<<色彩>>

图书基本信息

书名:<<色彩>>

13位ISBN编号:9787534421921

10位ISBN编号:7534421926

出版时间:2008-1

出版时间:江苏美术出版社

作者: 冯健亲 等编著

页数:357

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<色彩>>

前言

1980年起,我着手编写《素描》,书中将造型基础能力训练归纳为形体、解剖、明暗结构三大方面。

同时为了使造型基本功训练被初学者不误认为仅仅是笔头功夫,还特地开列了六个"欣赏与研究"讲题,对中外古今有关造型能力的论述、经验做了概要的介绍,希望初学者在动手练习的同时更能学会动脑并提高艺术修养。

这样,就能在达到"会画的"过程中逐步为"画好"做准备。

书成之后由江苏美术出版社出版,至今已再版多次,可算得到了读者的认定和欢迎。

该书发行时定价近十元,在当时为同类书籍中之高价书,何以还能畅销?

可能关键在于书的内容比较全面完整并贴近读者的需求,而且还能解决一些实际问题。

这大概是编写技法理论书籍的基本要求吧!

造型艺术之基本要素是形象和色彩。

形象塑造之基本功大凡从素描起步,而色彩表达之基本功亦须随之跟上。

故《素描》一书出版之后,出版社与读者都希望再出《色彩》与之配套,说实话这也是我多年之愿望

现在总算在与几位同事的共同努力下完成了《色彩》一书的编写任务,使《素描》与《色彩》两书成为珠联璧合的姐妹篇。

尽管两书出版的间隔时间拖得长了一些,但是要编写一本拿得出手的书确实不易,因为出版一本书, 既要对得起读者,也要对得起作者自己,多做些推敲当然更为必要。

动手编写之前,我们对现行的色彩基础教学作了较为全面的分析。

发现有些问题必须引起重视并求得正确的认识,譬如所谓色彩基础的内涵到底应包含哪些内容? 具体地说,系统的色彩学知识、色彩造型能力、"装饰色彩"的原理与应用等,是否应作为一个整体 而同时成为色彩基础能力的必备组成部分?

对于这个问题,从道理上讲很容易取得共识;然而由于种种原因,当今的实际情况至少在教学实践中 并非如此。

美术院校的色彩基础课,在工艺美术学科多般分别开设色彩画、图案(或称装饰)色彩、色彩构成等课程,三者之间不但缺乏沟通,还往往各自走向极端。

学绘画的不学装饰色彩,学中国画的似乎可以与系统的色彩学无缘。

如此等等,对于新一代的美术工作者来说无疑是一个莫大的缺陷。

因此,我们认为这种割裂或以偏代全的状况,有必要地加以改变。

色彩基础能力应该是一个完整的有机体,是系统的基本知识和技能的综合体现,并以此作为本书写作的指导思想。

为了验证这个观点,我们在写书之前还进行过一次系统的教学实践。

基本思路是以一整套课题促使色彩知识原理、写实与装饰色彩造型能力训练三者的有机结合。

<<色彩>>

内容概要

对于新一代的美术工作者来说,色彩画、图案(或称装饰)色彩、色彩构成这三者之间缺乏沟通,还往往各自走向极端无疑是一个莫大的缺陷。

因此,编者认为这种割裂或以偏代全的状况,有必要地加以改变。

色彩基础能力应该是一个完整的有机体,是系统的基本知识和技能的综合体现,本书以此作为写作的 指导思想编写而成。

本书的基本思路是以一整套课题促使色彩知识原理、写实与装饰色彩造型能力训练三者的有机结合,分原理、实践、研究、课题四篇,从光色原理与色彩术语、色彩表现的构成因素、西方色彩学的形成与演化、色彩基本原理的色标制作等方面系统地阐述了色彩的相关知识。

作者简介

冯健亲,1939年生干浙江省海宁市。

南京艺术学院教授、博士生导师。

从事装饰艺术、漆艺、设计基础教学。

获江苏省优秀教学质量二等奖、获国家级优秀教学成果奖。

主持的"以实施学分制为主题,全面创新高等艺术人才培养模式"获江苏省高等教学省级教学成果奖一等奖。

发表论文《关于完全学分制的实施》、《关于我国专业艺术教育的若干思考》、《试论我国高等艺术 教育中的两个怪圈》、《中国现代漆器艺术论》等70余篇,并结集《冯健亲艺术教育文集》出版,曾 获江苏省第六届哲学社会科学优秀成果三等奖。

出版教材《素描》、《色彩》,并入选教育部"十一五"规划重点教材。

出版专著《绘画色彩论析》及《冯健亲画集》、《黄山画集》等。

从事装饰艺术没计及油画创作。

油画、漆画、宣传画、彩墨画等作品200余件参加第6、7、8、9、10届全国美展等国内外多项重要展览

曾分别在南京、日本、美国、奥地利举办个人画展。

油画《南京长江大桥》为中国美术馆收藏;漆画《春满中山》获第六届全国美展铜奖,壁画《郑和下西洋》、漆画《万众一心》获第10届全国美展银奖。

漆屏风设计《唐乐馨香》获中国工艺美术百花奖二等奖,并为中国工艺美术珍品馆收藏;主持北京人民大会堂江苏厅室内装饰设计,获"96首届中国室内设汁大展"金奖。

曾任南京艺术学院院长(1991-2008),第9、10届全国美展总评委。

享受国务院颁发的政府特殊津贴。

为中国美术家协会理事,江苏省文联副主席。

邬烈炎,1956年生于江苏省南通市。

南京艺术学院设计学院教授、博十生导师、设计学院院长。

从事装饰艺术、设计基础教学及设计教育研究。

主持的"设计基础"课程被评为江苏省一类精品课程,主持的课题"艺术设计实验课题教学"获江苏省优秀教学成果奖二等奖。

发表论文《关于基础教学课题设计的多元化方法》、《手工艺的现代演化与形态呈现》、《德里达与 埃森曼:关于解构主义的理论与实践》等30余篇。

出版编著《解构主义设计》、《装饰语义设计》等19种(独著11种,合著8种),主编《设计教育研究》丛刊。

合著《视觉传达设计原理》获江苏省第十届社会科学优秀成果奖三等奖。

作品多幅入选第6、7、8、9、10届全国美展、历届全国水彩粉画展、中国水彩画100年大展等展览,并 获第10届全国美展银奖、第5届全国水彩粉画展铜奖,'95全国室内评比一等奖等多项奖项。

作品公共艺术多件为北京人民大会堂江苏厅、上海金茂大厦等单位采用。

2001 ⁷ 江苏省优秀教师等称号,为中国美术家协会会员,中国流行色协会会员,江苏省美术家协会理事,江苏省壁画学会副会长。

张连生,1954年生干江苏省丹阳市。

南京艺术学院设计学院教授,硕士生导师。

从事色彩基础及装饰艺术教学与研究,参与教学的"设计基础"课程被评为江苏省一类精品课程,出版教材《装饰色彩课题研究》、《设计色彩》、《色彩》(合编)等6部。

从事装饰艺术、色彩基础研究。

发表论文《色彩观念对绘画的影响》、《色彩的力量》、《岩画色彩的魅力》等10余篇。

出版编著《中国工艺美术精品解读》、《装饰艺术精品集》、《漆艺基础技法》、个人画集《张连生水粉画画集》等多部。

从事装饰艺术与公共艺术创作,作品漆画《花》、漆画《皖南印象》、水粉画《都市新乐章》等多件作品入选第7、第9届全国美展,第2、3届全国体育美术展览,全国第1、2、3届水彩粉画展等多项重要展览。

作品《状元及第图》(合作)获第9届全国美展优秀作品奖。

作品百余幅发表于《美术》、《装饰》、《新华日报》等多家重要报刊。

作品《金龙迎宾》、《状元及第图》、《铸铜宫灯》等为南京金陵饭店、状元楼酒店、宁波会展中心 等多家五星级宾馆与重要公共场所采用。

为中国美术家协会会员、中国工艺美术学会会员、中国壁画学会会员、江苏省油画学会理事。

苏凌,1951年生于湖南省长沙市。

南京艺术学院副教授。

从事漆艺号业教学与研究。

发表论文《再现漆艺的辉煌》、《漆画技法琐淡》、《三彩壁画的启迪》等十余篇。

参与编写的《色彩》入选教育部"十一五"规划重点教材。

从事漆艺创作。

作品《故乡十月》、《葡萄熟了》、《西藏印象》等9件作品分别入选"全国第8、第9届美展"、"首届中国漆画学术提名展"等重要展览。

漆画《春华秋实》获第10届全国美展金奖,并被中国美术馆收藏;《静物》获江苏省首届壁画漆画展 优秀作品奖、建国五十周年汀苏省美展优秀作品奖、作品《葡萄熟了》、《虞美人》获庆祝中华人民 共和国成立五十周年江苏省美术作品展优秀奖。

漆画《花》等20余幅作品发表于《美术》、《江苏画刊》、《艺术家》等重要刊物。

漆画《静物》、漆器《荷形灯具》等3件作品入选《中国现代美术全集》。

为中国美术家协会会员、江苏省美术家协会会员。

莫雄,1960年生于江苏省常州市。

南京艺术学院设计学院讲师。

从事色彩基础教学与研究。

发表论文《艺术随笔》、《南通的土布》等5篇。

出版编著《色彩》(合作)、《构成色彩》,出版画册《艺术家档案》、《中国当代艺术家系列·莫雄》、《英雄画集》、《艺术家档案一莫雄》等。

参与编写的《色彩》入选教育部"十一五"规划重点教材。

从事水粉画及油画创作作品水粉画《暖阳》、油画《荷》等30余件入选"第八届全围美展"、"中国油丽双年展"、"日本东京现代中国油画展"等多项重要展览。

作品水粉画《暖阳》获第九届全国美展铜奖。

作品《2003N0.2》获2003年江苏省油画展优秀奖。

作品油画、水粉画多件入选《风景名家作品选》、《中国当代艺术》、《中国青年油画展作品集》等 二十余种重要画册。

为中国美术家协会会员。

曹方,1956年生干江苏省苏州市。

南京艺术学院教授、硕士生导师。

从事平面设计教学与研究。

发表论文《视觉悖论与设计策略》、《现代汉字图形设计》、《论广告设计中的女性形象》等30余篇

出版编著《当代设计家的汉字艺术》、《视觉传达设计》、《现代主义设计》等9部(独著6部,合著3

<<色彩>>

部)。

《字体设计》入选教育部"十一五"规划重点教材。

主编的《视觉传达设计原理》获江苏省第十届社会科学优秀成果奖三等奖。

从事平面设计创作。

作品110余件套入选国际"妇道"主题招贴展、首届华人平面设计大展、第7、8、10届全国美展等40余项国内外重要展览。

招贴画《不让一个孩子掉队》获第10届全国美展银奖作品100余件被《装饰》、《包装与设计》、《平 而设计》(日本)等重要期刊专题介绍与发表。

标志没计、书籍设计、招贴设计等200余件为商务印书馆、中国科学院紫金山天文台、中国第6届艺术 节等重要单位与大型活动采用。

获"江苏省优秀中青年骨干教师"称号。

为国际平面设计师协会(AGI)会员,中国工业设计协会会员,江苏省平面设计师协会常务理事,《新平面》杂志副主编。

书籍目录

<u> </u>	_
刖	言

原理篇

第一讲 光色原理与色彩术语

- 第一节 色彩的由来
- 一、色散实验及启示
- 二、光、可见光与光谱色
- 三、光源色、物体色与固有色
- 四、人眼的生理构造和色彩视觉

第二节 色彩术语

- 一、光谱色与标准色
- 二、原色、问色、复色
- 三、色相、明度、纯度
- 四、色带、色环、色立体
- 五、冷色、暖色与色性
- 六、有彩色、无彩色、极色
- 七、同类色、类似色、对比色
- 八、补色与补色对比
- 九、调子、色阶、色调

第二讲 色彩三原色理论及应用

- 第一节 三原色理论的形成
- 第二节 色光三原色与颜料三原色
- 一、色光与颜料的关系
- 二、三原色的混合

第三节 色光三原色应用

- 一、舞台灯光
- 二、彩色摄影
- 三、彩包电视

第四节 颜料三原色应用

- 一、彩色印刷
- 二、颜料调和
- 三、"点彩"运用

第三讲 色彩三要素与色立体

第一节 色彩三要素

- 一、色相
- 二、明度 三、纯度

第二节 色立体

- 一、色立体的基本原理
- 二、奥斯特瓦尔德色立体
- 三、孟塞尔色立体

第三节 色立体的运用

第四讲 色彩的生理与心理功能

- 第一节 色彩生理、心理的联系与区别
- 第二节 色彩的生理功能
- 一、胀缩感

- 二、进退感
- 三、轻重感
- 四、奋静感
- 五、冷暖感
- 六、知觉度
- 第三节 色彩的心理功能
- 一、年龄与经历
- 二、性格与情绪
- 三、民族与风俗
- 四、地域与环境
- 五、修养与审美

第四节 色彩的象征性

第五节 色彩心理效应与形象

第五讲 色彩的对比与调和

第一节 矛盾与联系

第二节 色彩的对比

- 一、色相对比
- 二、明度对比
- 三、纯度对比
- 四、冷暖对比
- 五、同时对比
- 六、连续对比
- 七、面积对比
- 第三节 色彩的调和
- 一、色彩调和的原理
- 二、色彩调和的方法
- 三、色彩不调和到调和的转化

第四节 色彩的和谐

第六讲 色调的构成

第一节 色调的含义

第二节 色调的构成方法

- 一、色彩的均衡
- 二、色彩的呼应
- 三、色调与面积
- 第三节 主色调与主导色
- 一、主导色
- 二、衬托色
- 三、点缀色
- 四、渐变色

实践篇

第七讲 色彩表现的构成因素

第一节点、线、面与表现构成

第二节 二维表现与三维表现

第三节 具象表现与抽象表现

第八讲 光色现象与写实色彩 第一节 写实形式的构成因素

第二节 三面五调与色彩变化

第三节	光色现象与表现规律
第四节	写实色彩的表现方法

- 一、观察、分析与表现规律
- 二、克服固有色观念
- 三、"四固定"的限定

四、写实表现的技法处理

第九讲 装饰色彩及表现方法

第一节 装饰形式的构成特征

第二节 装饰色彩的表现特点

- 一、美化与象征
- 二、夸张与变色
- 三、平面与限色

第三节 装饰色彩与写实色彩的联系及区别

第四节 装饰色彩的表现方法

- 一、程式与序列
- 二、限色与换色 三、光泽色与极色

第五节 装饰表现的处理技法

第十讲 色彩的材料性能与表现技法

第一节 色彩材料及特性

- 一、颜料
- 二、媒剂
- 三、底基

第二节 水粉工具材料与技法

- 一、水粉画概述
- 二、水粉画的材料工具及性能
- 三、水粉画的着色技法

第三节 丙烯材料工具与技法

丙烯材料工具与技法

第四节 水彩工具材料与技法

- 一、水彩的工具材料
- 二、水彩画的基本技法

第五节 色粉工具材料与技法

- 一、色粉画的工具材料
- 二、基本技法

第六节 特殊技法与综合技法

- 一、特殊肌理的绘制技法
- 、综合材料的运用方法

第十一讲 各类题材的色彩写生方法

第一节 共性的表现要素

- 一、色彩写生的构图方法
- 色彩写生的作画程序与步骤

第二节 静物写生技法

- 一、静物的选择与组合技法
- 二、静物质感的表现技法
- 三、花卉的表现技法
- 四、静物写生的艺术处理方法

第三节 风景写生技法

- 一、取景与构图方法
- 二、室外光色变化的表现技法
- 三、各类景物的表现技法
- 四、风景写生的艺术处理方法

第四节 人物写生技法

- 一、人物肤色的表现技法
- 二、人物头像的表现技法
- 三、着衣人像的表现方法
- 四、人物写生的艺术处理方法

第十二讲 色彩素材的收集整理与运用

- 第一节 色彩素材的收集
- 一、写生
- 二、临摹与记录
- 三、彩色摄影资料的收集

第二节 色彩素材的整理与运用

- 一、色彩素材的直接运用
- 二、色彩素材的间接运用
- 三、各类色谱资料的收集
- 四、其他艺术的启发运用

研究篇

- 第十三讲 西方色彩学的形成与演化
- 第一节 色彩实践经验的积累与理性探求
- 第二节 色散实验与光色关系的确立
- 第三节 多种色彩原理的研究与理论探索
- 第四节 印象派与点彩派的贡献与意义
- 第五节 现代色彩艺术与色彩理论的发展

第十四讲 中西绘画色彩的比较

- 第一节 中国绘画的设色方法及分析
- 第二节 西方绘画的用色方法及分析
- 第三节 中西绘画色彩观念与特点的比较

第十五讲 中国色彩艺术论析与描述

- 第一节 象征性:色彩的观念表达
- 第二节 类型化:色彩的处理方式
- 第三节 装饰风:色彩的形式效果
- 第四节 描述:绘画·雕塑·工艺美术·建筑的色彩艺术
- 一、绘画的色彩
- 二、雕塑的色彩
- 三、工艺美术的色彩
- 四、建筑的色彩

第十六讲 设计色彩概述

- 第一节 实用与审美的统一——色彩在设计中的双重作用
  - 一、色彩的装饰与美化
  - 二、色彩的实用性功能
- 三、"用"与"美"的关系
- 第二节 技术与销售的统一——设计呈色的工艺与市场制约
- 一、材料、工艺、科技与呈色设计

- 二、销售、成本与色彩设计
- 第三节 配色与设计的统一——色彩处理的形式与艺术技巧
- 一、调配与搭配
- 二、固有色的价值与作用
- 三、色谱与色彩基本规律的运用

第四节 流行色

- 一、流行色的概念
- 二、流行色与销售市场
- 二、流行色的预测方法
- 四、流行色与常用色
- 五、流行色的发展规律

课题篇

- 课题1色彩基本原理的色标制作
- 课题2三原色调色原理与方法的色标制作
- 课题3三原色色点的图形空间混合
- 课题4三原色静物写生
- 课题5 小幅静物色彩写生与变换三要素色调练习
- 课题6灯光石膏像色彩写生
- 课题7不同光色效果的静物系列写生
- 课题8不同光色效果的小幅风景速写
- 课题9同一景物不同时间的色调变化系列写生
- 课题10不同光源方向的人物色彩写生
- 课题11静物色调的组合构成练习
- 课题12风景色彩归纳练习
- 课题13 花卉色彩归纳练习
- 课题14 自然物色彩的变异练习
- 课题15人造物色彩的变异练习
- 课题16名作色彩归纳练习
- 课题17 自然彩的色化构成系列练习
- 课题18不同色彩材料与技法的静物写生
- 课题19不同色彩材料与技法的风景写生
- 课题20不同色彩材料与技法的人物写生
- 课题21 静物的写实、平面、装饰色彩系列表现方法练习
- 课题22 风景的写实、平面、装饰色彩系列表现方法练习
- 课题23人物的写实、平面、装饰色彩系列表现方法练习
- 课题24色彩肌理效果的制作练习
- 课题25 风景装饰色彩表现技法练习
- 课题26 花卉装饰色彩表现技法练习
- 课题27人物装饰色彩表现技法练习
- 课题28 同一题材的色彩综合练习
- 课题29 色彩与音乐的视听关系转换练习
- 课题30 同一色彩素材的多种设计配色练习

主要参考文献

作者简介

章节摘录

物理学家发现光线照射到物体上以后,会产生吸收、反射、透射等现象,同时各种物体所具有的 这种吸收、反射、透射色光的特性,表现出一定的选择性。

以物体对光的作用而言,大体可分为不透光和透光两类,通常称为不透明体和透明体。

对于不透明物体,它们的颜色取决于对不同波长的各种色光的反射和吸收情况。

如果一个物体几乎能反射阳光中所有的色光,那么该物体就呈现为白色,反之如果一个物体几乎能吸收阳光中所有色光,那么该物体就呈现为黑色。

同理,如果一物体只反射波长为700毫微米左右的光,而吸收其他各种波长的光,那么这个物体看上去则是红色的。

可见,不透明物体的颜色是由它所反射的色光决定的,实质上是指物体反射某些色光并吸收某些色光 的特性。

透明物体的颜色是由它所透过的色光决定的,如红色的玻璃之所以呈现出红色,是因为它只透过红光 而吸收其他色光的缘故。

照相机镜头上用的所谓滤色镜,实际上不是指将镜头所呈颜色的光滤去,而是让这种颜色的光通过, 把其他颜色的光滤去。

(图1-6) 由于每一种物体对各种波长的光都具有选择性的吸收与反射、透射的特殊功能,所以它们在光源、距离、环境等相同条件时,就具有相对不变的色彩差别。

因此,人们习惯于把白色阳光下物体呈现的色彩效果的总和,称为物体的"固有色"。

在人们还没有掌握色彩的光学原理以前,在没有认识到色彩是光的视觉反应,也没有认识到物体的色 彩是物体对光的反射和吸收引起的,误认为物体本身便具有某种固定不变的颜色。

科学的发展已证明"固有色"的提法并不确切,但从物体的角度来看,不同物体对光确实存在着特定的反射、吸收或透射的特性,物体固有的物理属性也不会因光源色的改变而改变,从这一意义说固有色的概念也不无道理。

如白光下的红花绿叶绝不会在红光下仍然呈现红花绿叶,红花可显得更红些,而绿叶并不具备反射红光的特性,相反它吸收红光后就呈黑色了。

此时,感觉为黑色叶子的黑色仍可承认是绿叶在红光下的物体色,而绿叶之所以谓绿叶是因为在常态 光源(阳光)下呈绿色,绿色就约定俗成地被认为是绿叶的固有色。

严格地说所谓固有色,应是指"物体固有的物理属性"在常态光源下产生的色彩面貌(图1-7)。

. . . . . .

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com