

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

中国画山水

分册主编 徐建明
编 著 李志坚
乔 圆

前言

为了帮助广大中国画山水爱好者能更好地参加考级和学习山水画,我们选编了中国画山水考级教材。本教材是从考级的实际出发,从基础开始逐渐增加技法难度,并且针对山水画的技法特点,选择浅绛、重彩两种技法,在范画中分类模拟考级的现状,从1级至10级,由浅入深、循序渐进,与学习专业技法同步进行讲解。考虑到考级者使用本教材的具体可操作性,故不扩大技法量,不以怪异画法为主,而主要讲授山水画的基础技法和普遍规律。

对于各个级次分别作图,以范图点,带动学习技法的面;不要求临摹范图,而是通过范图获得技法步骤和对山水画的一般认识,从而提高学习者的兴趣和能力。各级次的要求与技法是对应的,读者可以明确级与级直接的技法差异,找出学习的要点,相应级次的考前准备就可以做到心中有数。学习山水画基础的各类读者,均可以在教材中得到相应的辅导。

山水画是中国传统绘画中的一个“大画种”,经过了千百年的发展,山水画从人物画的背景中独立出来,先是勾勒填色的重彩画法,如唐代以前的山水画,后从色彩画法中脱胎出勾斫晕染画法。到了五代北宋时期,山水画的皴法表现已具规模,南北方地域各异,又有南北两类画法体系,逐渐上升到审美体系的不同。元代以后又在宋代基础之上更加强调抒写个人的主观意趣,融入文人的思想情感,使山水画更增加了人文精神和形而上的哲学思辨。明清以来,流派纷起,各有建树。近现代的水墨画倍受西洋画法干扰,已渐失原态的艺术趣味与表现手法。

虽然如此,民族文脉中的一些支撑民众审美意识的要素仍在延续。就山水画而言,就是学习传统技法、认识传统精神。就山水画考级而言,无疑是为了推动这一学习的一种举措。考级者是学习者,是文化活动的参与者,通过对山水画的学习、观摹,特别是对各大博物馆中历代山水画原作的学习观摹,会进一步提高艺术判断能力、审美鉴别能力,同时“心摹手追”又会提高技法表现能力。这三个能力是学习者学习山水画不可缺少的三个方面。考级教材看似为考级而备,实际上已经把这三个方面的能力培养提到了可操作的层面,结合学习者个人的悟性和参与度,定会有所裨益。

本教材的选图和作画步骤,并非简单地重复与分类,而是要通过步骤的理解获得山水画的表现技法。解析要点、举一反三是最重要的学习方法,而级次的设定也是一种相对的分类,学习者应有所认识。总之,本教材能对学习者和考级者有所帮助,这也是我们所期待的。

徐建明

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：松、石，披麻皴	四尺六开	120 分钟
2 级	基础临摹：两棵松、石，披麻皴、斧劈皴任选	四尺六开	120 分钟
3 级	基础临摹：杂树三棵，石	四尺六开	120 分钟
4 级	基础临摹：山、水、树、石组合，不着色	四尺六开	120 分钟
5 级	基础临摹：山、水、树、石组合，着色	四尺六开	120 分钟
6 级	记忆写生：五棵树，加石、远山，着色	四尺六开	180 分钟
7 级	记忆写生：七棵树，加近景、远山，着色	四尺六开	180 分钟
8 级	山水创作：有树有山有房舍，平远构图，着色	四尺三开	180 分钟
9 级	山水创作：有树有山有泉瀑，高远构图，着色	四尺三开	180 分钟
10 级	山水创作：有树有山有泉瀑有房舍，深远构图，有意境，着色	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

基础 临摹

技法要求 临摹松树;用披麻皴法画石。松树的特征是枝干曲折,外皮呈鳞状,同一棵松树的针叶大小形状基本相同。山石的画法为五种基本技法:勾、皴、擦、点、染。山石的纹理像麻披状,所以叫披麻皴,是表现江南土山的皴法。画时以中锋用笔,下笔要轻松,先干笔皴擦,逐渐过渡到用湿笔表现。

评分参考 松的形态要生动自然,不可过分盘曲,不可过分对称,要符合自然规律,枝干用笔苍劲。松针相叠要有疏有密,排列不可平均。山石结构明确,披麻皴要落在石头结构处,用笔要干涩,线条要流畅,有虚实疏密变化。

课题1 松的画法(一)

一棵松 一组石

1. 中锋用笔画松树的主干,注意松干的姿态要稳健劲挺。
2. 重墨添加松的横向枝干,注意枝干的穿插,枝干的形态略向下垂。
3. 画松树的外皮,从露根处画起,选用圆形鳞皴手法表现,运笔自下而上逆锋而行。
4. 添加松针,勾松针的线条不可过粗,注意松针排列的疏密变化。该课题所表现的松针是折扇形的,勾画时要分组进行,保持每组松针的基本形态特征。

图1

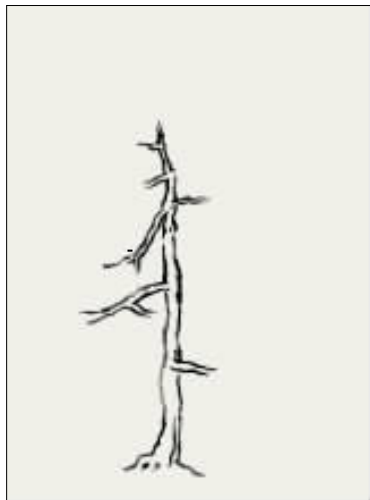

图2

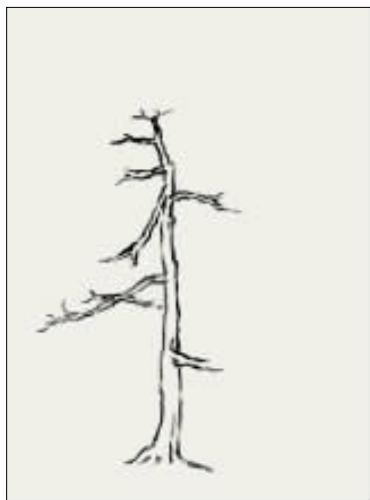

图3

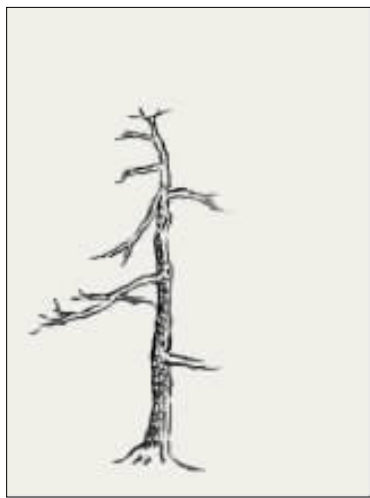

图4

课题2 松的画法(二)

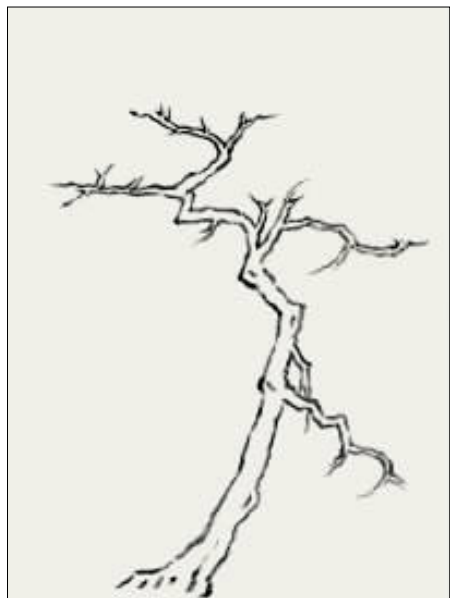

图1

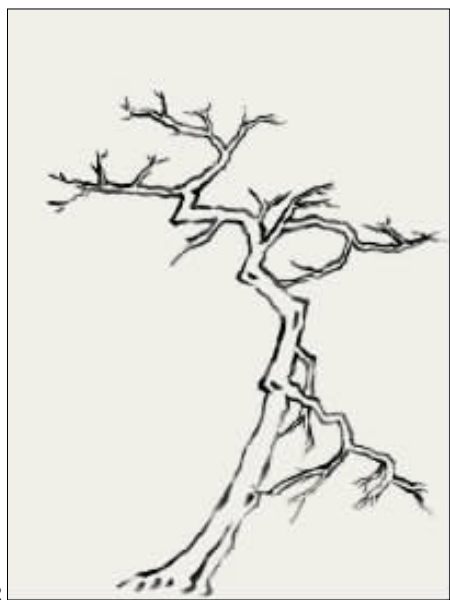

图2

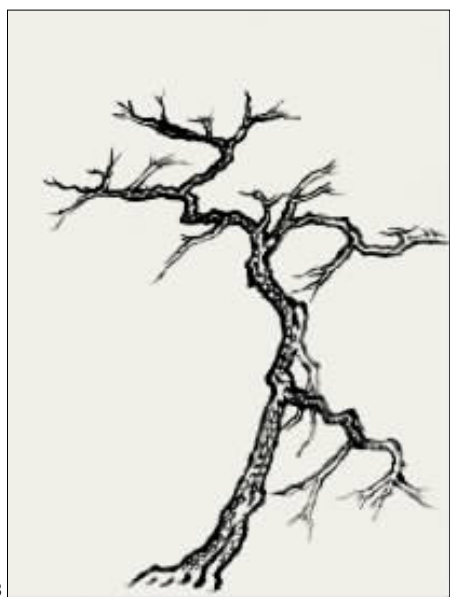

图3

1. 画松树的主干,枝干多曲折。注意松的整体姿态,主干决定着松树的整体形态特征。
2. 重墨添加松的枝干,该松树的枝干形态有别于上一课题,其卷曲的枝干也要注意穿插关系,部分枝干的形态略向下垂。
3. 画松树的外皮。注意用枯笔表现其质感。方法同课题1。
4. 添加松针。注意松针的形状,松针相叠要有墨色浓淡层次。该课题所表现的松针是放射状的,避免每组松针的外轮廓出现雷同。

图4

课题3 长披麻皴山石的画法

图1

1. 先勾画出石的轮廓，然后画石的结构。注意线条的浓淡变化，石头的大小要相间，前后关系要明确。
2. 用枯笔长线条，按照石的结构和石头的阴阳向背，用较干的笔墨皴出石头的质感，分出石头的明暗面。
3. 用略湿的笔在前一步的基础上，继续皴擦出石头的结构和体积。
4. 用淡墨在皴擦基础上渲染出石头的结构，加强石头的形态特征。

图2

图3

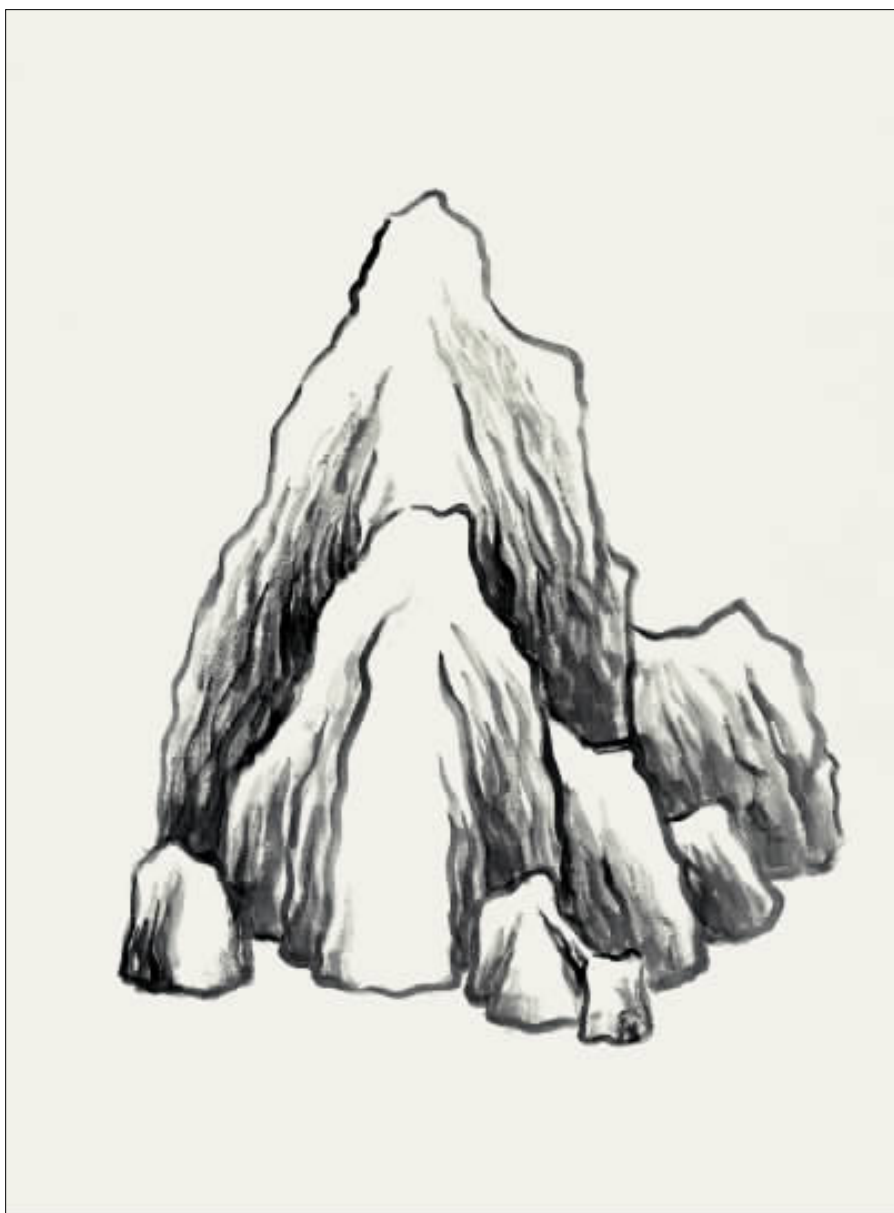

图4

课题4 短披麻皴山石的画法

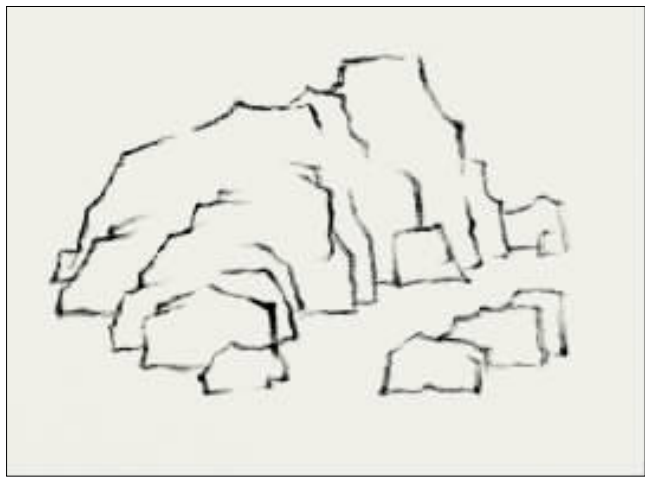

图1

图2

图3

1. 勾画山石的外轮廓。注意大小相间,转折自然,前后关系明确。
2. 按照山石的结构,用枯笔短线条皴出基本的阴阳向背关系和质感。
3. 在前一步的基础上用略湿的笔皴擦出石头的结构,直至三个面分明。
4. 用淡墨在皴擦的基础上渲染出石头的结构,使得石头有厚重感。

图4

2级

基础 临摹

技法要求 临摹两棵松树、石,其中包括披麻皴、斧劈皴。要注意有高低、前后、疏密的区别,两树相交,要形成前后关系。画石结构要清晰明确,要有大小变化。山石坚硬的纹理像斧头劈过,所以叫斧劈皴。根据山石的结构,用方笔侧锋,下笔肯定,不宜重叠,先皴后擦。

评分参考 两棵松树要有前有后,有疏有密,形成呼应关系,松树皮要表现出质感。山石要结构清晰,有体积,有虚实变化,表现出披麻皴,斧劈皴各自的地域特征。皴法要表现出石的结构,石头要有疏密变化。松树和石头在画面中的位置要合理。

课题1 两棵松的画法

两棵松 一组石

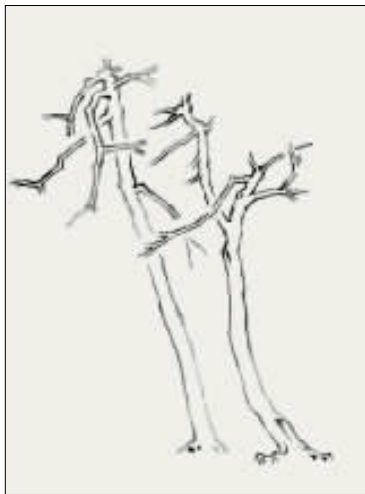

图1

图2

图3

1. 画两棵松树组合时,要注意两棵松树之间的前后穿插关系。先画前一棵,再画后一棵。并注意前后的高低错落关系,避免将两棵画得一样高。
2. 添加松树的枝干,注意两棵树前后墨色的深浅区别。前一棵用浓重墨,后一棵用相对淡一些的墨色。
3. 画松树的外皮,用枯笔表现其质感,注意前后的区别。两树交汇处,后一棵对前一棵起到衬托作用,交汇处的用笔用墨要虚淡些,以便拉开前后空间。
4. 画两棵松的松针时也要注意前后的差别,前一棵松的松针用略重的浓墨来画,后一棵则用略淡一些的墨来画。

图4

课题2 大斧劈皴松、石的画法

图1

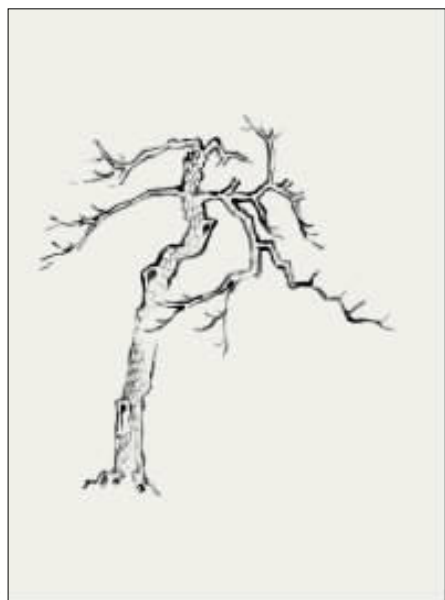

图2

图3

1. 画松石的组合时要考虑松树和石头在画面中的位置，先画松树枝干。
2. 添加松树的枝干，注意枝干的穿插关系；用枯笔表现松树皮的质感。
3. 画出松针，注意有疏有密，松针相叠要有层次，在着重表现一组松针的时候要考虑到周围其他松针的位置和松紧关系。然后以淡墨渲染松针，使其更加润泽。
4. 添加石头，先用重墨勾出石头的外形，然后用侧锋大斧劈皴法表现石头的质感，大斧劈皴画石要求下笔肯定、有力，注意石头的大小穿插关系、前后关系和与松树的围合关系。

图4

课题3 小斧劈皴松、石的画法

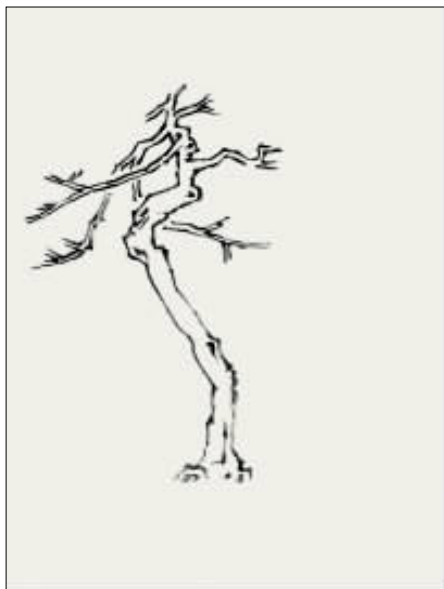

图1

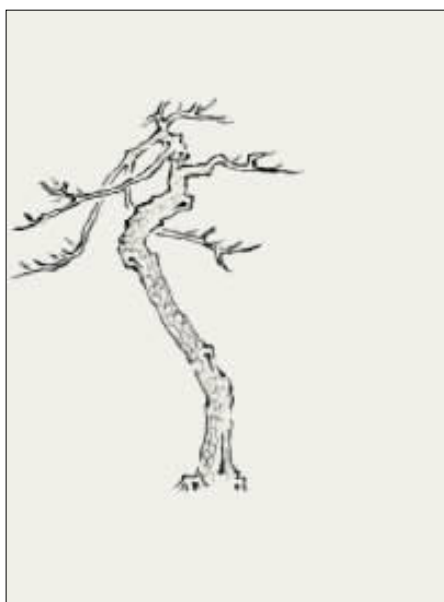

图2

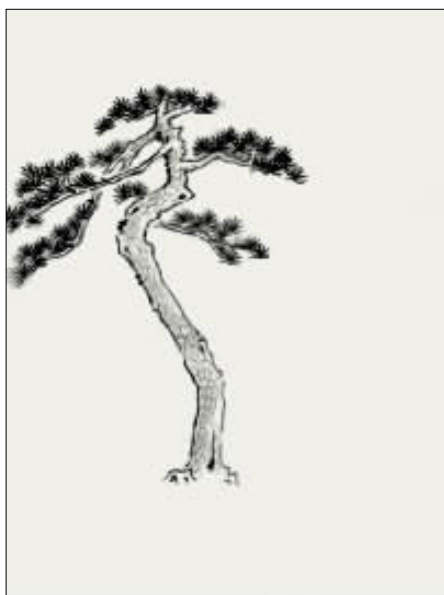

图3

1. 首先考虑松树和石头的前后关系以及它们在画面中占有的位置，画出松树枝干。添加松树的枝干时，要注意枝干间的穿插关系。
2. 用枯笔画出松树皮的质感。
3. 勾画松针，围绕枝干分组安排松针的疏密关系，每画一组松针时不要一下子勾画得很密，要留些余地，等画到其他组的时候，根据画面的整体需要进行调整。最后用淡墨渲染松针，使其更加润泽。
4. 添加山石，考虑松树与山石的位置。围绕山石的阴阳向背，小斧劈皴用侧锋画出，每一笔都要落在结构处。第一遍干后可用重墨继续叠加着画，以加强石头的体积感。

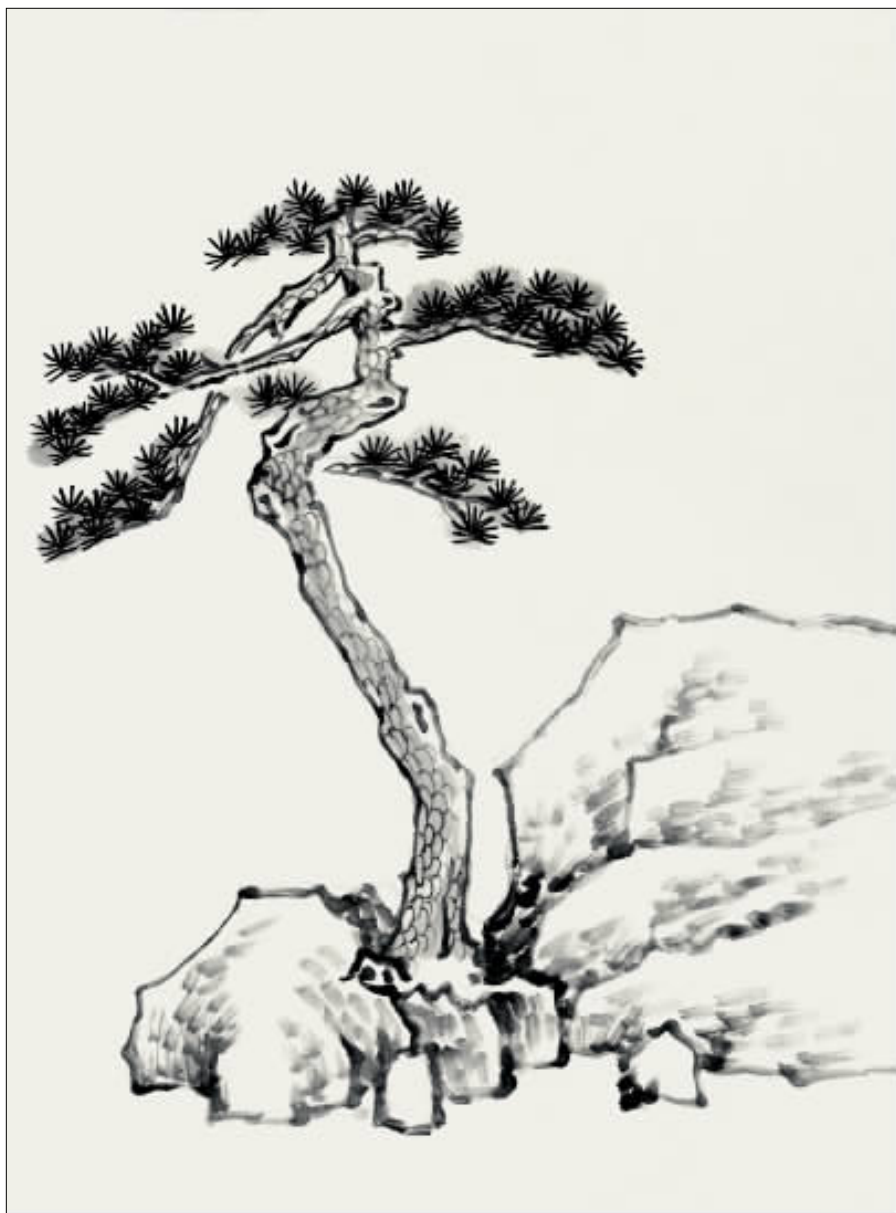

图4

课题4 披麻皴松、石的画法

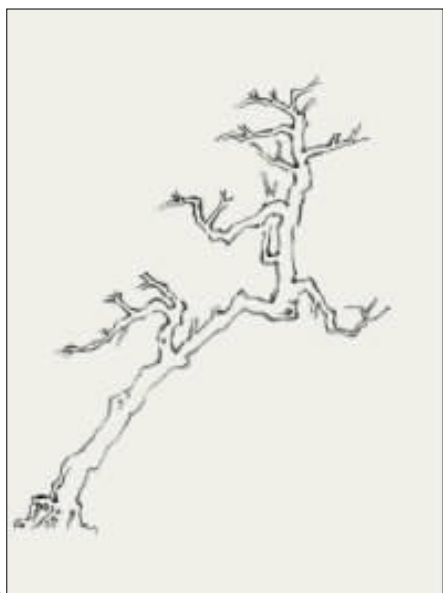

图1

1. 与前面几个课题一样，先考虑好松树和石头的位置，然后画出松树的枝干。注意枝干的穿插关系。
2. 添加枝干，用枯笔画出松树皮。注意松树的结疤周围用笔要有虚实变化，不能将结疤圈死。
3. 画松针之前要考虑主干的倾斜度、松针的疏密和布局影响着松树姿态的平稳。在该画中松树向右方倾斜度大，松树左方的松针则要处理得相对密集些。最后用淡墨渲染松针，并注意虚实变化。
4. 添加石头。石头在画面的构图中起着重要的平衡作用，松树右下方的留白较多，山石可以填补这里的空间，以平衡画面。用披麻皴表现山石，注意石分三面，着重在石头的阴面皴擦，以强调石头的立体感。

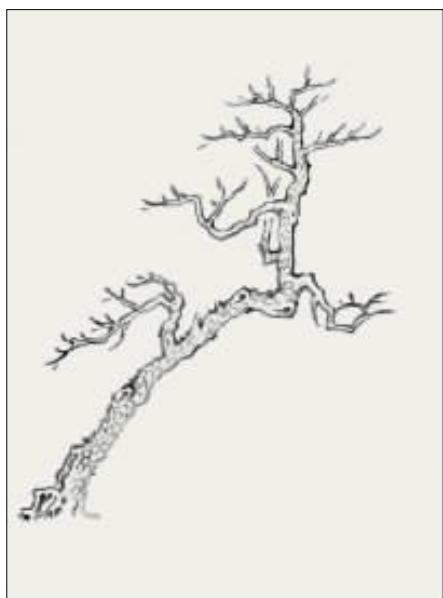

图2

图3

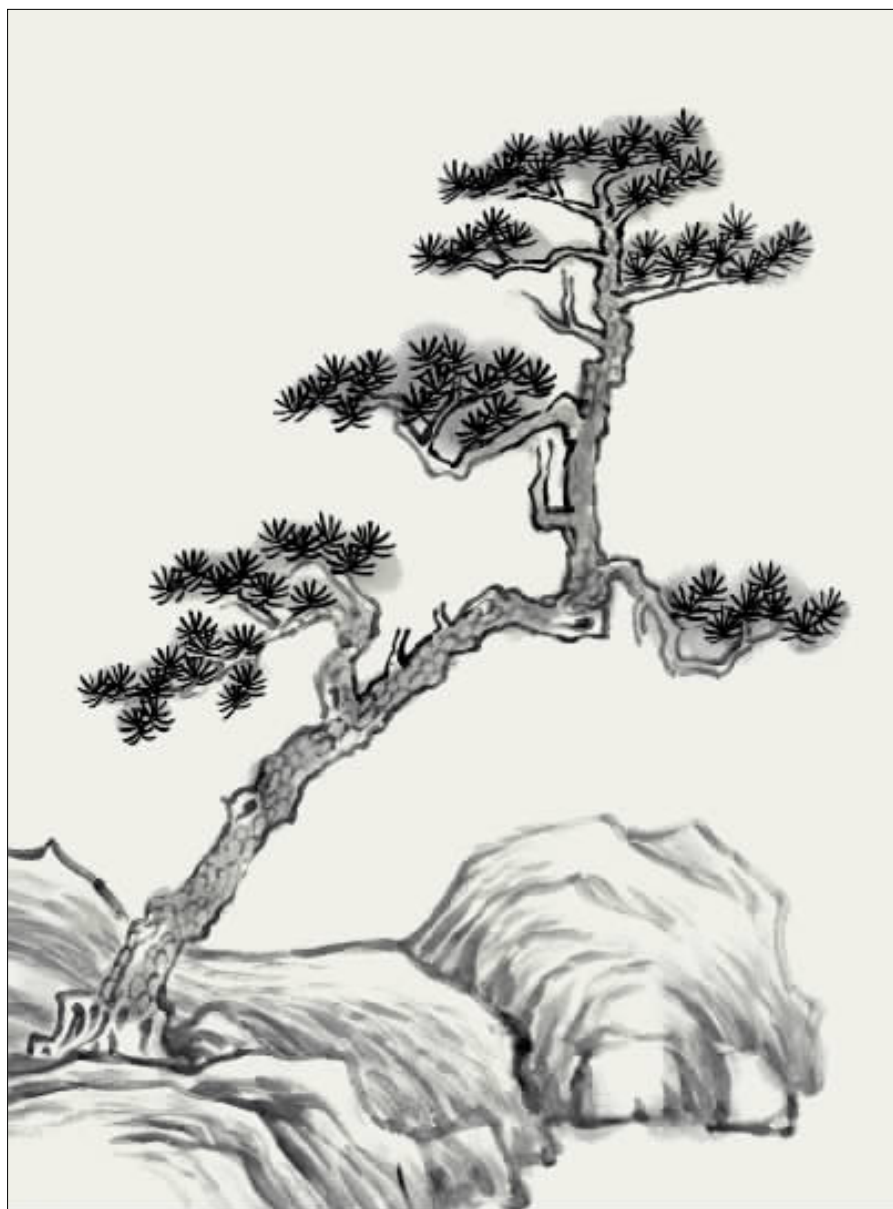

图4

3级

基础 临摹

技法要求 临摹杂树三棵、石。两树相近，一树呼应。先画主干，再画分枝，最后画出树梢，加树叶。画枝干下笔要有转折，要以中锋为主。树的品种很多，画树叶有两法：点叶法和夹叶法。点叶法类型众多，有个字点、介字点、大混点、小混点等；夹叶法树叶有个字形、介字形、蘑菇形等。

评分参考 画三棵树，要安排好每棵树的位置，要有疏有密，有聚有散，有前有后。树的品种要有变化，造型不可雷同。树叶要参差错落有变化，表现出树的形态及空间。用笔用墨要有浓淡干湿变化。

课题1 三棵杂树的画法（一）

三棵杂树 一组石

图1

图2

图3

1. 画三棵树时要充分考虑它们之间的前后关系，先画出前面两棵树的主干，最前方的树是这组树的主要表现物，注意两棵树的前后穿插关系。
2. 画第三棵树时要注意与前两棵树呼应，造型不要复杂。
3. 最前方的树以介字点树叶表现。先用毛笔调淡墨，再用笔尖蘸浓墨画。叶片自上而下地画，墨色自然地由浓变淡。
4. 画夹树叶，线条要注意顿挫，运笔要灵动，不可勾得太圆满，宁可有些缺落也不要面面俱到。但是在勾画的时候要做到胸中有连贯的意识，做到笔断意连。

图4

课题2 三棵杂树的画法(二)

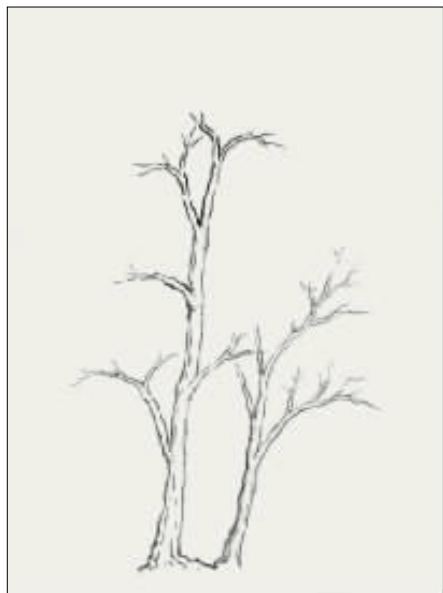

图1

1. 画三棵树时一般先画最前方的一棵树干,然后画中间一棵树干,注意两棵树之间的穿插关系。画最后一棵树干时要注意与前面两棵树的呼应。
2. 画前面两棵树的树叶,最前方的树叶采用大混点表现,中间的树叶用小混点表现。点叶前先将毛笔洗净,笔尖蘸浓墨,使得笔上出现由浓到淡的渐变,下笔后画面自然出现浓淡墨色变化。
3. 调整树叶的前后关系,并形成前后层次。前面的树叶可以用重墨在局部叠加,与后面的树叶形成对比,拉大疏密关系。
4. 最后方的树叶用双勾夹叶法表现,注意与其他树叶的穿插关系。

图2

图3

图4

课题3 三棵杂树的画法（三）

图1

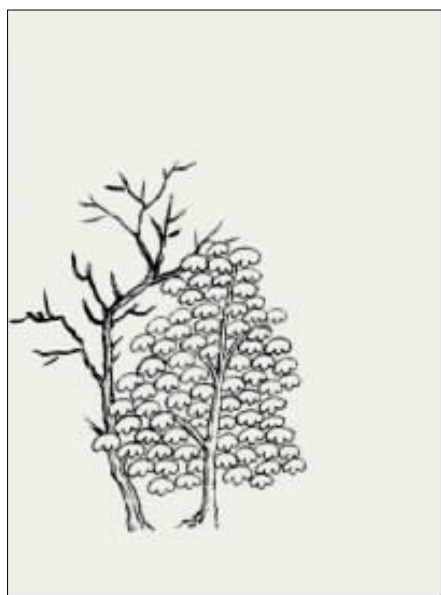

图2

图3

1. 考虑好三棵树的位置，以蘑菇形夹叶树为三棵树的主体。先画出该树的树干，再画出蘑菇形夹叶，用笔灵动。注意树叶之间的重叠和穿插关系以及墨色的浓淡变化。
2. 在画好的树左后方加一棵枯树，注意树枝与树叶的穿插，以衬托蘑菇形夹叶的饱满。
3. 画最后方的一棵树要考虑与前面两棵树的对比，品种可以选择不一样的。
4. 调整树干之间浓淡、干湿变化，可以用重墨皴擦前方的树，体现质感。

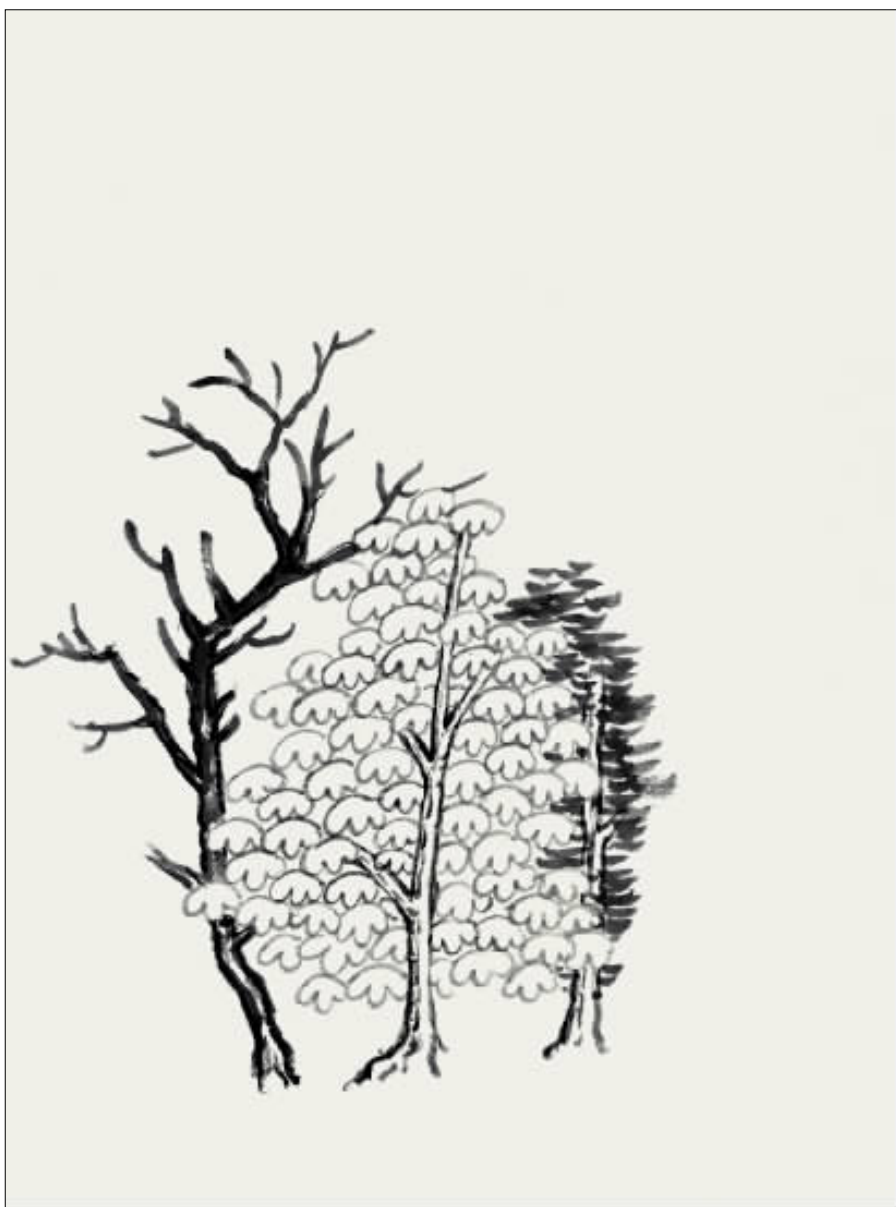

图4

课题4 鹿角式、蟹爪式树的画法

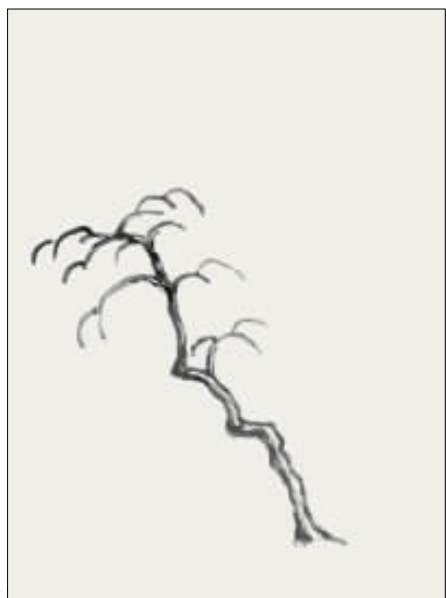

图1

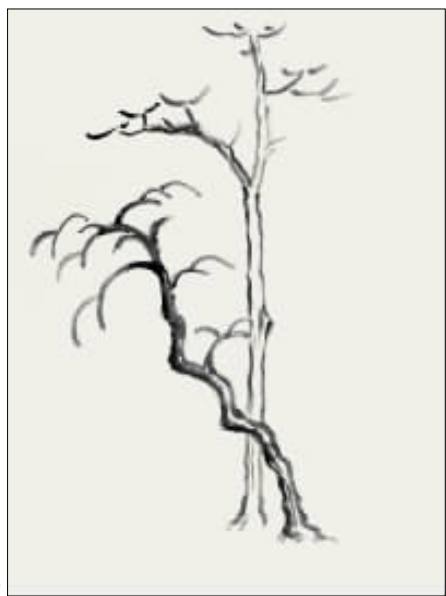

图2

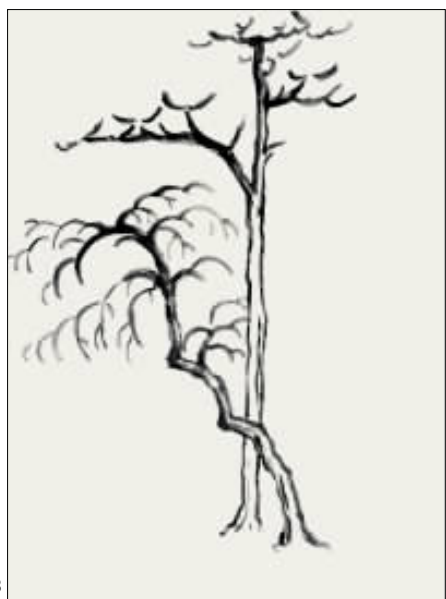

图3

1. 该课题画的两棵树中,处于前方的是鹿角式的,用水分较少的笔勾画树干的姿态。注意枝头朝下的特征,宛如蟹爪一般。
2. 画后面一棵鹿角式树注意其形态特征。该树一般较挺直,树干上半部开始分叉,枝头向上。毛笔中的墨含水分较少些。
3. 用浓重墨添加两棵树的枝干,注意枝干的疏密和墨色的浓淡变化。为了增加画面层次,可以在树干上用枯笔皴擦,用重墨点苔点。
4. 为了使画面更加完整,可添加山石,但要注意其与树之间的穿插关系。

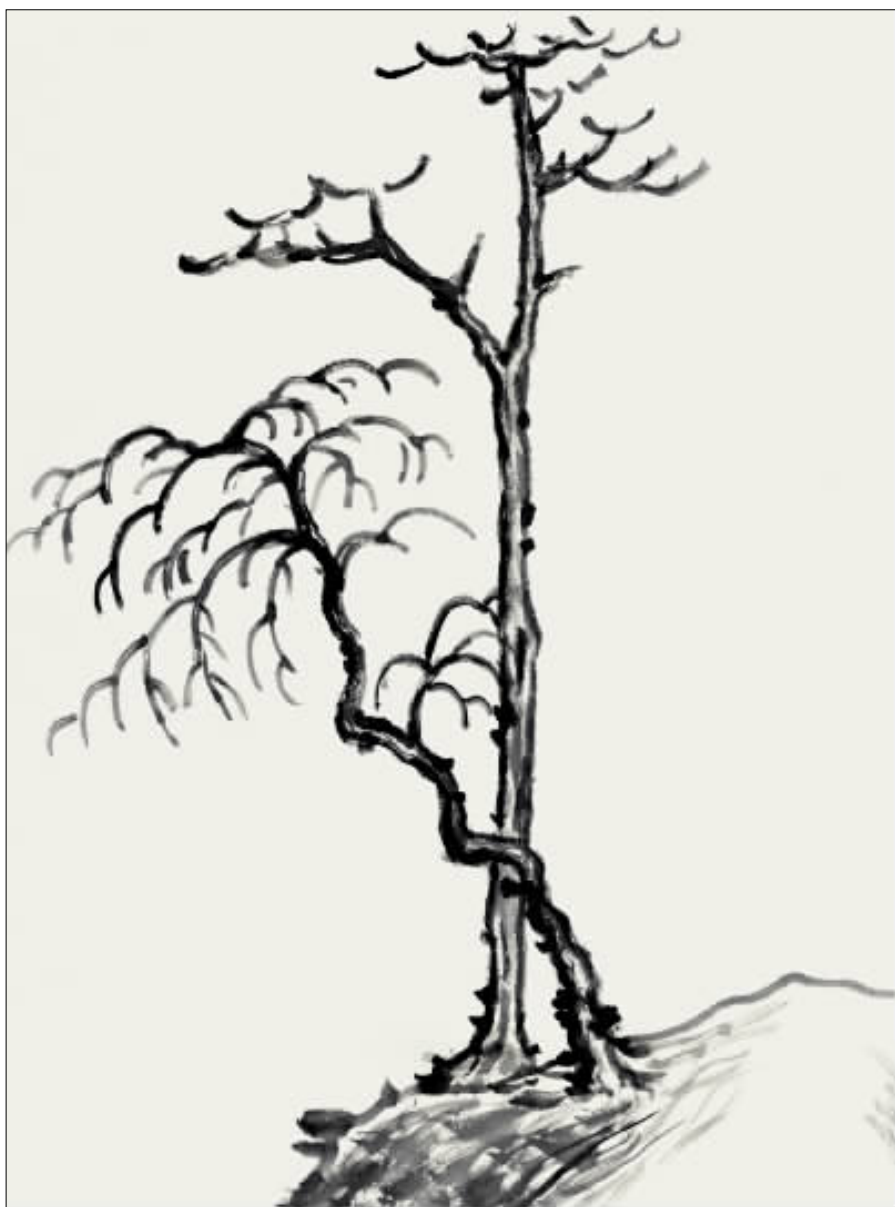

图4

4级

基础 临摹

技法要求 临摹山水树石组合,注意主次关系。要有主树,有高低、前后、疏密变化。当多棵树和石头组合时,要考虑好石头的位置,结构清晰,有主有次,要大小相间,分布得当。山石的基本技法:勾、皴、擦、点、染。在山石、树干上加苔点,要注意干湿变化,与画面协调。

评分参考 多树组合,有主次关系,要有主树。多树组合要有高低、前后、疏密。画树石聚合,大小石块前后左右应分布得当,在山石结构中画出疏密变化,重墨点苔,要与画面谐调,起到点睛作用。

课题1 山、水、树、石的组合画法(一)

山水树石组合

图1

图2

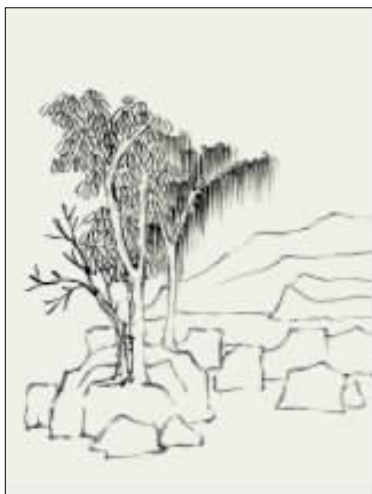

图3

1. 先画树干,注意主次关系和树与树之间的前后、姿态与穿插关系。
2. 添加树叶,先画最前方的树,然后画后方的树。一般情况下,先画夹叶树,后画点叶树。该画中最后方的柳树采用竖笔点,枯笔侧锋表现。
3. 画树石组合时,注意树与石的位置要安排妥当。一般情况下,从最前方的树根处添加石头,以此向后方推画远处的山石轮廓。
4. 用披麻皴法画石,注意山石的结构,注意前景与远景的虚实差别,前景实远景虚。最后调整画面,在树干和石头上点苔时,注意前浓后淡的变化处理。

图4

课题2 山、水、树、石的组合画法（二）

图1

1. 先画树干,安排好三棵树在画面中的前后关系,两棵树靠得相对近一些,一棵树则离开得相对远一些。树的姿态复杂与简单相间。
2. 添加树叶,注意树叶品种的区别。最前方的树采用圆形双勾夹叶法,勾画时避免每个圆圈画得一样大小,要大小相间,重叠有序。中间的树采用小混点和一字点画,注意墨色的浓淡变化和虚实关系。
3. 根据树木的前后关系勾勒山石的轮廓,先画前面的石头后画远方的石头。
4. 根据山石的结构用短斧劈皴画出山石的结构,前面的石头皴擦相对重一些。

图2

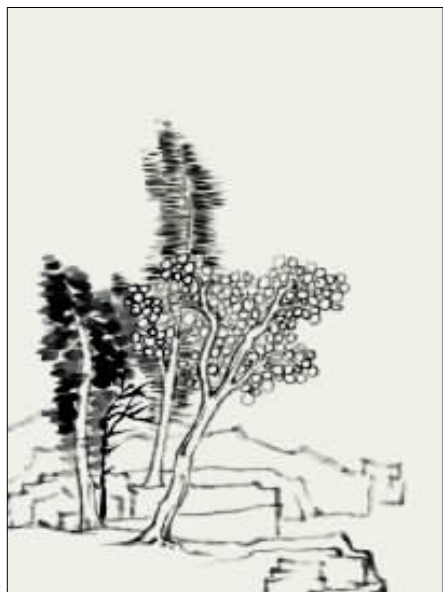

图3

图4