

/// ECAIGUINAXIESHENG
JIAOCHENG

色彩归纳写生教程

赵云川 安佳 著
辽宁美术出版社

SCULPTURE
GUINA

SECAIGUINAXIESHENGJIAOCHENG

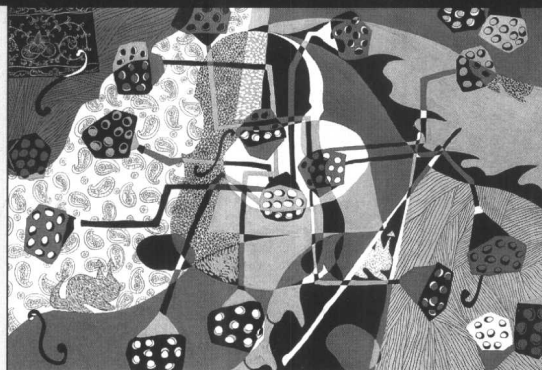
SECAIGUINA

J215
27

色彩归纳 写生教程

S C G N

H215/03

北方工业大学图书馆

00497078

赵云川 安佳 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩归纳写生教程 / 赵云川, 安佳著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2000. 10

ISBN 7-5314-2528-9

I. 色… II. ①赵… ②安… III. 色彩学 - 教材
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 47761 号

内容提要

本书试图通过“色彩归纳写生”的概念、性质、范畴的阐释以及对其造型观念和造型方法的解析, 提出学习和掌握装饰色彩造型的一套新方法。书中强化了绘画写生与艺术设计的内在联系, 不仅注重掌握装饰造型方法和技巧, 更注重创造性思维能力的培养。通过写实性归纳、平面性归纳、解构性归纳、意象性归纳和设计性归纳五个课题的系统训练, 拓宽绘画写生造型的多种可能性, 为设计色彩的经营和创造提供一种新的思维模式。书中详细介绍了“色彩归纳写生”的教学内容、课题要求、训练方式和表现方法, 并以教学实践的诸多图片提供直观的视觉感受, 图文并茂, 深入浅出, 易于教学操作或具体实践, 同时也适于自学者进行学习。

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 72 千字 印张: 10

印数: 1—2000 册

2000 年 10 月第 1 版

2000 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 张东明 姚 蔚 责任校对: 王 岩

封面设计: 张东明 姚 蔚 版式设计: 姚 蔚

定价: 56.00 元

SECAIGUINAXIESHENGJIAOCHENG

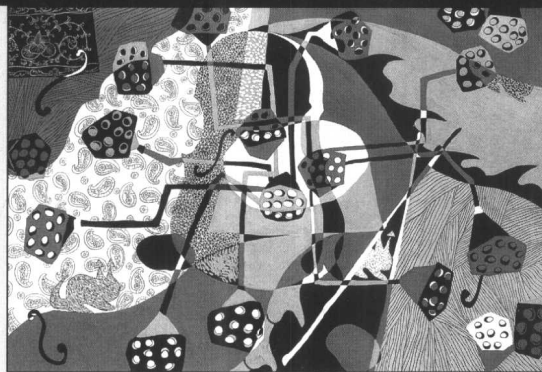
SECAIGUINA

J215
27

色彩归纳 写生教程

S C G N

H215/03

北方工业大学图书馆

00497078

赵云川 安佳 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩归纳写生教程 / 赵云川, 安佳著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2000. 10

ISBN 7-5314-2528-9

I. 色… II. ①赵… ②安… III. 色彩学 - 教材
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 47761 号

内容提要

本书试图通过“色彩归纳写生”的概念、性质、范畴的阐释以及对其造型观念和造型方法的解析, 提出学习和掌握装饰色彩造型的一套新方法。书中强化了绘画写生与艺术设计的内在联系, 不仅注重掌握装饰造型方法和技巧, 更注重创造性思维能力的培养。通过写实性归纳、平面性归纳、解构性归纳、意象性归纳和设计性归纳五个课题的系统训练, 拓宽绘画写生造型的多种可能性, 为设计色彩的经营和创造提供一种新的思维模式。书中详细介绍了“色彩归纳写生”的教学内容、课题要求、训练方式和表现方法, 并以教学实践的诸多图片提供直观的视觉感受, 图文并茂, 深入浅出, 易于教学操作或具体实践, 同时也适于自学者进行学习。

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 72 千字 印张: 10

印数: 1—2000 册

2000 年 10 月第 1 版

2000 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 张东明 姚 蔚 责任校对: 王 岩

封面设计: 张东明 姚 蔚 版式设计: 姚 蔚

定价: 56.00 元

“色彩归纳”不是一个新词，它是指绘画造型，特别是装饰造型中的一种表现方法。不过，在本书中，当“色彩归纳”后面加上了“写生”二字，并作为一门写生造型基础课来展开时，这里的“色彩归纳写生”则传达了一个新的概念。即它是以面对客观物象的写生行为为特征，以研究装饰造型为目的的一种新的色彩写生方法。归纳写生中的“归纳”二字，并非仅指在表现手段上的一种理顺、提炼、简化，而是一种宽泛的造型方法和造型观念。包容或涵盖了装饰造型的诸多内涵。在课程分类上，归纳写生仍属色彩写生基础课的范畴，但又与一般的常规性色彩写生有所区别，它是对写实绘画的延伸或转化。其造型原则是不停留在对客观自然形态的再现性的“实对”，而是突破自然形态的束缚，着重于主观的“悟对”方面。

长期以来，人们对绘画造型基础课的性质和内涵一直进行着不休的研讨。特别在艺术设计教育领域里，这种研讨就更为突出。绘画基础课怎么上？色彩写生如何进行？其训练的目的和要求是什么？怎样为艺术设计专业奠定基础？如何提高造型的创造性思维能力等等，这些几乎成为艺术设计院校进行基础课教学改革所面临的重要课题。

事实上，对艺术设计专业中的绘画基础或写生造型的学习，一直沿用着美术院校或纯绘画专业的训练方法。如，由浅入深、按部就班的长期素描和色彩写生。客观地讲，如果时间允许，通过反复、再反复的训练，其方法无疑能够培养学生扎实的造型基本功。但是，艺术设计类专业与纯绘画专业有很大不同，前者是培养具有一定造型能力和艺术修养的设计师，后者则是培养从事纯艺术创作的画家。由于这一原因，在整体上使这两个专业的培养目标、教学内容、课程设置、教学安排、学习要求等方面都有明显的差别。其中作为基础课的绘画写生，所面临的突出问题是，艺术设计专业里的教学课时量比纯绘画专业要少得多，故不可能像培养画家那样用较长的时间，反复进行长期的素描、色彩训练。

如何探索一套适用于艺术设计专业特点的绘画写生方法，利用有限时间，使学生通过有效的训练，具备一定的艺术修养和造型技能，在绘画

写生与艺术设计之间建立某种联系，为今后的专业设计打基础，一直是艺术设计教育中思考和探索的问题。这些年来，在素描教学方面的探索和实践有了长足的进展，许多学校打破了常规的长期素描和单一的全因素调子写生方法，拓宽了诸如结构素描、设计素描、想象素描、创意素描等训练。不仅使素描写生呈现出多样化和丰富性，更为重要的是为适应专业发展需要开拓了新的方法和途径。

在色彩写生训练方面，这种探索和实践尚不充分、不完善。基于此，本书中的“色彩归纳写生”即力求于对色彩写生造型多样性方面的探索和实践，以建立绘画与设计之间的联系。它突出了以下两个基本指向：

其一，作为一种绘画基础和装饰造型的写生训练，色彩归纳写生融合了“打基础”和“培养创造性思维”这两方面相互之间的关系。在过去，写生造型课和创作设计课常被明确分离，打基础与创造仿佛是教学中难以调和的一对矛盾。上基础课时，教师想方设法让学生们养成“打基础”的心态，安心于“打基础”；上创作设计课时又煞费苦心使学生们形成“搞创作”、“做设计”的心态。然而，很难想象艺术的基础课能把“创造”分离出来而单独进行，或“基础训练”能为艺术创作和艺术设计创造过程中所需的基础“事先打好”，然后固定不变直接受用。在色彩归纳写生中，由于在目的、要求、课题和方法上，注入了设计或创作的内涵，基础和创造即无法被分离开来，创造、创意本身也是一种打基础。在造型上，决定了“它不是对刺激物的被动复制”，“而是一种积极的理性活动”（阿恩海姆语）。不是简单、被动的描绘和再现，而是一种发现和创造的行为。归纳写生是以客观对象为观照物，来研究自然形态到人为形态（装饰造型和抽象形态）的转化、演变的方法和规律。因而倡导个性、想象力和创新精神。同过去的一般写生比较，虽然同是描绘对象，其意义不仅仅在于启发学生如何表现、再现对象，而是以认识对象为途径，以协调专业为目的，来拓宽学生的创造性思维能力，主动积极的研究和探索造型的多种可能性。

其二，色彩归纳写生作为一种研究装饰造型的途径，具有其新的指向。在过去，装饰色彩造

前言

QIAN YAN

2

型的学习方法,一般是通过脱离写生过程的临摹或通过运用色彩美学原理和形式构成法则作以理性化的色彩训练来进行的。这些训练方式不涉及“写生”所必须的行为过程和思维方式,缺乏感性材料及其所引发的冲动。描摹的心理常因被动而表现出创造和想象的主动性不足。有些装饰色彩造型训练虽采取了归纳写生的方法,但大多还停留在只作为单纯地收集材料和形象,为以后的创作和设计提供素材的阶段。还不能通过较完整的途径去认识装饰色彩造型的更广泛、更深层的内涵,去把握在构图、构形、构色以及形式构成、表现手段等诸多方法。色彩归纳写生是一种面对客观物象的写生行为,其本身是一种复杂奥妙的心理活动过程。一方面,它注重形象思维中的感性材料及其所引发的某种激情和冲动,经常凭借某种情绪来引发创造思维的驰骋和深化。同时,又强调理性的深刻把握,强化主观感受,重视画面构成的完整性和形式美感。因而这种方法便于学生从全方位、多元化的视角来认识装饰造型的丰富性。

从以上两个指向可以看出,色彩归纳写生要教会学生的不仅仅是掌握描绘形态的表现能力,而是使学生认识视觉造型和装饰表现的方法、规律。其写生方式赋予学生感性引发和新的思维方法,往往促使他们用新的方式去观察、分析和表现自然。另一方面,由于融入了创作和设计的成分,使写生变得较难模仿、因袭,这无疑有利于学生创造性思维的培育和创造潜力的开发。

色彩归纳写生是作为艺术设计中一门绘画造型基础课来设置的。在本书中,教学训练被划分为写实性归纳、平面性归纳、解构性归纳、意象性归纳和设计性归纳五个课题来进行。目的是为了在教学实践中具有可操作性,同时也旨在从多角度、多性质、多层面、多指向地提供一种训练和思考方法。

我们认为,作为一种教学或课堂训练,课题的要求和规范是十分必要的。“无规矩不成方圆”,精心设计一种装饰造型训练的具体计划和实施程序,制定出每一单元的内容、科目、方法和程序,把笼统、复杂、抽象的教学条例和原则分解为一连串较简单、看得见、摸得着、操作性强的具体课题,对教学的实施和展开十分重要。

因为在教学中,学生对其课题要求是否明晰、训练目的是否清楚,对各种方法、途径的摸索和尝试是否有内动心理,以及在操作过程中能否把握得住等,这些问题直接关系到教学能否取得圆满的效果。当然,规范性和学生个性发挥的问题是教学中常遇到的一对矛盾。原则上讲,每一种训练必须有规范性,通过规范性来贯彻教学内容,体现教学主张,稳定教学秩序。但如果一味地强调规范,甚至将其僵化、教条化,忽视教学中的灵活性、特殊性,忽视学生的个性表现、主观追求,也会使教学陷入被动。因此,有必要的注意课题要求的宽泛性和包容性。同时,教师在其中的把握和指导也不容忽视。尤其是在把握规范性和鼓励、引导个性发挥,开拓其创意和创新思维方面,要有方式、方法及手段上的潜心研究,这其中也包括必须从解决和调和教学中的内容设置、摆设形式、作业要求、训练方式入手。从色彩归纳课题的训练实践来看,各个课题虽然有明确的要求,但相互之间并非各自分离、互不关联,而是可灵活变通,相互渗透、交融。这使规范性和学生的“自由”创造得到相对的统一,能较好地调动学生在写生过程中的积极性、主动性、自觉性,并怀着浓厚的兴趣,投入到课题训练中。

书本是笔者几年来从事色彩归纳写生教学的一些经验和总结。从教学实践的情况看,取得了一些阶段性的成果。但整体上讲,该实践仍处于探索过程中,还有待于进一步深入和完善。本书中的图片,大多是我们教学中学生的作业。这些作业并不一定成熟,其中良莠不齐、整缺参半,但它们如实地记录着学生们学习的过程和痕迹,对正文的叙述起到了十分重要的实证和诠释作用。这里,我们要感谢各位同学在教学实践中予以的配合及努力刻苦的学习。相信这些图片会成为阅读本书的读者最为有益的部分,会对学习或了解装饰色彩造型方法有所借鉴和帮助。另外,书中还挑选了一些中外优秀的传统作品和现代大师的作品,意在通过它们在装饰造型的构图、构形、构色和形式构成、表现技巧等方面给人以更多的启示,拓宽人们的想象力和创意思维能力。由于作者水平有限,粗浅和谬误在所难免,本书也谨作引玉之砖,寄望于同道明鉴并予以斧正。

目 录

1

第一章 色彩归纳写生的再认识	9
一 色彩归纳写生的概念	9
二 色彩归纳写生与设计的关系	10
三 一般性绘画性色彩写生与色彩归纳写生的区别	11
四 学习色彩归纳写生的目的和意义	12
第二章 色彩归纳写生的训练内容、表现特征及研究要点	13
一 色彩归纳写生的训练内容	13
1. 色彩静物归纳写生	13
2. 色彩风景归纳写生	13
3. 色彩人物归纳写生	14
二 色彩归纳写生造型的表现特征	14
1. 化冗繁为简化	14
2. 化杂乱为条理	15
3. 化如实为夸张	15
4. 化立体为平面	16
三 色彩归纳写生的研究要点	16
（一）构图	16
1. 骨架	17
2. 位置	17
（二）构形	18
1. 具象的形	18
2. 抽象的形	18
（三）构色	19
1. 写实色彩	19
2. 装饰色彩	19
第三章 写实性归纳写生	20
一 构图意匠	20
二 构形意匠	21
1. 立体化	21

目 录

2

2. 整体感	21
3. 秩序化	21
三 构色意匠	22
1. 分阶法	22
2. 限色法	22
 第四章 平面性归纳写生	23
一 客观性平面归纳写生	23
1. 构图意匠	23
2. 构形意匠	23
(1) 原形平面化	23
(2) 选择最佳视角	24
3. 构色意匠	24
(1) 舍弃细节	24
(2) 强调固有色	24
(3) 点缀主观色	24
二 主观性平面归纳写生	25
1. 构图意匠	25
(1) 平视体构图	26
(2) 立视体构图	26
2. 构形意匠	27
(1) 平面化处理	27
(2) 变形处理	28
3. 构色意匠	29
(1) 依照固有色	29
(2) 强化主观变色	29
(3) 追求色彩关系的和谐	29
三 形象平面化	29
1. 平视观察	29
2. 剪影表现	30
3. 重外减内 以线造型	31

目 录

3

四 关于写生变形.....	32
(一) 变形的手法.....	33
1. 提炼法.....	33
2. 夸张法.....	34
3. 添加法.....	36
4. 结构变形.....	36
(二) 变形的类型.....	37
1. 整形变化.....	38
2. 异形变化.....	39
第五章 解构性归纳写生.....	41
一 “解构”的概念.....	41
二 形态的分解.....	42
1. 原形分解.....	42
2. 骨骼分解.....	43
3. 关系分解.....	43
4. 切出与嫁接.....	43
三 形态的重构.....	45
1. 多元空间的表达.....	45
2. 多种手法的共用.....	45
3. 强调形式法则的运用.....	45
四 解构性归纳的设色.....	46
1. 减.....	46
2. 增.....	46
3. 改.....	46
4. 变.....	46
第六章 意象性归纳写生.....	47
一 “意象”概念.....	47
二 写意性倾向.....	48
三 表现性倾向.....	49

目 录

4

四 寓意性倾向	49
五 抽象化倾向	51
第七章 设计性归纳写生	51
一 “设计性”概念	51
二 构图的规定性	52
三 构型的适合性	53
四 设色的适合性	53
第八章 归纳写生的色彩构成法则	54
一 色彩对比	54
二 调子	56
三 色彩的图与底	57
四 色强调	57
五 调和	57
第九章 非写生性色彩归纳练习	58
一 “非写生性”概念	58
二 彩色摄影照片的归纳方法	58
1. 构图和构形	58
2. 色的处理	60
第十章 色彩归纳写生训练课题要点解析	61
一 写实性归纳写生训练要点解析	61
二 客观性平面归纳写生训练要点解析	72
三 主观性平面归纳写生训练要点解析	89
四 解构性归纳写生训练要点解析	108
五 意象性归纳写生训练要点解析	123
六 设计性归纳写生训练要点解析	136
七 “非写生性”归纳写生训练要点解析	147

第一章 色彩归纳写生的再认识

一 色彩归纳写生的概念

色彩归纳写生是艺术设计专业中十分重要的一门课程,是衔接绘画和艺术设计的一座桥梁。该课研究和探讨新的绘画写生方式,以建立绘画写生与艺术设计之间的关系,在观察方法、思维方式以及表现形式上均构成了独自的指向。比较而言,一般的绘画性写生较多采用写实的方法,以准确表达对象的客观存在状态为目标。在写生造型中,多强调直觉和感性认识。色彩归纳写生则是在面对客观物象的感性基点上,强化了主观表现和理性的设计意识,它不以描绘对象的客观存在状态为目的,而是以设计专业的造型需要和思维发展为取向,其训练的目的在于为艺术设计服务。

不过,本书要说明的是,这里所谈的色彩归纳写生的“色彩”二字,并非只包容单纯的色彩问题,而是具有更宽泛的内容或含义。原因在于,从造型的条件看,形和色相互依存、相互交融。我们在“形象”这一概念中,即是包括了形状和色彩这两个基本要素。从严格意义上讲,人们在谈到造型时,形和色的表现力是相辅相成的。不能孤立地抛开形象谈色彩,也不能忽略色彩对形的作用。生活中,几乎所有的物象都是既呈现着形,又同时呈现了色。而从写生的造型的本质上看,我们所面对的物象几乎都是同时由形和色构成,而很难找到只是由形或色单独构成的形色分离的物象。如当我们在画面中表现太阳时,圆形和红色总是同时存在的要素,也就是说太阳的形和色相互联系才能给人一个完整的概念。因此,人们的写生造型行为正是通过对形和色的感受及相互关系的认识来描绘、表现客观物象。而这里的“色彩”写生二字,不应该理解为一般概念下的“形”和“色”的分离关系,也不是相对于形而着重说的色的范畴,而是形色同构、互相交织的造型问题。它包容了绘画造型中诸如构图、构形、构色以及表现形式、表现方法和风格样式等内容。

当然,之所以称为“色彩归纳写生”,一方面是因为在整体上它有别于素描写生只用单色来描绘或表现对象,而是用“色彩”或“色彩颜料”为媒体来进行描绘。另一方面,它在属于“色彩写生”这一基

本范畴的同时,又呈现出在写生造型方面的独特的研究指向,即以“归纳”这种新的造型观念作为描绘和表现物象的基本手段,来研究构图、构形、构色以及形式构成等诸多方面的问题。

色彩归纳写生是相对于一般或常规性绘画写生而言的。总体而言,一般色彩写生多以客观的方法,去观察和分析自然物象的形态特征以及光源色、环境色、物体色等相互关系和变化规律,本质上侧重于一般绘画性造型基础的研究和训练;而色彩归纳写生是建立在一般色彩写生基础之上的对新的写生方式的一种探索,其目的是通过进行富有针对性或规定性的课题训练,使学生了解和掌握装饰色彩造型的基本原理和方法,并将这些方法和技能运用到具体的艺术设计中,提高艺术设计的创造和表现能力。因此,本质上看,色彩归纳写生是装饰造型或装饰色彩造型的概念,它是一门通过写生方式、充满着感性,同时又与设计思维相关连、强化了理性的新的造型方法。

从以往装饰色彩造型的学习和训练方法来看,较多是通过脱离写生过程的临摹或改编方式来进行的。例如,通过临摹传统绘画、民间民族装饰纹样,或通过对照照片、图片、写实性绘画等形和色予以整理和归纳,以及通过运用专门的色彩美学原理和形式造型规则,作以色彩构成般的理性化的抽象色彩训练等等。这些训练方式在切入点上不涉及到“写生”所必须的行为过程和思维方式,缺乏感性材料以及所引起的冲动,描摹的心理常常被动而表现出创造和想象的主动心理的不足。有些装饰色彩造型训练虽采取了归纳写生方法,但大多还停留在只作为单纯地收集材料和形象,为以后的创作和设计提供素材的阶段。并且,这种写生一般着重于对客观物象的局部和细节形象上的描绘、收集,表现手法和构成形式也比较单一,并多流于某种固定的程式。因此,以往的装饰色彩造型训练方法虽不失为学习和研究的一条途径,但总体而言,这些方法不能从较完整的途径去认识装饰色彩造型的更广泛、更深层的内涵。在构图、构形、构色及形式构成、表现手段等诸多方法上,还不能较系统地通过写生方式,由浅入深、循序渐进,逐步完善由感性到理性、再由

理性到感性这样一个不断循环反复的创作思维过程。即便是能了解各种装饰色彩的法则,也非能融会贯通,真正掌握装饰色彩的创造方法,更难以推出富有感觉和悟性的、新奇而有个性化的装饰造型。

色彩归纳写生与这些方法不同,其最突出的特征是眼、手、脑的相互协调的过程。即通过画者的现场感受或面对客观物象观察、分析和审美选择,将特定的物象,经梳理、提炼、夸张、变形等处理,表现于画面上。这种写生造型由直观感受而引发,注入了作者的激情和冲动。并且,其富有程序和规则的训练途径,可使学生较系统地认识和学习装饰色彩造型在构图、构形、构色以及在画面构成方式、表现技巧、形式风格等方面的问题,强化绘画写生与艺术设计的相互关系,开拓其创意思维和想象力。

本书的特色正在于从“写生”这样一种既充满对对象观察中的“感知”,又通过“归纳”这样一种充满“理性”的情理交织的作画过程,来认识和学习装饰色彩造型的一般原则和创作方法。在这一过程中,需要有一定的写实绘画造型能力,同时也必须疏导和扭转一般色彩写生惯常的观察方法和表现方法,逐步使学生建立起在观察表现上的新的造型观念和创造性思维方法,为今后艺术设计打下基础。

二 色彩归纳写生与设计的关系

前面我们谈到,色彩归纳写生是以专业发展为取向的,其训练目的是直接为艺术设计服务。原因在于,在艺术设计中的造型(包括构图、形态、色彩、质感以及形式构成和风格特征)深受功能、对象以及材料工艺的制约,这种制约形成了造型与其用途、生产、经济等有着不可分割的依赖关系。因此可以说,归纳本身即是一种在材料工艺条件限制下而产生的有效方法。在工艺生产中,归纳手法是遵循生产条件而设置的。例如,材料工艺性较强的陶画、漆画、刺绣、织物壁挂、印花织花、木刻、拼贴、镶嵌等,都体现了在表现形式中的这种依赖性、适合性或被限定性。用一句话来概括,即体现了在造型中的“装饰性”特征。在色彩归纳写生中,虽然并没有工艺的直接束缚和制约,但归纳的方法无疑可实现工艺的特征。而抛开工艺看,它又是一种明快的表现方法,呈现出悦目性、怡情性和一种雅俗共赏的美(图1-1)。

因而,在归纳写生时,造型的方式不严格屈从于客观对象的存在方式。在设色上,不受光源色、固

(图1-1)

尹小春

有色、环境色的限制,不以光色现象作为色彩配合的准则,有时甚至不以客观自然色彩作为参照,而是根据一定的需要强调色彩组合的协调效果。画面中注重形体和色彩的抒情性、生动性、趣味性以及新奇而丰富的装饰意味。因此,色彩归纳写生一方面是以对自然色彩的概括、提炼、升华作为审美目的,同时又是结合设计和适应工艺生产制约的、行之有效的手段。在设计和绘画领域中,具有这种归纳要求和装饰效果的产品和艺术品随处可见,如较为传统的青铜装饰、染织装饰、陶瓷装饰、漆器装饰、民间装饰、雕刻、图案、地毯、纤维艺术、书籍装帧、包装招贴、木刻版画、壁饰壁画等等,它们都是装饰艺术与艺术设计的重要内容(图1-2)。

现代设计是现代科技和艺术相结合的产物。其面对的是工业化、标准化、批量化、规范化的大生产机器技术,对形、色的选择远不同于手工时代单件产品的要求。在传统手工艺术中,人们有足够的时间,将身心和情感以及创作动机、观念、意图、追求等尽心尽情地揉入产品或作品中,使之充满了自

然性、丰富性、亲切感等人性化特征。现代产品的生产过程是以工业自动化、机械化为特征的。这种生产形式历经一百多年直至今天,人们一直在追求表现感性和独特风格并使其更多地注入人性化特征,使之不流于单一化和机械感。在这一方面,色彩归纳的造型方法和形式特征,对新材料和新的生产工艺制约下的现代设计来说仍具有广泛的适应力,可提供与生产工艺相结合的形式和手法。它不仅可以使现代设计更充分地表现美感,同时也在生产制约下,充分适应各种要求,创造具有现代感的产品。

装饰造型是含于作品形式中的一种审美要素,这种审美要素对于艺术设计来说至关重要。在当今信息化时代,装饰概念或范畴几乎渗透到了更加崭新和宽泛的领域。例如对于工业产品的包装装潢、标志商标、广告招贴、书籍装帧、电视音响、电脑动画、网站网页等设计而言,装饰造型可予于这些产品或作品重要的艺术性能,并与独特风格的表现有着密不可分的内在联系。因此,它一旦与作品的具体形式相融合,即能加强作品的刺激强度与审美力度,营造一个完整的视觉模式供观者欣赏(图1-3)。

从这一角度看,作为获取装饰造型能力的色彩

《丛林中的乐趣》格勒莫·瓦瑟·格拉尼热

图1-2

《裸体印象》浅野竹一

图1-3

归纳写生训练,已不仅仅是写实性色彩造型到装饰性色彩造型的简单过渡。更重要的是在绘画与艺术设计之间架起了一座桥梁,为功能性要求的艺术设计提供在造型的观念、方法、技能、形式风格和创意设计等方面的重要方法。

三 一般性绘画写生与色彩归纳写生的区别

从造型基础训练的角度看,我们可以把色彩写生分为两大块:一是为获取写实造型能力的一般性色彩写生;二是为获取装饰性色彩造型能力而进行的色彩归纳写生。两者都是视觉艺术造型的基础,但从更微观的角度看,前者侧重于绘画基本造型规律的认识,后者则更侧重于对装饰色彩造型规律的研究,这里,我们将写实性绘画色彩与装饰性色彩的差异分析对照如下:

(1)在观察方法上 写实性绘画要求科学、客观地认识物象的形体结构特征,认真观察和分析光源色、环境色、物体色的相互关系和变化规律;装饰色彩写生却着重研究客观物象在画面中的形、色的主观处理和形式构成方法,研究自然色调中各种色相、明度、纯度之间的对比调和规律。

(2)在创作观念上 写实性绘画为纯艺术的理念

表现。虽然多以写实的手法表现对象的客观存在状态,但在创作机制上相对自由,不必考虑欣赏对象和特定环境的要求,可毫无限制地表现自己的主观意识和个性情感。装饰色彩造型是受限制的,虽然也能充分表现自己的意图和主张,但其思想观念、情感个性在通过造型形式媒体的转换上,要受到欣赏对象和环境条件的制约。并由于装饰的内涵多呈现出悦目性、怡情性和某种形式意味。

(3)在表现方法上 写实性绘画必须严格以客观物象的形体和色彩作为描绘依据。要求用较“逼真”的色彩去表现对象的形体、结构、空间、位置、质感等关系,画面着重表现空间虚实关系和形体的立体空间状态。色彩受光色关系的制约,基本上是自然色彩的记录。装饰色彩造型在形态上强化物象的平面化或夸张变形,设色上虽也源于自然,但它并不受自然色彩的严格限制和束缚,可以在自然色彩的基础上进行概括提炼,也可根据装饰美的需要,大胆进行主观想象和创造。

(4)在艺术风格上 写实性绘画具有形体准确,色彩表现丰富细腻,变化微妙,给人一种客观真实的感受。装饰色彩由于受装饰对象和工艺技术制约,形成了明显的装饰风格。其色彩一般具有简洁、纯朴、含蓄、浪漫、夸张的特点。如果说,写实性绘画色彩具有直观的感情表现,装饰色彩则偏重于感知基点上的理性表现。

(5)在使用功能上 写实性绘画色彩一般属于纯欣赏的艺术品,不必考虑其使用功能。装饰色彩除了应用于特殊工艺品供欣赏外,一般都需以“实用、经济、美观”为设计原则,同时还要考虑使用品的材质、生产条件、材料特性和工艺技术等实用功能的制约。

四 学习色彩归纳写生的目的和意义

在色彩归纳写生中,“归纳”和“写生”是两个关键词。“归纳”体现了一种偏于理性的思维方式,而“写生”则是充满感情和感知的行为,两者互相交融、不可分割。也就是说,在训练中除了要求有丰富敏锐的感受力和观察力,还需要有理性分析和主观处理的能力。“归纳写生”体现了感性中的理性把握,即化客观自然为主观人为的理性思维方式。但这一切不是纯粹抽象的设计和创作,而是面对描绘对象的观象生意,有感而发的写生过程。画者必须以独特的视角,敏锐的观察和感受为理性化的归纳提供深刻的素材。概括而言,色彩归纳写生应该围

绕以下四个方面的能力培养来进行训练。

1. 对客观对象的新的观察和思维能力

一般色彩写生以较客观的观察方法,去分析和表现客观物象的形态特征以及光源色、环境色、物体色的相互关系和变化规律。而色彩归纳写生是建立在这一基础之上的对新的写生方式的探索和训练。在这一训练中,应具备一定的绘画写生的造型能力,同时必须打破一般绘画性写生的常规观察和表现方法,建立新的造型观念和新的思维模式,在感性认知中强化理性的分析和表现。

2. 对描绘物象的概括、提炼、整合以及画面构成和表现能力

色彩归纳是以客观对象的形态、结构、色彩和空间构成为依据的写生。在训练中,应着重培养学生对客观对象的直觉体悟力和对造型要素的理解力、把握力及表现力。简言之,就是训练眼、手、脑协调配合的综合能力。对于画面的构成和经营,应强化对构图空间的多向性营造、对形体的夸张变形和平面化处理以及对色彩的概括、提炼等能力的培养。使学生较为系统地学习和研究装饰构图、装饰形态、装饰色彩以及表现技法等造型问题,从而具备一定的装饰造型的能力。

3. 主动探索、求新、求异的创造性能力

在艺术创作中,每个人在表现客观对象时,都会因个性、爱好、性别以及创作观念、审美意识的不同,在画面形式和艺术风格上呈现出不同的倾向。在常规性写生训练中,由于多采取再现性的写实描绘,加上在描绘和表现时所形成的单一表现,易使学生在训练中或采取套路或先入为主的被动描绘,使画面呈现出相似、雷同的情况。色彩归纳写生鼓励和强调在造型方式和风格形式及表现手法上的多样性,通过一定的训练程序和课题要求,调动其作画激情和求新、求异的创造意识,促发学生在写生中的个性、独特观念和想象力。虽然描绘同一组对象,却易在画面上呈现出多种面貌。

4. 在专业设计中的应用能力

通过对构图意匠、构形方式、设色方法等造型原则和规律的学习,使学生系统地了解归纳写生造型与设计的关系,学会如何在限制中进行造型,为今后专业设计奠定基础。德国诗人歌德在《自然与艺术》一书中写到“在限制中才能显出能手,只有规律才能给以自由”。局限性和独特性是互相转化的,归纳色彩写生训练正是这种转化的催化剂。形式的制约通过规律认识可转化为表现的自由,最后产生别具一格的、具有强烈装饰性和形式美相融的艺术

品。

围绕着以上能力的培养,色彩归纳写生可通过写实性归纳、平面性归纳、解构性归纳、意象性归纳、设计性归纳五个阶段来进行训练。我们将在后面一一进行介绍。

第二章 色彩归纳写生的训练内容、表现特征及研究要点

一 色彩归纳写生的训练内容

色彩归纳写生是培养装饰造型能力的基础课程,是对装饰色彩造型方法和规律的研究。作为一种课堂教学的写生训练,它不可能像纯艺术创作那样,擅长表现复杂的意识形态、深刻的思想观念和深层的心理情感。由于“写生”训练方式的限定以及在形式上针对艺术设计中实用性和适应性的要求,使其在题材和内容方面,一般不表现重大题材和复杂的内容情节。因此,作为一种课堂教学方式,我们主要以静物、风景、人物这三方面为训练的基本内容。

1. 色彩静物归纳写生

静物是色彩归纳写生训练的主要课题,也是本书进行研究和解析、阐释的主要内容。之所以如此,是因为静物归纳写生作为教学或课堂训练具有以下一些长处:

其一,静物画中在选择所描绘的对象时有很大的自由度,可作为描绘和表现的物象十分丰富,诸如盆景花卉、鱼虫鸟兽、瓜果蔬菜、织物器皿、文物标本、箱包服饰等等,可以根据作业要求进行随意选择。

其二,静物画的摆设组合灵活多样,变化无穷。可简单、可复杂,可用自然光,也可用人造光源,在教学训练中易于操作。

其三,静物写生大多被设置于室内,可使描绘对象相对静止。其环境、光线、色彩等关系不会随着时间的持续而发生大的变化,有利于学生进行深入观察、研究和充分细致地表现。

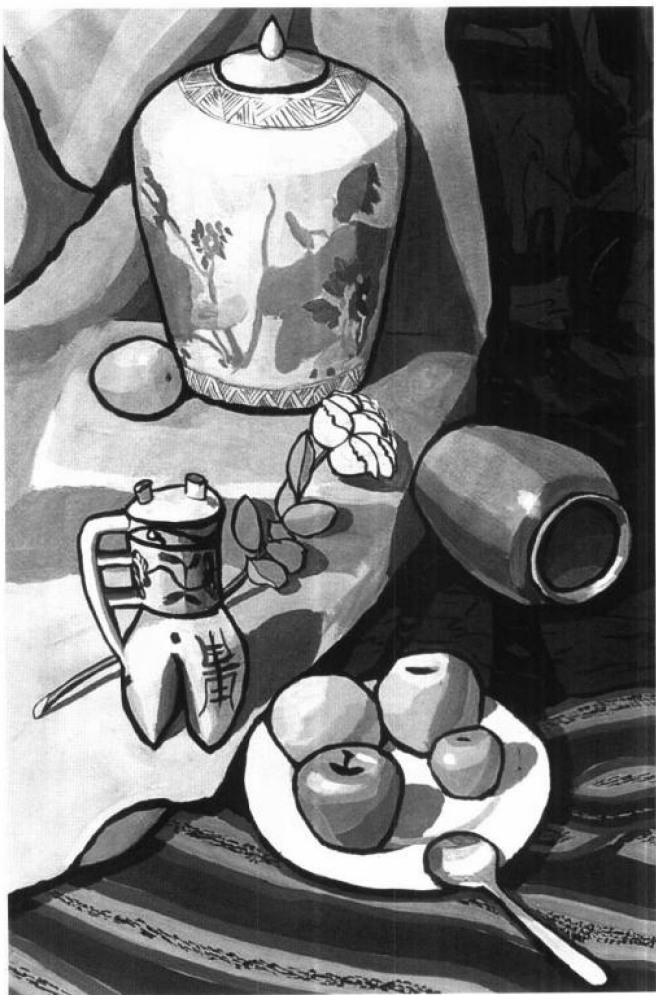
其四,室内静物写生可使学生相对集中在一起进行训练,有利于教师的辅导和学生之间的相互交流。同样的一组静物,每个人的感受和表现都会呈现出不同的倾向,这对相互学习、相互启发以及开拓想象力和创意思维大有益处(图2-1)。

2. 色彩风景归纳写生

风景归纳写生面对的是户外自然景物,山水、田野、天空、树木、建筑等均可成为描绘的对象。相对于狭小的教室或居室,自然界多姿多彩、变幻无穷的景观,会使人感到视野豁然开朗、情绪兴奋难抑。比较而言,风景色彩写生较多受到自然环境变化的制约,而对自然景物写生时,必须注重提高以下方

(图2-1)

刘翠萍

面的能力。

(1) 选景构图能力 在包罗万象、庞杂繁乱的大自然中,常常良莠参差,金沙混杂。如何恰当的选择景物来进行构图,是风景写生首要考虑的问题。一般而言,风景归纳写生的构图应遵循刻意取舍、仔细筛选、整体观察、概括表现的原则。

(2) 限定空间和把握形态的能力 大自然中透视现象复杂多样,地形、地貌形态变化多端,所形成的物与物之间的空间形态丰富繁杂。因而,空间的远近虚实关系,远景、中景、近景的复杂空间层次以及画面形态的主次关系和形象的把握等,都需要有较强的控制能力。在归纳写生中,虽然不以再现景物的空间虚实关系为宗旨,但如何限定自然景物中远、中、近的强烈的空间层次,化立体虚实为平面,调整处理丰富繁杂的形与形之间的关系,是写生作画中要仔细经营的。

(3) 敏锐的感觉和理性的把握能力 风景写生地域性较强,环境条件变化相对较大。春夏秋冬,朝夕昼夜、风雨雾雪等自然现象,形成了丰富多彩,千变万化的色彩景观。在风景写生中,我们常常会遇到这样的情况,刚才还是阳光明媚,此时又阴云遮天。同样的物象所呈现的明暗、色彩关系会因光线照射角度以及色光的改变而变化,故需要有主观把握能力和对画面的主观处理能力。如果是看一点,画一点,只是跟着不断变化的物象色彩跑,势必会使画面的色彩紊乱,面目全非。因此,应从大局入手,运用概括、提炼的手段,着力于把握画面大的色调,大的冷暖关系、大的色块关系,以取得整体的富有装饰意味的气氛与效果。(图2-2)。

风景归纳写生能给人新奇和新鲜感,能提高作画的兴趣和欲望。但由于是在大自然中作画,环境的变化较大,故,一般不适于初学者,也不宜放在归纳写生之初进行。

3. 色彩人物归纳写生

同静物画、风景画比较来看,人物写生对造型的要求相对严谨。作为描绘对象,人有血有肉,有思想感情。同时,他们的形象特征千差万别。如人种、性别、年龄的差异,体形的高矮胖瘦差异,面部中方脸、长脸、圆脸、瓜子脸的差异,或五官中的“柳眉杏眼”、“浓眉大眼”等差异,加上人的不同个性、修养、性格以及心理、感情、精神状态等因素,都会给人不同的感受和印象。在归纳写生中,人物的表现虽然可运用提炼、简化、夸张、变形等手法,但在造型上也来不得半点马虎和疏忽。必须对人的骨骼结构、形体比例关系有较深入的研究和了解,并具

(图2-2)

备一定的造型功力,这样才能创造出有意味的人物形象。对于人物归纳写生的训练而言,人物的提炼、夸张、变形和平面化比起景物、风景来具有相对的难度。对于没有一定造型功力的人来讲,人物的夸张、变形和平面化只会变得简单或言之无物,甚至是丑化。因此,必须具有一定的素描和写实色彩造型的能力。在这一前提下,通过人物归纳写生的训练,逐步认识和把握装饰人物造型的方法和技巧(图2-3)。

二 色彩归纳写生造型的表现特征

色彩归纳写生是面对自然物象而进行的写生行为。它不脱离客观对象,并以客观物象作为描绘的依据。但它不拘泥于自然界中的时空观,不沉迷和满足于再现自然的客观存在的状态。需要发掘作者的理性和创造性思维。在画面中既强调对客观对象的感受和冲动,同时强调独具匠心的构思和在构图、构形、构色等方面的主观想象。概括而言,色彩归纳写生在画面构成形式上多营造二维空间的平面化效果。表现手法多见于平涂画法,强调大胆的概括能力,注意程式化的色彩关系,突出构成美的因素,让自然的形态、色彩从自然状态中经过主观处理变成主观的造型。因此,在造型方法上,较强调以下几点:

1. 化冗繁为简化

归纳写生在对自然对象的观察和表现中,一般采取减法。通过简化,集中本质,删除多余,使冗繁的自然得到艺术的加工,产生一种净化、单纯的效果,在这里,单纯化不是简单化,而是对对象有意味的处理。实际上,简化的过程是一个概括、提炼