

高等美术学院基础教学系列丛书

装饰色彩 教学与研究

• 李家骝 编著

清华大学出版社

高等美术学院基础教学系列丛书

装饰色彩教学与研究

李家骝 编著

清华大学出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰色彩教学与研究 / 李家骝编著. —北京: 清华大学出版社, 2003
ISBN 7-302-06809-7

I. 装… II. 李… III. 装饰美术—色彩学—教学研究 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 058826 号

出 版 者: 清华大学出版社

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

社 总 机: 010-62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 甘 莉

文稿编辑: 黄勤勤

封面设计: 王红卫

印 刷 者: 中国科学院印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 6.75

版 次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-06809-7/J · 25

印 数: 1~3000

定 价: 47.00 元

李家骝

1983年毕业于原中央工艺美术学院装饰艺术系

1984年至1989年任教天津美术学院

1990年至1999年任教原中央工艺美术学院

1999年至今任教清华大学美术学院，副教授、

研究生导师。本人绘画作品多次参加各种展览、

多家刊物发表、多幅作品被国内外收藏。

近年来主要著作有：

《现代装饰画集》

《现代黑白装饰画集》

《图案》3

《色彩·图案·艺术》

《第二自然装饰作品集》

《当代名家线描画库——李家骝线描》

《李家骝画集》

《线描艺术精选集》

《第二自然表现》

《装饰风景集》

《装饰作品集》

《走进美院——素描·色彩·速写集》

目 录

第一章 绪论 / 1

- 1.1 对自然色彩与装饰色彩的认识 / 1
- 1.2 装饰色彩的特殊性 / 6

第二章 色彩原理与属性 / 8

- 2.1 色彩的分类 / 8
- 2.2 色彩的三属性 / 9
 - 2.2.1 色相 / 9
 - 2.2.2 明度 / 9
 - 2.2.3 纯度 / 10
- 2.3 色的混合 / 11
- 2.4 色彩的心理与想象 / 13
- 2.5 色彩的象征性 / 16

第三章 装饰色彩的运用 / 17

- 3.1 装饰形与色彩的关系 / 17
- 3.2 装饰色彩的调和 / 18
- 3.3 对比色的运用 / 25
 - 3.3.1 色相对比 / 25
 - 3.3.2 明暗对比 / 25
 - 3.3.3 冷暖对比 / 25
 - 3.3.4 补色对比 / 28
 - 3.3.5 纯度对比 / 28
- 3.4 装饰色彩构成 / 29
 - 3.4.1 均衡 / 29
 - 3.4.2 对称 / 31
 - 3.4.3 适合 / 34
 - 3.4.4 分隔 / 35
 - 3.4.5 统调 / 38
- 3.5 装饰色彩的层次处理 / 39

第四章 装饰色彩的表现技法 / 42

4.1 常用表现技法 / 42

4.1.1 点绘法 / 42

4.1.2 线绘法 / 42

4.1.3 面绘法 / 42

4.1.4 线、面绘法 / 44

4.1.5 点、线、面绘法 / 44

4.1.6 透叠法 / 44

4.1.7 渲染法 / 45

4.2 特殊表现技法 / 46

4.2.1 彩色铅笔与水性颜料混合法 / 46

4.2.2 水性颜料与油性颜料混合法 / 47

4.2.3 剪贴法 / 47

4.2.4 特殊纸的运用 / 48

4.2.5 干画法 / 48

第五章 装饰色彩教学的几种方式 / 49

5.1 写生与归纳练习 / 49

5.2 根据传统绘画或世界名画作变体画色彩练习 / 50

5.3 按照基本的设色理论、作同一构图的色彩置换练习 / 50

5.4 根据图片学习不同民俗、民情的色彩特点 / 50

装饰作品欣赏 / 51

第一章 绪 论

1.1 对自然色彩与装饰色彩的认识

在谈色彩之前,首先要明确一点,即色彩来自光的照射,也就是说物体在受光的情况下才能反射(或吸收)出色彩。如果没有光,或者我们在一个伸手不见五指的黑夜里,将什么也看不见,哪怕是手里放着苹果,也只能触摸到它的形状,而看不到它是什么颜色的苹果。颜色与颜色的区别是因为每种物体的固有色及组织结构不同,或所处环境位置不同,或前后空间不同,所反射出的颜色也各不相同,千差万别。有时,相同的物体或某个景色,因光源的变化也会改变此物体(或某景色)的颜色。比如日出到日落,每个时辰光线变化,照在同样物体上,物体所反射的颜色也不同;再比如,电灯泡(白炽灯)和日光灯发出的光的颜色就不一样,那么,照在同样物体上所反射出的颜色肯定不会一样。

在大自然中,因四季的变换,我们可以看到大地、山川随四季的变化而产生斑斓迷人的色彩。如冬天,白雪皑皑的田野会产生一片银灰色调;春天万物复苏,嫩绿的枝叶呼唤生命的活力;夏天火辣辣的太阳,强烈的光影,灼热而沸腾;秋天的色彩多姿妩媚,金黄色的色调令人陶醉。我们把这些丰富的色彩称为自然色彩。

人类的历史发展与进步,是以视觉感受来认识自然并改造自然的。在改造过程中,人类将自然色彩的印象,经主观经验的取舍以后,来装饰自己的生活。早在五万年前,人类可能就创造出有色感和装饰意向,具有相对独立意义的作品。19世纪末以来,在法国的西南部和西班牙北部发现了数以百计的旧石器时代晚期的人类洞窟,其中保存了许多当时人们创作的美术遗迹。

西班牙阿尔塔米拉洞窟(旧石器时代)《受伤的野牛》(图1-1)以较熟练的技巧,适合的形式,在有限的色彩上,运用红、黄、褐进行明暗晕染,表达出对象的精神情感和画面特有的气韵。到新石器时代,非洲的北部和南部出现大量的岩刻和岩画。这些岩画,具有生动有趣的体态和程式化,更具图案化。(图1-2~图1-6)公元前4000年,埃及的文化艺术有了繁荣的发展,其内容丰富,差不多把人们的生活与大自然的各种现象都反映出来了。在形式与技巧上除“正面律”、“侧面律”(图1-7),在色彩上,采用单纯定型化的平涂方式,明快而成熟。在东方,中国的彩陶文化,如人面鱼纹、舞蹈纹、鹳衔鱼等。这些色彩的运用明显带有主观情感倾向,它们最大的特征就是摒弃繁琐,用单纯简化的手法来表述情感、情绪。这些色彩既概括着自然本身,又带有装饰性,故我们将这些样式的色彩称为装饰色彩。

图 1-1

西班牙《受伤的野牛》

图 1-2

法国岩画

图 1-3

法国岩画

图 1-4

非洲岩画《捕鸵鸟》

图 1-5

非洲岩画《猎象图》

图 1-6

非洲岩画《捉鱼》

图 1-7

埃及壁画

装饰色彩是在自然色彩的基础上，概括、提炼、想象、夸张后所形成的色彩。在视觉中它最为活跃，最具冲击力；它在装饰艺术领域里起到了非常重要的作用，远比线条和图形更容易影响和左右人们的情感，因而，它更具有感染力。在应用装饰色彩过程中，人们往往将美好的理想和对生活的向往寄托在色彩上，因而它也具有象征性。它以唯美为目的，使人赏心悦目（图 1-8~ 图 1-10）。

图 1-8

古希腊壁画

图 1-9

日本浮世绘美人图

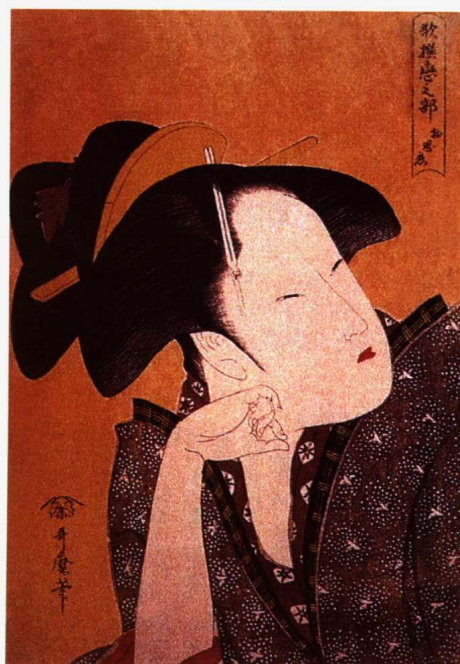

图 1-10

日本浮世绘美人图

1.2 装饰色彩的特殊性

装饰色彩是在装饰形象的基础上取得颜色表现的效果，它的美感是独特的。它以平面的手法，将对象色彩作概括的表现与简洁的处理；在色彩的组合上，以散点的方式，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，因而它区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、清晰地概括和表现自然，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，给人的感性认识是启示性的，这就是装饰色彩的特殊性（图 1-11~ 图 1-18）。

图 1-11

法国现代派作品

图 1-12

(瑞士)克利作品《猫和鸟》

图 1-13

(法)马蒂斯作品《红色的画室》

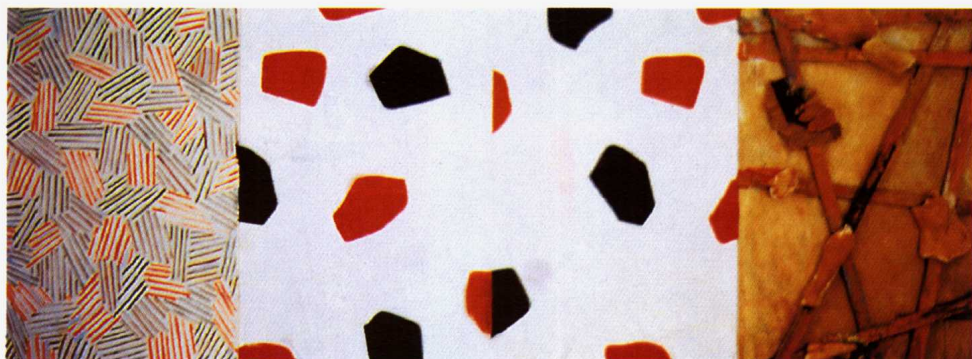

图 1-14

(美) 约翰斯作品

图 1-15

(瑞士) 克利作品

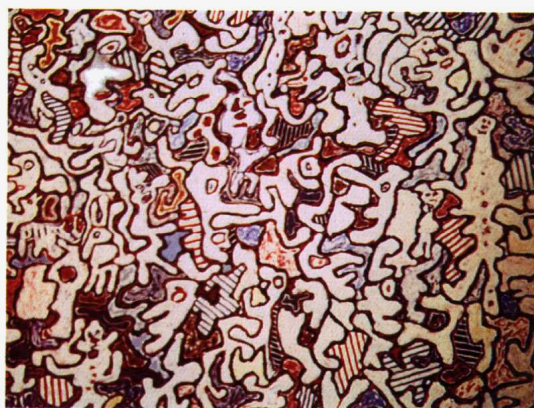

图 1-16

(法) 杜布菲特作品

图 1-17

(俄) 夏加尔作品

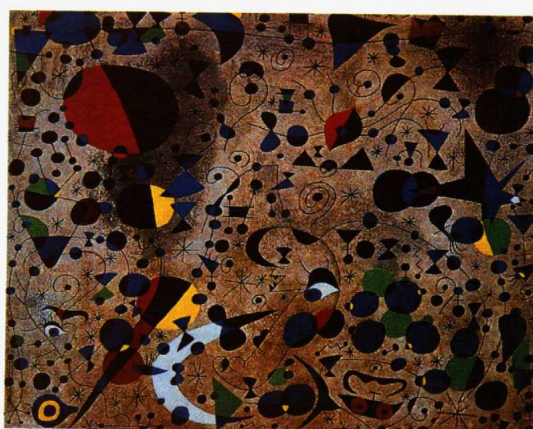

图 1-18

(西) 米罗作品

第二章 色彩原理与属性

2.1 色彩的分类

在我们这个世界里，任何物体都有它的表面色，也就是我们习惯上讲的固有色。因每个物体的颜色都不同，所以人们的眼睛能辨别出很多种色彩。这些色彩经研究、归纳，可将它们分为有色类和无色类。有色类是指着彩的有色系，它们分别为红、黄、绿、青、蓝、紫；无色类是指不着彩的无色系，如黑、白、灰。有色系和无色系的总和即构成世上所有的色彩（图2-1~图2-4）。

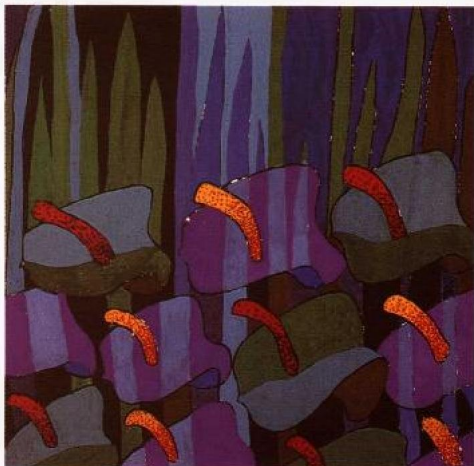

图 2-1

学生作品

图 2-2

学生作品

图 2-3

学生作品

图 2-4

学生作品

2.2 色彩的三属性

色彩的三属性是指色相、明度和纯度。

2.2.1 色相

色相是色彩所呈现出来的面貌，是有色系的名称。

2.2.2 明度

明度是指颜色的明暗程度。比如，从白色到灰色的变化，从灰色到黑色的变化，这种变化就是由浅到深的变化，由明到暗的变化，这个变化就是明度上的变化。一般

来说,亮的色彩明度高,暗的色彩明度低。

2.2.3 纯度

纯度是指颜色的彩度、艳度和饱和度。任何一种色相如果和黑、白、灰任何一种颜色相混合,它的纯度就会降低。如果和白色混合,白色不断增多,它的明度就越高;如果和灰色相混合,其色相明度为中间色;如果和黑色相混合,那么它的色相明度会变暗,或改变其色相,如黄色和黑色混合转为墨绿色。所有这些,都会降低色彩的纯度。

对比色相明度的高低,我们的视觉感受有时比较模糊,也较难辨别。如偏绿的灰色和偏黄的灰色放在一起,就比较模糊;而纯度高、色相明快我们则容易分辨,红就是红,黄就是黄,蓝就是蓝。如果将明度高的和明度暗的进行比较,明度高的亮色使人有接近感,而明度暗的则有远离感。纯度高的、艳丽的色彩有前进感;纯度低的色彩有后退感。装饰色彩常用此方法处理前后位置的空间关系(图2-5~图2-9)。

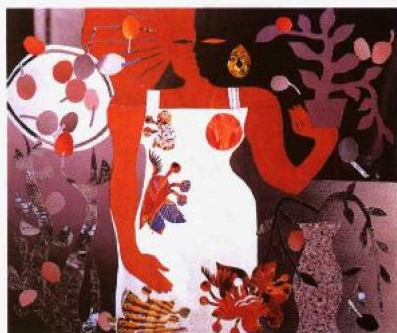

图 2-5

学生作品

图 2-6

学生作品

图 2-7

学生作品

图 2-8

学生作品

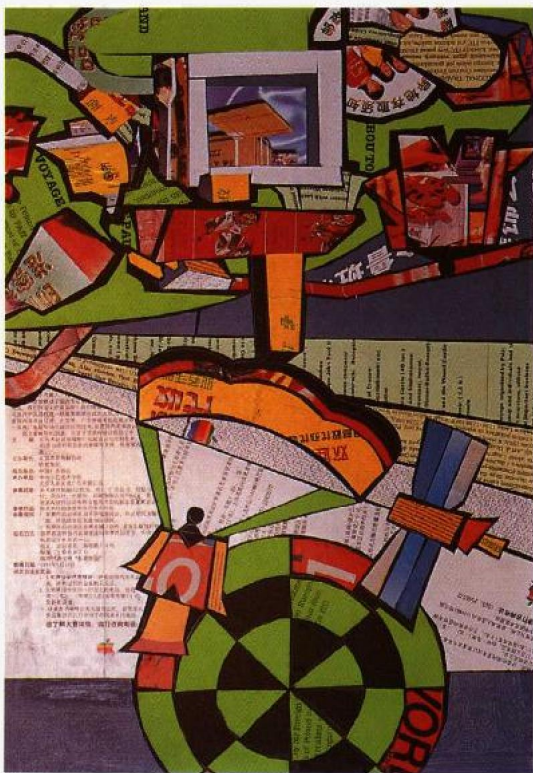

图 2-9

学生作品

2.3 色的混合

现在市面上出售的多种多样的颜料，基本上是由三原色混合而成的。三原色即红、黄、蓝三色。其他任何颜料都调不出这三种色。按不同的比例混合这三种色，可以得出无数种新的色彩。但颜料盒中不可能有无数种色彩，所以在作画过程中，必须再度进行混合调配，这样才能得到所需要的颜色。在有色系和无色系中，混合两种以上的色彩称为混合色。

混合色里有间色混合、复色混合。