

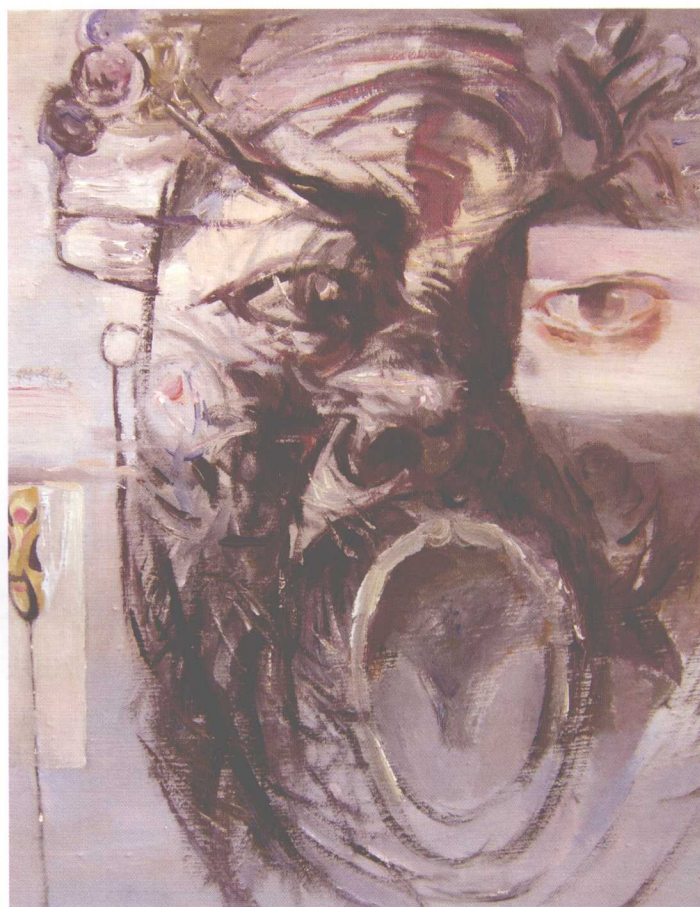
王书万 著

色彩语言

化学工业出版社

色彩语言

王书万 著

化学工业出版社

· 北京 ·

该书内容涉及色彩的多样与观念,以崭新的视野和创造性思维的训练方式为目标,注重视觉形式语言、内涵的探索与体验。

该书对艺术与设计专业的大学生、研究生均有基础与创意的双重启示。

图书在版编目(CIP)数据

色彩语言/王书万著. —北京:化学工业出版社, 2008.5
ISBN 978-7-122-02699-6

I. 色… II. 王… III. 色彩学 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第056897号

责任编辑: 张建茹
责任校对: 凌志男

装帧设计: 王书万 赵 冀

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 化学工业出版社印刷厂
889mm×1194mm 1/16 印张61½ 字数200千字 2008年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 38.00 元

版权所有 违者必究

序

“色彩”二个字，不仅仅是画家们用单纯的色调来表现心目中的物象，而所有的场景和人物都将是相对固定和暂时的，在经过画家之手的描绘之后，从此上升为艺术，而真正的艺术品又是具有鲜明的精神指向和永恒之美，由其艺术的生动性带来了它的神圣性，热爱艺术的人如同宗教徒一样地关注于对艺术的探寻和敬重。王书万的“色彩语言”使自己的艺术丰富多彩，充盈着生命的华章。

王书万先生与生俱来是为艺术而生存和立世的人，他因为长期的绘画、设计和著书立说而使得自己远离平庸，使之生命鲜活和生动了起来。面对自然和人生他拥有了自己的感悟；在当今社会生活中，善与恶，真与假，黑与白的交织才使得生活变得丰富和厚重，这个社会并非简单和极端，而是立体的构成。艺术可以使人的理想放飞，可以唤醒已逝的世界，可以将干枯的仪容又重新焕发出盎然生机！艺术家的思维似乎与笔下流动的线条一道奔涌，不断地展现天地万物的流转不定和万千气象。王书万先生作画与作文都力求在空间意识上构建一个永恒的“质有而趣灵”的空间艺术表现，无法亦有法，意在法外而心在其中，可谓独具匠心。

在大自然和生活中并不缺少美的存在，而是缺乏发现美的眼睛。王书万则是善于发现美的探索者，多年来他超乎寻常的写生创作，执笔作文，在亦画亦文的天地里生长着创造的成果。对于自然和生活，只有深入进去，才会自动地在接近本真的基础上建构起自己的学术框架。王书万以现实主义为主线，兼容国内外各种绘画艺术流派的思想，使之自我的艺术生命饱满和丰富，受到了美术界有识之士的关注和认可，无疑，王书万的艺术之舟不会停滞不前，而是在继续远航，他的未来，将会到达光明的彼岸。

王界山

空军部队美术创作室副主任
全军高级美术职称评委

国 内 外 同 行 评 价

杜大恺：（清华大学美术学院博导、教授、著名画家）

我赞赏王书万对文化的研究并融合在自己的艺术中。

徐 淦：（美国缅因州立美术学院教授）

王书万的画有灵气，有意思，画的蛮轻松。

王晓强：（美术大鉴主编、著名学者）

王书万画作中的符号有一些来自中国的京剧和民间地方戏、脸谱，这样的符号和错位、扭曲、拉长的人体形象，形成空间的符号系统，有极强的当代意义，它是历史的，也是现代的，我欣赏画家的努力……

朱海刚：（浙江绍兴文理学院美术系教授）

王书万的画有一种“鬼气”，也有一种“逸气”。

石建国：（人民美术出版社画刊部副总编辑、《美术向导》主编、画家）

王书万的画总能给人一个全新的视野，出作品出书双丰收，在那里你可以感受中国画家对东西方艺术的敏锐度和个人清醒地选择。

杨俱旻：（著名旅日画家、博士，日本东洋美术研究所研究员）

王书万，一个学者型的艺术家，材料在这里已不重要，他的画表现人性、刻画当下，在他的画里我感受到了东方绘画的精神。

目录

引言 1

第1章 元点与实验 9

1.1 对比要素 10

1.2 形色与场 12

1.3 盲画 14

1.4 自由形 16

1.5 约束形 18

1.6 场与空间 23

第2章 色块的形状语言场 25

2.1 色块的空间 26

2.2 色块的约束 27

2.3 色块的自由 29

第3章 材料试验 33

3.1 油画与丙烯 34

3.2 水粉与水彩 36

3.3 水墨与综合材料 40

3.4 拼贴与肌理 42

第4章 专业对应实验与素养 47

4.1 对应平面设计的色形二维空间 48

4.2 对应环艺产品的色形三维空间 51

4.3 自由发展五维空间色形场 53

4.4 绘画自由、色形“场” 56

后记 97

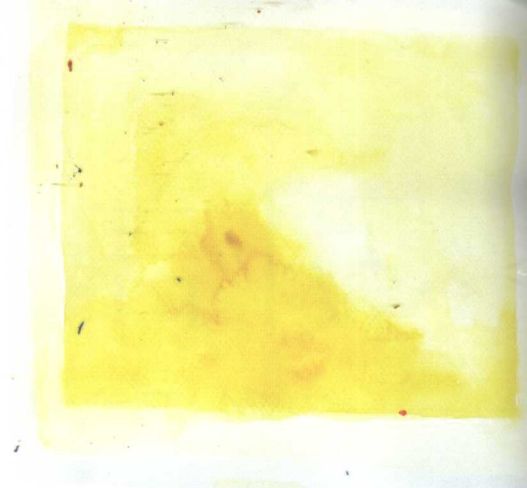
引言

色彩语言A、B、C

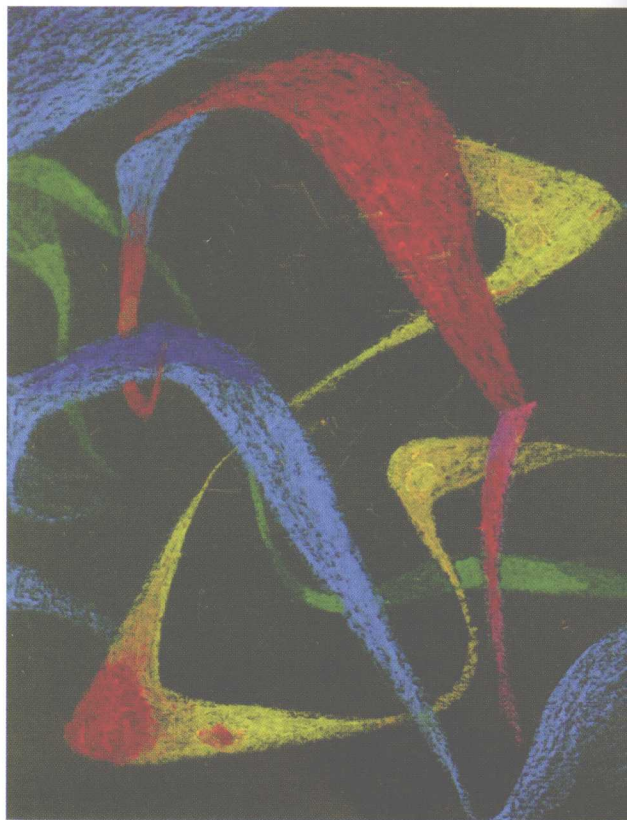
色彩存在于光色变化中，是物理现象。她装点着人们周围的生活与世界，影响并引起视觉、心理的甚至触觉的联想与联觉；她拨动人们的心弦，牵动情感的波澜起伏，是营构情景语境极其有效地视觉语言体系。色彩语言像文字与歌声那样会述说话语并发出奇妙的音符。

A. 色彩有调形：她以冷暖、鲜花、明度等对比的形状、面积和状态构成点、线、面语汇，最终构建千变万化的调子。不同组合的色调产生不同的情感语境如：绘画、服饰、建筑、室内、产品、公共环境等变幻无穷的色彩面貌莫不如此；既有审美，又有功能。

B. 色彩有设计理念性内涵：所谓设计性内涵是指广泛的社会功能指向。古往今来，为人们所接受和选择，并赋予其丰厚鲜明的意义。如中国古代就有“夏尚赤、秦尚黑、宋尚素、清尚蓝”的色彩使用标志符号，并在其服饰、建筑、生活用品中显示特定的崇尚、偏好和社会意义。在现代生活中，行业工作服色调也有明确的意义，如军绿服装、蓝色工人服装，红色酒店服务生服装等，还有各国的国旗、国徽用色均一一说明了其中的丰富功能与内涵。

C. 色彩在造型艺术中的多面孔：色彩在人们的造型艺术的历史长河中，变幻莫测，复合又多义。

在原始艺术即史前时期，色彩语言指向朴拙、混沌和多义。与图腾崇拜、部落群体区分、神人同形同性说息息相关。如赤色、黑色、白色多为色彩标示，隐喻力量、热情、醒目、吓阻等功效涵义。

古典艺术时期（1880年前），色彩以固有色为主要关联，形成真实、和谐、端庄、华贵的色调语汇。红、黄、蓝、绿、白是其基本色调，色彩对应了农业社会的情况。如达·芬奇、鲁本斯、伦勃朗等人的作品基本如此。

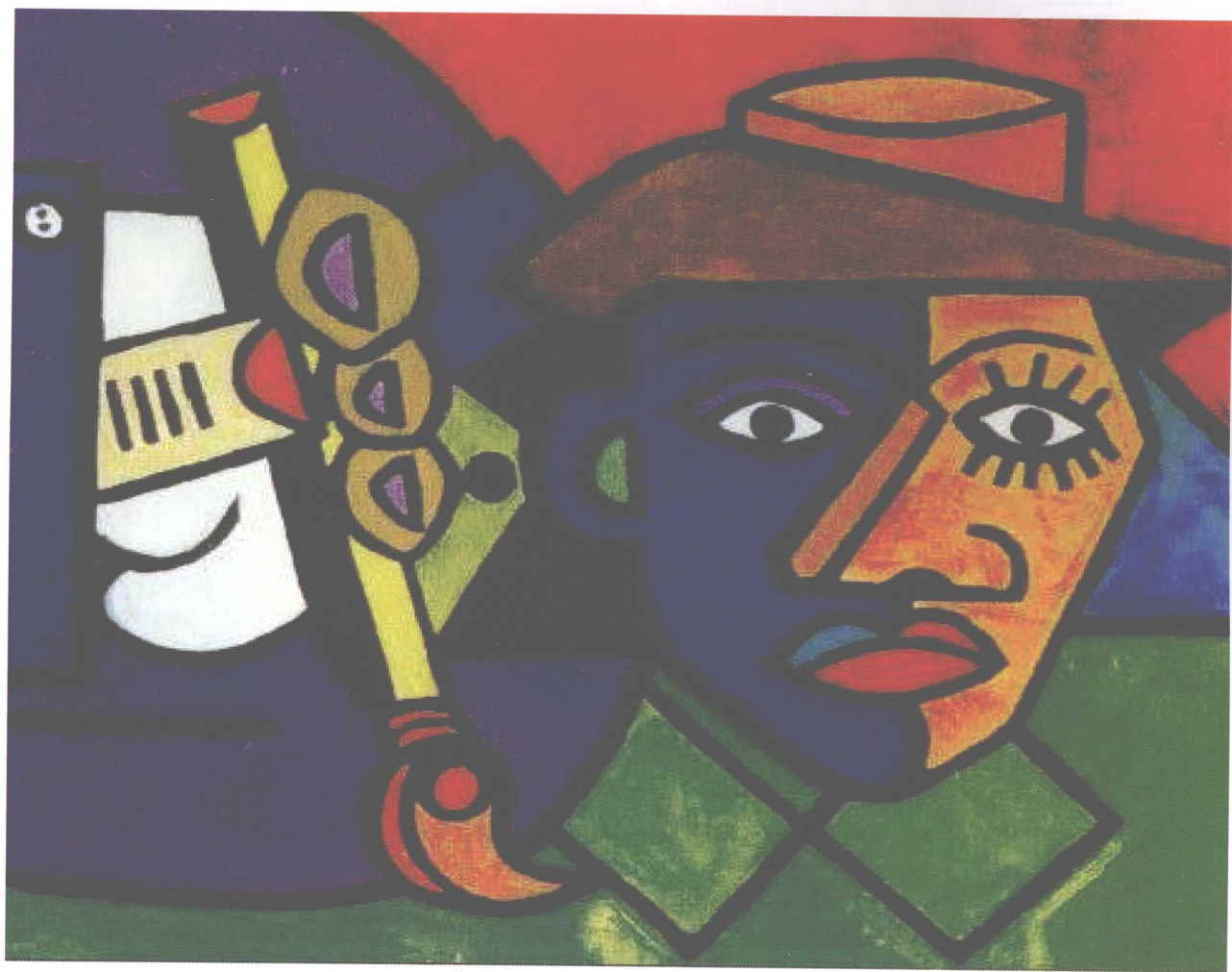

范·艾克 作
阿诺菲尼和他的新娘

赤色、黑色、白色、蓝色、绿色在古典油画中多为色彩配色的常用调子。

现代艺术 (1880年后), 色彩变得五彩缤纷, 色彩在形状中扩展、变化、拼和。

色彩诠释了光与色 (更科学); 色彩抒发情感更加主观与自由。如莫奈、凡高、马蒂斯、毕加索、康定斯基、达利等。其作品说明了这一点。色彩对应着科学与工业革命带来的多彩生活。

自画像 毕加索 作

后现代艺术 (1960年后), 色彩变得与艺术家、大众同享。她更加自由、活泼。

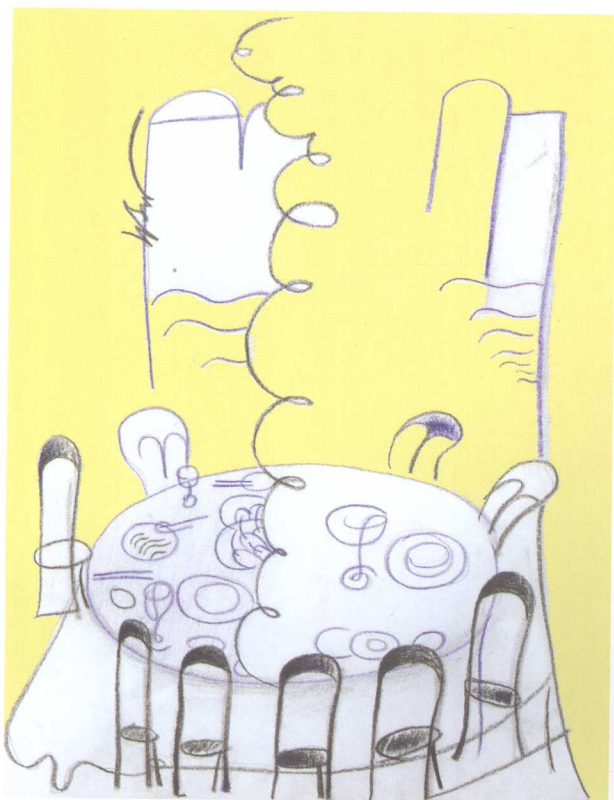
她是有重叠、拼合、解构综合、平面、通俗、游戏、调侃的复合及不确定因素。色彩语言变得可以为人们任意调动和创造。它还变得同时有形、有境、有态, 这几乎也是前所未有的现象并在悄然变化中延伸。她对应着信息社会的生活景象, 如国际流行艳俗艺术的色彩设计性、美国画家德库宁的热烈色调、劳申博格的多变与重叠、德国格哈德·里希特的中性灰色域、不确定风格和新空间的色调变化等。

选自英国当代艺术展

该作品展现空间几何构成与图形符号的重现关系, 这是新“波普艺术”的概念与呈现。

色彩是语言，在设计与绘画中抒发与述说，并各自担当着不同的角色。

聚会
王书万 作

有鲜果的静物
王书万 作

第

1

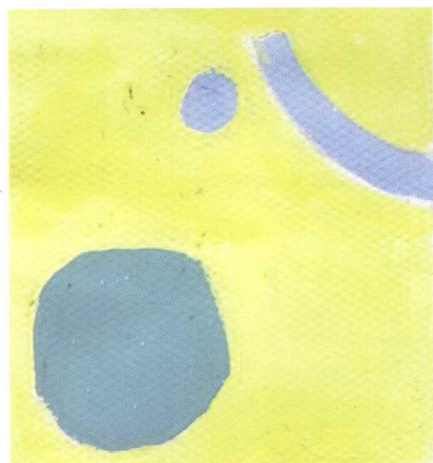
章 元点与实验

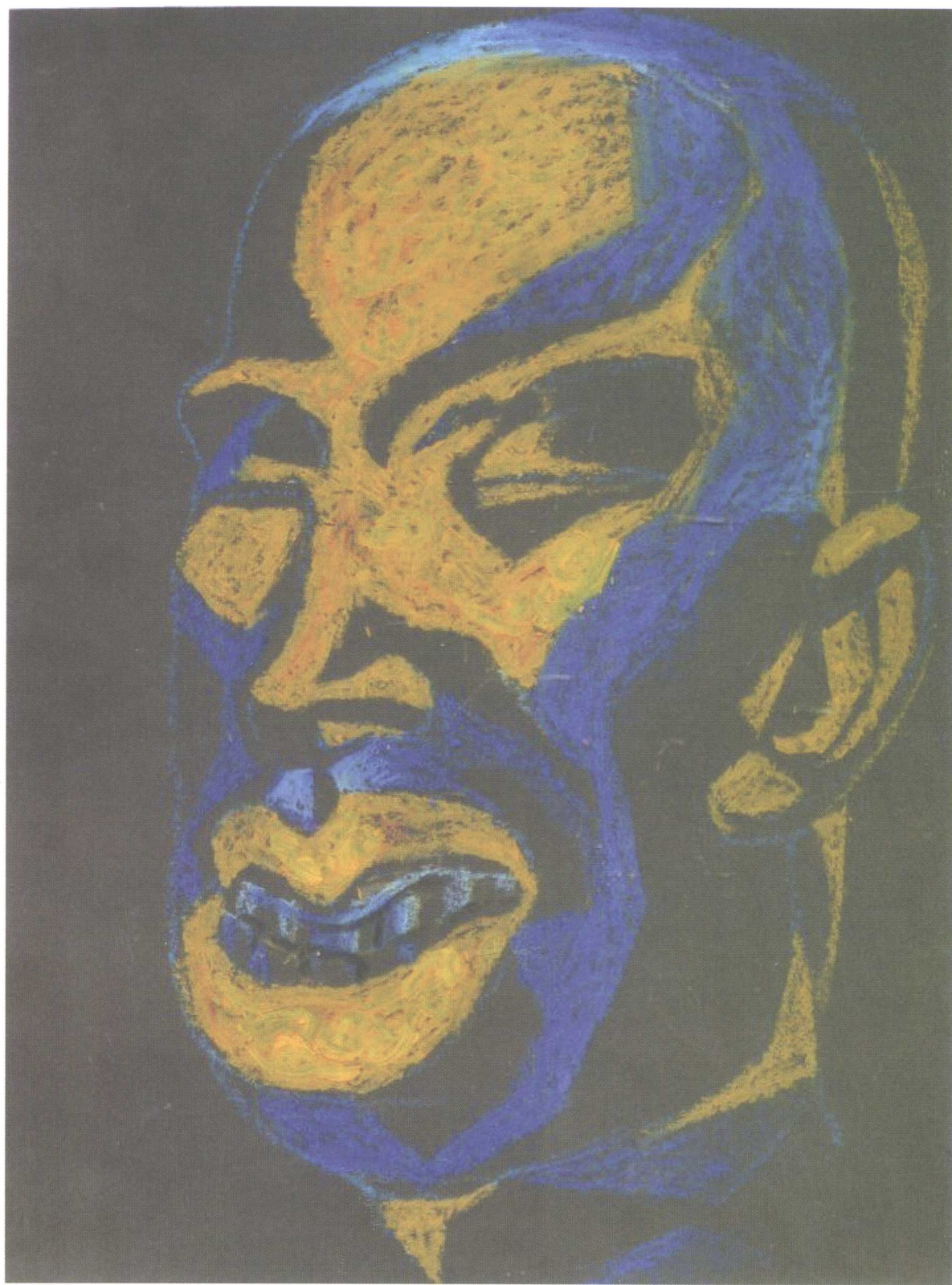

1.1 对比要素

色彩在对比中产生调形，不同的对比产生不同的色调。如：高亮度灰色系冷暖对比、补色对比、鲜灰对比和冷暖面积不对称大差额对比等产生无尽的色调，它对设计和绘画都有着重要的应用意义。

基础调形

王书万 作

主观固有色与补色混用法。