

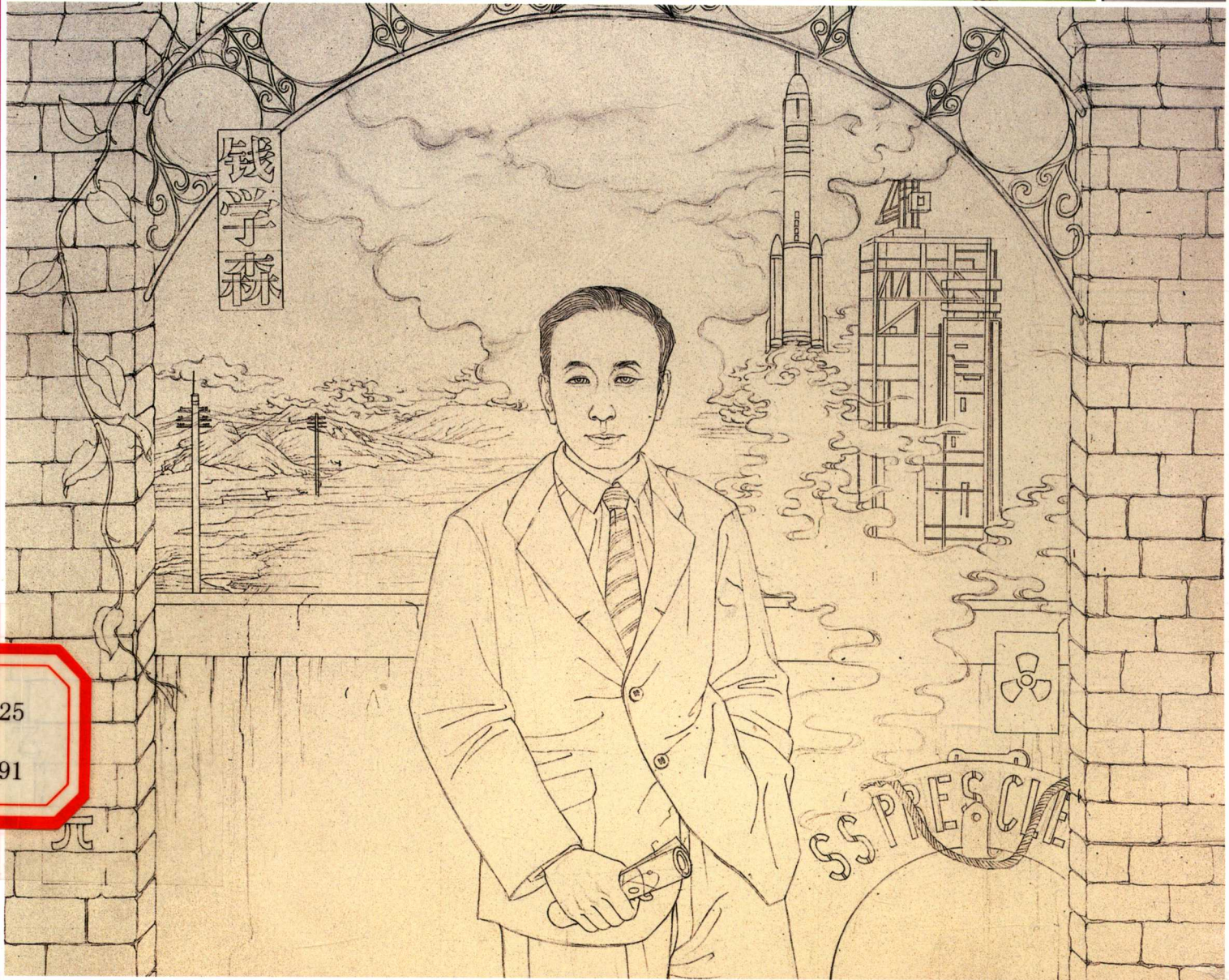
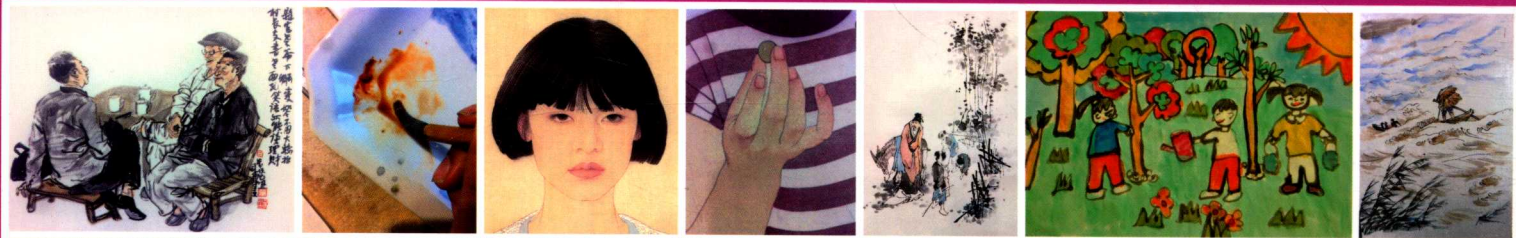
文化部授权机构·全国通用美术考级规范教材

中国人物画考级

1-9
级

ZHONG GUO REN WU HUA KAO JI

掌握考级攻略·深入循序练习·汇编优秀试卷·名师专业详解 王一飞 徐 鑫 彭 剑/编著

2.25
5
0591

文化部授权机构·全国通用美术考级规范教材

中国人物画考级

1-9
级

ZHONG GUO REN WU HUA KAO JI

王一飞 徐 鑫 彭 剑 编著

中国美术学院出版社

主 编：杨 林

责任编辑：毛 羽

装帧设计：尚 海 卫 湑

责任校对：周星星

责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

中国人物画考级：1~9级 / 王一飞，徐鑫，彭剑编
著. — 杭州：中国美术学院出版社，2013.5
全国通用美术考级规范教材
ISBN 978-7-5503-0461-1

I. ①中… II. ①王… ②徐… ③彭… III. ①中国画
—人物画—国画技法—水平考试—教材 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第094522号

中国人物画教程1—9级

王一飞 徐 鑫 彭 剑 编著

出 品 人 曹增节

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销 全国新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次 2013年5月第1版

印 次 2013年5月第1次印刷

印 张 5.75

开 本 889mm×1194mm 1/16

字 数 50千

图 数 198幅

印 数 0001-3000

ISBN 978-7-5503-0461-1

定 价 32.00元

主编的话

社会美术水平考级是国民素质教育与文化艺术教育的重要组成部分，必须在规范的操作程序下，通过统一的评判标准对参加考级人员美术水平进行评比和认定的一种测试方式，是检验教学质量和学习成果的重要途径。美术考级同其他社会艺术水平考级一样，是适应社会发展需要的产物，它满足了人民群众日益增长的文化需求，使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中，陶冶情操，提高艺术人文素养。美术考级终级目的是普及美术教育，提高国民素质。

根据文化部关于社会艺术考级机构必须有自编正式出版教材的要求，我们通过对十年来每年十几万考生的辅导及评卷，全面掌握了辅导教师和广大美术类社会考生迫切希望有一套针对性更强的美术考级教材的需求，以方便师生的教与学。鉴于此，我们立足“学与考”的特点，集10年之功全力打造出版一套权威性涵盖全部美术考级科目新版“文化部授权机构·全国通用美术考级规范系列教材”。

规范系列教材以梯进专业性为基本特点，体例完整，编排新颖，材料翔实，内容循序渐进、简明扼要、深入浅出，图文并茂，对教材中考核定级的标准把握准确，教学范例选择全面、经典，解析得当，表述清晰。纵观全套教材既有较高的理论性，又有很强的针对实用性，是一套“学与考”完美结合的美术学习和美术水平考级教材。我坚信，规范系列教材的出版发行，必将受到市场的青睐，同时对整个社会美术教育和考级的有序发展起到良好的示范作用。

中国人物画画什么？

■王一飞 徐 鑫 彭 剑

一、什么是中国人物画

人物画是以人物活动为主要描写对象的中国画传统画科。人物画是中国画里直接反映现实的画科。它在体现中华民族审美意识特点的同时也较全面、较充分地反映了政治、哲学、宗教、道德、文艺等社会意识，在中国画各科中最富有认知价值与教育意义。

二、中国古代人物画的特点

1. 中国古代人物画家主张“以形写神”，紧紧抓住有利于传神的眼神、手势、身姿等重要细节，强调分主次，有详有略，详于传情的面部、手势，而略于衣冠，详于人物活动及其顾盼呼应，而略于环境描写。

2. 在人物活动与环境景物的关系上，抒情性的作品往往借创造意境烘托人物情态，叙事性的作品在采取横幅或长卷构图中尤善以环境景物或室内陈设划分空间，采用主体人物重复出现的方法，把发生在时间过程中的事件一一铺叙，突破了统一时空的局限。

3. 人物画中使用的笔墨技巧与技法，在工笔设色、白描和小写意作品中，更重视笔法的基础作用，有“十八描”之说。笔法或描法一方面服从于形象的结构质感、量感与神情，另一方面也要传达作者的感情，同时还用以体现作者的个人风格。在写意人物画中，笔墨相互为用，笔中有墨，墨中有笔，一笔落纸，既要状物传神，又要抒情达意，还要显现个人风格，其难度远胜于山水、花鸟画。被称为“行乐图”的人物肖像画，一律把人物置于最易展现其气质品格的特定景物中，具有不同于一般肖像画的特点。在色彩使用与诗书画印的结合上，人物画具有一般中国画的特色。

三、古代人物画的表现特点

古代人物画技法多样，因画法样式上的区别分为几个类别：刻画工细，勾勒着色者，名为“工笔人物”；画法洗练纵逸者，名为“简笔人物”或“写意人物”；画风奔放水墨淋漓者，名为“泼墨人物”；纯用线描或稍加墨染者，名为“白描人物”；以线描为，但略施淡彩于头面手足者，名为“吴装人物”。

又因描写历史故事与现实人物者称人物；描写仙佛僧道者称道释；描写社会风俗者称风俗；描写妇女者称仕女；肖像画称写真。

四、中国人物画的历史轨迹

人物画的产生早于其他中国画科。在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画。至战国秦汉，以历史现实或神话人物故事和人物活动为题材的作品大量涌现。战国楚墓出土的《人物龙凤图》与《人物御龙图》帛画是已知最早的独幅人物画作品。魏晋时期，思想的解放，佛教的传入，玄学的风行，专业画家队伍的确立，促成人物画由略而精，宗教画尤为兴盛，出现了以顾恺之为代表的第一批人物画大师，也出现了以《魏晋胜流画赞》、《论画》为代表的第一批人物画画论，奠定了中国人物画的重要传统。盛唐时期，吴道子则把人物宗教画推进到更富表现力、更生动感人的新境地。五代、两宋是中国人物画深入发展的时期。随着宫廷画院的建立，工笔重彩着色人物画更趋精美；随着文人画的兴起，民间稿本被李公麟提高为一种称为“白描”的绘画样式。宋代城乡经济的发展，宋与金的斗争，社会风俗画和具有现实意义的历史故事画亦蓬勃发展，张择端的杰作《清明上河图》便产生于这一时期。自南宋受禅宗思想影响以来，梁楷的泼墨、简笔写意人物画标志着写意人物画的肇兴，中国人物画开始朝另一方向发展，仕女画、高士画大量出现。之后，明末的陈洪绶、清末的任颐都创作了不少优秀的人物画作品。现代的中国人物画，深入研究传统，广泛吸收外来技巧，表现新的时代生活，作出了“前无古人”的贡献。

目 录

CONTENTS

主编的话 / 杨 林

中国人物画画什么? / 王一飞 王 鑫 彭 剑

第一章 一级（初级）	01
第一节 一级考试大纲及示范图例	01
第二节 一级技法训练与应试要点	02
第三节 读画与临摹	05
第四节 一级优秀试卷评析	07
第二章 二级（初级）	09
第一节 二级考试大纲及示范图例	09
第二节 二级技法训练与应试要点	10
第三节 读画与临摹	13
第四节 二级优秀试卷评析	15
第三章 三级（初级）	17
第一节 三级考试大纲及示范图例	17
第二节 三级技法训练与应试要点	18
第三节 读画与临摹	21
第四节 三级优秀试卷评析	23
第四章 四级（中级）	25
第一节 四级考试大纲及示范图例	25
第二节 线描技法	26
第三节 线的组织	27
第四节 线的变化分类	28
第五节 四级技法训练与应试要点	29
第六节 读画与临摹	31
第七节 四级优秀试卷评析	32
第五章 五级（中级）	34
第一节 五级考试大纲及示范图例	34
第二节 五级技法训练与应试要点	35
第三节 读画与临摹	40
第四节 五级优秀试卷评析	42

第六章 六级（中级）	44
第一节 六级考试大纲及示范图例	44
第二节 六级技法训练与应试要点	45
第三节 读画与临摹	49
第四节 六级优秀试卷评析	51
第七章 七级（高级）	53
第一节 七级考试大纲及示范图例	53
第二节 七级技法训练与应试要点	54
第三节 人物画高考同步训练	57
第四节 读画与临摹	59
第五节 七级优秀试卷评析	61
第八章 八级（高级）	63
第一节 八级考试大纲及示范图例	63
第二节 八级技法训练与应试要点	64
第三节 人物画高考同步训练	66
第四节 读画与临摹	68
第五节 八级优秀试卷评析	71
第九章 九级（高级）	73
第一节 九级考试大纲及示范图例	73
第二节 九级技法训练与应试要点	75
第三节 人物画高考同步训练作品点评	78
第四节 读画与临摹	82
第六节 九级优秀试卷评析	85

第一章 一级（初级）

第一节 一级考试大纲及示范图例

级别		考试时间	试卷规格	考试大纲	评卷标准
初级	一级	90分钟	四尺三开 66cm × 45cm	以同学为对象。 要求：头像默写，国画设色，可夸张变形自由表现。	1. 有想象力，有创作力。 2. 构图比较完整。

示范图例：

题目：《男同学头像》
要求：以国画的表现手法，有创造力和想象力。

题目：《女同学头像》
要求：以国画的表现手法，有创造力和想象力。

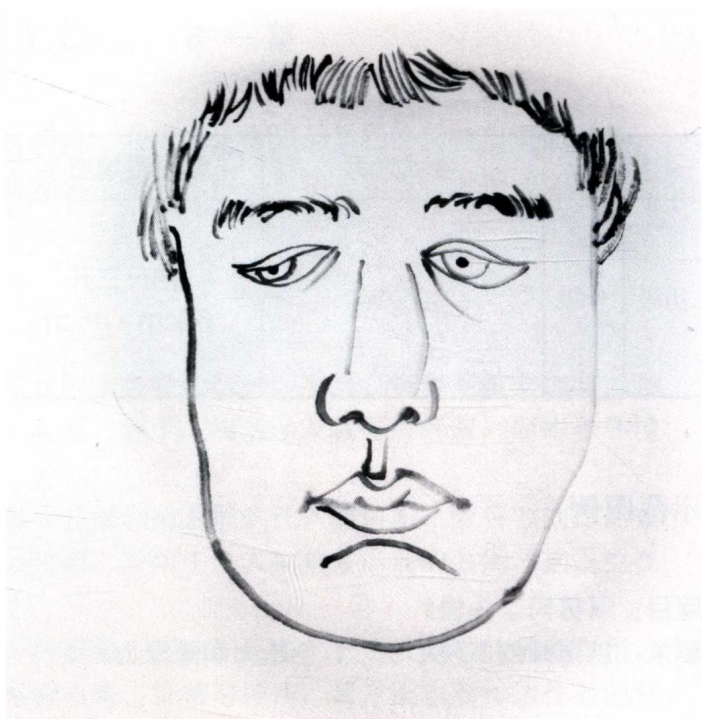

第二节 一级技法训练与应试要点

一、男头像训练步骤和技法

步骤一：勾勒五官，脸部是人物中国画最重要的一部分，而眼睛的刻画又是重中之重。在刻画眼睛的时候用墨可先浓后淡，瞳孔用较淡的墨勾勒，用浓墨点眼珠。画眉毛的时候用笔要轻松，笔中含水较少。

步骤二：画出脸部轮廓及头发。脸部外形轮廓线用墨较淡，用笔轻松。头发线条与眉毛类似，墨色由浓到淡，用笔由湿到干，在头发的组织上要成组的表现。

步骤三：进一步完成头发的勾勒，注意整个头部前实后虚，前浓后淡，前紧后松。耳朵的表现也以虚为主，不可喧宾夺主。衣服的线条处理上，则可以粗放些，与皮肤成不同构质地的对比。

步骤四：脸部设色。嘴部着胭脂色，面部皮肤一般赋以赭石色。

二、女头像训练步骤和技法

步骤一：首先勾勒出五官，画眼睛时要控制好笔中水分，在睫毛及眉毛的刻画上，要胸有成竹，尤其是眉毛，要一笔成形，要求作者在用笔、用墨上较熟练。

步骤二：画出脸部轮廓，较之男性，女性脸部轮廓线较圆润，勾勒时用线要润。在勾勒头发时，刘海的地方要成组表现，而后面扎起来的头发则用淡墨将其轮廓画出。衣服直接以粗线勾勒轮廓。

步骤三：进一步添加画面细节。脸部的眼镜在用线上相对眼睛及肤色要实一些。头发在外轮廓内部填充线条，衣服则象征性地添加一些纹路。

步骤四：设色。在脸部赋以淡赭石色，嘴部着胭脂色，头发及衣服则用大笔触淡墨渲染。

三、应试要点

1. 正确地描绘出对象的性别特征（比如男女、老少）。
2. 注意抓住对象的眼神。
3. 用线概括简练，敢于夸张。

女孩头发浓密，很长。
男孩子头发一般碎短。

女孩微笑时眼神害羞甜美。
男孩眼神淡定。

女孩小嘴如樱桃。
男孩嘴唇厚大，周围有胡渣。

第三节 读画与临摹

一、读画

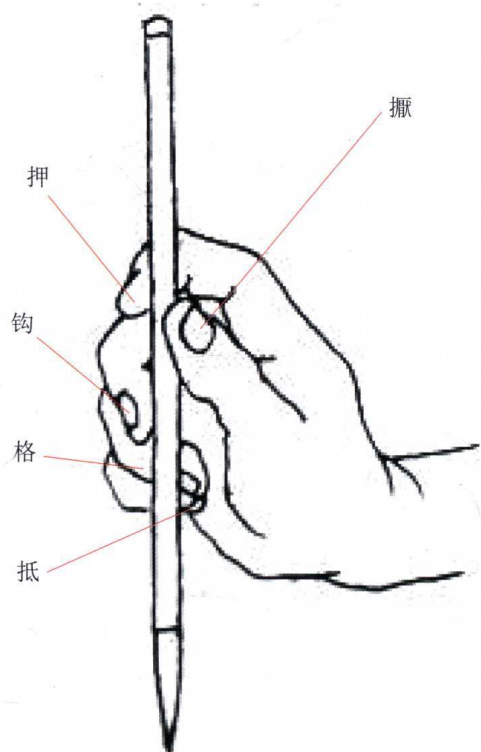
齐白石这张水墨老人像描绘得生动自然，双手紧握竹竿，两眼往下斜望仿佛在沉思着什么。浓密的白色胡子和眉毛很好地烘托了老者的形象。

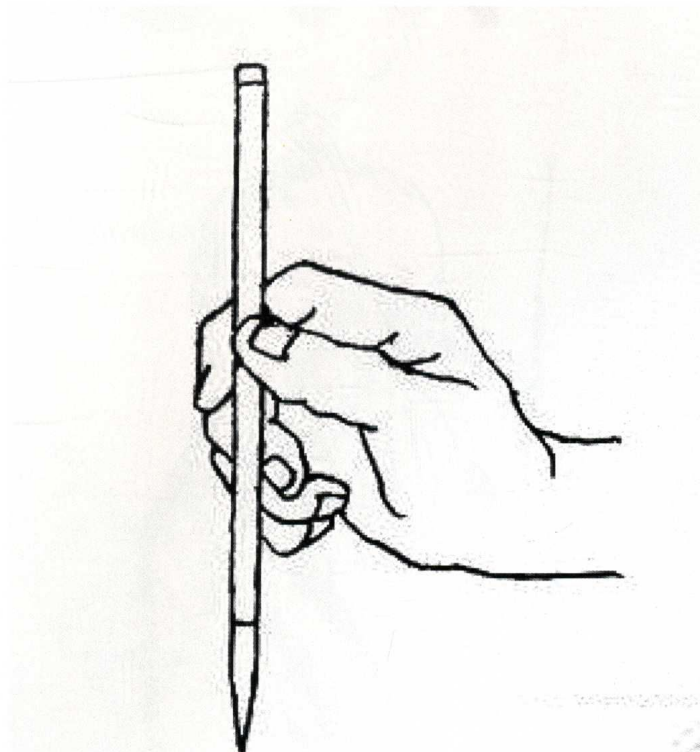
二、临摹：

(1) 勾形

在勾形时通常使用的是“五指执笔法”和“单勾法”。

图为五指执笔法。

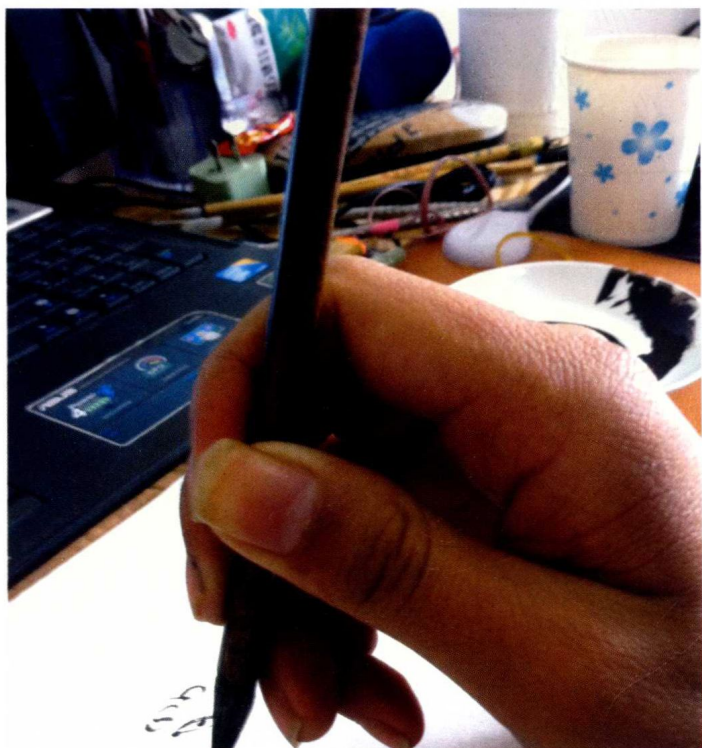
图为单勾法。

五字执笔法：即擗、押、钩、格、抵。

①擗：是指大拇指的作用，即按的意思。指用拇指的上节端按在笔管的内侧。这是拇指向外的作用力。②押：是指食指的作用，即约束的意思。用食指第一节前端压在笔管的外侧，与大拇指内外相对配合，捏住笔管。③钩：是指中指的作用。在大指和食指将笔管约束住的情况下，再以中指的第一、第二两个指节弯曲如钩，钩住笔管的外侧。④格：是指中无名指的作用，格有挡住之意。用无名指指甲根部挡在笔管的右内侧。⑤抵：是指小指的作用，抵有托着之

意。小指衬托于无名指之下，以增加力量，挡住中指的“钩”。

勾形时手指要执笔仅仅是个条件，重要的是要会运笔。运笔的关键在于运腕，故古人曰：“执之在手，手不主运，运之在腕，腕不主执。”手指主执笔，手腕主运笔，两者配合得当，才能达到运笔的要求。

(2) 染色

脸部和手部用赭石色渲染，身上用赭石加少量的墨再加少许藤黄淡淡地渲染，注意不要染平画面。

第四节 一级优秀试卷评析

中国美术学院考级题目(A卷)

科目：中国人物画 级别：一级
题目：《小朋友》
要求：以国画的表现手法，有创造力和想象力。横画。
试卷及工具：四尺三开生宣一张，毛笔，水墨。
考试时间：90分钟
备注：

评析：该幅下笔肯定，用笔简练概括，用笔、用墨有一气呵成之感。

中国美术学院考级题目(B卷)

科目：中国人物画 级别：一级

题目：《听故事》

要求：以国画的表现手法，有创造力和想象力。横画。

试卷及工具：四尺三开生宣一张，毛笔，水墨。

考试时间：90分钟

备注：

评析：在前期国画人物的练习中，对墨色及画面趣味的追求往往胜过外形上的表现，这幅图以简单的线勾勒出人物轮廓，并大面赋以淡彩，画面可谓妙趣横生。

第二章 二级（初级）

第一节 二级考试大纲及示范图例

级别		考试时间	试卷规格	考试大纲	评卷标准
初级	二级	90分钟	四尺三开 66cm×45cm	课外活动。 要求：以国画的表现手法，形体可夸张，色彩丰富。	1. 有想象力，有创作力。 2. 构图比较完整。 3. 墨色有变化。

示范图例：

题目：《一次体育比赛》
要求：以国画的表现手法，有创造力和想象力。
横画。

题目：《一次课外活动》
要求：以国画的表现手法，有创造力和想象力。
横画。

第二节 二级技法训练与应试要点

一、命题训练步骤和技法

1. 《拔河》

步骤一：用柳炭条定好基本的形态，待修改时可用干布将其拍去。

步骤二：先从最前面的人物画起。

步骤三：依次画出后面的人物及绳索，注意前后人物在墨色的处理上要能分出主次。

步骤四：用淡墨以大笔触画出背景。