

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

构成基础与应用 ①

Composition Basis and Application I

白云等 编著

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

构成基础与应用 ①

Composition Basis and Application 1

白芸等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

构成基础与应用. 1 / 白芸等编著. -- 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6947-6

I. ①构… II. ①白… III. ①构图学-教学研究-高
等学校 IV. ①J061-42

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190349号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 24

字 数: 600千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6947-6

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

色彩·视觉与思维

白 芸 编著

1 142

02

设计素描 设计色彩

金 鑫 编著

1128

03

平面设计 立体设计

宋 扬 编著

1112

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣兴盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND APPLICATION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

色彩·视觉与思维

白芸 编著

前言 >>

艺术设计专业特色鲜明，时代感强。体现的是知识交叉、多元开放的前瞻性和个性鲜明的时代特征。作为设计色彩在强调基础教学的同时，更应明确学习的目标和提高其艺术素养的整体要求。

设计色彩经过多年的教学实践、几代教师的共同努力，教学体系已基本形成，其目标也是十分明确的，就是让学生的艺术修养与艺术表达能力得到全面提升。

《色彩·视觉与思维》是在设计色彩之基础上，以当代人的视觉审美来展开的一本色彩教学用书。该书从色彩的基础知识开始，带领大家认识色彩，认识艺术大师们的色彩作品，并通过色彩·视觉与思维这一线索理解艺术作品的异同，同时结合当下艺术的发展状况，提出艺术语言在艺术实践中新的可能。

瑞士色彩学家约翰内斯·伊顿，在其色彩专著《色彩艺术》中曾说：“一个人可以在没有车马和没有路标的条件下旅行，但是这样进程就慢，旅途就有危险。为了迅速而安全地达到一个远大的目标，先乘一辆马车是可取的。”又说：“对于艺术家来说，效果是决定性的，而物理和化学所研究的色彩理论则并非是决定性的。由于色彩效果产生于观者的视觉，因而多种色彩的图版是不可缺少的。然而色彩效果最深刻最真实的奥秘甚至肉眼也看不到，它只能为心灵所感受，重要的是避免概念上的公式化。”

《色彩·视觉与思维》立足于艺术高等教育的特点，以清晰的知识体系和艺术语境体系，配合大量的艺术图片，结合实践性的创作思维训

练指导，详细分析了色彩艺术语言训练的基本方向：色彩的形式语言训练、大师作品的色彩表现、视觉与色彩相关性、时间与空间的应用以及色彩多种表现的方式。结合大量翔实的学生教学实例和作品案例，讲解色彩视觉思维艺术语言教学的不同阶段和训练过程。全书旨在结合当代艺术的实践发展背景，针对高等艺术院校基本教学要求和学生特点，共同建立一个色彩视觉思维的创作平台。

我相信，学生们经过一段时间的学习，避熟趋生，大胆创新，一定能达到预期的目的。

清华大学美术学院

白芸

2014年5月

目录 >>

:: 前言

:: 第一章 认识色彩……011

第一节 生活中的色彩……013

一、了解自然中的色彩……013

二、对自然中色彩的再认识……014

第二节 色的成因……016

一、光与色……016

二、色的构成因素……017

三、光与视觉的亲密关系……017

四、色彩与物体的固有色……017

五、色彩与物体的环境色……017

第三节 色彩的分类与属性……018

一、无彩色系……018

二、彩色系……018

三、色彩的基本属性……018

第四节 色相环中色彩的归类……019

一、同类色……019

二、邻近色……020

三、对比色……020

四、补色……020

:: 第二章 掌握色彩的混合方式……027

第一节 关于色彩混合……029

一、加色混合……029

二、减色混合……030

三、关于空间混合……030

第二节 色立体混合形式……032

一、关于色立体……032

二、孟塞尔色立体……033

三、奥斯特瓦德色立体……034

四、色立体的用途……034

:: 第三章 控制色彩……039

第一节 熟悉色彩的性格特征……041

一、红色……041

二、橙色……041

三、黄色……041

四、绿色……042

五、蓝色……042

六、紫色……042

第二节 关于控制色彩……043

一、色彩对比……043

二、色彩调和……055

:: 第四章 学习大师的色彩……063

一、塞尚的色彩……065

二、莫奈的色彩……066

三、凡·高的色彩……067

四、马蒂斯色彩……068

五、毕加索的色彩……068

六、奥基辅的色彩……069

七、修拉的色彩……070

八、米罗的色彩……071

九、霍克尼的色彩……071

十、康定斯基的色彩……072

:: 第五章 色彩·视觉与思维……079

第一节 对视觉与思维的诸多认识……081

一、色彩对视觉与思维的相关性……081

二、色彩与视觉生理的协调性……082

三、色幻觉……083

四、视觉与思维的错视性……083

第二节 视觉与心理……084

一、进与退……085

二、强与弱……085

三、轻与重……086

四、胀与缩……086

第三节 色彩的视觉偏好……087

一、歌德对色彩的偏好……087

二、伊顿对色彩的偏好……087

三、碧连对色彩的偏好……088

第四节 色彩的相对平衡因素……089

一、大小、比例的色视觉思维的恒定现象……089

二、亮色与暗色的视觉平衡现象……090

三、色彩的韵律与节奏……090

:: 第六章 训练、拓展与超越……097

第一节 写生训练中对色彩的感知与体验……099

一、色调与冷色、暖色变化的规律……099

二、冷暖变化遵循的原则……099

第二节 培养正确的色彩感知体验……101

一、感知与理念并存……101

二、局部与整体并存……102

第三节 拓展与超越……106

一、关于色彩理性思维……106

二、强化色彩的默写与拓展因素……106

三、开拓设计理念与绘画理念的结合……110

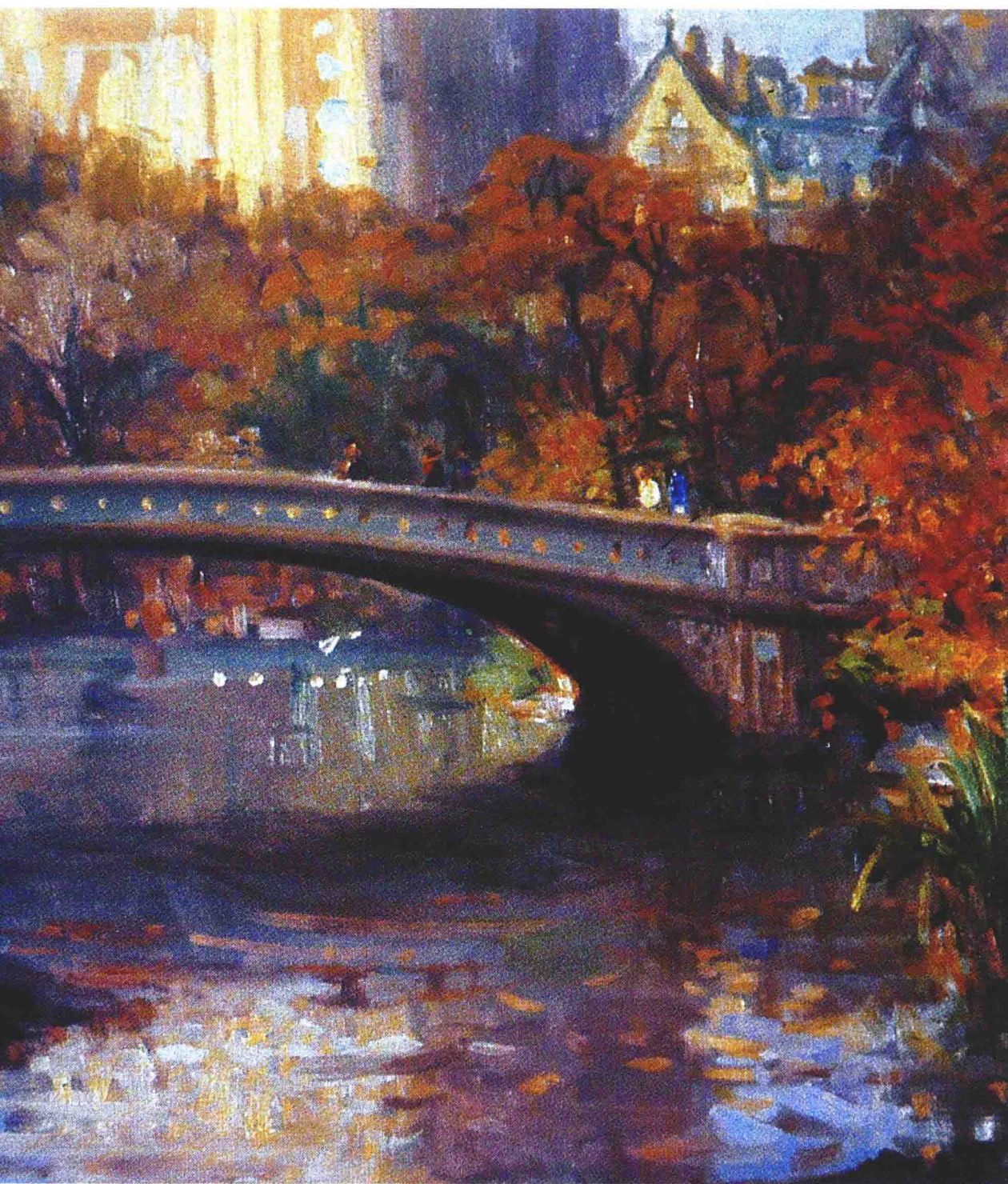
四、多元化的色彩设计形式……111

:: 第七章 名作赏析……119

:: 参考文献……140

:: 作者简介……141

:: 后记

《虹桥》 乔·阿布里亚作品

第一章

认识色彩

“对于艺术家来说，效果是决定性的，而物理和化学所研究的色彩理论则并非是决定性的。由于色彩效果产生于观者的视觉，因而多种色彩的图版是不可缺少的。然而色彩效果最深刻最真实的奥秘甚至肉眼也看不到，它只能为心灵所感受……”

“不论我们对色彩留意与否，有谁能怀疑色彩不在对我们发生深刻的影响呢？”通过这段实例让我们充分认识到色彩在生活中是如此的重要……

——[瑞士]约翰内斯·伊顿

NO.1

大自然是学习色彩的最好素材
观察和了解生活中的色彩现象/是色彩学习必不可少的途径

第一节 生活中的色彩

一、了解自然中的色彩

生活在万紫千红的色彩世界里，色彩的魅力时时刻刻在影响着我们的生活，或包容、或清爽、或灿烂，也许还会有恐怖、悲哀，等等，也许是正面的，也许是负面的。色彩随个人当下的心情和环境而产生作用，如何认识色彩，了解色彩，对设计色彩的学习者尤为重要。

瑞士色彩学家伊顿在《色彩艺术》中有这样一段描述：“一位实业家准备举行午宴，招待一批男女贵宾。厨房里飘出的阵阵香味在迎接陆续到来的客人们，大家都热切地期待着这顿午餐。当快乐的宾客围住摆满了美味佳肴的餐桌就座之后，主人便以红色灯光照亮了整个餐厅。肉食看上去颜色很嫩，使人食欲大增，而菜却变成黑色，马铃薯显得鲜红。客人们惊讶不已的时候，红光变成了蓝光，烤肉显出了腐烂的样子，马铃薯像是发了霉。宾客个个倒了胃口，可是黄色的电灯一开，就把红葡萄酒变成了蓖麻油，把来客都变成了行尸，几个比较娇弱的夫人急忙站起来离开了房间，没有人再想吃东西了。主人笑着又开了白光灯，聚餐的兴致很快就恢复了。不论我们对色彩留意与否，有谁能怀疑色彩不在对我们发生深刻的影响

呢？”^①通过这段实例让我们充分认识到色彩在生活中是如此的重要。

大自然是学习色彩的最好素材，观察和了解生活中的色彩现象，是色彩学习必不可少的途径。色彩是自然界的奇观，它为学习色彩者提供了永远学不完的宝藏。清晨亲身感受着朝霞时分冉冉升起的太阳，那从远到近由偏寒冷的色彩过渡到纯度较高的偏温暖的色彩变化过程，感受着太阳浮出水面时，天空由远处的暖色过渡到带有淡黄绿、绿、淡青、青，最后成为一种晴空万里的蔚蓝色的色彩变化过程，对大自然的神奇产生由衷的敬畏。如（图1-1）莫奈作品《印象·日出》，画中的色彩和谐而丰富，冉冉升起的太阳，在天空红色阳光的映衬下，把朝霞时分的景色描绘得淋漓尽致、栩栩如生。

郁郁葱葱、枝繁叶茂的大草原，色彩斑斓

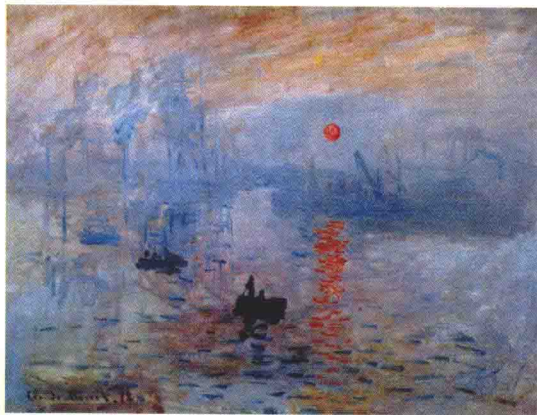

图1-1 《印象·日出》 莫奈作品

① [瑞士] 约翰内斯·伊顿著，杜定宇译，色彩艺术 [M] 上海人民美术出版社，1993.