



THE ART WORK COLLECTANEAE OF THE
FOUNDATION DEPARTMENT OF DESIGN ART
CHINA ACADEMY OF FINE ARTS

中国美院基础部留校作品集

设计色彩篇

浙江人民美术出版社



编委简介

周刚，1961年生于陕西，祖籍山东。

学历：1982年西安美术中专毕业；1988年中国美院本科毕业。获学士学位。同年留校任教至今；1992年中国美院油画研修班毕业；1998年获中国美院研究生毕业，获硕士学位；1999年中国美院水彩高级研修班毕业。

任职：中国美院教授、设计基础部主任、硕士生导师。中国美协协会会水彩艺术委员会委员，浙江省水彩画家协会主席；中国流行色协会教育委员会副主席；浙江省美协理事会理事；浙江省环境艺术家协会副主席、秘书长；浙江省粉画协会副主席；全国水彩画、粉画评委。

著作：《水彩技法》、《中国水彩名家技法》、《工艺美术》、《广告创意》、《素描表现技法》、《水彩画研究》、《建筑、环境专业水彩》、《体验设计·素描》、《体验设计·色彩》、《体验设计·速写》。

论文：在《新美术》、《美术观察》、《亚洲艺术家》、《艺术界》、《水彩艺术》等刊物上发表二十多篇论文。

作品：在国内外数十家刊物上发表作品百余件，并在美、日、韩、新加坡、印尼、马来西亚、台湾、香港等国家与地区及国内十多个城市举办个展或联展。

吴国荣

男，汉族，江苏吴县人，毕业于浙江美院油画系。

中国美院副教授，现任教于中国美院设计基础教学部。

中国油画家协会团体会员，中国美协协会，浙江协会会员，浙江油画家协会会员，浙江水彩画粉画家协会会员。

主要著作：《世界美术史》第六卷部分获中国图书奖一等奖，1992。《创意油画习新稿》（与肖峰合著）。《色彩》、《构图》。

出版物：《色彩静物写生教室写生步骤》、《古典石膏素描教室荷马、巴底农女神》、《古典石膏素描教室格达梅拉塔、维

纳斯》、《中国美院附中校藏优秀作品集·色彩》。

论文发表：在《外国文艺》等杂志发表十余篇文章。

主要美术作品：在国内外参加画展与联展。

仇士杰

1970年12月出生于山东青岛，1994年毕业于浙江美院（中国美院学院前身）雕塑系，获学士学位；2001年毕业于中国美院雕塑系，获硕士学位；现为中国美院设计学院基础教学部讲师。作品多次参加国内外各类当代艺术展并获奖。

代表作品：1994年《家电》，《一个人的胸像》，1999年雕塑《百年名流》，《柳成荫》，2000年装置《你还认识我吗？》，《二十四个拼音的定格》，2001年装置《姿势的理由》，2003年装置《欲望和想像的浴》。

李 池

1994年毕业于中国美院雕塑系；1999年就读于中国美院雕塑系研修班；

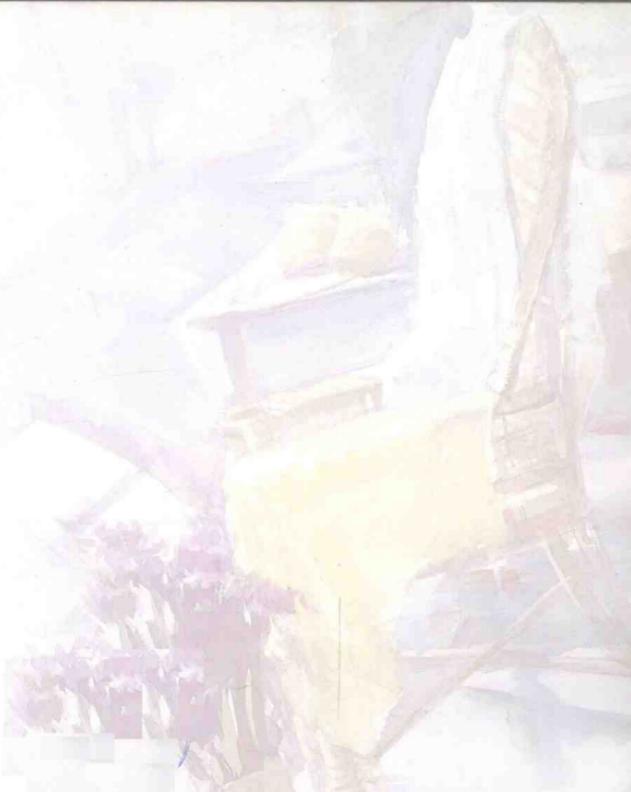
现任中国美院设计基础部讲师。

主要参展：1999年参加全国第九届美展（优秀奖）；1999年参加建国50周年美展；2000年第二回青年雕塑家邀请展；2000年第一回西湖国际雕塑家邀请展；2001年第二回上海首届青年雕塑家邀请展；2001年西湖国际雕塑家邀请展；2002年八大艺术院校“进京展”；2003年“少数服从多数”数码艺术展；2003年上海国际建筑与雕塑展；2003年“白塔岭”当代艺术展；2003年第二回雕塑系教师作品展；2003年“系”当代艺术展。

郭锦涌

1977年12月生于河南省焦作市；1998年9月考入中国美院染织与服装系；2002年6月毕业于中国美院并留校任教。2002年7月考入中国美院色彩设计研修班；2002年8月至10月赴德国进行色彩设计研究；2004年6月考入综合设计系就读综合设计研究生；现任教于中国美院设计基础教学部。





THE ART WORK COLLECTANEA OF
THE FOUNDATION DEPARTMENT OF
DESIGN ART CHINA ACADEMY OF
FINE ARTS

**中国美术学院
设计基础部留校作品选**

设计色彩篇

主 编：周 刚

责任编辑：江健文

装帧设计：见 闻

责任印制：陈柏荣

图书在版编目（CIP）数据

中国美术学院设计基础部留校作品选·设计色彩篇 /
周刚等编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2005.7
(2006.1重印)
ISBN 7-5340-1980-X

I . 中... II . 周... III . ①艺术—设计—作品集—
中国—现代②色彩—设计—作品集—中国—现代
IV . J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 056987 号

中国美术学院设计基础部留校作品选·设计色彩篇

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

<http://mss.zjcb.com>

制版：杭州东印制版有限公司

印刷：富阳美术印刷有限公司

版次：2005 年 7 月第 1 版·第 1 次印刷

2006 年 1 月第 1 版·第 2 次印刷

开本：787×1092 1/8

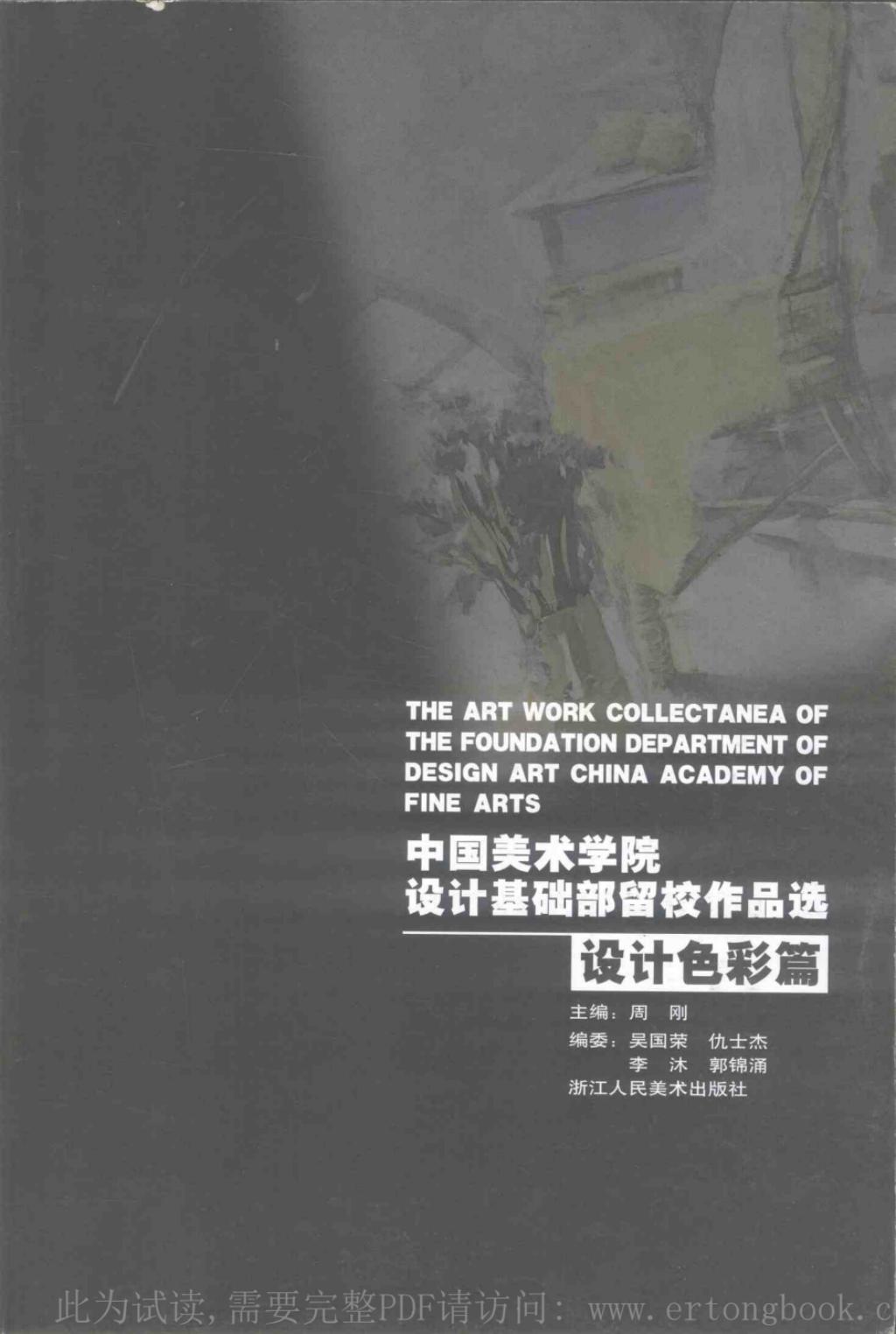
印张：12.5

印数：4,001—6,030

ISBN 7-5340-1980-X/J · 1646

定价：52.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。



**THE ART WORK COLLECTANEA OF
THE FOUNDATION DEPARTMENT OF
DESIGN ART CHINA ACADEMY OF
FINE ARTS**

**中国美术学院
设计基础部留校作品选**

设计色彩篇

主编：周刚

编委：吴国荣 仇士杰
李沐 郭锦涌

浙江人民美术出版社

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



中国美术学院设计基础教学部

设计色彩教学

一、背景

长期以来艺术设计被“图案”和“工艺美术”所代替，设计基础则主要源于绘画基础与工艺美术基础，这种与设计意义的名不副实，造成一种在设计理解和教学观念及方法上的定式的形成，影响了我国艺术设计的健康发展。随着改革开放的不断深入，我国的工业与信息产业得以迅速发展，这为艺术设计提供了新的发展空间，同时也对我国的艺术设计教育提出了新的问题，即要从根本上解决设计及设计教育所遭遇的问题，这显然对当下设计的基础及基础教育提出了新的思考。从2002年开始，中国美术学院就提出了设立设计基础教学部的构想，拟建立一个专业基础的教学单位，研究和解决设计基础所遭遇和提出的问题，研究和解决设计基础的理论与学术问题。

从我国高等教育的发展趋势出发，教育的发展也对艺术设计教学提出了新的要求。高等艺术设计教育要求学生要面对社会发展的需求，既既要具有学科的专业技能和学科的专业高度，又要具有复合的、宽厚的专业基础。在此背景下，中国美术学院提出了基础教育的宽口径、厚基础的教学思路，实现本科的两段式教育，即以基础为核心的打通专业壁垒的设计基础教育和以专业系为主的专业教育。2002年5月，中国美术学院成立了设计基础教学部。

二、学术思考和教学准备

现代意义上的设计，是现代生产力和生产关系条件下的产物。1964年在比利时布吕赫召开的艺术设计国际会议讨论并采纳的艺术设计定义为：艺术设计是一种创造性的活动，旨在确定工业产品的形式属性。虽然形式属性也包括产品的外部特征，但更重要的却是结构和功能的相互联系，它们将产品变成从生产者和消费者的双方观点来看的统一整体。从表层看——设计对象、设计手段、设计效率发生了很大的变化；从深层看——设计思维、设计观念等方面更是发生了深刻变化。基于此，许多西方艺术设计学院采用了多样性、开放性和多元化的教学结构和具有前瞻性的教学理念，不给学生的专业走向作出定位，旨在培养学生的创造性能力、全面素养和面对未来的生存能力。

就中国美术学院设计基础部的属性来分析：

1. 它是专业基础的教学机构；
2. 它是基础教学的科研机构，它要确立自己的学术形态，要有深刻的课题研究和实践用教材；
3. 它是学生的管理单位，它也应是在今天复杂社会背景下疏导和解决学生复杂的心理问题的机构；
4. 它是面对设计专业的学生进行思维开发与创造性思维培养的机构；
5. 它是建立学生的学术思想与设计观念的重要机构。

自2000年12月起，学校组织各方力量就设计基础的定义、学术理念与目标进行了长时间的科学论证，组成了专门的团队，系统地梳理和整合现有设计基础资源，哪些是最基础的知识，哪些是主要知识，哪些是辅助知识，怎样建立基础概念群，即平面概念、立体概念、材料与造型概念、色彩概念、人文关怀概念、设计一体化概念等。

三、设计基础概念

设计基础是针对学习设计者所开设的基础教育课程，它旨在开发学习者的思维能力、创造能力、动手能力，最终达到从构想到实践的转化。设计基础训练促使有志于学习设计的学生从已有的习惯性的思维模式中解放出来，将“自然人”的思考状态逐步转变为设计人的思考状态。

设计基础涵盖了四大方面的内容，即以观察能力、审美能力、造型能力与表现能力训练为主的设计造型基础；以形态、功能、尺度、材料、工艺技术为主的设计基础；以图案、装饰及中国传统学习为主的国学文

化基础；以设计史、设计基础理论和设计方法为主的设计理论基础。

设计基础教育是在设计概念下的没有专业界定的设计初端的教育，其教学是面向设计的基本教学，它的学术理念是开放式的、宽口径的、厚基础的，它的教学特点是多元的、多维的、多层次的、链状的。所以强调设计基础是因为它的教育理想的本质既不针对任何具体专业，也不过多强调设计用途，这种设计基础教育是打造优秀设计人才的开拓性的前期教育。

四、设计色彩训练的目的与意义

论及色彩我们不得不从色彩研究的两大领域谈起，一大领域是艺术家们千百年来历练出来的对色彩的高度感性认识，另一大领域则是自三百多年前牛顿解开了光色关系之谜，开创了近代色彩研究之先声后，色彩学家们孜孜不倦地探索色彩外在与内在的理性规律，并随之建立的科学、理性的用色领域。对色彩的研究也从以往的纯感性研究逐步纳入量化、理性化的工程技术体系，即所谓色彩工程学。

色彩工程学研究结合艺术家的感性创造，开创了现代工业文明的色彩应用的可能性。从设计的终端即在设计中对色彩的研究来分析，这一研究活动包含两大方面：其一是排除单纯对个性感觉的色彩认识的依赖，用数据、逻辑的手段使其科学化。确立色彩工程学，使色彩的研究与应用理性化，最终实现色彩的工程再现与工程管理的目标；其二是在设计色彩的研究与应用中强调色彩在传递文化价值和产品价值时的“符号”作用。从色彩研究的方向上与方法上来分析，色彩工程学与造型艺术家的色彩研究有着本质的差异。

社会的不断发展与进步使社会分工更趋明细，这种分工当然影响到了包括色彩应用的社会各个领域。随着社会的发展，在对色彩的认识、研究与应用上，设计色彩经历了告别画工作坊，走出画家工作室，步入现代化的工厂的演进过程。色彩研究的发展经历了绘画、工艺美术与工业设计三大领域。然而这三大领域又在用色研究、用色方法、用色手段、用色目的等方面有着很大的差异。

就设计造型基础的色彩研究与实践训练的目的而言主要有以下几个方面：对色彩的观察方法的培养；对色彩的手绘能力的培养与训练；对模仿能力的训练；对空间色彩变化的认识能力与逻辑思维能力的培养；对审美能力与色彩的整合能力的训练；抽象及设计的应用能力的培养与训练。

设计色彩的教学与训练的意义为：通过色彩训练，使学生能应用色彩语言自由地表达其设计的构想，并通过色彩的相关训练将设计提升到艺术的层面。设计色彩的研究与训练要求同学们能“应用色彩规律、设计、整合自然色彩”，即是从相对限定的一组对象的光色关系与对色彩认识与写实的描绘能力的研究入手，逐步进入较大的、相对整体的空间色彩的研究，再进入对色彩的调式处理和色彩整合能力的训练，最后进入对色彩从具象、意象到抽象的研究与训练。

综合以上的研究与训练思考，不难看出，我们所说的设计色彩研究是一个从研究光色关系入手的，从感性的色彩研究逐步进入理性的色彩研究的过程。它既不是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，逐步达到理性地整合色彩和使色彩语言符号化，使练习者借助这个训练过程，体验设计色彩的内在规律。

五、设计色彩教学的知识点与教学层面

设计色彩，是以设计概念为先导的色彩造型形式，是以艺术设计为教学目的而进行的各种色彩写生、色彩研究和色彩实践活。

和素描教学的情况一样，在过去很长一个时期，我们在设计类学科的色彩教学中，沿用了造型学科的教学内容与教学方法，在色彩教学与色彩

的设计应用中遇到了诸多难以解决的问题。如学习色彩的目的、方法与应用等等。怎样使色彩训练成为设计造物的本质训练，而非仅是作为感性的艺术表现训练，成为设计造型必须研究、思考与解决的重要问题。许多设计教育与设计实践者从设计实践的终端来重新思考设计基础教育的前端，积极探寻作为设计造型基础教育的色彩理念、目的、方法与意义。

在色彩的应用与研究中，最早介入并最有成效的应是画家了，经过长期的艺术实践，画家们有了一套完整的“绘画色彩方法”。然而，由于绘画艺术表现的特点，画家对色彩的研究主要侧重于对光色条件下，以及在心理感性条件下的色彩不可重复的感性处理，这种色彩研究与色彩应用完全是个人的感性的色彩追求，如若画家们利用了理性的手段去获得画面的色彩安排，得出这里应该采用什么色彩，那里应该采用什么色彩，并应该如何配置，这样的结果不难想见，它将把绘画艺术带入绝境。

然而，色彩工程学则是从色彩的设计应用的对象的角度来研究色彩，使纯感性的色彩在理性的设计实践中发挥积极的、人性化的作用，并从人对色彩的种种心理反映中，进行定量化的理性研究，从而使色彩研究有了两个不同的研究方向。

设计色彩的学习与研究是从认识、理解、掌握各种色彩现象入手，它除了具有绘画色彩所要求的基本道理之外，更有其作为视觉思维训练、色彩整合训练和色彩符号训练所具有的在教学与画法系统中的独立语言，归纳起来主要有以下几方面：

1. 色彩训练是设计审美能力训练的一个重要环节，它是将设计提升到艺术层面的不可缺少的训练过程与学习手段。

2. 设计色彩是设计表现能力训练的重要组成部分，它是设计师自由地应用色彩语言来设计与表现其设计意念的基本能力。

3. 设计色彩训练要求学生积极探究自然光色关系，在动手调色与色彩写生实践过程中认识光色关系与象色象形的成因，了解色彩三原色以及调色与色彩塑造的科学依据与方法，能通过深入学习理解和掌握色彩变化的种种现象，以及通过相对应的色彩理论学习，进一步分析色彩变化的根本成因。

4. 设计色彩训练是从感性的绘画色彩的研究角度出发，用“绘画色彩方法”来认识、感触色彩，并利用色彩知识准确地描绘对象，学习掌握色彩规律，逐步从绘画的感性色彩研究的基础上，进入到与设计活动相适应的，定量化、理性的分析与实践上来。

5. 设计色彩训练将使学习设计色彩的同学从感性色彩研究逐步进入理性色彩研究，最终从色彩符号出发，并获得深入理解。色彩符号不仅具有审美功能，同时也具有辨识、呈诉与驱动的实用功能，这一部分内容将进一步在色彩构成的学习与实践中完成。

从教学的时间段与知识点来考虑，设计色彩训练主要分为以下几个内容与时段进行。

1. 光色写生：这一时段的学习要求学生能认识、理解、表现自然光色关系，准确地分辨色彩，生动地塑造所描绘的对象。光色写生训练主要是培养学生要具有良好的观察能力，认识对象从而达到表现对象的全过程即是观察，正确的表现必须有正确的观察。从整体出发去观察和认识我们将要表现的对象，是准确把握对象色彩关系的良好开端。大而言之，世界是一个整体，所有的物象彼此都有关联。就面对一组静物而言，在同一环境下，物象之间的各种色彩必然相互关联，相互影响。所谓色彩关系也就是物体之间色彩的相互作用关系，这种关系的形成是物体各色彩个体与个体之间相互牵制的产物。因而，在光色写生训练中，整体地观察色彩，整体地分析色彩，从整体的意义上去理解色彩，才可能获得正确的色彩信息，从而为从整体入手描绘对象奠定基础。

2. 空间色彩：空间色彩写生训练是针对前一个单元的色彩训练而言的。同学们在过去较长一个时间段里已经习惯于摆一组静物，四平八稳地构图、上色、深入和完成，一旦对象的空间关系有了调整和变化时，许多人便束手无策。而这项训练则要求同学们在对象布置、画面取形与空间对象上强调对对象的大空间色彩的组织与空间色彩的大结构的把握和描述。大空间的色彩训练其主要目的是：

1) 充分理解空间中色彩的组织与秩序，以空间的心态重新审视色彩的基本特性。在这一单元的教学中，我们首先要将众多复杂的对象摆置在较大的空间环境中，无形中对象的总体空间变大了，而课程又要求同学们应从较大的空间认识与描绘入手，这样便使得一些对象从一个主要位置转

变为在大空间中的从属位置或空间的一个组成部分，画面中的各部分的色彩关系再次发生了变化，这就要求同学们更要从大的色彩关系出发，从整体色彩出发，从色彩的基本特性出发，重新审视空间色彩。

色彩的明度特性，是指色彩从明到暗的色彩区域变化的特性。它不仅仅是黑与白或者从黑到白的变化，每一块色彩都有一定的明度，尤其在大空间中，这种明暗变化是大的区域变化，因此，不可过多关注区域中的局部变化，否则会掉对整体空间关系的把握。

色彩的纯度特性，即色彩灰度与色彩的光艳度特性。色彩在没有调和其他色彩时它的纯度状态是最佳的，随着它调和的色彩的量与数的不断增加，它的纯度也将不断地降低，纯度低并不一定说明其明度也低。在大空间色彩的塑造中，由于空间距离的变化，空间色彩的结构特征也明显地显现出来了，色彩的纯度变化也具有了明确的色彩区域的基本特征。如不很好地把握这一特征，还是习惯性地一个局部一个局部地观察分析色彩，对空间色彩的塑造必然是零散和错误的。

2) 充分认识和理解深度空间和平面空间。大空间色彩训练的另一个教学目的是要求学生对空间中的色彩区域、色彩变化与成因进行解析性的理解。解析是指将一个整体分析解构为基本的构成要素，再对各要素及其相互关系作逐一分析与考察，从而达到对整体的重新认识。

从画面的空间角度分析来看，大空间色彩的训练是要求同学通过解析来认识画面空间组织的双重性，即深度空间和平面空间。深度空间是指在画面的二维空间中创造出虚拟的三维深度空间，平面空间是指在画面的空间组织中，起着重要作用的图底关系，并由图底的进退而生成的空间关系。这种空间的进退相对透视的三维空间，它所呈现的空间深度是很浅的。平面空间的构成是设计应用与抽象艺术中所研究的一个重要课题。

3. 色彩整合：色彩整合是应用色彩规律，设计、整合自然色彩。这个阶段我们通过对一组特定对象的色彩色调可能性的研究，设计一个新的色彩构图。新的构图与所选对象的关系是形与色的关系，对象的形是已有的、不变的，也就是说对对象的形的图底关系是一致的。同学们要解决的是画面的色调问题，这个色调不是简单意义上的改变光源及光学环境所形成的画面的色调变化，而是从画面各部分的色彩分析、分布来设计画面色调的可能性。如果说第一幅色彩整合的作业是从提炼原有对象的基本色彩组合入手的话，那么下一幅则是通过改变不同色彩之间的比例关系，以调整、整合各种色彩的相互关系，设计构成一个新的色彩画面。

如果说色彩的光色写生训练、空间色彩的写生训练还是被动的认识与反应的话，那么色彩整合的研究便可以说是从被动塑造到主动的色彩设计的一个转变。整合色彩的过程是在画面中建立色彩和谐关系，设计组织画面色彩，建构一个符合色彩规律的新色彩关系。

4. 从具象到抽象：本单元主要是进一步培养学生从写实色彩到抽象色彩的认识和把握能力，使学生初步涉及设计思维的色彩思维模式，从色彩的演进而到色彩的符号。所谓符号是指一种可以用来代替其他事物进行交流、传达的可感知的对象。这种可感知的对象可能是视觉的、听觉的、触觉的等，在符号学中这种可感知的形式被称为能指。而每一个可感知的对象又具有可以被理解与可以被把握的内容，在符号学中这种在符号形式中所表达的可以被理解和被把握的内容被称为所指。符号学中的符号便一定是具备了能指与所指的。

从具象到抽象的色彩训练，要求同学们除了从色彩可以被感知的色、明度、纯度、艳度等方面来认识色彩的能力，同时也要求同学们在进行画面色彩的演变时注意对画面色彩的所指作深入研究，使最终的抽象画面中的色彩既有能指的特性又具备了传达画面内容与形象的所指。

本单元的作业是要求同学们自主地选择一组物象，并将其合理地、逻辑地、有序地从感性的绘画图形逐步演变成抽象的图形符号，并在下一单元的色彩构成训练中进一步理解和完成色彩理性的思考。

设计色彩是广义地针对学习设计者的造型基础训练，它的目的在于开发学生的思维与创造能力，使学生通过观察理解与动手实践，系统地学习和研究色彩的成因、现象及色彩的符号意义，为对色彩的进一步的理性认识并付诸设计实践研究奠定基础。



中国美术学院设计基础教学部 设计色彩课程设计



专业：艺术设计与工业设计 人数：410人
年级：一年级（上学期） 课时：6周（120学时）
课程设计：周刚

关键词：
●思考在先（学术型的色彩教学是思考在先的）
●设计色彩（应用色彩规律设计整合自然色彩）
●设计概念、手绘能力、观察认识自然色彩能力、对自然色彩的归纳整合能力、色彩的设计应用能力
●为设计而色彩

色彩教学的概念：

1. 观察、认识、表现、整合、归纳
2. 思辨、抽象、逻辑、计划

意义：

1. 色彩训练是视觉训练，它须以可视的色彩及色彩形象来反映对象。因此，对学生的观察能力的培养是设计色彩教学的第一要求（观察能力）。
2. 设计色彩训练是以徒手表达的形式完成的，因而十分注重学生的徒手表达能力及手绘能力（手绘能力）。
3. 设计色彩训练注重学生对自然色彩的整合能力、归纳能力和整合归纳后的表现能力（整合、归纳能力）。
4. 设计色彩注重对学生形、色思辨能力的训练，培养学生从写实（具象）、意象到抽象及色彩的设计应用能力（具象、意象、抽象）、（色彩设计应用）。
5. 在有限的教学时段内，强调为设计而色彩的基本要求，实现色彩训练在设计教育领域中的专业适应性。

教学目的：

1. 认识物象在自然光色中的色彩变化、光源、环境和基本色及从考察之处取消物象的“固有色”概念（变化着的自然光色）。
2. 设计、归纳、整合自然色彩（以色彩规律归纳、整合）。
3. 学会以一个设计师的观察方式和思辨能力来意象、抽象色彩并能进行生动表达。

教学内容：

- 设计色彩分为三个教学单元
 - 设计色彩共有四项教学内容
1. 第一单元：认识、表现自然光色关系。
 2. 第二单元：强调所表达对象的空间光色关系，强调物象空间的色彩结构关系。
 3. 第三单元：要求学生应用色彩规律设计、整合自然色彩。
 4. 选定一组物象，要求学生对具象绘画色彩作解释性的抽象色彩组合训练，有序地体验色彩具象（写实）、意象、抽象的变化路径。

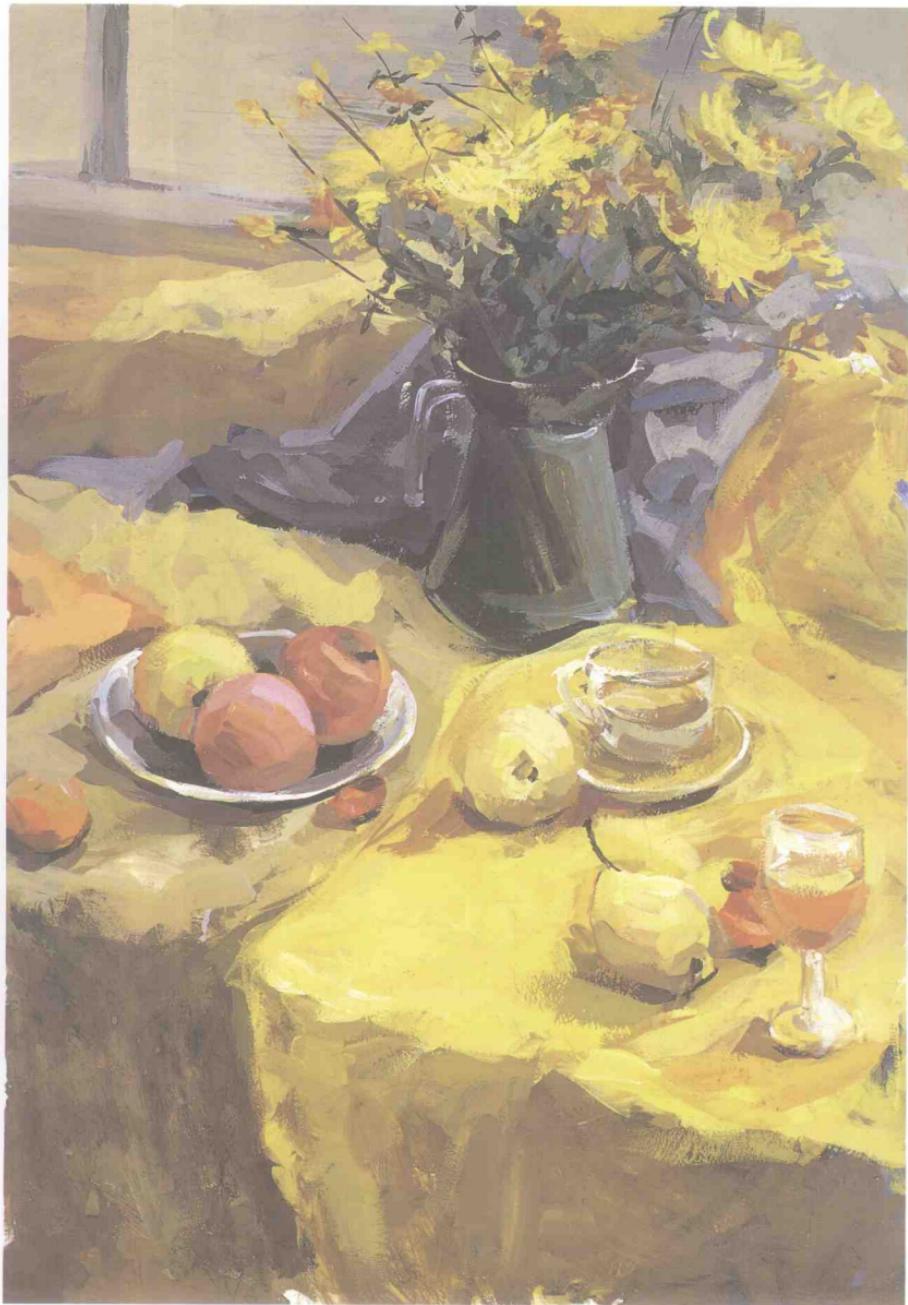
课题环节：

观察、理解、分析、归纳、整合、计划、从具象到抽象、徒手表现

作业要求：

1. 第一单元：对开纸4幅
2. 第二单元：对开纸4幅
3. 第三单元：16开纸16幅
4. 课外作业：24开纸16幅

- 研究自然色彩的客观规律·光与色 / 9**
- 研究自然色彩的客观规律·空间色彩 / 54**
- 应用色彩规律，设计整合自然色彩 / 88**
- 从具象到抽象 / 93**



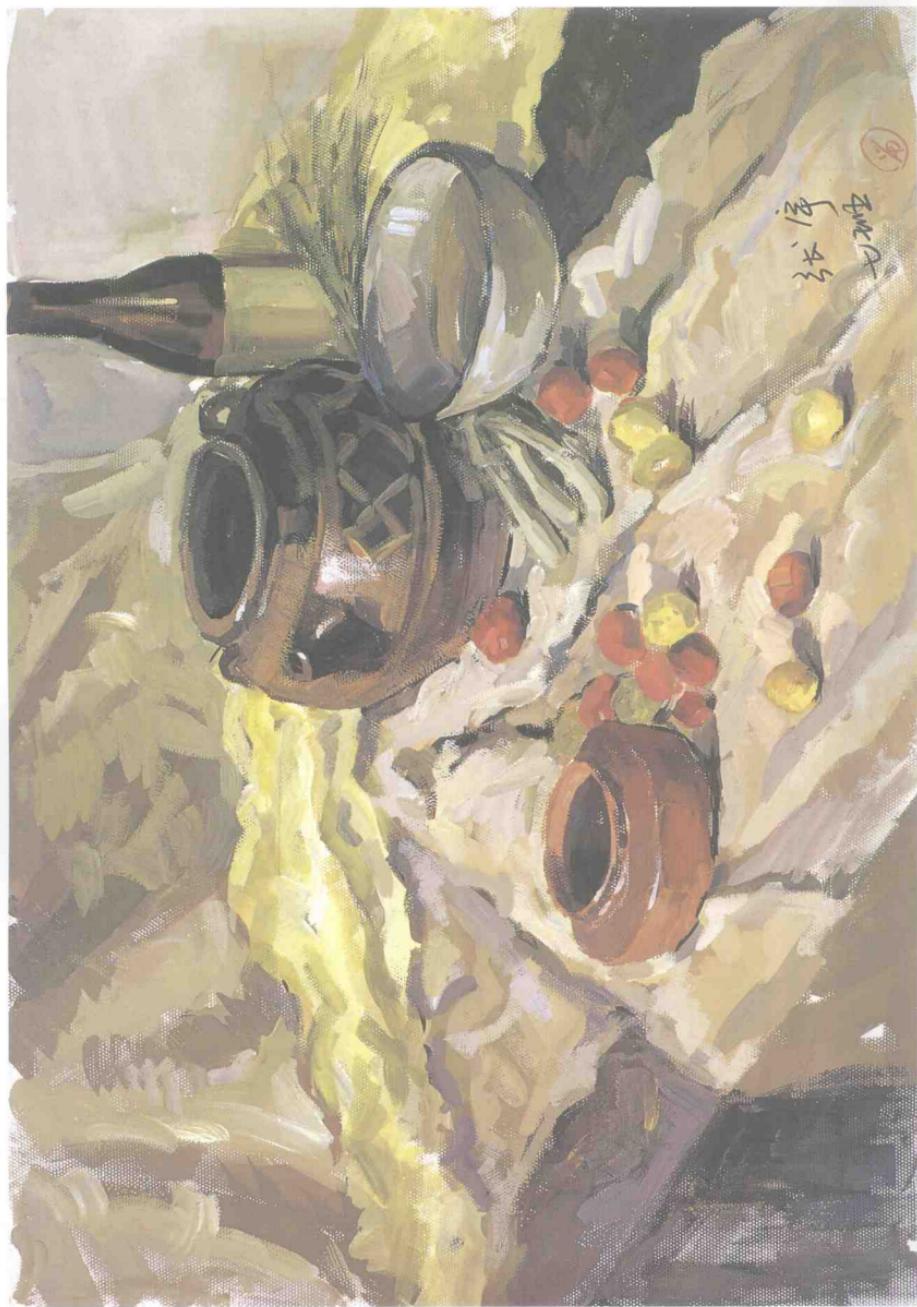
作者：朱雅丽

作者：沈洁





作者：董平川



作者：张宇

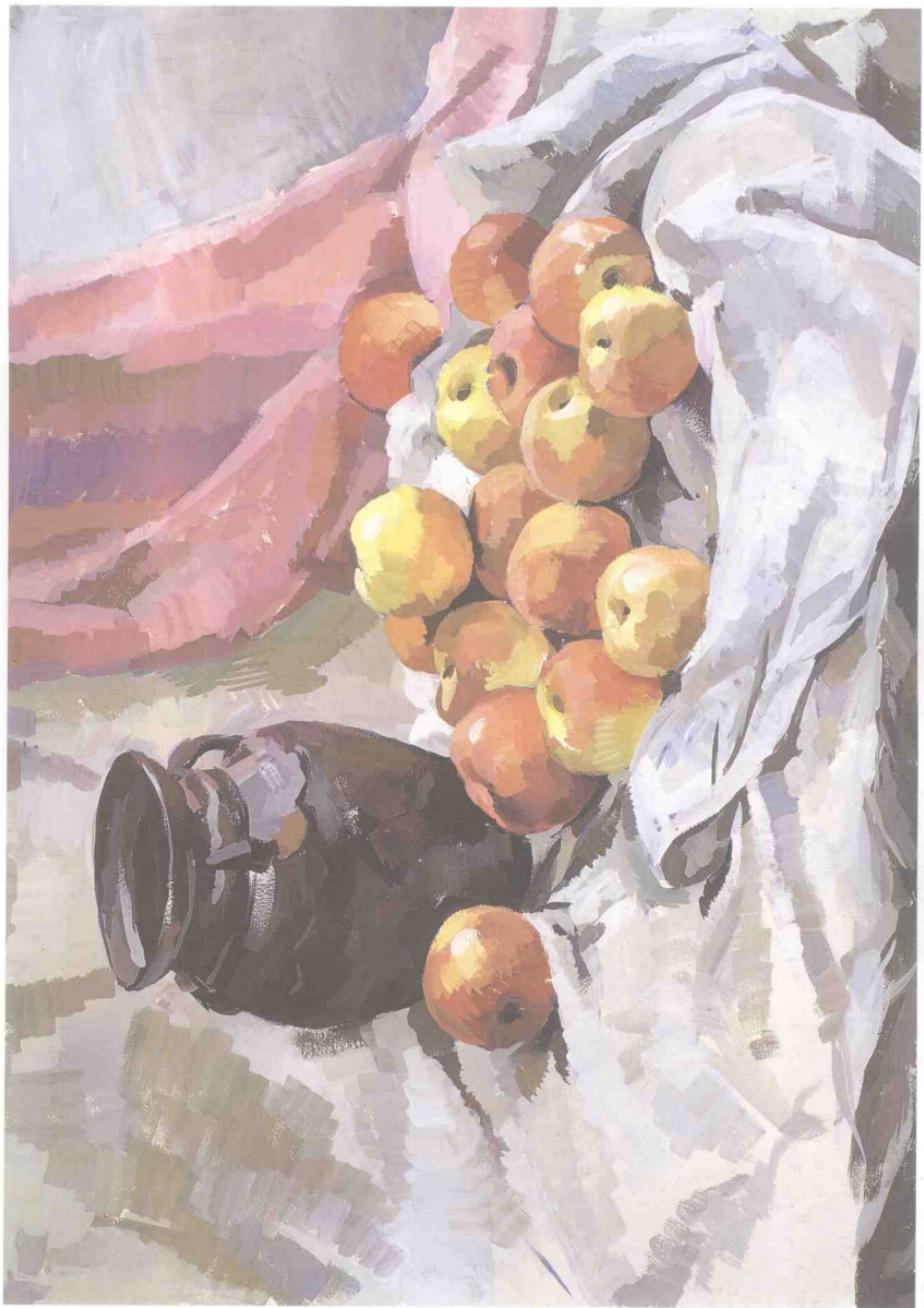


作者：余柳燕



作者：厉国军





作者：吴佳妮