

北京市高等教育精品教材立项项目

Art&Design

装饰色彩

教学与应用

戴永恒 潘绵璐 张延刚 编著
李戴永 恒强 主副编

高等教育出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

装饰色彩教学与应用

戴永恒 潘 强 张延刚 编 著
李绵璐 戴永恒 主 编
潘 强 副主编

高等教育出版社

内容提要

本书着重阐述色彩在设计教学与应用中的装饰功能,共分六章,包括装饰色彩的产生与发展、装饰色彩的认识与训练方式、装饰色彩使用的基本原则、装饰色彩在设计领域的应用、装饰色彩在绘画中的应用、教学建议等。本书附有大量的练习作品和国内同类院校本课程作品。本书系统简明、重点突出、图文并茂。所附大量插图,使学生能更进一步对课堂教学进行思考。

本书适用范围广泛,除作师范本、专科、美术院校和普通高等院校的教材外,也可为广大社会读者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

装饰色彩教学与应用 / 戴永恒, 潘强、张延刚编著. —北京:
高等教育出版社, 2004. 9
(艺术设计系列教材 / 李绵璐主编)
ISBN 7-04-014047-0

I. 装... II. ①戴... ②潘... ③张... III. 装饰美术—色彩
学—教材 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 074291 号

策划编辑	刘建	责任编辑	梁存收	封面设计	李九红
版式设计	王莹	责任校对	杨雪莲	责任印制	宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总机	010-82028899		http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 蓝马彩色印刷中心

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 8.75
字 数 210 000

版 次 2004年9月第1版
印 次 2004年9月第1次印刷
定 价 28.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号: 14047-00

艺术设计系列教材编委会

主 编
副主编
顾问
编委会
主编

李绵璐
潘 强
靳尚谊

黄建平
李绵璐
王仲华
张文华

戴永恒

常沙娜

王全李

崎森伟

陈雅丹
胡金犁
刘 建

刘巨德
叶 平
马 骅

何 洁
常锐伦
高素兰

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)64014089 64054601 64054588

目 录

绪论	(1)	一、写实性色彩训练	(43)
		二、过渡性色彩训练	(45)
第一章 装饰色彩的产生与发展	(6)	第三章 装饰色彩使用的基本原则 ..	(48)
第一节 原始装饰色彩	(6)	第一节 平面与归纳、夸张	(48)
一、装饰色彩的起源与装饰艺术	(6)	一、平面化表现原则	(48)
二、原始装饰色彩的艺术特点	(9)	二、归纳性表现	(49)
第二节 传统装饰色彩	(11)	三、夸张性表现	(51)
一、传统装饰色彩与民间装饰色彩	(11)	第二节 对比与调和	(52)
二、东、西方传统装饰色彩	(15)	一、互补色的对比调和	(52)
第三节 现代装饰色彩	(22)	二、中性色的对比调和	(54)
一、现代装饰色彩的风格特点	(22)	三、综合性的对比调和	(56)
二、现代装饰色彩发展中的综合性	(23)	第三节 训练方式——链接	(57)
第二章 装饰色彩的认识与训练方式 ..	(25)	一、传统装饰性色彩训练	(57)
第一节 装饰色彩与写实色彩的区别与		二、现代装饰性色彩训练	
联系	(25)	(表现、意象、抽象)	(59)
一、装饰色彩	(25)	第四章 装饰色彩在设计中的应用 ..	(61)
二、写实色彩	(26)	第一节 视觉表达方式与装饰色彩的	
三、二者的区别	(27)	关系	(61)
四、二者的联系	(30)	第二节 招贴设计	(66)
第二节 装饰色彩的特性	(32)	一、装饰色彩与招贴设计	(66)
一、广泛性	(33)	二、装饰色彩功能在招贴设计中的	
二、主动性	(34)	强调	(66)
三、醒目性	(34)	第三节 服装设计	(68)
四、感染性	(35)	一、装饰色彩与服装设计	(68)
五、象征性	(36)	二、装饰色彩在服装设计中的	
六、民族性	(37)	巧妙应用	(69)
七、时代性	(37)	第四节 室内设计	(70)
第三节 装饰色彩的审美与创意	(38)	一、装饰色彩与室内设计	(70)
一、形式美法则的再认识	(39)	二、室内色调设计的情感表达	(71)
二、色彩形象性的审美与创意	(40)	第五章 装饰色彩在绘画中的应用	(75)
三、色彩情感性的审美与创意	(41)		
第四节 训练方式——链接	(42)		

第一节 装饰色彩在装饰绘画中的应用 …	(75)
一、装饰色彩在中国传统装饰绘画中的 应用 ……………	(76)
二、装饰色彩在日本传统装饰绘画中的 应用 ……………	(79)
第二节 装饰色彩在印象派绘画中的应用 …	(81)
一、印象派的基本知识 ……………	(81)
二、装饰色彩在印象主义绘画中的应用 …	(83)
三、装饰色彩在新印象主义绘画中的 应用 ……………	(85)
四、装饰色彩在后印象主义绘画中的 应用 ……………	(87)
第三节 装饰色彩在现代主义绘画中的 应用 ……………	(89)

第六章 教学建议 ……………	(92)
第一节 更新教学理念 注重教学方式 …	(92)
第二节 掌握基础知识 理论引导实践 …	(94)
第三节 控制教学进度 拓展艺术内涵 …	(95)
一、本科教学 (五周 — 100 课时) ……	(95)
二、专科教学 (四周 — 80 课时) ……	(95)
后记 ……………	(97)
附录 ……………	(98)
一、训练作品综合欣赏 ……………	(98)
二、优秀作品欣赏 ……………	(125)

绪 论

装饰色彩是艺术设计、绘画及各种造型艺术中不可缺少的元素(图绪-1至绪-3)。装饰色彩以其华美的视觉感受和丰富的表现特性应用于社会生活的各个领域,它在发挥实用功能的同时也不断地丰富着人们的精神生活。装饰色彩是人们在自然色彩基础上主观创造的结果。

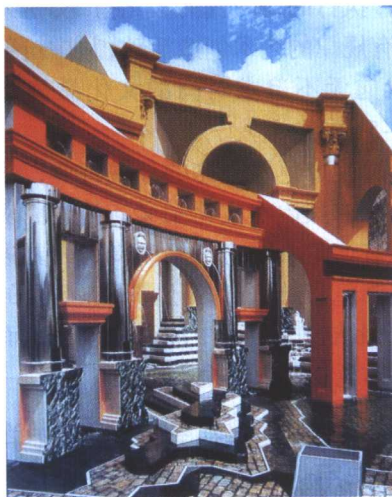
一、装饰色彩的概念

凡是依附于装饰环境、装饰器物以及人类自我装扮、修饰并产生装饰效果的色彩,均称之为“装饰色彩”。从专业的角度讲,对于装饰色彩基本概念的认识,不能仅停留在表面、直观的视觉感受,还要透过外貌特征探究其文化内涵。

装饰色彩是在装饰基础上的色彩效果,装饰行为的出现自有人类便已然开始,而对于“装饰”的明确文字表达是在我国的汉代。《后汉书·梁鸿传》中“女(孟光)求作布衣麻屨、织作筐辑之具。及嫁,始以装饰入门”。在18世纪的西方也有“装饰”一词的文字记载。对于“装饰”含义的解释,中外多有论述。这里仅借用日本设计词典关于“装饰”四个方面的注释,作为了解装饰色彩概念的基础:①赋予美的行为,不仅表现为外表的装饰,也包括现代设计中所谓“无装饰”的美,而这种追求材料、结构、功能特性的美,本身也是一种装饰;②作为动词用,即使用一定的装饰材料进行装饰活动;③指装饰性;④作为一种工艺方法、技术,如漆工艺的描金绘、景泰蓝的掐丝点蓝等装饰工艺技法。由此可见,从广义上理解装饰应是一切装饰行为与装饰现象,而装饰行为的结果便是狭义上的装饰,如

图绪-1 斯特拉支斯基喷泉·蓬皮杜艺术中心外景(法国)

图绪-2 新奥尔良意大利广场摩尔(美国)

图绪-3 《风景》凡高(荷兰)

具体的装饰物、装饰形以及图案纹样等。无论是广义还是狭义的装饰概念,色彩始终是“装饰”的灿烂外衣,并在漫长的装饰活动中构成完整的装饰色彩概念。装饰色彩概念中“装饰与色彩”的组合,是通过装饰活动所体现的一种文化行为,这种文化行为以多种艺术形式表达出人们的习俗、宗教、信仰、好恶以及审美情趣等文化内涵,并诠释着人类文明(图绪-4);它所包含的广泛的文化意义,是装饰色彩概念内在的主要特征,也是我们关注的焦点。装饰色彩在应用中所传递出的文化信息,执行的是时代的文化指令,是人类有目的、有规律的艺术创造活动,从中折射出的审美取向无不追求时尚的文化品位与意蕴(图绪-5,图绪-6)。

透过装饰色彩概念的外貌特征,从文化学角度探求其内在文化意义,是我们从理论上认识装饰色彩概念的第一步;而要进一步了解装饰色彩的概念,还需要在后面的理论与实践相结合的学习中加深认识,从而真正理解装饰色彩概念的全部意义。

二、装饰色彩在艺术设计教学中的地位和作用

装饰色彩、写实色彩、自然色彩等都属于设计色彩的范畴(图绪-7至图绪-9),在艺术设计中时常穿插使用,而装饰色彩作为艺术设计的主要用色,始终在艺术设计领域占据

图绪-4 椅子(埃及)

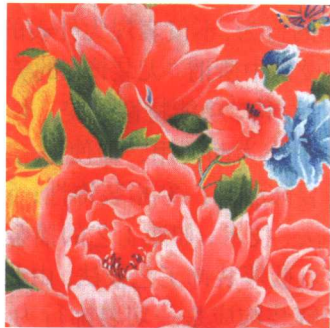
图绪-5 佛教雕塑(中国)

图绪-6 罗马的堕落(局部)(法国)

图绪-7 自然色彩

图绪-8 装饰用色

主导地位,发挥着不可替代的作用。

在高等艺术院校中,装饰色彩作为一门独立的基础课程是在我国改革开放之后,此前由于历史条件的限制,装饰色彩只是从属于染织专业“图案基础”教学的一部分;在特种工艺学科中,也仅是在涉及装饰画、装饰绘画的色彩问题时从传统装饰用色的角度讲授,基本属于经验传承范围。1978年中央工艺美术学院根据市场的需要,将原特种工艺学科中的装饰绘画、装饰雕塑分离出来,分设“装饰绘画”、“装饰雕塑”两个专业。装饰色彩是这两个专业不可分割的一部分,自然也就成为它们重要的基础课程(图绪-10,图绪-11)。在染织设计、服装设计、装潢设计以及环境艺术设计等专业,也渐渐加大了装饰色彩课程的比重。随着市场经济的全面展开,符合市场需求的学科得到及时的调整,装饰色彩也逐渐成为各高等艺术院校艺术设计专业必修的基础课程,尤其是在艺术设计市场空前发展的今天,它的重要性显得更加突出。

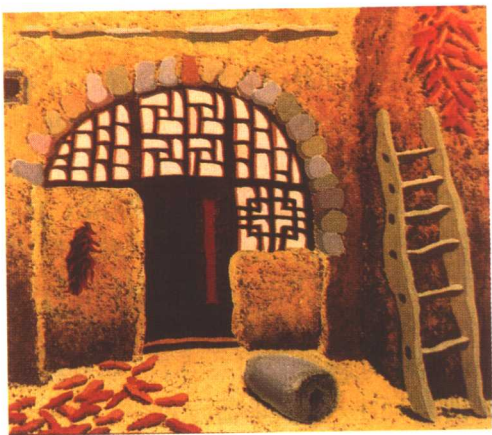
装饰色彩之所以在艺术设计教学与实践中的作用日益显著,其原因首先是艺术设计与装饰色彩同属于“非客观”的主观性创造活动,都具有灵活多变的艺术特性;第二,装饰色彩广泛的适应性与实用性符合艺术设计的发展方向;第三,装饰色彩在伴随人类发展过程中所凝聚的博大、精深的文化内涵是艺术设计时刻把握的文化精髓;此外,装饰色彩单纯、简洁、醒目、象征与便捷等特点符合现代人求新求异的心理需求与情感表达,这也是艺术设计关注的要点之一。由此可见,装饰色彩在艺术设计中的地位与作用是何等的重要。

三、装饰色彩的教学目的和方法

装饰色彩的教学是在已经学习和掌握色彩科学原理的基础上,融入平面构成、色彩构成两门课程中的部分法则与相关知识

图绪-9 森林之歌(壁画局部)·祝大年(中国)

图绪-10 装饰画·学生作品

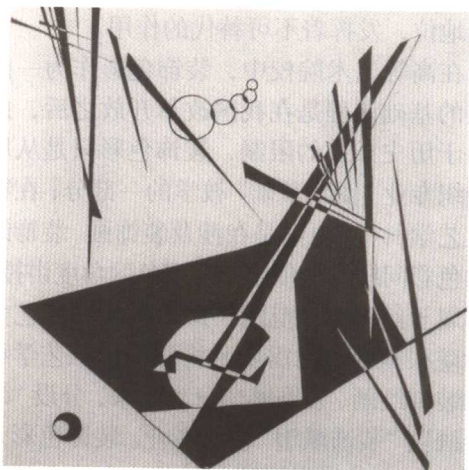

图绪-11 装雕作品·贾克梅蒂(法国)

(图绪-12, 图绪-13), 从新的文化视角详细解读装饰色彩的基本概念与应用原则, 并通过“链接式”的训练方式使学生真正掌握它的使用规律, 为不同设计专业打下良好基础, 同时拓展设计色彩的使用空间。

在装饰色彩的教学过程中应避免与本套教材的其它课程重复, 尤其要处理好与色彩构成课之间的关系。它们既有区别又有联系, 虽然它们完全从属于一个科学原理, 但它们是在不同理念下形成的色彩体系: 装饰色彩经历了漫长的人类历史, 属于传统色彩, 在历史遗存的艺术作品中它显示出浓郁的人文色彩与丰厚的文化内涵; 色彩构成则是 20 世纪西方构成运动的产物, 其主要是受到西方工业革命的影响, 属于新思潮、新文化, 同时, 色彩构成也是现代科技与时尚文化相结合的产物, 它在现代艺术设计中具有标志性。色彩构成课程中色彩训练的效果属于装饰色彩的范畴, 装饰色彩课程因采纳了色彩构成中的构成原则而注入了新的活力。

装饰色彩的教学始终围绕以上教学目的, 采取案例与视图结合的方法, 由浅入深、循序渐进, 最终通过大量的作业练习使学生对于装饰色彩有一种真切实在的触摸感并能自如驾驭(图绪-14至图绪-17)。

图绪-12 至上主义作品《平面构成》·波波娃(俄国)

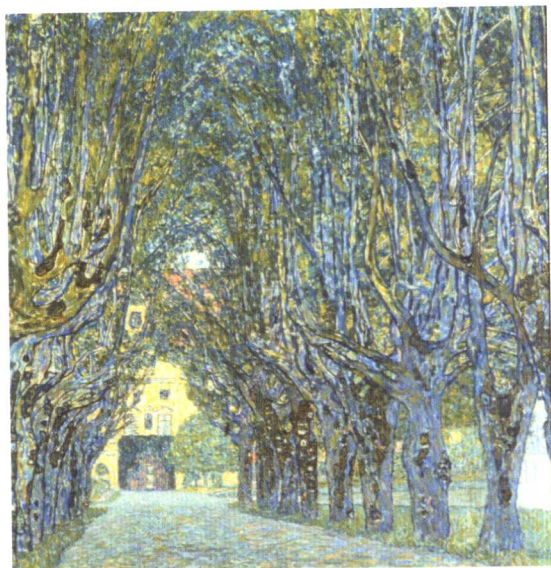
图绪-13 至上主义作品《色彩构成》·波波娃(俄国)

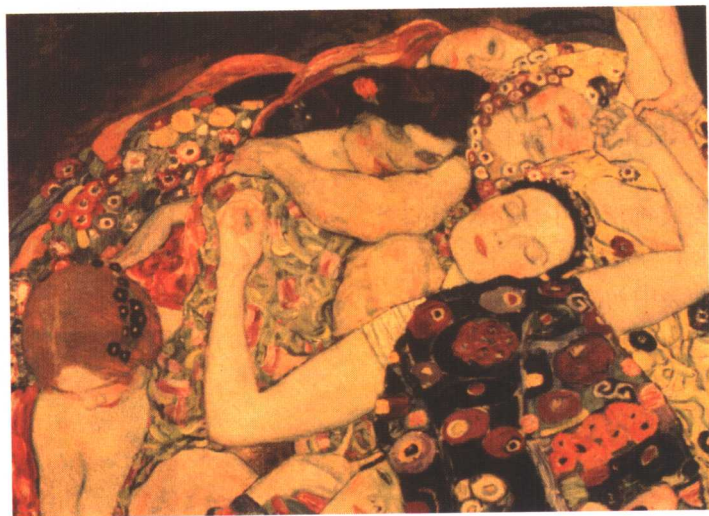
图绪-14 装饰作品

图绪-15 装饰作品

图绪-16 风景克里姆特（奥地利）

图绪-17 人物克里姆特（奥地利）

第一章 装饰色彩的产生与发展

本章要点:

装饰色彩的产生与发展是学习装饰色彩必备的基础知识。在学习装饰色彩的过程中,重新审视装饰色彩在历史文化变迁中的时代风格及艺术特点,探究其内在的文化含义与艺术内涵是本章要点。通过这种学习,有利于加强艺术修养,提高审美能力,开阔艺术视野,拓展创作思路。在此基础上不断赋予装饰色彩新的时代内涵和精神,力求装饰色彩的实用功能和艺术功能在艺术设计中得到充分的展示,以适应广阔的市场需求。

本章是从时间角度,按照原始装饰色彩、传统装饰色彩和现代装饰色彩三个不同的发展阶段进行阐述。

第一节 原始装饰色彩

装饰色彩是人类装饰活动中最早使用的艺术元素之一,它几乎与人类历史一样久远。从装饰色彩在原始社会中初次的展现,到21世纪艺术设计中的全方位应用,经历了许许多多不同风格的演变过程(图1-1至图1-4)。在演变过程中,原始时期的装饰色彩是设计色彩的母体,通过对它的学习,我们可以从中获取多种艺术的营养。

一、装饰色彩的起源与装饰艺术

装饰色彩的起源是以装饰艺术的出现为标志的,它是构成装饰艺术不可缺少的组成部分。装饰艺术是装饰性、装饰美综合性、典型化的艺术形式。从逻辑学的角度

图 1-1 马王堆帛画局部(中国汉代)

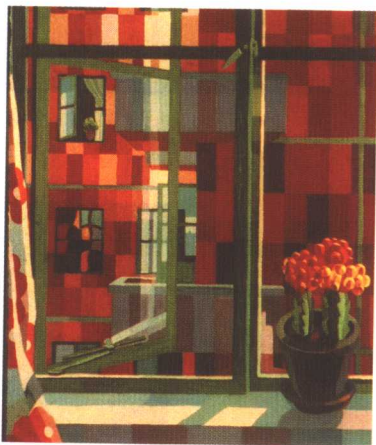

图 1-2 装饰作品

图 1-3 法海寺壁画(中国明代)

讲,装饰艺术属于大的“集合概念”,装饰色彩则属于“单独概念”,有如森林与大树之间既从属又独立的关系。在装饰艺术贯穿人类历史的链条中,装饰色彩犹如链条上灿烂夺目的彩带,它对装饰艺术中的装饰性、装饰美以及装饰风格的形成起着至关重要的作用。因此,对于装饰性、装饰美、装饰风格的探究和装饰色彩的学习就有着密不可分的关系(图1-5,图1-6)。

装饰是人类为了满足自身美的需要所进行的一种普遍的造型活动和文化行为。所谓装饰性,是指人的装饰意志和装饰行为中所蕴含的内在品格与特质。装饰性可以存在于任何种类的艺术形态之中。装饰性与装饰色彩互为依赖关系,装饰色彩在应

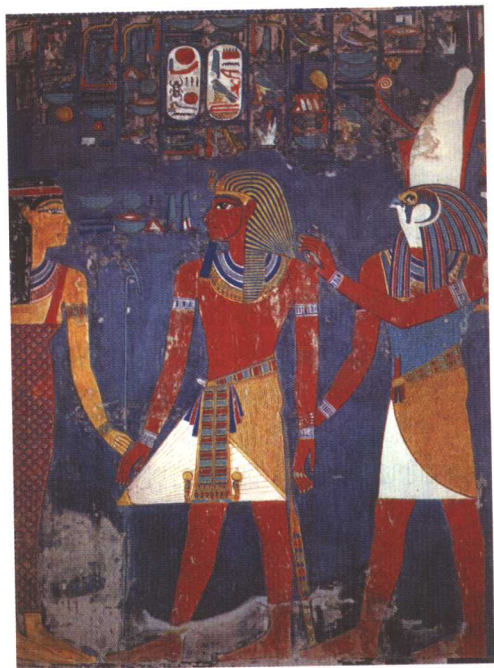

图1-4 墓室壁画(埃及)

图1-5 中国传统壁画

图1-6 麦积山雕像(中国南北朝)

用过程中本身已具有显著的装饰性，这种装饰性的特征也是区别于其它色彩的重要标志。

装饰美是装饰艺术的灵魂，是愉悦心志、陶冶情操的精神食粮。装饰美是有别于“自然之美”的“人文之美”；是人们按照秩序化、规律化、形式美法则并结合人类的传统与时尚需求而创造的审美文化。装饰色彩在审美文化中扮演的重要角色，也是在装饰美法则的基础上展示其色彩魅力的。由此看来，色彩的装饰性与装饰美的显现，是在应用的同时产生的（图1-7，图1-8）。

装饰色彩的应用，可以追溯到公元前四万至一万五千年前原始社会的旧石器时代晚期。地处欧洲西部法国与西班牙交界一带，法国的拉斯科和西班牙的阿尔塔米拉原始洞窟壁画上的色彩，被推断为人类绘画作品中最早的装饰用色之一（图1-9，图1-10）。画面上的色彩、线条以及整个动物的造型，尽管有很强的写实性，但画面中单纯的土红色、土黄色、黑褐色等色彩和线条的组合关系，用色方法及表现方式，均是非客观的平面化装饰性表达，属于装饰艺术的范畴。从这些洞窟壁画上朴拙、单纯的装

图1-7 彩陶（中国新石器时期）

图1-8 彩陶（中国新石器时期）

图1-9 阿尔塔米拉洞穴壁画（西班牙）

图1-10 阿尔塔米拉洞穴壁画（西班牙）

饰用色可以看出,装饰性、装饰美与装饰色彩相互融合的关系。同时,装饰色彩在装饰艺术中的装饰性、装饰美的特征,在一幅作品中便可一目了然,但要判断它属于哪种装饰风格却十分困难。因为装饰作品中装饰风格的独特性、一贯性和稳定性,是在一个时期一批作品中逐渐形成的,它不仅反映出不同时代、国家、民族、地域、文化传统的基本面貌及审美取向,而且作者绘制技巧要与众不同、别具一格。例如,从我国新石器时期的彩陶作品上(图1-11,图1-12),便可以判断出作品中的装饰色彩属于原始社会的装饰艺术风格,有着朴拙、清新的艺术特点。

通过对装饰色彩与装饰艺术关系的分析、比较,基本探清两者的原始根源,这为进一步了解装饰色彩在装饰艺术中的作用及其风格特点开启了一道门。

二、原始装饰色彩的艺术特点

原始装饰色彩朴拙、清新的艺术特点,在彩陶纹饰的图腾符号中体现得十分充分。了解图腾文化的内涵,是解读原始装饰色彩艺术特点的关键。

彩陶是原始人类利用泥土烧制的生活器物或供奉品,上面绘制的各类彩色图腾纹饰与器物本身构成了完整的彩陶装饰艺术。图腾崇拜是在万物有灵观念的基础上发展起来的一种原始宗教形式和文化现象。图腾是印第安语中“他的亲族”之义。图腾崇拜是指某一原始部族取一种动物和植物为名称,并相信它是自己的祖先或与之有血缘关系,因此全族均要对其奉若神明、顶礼膜拜(图1-13)。之所以产生这种现象,是由于原始人类对自然界的各种奇异现象欲知、欲求而不可得,因而产生迷信思想,进而举行祈求仪式希冀得到福佑。如原始半坡氏族的彩陶纹饰中的鱼纹、蛙纹、鹿纹等

图 1-11 彩陶(中国新石器时期)

图 1-12 彩陶(中国新石器时期)

图 1-13 图腾头部装饰(南非)

图腾符号(图1-14),还有反映自然崇拜中被神灵化的天、地、日、月、雷、雨、水、火等图腾符号。由此看来,原始人类在陶器上绘制的彩色纹饰不仅仅是简单的表面装饰,而且承载着图腾崇拜的文化精神。在此基础上色彩的艺术表现力和特点才得以充分发挥。在新石器时代被称为“彩陶纹饰之母”的红色宽带纹(图1-15,图1-16),是装饰艺术中最早使用的装饰色彩之一,它不仅展示了原始装饰色彩的最初风貌,同时也在红色的装饰特性中蕴涵着原始人类丰富的精神寄托和朦胧的审美需求。这说明装饰色彩在原始社会中一经使用便赋予它浓厚的文化色彩。纵观多姿多彩、风格各异的中国彩陶艺术,无论是在以红底黑彩为主或红、黑两色兼用的早期,还是在以黑色为主红色为辅、黑白相间、阴阳反转,黑红两色“复彩”与偶见的橙黄、橙红色,以及完全施以黑彩的中期或晚期,均以延续了一千多年的红色宽带纹为主脉,构成中国彩陶艺术在装饰色彩的使用、绘制手法、器物形制以至装饰观念等方面朴拙、清新的基本艺术特征。

综上所述,装饰色彩对于原始人类来说,已经具有了非同寻常的意义。它在应用过程中所传递的宗教、艺术、审美等图腾文化精神是原始装饰色彩内在的艺术特征;而围绕其艺术特征,装饰色彩简洁、单纯的平面化表达方式才具有寓意和象征的意义。与此同时,这也是构成原始装饰色彩朴拙、清新的外貌艺术特征的基本条件。由此我们可以看到:①“朴拙、清新”是原始装饰色彩总的基本艺术特征;②装饰色彩在原始社会中一经使用便已显示出平面化表达方式和简洁、单纯、寓意、象征的特性(图1-17,图1-18);③红、黑、白、橙黄几种色彩作为原始装饰艺术的主要用色,是原始装饰色彩的象征,有着广泛的实用

图1-14 蛙纹图案彩陶(中国新石器时期)

图1-15 彩陶(中国新石器时期)

图1-16 彩陶(中国新石器时期)