

高校设计创意教学用书

色彩归纳创意设计

SECAI GUINA CHUANGYI SHEJI

罗鸿 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩归纳创意设计/罗鸿著. —南宁: 广西美术出版社, 2008.6

高校设计创意教学用书

ISBN 978-7-80746-403-7

I. 色… II. 罗… III. 艺术—设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第099516号

高校设计创意教学用书

色彩归纳创意设计

Secai Guina Chuangyi Sheji

顾问: 林乐成 清华大学教授 硕导

清华大学美术学院纤维艺术研究所所长

中国工艺美术学会常务理事

纤维艺术专业委员会秘书长

中国美术家协会服装设计艺术委员会委员

“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展策展人

柒万里 广西艺术学院设计学院院长、教授、硕导

广西美术家协会副主席

广西普通高校艺术设计类教育指导委员会委员主任

广西广告研究会会长

新岭南书画艺术研究院院长

广西民族书画院院长

主 编: 罗 鸿 刘卫东

编 委 会: 金旭明 陆众志 左剑虹 吴海立 吕玉林

徐时程 高 鸿 廖远芳 刘 佳 董红羽

黄 嵩 梁新建 马国彪

本册著者: 罗 鸿

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 陈先卓

责任校对: 黄雪婷 王 炜 陈宇虹

审 读: 林柳源

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

网 址: www.gxfinearts.com

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2008年10月第1版

印 次: 2008年10月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

书 号: ISBN 978-7-80746-403-7/J·934

定 价: 46.00元

高校设计创意教学用书

色彩归纳创意设计

罗鸿 著

广西美术出版社

前言

在艺术设计的教育教学中,以理论研究为先导带动艺术设计的创新,已成为不争的事实。说到设计教育,业界都会想到包豪斯,早在20世纪初,德国包豪斯设计学院就为现代艺术设计教育学科的建设奠定了较为系统的理论和实践的基础,并成为从那个时期以来对设计教育学科建设的级本模式,然而,近几年来,这个模式形成的设计技术化倾向的教育思维逐渐显露出其对当今教育发展的不适应性。

在现代艺术设计教学当中,如何开放思维,进行创造性设计,是摆在每个初学设计者和每一个艺术设计教师面前必须解决的问题,因为艺术设计本身就是一门创新性的行业,需要个性和创意。所谓的设计创意,实质上就是在设计中思维方面的创新,在视觉方面它是通过图形形象表现出来的,因而形象思维的创意就显得尤为重要。

设计创意是设计作品的灵魂,是设计者思维修养的反映。作为设计师的创意来源非常广泛:可来自于民族精神;可来自于某种民间或传统艺术;可来自于某种造型启示;可来自于某种艺术流派;可来自于某种色彩启示;可来自于某种哲学、文化思潮的影响和理解;可来自于某种工具、材料、技法、肌理等,可以说是多元性的。面对如此多的创意来源,对于一个优秀的设计师来说,他就应该具备把握所有这些造化给予我们的种种启示的能力,通过科学的、合理的、符合人们审美要求的精神本质,又能强烈地反映自己对事物的理解来进行思维创意表达,再结合现代艺术设计工艺技术,才有可能创造出一个具有时代感,而又风格璀璨的、新的、多彩的艺术世界。

本套书就是以创意为主导,通过对视觉要素进行分析,和对艺术创作与设计原理的阐述,从阶段性理论的引导、素材收集方法到范例评析、创作步骤等说明,帮助学习者从中找到组成优秀

作品所需具备的要素；并以阶段性地进行作业量安排和作业要求，概括总结出艺术设计教学和创作规律，使教学系统化、科学化，以达到对学生艺术创造力的培养，为今后创作和设计打下坚实的基础。

本套丛书编写的作者大部分为清华美院毕业的各高校在职教师和广西艺术学院的骨干专业教师，理论基础及实践经验丰富，作者队伍强大，而且充满活力，他们长期从事设计教学、研究和艺术创作实践，丛书的出版也是他们多年实践经验和理论的总结，也汇集了他们多年来的教学及科研成果。

设计需要不断创新，教材也需要不断创新，水平也要不断提高。希望本套丛书的出版与发行，能够给读者带来全新的气息和信息，并能从中受益。

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the author or publisher, located in the bottom right corner of the page.

目录

第一章 色彩归纳概述 6

一、关于色彩归纳	6
二、色彩归纳的特点、要点和重要性	8
三、色彩归纳与写实绘画艺术表现的异同	8
-

第二章 色彩归纳的创意要素 10

一、人的意识理念	10
二、构图	10
三、造型	12
四、色彩关系和色调	12
五、节奏和韵律	13
六、表现技法	14
七、训练表现方法	14
-

第三章 色彩的关系原理 18

一、色彩的基本属性原理	18
二、色彩的关系原理	18
三、色调与色彩的协调	23
-

第四章 色彩的工具与材料	26
---------------------	-----------

一、工具	26
二、材料	27
-

第五章 色彩的归纳训练	28
--------------------	-----------

一、静物色彩归纳训练	28
二、花卉色彩归纳写生	57
三、动物和昆虫色彩归纳	74
四、人物色彩归纳	83
五、风景色彩归纳	94
-

第六章 色彩归纳的运用	101
--------------------	------------

第一章

色彩归纳概述

一、关于色彩归纳

色彩归纳,顾名思义,就是运用概括、简练的色彩表现对象的形象和色彩,当然相应的造型以及构图都会随之变化,由此创造出统一、和谐的色彩作品,它训练的是对客观物象的色彩进行夸张、概括、简化和条理,主要是运用人们对色彩的理解,理性地表现现实对象。它有别于纯艺术的写生基础训练,具有概括、主观、理性的特点,它是现代部分艺术院校设计基础的色彩训练课程之一,是基础绘画与艺术设计相连接的中间桥梁,注重的是创造性思维训练和理性概括的训练。(图1-1至图1-3)

运用较简单的色彩,快速表现对象,是每个商业设计师的理想和愿望。例如设计师希望在面对客户时,用快速、帅气的效果图表达设计创意(图1-4),与客户进行沟通,以达到传达设计理念的目的。这是因为快速表现图更形象,较之抽象的文字和语言解释更为直观,更易于理解和接受的原因,服装、装潢、广告设计师也往往是如此,这就是效果图的表现。在国外,色彩归纳很早就在商业广告、插画、动漫等方面广泛运用(图1-5至图1-7),成为艺术表现手法很亮丽的风景。但要快速表现,就需要对形和色彩规律的理解,通过概括、简约的方式来表达,归纳写生表现正是训练这方面的基础和理论。其实儿童画是色彩概括的最好体现,由于世界观的局限,他们看到的色彩往往是单纯的,是没有深浅、明暗变化的,因此画面色彩是给他们感觉最强烈的固有纯色:艳丽、概括、简洁,这种概括而又合理的、美的协调配色是我们许多平面设计师极尽追求的,儿童的眼光和配色感觉确实可以给我们一些深刻的启示。对对象进行色彩的概括到极限的野兽派领袖人物马蒂斯,他将一些静物物体色彩简化到了一套色彩,一块红色块就能代表一个

图1-1 郭振山作品 以鱼为主体的静物作品表现生动,色调明确,色彩协调,静物质感表现细腻,用笔饱满、潇洒,充满气韵。

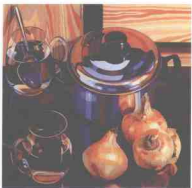

图1-2 苏华作品 作品表现深入,刻画细致入微,色块饱和、明确,充分描绘出了作品的意境。

图1-3 范广堂作品 作品色彩概括抽象,既准确表现出了色彩关系,又保证了色彩的张力。

图1-4 张德山作品 作品色彩简练、概括,色彩气氛的营造雅致协调。

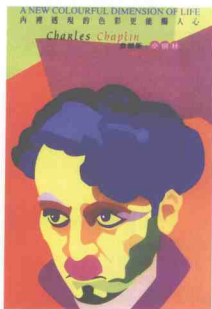

图1-5 广告招贴 这幅广告招贴色彩具有主观设计,效果强烈,充分体现了卓别林作品的戏剧艺术感,作品既概括又富有层次。

图1-6 赵剑章作品 该设计作品线条流畅,用色概括,色彩关系合理。

苹果,一块橙色块就是一个橙子,在舍去物象的细部表现的同时,创造了大的和谐的色彩氛围,作品让观者感到单纯、娴静而轻松。(图1-8、图1-9)

我国现代艺术设计教学基础训练,普遍将素描和色彩教学转为倾向创意性很强的设计素描、设计色彩两大基础训练。现在我国艺术基础色彩教学形式多种多样,有写生色彩、色彩归纳、装饰色彩、设计色彩。色彩构成,我们可以将设计艺术进行的基础色彩训练统称为“设计色彩”。设计色彩是为将来设计专业打基础而进行的色彩基础训练,以上是它的五个训练阶段形式,也可以说是色彩由写实至抽象的过程。由于在现代色彩教学当中,基本授课时间在四周左右,根据教学经验,这样短的时间进行色

图1-7 国外动画作品 人物的色彩归纳处理尤其难把握,该作品简练、概括,色彩运用柔和,关系得当,特别是反光运用的色彩强烈而夸张,充分体现了动画作品的意境。

图1-8 黄家松作品 作品色彩单纯、概括,没有过多的技巧表现。色彩跳跃性较大,但主次分明而协调。

彩归纳最适合,训练既能产生较好的教学效果,也能将色彩理论较系统地灌输给学生,使学生的色彩理论研究能够达到较高的深度。而要进入深的色彩研究就可根据各个专业需要,在装饰色彩和专业设计色彩当中有倾向性地进行。

以上五个色彩训练从词义和理性来区分。传统基础写生色彩训练注重色彩的真实表现,寻求对象的质感、体量感、空间感,追求画家情感的表述,重笔法和技法的运用;色彩归纳重在归纳二字,它与原参照景物还是有紧密的联系,终究以客观对象

图1-9 马蒂斯作品 作品色彩简洁、夸张,但不失神秘的色彩气氛。

为主,从参照物概括、归纳而来,受到对象一定的限制,它注重感受,运用推移和色彩提取,对景物进行色彩的简化,能够让学生在较短的时间内掌握色彩的规律和寻求到表现的方法;装饰色彩有运用图案美化物象和画面的意思,相对色彩归纳它更为灵活,它能随意运用修饰手法,可变形、变色,构图也较随心所欲,并且其重要特点是利用纹样来对形象进行修饰,它不仅可以概括、简化,还可以不厌其烦地添加,将自我意识理性的形象强加在画面里,形象可根据艺术家的审美进行变形夸张,对象只是参照,甚至是运用平面手法进行表现,其色彩华丽理性,寻求形象和色彩统

一和唯美化;设计色彩则更为深入、理性和抽象,更具有创意性,更具理性和平面抽象感,形象可以是抽象的几何形,色彩反差大、艳丽和对比强烈,对象只是“引子”,甚至是无需对象,形象和色彩都按照艺术家的理性理解来组合,作品效果更趋向于构成;色彩构成则是抛开具体的形,运用抽象的点、线、面对色彩关系更为理性的、本质的研究。这四个训练是一个循序渐进的过程,也是一个色彩由写实到意象到抽象的过程。由于篇幅所限,在本书当中我们重点介绍“色彩归纳”这一阶段训练,着重在于静物色彩归纳。色彩归纳、装饰色彩、设计色彩、色彩构成并不是截

然分开的,它们有共性也有明显的差别。当然,各个人对写生色彩、色彩归纳、装饰色彩、色彩构成,以及专业设计色彩概念的理解有所不同(图1-10至图1-12)。另外还有专业设计色彩,其色彩训练注重与专业的结合,对于装潢广告设计方面,它更注重色彩的平面表现,理性配色,具有明显策划性,色彩跨度大而抽象,可以是具有象征意义的色彩,注重心理效应与整体周边环境的关系;对于染织专业的专业设计色彩,则运用限色色彩训练。限色画法是染织设计的训练课程之一,目的是训练学生以有限五套左右的色彩,通过色彩的互用,结合各种表现技法,以达到画面丰富,以少胜多的艺术目的,以便减少印刷成本适应实际的生产运用;对于具有三维的设计专业(服装、环艺、工业造型等),则注重体量和空间的表现,运用归纳表现更为适合。

二、色彩归纳的特点、要点和重要性

色彩归纳的特点就是色彩概括、夸张、提炼、主观、理性,其训练之

中带有较强的创新和主观意识;色块的变化明显、明确、反差大,同时注重色彩的秩序感,用色也相对的干而饱和,不求色彩的流动融合。色彩归纳的要点在于造型的美化或变形、构图的完整性和平面化和色彩气氛的夸张营造。学习色彩归纳在现代艺术设计专业具有现实的意义,对色彩理论的认识尤为重要,它是色彩抽象即色彩构成的前奏。

三、色彩归纳与写实绘画艺术表现的异同

色彩归纳与纯绘画写生色彩艺术有诸多差异:观察方法不同、表现的内容不同、表现手法不同、艺术风格不同、艺术功能不同,以下进行阐述。(图1-13、图1-14)

1. 观察方法不同:写生色彩基础训练注重客观观察,表现对象在一定的环境所呈现的色彩面貌,研究物体的固有色、质感、量感、光源色、环境色、空间及其相互关系,其特点是以表现对象的真实感为主,造型也以写实为重;而色彩归纳则以对象为参考,进行色彩概括、取舍、夸张,为

图 1-10 赵筱捷作品

图 1-11 国外归纳作品

图 1-12 空间混合 莫紫尉作品

了色彩的协调,造型处于次要的位置,特点是以色彩的概括和协调美为依据。

2. 表现的内容不同 纯绘画写生基础训练只有与客观形态相结合才能发挥出其最大能量,表现的内容是具体的、真实的,寻求意境、个人情感表现或具有行为规范和教育意义;色彩归纳不同的是,它具有独立的表現意义,它依赖于对象进行色彩的提取与简化,色彩艳丽、饱和而较主观,按色调及色彩协调规律进行绘制,它追求色彩的唯美规律。

3. 表现用笔不同 纯艺术通过作品传递情感,注重情感的宣泄,所以用笔讲究张力、气韵、节奏、韵律等;色彩归纳用笔有一定的规律,相对来说不讲笔触和不求情感的流露,运用色彩推移、色块等方法,追求构图、构形、构色的理性。

4. 艺术风格不同 纯绘画写生基础训练建立在具体形象的基础上,多属写实风格,色彩逼真,形象写实。色彩归纳形象建立在简洁、完美化、概念化基础上,具有简化之意。

5. 艺术功能不同 绘画属视觉艺术,其价值仅在于欣赏和收藏,具有教育功能,重于精神冲撞。色彩归纳是一门设计基础训练课程,属基础训练范畴,它具有艺术的一般装饰功能,而且与材料和工艺结合,还有经济价值。

总之,纯艺术品具有观赏性、教育意义和收藏价值,它给人以美的、心灵的滋润和精神上的享受。色彩归纳是设计艺术的基础训练基础,它属装饰实用艺术范畴,它可装点人们的生活环境,给人以舒适和美的享受。现在由于艺术的多元化,以及现代艺术时尚越来越趋于装饰化,纯艺术品也越来越简洁归纳化,其界限也越来越模糊了。

思考题

1. 学习色彩归纳的目的是什么?
2. 色彩归纳与写实色彩和色彩构成有何不同特点?

图1-13 凡·高作品 作品为写实手法,表现物体积较为细腻,注重表现静物的质感、空间感。

图1-14 马铭作品 作品简练、概括,注重色彩气氛的营造和大的色彩关系的把握。

第二章

色彩归纳的创意要素

色彩归纳的要素：色彩归纳的要素是指画一幅优秀作品，其中所要包含的艺术因素，这些要素需要我们要进行深入探究。总的来说决定色彩归纳美感方面的要素包括：人的观念意识、构图、造型、色彩关系、节奏、韵律、肌理、表现手法等，这些都可以成为色彩归纳创意的要素。但从视觉方面来说，除了观念意识外，其他方面的修养提高是我们短期能够取得明显成效的，以下将分阶段重点讲述。

一、人的意识理念

马克思就说过：人类总是按照美的规律创造。哲学告诉我们，世界是螺旋式发展的，艺术也是一样的，人的欣赏习惯也一样，会不断变化的，写实的、装饰的、抽象的、简洁的、烦琐的，等等。从古至今都在反复螺旋而发展的，虽然有重复，但每次观念和意识都有所升华和深入。人的观念、情感往往也决定艺术品的创作效果，灵感能受到某种观念、思潮的启示，也可能受到其限制。例如中世纪时期，教会的控制和影响力之大，整个欧洲文化艺术带有浓厚的封建和宗教色彩，唯心主义和禁欲主义猖獗，这时期的服饰最典型的是阿鲁特式，其袖子细长，袖口盖住手，体现在艺术作品当中只能是拘谨、保守、冷冰冰的。意识理念决定艺术的创意和品位，艺术创作的灵感来源非常广泛：可来自于民族精神和传统艺术的激发；可来自于某种造型启示；可来自于某种艺术观念和流派；可来自于某种色彩启示；还可来自于某种哲学思潮。这些都是我们色彩归纳创意的源泉。对艺术界具有深刻影响的印象画派理论，后现代主义没有明确的美学主张，其表现形式极其自由，带有相当的“破坏性”，它破坏了现代主义建立起来的审美标准，消除“中心”，将艺术的意义扩大到“多元”的范围。它是一种状态，而不是哲学，在这里

逻辑远不如创造来得重要。其体现在艺术方面的表现为：其一，彻底的反理性，否定了理性和经验的，反理性和固有的艺术规律；其二，思潮根源的反映，新学科理论提出的“不确定性”、“非中心性”、“非整体性”、“非连续性”等核心内容被吸收与利用；其三，游戏的艺术，这是后现代艺术的典型特征，艺术家可以拿任何东西来游戏创作。色彩归纳的创意也是由人的认识、修养、情感和观念来决定的，这些内容都较为抽象，需要长期的修炼。（图 2-1）

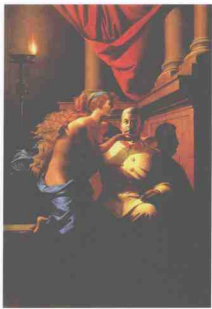

图2-1 斯大林和缪斯 受后现代艺术观念对创作的影响，作品明显带有破坏性、戏谑性和无厘头性。

二、构图

构图是从整体画面的考虑来说的，对于构图古有“经营位置”之说。“经营”一词就说明了构图的重要性，它是用心思虑的过程，经营得不好则满盘皆输，就称不上是一幅好的作品。构图是作品的骨架，是从画面的整体进行的求新、求异，是许多的艺

术家创新的起点,其形式丰富多彩。色彩归纳构图的创意,体现在艺术家独特的视角、平面的布局。一幅完美的画构图必定是和谐的,画面主次分明、平衡、疏密得当、有藏有露和有呼应等。

1. 主次关系:绘画作品往往有个中心,就是主体,以体现主题内容及情趣、情调、气氛、意境,它是突出主题和创造意境的重点部分。中心不一定就处在画面的中央,但通常都安排在画面的相当显著的位置。此外,还设法通过虚实、对比、繁简、疏密的关系和层次的恰当安排,把观众的视觉自然地引向构图中心主体位置。构图中心的形成和突出,最能体现画家的艺术构想与用心。

2. 平衡:构图普遍是寻求画面整体的舒适感、协调感、统一感,是要求稳定和平衡的,就是说,构图本身要求稳定均衡之中给予观者一种心理的均衡。均衡稳定使构图产生庄重的感觉,失衡感往往是艺术家有意寻求画面的动感,或为了特殊的艺术效果。构图的平衡包括黑白分量上的均衡,同时也包括形、色方面的平衡。

3. 疏与密:密往往能够成为画面的中心,例如“众星捧月”就体现了主次的关系,月成为画面的主体,星星成为陪衬的内容;疏则显得退让,处次要的位置,具有消失和远去的视觉效果。传统中国画就有精辟地论述“密不透风,疏能跑马”,体现出疏密在绘画当中重要的地位,疏密处理往往又是为了使画面产生韵律和节奏美感,相应地在观者心中产生轻松和压抑的感觉。

4. 藏与露:构图不是自由市场的摆卖,将物品一个个裸露地放置,虽然表现得准确无误,但看起来未免幼稚、乏味和没有情趣。艺术的构图妙在有藏有露。藏所体现的是含蓄、隐约、虚,能引起联想,耐人寻味;露则显现明确,让人一目了然和突出。

在构图中藏与露也是统一的变化:由于画面中潜在着藏的部分而使该露的部分更显得清晰明确;也因为明确地表现出该露的部分才使潜藏的部分若隐若现从而产生意境。

图2-2 视角的改变 罗鸿作品 作品以独特的视角,构图巧妙,主体突出,虚实得当,画面分割合理,充分表现出了画面的美感。

图2-3 花布式构图 袁里作品 作品运用花布式构图,主次分明,注重疏密关系,画面平衡,色彩谐调。

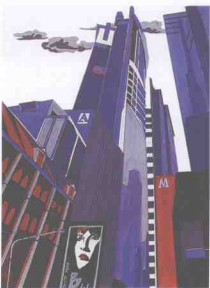

图2-4 仰视图 莫莉作品 作品运用仰视图,主体居于画面的中心而显突出,表现出了大厦的高大感。

5. 呼应:一幅画就是一个整体,每个景物都是画面中的一个部分,都是相互有联系的。艺术家就是要使所表现的对象之间相互联系在一个氛围当中,避免处于各自为政、孤立的状态,呼应是其中的联系方法,也是构图的要素之一。它包括景物与景物动态的呼应、形与形的呼应、黑白与黑白的呼应、色彩与色彩的呼应,等等。这些方面的呼应,都有助于构成画面的统一协调、联系和丰富。(图2-2至2-10)

图2-5 中心构图 伍佳佳作品 作品主体居中,画架和黄色、红色水果也是左、右、中几乎成为对称形式摆放,在构图对称感很强烈的情况下又有些许的变化。

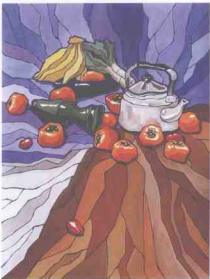

图2-6 放射式构图 伍佳佳作品 构图的主体密集画面中心,运用布纹主观处理形成向四周放射状,组成形式感极强的中心收缩、密集的画面效果。

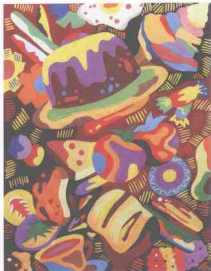

图2-7 装饰饱满式构图 梁天作品 作品用装饰随意性满式构图，大小疏密得当，主次分明，画面整体统一。

图2-8 平面装饰构图 佚名 作品运用平面分割式构图，形成大小主次的节奏感。

图2-9 设计式组合构图 杨帆作品 作者运用主观的分割平面式构图，运用对比关系，前后色彩互补，形成主次分明，层次丰富的艺术效果。

三、造型

造型是视觉艺术的要素之一，艺术家是以形表意，以形传神的。造型指的是对画面内物体的外形和内部结构的塑造描绘，造型能力、造型的艺术效果与艺术家的个人修养和观念有关，所以因人而异，每个人都有各自造型的喜好和特点。造型手法有写实方法、变形造型方法、写意造型和抽象方法。从产生的效果看，有的人喜欢方而有力的造型，有的人喜欢柔而

曲线的造型，有的人喜好刚柔相济的方圆结合造型，有的人又喜好弯弯曲曲的猪大肠似的造型，等等。色彩归纳在形象的造型上，讲究静物外形的节奏和韵律的把握，造型较完美。为追求美，在造型上还可以对静物进行形变，以达到画面的统一和静物间的协调，创造和谐的意境。色彩归纳的造型一般有写实造型、变形造型和写意造型等。（图2-11至2-14）

四、色彩关系和色调

色彩归纳是在对色彩关系的理解基础上进行的较理性的绘画，色彩的色相、明度、纯度、冷暖色彩关系的理解就显得尤为重要，否则简单的

图2-10 斜构图 国外作品 作品运用斜式构图，画面形成强烈的动感，充分表现了作品的运动主题。

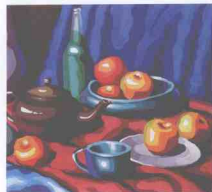

图2-11 写实造型 吴迪作品 造型属写实性，作品对形体的塑造较为忠实对象。

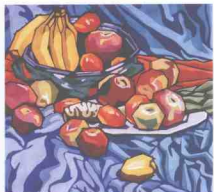

图2-12 林梅作品 作品运用直线对静物进行方形象造型，通过色块分割，作品节奏感强。

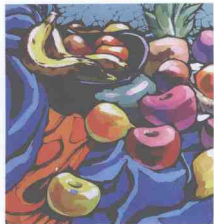

图2-13 变形造型 胡东作品 通过在造型方面对物体进行统一的曲线变形，使画面具有一致的韵律感，画面统一而整体。

色彩不但不能达到美的效果,还会显得画面混乱和幼稚。一般来讲色彩绘画写生当中,光源色能改变画面的整体色调,各个静物的固有色决定各自的色彩倾向,环境色影响各个静物周边的色彩变化。根据光源来确定色彩的冷暖,明确色块之间的关系,当然,色彩关系总是以整体的面貌体现在我们视觉面前的。色调其一是自然对象本身所具有的明显色彩大的趋势;其二可以是艺术家主观进行的色彩统一整合,主旨是创造美的色彩意境。色彩关系和色调的内容将在后面着重介绍。(图2-15、图2-16)

五、节奏和韵律

为什么看起来很一般的景物,经过艺术家之手就能够成为一幅美的画作?其中就是艺术家发现了一般人看不到景物当中隐藏着对象本质的美:节奏和韵律。节奏和韵律听起来是很抽象的概念,但在自然界和我们生活中节奏和韵律的现象无处不在。自然界中的万物生长是变化里藏着有序的美的,往往显露出渐变、重复、近似等有规律的变化形式。例如自然当中树叶生长往往就是由小到大,又由大到小渐变的,体现出一定的节奏变化,而每片叶子由叶柄到叶尖,叶片又是由窄到宽再到窄,体现一定的韵律感。人类日出而作,日落而息,工作当中体现快节奏的高效率,周末的放松都体现了一种节奏和规律性,在两个节奏的变化当中就存在渐变的韵律。石子投入水中,水波纹层层地扩散,我们看到的往往是节奏,但在节奏之间存在着渐变微妙的韵律;鱼类从头部到尾部的鳞片由小到大,又由大到小,都体现着节奏和韵律的因素。这些秩序的美感,根据调整就可以体现到我们的艺术的创作中去,使自然界这种美的形式因素更具条理性,更加符合观者的心境。(图2-17、图2-18)

图2-14 写意抽象造型 马蒂斯作品 作品物体造型概括装饰,具有写意感,色彩单纯,画面让人感觉轻松恬静。

图2-15 莫奈作品

图2-16 莫奈作品 两组静物冷暖色调反差极大,色彩透明,明暗、色相、纯度、冷暖关系合理而协调。

节奏是自然界运动的一种规律,例如人和动物的心跳就体现了不同的节奏,而且在不同的心境下心跳的节奏频率是不一样的,兴奋和紧张时心跳节奏快,所以通过鼓点的节奏可以调整人的心境、心情。韵律是曲线运动渐变的一种形式,它的时间、运动规律性突变就转化成了节奏;而两节奏之间转化成微妙的渐变就形成了韵律。

节奏与韵律在音乐和绘画两方

图2-17 谢丽作品 作品运用平面装饰构图和点线面结合的表现方法,线条流畅,富有韵律感,色彩主观、装饰而华丽。

图2-18 赵虹作品 作品通过色彩归纳概括,运用线面结合表现手法,线条方直,具有很强的节奏感。

面,让人体会时所运用的感觉神经是不一样的,一个是视觉艺术,一个是听觉艺术,但它们撩动人们的心境与情感的功能却是相同的,这就是两种

不同艺术能够相通之处。

六、表现技法

艺术的表现往往千差万别,首先它们的形成是由于艺术家对对象的感受和认识不同,观察方法不同,因而表现要求也不同。作品的优劣和层次还是由艺术家对客观事物的理解深度和个人文化修养所决定的。除了要对工具材料性能的把握,以及积累一定丰富的表现经验外,需要一定的技法,适当的技法能够增加作品的艺术效果,以达到事半功倍的作用。技法的产生其一是通过笔法产生的;其二是运用特种工具和材料制作产生的,也就是我们常说的肌理法,而肌理往往复杂难以复制,归纳训练却是概括、简洁的表现,因而肌理在此不作深入阐述。在色彩归纳的训练当中,笔法是主要的表现技法,例如点表现法、线表现法、面表现法。

点是绘画视觉艺术当中最小的单位,也是其中重要的要素。点运动的轨迹形成线,点按等距离排列则形成面,点大到一定程度就向面转换;点的疏密能够使人视觉由疏向密集中,单个的点更具有中心的作用;点可以是各种各样的形,组合成画面,能够产生不同的视觉艺术效果。线在点、线、面三要素当中是最能够表达人类情感的要素,它可以是机械理性的、随意感性的,可以是刚的、柔的,可以有韵律的、有节奏的,可以是粗笨的、细柔弱的,等等。因而合理的用线能够更好地表现艺术家的情感意境。面的形象可以是多种多样的:圆形、梯形、方形、三角形、不规则形、任意形等,这些不同的面会产生不同的心理效果。直线形的“面”具有直线所表现的心理特征,在心理上具有简洁、安定、井然有序的感觉,它是男性性格的象征;自由曲线形的“面”不具有几何秩序的曲线形,能充分地体现出作者的喜好及个性,是

最能引起人们兴趣的造型,它是女性的典型代表,在心理上可产生优雅、魅力、柔软和带有人情味的温暖感觉;规则的曲线面则圆润完美,有张力。面的表现能使形象给人简洁、大气的感觉。由于色彩归纳是新兴的艺术表现形式,其材料技法还需要进行探索、丰富。艺术是发展的,色彩归纳训练也是如此,从无到有,到更完善,所以色彩归纳的表现手法也在不断地挖掘和进步当中。技法既然是一种表现手段,材料与工具就只不过是表现对象的媒介,所以应该根据对象所给予的启发,使用合适的手段去表现它。古往今来的各种画法都不是固定的,它们是前人在艺术实践中成功经验的总结,表现技法都是可以借鉴,并能够酌情结合起来运用的。(图2-19至图2-22)

七、训练表现方法

训练表现方法是在色彩归纳训练过程当中总结出来,较为具有特色效果的表现方法,由于色彩归纳还是一个新兴课程,对于其训练表现方法还有待于发现和总结,除了点、线、面的表现技法所产生的视觉艺术效果外还有单色明暗推移表现法、勾线色块法、色彩归纳推晕法、单色块面法、块面分割法、线状分割法、单体固有

图2-19 点表现 韦艺作品 点绘法表现的作品,色彩感觉丰富含蓄,具有隽脱的艺术效果。

图2-20 线表现 简能艺作品 用线表现带刺毛的蜘蛛正好契合,充分表现出了蜘蛛的毛茸茸的感觉,线的表现又具有独特的肌理感。

图2-21 面表现 简能艺作品 这幅面来表现的蜘蛛简洁而不失厚重,明快而不单纯。

图2-22 装饰干画法 黄小燕作品 该作品色彩运用装饰,表现技法运用干画法,作品具有明显的肌理美感。

色表现法、限色归纳法、装饰色彩归纳法、设计色彩归纳法、写意色彩归纳法等一些不同的表现方法,这些训练表现方法的不同,都能够产生不同的视觉艺术效果。但为基础训练和更

好地理解色彩的关系,以便今后的实践运用色彩,推摹法训练往往是最重要和必不可少的,它的训练更利于对色彩基本规律的掌握。(图2-23至图2-33)

图2-23 黄键作品 单色明暗推移表现出来的作品静物的明暗关系,作品理性而略显机械。

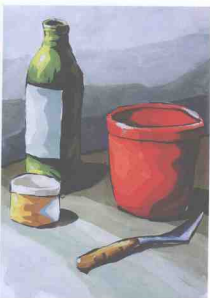

图2-25 色彩推摹法 郑亮作品 色彩推摹法这种表现方法包括明度上的推移和色相上的推移,画面体现出明显的秩序感。

图2-24 色块勾线法 陈玉荣作品 勾线色块法表现的作品可随着块面色彩的变化多而显丰富,一块色布的色块变化基本控制在同类色的明暗变化和临近色的对比当中,因而这种表现方法的画面较为整体和统一。

图2-26 色块表现法 杨帆作品 单色块面法表现作品简洁、大气,让人一目了然,但在色彩的配置上要主观、理性,色彩可根据画面的协调、色调等关系需要进行改变。