

汇集灵感 美术学院教学创意丛书

主观配置色彩训练

LET COLOURS TALK

色彩表述

胡明哲 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩表述——主观配置色彩训练 / 胡明哲著. —北京:
人民美术出版社, 2005.2

(汇集灵感·美院教学创意丛书)

ISBN 7-102-03209-9

I. 色… II. 胡… III. 色彩学—高等学校—教学
参考资料 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第014453号

色彩表述——主观配置色彩训练

作 者 胡明哲

责任印制 丁宝秀 赵 丹

出版发行 人民美术出版社

(邮编: 100735 北京北总布胡同32号)

印 刷 山东新华印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889毫米×1194毫米 1/20 印张:10

2005年3月 第1版 第1次印刷

ISBN 7-102-03209-9

印数 4000册

定价 58.00元

胡明哲 著

色彩 表述

人民美術出版社

主观配置色彩训练

创意的活力

《美院教学创意丛书》序

戴士和

美术的教学本来就以其灵动活泼而引人入胜，它跟别的专业相比本来就是有趣味、富于想象和启发。正是这种魅力吸引了代代学子人才走上艺术的创作之路。

在中国现行的美术教学当中，内容和方法都有点老化、僵化、模式化。其实，教学里现存的一切，都是前人创造的果实。他们曾经不囿于成见，提出创意，顶着“不敬前辈”的罪名，戴着“艺术叛逆”的荆冠。没有他们的臆想，就没有此后的现实。没有当年的叛逆，也没有今天的传统。很幸运，一部分创意得到了付诸实验的机会；很幸运，一部分实验赢得了别人的注意和支持。于是得以流传推广，甚至被宠为新的成规定见。给创意多留一些机会，给成规正统多加一些限制；让教学像创作一样洋溢着热情与活力，让点滴的创意得到鉴别和考验，汇成大的创举。

当代中国的艺术教育正面临着一场空前的大变动，这场变动的规模和深度将会超过大多数人今天的想象。有些意见以为徐悲鸿先生已经大体上完成了艺术教育的框架，如今只需有所增补；有些意见以为在纯艺术领域里中国已经有自己成熟的教学理念无需探讨其他思路；有些意见以为直接照搬外国美术的现代教学办法就可以解决问题无需自己摸索创意；有些意见以为把西方当代加上中国传统就可以直接结合出中国当代美术教育的出路……历史将会证明，没有现成的答案。出路等待我们的创造。言必称希腊，或者言必称汉唐都不是出路。

中国美术教学发展到今天，是前一个世纪里那些西天取经的留学生们、那些在炮火第一线的革命先驱们、那些甘于寂寞甘于贫困的学者们共同创造的成果。这个创造的过程没有完结，甚至可以说是基本上还处于初创的阶段。从当前社会各界对艺术教育现状的批评和期待可以理解，如果还停止在“写实”一派的思路里，停止在一家一派的技术能力里，那么就连自身的活力也会衰退尽，退化为冷静枯燥的操作套路，退化成雕虫小技。尽管科学也许最准确，但是绝无魅力。写

生的精髓是面对面地直接创造，写实的灵魂在于给真实一个新的解说，写实之外天地更广阔。“鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。”想象力、记忆力、组织能力、调度能力以至体力意志、人格的完善与坚强、与人平等相处的亲和力、敢于承担的责任心，等等，旧时代所谓“教书育人”一体化的理想，需要也应该融入新的美术教学的理念，从而高屋建瓴地焕发出多种多样的充满生命活力的教学新创意。

基于这样的想法，晓沫和我们几个人提出并得到人民美术出版社领导的大力支持来编辑这套《美院教学创意丛书》。我们希望其中的每一册都是朴朴素素地讲自己的创意，描述而无须自我评估，不必硬把小创意复杂化。社会上文风挺差，用套话把短文撑大，借别人的创意改编成自己的东西已经蔚然成风。我们相信，几颗干净平白的星星之火，读者可以分辨出其中的兴味，受到它们的启发，也心动了想试着变动一点什么。这就很合我们的初衷。艺术教育的大局永远需要有各种创意尝试的星星之火来活跃，保持灵动，避免僵化，哪怕是未来，中国当代美术教学格局已经跨过了初创的阶段之后，那个新的格局本身一定会源源不绝的创意留有充分的余地，不是宽容它们，不是容忍它们，而是真心地重视它们、赞美它们，因为正是它们才代表着持续发展的未来。

2003年4月

006

引言

008

睁开色彩的眼睛

第一章

018

认识色彩

第二章

046

摆布色彩关系

第三章

082

色彩的精神表述

第四章

106

采集·抽取

第五章

对于色彩的展
识是文化发展
的进步。科学
的进步，使
色彩的运用，
越来越广泛。
色彩的运用，
越来越广泛。
色彩的运用，
越来越广泛。

人都凭直觉判断和选
择色彩，反映出缺乏一个
专业的色彩修养。以区分
色彩的明暗、冷暖、纯度
和色相，这是与常人有着
很大的区别！只有理解的

明度：即色彩的明亮程
度，也称之为“深浅”。
所有色彩均有明度，从
色相环中的原色自身，
到各种复色明度微差，
区别色彩的明度有一
定难度，要悉心比较。

色彩作用于人的眼睛，
就如音乐作用于人的本
能一样，会引发人的这
种心理反应。研究色彩
的心理，并尝试运用进
行交流，是色彩传达与
精神传达。

如前所述，形式形成的
第一步是修养的积累，
不能想象一个大脑空空，
毫无审美品味的人能创
造出什么感人的形式。目
前，采集色彩关系的主要修
养，是把一些十分美好的

这是“主观配置色彩”
课题的结束点，亦是
与各专业课程衔接的
重要环节。专业来说，
对于绘画语言要转移到具
色彩语言创作之中；对
于非绘画专业来说，

144

转移·扩展

第六章

在这个开放多元的时代，艺术观念获得了空前的解放，艺术手段也变得空前地多样。精神的自由，概念的逾越，语言的开拓，极大地延展着艺术的内涵，也深化着艺术家对于艺术行为和自身存在价值的思索。超越一切表层界限，回归到视觉语言的最基本要素——形态、色彩、材质，重新认识，重新理解，重新设计新课题已成为当代学院教学之必需。形式上的回归其实是观念的进步，因为它带来的是对于旧的教育理念、旧的教学模式的突破。色彩在视觉形式语言中具有很重要的意义，对于视知觉和精神心理都产生不可替代的作用。直接研究抽象的色彩特性、形式规律及视觉心理是相对色彩写生教学的反向思维，是另一个体系。它强调弄清色彩原理及规律，把握最核心的语言要素，培养观察、分析、整合及再创造的一种专业素质；试图通过“由理入道”的教育思路，使学生更快捷地理解色彩语言，具备主观摆布色彩语言，直接表述精神内涵的能力。

课题名称：主观配置色彩

■ 认识色彩

目的：走出简单概念的色彩认知习惯，感知色彩的丰富和微妙。

方法：集体制作国际通用色标中 100 色的色纸，并且寻找其他印刷色纸，然后拼贴红、黄、蓝、白、黑。

课题要点：理解色域的宽广和色阶的微妙。

■ 摆布色彩关系

目的：理解色彩的相互关系；认识对比和谐之形式规律。

方法：从对比色构成、同类色构成角度，从强对比、弱对比角度拼贴四幅抽象作业。

课题要点：明确色彩的基本关系，明确个性化色彩倾向。

■ 色彩的精神表述

目的：尝试以色彩表述精神情感。

方法：以精神命题拼贴四幅抽象色彩。图形要求简洁抽象，色彩要求调性明确。

参考题目：《向往》《忧伤》《热恋》《孤独》《郁闷》《宁静》《悠扬》《飞翔》《烦躁》等。

课题要点：理解色彩与精神的联系；并自觉运用色调表达。

■ 采集色彩

目的：扩展审美的感知力，培养在生活中不断发现美的色彩关系的眼光。

方法：在民间刺绣、脸谱、工艺染织、陶瓷和绘画作品中采集优美的色彩关系做小型、局部的记录。

课题要点：选择，采集，积累。

■ 抽取色彩

目的：养成以抽象的眼光分析色彩关系的习惯。

方法：选择自己感兴趣的摄影图片，将图片的局部用铅笔打上方格。

将每个方格中最有代表的色彩倾向抽取出来，填在另一张

纸上相应的方格中，找到本图片的抽象色彩关系。

课题要点：抽象分析色彩关系。

■ 转移·扩展

目的：与各专业创作相结合，进一步觉悟色彩的表现魅力。

方法：选择采集的一对色彩关系转移到绘画创作及其他专业创作之中。

课题要点：感受色彩魅力，尝试专业创作。

让学生按色标大量制作色纸，然后以非绘画方式拼贴作业的实践证明：短期内集中接触宽广的色域，辨别微妙的色阶、色差；了解调配灰雅色相的方法，并且从各种角度摆布色彩的关系，主题单纯，效果显著。这是一种比传统色彩教学更快捷地触及色彩本质，更直接地建立色彩语言意识的方法。

把作业形式定位于抽象，使学生远离具象形、绘画技巧、风格样式等各种附加及琐碎因素的干扰，纯粹而直接地切入色彩主题——冷暖、鲜灰、明度、原色、复色、补色、同类色、对比色、强对比、弱对比……以及色彩与视觉心理、色彩与个性、色调与情感……。所有学生都从同一起跑线开始，精力集中地摆布色彩的语言关系，并且学习运用抽象形式直接表述内在精神。

课题对于色彩关系要求明确严格，却把造形的空间留给学生，让学生充分展现想象力，满足创作表现欲。

制作、拼贴色纸的过程，也是使色彩物质化，并且觉悟到这种物质性的过程。所以，摆布物质化的色彩会使学生一举两得——在摆布色彩关系的同时也觉悟到材质的意义。理解材质也是一种视觉语言，具有表现魅力，使用任何材料都要尽量发挥其特有质地。色彩要素同时联系造型要素和材质要素，它们相互依存自由转换。

“主观配置色彩”教学引起学生浓厚的兴趣和无限创意。时间虽短暂，同学们却以极大的热情创作出不少精彩的作品。有的人还把镜框的色彩、造型、材质也融为作品一部分，令人耳目一新。甚至有同学特意在校外租了房子，为的是有更大的空间制作和陈列作品。每周一次的作品汇集和自我讲评，师生一起围绕在满地色彩斑斓的作业周围，目不暇接，笑声不断，犹如节日一般。一个同学曾经对我说过：“这个课带给我从未有过的愉快，是不明原因的发自内心的愉快，让我每天像孩子一样兴奋。”一个女孩还特意找到我说：“老师，我一直想告诉你，你上课放幻灯片时我都哭了。”我大为惊奇：“为什么呢？”她羞涩地说：“是因为美……是因为感动……我能看到那么多那么好看的东西……实在是太好了！”

“主观配置色彩”课题具有宽泛重要的意义。它以游戏般的方法轻松而本质地触及色彩语言，适合一切有兴趣摆布色彩语言的人。同时，课题让学生站在视觉语言要素的原点上直接进入创造思维，拓展创造潜能和个性智慧；并且自然而然地玩味形式规律，体验形式形成的历程。对于艺术精神和艺术创造，从无意识状态进入意识状态，在能力提高的同时达到精神的修炼与觉悟。

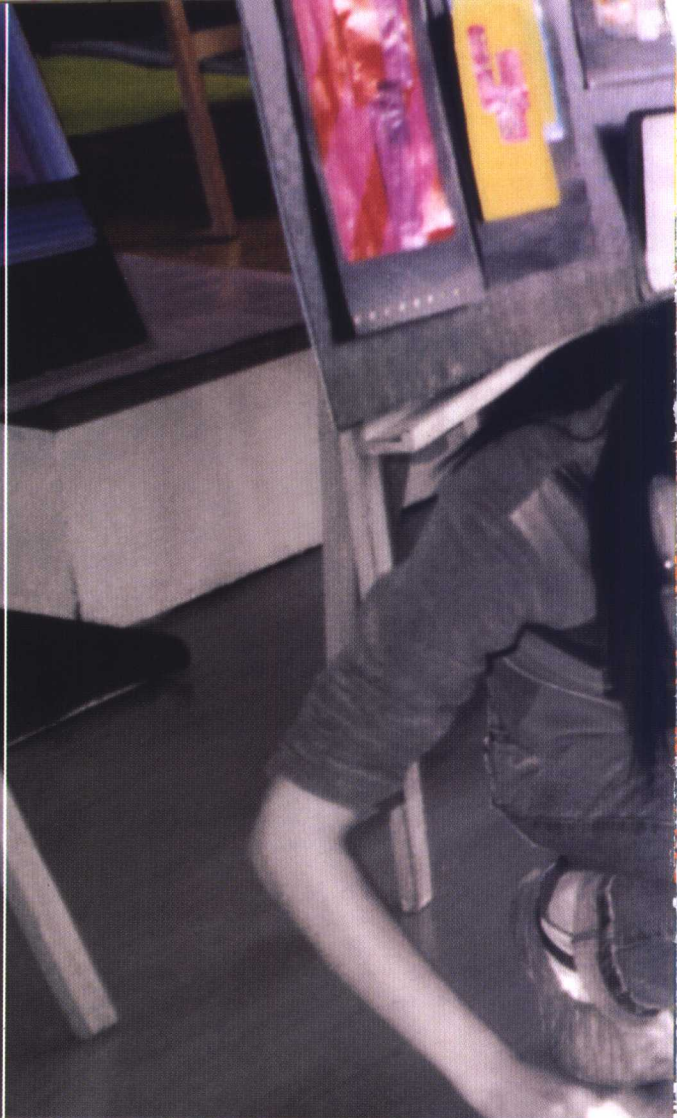
书中的作品是中央美术学院国画系本科生，中央民族大学绘画系研究生，四川国际标榜职业学院大专生共同创作的。虽然他们专业不同、年龄不同、阅历不同，然而却有一点是共同的——对色彩学习的强烈渴望，以及创作中迸发的持续热情。这些作品让我们重新看待世界，重新看待自己。

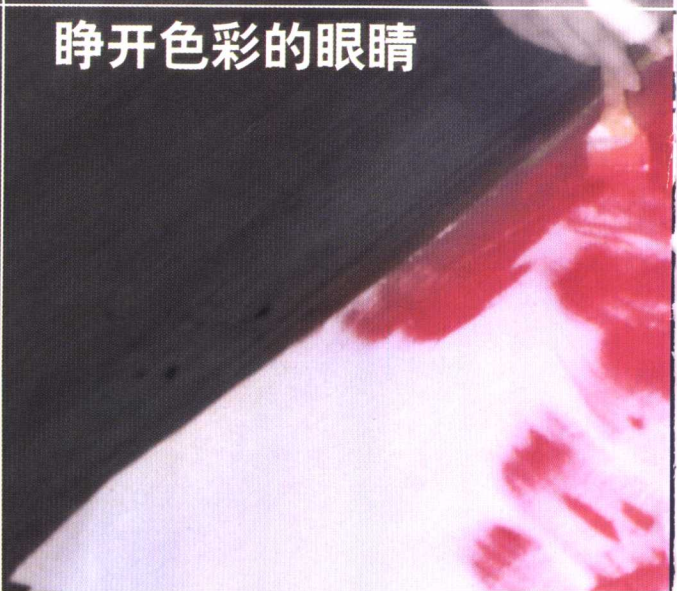
1 睁开色彩的眼睛

我们常常用概念混淆和限制我们的感官印象，如果我们只凭标签或公式观察事物就看不到事物本身。……在我们认为自己对世界有透彻理解的时候，我们可能确是在与世隔绝。……我们必须学会使用自己的感官，大脑观察不到的东西，眼睛是看不到的，我们在智慧上发现了新的观察法，就能够增加对世界的感知。

杜安·普雷布尔
萨拉·普雷布尔
《艺术形式》

睁开色彩的眼睛

名稱及種類	史前	1500年	1600年	1700年	1800年	1900年
白堊 (Chalk) 白色						
石膏 (Gypsum) 白色						
白鉛 (White Lead) 白色						
白垩 (Zinc White) 白色						
藍白 (Titanium White) 白色						
碳黑 (Carbon Black) 黑色						
紅土 (Reds) 褐色至紅色						
藍銅 (Azurite) 藍色						
埃及藍 (Egyptian Blue) 藍色 埃及藍						
超青 (Natural Ultramarine) 藍色 超青						
納蘇藍 (Smith) 藍色 納蘇藍						
青金石 (Purpure Blue) 深藍色						
勃藍 (Cobalt Blue) 藍色						
法國超青 (French Ultramarine) 藍色 法國超青						
天藍 (Cerulean Blue) 藍色 天藍						
綠藍 (Manganese Blue) 藍色						
博斯藍 (Monstrous Blue) 藍色 博斯藍						
綠土 (Green Earth) 土色 綠土						
勃藍 (Verdigris) 藍綠色						
土黃色 (Manganese) 黃色						
海綠 (Schwele's Green) 藍色至綠色 海綠						
海綠 (Emerald Green) 藍色 海綠						
勃藍 (Dahlia Green) 藍色						
不透明靛藍 (Opaque Chromium) 藍色						
翠綠 (Viridian) 藍色 翠綠						
博斯藍 (Monstrous Green) 藍色 博斯藍						
勃藍 (Ultramarine) 藍色						
勃藍 (Opaline) 藍色						
鉛黃 (Lead Tin Yellow) 土黃色 鉛黃						
勃藍 (Gamboge) 黃色						
那不勒斯黃 (Naples Yellow) 黃色						
勃藍 (Barium Yellow) 黃色						
勃藍 (Strontium Yellow) 黃色						
勃藍 (Chrome Yellow) 黃色						
勃藍 (Cadmium Yellow) 黃色						
勃藍 (Zinc Yellow) 黃色						
勃藍 (Cobalt Yellow) 黃色 勃藍						
勃藍 (Cadmium) 黃色						
勃藍 (Vermillion) 紅色						
勃藍 (Red Lead) 紅色						
勃藍 (Rouge) 紅色						
不透明紅 (Shake Lake) 紅色 不透明紅						
勃藍 (Vermeil Lake) 紅色 勃藍						
勃藍 (Dragonblood) 紅色						
勃藍 (Lac Lake) 紅色 勃藍						
勃藍 (Crimson Lake) 紅色 勃藍						
勃藍 (Chrome Red) 紅色						
勃藍 (Alizarin Red) 紅色 勃藍						
勃藍 (Cadmium Red) 紅色						
勃藍 (Cobalt Violet) 藍色						
勃藍 (Manganese Violet) 藍色						
勃藍 (Ultramarine Violet) 藍色 勃藍						
勃藍 (Yellow Ochre) 黃色						
勃藍 (Raw Sienna) 黃色						
勃藍 (Burnt Sienna) 黃色						
勃藍 (Raw Umber) 黃色 勃藍						
勃藍 (Burnt Umber) 黃色 勃藍						
勃藍 (Iron Oxide Red) 紅色						

古代埃及壁画及中国敦煌壁画

绘画颜色发展历史(引自《大英百科全书》第十册)

人类对于色彩的认识是逐步的，与科学文化发展密不可分。

18世纪以前，人类对色彩的认识是简单的，艺术家的调色板上，颜色也十分有限。对于色彩的科学分析和系统研究始于1667年的牛顿。后来，不少科学家、画家、教育家都参与进来，相继发现和创造了七色光谱学说、色相环、三原色理论、色立体，建立了一整套色彩科学，极大地拓展了人类对于色彩的理解和感知。

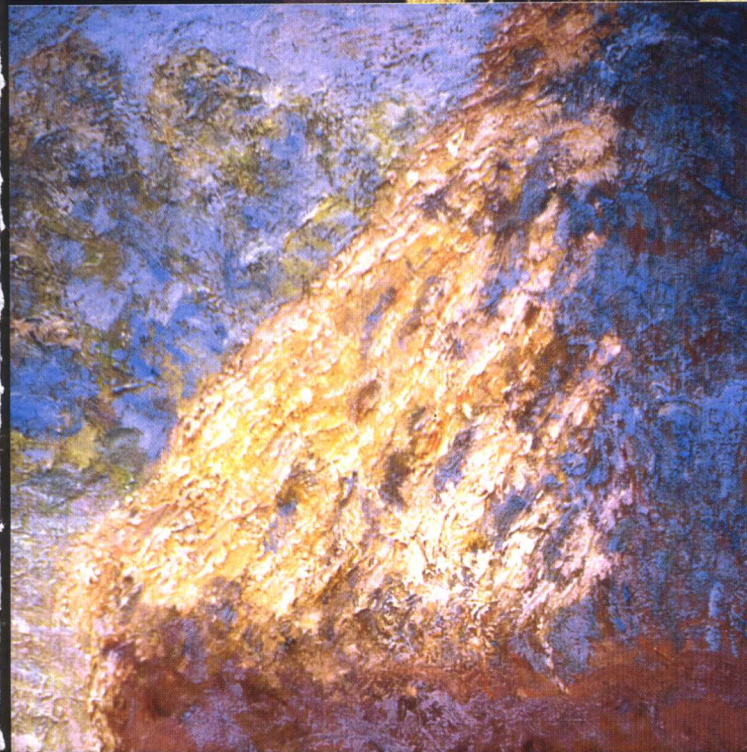
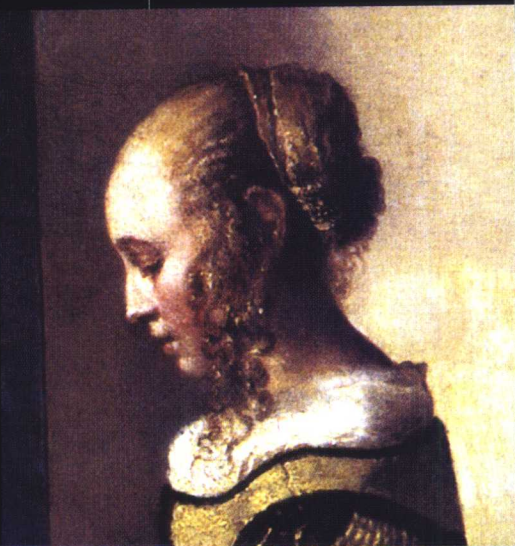
19世纪，印象派画家的作品让全人类惊奇地睁开了色彩的眼睛，重新发现了一个新世界。在此之前，人们对色彩的认识可以称之为“固有色认知”。一

切以“固有色”概念为依据,即使绘画中使用着颜色,但配置方法概念而简单,讲究色彩的薄厚关系、深浅关系、明暗关系,而绝无彩度及其他色彩的关系。

随着科学发展,人们认识到色彩的产生源自光线,是色光辐射与物表吸收反射的结果。自然界中根本不存在固定不变的色彩,“固有色”只是一种认知的概念,本是不存在的。各种光源色不停地变幻,左邻右舍的环境色互相折射,物质的反射程度、空间距离,运动中的视觉及错觉,每时每刻都在创造着色彩,改变着色彩的关系。

17世纪，著名画家维米尔很善于表现诗意化的生活，作品具很高的品格。然而，与同时期的画家们一样，画面中弥漫的光线只是明与暗的关系，暗部多为黑褐色，画面中的色调也总是变化不大的棕褐色调。这时期的古典油画被人们称为“酱油调”。

《读信的少女》 维米尔 作

《草垛》 莫奈 作

19世纪，印象派画家莫奈的《草垛》，忠实地记录了光线对色彩的影响，画面中物象的亮面和暗面，不仅仅是明度对比了，而变成了冷与暖，鲜与灰，或者是蓝与橙、黄与紫的色彩对比关系。由印象派画家为转折，绘画从而进入一个新纪元，每一笔触、每一色块、每一调式都是以色彩为中心，由昏暗的“酱油调”变得斑斓璀璨。

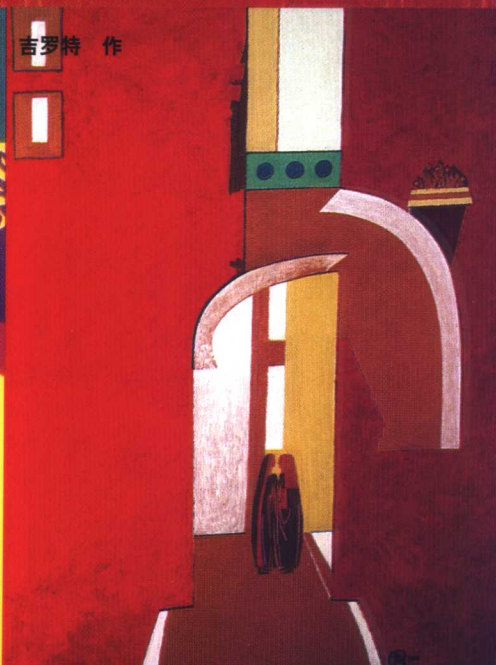
20世纪，现代艺术的先驱们，迫切表达人性自身心理体验的追求，又促进了色彩语言与主观精神的研究，色彩重新又脱离自然光线，作为不依附自然界任何物象而独立存在着的视觉元素，纯粹为形式语言及精神涵义的象征。像音乐一样，任由艺术家随心所欲选择组构，创造调式和旋律。

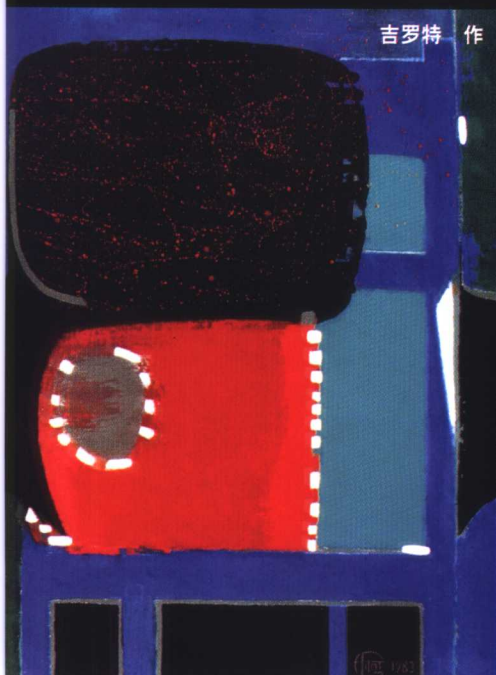
马蒂斯 作

马蒂斯 作

吉罗特 作

吉罗特 作

现代设计中色彩的运用

