

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

色彩归纳训练

Color Concluding Training

陈希文等
编著

辽宁美术出版社

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

色彩归纳训练
Color Concluding Training

陈希文等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩归纳训练 / 陈希文等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.3

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-7203-2

I. ①色… II. ①陈… III. ①色彩学—教学研究—高等学校 IV. ①J063-42

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第042009号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳绿洲印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 23.5

字 数: 540千字

出版时间: 2016年6月第1版

印刷时间: 2016年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 彭伟哲

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7203-2

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

Contents

总目录

01

理性造型色彩归纳训练

陈希文 等 著

1112

02

环艺设计教学丛书——平面构成

王 伟 编著

1 184

03

色彩构成

任小波 等 编著

1100

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND AFFLICTION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

理性造型色彩归纳训练

陈希文等 著

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长

鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长

苏 丹

中央美术学院建筑学院院长

吕品晶

鲁迅美术学院副院长

孙 明

广州美术学院副院长

赵 健

天津美术学院副院长

郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任

张 月

中国美术学院设计学院副院长

周 刚

鲁迅美术学院环境艺术系主任

马克辛

同济大学建筑学院教授

陈 易

清华大学美术学院视觉传达设计系主任

赵 健

鲁迅美术学院工业造型系主任

杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任

王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 玮 邵海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书付梓之前，出于对美术教育和对学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材的引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪中国普通高等院校美术·艺术设计专业规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内具有填补空白的意义。

目录 contents

序

第一章 色彩归纳训练概述及课程介绍

007

第一节 色彩归纳训练概述 / 008

第二节 色彩归纳与客观色彩的区别与联系 / 010

第三节 色彩归纳训练教学介绍 / 014

第二章 色彩归纳的形式构成规律

019

第一节 色彩归纳的画面构成 / 020

第二节 多元化的变形 / 023

第三节 色彩的美学与构成原理 / 027

— 第三章 色彩归纳训练的表现方法 **031**

第一节 色彩归纳的表现方法 / 032

第二节 色彩归纳材料技法的应用 / 035

— 第四章 色彩归纳的表达 **040**

第一节 写实性色彩归纳表达 / 041

第二节 平面化色彩归纳训练 / 052

第三节 解构性色彩归纳训练 / 065

第四节 意向性色彩归纳训练 / 075

第五节 设计性色彩归纳训练 / 088

第六节 自由创意色彩归纳训练 / 098

参考书目

色彩归纳训练概述及课程介绍

第一章

一 本章重点

1. 色彩归纳概念。
2. 客观色彩与色彩归纳的区别与联系。
3. 本课程训练内容与要点。

一 学习目标

通过本章的学习使学生在理论上认识色彩归纳的一般规律及特殊规律，了解本课程训练目的、内容及重点。

一 建议学时

4学时。

第一章 色彩归纳训练概述及课程介绍

第一节 色彩归纳训练概述

色彩归纳是通过写生的形式,以归纳为表现手段,获取对装饰性色彩的认识和把握。将自然色彩的写实性表现转换为自然色彩的装饰性表现,这是色彩造型观念的转变,也是造型方式、方法的转变。色彩归纳造型原则不只停留在对客观自然形态的再现,更是突破自然形态的束缚,着重于主观意象,对于色彩归纳的研究是建立在对自然色彩写实的表现基础上的。通过本阶段的学习,我们会了解和掌握色彩归纳基本概念及色彩形式规律、表达方法、色彩在绘画与设计中的基础地位、功能特点和审美原则等。(图1-1-1、图1-1-2)

图1-1-1 课堂静物

图1-1-2 课堂静物

在课程分类上,色彩归纳写生仍属于色彩写生基础范畴,但与一般意义上的写生又有所差别,它是写实绘画的延伸或转化。在造型原则上不只停留在对客观自然形态的束缚,还着重于主观认识。在课程的安排上,循序渐进地引导学生逐步由客观到主观的过程,使学生由原来写实地表现物象,到运用色彩归纳知识,有意识地主动概括造型、提炼色彩,创造性地表达对写生物象的再认识,增强学生的归纳意识。在色彩归纳写生中,由于在课程要求和训练方法上,注入了设计或创作的内涵,不再是简单被动地描绘和再现物象,而是一种发现和创造的行为。同过去的一般写生比较,在描绘对象上,增加了以认识对象为途径,以协调专业为目的,来拓宽学生的创造性思维能力,积极地探求造型的多种可能性。另一方面,色彩归纳写生是一个面对客观物象的写生行为,它注重形象思维中的感性成分。这样的写生方式可以开发新的思维方法,促使学生用新的方式去观察、分析和表现自然。(图1-1-3)

在色彩归纳写生中,由于融入了创作和设计的成分,作品变得难以模仿和因袭,这无疑有利于

图1-1-3 毕加索《工作室》

总之,色彩归纳训练是理性运用色彩理论,对客观物象的色彩进行夸张、概括、简化的训练。它有别于写生基础训练,具有主观、理性的特点。(图1-1-5~图1-1-8)

图1-1-4 学生作品

图1-1-5 凡·高《邮递员约瑟夫·鲁兰的肖像》

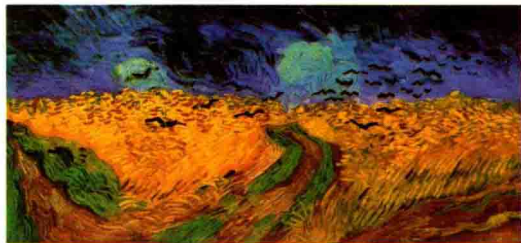

图1-1-6 凡·高《麦田群鸭》

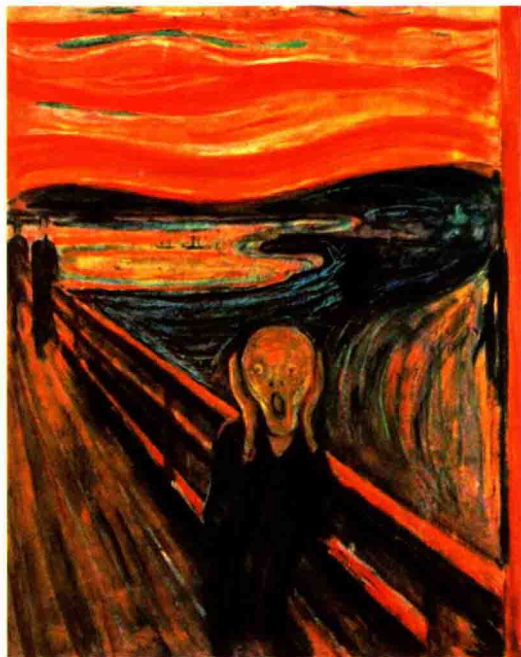

图1-1-7 蒙克《呐喊》

图1-1-8 康定斯基《蔷薇色的重音》

第二节 色彩归纳与客观色彩的区别与联系

世界是多彩的,在生活中我们每时每刻都在接受色彩的影响,同时也不断地运用色彩表现自我。在绘画艺术史中,色彩是重要的表现手段,不论是原始艺术家神秘、浑厚而又稚拙的洞窟壁画,还是印象派画家挥洒在光与色之间追逐自然的画笔。当生命注入了色彩的艺术,就注定了色彩体现着画家的内心和情感,从而让我们看到了一个色彩绚丽的世界。

一、客观色彩

所谓客观色彩,是指画家在创作过程中采用写实手法,在画面上相对真实地再现客观物象的自然色彩。

客观色彩在漫长的西方绘画发展史中,主要应用在写实性的绘画范围,它伴随并促进写实性绘画的主流性发展,一直沿用至今。从大家所熟知的文艺复兴巨匠达·芬奇的作品《蒙娜丽莎》(图1-2-1)、古典主义大师安格尔的《大浴女》(图1-2-2)、浪漫主义画家德拉克洛瓦的《自由领导人民》(图1-2-3)和现实主义画家库尔贝的《画家》(图1-2-4)等作品中,不难看出客观色彩的发展变化以及色彩的表现力。在我国,写实主义绘画一直为主流绘画,客观色彩也就成为主要色彩。(图1-2-5、图1-2-6)各高等艺术院校的人入学考试以及大学基础课都采用客观色彩作为主要训练方法。(图1-2-7、图1-2-8)

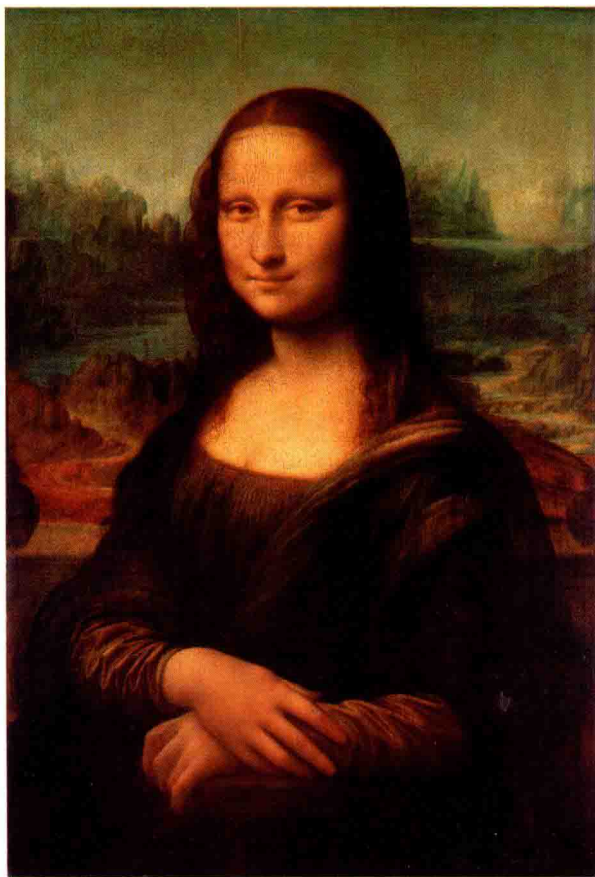

图1-2-1 达·芬奇《蒙娜丽莎》

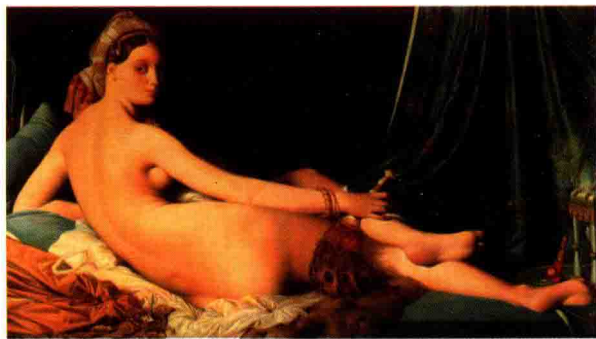

图1-2-2 安格尔《大浴女》

图1-2-3 德拉克洛瓦《自由领导人民》

图1-2-4 库尔贝《画家》

图1-2-5 韦尔申《吉祥蒙古》

图1-2-6 杨云飞《北方姑娘》

图1-2-7 塞尚《圣维克多山》

图1-2-8 学生作品

二、色彩归纳

色彩归纳是艺术工作者把从自然色彩中所获得的丰富感受与思想感情用艺术手法进行再创造与重新组合，使画面达到理想的艺术效果。它以表达内心世界，强调自我为主。它所传达的情感力量、艺术表现、色彩的精神性是与其他绘画语言完全不同的。（图1-2-9~图1-2-11）

对于色彩归纳的认知，在视觉中不像客观色彩那么接近自然、易于理解，而要通过不间断的艺术实践逐渐领会。例如，我们采取写实的画法，面对同一景色进行写生时常常会出现这种情况：当大家将自己画完的作品摆放在一起时，每个人都认为自己的画真实地描绘了客观色彩，而实际上画面间的色彩效果却差异显著。这种差异说明世界上根本不存在纯客观色彩的完全再现，在色彩写生和创作