

新世纪版/设计家丛书 ART&DESIGN SERIES

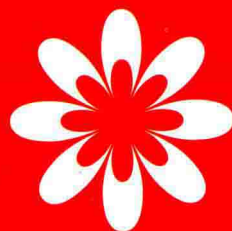
DESIGN COLOR
SPACE

设计色彩与造型

田欣 陈一墨 著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

DESIGN COLOR SKETCH

设计色彩写生

新世纪版/设计家丛书
ART&DESIGN SERIES

田 欣 陈一墨 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
X INAN SHIFAN DA XUE CHUBANSHE

ART & DESIGN SERIES

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩写生 / 田欣, 陈一墨著. — 重庆 : 西南
师范大学出版社, 2014.3

(新世纪版设计家丛书)

ISBN 978-7-5621-6683-2

I. ①设… II. ①田… ②陈… III. ①色彩—写生画
—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第033397号

新世纪版/设计家丛书

设计色彩写生 田欣 陈一墨 著

SHEJI SECAI XIESHENG

责任编辑: 王正端 鲁妍妍

整体设计: 汪泓 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895

传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆普天印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 240千字

版 印 次: 2014年7月 第1版第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6683-2

定 价: 43.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话: (023)68252507 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041(手) QQ: 1175621129

田欣：毕业于鲁迅美术学院版画系，现任教于四川美术学院，副教授。重庆市美术家协会会员。有多幅版画、油画、粉画作品参加省级美术作品展览并获奖。部分版画和油画作品入选中国美术家协会、中国美术家协会版画艺术委员会主办的美术作品展览。主要著作有《描绘技法》《综合素描》《色彩表现》。

陈一墨：2005年毕业于四川美术学院附中；2009年毕业于四川美术学院油画系，获学士学位；2013年毕业于四川美术学院油画系，获硕士学位。2011年油画作品《大都市——上海滩》获“庆祝中国共产党成立九十周年重庆市美术作品展览”优秀作品奖；2012年油画作品《大都市——狂欢》荣获“纪念毛泽东同志‘在延安文艺座谈会上的讲话’发表70周年重庆市美术作品展览”优秀作品奖；2012年油画作品《异度时空——烽烟往事》荣获“四川美术学院优秀毕业创作”学院奖及“第二届无锡凤凰画材艺术奖学金”二等奖。承担四川美术学院油画系及其他科系的基础课教学工作。

专注于艺术教育的出版社 ◆ 畅销十余载的品牌丛书

丛书策划 / 郝大鹏 杨仁敏 黄宗贤 王正端

新世纪版/设计家丛书	专
信息色彩传达设计	注
广告摄影表现技能	于
影视广告创意与制作	艺
网络广告交互设计	术
包装形象创新设计	教
品牌形象策划设计	育
设计色彩写生	的
书籍形态设计	出
广告设计 设计概论	版
包装设计 招贴设计	社
CI设计 标志设计	·
平面构成 文字设计	全
色彩构成 设计素描	国
设计构成 立体构成	设
装饰设计 色彩设计	计
商业插画 图形创意	艺
印刷设计 视觉表述	术
公关用品 电脑绘图	专
型录设计 广告形象	业
插图设计 数码摄影	广
版式设计 书装设计	泛
装饰绘画 展示设计	采
	用
	的
	教
	材

序

■
刘
扬

21世纪是一个新的世纪,随着全球一体化、信息化、学习化社会的到来,人类已经清醒地认识到21世纪是“教育的世纪”、“学习的世纪”,孩子和成人将成为终身教育、终身学习的主人公。

21世纪是世界范围内教育大发展的世纪,也是教育理念发生急剧的转变和变革的时代,教育的发展呈现出许多历史上任何时期都从未有过的新特点。

21世纪的三个显著的特点,用三个词表示就是:速度、变化、危机。与之相对的应该就是:学习、改变、创业。

面对新世纪的挑战,联合国教科文组织下的“21世纪教育委员会”在《学习:内在的财富》报告中指出,21世纪是知识经济时代,在知识经济时代人人应该建立终身学习的计划,每个人应该从四方面建立知识结构:

1. 学会学习; 2. 学会做事; 3. 学会做人; 4. 学会共处。

21世纪是一个社会经济、科技和文化迅猛发展的新世纪,经济全球化和世界一体化已成为社会发展的进程,其基本特征是科技、资讯、竞争与全球化,是一个科技挂帅,资讯优先的时代。将是人类社会竞争更趋激烈而前景又更令人神往的世纪。

设计是整个人类物质文明和精神文明的结晶,是一个国家科学和文化发展的重要标志,它不仅创造着今天,也规划着明天。

设计作为一种生产力,对推进一个国家或地区的经济发展有着重要的推动作用。正因为如此,设计也越来越受到世界各国的高度重视,成为社会进步与革新的一个重要组成部分,成为投资的重点,设计教育成为许多经济发达国家的基本国策,受到高度的重视。

设计教育是一项面向未来的事业,正面临着世纪转换带来的严峻挑战。

21世纪的艺术设计教育应该有新的培养目标、新的知识结构、新的教育方法、新的教育手段,以培养新型适应未来设计需求的人才。教师不应该是灌输知识、传授技能的教书匠,而应该是培养学生具有自我完善、自我教育能力的灵魂工程师。

知识经济中人力资源、人才素质是关键因素,因为人才是创造、传播、应用知识的源泉和载体,没有人才,没有知识的人是不可能有所作为的,可以说,谁拥有知识的优势,谁将拥有财富和资源。

未来的社会将是一个变化周期更短的、信息流动、人才流动、资源流动为特征的更快的社会,它要求我们培养的人才具有更强的主动性与创造性。具有很好的可持续发展的素质,有创造性的品质和能力,已成对设计教育的挑战和新世纪设计人才培养的根本目标。

正是在这样的时代大背景下,在新的设计教育观念的激励下,“21世纪·设计家丛书”在20世纪90年代中期孕育而生,开始为中国的现代设计教育贡献自己的一份力量,受到了社会各界的重视与认同,成为受人瞩目的著名的设计丛书与设计教材品牌。

历经13个年头的岁月,随着时代的进步与观念的变化,丛书为更好适应设计教育的需求而不断调整修订,并于2005年进行了全面的改版,更名为“新世纪版/设计家丛书”。

“新世纪版/设计家丛书”图书品牌鲜明的特色体现在如下五个方面:

1. 系统性、完整性:丛书整体架构设计合理,从现代设计教学实践出发,有良好的系统性、完整性,选择前后连贯循序渐进的知识板块,构建科学合理的学科知识体系。

2. 前瞻性、引导性:与时代发展同步,适应全球设计观念意识与设计教学模式的新变

Preface

化。吸纳具有时代前瞻性、引导性的新的观念、新的思维、新的视角、新的技法、新的作品，为读者提供一个思考的线索，展示一个新的思维空间。

3.应用性、适教性：适应新的教学需求，具有更良好的实用性与操作性，在观念意识、编写体例、内容选取、学习方法等方面强化了适教性。为学生留下必要的思维空间，能有效地引导学生主动地学习。

4.示范性、启迪性：丛书中的随文附图是书的整体不可分割的一部分，也是时代观念变化的形象载体，选择最新的更具时代特色与设计思潮变化的经典图例来佐证书中的观点，具有良好的示范性与启迪性。

5.可视性、精致性：丛书经过精心设计与精美印制，版式新颖别致极具时代感，有良好的视觉审美效果。尤其对丛书附图作品的印刷上精致细腻，形象清晰，从而使丛书在整体上有良好的视觉效果，并在开本装帧上也有所变化，使丛书面目更具风采。

这次丛书全面修订整合工作，根据我国高校设计教学的实际情况需要对丛书的品种进行了整合完善外，重点是每本书内容的调整与更新，增补了具有当今设计文化内涵的新观念、新思维、新理论、新表现、新案例，强化了丛书的“适教性”，使培养的设计人才能更好的面向世界，面向现代化，面向未来，从而使丛书具有更好的前瞻性、引导性、鲜明的针对性和时代性。

丛书约请的撰写人是国内多所高校身处设计教学第一线的具有高级职称的教师，有丰富的教学经验，长期的学术积累，严谨的治学精神。丛书的编审委员会委员都是国内有威望的资深教育家和设计教育家，对丛书的质量把关起到了很好的保证作用。

力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，是丛书编写的指导思想，观点明确，深入浅出、图文结合，可读性、可操作性强，是理想的设计教材与自学丛书。

本丛书是为我国高等院校设计专业的学生和在职的年轻设计师编写的，他们将是新世纪中国艺术设计领域的主力军，是中国设计界的未来与希望。

新版丛书仍然奉献给新世纪的年轻的设计师和未来的设计师们！

丛书
编审
委员会
委员

主 编 李巍

王国伦	清华大学美术学院	教授
孙晴义	中国美术学院设计艺术学院	教授
孙 明	鲁迅美术学院视觉传达艺术设计系	教授
应梦燕	广州美术学院装潢艺术设计系	教授
宋乃庆	西南大学(基础教育研究中心)	教授
黄宗贤	四川大学艺术学院	教授
张 雪	北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院	教授
辛敬林	青岛科技大学艺术学院	教授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	教授
李 巍	四川美术学院设计艺术学院	教授
夏镜湖	四川美术学院设计艺术学院	教授
杨仁敏	四川美术学院设计艺术学院	教授
罗 力	四川美术学院	教授
郝大鹏	四川美术学院设计艺术学院	教授
尹 淮	重庆市建筑设计院	高级建筑师
刘 扬	四川美术学院	教授

前言

设计色彩写生教学是艺术设计专业学生获得色彩视觉经验、学习色彩的基本理论知识和色彩表现的综合技能、建立个性化色彩感受的重要途径，也是提高学生色彩分析能力、组织能力、视觉表现能力的主要手段。

色彩是艺术设计的重要视觉语言与呈现方式，而设计者的色彩经验主要来源于三个方面：一是周遭生活环境的色彩呈现特征；二是科学、系统的色彩写生与训练；三是现成色彩作品的鉴赏与影响。作为艺术设计专业的色彩写生课教学，要通过色彩基本理论知识的系统讲授及课堂写生训练，使学生对以往色彩印象、色彩经验的感性认知上升到理性认知，由感性色彩的被动描摹转向理性色彩的主观表达，培养学生以设计的眼光和意识去看待色彩、分析色彩和表现色彩，要强化画面的设计感和构成感，而不是盲目被动地“抄袭”色彩。

设计色彩是集功能性、审美性、实用性、简洁性于一体的色彩表达方式，具有独特的审美价值与意义。因此，在色彩写生训练时，一方面要让学生进行材料技法的训练，使他们熟悉和掌握常用色彩媒介材料的性能，培养学生用色彩造型的能力，加强造型的准确性和生动性；另一方面，还要培养学生的设计思维和设计理念，掌握色彩的设计性表现形式，学习色彩的主观性表达方法。

艺术设计的专业很多，每个专业对色彩表现的要求都不尽相同。如视觉传达专业，主要是传达视觉信息，具有简洁性与快捷性的要求，所以，多以平面的色彩语言呈现；建筑设计专业、环境艺术设计专业、室内设计专业等学科，设计者需要表现出所要完成项目的直观视觉效果，因此要以具有专业特色的、相对写实的色彩语言去表现形象效果，让观者一目了然；装饰艺术设计专业则是从美的角度出发，去改善人们的生活环境，以满足生活与审美的需求，因此，需要运用相对主观的造型与色彩对物象进行审美的改造，以达到理想美的效果。本书的编写从写实性色彩写生训练开始，然后是装饰性色彩写生、平面性色彩写生，最后是设计专业性色彩写生训练，是一个从立体到平面的训练过程。

总之，设计专业的色彩写生课教学要有针对性和目的性，要根据各专业的特点与要求进行治疗，只有这样，才能真正有效地提高色彩写生教学的效果，培养学生对专业色彩美感的认知水平与表达能力，为今后从事艺术设计工作打下良好的色彩基础。

前言

第一章 设计色彩发展概述

- 一、设计色彩写生绘画的特点 1
- 二、设计色彩写生的表现形式 1
- 三、设计色彩写生与绘画性色彩写生的异同 3
- 四、设计色彩的演变与发展 5
- 五、现代绘画对设计色彩的影响 8

第二章 设计色彩写生所要掌握的色彩基本理论知识

- 一、色彩的性质 10
- 二、色彩的知觉 13
- 三、色彩三属性对比 14
- 四、色性与色调 15
- 五、色彩的归纳与概括 21

第三章 设计色彩静物写生

- 一、设计色彩静物写生的工具、材料与技法 23
- 二、设计色彩静物写生的训练内容 32
- 三、设计色彩静物写生画面的营造方法 35

第四章 设计色彩风景写生

- 一、风景画的概念及中国山水画与西方色彩风景画的不同特点 48
- 二、色彩风景画的表现风格与表现题材 49
- 三、色彩风景写生的构图形式与特点 58
- 四、风景写生的色彩语言表现 66
- 五、设计色彩风景写生实践 69

第五章 设计色彩静物写生与设计色彩风景写生作品赏析

- 一、设计色彩静物写生作品赏析 75
- 二、设计色彩风景写生作品赏析 97

后记 114

主要参考文献 114

001

010

023

048

075

设计色彩写生是艺术设计专业的重要基础课程,是学生学习色彩造型的重要手段,其教学质量的高低,直接影响到学生未来的设计水平及艺术修养。因此,系统地学习设计色彩的基本规律,掌握设计色彩写生的表现技巧,提高审美性表达的素养,对于将来从事艺术设计工作的学生来说,是非常重要的。

一、设计色彩写生绘画的特点

设计色彩是在现代工业化生产的基础上逐步建立起来的一种独具特色的色彩表达方式,是现代艺术设计的重要组成部分和不可或缺的视觉元素。

随着人类文明的发展,设计色彩与人们的生活越来越密切,存在于人们生活的方方面面,大到建筑设计、环境设计、工业设计,小到服装设计、日用品设计、平面设计等等。设计色彩是一种有目的、有计划、有创意的审美造型行为,在满足人们使用功能的同时,还必须具备很高的艺术性和审美性。

设计色彩是设计师对自然色彩的筛选、归纳与概括,有很强的目的性和功能性,是集功能性、审美性和实用性于一体的色彩表现形式。设计色彩是符合大众审美与功能需求的色彩,它受社会经济条件、民族传统和地域条件的制约,与大众的色彩审美取向紧密相连,是在大众中普遍应用的色彩。(图1-1)

设计色彩具有写实性、概括性、抽象性、平面性、装饰性等特征。

二、设计色彩写生的表现形式

设计色彩写生根据设计专业、设计方向、设计应用的

图1-1 路易·斯柳(国籍不详)《The Arborescent》水粉·纸 尺寸与年代不详
这幅作品选取自行车的局部作为刻画对象,画面结构清晰、明了,色彩采用平涂勾线的方式,简洁、单纯、强烈。

不同特点与要求,可分为写实性设计色彩、装饰性设计色彩和平面性设计色彩等表现形式。

写实性设计色彩写生是在写实的基础上对客观物象的色彩关系进行归纳和概括,使之更加简洁、明晰,更加条理化和秩序化。(图1-2、图1-3)

装饰性设计色彩写生是对客观物象的色彩关系进行主观的强调与表达,使之更适合视觉审美表现及功能性传达的需要。装饰性色彩是对客观物象色彩的浪漫化表达,它更注重色彩的象征性、寓意性及对人的心理的影响。

平面性设计色彩写生是在客观物象形态的基础之上,对色彩进行不同程度的概括、整合和简化,使色彩以平涂或接近平涂的方式呈现,是对客观物象复杂色彩关系的浓缩与抽离。

图1-2 郑云(中国)《有青花瓷器和玉米的静物》水粉·纸 52×38cm 2013年

这幅写生作业以相对写实的手法对物象作了真实性的写生感表现。画面强调了色彩的灰色与纯色的对比关系，也强调了笔触语言的传达。

图1-3 亨利·马蒂斯(法国)《鸢尾花背景前的柠檬》油彩·画布 73.4×61.3cm 1943年

这幅作品以平面与立体相结合的绘画语言表现画面的色彩及构成关系，红色调的背景与黄绿色调的主体形成鲜明的对比，富有装饰美感。

图1-4 梁靖欣(中国)《有花瓶的静物》水粉·纸 48×35cm 2012年

这幅色彩静物写生作业，作者采用了概括性的色彩语言对物象进行刻画与表现，造型生动，色彩对比鲜明而协调。作者虽没有刻画物象的细节，但其纯净、鲜活、生动的色彩效果却跃然纸上，给人以简洁概括之美。

图1-5 杜可欣(中国)《有花篮的静物》水粉·纸 48×70cm 2012年

这幅作品，作者以简洁清新的色彩语言对静物进行了耐心细致的刻画，色彩丰富而单纯，繁简得当。左上角及画面中的蓝色花朵采用毛线粘贴的手法完成，增加了画面语言的丰富性与趣味性。平涂的灰色背景处理使画面有很强的整体感。

设计色彩之所以多以平面的色彩语言表现,是由其传达的功能性要求决定的。写实绘画中的空间深度主要是运用透视、体积、明暗和强弱等视觉元素来表现的,而在这种判断过程中,由于个人的理解力和观察方法的差异,被表现对象的实际特性难免受到表现者的主观弱化,这样就阻碍了人们对视觉信息的接受。另外,在视觉活动中,人们对于三维空间中形象的把握,必须用连续的知觉活动去感知它,在感知的过程中,对象的某些特性无形中被消除了,这样就阻碍了人们对表现对象个性的把握。还有,当代社会具有快节奏的特征,人们对复杂的商业视觉形象常常无暇光顾,因此,商业信息也就不能在受众者中得到快速的传递。所以,简洁明了的色彩表达对艺术设计来说是至关重要的。(图1-4、图1-5)

三、设计色彩写生与绘画性色彩写生的异同

设计色彩写生与绘画性色彩写生都是利用色彩的基本

原理和要素,根据色彩的构成规律,对客观物象的形态和色彩关系进行艺术表现。但由于专业特征及要求不同,色彩的表现形式与视觉审美效果也有明显的不同。

设计色彩写生注重色彩构成的美感,它与想象、幻想紧密结合,要求学生不但能画出眼睛所看到的表象色彩关系,还要画出合乎色彩科学、和谐美观的理性色彩。(图1-6)

设计色彩写生是在写实绘画写生的基础上,对色彩关系的进一步提炼与概括,趋向平面化,是介于写实绘画与装饰绘画之间的一种色彩表现形式。设计色彩写生不是脱离客观物象的随意主观发挥,而是在客观物象形色的基础上,对表现对象的造型、空间、色彩、肌理、质感等繁杂的构成关系进行简化与浓缩,以适应设计专业对色彩表现的需要。(图1-7)

需要注意的是,设计色彩写生,应该以写生为前提,要尽量忠实于客观物象的真实感,不提倡对客观形象作过度的夸张、变形、变色和联想。

绘画性色彩写生是根据物象在特定光源条件下所呈现的色彩面貌进行刻画与表现,它强调光源色、环境色、固

图1-6 罗伊·利希滕斯坦(美国)《球鞋》油彩·画布 123.1×88.2cm 1961年

这幅广告画色彩非常简洁、单纯、概括,画家选用了黑、白和土黄三种颜色表现画面形象,体现出产品简洁素雅、适宜运动的特点。

图1-7 王林(中国)《有芹菜和蓝花布的静物》水粉·纸 76×48cm 2012年
这幅色彩静物写生作业造型严谨,构图均衡,细节刻画丰富,有很强的秩序美感。色彩朴素、沉稳,明暗、冷暖对比和谐生动。

图1-8 陈树中(中国)《野草滩的秋日暖阳》油彩·画布 90×70cm 2006年
这幅作品作者将静物置于大地之上,与风景巧妙地结合在一起,以极其浪漫的表现手法为观者呈现出别样的静物景致。画面色彩以写实手法呈现,水果皮的质感刻画尤为精彩,画面充满勃勃生机与旺盛的生命活力。

图1-9 赵永飞(中国)《有火龙果的静物》水粉·纸 76×48cm 2012年
这幅课堂写生作业很好地把握了画面物体的层次关系,在几块衬布的衬托下物体色彩的和谐性得到了较好的表现,收放、松紧、强弱的表现方法,使画面在写实性表现中体现出了节奏感。

有色之间的相互关系与影响,力求呈现特定光源条件下物体“真实状态与面貌”,是抒发艺术家个人情感的媒介。

绘画性色彩写生是艺术家凭借自己的视觉经验,通过独特的幻觉在二维平面上建构出三维空间中的假象,是一种虚拟的真实。毕加索说:“艺术是一种使我们达到真实的一种假想。”^①绘画性色彩写生,为每个作画者创造个性化的色彩画面提供了更大的空间范畴,这也是在照相技术如此发达的今天,绘画得以保留的最重要的因素。因为

人不能像照相机那样对客观物象作机械的真实记录,每个绘画者势必会按照自己得到的色彩经验和所掌握的色彩语言表达方式来表现物象,构建画面。因此,即使很多人在同一角度、同一条件下画同一组静物,由于个人的气质和对绘画的理解不同,画面所呈现的效果也不会完全相同,所以说,写实性绘画写生也只是一个相对的概念。(图1-8、图1-9)

①杨身源、张弘昕:《西方画论辑要》,江苏美术出版社1990年版,第615页。

四、设计色彩的演变与发展

设计色彩是人类按照自己的主观审美愿望和理想而设计出来的色彩表现形式,是人类对色彩美的一种“艺术意志”的潜在内心要求。德国著名美术史学家W.沃林格说:“……每部艺术作品就其内在的本质来看,都只是这种先验的存在的绝对艺术意志的客观化。”^①迄今为止,我们能看得到的人类最早的造型艺术产生于旧时代晚期,主要是洞穴壁画和雕塑。这些壁画的色彩表达方式和演变是伴随着人类物质活动的脚步而发生发展的,体现出人类早期对色彩的设计智慧。旧石器时代最杰出的洞穴壁画发现于法国南部和西班牙,壁画采用写实手法,轮廓生动,形态逼真,染有红、黄、褐、黑等多种颜色。这种轮廓线中填充颜色的色彩表现方法一直延续到现在,成为装饰色彩造型的重要形式。中石器时代,由于气候转暖,冰期消

失,绘画由洞穴转至露天岩壁,产生了大量的岩画。这些岩画以剪影的效果和夸张的动作表现画面的形象和气势,而少作细节刻画,色彩单纯。这种概括的表现方法,使绘画开始出现抽象化和符号化倾向。新石器时代的美术进入实用美术时代,主要体现在制陶和建筑中。美术的表现风格也由旧石器时代的写实风格逐渐转向抽象的平面风格,平面的装饰手法开始在绘画中得到广泛应用。陶器是人类直接制造的最早的生活必需品,小亚细亚以东的亚洲东方各国出现的彩绘陶器,标志着人类对自然色彩的运用由早期的感性描摹进入理性运用阶段,是现在人类能看到的较早的设计性色彩。从此,设计色彩一直伴随着人类文明发展的各个阶段,使人类的生活变得多姿多彩。

中国的彩陶、希腊的瓶画、中世纪的彩色玻璃画等,都是人类早期对设计色彩应用的典范。(图1-10~图1-12)

图1-10 佚名(中国)《鸕鱼石斧图》彩绘陶缸 仰韶时期

《鸕鱼石斧图》是仰韶时期的陶缸彩画,画面构图均衡、完整,造型生动古拙,色彩和谐优美,体现出早期人类对形象与色彩的表现与刻画能力。

图1-11 尤提米德斯(古希腊)《战士的告别》“红绘式”瓶画 约公元前500年
此作品描绘了一个年轻的战士正穿着铠甲准备出征的场景,他的双亲站立在两侧,一边对他提些忠告,一边协助他着装。画面的色彩以红色和黑色呈现,对比鲜明而沉稳,显现出古希腊人对色彩运用的高超能力。

①W.沃林格:《抽象与移情》,辽宁人民出版社1987年1版,第10页。

图1-12 佚名(德国)《预言家约拿何西阿大卫》(奥格斯堡大教堂 廊身南面)高221cm 彩色镶嵌玻璃·白色玻璃·银釉 1100年(摩西在16世纪的仿造品)
这面彩色玻璃镶嵌窗,作者充分运用了红与绿、黄与紫、黄与蓝的色彩对比,画面效果华丽、鲜明、强烈。黑色轮廓线的运用加强了画面的视觉表现力,凸显了彩色玻璃镶嵌画的独特审美特性。

图1-13 佚名(法国)《冰镇葡萄酒器》1565-1571年
这件冰镇葡萄酒器造型独特,图案内容丰富,色彩以赭石、蓝、绿和黄为主,在白色漆底的衬托下显得华丽、典雅而富有动感。

图1-14 佚名(德国)《印有族徽的玻璃盘》玻璃 直径42.5cm 1636年
这件玻璃盘色彩清雅别致,变化丰富,造型优美,质地细腻,高贵典雅。

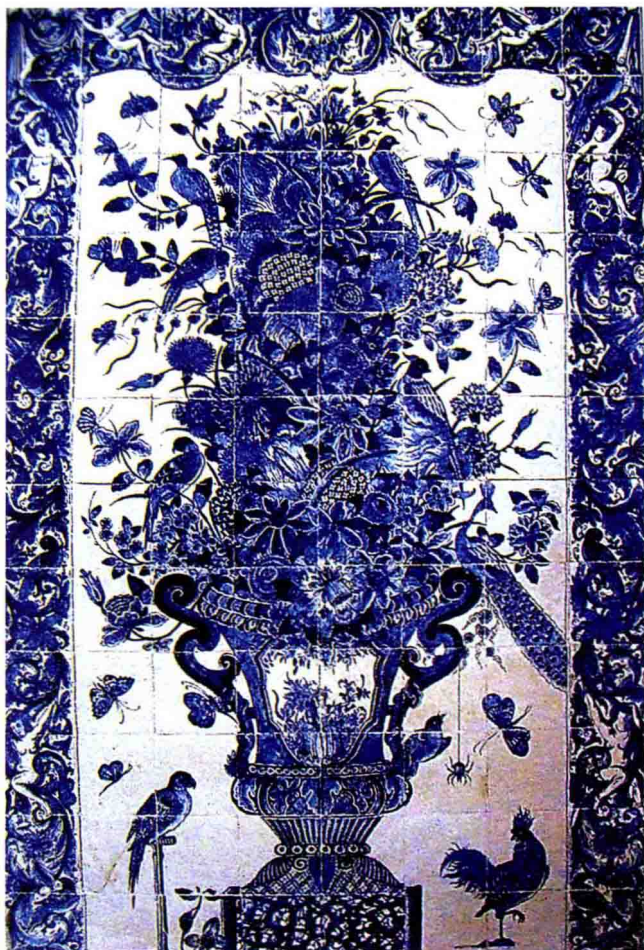

图1-15 佚名(荷兰)《代夫特瓷砖》瓷砖 1679年
在17世纪的荷兰,陶瓷业繁盛,著名的产地是提伐登。这件带有蓝花瓶图案的瓷砖就是其代表作品。瓷砖运用蓝白两色,单纯、雅致,图案精美、丰富,体现出荷兰制陶业高超的设计与烧制技术。

图1-16 佚名(法国)《水壶和水盆》瓷水壶高16cm 水盆直径25cm 1760年
这件产于法国塞维尔窑的瓷器,玫瑰色底,器物造型是洛可可风格的曲线,精致、优美。

图1-17 鲁西安·伯恩哈特(德国)《鞋广告》水粉·纸 尺寸与年代不详
伯恩哈特的这幅广告画作品以简洁、概括的色彩描绘出鞋子的形象,水平线与倾斜线相呼应,形成变化中的统一关系,文字的运用增加了信息传递的功能。

图1-18 佚名(德国)《包豪斯挂毯》纵线亚麻·横线木棉 142×110cm 1927-1928年
这件挂毯色彩华丽,形态构成丰富多变,富有动感和音乐的节奏感。

欧洲文艺复兴时期,工艺美术也开创了崭新的局面,制陶业、玻璃器业和制瓷业等都得到了快速发展。在这些器皿中,色彩的表现风格更加丰富,华丽、朴素、淡雅的色彩格调出现在各民族的手工艺品中。(图1-13)

17世纪巴洛克艺术盛行于欧洲,在工艺美术方面主要成果体现在室内装饰、壁毯、家具玻璃、陶器等方面,风格华丽、奔放,少有宗教气氛。(图1-14、图1-15)

18世纪中期,奢华纤秀、繁缛精致的洛可可风格的装饰样式盛行。(图1-16)

到了19世纪初期,随着工业化进程的推进,制造、印刷、包装、广告等产业都得到了快速发展,艺术设计开始渗透到人们生活的方方面面。设计色彩更是以自己强烈的视觉识别性、功能性和感染性,在艺术设计中发挥着越来越重要的作用。

20世纪初期,欧洲工业化进一步发展,促进了平面设计的发展,德国出现了“海报风格”运动。“海报风格”的作品运用简单的图形、鲜明的文字和平涂的色彩来进行商业宣传,开创了广告设计的新模式。(图1-17)

1919年4月12日,现代著名设计师沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius,1883-1969年)在德国魏玛市成立国立包豪斯设计学院。包豪斯是一所集绘画、雕刻、建筑、工艺于一体的综合性艺术学院,强调绘画、设计与工艺实践相结合,注重功能性、实用性和手工艺性,形成了造型简洁和功能良好的艺术风格,打破了纯艺术与设计之间的界限,成为现代设计教育的起点和摇篮,推动了现代设计的发展。包豪斯设计学院的艺术主张受康定斯基、克利等抽象派绘画大师的影响,使设计色彩的表现形式更加丰富,语言更加纯粹。(图1-18)

五、现代绘画对设计色彩的影响

现代绘画如表现主义、构成主义、风格派等艺术流派在创作观念和表现形式上对现代设计色彩产生了深刻的影响,促进了设计领域的色彩由写实性向平面性、装饰性、抽象性等多个方向转换。

表现主义画家奥利尼·费宁格(Lyonel Feininger,1871-1956年)、抽象派大师瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky,1866-1944年)、保罗·克利(Paul Klee,1879-1940年)等著名现代派画家都曾在包豪斯任教,在他们的影响下,包豪斯走上了与传统教育迥异的设计艺术教育道路。

1905年诞生了第一批现代艺术流派,即法国的“野兽派”和德国的“桥社”表现主义。野兽派代表画家亨利·马蒂斯(Henri Matisse,1869-1954年)认为,为了达到本质的真实,必须在翻译中对“画因”给予的形和色的刺激进行改变调整,使其在表面上背弃自然。他说:“调整的主要手段是简化,对色彩进行简化,对线条进行简化。通过简化,达到一种稳固的绘画结构。”^①马蒂斯在

绘画中对色彩的简化实验,改变了人们长期以来对绘画色彩表现方式的视觉经验,开创了色彩表现的新形式。(图1-19、图1-20)

风格派是1910年在荷兰兴起的画派,它强调严谨与理性表达。风格派抛弃曲线,以垂直线、水平线作为画面构成的形式要素,以三原色红、黄、蓝,无彩色黑、白、灰作为画面的色彩构成元素进行创作。

1917年,俄国构成主义诞生。构成主义又称结构主义,是20世纪初重要的现代艺术流派。构成主义排斥传统艺术的形象性和写实性,主张用长方形、圆形、直线等视觉形态元素构成画面和塑造雕塑形象。

图1-19 亨利·马蒂斯(法国)《金鱼》油彩·画布 140×98cm 1912年
这幅作品以高视点的构图形式营造出画面的结构,圆柱形的鱼缸与圆形的桌面形成同类型的和谐关系,平面性与立体性的对比相得益彰。鱼缸中游动的金鱼形成画面的视觉中心,与鱼缸外面的植物交织在一起,形成动静结合、富有情趣的画面。

①杨身源、张弘昕:《西方画论辑要》,江苏美术出版社1990年1版,第578~579页。