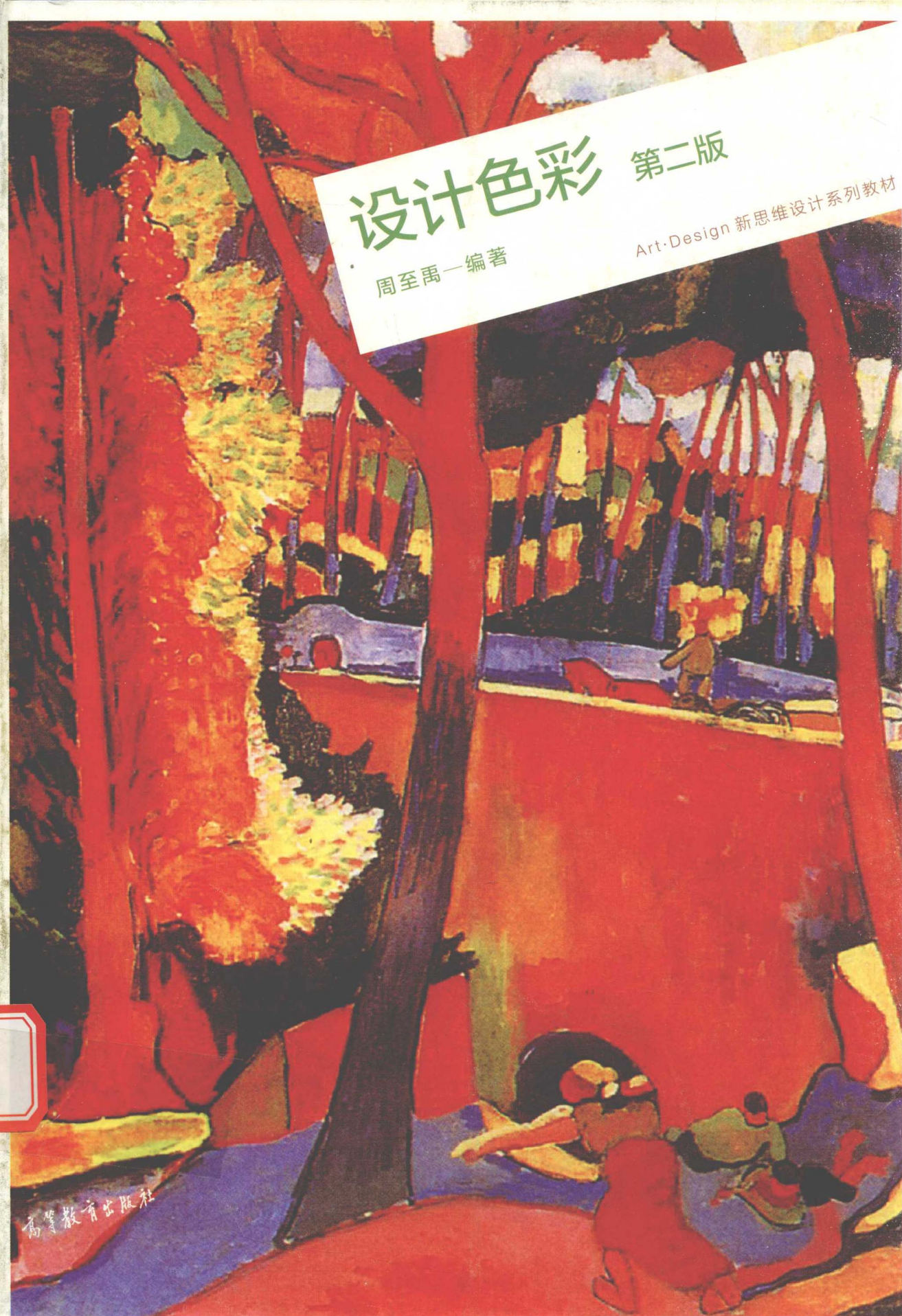

设计色彩 第二版

周至禹一编著

Art·Design 新思维设计系列教材

高等教育出版社

Sheji Secai

设计色彩

第二版

周至禹 编著

高等教育出版社·北京

内容简介

本书以中央美术学院设计学院的实践教学为依托,采用理论阐释和讲座的形式,阐述了写生色彩的历史沿革、基本原理和多种表现手法的运用。同时配合大量名家画作范例、学生写生作业,形象地体现了写生色彩的设计和表达。本书体例新颖、理论阐述与作品范例相结合,图文并茂、色彩绚烂,有利于培养学生灵活丰富的色彩创造能力与表现能力。

本书可供高等学校本科艺术设计专业师生使用,也可供同等学力教育及广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 周至禹编著. -- 2版. -- 北京: 高等教育出版社, 2016.5

ISBN 978-7-04-044738-5

I. ①设… II. ①周… III. ①色彩学-高等学校-教材 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 020852 号

策划编辑 邵小莉

责任编辑 邵小莉

书籍设计 王 鹏

责任校对 高 歌

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

印刷 北京信彩瑞禾印刷厂

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 18

字数 440 千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>

<http://www.hepmall.com>

<http://www.hepmall.cn>

版次 2006 年 12 月第 1 版

2016 年 5 月第 2 版

印次 2016 年 5 月第 1 次印刷

定价 49.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,

请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 44738-00

无论传统艺术还是当代艺术，对于色彩的感知力都是必不可少的。在当代，这种感知力可分为三个层面进行训练：一个层面是自构成主义始，所形成的基于语言本体的抽象色彩规律和知识的探寻与表现；一个层面是自印象派始，所形成的基于写生绘画的外光色彩系统关系的掌握和练习；而第三个层面则是从人类不同区域民族的色彩文化逐渐积累发展的色彩喜好和习用，延伸至今形成的国家、民族色彩认知与象征文化。前两个方面，超越着区域文化的界限和局限，成为艺术色彩的基本共识性知识，并逐渐发展成为艺术与设计的基础教学内容，第三层面则逐渐在后期以各种方式融入教学之中。

毫无疑问，色彩的敏感性是人类对付迟钝与冷漠的有力武器。与动物相区别，人类借助一双能够看到丰富色彩的眼睛形成对色彩的审美与情感。进一步，在艺术设计符号图像流行的时代，色彩又成为信息诉求的重要方式。为了掌握通向色彩感知与表达的通行证，写生是一种基本的手段。只是，不同于初萌于巴比松、光大于印象派的户外写生，当代艺术设计基础的色彩写生不再以训练色彩模仿真实为目的，更重视色彩写生规律基础上的情感和信息传递，因此作为设计基础的色彩基础训练将两类色彩系统有效结合，以灵活的教学课题来形成一种独特的学习、教学及体验方式。贯穿教学的讲座重视色彩的美学修养，以现代美术史的色彩发展为线索，意在培养一双“好色”的眼睛，并能够对色彩做出自身敏感的反应，而不是仅仅拘泥于简单的色彩知识，以丰富的经验超越所谓手头技术的训练。

色彩教学在色光写生原理的基础上强调画面色调的概括性掌控能力，强调艺术的色彩表达和设计的色彩诉求有机结合，训练方法则侧重直觉、感受、主观的色彩感觉，进而联系理性、抽象、设计的思维方法的建立，最终形成有机结合和灵活融通的色彩敏锐感受和综合设计，则可以将此形成的色彩基础与范围广阔的专业设计来对接。故而，从放开写生，以色彩的眼光观察世界，继而进入细微的丰富性表达，再发展到色彩的主动性表现，又可灵动地以色彩原理和规律处理色彩关系，都是力图在短时间内启发心智，最终以主动的色彩运用表达为目的。色彩教学不仅仅是一个方法问题，更是一个专注用心的问题。从色彩的表象进入色彩的

本质，写生实验和大胆试错都是良好的学习手段。

本教材使用多年，此次修订，通过实践深化一些教学内容与方法，是为了更好地针对设计专业的特性，增加了更多优秀范例，将部分学生作业通过二维码展示，更强化了设计对自然色彩提炼的训练。

中央美术学院一直倡导和坚持下乡写生的教学传统，并且能在学生的毕业创作中明显地体现出来。但是设计学院基础课程教学如何把写生和设计的基础联系起来，有针对性地进行写生，是设计基础部教学研究的课题。已出版的《自然探美》《写生设计》是近年来研究的教学成果，已经对各地设计学

院的教学产生了影响。而本书是在这两本的基础上更加理论化的教学阐述，将写生色彩纳入更为基础宽泛的色彩构架中进行阐释，讲述了写生色彩的历史沿革，收入了大量绘画大师的作品范例，以及一年级春季写生的色彩作业，习作鲜明地体现了设计学院的教学主张，注重的是色彩的写生关系，画面色调的强调，色彩的概括性与色彩的情感性表现。最后进一步通过设计提升画面的整体性表达，强调的是艺术的与设计的色彩结合，其训练方法侧重直觉的、主观的、感受的色彩建立，进而引申到理性的、抽象的、设计的色彩表现。最终是二者的有机融合和灵活的变通。

绪言：设计色彩的教学思路 009

色彩教学的目的……011 >>> 写生教学要求……011 >>>

写生色彩的教学方式……011

1

睁开色彩的眼睛 013

写生笔记……016 >>> 色彩的基本原理……017 >>> 色彩的基本要素……022 >>> 写生色彩的基本原理……028 >>>
> 讲座一 从古典主义到浪漫主义……040 >>> 讲座二 从巴比松到印象派……045 >>> 讲座三 在瑞士马提尼看印象派绘画……050 >>> 学生作品……060

2

体察色彩的微妙 077

写生笔记……079 >>> 色彩写生基本原理……084 >>> 讲座四 奥赛看印象派的印象……104 >>> 讲座五 新印象派与后期印象派……120 >>> 学生作品……134

3

表现色彩的情感 163

写生笔记……166 >>> 色彩表现基本原理……168 >>> 讲座六 纳比派和野兽派……185 >>> 讲座七 德国表现主义绘画……194 >>> 学生作品……208

4

设计色彩的表现 229

写生笔记……232 >>> 色彩表现基本原理……238 >>> 自然色彩的观察、分析、提取、设计……246 >>> 讲座八 包豪斯画家的色彩教育……254 >>> 学生作品……262

最后的话 281

学生阅读书目 285

Sheji Secai

设计色彩

第二版

周至禹 编著

无论传统艺术还是当代艺术，对于色彩的感知力都是必不可少的。在当代，这种感知力可分为三个层面进行训练：一个层面是自构成主义始，所形成的基于语言本体的抽象色彩规律和知识的探寻与表现；一个层面是自印象派始，所形成的基于写生绘画的外光色彩系统关系的掌握和练习；而第三个层面则是从人类不同区域民族的色彩文化逐渐积累发展的色彩喜好和习用，延伸至今形成的国家、民族色彩认知与象征文化。前两个方面，超越着区域文化的界限和局限，成为艺术色彩的基本共识性知识，并逐渐发展成为艺术与设计的基础教学内容，第三层面则逐渐在后期以各种方式融入教学之中。

毫无疑问，色彩的敏感性是人类对付迟钝与冷漠的有力武器。与动物相区别，人类借助一双能够看到丰富色彩的眼睛形成对色彩的审美与情感。进一步，在艺术设计符号图像流行的时代，色彩又成为信息诉求的重要方式。为了掌握通向色彩感知与表达的通行证，写生是一种基本的手段。只是，不同于初萌于巴比松、光大于印象派的户外写生，当代艺术设计基础的色彩写生不再以训练色彩模仿真实为目的，更重视色彩写生规律基础上的情感和信息传递，因此作为设计基础的色彩基础训练将两类色彩系统有效结合，以灵活的教学课题来形成一种独特的学习、教学及体验方式。贯穿教学的讲座重视色彩的美学修养，以现代美术史的色彩发展为线索，意在培养一双“好色”的眼睛，并能够对色彩做出自身敏感的反应，而不是仅仅拘泥于简单的色彩知识，以丰富的经验超越所谓手头技术的训练。

色彩教学在色光写生原理的基础上强调画面色调的概括性掌控能力，强调艺术的色彩表达和设计的色彩诉求有机结合，训练方法则侧重直觉、感受、主观的色彩感觉，进而联系理性、抽象、设计的思维方法的建立，最终形成有机结合和灵活融通的色彩敏锐感受和综合设计，则可以将此形成的色彩基础与范围广阔的专业设计来对接。故而，从放开写生，以色彩的眼光观察世界，继而进入细微的丰富性表达，再发展到色彩的主动性表现，又可灵动地以色彩原理和规律处理色彩关系，都是力图在短时间内启发心智，最终以主动的色彩运用表达为目的。色彩教学不仅仅是一个方法问题，更是一个专注用心的问题。从色彩的表象进入色彩的

本质，写生实验和大胆试错都是良好的学习手段。

本教材使用多年，此次修订，通过实践深化一些教学内容与方法，是为了更好地针对设计专业的特性，增加了更多优秀范例，将部分学生作业通过二维码展示，更强化了设计对自然色彩提炼的训练。

中央美术学院一直倡导和坚持下乡写生的教学传统，并且能在学生的毕业创作中明显地体现出来。但是设计学院基础课程教学如何把写生和设计的基础联系起来，有针对性地进行写生，是设计基础部教学研究的课题。已出版的《自然探美》《写生设计》是近年来研究的教学成果，已经对各地设计学

院的教学产生了影响。而本书是在这两本的基础上更加理论化的教学阐述，将写生色彩纳入更为基础宽泛的色彩构架中进行阐释，讲述了写生色彩的历史沿革，收入了大量绘画大师的作品范例，以及一年级春季写生的色彩作业，习作鲜明地体现了设计学院的教学主张，注重的是色彩的写生关系，画面色调的强调，色彩的概括性与色彩的情感性表现。最后进一步通过设计提升画面的整体性表达，强调的是艺术的与设计的色彩结合，其训练方法侧重直觉的、主观的、感受的色彩建立，进而引申到理性的、抽象的、设计的色彩表现。最终是二者的有机融合和灵活的变通。

绪言：设计色彩的教学思路 009

色彩教学的目的……011 > > > 写生教学要求……011 > > >

写生色彩的教学方式……011

1

睁开色彩的眼睛 013

写生笔记……016 > > > 色彩的基本原理……017 > > > 色彩的基本要素……022 > > > 写生色彩的基本原理……028 > > > 讲座一 从古典主义到浪漫主义……040 > > > 讲座二 从巴比松到印象派……045 > > > 讲座三 在瑞士马提尼看印象派绘画……050 > > > 学生作品……060

2

体察色彩的微妙 077

写生笔记……079 > > > 色彩写生基本原理……084 > > > 讲座四 奥赛看印象派的印象……104 > > > 讲座五 新印象派与后期印象派……120 > > > 学生作品……134

3

表现色彩的情感 163

写生笔记……166 >>> 色彩表现基本原理……168 >>> 讲座六 纳比派和野兽派……165 >>> 讲座七 德国表现主义绘画……194 >>> 学生作品……208

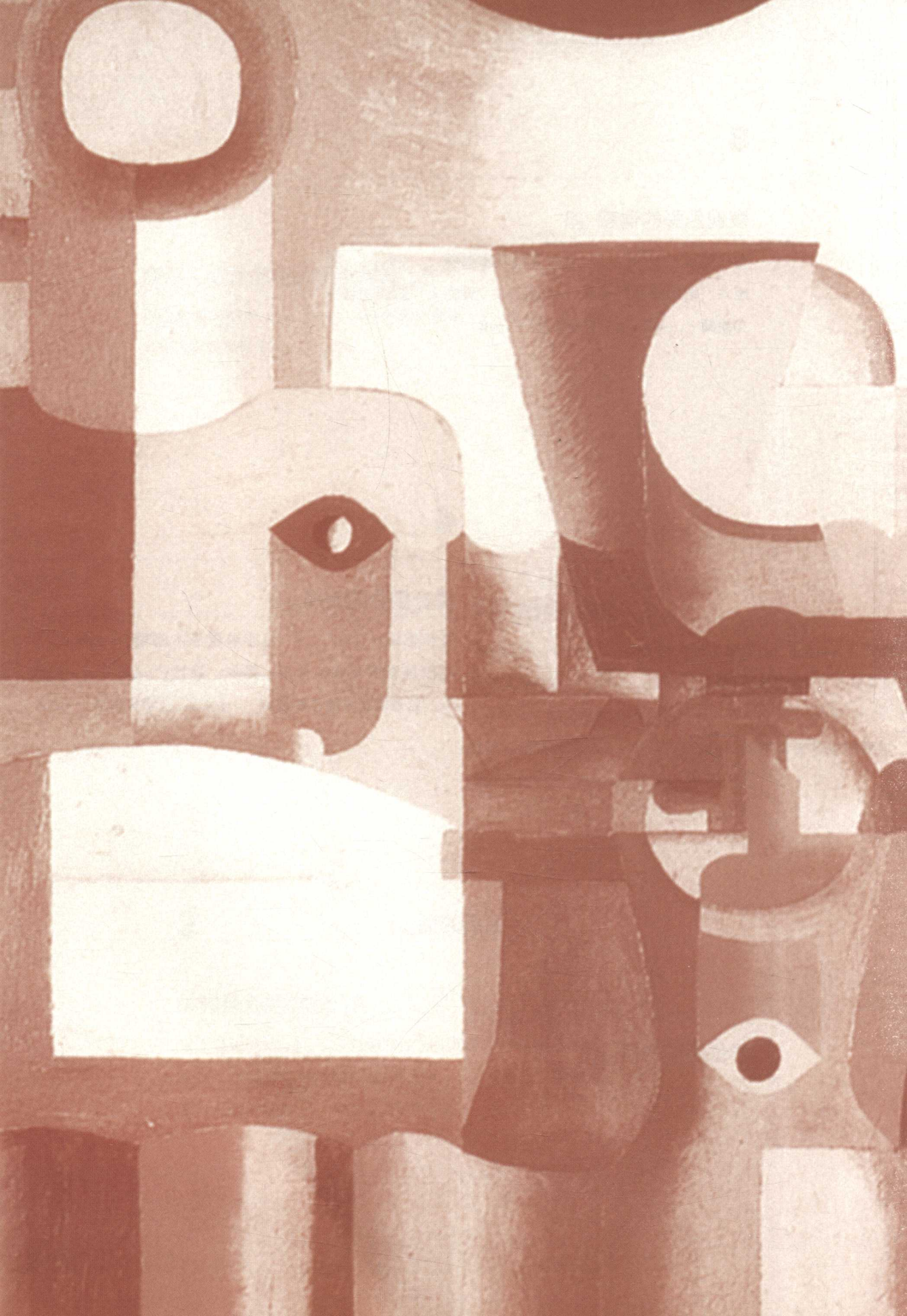
4

设计色彩的表现 229

写生笔记……232 >>> 色彩表现基本原理……238 >>> 自然色彩的观察、分析、提取、设计……246 >>> 讲座八 包豪斯画家的色彩教育……254 >>> 学生作品……262

最后的话 281

学生阅读书目 285

绪言：

设计色彩的 教学思路

每年的春季写生，是中央美术学院坚持已久的传统，作为用色彩塑造现实物象的写实训练，被证明是有效的和必要的。同时也显示出色彩教学的水平和效果在很大程度上依赖于素描教学中学生对体面、光影、黑白、明暗、审美取向等基本造型因素的认识水平。形色在物象真实性表现上的结合往往顾此失彼，也证明写实色彩技巧的掌握并非一蹴而就的事情，因此色彩写生成为贯穿一到四年级的课程。

但是在设计色彩的教学方面，我们明确地认识到，作为真实地描绘物象色彩的训练，设计学院所要达到的目的并非写实。设计本身的特质，决定了设计的色彩更多的是创造与构成，因此色彩的形式语言是作为基础课程安排在一年级的基础学习中，并且分为两个部分：写生色彩系统和抽象色彩构成。我们把抽象色彩构成作为课堂训练的主要内容。在学校的形式课程里，了解关于色彩的形式构成的基本原理，使学习抽象的色彩系统成为春季写生的前置课程。而把写生色彩的训练放到春季写生课程中，因为有了前者的铺垫，我们对写生色彩也有了不同于传统写实绘画的训练要求，由此写生色彩系统与抽象色彩系统形成了互补的关系，并且，在实际的写生中有意识地将二者结合起来，这就形成了设计学院色彩教学的基本思路。在实际的教学过程中，始终强调色彩训练和设计的关系问题，强调主观的色彩感受与强化，并且将感受鲜明地通过色彩设计加以表达，这一点是设计学院色彩教学的宗旨。