

1229 美术教师岗位说课试题

【说课题目】

1. 《装饰画色彩的构成关系》
2. 《装饰画色彩的视觉心理》

【参考教材】

教材名称：《装饰画》 主编：周利群

出版社： 湖南大学出版社

书号：ISBN 978-7-5667-1266-0，版次是 2017 年 1 月第 3 版，印次为 2021 年 7 月第 3 次印刷。

【参考内容】

1. 《装饰画色彩的构成关系》

4.4 装饰画色彩的构成关系

装饰画色彩的构成是研究画面色彩的位置、面积、相互关系及有机组合,通过画面色彩的搭配与布局,构成和谐的、有韵律的色彩整体。

(1) 色彩的均衡

色彩的均衡是指色彩面积、明度、纯度在配置中的平均布局。这种形式既有活泼、丰富、自由、生动、有趣等特点,又有良好的平衡安定状态,因此是装饰画配色的常用手法。不同形状、位置、质量的色块给人的重量感是各不相同的,所以在色彩配置时,必须用适量适形的不同色块来调和,从而达到一定的均衡(图4-32)。

(2) 色彩的主从

在装饰画配色过程中,为了调整整体配色关系不明确、单调、平淡的状况,增强画面活力,通常在画面某个部位设置强调、突出的色彩,以起到画龙点睛的作用,这个色彩称为重点色彩。使用重点色彩时在适度和适量方面应注意以下几点:

- ①为了吸引观者的注意力,重点色一般都应选择安排在画面中心或主要部位。
- ②同时应注意重点色与整体配色的平衡。重点色面积不宜过大,否则易与主调色发生冲突而相互抵消,失去画面的整体统一感。面积过小,则易被四周的色彩所同化,不会被人们注意而失去作用。
- ③重点色应选用比基调色更强烈或与之相对比的色彩,或者选择与整体色调相对比的调和色。
- ④重点色设置不宜过多,否则多重点即无重点,将会破坏主次有别、井然有序的效果,产生无序、杂乱的弊病(图4-33)。

(3) 色彩的呼应

色彩的呼应又称色彩关联。装饰画中为使画面不同位置的色彩相互之间有所联系,避免孤立状态,可采用“你中有我,我中有你”,相互照应、相互依存的手法,从而取得统一协调的反复节奏美感。色彩呼应手法一般有分散法和系列法两种。

分散法,画面蓝色系列作大面积基调色,红色作小面积对比色。适当在其他部位加些红色做呼应,使其产生相互对照的态势(图4-34)。

系列法,红、黄、蓝、白等色同时出现在作品的不同平面与空间,组成系列设计,产生协调、整体的感觉(图4-35)。

图4-32 东山魁夷作品

图4-33 春 王玉辉

图4-34 围城 李永

图4-35 基督复活彩绘玻璃画

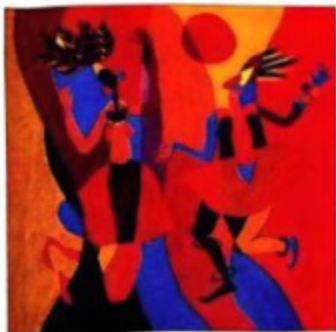

图4-36 学生作品

(4) 色彩的层次

色彩的层次在画面中表现为色彩的进退关系和空间关系。色彩明度的高低和强弱对比是装饰画色彩层次处理的最好方式。另外，我们已经学过色彩的前进、后退感形成的距离错视原理，在装饰画中常用这个原理来加强画面空间层次。图4-36中红色、黄色感觉前进，蓝色、紫色感觉后退，画面产生层次空间。

(5) 色彩的节奏

色彩的节奏是指画面的配色明显带有时间及运动的特征，并具有规律的、反复出现的强弱及长短变化，是秩序性形式美的一种。色彩通过聚散、重叠、反复、转换等，形成节奏、韵律的美感。一般有重复性节奏、渐变性节奏、多元性节奏三种形式。

重复性节奏，画面通过色彩的点、线、面等单位形态的重复出现来达到这一效果(图4-37)。

渐变性节奏，画面将蓝色按由外向内的定向规律作循序推移系列变动(图4-38)。

多元性节奏，由多种简单重复性节奏组成，色彩运动感很强，层次非常丰富，形式起伏多变(图4-39)。

图4-37 苗绣丝锦贴绣

图4-38 学生作品 黄业娟

图4-39 米罗作品

图4-40 学生作品 钱燕红

图4-41 释梦 邵昕

图4-42 学生作品 谢嘉仪

(6) 色彩的分隔

色彩的分隔又称色彩间隔法、分离法等。一般有强对比间隔和弱对比间隔两种方法。

强对比间隔，在组织鲜色调时，在色相对比强烈的各高纯度色之间嵌入金、银、黑、白、灰等分离色彩的线条或块面，缓冲色彩的强度(图4-40)。

弱对比间隔，画面浅蓝灰、浅咖啡等较接近的色彩组合时，用深灰色线条作勾勒阻隔处理，以求得形态清晰、明朗，而又不失色调柔和、含蓄的色彩美感(图4-41)。

用于分隔的色叫做分隔色。可以用于分隔色的颜色不多，最常用的是白、灰、黑，金色和银色也具有分隔的效果。使用其他彩色进行分隔也可以，但要选择与原来色有明显区别的明度，同时也应考虑色相和纯度(图4-42)。

(7) 色彩的统调

装饰画在多种色相、对比强烈的色彩进行组合的情况下，为使其达到整体、统一、协调的目的，往往采用加入某个共同色彩要素而让统一色调去支配全体色彩的手法，称为色彩统调，这个色叫做统调色，也就是支配色调。色彩的统调一般有色相统调、明度统调、纯度统调三种类型。

色相统调，朱红、大红、橘红等色彩组合，其中由红色相统调(图4-43)。

明度统调，粉绿、粉红、浅雪青、天蓝、浅灰等色的组合，统一成明快、优美的“粉彩”色调(图4-44)。

纯度统调，画面统一成雅致、细腻、含蓄、耐看的灰色调(图4-45)。

图4-43 秋千 王冬明

图4-44 学生作品

图4-45 学生作品 张浩蓉

2. 装饰画色彩的视觉心理

装饰画

ZHUANGSHI HUA

图4-1 学生作品 李福强

图4-2 风景 林堂

图4-3 窗台 席娟

4.1 装饰画色彩的形式语言特点

装饰画色彩最显著的特点就是追求色彩的平面性与装饰性,着重研究色彩的色相、明度、纯度及对比搭配关系。装饰画色彩一般排除自然界中光和体的限制与约束,而根据审美需要、主观意愿和情感需要去寻找最合适的色彩因素与色彩关系,利用色彩的浓淡、冷暖、明暗、互补等对比手法将自然色彩进行重新组合与再创造。

装饰画往往以理想化的手法和浪漫的情调去自由地运用色彩,淡化了色彩的真实性,强调个性化的色彩认识与感受,加强了色彩的设计意识与象征意义,这是装饰画色彩的另一个特点。它是人们主观赋予物体的一种抽象色彩,往往寄托了作者对生活的向往和美好的愿望,通过人为地营造出一个煽情的色彩氛围,去激起观者的热情欢快、冷漠哀婉、激昂亢奋的情绪,使色彩表现成为装饰画面有机的统一体,从而达到完美的装饰效果。

4.2 装饰画色彩的视觉心理

4.2.1 装饰画色彩的视觉心理与情感

色彩信息经视觉神经传入大脑之后,会激发人对以往生活的记忆和联想,从而引起相应的色彩心理反应。我们可以从以下几个方面来了解这些知识。

(1) 色彩的冷、暖感

色彩本身并无冷暖的温度差别,是视觉引起人们对冷暖感觉的心理联想。如图4-1和图4-2,前者以蓝色为主调,具有冷感,给人平静的感觉;后者以黄色为主调,具有温暖感,给人热烈的感觉。

装饰画中运用冷色还是暖色,往往是由画面所要渲染的气氛、传达的情感决定的。例如图4-3,运用以绿色为基调的冷色系列,表现出女孩的柔美、植物的清新,整个画面传达出一种恬静的气氛。

(2) 色彩的轻、重感

装饰画中往往使用高明度色彩,给人一种扩散感,产生轻柔、飘浮、上升等质量轻的感觉;运用低明度色彩,给人一种内敛感,产生沉重、稳定、降落等质量重的感觉,从而使

得画面的色彩富有音乐般的节奏韵律。如图4-4,不同明度的暖色在同一画面中,浅黄色色感较轻,暗红、赭石、黑色色感较重。

图4-4 乡情 段雷

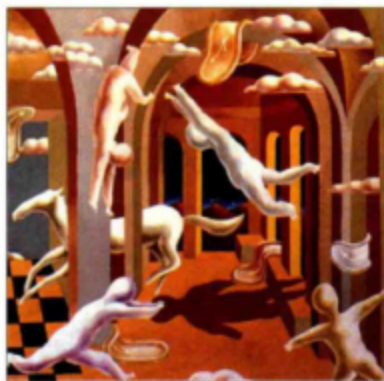

图4-5 学生作品

(3) 色彩的软、硬感

色彩的明度越高、纯度越低,则感觉越软;明度越低、纯度越高,则感觉越硬。强对比色调具有硬感,弱对比色调具有软感。装饰画中经常运用这种视觉心理使画面元素具有质感的对比。如图4-5,画面中的人、云、钟、马等运用明度较高的灰色,呈现出柔软、蓬松的质感;而格子花纹的地面、人的影子、背景的星空运用的灰色明度较低,给人感觉较硬。

(4) 色彩的前、后感

视觉经验中一般暖色、纯色、高明度色、强烈对比色、大面积色、集中色、膨胀的色彩等有前进感觉;冷色、浊色、低明度色、弱对比色、小面积色、分散色、收缩的色彩等有后退感觉,实际上这是视错觉的一种现象。这种色彩的距离错觉原理,在装饰画中常被用来加强画面空间层次。如图4-6,画面中用暖色表现的女人和鸡为前景,背景的树林和远山运用冷色使之后退,从而使画面层次分明。

(5) 色彩的华丽、质朴感

装饰画要表现华丽、辉煌感,往往运用明度高、纯度高的色彩与丰富、强对比的色彩。而且无论何种色彩,如果带上光泽,都能获得华丽的效果。相反,运用明度低、纯度低的色彩与单纯、弱对比的色彩,将表现出质朴、古雅的气质。如图4-7,高纯度的黄色与蓝紫色对比搭配,尤其是运用纯度和明度都很高的黄色勾线,渲染出女人的妩媚和画面的华丽。

(6) 色彩的明快、忧郁感

装饰画运用多色、高纯度色、暖色、强对比色调、高明度基调的配色,会使画面色彩感觉跳跃,具有明快感;运用单色、低纯度色、冷色、弱对比色调、低明度基调的配色,画面感觉深暗而混浊,具有忧郁感。如图4-8,画面色彩丰富、配色跳跃,给人欢快愉悦的感觉。

(7) 色彩的强、弱感

一般而言,有彩色系、高纯度色、强对比色有强感;无彩色系、低纯度色、弱对比色有弱感。另外,装饰画画面的强弱节奏也与画面图底色彩强弱有关。如图4-9,画面不仅运用高纯度的色彩,而且大面积的黄色基调的色彩与紫色基调的色彩形成强烈对比。

图4-6 学生作品 周丹华

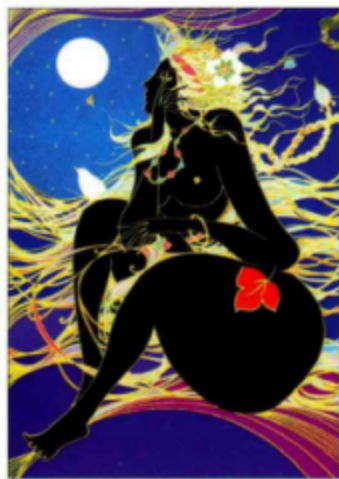

图4-7 新潮 陆涌

图4-8 学生作品

图4-9 学生作品 钟苑芳

4.2.2 色彩性格与象征

人们长期生活在色彩的世界中,积累了许多视觉经验,当视觉经验与外来色彩刺激产生呼应时,就会在心理上引出某种情绪,从而使客观存在的色彩仿佛有了复杂的性格。

红色——具有温暖、兴奋、活泼、热情、积极、希望、充实、饱满、幸福等向上的倾向,但有时也是原始、暴力、危险、卑俗的象征。

橙色——暖色系中最温暖、响亮的色彩,感觉活泼、华丽、辉煌、跃动、炽热、温情、甜蜜、愉快等,但也有嫉妒、伪诈等消极倾向性格。

黄色——是亮度最高的色彩,具有轻快、光辉、透明、活泼、希望、功名、健康等性格,但也有轻薄、变化无常、冷淡等负面含义。

绿色——大自然的颜色,象征生命、青春、和平、安详、新鲜等。

蓝色——最冷的颜色,具有永恒、沉静、冷淡、理智、高深、博大、现代、透明等性格,但也意味着刻板、冷漠、悲哀、恐惧等。

紫色——具有神秘、高贵、优美、庄重、奢华的气质,但有时也传达孤寂、消极之意。

黑色——沉静、神秘、严肃、庄重、含蓄,另外,也易让人产生悲哀、恐怖、不祥、沉默、消亡、罪恶等消极印象。

白色——洁净、光明、纯真、清白、朴素、卫生、恬静等,但也有平淡无味的单调、空虚之感。

灰色——柔和、细致、平稳、朴素、大方,作为背景色彩非常理想,但滥用灰色也容易产生乏味、寂寞、忧郁、无激情的感觉。

金属色——金、银等贵金属色以及所有色彩带上光泽后,都有华美、高贵的特色,但大面积使用则会产生过于炫目的负面影响,显得浮华而失去稳重感。

图4-10,画面以深红为基调,生动地渲染出了奏乐迎宾时隆重、热烈的场面。

图4-11,橙色调的运用使得画面活泼,增强了人与马的跃动感。

图4-12,画面以草绿色为基调,传达出春天池沼清新的气息。

图4-13,画面采用蓝色调表现夜晚窗台上的盆花之美,渲染出了宁静、安谧的气氛。

图4-14,金色线条勾边,使得画面整体效果明亮、华丽。

图4-10 辉煌的乐章 徐恒彦

图4-11 游戏与规则 陈晓林

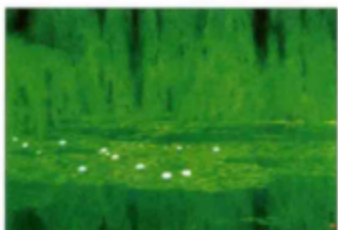

图4-12 池沼的静寂 东山魁夷

图4-13 夜曲 胡明哲

图4-14 学生作品 陈小露