

SHU HUA
DENG JI
KAO HE
FU DAO
CONG SHU

书画等级考核辅导丛书

附

历年书画等级考核试题

1-10级 山水画

凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

周玉峰 陈祉娴 编著

书画等级考核辅导丛书

SHANSHUI HUA 山水画

凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

山水画/周玉峰主编. —南京:江苏教育出版社,
2006.1

(书画等级考核辅导丛书)

ISBN 7-5343-7305-0

I. 山... II. 周... III. 山水画—技法(美术)—
水平考试—自学参考资料 IV. J212. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 008524 号

书画等级考核辅导丛书

书 名	山水画
作 者	周玉峰 陈祉娴
责任编辑	刘小地 李广发
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏教育出版社(南京市马家街 31 号 210009)
网 址	http://www.1088.com.cn
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
照 排	南京水晶山制版有限公司
印 刷	高淳印刷有限公司
厂 址	高淳县开发区双高路 178 号(邮编 211300)
电 话	025-57889808
开 本	787×1 092 毫米 1/16
印 张	6
版 次	2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5343-7305-0/G·6990
定 价	38.00 元
邮购电话	025-85400774, 8008289797
批发电话	025-83260767, 83260768, 83260760
盗版举报	025-83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
欢迎邮购,提供盗版线索者给予重奖

序

书画等级考核辅导丛书的出版,是全省书画教育工作中的一件大事、喜事。是书画考级委员会为参加考级的广大书画爱好者准备的一份珍贵礼物,同时也是书画教育工作者进行考级培训和辅导的很好教材。因此,这套辅导丛书的出版发行,将会有力地推动书画考级工作和书画培训工作的健康发展。

书画考级委员会,是经过文化行政主管部门批准并取得合法资格的社会艺术水平考级机构,它通过考试形式对书画爱好者的艺术水平进行测评和检验,并发给相应的等级证书。书画考级作为社会艺术水平考级的组成部分,从民间自发进行到纳入文化行政主管部门管理,走过了一条不平坦的道路,用“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”这两句诗来形容,是最恰当不过了。正如我们所感受到的,改革开放以来,我国经济和社会发展取得了长足的进步,文化教育事业蓬勃发展,以人的全面发展为目标综合素质培养得到了普遍重视,各级各类书画培训机构应运而生,一大批书画艺术人才脱颖而出。特别是广大业余书画艺术爱好者,他们在学习的道路上渴望提高,渴望发展,渴望激励,渴望指导,渴望所付出的每一份努力和每一个进步,都能得到某种形式的检验和认可。正是在这样一个大背景下,书画等级考核实行统一考试、统一评审和统一发证的机制,将考级与学习联系在一起,与教育联系在一起,与发展联系在一起,与美育联系在一起,最终达到以考促学、以考促教、以考促发展、普及美育、提高综合素质的目的。

书画艺术源远流长,书画考级刚刚开始。可以相信,随着书画等级考核辅导丛书的出版和书画考级的深入开展,必将进一步激发广大书画爱好者的学习热情,促进群众性书画艺术的普及和提高。

概 述

山水画是以笔、墨描写自然山川,表达个人情感、心境的一种中国绘画。山水画为中国传统艺术的一种,其精神实质是老子哲学,是以道为中心的哲学体系的表现。中国古代文人借助自然山水,在表达主观美的山水时,将生命与自然融为一体,以获得自身精神的独立,实现精神的自由超脱。山水画充溢着人对宇宙、人生的审美态度,反映了中国特有的审美方式,也是中国其他文人的审美方式。这种方式使画家在表现自然山水时,不是着眼于描绘眼见的山水,即不是机械地记录,而是强调自然界山水形态由视觉进入心灵,经过画家的想象活动,用笔墨来表现提炼、概括后的山水,使自然形态的山水升华并超越视觉。这样创作的山水画是由风景的山水,经画家内心意识融合为意境的山水画。中国山水画以其特有的艺术精神,在中国绘画中占有重要地位,并矗立于世界绘画之林。

书画等级考核辅导丛书编委会

顾问 尉天池 喻继高

策划 高以俭 张胜勇

主编 言恭达 朱永贞

执行主编 戴中礼

编委 (以姓氏笔画为序)

王长富 王野翔 王惠松

尹石 朱建华 华人德

刘小地 孙元亮 孙铁生

李广发 李啸 汪寅生

周玉峰 洪炜 曹生龙

曹永森 章节 曾昭强

编务 吕继侨 陈谦 周玉玲

目 录

序 概 述

第一章	山水画源流	(01)
第二章	中国画传统笔墨要义	(06)
第三章	1—3 级考级指导	(08)
第一节	树法	(08)
第二节	山石法	(22)
第三节	水云画法	(30)
第四节	山水树石组合画法	(34)
第四章	4—6 级考级指导	(40)
第一节	造型练习	(40)
第二节	构图练习	(44)
第三节	水墨、设色(浅绛、青绿)练习	(52)
第五章	7—8 级考级指导	(60)
第一节	春夏秋冬季节画法	(60)
第二节	风、雪、雨、雾、夜景画法	(63)
第三节	题款的格式	(68)
第六章	9—10 级考级指导	(71)
第一节	名家写生范例解析	(71)
第二节	写生与创作	(74)
第七章	名作鉴赏	(79)
附录一	书画等级考核报考应试注意事项 ...	(87)
附录二	山水画定级参照标准	(88)
附录三	2003—2005 年山水画考级试题	(89)

第一章 山水画源流

中国绘画的发端年代非常久远,考古发掘发现,它有 2 000 多年历史。山水画在隋、唐之间开始从人物画背景中脱离出来,成为一独立的画科。这时出现的杰出山水画家有李思训父子、王维、吴道子、张璪等,他们的风格各自为后世所尊崇。在表现形式上有以李思训为代表的工细巧整、青绿重彩的一格,技法成熟,勾勒、赋彩典雅富贵,在唐代影响较大,今天我們仍可以在现存敦煌莫高窟的唐代壁画的配景山水中目睹此种画法;以吴道子为代表的注重线描的一格;以张璪、王墨为代表的笔墨清润、重在墨法巧变的一格,这是唐代新发展的画法。王维是诗人,又是画家,他的作品是诗画有机的结合,上述的几种表现手法他兼而有之,是一位新的、全面的山水画法尝试者。唐代以水墨代替青绿着色,以最朴素的墨表现自

《洛神赋》(部分) 晋·顾恺之

《龙宿郊民图》 五代·董 源

然界的五光十色，山水画有了一个重要的发展。

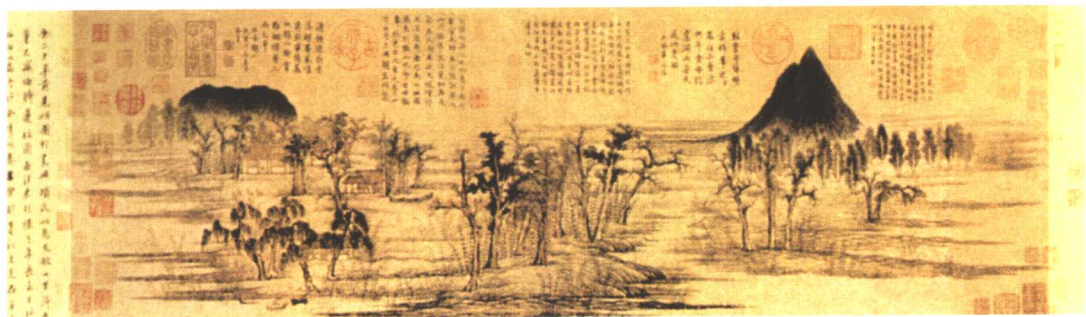
唐代末年，“五代十国”的西蜀、南唐设立了画院，人物画、山水画、花鸟画都作为独立的画科而逐渐壮大。荆浩与关全是这时期山水画的代表，荆浩在绘画表现上是笔墨并重，关全则是侧重笔力。董源在他们的基础上又有所发展，出类拔萃，成为一代山水画大家，并一直影响到了北宋。

宋代山水画，

北宋多为大水大山的全景，南宋作品多表现小巧的江南山水。北宋的山水画家，董源、李成、范宽这三家被认为“照耀古今，为百代师法”。北宋初年，中原地区的画家，继承和发展了五代的山水画，其中李成、范宽为最著名：李成清劲，范宽雄伟，各有传人。李成传人更多，著名的有郭熙、许道宁、王诜等人。来自南唐的僧人巨然，则继

《松下闲吟图》 宋·马 远

《鹊华秋色图》 元·赵孟頫

承董源特色，专画江南平远山水，所谓“淡墨轻岚”，自成一脉。

宋徽宗赵佶，最喜爱绘画，他大力扩充了皇家画院，当时院中好手很多，杰出的有张择端、王希孟，惊世的杰作有《清明上河图》、《千里江山图》。南宋年间以米友仁、扬无咎、王庭筠为初期标识，多作山水、梅竹等，笔法洒脱，推陈出新，并往往在画后自己题以诗文，从此形成了诗书画更密切结合的风气。另一位山水画家李唐，上追李思训，掺合范宽，又自成一脉，成为当时画院中的领袖。刘松年、马远、夏圭相继崛起，和李唐并称为南宋四大家。马远、夏圭的山水画在构图上常常偏重一角，并形成他们绘画中的重要特点。刘松年的画工整，马远、夏圭的画简劲或苍老，各具特色。

元朝皇家不再设立画院，画家在继承南宋风格的基础上，更趋向写意，重笔墨神韵。赵孟頫是元画家中最重要的一位，他一扫宋代晚期院画亦步亦趋的积习，博采众长，广泛地学习和借鉴前人，作品表现出多样的风貌，如人、马师法唐人；山水画早期学晋唐，多青绿设色，后来吸收董源、李成、郭熙的风格以水墨为主；树木竹石又继承和发展了苏轼、文同的风格。他提出了书画同源的说法，扩大了“文人画”的影响。元代山水画，以黄公望为首，他在继承赵孟頫的基础上又做了重要的发展。他笔墨潇洒，浅绛浑厚圆润，水墨苍老披纷，表现出前所未有的境界。吴镇、倪瓒、王蒙，与黄公望并称元代四大家。吴镇、王蒙师法董、巨，倪瓒兼学荆、关。其中除了吴镇带有宋代的旧法以外，其他人大体都改用干笔钩皴，以简练超脱的艺术手法，形成了一种新的风貌，达到了山水画的新高峰。

明清及近代山水画又有了进一步发展，这时更加注重达意畅神。明朝弘治到嘉靖年间，沈周、文徵明、唐寅、仇英被称为“吴门四大家”，名噪一时。沈、文擅长山水画，掺合董、巨、

《富春山居图》(局部) 元·黄公望

《落霞孤鹜图》 明·唐寅

赵、王(蒙),又广泛学习宋元各家之长,自成一格。唐、仇近学周臣,远追李唐、刘松年、赵伯驹,尤其擅长人物画,与沈、文抗衡。文徵明的门生极多,其中陈道复,画法比较放逸,喜画水墨花卉,别开生面。后来出现的徐渭画风更加狂纵,泼墨淋漓,一直影响到清朝,余波甚至延续到现代。万历年间,号召追学前人董、巨、黄、倪,重整文人画派。其时出现了“画中九友”——董其昌、程嘉燧、李流芳、王时敏、王鉴、邵弥、卞文瑜、杨文骢、张学曾,几乎垄断了当时的整个画坛。

清初山水画派很多,如新安、金陵、娄东、虞山画派,风格各自不同。新安派以弘仁、查士标等为代表,加上汪之瑞、孙逸,被称为“海阳四家”,他们主要学倪瓒一路。金

《山水清音》 清·原济

陵的龚贤，以墨法见长，自成一家，其他如樊圻、高岑、邹喆、叶欣、吴宏等人，学习和发展了宋元风格，另立门户，并称“金陵八家”。分别为娄东、虞山画派的“四王”山水（“四王”即王时敏、王鉴、王翬和王原祁），在清代被看作“正统派”的代表，得到人们广泛的赏识，从而影响画坛近两个世纪。同时期的弘仁（浙江）、髡残（石谿）、朱耷（八大山人）、原济（石涛）被称为清初“四画僧”。他们的作品中，佛、道思想浓厚，画风清静、淡泊。弘仁用笔空灵，以俊逸取胜；髡残笔墨沉着，以醇朴取胜；朱耷笔致简练，以神韵取胜；原济笔法恣肆，以奔放取胜。原济所撰《画语录》是他对绘画艺术深刻理解的总结，他的“搜尽奇峰打草稿”，“遗貌取神”，以“不似之似似之”，道出中国绘画表现的思维法则。到了雍正、乾隆年间，西方绘画开始进入中国，出现了“海派”绘画，它一改先前的传统，给中国绘画带来了革命性的影响。

近，现代的山水画在继承传统和吸收外来技法的基础上，有了重大的突破和发展。现代画家黄宾虹、张大千、刘海粟、李可染、傅抱石、陆俨少等等，师古不泥古，以各自的艺术风格，开创了山水画的新貌。处于信息化时代的今天，画家更是见多识广，风格纷呈。可将风格大致分为两种，一是传承为主，沿袭山水画的文脉，在体验、反思中国传统文化精神中实现主观的创造；二是尝试为主，在批判传统或反思现实的过程中，探寻一种新的山水画形式。今天山水画仍在继续发展，我们这个时代的山水画终将汇入中国绘画史的长河。

《松楼阁图轴》 清·髡 残

第二章 中国画传统笔墨要义

中国画,简称“国画”,我国传统造型艺术之一。作者通过笔墨去描绘物象,表达意境。笔墨成为传统中国书画艺术的精髓所在,在世界美术领域中自成体系。从广义上说,笔墨可以作为中国书画艺术、书画技法的总称。狭义上说,笔墨是运用线条(用笔)和墨色(用墨)的变化,以钩、皴、点、染、浓、淡、干、湿、阴、阳、向、背、虚、实、疏、密和留白等手法,来描绘物象与造型构图,取景布局,它的视野不拘泥于焦点透视,而空间无限。技法形式有工笔、写意、勾勒、设色、水墨,设色又可分为浅绛、青绿、金碧、没骨、泼彩等几种。

“笔”通常指勾、勒、皴、擦、点等笔法;“墨”指烘、染、破、泼、积等墨法。强调笔为主导,墨随笔出,相互依赖,完美地描绘出物象,表达意境,以取得形神兼备的艺术效果。唐代张彦远《历代名画记》有“骨气形似本于立意,而归于用笔”,“运墨而五色具,是为得意”,指出立意和笔墨的主从关系,实现形象的内在意义是用笔见骨力,用墨见韵味。现代黄宾虹认为:“论用笔法,必兼用墨,墨法之妙,全以笔出。”中国画强调有笔有墨,两者相辅相成,不可偏废,就如同同一幢楼房中的钢筋、水泥的关系。笔墨被作为评品一幅作品艺术质量高低的重要依据。

一、执笔

历代文人在用毛笔书写时,积累了丰富的经验,有多种关于执笔的论述,历代相传而奉为机秘,可见准确执笔的重要。中国书、画同源,两者在运用笔墨表达意境、抒发情怀时有很多共同之处。画中国画当然也是在准确的执笔前提下,通过运笔时的力度、速度等反映物象的形体和质感,体现笔的艺术魅力。常见的执笔方法有:拨灯法、虎口法、鹅头法、平腕中锋法、五字执笔法。执笔要诀有擫、押、钩、格、抵。执笔的基本要求是:指实、掌虚、腕活。宋苏轼《论书》:“把笔无定法,要使虚而宽”,讲的是执笔的生理、心理状态,手指、手腕、手臂、全身都要放松,自如。

二、用笔

点、线是中国画的构成元素,用笔是指使用毛笔做顿(点)、划(线)的时候,融合进主观的情和意而形成的姿态各异、面目有别的笔画特征和艺术风格。山水画用笔主要有:勾勒,画山石轮廓;点皴,画山石树的纹理。用笔练习主要是勾线练习,大家认为它是中国画的基本技巧。线条的艺术魅力是毛笔和着水墨用情意去驱动,在宣纸上显现出的力度和速度变幻的形迹。其表现形迹是方、圆、粗、细和枯、湿、浓、淡,形成的性格是刚劲、柔和、粗犷、委婉。在绘画艺术语言中具有独立的审美价值。

历代有诸多用笔论述,用笔毫的锋尖,划线劲直,其力能顺着手指达到纸面,运笔时,笔

的锋尖有正用、侧用、顺用、逆用等,或称中锋、偏锋、搭锋、折锋、藏锋、回锋。用笔时要有无笔不连、笔断气连、迹断势连、形断意连的感觉,要一气呵成。用笔要避免板、刻、结。执笔用手指,运笔靠腕、肘、肩的共同合作,只有配合恰当,才能合理用笔。一幅高质量的绘画作品,并非只是使用一两种用笔方法,而是各种不同方法的综合运用。

三、用墨

墨是中国画的基本材料,中国画可以不用任何色彩,但墨(黑)是必须有的。墨加水构成干——湿、浓——淡,艺术地呈现黑白层次的丰富变化,构成中国画特殊的色彩表现形式,与西方色彩表现完全不同。基调灰暗是冷色,但中国水墨画却没有给人心理上的灰暗。这是因为中国画善于利用空白,用白纸的暖色与黑的冷色相对比,相调和,使人于冷中见暖。另外,水墨画有用色、水墨涂染成形,不用线作轮廓,旧称“没骨画”。

墨分五色,水墨画以黑白两色之间的无穷变化表现色彩,其实是抽象的色彩表现,也是主观意识的表现。对墨的运用不仅是水渗墨的辩证关系把握,也是对绘画整体的理解和把握。水墨的把握能力公认为是艺术认知能力的体现,是否“有笔有墨”自古被认作中国画技法高下的标准。

第三章 1—3 级考级指导

考试要求:自选题目 以生活中的山水风景为题材,要求掌握树分四枝、石分三面的基本画法,并能处理大小、高低的不同变化。**规格:**66 cm × 45 cm。**时间:**150 分钟。

第一节 树 法

山水画的训练当中,首先以树法的训练为主。树法包括两个方面,一是对干的描绘和枝杈的描绘(传统称出枝法,主要有鹿角与蟹爪两种);二是树叶的画法,分为点叶和夹叶两种,点叶以用毛笔点墨块的方法来完成,夹叶以双勾线条的方法来完成。前人有“树分四枝”的说法,这是指画树时要有空间感觉,树枝的分布要有前后左右的穿插与安排。更重要的是我们应仔细观察现实中各种树木的生长姿态和生长规律。此外,历代画家都非常重视描绘松树,这里我们也着重做了安排。前人还有“画树难画根”的说法,说明树根与土地、坡石、山涯、岩壁有着密不可分的关系。

出枝法

出枝的笔法以中锋为主,侧锋为辅,线条须圆润厚重,不可光滑。小枝的形态大都不能左右对称,要有疏密虚实。此为鹿角法,小枝呈向上的趋势。

树干的画法顺序为从左到右,树干大体定型后再画小枝。

此为传统出枝法中蟹爪的画法,主要树干取向向上的姿势,小枝则呈向下生长的趋势。注意小枝横向伸展时的变化。

小枝要有长短疏密、错落有致的形态。下笔要果断轻松,刚柔相济,有弹性。下笔犹豫,拘谨小心,反而会使线条僵硬呆板,失去生动感觉。

树干和树枝的造型除了粗细长短、开合疏密以外,还要注意两棵以上树的组合变化,如两树靠拢则另一棵树就要分开。另外,墨色的浓淡变化,也可加强树干前后的空间关系。

点叶法

以下是传统点叶法的各种图式,是古代画家在观察不同树叶和草木时用水墨进行的不同概括,我们应该在写生的过程中认真学习,找出其变化的规律并加以发展。

大混点

小混点

胡椒点

介字点

个字点

梅花点

鼠足点

松叶点

垂藤点

梧叶点

椿叶点

柏叶点

垂头点

平头点

新篁

密竹