

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
The 21st century national general higher education art · art design major "12th 5-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century

理性造型—— 色彩归纳训练

Rational Sculpture: Color
Concluding Training

著 陈希文 陆 南 陈 蒙
辽宁美术出版社

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

Color Rational Sculpture:
Concluding Training

理性造型—— 色彩归纳训练

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

著 陈希文 陆 南 陈 蒙
辽宁美术出版社

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

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫
范宁轩 田德宏 王东 彭伟哲 高焱
王子怡 王楠 王冬 陈燕 刘振宝
史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王倩 关笑笑

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

理性造型——色彩归纳训练 / 陈希文, 陆南等著. —
沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.12

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

ISBN 978-7-5314-6542-3

I. ①理… II. ①陈… ②陆… III. ①色彩学—高等学校—
教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第305803号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 洪小冬 李彤

印刷

沈阳华夏印刷有限公司

责任编辑 苍晓东

责任校对 范琳琳 吕佳元 吕雪

版次 2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-5314-6542-3

定价 58.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23404603

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

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

Color Rational Sculpture:
Concluding Training

理性造型—— 色彩归纳训练

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

著 陈希文 陆 南 陈 蒙
辽宁美术出版社

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

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫
范宁轩 田德宏 王东 彭伟哲 高焱
王子怡 王楠 王冬 陈燕 刘振宝
史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王倩 关笑笑

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

理性造型——色彩归纳训练 / 陈希文, 陆南等著. ——
沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.12

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

ISBN 978-7-5314-6542-3

I. ①理… II. ①陈… ②陆… III. ①色彩学—高等学校—
教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第305803号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 洪小冬 李彤

印刷

沈阳华夏印刷有限公司

责任编辑 苍晓东

责任校对 范琳琳 吕佳元 吕雪

版次 2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-5314-6542-3

定价 58.00元

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

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 祎	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。

21世纪中国普通高等院校美术·艺术设计专业规划教材系列丛书编委会

」

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

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。

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。

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》

对学生创造潜力的开发。本书中的学生写生作品尽管还不够成熟，可挑剔的毛病还很多，但这毕竟是一段教育工作者对教学改革的尝试。无论是教师还是学生，面对这样一种新的教学方式方法，都还需要一段时间的磨合与适应，并在教学中逐步体验与完善。本书的重要意义在于为艺术院校专业绘画基础课的教学提供一个具有可行性的发展方向。（图1-1-4）

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》

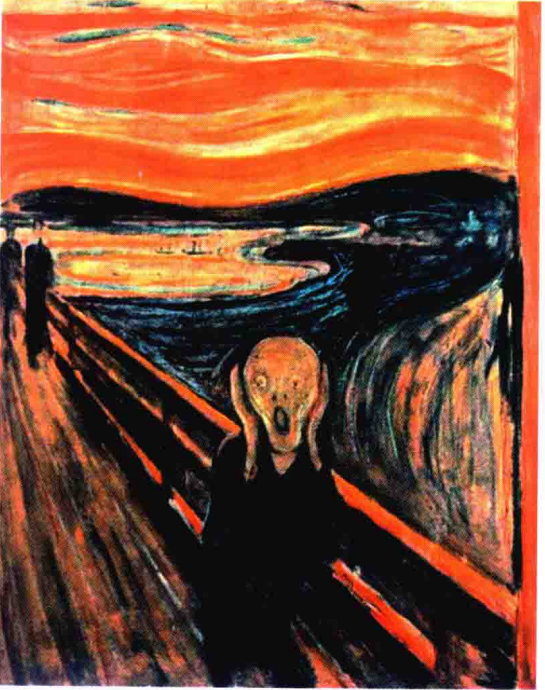

图1-1-7 蒙克《呐喊》

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）

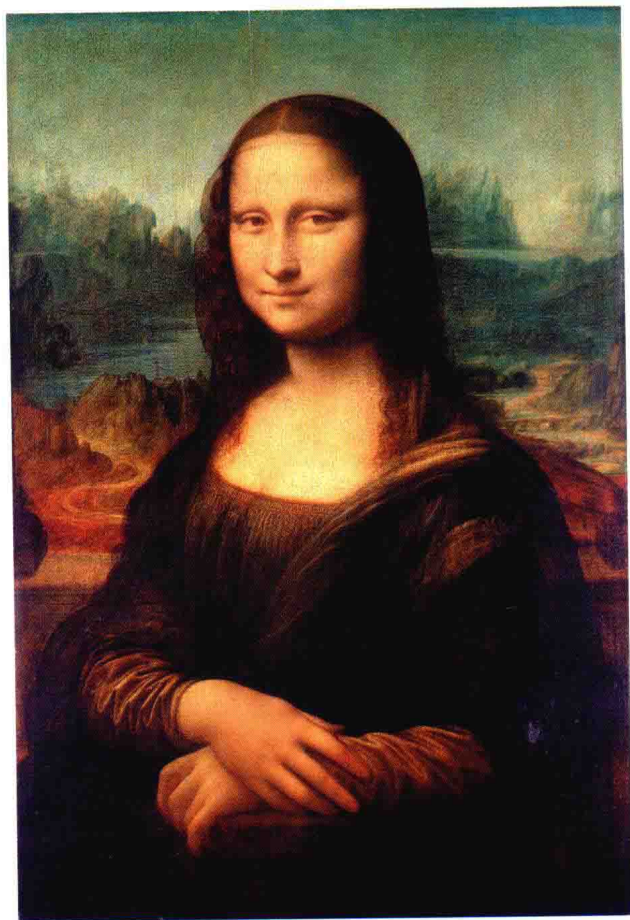

图1-2-1 达·芬奇《蒙娜丽莎》

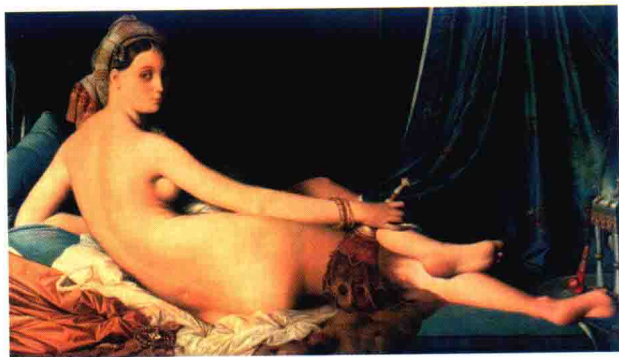

图1-2-2 安格尔《大浴女》

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

图1-2-9 石虎《相聚图》

图1-2-10 卡萨特《卡萨特的母亲》

中，人们不知不觉地融入了各自不同的主观创造。色彩归纳强化了主观表现和理性意识，它不以描绘对象的客观存在状态为目的，而是以造型需要和思

图1-2-11 吴冠中《荒漠》

图1-2-12 马蒂斯《静物》

维发展为取向，其训练目的在于为艺术创作服务。艺术实践和创造要求不断超越别人，超越自己。唯有不断超越，才能避免重复或停滞，才能创造出新颖独特的作品。(图1-2-12)

三、色彩归纳特点

色彩归纳强调主观性，这种理论来源于内在和外在两方面。内在方面表现在个人再现色彩感觉的转换。其中包含两种不同的方式：一种是把对客观景物的观察所获得的视觉感受直接转换为画面色彩，它主要运用光与色的结合，表现特定光源和环境里的色彩气氛与效果；另一种则是把画家个人的情感转换为画面色彩，它不受外在真实的局限，其色彩具有程度不同的主观性，我们讲的绘画中主观性色彩的创造主要是通过这种转换方式进行的。主