

装饰色彩

新世纪高等美术教材

* 李英 著

艺术与设计基础教学

14

ZHUANGSHISECAI

ZHUANGSHI SECAI

- * 突破客观色彩的局限
- * 进行自然色彩的概括、提炼和夸张
- * 追求装饰效果的形式美法则
- * 教学实践案例的解析、展示

四川出版集团 四川美术出版社

装饰色彩

* 李英 著

ZSSC

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰色彩 / 李英著. —成都: 四川美术出版社 2009.4
新世纪高等美术教材
ISBN 978-7-5410-3836-5

I. 装… II. 李… III. 装饰美术—色彩学—高等学校—教材 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第051196号

新世纪高等美术教材

XINSHIJI GAODENG MEISHU JIAOCAI

装饰色彩

ZHUANGSHI SECAI

李 英 著

责任编辑	何启超
封面设计	刘春明 林雪红
责任印制	曾晓峰
责任校对	培 贵 倪 瑶
电脑制作	华林平面设计工作室
出版发行	四川出版集团 四川美术出版社 (成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031)
经 销	新华书店
印 刷	四川联翔印务有限公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	6
图 片	270幅
字 数	32千
版 次	2009年4月第1版
印 次	2009年4月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-3836-5
定 价	31.00元

■ 著作权版权所有 违者必究

本书如有质量问题, 请与我社发行部联系

电话: (028) 87734385

内容提要

装饰色彩有着自身独立的审美价值, 装饰色彩训练运用色彩的明度、色相、纯度相互之间的内在规律进行变化组合, 装饰色彩以形式美的法则追求装饰效果。

本书以实际教学案例分析了装饰色彩的艺术特点、造型方法、画面构成形式、色调的构成及装饰色彩的多种教学方法, 为高校艺术设计专业基础课广泛实用的教学用书。

新世纪高等艺术(美术、设计、音乐)教材 编审委员会

黄宗贤	马一平	林 木	程丛林	王岳川
徐仲偶	龙 全	吴 翔	魏绍龙	刘境奇
赵 健	冉昌光	张 林	刘遂海	李晓寒
叶 苹	朱 飞	徐伯初	张 苏	甘庭俭
陈小林	甄忠义	张晓黎	谢可新	蔡 蓉
刘春明	洪志钧	马晓峰	田 曦	常雅玲

主 编

黄宗贤 马一平 林 木 程丛林

执行主编

徐伯初 何启超

策 划

何启超 陈小林 翟幼林 徐仲偶

序

务实 前瞻 系统——一套自成特色的系列美术教材

中国美术家协会理论委员会委员 林 木

随着近年来的教育大扩招，美术教育成为大学教育最重要的扩招领域，过去一个班几个人、十几个人的美术精英教育模式，已为大众的普及性教育模式所取代。这种全新的大众化美术教育现状为当代美术教育提出了全新的课题。创造新美术教育模式，成为当代美术教育的当务之急。如果说一个教师面对几个学生或十多个学生可以一口手相授，可以不要教材，那么，在当代美术教育中，面对众多的学生集中授课，学生下课后还得复习与自习，则教材的需要无疑是十分迫切的。

作为以科学规范为特色的现代美术教育与以前师徒相授的传统教育的重大区别，就是要以科学教育规律为基础，形成以普遍的教育科学规范和教师个人实践经验相结合的现代授课模式。而杜绝授课教师纯粹个人经验的感性和随意偶发式的教学方式，无疑是现代科学教育的重要特征。为此，以前在各地美术学院流行的不需要教材，而纯粹由教师口手相授的教育模式，应该说不符合现代教育规律的。这自然也是在当今教育质量评估体系中，使用教材以及使用何种质量教材要被列入评估的重要内容的原因。

美术教材的编写，应能真正深刻领悟当今社会对美术的现实需要，深刻把握当代美术教育对现实的适应，把美术自身的创造规律与此种特征的现实需要相结合，当为美术教材编写的重要原则。

那么，什么是美术教育的现实需求？就美术教育必须从服从市场、服务社会出发。传统美术教育中那种对个性创造的高度强调，在今天已演化成为艺术设计中把个性融入社会需求的共性创造中去的大趋势。了解市场，了解民众的审美需求，了解产品出口中的国际审美需求，这些，使美术设计教育的每一步都有着服务市场、服务社会的明确目的。而在国、油、版、雕等纯美术以及美术学（美术史、

论、评论）的教育中，洞察国内外当代美术的现状，把握民族美术传统的本质与要素，了解艺术家个体能力、创作个性与当代生活、民族共性、人类共性间的关系，也是当代艺术创作中必须把握的关键，当然也是当代美术教育的需要。

本套丛书的编纂者们有一个突出的特点，即他们都是来自美术教育第一线，有丰富教学经验的教师，他们对市场、对教育、对国内外需求都有最真切的了解和把握。他们或者是活跃于当代画坛，知名于国际的著名画家、理论家，或者是活跃于当代设计界，蜚声国内外的行家里手。他们的知识结构新颖合理，熟悉本行国内外学术研究的最新成果。在他们的著述中，对当代艺术思潮、设计时尚、优秀艺术家、理论家、设计家及其作品的介绍，这对学生们了解美术创作、美术设计及市场要求是十分重要的。同时，理论与实践、书面知识与可操作性的相互结合与促进，也是本系列教材的重要特征。书中的图例多为编纂者及学生们优秀的设计及作品，这可使学生们亲切地感受到同龄人的成果，感受到自己与这些作品的目标、差距，生发某种亲切、自省与自信。这种来自真切示范意义上的现实性、实用性、可操作性，无疑是本教材系列另一重要的特点。

同时，本教材编写的系统性亦是一大特点。此种系统性表现在对当代美术教育的全方位包容上，几乎包括当代美术教育的各门类学科。充分体现了此套美术教育丛书的完整性、系统性。另外，丛书编纂者们在各自门类专业知识介绍中都十分注意系统性阐述。他们注意课目与课目间、专业与专业间的相关联系。对这种学术间系统性的关注，使此系列教材显得生动活泼，充满知识性、趣味性，适应了当代复合型人才的需要。这也使此系列教材在相关丛书中凸显出自己鲜明的特点来。

概 论

装饰色彩因其改变了自然色彩的客观表现而被称为主观色彩，它是在自然色彩的基础上进行概括、提炼、夸张、变化而形成的。装饰色彩与绘画写生色彩有着密切的联系与区别，绘画写生色彩揭示自然景物的光源色、环境色和固有色之间的相互影响和变化的色彩关系，用写实的手法表现对象的形体、结构、空间、位置和质感；装饰色彩表现绘画者内在情绪的主观感受，不受客观静物的空间、位置和色彩限制，注重色彩抽象性和概括性的表现。

装饰色彩训练运用色彩的明度、色相、纯度相互之间的内在规律，采用形式美的法则追求装饰效果，为艺术设计打下基础。装饰色彩课程属于专业基础课范畴，有着自身独立的审美价值。

目 录

001 第一章 装饰色彩的历程

- 001 一、人类装饰色彩审美意识的产生
- 001 二、装饰色彩的应用范围
- 002 三、科学揭示色彩奥秘

004 第二章 装饰色彩的艺术特点

- 004 一、形与色相得益彰
- 004 二、装饰色彩与绘画写生色彩比较

006 第三章 装饰色彩的造型方法

- 006 一、省略法
- 006 二、夸张法
- 006 三、适合法
- 007 四、添加法
- 007 五、几何法

008 第四章 装饰色彩画面构成形式

- 008 一、对称
- 008 二、均衡
- 009 三、对比
- 009 四、比例
- 010 五、调和

011 第五章 装饰色彩的色调构成

- 011 一、色调整体构成
- 013 二、色调主次构成
- 014 三、色调均衡构成

015 第六章 装饰色彩的几种教学方法

- 015 一、色彩归纳法
- 027 二、意象色彩表现
- 048 三、民族民间色彩转换
- 068 四、名画的色彩置换
- 073 五、同一物象的色彩置换

090 后 记

第一章 装饰色彩的历程

一、人类装饰色彩审美意识的产生

大约在四五万年以前,原始人的装饰艺术活动已经产生,原始的人们开始用矿物材料和植物染料涂抹文身,并用动物羽毛、兽皮和染有颜色的石珠、兽牙、贝壳来装饰自己,并在岩石上彩绘猎物等做记录(图1-1)。在这些原始的装饰色彩活动中不仅有原始民族图腾崇拜、巫术礼仪和驱兽赶鬼的作用,还有血缘标志和吸引异性的作用(图1-2)。随着人类社会的进步和发展,特别是进入阶级社会以后,色彩审美的社会性内容逐渐增多,在封建社会中,色彩的应用被纳入封建礼制,并受到统治阶级礼制规范的制约,色彩标志等级和尊卑。在科技高度发展的今天,人们的生活方式、思想观念、审美标准已发生根本变化,装饰色彩伴随着艺术大发展和设计的更新,以其特有的动态和开放性的色彩组合方式,满足现代人们的时尚需求。

图 1-1 法国拉斯科岩洞壁画;第二只中国马

图 1-2 马家窑彩陶 2

二、装饰色彩的应用范围

用于装饰的色彩广泛应用于建筑、服饰、织绣、陶瓷、漆器、壁画、民间艺术、交通工具等方面。随着历史的发展和社会的进步,运用装饰色彩的艺术水平和工艺技术水平都得到不断的提高,已成为整个人类灿烂文化的一个重要部分(图1-3—1-10)。

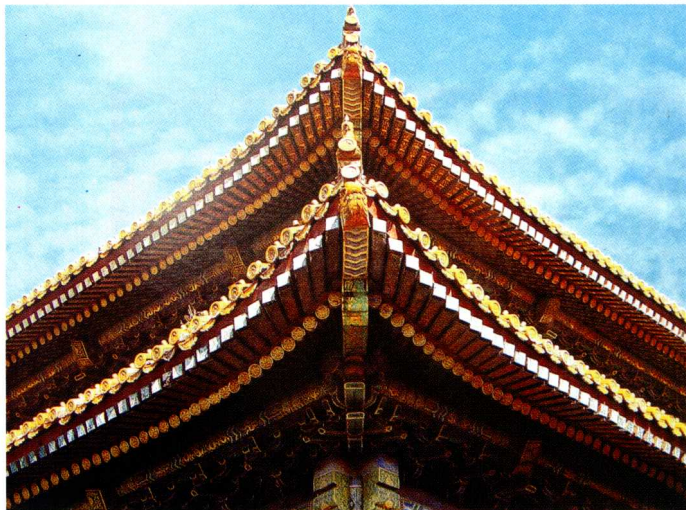

图 1-3 建筑上的装饰色彩

三、科学揭示色彩奥秘

18 世纪以后,科学技术迅速发展,人们用科学的观点来认识色彩。以牛顿为首的色彩物理科学理论体系的建立揭示了光与色的奥秘;色彩生理学和色彩心理学的相继产生,为色彩应用及研究提供了新的领域,色彩的功能在其他科学领域里也不断被研究和发展,进一步揭示了色彩的奥秘。

图 1-4 服装上的装饰色彩

图 1-5 苗族刺绣上的装饰色彩

图 1-6 珐琅钵上的装饰色彩

图 1-7 漆器上的装饰色彩

图 1-8 壁画上的装饰色彩

图 1-9 壁饰物上的装饰色彩

图 1-10 泥塑上的装饰色彩

第二章 装饰色彩的艺术特点

一、形与色相得益彰

色依附于形，形由不同的色来表现，形与色是一个不可分割的整体。

相同的形配置不同的色，或相同的色赋予不同的形，给人的感受是不一样的。如红色的苹果给人香甜感，青色的苹果给人酸涩感；白色的棉花给人蓬松温暖感，白色的石块给人坚硬冰冷感。因此，在装饰色彩应用过程中，必须同时考虑形与色的整体关系，根据不同的形赋予恰当的色，充分发挥色彩的能动作用。

如图2-1、2-2相同的花卉图形由于色彩不同，给人不一样的感受。

二、装饰色彩与绘画写生色彩比较

装饰色彩与绘画写生色彩是相对而言的。它具有如下特点：

1. 观察方法

绘画写生色彩是观察和分析物体在一定的环境空间中所呈现的色彩相貌，客观地去观察和分析自然景物的光源色、环境色、固有色之间的相互关系和变化规律。

装饰色彩注重发现和研究自然景物色彩蕴含的自然秩序和形式美，研究自然色调中各种色相、明度、纯度之间的对比和调和规律。

图2-1 张卫东 绘

图2-2 张卫东 绘

2. 表现方法

绘画写生色彩以客观景物作为描绘依据,用写实的手法去表现对象的形体、结构、空间、位置和质感等,注重色彩微妙变化的表现。

装饰色彩不受客观景物空间位置和色彩的限制,是在自然色彩基础上经过概括、提炼、夸张和变化而形成的一种色彩,注重色彩抽象性和概括性的表现。

3. 艺术风格

绘画写生色彩具有真实感,色彩表现丰富、细腻,着重于再现自然(图2-3)。

装饰色彩具有简练、单纯、含蓄、夸张的特点。

如果说绘画写生色彩具有直观的感觉,那么装饰色彩侧重于理智的表现(图2-4)。

4. 使用功能

绘画写生色彩抒发作者对自然的真实感受,有很强的真实感和亲切感。

装饰色彩抒发人们的色彩内在感悟和精神寄托,超越自然色彩的表象模仿,达到主动认识和创造色彩,具有象征性、浪漫性和理想化的色彩。

5. 相互关系

绘画写生色彩是装饰色彩的基础,装饰色彩是绘画写生色彩的发展和变化;是探讨和利用色彩组合规律,开发人们对色彩的理性思维和创造性思维的学问。

图2-3 莫奈 绘

图2-4 马蒂斯 绘

第三章 装饰色彩的造型方法

装饰色彩表达自然形象的过程，不是单纯地模仿自然；装饰色彩所反映出来的并不是一般的自然景象再现。自然形象应用于装饰色彩中，通过艺术变化的手法使其更集中、更典型、更完美，以增强形象的艺术感染力。其变化的手法很多，常见的有：省略法、夸张法、适合法、添加法、几何法等。

一、省略法

也叫简化法、减弱法。省略就是删繁就简，省略掉细部和次要部分，保留它必不可少的部分。有的只勾轮廓线，有的作影绘或留出里面的结构线。省略的程度应根据画面的需要而定（图 3-1）。

图 3-1 省略法在汉砖中应用

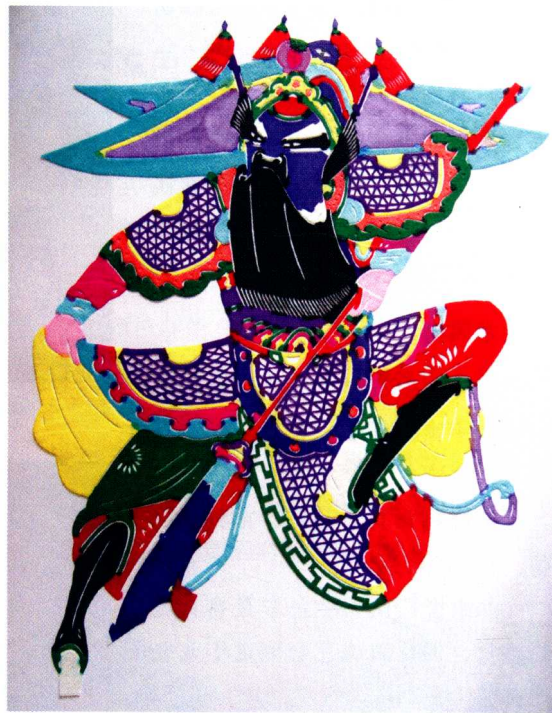

图 3-2 夸张法在剪纸中应用

图 3-3 适合法在瓷盘中应用

得更胖、干瘦的物体画得更干枯等等（图 3-2）。

三、适合法

适合法是将自然物象进行概括、提炼加工

夸张不是对物象简单的放大，夸张是对物象的外形、神态、习性进行适度夸大，强调物象的主要特征，使之形象更加突出。如将圆形的物体画得更圆、长形的物体画得更长，肥胖的物体画

后,并放在规定的几何形内的变形方法。常用的几何形有圆形、方形、三角形、椭圆形、五角星形等(图3-3)。

四、添加法

是在一种形象上附加另一种或几种形象,使形象更丰富、更符合理想的一种方式。一种是为了好看,如在生肖动物身上加花样,在花朵的轮廓里再加上花样,在文字中加上花样等等,没有什么特别的意思。另一种是为了表达人们的某种愿望或理想,将一种形象附加在别的形象中。如在鱼身上加上莲花,表示“年年有余”的意思(图3-4)。

五、几何法

将自然界所有纷繁复杂的形象都用几何的形状去概括表示的变形方法。使形象具有更加规范、条理、整齐的特点(图3-5)。

变化的方法常常不是单一存在的。在每一个画面中都同时体现着两种或两种以上的变化方法,才能比较正确、完美地表现作者的意图。

图 3-4 添加法在剪纸中的应用

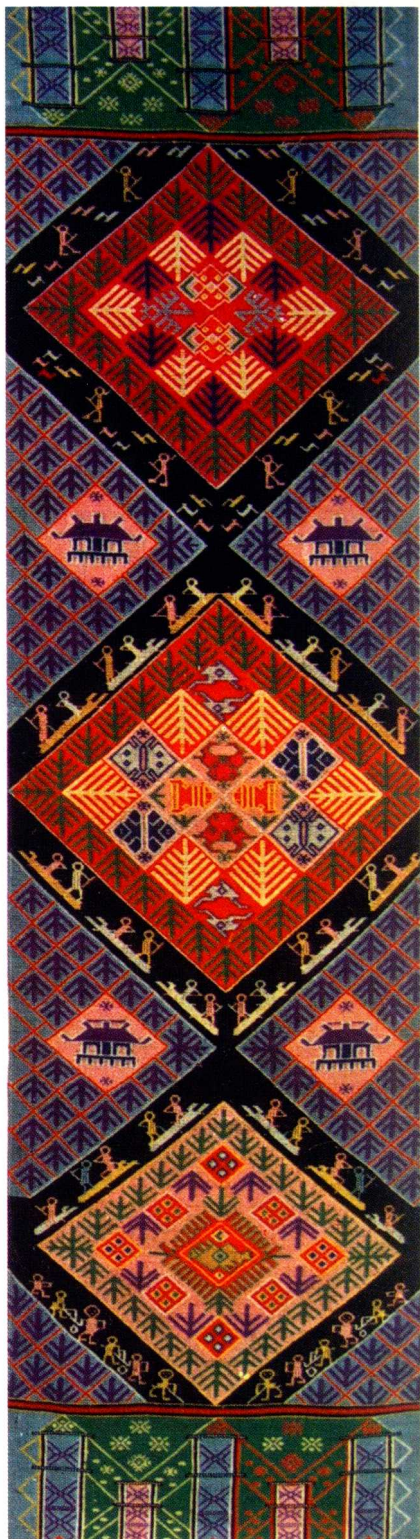

图 3-5 织锦中的几何图形

第四章 装饰色彩画面构成形式

构成是有别于绘画中所说的构图，是在限定空间内根据表现对象与表现效果的需要，安排画面内外结构、配置形与色以及表现技法与肌理，从而建立一个新的视觉样式。

装饰色彩画面构成形式的特点是变化与统一，变化与统一是在协调中寻求变化，在变化中寻求和谐一致。在一幅画面中统一而无变化，显得单调乏味，而变化多样又缺乏统一感，显得松散混乱。因此，变化应在统一的前提下变化，统一应在变化的基础上统一。

变化与统一是形式美的总法则，由它派生出来的诸多形式法则贯穿于“对称”、“均衡”、“对比”、“比例”、“调和”等形式中。

图 4-1 安塞农民画

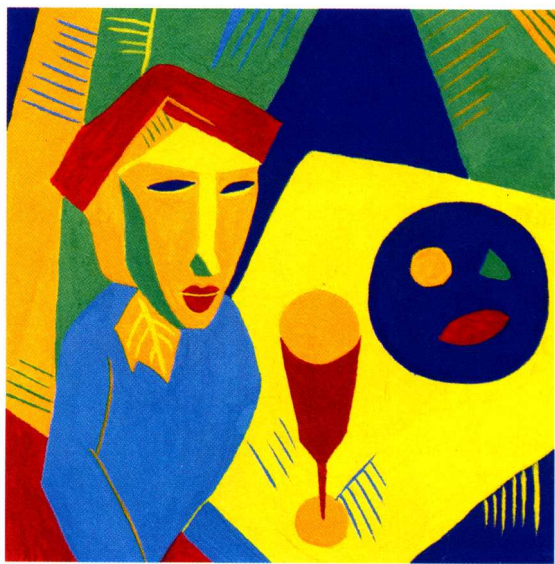

图 4-2 姚亚利 绘

一、对称

对称是中心轴的两边产生镜照般的效果，两边要素对应等同。绝对对称是对称轴两边同形、同色、同量。相对对称是对称轴两边同量或相近，但不一定同形或同色（图 4-1）。

对称的构成形式具有平稳、整齐、庄重的特点。

二、均衡

均衡是假定的中轴或支点两边的形态和色彩各异，而视觉上感觉平衡的构成形式。这种平衡是建立在不平衡基础上的，画面产生紧张感和均衡感，具有比均齐更多的动态要素（图 4-2、4-3）。

均衡的构成形式显得生动、自然、活泼而富有变化。

图 4-3 靳怡男 绘

三、对比

对比是指性质相反的要素产生对比，使各要素的差异性显得更为强烈。所谓具有相反性质的要素有时是指形态，有时是指色彩或质感，有时是指配置的情况。如形的大与小、长与短、方与圆、曲与直等；色的明与暗、冷与暖、强与弱等；质感的柔与刚、硬与软、轻与重等；配置的疏与密、动与静、偶与奇、繁与简等。对比过度易出现杂乱、无序、花哨效果，因此对比的结果应归结为调和（图 4-4、4-5）。

对比的构成形式具有强烈、生动、鲜明的艺术效果。

四、比例

比例是量（长度、面积等）的比率。是整体与局部之间，局部与局部之间各种量的有秩序的比较。如黄金比例 $1:1.618$ ， $\sqrt{2}$ 比例，等差数

列 $a, a+r, a+2r, \dots, a+(n-1)r$ ，等比数列 $1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$ ，费波纳齐数列 (Fibonacci series) $1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$ ， $p, q, (p+q)$ ，调和数列 $1,$

图 4-4 王丽慧 绘

图 4-5 闫国庆 绘

$\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ …… $\frac{1}{n}$ 。比列反应了秩序美的内在规律(图4-6、4-7)

比例构成形式使画面各部分的差异适量,各要素之间变化有序、层次分明,富有特定的韵律。

五、调和

调和是在整体中各组成部分之间找到类似的因素加以调配。造型和色彩的各种关系中都有实现调和的因素,调和使各组成部分之间差异缩小,以增强画面的协调效果(图4-8)。

调和的构成形式使画面各部分之间达到统一和谐的效果。

图4-6 徐倩 绘

图4-7 樊思 绘

图4-8 魏晶晶 绘