

中
央
工
艺
美

李家骝 编著

学
技
法
丛
书

安徽美术出版社

色彩 · 图案 · 艺术

中央工艺美术学院基础教学技法丛书

色彩 · 图案 · 艺术

李家骝 编著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩·图案·艺术/李家骝编著.-合肥:安徽美术出版社,1999.1(1999.10重印)

(中央工艺美术学院基础教学技法丛书)

ISBN 7-5398-0729-6

I. 色… II. 李… III. 图案-设计-高等学校-教学参考资料 N.J51

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第63823号

色彩·图案·设计

安徽美术出版社出版	安徽省新华书店发行
安徽新华印刷厂印刷	印张: 6
开本: 889 × 1194 1/16	1999年1月第1版
2002年2月第3次印刷	印数: 10001-15000
ISBN 7-5398-0729-6/J·729	定价: 38.00

序

中央工艺美术学院基础部成立至今已越过了十个年头，初建时基础部聚集了学院内的绘画基础、设计基础以及专业设计各方面的优秀师资力量，其目的是要拓宽学院内各专业的的基础范围，淡化专业界线，强化教学管理，引进竞争机制，最终达到提高教学质量之目的。

基础部以绘画基础课的教师为多，力量强，同时，又汇集了各系各专业的教师，大家积极热情、忘我工作，为初建的基础部以及摸索过程中的教学体系打下了坚实的基础。

这套系列技法丛书即是学院基础部全体教师长期探索的成果。我认为它有着以下几方面特色：

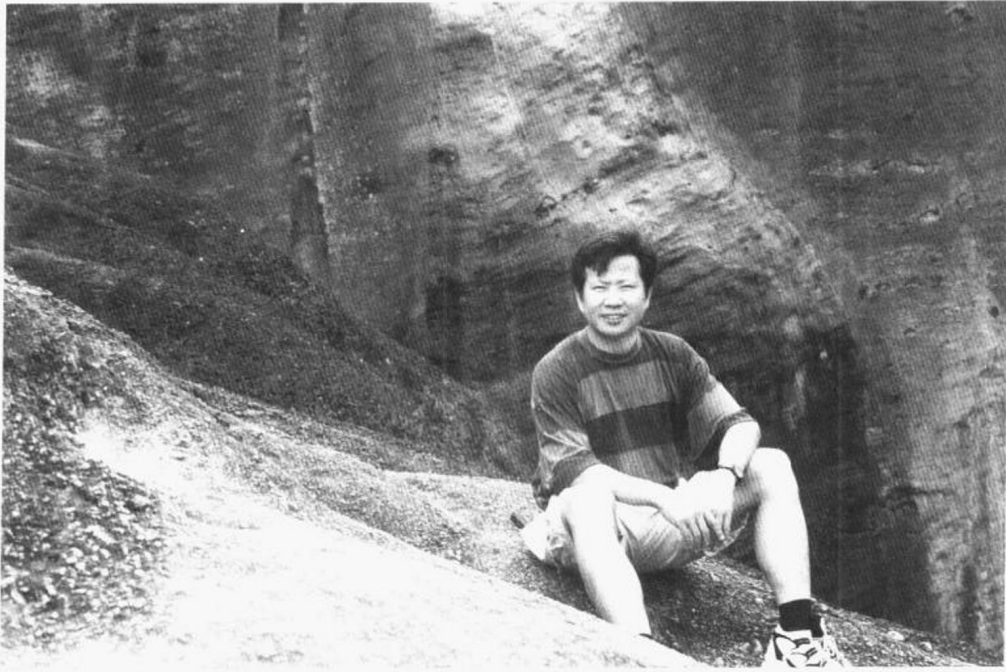
1. 实践性 技法丛书不是从技法出发，也不是个人技法体会，而是教学实践的成果，是长期以来与众多班级的学生共同创作实践的体会，因此，它丰富且具有说服力；

2. 交融性 从基础部成立至今，整个过程是一个多学科人才深入交流、对教学不断切磋的过程，绘画基础课或者说造型基础课与专业基础课的交融是很难得的，它将使各种艺术创作的表现得以升华；

3. 创造性 丛书的作者大多年富力强，努力探索，在继承传统和学习老一辈艺术家的创作成果基础上不断出新。他们结合 90 年代青年人的知识构成，认真组织了这套具有针对性的技法丛书。

我相信通过这套丛书，读者会看到艺术设计教育领域内的基础教学也正在呈现着为适应未来发展而努力的姿态。

中央工艺美术学院院长 王明旨

作者简介

李家骝，1957年生于安徽合肥，1979年考入中央工艺美术学院装饰绘画专业。1983年毕业于，现为清华大学美术学院绘画系副教授。

1993年6月，策划并组织了李家骝等四位青年画家在中国美术馆举办的作品展；1995年至1996年策划了《现代装饰画集》、《现代黑白装饰画集》，并由安徽美术出版社出版；1997年安徽美术出版社出版《李家骝线描》；1998年先后主编了《图案教学作品集》、《中央工艺美术学院线描作品集》；1998年设计、监制大型铜浮雕《生命》。

目 录

第一章 绪 论

- 一、自然色彩与装饰色彩的认识..... 1
- 二、装饰色彩的特殊性..... 1

第二章 色彩原理与属性

- 一、色彩的分类..... 2
- 二、色彩的三属性..... 2
  - 1. 色相..... 2
  - 2. 明度..... 2
  - 3. 纯度..... 2
- 三、色的混合..... 2
- 四、色彩的心理与想象..... 3
- 五、色彩的象征性..... 3

第三章 装饰色彩的应用

- 一、装饰形与色彩的关系..... 5
- 二、装饰色彩的调和..... 5
- 三、对比色的运用..... 5
  - 1. 色相对比..... 6
  - 2. 明暗对比..... 6
  - 3. 冷暖对比..... 6
  - 4. 补色对比..... 6
  - 5. 纯度对比..... 6
- 四、装饰色彩的构成..... 6
  - 1. 均衡..... 6
  - 2. 对称..... 6
  - 3. 适合..... 6
  - 4. 分隔..... 6
  - 5. 统调..... 7
- 五、装饰色彩的层次处理..... 7

第四章 装饰色彩的表现技法

一、常用表现技法	8
1. 点绘法	8
2. 线绘法	8
3. 面绘法	8
4. 线、面绘法	8
5. 点、线、面绘法	8
6. 透叠法	8
7. 渲染法	8
二、特殊表现技法	9
1. 彩色铅笔与水性颜料混合法	9
2. 水性颜料与油性颜料混合法	9
3. 剪贴法	9
4. 特殊纸的利用	9
5. 干画法	9

第五章 装饰色彩教学的几种方式

1. 写生与归纳练习	10
2. 根据传统绘画或世界名画作变体画色彩练习	10
3. 按照基本的设色理论,作同一构图的色彩置换练习	10
4. 根据图片学习不同民俗、民情的色彩特点	10

附 图

第一章 绪 论

一、自然色彩与装饰色彩的认识

在谈色彩之前,首先要明确一点,即色彩来自光的照射,也就是说物体在受光的情况下才折射出色彩。如果没有光,或者我们在一个伸手不见五指的黑夜里,我们将什么也看不见,哪怕是我们手里放着苹果,我们也只能触摸到它的形状,而看不到它是什么颜色。颜色与颜色的区别是因为每种物体的固有色及组织结构不同,或所处的环境位置不同,或前后空间不同,所折射出的颜色也各不相同,千差万别。有时,相同的物体或某个景色,因光源本身的变化也会改变自身的颜色。比如从日出到日落,每个时辰光线变化,照在同样物体上,物体所折射的颜色也不同;再比如,电灯泡的光线和日光灯的光线其本身发光色就不一样,那么,照在同样物体上,所折射出的颜色肯定不会一样。

在大自然中,因四季转换,我们可以看到大地、山川随季节的变化,而产生斑斓迷人的色彩。如冬天,白雪皑皑的田野会产生一片银灰色调;春天万物复苏,嫩绿的枝叶呼唤生命的活力;夏天火辣辣的太阳,强烈的光影,灼热而沸腾;秋天的色彩多姿妩媚,金黄的色调令人陶醉。这些丰富的色彩我们把它称为自然色彩。

人类的历史发展与进步是以视觉感受认识并改造自然的。在改造过程中,人类将自然色彩的印象,经主观经验的取舍后来装饰自己的生活。如非洲岩画艺术、欧洲洞穴壁画、中国彩陶文化、埃及金字塔墓葬壁画等。这些色彩的运用,明显带有主观情感倾向,它们最大特征就是摒弃繁琐,用单纯简化的手法来表述情感、情绪。这些色彩概括着自然本身,又带有装饰性,故我们将这些色彩称为装饰色彩。

装饰色彩是在自然色彩的基础上,概括、提炼、想象、夸张后的色彩。在视觉中它最为活跃,最具冲击力,它在装饰艺术领域里起着非常重要的作用,远比线条和图形更容易影响和左右人们的情感,因而它更具有感染力。在应用装饰色彩过程中,人们往往将美好的理想和对生活的向往寄托在色彩上,因而它也具有象征性。它以唯美为目的,使人赏心悦目。

二、装饰色彩的特殊性

装饰色彩是在装饰形象的基础上取得颜色的表现效果,它的美感是独特的。它以平面的手法,将对象色彩作概括的表现、简洁的处理;在色彩组合上,以散点的方式,运用色彩明度、纯度和色相来表现装饰形象的大小和前后位置。它超自然地表现客观景物,因而它区别于一般的绘画作品。

装饰色彩往往带着一种理想和向往,以象征的手法,明确、清晰地概括表现自然,画面所营造的装饰性色彩改变了客观主体表象所显示的颜色,给人的感觉是启示性的,这就是装饰色彩的特殊性。

第二章 色彩原理与属性

一、色彩的分类

在我们这个世界里,任何物体都有它的表面色,也就是我们习惯上讲的固有色。因每个物体的颜色都不同,所以人们的眼睛能辨别出很多色彩。这些色彩经研究、归纳,可将它们分为有色类和无色类。有色类是指着彩的有色系,它们分别为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫;无色类是指不着彩的无色系,如黑、白、灰。有色系和无色系的总和即构成世上所有的色彩。

二、色彩的三属性

色彩的三属性是指色相、明度和纯度。

1. 色相

色相是色彩所呈现出来的色的面貌。是有色系的名称。

2. 明度

明度是指颜色的明暗程度。比如从白色到灰色的变化,从灰色到黑色的变化,这种变化就是由浅到深的变化,就是明度上的变化。一般来说,亮的色彩明度高,暗的色彩明度低。

3. 纯度

纯度是指颜色的彩度、艳度和饱和度。任何一种色相如果和黑、白、灰相混合,它的纯度就会降低。如果白不断加多,它的明度就越高;如果和灰相混合,其色相明度为中间色;如果和黑混合,那么它的色相明度会变暗。所有这些,都会降低色彩的纯度。

对于色相明度的高低,我们的视觉感受有时比较模糊,也较难辨别。如偏绿的灰色和偏黄的灰色放在一起,就比较模糊;而纯度高、色相明的色彩我们则容易分辨,红就是红,黄就是黄,蓝就是蓝。如果将明度高的与明度暗的进行比较,明度高的亮色有接近感,而明度暗的有远离感。纯度高的、艳丽的有前进感,纯度低的色彩有后退感。装饰色彩常用此方法去处理前后位置的空间关系。

三、色的混合

现在市面上出售的多种多样的颜料,基本上由三原色混合而成。三原色即红、黄、蓝三色。其他任何

颜料都调不出这三种色。按不同比例混合这三种色,可以得出无数种新的色彩。但颜料盒中不可能有无数种色彩,所以在作画时,必须再度进行混合调配,这样才能得到所需要的颜色。混合两种以上的色彩称为混合色。

混合色里有间色混合、复色混合。

三原色中任意两种调配出来的色叫间色,如红加黄调配出橙色,黄加蓝调配出绿色,蓝加红调配出紫色。橙、绿、紫是原色混合后的新色相,也称为间色混合。

复色混合是间色之间的混合。两个间色混合后得出的颜色叫第一次复色,用第一次复色再混合的颜色叫第二次复色,如接着调配下去又可以得出无数复色。但混合的次数越多,明度越低,纯度也越低。

从理论上讲,间色混合和复色混合是一件容易的事情,但在实际操作中,我们想要调出准确的颜色并不是很容易。一种颜色与另一种颜色相混合,哪个用多哪个用少,怎样才能得到我们所需要的准确颜色,这不是靠理论,而是靠经验来解决。

四、色彩的心理与想象

对色彩的认识要依靠眼睛的作用,这是生理现象,但是透过感觉的冲击,也能影响心理。这种冲击大都是无意识地作用于心理,因此,人们不觉得色彩作用于心理,只感到会直接影响情绪。也就是说,色彩在不知不觉中左右我们的情绪,甚至我们的精神和行动。

色彩作用于心理的实际例子非常多。比如在红色的环境中,因受红色刺激会感觉到兴奋,甚至热血沸腾、情绪高涨;相反,如处在蓝色环境中,情绪可能平稳,行动也会缓和,时间久了甚至还有寒冷的感觉。这些现象与物理学上的温度没有任何关系,它只是心理作用。

依据以上的心理作用,我们可将色彩分为暖色系和冷色系。除依据我们的视觉经验所得到的感觉外,再加上联想,将它变为知觉力,那么色彩会更好地为我们服务。如将红色联想为火焰,蓝色联想为水或冰。这种联想如整理成明确的概念,它会指导我们如何利用色彩的心理作用,以满足情感的需要。

人们对冷暖色的欲求往往是合并性的,而不是单项的,这种欲求不是来自冷暖感,而是补色的组成使人产生快感。补色就是色相环中相对着的间隔 180° 的两个极端色,其对比关系最强烈、最完整、最刺激,其特点是饱满、活跃、生动、刺激、原始、幼稚。

五、色彩的象征性

色彩联想的结果,往往会形成一个概念,如红色象征热血,蓝色被视为寒冷,白色代表纯洁。这只是一概念的存在,并没有理论上的必然性。因时代的不同,地域文化的差异,还有嗜好的悬殊,人们对色彩的象征性、关联性、暗示性也有不同的认识。如中国封建社会将黄色作为中央集权的权力象征,为帝王所专用,平民百姓不得使用,这是权力的垄断,暗示黄色是最高贵的;红色我们习惯认为它象征革命,象征希望,而西方则认为它代表恐怖,象征危险,这显然包含政治上的因素。但随着科学的发展,文化传播方式日新月异,人类的认识逐渐排斥外在因素,因而对色彩的爱好的更取决于个性化、人性化。

各种色彩的固有感觉可作为色的象征性的依据:

白——明快、洁白、纯真,同时意味平淡、寂寞;

灰——中庸、平凡、温和;

黑——静寂、严肃、沉重,也意味着绝望、悲哀、恐怖;

红——喜悦、热情、积极、具有活力,但也意味恐怖、危险,也有警示作用;

橙——活泼、亲切,也意味着虚伪、嫉妒;

黄——高贵、明亮、愉快;

绿——青春、和平、友谊;

蓝——沉静、优雅、诚实、磊落,也意味着消极、忧郁;

紫——神秘、高贵、壮丽,也意味着不安。

第三章 装饰色彩的应用

一、装饰形与色彩的关系

装饰形包括两个方面：形象造型和画面形。装饰形和色彩表现在装饰绘画或装饰图案上是同时的。形象造型和色彩表情这两个要素有互补关系，从而形成完整的画面。换句话说，这个完整是形与色的总和。形的感情要依靠色来表达。假如同一形涂上不同色彩时，则会因色的不同而在人的心理上产生出不同的效果。例如画一个苹果，当涂上红色时，我们觉得这是个熟了的苹果；如涂上绿色时，我们可能觉得它没有熟，甚至很酸；如涂上蓝色，我们可能会提出疑问。因此，利用色彩可以沟通情感与交流思想。

二、装饰色彩的调和

在色彩王国里，每一种颜色都有它的视觉感知，每种色彩都有它的可取性。但是我们在画一幅作品时，不可能将所有的颜色都用上，那样可能会杂乱无章，混乱不堪。我们可以根据画面内容，根据个人经验和技巧，做一些色稿练习，以达到预想中的效果。调和的方法有：

①把相似的、邻近的色彩相调和，来取得色调统一和谐。但切记两色明度不要过于接近，以免辨别不清画面形象；(图 1—11)

②将完全不同性质的，或完全对立的，或色彩之间有显明显差别的，通过整体协调得到画面和谐统一；(图 12—15)

③任何一种颜色都可以同黑色、白色、灰色调和。(图 16—17)

三、对比色的运用

两种或两种以上的色彩有着明显差异的，称之为对比色。如黑与白，红与绿，黄和紫之间的关系。对比色的最大特点是画面热烈、鲜明、活跃。但要注意几种色彩的面积不可相等，轻重强弱不可相等，否则会导致相互之间干扰、刺激，从而破坏整体的统一协调。

在研究色彩对比时，从色彩效果上看其有五种不同类型的对比。这些对比差异很大，在视觉上都有不同特点。了解了这些特点，我们作画时就可以做到胸有成竹。

1. 色相对比

色相对比在五种对比中是最简单的一种,它对色彩视觉要求不高,因为它是由色彩的最明亮度来表示的。如蒙德里安的作品,画面谋划得非常精密,每一格之间的大小面积由不同对比色相所组成,这样形成的画面活泼优美。(图 18—19)

2. 明暗对比

在大自然中,我们看到白天和黑夜,光明与黑暗。这种自然现象启迪了画家在创作时用黑色和白色来表现强烈的明暗。例如中国的太极图,一明一暗,一阴一阳,它们之间相互衬托,缺一不可。利用明暗对比作为表现手法的有金石、黑白、木刻、铜版刻和蚀刻等。(图 20—21)

3. 冷暖对比

在色彩体系里,我们将色彩分为暖色系和冷色系,在作品中使用这些冷暖色,让它们之间相互衬托,相互对比,丰富画面色彩,使画面更加迷人。(图 22—30)

4. 补色对比

将互补色运用在装饰艺术和装饰图案尤其是壁画上尤为重要,它可以起到稳定画面的作用,因为两种互补色可以组成漂亮的彩灰色。这种彩灰色往往要占据更多的画面,并配合少量的纯度色彩,使画面对比效果更加强烈。(图 31)

5. 纯度对比

纯度对比是指彩度高、艳丽、饱和等纯度高的色与模糊、淡雅等纯度低的色进行对比。(图 32)

模糊、淡雅的色是将纯度高的色通过降低纯度而获得的,其方法有四种:

- ①纯色可混合白色来降低纯度;
- ②纯色可混合黑色来降低纯度;
- ③纯色可同时混合黑色和白色来降低纯度;
- ④纯色可以混合补色来降低纯度。

四、装饰色彩的构成

装饰色彩的构成是指在画面配色上求得均衡、对称、适合、分隔、统调等的不同艺术效果。

1. 均衡

画面的均衡是将重色和轻色,明色和暗色,饱和色和弱色,膨胀色和收缩色保持均衡状态。均衡给人以灵活、生动、优美的感觉。(图 33—35)

2. 对称

对称是以中轴线的左右或上下作相应的同形同量的配置。对称有稳重、大方、安定的美感。(图 36)

3. 适合

适合是指在一定范围内(如方形、圆形、三角形或其他形状),通过纹样本身对内部空间的利用而形成的。在适合形里也可分对称式和均衡式。对称式有放射对称、向心对称、旋转对称等。(图 37—46)

4. 分隔

将同一个空间或同一个环境的色彩用直线或曲线进行分隔,然后再重新配置色彩。也可以把画面空间重新分隔,把不同空间或不同环境的景物组合在一起。分隔是将有限空间分化,将无限空间聚合的艺术手法。(图 47—68)

5. 统调

画面整体被某种色调所笼罩，这就是统调呈现的统一感。用统调的手法，更能增强画面色调的美感。（图 69—71）

五、装饰色彩的层次处理

色彩的层次是依据色彩的明度高低或色彩的强弱对比而定的。明度高但色相浅我们会觉得轻一些，有飘逸感；明度低但色相深，看起来就会重一些。色彩的纯度越高，越显强烈，给人以近距离感；色彩纯度低，偏灰暗，那么它就显得弱，给人以远距离感。色彩的明度高低和色彩的强弱对比正是装饰色彩的层次处理的最好方式。

第四章 装饰色彩的表现技法

一、常用表现技法

任何艺术形式都是通过自身的表现形式和方法以求达到它的目的。装饰色彩也不例外。它要求在平面上,以散点的组合方式将物象的色彩进行概括性的归纳、整理。因为归纳和整理本身带有明显的个人主观倾向,因而就衍生出许多不同的描绘方法。如前面所谈到的色彩的调和和配置,对比色的应用,画面的构成因素(均衡、对称、适合、分隔、统调),等等,这些均可列入描绘方法。除此之外,还有一些形式和手段,这些形式和手段能使画面产生别具一格的艺术效果。如:

1. 点绘法

点绘法是把西方点彩画派的画法运用到装饰色彩中去,将色彩用点的形式描绘在形态中。点的形式多种多样,如点的大小、点的方向都可以产生不同的画面效果。(图 72—74)

2. 线绘法

将色彩用线的形式描绘在形象上,使画面产生线纹感。(图 75—78)

3. 面绘法

一张画有单个或多个形象组合,将这些形象归纳成不同的块面来描绘,使画面形象更加明确。(图 79—103)

4. 线、面绘法

线与面结合的方法是将画面形象用一种颜色勾画出来,其中形成的面用另外颜色填上。画面形成的线面结合使形象分明、结构明确。(图 104—136)

5. 点、线、面绘法

点、线、面的描绘是综合的手法,它可以根据画面的需要灵活地运用,目的是使画面更加丰富。(图 137—140)

6. 透叠法

画面的形象与形象重叠在一起时,可以采用透叠法。此法既可以保证每个形象的完整性——不因重叠而破坏局部形象,又可用色彩的转换形式,描绘出每个具体形象。透叠使画面有另一番浪漫情趣。(图 141—152)

7. 渲染法

渲染法是利用含水较多的色彩由浓到淡的渲染。渲染的特点是细致、微妙。画面有时有工笔重彩的

效果,有时有水彩画的湿涂衔接的韵味。(图 153—179)

二、特殊表现技法

这里所指的特殊表现技法是指采用不同工具和不同材料的混合运用,使画面产生特殊的效果(多指肌理效果)。

材料的表面无论是光滑的、粗糙的、细腻的、坚硬的,都是由材料和触觉产生的,而绘画的肌理是视觉觉察的肌理。不管画面有多么强烈的笔触或由特殊手段营造出的肌理,它不是用手去触摸到的,而是通过眼睛感觉到,并反馈给大脑,经过分析、综合、概括而产生出美或不美的感受。(图 180—184)

1. 彩色铅笔与水性颜料混合法

采用水性颜料做个底色,然后根据需要用不同的彩色铅笔由浅至深地描绘形象。最后画面形成一种非常细致的纹理。(图 185—187)

2. 水性颜料与油性颜料混合法

水和油本来是相互排斥的矛盾关系。在画面上利用这种排斥关系,可以营造出极富趣味的肌理效果。如将油性材料(油画色、油画棒、蜡及油墨)局部地皴擦,然后用水性颜料去描绘。由于油性颜料对水性颜料的排斥作用而产生一种斑驳陆离的效果,显示出自然、神奇的情趣。在制作过程中,有时可用刀片刮,有时可用刀片刻。如此画面更加斑斓凝重,色彩更加晕化飞扬,画面也就极具独特的艺术魅力。(图 188—191)

3. 剪贴法

以现成的不同彩色纸或图片为原材料,剪下所需要的形状,将它们拼贴在画面上,这时我们可以看到形式与结构显得稚拙而有童趣。如果所选的材料色彩、纹理和画面的内容色调相吻合,那就更加趣味无穷。(图 192—195)

4. 特殊纸的利用

这里所指的特殊纸张是指纸的本色、纸的纹理;也可以自制,即利用较柔软的纸贴在卡纸上,做出不规则的纹理,再进行绘制。这样可以达到捉摸不定、时隐时现的效果。(图 196)

5. 干画法

所谓干画法就是用水粉颜料少加水甚至不加水,在画面上皴、擦、拖而形成干枯效果的画法。(图 197—219)

第五章 装饰色彩教学的几种方式

1. 写生与归纳练习

通过写生初步掌握写实的表现方法,这种方法是将生活中的自然色彩进行极其细微的描绘,目的是使学生掌握色彩的基本知识。归纳色彩则是训练学生从自然色彩中进行概括、提炼、归纳的能力,以增强艺术设计的色彩表现力。

2. 根据传统绘画或世界名画作变体画色彩练习

以古今中外的优秀作品为范画,作变体画练习。要求保留原作品的色彩关系,或不按原色彩关系重新构图,重新设色,这样既可体验原作品的色彩感觉,也能发挥学生的创造性。目的是研究色彩与形态的变化关系。

3. 按照基本的设色理论,作同一构图的色彩置换练习

要求主动地设置色彩、置换色彩,以求掌握色彩的组合变化规律。

4. 根据图片学习不同民俗、民情的色彩特点

每个民族都有自己约定俗成的色彩情感。为了能把握住其特征,可以不限工具,不限色彩,充分运用装饰色彩的技法。