

Shejisecai
kecheng
tixi
yanjiu

设计色彩

课程体系研究

李 玉 ◆ 著

 吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

高等院校
艺术教育
教育与研究

设计色彩 课程体系研究

SHEJISECAIKECHENG TIXIYANJIU

李 玉 ◆ 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩课程体系研究 / 李玉著. —— 长春: 吉林大学出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5601-7222-4

I. ①设… II. ①李… III. ①色彩学—课程体系—研究 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第069647号

书 名: 设计色彩课程体系研究

作 者: 李 玉 著

责任编辑、责任校对: 孙 群 马宁徽

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16

印张: 12.875 字数: 250千字

ISBN 978-7-5601-7222-4

装帧设计: 李 宁

长春市泽成印刷厂印刷

2011年4月 第1版

2011年4月 第1次印刷

定价: 36.00元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路421号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

目 录

CONTENTS

第一章 绪论	/001
第一节 研究的背景和现状	/003
第二节 研究的目的和意义	/012
第三节 论文的框架和导读	/014
第二章 设计色彩课程的概念体系	/017
第一节 概念体系依据	/019
第二节 内涵结构系统	/022
第三节 课程外延范围	/034
第三章 设计色彩课程的演变体系	/041
第一节 课程演变的影响因素	/043
第二节 中国设计色彩课程的演变	/051
第三节 设计色彩课程的生态系统	/056

第四章 设计色彩课程的经典体系 /063

第一节 包豪斯色彩教学体系 /065

第二节 中国设计色彩教学体系 /071

第五章 课程体系的构建研究 /081

第一节 课程体系的构建 /083

第二节 课程体系的应用 /090

第三节 结论 /100

第六章 课程体系的实践研究 /103

第一节 案例介绍 /105

第二节 案例解析 /115

参考文献 /199

图片来源 /200

第一章

绪论

第一节 研究的背景和现状

一、课题研究背景

当前,中国的艺术设计跟随着中国社会的整体发展,呈现出空前发展的态势。高等院校艺术设计专业也出现了前所未有的兴旺景象,特别是在20世纪90年代末期以来,在国家“高等教育大众化”政策的引导下,同时在中国现代制造业迅速发展后对设计人才需求市场的驱动下,高等艺术设计教育迅速扩张。21世纪的中国,已经成为全球规模最大的高等艺术设计教育大国。据初步统计:中国目前设有设计专业(包括艺术设计、工业设计、建筑设计、服装设计等)的高校(包括高职高专)已达上千所,每年招生人数已达数十万人。^[1]单从数字上看,中国设计教育在近十多年来的发展是异常迅速的,几乎所有的高校(无论是综合性大学、理工大学、农林大学、师范大学、甚至包括地质与财经大学)都开设了艺术设计专业,无疑,设计类专业已经成为中国高校发展最热门的专业之一。

而与此红火景象相对的是,随着中国经济的迅速崛起,却出现了高等设计教育产出与中国经济需求错位的情况——起步不久的中国现代艺术设计教育,正在以不成熟的设计教育理论与教学实践,为中国的现代产业提供着滞后的服务。这就促使我们不得不从设计实践的终端来重新思考设计教育的初端:艺术设计教育需要以新的人才培养模

式、专业设置、教学内容和课程体系,来解决与未来中国制造业需求错位的问题。在这里,课程就是一个核心的问题,它是构成课程体系的基本单位和基本要素,^[2]它把教育目标和教育活动有机地联系起来,同时也是确定教学内容和教学方法的基础和前提。无论怎样的人才培养模式、专业设置和课程体系都需要通过具体的课程来实现。从一般意义上来讲,课程体系是由相互联系、相互影响的若干课程按一定的结构组成的具有实现人才培养目标功能的统一整体。课程内容体系则是从教学科目本身的组织内容方面来讲的,更侧重于对教学内容的研究。正如美国学者罗伯特·特拉弗斯(R.Travers)所说:“教育研究的中心点无疑应在课程领域内。”^[3]作为艺术设计前端教育的设计色彩,属于设计基础教育的一部分,它对学生创造意识的培养具有开发性效应,对人的专业素质培养与专业潜能的训练具有独特的作用,并以在艺术设计教学程序中的先行性、课程结构中的普遍性,及对专业课程的影响力,获得了它的重要功能与位置。问题的关键是我们将以什么教育理念和什么样的课程内容来培养学生,以符合设计教育的要求和设计发展的需要。

由于中国艺术设计教育发展的历史原因,设计色彩课程有一个形成和发展的过程。最早艺术设计并没有从以绘画为主的美术院校独立出来,在美术院校一直处于从属地位,其基础课程体系与绘画专业共用,色彩教学完全照搬绘画专业的色彩写生教学脉络,并延续很久,至今仍有其一定的影响。绘画专业的色彩教学体系很大程度上沿袭了前苏联的契斯佳科夫教学体系,其色彩基础训练基本上是以写实为主的静物、风景、人物写生。这种单一强调写实的色彩教学模式,偏重于对既有对象的描绘,要求学生通过写生表现物体的形状及色彩。它片面地强调技法而忽略对物体的存在形式和色彩的形成规律的把握,导致学生缺乏艺术的感知能力和设计创作能力。这一时期色彩教学内容设置得固定老化,丝毫不涉及专业设计内容,与专业设计课程之间严重缺乏内在的衔接。

直到20世纪80年代,随着色彩构成的引进才逐渐打破这单一的教学状态,形成了以作为造型基础的色彩写生和作为设计基础的色彩构成共同支撑的设计色彩教学的局面。色彩构成强调色彩关系和色彩规

律的课程。中国本土所编著的数十种版本色彩构成教材,其实质就是朝仓直己色彩构成的摹本。然而,日本式的构成训练方式,虽然规范系统、易于操作,但却把包豪斯基础课程注重激情、感受的因素变成机械与教条的形式,将极富生命力和创造力的课题训练固化成简单的公式,将其对形式的整体感悟与创造性思维训练,细化分割为精确的几何计算与枯燥的手工制作。其结果是背离了构成的原旨,将其变成了僵死了的几何图示的训练。因此,在中国延续了二十多年的色彩构成因其成为新的僵化的八股课程而受到前所未有的置疑。

在此阶段,中国的现代设计跟随着社会整体发展的趋势,进入了一个飞速发展的阶段,设计的观念和文化也产生了很大的转变,人们更加注重表现独特、动态的文化。在这种背景下,单纯的色彩写生加上色彩构成显然不适应设计色彩教育的发展要求。目前,一些设计类院校已意识到这一点,设计色彩正面临着进一步的发展与改革。从已取得的成果可以看出,设计色彩教学偏重于对色彩的概括与归纳表现,着重研究色彩的应用功能、色调的形成与色彩情感意象的表现,比较注重色彩理论知识与设计应用理念的结合,以设计理念为中心,强调色彩训练的多样化。其教学方向已归结到以自然色彩的认识和表现为本,主观色彩的表达和运用为目的这一基本点来。

纵观中国设计色彩教学内容的演变,可以看出“色彩写生、色彩构成、设计色彩”随不同的教育理念和设计观念而先后出现,并同时并存于中国的设计色彩教育中,构成了中国设计色彩教育的基本现状。不同的设计院校依据自身人才培养目标、专业实力和师资力量,选择不同的设计色彩教学内容。但是,由于中国设计色彩课程有着较为复杂的形成背景,在引进及发展过程中,容易引发各院校教师在设计色彩课程的认识与理念方面产生差异,使得课程内容呈现出多样而复杂的特性。由此导致了大量不当的教学行为,使得课程内容缺乏应有的系统性、科学性和针对性。这些现象主要表现在三个方面:

第一方面,不能准确把握设计色彩课程的宗旨与发展方向,过分强调色彩学习中“再现”的基础性地位。这种教学方式以自然物象为原形,目的是通过色彩模仿、复制的方式来重现自然,判断作品优劣的基本标准是画面还原自然物象表面色彩的程度。训练的手法是写

生,要求学生通过大量的写生练习,反复描绘自然物象以获取对所画客观物象表面色彩的复制,而对学生理解、认识色彩自身的内在规律意义不大。从基础色彩到创造色彩的演变过程中出现明显的断裂现象,难以做到环环相扣。

第二方面,整个教学过程缺乏计划性,任课教师往往是根据自己所熟悉的教学模式授课,对色彩的教学方向进行狭窄的定位,将分散的片断的实践感受传达给学生;学生一般也以就事论事的态度学习色彩,盲目采集所需信息,缺少对色彩规律的深刻认识,难以形成系统的色彩经验。

第三方面,以单纯的色彩构成训练替代设计色彩教学。有些教师认为,设计专业的色彩教学不用通过色彩写生训练,只进行程式化的色彩逻辑训练就足以胜任设计色彩的基础教育。这种观点从理论上忽略了色彩的产生与形成原理和变化规律的认识与把握,以及对色彩自然美的思考。在实践训练时,过分强调色彩短期的平面化表现和重色彩主观意象的表现,轻视色彩的色调关系与自然色彩美的表现。实质是缺乏现实生活对色彩功能与色彩美的实际需要,缺乏色彩修养,具体运用时将导致华而不实,给人以浮躁和作秀的感觉,最终无法达到设计色彩的应用目的。

上述这些问题产生的直接根源是缺乏对设计色彩课程的研究,不能围绕其课程目的进行课程内容体系、课题方法设计的研究。因此,艺术设计专业的色彩教学迫切需要改革旧有弊病,完善课程内容体系。在我国当前整个高等教育改革的系统工程中,教学改革是核心环节,而课程内容体系的改革又是教学改革工作的重点和难点。所以,我们在色彩教学中需要正确认识课程内涵与教学目标,准确把握课程内容体系的构建方法,需要以新的教学模式代替传统的教学方法,来强化学生对色彩本质的认识能力、组织能力和创造能力,使他们能够恰当运用色彩语言表达设计思想,从而赋予设计对象以适合的色彩。同时,大量的相关文献资料表明,设计色彩课程内容因教学理念的差异而呈现出较为缤纷的态势,却鲜有对课程内容体系进行系统、科学地归纳和总结的文献,使任课教师在授课和教学研究时缺乏相应的理论依据。因此,对设计色彩课程内容体系进行深入而系统地研究就成

为一个十分紧迫的课题。

二、课题研究现状

（一）包豪斯对色彩课程体系的研究

关于设计色彩课程内容的研究可追述到20世纪二三十年代德国包豪斯（Bauhaus）设计学院首创的基础课程。包豪斯基础课程的最大特点是有严谨的理论作为基础教学的支持力量，其教学内容以立体、平面、色彩的三大构成为主，使学生掌握视觉形象的原理，理解形式和色彩构成的主观方面和客观方面的相互关系，侧重于对学生艺术表现能力、艺术创造力和个性的培养。其中，色彩教育是贯穿在整个平面设计的课程之中的。而以后的设计教育，往往把色彩研究单独设置，这样容易造成学生将色彩和平面及立体结构分离出来，与实际的设计情况不相吻合。我们可以分别从最具影响力的三位教员伊顿、康定斯基和克利的色彩教学来解读包豪斯的色彩教学体系：^{〔4〕}

伊顿从色彩总的规律上来教授，他建立了科学性色彩和形体构成理论的总体框架，使学生形成了对于色彩的明确的认识，并能够熟练掌握和应用。

康定斯基则非常重视形式和色彩的细节关系，对色彩与形体做深入的理论研究，从色彩三要素的调和关系及色彩对人的心理影响等方面对学生进行训练，使学生掌握色彩与形态的理论，并能够实际运用。

克利在基于科学的理论基础上，强调感觉与创造性之间的关系。对于点、线、色彩、形态都赋予心理内容，并且赋予它们象征内容，强调组合之后的相互关系。

可以说，包豪斯的色彩教育不仅奠定了现代设计色彩教育的基础，而且它所研究的色彩理论及采用的教学模式至今仍在我国设计色彩教学中起着重要的作用。

（二）中国研究现状

建国以后，中国对设计色彩课程内容体系的研究经历了一个由

开始滞缓到后来快速发展的历程,大约在20世纪90年代以后进入到研究的繁荣时期,各种色彩教学主张纷繁多样。而产生这种结果的原因是基于对设计色彩课程内涵的不同理解,以及对课程的不同定位。对于设计色彩课程体系的构建,各研究者虽然有着不同的研究角度和教学实践,但是对于设计色彩课程改革和完善的初衷却是一致的。正是基于这个背景,从20世纪90年代至今,设计色彩课程不断发展,以旺盛的生命力,不断更新和拓展自身的内涵和外延,并不断以崭新的姿态,呈现出蓬勃发展的态势。

有些艺术设计院校为了弥补抽象色彩造型的缺失,在教学中打破学生对色彩绘画原有的习惯和不可改变的心理定式,模糊绘画和设计的界限,对色彩绘画进行多方位的改造和重新诠释,把设计色彩课作为设计视觉整体性训练的一个过程、一种手段,让自然色彩走向设计。实践证明,在我国设立这种过渡性的设计色彩课程是十分必要的。由于设计色彩的课程教学介于绘画写生教学与专业色彩设计教学之间,既具备绘画色彩的特征,又蕴含用色彩进行设计的基本方法和思维,侧重运用物理学、生理学、心理学和美学的相关知识综合分析研究色彩的规律性和理论性,强调对装饰色彩、构成色彩、抽象色彩等的造型规律的研究。因此,该课程具有由绘画向设计过渡的性质。正因其过渡的性质,设计色彩课程呈现出超常的包容性。不同的艺术设计院校也因此以不同的教学形式如(装饰色彩、色彩构成、色彩归纳写生等)来诠释设计色彩课程,站在不同的角度、以不同的切入点来培养学生的色彩运用能力、建立色彩设计思维,从而使设计色彩课程的内容在我国艺术设计教育体系的转型期呈现出多样化的特点。

这一阶段对设计色彩课程体系的研究成果,总体上可分为三类:第一类倾向于以绘画为媒介,从对物象的观察到画面的表现,从对物象的立体归纳到对物象的平面表达,从具象色彩逐渐过渡到抽象色彩,来完成对学生s的设计色彩培养。持这种主张的学者不占少数。

张继渝认为,设计色彩与绘画色彩不同,它更偏重于对色彩的概括与归纳表现,着重研究色彩的应用功能和色调的形成与情感意象。他将设计色彩课程内容体系凝结为三大块:一是注重色彩理论知识与设计应用理念的结合;二是自然色彩的观察分析与个性化的色彩概括

表现；三是以设计理念为中心，提倡色彩训练的多样化。^{〔5〕}

李育勤构建课程体系的思路则体现在三点，一是对色彩规律的认知；二是对色彩的主动驾驭；三是通过色彩来探索新的形式语言。^{〔6〕}

谢汝莉则把“对学生色彩规律、形式语言的运用能力的培养和训练”作为课程的内容，并将教学分成色彩写生和色彩的归纳组合两个阶段。^{〔7〕}

宋协海认为由于艺术设计专业的特殊性，要求设计色彩课程应该着力培养学生的创作能力和设计能力，包括对造型的构想、形式的探求等方面的想象力和创造力，以及用具象、意象、抽象的方式有效地传达感受、认识和构想的表现力。要求学生在造型设计中能够对各种因素加以归纳、分析、综合、提炼，并在此基础上进行创造性的想象，把色彩语言升华到自我组织处理的主观领域里来，课程内容体系的制定应仅仅围绕这些要求来展开。^{〔8〕}

周刚所建立的设计色彩课程内容体系包括光色写生、空间色彩写生、色彩整合和从具象到抽象四大阶段。他的内容体系研究是从光色关系入手的，从感性色彩研究逐步进入到理性色彩研究。它既不是点式意义上的纯粹的绘画色彩研究，也不是纯粹数理意义上的色彩研究，它的意义在于让设计色彩的学习者从认识自然色彩规律并以色彩手段塑造和模仿对象开始，逐步学会理性地整合色彩和使色彩语言符号化，使学习者借助这个训练过程，体验设计色彩的内在规律。^{〔9〕}

赵云川、安佳以色彩归纳写生的方式来整合设计色彩课程内容体系，通过写实性归纳、平面性归纳、解构性归纳、意象性归纳和设计性归纳五个阶段进行训练，来培养学生对客观对象的新的观察思维能力、对描绘物象的概括、提炼、整合以及画面构成和表现能力、以及主动探索、求新求异的创造性能力。^{〔10〕}

陆琦以“色彩分解”、“限制色彩”“装饰性色彩”和“意象色彩”来诠释教学内容，并仅仅围绕“四个统一”来构建课程内容的体系：观察与描绘的统一、再现与创新的统一、附丽与独立的统一、印象与联想的统一。这四个统一中，前者是对色彩表象性的不同侧重点的把握和切入，后者是对色彩的表现性的渐次的研究和推展，目的是为了设计色彩基础课程一开始就直接走向设计专业的轨道。^{〔11〕}

第二类研究成果则直接指向色彩设计,从课程的开始就使学生避开色彩表象直接接触到色彩的本质及原理规律,使学生了解并掌握色彩的自身逻辑,让学生建立色彩理性的思维模式,为设计服务。如陈学文认为,合理的色彩教学内容体系应包括两个方面:第一,以理性思维将色彩分为物理现象、生理现象及心理现象三个方面,同时建立色彩组织体系,即色彩的本质属性及色彩关系的组合规律,共同构建色彩的理论基础;第二,建立色彩运用的实践环节,强调内心知觉及情感,并以此来组织色彩画面。^{〔12〕}

第三类研究成果则主张以不拘形式、没有材料限制等多种训练形式来加强学生对于色彩本身的认识,其意在强化对色彩的创造性思维的培养。赵家夫、姚强就曾指出:构建设计色彩内容体系应打破原有美术专业色彩教学思维的观点和格局,在部分技巧与经验传授的基础上,构建多方位意识的现代造型和现代色彩思维的课程体系,实现从再现客观实体向培养创造性视觉思维能力的超越。^{〔13〕}

从上述三种研究成果类型可以看出,第一类更为合理,这种合理体现为其教学内容符合视觉思维的逻辑,其教学过程也具有由立体到平面、由具象到抽象、由简单到复杂的程序性,并且这种内容体系的运用具有“以色彩写生为开始、以色彩归纳为过程、以色彩创造为最终培养目的”的基本特征。但是,我们也能发现这些研究成果的局限性,譬如,周刚课程体系中“光色写生”和“空间色彩写生”依旧摆脱不了传统绘画色彩的窠臼,尽管这体现了对自然色彩规律的完整认知过程,但是在实际教学中,会由于课时的局限而影响学生的学习效率和实际的教学效果;赵云川、安佳的以“色彩归纳写生”为主要内容的课程体系,有可能使学生陷入另外一种新的程式化的表达形式,而忽视自身感受和主动创造的培养;陆琦的课程体系则很容易使学生陷入分解式的、局部性的课题训练,因为他的课题内容的设置缺乏对课题间内在逻辑关系的认知和把握,不利于学生找寻设计色彩内在的规律。

第二类研究成果一般在理工类院校表现较为普遍,这与学校历来的学术传统和专业背景有密切关系。理工型的设计色彩教育坚持理性原则,抛却个人化的感性认知方式,在各学科对色彩科学研究的

基础上,发展为色彩学、色彩工程学、流行色研究、色立体研究等来探寻色彩本身的规律,在教学中不以绘画为媒介去训练学生对色彩的科学把握。从对色彩的物理学、心理学、生理学的角度入手,进入到色彩内在配置的组织规律的研究,强调科学和富于逻辑的色彩构成方法,而且不止停留在此,它直接关联到色彩设计的应用。这类研究成果的缺陷在于过分注重色彩的功能性,而忽略对色彩形式美的训练,二者没有有机地融合在一起。

第三类研究成果则可同时为设计专业和绘画专业奠定广泛的基础,这类课程内容体系以帮助学生打破固有的视觉思维定势,拓展表达媒介的领域,激发学生的发散思维、逆向思维和创造性思维为特点,能够培养和奠定各类艺术专业学生共同的色彩素质与基础。但对艺术设计专业来说,其最大的局限在于它模糊的专业指向性,虽然其对视觉思维的培养有利于设计思维的形成,但由于它对于色彩形式美训练的过度重视,因而缺乏艺术设计的特点和艺术设计的专业要求。

纵观目前我国所取得的这些研究成果,无论哪一类研究都存在着自身的优缺点。其实,设计色彩课程的实质就是使学生具有能将纯粹的自然色彩变为设计中需要的色彩的能力,并树立以设计思维为立足点的色彩表现观念,使一切自然状态的色彩最大限度地被学生的表现力所激活,使色彩表象和色彩魅力有机地结合起来,使学生科学而又艺术地认识自然色彩的本质特征,最终开发出学生的创造潜力。因此,本课题将对这些研究成果进一步地整合、优化,去芜存菁,并将结合自己的研究和教学实践,构建出更为适用和完善的设计色彩课程体系。

Art

第二节

研究的目的与意义

一、课题研究目的

本课题的研究目的旨在理清设计色彩课程发展的脉络，挖掘设计色彩的课程内涵，从中找寻设计色彩演变的内在逻辑，明确课程发展的必然方向，在对国内外经典色彩体系的解读和分析中，逐步构建出科学的、符合课程发展规律的、具有生态属性的设计色彩课程内容体系，具体表现在以下四个方面。

（一）通过对设计色彩课程的概念体系的深入研究，明确课程内容范畴，确立研究设计色彩课程内容体系的正确方向。

（二）通过对设计色彩课程的演变体系的归纳和梳理，推导出设计色彩课程内容体系演化的必然逻辑，为以后对设计色彩教学内容体系的构建奠定理论基础。

（三）通过对中国设计色彩课程演变历程的归纳和梳理，以及不同背景下设计色彩课程体系的解读和分析，不仅能对构建出新的、符合时代发展和设计需要的课程体系提供借鉴，而且也能对设计色彩教学内容体系的构建奠定一定的理论基础。

（四）通过对课程体系设计过程的分解，提供构建设计色彩课程体系的总体构建思路和设计方法，同时通过对实际案例的介绍和分析，对设计色彩课程体系的实践应用做出有价值地理论指导。