

高等院校艺术设计“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

现代归纳与装饰色彩

主编◎郝振金 任宇阳 姜翔

北京工艺美术出版社

高等院校艺术设计“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

J525
186

现代归纳与装饰色彩

主编◎郝振金 任宇阳 姜翔

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代归纳与装饰色彩/郝振金,任宇阳,姜翔主编.

—北京:北京工艺美术出版社,2016.6

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5140-0217-1

I. ①现... II. ①郝... ②任... ③姜... III. ①装饰色彩—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第212217号

总 策 划: 肖大洲

主 编: 郝振金 任宇阳 姜 翔

副 主 编: 孙同华 尚昆旻 龚晓雪

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 牛志霖

封面设计: 侯建军

版式设计: 北京纬图传媒

责任印制: 宋朝晖

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

现代归纳与装饰色彩

郝振金 任宇阳 姜翔 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

印 刷 北京旺鹏印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 5.5

版 次 2016年6月第2版

印 次 2016年6月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0217-1/J·1117

定 价 36.80元

编 委 会

主 编：郝振金 任宇阳 姜 翔

副主编：孙同华 尚昆旻 龚晓雪

郝振金，男，美术学硕士，任职于上海科学技术职业学院，工艺美术师，上海市数码影像技术培训师，主持上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金课题，优秀设计案例有NIKE、JOHNNIE WALKER等著名品牌工程设计。发表多篇教学科研论文，出版《数码构成设计》教材等。

任宇阳，女，艺术学硕士，讲师，任职于上海科学技术职业学院，上海市级精品课程“立体构成”教学团队成员，2008年获上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目，2010年获上海市“晨光计划”科研专项基金项目。发表科研论文多篇。

姜 翔，女，工业设计工程硕士，现任职于苏州硅湖职业技术学院，兼上海索引广告传播有限公司首席设计师、北京弘典装饰设计有限公司主案设计师。主持并完成多项著名品牌的展示和室内外环境工程设计案例。

前言

时代在发展，思路在开阔，艺术设计的新观念在不断拓展，表现技法也在不断地丰富和创新。本书适应艺术设计教学的需要，系统地介绍了现代色彩的归纳、装饰、皴擦技法，培养学生对色彩美的感知能力、色彩语言的表达能力和色彩创新的创造性思维能力。

色彩的创作过程往往会让我们获得感悟。归纳引导我们走向理性和秩序，装饰引导我们走向感性与完美。归纳与装饰强调理性与感性的色彩形式美，注重画面语言的简约美与个性美。

书中有明确的写生归纳、装饰皴擦实例，立足色彩内涵的综合性挖掘，突破对自然物象色彩表面的模仿，运用直觉和对色彩的敏感度，在实践中展开对色彩的创意与想象，从而达到有步骤、有目的地用新颖的视角全新阐释色彩语言。

归纳与装饰色彩作为艺术设计的基础课程，其教学目的在于提高学生的审美意识、设计思维和创造能力，以便为将来的设计打下坚实的基础。因此，在学习过程中必须改变传统的思维模式和被动的学习态度，融入自己的思维和观念，使原来的被动学习变为主动、互动学习。同时，要用自己喜欢的方式表达内心的情感，改变固定思维的审美标准，提高自己的艺术思维和审美能力。学习本课程时，前期的尝试可能会有些困难，很难脱离固定的思维模式，但是设计就是需要创新，只要思维得到了解放，就会感觉到我们和物像之间没有什么阻隔，离物象越来越近，我们会变得越发自信，用手中的画笔描绘出我们最真实的感受。真实比什么都重要！

本书中所选范例及图片，除了部分历史的和自然介绍图片外，大都是编者所指导的学生课堂作业，虽不是尽善尽美，但也能反映年轻学子们追求个性与风格清新多变的精神面貌。在本书付梓之际，向所有为本书付出辛勤劳动的老师、同学、编辑人员一并致以诚挚的谢意。同时，编者深知学海无涯，不敢妄自尊大，因水平有限，难免有错误和不足之处，敬请广大读者与同仁批评指正。

编者

目录

CONTENTS

1 第一章 缤纷的色彩世界

第一节 色彩基础与认知 2

一、概述 2

二、色彩的三要素 10

第二节 色彩的情感与视觉心理 11

19 第二章 现代色彩美学

第一节 色彩的形式美法则 20

一、对比与统一 20

二、对称与均衡 21

三、节奏与韵律 22

四、联想与意境 22

第二节 色彩的搭配 26

一、色彩的配色源泉 26

二、色彩的配色原则 28

三、色彩的调和 29

32 第三章 归纳色彩

第一节 色彩归纳概述 33

- 一、色彩归纳与设计的关系 33
- 二、色彩归纳造型的表现特征 33
- 三、色彩归纳的目的和意义 37

第二节 色彩静物归纳写生 37

- 一、静物的选择与配置 40
- 二、静物归纳写生的构图 41
- 三、静物归纳写生的着色 42
- 四、静物归纳的方法步骤 43

第三节 色彩风景归纳写生 48

- 一、风景归纳写生的简约提炼 48
- 二、风景归纳写生的繁复添加 51

第四节 色彩花卉归纳写生 53

- 一、花卉色彩归纳的特点 53
- 二、花卉色彩写生归纳的步骤 53

第五节 色彩多元采集归纳表现 55

57 第四章 现代装饰色彩

第一节 装饰的特征 58

- 一、秩序化 58
- 二、图案化 58
- 三、夸张性 58

第二节 装饰色彩 59

- 一、主观性 59
- 二、平面性 59
- 三、象征性 60
- 四、装饰皴擦绘画训练 62

67 第五章 作品赏析

第一章 缤纷的色彩世界

〔学习目标〕

通过对色彩基础、色彩情感与视觉心理的学习和认知，初步了解色彩的基本原理及各个艺术流派色彩的表现形式，为专业学习奠定基础

〔学习重点〕

色彩的情感与视觉心理对色彩创作的影响

第一节 色彩基础与认知

一、概述

色彩使宇宙万物充满情感又生机勃勃。色彩作为一种最普遍的审美形式,存在于我们日常生活的各个方面。包豪斯的重要教员、色彩大师约翰·伊顿指出:“色彩就是生命,因为一个没有色彩的世界,在我们看来就像死的一般。”色彩,能够深层次地表达人类的情感和理想,触及人们的心灵,影响人类的精神世界,人类的审美情感可以通过色彩表达得更丰富、更微妙。绚丽的世界需要色彩来表现,多彩的心灵需要色彩来表达。

色彩元素同造型元素一样,对视觉艺术来讲都是极为重要的。色彩与形状是绘画中的两个必不可少的元素,色

彩甚至起着先声夺人的作用,从心理学的角度来看,一般情况下认为形状是富于理智的,色彩是富于情感的。心理学认为,形状与色彩都能传递表情,但色彩所起到的表情作用胜过形状。正所谓“远看色彩近看花”。伊顿对色彩的总结十分精辟:“色是光之子,光是色之母。”没有光,我们可以通过触觉感知物体的存在,没有光,我们也能把握物体的形态、重量。早晨,太阳从地平线上升起,世界便由茫茫漆黑变成光明,我们才看见了世界万物的生机:青青的草地、蔚蓝的大海、朵朵的白云。

图1-1 秀美的人文景观(皖南古镇宏村)

图1-2 秀美的田园风光

图1-3 秀美的自然风光（云阳梯田）

图1-4 秀美的人文景观（世界文化遗产永定客家土楼远眺）

图1-5 秀美的人文景观（世界文化遗产永定客家土楼近景）

在包豪斯的推动下，西方现代艺术得到了极大的发展，并深刻地影响和改变了传统的审美习惯和传统的生活秩序，尤其影响了设计艺术领域，从塞尚到毕加索，不断进行的设计色彩研究与实验推动着色彩朝着多元的方向发展，现代艺术展示了全然而一新的让我们为之惊讶的艺术形象。全新的艺术观念、理论和艺术形式，逐步得到了社会的普遍理解和认同，各种艺术流派如抽象主义、立体主义、极简主义、波普艺术、后现代艺术等，都以现代艺术理论为依据，将艺术创作融入时代发展之中，以强烈的视觉冲击取代了传统绘画的严谨、典雅、唯美，而得以普遍应用和推广。

“野兽派”力求建立新的色彩概念，画面追求平衡、纯洁和肃穆。“表现主义”执著于打破艺术的和谐美来直面破碎的人生。“立体主义”画家们希望以新的观念来表现自然，追求一种物质化的实在的空间。“抽象主义”致力于抽象绘画的创作和研究，并发现纯粹心理体验和视觉快感的抽象手法能表达出的具象画无法表达的效果，表现人内心深处蕴藏着的东西；“风格派”的画极力体现本身的均衡美，构图极端严谨；“后现代艺术”试图打破早期艺术流派的纯粹性和完整性，绘画主题趋向于多元，它涵盖了人们生活中的一切事物，打破了绘画内容的局限；“达达主义”预示了以后绘画的一个发展方向：装置艺术和新观念艺术为当代艺术和后现代艺术开启了一扇大门，

对传统的背叛历来是创造的先声；

“超现实主义”试图通过艺术形式揭示人的精神世界，体现了精神分析学中关于直觉、幻觉和潜意识的应用，有些作品甚至打破了绘画、雕塑和建筑艺术之间的界限；“未来主义”对现代工业文明和科学技术的赞赏，绘画体现了速度美与动感美；“波普艺术”是美国重要和独特的艺术形式，它不受传统的约束，把城市的废弃物作为作品材料，把这些不具备审美特性的东西拼凑起来，使之脱离原来的属性，在形式上开了“结合”艺术的先河。

当代艺术的实验性和前瞻性、丰富性和多样性对于学习研究色彩多元化的包容意识，历史与时代并重的审美趣味，科学性与艺术性相融合的设计理念具有极强的借鉴作用。

图1-6 野兽派大师马蒂斯的景物作品（大胆的色彩、简练的造型、和谐一致的构图以及强烈的装饰性）

图1-7 立体主义创始人毕加索作品（变形剧烈、夸张扭曲的笔触以及堆积的几何彩块、抽象的造型）

图1-8 埃斯塔克的房子（立体主义主将布拉克作品）

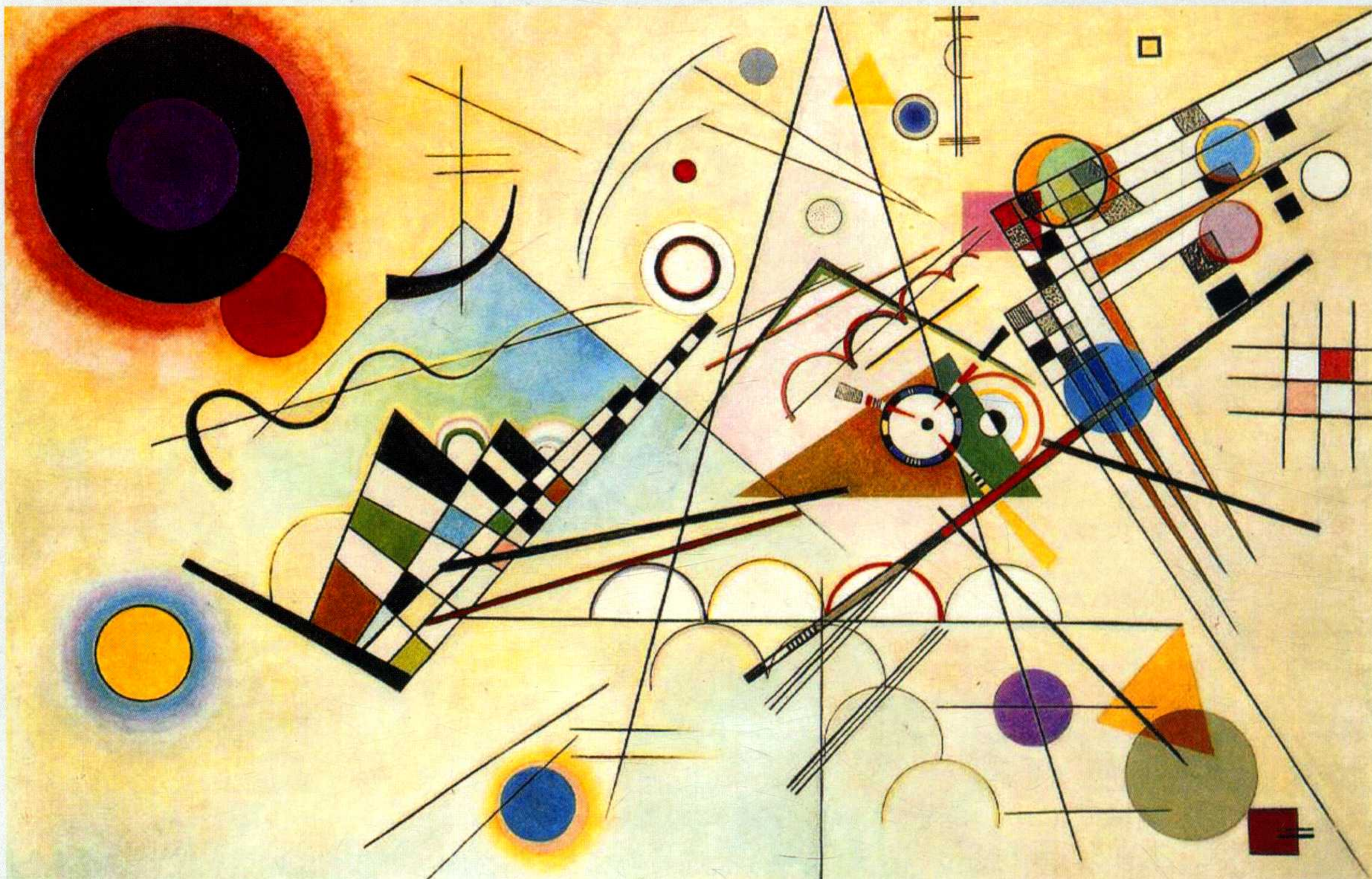

图1-9 构图八号（抽象主义表现大师康定斯基作品；构图八号建立了一种数学模式的色彩基础）

图1-10 风车（印象派代表莫奈擅长光与色的表现，作品风车用生动豪迈的笔触打造出一片希望的田野）

图1-11 在圣马迪拉莫海边的渔船（后印象派画家梵·高作品；画面色彩强烈，色调明亮）

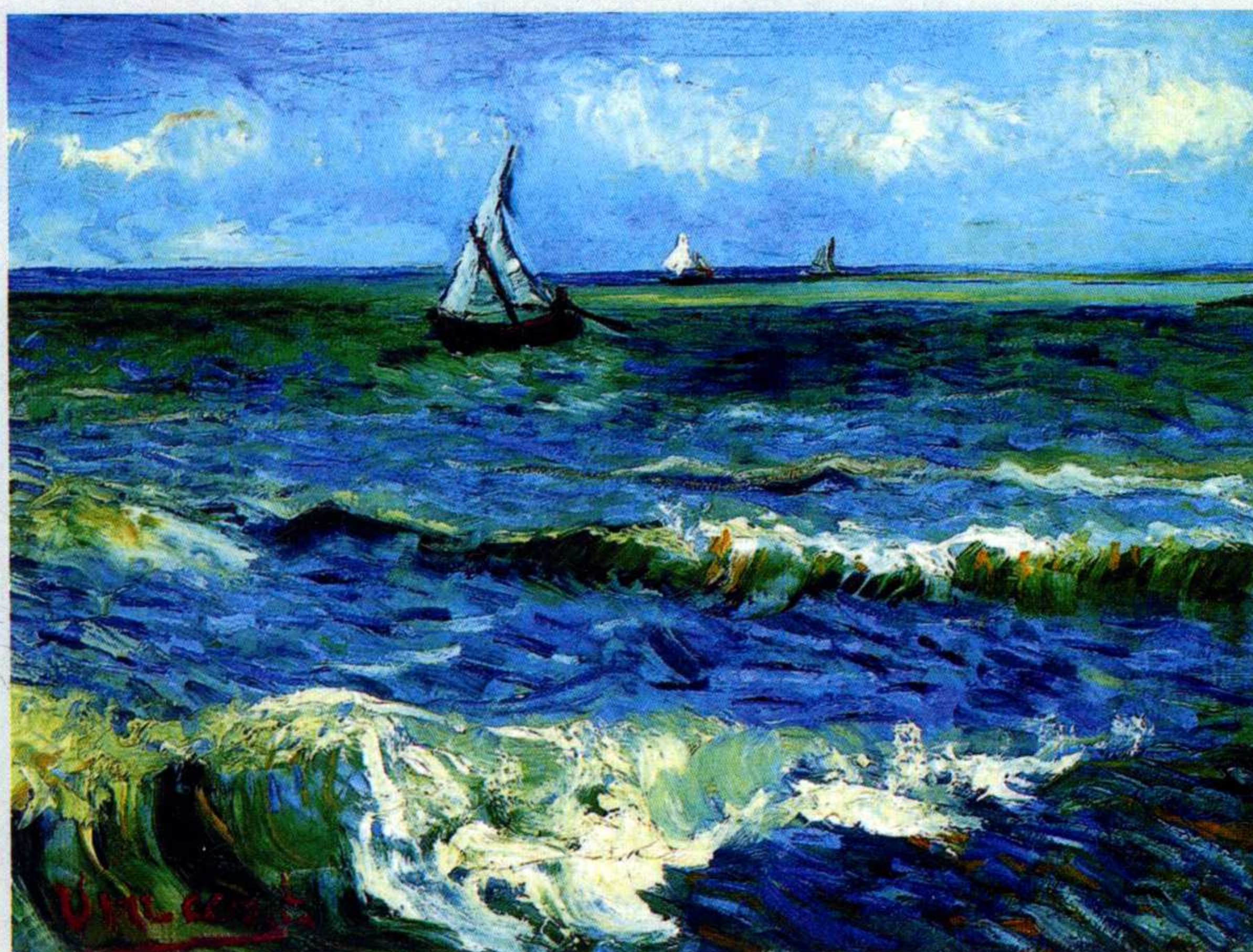

图1-12 帆（后印象派画家梵·高作品）

图1-13 静物（后印象派代表塞尚被推崇为“现代绘画之父”，其静物作品重视绘画的形式美，强调构成秩序）

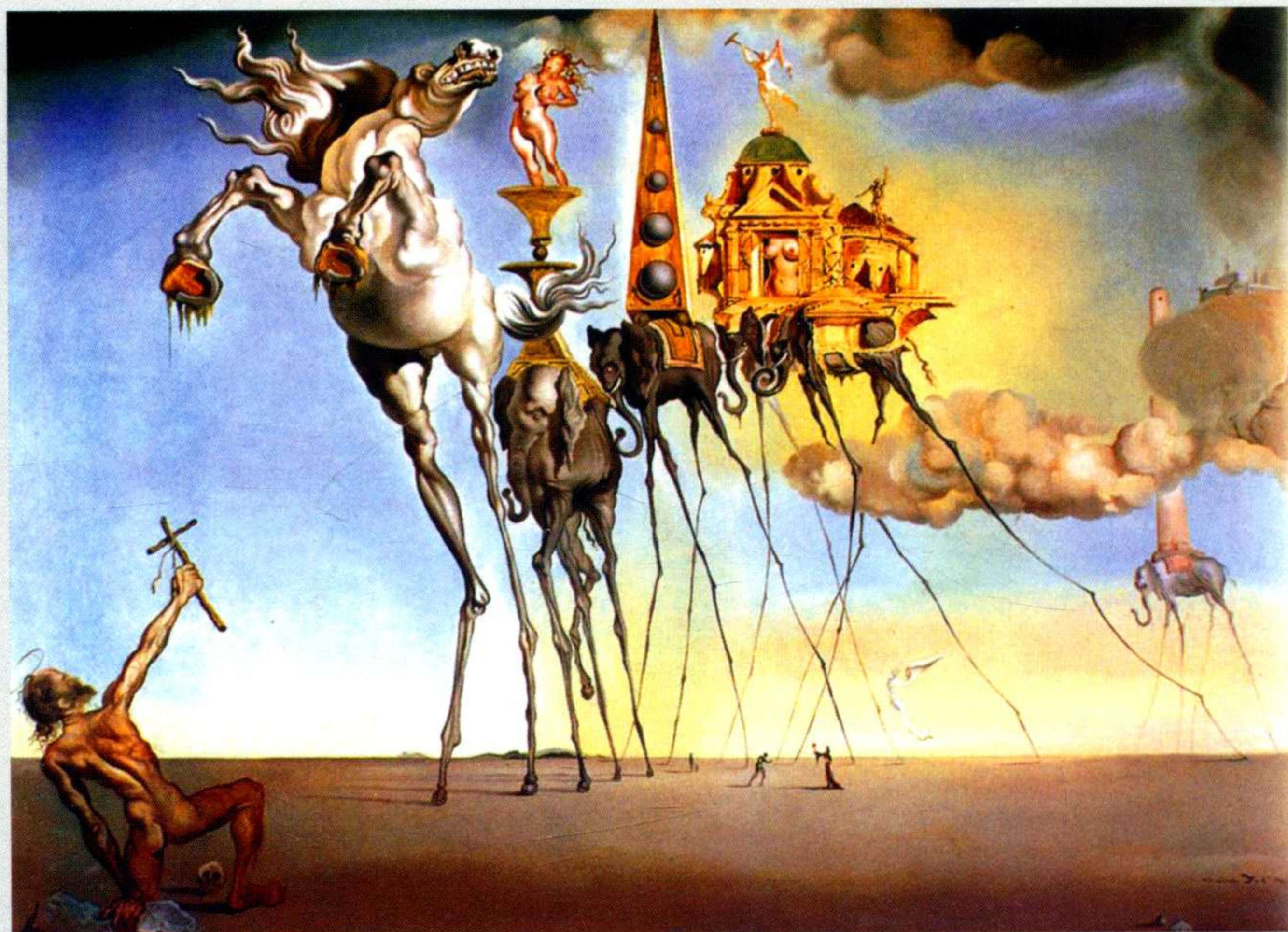

图1-14 圣安东尼的诱惑（具有卓越才华和想象力的超现实主义画家萨尔瓦多·达利作品）

图1-15 达利的作品充满梦境与幻觉，把梦境的主观世界变成客观而令人激动的形象

任何设计都包含对形（图形、文字、造型）、质（材质）、色（色彩）三个方面的基本要求，色彩在设计中是重要的视觉传达要素，恰当的色彩能加强设计的视觉感染力。

今天，各种电脑绘图软件的出现，使色彩的设计和运用变得更为简单方便，电脑能帮助我们快速地把预想的概念具体化，轻松地做出不同的配色方案和效果，增加了色彩应用的选择性，因此，艺术设计教育对色彩的认识和教

学应该有新的途径，教学重点应放在如何培养学生具有敏锐的色彩感觉，如何形成正确的色彩运用意识上来。

艺术设计专业教育的主要目的，是培养新一代设计师的现代设计意识、独创和开拓精神，培养敏

锐的审美观，使新一代设计师具备综合的创造性思维方法；熟练掌握本专业相关技术，成为科学型和创新型的设计人才。在以上所有的素质中，创意能力的培养是第一性的，创新思维的培养，就是激发学生的想象力和创造力，掌握主观驾驭色彩的能力，掌握色彩作为一种造型语言在设计领域的表达方式和

运用的规律性。现代主义诸流派和当代艺术创作手法的多样性，自然而然地作为艺术设计教学的借鉴，多方位、各角度的思维习惯，就是创新意识的培养。人的创意可以是无限的，把个人的色彩修养和设计意念相结合，才是丰富多彩的色彩设计。这样人性化的设计，才会具有强烈的情感和个人风格。

图1-16、图1-17、图1-18为普通意义的色彩写生训练，可以锻炼学生利用水粉颜色塑造物体，表达色彩的空间和冷暖，但无法更好地表达色彩的性格。

图1-16 静物色彩写生

图1-17 静物色彩写生

图1-18 静物色彩写生

二、色彩的三要素

色彩的三要素包括色相、明度、纯度，很多色彩原理都和它们之间发生着紧密的联系，由此可揭示出色彩的众多感受。

1. 色相

色相即色彩的相貌和特征。在自然界中色彩的种类有很多，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等，每个名称都代表着不同的色相，它们彼此之间也会产生色彩的不同变化。

我们去了解色相中不同色彩的区别，主要是为了培养对色彩敏锐的洞察能力，通过对大自然色彩斑斓颜色的认知，提高自身的色彩欣赏水平，在感受物质世界各种色彩给人视觉上带来不同感受的同时，提升对色彩的感知力。

2. 明度

明度指色彩的亮度或明度。颜色有深浅、明暗的变化。比如，深黄、中黄、淡黄、柠檬黄等，黄颜色在明度上就

不一样；紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等，红颜色在亮度上也不尽相同；黄色比蓝色的明度要高。在一个作品中设计不同明度的色块，可以帮助传达不同的心理感受。假如天空的颜色比地面明度低了，那么就会让人产生一种压抑的感觉。

3. 纯度

纯度指色彩的鲜艳程度、纯粹度，也叫饱和度。原色是纯度最高的色彩，在色彩处于最纯净状态时，就是该色相的标准颜色。颜色混合的次数越多，纯度自然就越低，反之纯度则越高。在原色中混入补色时，纯度会马上降低、变灰。