

社会艺术水平考级系列教材

美术考级

ART EXAM

沈西峰 编著

中国青年出版社

社会艺术水平考级系列教材

美术考级

沈西峰 编著

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

责任编辑: 黄大卫 曾熠

封面设计: 张玲

运 营: 北京九方文化有限公司

校 对: 叶伟莲 徐思楠

图书在版编目 (CIP) 数据

美术考级/沈西峰编著. —北京: 中国青年出版社, 2013. 12

社会艺术水平考级系列教材

ISBN 978 —7—5153—2094—6

I. ①美… II. ①沈… III. ①美术—水平考试—教材 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 285078 号

文化部艺术发展中心考级中心指定教材

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: <http://www.cyp.com.cn>

电话: (010) 64010114 (010) 84031463

北京信彩瑞禾印刷厂印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 16 印张 320 千字

2014 年 1 月北京第 1 版 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5 000 册 定价: 89.00 元

目 录

第一章 社会艺术水平考级与美术考级 / 1

第一节 社会艺术水平考级简介 / 3

第二节 美术考级概述 / 6

第二章 书法·硬笔书法 / 11

第一节 书法基础 / 13

第二节 书法考级 / 20

第三节 硬笔书法 / 47

第四节 硬笔书法考级 / 49

第三章 中国画 人物·山水·花鸟 / 73

第一节 中国画知识 / 75

第二节 人物画考级 / 81

第三节 山水画考级 / 96

第四节 花鸟画考级 / 113

第四章 素描·速写 / 131

第一节 素描与速写 / 133

第二节 素描考级 / 135

第三节 速写考级 / 152

第五章 色彩 水粉·水彩·油画 / 165

第一节 色彩基础 / 167

第二节 水粉画考级 / 170

第三节 水彩画考级 / 189

第四节 油画考级 / 208

第六章 漫画 / 225

第一节 漫画基础 / 227

第二节 漫画考级 / 230

第一章 社会艺术水平考级与美术考级

第一节 社会艺术水平考级简介

在参加美术考级之前，有必要对社会艺术水平考级有一个基本的了解。

随着改革开放步伐的不断迈进，中国的经济持续快速发展，人民的生活水平大幅度提高，教育条件得到了很大改善，人民群众对物质和文化的需求进一步增长，家庭、学校、社会对艺术教育的认识程度普遍得到了提高。正是在这样一种大背景下，中国的社会艺术教育逐步得到了普及和发展，相应地，中国的社会艺术教育市场逐步形成，并得到了迅速的发展。

社会艺术教育及其市场空前发展，其中一些鱼龙混杂、良莠不齐的状况十分令人担忧，如何对社会艺术教育的教学质量和学习成果进行有效的考量，成了特别突出的问题。对社会艺术学习者的艺术水平进行规范性、权威性的测评考试，指出其缺陷和不足，并给予正确的指导，使其在今后进一步的学习中加以提高，这一要求越来越强烈，社会艺术水平考级也就自然形成了。

20 世纪 80 年代末，中国开始有了艺术考级。1989 年出现的艺术考级仅限于音乐和舞蹈两大类中的少数专业，而美术考级直到 1998 年才开始出现。从萌芽、发展到壮大，艺术考级在中国已有 20 多年的历史，这是一个不断探索、实践、总结并日臻完善的过程。

在很长一段时间内，由于缺乏政策规范，艺术考级处于一种无序状态，情况十分混乱，主要表现有：考级主体多元化、考级活动多头介入、考级标准和收费标准混乱、考官资格

▲ 乙瑛碑 东汉

▲ 虢国夫人游春图 唐 张萱

认定标准不统一，等等。艺术考级这一状况在社会中引起了较大反响，广大群众期盼政府部门对艺术考级活动实施有效管理，为其营造一个良好的

社会氛围。原国务院副总理李岚清同志对艺术考级的管理工作十分重视，于2000年6月至7月间就这项工作做了三次批示，艺术考级工作由文化部管理，首先要出台管理办法。为落实李岚清同志的指示精神，文化部积极组织力量，在广泛调查、深入研究、反复论证的基础上，起草了《社会艺术水平考级管理办法》（文化部令第24号），于2002年5月15日经文化部部务会议审议通过，2002年6月17日正式施行。为规范艺术考级收费行为，文化部、国家发展和改革委员会还就艺术考级收费标准发布《关于社会艺术水平考级收费标准的通知》（文教科发〔2003〕52号）。在总结艺术考级工作经验和教训的基础上，同时兼顾行政许可法的要求，2004年7月，对《社会艺术水平考级管理办法》（文化部令第24号）进行了修订。2004年7月1日，文化部正式颁布了《社会艺术水平考级管理办法》（文化部令第31号）。这是政府管理部门依法行政、加强管理、规范艺术考级活动的法规，为艺术考级活动健康有序地开展提供了政策法规上的保障。

▲ 奔马 徐悲鸿 (1895~1953)

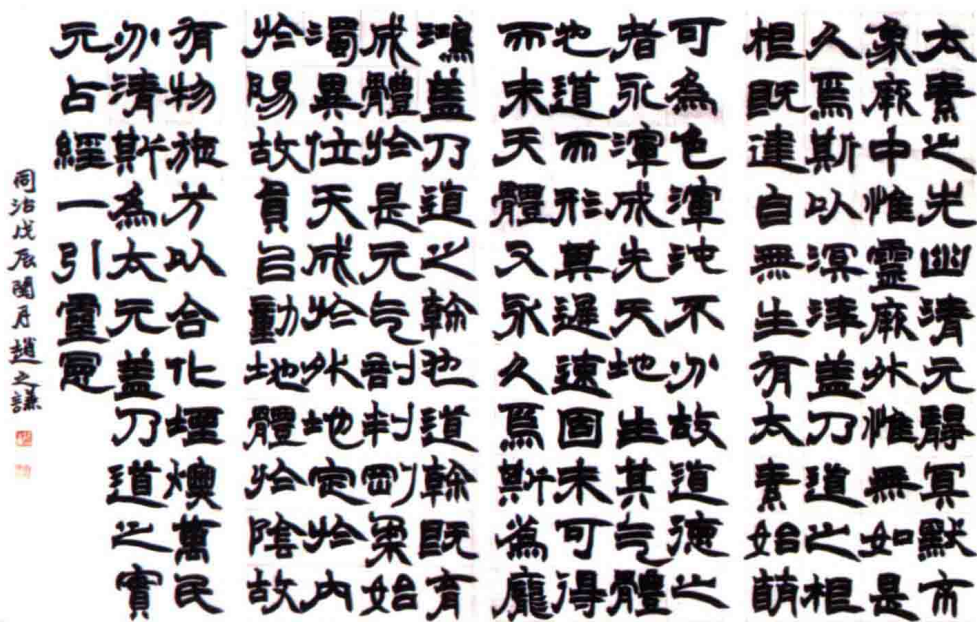
▲ 瓶花 荷兰 凡·高 (1853~1890)

▲ 海棠 清 吴昌硕 (1844~1927)

社会艺术水平考级属于社会艺术教育范畴，是适应社会主义市场经济和社会进步而自发产生的一种社会现象，拥有庞大的参与群体，它的存在与发展符合国家利益和社会公共利益，对于提高人民群众特别是广大青少年的文化素质具有不可替代的作用。在管理部门的积极努力、考生的热情参与、考级机构的规范操作下，艺术考级已逐步成为中国先进文化传播与普及不可或缺的重要组成部分。如今，艺术考级专业体系建设、教材及标准设置、考官认定体系、机构规范管理等各方面都得到了加强，考级专业涵盖音乐、舞蹈、美术、动画、表演、网络等六大门类七十多个专业。其中，中国民族民间乐器、中国舞、中国民族民间舞、书法、中国画等，为中国的艺术考级所独有，具有中国特色。

综观以往走过的路，中国的社会艺术水平考级尽管波折不断，但总的发展形势是好的，不仅考级质量逐步提升，考级专业不断增加，考生数量也呈迅猛增长势头。社会艺术水平考级不仅在精神文明建设上发挥着重要作用，还拉动了文化市场内需，在经济建设上也做出了一定的贡献。社会艺术水平考级已成为备受关注的一种社会现象，正产生越来越大的影响。

隶书张衡灵宪四屏 清 赵之谦 (1829~1884)

第二节 美术考级概述

一、美术考级概念

美术考级是社会艺术水平考级的一个重要组成部分，它是在规范的操作程序下，通过统一的评判标准对参加考级人员的美术水平进行评比、认定的一种测评方式，是检验美术教学质量和学习成果的一个重要途径，是普及社会艺术教育的一种重要手段。

二、美术考级目的

美术考级同其他社会艺术水平考级一样，是适应社会发展需要的产物，它满足了人民群众日益增长的精神文化需求，使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中，提高了艺术修养、陶冶了情操、人文素质得到了进一步升华。美术考级的目的是普及艺术教育、提高国民素质、传承历史文明、弘扬民族文化。

▲ 米老鼠 美国 沃尔特·迪士尼 (1901~1966)

三、美术考级发展概况

美术考级是社会艺术水平考级的一个重要组成部分，同其他社会艺术水平考级一样，是我国经济体制变革的必然结果，是家庭、学校和社会发展进步的客观要求。

中国的美术考级产生于 20 世纪 90 年代。1998 年 9 月，由高运甲、齐致翔、张浩、吴山明等有识之士倡导发起成立了全国书画等级考核委员会，在全国范围内开展美术考级活动，它是中国美术考级活动的发端。同音乐、舞蹈等其他门类的艺术考级相比，美术考级活动的开展尽管晚了近 10 年的时间，但是，由于美术考级对于场地、设备要求不高，易于操作，利于推广，这就使美术考级的普及发展更具有可行性，呈现出一种厚积薄发的态势。

在社会艺术教育产业快速推进的大环境下，美术考级同样面临着不可多得的发展机遇。经过十几年的探索和努力，在广大美术爱好者的积极参与及美术考级从业人员的热情支持

下,美术考级日趋规范,正沿着健康有序的轨道稳步推进,日益彰显其对普及艺术教育、提高国民素质、传承历史文明、弘扬民族文化的重要作用。

目前,美术考级共有中国画、书法、西画、漫画四大类11个专业。其中书法(含篆刻)、中国画属中国艺术考级独有,具有中华民族特色。

四、设立美术考级标准的基本思路

美术考级标准的设立和级别的划分,既要体现出对绘画基本规律(如形体、结构、透视等)的把握程度,又要兼顾对艺术创造能力(个性化因素)的考量,也就是通常所说的艺术的科学化与个性化两种因素,这是一件十分复杂和困难的事。社会上其他方式的美术考评工作已开展了很久,他山之石,可以攻玉,这些都为美术考级标准的制定和完善以及考核级别的划分提供了许多成熟的经验和可以吸取的教训。

▲ 女孩像 俄罗斯 列宾 (1844~1930)

一般来说,美术考级标准的设立和级别的划分是综合我国美术从业者和爱好者的整体社会艺术教育基础和行业分布状况,借鉴其他系列美术级别评定办法,并参考其他门类社会艺术水平考核标准划分的手段,从而制定出一整套独具特色的兼顾科学性和艺术性的美术考级标准。

美术考级标准基本上划分为十个级别,1~6级重在测试参加考级人员对美术基本规律的把握程度和对事物的认知感悟能力,7~10级重在测试参加考级人员的艺术创作水平和综合素养的高低。

五、美术考级的专业性与普及性

美术考级是一项系统工程,涉及标准制定、教材开发、科学评审、普及推广等诸多方面。美术考级活动必须本着社会效益第一的原则,以普及美术教育、提高国民素质、传承历史文明、弘扬民族文化为目的,高起点、高标准、高质量地做好各

▲ 仿古山水图册(局部) 明 董其昌 (1555~1636)

方面工作，尽力做到美术考级专业性与普及性的协调统一。

美术考级是一项专业性很强的工作，美术考级的专业水准和艺术质量是美术考级工作可持续发展的关键。为了做好美术考级工作，考级机构不仅要广泛征求美术界有影响的书画家、理论家以及考级专家的意见，同时还要尽可能地吸纳高校以及社会其他方面美术专业人士参与到此项工作中来，进一步提升美术考级工作的艺术质量和社会影响力，努力实现美术考级专业性与普及性的协调统一。

美术考级同其他社会艺术水平考级一样，在评判的过程中也难免带有个人情感因素。正因为如此，更需要我们通过科学规范的操作规程，以高度负责的敬业精神进行评判，真正地反映考级者的艺术水平，使美术考级活动做到客观、公正、合理、合情，最大限度地实现美术考级科学性与艺术性的和谐统一，进而达到以考促学、以考促教、推广普及美术考级的效果。也只有这样才会吸引更多的人参与到美术考级活动中来，美术考级活动才能健康有序地发展，才能真正实现普及美术教育、提高国民素质、传承历史文明、弘扬民族文化的目的。

▲ 港口的岩石 威廉姆·布德莱

六、考级机构的社会责任

艺术教育工作者是守望社会的灯塔，不管社会怎样变化，都应把培养学生的真才实学

▲ 草书《平安帖》东晋 王羲之

作为基本的任务，担负起一定的社会责任，为学生综合素质的提高发挥积极的作用。作为美术考级机构，必须讲求社会责任，必须本着社会效益第一的原则，这也是艺术考级机构作为社会公共媒介必须承担的责任。艺术考级的评比认定客观上会对考级人员的思想和行为产生直接或间接的影响。因此，

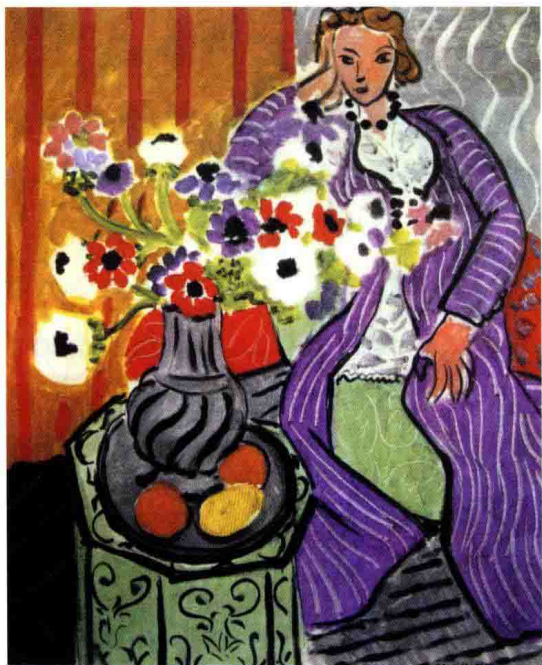
每一个考级机构都应当以高度负责的态度做好考级工作，规范考级行为，以普及艺术教育、提高国民素质为己任，不断提高艺术考级的质量，从而确保艺术考级事业健康有序地发展。

七、考级者的态度

艺术考级是一种自愿应试行为，考级者在报考的时候要根据自己的需求和实际水平，参照考级大纲和考级教材，尽量客观合理地申报考级等次，切忌盲目追高。

艺术考级本身也是一个很好的学习过程，是对教学质量和学习成果的一种有效检验，也是对素质教育的一种有益促进。考级者在选择艺术培训机构时要审慎对待，要对培训机构的资质、师资、影响等情况有所了解，以免误事误人。

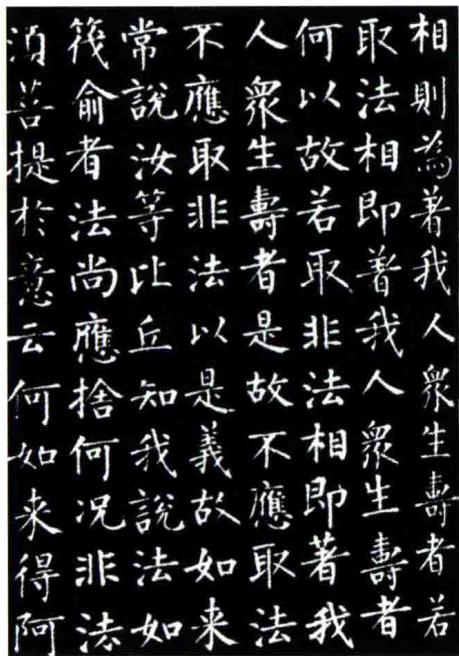
考级是手段而不是目的，千万不能为了应付考级或拿到一个级别证书只注重短暂效果，忽视了对美术基本规律的把握。一定要扎扎实实地练好基本功，要让素质教育的成果在自己的人生中开出灿烂的花朵。

▲ 女子和花 法国 马蒂斯 (1869~1954)

八、美术考级的未来

社会艺术水平考级活动，作为一种有着广泛群众基础的社会现象，已经成为专业艺术

▲ 金刚经 唐 柳公权 (公元 778~865)

▲ 人物故事图册 (局部) 明 仇英 (1498~1552)

教育的一种有益补充，成为普及艺术教育、提高国民素质的一种重要手段。社会艺术水平考级活动满足了人民群众日益增长的精神文化需求，是适应社会发展需要的产物，具有广阔的发展前景。

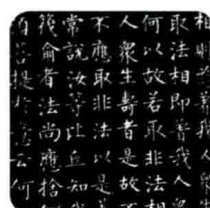
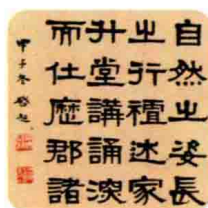
中国是一个人口大国，同国外的一些艺术考级机构相比，参与的人数还远远不够，覆盖面也不够广，国内市场仍有巨大的发展空间，国际市场还没有形成。在世界范围内，唯有中国建立了完整的美术考级体系，有的专业本身就是中国传统文化的精粹，具有独一无二的传播优势。随着中国经济的发展，中国在国际上的地位日益提高，中华文化在国际上的影响力也在不断增强，中国文化走出去的步伐势必加快，独具特色的中国美术考级如何作为助推器发挥其应有的作用，是值得我们探讨的课题。

经过十几年的快速发展，中国美术考级正在日益彰显其对普及艺术教育、提高国民素质、传承历史文明、弘扬民族文化的重要作用。我们有理由相信，通过大家的共同努力，中国美术考级的明天一定会更加灿烂辉煌。

▲ 临董其昌天马赋 清 康熙 (1654~1722)

第二章 书法·硬笔书法

第一节 书法基础

一、书法和书法艺术

书法(Calligraphy)是中国特有的传统艺术之一,具有三千多年的悠久历史,是中国古代文化的重要组成部分,是中华文化之瑰宝,是中国的国粹。从字面理解,书法即写字的方法或法则。一般而言,书法是指用中国式的圆锥形毛笔书写汉字(篆、隶、楷、行、草)的法则,即用毛笔和墨汁书写汉字。从古至今,书法一直具有特殊而重要的作用。它不仅是表达和传递信息的工具,还是一种修身养性的方式,更是精美的艺术作品。对于广大艺术爱好者来说,中国的书法无疑是一座巨大的文化宝库、一幢辉煌的艺术殿堂。

书法是一门艺术,简单地说就是写字的艺术,其影响具有世界性。综观古今,世界各民族的文字不下千种,它们的功用往往只是记事传言。人们在书写时也讲求美

▲ 行书 《兰亭序》 唐摹本

观,甚至也带有艺术意味,有的还创写出各种美术字和花体字,但绝大多数文字都未能演化为一个独立的艺术门类。唯有汉字,在用于日常记事传言之外,上升成为了一门独特的书法艺术,而且绵延于中华大地数千年而不衰。尽管日本、韩国等也有书法,但这些仍属于“汉字文化圈”范畴,追根溯源,其书法也源于中国。书法艺术属于中国,是中华文化的精粹,是中华民族骄傲。

二、书法艺术的审美特征

书法作为一个独立的艺术门类,有其内在的发展规律,有严格的技艺规范和评审标准。线条讲究笔力之美,结字追求构筑之美,布白要求整体之美。同时,书法艺术还具有实用性和艺术性两重性,并以其独立的审美体系而存在,以鲜明的个性和艺术特质为人们所喜爱。