

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 SHUF ALEI KAOJI ZHUANYONG JIAOCAI

中国画花鸟

分册主编 周志勤
编 著 周志勤
顾真真

前言

在中国传统绘画中，中国花鸟画有着极其重要的地位。它不仅描绘再现出丰富多彩的自然世界，更是传达了历代画家们的情感和心声。纵观我国漫长的绘画发展史，你会发现无论是写意花鸟还是工笔花鸟都出现过许多著名的画家和传世佳作，而且至今还依然保持着旺盛的活力和持久的生命力。这些都对今人的学习、欣赏和珍藏有着重要的意义。

在进入新世纪以来，随着人们物质生活的不断丰富和发展，人们对精神方面也有了更高的需求，其中包括对民族文化的重视和学习。对中国画的爱好、欣赏、收藏、学习的人也越来越多。作为有着悠久历史的中国花鸟画自然也不例外，它吸引了许多爱好者。因此，为了促进中国画的普及，给广大国画爱好者们的学习提供了一定质量的指导，评定他们的学习水平，发现和培养人才，南京艺术学院的中国画专业社会艺术水平考级评定工作应运而生，其宗旨是普及艺术教育，提高国民素质，弘扬民族文化。

中国画花鸟专业考级分三个阶段，共10级内容。三个阶段难易程度循序渐进。例如1~4级的梅、兰、竹、菊，是花鸟画创作的基础，打好这些基础才能进一步表现具有更多、更丰富审美内涵的艺术作品。初学者所要做的第一步就是正确地理解基础技法学习的目的，因为只有学习掌握好该阶段的内容，才能更好地完成其他阶段的学习，进入真正意义上的花鸟画创作。

本书作为社会艺术水平考级、南京艺术学院美术书法类考级专用教材丛书中的一册、中国画花鸟专业考级的专用指导教材，内容的编排上按照以上所述的三个阶段、10级内容一一对应讲解。每一级的考试内容考级要求、评分标准各不相同。其中，考级要求是对每一级的考试内容的总体要求和把握，它点出了在做考级前准备时应该注意的一些基本问题，从整体上列出了每级考试在绘画制作时应达到的各项标准和考级内容，目的是使学生可以有相对具体的学习目标，能够自己衡量并努力达到标准。评委有可操作的相对明确的评判标准，以便作出正确的判断。并以此为依据，衡量、评定应试者的绘画水平。考试尺幅要求，工具准备，也在书中作了明确的说明。书中每一级中还分有4~5个课题，每个课题都配有插图和相应的步骤说明文字，以图文相配，按步骤作画，更加直观明了地向读者展示和传达每一级每一课题所要注意的用笔、用墨、设色等一系列技法问题，使读者从中了解中国画花鸟专业考级的具体操作过程。我们希望广大的中国花鸟画爱好者们要正确地理解基础技法学习的目的，把握它的本质，找到其基本规律。总之，花鸟画艺术水平考级只是艺术学习的一个环节，而提高自己的技法水平和艺术修养、画出富有审美内涵的艺术作品，才是真正目的。

本教材旨在帮助和指导有意参加考级的中国画花鸟画爱好者们更好地了解花鸟画的基本技法和艺术考级的具体内容和范围，为希望将来有志在中国花鸟画专业有所发展的人打下一个良好的基础。在提高技法的同时提高自身文化素养和眼界，不断地向前发展，努力使自己达到一个新的艺术境界，这些才是每一个中国花鸟画爱好者都应该铭记在心的学习宗旨。

周志勤

模拟考题与工具准备

	考 题	尺寸要求	考 试 时 间
1 级	花卉临摹 梅、兰、竹、菊 任选一种（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
2 级	花卉临摹 梅、兰、竹、菊 任选二种（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
3 级	花卉临摹 梅、兰、竹、菊 任选三种（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
4 级	花卉临摹 梅、兰、竹、菊 任选四种（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
5 级	记忆写生 花卉折枝一种，加鸟（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
6 级	花卉加鸟 记忆写生：花卉折枝二种，加鸟（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
7 级	花卉加鸟 记忆写生：花卉折枝三种，加鸟（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
8 级	花鸟创作 有花有石有鸟（工笔、写意任选）	四尺三开	180 分钟
9 级	花鸟创作 有花有石有鸟，命题（工笔、写意任选）	四尺三开	180 分钟
10 级	花鸟创作 有花二种以上，有石有鸟，命题（工笔、写意任选）	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、朱磠、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

1级

花卉 临摹

技法要求 这一级为初学者入门的初级。主要掌握梅、兰、竹、菊的基本形态结构和用墨、用笔的方法。这一级共有八个课题,每个课题讲解基本作画顺序和方法,分析花、枝、杆或者叶的结构,讲解用墨、染色等方面的技巧。要求考生在掌握基本结构的基础上多临习范作,为下一级学习做好准备。

评分参考 梅花、兰花、菊花。结构正确,构图完整。梅花叶、兰叶、竹叶、竹枝的线条流畅,穿插有序。基本掌握墨色浓淡变化。

课题1 写意梅的临摹

梅兰竹菊 任选一种

图1

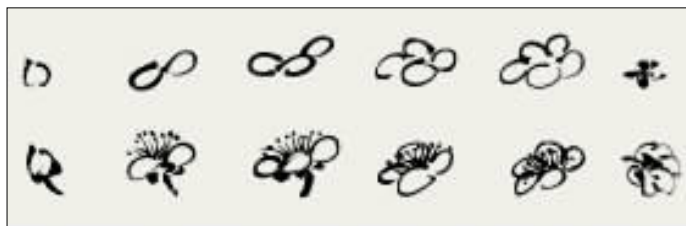
图2

图3

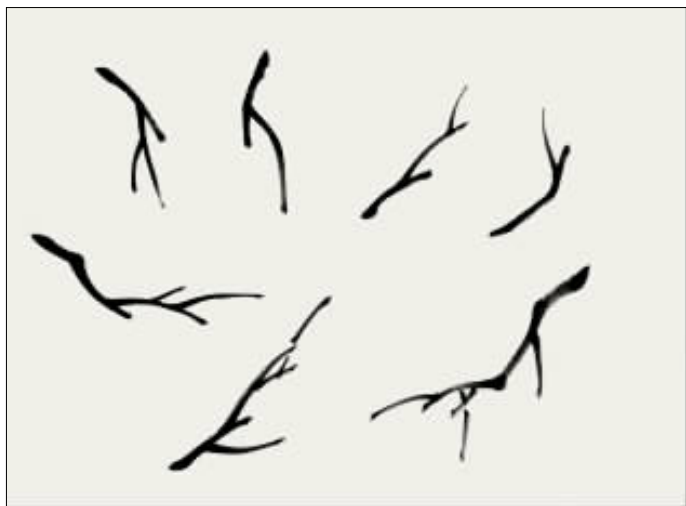
1. 先用重墨画出梅的主干,从主干上画伸出的分枝。注意主干粗,分枝细。(梅干常见的出枝方向参见该课题的附图1)
2. 在画好的梅干上用朱磠色笔尖稍加曙红色点梅花。梅花有五瓣,形态有正、有侧、有背,还有没开的花萼。
3. 用浓墨干笔点写花心、花托。最后用浓墨点苔点提画面精神。(点梅的具体画法参见本课题后的附图2-2)

附图2 双勾梅花和点梅的具体画法。

附图2-1

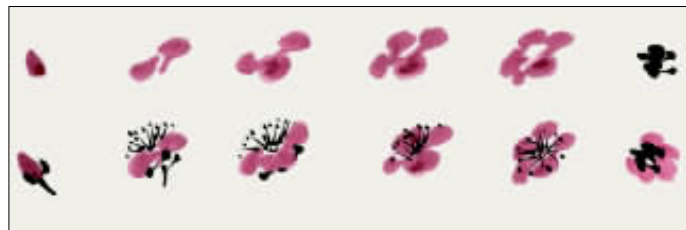
(1) 双勾梅花。用勾线的方式围绕梅花五个花瓣的结构圈画出一朵梅花的形状。注意梅花的结构和形态,注意花瓣与花瓣之间的大小均匀。双勾梅花用羊毫笔中锋行笔,行笔速度求稳健。梅花勾好后用浓墨勾点花心和花托。(附图2-1)

附图1

附图1 不同出枝方向的画法。

梅枝造型为“女”字形结构,用笔要挺拔,少弯曲,初学是选用大号长锋硬毫笔,中锋行笔,画回枝时用中侧锋转换行笔,并注意用笔的顿挫变化。画梅枝一般按照先画根后画干再画枝的顺序。

附图2-2

(2) 点梅花。主要用颜色或者墨来点画,方法是:先将笔洗干净,然后蘸较淡的朱磠色或墨调至笔肚,再蘸较浓一点的朱磠色或墨调至笔尖,形成笔肚朱磠色或墨色淡笔尖处墨色渐浓。梅花点画好后用浓墨勾点花心和花托。(附图2-2)

课题2 写意兰的临摹

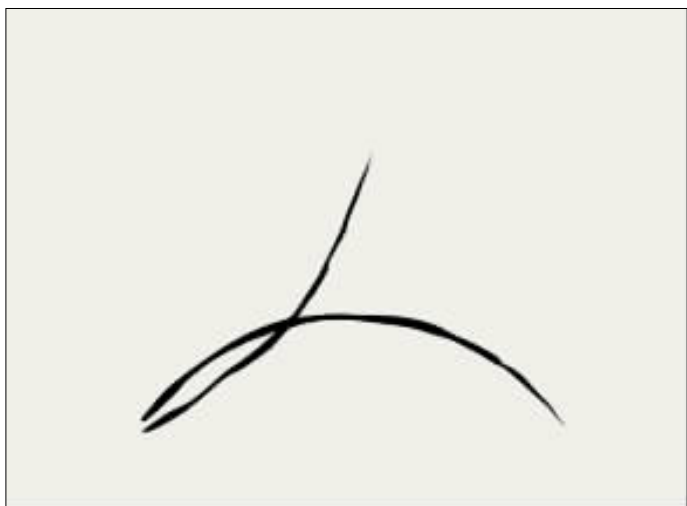

图1

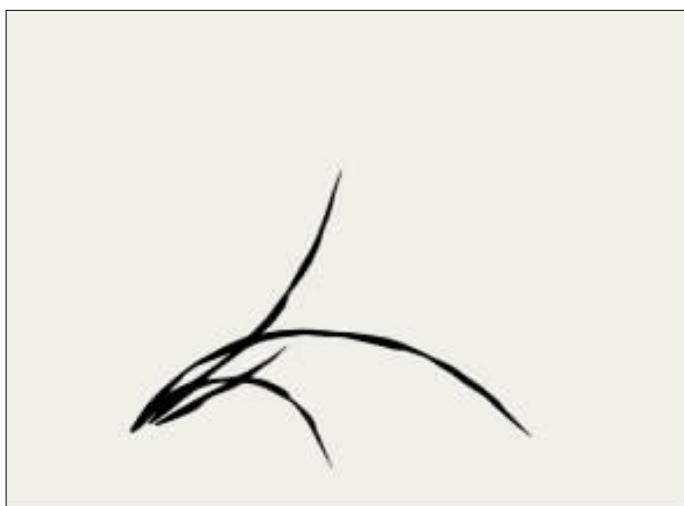

图2

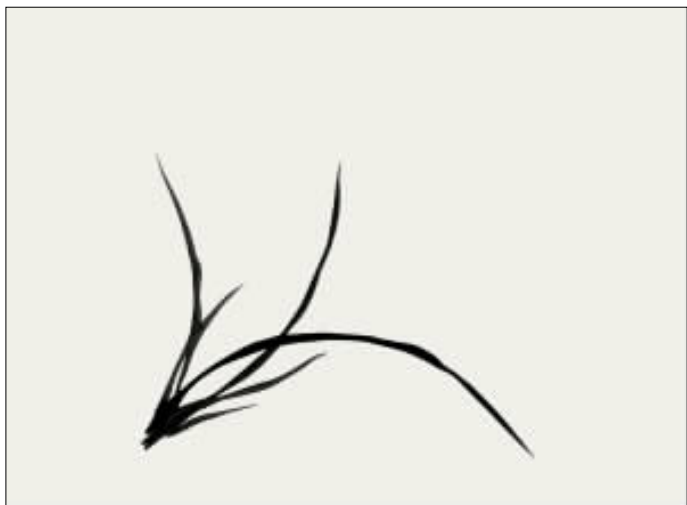

图3

图4

1. 用大号狼毫笔蘸墨，选一片兰叶起笔，接着画第二片。画兰叶要从根部向上行笔画起，叶与叶要网眼式交叉。一片叶必须一笔完成，中途不可再蘸墨。
2. 在画好前两片叶的基础上画第三片、第四片叶子，注意添加的两片叶子与已经画好的叶子要有长短区别。
3. 在前一部分的基础上向另一个方向有穿插的出叶，但不可平行平头。兰叶的转折可采用提按、转锋等笔法。
4. 画兰花的花瓣可用淡墨画也可用赭石色加少许墨画。画法是：先用淡墨画出主梗，再点写花瓣，最后用浓墨点写花心。（兰花的基本画法参见本课题的附图）

附图 花共分五瓣，两瓣向心，其他三瓣自然散开。

附图

课题3 写意竹的临摹

图1

图2

图3

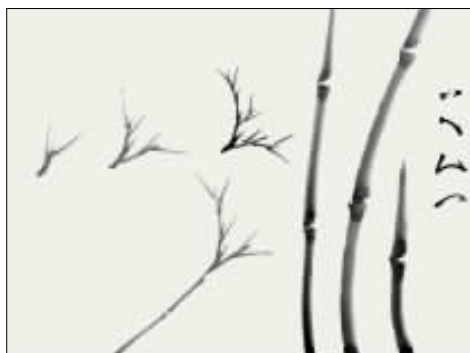
图4

1. 先画主竹干。画两枝以上的竹干要有粗细、主次之分，不要平行。必须一次蘸墨一气完成。要画出竹的阴阳向背。方法是：先将笔洗干净，然后蘸较淡的墨调至笔肚，再蘸较浓一点的墨调至笔尖，形成笔肚墨色淡笔尖处墨色渐浓。这样一笔画出，自然就有阴阳向背的笔墨效果。
2. 分枝。分枝发于主枝的竹节处，穿插于竹枝间，朝着画面中将要画叶的地方生枝。（竹枝的不同姿态画法见本课题后的附图1）
3. 添竹叶。首先要画好一片叶子的形状，然后由一片叶子开始，叶叶叠加，形成一组。竹叶要有大有小，有正有侧，有前有后。
4. 在完成第一组竹叶的基础上，画第二组、第三组竹叶，层层叠加。最后画竹节，竹节的墨色要浓于画竹竿的墨色。（竹叶的不同姿态的画法见本课题的附图2、附图3）

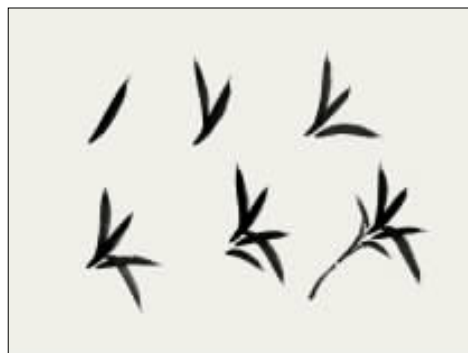
附图1 主枝、分枝、节的不同透视关系（如俯视、仰视、平视等）的画法。

附图2 上仰竹叶的画法、步骤。

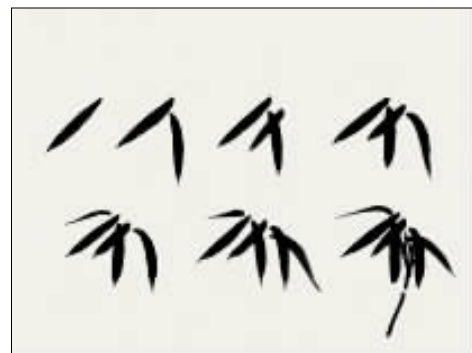
附图3 下垂竹叶的画法、步骤。

附图1

附图2

附图3

课题4 写意菊的临摹

图1

图2

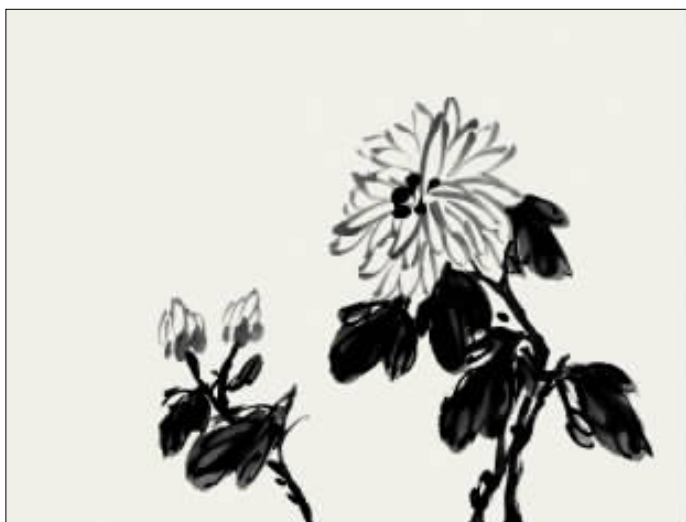

图3

1. 先用毛笔勾写出菊花的花形。具体作画步骤是先由一瓣开始,然后一瓣一瓣地加上去。要注意花形和花的朝向。(菊花的作画步骤参见附图1)
2. 画叶一般采用点叶勾筋法。方法是:中浓墨侧锋点写叶形,一片菊叶由三笔组成。叶要有前有后、有正有侧、有老有嫩的形态和感觉。菊叶的几种形态和画法参见附图2)
3. 菊花枝的出枝要有力,中锋行笔,用笔挺劲。菊枝有主枝和分枝之分,枝要穿插于叶间,支撑着菊花。最后勾写叶筋,注意要在墨未干时用浓墨勾写,每片叶子都要感觉是长在枝干上的。

附图1 菊花花头的具体画法和步骤。

附图2 菊花叶的几种形态具体画法。

附图1

附图2

课题5 工笔梅的临摹

图1

图2

图3

1. 用铅笔在临本上淡淡地拷贝出图稿后,用长锋勾线笔先稍蘸重的墨勾画好梅干,然后蘸淡墨勾画出花瓣。
2. 每片花瓣的最深处用中白云笔蘸淡墨由里面向外层层渲染,用淡墨平涂枝干,枝干的结疤处可以多染两遍,增加墨色的层次和枝干的体积感。
3. 用洗净的中白云笔蘸曙红色渲染每个花瓣的上部,再用一支洗净的中白云笔蘸白粉色渲染花瓣的下部,注意与上部的曙红色部分衔接自然。画枝干用赭石色稍加调朱红色来平涂。
4. 用洗净的白云笔蘸白粉色点花心完成。

图4

课题6 工笔兰的临摹

图1

图2

图3

1. 用铅笔在临本上淡淡地拷贝出图稿后，用长锋勾线笔勾画兰花，线要细，墨色要淡。
2. 用洗净的中白云笔蘸淡墨均匀地平涂反叶，再用淡墨渲染花瓣的最深处。注意下笔要仔细，不要把墨色染到轮廓线外。
3. 花青色加藤黄调成汁绿色平涂全部叶片，待干后，用淡花青色从叶根向上反复渲染。用石绿色渲染外层花瓣，用藤黄色加白色染内层花瓣，把握水分，不要留下水渍和笔触。
4. 在不足的地方继续完成上色，调节整个画面完成。

图4

课题7 工笔竹的临摹

图1

图2

图3

1. 用铅笔在临本上拷贝出图稿后,用长锋勾线笔淡墨勾出竹叶,浓墨勾出竹枝。勾画竹枝时注意用笔的起笔和收笔要有顿挫的节奏感。
2. 渲染竹叶。用洗净的中白云笔蘸花青色加淡墨从叶根向叶尖进行渲染,淡墨渲染竹枝和竹竿。
3. 花青色加藤黄色调出汁绿平涂正叶,待干后用花青色反复渲染正叶,用淡绿色渲染嫩叶。
4. 根据画面的整体需要,铺染全部叶面,枝干略深。

图4

课题8 工笔菊的临摹

图1

图2

图3

1. 拷贝出图样后,用长锋勾线笔淡墨勾花,留出花心,将花心看成一个椭圆形,所有的花瓣围绕椭圆形向外展开。用稍浓的墨勾枝。
2. 用洗净的中白云笔蘸淡绿色分染正叶、反叶、花蒂、花梗,用花青色一遍遍渲染深处。注意叶片的结构和叶脉的纹理。
3. 用花青色加曙红色再加一些水,调成淡淡的紫色,平铺花瓣。用淡绿色层层平铺菊叶,用淡赭石色层层罩染枝干。
4. 待花的颜色干后,用藤黄色点画花蕊完成。

图4

2级

花卉 临摹

技法要求 通过上一级的学习初步了解了梅、兰、竹、菊的性态结构和基本的画法，这一级里添加了花、叶的数量并能够对它们进行分组表现，进一步了解花、叶、枝、干的不同姿态。初步学会根据花、叶、枝、干的不同形态控制墨色，掌握用笔方法。考生可以根据个人喜好选择工笔或写意进行临摹和练习。

评分参考 掌握梅枝的基本出枝形态，梅花、兰花、菊花结构正确。构图完整，兰叶长短穿插有序，竹枝用笔自然流畅。

课题1 写意梅的临摹

梅兰竹菊 任选两种

图1

图2

图3

1. 先画出主枝，中侧锋并举用笔，表现出梅花枝干的苍劲质感。画下垂枝的梅花，要考虑画面的构图，出枝时自上而下到画幅底边后再回枝上扬，整幅画就能得势。
2. 在主枝上生出分枝，主枝粗、分枝细。要注意枝与枝的穿插，不要平行，不要十字交叉，主要以“女”字形造型。古有“无‘女’不成梅”之说，就是指梅枝的基本造型规律。
3. 在梅枝的间隔处点写梅花，表现枝与枝的空间层次关系。花瓣要有深浅颜色变化，具体技法是：调色时笔尖色深，笔肚色浅，一笔下去自然有浓淡深浅之分。
4. 浓墨勾花心、点花托。注意花的方向有正面、侧面、背面之分，还有没开的花萼，用浓墨勾点时要体现它们的姿态。最后用浓墨点苔，用笔要有力。既要表现梅干上的苔点，也对画面起到提神醒目的作用。

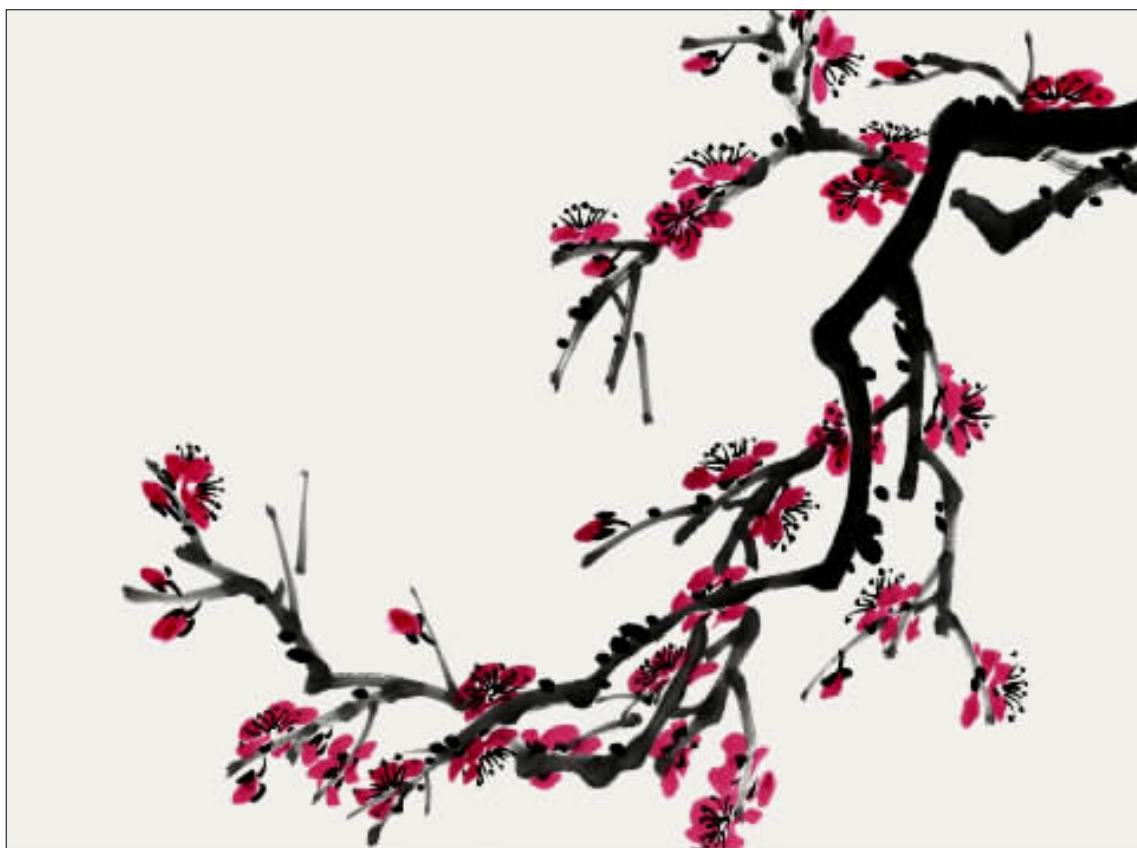

图4

课题2 写意兰的临摹

图1

图2

1. 该课题是画五片以上兰叶和一串兰花的组合。先以一片兰叶起笔,然后笔笔交叉画出主体的一组兰叶。试着悬肘悬腕画兰,控制笔力,运笔贯气,要写出叶的形态,表现兰叶柔中带刚的气韵。

2. 转换方向写第二组兰叶,要穿插有序,一气呵成。叶与叶之间不要平行、平头齐高。

3. 画兰花的花蕙时,先穿插于兰叶间画出花梗,然后在花梗的周围画兰花。兰花要有墨色变化、朝向的变化,有上仰,有向下,有向两侧的。自然散开,多姿多态。

图3

课题3 写意竹的临摹

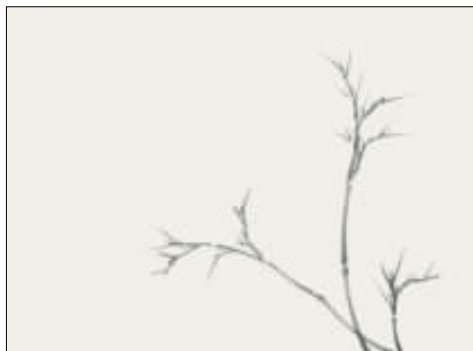

图1

图2

图3

1. 该课题所练习的是下垂竹叶的画法。先画向上的枝干，然后画出向画面中心倾斜的枝干，最后画最短的一根枝干。
2. 画第一组竹叶。这一组竹叶是由三小组竹叶叠加而成的，要注意叶片的疏密关系和大小、前后、正侧的形态特征表现。
3. 在第一组竹叶的基础上，画第二组竹叶。叶叶叠加，形成一个大组。一个方向的几组竹叶，要前后呼应，有墨色变化。不可全笔都是一种墨色，也不可整幅画一种墨色。非特殊情况时，墨色要有浓淡变化。然后再画上面的一小组竹叶。
4. 画右下方的一组竹叶，与其他几组竹叶呼应。最后用浓于竹枝的墨勾写竹节完成。

图4

课题4 写意菊的临摹

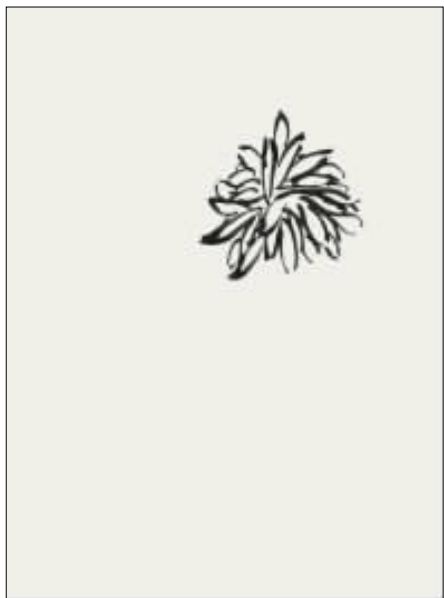

图1

图2

图3

1. 画花的方法通常有两种。先用色勾写花瓣，然后染颜色。或先用点厾法画出花瓣的形，然后在未干时勾线出形。该课题的练习中，采用后一种方法。先画一朵正面的菊花。注意用线条要像写字一样“写”出来，而不是“描”出来。
2. 在正面的菊花斜下方再画一朵半侧面的菊花，构成一组菊花，从而加强菊花的深动性和前后层次。
3. 画两朵未开的菊花花头，与已画好的盛开的菊花呼应，形成大小对比。然后点写菊叶，侧锋点写叶形，先画第一层，然后再画第二层、第三层。形成有前有后，层层叠加的菊叶。
4. 根据构图的势，写出菊的主枝。线条要生动、挺拔。主枝再生分枝，穿插于叶间。在叶未干时，以梗贯串，根据梗的势勾写出不同形态的叶，最后用较浓墨勾写叶筋完成。

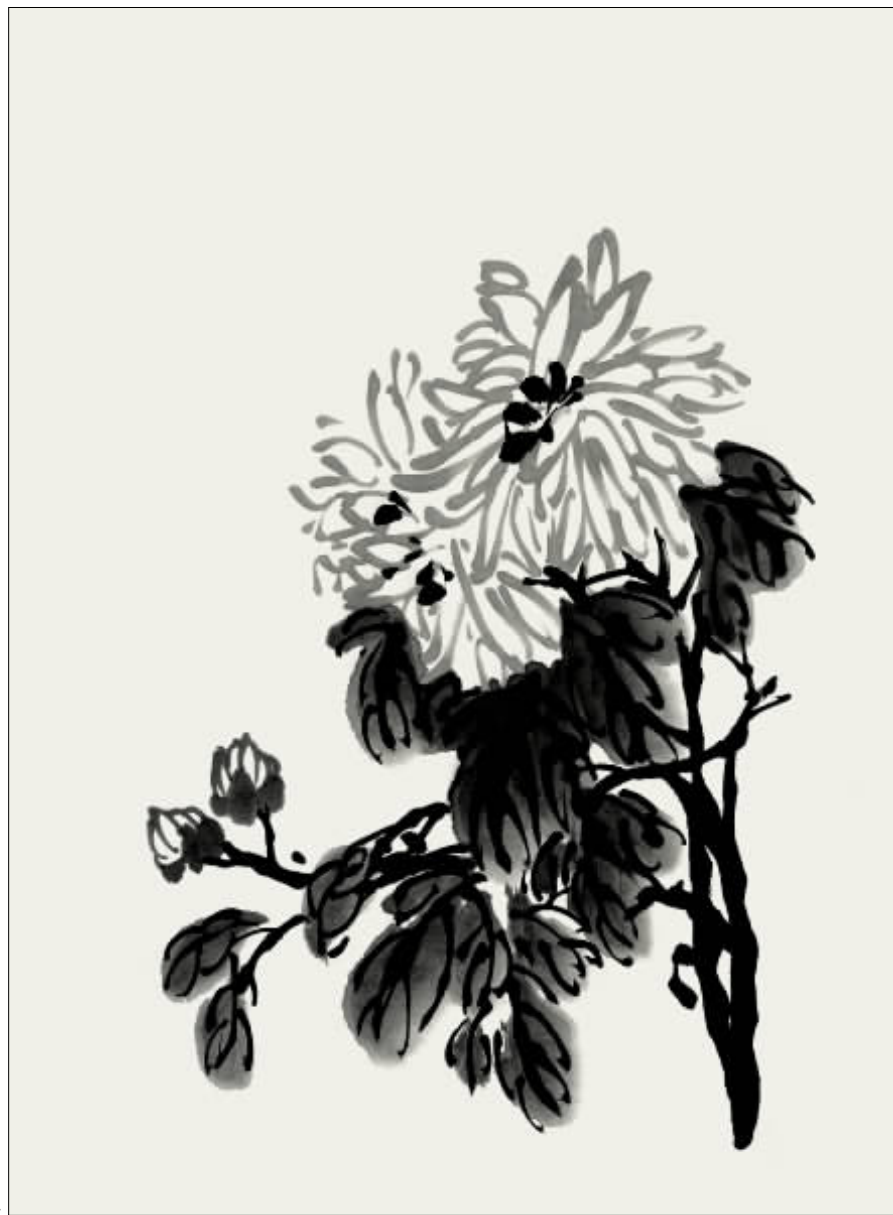

图4

课题5 工笔梅的临摹

图1

图2

图3

1. 在拷贝稿上，用长锋勾线笔淡墨勾出花和枝条的形象，勾勒出花瓣的层次关系，用线要富有弹性，墨色水分充足。
2. 用中白云笔淡墨渲染每片花瓣的最深处，平涂枝干，在梅枝的结疤处多渲染几遍，加强质感。
3. 将曙红色着于花瓣的上部，用白粉色染花瓣的下部，用接染的方法将两种颜色糅合起来。枝干以赭石色加淡墨成淡赭墨色渲染。
4. 用白粉色点丝瓣尖，用淡绿色罩染瓣根，较浓厚的白粉色点花蕊。最后用淡墨渲染枝干的最深处。

图4

课题6 工笔兰的临摹

图1

图2

图3

1. 用铅笔在临本上淡淡地拷贝出图稿后,用长锋勾线笔淡墨勾画兰花和兰叶,中锋行笔,运笔连贯。
2. 用淡墨将兰花、兰叶全部均匀铺染一遍,待干后,再用淡墨调花青色渲染外层花瓣的最深处。
3. 用花青色加藤黄色调成汁绿色平铺全部叶片,对铺染淡汁绿色的反叶用淡花青色从叶根向上渲染。用石绿色渲染外层花瓣,用藤黄色、白色接染内层花瓣。注意每换一种颜色时都要保持毛笔的洁净。
4. 把整个画面铺染后,处理叶子前后关系,通过渲染的方法调整画面完成。

图4