

QUANGUO

[ZHUANYONG JIAOCAI

全国美术考级专用教材

色彩考级

Secai Kaoji

1—3 级

本社 编

张 磊 撰文

上海书画出版社

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

张磊

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；已能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1级考纲阐述.....	1
第二节 色彩2级考纲阐述.....	9
第三节 色彩3级考纲阐述.....	15
第二章 练习与应试指导.....	23
第一节 色彩1级练习与应试指导.....	23
第二节 色彩2级练习与应试指导.....	25
第三节 色彩3级练习与应试指导.....	27
第三章 历年试卷评析.....	29
第一节 色彩1级历年试卷评析.....	29
第二节 色彩2级历年试卷评析.....	34
第三节 色彩3级历年试卷评析.....	44

第一章 考纲阐述

第一节 色彩1级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
1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	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。	180 分钟

画面构图时基本能够合理完整地安排物体的位置。能够运用所学的色彩知识区别各种颜色，能使用颜料和调配颜色来表现物体的固有色，并且不偏色。基本能运用色彩的明度、纯度、冷暖对比法去调配色彩，表达出背景与物体、背景与台面之间大的颜色对比。

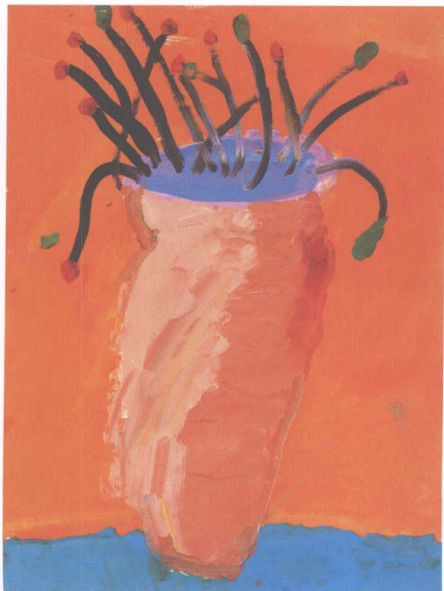
作品要点解析

1. 构图

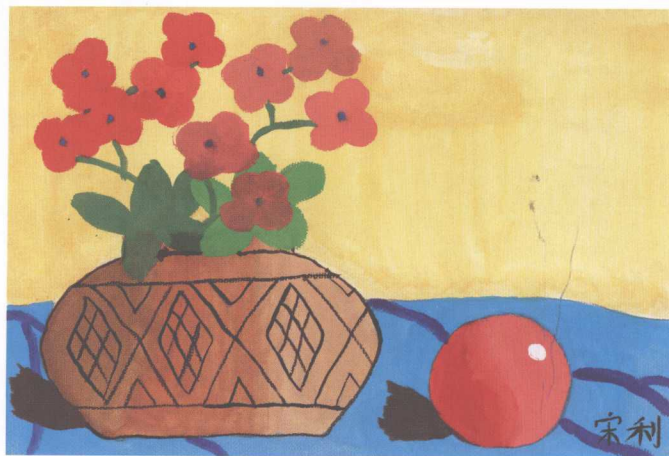
构图是指静物形象在画面中占有的空间位置所组成的画面结构形式，从画面视觉因素来讲，就是通过形状、比例、透视、线条、体积、质感、色彩比重、空间等因素，遵循变化与统一的原理，组织画面结构关系。

(1) 构图选择形式：

构图形式可分竖构图和横构图，当一组静物的高度大于宽度时采用竖构图；宽度大于高度时采用横构图。

考生：陆超杰

考生：宋利

(2) 构图的基本方法:

能根据物体的形体大小比例合理安排画面空间,做到构图得当。

构图得当

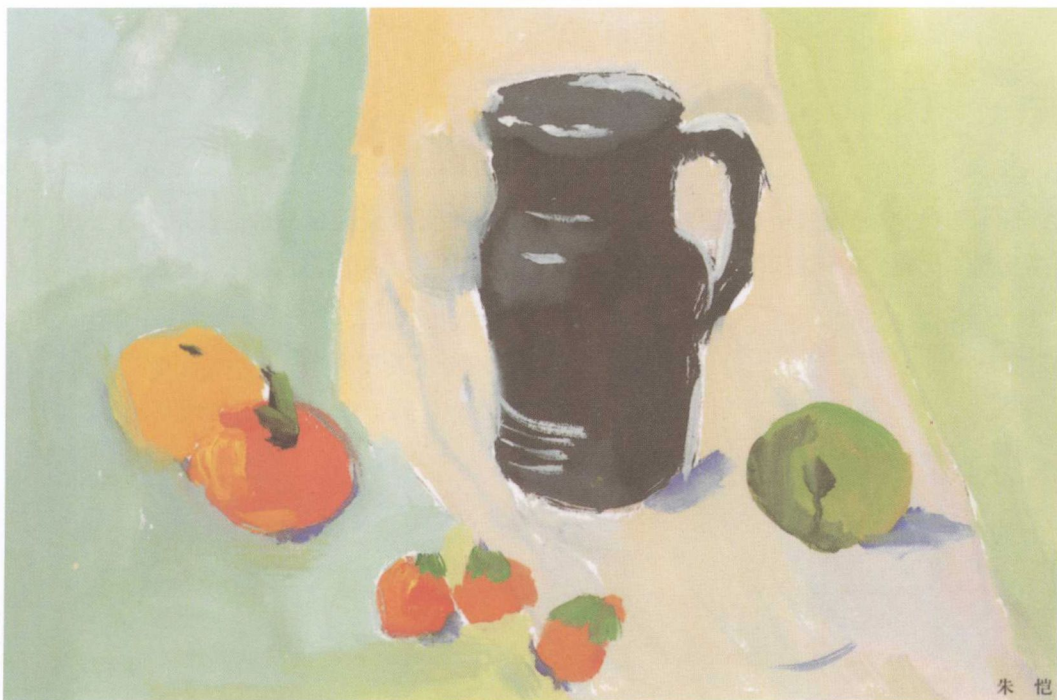

构图太满

构图太小、太正

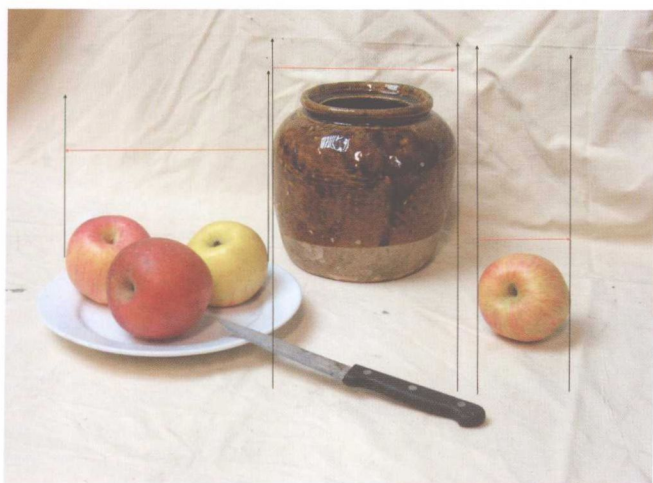
考题为简单的静物写生,构图的要求是安排大体得当。构图时首先要合理安排物体的位置,考虑画面的完整性,避免将陶罐画得过大或过小,大了画面会显得拥挤,小了画面会显得空,更不能将陶罐的某一部分画出边框,使主体物残缺,让人感到不美观。上下、左右的负空间不能相同,一般下部要多空一点。

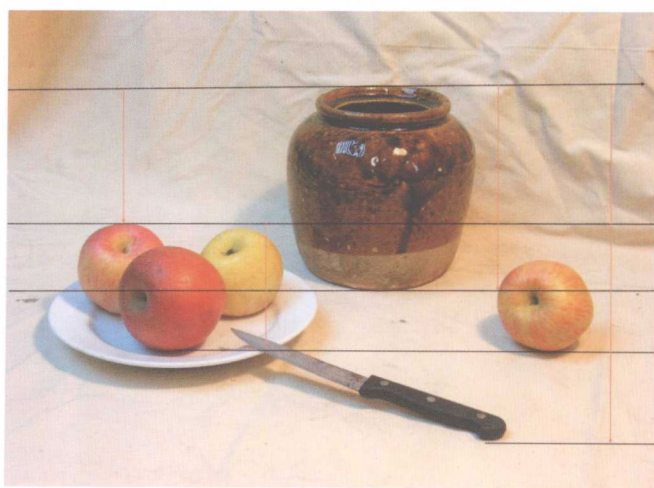
朱 恺 考生:朱恺

2. 把握比例的基本方法

在色彩考级写生中,整体观察可以通过目测,或借助手画笔画进行测量、利用辅助线进行比较形体,或形体间的大小、长宽、高低等。

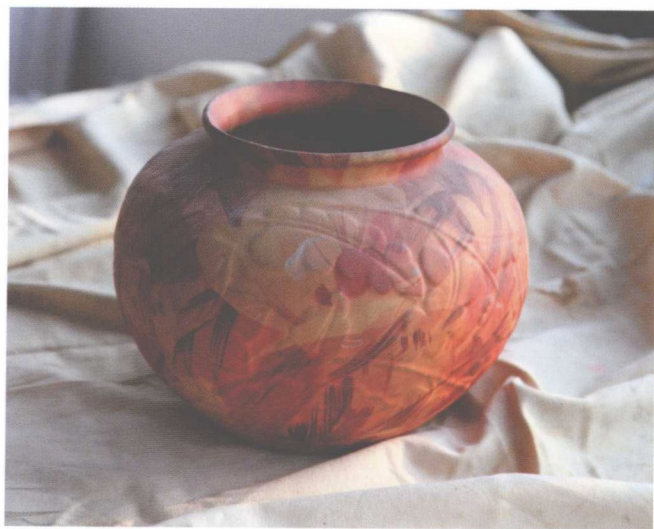
垂直线比较宽度

水平线比较高度

3. 以色造型

平面剪影造形的方法（以色造型）：用整体比较的观察方法，通过对物体的外形采取剪影取形，依据各形状的固有色的色相、冷暖不同，采取“平涂”上色来表现。

静物陶罐

打轮廓

平涂上色

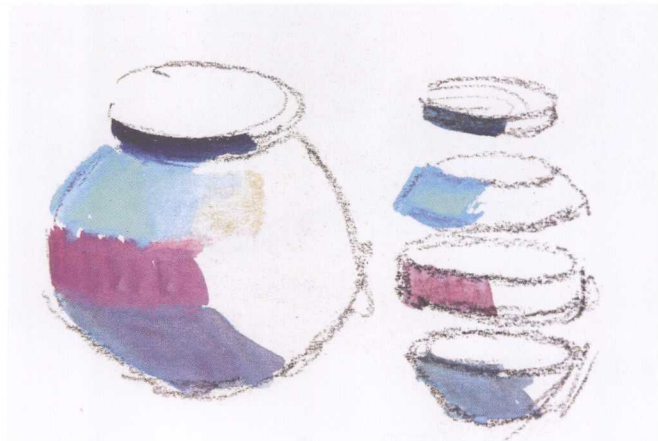
4. 基本形体

常见物体体块分析

红色彩陶罐：由四个基本形体相加构成。

打轮廓

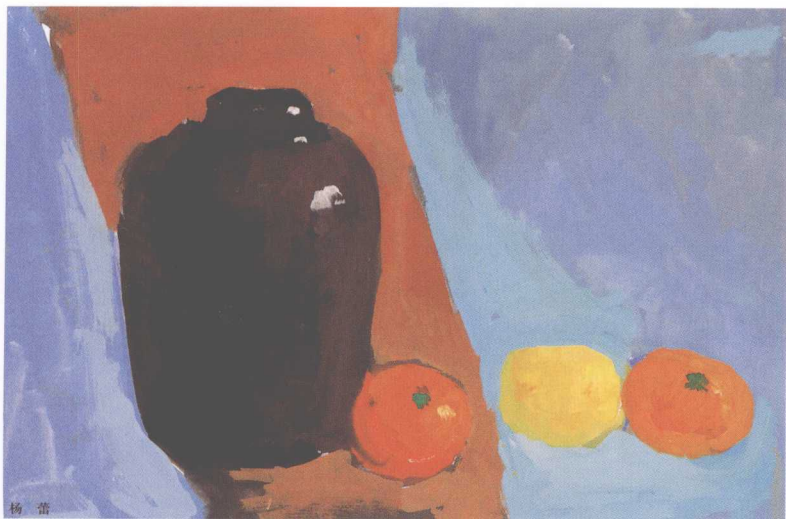

体块分析

色彩1-3级相当于素描4-5级的程度，所以有一定素描基础的考生画色彩静物写生要来得容易些。1级造型要求是能用色彩大体画出物体的形体特点，比例关系正确，形体结构大体准确。为了使形体更加准确具体，可以先用铅笔把形画好，再用颜色画。衬布的形也很重要，衬布大的转折变化能表现一定的空间关系，投影的形状也要画好。

塑造物体

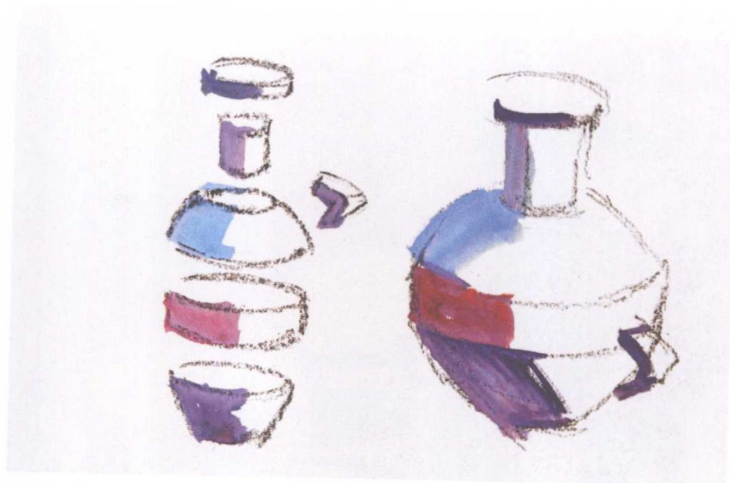

考生：杨蕾

土陶罐：由六个基本形体相加构成。

打轮廓

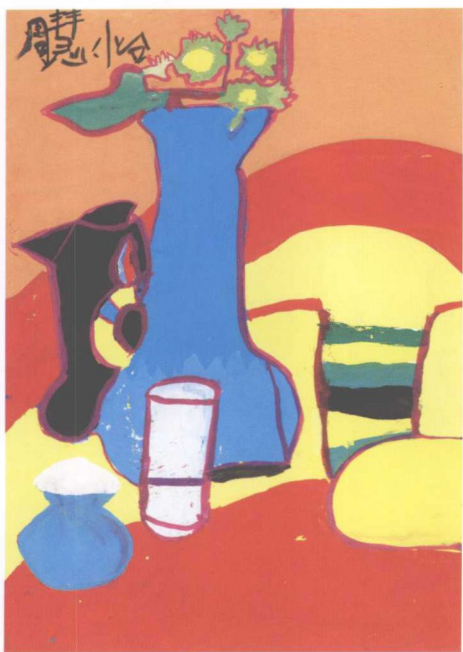
体块分析

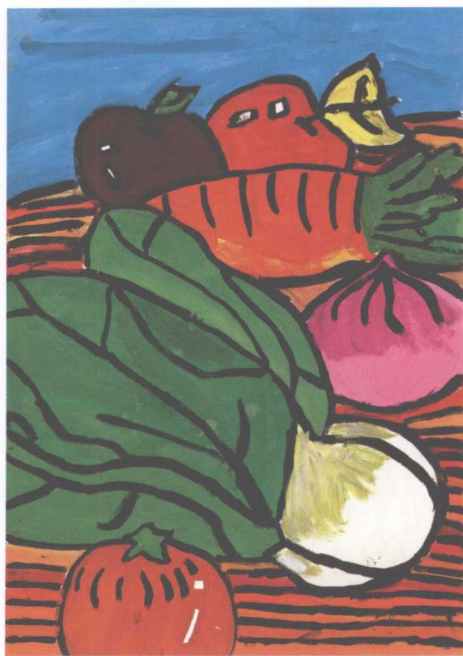
塑造物体

5. 以色造型图例解析

画面构图时基本能够合理完整地安排物体的位置。能够运用所学的色彩知识区别各种颜色,能够使用颜料调配颜色,依据物体平面剪影的外形表现物体的固有色,并且不偏色。

考生: 周慧怡

考生: 顾欣雨

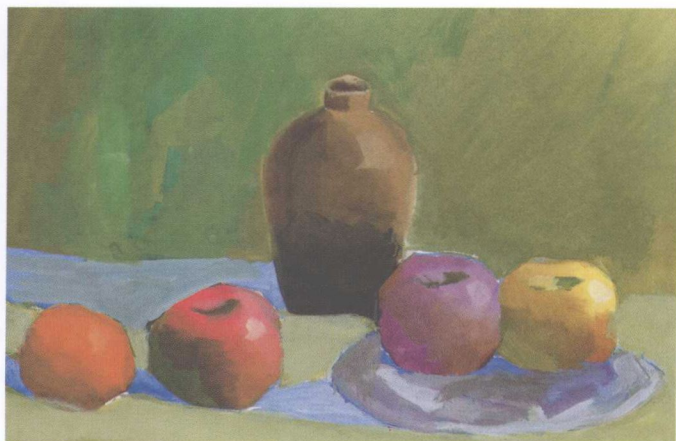
6. 色彩关系

色彩1级应掌握基本的色彩语汇和知识,如三原色、色相、色性、纯度、明度等。能够区别各种颜色,能使用颜料调配颜色表现物体的固有色。基本能运用色彩的明度、纯度、冷暖对比法去调配色彩,表达出背景与物体、背景与台面之间大的颜色对比。

色彩1级所考的静物一般色彩明确、响亮。陶罐与背景的色相对比关系比较强,要运用色彩的明度、纯度或冷暖对比的法则去调配颜色,准确表达这两块大的颜色对比关系。

考生: 朱恺

考生: 卫文星

这两幅画以平涂的手法表现，画面色彩明快，调配颜色大胆，较好地表现物体的固有色，同时拉开了背景与台面的色块。

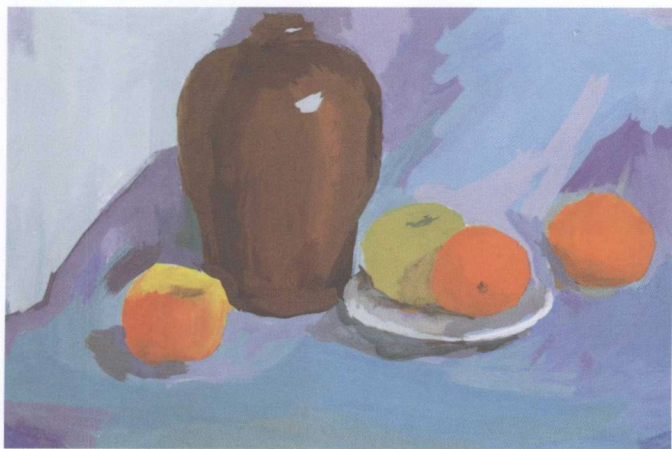
考生：林子钰

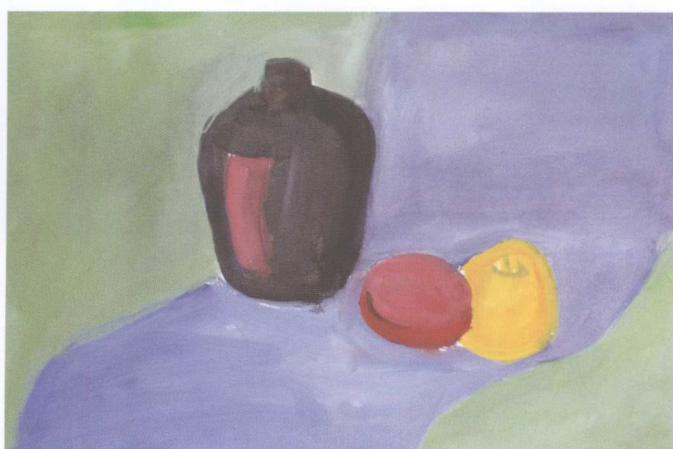
考生：郑燕楠

7. 色彩表现

色彩1级所考的静物色彩对比明确，画面要表现得响亮、肯定，用大色块形成比较强烈的对比。用笔可以平铺，先用湿画法，铺出整体色调，再用干画法深入描绘，颜色要厚些。干画法色彩饱满、厚重、表现力强，可以加大对比度，使轮廓结构清晰。

考生：孙汐弘

考生：李芳

8. 考前强化训练方案

考级强化训练主要针对1级考生的基础，在一定时间里采取有系统有针对性、直接的单元递进形式进行自我训练，使考生的色彩水平迅速达到定级的标准。由于各人的基础不同，考生应根据不同程度的强化训练方案进行参考练习。

重点解决构图、比例关系。整体观察，比较各种角度下的实物，进行写生训练。构图完整，合理安排画面，根据比例关系画出各个物体的大形。

作业要求：至少画5幅，16开纸，每幅用时60分钟。

考生：陈贝宁

第二节 色彩2级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
2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	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。	180分钟

构图基本完整，中心突出，画面安排相对来说比较稳定。基本能运用色彩的明度、纯度、冷暖对比法则去表现不同物体的色彩纯度、冷暖变化。对于背景与物体、背景与台面之间大的色块对比要明确，能够基本区别开物体的暗部与亮部之间的色彩纯度、冷暖对比，使物体具有初步的体积感，同时画面也具有光感。

考生：傅东兴

作品要点解析

1. 构图

构图是指静物形象在画面中占有的空间位置所组成的画面结构形式,从画面视觉因素来讲,就是通过形状、比例、透视、线条、体积、质感、色彩比重、空间等因素,遵循变化与统一的原理,对画面结构关系进行组织。

(1) 构图选择形式:

构图形式可分竖构图和横构图,当一组静物的高度大于宽度时采用竖构图;宽度大于高度时采用横构图。

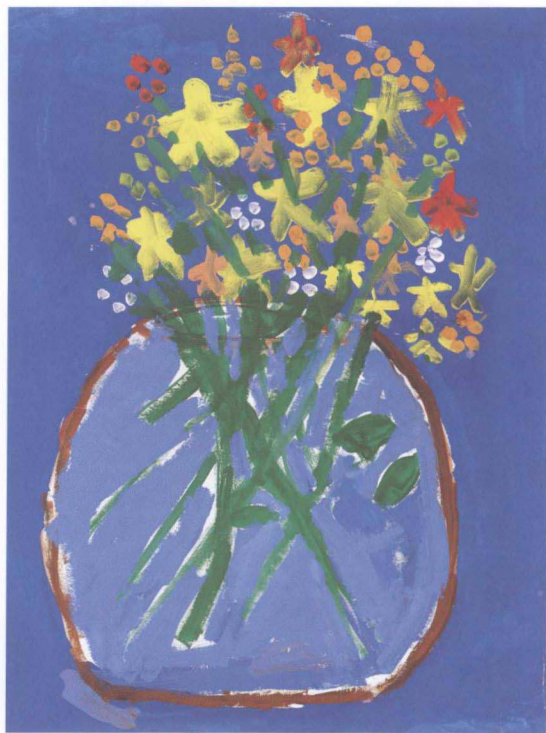
(2) 构图的基本方法:

能根据物体的形体大小比例合理安排画面空间,做到构图得当。

横构图

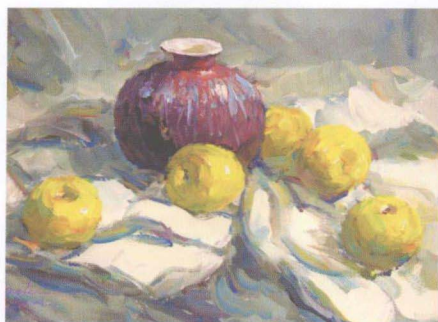
考生:刘梦连

竖构图

2. 把握比例的基本方法

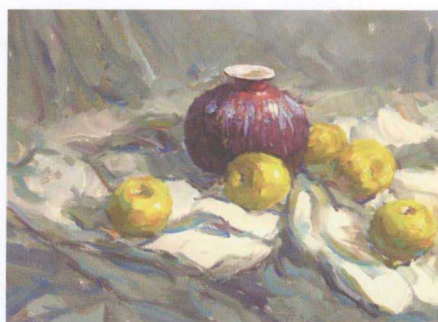
在色彩考级写生中,整体观察可以通过目测,或借助手中国画笔进行测量、利用辅助线进行比较形体,或形体间的大小、长宽、高低等。

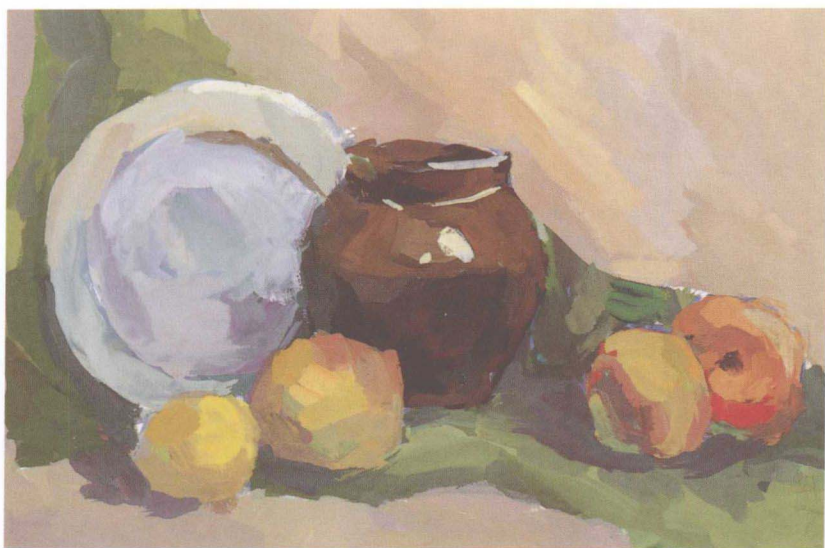
构图得当

构图偏左

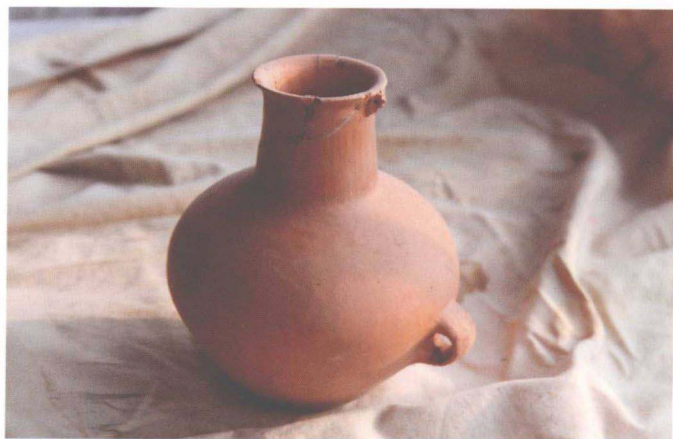
构图偏右

作品要求构图基本完整，中心突出，画面安排较稳定，没有太空或太偏的弊病。可将陶罐安排在中心位置，但避免完全在正中央。这样画面会显得呆板，缺少变化。可以结合水果放置的位置和数量，将陶罐安排得稍偏左或右。主体物也不能太偏，太偏画面将失去平衡感。

3. 以色造型

采用平面剪影造型的方法（以色造型）：用整体比较的观察方法，通过对物体的外形采取剪影取形，依据各形状的固有色的色相、冷暖不同，采取“平涂”上色来表现。

静物陶罐

打轮廓

平涂上色