

Zhong guo hua
FU DAO CONG SHU

全国社会美术水平考级辅导丛书

中国画

巩平 王占筠◎主编

物资出版社

全国社会美术水平考级辅导丛书

中国 画

写意花鸟 工笔花鸟
山 水
写意人物 工笔人物

主 编
巩 平 王占筠

编 委
刘存惠 赵向阳 王 秋 荆鹏举
王振铎 李明卉 吴宗鲁

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画 / 巩平, 王占筠主编. —北京: 中国物资出版社, 2005.7
(全国社会美术水平考级辅导丛书)
ISBN 7-5047-2405-X

I. 中... II. ①巩...②王... III. 中国画—技法 (美术)—水平考试—自学参考资料 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 079623 号

责任编辑 王秋萍

责任印制 方鹏远

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010)68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

北京画中画印刷有限公司印刷

开本: 880 × 1230mm 1/16 印张: 7.25 字数: 100 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2405-X/J · 0051

印数: 0001 — 5000 册

定价: 34.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

全国社会美术水平考级辅导丛书

编辑委员会

顾 问：

田伯平 刘炳森 李锦璐 倪传荣 郭怡琮 董福章

主 编：

吉通海 赵一唐

执行主编：

刘大军 祝庆武

编 委：

王占筠 巩 平 吉通海 李眉云 吴子龙 杨广馨

赵一唐 张文凤 祝庆武 邵宗彦

(以上姓名均以姓氏笔画排序)

前言

PREFACE

中国画

美术是人类文化最早、最重要、最好的载体之一。在人类的文明史上历代的美术家创作了无数的经典杰作，给后人留下了精神生活的丰富资源。斯宾塞曾说：“没有油画、雕塑、音乐诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣就会失去一半。”由于美术对人类生活的重要价值和特殊的魅力，因此，吸引了当代广大美术爱好者去学习、探究、创作。学习美术对人的发展具有重要教育价值，可以启迪人生，激励人生，充实人生，能让受教育者建构现代人必备的美学素养。美术是一门学问，有着自身系统的知识和技能，需要科学地学习和实践才能掌握好。评价是学习过程中不可或缺的重要环节，通过评价可以使教和学双方都能及时地获得效果的反馈、调整和激励，促进教学质量的提高。

谁来评价？2004年文化部颁发了《社会艺术水平考级管理办法》对艺术考级作了规范的定位。其中指出：“社会艺术水平考级是指依照本办法取得资格的社会艺术水平考级机构，通过考级形式对学习艺术人员的艺术水平进行测评和给予指导的活动。”

“北京市教育学会社会美术水平考级委员会”是经国家相关政府部门核准的，具有文化部部颁标准资质的考级机构。北京的美术考级已有5年的历史，由于良好的组织工作和业绩，年年受到全国考委的表彰。本机

构有经“全国社会艺术考级管理工作领导小组”审批的高级考官队伍，他们是全市大中小学中从事美术专业教育的知名教授和高级教师，还有多名特级教师。他们不但是美术家，还是美术教育家。他们不仅具有良好的专业示范、指导及鉴赏能力，并具有良好的政治素质和职业道德，这是社会艺术水平考级能够健康开展的重要保证。

为了更好地指导广大美术爱好者的学习和考级，本机构组织了有数十年美术教学经验的教师编写了此套丛书。本丛书分为素描、速写、色彩、国画、书法五个分册，对文化部规定的九个考级项目在教与学方面做了全面阐述，既是教材，又是学习者的良师益友。书中对每个专业项目的学习目标、内容、计划作了具体的安排，教学指导融入了多年行之有效的教学经验。本书还对如何参加社会美术水平考级在学习、报考、参考等方面做了指导，以求对美术教育和艺术考级事业尽绵薄之力。由于时间仓促，错误难免，敬请指正。

出于教学目的，我们在书中选用了一些名家名作及学生作品，在此一并致谢！

北京市教育学会社会美术水平考级委员会

2005年5月8日

编者的话

中国画具有悠久的历史,经过漫长的发展与积淀,形成了特有的传统技法与审美情趣。首先,中国画不同于西方的油画用油彩绘制,而是用中国特有的毛笔、宣纸、墨与颜色绘制而成。其次,在表现技法上,西方绘画强调色彩的丰富,中国画强调线的韵律和墨色的变化;西方绘画强调定点写生,按透视方法描绘特定视域内的景物,而中国画可将不同地点、不同角度的观察到的形象有机地组织在一起,表现审美感受的真实。

通过学习中国画可以了解中国的传统文化,提高艺术修养,丰富我们的课余、业余生活,同时提高我们的造型能力与笔墨功力,为今后从事艺术设计工作与艺术升学打下基础。

本书是针对课余、校外美术教育与美术考级而编写。本书以图文并茂的形式介绍中国画的基本知识与基本技法,旨在给自学与业余学习中国画的同学指出一个成材的途径,给参加美术考级的同学一个具体指导。本书分中国画知识、花鸟画、山水画、人物画四个章节,内含写意画与工笔画,有具体的技法指导与范画欣赏。本书根据学生的实际接受能力与美术考级的具体要求,力求编写得具有实用性与普及性。

美术考级是艺术教育的重要组成部分,是学校艺术教育的补充。通过美术考级,提高学生对艺术学习的兴趣,通过动脑动手从事艺术实践这种特殊形式,提高学生的艺术修养与智力的开发。本书的编写是以美术考级的学习为线索,每章分初级教程(1—3级)、中级教程(4—6级)、高级教程(7—9级)。初级教程针对年龄较小且初学中国画的同学,旨在熟悉工具与提高兴趣阶段;中级教程是接受中国画正规训练的阶段;高级教程是提高技法与形成创作意识的阶段。每个章节中有各个级别考生的作品分析,还附有中国画美术考级标准。

希望本书成为教师的教本,学生的学本,美术考级的范本。

本教材在编辑的过程中选用了画家吴昌硕、齐白石、李苦禅、郭味渠、黄永玉、崔子范、俞致贞、尚涛、赖深如、许麟庐、林风眠、刘福林、杨应修、袁运甫、冯今松、姜宝宏、郭东瑞、刘存惠、刘朴、康益、姚鸣京、王石染、陈舜今、孙克纲、刘文西、叶浅予、关良、范增、李可染、周思聪、卢沉、姚有多、杨之光、于月川、齐石、韦江琼、田壖等的作品和《少年儿童水墨画》、《缤纷年华》、《樱花杯全国少儿书画现场创作大赛作品集》等书中的儿童作品,并选用了北京教育学院美术系学员的作品,在此对各位的大力支持表示真诚的感谢!

中国画简介

认识中国画	1
怎样学习中国画	3

花鸟画

写意花鸟

一级考核标准及辅导	6
二级考核标准及辅导	8
三级考核标准及辅导	10
四级考核标准及辅导	12
五级考核标准及辅导	14
六级考核标准及辅导	16
七级考核标准及辅导	18
八级考核标准及辅导	20
九级考核标准及辅导	22

工笔花鸟

一级考核标准及辅导	24
二级考核标准及辅导	26
三级考核标准及辅导	28
四级考核标准及辅导	30
五级考核标准及辅导	32
六级考核标准及辅导	34
七级考核标准及辅导	36
八级考核标准及辅导	38
九级考核标准及辅导	40
达级作品	42

山水画

一级考核标准及辅导	48
二级考核标准及辅导	50
三级考核标准及辅导	52
四级考核标准及辅导	54
五级考核标准及辅导	56
六级考核标准及辅导	58

七级考核标准及辅导	60
八级考核标准及辅导	62
九级考核标准及辅导	64
达级作品	67

人物画

写意人物

一级考核标准及辅导	72
二级考核标准及辅导	74
三级考核标准及辅导	76
四级考核标准及辅导	78
五级考核标准及辅导	80
六级考核标准及辅导	82
七级考核标准及辅导	84
八级考核标准及辅导	86
九级考核标准及辅导	88

工笔人物

一级考核标准及辅导	90
二级考核标准及辅导	91
三级考核标准及辅导	92
四级考核标准及辅导	93
五级考核标准及辅导	94
六级考核标准及辅导	95
七级考核标准及辅导	96
八级考核标准及辅导	97
九级考核标准及辅导	98
达级作品	99

附:

写意花鸟画考级评价标准	104
写意山水画考级评价标准	105
写意人物画考级评价标准	106
工笔花鸟画考级评价标准	107
工笔人物画考级评价标准	108

中国画简介

认识中国画

一、中国画的分类

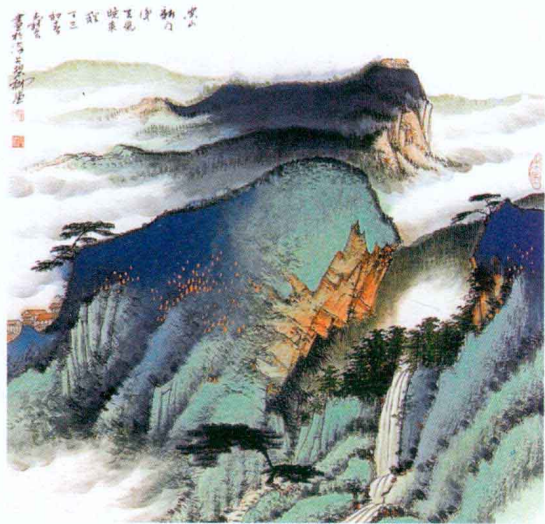
(一) 从表现内容上分类

1. 花鸟画。包括花卉、蔬果、草虫、畜兽等。花鸟画技法丰富，有工笔与写意花鸟画，写意中有设色花鸟画、水墨花鸟画、泼墨花鸟画。

花鸟画以写生为基础，以墨色淋漓之笔，借物抒情，托物言志。如表现梅、兰、竹、菊四君子。

2. 山水画。分青绿山水、浅绛山水、水墨山水等。中国山水画要求创造情景交融的意境。山水画非常强调章法，有高远、深远、平远之说。用散点透视的方法可表现繁杂的崇山峻岭，绵绵的万里长江。山水画可表现充满生活气息的小景，也可表现重林叠嶂的全景图。

3. 人物画。在中国画发展的历程中，人物画发展成熟最早。古代有表现人物的风俗画、仕女画、肖像画等。当代有表现现实生活的现代人物画。从表现手法上分，有刻划工细、勾勒着色的工笔人物画，也有画法洗练、墨色淋漓的写意人物画。中国人物画讲究以形写神，形神兼备；以线为基础，辅以色与墨。

(二) 从表现技法上分类

1. 写意画。用长短粗细变化的线条与浓淡干湿变化的墨色，来概括与表现物体与抒发情感。一般用生宣纸作画，利用毛笔的提按转折与生宣纸的渗透效果来显现出线的韵律和墨色的层次。

2. 工笔画：“工笔”是对“写意”而言，是指用工整细腻的手法进行绘画创作，在造型、色彩

和用线方面讲究典雅、艳丽与装饰。一般画在熟宣纸或绢上，以墨线勾勒形体，然后加以一层层渲染。

二、中国画的工具

(一) 毛笔

1. 狼毫笔。弹性大，含水适中，一般用于勾线。小号狼毫笔有叶筋、衣纹、红毛笔等，适合工笔画勾勒花叶、人物衣纹等。大号笔有兰竹等，适合写意画的树干、山石、衣纹的勾线与皴擦。

2. 羊毫（或兼毫）笔。吸水力强，一般适合工笔画的渲染与写意的泼墨。小号的羊毫笔有白云笔等，大号的有提笔、斗笔等。

(二) 墨

传统中国画的用墨，是以墨块在砚台上研磨而成。现在人们常用成品墨汁来替代，但一定要选择质量好的墨汁，以保证墨的层次感和防止渲染和托裱时浸开和跑墨。品牌墨汁有“一得阁”和“中华墨汁”。

(三) 宣纸

1. 生宣纸。写意画用纸。特点是毛笔画上有笔痕，利用笔痕表现物体的质感与结构，水的渗透力强，表现墨的韵味与层次。生宣纸有许多种，可根据需要进行选择，一般绘画选择单宣纸，如净皮单宣，棉料单宣等。也有一些皮纸、毛边纸、原书纸、高丽纸可以选用。

2. 熟宣纸。是在生宣纸上刷上胶矾水特制而成。特点是不渗水，适合工笔画多层渲染与反复罩色。要选择质量好的熟宣纸，不能漏矾，可

将纸的局部打湿看是否渗水。一般熟宣纸有清水书画、冰雪宣、蝉衣等，可根据需要选用。也可用熟绢画工笔画。

(四) 颜料

画国画一般使用国画颜料，它分为矿物色与植物色。矿物色是将天然矿物粉碎后加工而成，特点是鲜明、厚重，有覆盖力。如石青、石绿、赭石、朱砂等。植物色是从植物中提取，特点是透明、润泽。如胭脂、藤黄、花青等。工笔画中通常用水色打底，石色罩染。颜色可互相调和和使用。

许多现代国画画家配合使用水粉色、水彩色、丙烯色等以期达到特殊效果。

(五) 其他辅助工具

1. 画毡。画写意画用，可根据画幅大小选用不同大小的画毡。

2. 笔洗。业余爱好者可用任何盛水器皿。

3. 调色盘。工笔画最好用几个小盘子，分别调冷色、暖色、墨等。写意画一般用两个大盘子，便于调墨与泼墨。

怎样学习中国画

作为美术业余爱好者和有志于从事与美术有关专业的学生，学习中国画有利于提高艺术修养，提高基本造型能力。学习中国画对于青少年智力的开发，老年人的修身养性都是极为有益的。如何学好中国画呢，给大家几点启示。

一、提高眼力

1. 观察生活。眼力即观察力、分析能力。不论是人物、花鸟、山水都是生活中的景和物，画画人的眼睛与一般人的眼睛应有所不同，要观察细节，如植物的生长规律、山石的纹理、人物的特征等，要善于发现美的因素。一个姿态漂亮的折枝，一个富有情趣的山石亭子的组合，一张有性格特征的脸，这些都需要观察与发现。长期积累，我们脑子里会积累许多形象与感受，作画时东西就丰富。古人云：外师造化，中得心源就是这个道理。

2. 观察画作。就是读画，看看同一题材古人是怎样画的，名画家是如何表现的，老师是怎样画的。站在别人的肩膀上提高会更快。本书的编写就是为学习者提供了这方面的资料。

二、提高造型能力

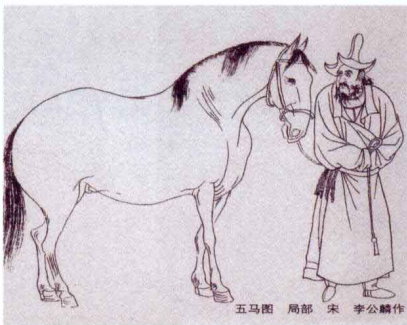
不论是人物、花鸟、山水都有造型这个问题，这也是初学者必须解决的问题。西画是通过素描解决造型问题，中国画可通过以下几种方法。

1. 速写。把我们看到的生动的景物快速地

记录下来。我们外出旅游，课间活动，或家庭娱乐时注意观察，即使用笔记录下来，可能不是很像，但坚持不懈造型能力会有很大提高。业余培训班也应增加速写课程。

2. 白描。用线条描写物体，这是中国画最

五马图 局部 宋 李公麟作

直接的造型训练。人物白描、花卉白描、山水白描可在课堂进行,也可在室外进行,有些白描就是创作的画稿。

三、提高笔墨功力

中国画讲究笔墨变化,欣赏与考级国画也要看用笔用墨的基本功。首先是用笔,像书法一样讲究笔的力量,用笔讲起笔、行笔、收笔,写意画中笔分中锋、侧锋、逆锋,忌用笔无力,像肉虫子。用墨讲究浓、淡、干、湿变化,忌死墨团。笔墨功力不是一天能解决的,要不断地练习与实践。建议练习方法:

1. 笔的练习。练习书法,对提高笔的功力很有必要。在写生时,尽量用毛笔直接描绘,提高用笔的熟练程度,用毛笔画感受,作品较为生动。工笔画应用毛笔多画白描,体会线描的表现力。

2. 墨的练习。多作一些泼墨的练习,减少形对墨色的制约,如浓墨、淡墨、色破墨、墨破色,熟悉水的运用、生宣纸的特性。

四、美术考级注意的问题

美术考级是对我们美术学习水平的一个评价,是激励督促我们进行美术学习的一个有效的手段。通过考级使我们不断提高我们学习的兴趣,也使我们了解自己在专业上处在哪个水平,应当如何努力,调整自己的学习方向。

1. 把美术考级与美术学习紧密联系起来。美术学习首先是自己喜欢画画,通过课余的美术班学习,提高自己的绘画水平,只有多练才能提高快,考级水平的高低是靠平时练习的积累。

2. 根据自己的实际水平报相应的级别。美术学习是循序渐进的,一步迈一个台阶。报级过高,失败后会挫伤学习积极性,同时徒有虚名也使自己错误地估计自己,对今后的发展是不利的。

3. 考试时做好心理与物质准备,坦然应对,就像平时作画一样,充分发挥自己的水平。应该认识到,考级本身就是美术学习的一种特殊的方式。

花 鸟 画

写 意 、 工 笔

写意花鸟

一级考核标准及辅导

考核内容：使用中国画工具画出简单的花卉、蔬果或小动物。

要求：能用毛笔、宣纸、墨、中国画颜料画出简单的花卉、蔬果或小动物。

时间：90 分钟 画纸规格：45 × 33cm

达级学生作品

学生作品

参加一级考核的考生一般是儿童或初学者。儿童学习中国画不必太拘泥中国画的技法。让他们自由挥洒笔墨,用中国画的工具和材料尽情地表现自己对花鸟的观察和感受。

学生作品

学生作品

对学生作品的评价要符合儿童年龄，要充分肯定儿童的表现力，鼓励他们大胆用笔、用墨、用色及适当掌握水分。要保护他们的兴趣和自信。要让他们无拘无束地画他们想画的内容。

作品欣赏

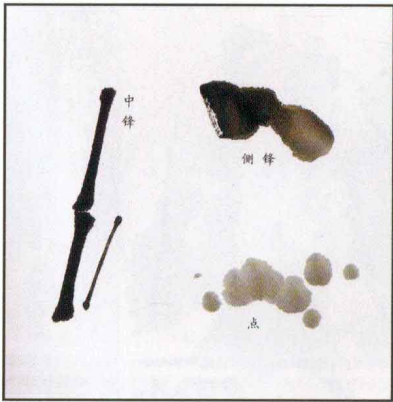

二级考核标准及辅导

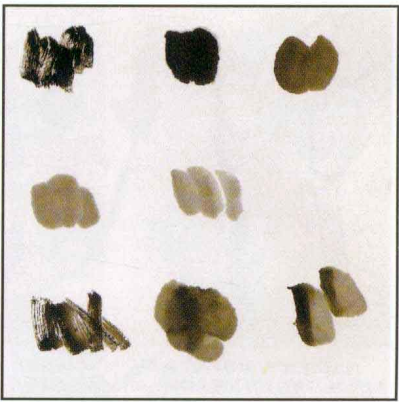
考核内容：使用中国画工具画出较准确的花卉、蔬果或小动物。
要求：初步掌握中国画用笔、用墨、用色、用水的基本方法，画出较准确的花卉、蔬果或小动物。
时间：90分钟 画纸规格：45 × 33cm

达级学生作品

用笔方法：中锋、侧锋、点等。

墨分五色：焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨。
用墨有干、湿、浓、淡的变化。

中国画中最简单的笔法是用中锋勾线，侧锋画面。要让学生初步掌握中锋和侧锋不同的执笔方法。

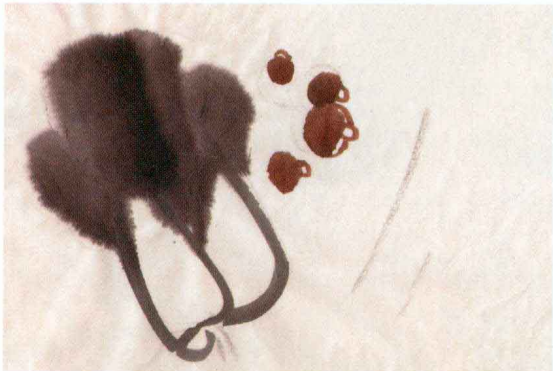
中国画用墨有浓、淡之分，称为墨分五色。并且通常一笔包含不同墨色，最简单的是一笔含浓淡两色。

参加二级考核的考生对中国画的工具和材料都已经熟悉了，应该给他们初步的用笔、用墨、用色、用水的知识，并且让学生掌握正确的画法步骤。

第一步

第二步

第三步

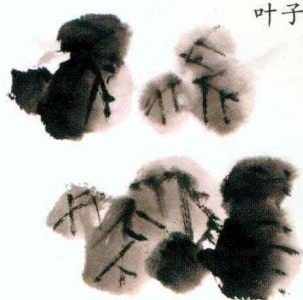
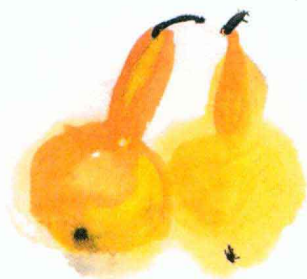
第四步

画一幅画首先要掌握画面中的重点部分。例如画葫芦要重点掌握果实、叶子、茎的画法和构图方法。

果实的画法

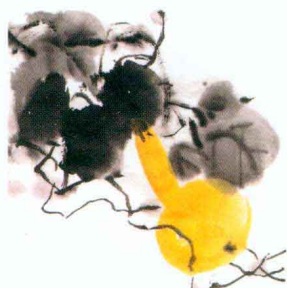

叶子的画法

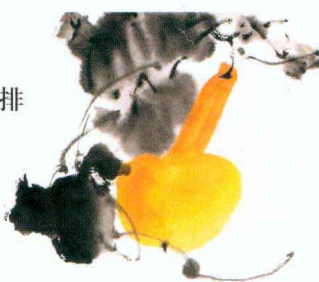
先蘸藤黄后蘸赭石，用中锋画葫芦的上半部分，再用大笔侧锋画葫芦的下半部分。

先用浓重的颜色画出前面的葫芦，然后把颜色中加水，画后面的葫芦。这样可以表现葫芦的前后关系。

调好淡墨后用大笔先蘸淡墨，后用笔尖蘸浓墨，侧锋画浓叶，然后用笔蘸淡墨侧锋画出浅叶。

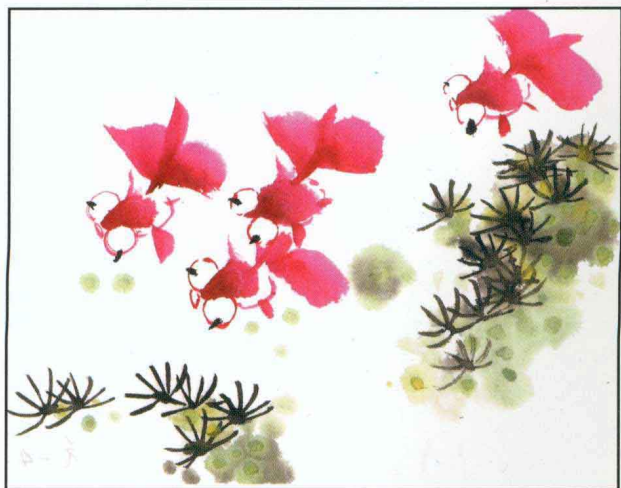
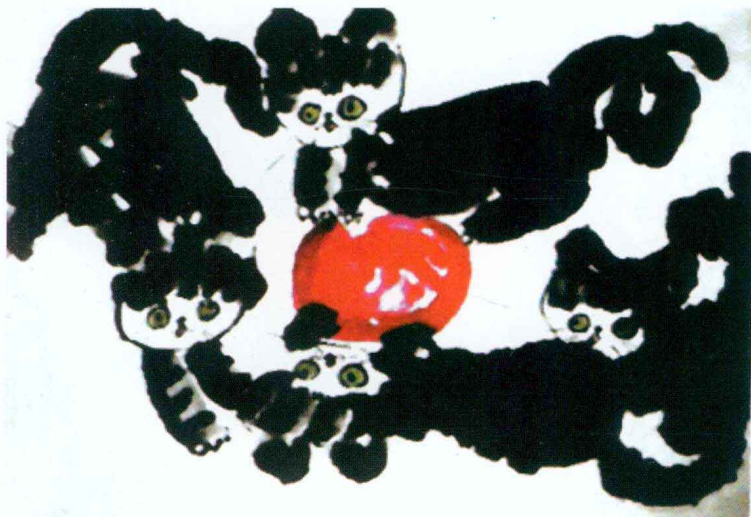

两幅不同的构图安排

先画好葫芦，后画出浓重的叶子，再用淡墨画出浅叶，叶子的方向要有变化，最后用兰竹笔画出葫芦的蔓。

作品欣赏

三级考核标准及辅导

考核内容：使用中国画工具画出较复杂的花鸟画。

要求：用笔能分出中侧锋、用墨能分出浓淡、用色能分出深浅、用水能分出干湿，画出较复杂的花鸟画。

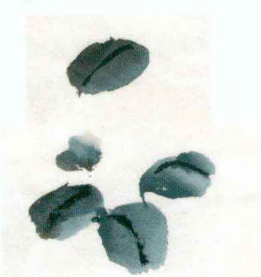
时间：120分钟 **画纸规格：**45 × 33cm 45 × 66cm

参加三级考核的考生需要比较好地掌握用笔、用墨、用色、用水的技法。教师要指导学生如何中锋、侧锋、逆锋用笔。根据表现内容的需要安排墨的浓、淡、干、湿变化。画面内容也要比二级繁杂些。要画好中国画必须在笔墨色的运用上狠下功夫。例如画山茶花要充分掌握好墨色结合的表现方法。

山茶花花瓣颜色的运用

叶子颜色的深浅

作品示范

达级作品

枝干墨和色的运用和中侧锋用笔

学会运用笔墨和色画一幅丝瓜图

