

上海市 书画等级考核丛书 人物画考级

SHANGHAISHI
SHUHUADENGJIKAOHECONGSHU
RENWUHUAKAOJI

叶雄 崔爱武 编著
上海中华书法协会主编

上海辞书出版社

上海市 书画等级考核丛书 人物画考级

江苏工业学院图书馆
藏书章

叶雄 崔爱武 编著
上海中华书法协会主编

SHANGHAI
SHUHUADINGJIKAOJI CONGSHU
RENWU
KAOJI

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物画考级/叶雄,崔爱武编著. —上海:上海辞书出版社,2003. 10
(上海市书画等级考核丛书)
ISBN 7-5326-1406-9

I. 人... II. ①叶...②崔... III. 中国画:人物画—技法(美术)—
水平考试—教材 IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 093152 号

上海市书画等级考核丛书编委会

主 任 张仁瑞
编 委 (按姓名笔画为序)
王存礼 叶 雄
李中法 吴 铮
陆宝兴 陈铭云
沈鸿根 周鸣秋
倪大呆 徐才庭
顾延培 董生甫
执行编委 顾延培 陈铭云

责任编辑 王 岳 方莉萍
装帧设计 姜 明 俞玮娅

上海市书画等级考核丛书·人物画考级

叶雄 崔爱武 编著

出版发行:世纪出版集团

上海辞书出版社

上海市陕西北路 457 号 邮政编码 200040

制 版: 上海丽佳制版印刷有限公司
印 刷:
开 本: 889 × 1 194 1/16
印 张: 3
版 次: 2003 年 12 月第 1 版
印 次: 2003 年 12 月第 1 次
印 数: 1—4 100
书 号: ISBN 7-5326-1406-9/J·85
定 价: 20.00 元

序

郭天衡

中华民族的文化，犹如一条长流不息的大河，虽有百折千回，却总是翻滚着奔腾向前。作为民族文化的一个组成部分的中国书画，同样源远流长，在其绵延发展的历史长河中，始终以独特的风格屹立于世界艺术之林，成为东方艺术的卓越代表。新中国成立以后，特别是改革开放以来，中国书画艺术与欣欣向荣的伟大祖国一样，进入了一个全新的发展时代，涌现出了大批富有成就且极具时代风貌的专业书画家，并带动了群众性的书画爱好热，各种书画学习班，似雨后春笋，蓬勃涌现。广大书画爱好者也在学习书画的过程中，提高了艺术修养，培养了高雅情操，丰富了精神生活，人文素质得到了进一步的升华。

为了进一步指导、规范和推进新时代群众性的书画学习，文化部颁行了《社会艺术水平考级管理办法》，这是顺应时代潮流，将群众性的书画学习纳入健康、有序的管理轨道，并统一艺术等级考核标准和技法技能的文件，是衡量考级者艺术技能和文化修养的依据。上海中华书法协会是经市文广局批准主持上海书法（含硬笔）、水墨画（山水、花鸟、人物）考级工作的唯一机构。他们根据《社会艺术水平考级管理办法》的基本精神和具体要求，制定了书画考级的标准和要求，这一标准和要求是以技法技巧的难易程度作为主要内容和评价依据的，同时也抓住了学习书画艺术应当掌握的关键内容。作为一名艺术家需要崭新的观念和全面的艺术修养，同样也离不开娴熟的乃至独特的技法。作为书画爱好者，专业的技法与技巧是入门的基础，是

基本功。基础打好了，就能练就出令人羡慕的能书善画的本领。同时还应该多读书，多练字，全面提高自己的文化素养。艺外之境，决定了我们的学无止境。

中国画独特的工具材料及造型特点，形成了中国画别具一格的笔墨。古人在千百年艺术实践中创造并总结而成的一整套笔墨技法，包括各种描法、皴法、造型、构图与章法等，是初学者必须首先要打造的基础。为此，上海中华书法协会组织有较高造诣且富有教学经验的书画家编著了《上海市书画等级考核丛书》。丛书紧紧抓住了传统笔墨技法这个重点，以引领初学者从起步阶段开始，就能始终沿着规范学习，扎实基础的正确轨道，一步一个脚印地向纵深发展。当然任何传统都是有局限的，传统也必将随着时代的进步而发展，所以在传统的基础上，推陈出新，创出新的风格和形式也是每一位书画爱好者日后必然面临的新任务。“笔墨当随时代”，这正是中国书画具有无限生命力的根本所在。

随着丛书的出版和书画考级活动的不断深入，广大人民群众学习书画艺术的蓬勃热情必将进一步高涨，书画艺术水准必将进一步提高，相信也必将成为塑造上海城市精神，使可爱的上海更加文明、更加美丽的重要内容。

目录

序

韩天衡

第一章

考级标准与作品评析

1

第一节 初等阶段（1—3级）考级提要… 1

第二节 1—3级考级要求与作品评析… 1

第三节 中等阶段（4—7级）考级提要… 7

第四节 4—7级考级要求与作品评析… 7

第五节 高等阶段（8—10级）考级提要… 18

第六节 8—10级考级要求与作品评析… 18

第二章 历代名作技法赏析

29

第三章 人物画学习指导

39

第四章 人物画名词

42

后记

44

第章

考级标准与作品评析

第一节 初等阶段（1-3级）考级提要

第1、2、3级是人物画等级考核中的初等水平。

人物画的初等水平是习作者刚刚起步入门的阶段。由于这个阶段是打基础的重要时期，所以特别应该理解人物画的丰富内涵，认真学习人物画的基本技法。人物画在中国画里属于难度较大的类别，工笔和写意画法都主要以线描为主，因此在这一阶段，应着重加强最基本的线描笔法的训练，并初步掌握之，同时需要完成以临摹为主的学习和实践。

第二节 1-3级考级要求与作品评析

一、1级考试标准、要求与作品评析

标准 写意人物画：以小写意为主，临摹或自画一幅作品。临摹人物应与原作接近，自画人物能成形。工笔人物画：以白描的方式，临摹现成作品；自画作品能完成墨稿。

要求 自题。写意人物画：侧重笔墨的浓淡、粗细，应随着人物形态结构不同而变化。临摹的人物应与原作较接近。工笔人物画：注意人物形态结构的比例大致合理，勾线时注意线条的变化和中锋用笔。用纸规格：66厘米×45厘米或66厘米×66厘米宣纸（自备）。时间：150分钟。

示范作品解析

作品一 此系工笔画。所绘的是唐代仕女。全画以中锋行笔勾勒，强调运笔流畅。线描中长线、短线夹用，线的疏密处理得当，如头发以密线排出，衬托出人物脸庞的肤色；人物的衣服以长线勾出，显现丝绸的柔性。人物形象甜美，体态丰腴，双目顾盼，形神统一。手的动作刻画准确，飘带的舞动使人物静中有了动感，更好地表达了仕女的风韵。

示范作品一 叶雄

作品二 此系写意画，为白描人物。画面以简洁的笔法，概括地表现了古代文人追求空灵意境的情趣，并以象征性的手法，将人物与荷花组合在一起，画中虽然没有出现池塘，但却是准确地表现了池塘的概念，这正是运用了中国画“意到笔不到”的特点。人物以线的勾勒为主，脸部寥寥几笔，刻画出人物的内心情感；手的抚琴动作准确，和人物脸部表情相合，加上人物的体态，将古代文人士大夫的超脱勾勒了出来。背景的荷花以小的乱笔表现，与人物的画法形成对比，也使画面有了变化。

聽荷

戊寅年春日葉雄畫於墨戲齋

示范作品二 叶雄

习作评析

习作一 此系工笔画，为临摹陈洪绶的《闲话宫事图》。习作基本上体现了原著的精神，如人物的五官、发型、衣纹以及石桌等形态表现尚可，衣纹的勾勒还算遒劲有力。不足的是对线描的理解不够，应注意根据不同物体，需要运用不同的线描技法来表现物体的质感。

习作一 郑惠民

习作二 此系写意画，为临摹作品。人物安排得当，互相关系表达清楚，用笔有变化。缺点是对于线描的理解不够，线没有造型力，如背景的石块与人物分不开。因此还谈不上对人物的刻画。

习作二 赵伟

二、2级考试标准、要求与作品评析

标准 写意人物画：以小写意为主，刻画人物基本完整，用笔和用墨大体合理。工笔人物画：用白描方式临摹或自画一幅作品，人物比例基本正确。

要求 自题。写意人物画：在线条的勾勒上能以中锋、侧锋、卧锋用笔，并能注意线描的起承转合。工笔人物画：初步掌握一定的线条种类，起落笔明确，人物比例比较正确。用纸规格：66厘米×45厘米或66厘米×66厘米宣纸（自备）。时间：150分钟。

示范作品解析

作品一 此系工笔画。所绘人物为《西游记》里的松树精。整个人物强调一个“仙”字，神态安逸，表情恬静，左手撑石，与右手的松树枝形成一个三角形，使画面显得凝重、平稳。画中运用不同的线描方法表现人物、山石、松树：人物的脸部以铁线描勾勒，衣服以带拙的长线表现，山石以短促的钉头描刻画质感。线的勾勒注重落笔时的顿捺提按，行笔凝练滞重，不浮不滑。

作品二 此系写意画，为物写生作品。作者注重抓取人物的神态，尤其是通过眼神的刻画来带出全身的动态，将人物的气势提炼了出来。笔法上用中锋勾划脸部，侧锋表现躯干的衣服，卧笔擦出头发与胡子。表现人物形态有虚有实，头部画得最实，同时以衣服的虚来衬托脸部五官的实，凸现出人物表情的精致。

西遊記人物
凌雲子
壬午年冬日葉雄畫

示范作品一 叶雄

關公
兄小像
壬午年夏日葉雄
寫於春風沙都

示范作品二 叶雄

习作评析

习作一 此系工笔画，为临摹观音图。构图尚完整，人物刻画能够把观音的神态表达出来，比例结构较为协调，背景处理得当。不足之处是作为工笔画基础的线的表现力不够，色彩晕染也不规范，此外，落款偏大。

习作一 王晓莺

习作二 此系写意画，为临摹作品。将原作钟馗的形态基本表达出来了，并能注重画面的墨色对比，用笔有枯有湿。不足的是对笔锋的把握较差，人物脸部刻画显得拘谨，衣服、剑以及帽翅的勾勒比较死板。画中的毛驴用泼墨没骨法，与人物形成对比，丰富了画面的墨色变化，但是用泼墨法表现的毛驴形态不够准确，影响了画面的效果。

习作二 李婕

三、3级考试标准、要求与作品评析

标准 写意人物画：人物比例基本正确，五官有透视变化，手、脚和衣服的刻画基本正确。工笔人物画：能基本处理好人物形体结构中线条的前后关系，并能用线条表现对象各种不同的质感。

要求 自题。写意人物画：运笔时能用顺笔、逆笔、拖笔、杂错笔等不同笔法描绘人物，并能表达出皮肤、道具的不同质感以及适当运用皴擦。工笔人物画：将原作用白描方式表达出来，较好地运用各种线描法刻画人物，整幅作品有节奏感。用纸规格：66厘米×45厘米或66厘米×66厘米宣纸（自备）。时间：150分钟。

示范作品解析

作品一 此系工笔画。所绘的是哈尼族姑娘。画中多种线描法兼用：人物的脸部用铁线描，显得坚韧而有弹性，表现出女性肌肤的特点；衣服用粗拙的线，刻画出了土布的厚重感；铁锄头用凝重的线条，体现出重金属的钢硬质感；皮毛、挂珠小饰品用线轻快；箩筐、木材用线粗糙。这些不同的线描手法统一在一幅作品中，疏密有致，生动形象地表现出了少数民族少女的人物特点。

示范作品一 叶雄

作品二 此系写意画。所绘的是水浒人物李逵。作者采用了夸张的手法，着重表达梁山好汉的豪爽性格，在对肌肉的线条处理上，突出表现人物的粗壮特点，用笔着力，一波三折，将人物躯干的壮实、浑厚和力度都抓出来了。衣服、飘带采取了不同的笔法，虚实相间，并充分利用毛笔的笔性，突现出水墨的效果。双斧钢硬的质感映衬出人物的性格，夸张的动作展现了李逵特有的个性。在人物身上所加的皴擦，既有利于表现质感，又统一了画面。

示范作品二 叶雄

习作评析

习作一 此系工笔画，为临摹作品。能完整地表达原作的画面，在线的勾勒上能体会原作的运笔方法，使人物的神态、构图都较为准确、完整。不足的是有一些线还不能体现中国画的白描技法，勾得较草率。

习作一 郑惠民

习作二 李珣

习作二 此系写意画，为临摹作品。较接近原作，人物的神态较好，脸部甜美，能够把女性的柔美表现出来，背景的处理也比较合理。但人物的形体刻画不够准确，公孙大娘右侧臀部的线条没有处理好，影响了整个人物的气韵；画面中段背景的线描语言模糊，影响了画面的效果。另外，绘画方式不确切，选择的是工笔画的熟宣纸，但落笔着墨又用了水墨小写意的方法，这可能和作者没有完全理解原作有关。

第三节 中等阶段（4-7级） 考级提要

第4、5、6、7级是人物画等级考核中的中等水平。

人物画的中等水平是习作者入门后进入庭院、登堂入室的阶段。在这一阶段，习作者要系统掌握中国画的运笔方法和墨色变化的技法，还要着重学习人体解剖知识，了解人体的比例关系，熟悉人物的骨骼肌肉。同时，要加强对中国传统文化的学习，提高自身文化修养。只有这样才能创作出富有内涵的人物画作品。

第四节 4-7级考级要求与 作品评析

一、4级考试标准、要求与作品评析

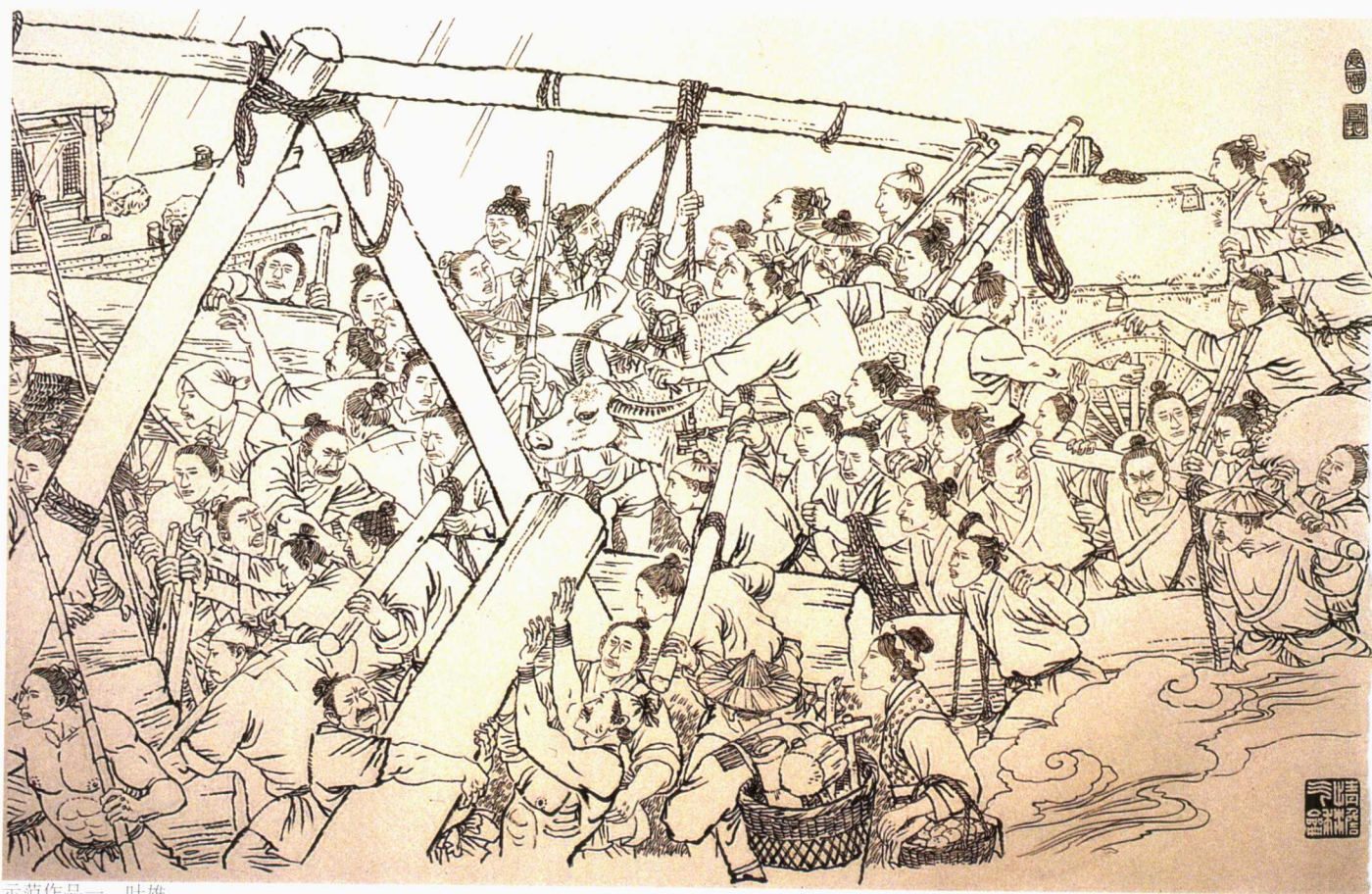
标准 写意人物画：独立完成一幅构图较完整，虚实较分明的创作墨稿。工笔人物画：能自己创作一幅白描作品，要求人物的各部分关系基本准确，比例基本协调。

要求 自题。写意人物画：人物比例协调，用笔有变化，墨色有层次，能分别运用勾勒、点、皴擦等技法。工笔人物画：掌握多种线描法，并基本运用得当，形体结构有透视变化。用纸规格：66厘

米×45厘米或66厘米×66厘米宣纸（自备）。时间：150分钟。

示范作品解析

作品一 此系工笔画。所绘的是上海郊县古镇的一个民间传说。画长7.5米，为石刻的画稿。全画构图变化大，众多人物形象生动，特征明显，组合参差起伏，互为呼应。线描人物主要以鼠笔法勾勒，线条凝重厚实，以适合石刻的刀法。线的组合疏密得当，密处紧锣密鼓，疏处坦坦荡荡。线的刻画质感真实，无论是船、木料、石材、河水、桥，都以相应的勾勒方法来表现。

示范作品一 叶雄

鐵軍
為抗洪、
東作
西作
秋
葉
畫

作品二 此系写意画。所绘的是抗洪救灾前线的解放军战士。人物神情严峻，形象刚毅，动作有力度，表现了人民子弟兵无所畏惧的精神风貌，突出了“铁军”的主题。全画用笔酣畅淋漓，线的勾勒快慢结合，一气呵成，中锋、侧锋、逆锋，顺笔、拖笔、皴擦、泼墨连成一体，使画面效果更为强烈，主题更为深化。

示范作品二 叶雄

习作评析

习作一 此系工笔画，为白描人物。画面简洁，构图生动，神态清新。在线的勾勒上，有力度，表现力强。不足的是线描勾勒人物时，脸的细节刻画不够，脸部神态表现不如其他的部分。

习作一 李毅

习作二 此系写意画。基本能将南极寿星的神态表现出来，构图和背景的处理尚完整。主要不足是画面的细节没有刻画好，水墨效果没有层次，运笔力度不够，落款处理草率。

习作二 孙易健

二、5级考试标准、要求与作品评析

标准 写意人物画：能表达出明确的构思，构图合理，画面中虚实处理得当，主体部分突出，人物形象生动。工笔人物画：能较好完成一幅白描创作稿，作品中的线条有疏密、长短、曲直变化之分。懂得对白描稿的完整渲染。

要求 命题。写意人物画：人物的五官，尤其对眼睛的刻画力求传神，衣服的墨色处理符合结构要求。整幅作品的墨色能分出焦、重、浓、淡、清等五色。皴擦、渲染也较充分。工笔人物画：人物形象较生动，对头部、手、脚有较深入的刻画，神态表达较准确，背景与人物的关系处理较得当。用纸规格：66厘米×45厘米或66厘米×66厘米宣纸（自备）。时间：150分钟。

示范作品解析

作品一 此系工笔画。构图简洁，大胆地用一棵芭蕉树将画面一分为二，又利用芭蕉叶的不对称来求平衡。人物形象健康俊朗，男青年彪悍雄健，女青年淳朴秀美，两人的动作若即若离，刻画得生动准确，充分表达了少数民族青年男女对爱情的追求。画面色彩的运用以艳丽为主，突出了表现追求甜美爱情的主题。

示范作品一 叶雄

作品二 此系写意画。所绘的是三国时人物关羽。作者用重笔浓墨和粗中带柔的线条,勾画出人物的魁梧身材和威严神态。脸部的刻画突出了人物卧蚕眉、丹凤眼、美髯的特点,完全符合传统的创作理念。

示范作品二 叶雄

习作评析

习作一 此系工笔画。所绘的是一个在山里长大追求时尚的小女孩。画中女孩面容秀丽,形态可爱,表露出天真、求美的自然天性。人物背后的道具苞谷,点缀恰当,把山里妹所处的环境特点传达出来了。不足的是画面下部人物的腿、脚,以及木栅栏与绳子的结构都没有处理好。

习作一 范晔

习作二 此系写意画。所绘的是少数民族少女牧牛归来的景象。画面用笔松弛,各种笔法运用较为得当,构图完

习作二 王颖骅