

装饰色彩

现代设计基础教材丛书

陆红阳 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰色彩 / 陆红阳编, —南宁: 广西美术出版社, 2003.7

(现代设计基础教材丛书)

ISBN 7-80674-394-4

I. 装… II. 陆… III. 装饰美术—色彩学 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055928 号

艺术顾问 黄格胜 李绍中

主 编 陆红阳 喻湘龙

本册著者 陆红阳

编 委 柴万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳

喻湘龙 李明伟 张燕根 黄江鸣

黄卢健 林燕宁 蒋才冬 林振扬

袁筱蓉 何 流 胡文杰 胡文娟

赵慧宁 叶颜妮 李西宁 钟云燕

罗 鸿 苏华君 利 江 陶雄军

李 娟 江 滨 尹 红 陆海燕

策 划 姚震西

责任编辑 白 桦 何庆军

封面设计 姚震西

版式设计 静 坤

丛书名: 现代设计基础教材丛书

书 名: 装饰色彩

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2003 年 8 月第 1 版

印 次: 2004 年 11 月第 2 次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-394-4/J · 278

定 价: 26.00 元

现代设计步入了一个新的阶段，它在不断发展、创新。现代社会对设计的要求也越来越趋于个性的完美追求，在今天这个市场经济繁荣的时代，设计包含了许多新的观念与文化，阐述了当今的人们已不再满足于物质生活的简单重复与消费，在追求物质丰富的同时，也不放弃对深层文化内涵的渴求。

说到设计，人们往往误以为这只是设计师们独有的特权，其实不然，设计应是人类生活中一个不可或缺的组成部分，生活中的每一件物质产品都是根据人们的生活需要来进行设计和生产的，当然它也融合了人们的精神和价值取向。人人都有参与设计的权利与天赋，每

件成功的产品设计，都表达的是设计师与大众相共有的创意与默契。在现实社会里，设计师们参与的设计实践不胜枚举，如环境艺术设计、装潢设计、服装艺术设计、广告设计等，有时他们也会介入到各类社会及文化活动中，如文艺演出、公益宣传等活动的设计与策划。其中有集体的行为，也有个体的行为，这表明设计的思想已深入到我们生活的方方面面。

为了提高全民的设计意识与素质，设计教育的任务更显得任重而道远。艺术院校中设计教育的不断创新与改革是当前非常重要的工作课题，而其中教材的编写与研究成为重中之重，没有完善的教材体系，将会制约设计教育的发展，影响到设计人才的教育与培养。同时，由于近年来报考艺术类院校设计专业的考生不断增多，他们非常需要一套针对性强、质量高、有特色的辅导教材。本次由我院设计系教师主导及部分外省市艺术院校教师、设计专业人员配合编写的《设计基础入门丛书》的重新出版，是一件非常值得庆贺的大事，对设计教育的发展和普及有着深远的影响和意义。希望本套丛书的出版与发行，对促进设计专业教学质量的提高，满足广大设计爱好者的需求，提高人民群众的设计意识与素质发挥良好的作用。

序 言

广西艺术学院院长 黄格胜

目 录

4 第一章 序论——归纳色彩

6 第二章 色彩基础训练

10 第三章 归纳色彩的原理

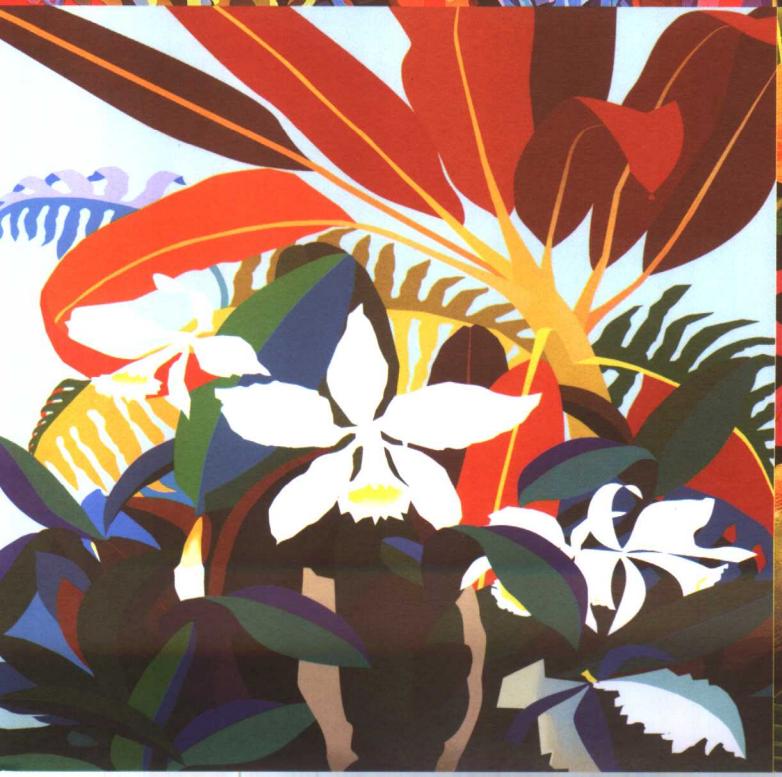
12 第四章 色彩归纳实例练习

54 第五章 归纳色彩的表现技法

58 第六章 归纳色彩的表现风格

62 第七章 中外归纳色彩作品的鉴赏与评析

第一章 序论——归纳色彩

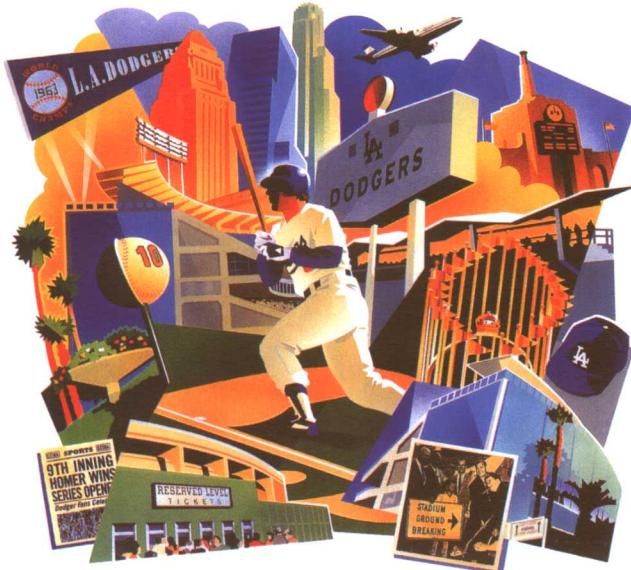
在目前的各设计类高校中，除了开设一定课时量的色彩基础写生之外，一般还会开设归纳色彩课，有的也称装饰色彩课，虽然课程名称不同，但教学的目的却有异曲同工之处。目的是培养设计专业的学生如何去更好地运用色彩和表现色彩。在以往的写生色彩中，学生往往刻意追求色彩的复杂关系，表现笔触的变化及个性化的绘画技巧。而设计专业的学生并不应花太多精力去追求这样的表现方式，如能达到一定的认识能力和掌握基本的方法也就就可以了。由于专业的特点，更需要设计专业的学生从自然的色彩中去寻求更为简练和概括及生动的表现形式。归纳色彩的表现形式正好符合这一要求。

归纳色彩的最大特征是作者对色彩的高度概括性、夸张性的表现形式，往往是将复杂的色彩变化通过概括、夸张、取舍、归纳后形成一种色彩表现风格，在许多现代绘画大师的作品中常有运用，以及在欧、美、日的许多专

业及学术书刊中，此类作品颇为常见，特别是许多的广告及插画作品就广泛运用了这一手法，确实让人赏心悦目。近年来，我国的设计师们也设计出了许多这方面的作品，丰富了设计作品的风格。因此，归纳色彩课程的设置，

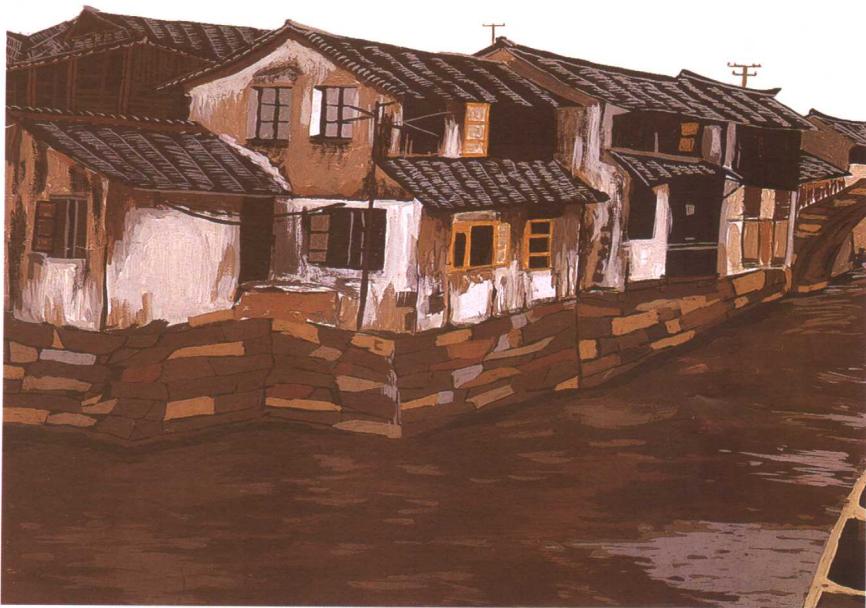
自然也就成了设计院校中的基础必修课程。希望本书的编写与出版，能起到抛砖引玉的效果，大家共同来探讨这一学问，为设计教学服务。

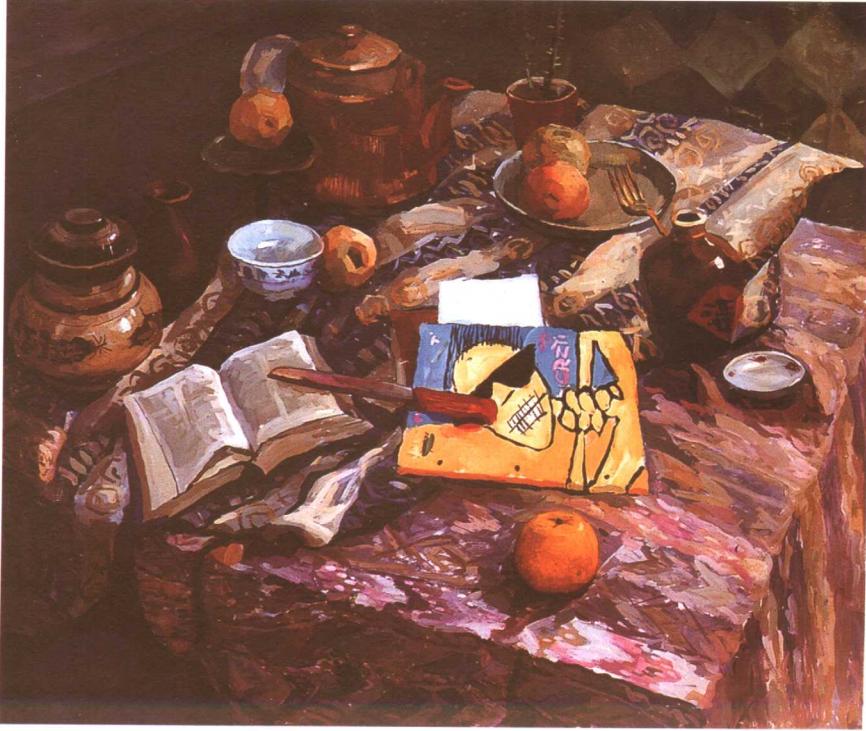
第二章 色彩基础训练

在归纳色彩的设计与训练之前，我们有必要提及有关基础色彩的问题。我们的每一位设计专业的学生及设计爱好者，在进入设计阶段之前都进行过一系列的基础素描及色彩的训练，以掌握基本的造型能力及技法的运用能力，特别在色彩的训练方面，一般会要求学生对色彩的各种原理与对比关系必须有较为明确的认识，如光源色、物理色的区别，固有色与环境色的相互关系，以及各种冷暖、明度、纯度的对比关系等。这样学生在进行练习时就具备了色彩的基本认识和素质。其实归纳色彩的原理与基础色彩的原理有着本质的联系，在基础训练中能够很好运用色彩关系来表现的同学，在进入归纳色彩的学习时很快就能找到感觉。

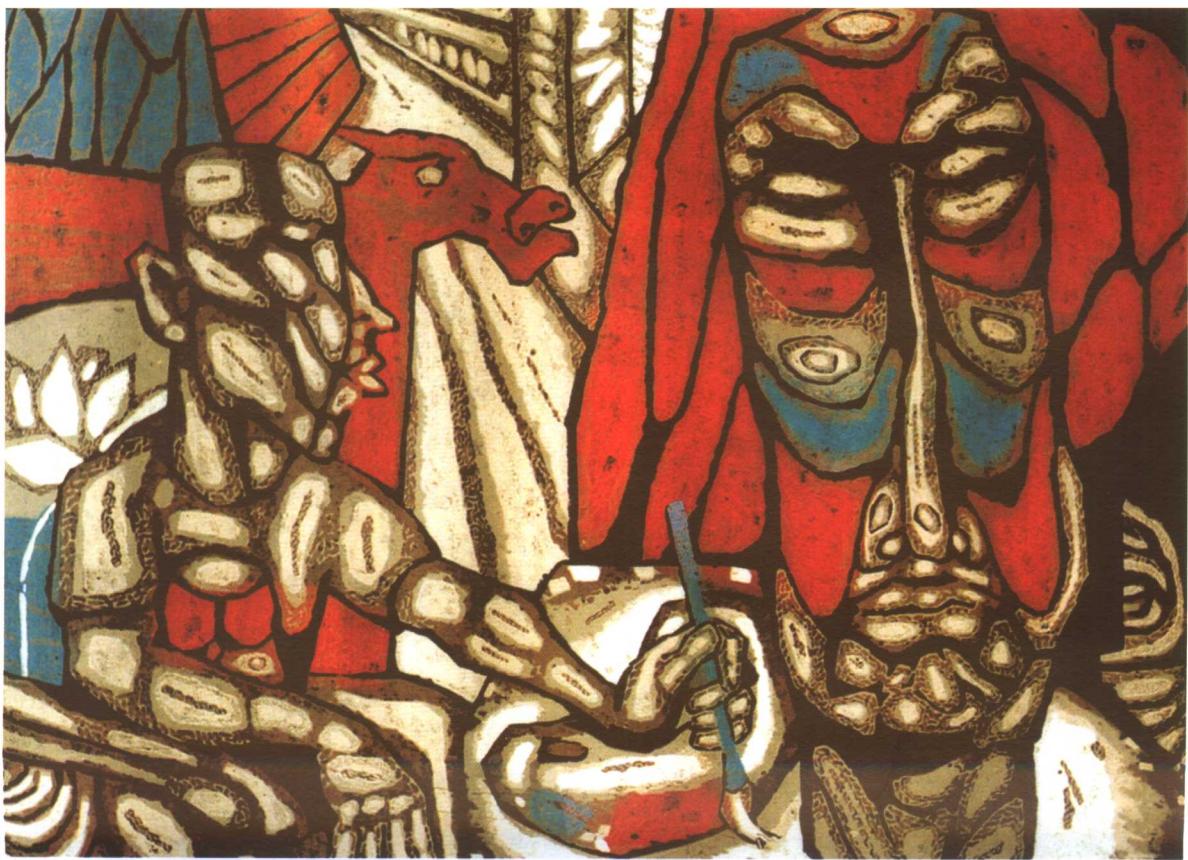
韦梦琦作品

吕绍德作品

在许多相关的美术作品中，如水彩、油画、国画、版画的专业作品中，也不乏采用较为接近归纳手法的形式来表现，这样不仅增加了作品的艺术性，同时也提升了作品的观赏性。

吕绍德作品

第三章 归纳色彩的原理

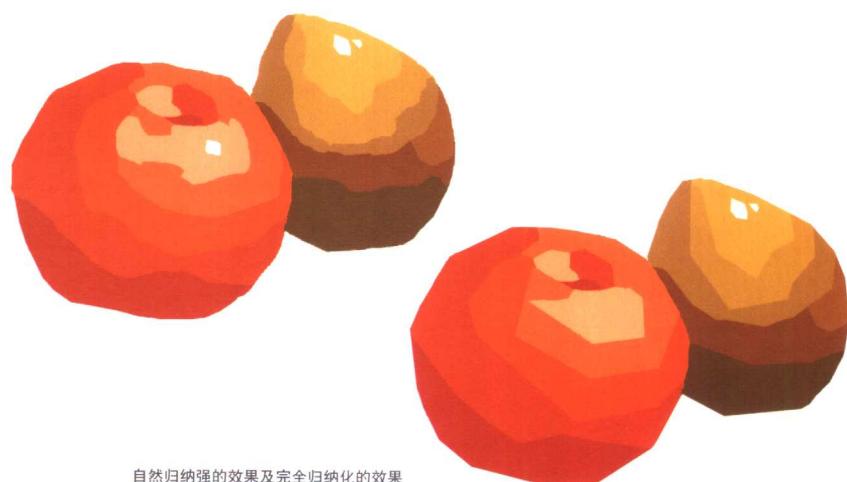

我们常规的色彩写生方法

我们可以这样来理解归纳色彩，即通过对自然色彩进行概括、调整之后所形成的具有整体、简洁、装饰性强的色彩表现风格。以往我们习惯于传统的表现手法，而如何利用新的方法去表现归纳性的色彩关系却没有做太多的尝试。其实，在印象画派及现代画派中，大师们早有力作佐证，如高更、马蒂斯、毕加索、克里姆特、蒙德里安等。从他们的作品里我们不难看出部分作品运用了归纳的手法来进行处理，从而作品的艺术特征得以提升和体现。在现代设计教学中，为了能让设计专业的学生更快地接受新的色彩理论，以适应设计教学的要求，色彩归纳课的重要性就显现出来了。下面是归纳色彩的基本形成方法。我们可以以第一感觉的方式去理解归纳色彩的基本创造过程。

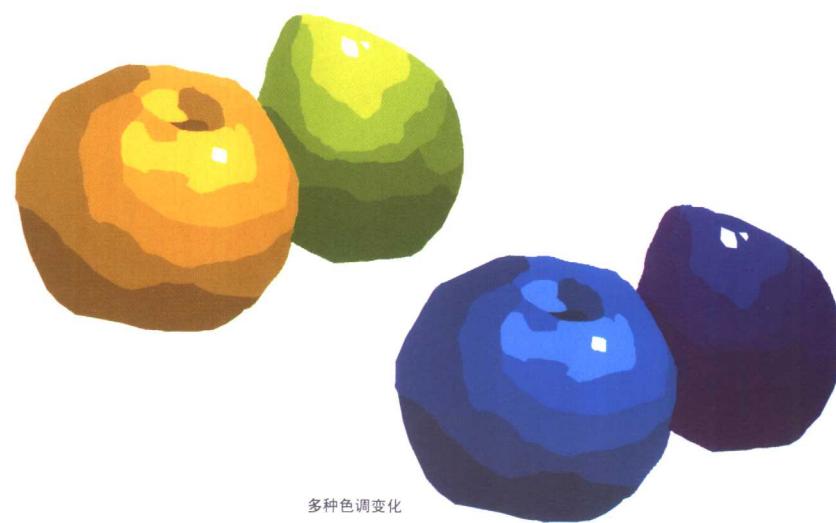
将之变成素描关系，展示其空间层次变化

自然归纳强的效果及完全归纳化的效果

稍作调整后的色彩效果及层次变化

多种色调变化

谭文静作品

第四章 色彩归纳实例练习

在进行其他题材的设计与创作中，也应遵循这样一个即从繁到简、从少到多进行概括、归纳的过程，直到得出较为满意的画面效果为止。下面是我们分类练习：

1. 花卉实例练习

花卉的练习是归纳色彩练习中最为简单易行的题材，人们往往通过对花卉这类熟悉的造型来进行初步的练习。

从写生稿中取舍出部分造型及角度好而色彩层次又分明的花形来进行描绘成形，然后从深到浅或由浅到深地进行着色，这时应注意色彩的层次变化，以及花形的结构变化，着色时可根据自己的设想来调整色彩的明度、纯度及色调的变化。并不需要过于遵循原有的自然色，调整阶段应将各套色控制在一定的范围之内，不必太多的套色。局部可作深入刻画，如有必要，可增加一个背景色或背景物以达到更佳的视觉效果。

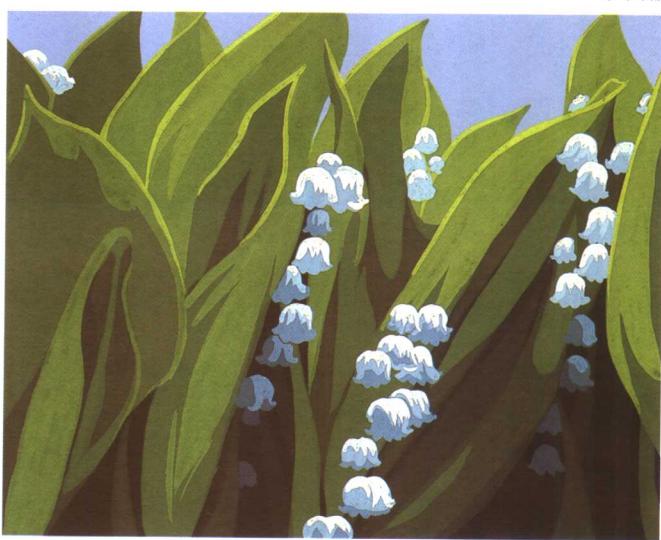
徐杰作品

李琛作品

李琛作品

秦智丹作品

赵杨梅作品

吕佳作品

李智作品

韦娟娟作品

蒋挺军作品

谭文静作品

梁俊作品点评：

这幅作品的优点是其大胆的构图及多层次的色彩变化，具有较强的欣赏性，蔬菜题材有时也是可以创作出好的创意的。