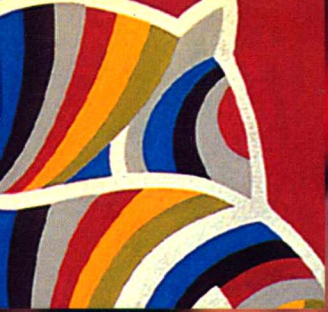

Zhuang
Shi Se Cai

天
津
杨
柳
青
画
社

装饰色彩

中央工艺美术学院

十年教学
优秀作品

集

中央工艺美术学院

装饰色彩

十年教学优秀作品集

主编：李家骝

编委：冯 梅 庞 媛 赵茂生 张歌明
李家骝 盛景涛 陈 楠

天津杨柳青画社

责任编辑：董永越
封面设计：李知超
文学编辑：刘 见
技术编辑：卫文林

图书在版编目(CIP)数据

中央工艺美院装饰色彩十年教学优秀作品集 / 李家骝主编, 冯梅等编著. —天津: 天津杨柳青画社, 1999.8
ISBN 7-80503-437-0

I. 中… II. ①李… ②冯… III. 装饰美术-图案-图集
IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第21239号

装饰色彩

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里111号)

出版人 刘建超

北京精美彩印公司制版印刷※新华书店天津发行所发行

开本: 889×1194 1/16 印张: 6 ISBN 7-80503-437-0/J-437

2000年3月第一版 2000年3月第一次印刷

印数: 0,001—3,000册 定价: 65.00元

发行部电话 (022)23330487 邮编 300074

序

中央工艺美术学院基础部,下设装饰图案教研组已有十多个年头了。根据教学的需要,为了使學生淡化专业界线,拓宽知识面,所制定的教学大纲,经过了几次修改和调整。现行的“装饰色彩”课程,是“装饰图案”教学的一个组成部分。它的教学要求是在学生了解和掌握“装饰造型”和“装饰构图”的基础上再进行装饰色彩训练,目的是培养学生在自然色彩中进行概括、提炼、归纳的能力,以增强色彩在实用美术设计中的表现力。

一、装饰色彩的认识

装饰色彩是在自然色彩的基础上,概括、提炼、想象、夸张后的色彩。在视觉中它最为活跃,最具冲击力,也最有表现效果。它在装饰艺术领域里起着非常重要的作用,远比线条和图形更容易影响人们的情感,因为它更具有感染力。在运用装饰色彩过程中,往往将美好的理想和对生活的向往寄托在色彩上,因而它也最具有象征性。

装饰色彩是在装饰形象的基础上取得颜色的表情效果,其美感是独特的。它以平面的手法,将对象色彩作概括的表现,运用色彩明度、纯度和色相来表现装饰形象的大小和前后位置。它超自然地表现客观景物,因而有别于一般的绘画作品。

装饰色彩往往带着一种理想和向往,以象征的手法,明确、清晰地概括表现自然。画面所营造的装饰性色彩,改变了客观主体表象所显示的颜色,给人的感觉是启示性的、象征性的,这也正是装饰色彩的独特性。

二、装饰形与色彩的关系

装饰形包括两个方面:形象造型和画面的构图形。装饰形和色彩表现在装饰绘画或装饰图案上是同时的。形象造型和色彩表情这两个要素有互补的关系,从而形成完整的画面。换句话说,这个完整是形与色彩的总和。形的感情要依靠色来表达。假如同一形,涂上不同颜色时,则会因色的不同,在人的心理上产生不同的效果,例如画一个苹果,当涂上红色时,我们可能觉得这是个成熟了的苹果;如涂上绿色时,我们可能觉得它尚未成熟,甚至有酸的感觉;如涂上蓝色,我们可能会提出疑问。由此可见,利用色彩可以沟通情感,也可以交流思想。

三、色彩的心理与想象

对色彩的认识要依靠眼睛的功能,这是生理现象。但是透过感觉的冲击,也能影响心理。这种冲击大都是无意识的作用于心理,因此,人们不觉得色彩作用于心理,只感到情绪的影响。也就是说,色彩在不知不觉中左右我们的情感,乃至我们的精神和行动。

色彩作用于心理的实际例子非常多。比如在红色环境中,因受红色刺激会感觉到兴奋,以致热血沸腾,情绪高涨;相反,如处在蓝色环境中,情绪可能较平稳,行动也会缓和,

时间久了甚至还有寒冷的感觉。这种现象其实与物理学上的温度没有任何关系,它只是心理作用。

依据以上心理作用,我们可将色彩分为暖色系和冷色系。除依据我们的视觉经验所得到的感觉外,再加上联想,将它变为知觉力,那么色彩会更好地为我们的服务。如将红色联想为火焰,蓝色联想为水或冰。这种联想如整理成明确的概念,它会指导我们如何利用色彩的心理作用,以满足情感的需要。

人们对冷暖色的欲求往往是合并性的,而不是单项的。这种欲求不是来自冷暖感,而是补色的组成使人产生快感。补色就是在色相环中以 180° 正对着的两个极端色,其对比关系最强烈、最完整、最刺激;其特点是饱满、活跃、生动、刺激、原始、幼稚。

四、色彩的象征性

色彩联想的结果,往往会形成一个个的概念,如红色象征热血;蓝色被视为寒冷;白色代表纯洁等等。这只是一种概念的存在,并没有理论上的必然性。因时代的不同,地域文化的差异,还有嗜好的悬殊,人们对色彩的象征性、关联性以及暗示性也有不同的认识。如中国封建社会将黄色作为皇权的象征,为帝王所专用,平民百姓不得使用,这是权力的垄断,暗示黄色是最高贵的;我们则习惯认为红色象征革命,象征希望;而西方则认为它代表恐怖,象征危险,这显然包含政治上的因素。但随着科技的发展,文化传播方式日新月异,人类的认识逐渐排斥外在因素,因而对色彩的爱好更取决于个性化,人性化。

各种色彩的固有感情可作为色的象征性的依据:

白——明快、洁白、纯真,同时意味平淡、寂寞;

灰——中庸、平凡、温和;

黑——静寂、严肃、沉重,也意味着绝望、悲哀、恐怖;

红——喜悦、热情、积极,具有活力,但也意味恐怖、危险,也有警示作用。

橙——活泼、亲切,也意味着虚伪、嫉妒;

黄——高贵、明亮、愉快;

绿——青春、和平、友谊;

蓝——沉静、优雅、诚实、磊落,也意味着消极、忧郁;

紫——神秘、高贵、壮丽,也意味着不安。

五、装饰色彩的调和

在色彩王国里,每一种颜色都有它的视觉感知,每种色彩都有它的可取性。但是我们在画一幅作品时,不可能将所有的颜色都用上,那样可能会杂乱无章,混乱不堪。我们可以根据内容,根据个人经验和技巧,做一些色稿练习,以达到预想中的效果。调和的方法有:

a. 把相似的,邻近的色彩相调合,来取得色调统一和谐。但切记两明度不要过于接近,以免辨别不清所画的形象。

b. 将完全不同性质的,或完全对应的,或色彩之间有明显差别的,通过整体协调得到画面的和谐统一。

c. 任何一种颜色都可以同黑色、白色、灰色调和。

六、对比色的运用

两种或两种以上的色彩有着明显差别的,称之为对比色。如黑与白,红与绿,黄与紫之间的关系。对比色的最大特点是画面热烈、鲜明、活跃。但要注意几种色彩的面积不可相等,轻重强弱不可相等,否则会导致相互干扰,从而破坏整体的统一协调。

在研究色彩对比时,从色彩效果上看,有五种不同类型的对比。这些对比差异很大,在视觉上都有不同特点。了解了这些特点,我们作画时就可以做到胸有成竹了。

1. 色相对比

色相对比在五种对比中是最简单的一种。它对色彩视觉要求不高,因为它是由色彩的最明亮度来表示的。如蒙德里安的作品,画面谋划得非常精密,每一格之间的大小面积由不同对比色相组成。这样形成的画面活泼优美。

2. 明暗对比

在大自然中,我们可以看到白天和黑夜,光明与黑暗。这种自然现象启迪了画家,他们在创作时用黑色和白色来表现强烈的明暗。例如中国的太极图,一明一暗,一阴一阳,彼此相互衬托,缺一不可。利用明暗对比作为表现手法的有金石、木刻、铜版刻、蚀刻和黑白画等。

3. 冷暖对比

在色彩体系里,我们将色彩分为暖色系和冷色系。在作品中使用这些冷暖色,让它们相互衬托,相互对比,借以丰富画面色彩,使画面更加迷人。

4. 补色对比

将互补色运用在装饰艺术和图案色彩上,尤其是壁画上,补色尤为重要,可以起到稳定画面的作用。因为两种互补色可以组成漂亮的彩灰色,这种彩灰色往往要占据更多的画面,并配合少量的纯度色彩,使画面对比效果更加强烈。

5. 纯度对比

纯度对比是指彩度高、艳丽、饱和等纯度高的色与模糊、淡雅等纯度低的色进行对比。模糊、淡雅的色是将纯度高的色通过降低纯度而获得的,其方法有四种:

- ①纯色可混合白色来降低纯度;
- ②纯色可混合黑色来降低纯度;
- ③纯色可混合黑色白色来降低纯度;
- ④纯色可以混合补色来降低纯度。

七、装饰色彩的构成

装饰色彩的构成是指在画面配色上求得均衡、对称、平面、适合、分隔、节奏、统调的不同艺术效果。

1. 均衡

画面的均衡是将重色和轻色、明色和暗色、饱和色和弱色、膨胀色和收缩色,保持均衡

状态。均衡能给人以灵活、生动、优美的感觉。

2. 对称

对称是以对称线、对称轴的左右或上下作相应的同形同量的配置。对称有稳重、大方、安定的美感。

3. 适合

适合是指在一定范围内(如方形、圆形、三角形或其它形状),通过纹样本身对内部空间的利用而形成的。在适合形里也可以分对称式或均衡式。对称式有放射对称、向心对称、旋转对称等。

4. 分隔

将同一个空间或同一个环境的色彩用直线或曲线进行分隔,然后再重新配置色彩。也可以把画面空间重新分隔,把不同空间或不同环境的景物组合在一起。分隔是将有限的空间进行分化,将无限空间予以聚合的艺术手法。

5. 统调

画面整体被某种色调所笼罩,这就是统调呈现的统一感。用统调的方法,更能增强画面色调的美感。

八、装饰色彩的层次处理

色彩的层次是依据色彩的明度高低或色彩的强弱对比来实现的。明度高而色相浅,我们会觉得轻一些,有飘逸感;明度低而色相深,看起来就会觉得凝重一些。色彩的纯度越高,越显强烈,能给人以近距离感;色彩纯度低,偏灰暗,那么它就显得弱,则给人以远距离感。色彩的明度高低和色彩的强弱对比,是装饰色彩的层次处理的最好方式。

九、装饰色彩教学的几种方式

1. 写生与归纳练习

通过写生可以初步掌握写实的表现方法。这种方法是将生活中的自然色彩进行极其细微的描绘,目的是使学生掌握色彩的基本知识。归纳色彩则是训练学生从自然色彩中进行概括、提炼、归纳的能力,以增强艺术设计的色彩表现力。

2. 根据传统绘画或世界名画作变体画色彩练习

以古今中外的优秀作品为范画,作变体画练习时,要求保留原作品的基本色调、构图及形象特征,或不按原色彩关系重新构图,重新设色,而进行适当变化,经过新的创意、重构、换色等艺术手段,既可以体验原作品的色彩感觉,又可以发挥学生的创造性。目的是研究色彩与形态的变化关系。

3. 按照基本的设色理论,作同一构图的色彩置换练习

将同一构图的画面,设置不同的色调,这种置换色彩练习,目的是掌握色彩的组合变化规律。

4. 根据图片学习不同民俗、民情的色彩特征

每个民族都有自己约定俗成的色彩情感。为了能把握其特征,可以不限工具,不限色

彩,或用特殊的技法来表现。目的是了解和掌握所要达到的色彩情感特征。

以上是“装饰色彩”教学实施的基本方法和要求。此书是由担任“装饰色彩”课程的教师共同选编。他们有的是多年从事装饰色彩教学,具有丰富实践经验的老教师;也有的是近年来在图案教学领域中成绩卓著的青年教师。他们在装饰图案教学方面各有独见,在实施教学方法上,各具特色。他们来自不同专业,在教学上相互切磋,各展所长。近几年也陆续出版了一些有关装饰图案的书籍,积极热情地将我们的教学情况介绍给社会及同行。这既是一种责任,同时又是对我们工作的鞭策。

这次出版本书,一是为了对我们十多年来教学进行总结;二是希望能更广泛地征求同行们的意见。我们相信,“一目之察,不如众目之明”。只要共同切磋,相互促进,一定会使装饰色彩教学更规范化,更科学化,从而为实用美术设计打下良好的基础。

李家骝

1999年3月20日于西城墨翠阁

