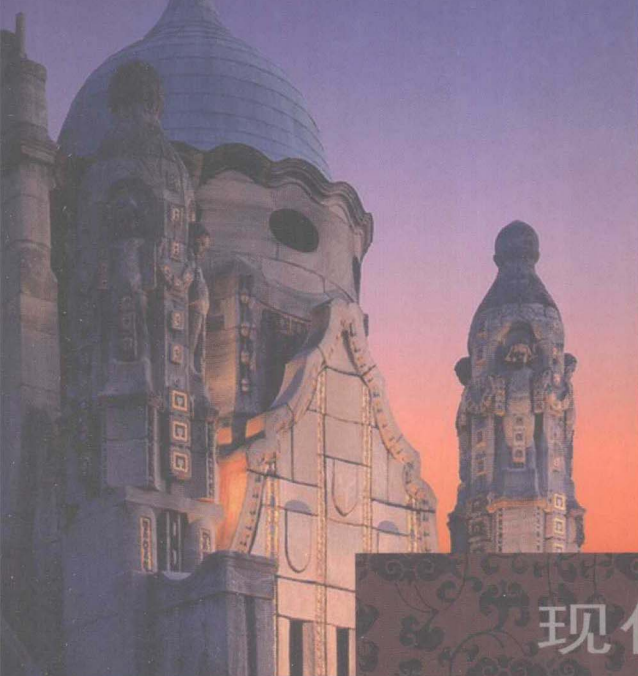

THE ART SERIES OF MODERN SURROUNDINGS DESIGN

现代环境艺术设计丛书

环境设计色彩表现艺术

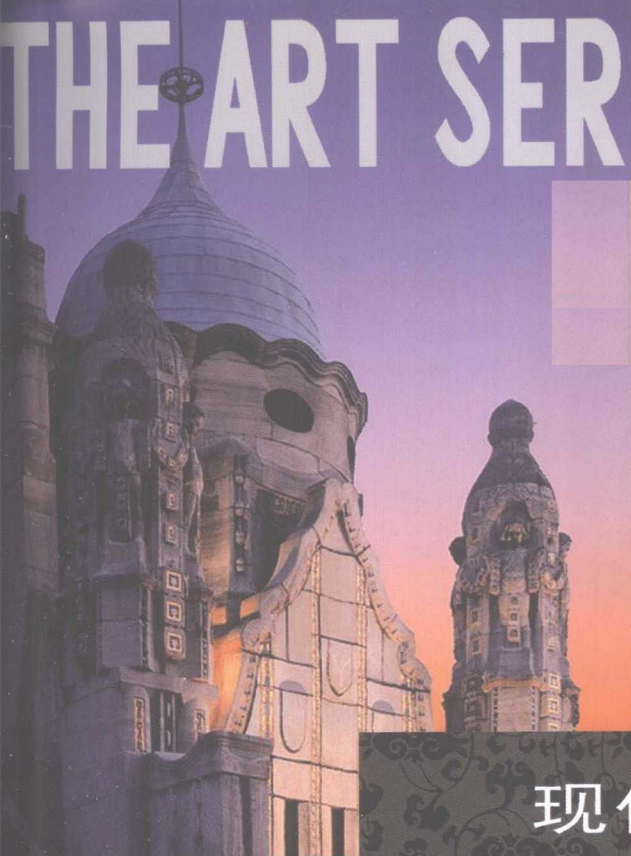
程远 薛义 著

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

TIANJIN PEOPLE'S FINE
ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

THE ART SERIES OF MODERN SURROUNDINGS DESIGN

现代环境艺术设计丛书

环境设计色彩表现艺术

程远 薛义 著

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

TIANJIN PEOPLE'S FINE
ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

图书在版编目 (C I P) 数据

环境设计色彩表现艺术/程远,薛义著. —天津:天津
人民美术出版社,2005.5
(现代环境艺术设计丛书)
ISBN 7-5305-2885-8

I. 环... II. ①程... ②薛... III. 环境设计-色彩
学 IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 030522 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022)23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

河北新华印刷二厂印刷

新华书店天津发行所经销

2005 年 6 月第 1 版

2005 年 6 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 8

印数: 1 - 3000

版权所有, 侵权必究

定价: 56.00 元

编委会主任：刘建平 张安吾
编委：杭鸣时 纪怀禄 张举毅
吴昊 朱小平 邹明

主 编：薛义

策 划：魏志刚

责任编辑：魏志刚

技术编辑：郑福生

装帧设计：志明

校对：刘殿昭 等

参编单位：清华大学

南开大学

深圳大学

河北工业大学

天津美术学院

西安建筑科技大学

西安美术学院

苏州城建环保学院

湖南大学

北京特艺轩艺术制作公司

程远 副教授
清华大学建筑学院
1969-1974
陕北延川聂家坪插队
1974-1978
北京七一棉织厂钳工
1978-1982
中央工艺美术学院
1982-1984
北京装潢研究所
1984-1991
清华大学建筑学院
1991-1994
赴美国举办油画展及文化交流
1995 至今 清华大学建筑学院
曾赴欧洲七国学术交流与考察
举办多次展览及出版画册

薛义 教授
南开大学文学院艺术设计系主任
教育部高等学校艺术学科教学指导委员会委员
高级室内建筑师
1984年毕业于天津美术学院
1987年在清华大学建筑系研修
主要从事造型艺术与艺术设计的
教学与研究
作品多次参展获奖并有论著出版

前言

没有色彩的世界，是灰色的。

古代的色彩，基本上是围绕着人的眼睛及客观物体的颜色属性，来展开创造的。而从近代以来，色彩增加了科学的标记。

光的科学规律的发现，导致了一系列色彩学说，色彩的来由，为何展现，似乎已无秘密可言。但是如何将其重新组合起来，以适应人类社会发展的各项需要，色彩却焕发出永恒的青春。

色彩具有像音乐一样的抽象性，只有伴随着形象，才给人一种力图解释世界的假象。

作为绘画艺术，最基本的要素为：造型、明暗及色彩。其余的一切，都属于派生产物。因此，色彩作为要素之一，掌握它是非常重要的。

目前我们的绘画教学是建立在写实的概念上。作为学生，学习色彩是在掌握了一定的造型和明暗度能力的素描基础上，所进行的第二阶段基础训练。换句话说，没有较好的素描基础，学习色彩有相当大的难度。其难度的意义在于：追求的点越多，就越容易分散，陷入复杂的境地。因此学生在学色彩前，尽量掌握素描基础。

有人说：只有喜欢诗的本身，才能做个好诗人。

换句话讲：只有喜欢色彩本身，才能画好应用好色彩。

道理虽然简单，千真万确。

● 港 琼恩凯德 荷兰

● 白百合花 萨金特 美国

目 录

前 言

第一章 绘画史点滴

- 第一节 远古时期
- 第二节 奴隶社会
- 第三节 封建社会
- 第四节 古典绘画
- 第五节 近代绘画
- 第六节 印象派
- 第七节 象征主义
- 第八节 现代派
- 第九节 后现代

第二章 色彩的基本理论

- 第一节 眼睛作为起点，才是唯一正确的
- 第二节 色彩常识

第三章 绘画与实践

- 第一节 画前的心理准备
- 第二节 艺术是什么
- 第三节 构图与观察
- 第四节 控制画笔与颜料是画家的灵魂、生命
- 第五节 色彩的运用

第四章 水彩教学

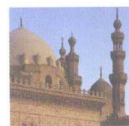
- 第一节 水彩的特征
- 第二节 水彩画的注意事项
- 第三节 湿接法
- 第四节 干落法
- 第五节 造型的处理
- 第六节 水彩颜色小常识

第五章 形式色彩

- 第一节 形式色彩的特征
- 第二节 形式色彩的种类
- 第三节 形式色彩的运用

第六章 建筑色彩一孔之见

- 第一节 建筑色彩的三种间色
- 第二节 人造色与自然色

1

14

19

24

45

49

目 录

第七章 设计色彩的认知 52

- 第一节 设计色彩的特征
- 第二节 设计色彩与绘画色彩的借鉴作用
- 第三节 设计色彩的基础
- 第四节 设计色彩的一般规律
- 第五节 设计色彩的发展
- 第六节 系统的设计色彩体系
- 第七节 设计色彩的地域性与民族情结
- 第八节 设计色彩的时代性与时代特征
- 第九节 设计色彩与流行文化
- 第十节 设计色彩实践与计算机辅助设计

第八章 设计色彩的训练 70

- 第一节 设计色彩的抽象、归纳与强化
- 第二节 设计色彩的信息、信号化
- 第三节 设计色彩的训练手法

第九章 设计色彩的应用 77

- 第一节 设计色彩与受众心理的关系
- 第二节 设计色彩的具体应用
- 第三节 设计色彩与设计表现
- 第四节 色彩与其现实手段

第十章 色彩的鉴赏 88

- 第一节 色彩的美感规律
- 第二节 设计色彩的审美规律

第十一章 世界美学点滴 117

- 第一节 希腊、罗马时期
- 第二节 中世纪
- 第三节 古典美学
- 第四节 近现代美学

参考书目 122

征，体现了“美”最纯粹的本质。

□从原始时期的器皿，墙壁图案中，可以看出这种“装饰”意义的伟大。

第一章 绘画史点滴

史学使人明鉴

第一节 远古时期

1. 自然，自然还是自然

当人类第一次用线再现大自然的形象时，就标志着自己将以万物之灵的身份，迈入征服与改造大自然的历程。

原始时期，人类的能力十分有限，仅是简单地制造工具及智谋来与别的动物争夺生存空间。人类由衷地敬畏、赞叹和崇拜大自然，其绘画的图像直接反映人与自然的关系。最初发现的是岩洞中的动物形象，标志着人类处于狩猎阶段，而后发展为植物与人的形象，这预示着人类向创造性的农业及人类自身社会性过渡。

□绘画的起因，至今不清楚。据后人推测，大致分为：娱乐、巫术、记事、图腾。

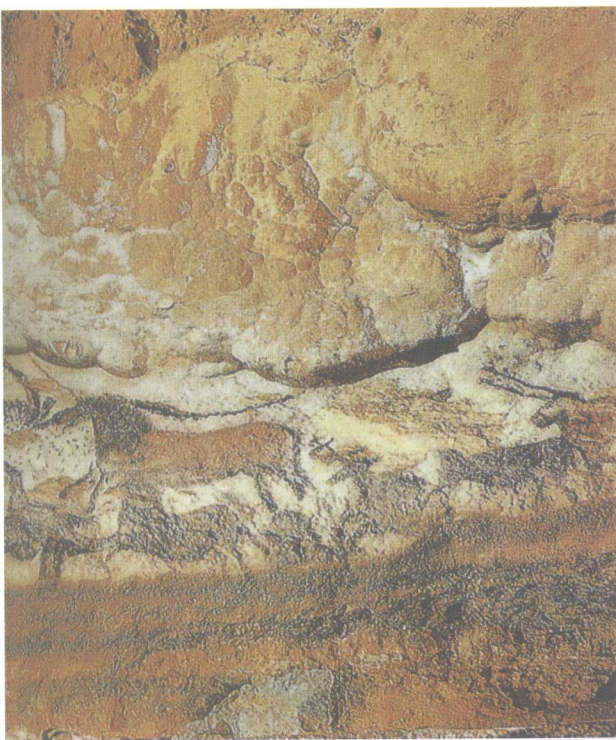
2. 模仿与装饰

学习的最初，都从模仿开始。动物也会简单的模仿，但模仿自然的形态，仅有人类。而创造性的初起，往往起因于模仿后的归纳，其造型模仿的结果产生了伟大的“装饰”。

□画风的抽象化和符号化的倾向，标明形象的象征意义的兴起，继而导致文字的产生和装饰图案的兴盛。而图案的兴盛，则意味着人类的审美创造性的成熟。人类已掌握最基本的形式法则：对称与均衡、节奏与重复、对比与和谐。

□从原始时期以后，人类的绘画就延续着两种艺术形式：模仿自然与装饰归纳，二者或相互依托，或相互分离，形式法则以装饰图案为特

● 法国西南部拉斯考克斯：“公牛之廊”图 1.1

● 法国拉斯科克斯洞穴壁画：有孕奔马 图 1.2

3. 色彩特征

单纯、粗犷、强烈是原始人的色彩特征。

原始人没有创造复杂色彩的能力，其色彩来源也极其有限。他们对形象的固有色的追求，没有必然的联系。

红、黑、白最初被广泛的使用。红最有色彩的强烈感，黑白是明度的对比。红、黑、白色彩的组合，号称是世界永恒的色彩搭配。稍后，色彩开始丰富，进入红、黑、棕、白、黄等等。

□有无数不含色彩的形象，却没有仅是颜色的画面。

□动物只能靠无数万年的遗传本能，运用自身的颜色进行区别、吸引、恐吓对方和保护自己。而人类已开始摆脱这种本能，主动创造性地将单纯而强烈的色彩，涂抹在自己身上，达到上述目的。

● 公主 委拉斯贵支 西班牙 图 1.3

权来体现。

画面中出现大规模的战争场面，人物大量显现，意味着人与自然为主的关系，全面向社会性过渡，而国家的概念的产生，要求绘画有广泛的社会功能及教育意义，这种教育意义仅用装饰性图案所不能达到，于是通过以人的形象为主，与文字、动植物的组合，产生类似故事情节的象征画面，来进一步阐述社会的思想需求和教育意义。

2. 装饰性绘画最兴盛期，当属奴隶社会

王权，国家的概念，就要有权威性和统一性。将所有的造型进入共性、规范，以显示王权的力量，就成了奴隶时期装饰性最兴盛的原因。

第二节 奴隶社会

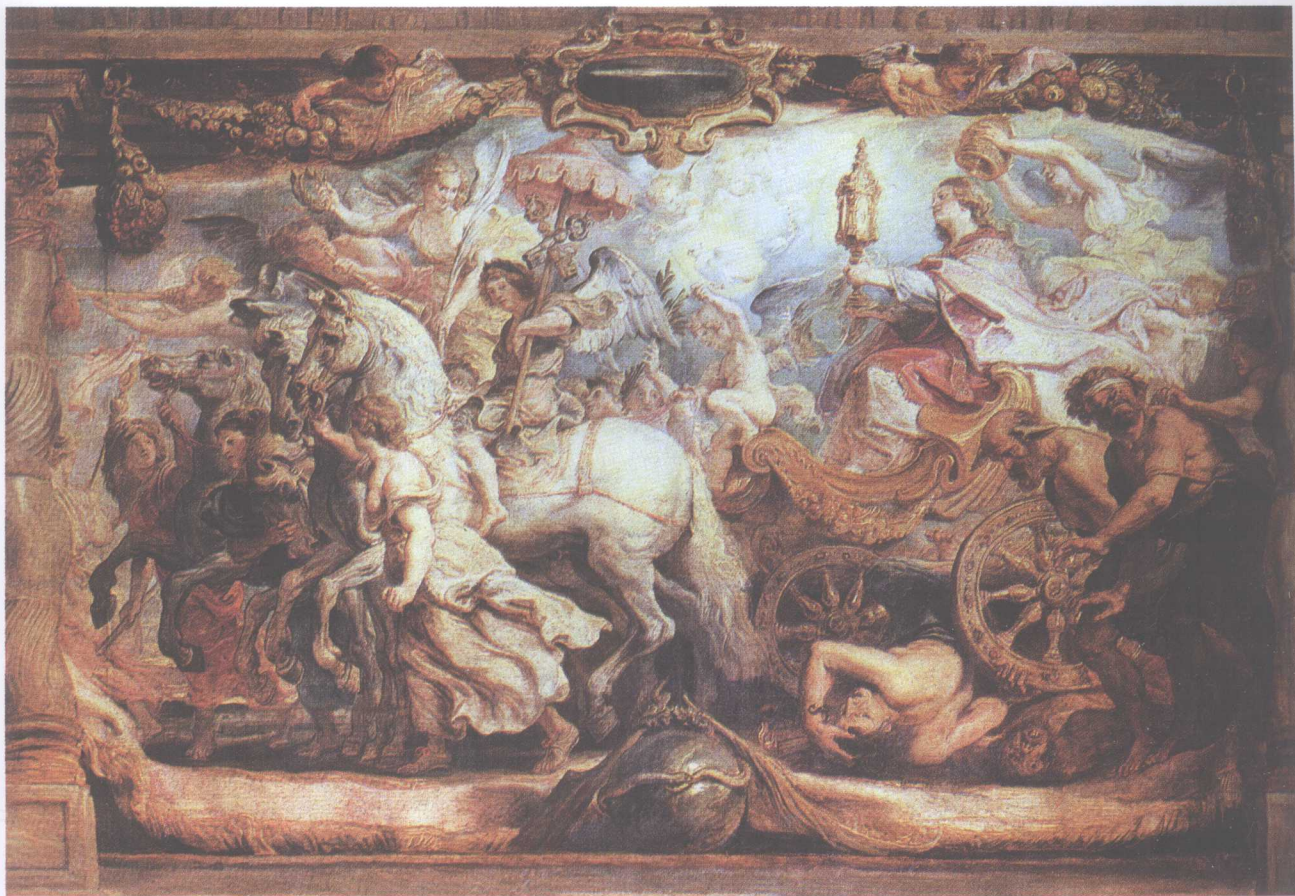
王权胜于一切

1. 奴隶社会是国家王权的象征

这时期，人类已从单纯与自然的斗争，转到部落间的相互合并中。由于宗教尚未统一，哲学思想还不普及，争夺生存空间的结果、只能靠战争、王

● 古典风格 法国 图 1.4

● 基督教派的凯旋 鲁本斯 文艺复兴 图1.5

第三节 封建社会

精神是神圣的

1. 封建社会

人与自然的的关系主要是农业，号称：梳理地球。封建社会，人与社会的关系是王权加宗教，号

□只要规范、归纳，就具有装饰特点。

□奴隶社会，人类还不具备成熟地模仿自然和社会客观形象的复杂能力。

□奴隶社会后期，主要是随着农业的发展，个性的力量得到具体的保障，因此社会仅以王权的单一形式统治国家，显然已力不从心。于是宗教的高度统一就具有了新的历史意义，封建社会即将来临。

□奴隶社会后期，是农业伴随着国家的征服战争同步的，写实形象越来越多，标志个性相对解放，于是高度规范、归纳的装饰风格，开始崩溃。

● 花冠 文艺复兴 图1.6

称：政教并存。

在人类历史中，精神最伟大的力量，当属封建时期，主要体现在宗教的信仰上。这种宗教的高度神论的统一中，信仰达到神圣，是国家与个人之间相互调节、制约的新产物。为了信仰，人们可以放弃自身的利益，甚至生命，去奉献、创造出无比巨大的精神殿堂。它可以使许多弱小、贫困的民族、国家，以精神为支柱，不屈不挠，最终击败、吞并那些强大的国家。它的凝聚力甚至超出国家与民族的界线。

从东西方各国的宗教洞窟、教堂中，都可以领略这种精神的奉献力量。

□农业是人类最初的、最伟大的、创造性的“再生”生存方式，它取代了不稳定的直接采摘或猎杀动植物的生存方式。

2. 西方

宗教大于王权

从物质讲，由于农业，个性获得相对的自由；从精神讲，由于宗教，个性遭到毁灭，共性近似专制。

这段时间指“中世纪”，从公元4世纪13世纪，被称为“黑暗的一千年”。

□教堂彩色玻璃得到发展。

3. 中国

“学而优则仕”

或许是宗教在中国从来没有取得统治性地位，所以产生以皇权为主，知识分子与宗教并存的社会方式。另一方面，受“无为而无不为”的影响，画家以文人、官的双重身份，在天与地、虚与实、社会与自然之间寻找着自己的存身之处。相对来讲，中国的绘画在封建时期发展得非常迅速，早期远远领先于世界其它各国。

线描造型的手段，非常丰富，基础就有“十八描”之说。色彩在唐代已达到非常高的境界，人物、服饰、风景的固有色运用非常成熟，达到写实与装饰的空前统一。

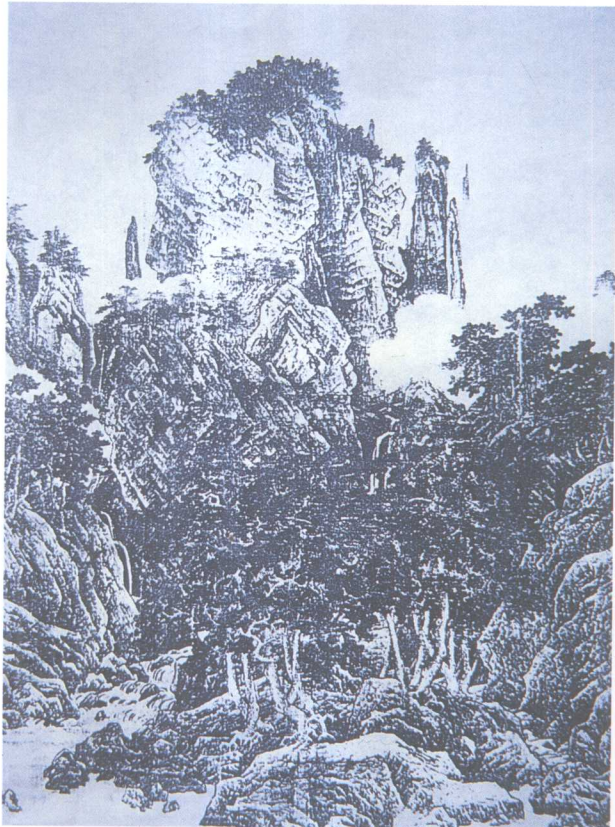
□宋代中国绘画开始转弯，摆脱以模仿自然客观的主流，文人画开始登上舞台，声称：绘画与形似，

● 马赛克壁画 中世纪 图1.7

见与儿童邻。这些文人大多具有做官的倾向，并拥有很高的思想、文学修养。他们看不起以画写实、工整、细致见长的专业画家，并认为色彩只是起着炫目、诱惑人的作用，是低级庸俗的产物。提倡“意”为最高，水墨为本。于是文人写意画兴起，水墨画逐渐占据主流，一直延续到中国的近代。

● 李唐 宋代 图1.8

● 红衣主教 委拉斯贵之 西班牙 图1.9

● 树林中 哈瑞森 英国 图1.10

第四节 古典绘画

知识就是力量

古典绘画分为两个时期：其一是14世纪起，以意大利为首的文艺复兴运动。其二是18世纪起，起源于法国启蒙运动。

1. 文艺复兴，探求人所需要的一切

文艺复兴的绘画，达到当时历史社会地位的最高峰。

其最高峰的意义在于：社会的教育功能达到当时历史的最高点，是当时的政治、宗教、哲学和其它媒介都无法达到的效果；是寓教于乐最完满的体现形式；是真善美在形象中高度的统一；是反对专制思想，将个性与共性都得到尊重的最佳时期。

从绘画本身讲，主要是光与透视的科学规律发现，导致画面出现了真实的三度空间感，其形象环境的逼真，成功地既表达了美，又体现了思想及感情，迷倒了自上而下全方位的阶层。如果说“理性是灰色

● 拉赫米特 图 1.11

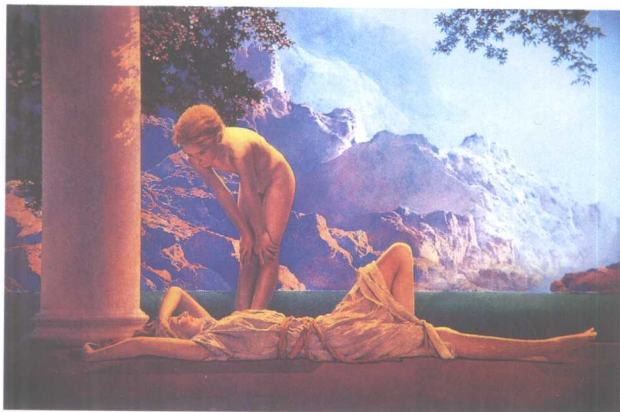
● 波洛诺夫 俄国 图 1.14

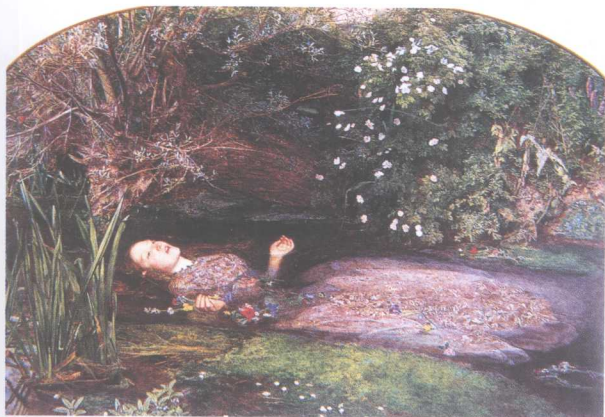
● 法国 图 1.12

● 帕瑞斯 图 1.15

● 米莱斯 英国 图 1.13

● 海边 阿塞罗 意大利 图 1.16

的”，那么绘画在这个时期，就达到真实的证明。

以后，绘画随着个性的强化，以及其它媒介的兴起，逐渐失去了全社会的共识，步入衰落。

其代表人物有：意大利的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香，西班牙的委拉斯贵之，荷兰的伦勃朗，德国的丢勒等。

2. 启蒙运动：政治的斗士

以法国大卫的新古典主义为代表，受“自由、平等、博爱”思想的影响，积极地参与了资产阶级民主革命，全方位地向封建的宗教、王权发动进攻，具有英雄主义气概。

正如大卫自己所说：“艺术不是目的，而是手段，是为宣传某种政治的概念，为援助某种政治概念的胜利。”

从绘画角度讲，古典派前后几百年，是追求光影为根本的写实性。色彩主要是随着光影造成明暗虚实的变化，而产生的变化，逐步摆脱了早期绘画的色彩平面性。

古典主义尽管要求人性，但依然强调理性的规范与法则。

第五节 近代绘画

个性开始抬头

1. 浪漫主义

“自由领导人民前进。”

法国的德拉克洛瓦被称为“浪漫主义狮子”，他仇恨规范与法则，发动了对古典主义的冲击。他崇尚感情，追求运动，笔触奔放，红色颜色到处跳动，带有很强的个性化色彩。颜色在他的强烈感情带动下，具有力图挣脱“形”控制的端倪。

他的作品：“自由领导人民前进。”一到革命时期就挂出来，一到复辟时期就摘下来。

2. 现实主义

“美是生活。”

现实主义画家具有社会最底层的阶级感情。他们把眼光放到社会人之间的关系上去，并具有平民

革命倾向。他们认为古典主义是造作的，浪漫主义是无病呻吟的。

其代表有：法国的库尔贝、米叶、杜米埃，俄国的列宾等。

3. 巴比松画派

逃离社会，逃避政治。

一大批画家以法国巴黎附近巴比松村的风景为题材，描绘可爱的大自然，开始回避艺术以政治为主流的倾向，尤其是科罗，以银灰色调的抒情，直接影响了以后的印象派。

第六节 印象派

色彩的真正革命

色彩如不从印象派学起，是非常可惜的。

印象派排斥固有色，认为暗部不是黑的概念，所有的一切都是由光所造成的色彩关系。他们仅关注光在瞬间于视觉中形成的色彩感觉。

色彩第一次从形与明暗的控制下摆脱出来，被当做首要的追求目标。补色的全面运用，是印象派的骄傲，其画面到处是轻松、跳跃的笔触。在他们的画中，已看不出古典派所追求的形的完美，从近处看，边界以至整个画面呈一片模糊，到处是色彩的组合，而退到远处，色彩与形象生动地展现了。因此色彩如不从印象派学起，是非常可惜的。

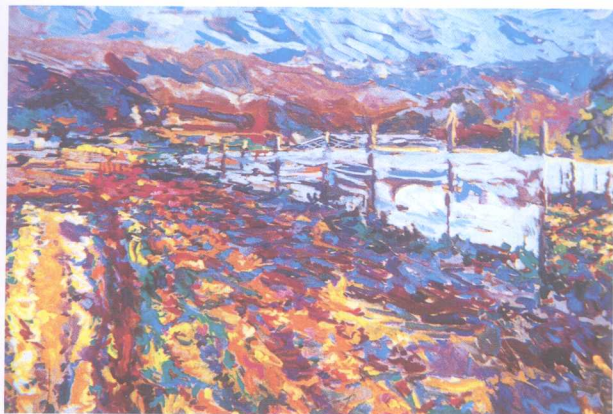
□印象派作品，已看不到社会的教育意义，没有思想性。

□印象派运动活跃在19世纪80年代，有人称起源于英国，有人称起源于法国，但集大成者，当以法国马奈、莫内、德加、毕沙罗等为代表。

第七节 象征主义

向心灵深处进军

19世纪80年代，象征派崛起。他们不满意印象派那种毫无思想、浮浅的记录式的艺术。而受尼

● 田野 汉伯 美国 图 1.17

采、柏格森和弗洛伊德的主观和潜意识学说的影响，全面向人的心灵深处大踏步地进军了。

他们的作品大多具有文学的倾向，富有诗意及装饰特征。从某种角度讲，象征主义调和了古典主义的写实细腻，印象派的色彩灿烂及现代派的主观潜意识的三重特点，并具有唯美主义倾向。

代表人物：夏凡纳、摩劳、雷东、拉斐尔前派、蒙克、克里姆特等等。

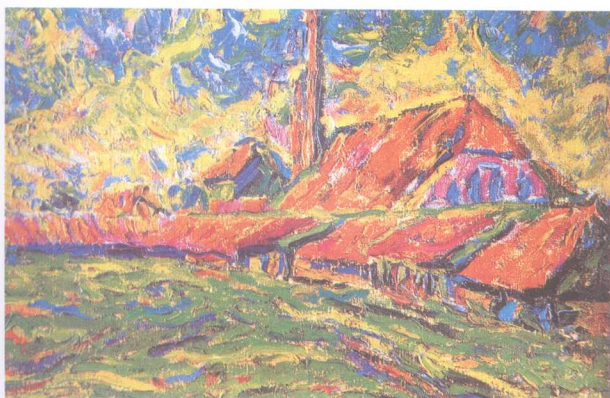
第八节 现代派

大自然全面溃败，人造物高奏凯歌

1. 弘扬自我，追求形式，挖掘主观与潜意识

现代派是站在大工业、科技的基点上，高喊着反叛客观写实、追求本质的口号，满怀热情地投入

● 黑克尔 德国 图 1.18

● 静物 塞尚 法国 图 1.19

到高效率地征服与改造大自然的人造大军中去，从理论和实践上，都充当了社会急先锋的作用，引起了新世纪的震撼。从那以后，人造形，人造物，就以特有的近似几何形态，如雨后春笋般地展现在世人的眼前，标志着人类确已成王，而大自然却带着各种创伤，飞快地离我们远去了……

现代派的特点为：弘扬自我、追求形式、推崇抽象、挖掘主观及潜意识。

2. 个性的爆炸

如果说现代派的画家鼓吹“回归原始，重返自然”的话，他们的这种回归与原始人有本质的不同。原始人是朴素共性的，现代派是主观、极端个性化的。不管是从理性还是感性方面，都带有极端的个性化成分。

如果说赛尚具有理性，那么高更与凡·高就带有强烈的感情色彩。而毕加索、马蒂斯将这两种特

● 帕瑞斯 美国 图 1.20

