

清华大学美术学院 留校作品集

设计色彩篇

浙江人民美术出版社

· 张虹 编著

图书在版编目(CIP)数据

清华大学美术学院留校作品集.设计色彩篇/张虹编
著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-5340-2583-9

I.清... II.张... III.①美术—作品综合集—中国—现代
②水粉画—作品集—中国—现代 IV.J121 J225

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第007949号

感谢清华大学美术学院以下同学提供作品:

侯 鹏	关 升	湛曙光	高天祥	匙玉飞	关 君	胡佩君	李 辰	谭建明
贺乐辰	李铭燃	黄明鉴	李少勇	马 静	曲程锦	马春正	王 超	彭 喆
林 菁	石 富	王 闪	王 将	夏雯丽	武宇翔	王 玥	张 超	杨振坤
于 瀛	程心怡	张星一	张升化	喻文舟	王一帆	王 冲	黄英杰	李 莹
刘玉珊	刘梦婕	薛绍雄	景 然	何伟达	郭笑含	邹 鹏	左萌萌	郑晓辉
高 婷	孔利民	郭建敏	孟祥雷	李 宣	李琼芝	王佳思	杜 瑒	田 伟
杨雅辉	浦志远							

指导老师:

张 虹 唐 薇 宋克 白芸

出品人:奚天鹰

编 著:张 虹

责任编辑:水 明

装帧设计:李振鹏

责任校对:黄 静

责任印制:陈柏荣

清华大学美术学院留校作品集——设计色彩篇

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2008年12月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 6

印 数 0,001—3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2583-9

定 价 36.00元

如发现印刷装订质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

清华大学美术学院
留校作品集

设计色彩篇

浙江人民美术出版社

● 张虹 编著

色彩课程概述

色彩写生是色彩教学中重要的组成部分,在色彩艺术的某些领域中,这是其他手段无法替代的一种教学方式。面对风景、静物、景物或是人物进行色彩写生,既是基础训练,又是一种艺术创作,这之间并没有绝对的区别。艺术创作、设计的很多灵感来源于生活,美存在于生活之中,而写生的重要内容之一,就是学习如何去观察生活。进行色彩写生的过程,是一个寻找、发现及表现生活中的美的过程。

大学一年级的基础课,起着“承上启下”的作用,衔接着考前的训练与入学后的专业课程学习。目前的教学方式与考前的训练相比,有着明显不同的特点,学生们需要从以前较为被动的学习方式与习惯,转变成更为主动地学习、研究与探索。相对于考前的训练内容,现在更强调画面的艺术性。对于画面处理方面,要求在把握明度、冷暖、纯度、色相等色彩对比关系的基础上,根据画面需要,对整体色调、构图、形体、结构、空间以及质感进行主动的艺术表现。画面的基本要求有以下几点:

1. 色彩关系的协调性

对于一幅色彩作品来说,画面的色彩关系是否协调,是否具有色彩的美感,是最基本、也是最重要的因素。对色彩的表现和处理,能从多方面体现作者的色彩表现能力。从对色彩关系的表现和处理上,能够看出一个人的色彩感觉、把握整体色调的能力、对色彩规律的理解与认识以及审美取向。色彩美感既有先天对色彩的敏感程度的因素,又在很大程度上取决于观察方法方面的训练和对色彩关系的了解与认识。

2. 形体的塑造

造型能力的强弱,是能够直接在色彩写生中表现出来的。对于形象、体积、结构、空间等关系的认识和把握,这些在素描中要解决的重要问题,对于色彩写生来说也是极其重要的。

3. 构图

在色彩写生中,构图的作用和重要性是不容置疑的,然而很多学生常忽略这一点。构图的安排直接影响到画面的色调效果,它决定了一幅作品的表

现意图。

4. 细节的表现和主次关系的处理

对细节的处理体现出作者的表现意图。通过细节的刻画,可以对画面进行整体控制,使画面更加完整、深入、生动。不能忽略作品中的主次关系,它使画面的主题更为明确。

5. 色彩语言与审美修养的提高

各种不同的绘画形式以及技法的运用,使得色彩具有极其丰富的语言和独特的魅力。我们鼓励学生尝试各种绘画材料与工具,了解不同材质的效果、表现力与表现形式的关系。无论是素描写生还是色彩写生,首先强调艺术的感受力与创造性,并通过不断的学习逐步提高审美修养。对于一幅画的色彩处理,能基本体现作者在色彩方面的品位和格调。

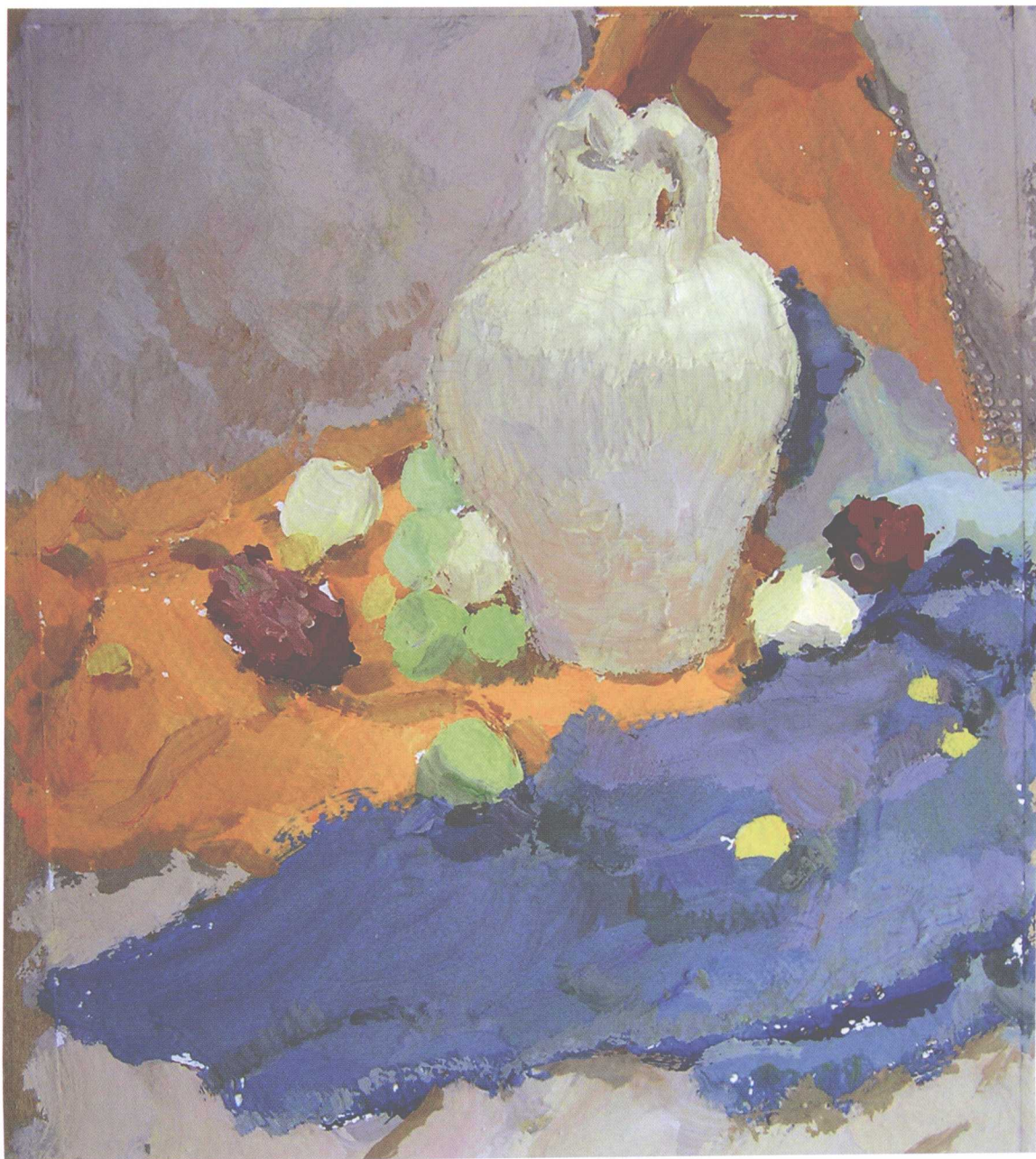
学生在入学前都进行过较多的色彩训练,一般已具备较好的造型和色彩写生能力,但考前的学习难免有某些急功近利的应试训练模式,往往带来很多弊病,甚至会影响一些学生今后的艺术道路,因此针对这种状况进行调整,也是色彩课的重要内容之一。

相对于素描,色彩写生更强调感性因素、个性因素,在课堂上不仅仅是学习色彩表现的方法,更要强调色彩的美学意义和避免概念上的公式化,否则会极大地损害学生的创造力。仅有对色彩的理性分析,机械地套用色彩理论是画不好色彩写生的。我们常看到有些画面,从理性的角度来说,挑不出什么太大的问题,但是缺乏一种色彩美感和意境。一个人可能懂得形状、色彩和构图的所有方法,但是如果缺少艺术灵感,没有对美感的追求,仍然创作不出好作品。色彩感觉是极其重要的,颜色是否调和,是否具有色彩美感,应该说都与感觉有关。色彩感觉既有先天的因素,也要依靠后天的培养、训练,特别是美感意识与色彩修养的不断提高,都会影响观察色彩的敏锐程度。学习色彩绝不是面对物象去抄袭,对学生来说,色彩课首先是一个感受色彩之美的过程。色彩的本质是精神、文化、生理、心理等多种元素的结合物,有着视觉的、情感的以及象征的意义,因而,充分发挥学生在观察与

表现方面的才能、表达美感的意识和思想，才是学习这一课程的目的。

在教学中，对于绘画形式与风格的表现，绝不能以一个统一的模式去要求学生。在艺术表现上，有的学生有着很好的色彩感觉和色彩表现能力，在此基础上，应鼓励学生进行艺术探索，尝试不同的表现形式，培养他们有意识、有目的地学习研究艺术大师或其他艺术家的优秀作品，从多方面汲取营养，体会他们对色彩的观察方法与不同的表现方法。通过这种方式，逐步尝试、探索最适合自己的

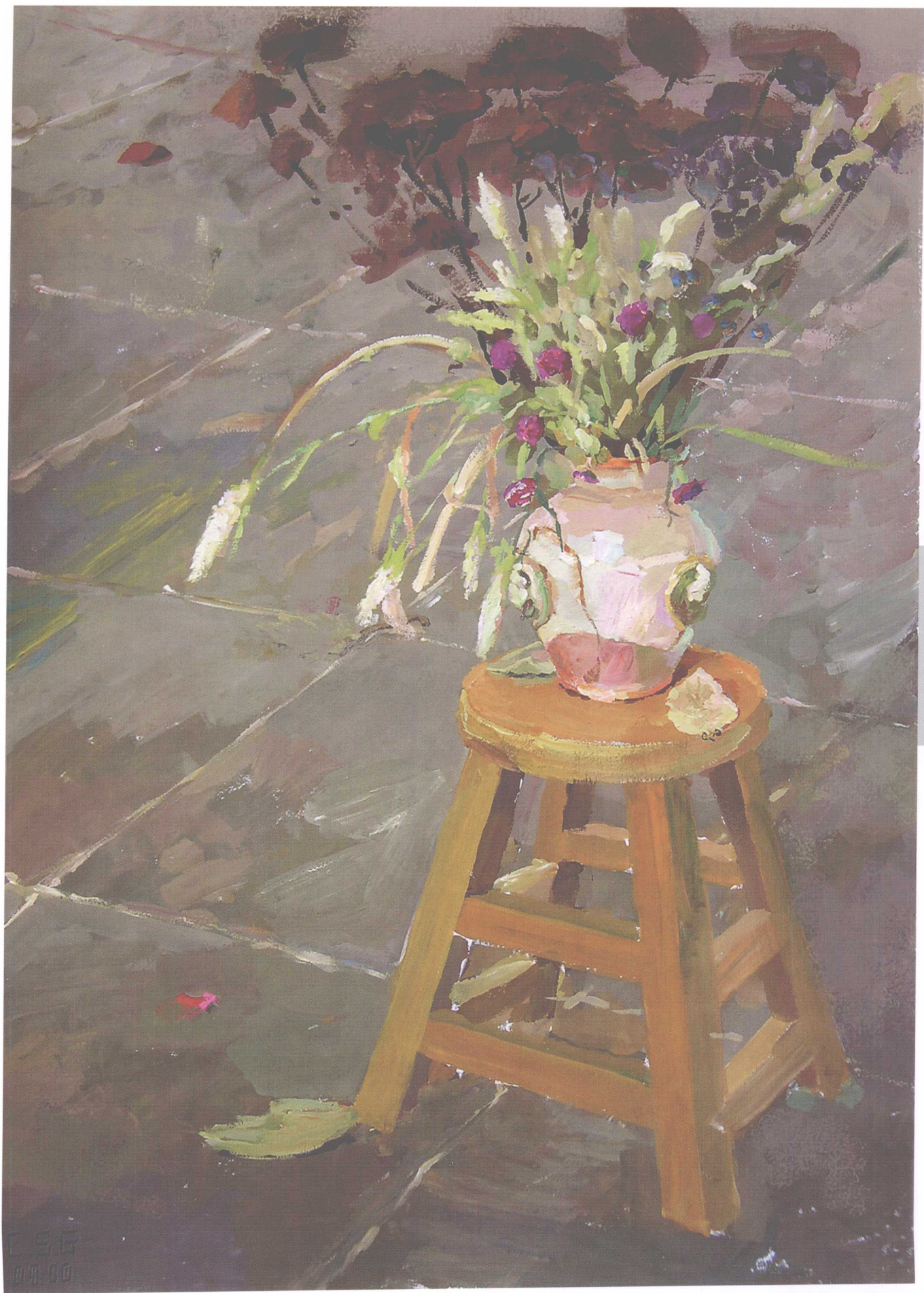
表达方式，丰富各自的艺术语汇，形成较成熟的色彩语言。我们强调要去发现、寻找、创造“美”，从而发掘出每一个学生的艺术感受力、想象力与创造力。对色彩的表现，有赖于对色彩美感的体会和色彩修养的提高，并在学习的过程中领悟、提高审美境界，并逐步到达表现上的自由王国。

作者 侯 鹏
指导教师 张 虹

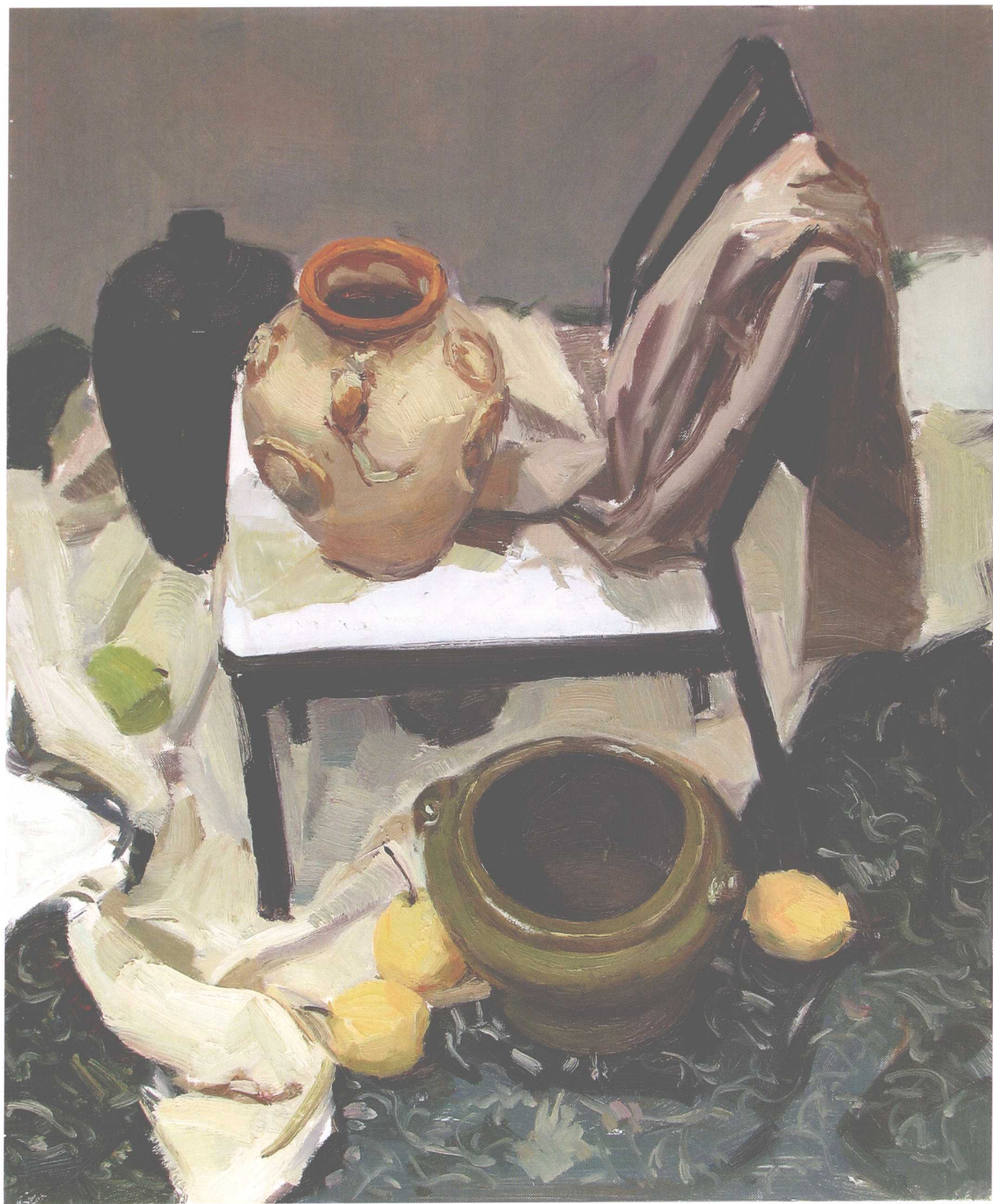

作者 关升 指导教师 张虹

作者 湛曙光 指导教师 张虹

作者 匙玉飞

作者 匙玉飞

作者 关君 指导教师 张虹

作者 胡佩君 指导教师 张虹

作者 李辰 指导教师 张虹

竹枝得少

01
谭建明
0511日

作者 贺乐辰 指导教师 张虹

作者 李铭燃 指导教师 唐薇