

MEISHU SHUFA LEI SHEHUI YISHU SHUIPING KAOJI
社会艺术水平考级 ZHUAN YONG JIAO CAI

全国社会艺术水平考级中心专家委员会指定

南京艺术学院美术书法类考级

专用教材

中国画花鸟

1-10级

分册主编 周志勤
编 著 周志勤 顾真真

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

社会艺术水平考级 SHEHUI YISHU SHUIPING KAOJI

南京艺术学院美术书法类考级专用教材

NANJING YISHU XUEYUAN MEISHU SHUFALEI KAOJI ZHUANYONG JIAOCAI

中国画花鸟

分册主编 周志勤

编 著 周志勤

顾真真

图书在版编目(CIP)数据

中国画.花鸟 / 周志勤主编; 周志勤, 顾真真编著. —
南京: 江苏美术出版社, 2006.4

社会艺术水平考级南京艺术学院美术、书法类考级专
用教材

ISBN 7-5344-2096-2

I. 中... II. ①周...②周...③顾... III. 花鸟画
—技法(美术)—水平考级—教材 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第042891号

策划编辑	徐华华
责任编辑	徐华华
	邱妍宾
	朱 婧
装帧设计	应祖金
封面设计	武 迪
摄 影	张 亭
审 读	王春南
责任校对	吕猛进
责任监印	贲 炜

出版发行	凤凰出版传媒集团
	江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1/16
总 印 张	9
版 次	2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷
标准书号	ISBN 7-5344-2096-2/J · 1929
总 定 价	45.00元(全套共3册 15.00/册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

总序

为进一步促进江苏三个文明和文化大省的建设,普及艺术教育,提高国民素质,经文化部和江苏省文化厅批准,南京艺术学院决定开展美术、书法类考级工作,以发现和培养艺术人才,对社会业余美术、书法艺术爱好者的学习自修及所取得的成绩提供专业指导和评定。

南京艺术学院是我国高等美术教育办学历史最悠久的综合性艺术院校,其前身溯源于1912年“中国新美术运动拓荒者、现代艺术教育奠基人”刘海粟先生在上海创办的上海美术专科学校,是中国当时最早的专业美术学校。建校以来,曾经聚集了刘海粟、张大千、黄宾虹、潘玉良、陈之佛、朱屺瞻、吕凤子、丰子恺、俞剑华、关良、潘天寿、郑午昌、倪怡德、傅雷、谢海燕、颜文樑、吕斯百、蒋兆和、常书鸿、刘汝醴、陈大羽等一大批杰出的美术家、美术教育家和艺术理论家在这里任教。

我国近现代卓有影响的思想家、教育家,上海美专校友会主席蔡元培先生早在建校初期就为上海美专制定了“阔约深美”的办学方针,要求继承发扬中华民族的优秀文化传统,吸收外来文化艺术精华,兼收并蓄,不断创造,同日月常新,似海纳百川。我们始终秉承这一教育理念,在积极倡导创新精神与务实学风的同时,在近一个世纪的办学历程中,始终注重将理论与创作研究交融贯通;将科研与教学实际紧密结合,形成了“兼容并包”和“不息变动”的学术风气,在教学、科研与创作方面具有比较深厚的历史积淀和鲜明的综合性特色。

经过几代“南艺人”的不懈努力,自上个世纪90年代至今,本院美术学学科已经发展成中国画、油画、版画、壁画、书法、雕塑、美术史论和造型基础等系部齐全、专业型与综合型美术人才培养并重的教学、科研实体,并拥有一支专业实力雄厚,教学经验丰富,教学管理规范,学术成果突出的教师队伍。

本院历来重视学科建设,坚持“正学风、促交流、推骨干、创品牌、严管理、出人才”的治学方略,在师资建设、学术研究、教学管理和人才培养等方面都取得了显著的成绩。本院拥有全国综合性艺术院校唯一的美术学博士点,是江苏省唯一美术学优秀重点学科。绘画与书法专业在国内同类型院校教学、科研领域具有一定的优势,学科整体水平具有比较广泛的影响力。作为首批接受国家教育部“本科教学工作水平评估”的艺术院校,本院取得了“优等”成绩。

本院开展美术、书法类考级工作的目的,就是要以自己的教学优势资源服务于社会,把社会效益放在首位。通过考级工作发现和培养美术、书法人才,为高等艺术教育积蓄高质量生源。本院美术、书法考级工作将严格按照专业教学规范进行,遵循艺术教育规律,严明专业考核标准,坚持公平、公正、公开和自愿应试的原则。本院美术、书法考级分为中国画人物、中国画山水、中国画花鸟、书法、篆刻、硬笔书法、版画、装饰画、儿童画、卡通动漫画、素描、色彩12项考级科目,每一科目均分为10级。由本院各相关专业教授组成的考级评审委员会进行考核评审。考级成绩分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四档,并按百分制实际量分。本套美术、书法类考级教材由南京艺术学院美术、书法考级委员会与江苏美术出版社合作编写出版,为本院美术、书法类考级专门教材。我们热忱欢迎广大美术、书法爱好者的积极参与,并对我们的考级工作提出有益的意见和建议,使我们能在今后的工作中不断改进,取得更好的效果。

南京艺术学院美术书法考级评定委员会主任
南京艺术学院美术学院院长 周京新

目 录

总 序	封二
前 言	1
模拟试题与工具准备	2
1 级 花卉临摹 梅兰竹菊 任选一种	3
2 级 花卉临摹 梅兰竹菊 任选两种	11
3 级 花卉临摹 梅兰竹菊 任选三种	19
4 级 花卉临摹 梅兰竹菊 任选四种	27
5 级 花卉加鸟 记忆写生 练习一	35
6 级 花卉加鸟 记忆写生 练习二	37
7 级 花卉加鸟 记忆写生 练习三	39
8 级 花卉加鸟 创作 练习一	41
9 级 花卉加鸟 创作 练习二	43
10 级 花卉加鸟 创作 练习三	45

前言

在中国传统绘画中,中国花鸟画有着极其重要的地位。它不仅描绘再现出丰富多彩的自然世界,更是传达了历代画家们的情感和心声。纵观我国漫长的绘画发展史,你会发现无论是写意花鸟还是工笔花鸟都出现过许多著名的画家和传世佳作,而且至今还依然保持着旺盛的活力和持久的生命力。这些都对今人的学习、欣赏和珍藏有着重要的意义。

在进入新世纪以来,随着人们物质生活的不断丰富和发展,人们对精神方面也有了更高的需求,其中包括对民族文化的重视和学习。对中国画的爱好、欣赏、收藏、学习的人也越来越多。作为有着悠久历史的中国花鸟画自然也不例外,它吸引了许多爱好者。因此,为了促进中国画的普及,给广大国画爱好者们的学习提供了一定质量的指导,评定他们的学习水平,发现和培养人才,南京艺术学院的中国画专业社会艺术水平考级评定工作应运而生,其宗旨是普及艺术教育,提高国民素质,弘扬民族文化。

中国画花鸟专业考级分三个阶段,共10级内容。三个阶段难易程度循序渐进。例如1~4级的梅、兰、竹、菊,是花鸟画创作的基础,打好这些基础才能进一步表现具有更多、更丰富审美内涵的艺术作品。初学者所要做的第一步就是正确地理解基础技法学习的目的,因为只有学习掌握好该阶段的内容,才能更好地完成其他阶段的学习,进入真正意义上的花鸟画创作。

本书作为社会艺术水平考级、南京艺术学院美术书法类考级专用教材丛书中的一册、中国画花鸟专业考级的专用指导教材,内容的编排上按照以上所述的三个阶段、10级内容——对照讲解。每一级的考试内容考级要求、评分标准各不相同。其中,考级要求是对每一级的考试内容的总体要求和把握,它点出了在做考级前准备时应该注意的一些基本问题,从整体上列出了每级考试在绘画制作时应达到的各项标准和考级内容,目的是使学生可以有相对具体的学习目标,能够自己衡量并努力达到标准。评委有可操作的相对明确的评判标准,以便作出正确的判断。并以此为依据,衡量、评定应试者的绘画水平。考试尺幅要求,工具准备,也在书中作了明确的说明。书中每一级中还分有4~5个课题,每个课题都配有插图和相应的步骤说明文字,以图文相配,按步骤作画,更加直观明了地向读者展示和传达每一级每一课题所要注意的用笔、用墨、设色等一系列技法问题,使读者从中了解中国画花鸟专业考级的具体操作过程。我们希望广大的中国花鸟画爱好者们要正确地理解基础技法学习的目的,把握它的本质,找到其基本规律。总之,花鸟画艺术水平考级只是艺术学习的一个环节,而提高自己的技法水平和艺术修养、画出富有审美内涵的艺术作品,才是真正的目的。

本教材旨在帮助和指导有意参加考级的中国画花鸟画爱好者们更好地了解花鸟画的基本技法 and 艺术考级的具体内容和范围,为希望将来有志在中国花鸟画专业有所发展的人打下一个良好的基础。在提高技法的同时提高自身文化素养和眼界,不断地向前发展,努力使自己达到一个新的艺术境界,这些才是每一个中国花鸟画爱好者都应该铭记在心的学习宗旨。

周志勤

模拟考题与工具准备

	考 题	尺寸要求	考试时间
1 级	花卉临摹 梅、兰、竹、菊 任选一种（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
2 级	花卉临摹 梅、兰、竹、菊 任选二种（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
3 级	花卉临摹 梅、兰、竹、菊 任选三种（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
4 级	花卉临摹 梅、兰、竹、菊 任选四种（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
5 级	记忆写生 花卉折枝一种，加鸟（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
6 级	花卉加鸟 记忆写生：花卉折枝二种，加鸟（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
7 级	花卉加鸟 记忆写生：花卉折枝三种，加鸟（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
8 级	花鸟创作 有花有石有鸟（工笔、写意任选）	四尺三开	180 分钟
9 级	花鸟创作 有花有石有鸟，命题（工笔、写意任选）	四尺三开	180 分钟
10 级	花鸟创作 有花二种以上，有石有鸟，命题（工笔、写意任选）	四尺三开	180 分钟

工具准备： 1. 长锋硬毫笔（大号）

2. 狼毫笔（大号）

3. 羊毫笔（大白云或者中白云）

4. 墨：市场上出售的各类瓶装墨汁以一得阁墨汁比较实用

5. 颜料：传统的盒式国画颜料。小盒块状的也可使用。其中属水色的有藤黄、花青、曙红、胭脂等，属石色的有赭石、朱磠、石青、石绿、朱砂等。其中赭石最好选择块状的。因为膏状的（盒式里面的）沉淀太厉害

6. 纸：生宣纸（画写意花鸟）、熟宣纸（画工笔花鸟）

7. 调色碟、笔洗：准备几个大的白瓷碟调墨调色用。有格的色盒或碟放颜色用。一只笔洗用于洗笔

8. 毛毡：用于作画时垫在桌子上

技法要求 这一级为初学者入门的初级。主要掌握梅、兰、竹、菊的基本形态结构和用墨、用笔的方法。这一级共有八个课题,每个课题讲解基本作画顺序和方法,分析花、枝、杆或者叶的结构,讲解用墨、染色等方面的技巧。要求考生在掌握基本结构的基础上多临习范作,为下一级学习做好准备。

级

花卉 临摹

评分参考 梅花、兰花、菊花。结构正确,构图完整。梅花叶、兰叶、竹叶、竹枝的线条流畅,穿插有序。基本掌握墨色浓淡变化。

课题 1 写意梅的临摹

梅兰竹菊 任选一种

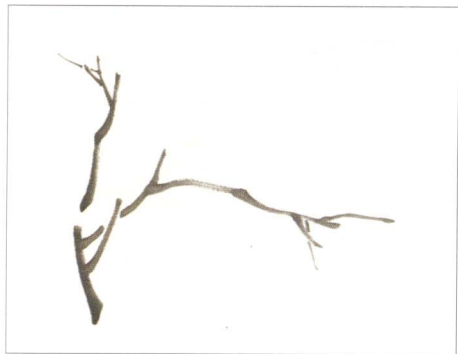

图 1

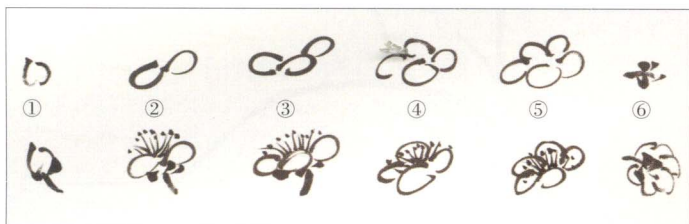
图 2

图 3

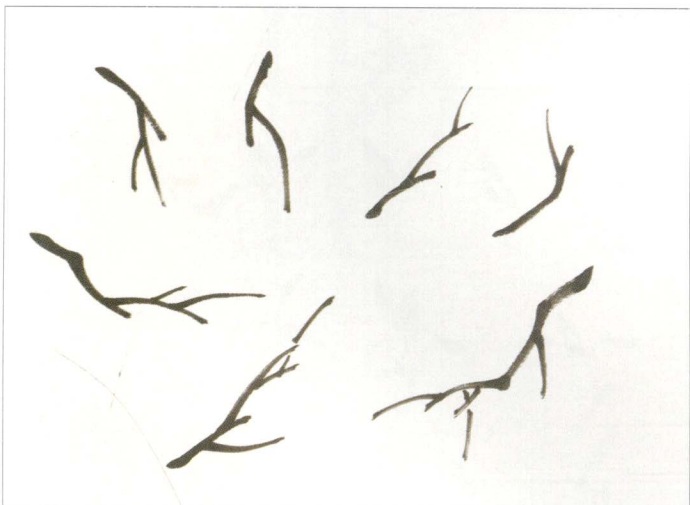
1. 先用重墨画出梅的主干,从主干上画伸出的分枝。注意主干粗,分枝细。(梅干常见的出枝方向参见该课题的附图 1)
2. 在画好的梅干上用朱磦色笔尖稍加曙红色点梅花。梅花有五瓣,形态有正、有侧、有背,还有没开的花萼。
3. 用浓墨干笔点写花心、花托。最后用浓墨点苔点提画面精神。(点梅的具体画法参见本课题后的附图 2-2)

附图 2 双勾梅花和点梅的具体画法。

附图 2-1

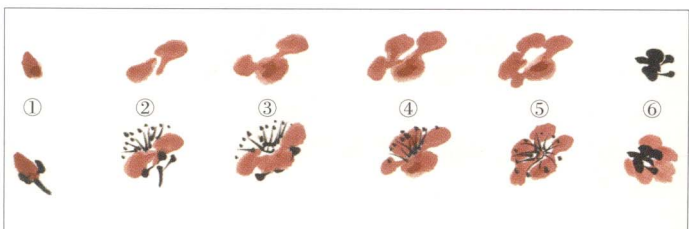
(1) 双勾梅花。用勾线的方式围绕梅花五个花瓣的结构圈画出一朵梅花的形状。注意梅花的结构和形态,注意花瓣与花瓣之间的大小均匀。双勾梅花用羊毫笔中锋行笔,行笔速度求稳健。梅花勾好后用浓墨勾点花心和花托。(附图 2-1)

附图 1

附图 1 不同出枝方向的画法。

梅枝造型为“女”字形结构,用笔要挺拔,少弯曲,初学是选用大号长锋硬毫笔,中锋行笔,画回枝时用中侧锋转换行笔,并注意用笔的顿挫变化。画梅枝一般按照先画根后画干再画枝的顺序。

附图 2-2

(2) 点梅花。主要用颜色或者墨来点画,方法是:先将笔洗干净,然后蘸较淡的朱磦色或墨调至笔肚,再蘸较浓一点的朱磦色或墨调至笔尖,形成笔肚朱磦色或墨色淡笔尖处墨色渐浓。梅花点画好后用浓墨勾点花心和花托。(附图 2-2)

课题2 写意兰的临摹

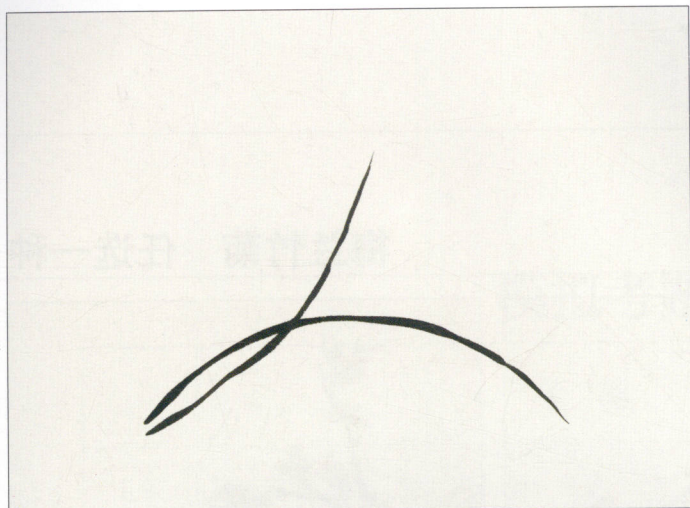

图 1

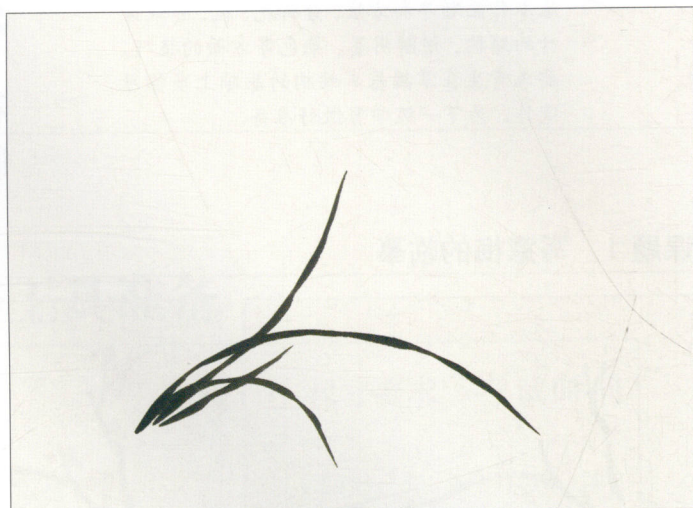

图 2

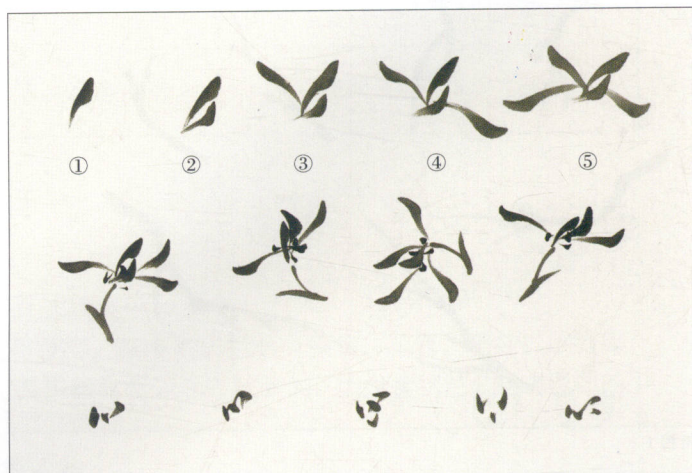
图 3

图 4

1. 用大号狼毫笔蘸墨，选一片兰叶起笔，接着画第二片。画兰叶要从根部向上行笔画起，叶与叶要网眼式交叉。一片叶必须一笔完成，中途不可再蘸墨。
2. 在画好前两片叶的基础上画第三片、第四片叶子，注意添加的两片叶子与已经画好的叶子要有长短区别。
3. 在前一部分的基础上向另一个方向有穿插的出叶，但不可平行平头。兰叶的转折可采用提按、转锋等笔法。
4. 画兰花的花瓣可用淡墨画也可用赭石色加少许墨画。画法是：先用淡墨画出主梗，再点写花瓣，最后用浓墨点写花心。（兰花的基本画法参见本课题的附图）

附图 花共分五瓣，两瓣向心，其他三瓣自然散开。

附图

课题3 写意竹的临摹

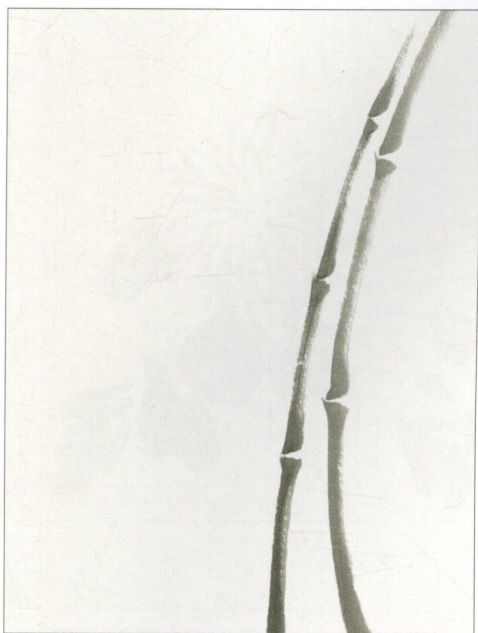

图 1

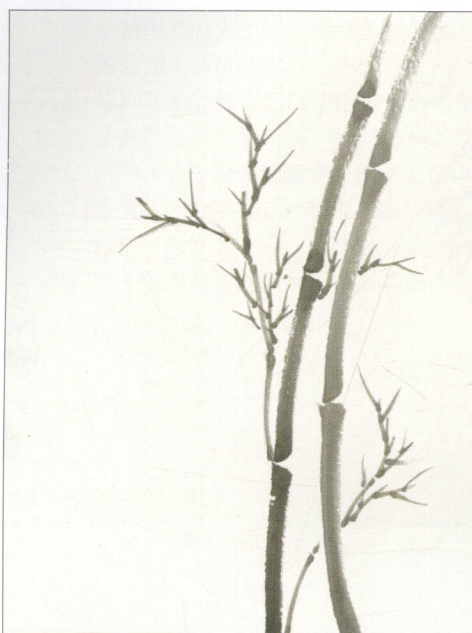

图 2

图 3

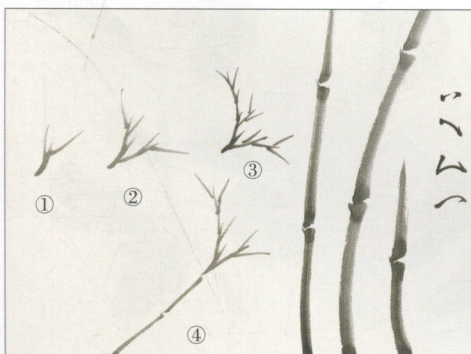
图 4

1. 先画主竹干。画两枝以上的竹干要有粗细、主次之分，不要平行。必须一次蘸墨一气完成。要画出竹的阴阳向背。方法是：先将笔洗干净，然后蘸较淡的墨调至笔肚，再蘸较浓一点的墨调至笔尖，形成笔肚墨色淡笔尖处墨色渐浓。这样一笔画出，自然就有阴阳向背的笔墨效果。
2. 分枝。分枝发于主枝的竹节处，穿插于竹枝间，朝着画面中将要画叶的地方生枝。（竹枝的不同姿态画法见本课题后的附图 1）
3. 添竹叶。首先要画好一片叶子的形状，然后由一片叶子开始，叶叶叠加，形成一组。竹叶要有大有小，有正有侧，有前有后。
4. 在完成第一组竹叶的基础上，画第二组、第三组竹叶，层层叠加。最后画竹节，竹节的墨色要浓于画竹竿的墨色。（竹叶的不同姿态的画法见本课题的附图 2、附图 3）

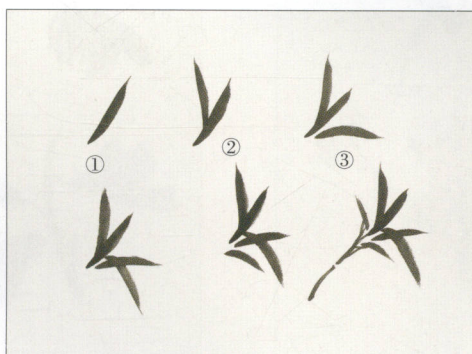
附图 1 主枝、分枝、节的不同透视关系（如俯视、仰视、平视等）的画法。

附图 2 上仰竹叶的画法、步骤。

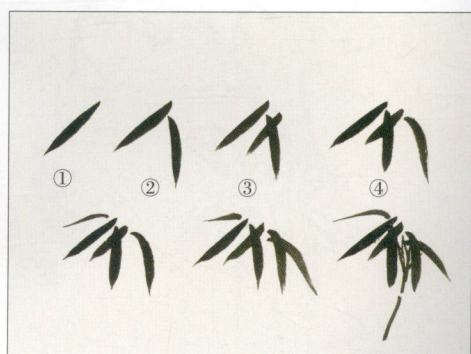
附图 3 下垂竹叶的画法、步骤。

附图 1

附图 2

附图 3

课题4 写意菊的临摹

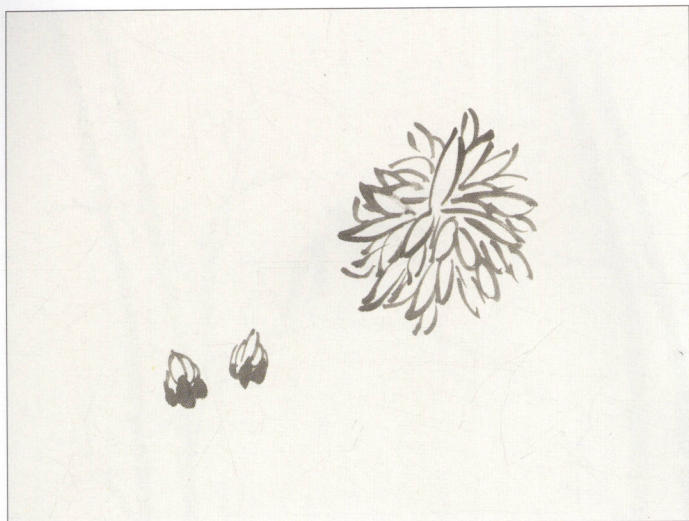

图1

图2

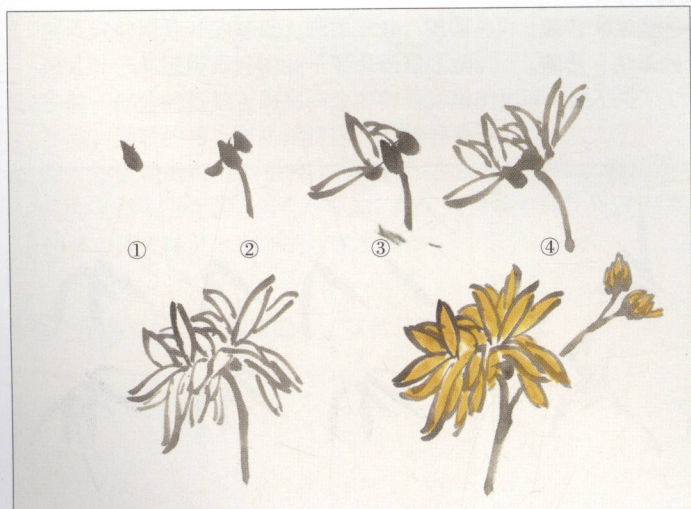

图3

1. 先用毛笔勾写出菊花的花形。具体作画步骤是先由一瓣开始,然后一瓣一瓣地加上去。要注意花形和花的朝向。(菊花的作画步骤参见附图1)
2. 画叶一般采用点叶勾筋法。方法是:中浓墨侧锋点写叶形,一片菊叶由三笔组成。叶要有前有后、有正有侧、有老有嫩的形态和感觉。(菊叶的几种形态和画法参见附图2)
3. 菊花枝的出枝要有力,中锋行笔,用笔挺劲。菊枝有主枝和分枝之分,枝要穿插于叶间,支撑着菊花。最后勾写叶筋,注意要在墨未干时用浓墨勾写,每片叶子都要感觉是长在枝干上的。

附图1 菊花花头的具体画法和步骤。

附图2 菊花叶的几种形态具体画法。

附图1

附图2

课题5 工笔梅的临摹

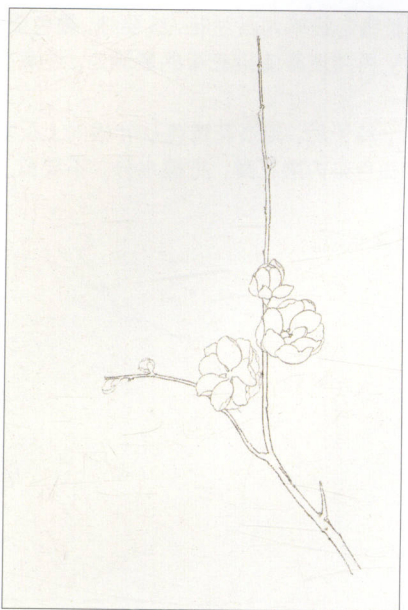

图1

1. 用铅笔在临本上淡淡地拷贝出图稿后，用长锋勾线笔先稍蘸重的墨勾画好梅干，然后蘸淡墨勾画出花瓣。
2. 每片花瓣的最深处用中白云笔蘸淡墨由里面向外层渲染，用淡墨平涂枝干，枝干的结疤处可以多染两遍，增加墨色的层次和枝干的体积感。
3. 用洗净的中白云笔蘸曙红色渲染每个花瓣的上部，再用一支洗净的中白云笔蘸白粉色渲染花瓣的下部，注意与上部的曙红色部分衔接自然。画枝干用赭石色稍加调朱红色来平涂。
4. 用洗净的白云笔蘸白粉色点花心完成。

图2

图3

图4

课题6 工笔兰的临摹

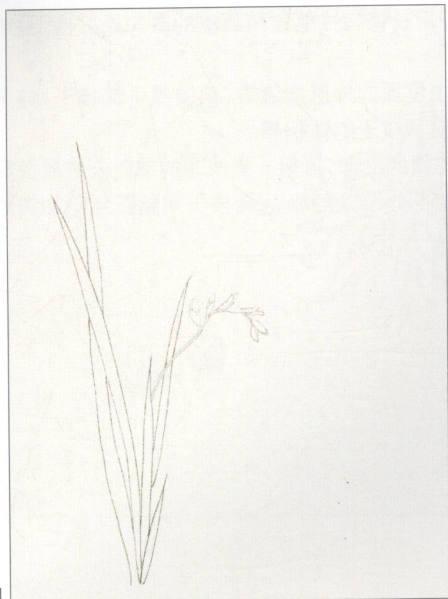

图1

图2

图3

1. 用铅笔在临本上淡淡地拷贝出图稿后，用长锋勾线笔勾画兰花，线要细，墨色要淡。
2. 用洗净的中白云笔蘸淡墨均匀地平涂反叶，再用淡墨渲染花瓣的最深处。注意下笔要仔细，不要把墨色染到轮廓线外。
3. 花青色加藤黄色调成汁绿色平涂全部叶片，待干后，用淡花青色从叶根向上反复渲染。用石绿色渲染外层花瓣，用藤黄色加白色染内层花瓣，把握水分，不要留下水渍和笔触。
4. 在不足的地方继续完成上色，调节整个画面完成。

图4

课题7 工笔竹的临摹

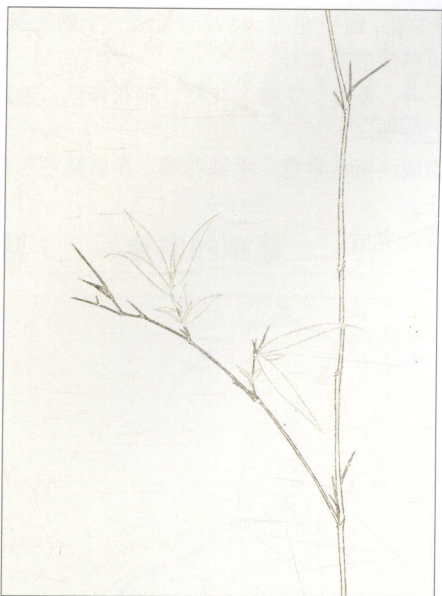

图1

图2

图3

1. 用铅笔在临本上拷贝出图稿后，用长锋勾线笔淡墨勾出竹叶，浓墨勾出竹枝。勾画竹枝时注意用笔的起笔和收笔要有顿挫的节奏感。
2. 渲染竹叶。用洗净的中白云笔蘸花青色加淡墨从叶根向叶尖进行渲染，淡墨渲染竹枝和竹竿。
3. 花青色加藤黄色调出汁绿平涂正叶，待干后用花青色反复渲染正叶，用淡绿色渲染嫩叶。
4. 根据画面的整体需要，铺染全部叶面，枝干略深。

图4

课题8 工笔菊的临摹

图 1

图 2

图 3

1. 拷贝出图样后，用长锋勾线笔淡墨勾花，留出花心，将花心看成一个椭圆形，所有的花瓣围绕椭圆形向外展开。用稍浓的墨勾枝。
2. 用洗净的中白云笔蘸淡绿色分染正叶、反叶、花蒂、花梗，用花青色一遍遍渲染深处。注意叶片的结构和叶脉的纹理。
3. 用花青色加曙红色再加一些水，调成淡淡的紫色，平铺花瓣。用淡绿色层层平铺菊叶，用淡赭石色层层罩染枝干。
4. 待花的颜色干后，用藤黄色点画花蕊完成。

图 4

技法要求 通过上一级的学习初步了解了梅、兰、竹、菊的性态结构和基本的画法，这一级里添加了花、叶的数量并能够对它们进行分组表现，进一步了解花、叶、枝、干的不同姿态。初步学会根据花、叶、枝、干的不同形态控制墨色，掌握用笔方法。考生可以根据个人喜好选择工笔或写意进行临摹和练习。

2级

花卉临摹

评分参考 掌握梅枝的基本出枝形态，梅花、兰花、菊花结构正确。构图完整，兰叶长短穿插有序，竹枝用笔自然流畅。

课题1 写意梅的临摹

梅兰竹菊 任选两种

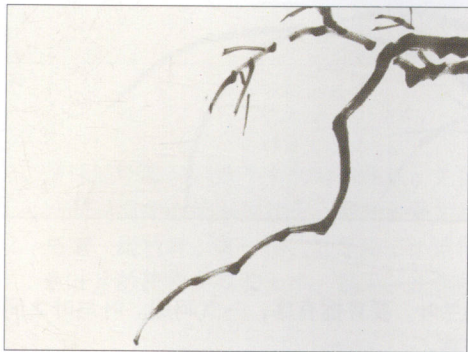

图1

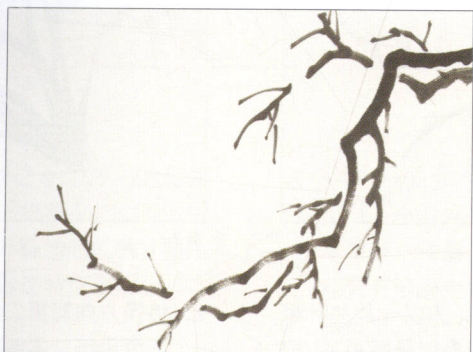

图2

图3

1. 先画出主枝，中侧锋并举用笔，表现出梅花枝干的苍劲质感。画下垂枝的梅花，要考虑画面的构图，出枝时自上而下到画幅底边后再回枝上扬，整幅画就能得势。
2. 在主枝上生出分枝，主枝粗、分枝细。要注意枝与枝的穿插，不要平行，不要十字交叉，主要以“女”字形造型。古有“无‘女’不成梅”之说，就是指梅枝的基本造型规律。

3. 在梅枝的间隔处点写梅花，表现枝与枝的空间层次关系。花瓣要有深浅颜色变化，具体技法是：调色时笔尖色深，笔肚色浅，一笔下去自然有浓淡深浅之分。
4. 浓墨勾花心、点花托。注意花的方向有正面、侧面、背面之分，还有没开的花萼，用浓墨勾点时要体现它们的姿态。最后用浓墨点苔，用笔要有力。既要表现梅干上的苔点，也对画面起到提神醒目的作用。

图4

课题2 写意兰的临摹

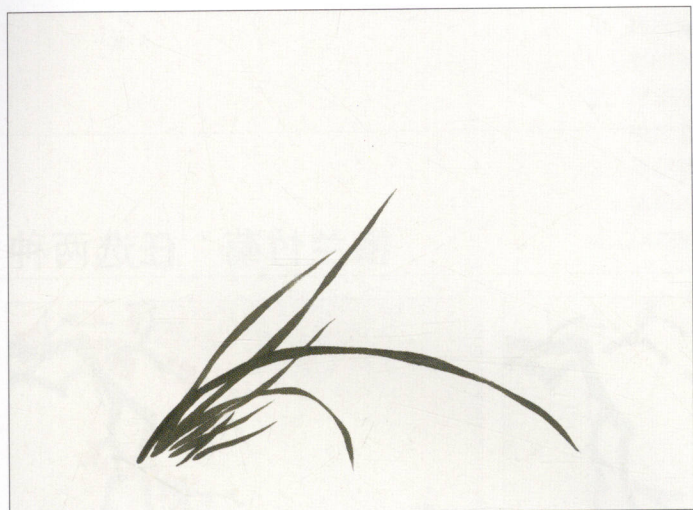

图1

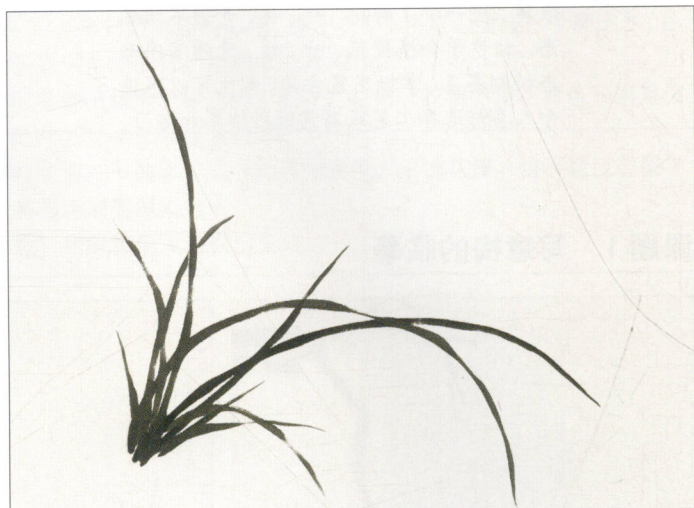

图2

1. 该课题是画五片以上兰叶和一串兰花的组合。先以一片兰叶起笔，然后笔笔交叉画出主体的一组兰叶。试着悬肘悬腕画兰，控制笔力，运笔贯气，要写出叶的形态，表现兰叶柔中带刚的气韵。

2. 转换方向写第二组兰叶，要穿插有序，一气呵成。叶与叶之间不要平行、平头齐高。

3. 画兰花的花蕙时，先穿插于兰叶间画出花梗，然后在花梗的周围画兰花。兰花要有墨色变化、朝向的变化，有上仰，有向下，有向两侧的。自然散开，多姿多态。

图3