

上海市 书画等级考核丛书 山水画考级

SHANGHAISHI
SHUHUADENGJIKAOHECONGSHU
SHANSHUIHUAKAOJI

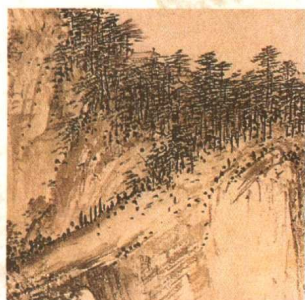
倪大呆 著

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 山水画考级

江苏工业学院图书馆
藏书章

倪大呆 著

上海中华书法协会主编

SHANGHAISHI

SHUHUADENGJIKAOHECONGSHU

SHANSHUIHUAKAOJI

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水画考级/倪大呆著. —上海:上海辞书出版社,2003. 10

(上海市书画等级考核丛书)

ISBN 7-5326-1399-2

I. 山... II. 倪... III. 山水画—技法(美术)—水平考试—教材
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090099 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 明 婕

上海市书画等级考核丛书·山水画考级

倪大呆 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10月第1版
印 次:2003年10月第1次
印 数:1—5 100
书 号:ISBN 7-5326-1399-2/J·81
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,虽有百折千迴,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、拼图与章法等,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… ②

第三节 中等阶段(4—7级)考级提要… ⑧

第四节 4—7级考级要求与作品评析… ⑧

第五节 高等阶段(8—10级)考级提要… ⑮

第六节 8—10级考级要求与作品评析… ⑮

第二章 历代名作技法赏析

⑳

第三章 山水画学习指导

㉓

第四章 山水画名词

㉔

后记

㉔

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级是山水画等级考核中的初等水平。

山水画的初等水平是习作者刚刚起步入门的阶段。由于这一阶段是打基础的重要时期,所以特别应该准确理解山水画的丰富内涵,认真学习山水画的基本技法。在这一阶段应着重画好树木与山石,这是山水画的主体。画树应从枯树入手,正确画出树干、大枝、小枝的生长形态规律,然后再加叶。叶有夹叶与点叶之分,各种不同的树应有不同的叶法与之相适应。山石地质结构不同,表现技法也不同,传统的主要有披麻皴、荷叶皴、解索皴、折带皴、斧劈皴等。无论运用何种皴法,首先要求山石轮廓清楚,结构明白,并有相应的质感与立体感。

初等水平的习作者要初步掌握几种主要树型的画法,以及一般山石皴法的勾勒与表达,学会运用这些技法临摹画出一幅较简单的山水画,为进一步提高兴趣,深入学习打好必要的基础。

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 初步懂得作画的执笔、运笔及用墨的方法,并能画出简单的树、石形象。

要求 自题。运用毛笔在宣纸上勾画出一棵树、一块石的初步图象。用纸规格:66厘米×45厘米宣纸(自备)。时间:150分钟。

示范作品解析:树、石起手法

此画简单、明白、清楚,意境清远。右下角山石宜用中墨干笔勾勒轮廓,注意线条要有转折,然后在山石的阴暗面顺势略加少许短而淡的线条,以表示山石的明暗与质感,即为传统山水画最基本的技法——皴法。树根部分留出相应空白。

示范作品 倪大呆

主景斜松一棵，旖旎顾盼，左右均衡，主干用干笔中墨自上而下斜势曲折写下，宜一气呵成，然后再画小枝，小枝用墨可稍浓，用笔干净利落，方折沉实；再用细笔画松针，此松属罗汉松类，以鱼骨法写之，交错丛生，注意疏密。后面两棵小夹叶树墨色略淡，右侧点叶小树的树叶用墨不要太湿，以免洇化杂乱。

初学画树一定要注意树的生长形态与规律，主干、大枝、小枝的粗细要分别表达正确，切忌上粗下细，头重脚轻。

后面的船及近处的水草，用淡墨中锋线条写出。

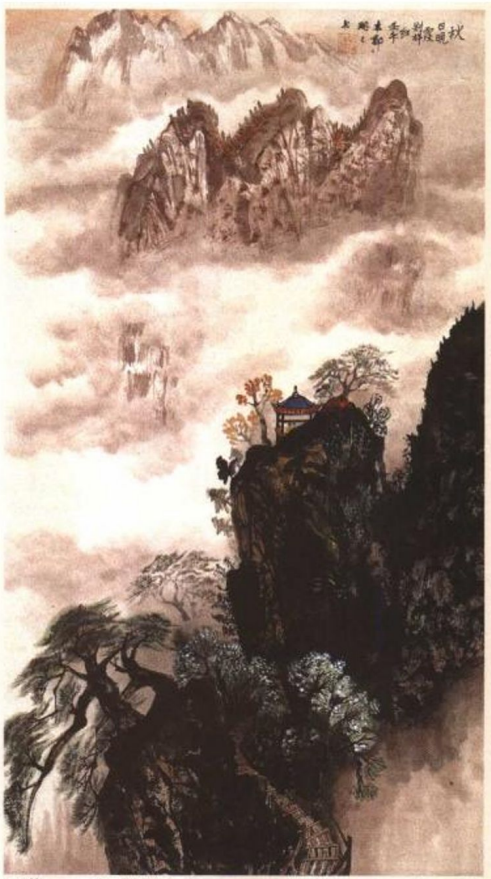
习作评析

习作一 此画从栈桥、亭子与远山的轮廓看，习作者有初步的线条勾画基础，色彩较和谐，也懂得近山浓、远山淡的表现方法。但是此画的最大毛病是近景山石的主体结构不清，皴法杂乱，如画煤渣，毫无美感。近景几棵树的树干用笔散、脏、乱，松针也未画正确。山石与树木是山水画的主角，初学山水画应先要学会画象、画好每一块石、每一座山与每一棵树。整个画面要求轮廓清楚，结构正确，形态符合自然规律，并且笔墨干净，画面整洁，然后在此基础上再追求层次、质感与美感。

习作二 此画色彩较和谐，远山远景和中景的小树也画得不错。主要问题是山石结构较乱，特别是中景右侧的主体山石线条凌乱不清，说明习作者对表达山石的轮廓结构与层次尚心中无数，下笔后难免犹豫而不知所措。这是初学山水画家常常首先遇到的一大难题。因此，把每块石、每座山的轮廓结构画清楚，画正

确，是初学者的第一要务。

另外，主体树干扭曲过度，坡脚、沙滩笔法描涂，墨块散乱，后山瀑布均分两半，水量太大，远处两只小船位置宜下降一线。

习作一 郑珊珊

习作二 吕月华

二、2级考试标准、要求与作品评析

标准 大体掌握蘸墨的方法,画出树、石的基本结构与形态以及墨色的浓淡层次。

要求 自题。初步展现笔墨的干、湿与浓淡;树的基本形态与结构;石的明暗形状。用纸规格:66厘米×45厘米宣纸(自备)。时间:150分钟。

示范作品解析:丛树画法

此画以中景的五棵树、一块石组成。学画山水画要学会树丛的画法,几棵不同的树组合在一起,要分出左右与前后,要有交错与掩映,要学会两种以上的树叶画法。画丛树切忌齐根平头,在前的树,树根应靠前向下,树冠则根据树的大小、前后而显高低错落之态,方显生动。此外,几棵树在一起也须有聚散与呼应之趣。除了每棵树必须符合其生长形态规律之外,树枝也须分出左右与前后四枝,姿态须有变化,棵棵表现清楚,不杂乱,不混淆成一片方好。右后方的立石运用折带皴法,笔稍干,以略带偏锋的横折线条画出,注意轮廓与结构层次的清楚与明白,皴好后再用淡墨在暗部以同样笔法加染,以增加明暗与厚度。人物脚下土坡用披麻皴法,远树用淡墨,月亮用淡墨中锋线一笔勾成,再以淡墨水横染天空云彩即可。

示范作品 倪大呆

习作评析

习作一 此画画面干净,色彩和顺,也学着用不同的点叶法来画丛树,这都是应该肯定的。但此画的不足还在树法与皴法。

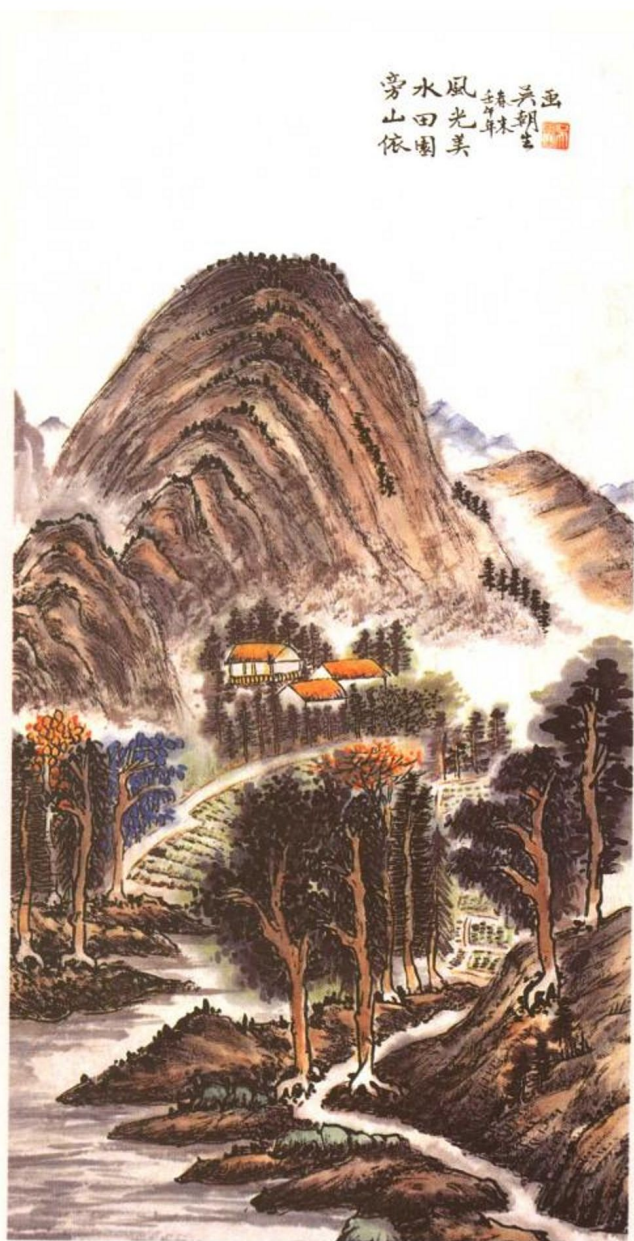
几棵树画在一起,姿态上应有变化,浓淡墨色要有区分。而此画的丛树姿态较呆板单一,浓淡不分,树根表达不清,树叶点法稚嫩,染叶不到位。这些都有待于通过临摹优秀范本加以提高。

此画的山石结构是清楚的,披麻皴的方向也与轮廓线走向基本一致,但问题是方向太过一致,又显得呆板单一。右下角的山石

轮廓与左上方的远山轮廓都画成了平行线,犹如画木砧板上的年轮,成河蚌壳样,犯下了山石皴法结构的大忌。改正之法是破平行,破等距间隔,使之有线条走向与间距大小的多样变化,才能自然生动。

山石结构与皴法画好了,不同的树法一一学好了,总体上就能站住脚。

习作二 此画前后层次明白,大的山体结构表现也尚清楚。不足处主要在于轮廓的勾画线条太粗、太

习作一 沈仲华

习作二 董岳峰

湿、太滥,使山体缺乏粗糙坚硬的质感。近山顶的松树枝叶笔法含混不清,松针宜用细笔细线以扇形写出,使枝、叶清晰。山石勾勒毛笔宜干、宜毛,依结构用沉着利落的中锋笔法为主写出,再稍用侧锋勾皴小结构与明暗层次,使山石不仅大小结构明确,且有一定的明暗质感的表达。

初学山水,山石的勾、皴是第一道难关,牵涉到形象、笔力、笔法与对水份的掌握。习作者一定要多看历代名家大师的佳作,细心揣摩,真正理解其形象与结构,掌握其笔法与技巧,反复练习,不断总结,才能真正过好皴法这一关。

三、3级考试标准、要求与作品评析

标准 能运用毛笔线条的粗细、曲折的变化,勾画出树干、树枝的形态结构与山、石的大小组合结构,有简单的远近层次与构图章法。

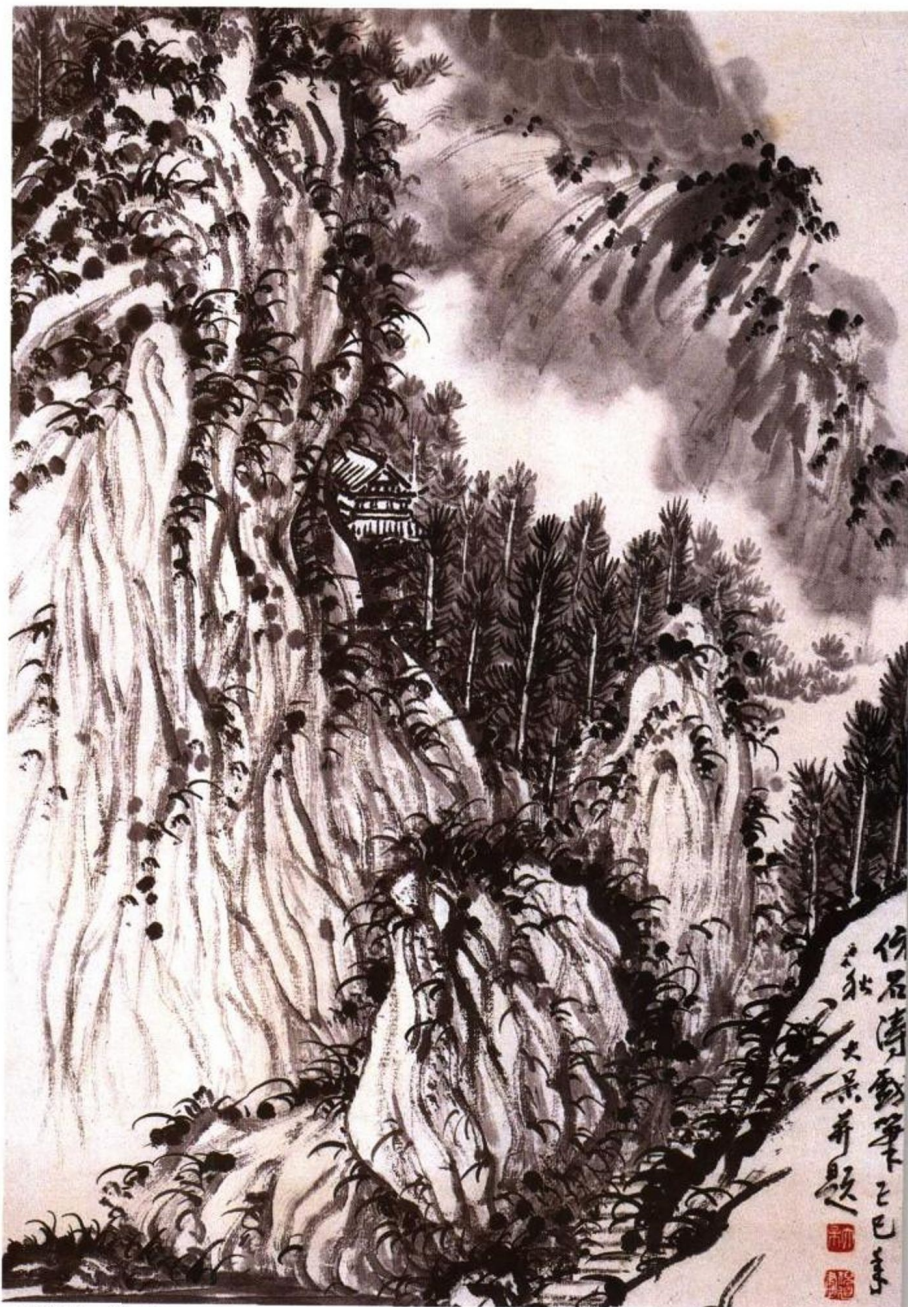
要求 自题。画出树干、大小树枝的粗细结构层次,以及山、石的大小变化;泥、石、水的质感能区分正确;墨色的干湿、浓淡有变化,并完成一幅简单的山水画。用纸规格:66厘米×45厘米宣纸(自备)。时间:150分钟。

示范作品解析:

荷叶皴与解索皴法

此画山石皆以荷叶皴兼解索皴法写出,山石结构、层次、质感均明白清楚,自然生动。用笔较干,以中锋为主,曲折写下。此画应注意其皴线的组织结构,要相容相让,组成前后丰富层次,切忌交叉杂

乱。中景树林用远松法,先画主干,要有高低疏密的变化,然后用浓淡变化的墨一棵棵加画松针。远景的每一棵树宜用一种墨色画,而树与树之间须以浓淡分出前后,棵棵清楚,不能胡涂一片。树叶画好后再用淡墨染出树林的浓淡烟岚与远山,最后以中锋浓墨画草、点苔,增加内容层次。注意泥滩水脚与石级路都要呈水平状,切忌歪斜。远处楼阁亦然。

示范作品 倪大呆

习作评析

习作一 此画构图较繁复,山石的基本结构清楚,色彩也较淡雅。近景的红树画得棵棵清楚是好的,但干、枝用笔不确定,拖笔、描形较多,笔法稚嫩,且造型欠佳,须进一步训练提高。山石的主要毛病在皴染不得法,特别是染笔墨色太深,又多机械地染在前山石的轮廓后线,使山体罩上一圈黑边,很不雅观。正确的方法是在勾勒以后加皴线,在墨色均干透后用淡墨于皴线及山石坡脚处略加染与擦,以增加自然明暗层次。另外近景水线太粗太黑,似地上蚯蚓,形态别扭,水草太短又太粗,像木板上的一排锈钉,破坏了画面的美感。水线、水草、远树等看似小节,但也十分重要,基本功一点也疏忽不得,否则会因些许不足,破坏了整幅画的美观。

习作二 此画构图较繁复,中景的山体与左下的石坡大结构尚清楚,但右下前景的皴法线条有些乱,小结构表达不清。主景的松树形态不美,树枝缺少前后穿插,又缺少小树枝这一层次,使人感觉松针像草似地铺在了树干和大枝上面。松针画法不对,显得杂乱。远景的山石皴、擦、染混为一体,表现有些乱,远山上的松树笔法也不得要领。

初学山水者务必戒骄戒躁,切忌好高骛远,不要在一树一石、一林一山、丛树、远树画法均没有扎实学好的基础上,急于去画大山水画。须知“欲速则不达”,只有在树法与山石皴法上扎扎实实打好基础,才能画好整幅山水画。

习作一 董岳峰

习作二 张晨

第三节 中等阶段(4-7级)考级提要

第4、5、6、7级是山水画等级考核中的中等水平。

山水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,习作者要较系统地、全面地学习与掌握传统山水画的各種主要皴法、树法、云法、水法、点苔法、上色法、构图章法及相应的各种笔墨技法,并学会题款与用印。能够独立临摹完成一幅具有一定欣赏价值的完整的山水画,为进一步写生、创作打下良好的基础。

中等水平的习作者要多看、多学、多临古今名家大师的精品佳作,以不断提高自己的眼力、鉴赏力,分清什么是传统中的精华,什么是传统中的糟粕;同时又须不断勤练,使自己的技法、功力能跟上不断提高、开拓的眼力。绘画不仅要在大处着眼,也要从小处着手,往往最易忽视的几根小草、几根水线、一抹远山,会因草率、功力不足而屡现败笔,破坏了整个画面的美观。其实,细小枝节部分往往也是最见功力心力的部分,习作者切不可漠然视之。

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 画面初步展示题意。有一定的运用笔法与墨法的技巧,初步勾画出树、石的立体形态以及山、石的皴法与染法,构图基本正确,远近层次清楚。

要求 命题。树枝有前后穿插,初展“树分四枝”的效果;山石有皴法线条与淡墨烘染,具有“石分三面”的立体感;画面、构图无明显缺陷。用纸规格:66厘米×45厘米宣纸(自备)。时间:150分钟。

示范作品解析:远树与点苔

此画为秋山秋景,以赭石与藤黄为主色调。近景山石与后山主要是用披麻皴法,先勾写大轮廓,再勾写大结构与小结构层次,使山体大、小块面错落有致,自然得体。用笔稍干,以中锋为主,然后用淡干笔在山石阴暗面加皴与擦,用笔中锋、侧锋自然变化,意到即可。近景平坡石壁用折带皴,笔稍干,方折勾写略加小斧劈皴法即可。

近景主树用鹿角法,注意“树分四枝”,画出树枝前后穿插的空间感觉。中景的树林与竹林技法不难,形状也较简单,需要注意的是每棵小树都要认真去画,棵棵交代清楚,不能草率。竹林亦然。

山石勾皴擦染以后,再加苔点,以示草木葱茏。此处的苔点是先用狼毫笔直笔短垂线一笔笔重重落下,如“高山坠石”,画出聚聚散散、高高低低的众多短垂线于山石之脊,然后再用横笔湿墨的小混点洋洋洒洒地点在短垂线之间。这里须注意的是墨色要有自然的浓淡变化,其要点是:垂点必须全部垂直不能歪斜,小横点又必须基本呈水平方向,不能倾斜,否则便显杂乱。

后山在点苔以后略加小树,显得更丰富生动一些。最后的远山须用大羊毫洗清后,略蘸淡墨,然后斜笔朝上,一笔按下后,依所需轮廓写去,中间尽量不要将笔提起,而在纸上一气呵成,使其山顶墨色略深,渐下渐浅,以至山腰白云自然显现,而山体也浑然一体,取得形神兼备的效果。

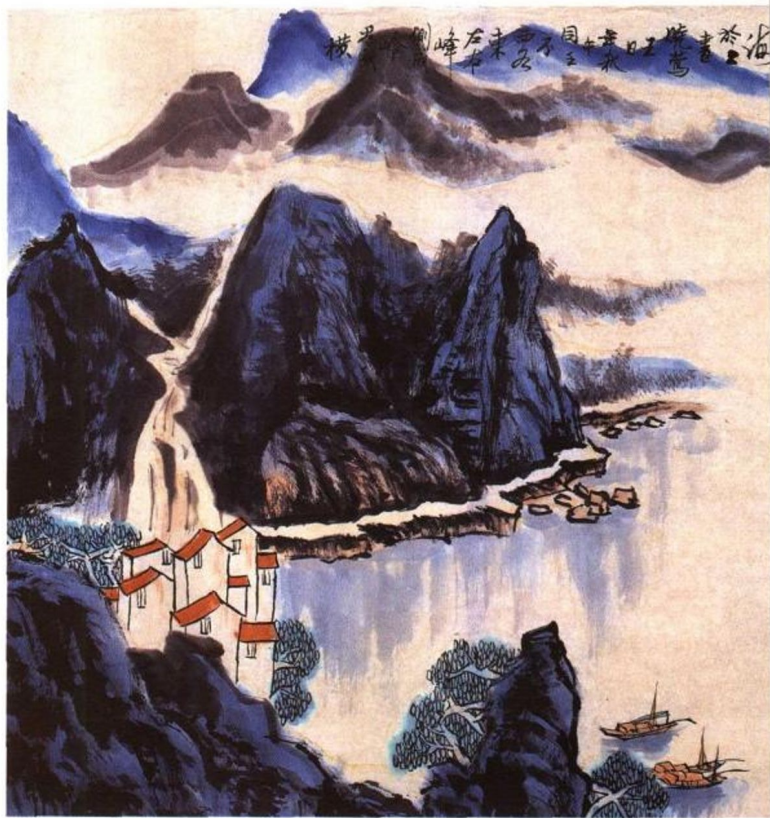

示范作品 倪大呆

习作评析

习作一 此画色彩不错,右下角水船刻划准确,用笔也较大胆爽利,山石的质感已表现出来了。但山石皴法还未过关,用笔有些乱,左侧的山体皴线与擦染混淆一片,线、面不分,有些脏。近端夹叶树的表现方法是可以的,只是树干画得随意,形态不美,房屋也画得草率,应刻划得细致一点,与右侧的船只相当。水中山体与船只的倒影表现尚可,已有水的感觉。中景瀑布水口太大,且左右对称,略显呆板。瀑布直冲屋顶,位置太下、太正,未能与房屋错开。上方远山位置太高,用笔不爽不净,墨色也太浑,显得脏而腻。怎样画好远山以及留白突出山腰的云,还要细心研究,反复练习揣摩,总结经验才能逐渐掌握。远山虽笔法简单,但在山水画中与近中景山体具有同等重要的位置,画得好,既可增加层次,增加笔情墨趣,又可弥补章法结构之不足,使画面意境更加清远,所以习作者一定要花上一段时间集中攻克这一“难关”。

习作二 此画的色彩较丰富,右中景的房屋树林表现较好,也初步懂得了染法的浓淡与光线明暗的表现。主要问题在石头的结构与皴法仍未过关。右侧的主体山石结构轮廓过于扭曲,线条又太软滑,给人的感觉如同山石上淌满着泥浆与柏油,缺少美感。蓝色的苔点太大、太散,喧宾夺主,破坏了画面。中景两棵松树枝干笔法尚可,但是形态相似,又相互平行,略显单调,点叶法有些乱。流泉与水口表现尚好,基本得法。构图上左边山体太大、太高,与右侧相当,显得平板,去掉一半体积则更好。右侧中心远山表现不错,已将空间表现充分,再画上方的高山大岭则显得多余。落款若能移到左侧上方横题,则构图会更好看了。

习作一 王晓莺

习作二 董岳峰

二、5级考试标准、要求与作品评析

标准 画面能展示题意。掌握树丛、山石组合以及云水的初步技法;懂得中锋与偏锋、线条与墨色的初步运用和变化,以及皴、擦、点、染等画法,并能完成

一幅较完整的作品。

要求 命题。画出两棵以上不同形态与点叶法的树丛,并能表现其穿插、前后与浓淡的变化;基本掌握留白画云法或勾云、勾水法;线条与墨色能依物象不同而有所变化;画面上近景与远景的展现比较明显。用纸规格:66厘米×45厘米宣纸(自备)。时间:150分钟。

示范作品解析:泉瀑与云雾画法

此画所用技法是山水画中用得最多、最普遍的披麻皴法。披麻皴法一旦理解掌握了,其它的皴法也就容易上手了。

此画近景的两棵树皆用鹿角法,而树叶则分别用了平头点与介字点法。平头点的要领是所有横线必须保持水平,不容歪斜,需要变化的是长短、浓淡与疏密。介字点树叶的每一组介字叶要笔法统一,大小一致,浓浓淡淡有交叉、重叠不要平面铺开。

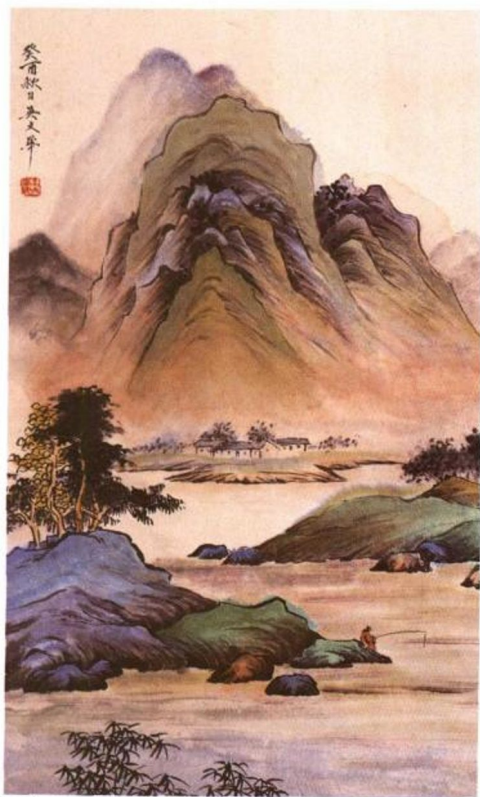
示范作品 倪大呆

右边中景小树林须分前后、浓淡。房舍要画端庄。后山的苔点仍用4级示范画之点苔法画。后山右侧泉瀑只要画好泉瀑两侧的石壁,将泉瀑形状留白即可。具体画法是,用一笔淡墨在泉瀑下方顺势一顿一撇即可画出瀑布中间凸露的沙石,同时也画出了瀑布的分流,下方的留白以示云烟、水雾。这种留空法是中国画表现云、水的特有与常用的技法,有“计白当黑”,“不着一笔,满纸烟云”之妙。

需要注意的是,石边水脚泥滩要平,水线要淡、细,中锋波曲线写去,总体水平不能倾斜,而右侧山间小路系用较短较粗的横线来表现。

习作评析

习作一 此画的披麻皴法已基本掌

习作一 吴文华

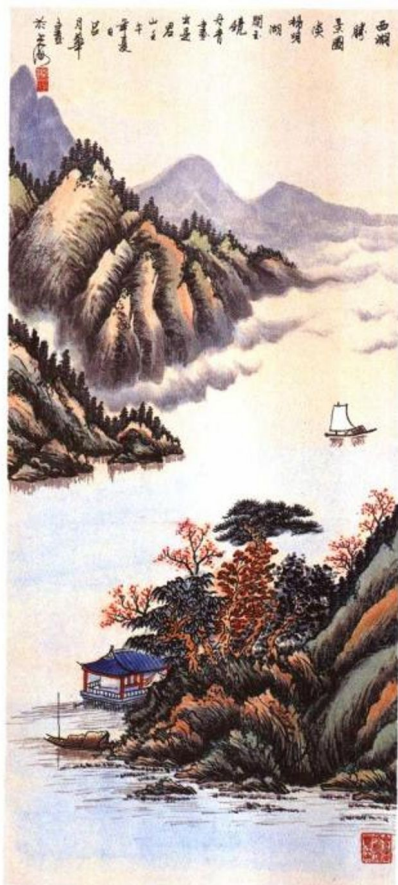
握,山石的轮廓、结构层次表达清楚,且有一定厚度,色彩也不错。

此画的主要缺点在于章法与构图。下部的竹林画得太小、太轻,压不住阵脚,近景左侧的丛树也太拘谨,龟缩一边,不够自然大方,其位置可向中间靠拢,且画得大一些,作为近景主体,使画面的重心得以下移。四棵树用了四种不同的叶法加以区分,效果不错,遗憾的是四棵树干之间的距离过于等同,如有两棵挤得紧一点,又一棵索性离开丛树往右边单独画开,形成疏密呼应之势,则画面定会生动有趣一些。

后山的皴法、色彩都是可以的,主要毛病是主峰山体左右对称,略显平板,山脚房舍又居画面中间,显得突兀,应向旁侧靠一点,屋后远树太少,略显空白。

此外近、中景的水面淡墨与色彩渲染过分,不必染满,应留出一些水线天光的空白,则水味更足,更显空灵晶莹,否则一不小心便会画成脏水一潭了。

习作二 此画画面清爽,色彩调和,远山总体感觉也不错。主要缺陷还在于树法与皴法尚未完全过关。

习作二 吕月华

此画近景五棵不同品种不同点叶法的树,表达基本清楚,但树干排列太齐,根部太平,根部结构又均相似,如一系列横队,无聚散呼应,这是画丛树的通病和大忌。四棵树点叶法尚可,中间那棵夹叶红树圈叶略显粗糙。夹叶之画法无论是画圆叶、三角叶还是介字叶,均用小笔细线勾画,宜慢不宜快,宜交错不宜平散,宜大小均匀忌大小悬殊,墨色宜淡不宜浓,染色宜清、明、润,忌腻、暗、脏,使夹叶树优雅、美观、透亮、透气。

近景之山石皴法介于披麻皴与解索皴之间,但均未真正搞懂搞通。山石的大结