

SECAI

色彩

上册

美术系列教材

视觉艺术基础

SHIJUEYISHUJICHU

主 编：邓淑君 庄建宇

美术本专科教材 * 美术自考教材 * 美术高职中职教材 * 美术考生训练教材

贵州人民出版社

系列教材

速写 素描 色彩 元素构成

色彩

视觉艺术基础

上册

主 编：邓淑君 庄建宇
副主编：刘伟平 王玉锋
张岩鑫 谢 伟

美术本专科教材 * 美术自考教材 * 美术高职中职教材 * 美术考生训练教材

贵州人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉艺术基础: 速写·素描·色彩·元素构成 / 邓淑君, 庄建宇编. — 贵阳: 贵州人民出版社, 2006.1

ISBN 7-221-07262-0

I. 视… II. ①邓…②庄… III. 视觉形象—实用
美术—基本知识 IV. J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 160052 号

责任编辑 / 张世申

封面设计 / 冯泉溪 谢 伟

出版发行: 贵州人民出版社

地 址: 贵州省贵阳市中华北路 289 号 邮政编码: 550001

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

经 销: 各地新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 40.5

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN7-221-07262-0/J·393

定 价: 228.00 元(套)

S H I J U E Y I S H U J I C H U

视觉艺术基础

前言

处于快速、多元的信息社会，我们不难发现，科技的进步和物质的极大丰富，艺术与设计中的技术因素渐渐地淡化，视觉之基础语言也远非以往旧有的观念。应是以研发视觉基本元素及其性能与之关系为切入点，构建视觉艺术之基础，而绝非是一种手段代替目的，以一种技术作为基础。以点代面，来克服思维及创造的能力。视觉基本元素是由点、线、面、光、色、质等元素构成，研究这些基本元素的性质及其运用表达是所有视觉艺术之共同的基础。

在这个怀疑一切、一切都不确定的时代里，基础并不被看重，但是无论是对旧有文化知识如何怀疑、颠覆，“逻辑、理性和语言都是任何精神活动必需的工具。”知识的传承更需注重其历史的语境及逻辑性和系统性。了解之来龙去脉，才能去逾越它。这一点是极其重要的。

丛书中包括四部分，第一部分是素描，第二部分是速写，第三部分是色彩，第四部分是元素构成。每个部分都是内容宽泛，集多种内容与形式于一体，重要的是要解决观察、分析、判断、表达问题之能力。

宇宙之庞杂、未解之谜之神奇、科技的局限性等等，都说明世界上并没有绝对一成不变的事物。这里仅提供我们基础课训练之路径。也许并没有什么创新，但这些训练对于未经验过的个体来讲是全新的。艺术重在参与、体验、感悟、创造，探索多种可能性来解决问题。

由于个人的局限性，期待得到同行和读者的指教，并真诚地期望与同行和读者共同探讨，以拓宽视觉艺术基础教学之视野，使基础起到真正之基础的作用。

编者

2005年11月3日

色 彩

色彩对于人类而言并不陌生，色彩不仅是有机矿物质的或物理的变体，而且是一种文化语言的参照。它是最古老、最纯粹的交流工具之一，是人类思想的辅助方式。汉斯霍夫曼说，色彩作为一种独特的语言，本身就是一种强烈的表现力量。

色彩是艺术家最强有力的表现工具。借助于视觉形式的传达，表述着只可意会不可言传的东西。事实上从远古的洞穴甚至更早的人类活动中，色彩便开始了其作为语言交流的方式而存在着。费雷尔认为自从人类发现并把它作为交流工具起，这种语言就具有了很多不同的含义和理解。从传统的象征到人的视觉效果，人们不会忘记，人的各种爱好与种种的色调及它们不同的组织息息相关。这是一个现象学的世界，各种理论不断的丰富着它，最终形成了涉及各个领域的“色彩文化。”

色彩成为理论和语言，并在每一个时期都引起著名哲学家、思想家们的争议和兴趣。科学家们几个世纪以来一直在寻找如何发现它们的事实，遗憾的是直到今日也没有找到确切的答案。物理学家研究光的作用下色彩的物理属性及色彩现象的无数起源问题；化学家研究染色和颜料的分子结构、色彩定义等问题；生物学家研究光和色对人类视觉器官的作用以及功能等问题；心理学家研究色彩对人类情感及健康的影响等问题；哲学家研究色彩所承载的人类的思想观念、价值体系等问题；艺术史学家则研究色彩在不同时代和地域的产生及运用的情况等等；艺术家则是从美学的角度对色彩进行研究分析，这种研究分析需要有生理学和心理学及哲学等上述知识作支撑。因为色彩在艺术领域中完美运用的规则是无限的，同时也是极其复杂的。色彩理论学家菲利普奥托朗基认为色彩是一种终极艺术，它现在是，将来也仍然是一个持久的谜。这就需要在研究各种色彩理论之外，进行实践并积累经验，不断地进行探索。在探索的过程中，又不能被积累的经验、概念及模式所限定。正如约翰内斯伊顿所言：色彩的原始本质是一种变幻不定的共鸣音，光线则是配曲。当思想、概念、公式接触到色彩的那一瞬间，色彩就失去了它的魔力，握在我们手中的只剩下一个躯壳。其实色彩就是生命，没有色彩的世界将会是死亡一般，是不可想象的。艺术家把色彩作为表达各种情感、理念和信息的载体，使毫无生气的色素获得了生命。这生命有时平静有时躁动；有时忧郁有时欢畅；有时轻松有时沉重；有时痛苦有时欢乐；有时压抑有时勃发；有时尖刻有时温和等等。总之，艺术家在用色彩的语言述说着个人或时代的命运。

在色彩的语言里，自由的想象力及象征力是其重要的组成要素，运用想象力及象征力可以自由地进行创造和发挥，这种创造和发挥更接近于社会生活和人的心理活动的语言，很多时候它能解释人的生理上的各种变化。费雷尔说在这个色彩

艺术的世界里，人们完全可以根据自己的喜好来随心所欲地进行游戏。这里有连接色彩的语言和语言的色彩的空间，它充满着神秘而又不乏自信，充满着永恒的却并非绝对的价值，既有清醒的意识导向，又有潜意识的作用。由于它多种的表达方式，使色彩成为一种最丰富的语言。虽然现在存在着许多理论学说，在技术不够熟练的时候它们是最好的知识，当技术熟练以后，这种知识也许会束缚创新。那么，此时就应凭直觉去进行判断，去解决问题。这种直觉大多是源自心灵之感受，而非肉眼观之现实。

最后用约翰内斯伊顿的话来说：如果你能不知不觉地创作出色彩的杰作来，那么你创作时就不需要色彩知识。但是，如果你不能在没有色彩知识的情况下创作出色彩的杰作来，那么你就应去寻求色彩知识。

编者

2005-11-3

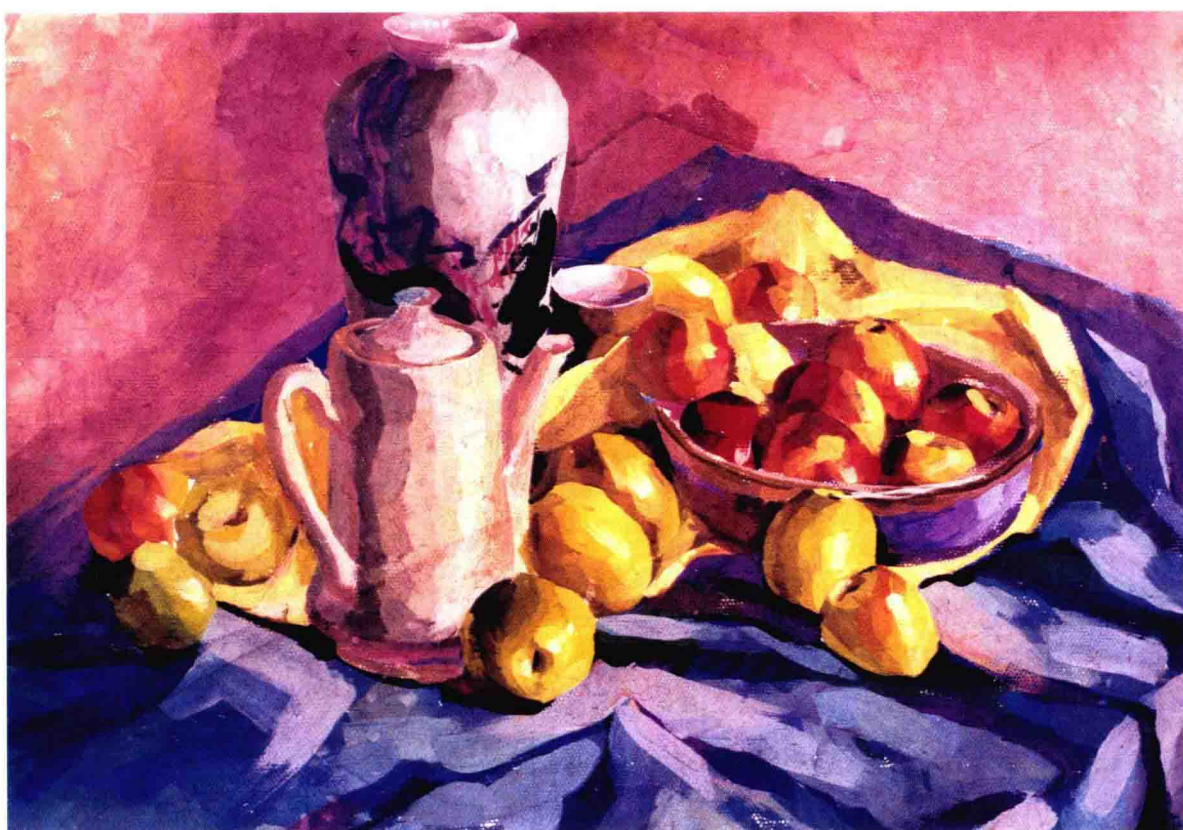
杨立竹

曹海燕

陈琛

陈琛

李波

郑伟

李文莲

李文莲

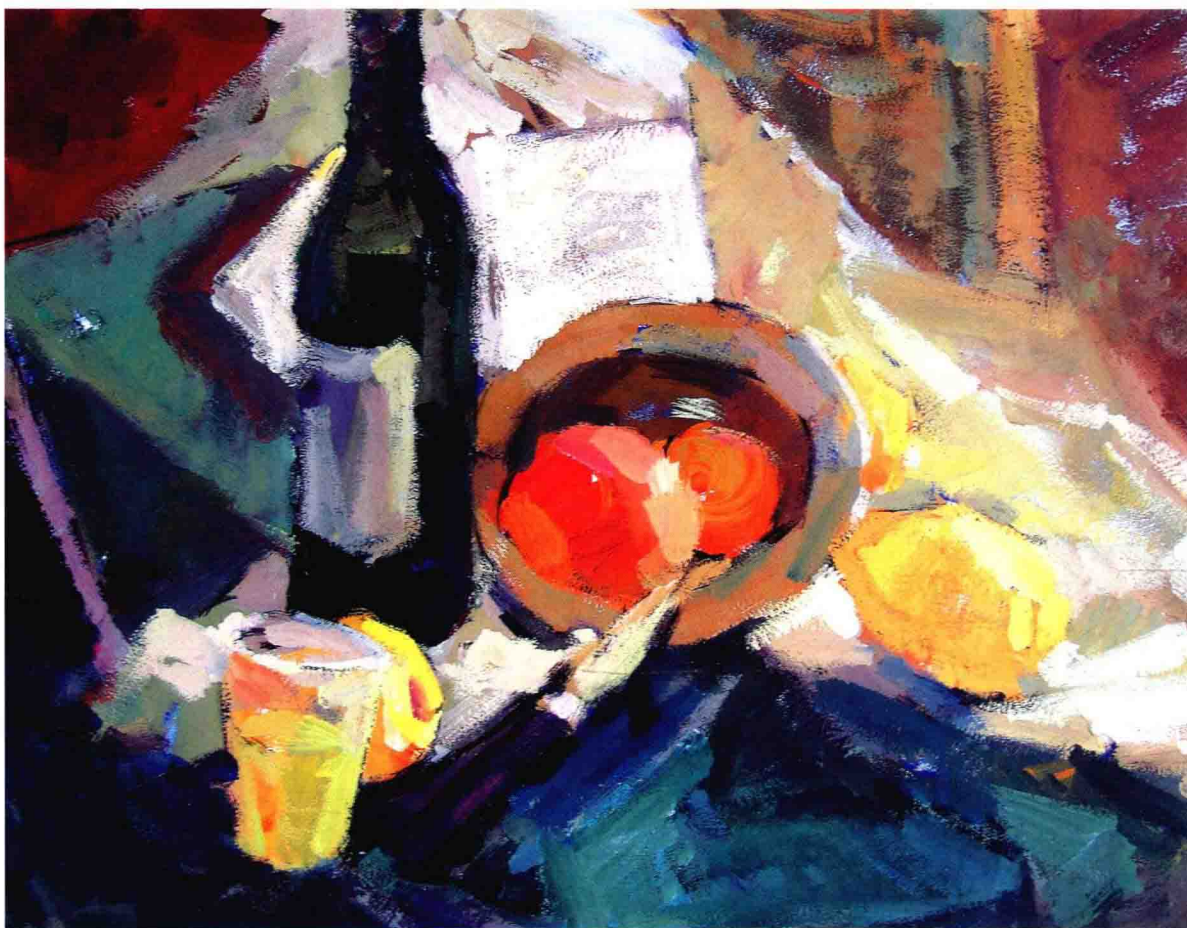
刘符洁

苗青

谢伟

陈慕续

陈慕续

孙静

孙静