

中国著名高等艺术院校特色课程系列

中国美术学院精品课程

曹立伟 薛峰 编

色彩形式语言

CHARACTERISTIC COURSES OF
FAMOUS ART COLLEGES IN CHINA

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

ALTERNATIVE

色 彩 风 格 调 查

ALTERNATIVE

ALTERNATIVE

编委会名单：

曹立伟 薛峰 杨弢 张铨 吴方
施乐群 王晓明 谭小妮 陈超历 王建伟
马旭东 张剑锋 蒋梁 刘妍 古榕
于朕 谷丛

责任编辑 / 戴建国 吴开

封面设计 / 吴开

责任印制 / 李国新

图书在版编目(CIP)数据

色彩形式语言 / 曹立伟 薛峰编.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.9

(中国著名高等院校特色课程系列·中国美术学院精品课程)

ISBN 978-7-5394-2407-1

I. 色...

II. ①曹... ②薛...

III. 色彩学—高等学校—教材

IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 136448 号

色彩形式语言

© 曹立伟 薛峰 编

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电话: (027) 87679522(发行) 87679553(编辑)

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

制版: 武汉浩艺设计制作工作室

印刷: 武汉精一印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 7

印数: 3000 册

版次: 2008 年 9 月第 1 版

2008 年 9 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

序

“色彩篇”是中国美术学院基础教学部教学系列丛书之一，内容主要是色彩课学生的优秀作业和任课老师的点评，这些反映了教师在近几年对色彩教学的一些思考。

我们试图摆脱这样的局面，即印象派色彩理论作为在色彩教学中的一统天下，放手尝试一些别的方法，接触一些别的理论，并将其运用到教学中去，这对扩展学生视野和健全学生的色彩能力，都是有益的。印象派色彩理论对美院色彩教学“独统”不知始于何时，但在今天的广泛的影响却处处可见，这点只要从当今的美院高考冲刺丛书和考生的色彩考卷中便可领略一二了：眼花缭乱的“环境色”，“五彩缤纷”的“塑造”，铺天盖地的“印象派”——可“印象”就是一个：同一种“眼光”，同一个“尺度”，同一种“判断”，同一种“色彩”。别的色彩感知的源泉，别的色彩表达的方法，都不知哪里去了，年轻的、新鲜的、好奇的眼光也不知躲到哪里去了。

作为流派，印象派无可非议，它强调写生，强调环境色，也自有道理，但将其作为美院色彩教学中的唯一方法，视为不容置疑的“金科玉律”，就有问题了。现实常常表明，不容置疑的事，是应该被质疑的。

古埃及壁画的色彩、印第安土著艺术的色彩是从“写生”来的吗？玛雅壁画色彩的浓郁、拜占廷艺术色彩的灿烂、波斯壁画、壁毯色彩的梦幻是“客观”的吗？敦煌的、永乐宫壁画的画工们知道“色轮”吗？大洋洲、太平洋岛屿上的土著及部落人的色彩里有“环境色、补色”吗？民间绘画的色彩是从“光谱系列”中来的吗？现代绘画，古代绘画和民间绘画在色彩原理上有没有共同点？在哪里？意义何在？一句话，究竟什么是“客观色彩”，什么是“主观色彩”？

其实，这都是老问题，只是它们来临的时候似乎只是“一掠而过”，没有得到足够的回应罢了。这是应该思考和解决的。这个“色彩篇”是在这方面的一个小小的尝试。

曹立伟

目录

4 创意色彩

4 课程目的

4 课程安排

5 课程要求

6 作品评析

22 写生色彩

22 课程目的

22 教学框架

23 作品评析

42 色彩形式

42 课程教学概述

42 课程分单元评述

创意色彩

谭小妮

课程目的：

本课程强调色彩语言在非写生性绘画中的主观表现。首先使学生从色彩中获得形式语言的修养，探索形式语言的架构形成，其次学生在打破传统色彩教学中就色彩而色彩，基础知识脱离现实创作的事实中，直接从创意色彩训练中拓展色彩语言的表现形式。本课程较以往基础色彩课更直接地将学生色彩修养与今后的专业创作有机地结合。

本课侧重体现色彩语言表现力的多样性、材质运用的灵活性来体现画面不同的视觉效应。课程设置为三周，从小稿的构思到作品的完成，其中作品色彩的设置是关键，它直接反映了学生对色彩规律的认识与灵活运用。创意色彩创作是色彩的组织、色彩构成的平面性、色彩情绪的运用、材质体验的综合体现，学生不论是表现客观形态还是主观世界都将与色彩更加主动地把握与表现。

课程安排：

周数	课时	上课内容	作业数量尺寸	材质
一	20	色彩小稿的形成	6 张 8 开	不限
二	20	简单创意色彩创作	3 张 4 开以上	不限
三	20	复杂创意色彩创作	3 张 4 开以上	不限

课程要求:

第一周: 色彩小稿的形成

本周是进行色彩小稿训练的一周, 学生对大师的艺术作品及色彩的表现缺乏了解, 因此首先向学生系统阐述不同艺术家作品中色彩语言的表现及材质应用。在此基础上将此前所学的色彩基本知识(色彩的组织、色彩构成的平面性、色彩情绪的运用)在艺术家的作品中的运用作具体分析。

学生通过勾勒小色稿, 来确定色彩创作的方向。构思小稿: 设置画面鲜明的色彩语言及恰当的材质。题材来源: 自己的构思、日常生活景物、摄影图片、画报、影像作品等等。

构思简单的色彩小稿要求画面组织相对单纯, 主题来自日常生活的场景。作品要体现简洁明了的色彩风格。构思复杂的色彩小稿要求画面组织相对复杂, 主题来自个人想像或强化生活中有意味、有情趣的事物。作品要体现有深度, 有个人风格的色彩语言。

这样训练的好处有:

1. 善于对复杂、烦乱的事物进行梳理、筛选, 组织出符合画面构思的色彩。
2. 增强对现成图片资料再处理和利用的能力。
3. 从美学、材质等角度去探索色彩艺术的整体表现形式。

第二周: 简单的创意色彩创作

本周进入创意色彩创作, 要求配合单纯的画面内容, 体现强烈、简洁的个人色彩语言。在色彩构成的基础上, 把纷繁复杂的色彩现象还原为最为单纯、主观的色彩要素, 根据题材的需要重新构筑画面的色彩效果。针对学生设计的小稿, 介绍相关艺术作品, 增强学生色彩语言表现的能力。作品体现出色彩语言本身的单纯性。

1. 客观景物

强化生活中有意味、有情趣的事物, 对客观景物的色彩语言重新构筑。

2. 抽象的色彩语言

强调色彩的归纳性、概括性并有很强烈的色彩构成意味。

3. 自由组合

色彩语言和各种艺术形式、各种媒介的搭配组合出丰富的视觉效果。

4. 人物

在抽象几何造型的基础上取得色彩表现效果, 以平面手法对色彩进行概括, 简约处理人物的造型。色彩组合上利用明度、纯度和色相来表现对象的大小和空间关系。

5. 图片拼贴, 肌理

利用图片的重叠增强色彩在空间上的变幻性。

利用自然界存在的形式与结构秩序形成肌理纹饰。

第三周: 复杂的创意色彩创作

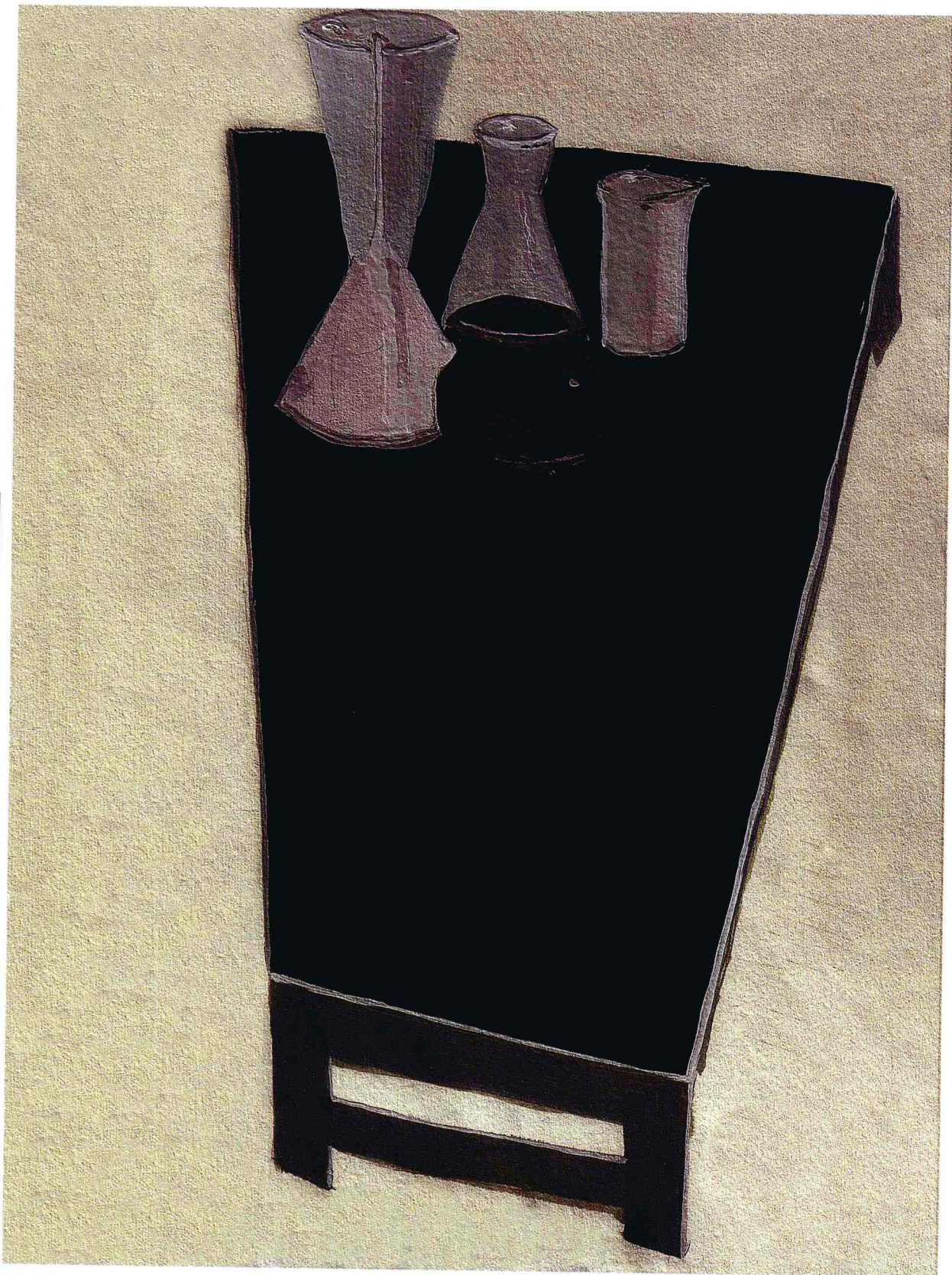
本周的教学目标是: 个人色彩语言的运用成为作者的自觉意识, 作品中对色彩情感化、精神化、物质化的表达具备了一定的风格。

引导学生从大师作品中去体会色彩组织、色彩构成的平面性、色彩情绪的体现, 对复杂画面色彩语言的组织和运用, 有意识地增强色彩的某一功能(色彩的情绪化、精神性、趣味性、装饰性等)。

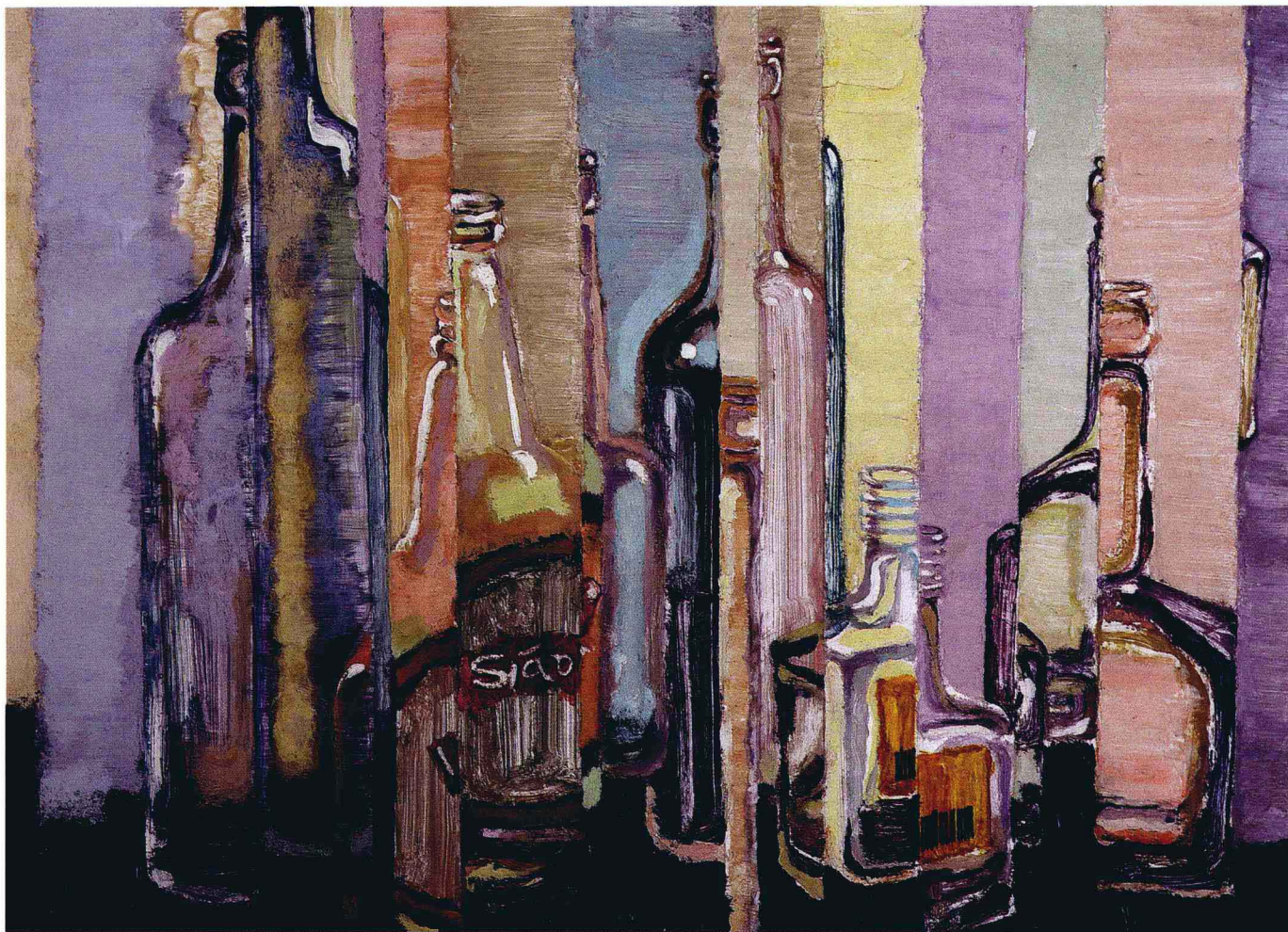
作品评析:

简单创意色彩

这一阶段的练习强调色彩的归纳性、概括性和色彩构成意识。可以用不同的色块来构筑画面的色调倾向,对物象的造型进行简化以配合单纯的色彩,体现简洁明了的画面效果。很明显有的作品还是被物体表象束缚了。所以还需要解决的是突破一个习惯,而且是永远都要去解决的。通过在色彩创作课期间的学习探究,我们会发现独特的构思,换句话说也就是创意才是画面传达给人最有价值、也是最能体现作者精神内涵和思想境界的东西。

曹国锋

何英婷

周仲昊

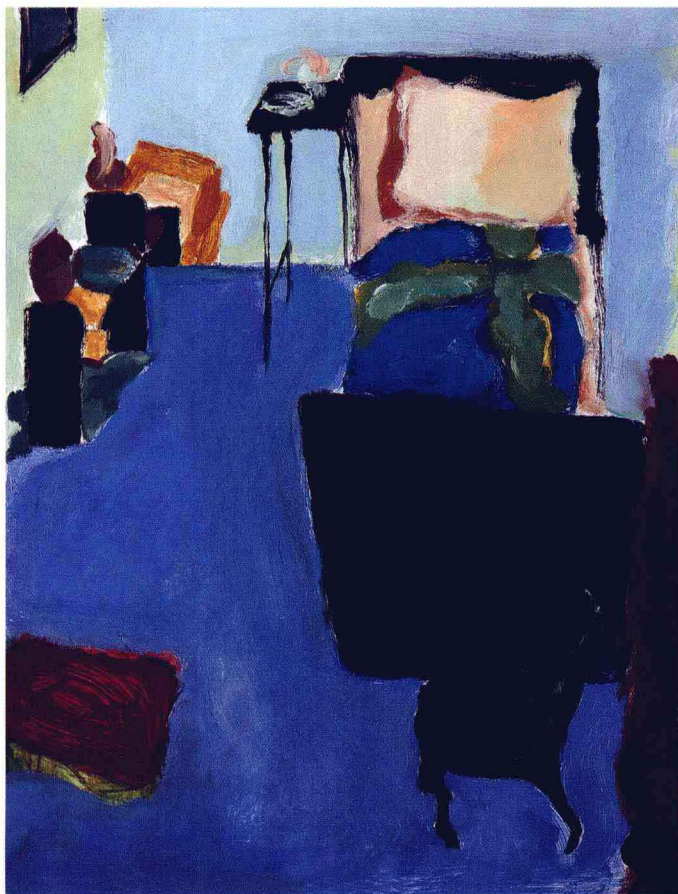

李宝平
用色浓重、强烈、鲜明，具有中国传统用色特点，其中动植物造型使画面散发热烈的乡村气息。

林涛

在色彩构成的基础上，把纷繁复杂的色彩现象还原为最为单纯、主观的色彩要素，根据题材的需要重新构筑画面的色彩效果。

姚好
灵感来源于时尚杂志，人物造型与色彩的搭配具有时代感。

周仲昊