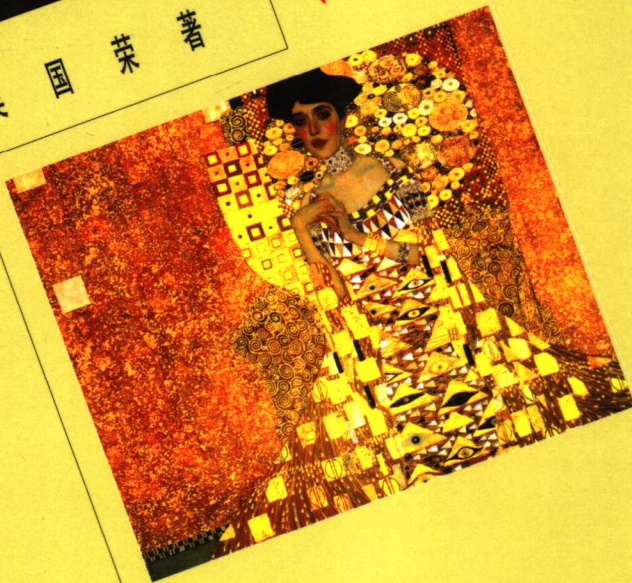

高等艺术院校设计前沿丛书

表现色彩

从现象分析到形式语言表现教学

吴国荣 著

BIAOXIANSECAI

图书在版编目(CIP)数据

表现色彩 / 吴国荣主编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007.12

(高等艺术院校设计前沿丛书)

ISBN 987-5318-2007-9

I. 素… II. 吴… III. 色彩学 - 高等学校 - 教材 IV.
J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第180752号

书 名 高等艺术院校设计前沿丛书——表现色彩

作 者 吴国荣

策划主编 沈 珉

责任编辑 赵立明

出版发行 黑龙江美术出版社

地 址 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码 150016

经 销 全国新华书店

发行电话 (0451) 84270514 84270525

网 址 WWW.HLJMSS.COM

电子信箱 ch-1m@163.com

印 刷 济南继东彩艺印刷有限公司

开 本 889mm x 1194mm 1/16

印 张 8

字 数 80千

图 幅 220

版 次 2007年12月第1版

印 次 2008年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5318-2007-9

定 价: 42.00 元

J063/136

2007

表现色彩

从现象分析到形式语言表现教学

高等艺术院校设计前沿丛书

● 吴国荣 著
● 黑龙江美术出版社

序言

今天中国艺术设计教学中的色彩教学，无疑是呈现一种多元的教学状况的。

多元，在艺术与艺术设计领域应该是一个很好的词，因为艺术与设计本身就是在追求一种个性与创新，而只有当艺术与设计真正具有这种多元的特质时，才会显示出它应有的

价值。

那么，在我们的教学中，“多元”又会是什么样的状况呢？

我以为，多元应该更多地体现在教学方法的多样性与教学成果的多样性上。这种多样性，应该体现出教师在课程的目的与要求的前提下所具有的开放视野，所采用的多样化的教学手段，对学生个性的尊重与发掘以及学生对各种知识学习的态度，对自我意识的个性追求等等。这种多元的状况应该是我们的师生不满足于现状的思变精神与探索，这是一种很好的推动教学的动力。

但同时，教育作为一种特殊的形式，又有其相关的特性。需要明确的是：这种多元的状况应该首先建立在一种清晰的教学理念与思路上，万变都应该“不离其宗”。关键的问题，是如何围绕着该课程的实质性问题“色彩是什么？”、“其课程目的何在？”来有效地展开。

首先，就“素描”、“色彩”作为设计类专业的造型基础知识点这一定位而言，色彩应该是前期素描课程的延伸。对色彩课程的把握，应该力求在素描课程注重解决造型上的观察方法、思维方法、表现方法的问题——即眼、脑、手一体的训练的基础上，加入对色彩的系统学习。值得注意的是，无论是素描还是色彩课程的训练，都不应该仅仅停留在技能表现的一般性训练层次上，同时更是对学生艺术感受、素质与个性的

培养。因此，鼓励学生用自己的眼光去观察，用自己的感觉去思考，用自己选择的“最合适方式”去进行色彩的造型表现是至关重要的。从这一点可以看出，在今天的教学中，宽泛性、多样性的教学理念是值得提倡的，尤其是在对待设计类专业的基础教学中更是如此。在强调个性化的观察、思维方法的基础上，加强对不同工具的宽泛接触、不同表现手法的尝试，提倡带有个性化的多样化表现，加强对学生的应变能力的培养，以及积极鼓励教师根据学生的个性进行辅导与教学，并要求在教学中避免千人一面的教学结果，都是在今天的教学中需要很好地把握的。

艺术是一个感性的东西。色彩，既然是艺术门类之中的一个知识点，也同样具备相似的特征。当数学公式中的 $1+1=2$ 时，在艺术的领域里， $1+1$ 未必等于2，我们甚至往往在寻求那 $1+1$ 之后的未知数。这是艺术的乐趣所在，但也给艺术教育带来了相应的宽泛度与操作上相对的模糊性。艺术素质，可能有着它不可教的一面，更多的需要靠学生的自我感悟。但教育又有偏偏需要它有规律的一面，有其相对的准则与规范，这也就给我们的教学带来了更大的挑战。色彩教学当然也不例外，要想跟上时代的步伐，达到理想的教学目的，需要我们的师生共同付出更多艰辛的探索与努力。其中，教师对自身综合能力的提高与对时代理念的把握无疑是至关重要的。这，可能就是这个时代对我们的要求。

中国美术学院设计学院副院长、
设计基础教学部主任、教授

2007年6月

色彩是被我们眼睛看出来的，而非由大脑凭空萌生出来的。我们看到色彩之后，会引起生理和心理反应，从而产生思维活动。如果是文学家，就会用美丽的辞藻来描述色彩；假如是画家或艺术设计师，就会用美丽的颜色来表现色彩。

要表现色彩，首先要遵循认识事物的客观规律。人的认识始于感觉经验，感觉经验源于自身感觉器官对外界客观事物的认识过程。造型艺术与艺术设计造型属于视觉艺术造型创造活动的范畴，而创造出来的艺术品或设计出来的设计作品，则属于人类文明生活所需的精神产品和物质产品。我们现在研究视觉规律，研究形与色的规律，对我们今后从事艺术设计的造图、造物、造景的创造性活动尤其重要。

现代意义的设计，已经成为联接艺术世界和技术世界的边缘领域，设计领域越来越追求“一种无目的性的，不可预料的和无法准确测定的抒情价值”（马可·蒂艾尼 Marco Diani），设计师所设计的是“种种能引起诗意反应的物品”（阿历山特罗·曼蒂尼 Alessandro Mendini），这就使设计的物质产品趋向精神产品的艺术化。同样，设计创造活动也越来越与艺术创作活动相似。设计正在把人文、艺术、科学、技术集于一身，并涵盖了所有与人们生活密切相关的正在发展中的各个新兴科技领域。科学与文化、艺术与设计之间的裂缝正在弥合；设计各专业之间的壁垒正在消失，一种为解决某一专题性项目而进行的跨行业通专业综合性总体设计正在兴起，并直接作用于艺术设计共通造型基础的教育。

那么，为今后从事色彩设计的色彩基础是什么？作为艺术设计各专业的学生应该如何来学习与研究色彩？它涉及到那些范围？该学习那些基础理论？应如何表现色彩？

很显然，作为艺术设计教育中的造型与色

色彩基础
教学，
是一种

面向艺术设计各专业全体学生的艺术素质与能力的教育，它既不同于造型艺术的造型基础训练，也不同于以往各专业的纯技法训练，又不同于抽象美学理论、形式法则引导下的色彩构成训练。它为设计服务，却不是真正去做设计。它是采用造型元素、语汇、形式、规律，来实验表现色彩的各种手法，探讨表现色彩的多种可能性，从中体验色彩表现的形式组织方式和构成规律，实现视觉思维与创造性表现色彩的多种可能与多种选择，以及创造性思维能力，提高审美判断能力和艺术素养，为今后从事色彩设计积累丰厚的素材、丰富的视觉经验、多样的表现形式和多种的表达手段等等。所以，以怎样的思路、理念、方式、方法来学习“表现色彩”是本书的重点。我国传统教学理念是追求“由技入道”，犹如庖丁解牛，游刃有余。尽管其法在文化与技艺的传承和延续方面有优势，但却充满着陷阱，多数人很可能被技艺规矩束缚而无创造性思维可言。“色彩”是视觉的、感觉的，色彩理论涵盖了感性认识与理性分析的总合。所以，我们学习“色彩”必须通过对自然色彩现象及其成因规律作感性的与理性的认识后方能入道。也就是，把“由技入道”与“由理入道”这两种学习方式综合运用，使之成为一种整体的视觉思维方式与全面的知识、技艺、情感三者与之合而一，可综合驱驾并加以艺术性地表现色彩。

前言

目录

序言 /2

前言 /3

色彩 /7

1.1 色彩 /15

1.2 造型、设计与色彩 /19

1.3 理念与观点 /27

1.4 表现色彩的范围与内容 /31

1.5 学习流程与操作方法 /33

● CHAPTER ONE

色彩的基本理论 /35

2.1 色彩的视觉现象 /37

2.1.1 色彩的成因 /42

2.1.2 色彩的变化 /43

2.1.3 色彩变化规律 /45

2.2 形成色彩的要素 /47

2.2.1 色光 /48

2.2.2 色相、明度、艳度、冷暖 /48

2.2.3 色彩的比较与对比 /48

2.3 色彩的形式要素 /53

2.3.1 形与色 /55

2.3.2 空间与色彩 /55

2.3.3 材质、肌理与色彩 /56

2.4 表现色彩的整体视觉思维系统 /56

2.4.1 视觉思维的整体观 /57

2.4.2 视觉思维的操作方法与传达方式 /60

2.5 表现色彩的画法系统 /62

● CHAPTER TWO

3

- 2.5.1 观察、感觉、感受 /64
- 2.5.2 模仿、再现、表现 /65
- 2.5.3 材料、媒介、技法 /69

研习表现色彩 /71

3.1. 感觉色彩 /76

- 3.1.1. 观看 /76
- 3.1.2. 选择 /82
- 3.1.3. 感觉 /84

3.2. 表现色彩 /84

- 3.2.1. 再现 /85
- 3.2.2. 提取 /87
- 3.2.3. 分析 /88
- 3.2.4. 整合 /89
- 3.2.5. 综合 /89

3.3. 体验色彩形式语言表现的多种可能 /90

- 3.3.1. 观察同一对象或不同对象 /92
- 3.3.2. 观察同一对象或不同对象 /101
- 3.3.3. 描绘同一对象或不同对象 /115

CHAPTER THREE

谢辞 /126

本书图片提供者名单 /126

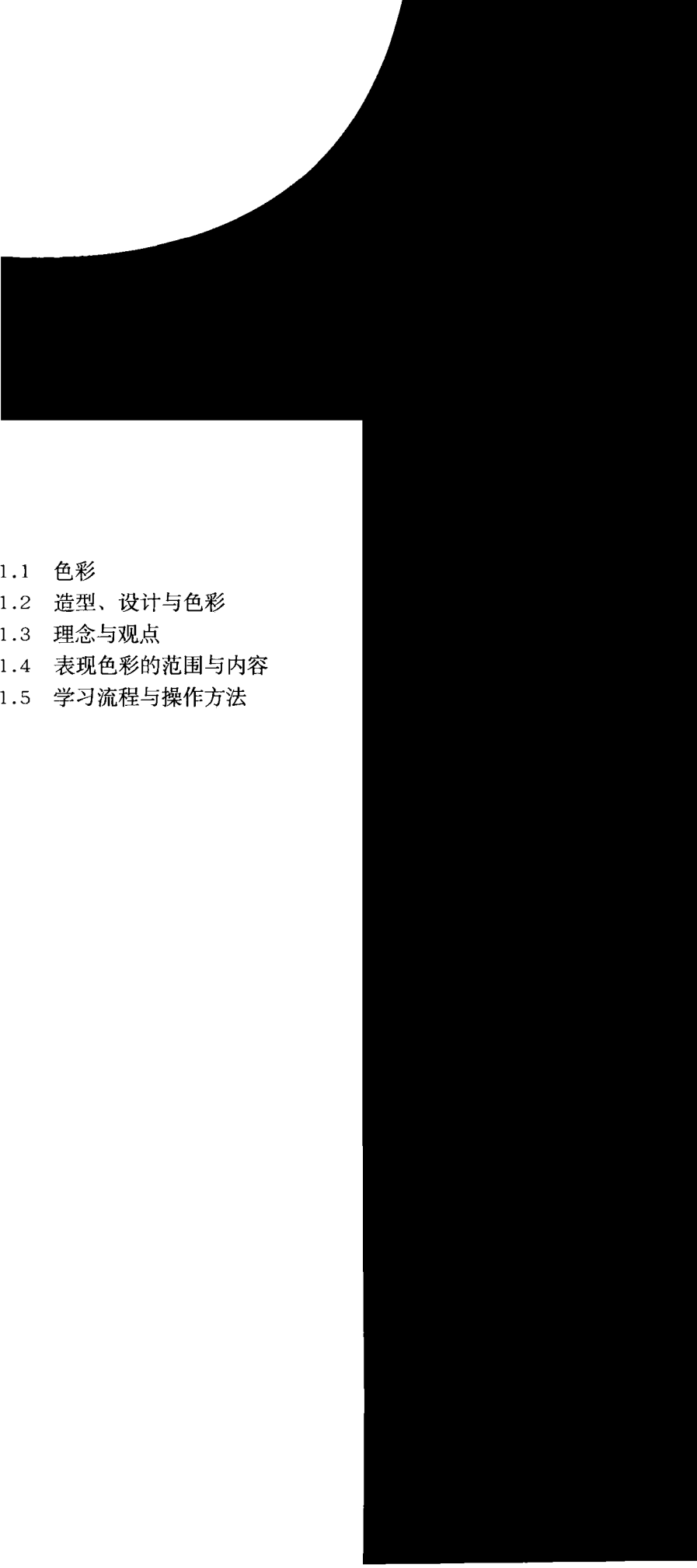
参考书目 /126

后记(结论)/127

2009/98

-
- 1.1 色彩
  - 1.2 造型、设计与色彩
  - 1.3 理念与观点
  - 1.4 表现色彩的范围与内容
  - 1.5 学习流程与操作方法

我

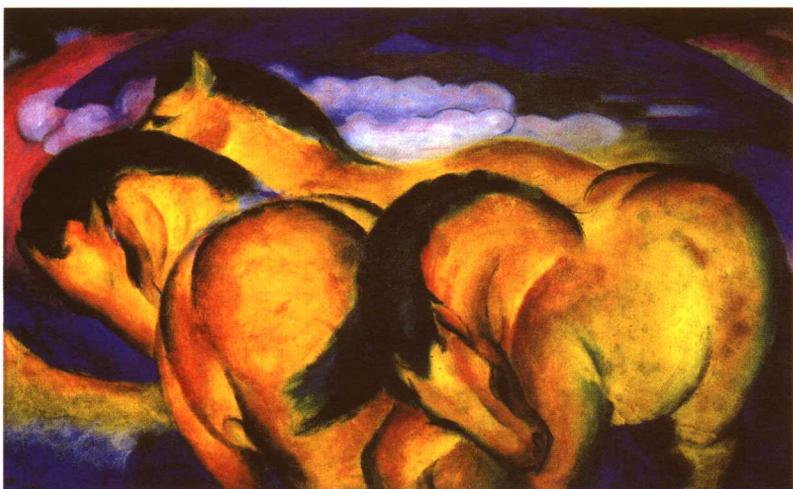
们学习色彩、研究色彩，并且表现色彩、是以自然世界受光照射下物象所呈现出来的色彩现象为依据，对客观物象作全面的观察、感觉、识别、分析、感受、思考、理解，进而揭示客观存在的自然色彩现象的成因、变化规律及其内在各因素相互关联，以及本质要素与形式语言等问题。探讨色彩形式语言表现的多种可能性，着重于色彩的整体视觉思维方法的训练和以图象形式表现色彩的实验性绘画训练。通过对色彩的视觉思维的整体表达，体验形式构成法则与规律，验证色彩知识，掌握表现色彩的各种方法和手段，逐渐形成一套解读色彩视觉信息的视觉思维方式，建立色彩美学与审美的整体观。在实验表现色彩的过程中，从理论层面上，从实践层面上发展视觉，提高审美，提升解决问题的能力。同时，我们研究色彩的范围，也将拓展涉及到色彩基础理论、色彩艺术表现力、色彩文化史、色彩美学、色彩设计及其系统应用等等多个方面的领域。

“色彩”是一种自然现象、一种物化现象、一种视觉现象：“色

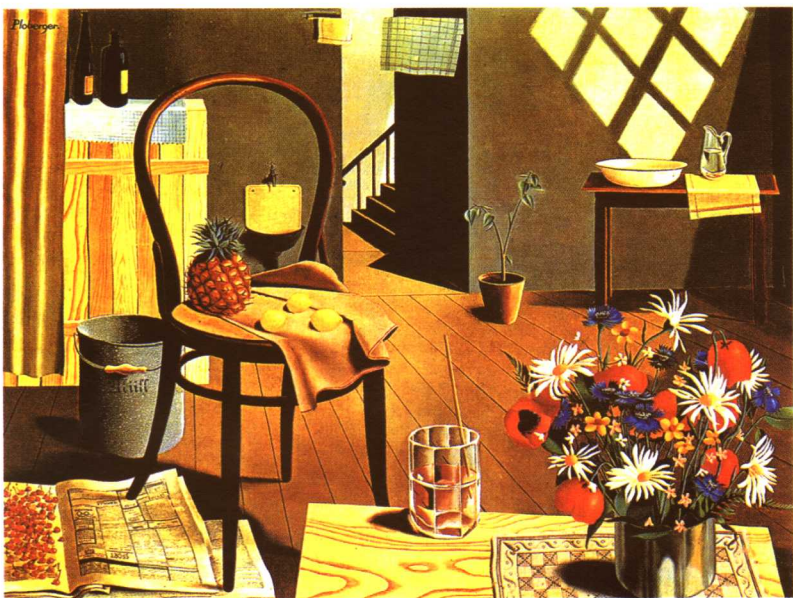
下：古斯塔夫·克里姆特：
《开默城堡公园中的大道》
1912年 布 油彩
110cm x 110cm

彩”既是视觉因素、也是一种造型要素、又是一种设计要素。用“色彩”可以创造出供人们欣赏的精神产品，也可以设计出供人们生活所需的物质产品。造型艺术家观察生活、感受生活，以形象思维的方式，运用造型形式，创造出美的色彩和造型——“有意味的形式”；设计师在为解决某个专题性设计时，运用“逻辑思维引导形态思维的方式”，计划造型，构成色彩或形态，创造出“有意义的形态”或色彩，应用制造出具有使用功能的产品。虽然造型艺术和艺术设计都需要应用色彩，她们所采用的造形元素、要素和组合形式、构成方式，有很多相似之处，但两者的创造动因却大相庭径。

上：弗朗茨·马尔克：《黄色的马》1912年 布 油彩
66cm x 104.5cm

下：赫伯特·普洛伯格：《静物》1926年 布 油彩
56cm x 52cm

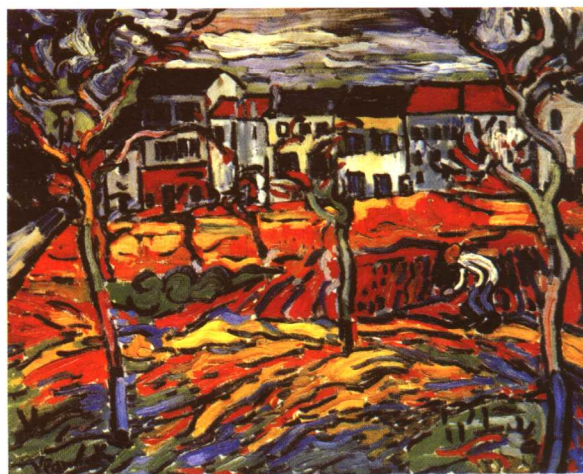
左上：亨利·马蒂斯：《国王的悲伤》
1952 年 布 混合材料 292cm x 386cm

左下：巴勃罗·鲁伊斯·毕加索：
《阿维尼翁少女》
1907 年 布 油彩 243.9cm x 233cm

右上：科柯施卡：《有菠萝的静物》
1909 年 布 油彩 109cm x 78cm

右下：莫里斯·德·弗拉芒克：《夏都的住宅》
1905 - 1906 年 布 油彩
81.9cm x 100.3cm

这就导致两者的视觉方法、思维方式、造型手法各不相同。

对于色彩的认识有两方面：一是感性的，二是理性的。尽管我们的眼睛对色彩与生俱来就高度敏感，但要把感觉到的色彩，以艺术的形式表达出来决非易事，需要练就观察色彩的视觉方法和适合自我感觉的表现方法。如果以艺术表现为特征地学习色彩，就偏重于直观的视觉方法的训练和艺术形式表现色彩的实验，即对光照下物象色彩自然状态的观察研究与感觉表达及个性反映主观意象的表现，使绘画色彩成为画家一味追求艺术形式表现的精神产物，并具有不可复制性；如果是从设计应用色彩的角度来研究色彩，除了需要对色彩感性认识的研究之外，则更偏重于从人对色彩的感性反应和心理反应中，获得适用于“色彩设计”的定量化的配色方案，适合于大批量工业产品制造和多媒体视觉信息传达。由此看，研究色彩和应用色彩有两种方向：一是造型艺术；二是艺术设计。

在艺术设计教育中的造型基础教学，主要解决那些为设计所需的视觉方法、思维方式、造型手法。因此，那些以“造图”、“造物”、“造景”为目的的专题性设计所诉求的造型问题，以及所涉及的相关知识、理论、技能、方法和与之相配的课程内容、训练方式、教学方法，都是属于艺术设计学科类的造型基础教学的范畴。

左下：拉乌尔·杜菲：《向莫扎特致敬》

1915年 布 油彩
75cm x 62cm

右下：巴勃罗·鲁伊斯·毕加索：《宫廷的侍女们》

1957年 布 油彩
161cm x 129cm

上：阿里斯塔·伦托勒：
《圣瓦西里教堂》
1913年 布 油彩
170.5cm x 163cm

对色彩的系统学习，可包括以下基本内容：

视觉思维——有关整体的视觉思维活动。

形式问题——是色彩的视知觉训练的主体。

色彩问题——色彩的现象、规律、知识、理论、方法、表现。

媒体与材料——作画用的媒体材料和表达感情的造型技法。

画法系统——作画具体操作的方法；造型元素、形式、风格、表现的取向。是关于用造型、色彩语言来表现外部形态世界的形式和空间关系的各种方法。

作为造型基础的“色彩”教程，是以现代艺术设计的多元性特征为前提，所涉及到的知识、能力、素质的培养：

知识——以设计领域各专业零边界为原则，本课程知识与各专业相关知识及邻近学科相关知识；

能力——观察能力、思维能力、表达能力、综合能力；

素质——时代意识、人文精神、审美素养。

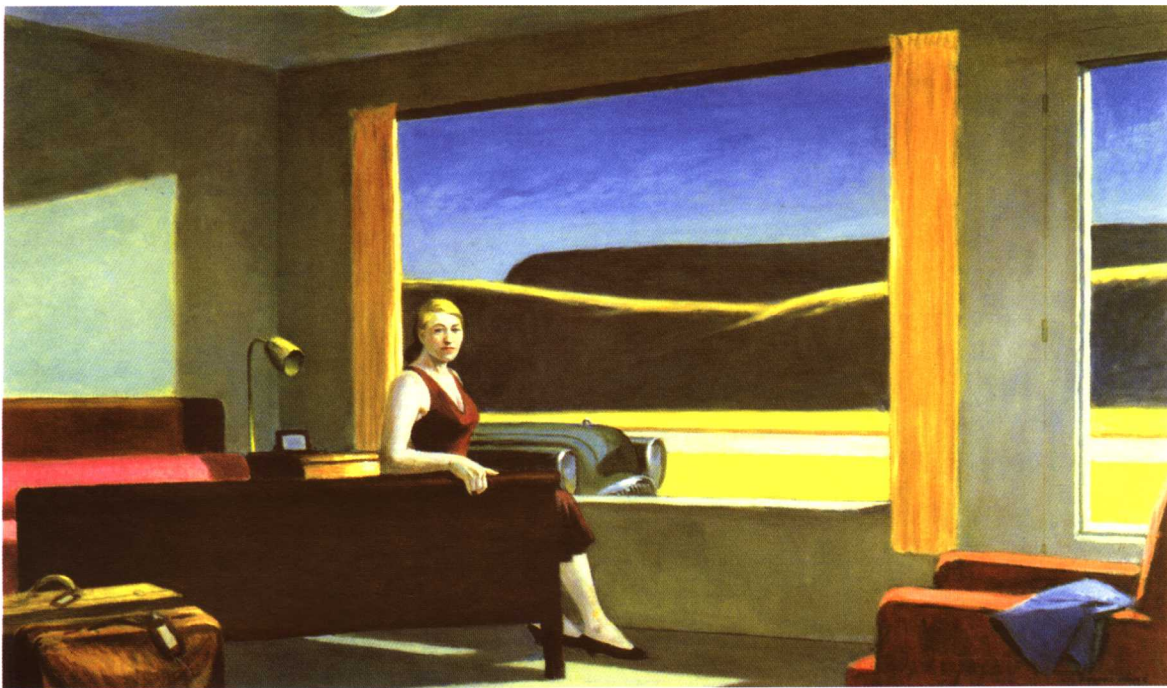
在整体的造型基础知识的模块中，涉及到“色彩”知识点的有三个方面：

色彩的视知觉与规律；

色彩形式语言表现；

色彩形式与材料构成。

下：爱德华·霍伯作品

右：乔治·莫兰迪：《静物》
1949 年 布 油彩
36cm x 50cm

1.1 色彩

色彩是什么？

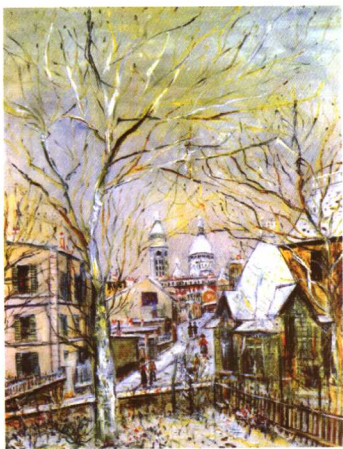
色彩是受光照射下的不同性质的物体，经过不同程度的吸收，而反射到空间中与其他物体反射色光相混合，映射到我们人眼睛的视网膜上，在我们视觉上所显现出来的一种复杂现象。

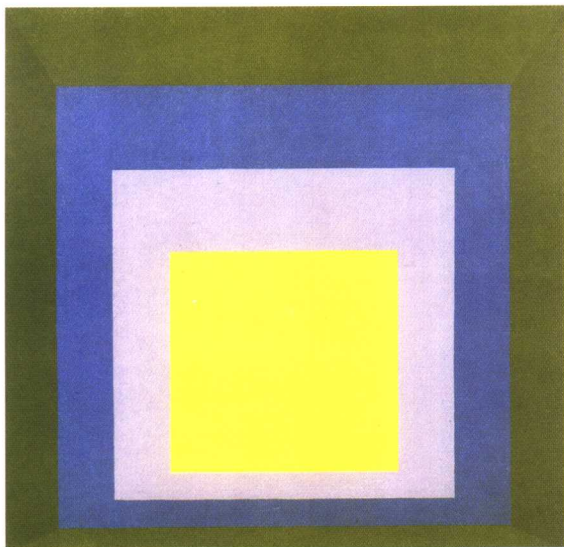
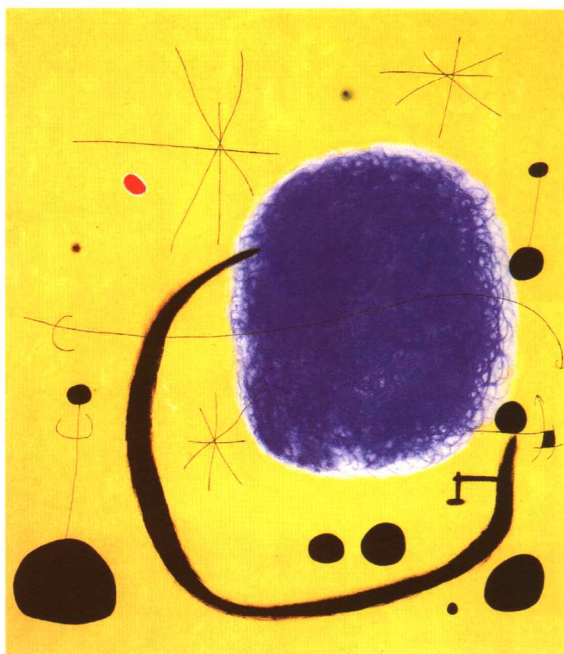
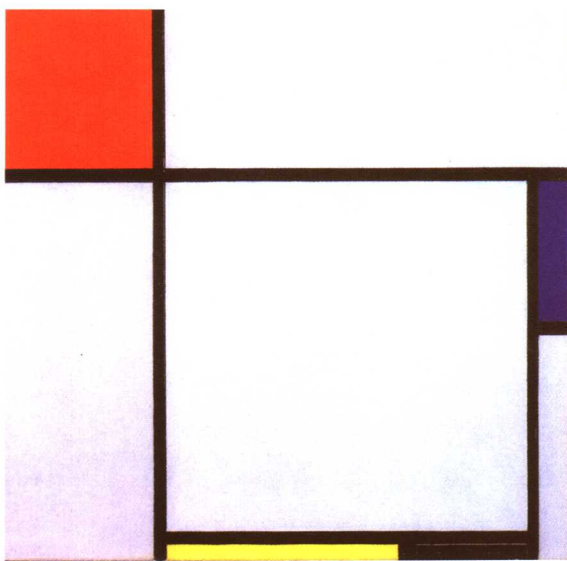
所以，色彩是一种自然现象，也是一种物化现象，更是一种视觉现象。

色彩作为一种自然现象，每时每刻都伴随我们周围。光赋予世界万物色彩斑斓、五彩缤纷，若无光照，世界则一片漆黑，伸手不见五指。

色彩作为一种物化现象，每一种物体、物质，无论是自然天成的还是人工制造的，都是有颜色的。我们置身于自然世界的万物都是有颜色的物质，我们日常生活使用的所有东西都是有颜色的物质。

色彩作为一种视觉现象，世界万物是由各种颜色材料构成的物体，受光照射后一部分颜色被吸收，而反射出来的那部分颜色是其物的本来颜色，在空间中混合形成色彩调子，被我们人的眼睛看到，从而感觉到色彩。“严格地说，所有的视觉现象都是由色彩和明度造成的。规定形状的界限来自眼睛对属于不同的明度和颜色的面积进行区分的能力。造成三度形状的重要因素——明与暗的区分，也来自这同一根源。甚至于在用单线勾的画上，也只有通过墨

左上：皮特·蒙德里安：
《构图》 1929 年 布 油彩
45.1cm x 45.3cm

右上：约安·米罗：《蔚蓝的金色》
1967 年 布 油彩 205cm x 173.5cm

左下：约瑟夫·阿伯斯：
《对正方形的效忠仪式，幻象》
1959 年 板 油彩
120.7cm x 120cm

右下：吴国荣：《诺曼底海岸》