

GONGYI MEISHU

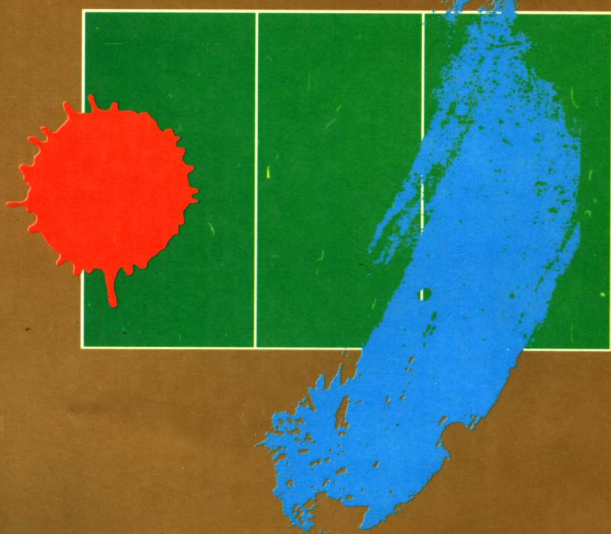
借鉴色彩

CHENG

3

工艺美术教程

邢庆华主编

辽宁美术出版社

工艺美术教程

借鉴色彩

●邢庆华 主编 ●吕凤显 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

借鉴色彩 / 吕凤显编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1996.12

工艺美术教程 (3)

ISBN 7-5314-1517-8

I. 借… II. 吕… III. 色彩学—教材 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第19602号

借鉴色彩

JIE JIAN SE CAI

吕凤显 编著

辽宁美术出版社出版 辽宁美术印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: $7\frac{1}{2}$

印数: 1—4000

1996年12月第1版 1996年12月第1次印刷

责任编辑: 范文南 封面设计: 范文南

责任校对: 侯俊华 装帧设计: 范文南

ISBN 7-5314-1517-8/J · 728

定价: 43.00元

前 言

向大自然学习，向前辈艺术家及设计家们学习，向不同国度和不同民族的优秀传统文化和艺术学习，向现代高科技的成果和结晶学习，是现代人在艺术道路上学习并通向创造自我的几条主要途径。对于色彩的认识和研究，以至于创作，个性化艺术风格的形成，除了极认真地向大自然学习之外，应该说，色彩的借鉴和再创造是非常重要的。

翻开艺术史，大家就会知道，世界上艺术有今天这样的发展和变化，是基于千百年来，前辈艺术家们不断地创新和积累，各国各民族间文化艺术的交流和振兴。艺术的大厦是由无数位艺术家的成功结积而成。一代又一代人的前仆后继，发扬和光大艺术的传统，并结出时代的一颗颗艺术硕果。是艺术能够发展的重要因素。

借鉴是一种学习，同时也应成为一种创造。源于自然而升华为艺术，融会交流而形成风格，艺术大师们的出现是时代的造就，文明的结晶，他们精湛的技艺和独到的见解，无一不是同时代艺术领域里最有代表性的体现。长江后浪推前浪，走向21世纪的我们，未来的艺术家和设计家们，在向大自然学习讨教的同时，必须继承和发展前人的传统和经验，尽可能地研究掌握来自世界各方面的艺术理论和技法，艺术的借鉴在我们的学习中是一个必不可少的手段和方法。

在色彩的学习中，怎样理解色彩的借鉴，如何运用色彩借鉴，本书通过四个章节，从各个角度较详尽地阐述了色彩借鉴的理论知识和学习方法，并附有大量的示范图例作品和制作过程的照片，以便大家能进行实际的色彩借鉴练习和创作。试图通过其实践使大家对色彩艺术的研究和创造有进一步的认识和体会，找到一条学习色彩艺术的捷径，学会掌握如何利用前人的经验和成果来充实自己，并为艺术创作能有所启迪和点示的办法。

本书和写生色彩、构成色彩及设计色彩等篇构成一套工艺美术色彩教程的系列丛书，期望在阐述借鉴色彩的特点及方法的角度上，与其它设计色彩丛书的姐妹篇有一个有机结合的关系，以形成色彩训练和运用的一整套方法来，使读者在色彩的学习上能有所帮助和启发。

由于课题较新，编写的时间较紧，我们的水平有限，文章中难免出现一些问题和缺点，还请同行专家们给予指正，并希望广大的读者多提意见，以便于本书更加充实和提高。

JIE JIAN SE CAI

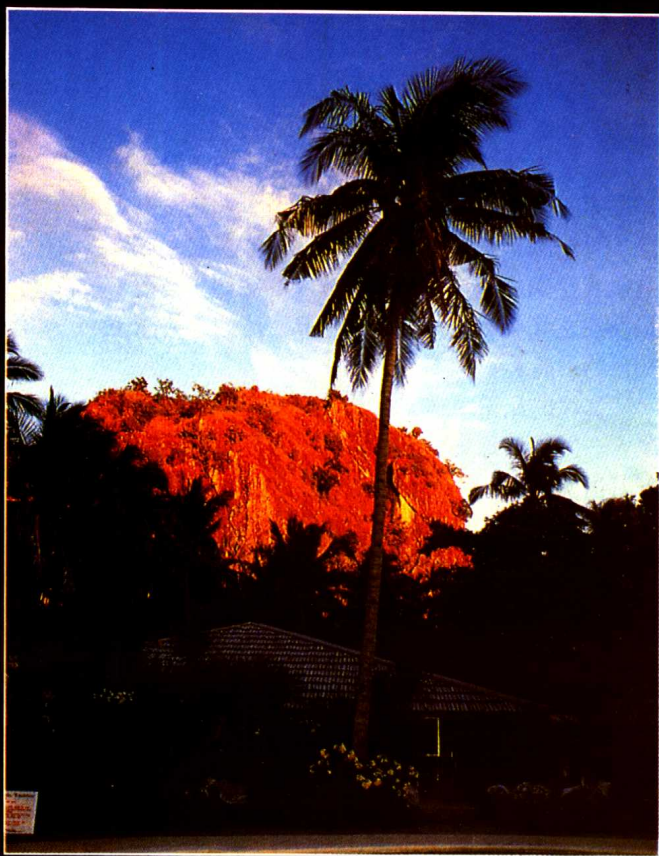
前言

第一章 色彩艺术借鉴的再创造	1
第一节 色彩借鉴是一种艺术的再创造	2
1. 让借鉴在启迪的基点上生辉	2
2. 对于设计家, 色彩借鉴的实质在于和设计思维的沟通	7
3. 色彩借鉴中创造因素的体现	8
第二节 从艺术的海洋中学会借鉴丰富多彩的色彩养分	9
1. 绘画领域中不同画种的色彩借鉴	9
2. 设计领域中不同种类的色彩借鉴	12
3. 不同民族文化背景下的色彩借鉴	14
4. 向自然借鉴色彩	17

第二章 如何借鉴色彩	21
第一节 基础设计训练中的色彩借鉴对象	22
1.从古今中外具体的绘画作品中借鉴色彩	22
2.从当代广泛的设计领域中借鉴色彩	40
3.从民间美术中借鉴色彩	55
4.从大自然的千变万化中借鉴色彩	65
第二节 基础设计训练中的色彩借鉴方法	75
1.用归纳色调的方法借鉴色彩的整体美	75
2.用局部择取的方法借鉴色彩的对比美	80
3.用综合设计的方法借鉴色彩的装饰美	84
第三章 学会借鉴色彩	87
第一节 借鉴色彩重在自我的感受	88
1.用心灵来感受色彩	88
2.让色彩的具体感受融进设计作品中来	90
3.对宏观世界和微观世界的色彩感受	92
4.对具象的色彩感受与抽象的色彩感受	95
第二节 如何向艺术大师们借鉴色彩	98
1.分析艺术大师们的色彩风格及特点	98
2.研究大师们的色彩技法和感觉	101
3.让大师们的色彩魅力在我们的作品中闪光	105

第四章 色彩的借鉴与色彩的表现	107
第一节 色彩的风格与表现	108
1.注重研究色彩风格的时代性	108
2.注重发挥色彩风格中的个性的作用	110
3.注重色彩风格和表现形式的有机结合	110
第二节 借鉴色彩重在色彩的表现	113
1.以设计的观念正确地对待色彩借鉴	113
2.借鉴色彩有利于设计的创意	114
3.让借鉴色彩在设计实践中发挥更大的作用	114

GYMSJC

JIE JIAN SE CAI

借鉴色彩

第一章

●色彩艺术借鉴的再创造

第一节 色彩借鉴是一种艺术的再创造

1. 让借鉴在启迪的基点上生辉
2. 对于设计家, 色彩借鉴的实质在于和设计思维的沟通
3. 色彩借鉴中创造因素的体现

第二节 从艺术的海洋中学会借鉴丰富多彩的色彩养分

1. 绘画领域中不同画种的色彩借鉴
2. 设计领域中不同种类的色彩借鉴
3. 不同民族文化背景下的色彩借鉴
4. 向自然借鉴色彩

第一节 色彩借鉴是一种艺术的再创造

色彩借鉴和色彩临摹是不同的。其一，它不是一对一的模写，不是原封不动的照搬照抄；其二，它更要求快和准地抓住被借鉴物的色彩内在实质规律，为我所用，在创作中有所变化和发展。当然，色彩借鉴在分析和研究被借鉴物的色彩关系及处理技巧方面，和色彩临摹有相似之点，但性质是不同的，在我们文章的展开时会详细的阐述。

色彩借鉴和色彩写生也是不同的。它的来源不仅仅是大自然，而往往是前人在艺术领域里的各种创造物；它不限于忠实的描写和反应，而是要在此基础上提炼和转化，以产生出新的有活力的艺术作品。

可以说，色彩的借鉴是在面对自然社会及前辈们的优秀艺术作品等诸方面，从色彩角度上加以认真地研究和学习，并结合自己的思想进行新的创意和设计，使其升华为新的艺术作品的一种学习方法，是学习色彩的一种有效的手段。色彩借鉴所产生的好的艺术效果是一种艺术上的再创造。

1. 让借鉴在启迪的基点上生辉

大家也许知道，艺术及设计的创作过程是非常艰难和痛苦的。由于个人的渺小，精力和生命的有限，艺术灵感的火花并不时时在点亮，艺术的魂灵也不常常降临到我们的作品之上，辛勤的劳动，刻苦的努力，往往会由于没有找到打开艺术之门的通道和钥匙而长时间地在门外徘徊和迷茫。

19世纪的法国后印象派画家高更，如果没有踏上南太平洋上的塔希堤群岛，很难想象得出他的晚年能够创作出这样灿烂而神秘的大批艺术作品（图1、2）；高更的朋友荷兰画家凡高，如果没有停留在南法国明亮而闪光的土地上，很难想象得出

图1

图2

图3

图4

他的生命之火，能够伴随着艺术之光熊熊燃烧，是那样光辉照人（图3、4）；中国近代的画家林风眠，如果没有他早年留学法国学习艺术的经历，没有对中国传统艺术的灼烈之爱，归国后淡泊于世俗，只沉浸在中西文化艺术的比较和不断的艺术创造与探求之中，那划一代新风的水墨画精品又何时能够诞生（图5、6）？

许多成功了的艺术大师们，除了他们具有坚强超人的信心和毅力之外，重要的是他们在大自然中，找到了艺术的共鸣点，找到了属于他们的艺术语言及艺术道路；而这个“自然”已不能仅仅是我们认为的大自然，因为对于他们来说，这部分自然和他们的心灵是通的。这部分自然是上天给予他们的艺术恩赐，它启迪了大师们，把艺术极美妙的光环点亮了。在今天，他们的成功能够启迪我们吗？

不言而喻，尤其是对于初学者，在对

色彩的基本常识还不太理解的时候，在对色彩写生的掌握还很不熟练的时候，在无法表现出大自然优美而微妙的色调的时候，来自前辈大师们的作品对于我们不是非常好的启迪吗？学会借鉴它，无疑是一条早日通向成功的捷径（图7—10）。

对于有一定经验的探求者来说，色彩的借鉴也往往是点燃艺术灵感之光的打火石。中国西南少数民族特有的色彩及造型，通过画家笔下的提炼和再创造就能够在欧美国际画坛上大放异彩；中国古代传统色彩在现代时装的巧妙运用又能使中国青年设计师在国际时装的舞台上名声大噪。……许许多多成功者的例子由此可以联想出来。我们只想说明的一点是：借鉴是寻找我们与前人共通的艺术语言，并由此表达出我们现代人所要表达的思想来，让借鉴在启迪的基点上生辉（图11—14）。

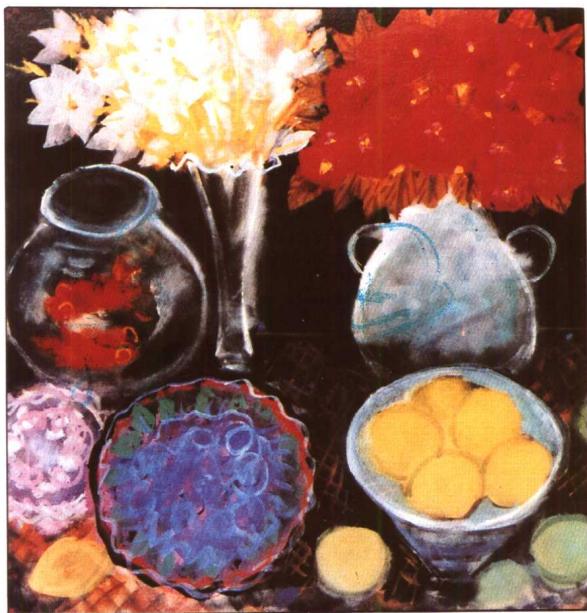

图6

图5

图7

图8

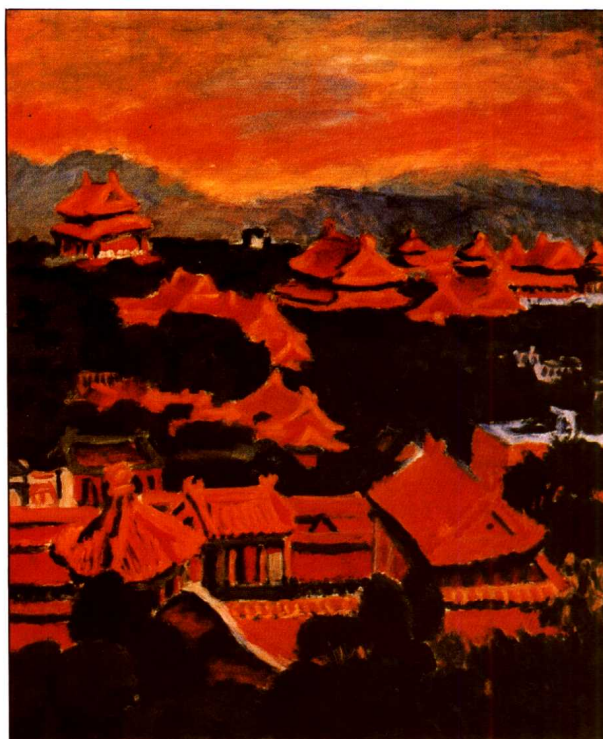

图9

图10

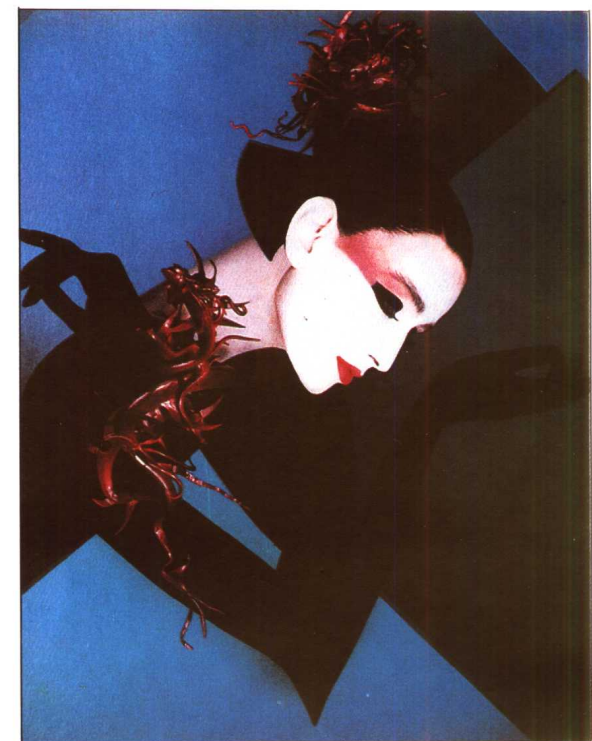

图11

图12

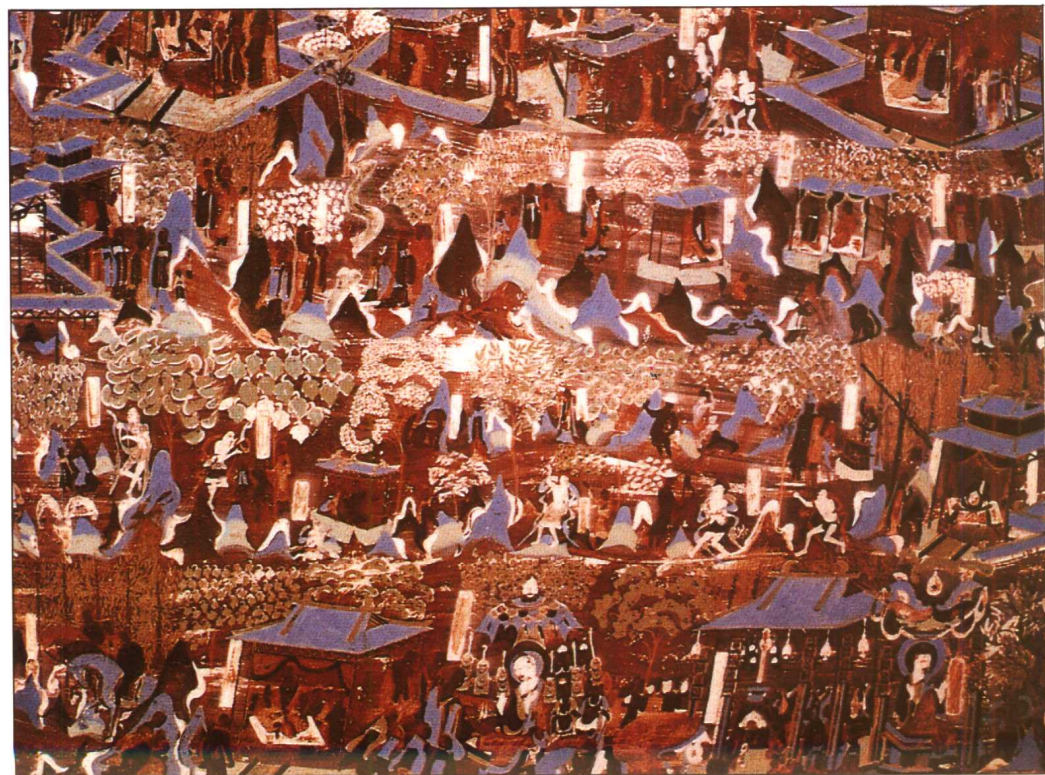

图13

图14

2. 对于设计家，色彩借鉴的实质在于和设计思维的沟通

对于设计家来说，除了掌握色彩的知识原理，并具备色彩的造型能力之外，对于色彩借鉴的掌握也很重要。

设计不同于绘画，除去精神文明对它的需求外，物质文明对于设计的需求是非常直接和迫切的。设计触及生活的方方面面，成为一个艺术和技术的综合体。

作为一个设计家，如果没有对历史的了解，对文化艺术知识的掌握，对高科技手段的运用和发挥，就是有很好的设计构想，在当今社会中很难想象他能做出优秀的设计作品来。

比如说一个建筑设计师，如果没有对中国古代园林的了解和借鉴，很难说他能设计出现代中国园林的成功作品；又比如说一个平面设计家，如果没有对中国传统包装的了解和借

鉴，也很难想象他能设计出现代中国式的包装来，再比如一个时装设计师，如果没有对中国传统服装及多民族服装的了解和借鉴，更难想象他能设计出既有现代中国特点并能融会世界需求的时装来。

在这里，设计中色彩的借鉴和造型的借鉴同样是很重要的。一项好的设计除自身的风格特点之外，在造型上或是色彩上或多或少地会流露出前辈艺术家的身影和气息。色彩的借鉴从一个方面给设计文化带来了丰厚的营养和力度，对于设计家，借鉴色彩的实质在于如何去和自己的设计思维沟通与协调，如何从其中吸取更多而实在的养分（图15—18）。

图15

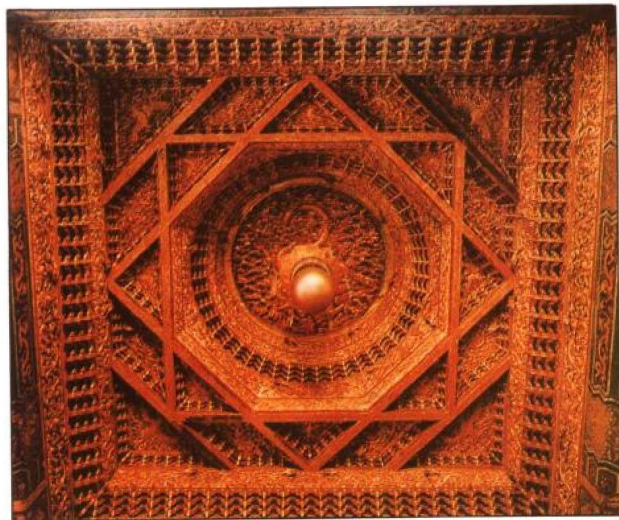

图16

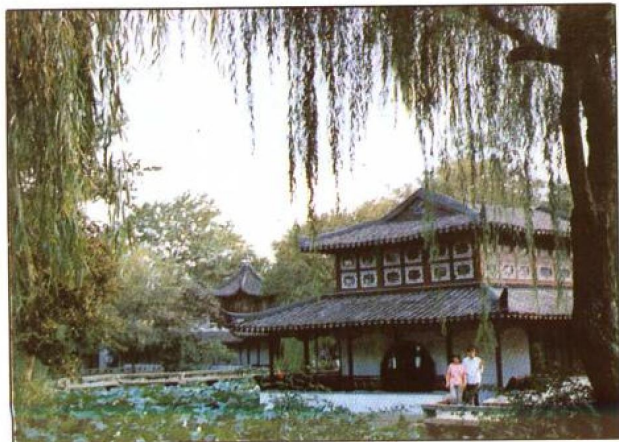

图17

图18

3. 色彩借鉴中创造因素的体现

色彩借鉴不仅仅是对于前人的经验及成果的学习，而应该转化为艺术的一种再创造，在具体的艺术和设计的实践中，针对我们的创作需要，有目的地选择绘画领域中的不同画种的优秀作品的色彩借鉴；选择设计领域中不同种类的作品色彩借鉴；选择不同民族文化背景下的特色艺术色彩借鉴；选择大自然的色彩归纳借鉴等等，通过一系列的实际训练，并结合我们的创作意图，提炼和提高，使之转化为我们创作中的一个有机的组成部分，使我们的色彩借鉴练习变成一种有创造性的工作，并能锻炼我们的色彩造型能力和创作水平。

第二节 从艺术的海洋中学会借鉴丰富多彩的色彩养分

今天的世界,只要是有人居住的地方就会有其艺术,有其色彩的风格。随着几千年世界文明的发展,尤其是近现代科学技术的突飞猛进,文化艺术的步伐也大大地迈进,世界文化艺术的中心几经变迁,到今天已形成东西方文化的二大主要体系,并逐渐缩短着两者之间的距离,古老的东方文明已成为历史光辉灿烂的里程碑,文艺复兴时代的艺术也已成为历史的一个永恒典范;各国各民族间的传统文化和艺术也愈来愈多地引起艺术家们的注意和兴趣,并认真地研究和学习。并运用于自己的创作生活千百年直到今天,人类的前辈们所创造出的极丰富的艺术遗产如同汪洋大海,给我们的学习和借鉴创造了极优厚的条件和环境。如何去学习,去吸取艺术的养分是我们现代人必须思考的一个问题。

1. 绘画领域中不同画种的色彩借鉴

众所周知,绘画艺术发展至今天,形成了许多绘画的种类,如油画、版画、水墨画、水彩画、丙烯画、漆画、色粉画等等,并且有根据地域艺术特点所确定的绘画种类,如中国画和西洋画、日本画和朝鲜画等等。在每个画种里又有许多各具风格和自成体系的流派和艺术群体。历史的评定与积累,每个画种都可以形成一部完整的绘画史,每个流派都可以写成一部艺术的发展史。

人类对色彩的感受和表现在绘画中是最淋漓尽致的,今天的许多色彩理论和研究成果也都是随着绘画艺术的发展而产生的。可以说,没有一定的绘画基本功,就不可能对色彩有较具体和切实的了解和认识。如果想成为色彩的专门家,就更要长时间地在绘画领域里深入地磨练和探求,色彩中许多微妙的艺术语言,不可能是信手而摘来的,许多色彩大师同时是极优秀的绘画大师。

绘画种类的不同而形成各具特色的色彩风格和面貌。如油画和中国画,前者靠丰富厚实的色彩语言来塑造形体;而后者则侧重于艺术的造型而染之于淡泊之色;就是同一画种,也由于地域的区别,生活环境和个性性格的差异,色彩语言也大有不同,如油画中北欧和南欧的色彩面貌就各具其特色,画家中色彩的风格更是千变万化。近代欧洲印象画派的出现和发展,大大地推进了色彩研究的进程,从本质上充实了色彩语言的艺术性和科学性,为现代艺术的形成及现代色彩研究体系的形成起到了不可估量的作用(图19—24)。

向绘画领域中各画种的色彩借鉴学习,对于我们的艺术创造是非常重要的。在向大自然学习的同时,如果没有前辈大师们的启迪,我们是难以得到艺术的真谛的。

图19

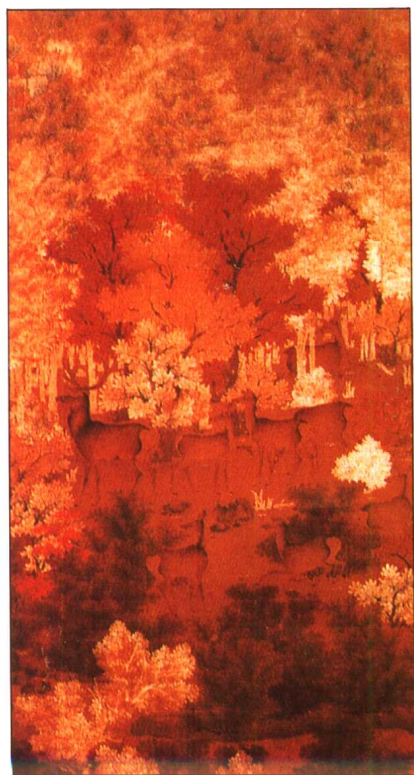

图20

图21

图22