

QUANGUO

I ZHUANYONG JIAOCAI

全国美术考级专用教材

色彩考级

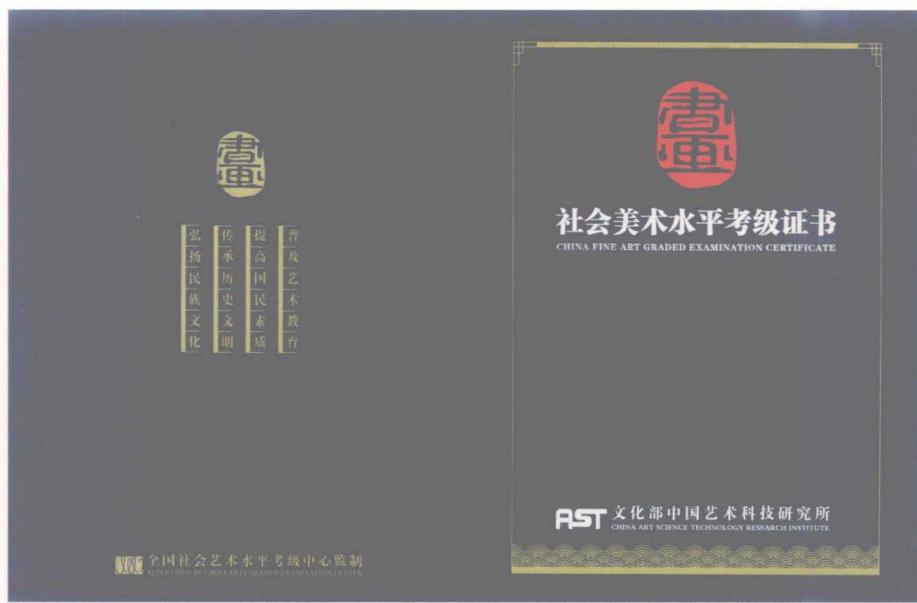
Secai Kaoji

9—10 级

本社 编

陈 虹 邵 铭 撰文

② 上海书画出版社

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

陈 虹 邰 铭

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，评骘得失，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	<p>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。</p> <p>纸张：4开纸</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	180分钟
4-6级	<p>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。</p> <p>纸张：4开纸</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	180分钟
7-8级	<p>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。</p> <p>纸张：4开纸</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	240分钟
9-10级	<p>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。</p> <p>纸张：4开纸</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	240分钟

——目录

第一章 考纲阐述.....	1
第一节 色彩9级考纲阐述.....	1
第二节 色彩10级考纲阐述.....	5
第二章 练习与应试指导.....	8
第一节 色彩9级练习与应试指导.....	8
第二节 色彩10级练习与应试指导.....	13
第三章 历年试卷评析.....	17
第一节 色彩9级历年试卷评析.....	17
第二节 色彩10级历年试卷评析.....	38

第一章 考纲阐述

第一节 色彩9级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
9级	<p>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</p>	<p>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。</p>	240分钟

一、考纲中静物写生的内容

此处写生内容类别中的种类是指色彩静物写生中常用的物品。

(1) 陶瓷类：

各类陶或瓷罐子、小型坛子、酒瓶、花瓶、碗具、盘子等。

(2) 金属类：

各种铝质锅子、不锈钢锅子、金属水壶、金属杯子、金属火锅、小刀等。

(3) 玻璃类：

各式玻璃酒瓶、杯子、果盘、花瓶等。

玻璃器皿有透明与有色两种，先习有色体，后习透明体。

(4) 蔬果类：

①白菜、卷心菜、番茄、土豆、黄瓜、冬瓜、葱、姜等。

②苹果、生梨、橙子、柠檬、桃子、葡萄、西瓜等。

(5) 纺织品类：

各类（单色、花色）衬布、牛仔衣或裤及各类布包等。

(6) 食品类：

面包、鸡蛋、鱼、蟹等。

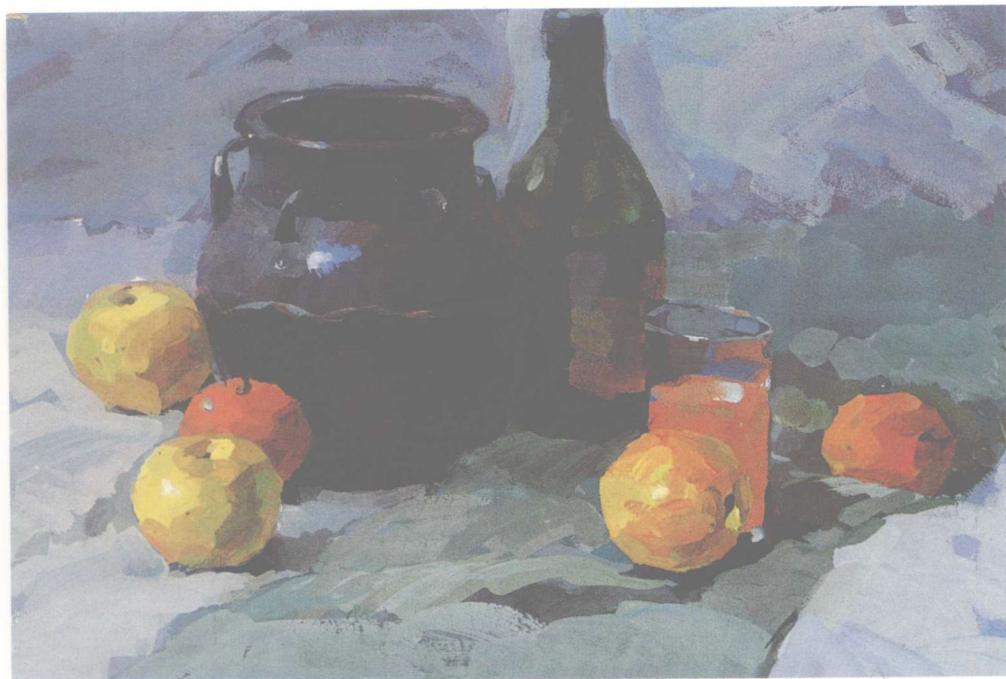
以上内容在色彩静物写生摆放中，是混合搭配摆放的。一般采用一两类物品为主体，其他几类辅之而构成画面。

二、作品要点解析

1. 作品的构图

构图完整：

- (1) 画幅与描绘物大小均匀合度。指画幅边缘与静物间有一定的空间，又不显太空。
- (2) 画面上下、左右感觉均衡，不要有偏向一隅的状况。
- (3) 画面富于变化。要有高低起伏、纵横交错、有聚有散、方圆相济等变化。

此幅作品考的是一组难度较大的静物写生，所以对构图的要求也较高。构图时，考生可有主观的艺术处理，使其画面更加完整。考生可巧妙地利用曲线形等难度较大的构图形式，合理地组织构图，使画面更富有生动委婉的节奏感和韵律感。

考生：魏政昊

2. 作品的造型

造型准确具体：

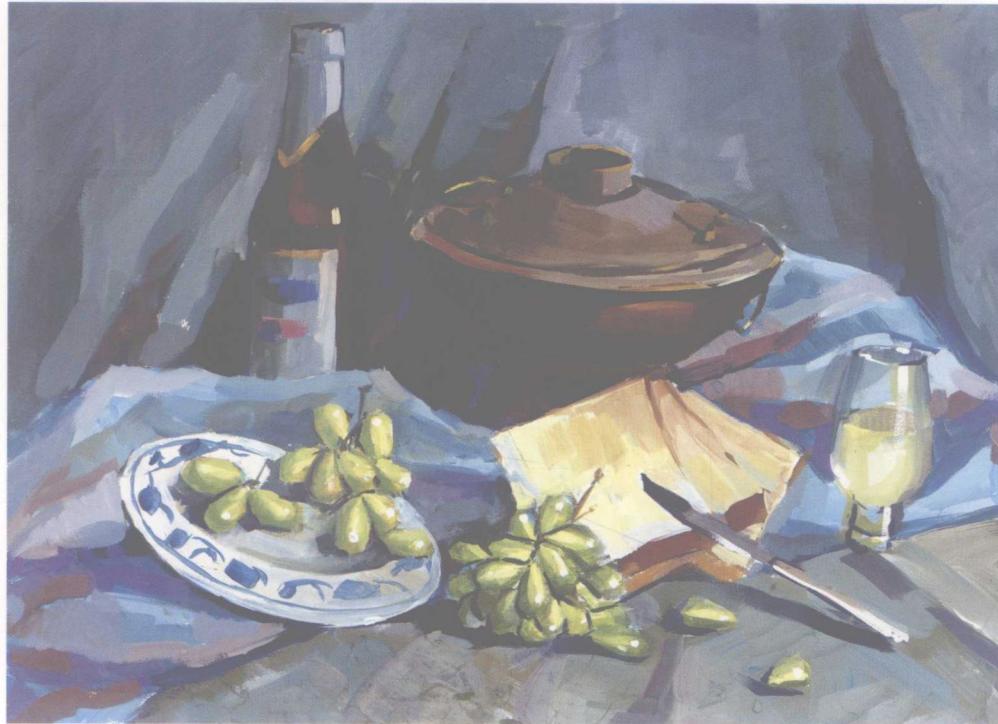
- (1) 比例准确。物体自身形体之间的、各个物体之间的大小关系正确。
- (2) 特征吻合。画面物体基本的形状要与对象相吻合。
- (3) 动态明确。画面要具有相应物体所呈现出来的大趋势、大动态。

形体结构准确：

- (1) 形体本身转折点准确。即物体转折面要准，解剖骨点上要对。
- (2) 形体与形体之间的组合关系及榫接要明确无误。

空间感强：

- (1) 物体之间的空间层次拉开。如前面物体处理强些、实些，后面物体处理弱些、虚些。
- (2) 同一物体上空间关系明确。a. 如盘子的前边与后边的空间虚实关系。b. 如人斜侧面的前眼和后眼的空间虚实关系。

这幅画色调统一，构图基本完整。空间明确，画面明暗布局较好。不足之处是构图左边略嫌偏多，盘子的花边透视未处理好，小刀刀身与衬布关系没画好，衬布一笔亮色将刀刃高光画平了，突不出来。

考生：陈舒韵

3. 作品的色彩关系

色彩对比关系准确：

色彩对比有多种，这里只列举常用的几种。

- (1) 色相对比。指色彩视觉属相的不同，如红、黄、蓝、橙、绿、紫等。
- (2) 冷暖对比。指色彩感觉属相的偏冷或暖。
- (3) 明暗对比。分有彩色系统与无彩色系统，这里指有彩色系统。指各个色块之间的明或暗的程度。
- (4) 补色对比。基于人生理感觉的一种视幻效果。如看多了红色再转他处会产生瞬间绿色感的自动补显。写生中正确使用补色会使色彩得到最强的显现。
- (5) 纯度对比。指色彩的鲜艳度（饱和度）强弱。

色彩的丰富统一：

- (1) 色彩的丰富性。要考虑三方面因素a. 光源色，b. 环境色，c. 对比色。
- (2) 色彩统一性。这是色彩的重要技巧，统一的关键在于对比力量的不均衡及某方色彩占主导。

色调倾向明确：

- (1) 色相上的色调。如蓝调、红调。
- (2) 色性上的色调。如冷调、暖调。
- (3) 明暗上的色调。如高调、低调。

主体次体分明：

- (1) 主体深入（刻画上充分）。
- (2) 次体概括（刻画上简略）。
- (3) 虚实得当（主体实些、次体虚些）。

考生：周亚

作品色彩的要求是色调倾向明确，色彩丰富统一，感染力强。在绘画之前，我们观察对象，体味对象，最初的感觉总是最真实、最强烈的。随着绘画的深入，因为有好多问题要处理要考虑，最初的整体感受逐渐减弱，淡化了。考生在作品即将完成作最后调整时，不要因为画面较完整，各种关系处理得较妥善就认为大功告成了。还是要再次回到观察感受对象的阶段之中，对照画面，看看自己最初的感觉是否很好地表达出来了，如果没有，再作一定的处理。这样，画面的感染力才会更强。这好似做作文，要头尾呼应，突出中心思想。

考生：艾应栩

4. 作品的表现

质地感强：

能表现出物体基本的质地感。

(1) 注意物体的表面状况，表面是光滑反光的还是粗糙不反光的。光滑的表面对四周环境反映明显，本身的形体会隐匿在反光之中。粗糙的表面对四周反映不明显，本身的形体显现会较明显。

(2) 透明物体的状况如玻璃瓶，正面看透明度较好，而转侧面则暗而不透明。要注意面的正面与侧面的转换变化及高光反射点。

考纲定级标准主要是要求画者能根据相应的静物内容，来客观地反映出不同静物的独特美感。

作品要求考生能运笔变化自然，表现手法熟练，有个性特点。有些考生能依据画面的需要，运用特殊技法去表现特殊效果，这就更好了。

第二节 色彩10级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参照标准	时间
10级	<p>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</p>	<p>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。</p>	240分钟

作品要点解析

1. 作品的构图

色彩10级是色彩考级的最高级，作品在构图上要近乎完美。构图形式要与画面所要表达的思想境界相一致。图中的平行构图方式与画面淡雅、静穆的氛围相结合，产生出一种稳重、端庄的气质之美。表达了作者较高的思想境界。而几个水果的点缀，又像一些跳动的音符，为画面平添了几分生气。

考生：庄俭

2. 作品的造型

作品要求造型具体，能熟练运用色彩表现技法，使形体塑造更加深刻具体。10级较优秀的考生水平约相当于大学美术专业低年级的程度，已经具备了很强的造型能力。考生在写实的基础上可以利用自己多方面的艺术修养对作品的造型进行主观的处理，使其更具表现力。

考生：俞建国

3. 作品的色彩关系

作品色彩的要求是：能体现考生有较高的色彩素养，色调明确和谐，色彩丰富统一。色调倾向的表现也有把握程度的问题。表现不足，画面没有感染力；表现太过，又给人以咄咄逼人、霸气十足的感觉。其实能恰当地把握好画面的色调倾向的程度，也体现了作者的艺术修养。绘画最后有一个调整的过程，适当把握分寸，做到恰到好处，也是一个申报色彩10级等级考核的考生应该做到的。

考生：刘世江

4. 作品的表现

能较好地掌握色彩静物写生的多种表现技法：

- (1) 作画步骤的科学性、灵活性。能根据对象及感受，制定合理的步骤。而非一成不变，僵守程式。
- (2) 能用基本的形式美感因素把握画面布局。如均衡、疏密、节奏、对比（高低、曲直、远近）、统一等。
- (3) 对形与体的把握。能捕捉或强调对象的造型美感，能塑造好对象的体积，能表现出对象的质感，能抓住对象形体结构。
- (4) 对空间的把握。
  - a. 能控制一个形体的前后关系。
  - b. 也能控制桌面、背景、形体之间的前后层次关系。
  - c. 亦能控制前实后虚的空间与主次的关系，不抢主体。
- (5) 对色彩关系的把握。能综合考虑对比色、光源色、环境色、色调诸因素，使之和谐统一。
- (6) 对整体的把握。在形体塑造上、在色彩描绘上没有突兀跳跃之处与塌陷不足之处，画面主次分明。

具有一定的个性表达及情感的流露。在画面上要有自己个性的体现，能基本分清你、我、他之间的面貌。它可以是在笔触上、用色上、方法上、性格上的等等差异。在画面上要有真情实意的表露，它可以是情绪上、意蕴上、审美取向上的。

色彩10级与色彩9级的差异在于，画者要较好地利用多种色彩写生技巧去体现对色彩的主观感受。艺术不单是表达客观世界的美感，还应体现出画者思索、审美修养、个人特质所凝成的主观个性美感。

艺术的最高境界是能直指人心，给予灵魂感动与震撼。画匠用手作画，艺术家用手和脑作画，大师是用手和脑通过心灵作画的。

作品要求考生能根据画面的需要和所要表达的思想内容，适当运用各种技法。如色调清淡，气氛和缓的画面，用笔要简单、平稳，这能给人以安静、祥和的感受；气氛热烈、色调明亮的画面，用笔要轻快、变化多端，这能给人以活泼、自然的感觉。

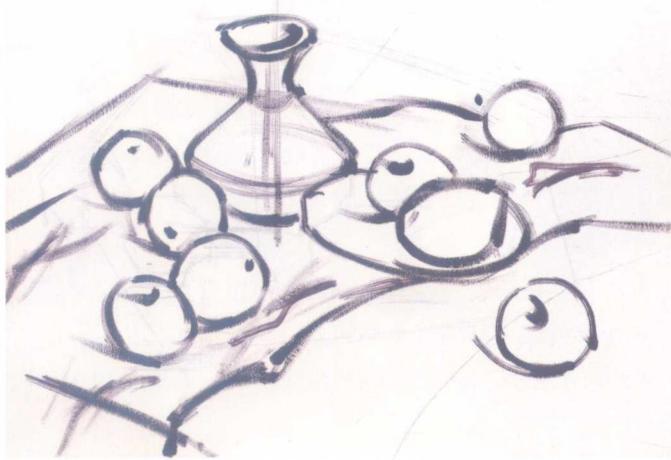

考生：周亚

第二章 练习与应试指导

第一节 色彩9级练习与应试指导

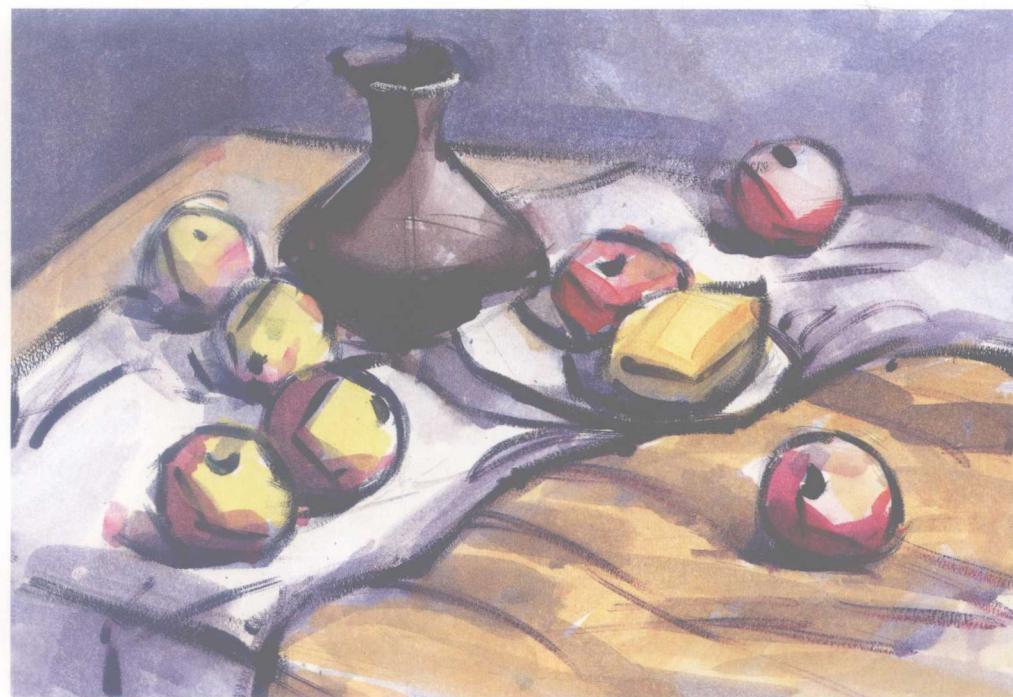
一、练习与应试指导之一

1.用单线勾物，把画面上各个物体的上下左右位置安排好，组成合适的构图。

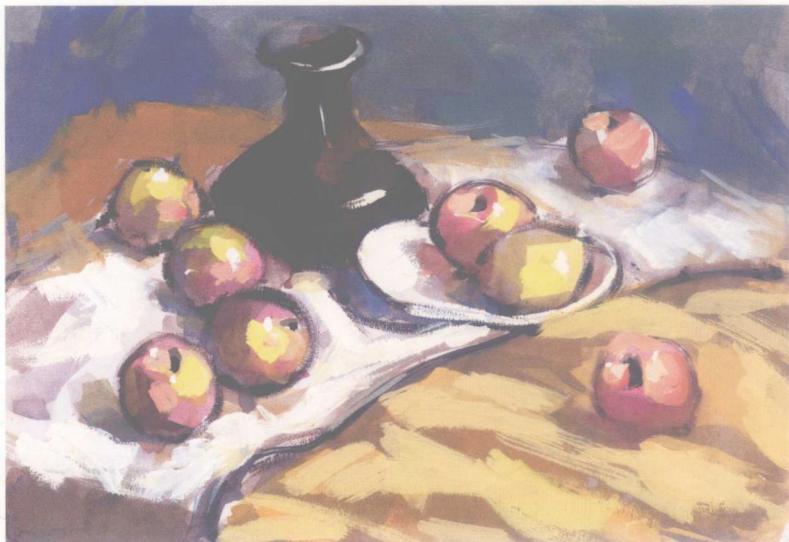

2.用单色分出画面中各物体的亮部和暗部，明确画面的黑、白、灰层次，并暗示出空间。

3.从大面积和较深的色域入手，表现出画面的大的色彩关系，并注意组织好画面的色调。

4. 深入刻画主体物，集中精力画好各物体的亮部色彩，画出块面和体积，并表现出一定的质感。

考生：殷睿

试卷评析：这幅作品构图均衡，主次分明，色彩“你中有我，我中有你”而处理得丰富细腻，色调也比较柔和统一。水果的刻画前强后弱，米色衬布前亮后灰，各个物体都画得比较深入到位，是一幅较好的作品。如果盘子和白色衬布的色差进一步拉开些，效果会更好。

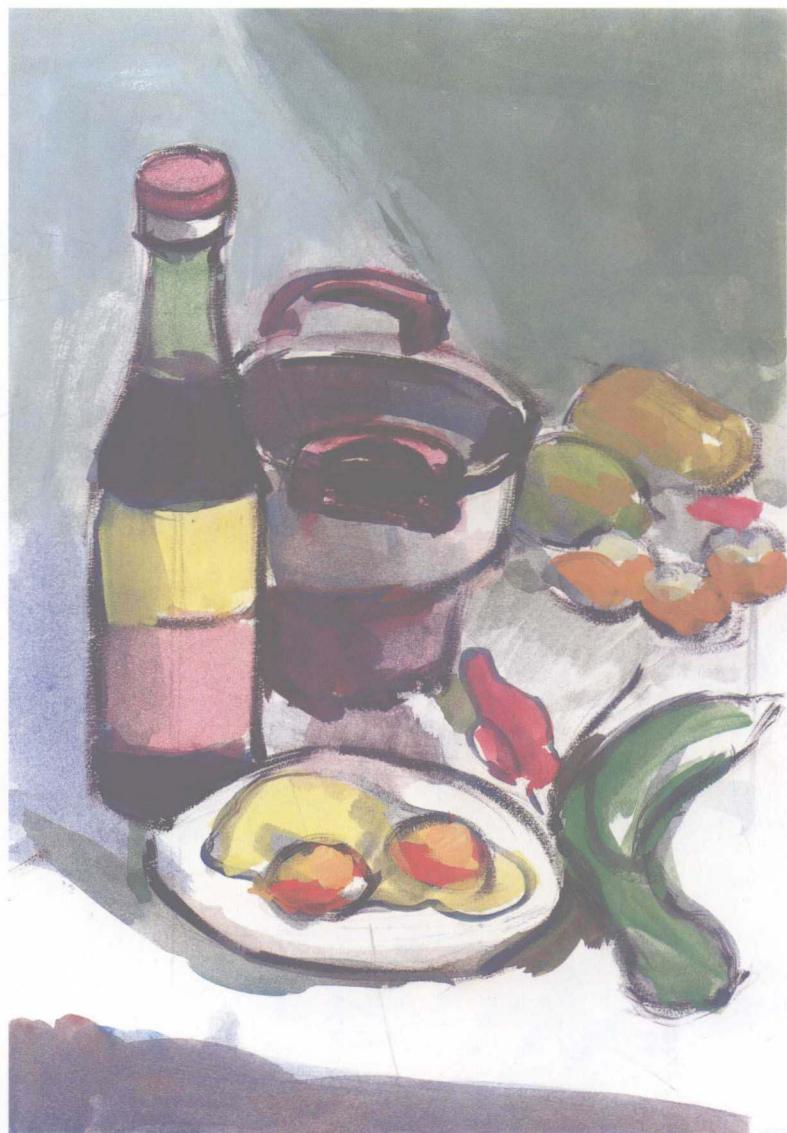
二、练习与应试指导之二

1. 单线起稿，仔细推敲画面各部分的形状和位置，直至形成较完整的构图。

2. 用单色将画面上各物体的明暗关系表现出来，并确定画面大的黑、白、灰关系。

3. 用较稀薄的色彩画出各物体亮部和暗部的色彩冷暖对比关系，要特别注意对画面整体色调的把握。