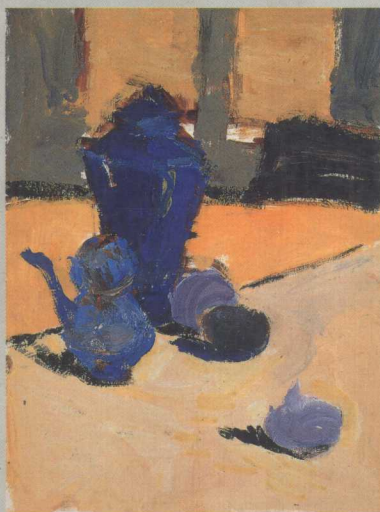
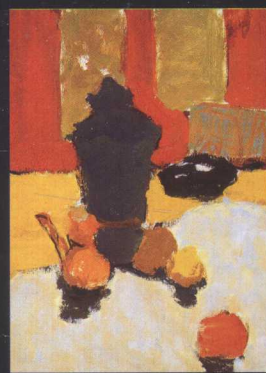
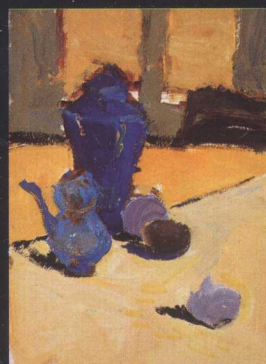

教 学 实 践 丛 书

体验设计 · 色彩

编 著 周 刚
中国美术学院出版社

体验设计 · 色彩

编 著 周 刚
中国美术学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

体验设计. 色彩 / 周刚编著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2004.2 (2004.9 重印)
(教学实践丛书)
ISBN 7-81083-297-2

I. 体... II. 周... III. 色彩—设计—高等学校—
教学参考资料 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第011998号

责任编辑: 孙丽英
封面设计: 罗小安
版式设计: 周 刚
责任出版: 葛炜光

教学实践丛书

体验设计·色彩

周 刚 编著

中国美术学院出版社出版

(中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002)

全国新华书店经销

浙江广育爱多印务有限公司印刷

杭州海洋电脑制版印刷有限公司制版

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 7.125

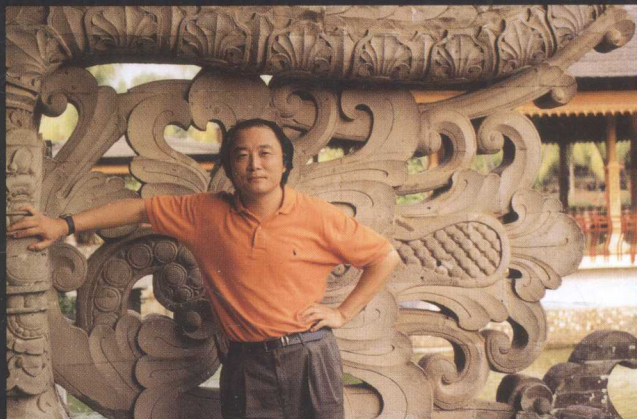
字数: 5千

2004年3月第1版 2004年9月第2次印刷

印数: 3001—6000

ISBN 7-81083-297-2/J·283

定价: 35.00元

作者近照

作者简介

周 刚 (Zhou Gang), 1961年生于陕西, 祖籍山东

学历: 1982年西安美术中专毕业

1988年中国美术学院本科毕业, 获学士学位, 同年留校任教至今

1992年中国美术学院油画研修班毕业

1998年中国美术学院研究生毕业, 获硕士学位

1999年中国美术学院水彩高级研修班毕业

任职: 中国美术学院副教授, 设计基础部主任、硕士生导师

中国美术家协会水彩艺术委员会委员

浙江省水彩画家协会主席

浙江省美术家协会理事

浙江省环境艺术家协会秘书长

浙江省粉画家协会副主席

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》

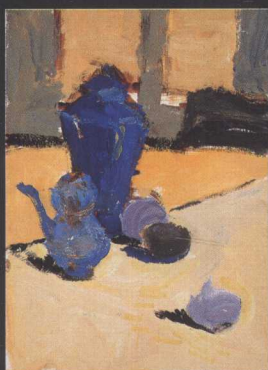
论文: 在《新美术》、《美术观察》、《亚洲艺术家》、《艺术界》、《水彩艺术》等刊物上发表二十多篇论文

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参展

目 录

1 光色写生

2 空间色彩

3 色彩整合

4 从具象到抽象

关于设计基础

设计基础涵盖了四大方面的内容：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、装饰及中国传统文化为主的国学文化基础；以设计史、设计基础理论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教育，其学术理念是开放式的、宽口径的、厚基础的；其教学特点是多元的、多维的、多层的、链状的；其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，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。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，从一个“自然人”的思考模式逐步转换为“设计人”的思考模式，因此，它是为打造优秀设计人才而开展的开拓性的前期教育。

J211.27
Z903

周 刚
2003.12

关于设计色彩

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动。

在过去很长一个时期内,我们在设计学科的色彩教学中,沿用了造型学科的教学内容与教学方法,在教学与设计应用中遇到了诸多难以解决的问题,使我们深感两者间存在的差别。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的训练,成为设计色彩造型教学需要加以研究和解决的重要课题。许多设计教育者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这一初端,积极探寻作为设计造型基础教育的色彩教学理念、目的、方法与意义。

普遍认为设计色彩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、色彩符号训练与教学画法系统的独立语言:

1. 设计色彩训练是设计审美能力培养的一个重要环节,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培养的重要组成部分,是设计师自由应用色彩语言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,理解和掌握色彩变化的种种现象,并能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。在动手调色与色彩写生的实践过程中认识光色关系与物象色彩的成因,了解色彩三原色以及调色与色彩塑造的科学依据与方法。

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、感觉色彩,并利用色彩知识准确地描绘对象。学习和掌握色彩规律,逐步从绘画的感性色彩研究进入与设计活动相适应的、量化的、理性化的色彩研究与实践。

5. 设计色彩训练,将使学习设计色彩的学生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、呈诉与驱动为根本的实用功能。这一部分内容将进一步在色彩构成的学习与实践中完成。

因此,设计色彩教学与训练的意义在于通过色彩训练,使学习者学会应用色彩语言自由地表达其设计构想,并将设计提升到艺术的层面,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,逐步达到理性地整合色彩和使色彩语言符号化,同时借助这个训练过程,体验设计色彩的内在规律。

设计色彩教学的目的在于培养学生对色彩的观察方法与观察能力,对色彩的手绘能力、模仿能力,对空间色彩变化的认识能力与逻辑思维能力,审美能力,色彩的整合、抽象能力及在设计中的应用能力。

必须指出,我们所讲的设计色彩是广义的针对学习设计者的造型基础训练,它的目的在于开发同学的思维与创造能力,通过观察理解与动手实践,系统地学习和研究色彩的成因,色彩现象及色彩的符号意义,为色彩的设计实践和对色彩进行进一步的理性研究奠定基础。

设计色彩教学阶段划分和教学目的、教学方法

光色写生阶段

光色写生训练,主要培养学生良好的观察能力。光色写生训练的全过程就是观察、认识对象从而达到表现对象的过程。正确的表现必须有正确的观察。从整体出发去观察、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,仅就一组静物而言,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静物之间色彩的相互作用关系,这种关系是静物各色彩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。

通过这一阶段的学习,要求学生认识、理解并能表现自然光色关系,能准确地分辨色彩,生动地塑造所要描绘的对象。

空间色彩阶段

空间色彩写生训练是针对前一个阶段的色彩训练而言的。它在对象布置、画面取形与空间对象上强调对对象的大的空间色彩的组织与空间色彩的大的结构的把握和描述。学生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 and 变化,许多人便会束手无策。因此大空间的色彩训练的主要目的是:

1. 充分理解空间中色彩的组织与秩序,以空间的角度重新审视色彩的基本特性。

在这一单元的教学中,我们首先将众多复杂的对象摆置在较大的空间环境中。这样无形中对象的总体空间变大了。因为从较大的空间认识与描绘,使得一些对象从一个主要位置转变为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,因而更要求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区域变化特性,它不仅仅只是黑和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,否则会失掉对整体空间关系的把握。

色彩的纯度特性,即色彩灰暗度与色彩的光亮度特性。一种色彩在没有调和和其它色彩时是最纯的,随着调和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。不很好地把握这一特征,仍只是习惯性地一个局部一个局部地观察和分析色彩,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空间中对大的色彩区域,色彩变化及其成因进行解析性的理解(解析是指将一个整体分析解构成为基本的构成要素,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)。

从画面的空间角度来分析,大空间色彩的训练是要求学生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

面的空间组织中起重要作用的图底关系,和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的空间,它所呈现的空间深度是很浅的。平面空间的构成是抽象艺术和设计应用研究的一个重要课题。

色彩整合阶段

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色彩的色调可能性的研究,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,也就是说对象的形的图底关系是一致的,学生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色环境中所形成的画面的色调变化,而是从画面各部分的色彩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纯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,以及调整、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,还只是对色彩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的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的和谐关系,设计组织画面色彩,建构一个符合色彩规律的新的色彩秩序的过程。

从具象到抽象阶段

本单元主要目的是使学生进一步认识色彩,增强从写实色彩到抽象色彩的转换能力,使同学初步涉及设计色彩思维模式。这一阶段是从自然色彩演变进入色彩符号(可以用来代替其他事物进行交流、传达的可感知的对象称为符号,符号学中的符号一定是具备了能指与所指的)。

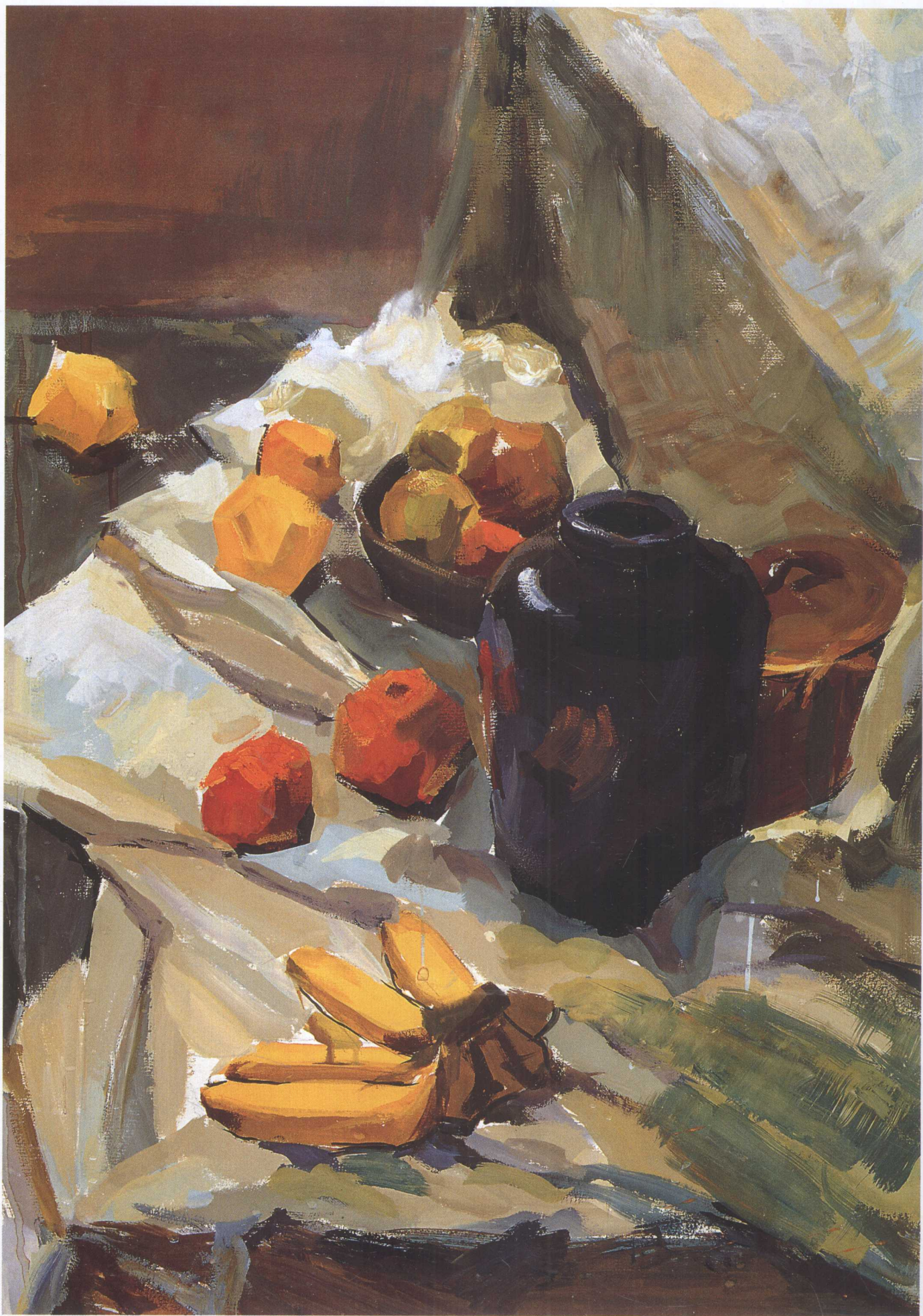
从具象到抽象的色彩训练,要求学生从色彩可以被感知的色相、明度、纯度、彩度等方面来认识色彩的能指(在符号学中把可感知的形式称为能指)。还要求学生在进行画面色彩的演变时注意对画面色彩的所指(每一个可感知的对象具有可以被理解与可以被把握的内容。在符号学中这种在符号形式中所表达的可以被理解和被把握的内容称为所指)作深入研究,使最终的抽象画面中的色彩既有能指的特性又有传达画面内容与形象的所指特性。

本单元的作业是要求学生自主地选择一组物象,并将其合理地、逻辑地、秩序地从感性的绘画形逐步地演变成成为抽象的图形符号,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化的思考。

综合以上的研究与训练不难看出,我们所说的设计色彩是一个从研究光色关系入手的,从感性色彩研究逐步进入理性色彩研究的过程。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。

光 色 写 生

中国美术学院 张绍军

中国美术学院 江丽珊

中国美术学院 厉国军

中国美术学院 袁洁梅

中国美术学院 程海声

中国美术学院 杜一晨

中国美术学院 陈伊娜

中国美术学院 楼文青