

图案四大变化教学书系

装饰人物

色彩

的创意表现

周嘉勋 著

上海书店出版社

图案四大变化教学书系

装饰人物

色彩

的

创意表现

周嘉勋 著

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰人物色彩的创意表现/周嘉勋著. ——上海: 上海书店出版社, 2005.5
(图案四大变化教学书系)
ISBN 7-80678-377-6
I.装... II.周... III.人物-装饰美术-色彩学
IV.J525
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034238 号

装饰人物色彩的创意表现	
著	周嘉勋
责任编辑	那泽民
整体设计	润泽
技术编辑	张伟群 丁多
出版	世纪出版集团 上海书店出版社
发行	上海世纪出版集团发行中心
地址	200001 上海福建中路 193 号
易文网	www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印刷	上海美术印刷厂
开本	889 × 1194mm 1/20
印张	4
印数	1-5000
版次	2005 年 5 月第一版
印次	2005 年 5 月第一次印刷
书号	ISBN 7-80678-377-6/J · 199
定价	26.00 元

周嘉勋 1958年10月，生于辽宁省沈阳市。1984年毕业于中央工艺美术学院。同年到鲁迅美术学院任教，现为该院染织服装艺术设计系副教授，研究生导师。主要从事装饰基础课、装饰画设计、装饰艺术品设计等方面的教学工作。现为中国美术家协会辽宁分会会员，辽宁水彩画会会员。专著：《装饰画教学·创意·应用》、《装饰风景的创意过程解析》、《装饰人物的创意过程解析》。主要作品：《山西古城印象》选入中国首届水彩艺术展，《少数民族风情》选入辽宁省首届水彩艺术展，获银奖。并有壁挂艺术品、装饰画、水彩画、速写等作品在全国性刊物上公开发表。

RB 69.09

序 言

装饰色彩在设计领域的应用非常广泛,因而在设计学科中占有重要位置。装饰花卉、动物、风景、人物的色彩创意表现课程,是艺术设计学科学生的必修内容。它涵盖了设计学科装饰语言表现的基本知识,也是步入艺术设计创作的基础。

本系列套书主要是从形态、色彩、技法创意以及装饰色彩的表现风格入手,意在让热心于装饰画学习、设计、创作的人,在学习装饰色彩的创作过程中,找到装饰色彩的设计规律,学会用自己的色彩美学观念表现自然物象,并采用不同的形式、风格、技法表达个人的情感感受。通过装饰色彩的训练、创意来提高色彩修养,以指导将来的艺术设计,提高色彩配置能力和创新能力。

在多年的装饰色彩教学过程中,我对装饰色彩有了更深一步的认识,体会到装饰色彩设计初学者的苦衷,他们亟待解决是装饰色彩的搭配问题;装饰色调的组织及色彩的统一与变化等问题。本书针对上述疑难问题进行了阐释,并在装饰色彩的创意、技法应用等方面做了大胆的尝试,以飨读者,与同行切磋。

本书中除了选用作者本人的图案作品外,还精心选择了部分学生作品,名单如下:王戈、刘力、孙乔、潘旭、宋时虎、张博、陈鸿伟、刘建祥、孙建丽、赵慧颖、陈玲、蔡琳、王聪聪、李营、崔华、吕静、林妍、吕丹、马燕艳、邹海丽、侯俊雪、邹晓玲、马维浓、王亚男、闫薇、冯媛、刘博、英明、罗熙、白霜、王宁、孙姣姣、赵丹、张凌霄、薛丽、郭晓彤、沈娜、徐佳怡、李众。

在此列出的作者名单也许会有疏漏,敬请见谅。在此谨向所有为本书提供作品的作者表示诚挚谢意。

周嘉勋

2005年2月于沈阳鲁美学院

第一章 装饰人物色彩的写生与归纳 001

一、装饰人物色彩的写生 001

二、装饰人物色彩的归纳 004

第二章 主观意念的装饰人物色彩表现 009

一、装饰人物色彩表现的抽象性与单纯性 009

二、装饰人物色彩的配置依据 010

四、装饰人物色彩的情调分析 014

第三章 装饰人物色彩创意图例分析 019

一、提取自然色彩或人为色彩元素 019

二、将归纳整理的色彩元素与装饰人物相吻合 019

第四章 装饰人物色彩的肌理表现 025

一、平涂法 二、反衬法 三、蜡染法 025

四、彩色铅笔画法 五、点彩法 026

六、虚幻法 七、晕染法 027

八、托墨法 九、墨流法 027

十、刮粉晕染法 十一、拼贴法 029

十二、刮粉皴法 十三、底色刻线法 029

十四、利用纸纹法 029

十五、木刻法 十六、油画棒法 030

十七、皱纸晕染法 十八、刮粉打磨法 030

第一章 装饰人物色彩的写生与归纳

一、装饰人物色彩的写生

装饰人物色彩的写生与一般的绘画色彩写生有所不同。一般绘画的人物色彩写生主要是表现人物的固有色、环境色以及惟妙惟肖的色彩变化,如色彩的冷暖变化、虚实变化、空间变化等,能够较为真实地表现人物的自然色彩。装饰人物的色彩则主要注重人物的固有色和人物结构的表現。它的色彩表现方式就如同音乐中的音符运用,通过组合、排列、重复、和弦、变奏等产生主旋律,即朦胧而又抽象地间接表现情感与自然。装饰色彩更注重整体的色彩组合与搭配,而不太关注色彩的细节变化;偏重于表现个人的情感感受,以及人物形体结构的美感,人物整体的动态美、气质美、性格美,并夸张和强化以上这些因素。人物色彩的运用常常以人物为依据,重在表现个人感受与格调品味。

(一) 装饰人物色彩写生的风格

由于装饰人物创作风格的不同,表现情境的差异,写生的风格也是多种多样的。在进行人物色彩写生时,可以根据主题的需要选择相应的写生风格。在写生中要有所侧重,也就是要有目的地去写生,为后期创作打下基础。

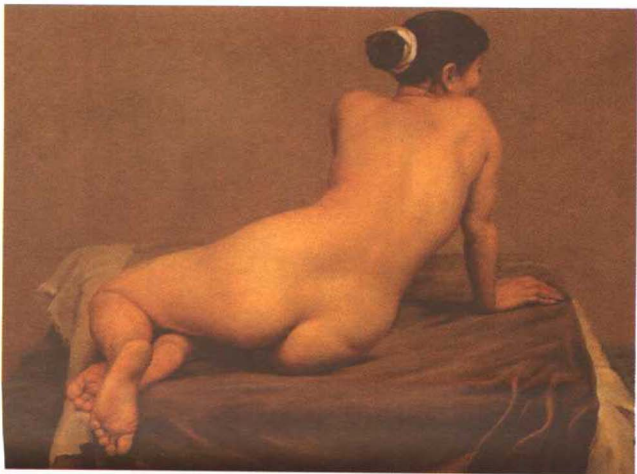

图 1

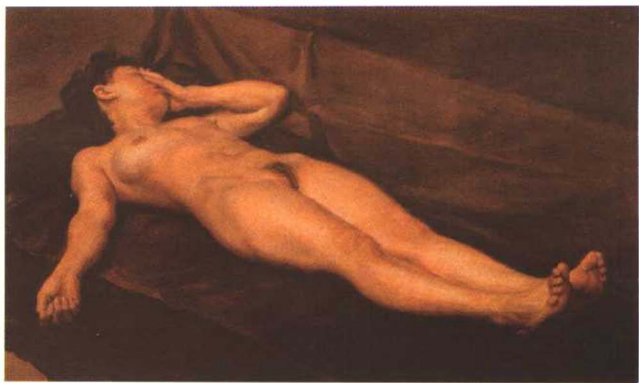

图 2

1. 写实的人物色彩表现。装饰人物的写生方法是极其丰富多样而又富于变化的,这说明装饰人物变化表现的空间极为广阔,风格也是各异的。写实的人物写生具有很强的艺术感染力,追求的是自然的人体美和色彩美,但要获得良好的表现效果需要作者具备一定的造型基础和人体表现能力。要有这样的本领,必须多进行人体速写练习,积累和提高造型能力与人体的色彩表现力。就写实的人物色彩而言,也同样存在这样的问题。对自己所要表现的人物,要有主观整理,并加以概括与夸张,只有这样做才能做到人物与色彩的完美、和谐、统一。

人物色彩写生要抓住其美感特征,特别要表现出一定的格调、品位与风格,这样才具有独特的艺术感染力。图1和图2(作者姚宏儒)这两幅色彩人物作品的创作运用了写实的方法,在写实的基础上作者大胆地进行了夸张变形,强化了人物的内在气质和形体的美感特征,对人物的色彩进行了简化处理,增强了人物“大”的视觉效果,为物色彩变化奠定了基础。

2. 抽象的人物色彩表现(见图3,作者为奥地利的基夫哈博尔)。抽象的人物色彩写生,是向装饰色彩人物创作过渡的一个环节。强调在人物色彩写生中注入抽象的含义,目的就是要完成由写生开始向装饰人物色彩的过渡过程。在写生中要注重表现作者个人的情感感受,表现人物形体的结构美、色彩美和抽象美。作品表达美感的充分与否,取决于作者艺术修养的高低,对人物形体风格、内在气质的理解程度,以及对人物表现的情感感受。不同国家、不同民族、不同地域的人,其形体、气

图 3

质、性格、肤色等会有众多的不同之处，给人的感受也就有所不同，这些因素是我们在写生中必须深入研究的问题。只有深入地研究和把握人物的内在气质，才能抓住人物的本质特征。如欧洲人的形体高大健美，女性的形体曲线丰满，形象结构突出，具有雕塑感，肤色白里透红，具有西方的典雅、朦胧之美。非洲黑色人种的形体健壮有力，自然淳朴，颇具野性美，女性侧身曲线优美，五官集中，厚厚的嘴唇，洁白的牙齿与黑色皮肤对比鲜明，具有健康和力量的美感。亚洲人的结构特征不是很明显，但具备东方独有的含蓄与秀美。从装饰人物的写生变化到最终的装饰人物创作，都要遵循这些特性，也只有这样才能创作出具有一定品位的装饰人物作品。旅美画家丁绍光先生的装饰人物作品，无论是人物的装饰形态，还是人物的色彩运用，既体现了中华民族传统的风格，又包容了西方文化与艺术的内涵，成为东西方艺术结合的典范。

3. 夸张的人物色彩表现 (见图4、图5, 作者唐勇力)。

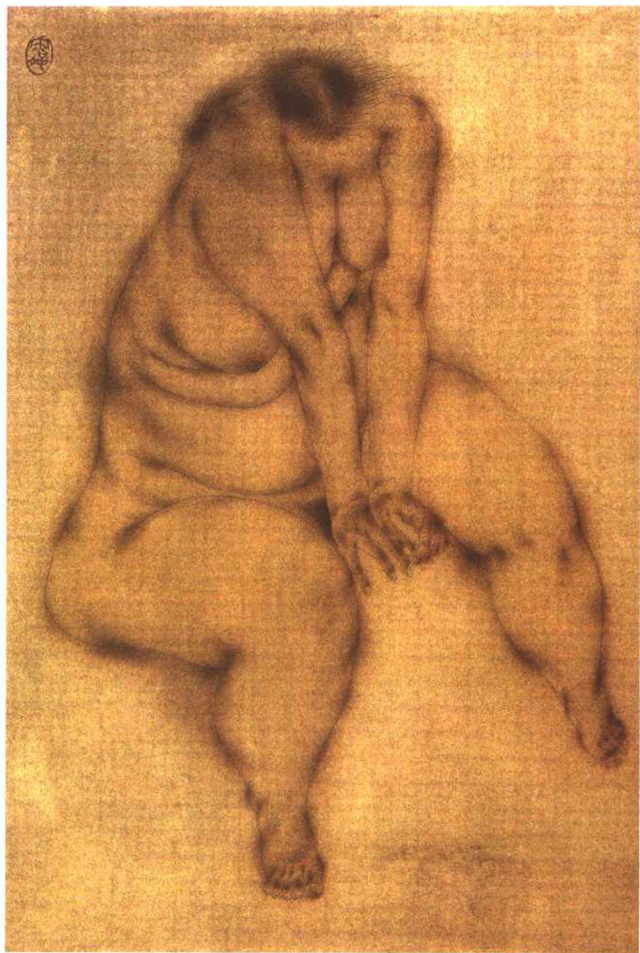

图 4

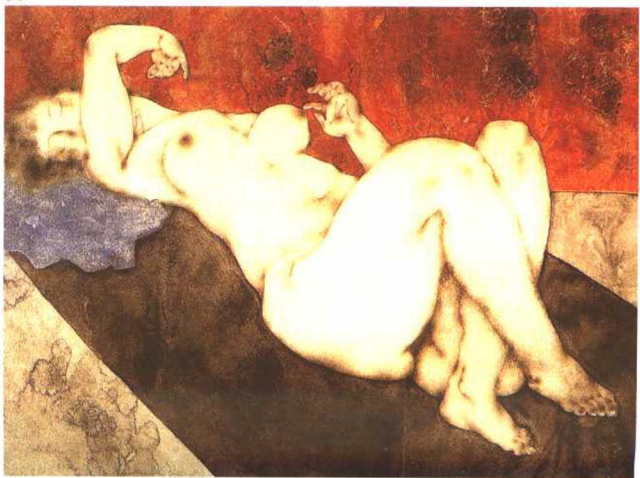

图 5

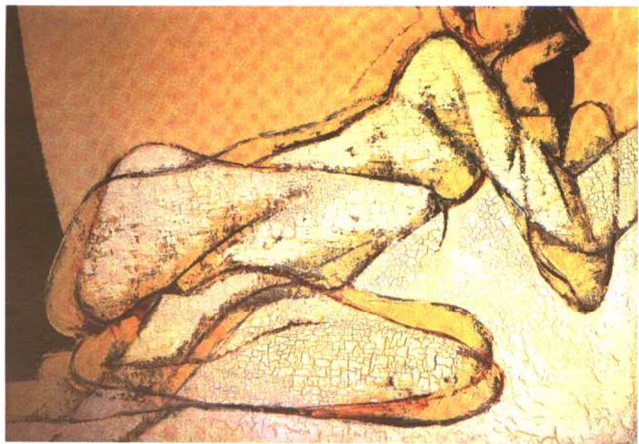

图 6

在写生中夸张人物的形体或局部，会增强人物的个性和人物风格情调的表现力度，所以在写生的过程中针对人物的形体或局部进行的夸张是非常必要的。夸张可以从两个方面入手：一是人物形体夸张；二是人物色彩夸张。形体夸张主要是针对人物的形态。如男性肌肉所表现的力量感。女性的曲线美，颈、胸、腰、臀等局部的夸张，都会产生不同的风格和情调。丰腴的更加丰腴，纤瘦的更加纤瘦。色彩的夸张处理是在原有人物色彩的基础上进行的，这样的夸张处理会产生意想不到的视觉效果。装饰人物的色彩追求人物色彩的整体感觉，如人物色彩的整体偏黑、偏粉或偏红等等，作者可以将这些因素加强，

图 7

使黑的更黑，粉的更粉，红的更红，这样的人物形态色彩就会走进预先设定的风格之中，更具典型性。艺术处理有时确实需要夸张，而不是自然的摹写。

4、创作性的人物色彩表现（见图6、图7，作者特劳蒂）。装饰人物的色彩写生在某种程度上也是一种介入创作的形式，这主要是由装饰人物色彩的特性所决定的，与其他绘画写生有所不同，装饰人物色彩的写生过程是力求摸索进入创作状态，创作者要有目的、有想法地去表现人物形态色彩、构成形式，远离人物自然形或自然色彩。因为装饰人物的色彩本身就是一种目的性很强，具有创意内涵的高层次的表现形式，所以在写生中要强调带着个人的美学观念去表现人物色彩、体现特有的格调和品位。

（二）装饰人物色彩写生的方法

装饰人物色彩的创作依据主要有两个方面：一是人物、人体写生；二是依据照片资料写生。人物写生主要是着衣和裸体模特写生，通过写生了解人体结构、色彩，并把设置的人物形态转化为装饰形态。照片资料写生丰富和拓展了装饰人物色彩的表现题材和内容，如中国少数民族的服饰和色彩是装饰人物色彩变化创作取之不尽的源泉。装饰人物色彩的写生方法大体有以下三种：

1. 人物淡彩写生。人物淡彩写生是在经过整理归纳的人物线描稿上添加淡彩。在写生中要注意人物的结构、形体关系，色彩运用要与其形体相吻合，色调可以根据自己的创作需要来进行，注意色彩的统调，追求色彩单纯与变化的和谐统一。在淡彩画的绘制过程中，画的遍数不宜过多，应力求简洁、准确、概括，一般以两次或三次为好。如果画得遍数过多，色彩就会失去透明感，容易让人产生压抑、死板、僵硬的感觉。淡彩写生具有快捷、方便、实用的特点，也是一种比较好掌握的方法。

2. 人物水粉写生。人物水粉写生具有表现力和塑造力以及色彩覆盖力很强的特点。运用水粉表现人物可以进行色块的归纳，也可以运用多种技法，如干湿结合、皴擦点染等。画面色调丰富，容易控制。在写生中要注意色彩处理的简练、概括、协调，整体把握得当。

3. 人物色粉笔写生。色粉画在欧洲是一个传统画种，

有着悠久的历史。绘画大师德加的作品很多都是由色粉笔完成的,其中以《跳芭蕾舞的人》闻名于世。色粉画的特点是简便、明快,表现力强;又具有朦胧、自然、和谐、色彩空间混合丰富的特点,可以同时表现多种风格,如强烈、柔和、含蓄等。色粉材料还可以与水彩、水粉、丙烯、油彩相结合使用。但需要说明的是色粉笔写生要注意作画的程序,一般是先从重色画起,然后是中间色,最后是提白画亮色。在绘制过程中可以运用技法揉擦,也可以用手或纸笔作画。

人物色彩写生的方法很多,在此不便一一介绍。但是用任何方法写生,都要从装饰人物色彩创作的角度出发,无论是人物的形态构成,还是色彩表现都应成为装饰人物的色彩创作做好铺垫,最终完成由人物写生到装饰人物色彩创作的过渡。

二、装饰人物色彩的归纳

要想在短期内学会装饰人物色彩的绘制方法,除了欣赏优秀的装饰人物作品之外,更重要的是进行装饰人物色彩归纳的训练,从而由基础训练过渡到高层次的创意人物色彩创作。

装饰人物色彩的归纳,也叫设计色彩,是作者主观意念对画面色彩的总体构想、意境、情趣、品位所组成的色彩画面,是一种理想化,又被赋予浪漫主义色彩表

图8

图9

现的形式。作者运用几套颜色,来表现自然中的人物色彩,对人物自然色、环境色、光影以及微妙的色彩变化进行简化、概括、归纳,并将其转化为高于自然、理想化的设计色彩,使繁杂的自然色彩平面化、装饰化,呈现出单纯性,具有视觉的冲击力。图8为法国现代绘画作品,作者在表现海滨的情境:远处的太阳、女人的胸罩和救生圈选用紫红色相呼应,在蓝色的画面中构成了跳跃的色彩节奏变化,并与蔚蓝色的海洋演奏一曲色彩交响乐。作品中紫红色的运用非常巧妙。图9为法国现代作品图例。绿色丛林中女人在悠闲地漫步,小狗紧跟其后。小狗的橘黄色,打破了绿色的和谐,给人清新、跳跃的色彩感。这是色彩的设计,也是作者主观色彩浪漫情怀的抒发与体现。

（一）写实性人物的色彩归纳

写实性的人物色彩归纳,是在自然色彩的固有色、光源色、环境色等因素的基础上进行的归纳,并要考虑到人物的形体转折关系、色彩关系和明暗关系;要注意人物色彩的概括处理与深、中、浅和黑、白、灰的明度变化。

（二）抽象性人物的色彩归纳

这种色彩归纳方法是一种纯粹的主观意念的图案色彩表现形式,也是设计色彩。这种方法可以充分发挥作者的主观想象力。人物只是一个载体,作者通过这一载体表现自己对装饰色彩的理解和认识,并展示出一个新的装饰色彩的空间领域,使欣赏者看到作者内心世界的色彩感悟。

（三）装饰人物色彩归纳的方法和步骤

装饰人物色彩归纳的依据主要是人物写生稿和人物照片资料。首先要考虑的是人物的装饰形态、动态,选择多种角度进行观察。在选择过程中要注意人物的头、颈、四肢的动态和空间变化,构图要有张力。在进行色彩归纳时,要注意统调及色彩之间的和谐与对比,追求色彩运用的单纯而又富于变化;注意色彩间的重叠、拼置,相互叠压的色彩对比;注意色彩的韵律与节奏呼应关系,产生色彩和谐的交响旋律。下面用具体图例来分析说明装饰人物色彩归纳的方法与步骤:

图 10 线描稿

图 10—1 色调组织

图 10—2 至 10—7 上色过程

图 10—8 完成稿

图 11 线描稿

图 11—1 色调组织

图 11—2 至 11—4 上色过程

图 11—5 完成稿

（四）不同底色的人物色彩归纳

运用不同的底色来表现人物色彩的变化,并通过不同的技法手段,使画面产生肌理效果差异,这种训练方法可以培养、锻炼对不同色调的组织 and 把握能力。在各

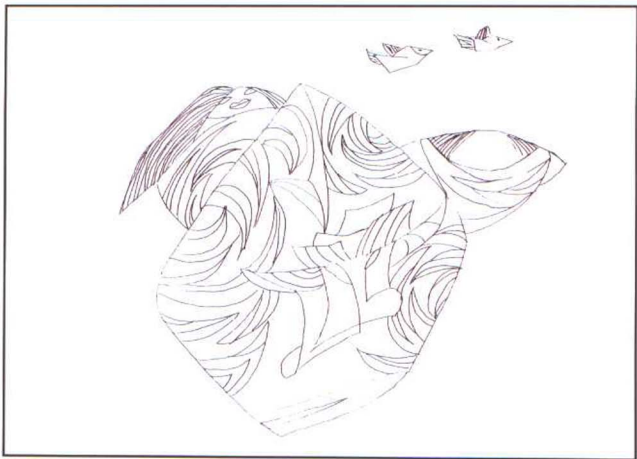

图 10

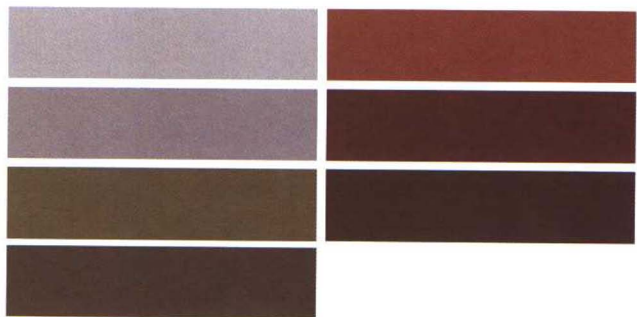

图 10—1 色调组织

图 10—2

图 10-3

图 10-4

图 10-5

图 10-6

图 10-7

图 11

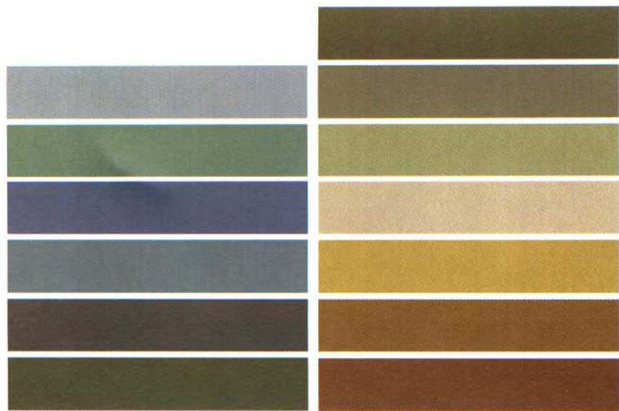

图 11-1 色调组织

图 11-2

图 11-3

图 11-4

图 11-5

种色彩情调的处理和运用过程中,探索色彩不同色系的对比和协调规律,提升色彩运用的熟练程度和水平是非常必要的。进行不同底色的人物色彩归纳要注意以下三个方面:

1. 确定画面的主体色调。画面主体色调的构想是装饰人物色彩创作的首要环节,也是关系作品成败的关键。画面的主色调可以依据诸多因素设定而成,如蓝色调、黄色调、红色调、绿色调、灰色调、紫色调、高明调等,色调的构想应与所要表现的情境相吻合。

2. 确定底色肌理与人物色彩的关系。底色肌理技法与色彩处理是装饰人物色彩创作的一个重要环节。要知道画面人物色彩不是独立存在的,它需要底色背景的呼应、衬托和色彩之间和谐的对比变化。一般情况下底色是暖的,人物色彩往往就是冷的;相反人物色彩是暖的,

那么底色就应该是冷的。另外人物色彩浅，底色便重；人物色彩深，底色便浅。把握这些规律，就能形成画面色彩的和谐对比。但要注意的是冷暖的对比色度，在有些情况下，应在同类色中找出冷暖变化，这样会更加协调些，当然纯粹地追求色彩的对比效果除外。

3. 人物形象的色彩配置。在底色和肌理的构思明确之后，人物自身的色彩就显得尤为重要。因为人物是画面的主题，也是视觉欣赏的主体，人物色彩一般要比辅助色彩鲜艳些，纯度饱和一些，应该尽可能地丰富人物色彩，强调深、中、浅和黑、白、灰的色彩对比关系。同时要注意人物色彩与底色的过渡、衔接关系，避免色彩之间对比过强，造成画面单调乏味。注重人物色彩的节奏变化，构成和谐统一的一曲。

图 12 深底色、浅色人物的色彩配置

图 13 浅底色、深色人物的色彩配置

图 14 对比色的人物色彩配置

图 15 邻近色的人物色彩配置

图 13

图 12

图 14