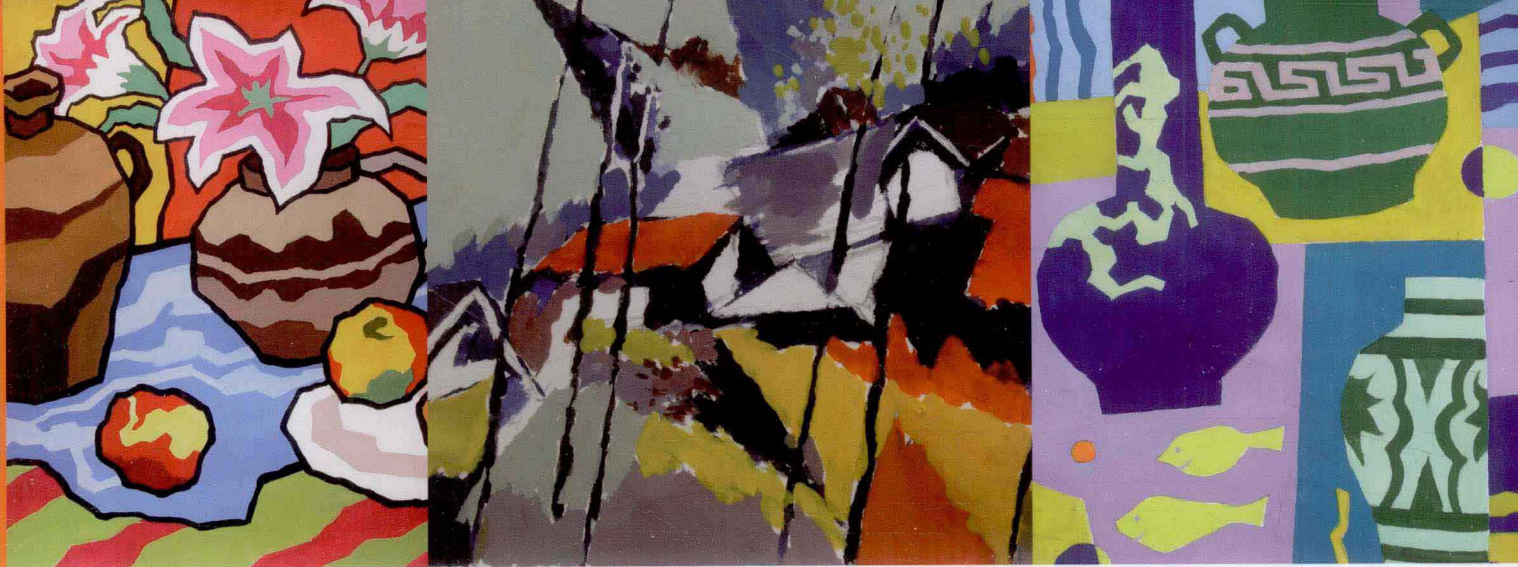

现代艺术设计基础教程

XIANDAIYISHUSHEJIJICHUJIAOCHENG

色彩归纳教程

SECAIGUINAJIAOCHENG

朱 旗 王贤培 编著

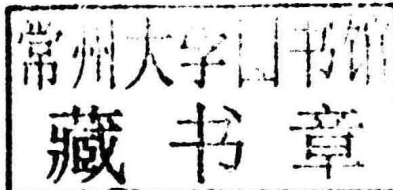

苏州大学出版社

现代艺术设计
基础教程

色彩归纳教程

朱 旗 王贤培 编著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩归纳教程/朱旗,王贤培编著. —苏州:苏州大学出版社,2010.9
现代艺术设计基础教程
ISBN 978-7-81137-554-1

I. ①色… II. ①朱…②王… III. ①色彩学—教材
IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 184757 号

色彩归纳教程

朱 旗 王贤培 编著

责任编辑 方 圆

苏州大学出版社出版发行

(地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006)

苏州市越洋印刷有限公司印装

(地址:苏州市吴中区天鹅荡路2号 邮编:215104)

开本 889 mm×1 194mm 1/16 印张 9.5 字数 136 千

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81137-554-1 定价:45.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话:0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序

苏州大学出版社是一家很有实力的出版社,虽然成立的时间不是很长,但却好书不断,好评如潮。我想此间可能有两个原因,其一是得益于百年东吴的文化底蕴,其二是社里的领导和编辑能抓住机遇,频频推出有特色高品位的新书。

苏州大学出版社的许周鹑和薛华强二位编辑找到我,说社里准备出一套艺术设计专业的基础教材,请我组稿,我当时一听就答应下来了。因为近年来随着我国高教事业的蓬勃发展,艺术设计教育也呈一片欣欣向荣之势,且热度正在逐年上升,有专家调研后指出,这种发展态势还将持续较长一段时间。仅以江苏为例,报考艺术设计专业的考生每年都在大幅增加,列所有艺术类专业之首,招收艺术设计专业的院校也从20多年前的几家增加到了目前的近百家。当然,造成这种局面的因素是多方面的,但其中一个主要的原因还是社会的发展需要大量的艺术设计人才。据我所知,在美国,就总体而言,一个染织美术设计师要比一个画家更容易找到稳定的经济来源。国内也一样,因为艺术设计与人们的生活息息相关,紧密相联,我们生活的方方面面都离不开艺术设计,因此有人说“21世纪是设计的时代,是设计让我们的生活更加美好”。

“设计”一词在现代汉语中被解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”。设计所涉及的内容很广泛,但“设计”之前再加上“艺术”二字,其范围和内涵就很清楚了。艺术设计是科学、技术和艺术的有机结合,它具有物质和精神的双重属性。换句话说,也就是当人们在使用人工造物的同时,还应当享受视觉审美带来的愉悦。

时代的进步和社会的需求,不但为艺术设计提供了广阔的空间,而且对艺术设计人才的培养提出了更高的要求,我以为在先进的教学理念和合理的培养模式确定以后,教师与教材对于人才培养显得至关重要,教材建设是教材改革的重要环节,好的教材是人才培养的基本保证,编好教材也是我们教师的责任。参加本套教材编写的教师大多已在艺术设计教育领域里耕耘多年,有着丰富的教学 and 实践经验。这套教材被定名为“现代艺术设计基础教程”,是因为在编写的过程中我们突出了时代感和创新点,除了注重教材的理论性、科学性、实践性外,还能兼顾每本书之间有机的联系与合理的衔接,并试图做到图文并茂,深入浅出。

相信这套教材是会受到读者欢迎的。

是为序。

于姑苏枕河小筑

前言

美术与设计教育是高等院校艺术教育的重要组成部分。我国高等艺术设计教育起步较晚,教学体制与教学模式都处在摸索与不成熟的阶段,设计专业的色彩教学也是如此。如何提高色彩教学质量,有针对性地进行教学实践,使色彩教学更好地为设计专业服务,同时激发学生色彩感知,拓宽其色域,提高其色彩驾驭与创作能力,是我们共同关心的问题。

目前许多艺术专业的色彩教学在师资、教学管理及教学模式等方面都还在沿用绘画专业教学或师范教学模式,沿袭传统绘画专业的教学内容与方法,所教学的内容与设计专业课程缺少直接联系,由此看来编写一本适应当前艺术设计专业色彩基础教学的教程十分必要。

本书适应艺术设计教学的需求,它在培养学生的色彩语言表达能力、创造性思维及启发学生的设计意识与观念上可起到积极的作用。色彩归纳是技巧,也是观念和思维方式,其核心内容是色彩表现与创造,它依托水粉写实基础,强调理性与感性的色彩形式美,注重画面语言的简约美与个性美,培养学生对色彩的主观构想与构成能力。

我们编写本教程的意图是希望能给学生一把钥匙,打开艺术与自然的通道,以简约的个性化语言归纳色彩、表现生活。在本书中,我们借鉴了古今中外色彩归纳的各种形式、风格及理念,开阔学生的眼界,启发其思路,提高其审美能力;书中有明确的写生归纳实例,并附有实景的原型照片,同时还提供了许多学生作品供参考,通俗易懂,由浅入深,且实用性强;除此之外,我们还特别弥补了以往教材范画中风景色彩归纳图例的不足之处,不仅充实了风景色彩归纳教学内容,还编入了大量的风景图例,使教材更具实用性。本书对高校两学期课程的设计色彩基础教学尤为适用。

本书作者从事色彩教学与研究20余年,在近5年的色彩归纳教学中做了大量的实践与研究工作。在本教材编写中,朱旗负责主编工作与第三章第二节、第四章第三节、第五章、第六章、第七章的编写工作;王贤培负责第一章、第二章、第三章第一节、第四章第一节和第二节的编写工作。两位作者同时负责文字编写与插图工作,并绘制了步骤图。

特别要感谢的是在本书编写过程中,中国美院基础部王晓明老师提出了建设性的建议并给予帮助,苏州大学出版社薛华强老师对编辑工作的支持与指点,以及方圆编辑认真仔细的工作。本书采用的图片中有个别作者未能取得联系,对此表示诚挚的歉意并希望能和我们联系。本书是我们对设计色彩教学工作的总结与教学改革的探索,不足之处,望广大读者与同仁多多指教,以期设计教育中色彩基础教学不断完善、提高。

编著者

2010年8月

基本图案设计基础课程教程编委会

主 编 廖 军

副主编 徐海鸥

编 委(按姓氏笔画为序)

马 路 王贤培 朱 旗 李 涵
李 颖 吴晓兵 何 燕 张天星
张 茵 周玉明 季嘉龙 金 纬
俞德生 顾森毅 钱伟明

目 录

第一章 色彩归纳的概念	1
第一节 什么是色彩归纳	1
第二节 什么是色彩归纳写生	5
第三节 什么是色彩归纳创作	9
第二章 色彩归纳的一般表现特征 与表现方式	11
第一节 色彩归纳的一般表现特征	11
第二节 色彩归纳的一般表现方式	17
第三章 色彩归纳写生的方法与步骤	28
第一节 静物色彩归纳写生的方法与步骤	28
第二节 风景色彩归纳写生的方法与步骤	45
第四章 色彩归纳创作要点与方法	59
第一节 解构性色彩归纳创作要点与方法	59
第二节 意象性色彩归纳创作要点与方法	62
第三节 抽象性色彩归纳创作要点与方法	

.....	69
-------	----

第五章 技法材料在色彩归纳中的表现与应用	77
----------------------------	----

第一节 拼贴法	78
---------------	----

第二节 滴洒法	80
---------------	----

第三节 刻印法	83
---------------	----

第四节 综合法	85
---------------	----

第六章 色彩归纳在设计中的应用	89
-----------------------	----

第一节 色彩归纳在室内设计中的应用	90
-------------------------	----

第二节 色彩归纳在工业设计中的应用	93
-------------------------	----

第三节 色彩归纳在广告设计中的应用	96
-------------------------	----

第四节 色彩归纳在网页设计中的应用	98
-------------------------	----

第七章 色彩归纳优秀作品赏析	102
----------------------	-----

第一章

色彩归纳的概念

第一节 ●

什么是色彩归纳

色彩归纳是当前艺术设计教学中一门重要的色彩训练课程,其目的是培养设计专业学生对色彩敏锐的观察能力及表现能力,在内容与方法上注重对学生思维能力与创新意识的训练。该课程通过一系列从具象到意象、抽象,从立体到平面,从客观课题到主观课题的设置,完成从普通绘画造型到装饰造型、色彩设计、色彩审美等多方面的转变。色彩归纳课程在观察方法以及表现形式上均构成了独特的指向。比较而言,一般绘画写生多采用写实的方法,以准确地再现客观自然为训练目标,在色彩写生训练中,侧重直觉与情感认识,追求表现色彩的复杂关系,强调笔触的变化及个性化的绘画技巧;色彩归纳写生则对客观对象的理性设计和主观表现更为关注,依靠逻辑推理的方法,对一系列具体的物象进行概括、取舍、提炼与升华,以设计专业的造型需要和思维发展为取向,表现主观世界审美意识与客观自然的统一。色彩归纳的表现形式符合设计美术专业的要求,它不仅有利于提升设计专业学生的色彩修养与艺术素养,更重要的是为设计专业学生学习本专业课程做了一定准备。

在视觉艺术中,色彩一直是历代艺术家孜孜不倦研究的对象。无数艺术家的努力与探索为我们留下了丰富的色彩理论与实践经验,特别是现代艺术又为我们展示了一个让

图 1

《农庄》 米罗

图 2

《莫兰的桥》 西斯莱

人为之惊讶又全然一新的艺术形象，它所倡导的新的艺术观念、新的艺术理论和新的艺术形式，随着时间的推移逐步得到社会的普遍理解和认同。之后层出不穷、名目繁多的诸如抽象艺术、波普艺术、极简主义等艺术流派，均以现代艺术理论为依据，将艺术创作融入时代发展之中，并出现了现代艺术繁荣发展的崭新局面。这个时代的艺术还出现

了另一个引人注目的现象，即现代艺术与设计艺术始终保持着某种同步推进的趋势。这种绘画与设计并重的局面与包豪斯“艺术与技术统一”的精神相对应。时至今日，我们的生活中无不烙上极简艺术精神的印记。

面对大自然丰富而繁杂的色彩，我们如何发现？发现什么？学习的意义就在于培养发现意识和创造能力，我们要把发现意识贯穿

图 3

《曼陀林和吉他》 毕加索

图 4

《苹果与桔子》 塞尚

图 5

《青山》 康定斯基

图 6

《殖民地的立体主义》 斯图尔特·戴维斯

到学习色彩归纳的整个过程中。

发现意识是一切艺术意识活动的前提。因为真正具有创造性的“归纳”是以“发现”为前提的。发现是创新的摇篮，也是创新的源泉。发现的过程是艺术作品艺术化的过程，我们的艺术创作活动，假如没有了发现意识，必将缺乏生命活力，艺术创作没有了原动力，创新便无从谈起。秉承这个旨意，在色彩归纳的教学中，应着重挖掘我们的艺术潜能与个性，调动自身的创造积极性，培养我们的创造性思维能力。在整个色彩归纳实践过程中，要积极培养对色彩的概括和分析能力，着力提高对色彩的组合、构成和色彩的综合艺术表现能力，始终把积极主动的探索精神放在学习的首位。学习色彩归纳的意义就在于培养“发现”意识和“创造”能力，所以要把“发现”的意识贯穿在归纳色彩学习的全过程之中。

图 7

《玛丽莲·梦露》 沃霍尔

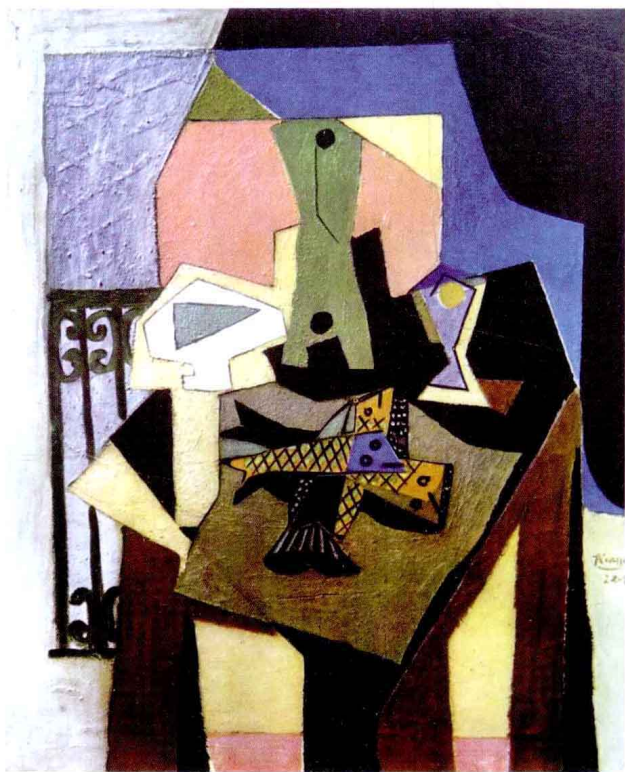

图 8

《静物》 毕加索

图 9

《在拉帕波特的狂喜》 斯图尔特·戴维斯

第二节 ●

什么是色彩归纳写生

色彩归纳写生是对自然色彩的感受、分析、提炼与加工的过程,是一种更为理性的、追求唯美的写生方式。对色彩归纳写生的认识,关键是“归纳”二字,也就是对自然色彩的主观认识,它与传统的色彩写生有很大区别,它从本质上改变了传统色彩写生强调客观色彩、再现自然色彩的观察与表现方法,取而代之的是现代绘画理念与现代设计意识的综合表现。

传统色彩写生是为了训练色彩造型能力的写实性绘画写生;而色彩归纳写生是获取装饰性色彩造型能力的设计性写生。写实性绘画要求科学、客观、准确地认识形体结构特征,观察和分析光源色、固有色、环境色的相互关系和变化规律;色彩归纳写生则着重研究自然色彩中色相、明度、纯度及面积之间的对比与和谐的规律,探讨客观物象在画面中形与色的主观处理方式和形式构成方法。

在表现方法上,写实性绘画追求真实地描绘物象在自然状态下的形体、比例、透视、结构、空间、虚实、质感等相互关系,通过一定的艺术处理手法再现物象客观真实的美,偏重直观呈现;而色彩归纳写生则强调物象的平面化和夸张变形,色彩尊重自然,却不受自然的束缚,符合形式美的法则,注重主观想象和创新意识。

图 10

学生作品

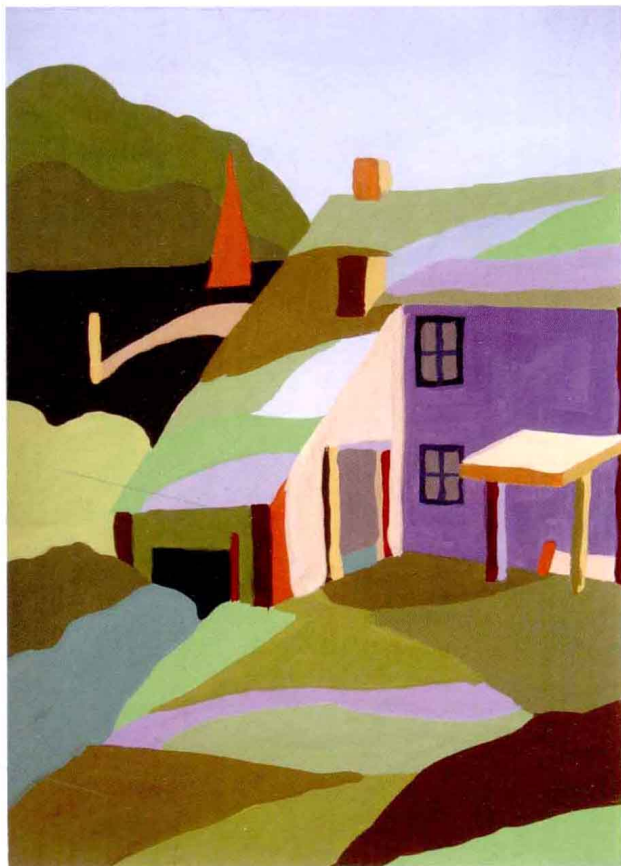

图 11

学生作品

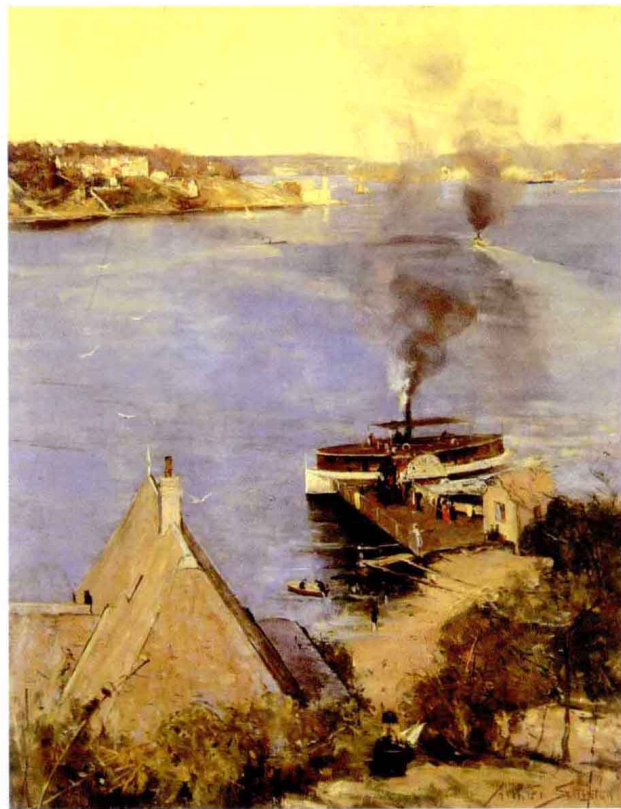

图 12

佚名作品

图 13

《农村风景》 西斯莱

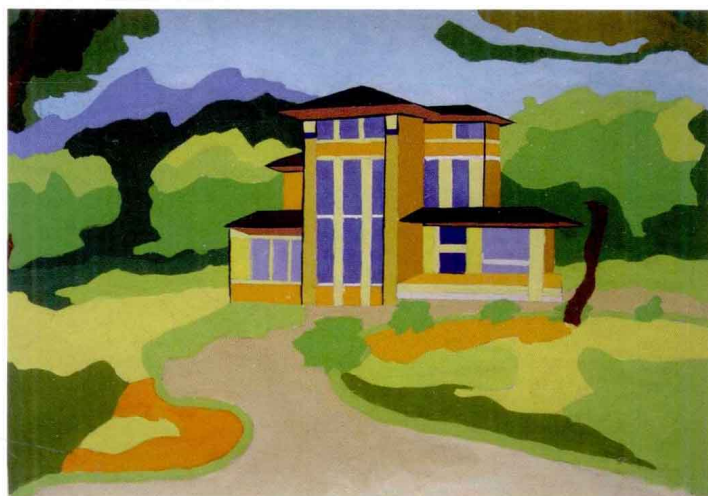

图 14

学生作品

图 15

《秋风》 王贤培

图 16

学生作品

图 17

学生作品

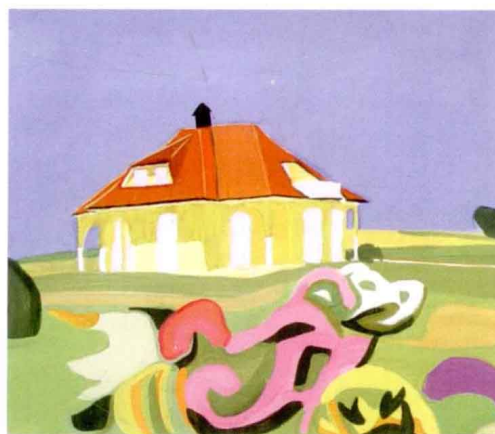

图 18

学生作品

色彩归纳写生强调装饰风格，色彩具有简约、夸张、平面、条理四大表现特征，它是一门研究和探讨以色彩来美化人们生活的理论与实践相结合的艺术学科，偏重于对物体观察中的理性认识，以概括、夸张等表现手

法为主的新的绘画写生形式。它是以面对客观物象的写生行为为特征，以装饰造型为目的的一种新的色彩写生方法。其视觉效果出众，极大地推动了设计艺术的发展。

图 19

学生作品

第三节 ●

什么是色彩归纳创作

色彩归纳创作在创作观念上相对自由,可以无限制地表现自己的主观意识和情感。色彩归纳创作是对主观色彩的理性研究。其最大的特征是对色彩的高度概括和夸张,将复杂的色彩变化通过概括、夸张、归纳后形成一种表现风格。此类作品颇为常见,其创意与视觉效果使人耳目一新。这种绘画风格,在许多现代绘画设计大师的作品中经常出现,如毕加索、布拉克、莱热、康定斯基、马蒂斯等大师的作品。西方广告及插图作品也广泛应用此手法,极具现代感。而色彩归纳造型是受限制的,虽能充分表现创作者自己的意图和主张,但其思想观念、情感个性在通过造型形式媒体的转换中,受到欣赏对象和环境条件的制约。因此,它强调的是色彩造型中的表现要素和装饰要素。纵观西方现代艺术,我们不难看出,这两大要素其实也是构成西方现代艺术的基本要素。

图 20

马蒂斯作品

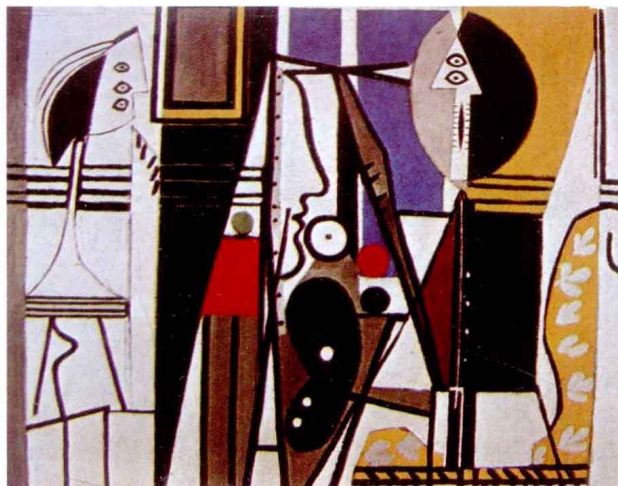

图 21

《画家和他的模特儿》 毕加索

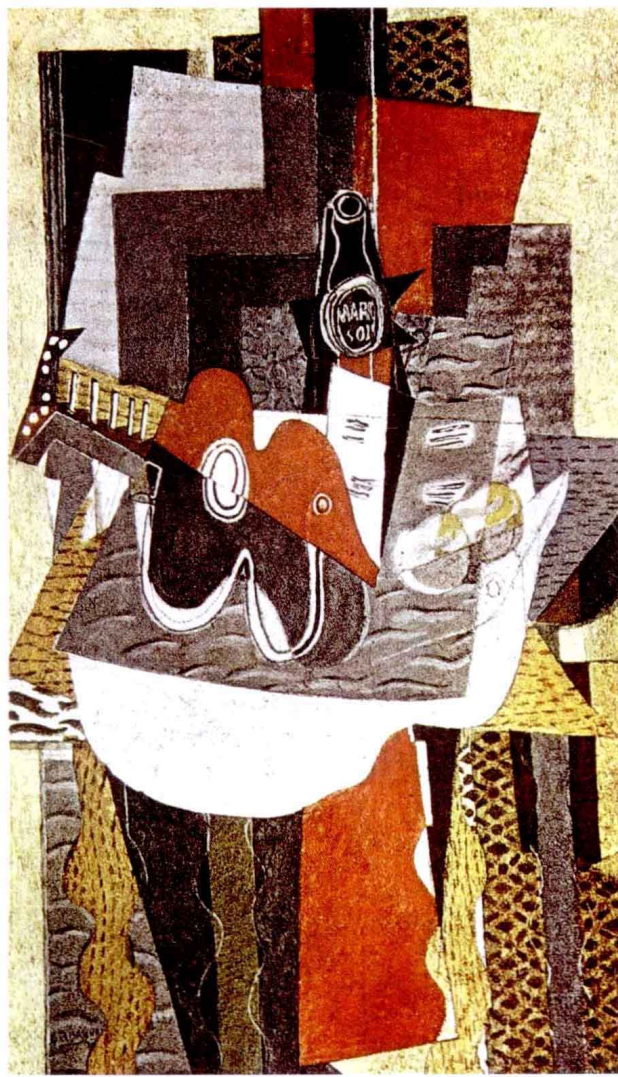

图 22

《红·兰·吉他》 布拉克

图 23

《哈马迈特和清真寺》 克利

图 24 莱热作品