

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

中国画山水

1-10级

分册主编
编 著

徐建明
李志坚

乔 圆

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

南京艺术学院美术书法考级评定委员会

主 任

周京新 南京艺术学院教授，硕士生导师，美术学院院长

副主任

徐建明 南京艺术学院副教授，硕士生导师，美术学院副院长

张友宪 南京艺术学院副教授，硕士生导师，美术学院副院长

孙胜银 南京艺术学院副教授，硕士生导师，美术学院副院长

委 员

方 骏 南京艺术学院教授，硕士生导师

沈行工 南京艺术学院教授，硕士生导师

黄 惇 南京艺术学院教授，博士生导师，艺术研究所所长

徐利明 南京艺术学院教授，博士生导师，留学生学院院长

杨春华 南京艺术学院教授，硕士生导师

周一清 南京艺术学院教授，硕士生导师，版画系主任

陈世和 南京艺术学院教授，硕士生导师，油画系主任

陈少立 南京艺术学院副教授，硕士生导师，美术基础部主任

曾昭强 南京艺术学院副教授，油画系副主任

于友善 南京艺术学院副教授，硕士生导师，国画系主任

江宏伟 南京艺术学院副教授，硕士生导师

张 静 南京艺术学院副教授，壁画系主任

王浩辉 南京艺术学院副教授，壁画系副主任

ISBN 7-5344-2096-2

9 787534 420962

凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

ISBN 7-5344-2096-2/J · 1929

总定价 45.00元 (全套共3册 15.00/册)

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

中国画山水

分册主编 徐建明
编 著 李志坚
乔 圆

图书在版编目(CIP)数据

中国画.山水 / 徐建明主编; 李志坚, 乔圆编著. —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徐...②李...③乔... III. 山水画—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 042890 号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
邱妍宾
朱 婧
装帧设计 朱建军
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。自建校以来,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,上海美专董董会主席蔡元培先生早在建校初期就为上海美专制定了“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”的学风,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
模拟考题与工具准备	2
1 级 基础临摹 一棵松 一组石	3
2 级 基础临摹 两棵松 一组石	7
3 级 基础临摹 三棵杂树 一组石	11
4 级 基础临摹 山水树石组合	15
5 级 基础临摹 山水树石组合	19
6 级 记忆写生 五棵树加石和远山	23
7 级 记忆写生 七棵树加近景和远山	27
8 级 山水创作 树山房舍 平远构图	31
9 级 山水创作 树山泉瀑 高远构图	36
10 级 山水创作 树山泉瀑和房舍 深远构图	41

前言

为了帮助广大中国画山水爱好者能更好地参加考级和学习山水画，我们选编了中国画山水考级教材。本教材是从考级的实际出发，从基础开始逐渐增加技法难度，并且针对山水画的技法特点，选择浅绛、重彩两种技法，在范画中分类模拟考级的现状，从1级至10级，由浅入深、循序渐进，与学习专业技法同步进行讲解。考虑到考级者使用本教材的具体可操作性，故不扩大技法量，不以怪异画法为主，而主要讲授山水画的基础技法和普遍规律。

对于各个级次分别作图，以范图为点，带动学习技法的面；不要求临摹范图，而是通过范图获得技法步骤和对山水画的一般认识，从而提高学习者的兴趣和能力。各级次的要求与技法是对应的，读者可以明确级与级直接的技法差异，找出学习的要点，相应级次的考前准备就可以做到心中有数。学习山水画基础的各类读者，均可以在教材中得到相应的辅导。

山水画是中国传统绘画中的一个“大画种”，经过了千百年的发展，山水画从人物画的背景中独立出来，先是勾勒填色的重彩画法，如唐代以前的山水画，后从色彩画法中脱胎出勾斫晕染画法。到了五代北宋时期，山水画的皴法表现已具规模，南北方地域各异，又有南北两类画法体系，逐渐上升到审美体系的不同。元代以后又在宋代基础之上更加强调抒写个人的主观意趣，融入文人的思想情感，使山水画更增加了人文精神和形而上的哲学思辨。明清以来，流派纷起，各有建树。近现代的山水画倍受西洋画法干扰，已渐失原态的艺术趣味与表现手法。

虽然如此，民族文脉中的一些支撑民众审美意识的要素仍在延续。就山水画而言，就是学习传统技法、认识传统精神。就山水画考级而言，无疑是为了推动这一学习的一种举措。考级者是学习者，是文化活动的参与者，通过对山水画的学习、观摹，特别是对各大博物馆中历代山水画原作的学习观摹，会进一步提高艺术判断能力、审美鉴别能力，同时“心摹手追”又会提高技法表现能力。这三个能力是学习者学习山水画不可缺少的三个方面。考级教材看似为考级而备，实际上已经把这三个方面的能力培养提到了可操作的层面，结合学习者个人的悟性和参与度，定会有所裨益。

本教材的选图和作画步骤，并非简单地重复与分类，而是要通过步骤的理解获得山水画的表現技法。解析要点、举一反三是最重要的学习方法，而级次的设定也是一种相对的分类，学习者应有所认识。总之，本教材能对学习者和考级者有所帮助，这也是我们所期待的。

徐建明

模拟考题与工具准备

	考 题	尺寸要求	考试时间
1 级	基础临摹：松、石，披麻皴	四尺六开	120 分钟
2 级	基础临摹：两棵松、石，披麻皴、斧劈皴任选	四尺六开	120 分钟
3 级	基础临摹：杂树三棵，石	四尺六开	120 分钟
4 级	基础临摹：山、水、树、石组合，不着色	四尺六开	120 分钟
5 级	基础临摹：山、水、树、石组合，着色	四尺六开	120 分钟
6 级	记忆写生：五棵树，加石、远山，着色	四尺六开	180 分钟
7 级	记忆写生：七棵树，加近景、远山，着色	四尺六开	180 分钟
8 级	山水创作：有树有山有房舍，平远构图，着色	四尺三开	180 分钟
9 级	山水创作：有树有山有泉瀑，高远构图，着色	四尺三开	180 分钟
10 级	山水创作：有树有山有泉瀑有房舍，深远构图，有意境，着色	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、朱磦、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 临摹松树；用披麻皴法画石。松树的特征是枝干曲折，外皮呈鳞状，同一棵松树的针叶大小形状基本相同。山石的画法为五种基本技法：勾、皴、擦、点、染。山石的纹理像麻披状，所以叫披麻皴，是表现江南土山的皴法。画时以中锋用笔，下笔要轻松，先干笔皴擦，逐渐过渡到用湿笔表现。

评分参考 松的形态要生动自然，不可过分盘曲，不可过分对称，要符合自然规律，枝干用笔苍劲。松针相叠要有疏有密，排列不可平均。山石结构明确，披麻皴要落在石头结构处，用笔要干湿，线条要流畅，有虚实疏密变化。

1级

基础临摹

课题1 松的画法（一）

一棵松 一组石

1. 中锋用笔画松树的主干，注意松干的姿态要稳健劲挺。
2. 重墨添加松的横向枝干，注意枝干的穿插，枝干的形态略向下垂。
3. 画松树的外皮，从露根处画起，选用圆形鳞皴手法表现，运笔自下而上逆锋而行。
4. 添加松针，勾松针的线条不可过粗，注意松针排列的疏密变化。该课题所表现的松针是折扇形的，勾画时要分组进行，保持每组松针的基本形态特征。

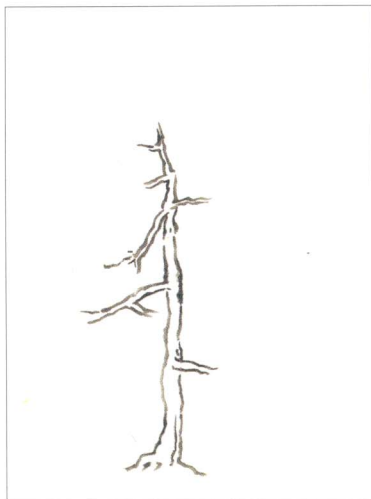

图1

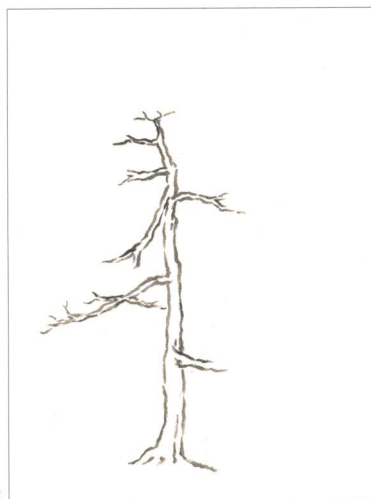

图2

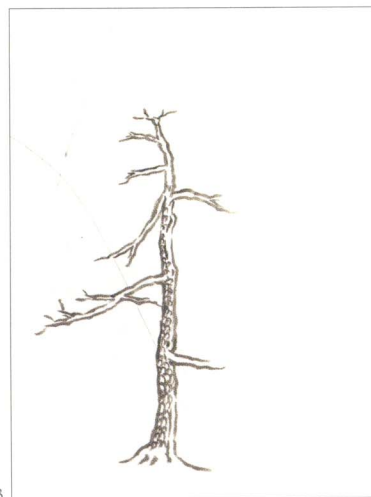

图3

图4

课题2 松的画法(二)

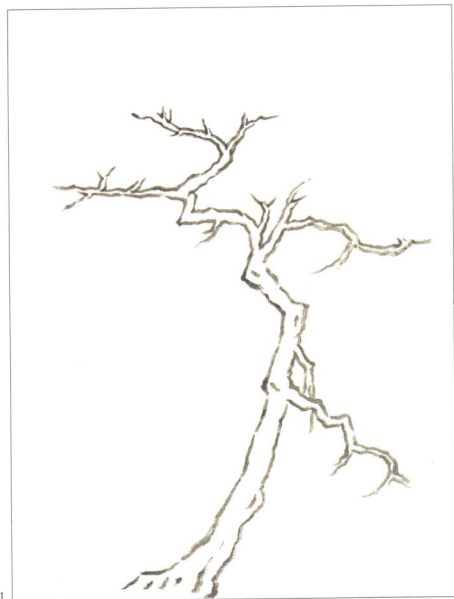

图 1

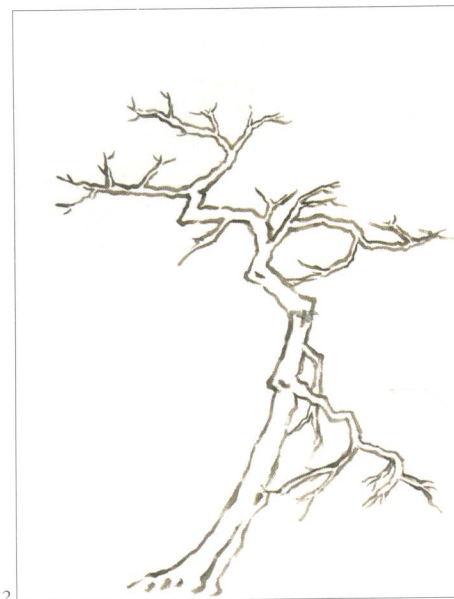

图 2

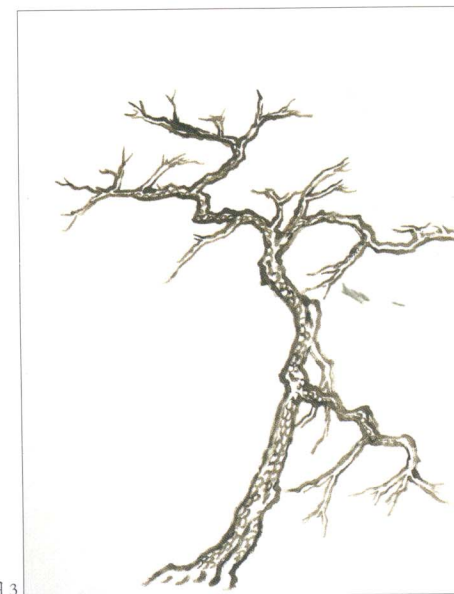

图 3

1. 画松树的主干，枝干多曲折。注意松的整体姿态，主干决定着松树的整体形态特征。
2. 重墨添加松的枝干，该松树的枝干形态有别于上一课题，其卷曲的枝干也要注意穿插关系，部分枝干的形态略向下垂。
3. 画松树的外皮。注意用枯笔表现其质感。方法同课题 1。
4. 添加松针。注意松针的形状，松针相叠要有墨色浓淡层次。该课题所表现的松针是放射状的，避免每组松针的外轮廓出现雷同。

图 4

课题3 长披麻皴山石的画法

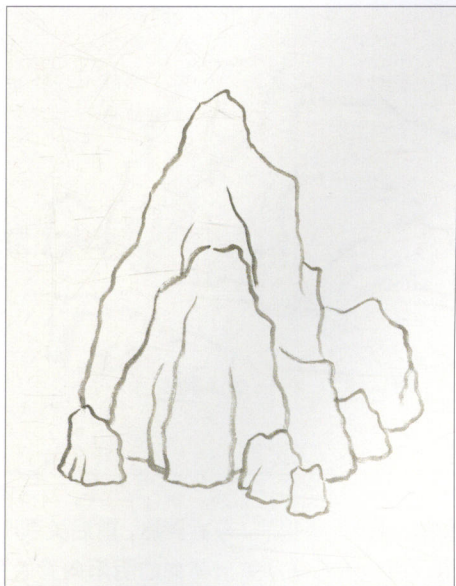

图1

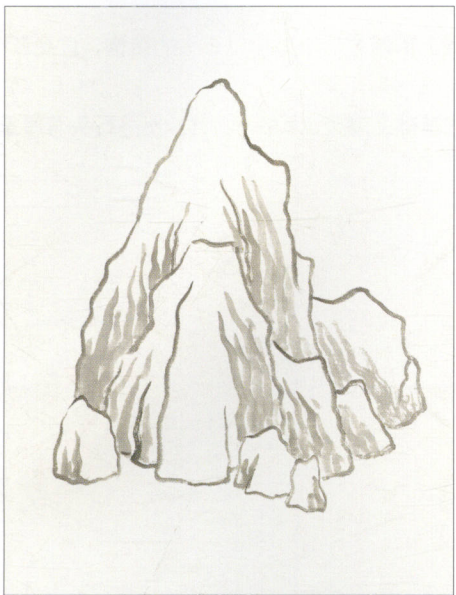

图2

图3

1. 先勾画出石的轮廓，然后画石的结构。注意线条的浓淡变化，石头的大小要相间，前后关系要明确。
2. 用枯笔长线条，按照石的结构和石头的阴阳向背，用较干的笔墨皴出石头的质感，分出石头的明暗面。
3. 用略湿的笔在前一步的基础上，继续皴擦出石头的结构和体积。
4. 用淡墨在皴擦基础上渲染出石头的结构，加强石头的形态特征。

图4

课题4 短披麻皴山石的画法

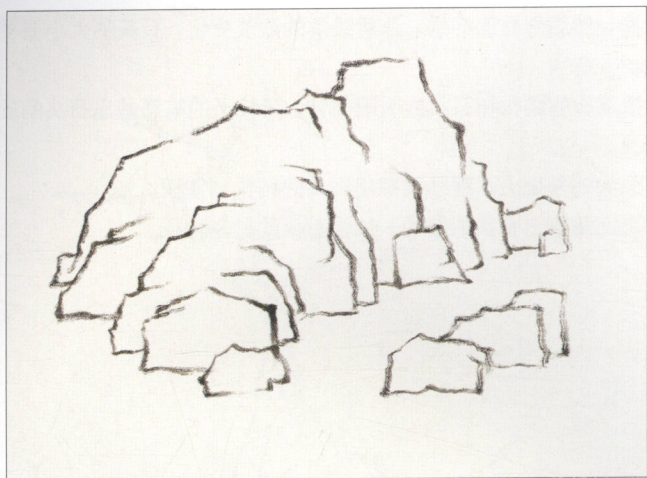

图1

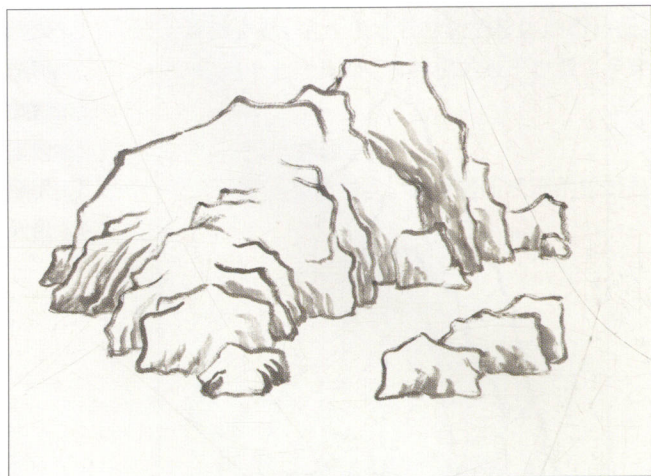

图2

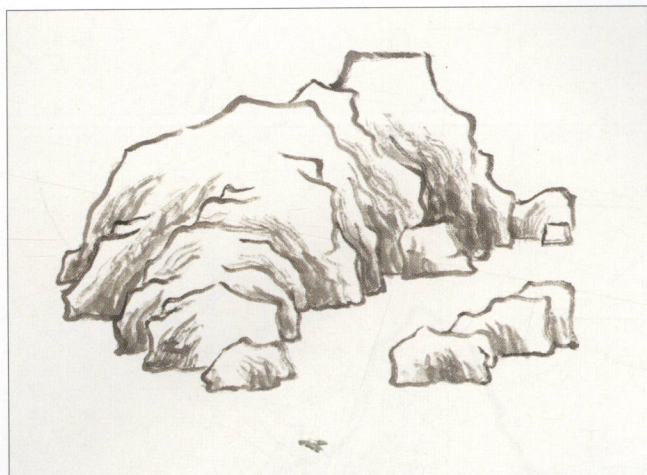

图3

1. 勾画山石的外轮廓。注意大小相间，转折自然，前后关系明确。
2. 按照山石的结构，用枯笔短线条皴出基本的阴阳向背关系和质感。
3. 在前一步的基础上用略湿的笔皴擦出石头的结构，直至三个面分明。
4. 用淡墨在皴擦的基础上渲染出石头的结构，使得石头有厚重感。

图4

技法要求

临摹两棵松树、石,其中包括披麻皴、斧劈皴。要注意有高低、前后、疏密的区别,两树相交,要形成前后关系。画石结构要清晰明确,要有大小变化。山石坚硬的纹理像斧头劈过,所以叫斧劈皴。根据山石的结构,用方笔侧锋,下笔肯定,不宜重叠,先皴后擦。

评分参考

两棵松树要有前有后,有疏有密,形成呼应关系,松树皮要表现出质感。山石要结构清晰,有体积,有虚实变化,表现出披麻皴,斧劈皴各自的地域特征。皴法要表现出石的结构,石头要有疏密变化。松树和石头在画面中的位置要合理。

2级

基础临摹

课题1 两棵松的画法

两棵松 一组石

1. 画两棵松树组合时,要注意两棵松树之间的前后穿插关系。先画前一棵,再画后一棵。并注意前后的高低错落关系,避免将两棵画得一样高。
2. 添加松树的枝干,注意两棵树前后墨色的深浅区别。前一棵用浓重墨,后一棵用相对淡一些的墨色。
3. 画松树的外皮,用枯笔表现其质感,注意前后的区别。两树交汇处,后一棵对前一棵起到衬托作用,交汇处的用笔用墨要虚淡些,以便拉开前后空间。
4. 画两棵松的松针时也要注意前后的差别,前一棵松的松针用略重的浓墨来画,后一棵则用略淡一些的墨来画。

图1

图2

图3

图4

课题2 大斧劈皴松、石的画法

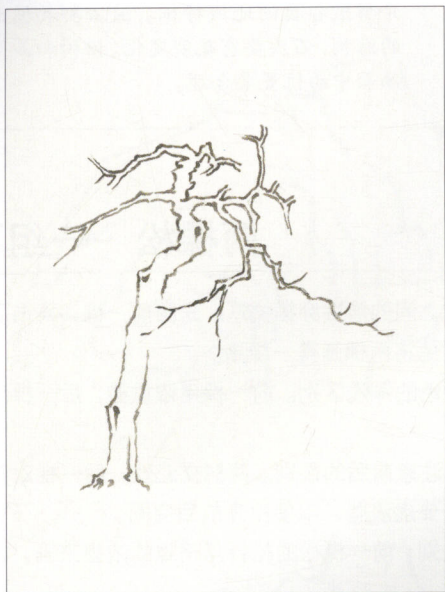

图1

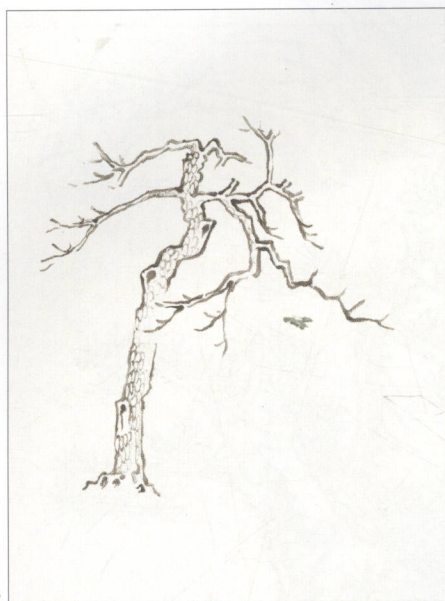

图2

图3

1. 画松石的组合时要考虑松树和石头在画面中的位置，先画松树枝干。
2. 添加松树的枝干，注意枝干的穿插关系；用枯笔表现松树皮的质感。
3. 画出松针，注意有疏有密，松针相叠要有层次，在着重表现一组松针的时候要考虑周围其他松针的位置和松紧关系。然后以淡墨渲染松针，使其更加润泽。
4. 添加石头，先用重墨勾出石头的外形，然后用侧锋大斧劈皴法表现石头的质感，大斧劈皴画石要求下笔肯定、有力，注意石头的大小穿插关系、前后关系和与松树的围合关系。

图4

课题3 小斧劈皴松、石的画法

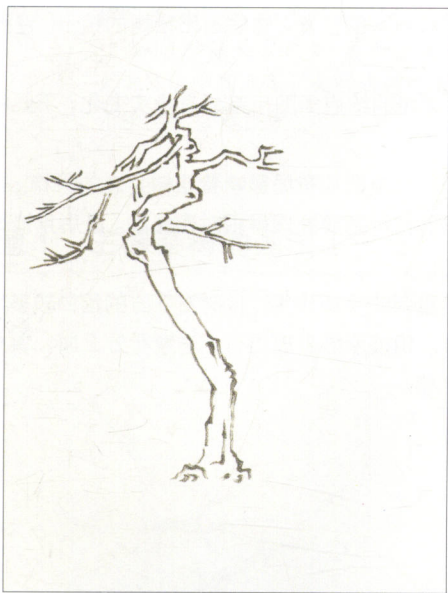

图1

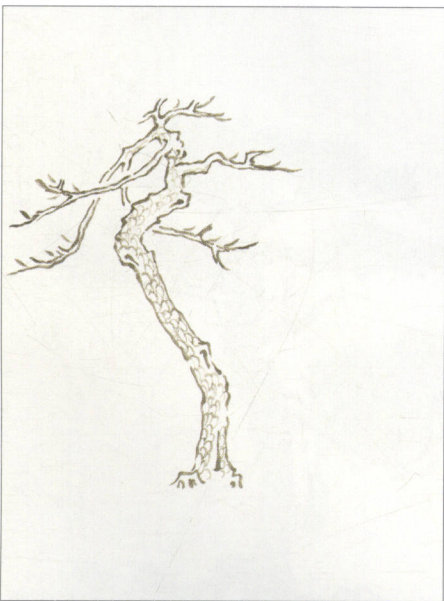

图2

图3

1. 首先考虑松树和石头的前后关系以及它们在画面中占有的位置，画出松树枝干。添加松树的枝干时，要注意枝干间的穿插关系。
2. 用枯笔画出松树皮的质感。
3. 勾画松针，围绕枝干分组安排松针的疏密关系，每画一组松针时不要一下子勾画得很密，要留些余地，等画到其他组的时候，根据画面的整体需要进行调整。最后用淡墨渲染松针，使其更加润泽。
4. 添加山石，考虑松树与山石的位置。围绕山石的阴阳向背，小斧劈皴用侧锋画出，每一笔都要落在结构处。第一遍干后可用重墨继续叠加着画，以加强石头的体积感。

图4

课题4 披麻皴松、石的画法

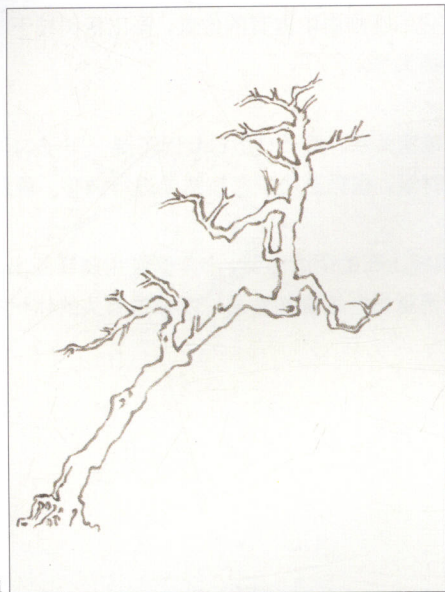

图1

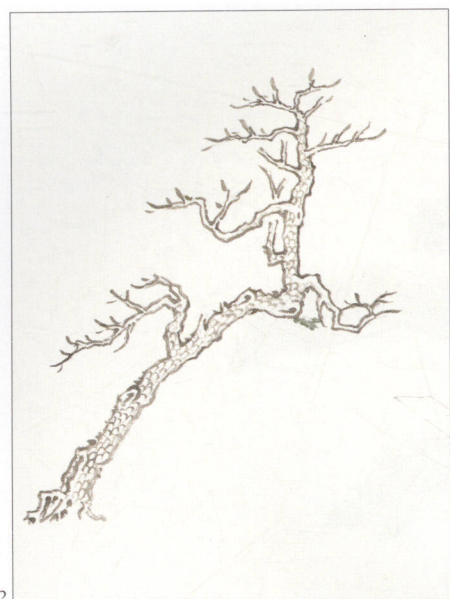

图2

图3

1. 与前面几个课题一样，先考虑好松树和石头的位置，然后画出松树的枝干。注意枝干的穿插关系。
2. 添加枝干，用枯笔画出松树皮。注意松树的结疤周围用笔要有虚实变化，不能将结疤圈死。
3. 画松针之前要考虑主干的倾斜度、松针的疏密和布局影响着松树姿态的平稳。在该画中松树向右方倾斜度大，松树左方的松针则要处理得相对密集些。最后用淡墨渲染松针，并注意虚实变化。
4. 添加石头。石头在画面的构图中起着重要的平衡作用，松树右下方的留白较多，山石可以填补这里的空间，以平衡画面。用披麻皴表现山石，注意石分三面，着重在石头的阴面皴擦，以强调石头的立体感。

图4

技法要求

临摹杂树三棵、石。两树相近，一树呼应。先画主干，再画分枝，最后画出树梢，加树叶。画枝干下笔要有转折，要以中锋为主。树的品种很多，画树叶有两法：点叶法和夹叶法。点叶法类型众多，有个字点、介字点、大混点、小混点等；夹叶法树叶有个字形、介字形、蘑菇形等。

评分参考

画三棵树，要安排好每棵树的位置，要有疏有密，有聚有散，有前有后。树的品种要有变化，造型不可雷同。树叶要参差错落有变化，表现出树的形态及空间。用笔用墨要有浓淡干湿变化。

3级

基础临摹

课题1 三棵杂树的画法（一）

三棵杂树 一组石

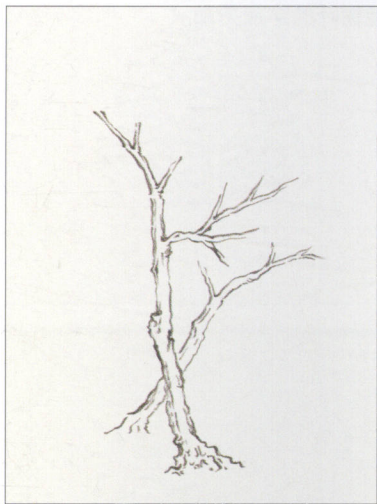

图1

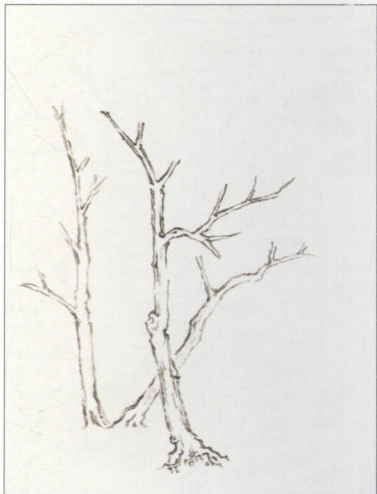

图2

图3

1. 画三棵树时要充分考虑它们之间的前后关系，先画出前面两棵树的主干，最前方的树是这组树的主要表现物，注意两棵树的前后穿插关系。
2. 画第三棵树时要注意与前两棵树呼应，造型不要复杂。
3. 最前方的树以介字点树叶表现。先用毛笔调淡墨，再用笔尖蘸浓墨画。叶片自上而下地画，墨色自然地由浓变淡。
4. 画夹树叶，线条要注意顿挫，运笔要灵动，不可勾得太圆满，宁可有些缺落也不要面面俱到。但是在勾画的时候要做到胸中有连贯的意识，做到笔断意连。

图4