

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

中国画人物

分册主编 于友善
编 著 束新水
陈 杰

前言

在中国传统绘画中,人物画有着极其重要的地位。它不仅描绘再现出丰富多彩的人间世界,更是传达了画家们的情感和心声。纵观我国的绘画发展史,你会发现人物画不仅从未缺席过,而且还依然保持着旺盛的活力和持久的生命力。历朝历代都出现过一些著名画家和他们流传至今的传世佳作,这些都为今人留下了极大的学习和憧憬的空间。进入新世纪以来,特别是随着人们物质、精神生活的不断丰富和发展,人们对艺术,包括对绘画艺术的欣赏、学习、教育和创造都越来越有兴趣和热情,作为绘画艺术的一个门类,人物画自然也不例外,它吸引了无数仰慕者前来顶礼膜拜。为了进一步广泛普及中国人物画艺术的教育,给广大人物画艺术爱好者们提供帮助和指导,评定他们的学习成绩,发现和培养人才,南京艺术学院美术学院的中国画人物专业社会艺术水平考级评定工作应运而生。我们的宗旨是普及艺术教育,提高国民素质;原则是遵循艺术教育的规律,坚持公平、公正、公开和自愿应试的原则,把社会效益放在首位。

中国画人物专业考级分三个阶段,共10级内容,各级内容的设定和分布合理、难易程度循序渐进。例如1级的内容是绘制人物的五官局部、头发及手足,这些都是人物画绘制、创作的基础中的基础,只有学习掌握好该级的内容,才能更好地完成2级、3级的内容。本书作为中国画人物专业考级的专用指导教材,在编排上严格按照以上所述三个阶段、10级内容的划分,一一对照来制作。由于每一级的考试内容各不相同,因此,每级开篇题头都列有不同的技法要求、评分参考。其中,技法要求是对每一级的考试内容的总体要求和把握,它点出了在考级前准备时应该注意的一些基本知识和技法要点,从整体上把握本级考试的方向和深度,有一个明确的目标。每级的评分参考以符合、贴近本级考试要求为宗旨,为本级考试内容服务,列出了各级应达到的各项标准,以此来更好地衡量、评定应试者的不同绘画水平。书中每一级还分有4~5个课题,供读者学习和参考。每个课题都配有步骤图和相应的说明文字,图文相配,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笔法、用色等一系列问题,让读者了解中国画人物专业考级的具体操作过程。

本书旨在帮助和指导有意参加考级的读者们更好地了解艺术考级和进行初步的艺术实践,为希望将来在中国画人物专业领域内有所发展与创新的朋友们打下一些基础。值得读者朋友们注意的是,艺术考级本身并不具有一劳永逸的作用,艺术的发展是永无止境的,中国传统绘画博大精深,大自然造化生机无穷,故我们不能局限于任何一个狭小的圈子,不能固步自封,而要不断地勤学苦练,在提高画技的同时提高自身文化素养和眼界,不断地向前发展,这才是每一位绘画者都应该铭记在心的中国画学习目标。

于友善

模拟考题与工具准备

	考 题	尺寸要求	考 试 时 间
1 级	基础临摹 人物局部（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
2 级	基础临摹 人物头像（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
3 级	基础临摹 人物肖像半身（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
4 级	基础临摹 人物全身（工笔、写意任选）	四尺六开	120 分钟
5 级	记忆写生人物习作 头像，自带写生稿（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
6 级	记忆写生人物习作 半身，自带写生稿（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
7 级	记忆写生人物习作 全身，自带写生稿（工笔、写意任选）	四尺六开	180 分钟
8 级	人物画创作 一人加背景，画题自定（工笔、写意任选）	四尺三开	180 分钟
9 级	人物画创作 二人加背景，画题自定（工笔、写意任选）	四尺三开	180 分钟
10 级	人物画创作 三人加背景，画题自定（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。其中赭石色最好选择块状的。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

基础临摹

技法要求 本级考试内容为人物面部五官、手和脚临摹,这是人物绘画的基础。每个人的长相不同,五官、手、脚各有特色,绘画时要了解人物各局部的解剖和透视关系,注意观察和区别男、女、老、幼的不同特征,如:手的大小、皱纹分布、皮肤质地和颜色等,以便准确描绘。

评分参考 人物局部的形准确、自然,很好表现出不同人物局部的特点,五官及手、脚勾线细致,讲究线条的粗细浓淡变化,染色到位。画面整洁,整体感觉良好。

课题1 眼睛、鼻子(工笔)

人物局部

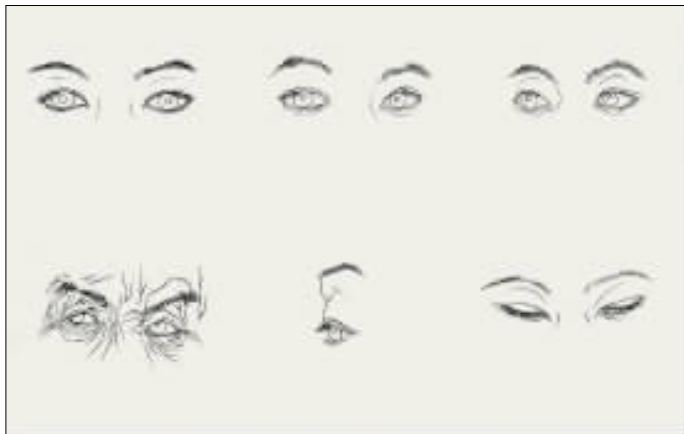

图1

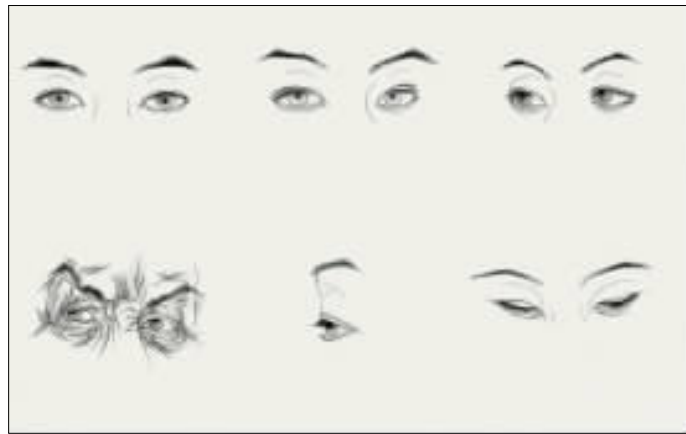

图2

一、眼睛

1. 拷贝勾线。勾眉毛用笔要虚入虚出,眉毛中间密集处用浓墨勾,眉梢以稍细线勾,眉头以淡墨细线勾。用浓墨勾上眼睑、黑眼球和瞳孔。勾眼睑从内眼角处画起,起笔要实,外眼角收笔要虚;用稍淡的墨勾下眼睑和双眼皮,睫毛用细线勾,上眼睑用线稍粗,下眼睑用线稍细。
2. 染墨。染眉毛时要注意虚实变化,用淡墨渲染,眉弓处稍重些,眉梢要虚。画眼睛时用淡墨染眼球,用重墨染瞳孔,睫毛处用很淡的墨染。
3. 染色。用胭脂、赭石色染眼睛的结构,用朱砂色染下眼睑及泪阜,用淡花青色罩染眼白,最后用胭脂、赭石、石绿色罩染。

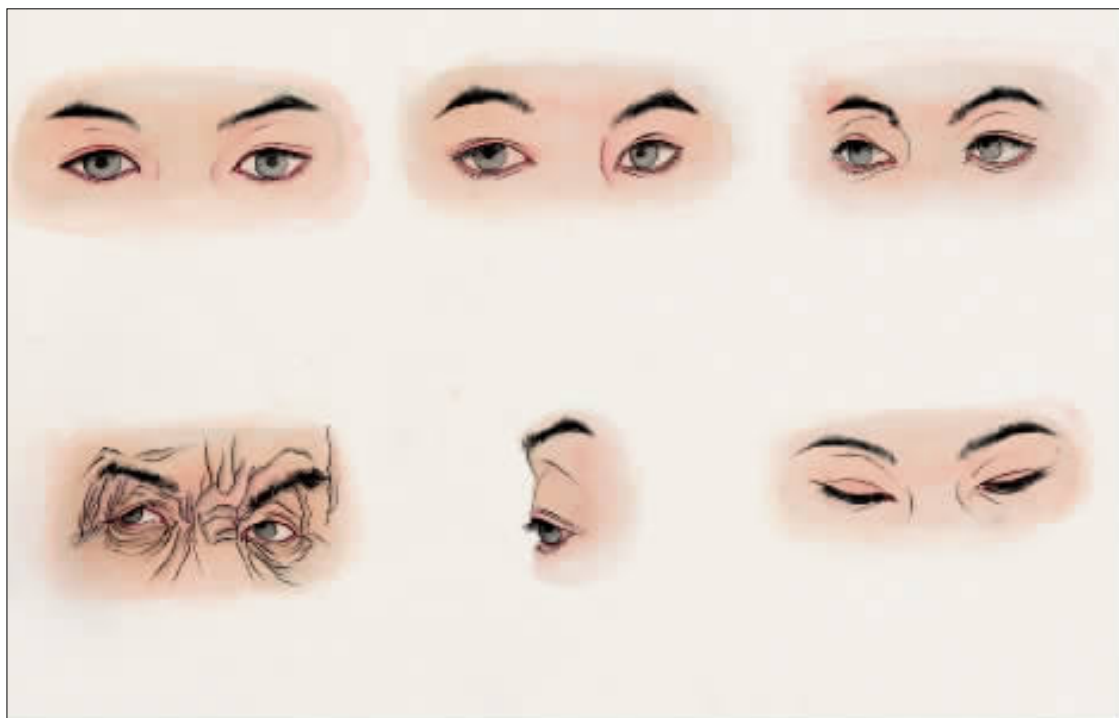

图3

作者:陈杰

图1

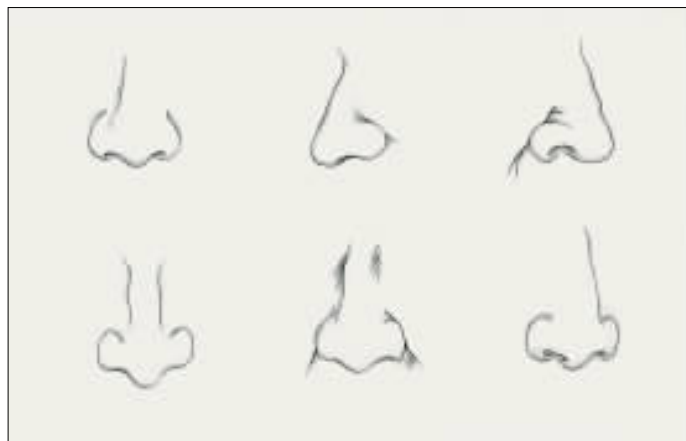

图2

二、鼻子

1. 拷贝勾线。用淡墨勾鼻翼，稍粗线勾鼻孔；勾侧面的鼻子，用一根线从眉心、鼻梁至鼻头虚起实收。
2. 染墨。用极淡的墨染鼻子的结构，女性及小孩的鼻子不可用墨。

3. 染色。用胭脂、赭石色染鼻子的结构，鼻孔重些，可用赭石、花青、胭脂、石绿色罩染。

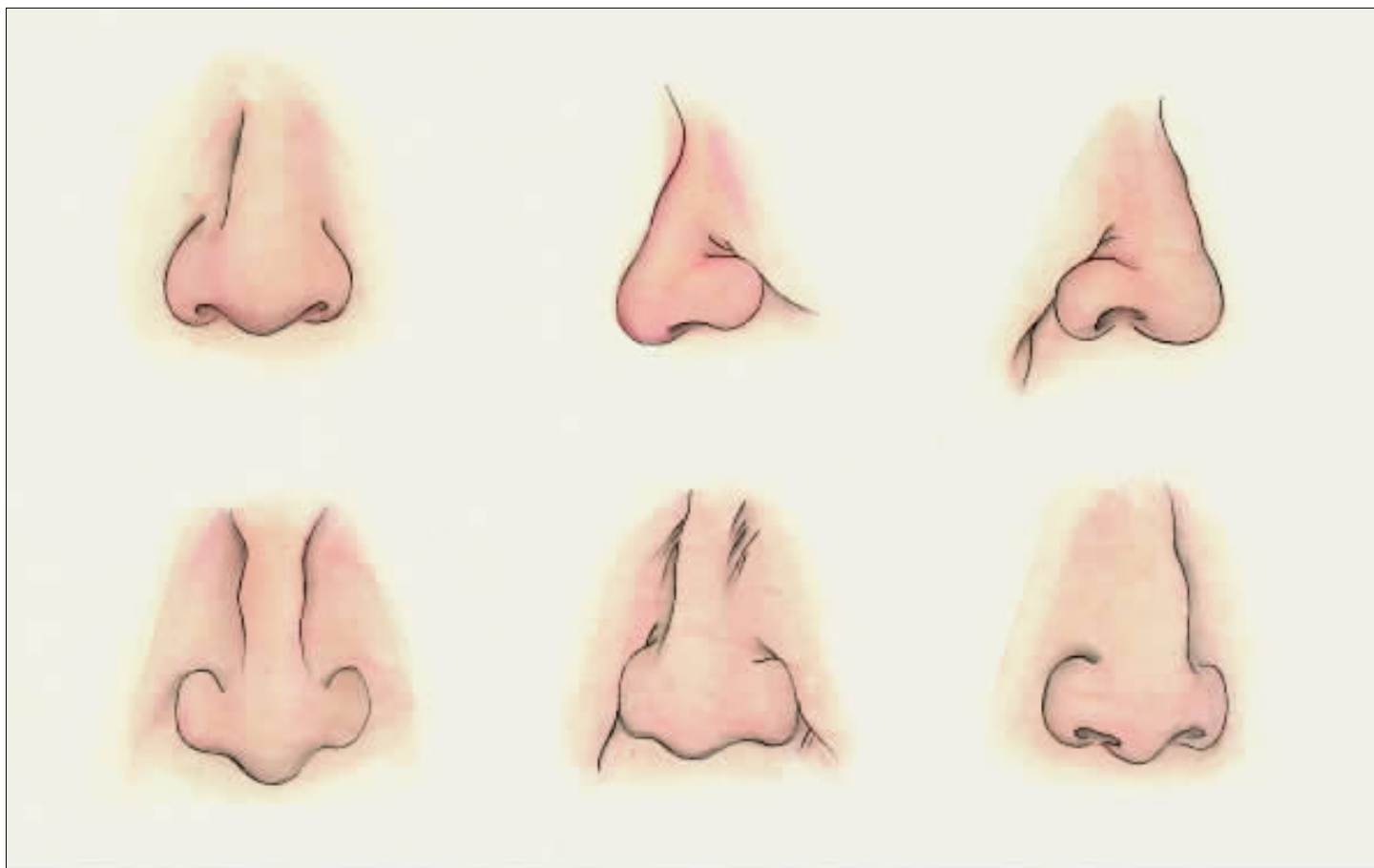

图3

作者：陈 杰

课题2 嘴、耳朵（工笔）

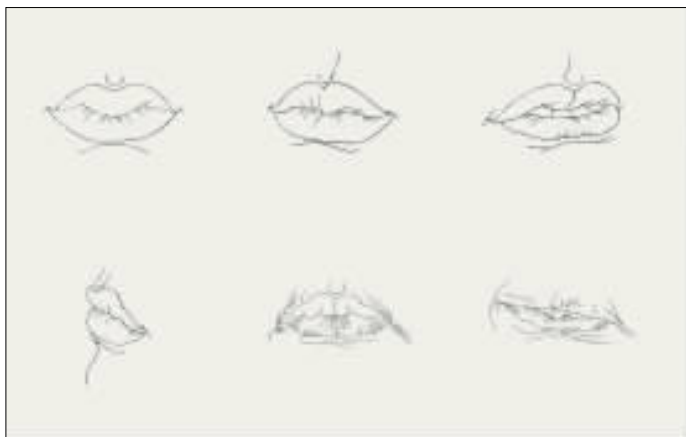

图1

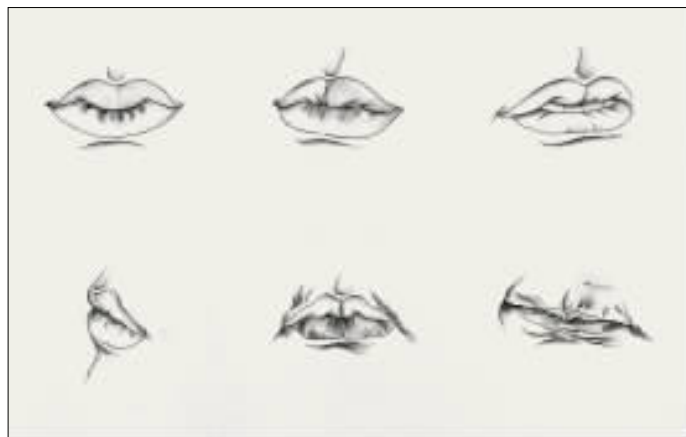

图2

一、嘴

1. 拷贝勾线。口裂及嘴角用线重些，上下唇线及嘴唇上的皱纹用淡墨勾出。
2. 染墨。老人和男性可用极淡的墨稍染出结构，女性及小孩的嘴唇不可用墨。

3. 染色。用胭脂、赭石色染口裂、嘴角处，用曙红色染上下嘴唇、嘴唇上的皱纹，最后用朱砂色罩染。

图3

作者：陈 杰

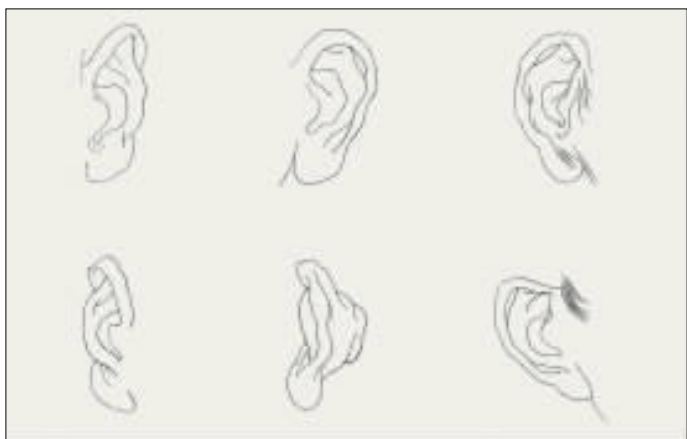

图1

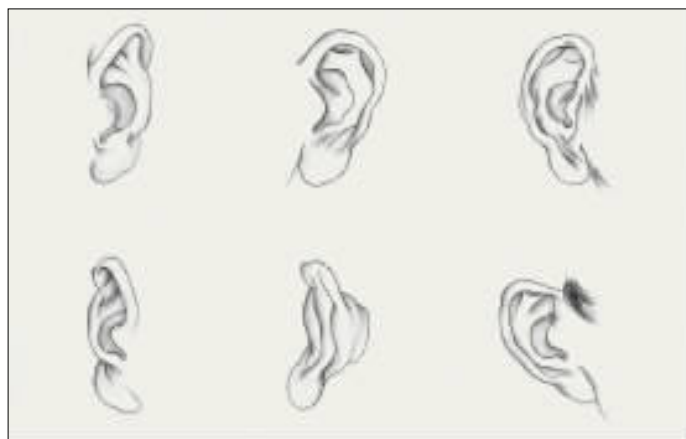

图2

二、耳朵

1. 拷贝勾线。用淡墨勾线，注意线条的节奏感。
2. 染墨。用极淡的墨染耳朵的凹陷处及结构。

3. 染色。用胭脂、赭石色染耳朵的凹陷处，用赭石色染结构，用淡曙红色染耳垂，最后用赭石、石绿色罩染完成。

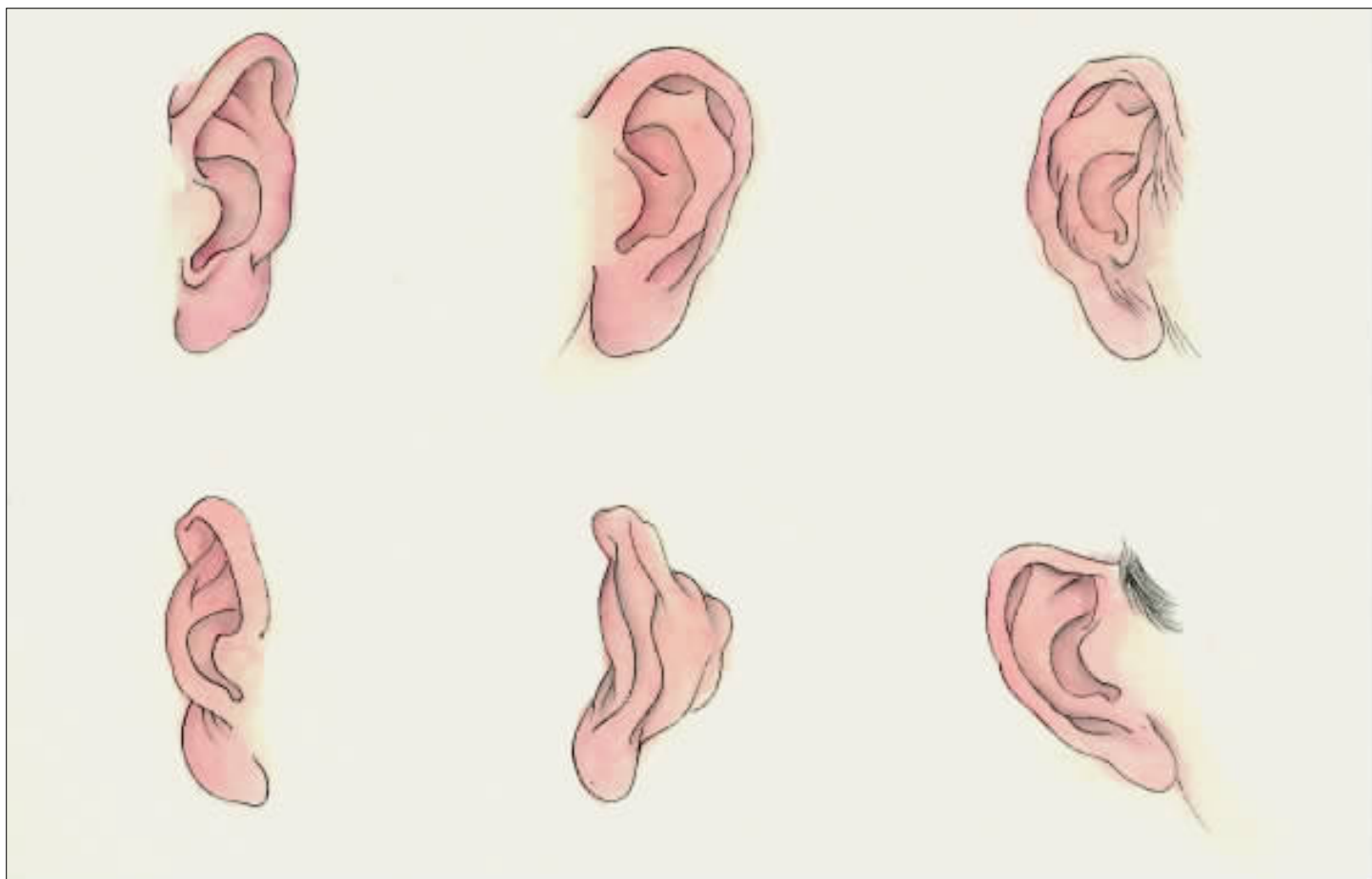

图3

作者：陈 杰

课题3 头发（工笔）

图1

图2

1. 拷贝勾线。按头发的生长结构及发型梳理态势用浓墨勾出，脸庞与发际交接处要虚些，用细线勾零散发。
2. 染墨。老人和男性可用极淡的墨稍染出结构，女性及小孩的嘴唇不可用墨。

3. 统染。在淡墨分染的基础上可罩染中墨数遍，最后再罩一层淡淡的花青色，达到头发蓬松、乌黑的效果。

图3

作者：陈 杰

课题4 手、脚（工笔）

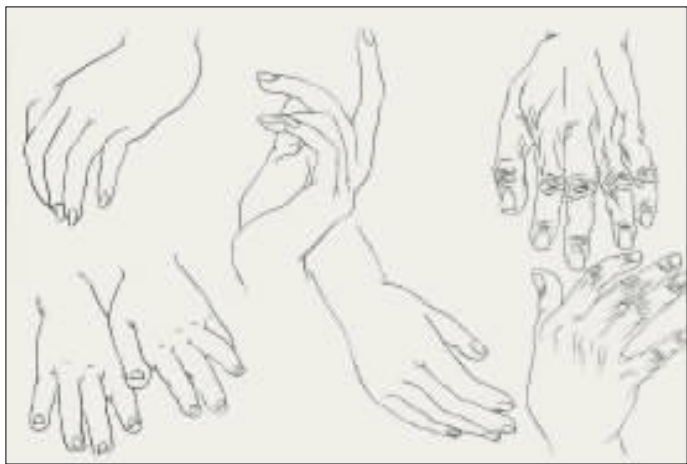

图1

图2

一、手

1. 拷贝勾线。用淡墨勾手的轮廓线，老人、男性的手指关节可适当勾线，女性、小孩不勾。
2. 染墨。老人和男性的手可用少量淡墨分染结构关节，女性、小孩不染。

3. 染色。用赭石色分染结构和关节，染出手的体积，关节还可染少许红色，指尖用曙红色分染，用赭石、石绿色罩染。

图3

作者：陈杰

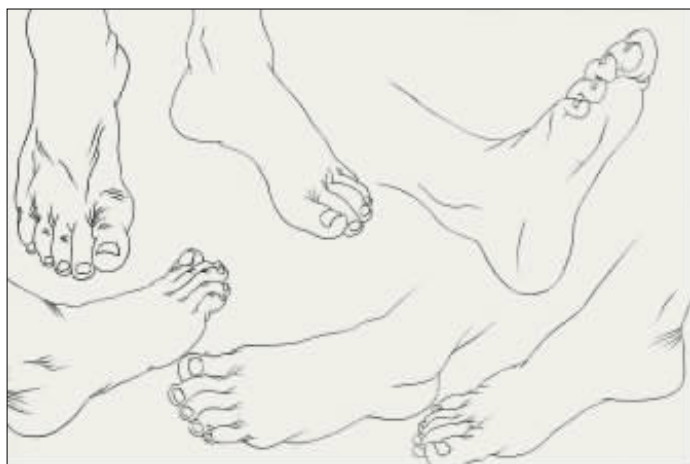

图1

图2

二、脚

1. 拷贝勾线。用淡墨勾脚的轮廓线，注意脚趾弯曲处的勾线要自然、概括。
2. 染墨。老人和男性的手可用少量淡墨分染结构关节，女性、小孩不染。

3. 染色。用赭石色分染结构和关节，染出脚的体积，关节处可染少许红色，脚趾尖和脚掌用曙红色分染，用赭石、石绿色罩染完成。

图3

作者：陈 杰

课题5 眼睛、鼻子（写意）

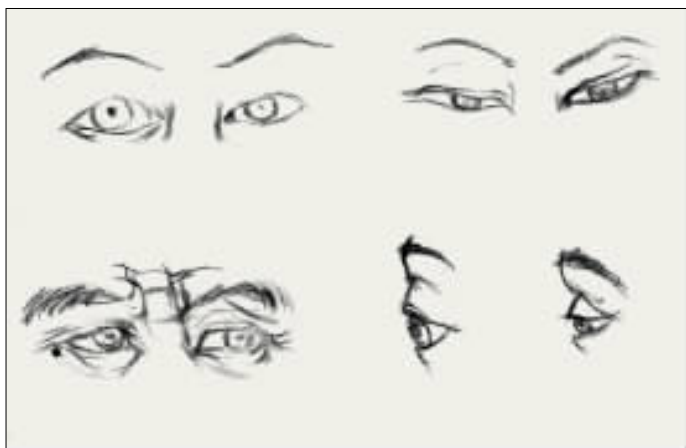

图1

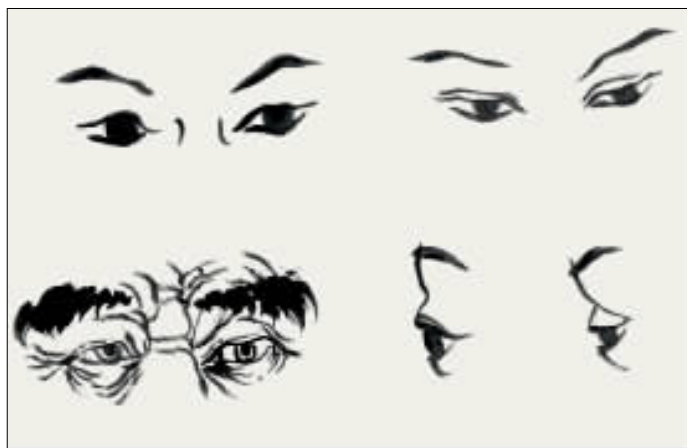

图2

一、眼睛

1. 木炭线稿。先用木炭条勾画出眉毛的形状、方向、轻重，同时标出眼睛不同的形状，然后用稍粗重的线画上眼睑，用稍细稍淡的线画下眼睑。
2. 水墨稿。用手纸轻轻拂拭掉木炭线稿(下同)，使木炭稿变得稍淡。用毛笔勾勒时要注意虚实，注意提按顿挫及浓淡的变化。先用稍浓的墨勾上眼睑、黑眼球和瞳孔，然后再用稍淡的墨勾眼睑、眼角，最后用浓墨勾眉毛。勾眼睛、眉毛时行笔不要拘谨，要有写意性。

3. 染色。写意人物着色宜平不宜起伏过大，先用胭脂、赭石色在盘中调匀分染结构，一般是染高法和染低法结合运用，最后用胭脂、赭石、石绿色罩染。

图3

作者：束新水

图1

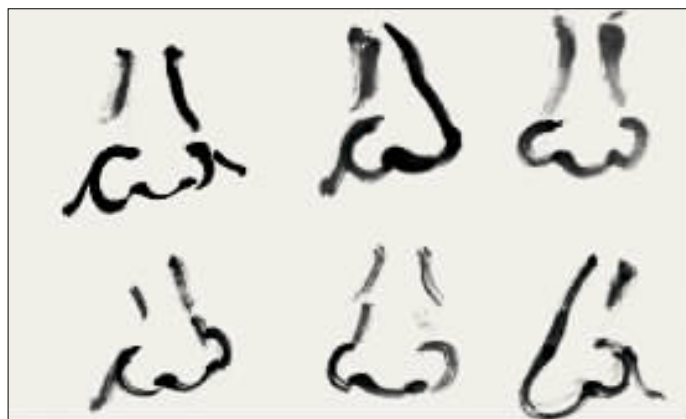

图2

二、鼻子

1. 木炭线稿。用木炭条标画出鼻子的长、短、宽、窄及鼻翼鼻孔的结构，关键是不同人的鼻子形状。
2. 水墨稿。用毛笔勾鼻子时注意用笔来体现结构，可以先从鼻孔开始也可以先从鼻翼开始勾，行笔要顺。淡墨勾鼻翼，稍粗重线勾鼻孔；勾侧面的鼻子，用一根线从眉心、鼻梁至鼻头虚起实收。

3. 染色。用胭脂、赭石色染鼻子的结构，鼻孔重些，用赭石、花青、胭脂、石绿色罩染。染鼻子切忌染得过于立体。

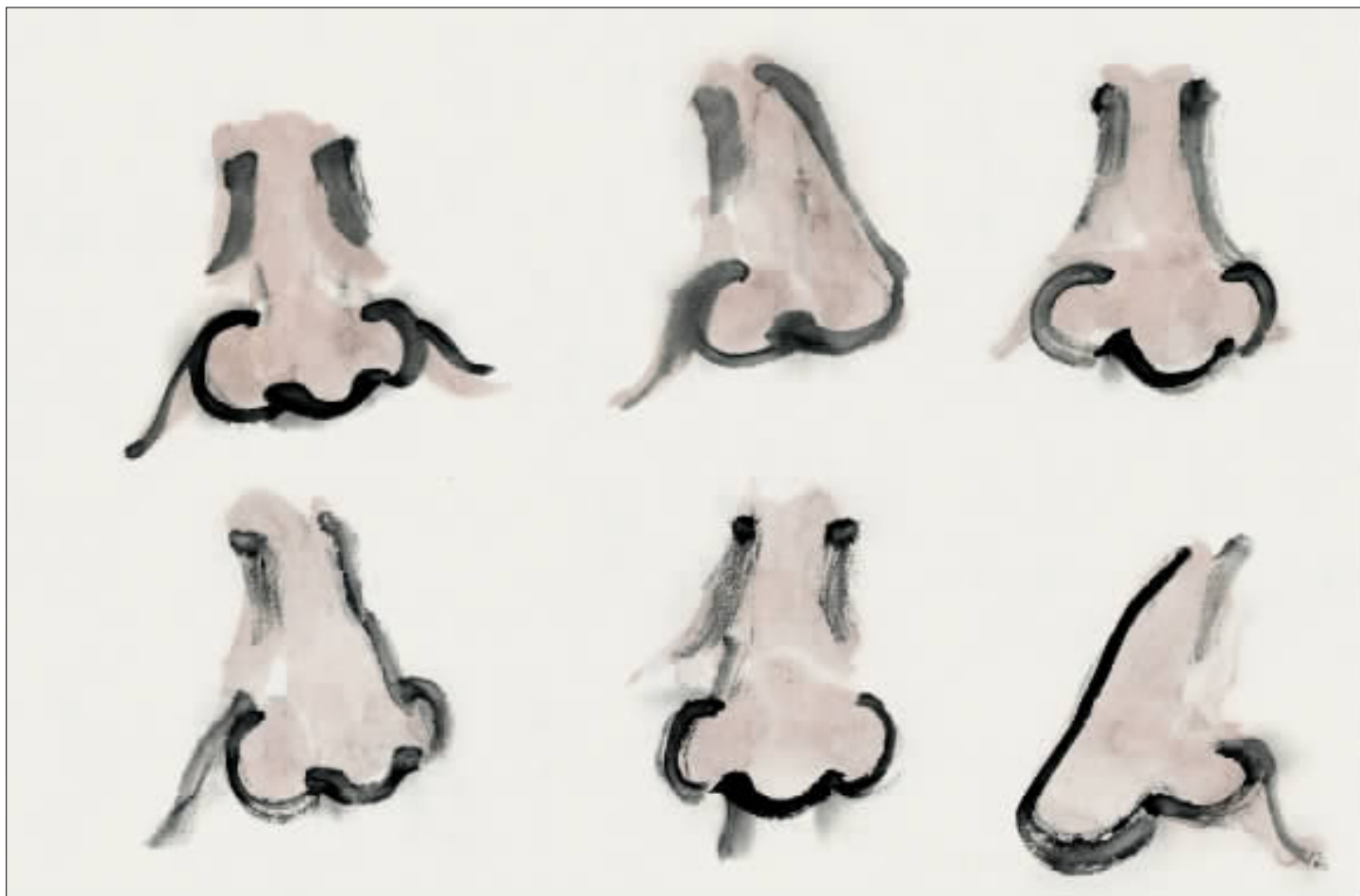

图3

作者：束新水

课题6 嘴、耳朵（写意）

一、嘴

1. 木炭线稿。先用木炭条标画出嘴的宽度、高度，再确定口裂的弧线并分出上下唇的不同厚度，人中及嘴角用线稍重些。
2. 水墨稿。一般勾嘴先从口裂线开始，用墨不宜太重，然后用更淡的墨，勾上下唇线及嘴唇上的皱纹，嘴角用笔稍重。勾画出老人和男性嘴用笔用墨可略枯些也可稍重些，用极淡的墨稍染出结构，女性及小孩的嘴唇用笔用墨应淡一些、润一些。
3. 染色。用胭脂、赭石色染口裂、嘴角处，用曙红色染上下嘴唇、嘴唇上的皱纹，最后用朱砂、淡赭石色罩染完成。

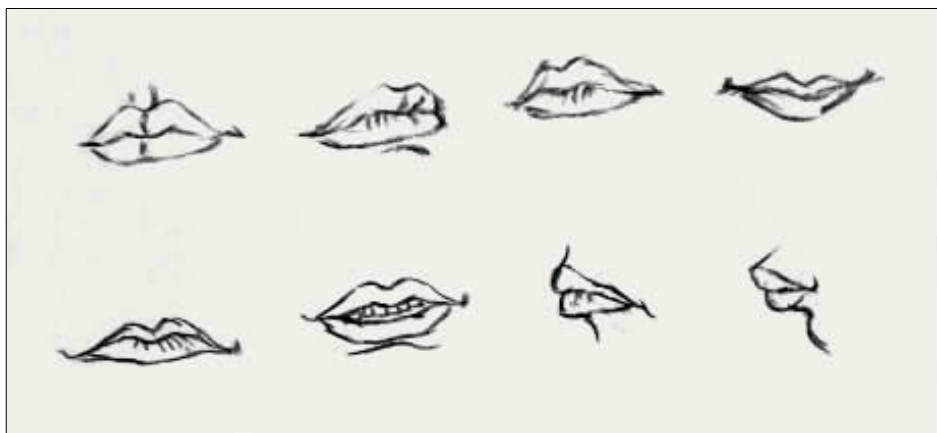

图1

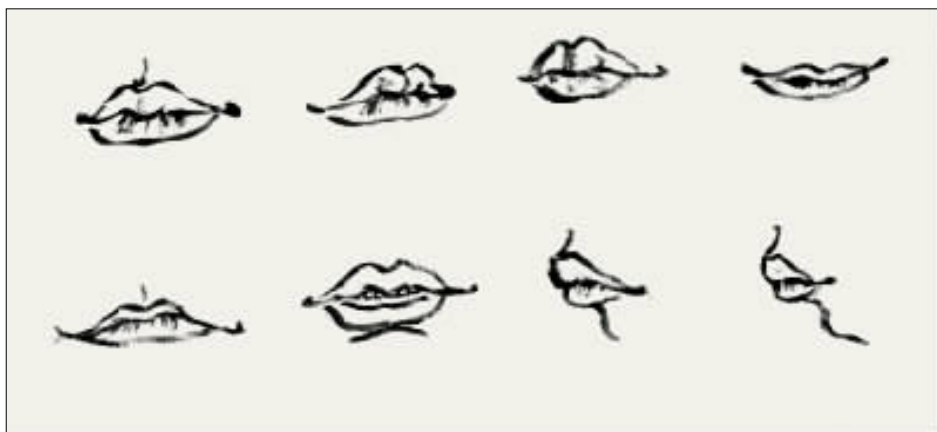

图2

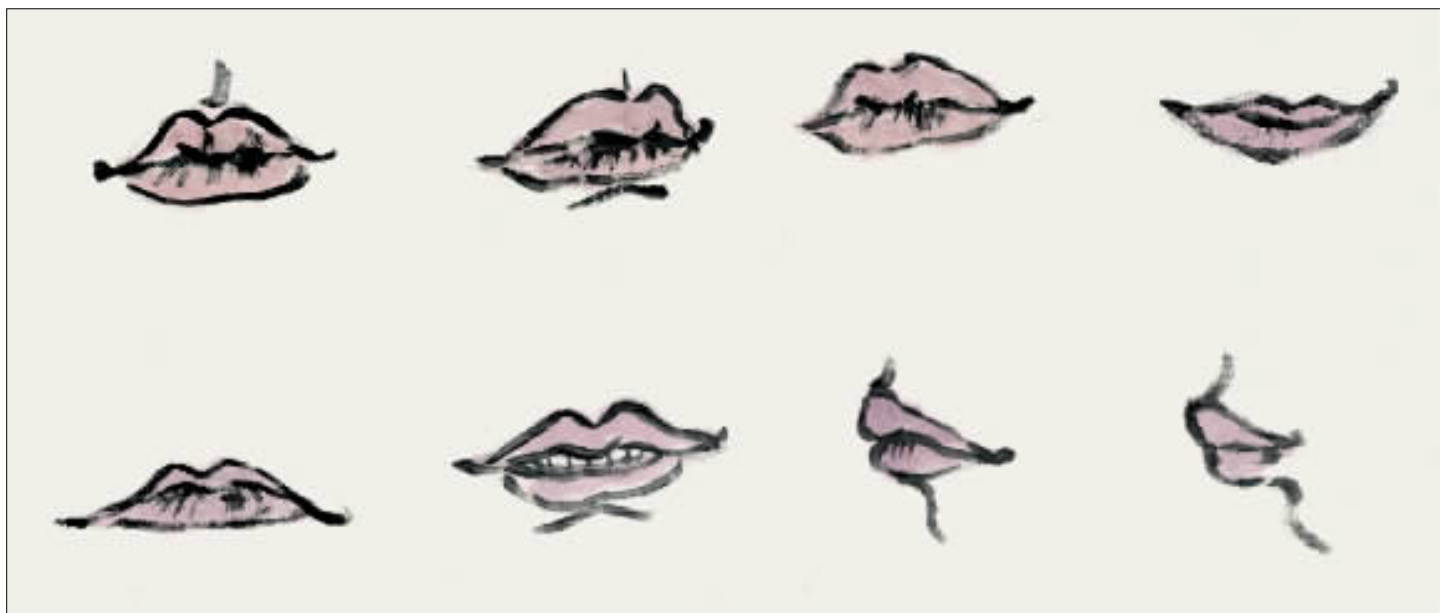

图3

作者：束新水

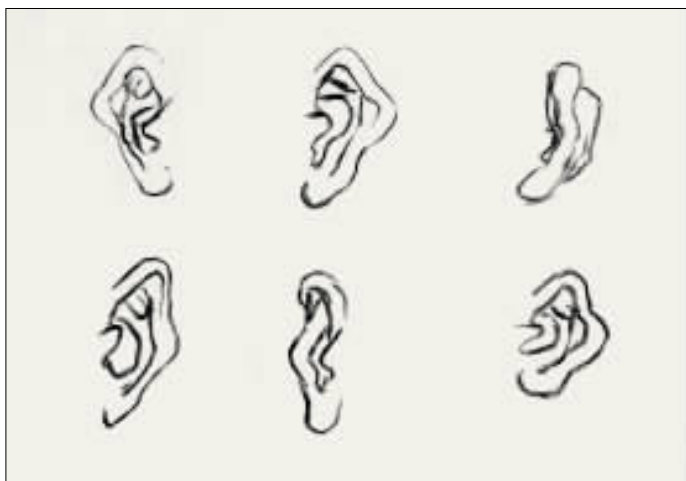

图1

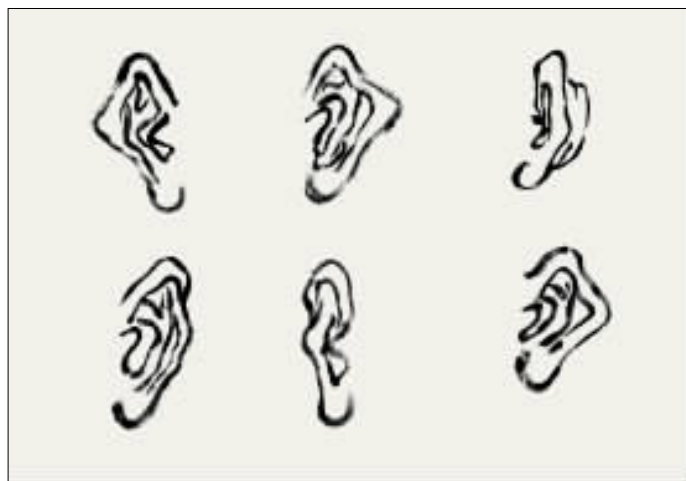

图2

二、耳朵

1. 木炭线稿。先画耳朵的外轮廓，再标画出内轮廓，注意不同耳朵的外轮廓、耳垂、内轮廓形状的区别。
2. 水墨稿。勾耳朵一般也是由外及内，通过毛笔的提按顿挫反映出耳朵内外的结构。

3. 染色。用胭脂、赭石色染耳朵的凹陷处，用赭石色染结构，用淡曙红色染耳垂，最后用赭石、石绿色罩染。

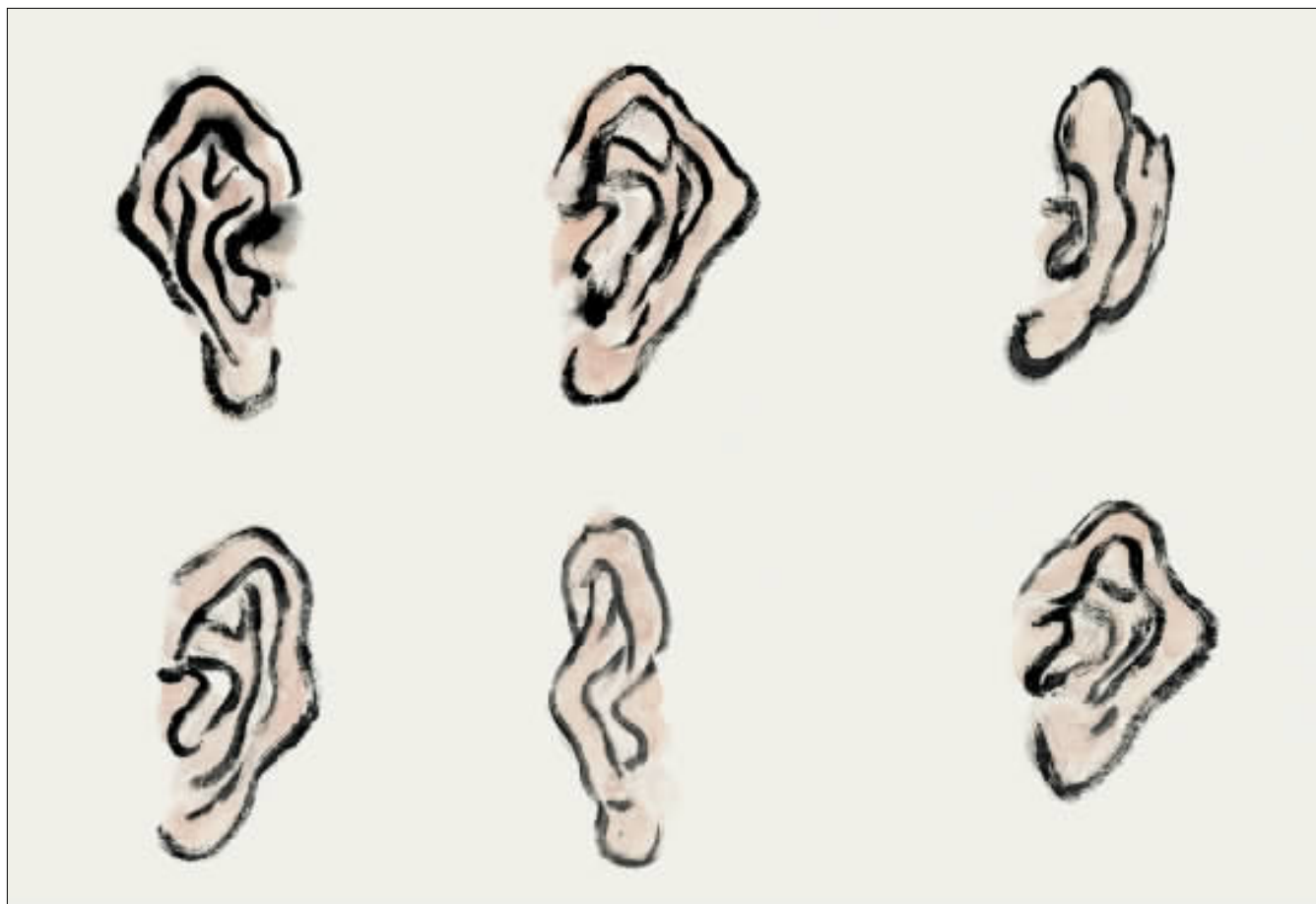

图3

作者：束新水

课题7 头发（写意）

图1

1. 木炭线稿。先用木炭条标画出头发的大体形状，然后按头发的生长结构及发型梳理方向标画出其脉络，用细线勾出零散碎发。

2. 水墨稿。勾头发用墨应枯一点、用笔应虚一些，以便能够画出头发的蓬松感，先勾前面的头发再勾后面的头发，这样笔墨就会有自然变化，同时根据结构勾出体积，有虚有实，发际处要虚些，勾头发用笔不宜重复。

图2

作者：束新水

课题8 手、脚（写意）

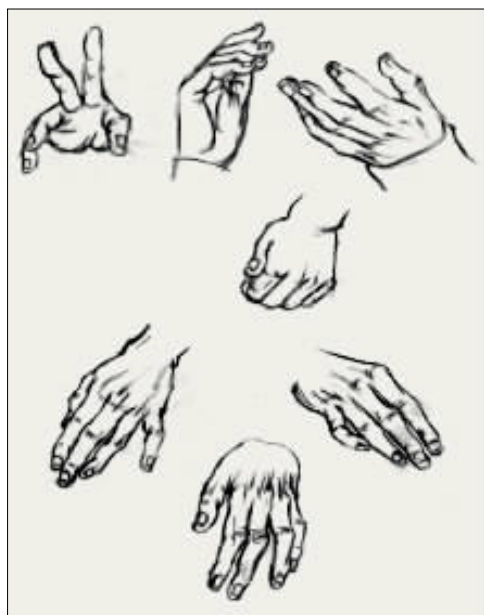

图1

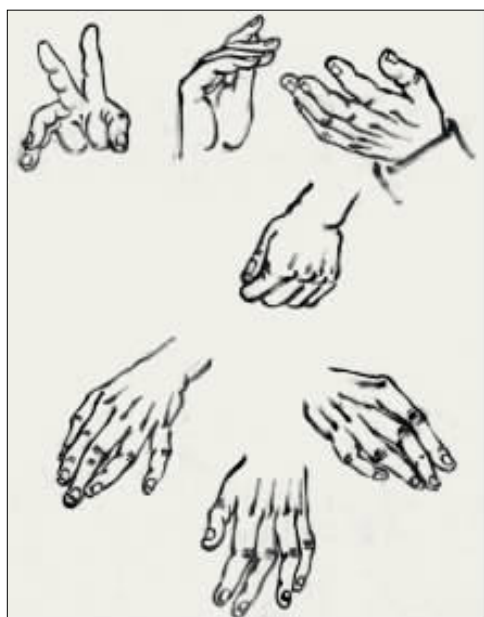

图2

一、手

1. 拷贝勾线。手是人物画中的重点和难点，先整体概括出手的外轮廓，再大体分出手的体块透视，然后分出掌、腕、指，再细画拇指和其他四指的结构。
2. 水墨稿。用毛笔勾手最易勾得板，故用笔不要太紧，用墨应润。先用淡墨勾掌，再勾五指，老人、男性的手指关节处可适当勾些皱折线，女性、小孩不勾。老人和男性的手可用少量淡墨分染出结构关节，女性、小孩不染。
3. 染色。用赭石色分染结构和关节，染出手的体积，关节还可染得稍重些，最后用赭石、石绿色罩染完成。

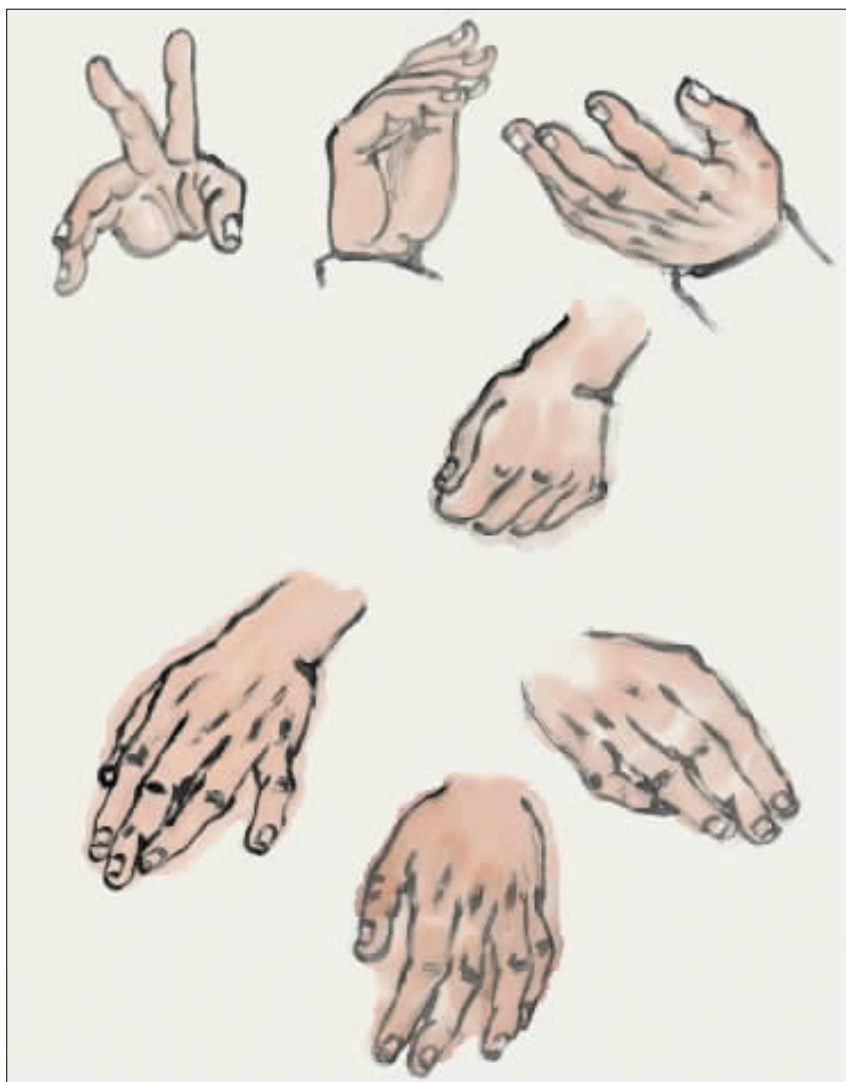

图3

作者：束新水

二、脚

1. 拷贝勾线。画脚的难度相对于手应该稍容易些，先大概标画出其外形，分画出脚背、脚掌、脚跟的不同角度，然后刻画出脚指的结构。
2. 水墨稿。笔墨先从小处着手，先画脚背或脚底然后画脚指，老人和男性的脚指关节可用少量淡墨分染出结构，注意脚趾弯曲度的表现，女性、小孩用墨宜淡润。
3. 染色。用赭石色分染结构和关节，染出脚的体积，关节还可染少许红色，脚趾尖和脚掌用曙红色分染，最后用赭石、石绿色罩染。

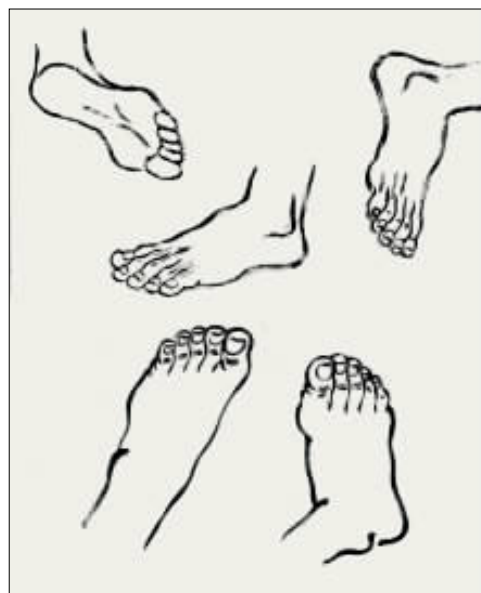

图1

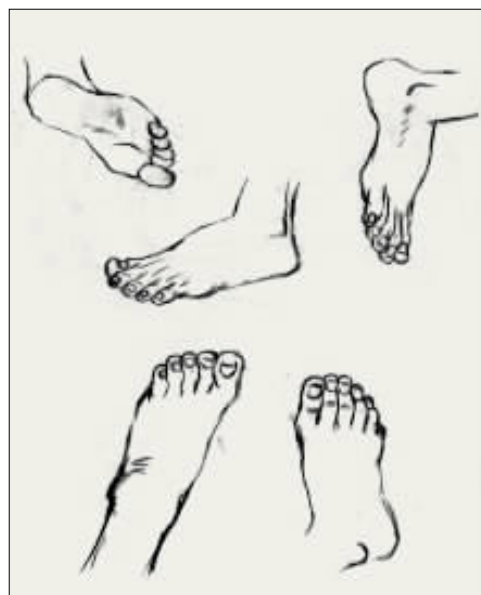

图2

图3

作者：束新水