

QUANGUO

ZHUANYONG JIAOCAI

全国美术考级专用教材

1612402

色彩考级

Secai Kaoji

7—8 级

本社 编

管郁生 撰文

上海书画出版社

社会艺术水平考级证书 CERTIFICATE OF ARTS GRADED EXAMINATION OF CHINA		艺术水平考级证书副证 APPENDIX TO CHINA FINE ART GRADED EXAMINATION	
	姓名: NAME:	性别: SEX:	国籍: NATIONALITY:
	民族: NATION:	出生日期: DATE OF BIRTH:	发证时间: DATE OF ISSUE:
	考级专业: SPECIALITY:	等级: GRADE:	证书编号: NO:
	起证: GRADE OF BEGINNING & END:	中华人民共和国文化部批准文件 文教科函〔2004〕536号	
	中华人民共和国文化部资格证书 资格证书编号: 2004009		
主任: DIRECTOR:		中国艺术科技研究所美术考级中心 ART GRADED EXAMINATION CENTER OF CHINA ART SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE	
全国社会艺术水平考级中心监制 SUPERVISED BY CHINA ARTS GRADED EXAMINATION CENTER		中国艺术科技研究所美术考级中心制 PRODUCED BY ART GRADED EXAMINATION CENTER OF CHINA ART SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE	

全国统一颁发的美术考级证书

编委会

主任

王立翔 白国庆

副主任

张伟生 陈斌斌 李平

编委（按姓氏笔画排序）

王琳	王少伟	王立翔	方向乐	白国庆	兰静
朱莘莘	江宇华	李平	严先机	沈丽珠	张卫国
张伟生	张芳天	张恒烟	陆炫	陈俊	陈伟平
陈斌斌	邵仄炯	季怀	金国明	郑继红	凌云之君
梁晓军	魏炬明				

本册撰文

管郁生

本册责任编辑

金国明

本册审读

朱莘莘

——出版前言

党的十七届六中全会提出了建设文化强国的宏伟战略目标，这对推进我国社会主义现代化建设可持续科学发展，对全面提高全民文化素质，具有极其重大的历史和现实意义。

群众性美术活动的普及和发展，是社会主义文化建设不可或缺的组成部分。近年来，在党和国家政府部门的关心和努力下，运用艺术等级考试的方式来支持、指导和规范艺术教育，取得了显著成果，尤其是文化部关于《社会艺术水平考级管理办法》的颁布和执行，使社会美术教育和学习有了更为明确的方向和衡定的准则。

为了进一步推动美术等级考试工作的开展，文化部下属中国艺术科技研究所美术考级中心和上海书画出版社合作，组织有关专家学者，在广泛调查研究、分析和总结历年考级经验的基础上，共同编写出版这套简明扼要、深入浅出、图文并茂、针对性强的美术考级教材。

本套教材具有以下三个特点：

一、立足考纲要求，强调分级的指导性。本套教材依循各个系列逐级递进的考级要求，把十个等级分为四个层次（1-3级、4-6级、7-8级、9-10级），并据此将各系列分编为四本分册（篆刻除外）。在每本分册中，都对考纲作了比较详尽、透彻的阐释，以指导应考者准确地理解和把握考纲的要旨，循序渐进地制定自己的考级方略。

二、立足艺术特性，突出专业的辅导性。本套教材根据各个艺术专业（中国画、书法、硬笔书法、篆刻、素描、速写、水粉、油画、水彩、漫画）的特性，注重考级实战，从系统学习的原则出发，提出了有关的学习途径、方法、要领，概要地阐述了相关常识，便于应考者有针对性地进行学习训练。

三、立足实例评析，提供考级的参照性。本套教材调阅了全国各地历年不

同系列、不同级别、有代表性的考卷，逐件进行了分析点评，评鹭得失，界定等级准则，可供应考者在对照比较中，衡定自己报考的定位，以及进一步学习和进修的方向。

本套教材分为八大系列，二十九本书，分别为：

中国画系列，四本；书法系列，四本；硬笔书法系列，四本；素描系列，四本；速写系列，四本；色彩（水粉、水彩、油画）系列，四本；漫画系列，四本；篆刻，一本。

本套美术考级教材的面世，凝聚了编著者大量的心血，在此一并表示感谢。对尚存在的不足之处，请有关专家学者和广大读者批评指正。

上海书画出版社

全国美术考级大纲·色彩

(水粉、油画、水彩)

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
1—3级	简单的静物写生 一组色彩对比鲜明、光线肯定、关系明确、造型简单的静物。如在单一背景前的陶罐与水果等。 纸张: 4开纸	1级: 构图安排大体得当, 能运用色彩描绘对象; 能区别出大色块冷暖和色相对比。 2级: 构图基本完整, 能较好地运用色彩描绘对象, 色块对比明确; 能表现出色相、冷暖和光线的感觉。 3级: 构图比较完整, 能较好地运用色彩描绘对象, 色块对比明确; 能表现色相、冷暖和光线感觉并形成一定色调。	180分钟
4—6级	一般难度的静物写生 由不同质地和形状的静物组合, 色彩相对1—3级较为复杂一些, 背景衬布略有变化。 例如: 陶罐、瓷器等器皿与水果、蔬菜、面包等物体的组合。 纸张: 4开纸	4级: 构图比较完整, 造型大体准确; 能把握画面色彩关系并表现出色相、冷暖和光线感觉, 形成画面色调; 初步了解色彩写生的方法。 5级: 构图比较完整, 造型比较准确; 能主动地运用色彩表现对象, 能较好地处理画面色彩关系并表现色相冷暖和光线感觉, 画面色调和谐; 对不同质感有所刻画; 初步掌握色彩写生的方法。 6级: 构图处理完整, 造型准确具体; 大体能把握色调和色彩对比关系; 能刻画出一定的质感; 初步掌握色彩写生的表现方法。	180分钟
7—8级	较复杂的静物写生 由造型较为复杂、不同质感的器皿及蔬菜或水果组成的静物, 背景的衬布色彩相对更为复杂一些。例如: 陶罐、金属、玻璃等器皿和水果、蔬菜、面包等物体组合。 纸张: 4开纸	7级: 构图处理完整, 造型准确具体; 能区别刻画不同质感; 能处理好色调和色彩对比关系; 已基本掌握色彩写生的表现技法。 8级: 构图处理完整, 能把握基本对象形体的质感特点; 色调倾向明确, 色彩比较丰富统一; 能较好地掌握色彩写生的表现技法。	240分钟
9—10级	难度较大的静物写生 色彩关系复杂微妙, 造型和构图较难的一组静物。 例如: 陶瓷、金属、玻璃等器皿与纺织品、水果、蔬菜、面包等物体的组合。 纸张: 4开纸	9级: 构图处理完整, 造型准确具体; 能较好地表现对象造型的形体结构、色彩冷暖、空间远近、虚实关系以及质感特点; 色调倾向明确, 色彩丰富而统一; 能较好地掌握色彩静物写生的表现技法。 10级: 构图处理完整, 造型准确具体; 能准确描绘表现对象的形体结构、色彩冷暖、空间远近、虚实关系以及质感特点; 色调明确和谐, 色彩丰富统一; 能熟练地掌握色彩写生的表现技能。	240分钟

— 目 录

第一章 考纲阐述.....	1
第一节 色彩7级考纲阐述.....	1
第二节 色彩8级考纲阐述.....	5
第二章 练习与应试指导.....	9
第一节 色彩7级练习与应试指导.....	9
第二节 色彩8级练习与应试指导.....	16
第三章 历年试卷评析.....	23
第一节 色彩7级历年试卷评析.....	23
第二节 色彩8级历年试卷评析.....	43

第一章 考纲阐述

第一节 色彩7级考纲阐述

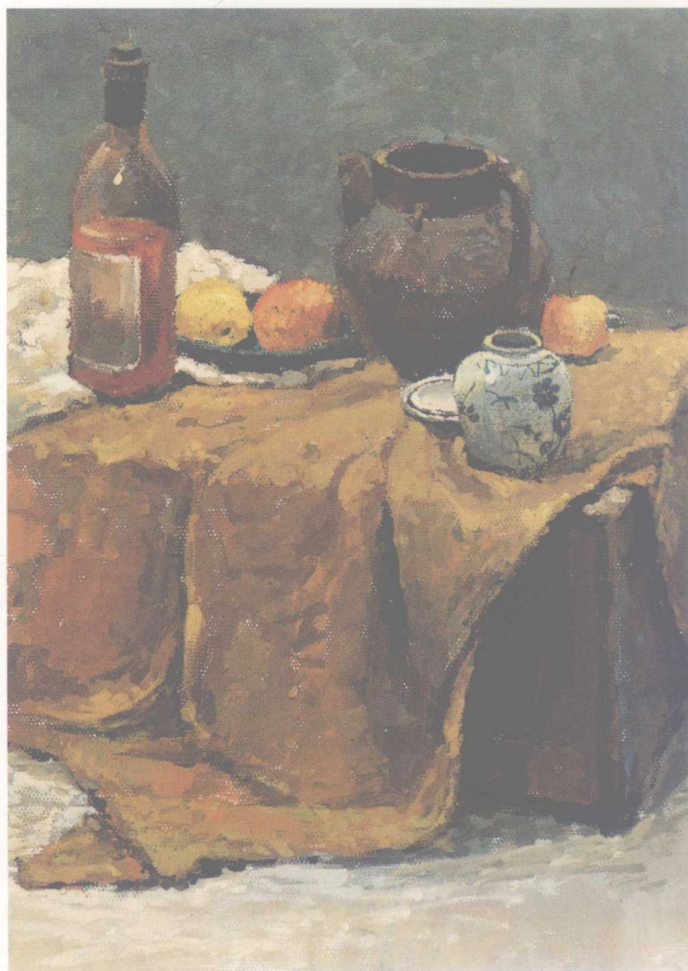
级别	内容与要求	定级参照标准	时间
7级	较复杂的静物写生 由造型较为复杂、不同质感的器皿及蔬菜或水果组成的静物，背景的衬布色彩相对更为复杂一些。例如：陶罐、金属、玻璃等器皿和水果、蔬菜、面包等物体组合。 纸张：4开纸	构图处理完整，造型准确具体；能区别刻画不同质感；能处理好色调和色彩对比关系；已能基本掌握色彩写生的表现技法。	240 分钟

作品要点解析

1. 作品的构图

作品的构图处理完整：构图决定了一幅作品的先天条件，它是作品完整构成的重要组成部分。为了比例上的美感可以适当调整物体大小与位置距离。色彩构图可以先用枯笔，减少作画压力，再用重色勾勒，会更方便、准确。

作品要求构图处理完整。构图时可根据物体的形状、大小、位置等主动经营布置，使画面在合理的组合中产生高低、疏密、聚散的变化。物体多，形状复杂，不要将画面处理得太拥挤。只有合理地组织好平衡与变化的关系，才能处理好这种有一定难度的构图。好的构图可以体现作者深厚的功底和较高的艺术素养。

考生：佚名

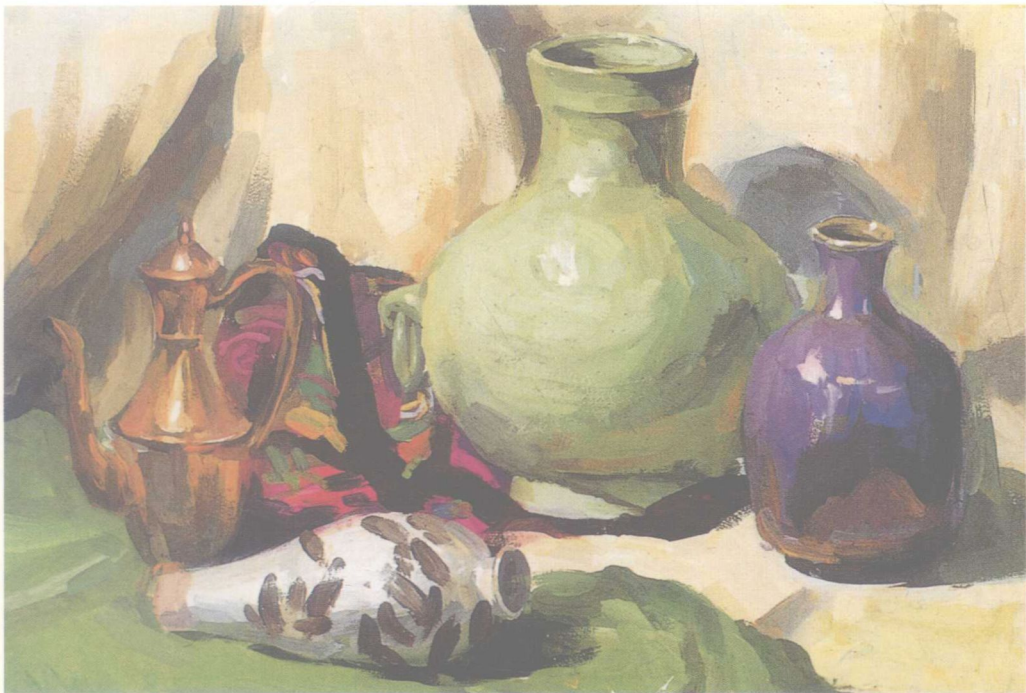
考生：佚名

画面构图正确，用笔熟练，唯一可惜的是蓝布没有进行纯度的调低，这幅画主体由暖调的物体组成，蓝布面积过大，完全影响了画面的色调。画面最暗处用相似的深色是极不可取的。

2. 作品的造型

造型准确具体：在构图阶段首先要把静物放端正，描绘阶段要在轮廓与转折上用功，同时注意色彩与块面形状的统一，高光的位置与形色，这些均是造型准确具体的要素。

能刻画不同质感：质感取决于物体对环境色的反应，高光的虚实，由于面积不大，往往要仔细观察，加强表现。同时，为了表现空间，有时要人为地改变虚实关系。

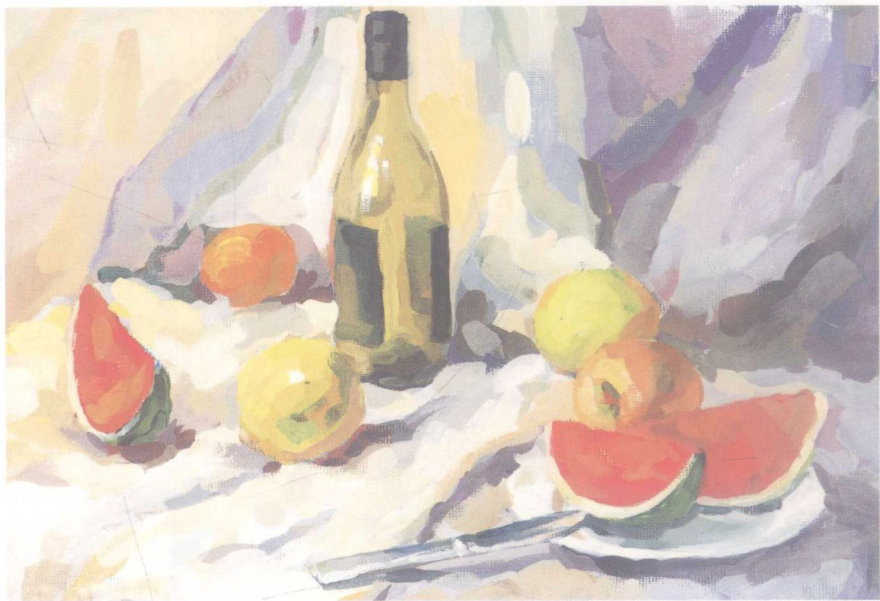
作品要求造型准确具体。色彩造型，同素描一样，要讲究主次关系。主要部分要突出，充分表现对象的体积感、质量感；次要部分要表现适宜，与主要部分形成虚实对比关系。以此来增强画面的空间层次。

考生：周亚

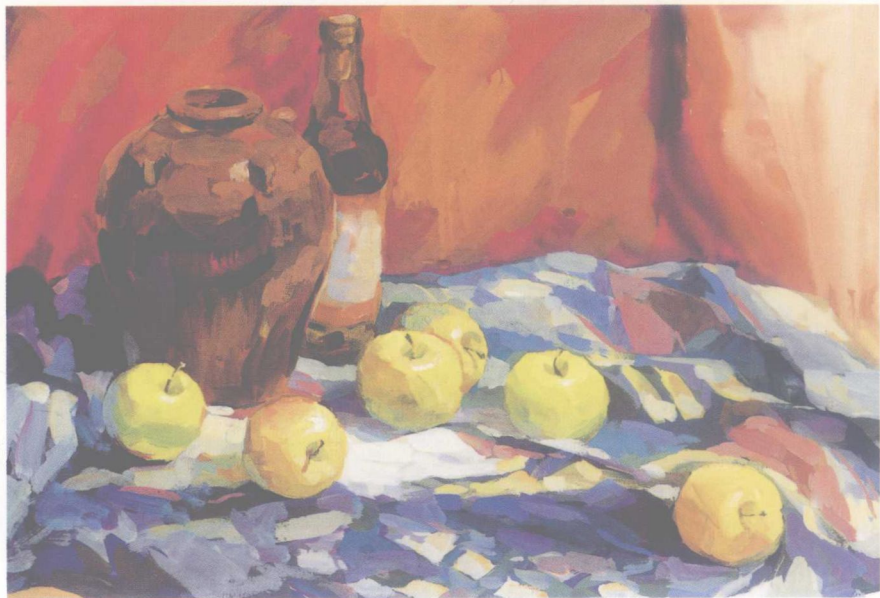
3. 作品的色彩关系

色调和色彩的对比关系：色调的概念是同类色、冷暖、明度、纯度、补色的协调，但实际上真实景物往往不在这个和谐系统内，这就需要绘者自主调整色彩，以达到画面平衡，因为现实总是不完美的，这是绘画存在的理由之一。色彩永远不会是绝对准确的，只能是相对协调，因此在判断色彩的时候，最佳的方法应该是两点、三点甚至四点一起比较，同时判断它在色调中的角色，并进行修正，这样才会得到最美的色彩。

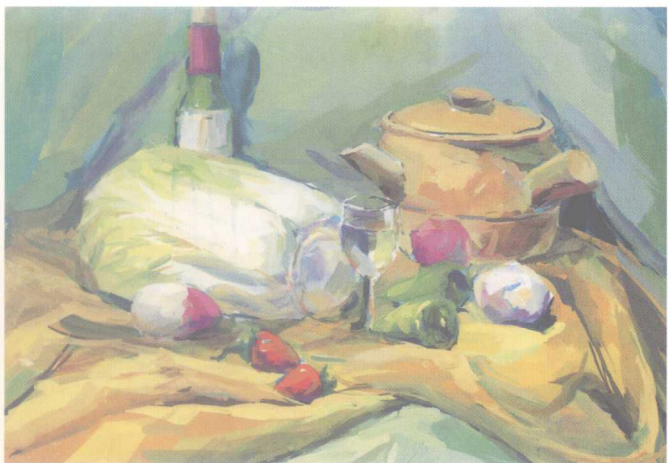
作品要求考生能处理好色调和色彩的对比关系。在对比色关系复杂的画面中，既要形成色调，又要色彩变化丰富。如何处理好色彩和色调的对比关系，使画面和谐统一呢？考生在作画时可将画面上所有的色彩向主体色调靠拢，减弱对比色的强度，如主体物是暖色调，在其他冷色的物体中增加暖色，减弱其色性对比度，降低其色彩纯度，颜色就协调了。或采用相互掺和的办法，在冷色中掺入暖色，在暖色中掺入冷色。以上两种方法，都要掌握分寸，不能光为了画面的协调，将一幅作品画成没有色彩的素描。好的作品应当是在色彩协调统一中有变化。

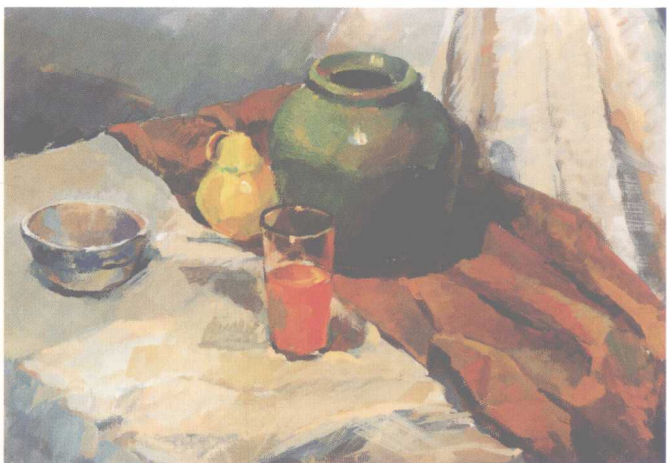
考生：沈敏捷

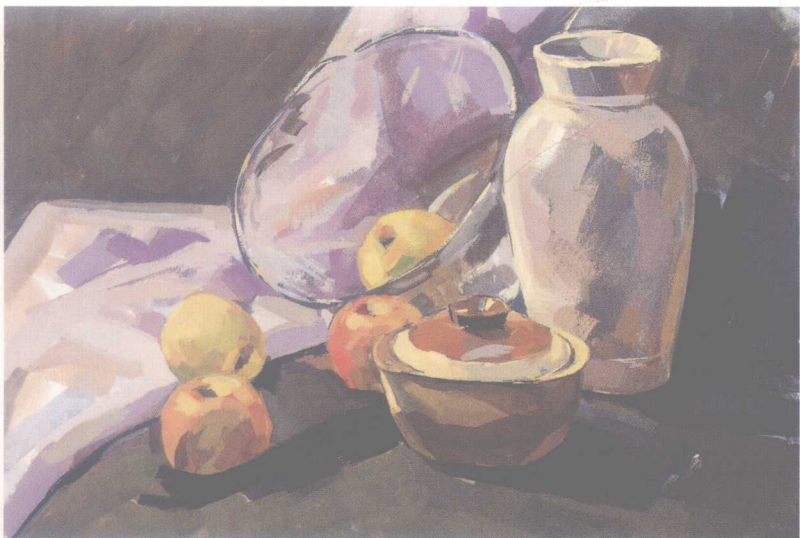
考生：孙肖磊

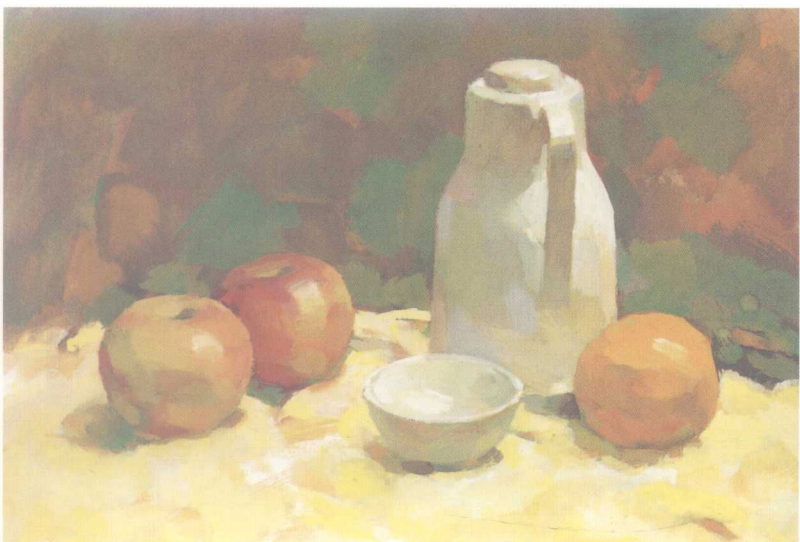
考生：朱蕾

考生：张捷好

考生：宋云超

考生：庄俭

4. 作品的表现

基本色彩写生的表现技法：表现技法必须以目标明确、简捷高效的步骤做支撑，否则会陷入在不断的错误中进行补救。基本表现技法通常顺序为：构图、色调、空间、调整、细节、完成。

作品要求考生能在一幅画面上，综合运用不同的笔法和画法，表现出不同物体的质感。基本掌握色彩写生的表现方法，色彩有层次有变化，画面处理完整。

第二节 色彩8级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
8级	较复杂的静物写生 由造型较为复杂、不同质感的器皿及蔬菜或水果组成的静物，背景的衬布色彩相对更为复杂一些。例如：陶罐、金属、玻璃等器皿和水果、蔬菜、面包等物体组合。 纸张：4开纸	构图处理完整，能把握基本对象形体的质感特点；色调倾向明确，色彩比较丰富统一；能较好掌握色彩写生的表现技法。	240分钟

作品要点解析

1. 作品的构图

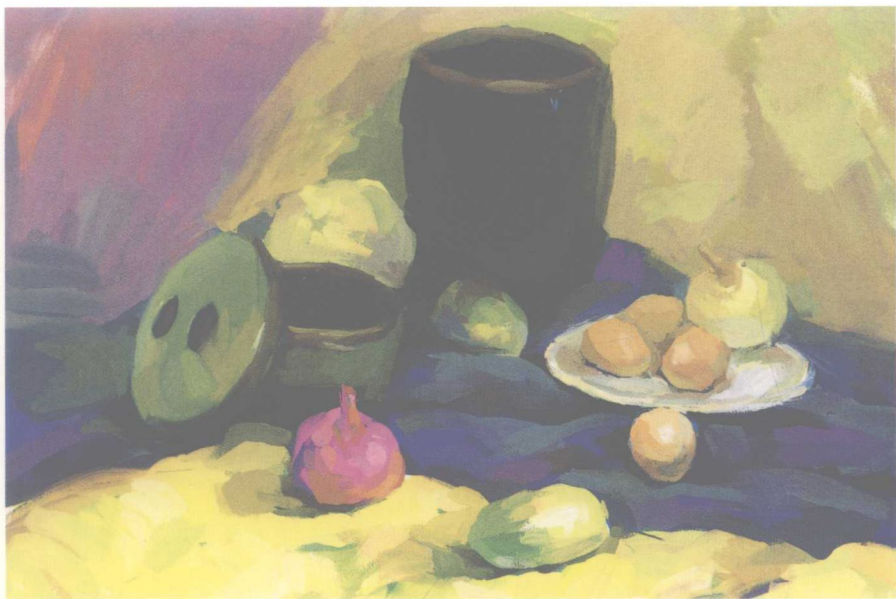
构图处理完整：构图决定了一幅作品的成败，它是作品完整构成的重要组成部分。为了比例上的美感，可以适当调整物体的大小与位置距离。色彩构图可以先用枯笔，减少作画压力，再用重色勾勒，这样会更方便准确。

作者的造型与塑造能力是较好的，也充分发挥了油画的材料特性。尤其在衬布的前后、虚实处理上是成功的。但在局部色彩的表现上相对较弱，暗部基本上是用无倾向性的黑色来描绘，致使画面整体色调偏暗。

考生：佚名

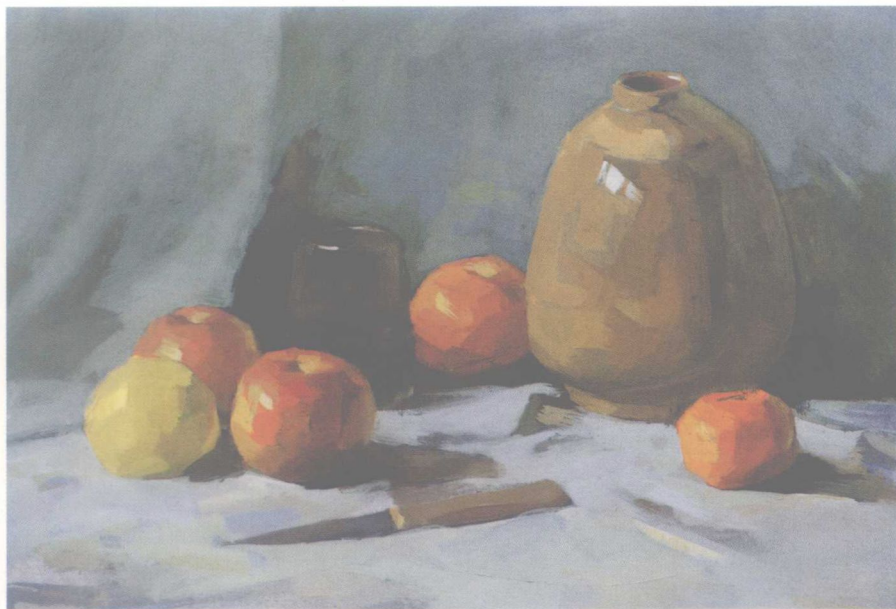
8级考试要画的是一组难度较大的静物，故构图难度也比7级大了许多。对这种有一定难度的构图，更要强调其完整性。所以，构图安排不仅要考虑物体的大小形状、空间位置等变化，还要考虑光线、色彩等关系，使画面产生强烈的虚实、明暗对比，从而更具视觉冲击力。图中的主体物和陪衬物以及和它们后面的衬布的关系既有对比，又有协调统一的整体感，处理得非常巧妙合理。

考生：周敏佳

2. 作品的造型

作品要求造型能基本把握对象的形体特点。这就是说要让考生在写生过程中对造型作一定的艺术处理，不能看一眼画一笔，照搬照抄对象。这种艺术处理需要有较强的造型能力。

考生：庄俭

3. 作品的色彩关系

色彩关系复杂微妙，造型和构图有难度的一组静物。例：在画面中心位置任意布置的一大组陶瓷、金属、玻璃等器皿和水果、蔬菜、面包等物体的组合。

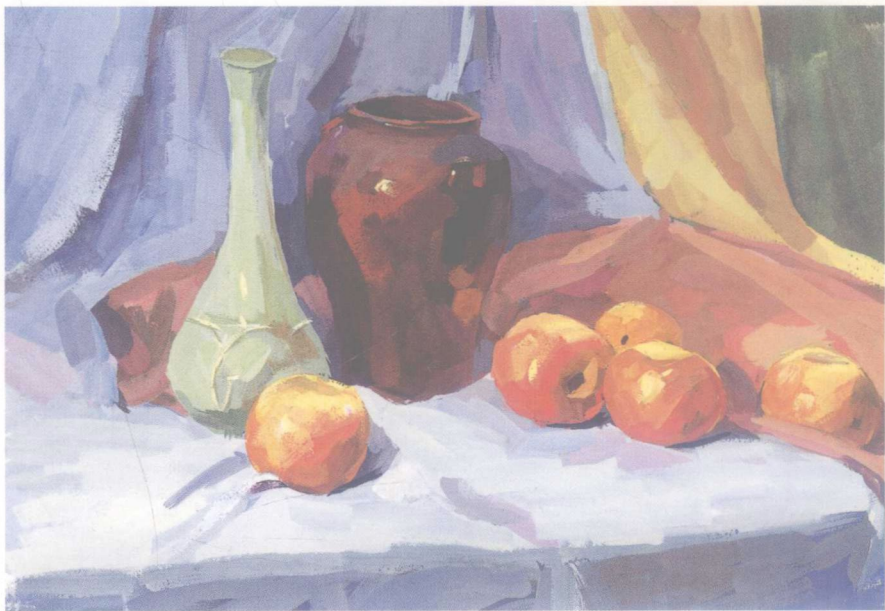
色调明确色彩丰富：色调的概念是同类色、冷暖、明度、纯度、补色的协调，但真实景物往往不在这个和谐的系统内，这就需要绘者自主调整色彩，以达到画面平衡。

色彩丰富是在轮廓、转折、暗部、反射、高光上做文章，由于固有色、明暗、空间的原因产生了冷暖的渐变。

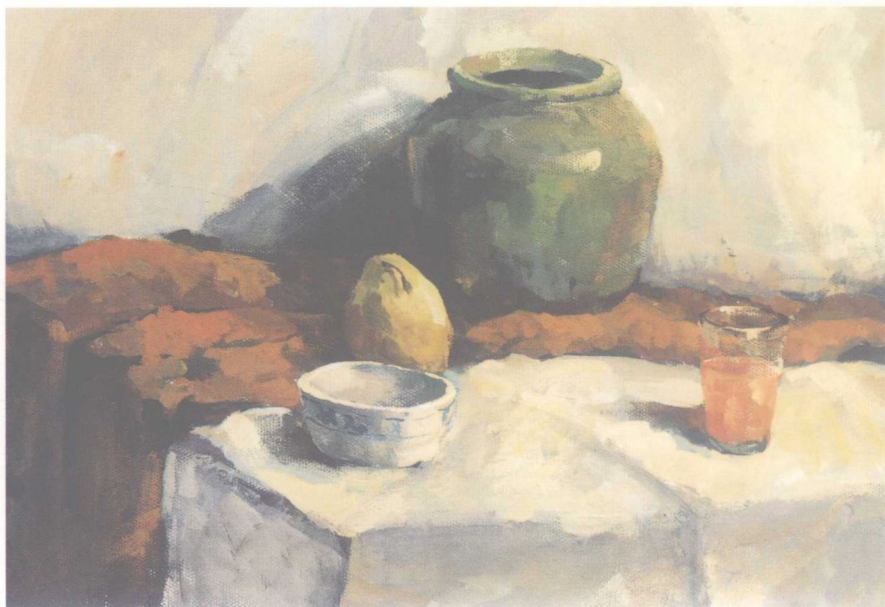
色彩不会绝对准确，只是相对协调。判断色彩的最佳的方法是将两点、三点甚至四点一起比较，同时判断它在色调中的角色，并进行修正，以得到最美的色彩。

色彩8级的色彩要求是色调倾向明确，色彩比较丰富统一，能初步表达对色彩的情感感受。色彩的表达就如同我们的语言，同样也是一种内心情感的表达方式。色彩有含蓄、明朗、清淡、强烈等很多种的“情感”。考试时，能否正确地运用色彩语言表达出自己对对象的感受，实际可检验出考生是否具备扎实的功底和一定的艺术素养。

考试时一般应避免将画面画得灰暗、沉闷，要有一个明朗、响亮的色调，将色彩感受正确地表达出来。各种对比关系要处理好，色彩要在丰富中求统一。

考生：王永彦

考生：奚圣婴

4. 作品的表现

形体与质感：在构图阶段首先要把静物放端正，描绘阶段要在轮廓与转折上用功，同时注意色彩与块面形状的统一，高光的位置与形色，这些均是造型准确具体的要素。

质感取决于物体对环境色的反应、高光虚实。由于面积不大，往往要仔细观察，加强表现。同时，为了表现空间感，有时要作一些虚实等方面的艺术加工处理。

较好地掌握色彩写生的表现技法：较好掌握与基本掌握的不同在于，除了保持正确逻辑的一般作画步骤，还要加入干湿、厚薄、轻重、快慢、松紧等艺术手段。表现技法必须在目标明确、简捷高效的步骤过程中做支撑，否则会陷入在不断的错误中进行补救处理。基本表现技法通常顺序为构图、色调、空间、调整、细节、完成。

考生：周敏佳

作品要求考生能较好地掌握色彩的表现技法，用各种不同的笔法及厚薄法、干湿法、结合合法表现物体的质感、空间和虚实等关系，使画面更具美的感染力。

考生：艾应栩

第二章 练习与应试指导

第一节 色彩7级练习与应试指导

一、练习与应试指导之一

步骤一：构图。

画面构图大，饱满而有力；构图小，空灵而有意境。

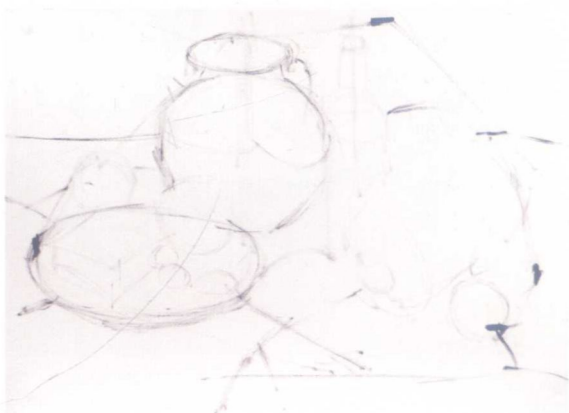
但要把握好这个度。

观察方法：

用淡淡的枯笔不断调整物体之间的比例与距离，为了构图美感的需要，可以适当微调物体之间的大小与位置。

目标：

快速准确地安排好构图比例的美感。

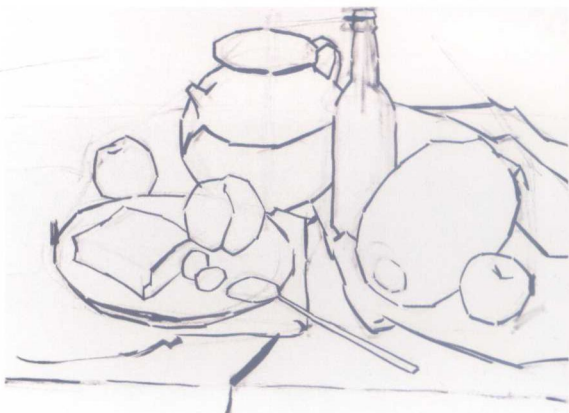
步骤二：勾轮廓。

观察方法：

圆形物体用左右对称的短直线来打形，快速而方便。先画前面的物体再解决后方物体。

目标：

用普蓝加熟褐的透明重色勾勒轮廓，为后面色彩的全面铺开打下扎实明确的造型基础。

步骤三：分黑白。

用普蓝与熟褐的透明色区分明暗交界线、投影的位置，为铺大调色打好基础。

观察方法：

暂时不要考虑色素，只要区分明暗，色素后面用色彩来表达更方便。

目标：

明暗的重色可以暂时压制住大面积的明亮色块，让画面保持平衡。

步骤四：亮部排序。

确定最鲜艳的色块对比。

观察方法：留好白盘与白菜的白色，在洗笔水还干净的时候把最明丽的颜色关系先确立下来。均以透明色为主。

目标：在亮色里区分出色彩的纯度明度秩序，拉开差别。

步骤五：铺底。

铺上大面积低纯度的灰色，用透明灰色（普蓝加熟褐、群青加土红、橄榄绿加深褐），不同色调可用不同的透明灰。

观察方法：自然界中是很少有纯色的，只有在特定光源下才呈现纯色。为了让画面保持协调，可预先设置灰色。

目标：要保持画面的轻快，让后面的制作有清新感，同时由于水粉画的特性，一定要保证透明与薄度，颜料过厚，底下的色彩会泛出来。