

■ 中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院视觉设计教材

设计造型基础

色彩基础

■ 吴国荣 著

教

程

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER
**Teaching
Requirement &
Curriculum Provision**

THE SECOND CHAPTER
**Elementary
Knowledge and Basic
Method**

THE THIRD CHAPTER
Content of Tutorial Subject

THE FOURTH CHAPTER
**Relevant Links of the
Implementation of Curriculum
Teaching**

图书在版编目(CIP)数据

设计造型基础教程. 色彩基础 / 吴国荣著. —杭州:
浙江人民美术出版社, 2007.6

新概念中国美术院校视觉设计教材

ISBN 978-7-5340-2358-3

I. 设... II. 吴... III. ①造型设计—高等学校—教材
②色彩学—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第082758号

主 编 赵 燕
编 委 周小瓯 张建春 光 远 刘 孟 徐 迅 周 旭
王 荔 刘乙秀 连 放 卢少夫 韩 绪 杜晨鹰

作 者 吴国荣
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国美术院校视觉设计教材

《设计造型基础教程·色彩基础》

发 行 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州星晨印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 8
版 次 2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2358-3
定 价 45.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换。)

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院视觉设计教材

设计造型基础

色彩基础

吴国荣 著

教

程

THE FIRST CHAPTER
**Teaching
Requirement
& Curriculum
Provision**

THE SECOND CHAPTER
**Elementary
Knowledge and
Basic Method**

THE THIRD CHAPTER
**Content of Tutorial
Subject**

THE FOURTH CHAPTER
**Relevant Links of the
Implementation of Curriculum
Teaching**

浙江人民美术出版社

在艺术设计领域中，不论是在实践层面还是在理论层面，关于“新”与“旧”的命题，总是被人们特别关注的。追“新”，本身就是设计思维的“卖点”。在绝大多数的设计专业领域中，新产品的生成，几乎都是以追“新”为原动力的。设计创意中表现出来的“见异思迁”，更是她的重要特征。当“新”成为设计专业本身的背景常态时，在这样的文化状态中，作为设计专业的学生、从业者或者学者的思想意识很容易受到影响，这种影响力会潜移默化地使人们判断事物的价值观发生变化。最典型的案例其实就发生在我们自己身上。记得二十多年前，当我们还在大学学习以及毕业后的一段时间内，不知怎地就形成一种意识：那种对所有不新（旧的）事物的不屑，那种对“新”、对“现代”观念的憧憬，甚至达到狂热崇拜的地步；由此也转向对传统文化的怀疑，甚至隐含着抱怨和不敬之意，认为周遭的一切之所以不如人（外国），其陈腐应根源于传统文化；欲求中国之新昌盛，必要求“新”意，要“现代化”，其深层的意思，其实就是要“国际化”，要西方化。

理性地分析在设计领域中关于“新”“旧”界定所表现出来的现象，我们大致可以得到这样的印象：人们总是对自己所熟悉的事物认定为“不新”，无论它是原有的还是刚刚出炉，由于“不新”，进而转化为“旧意”；而对自己感到陌生的事物，不管它是否已经存在，只要自己没有见过，就易于认定为“新”。这种凭借个人主观感受而做出的判断，其实并没有真理而言，它完全是受评判人的视野和阅历局限的。可是，明白这样的道理，用了我们十多年的时间。当我们在东西方之间走动，参与国际间艺术事务的机会多起来之后，当我们在学术的平台上与西方的思想者作了比较深入的沟通，西方文化中许多弊端在这个交往的过程中逐渐地显露之后，我们才开始逐渐把意识的关注点放置到比较客观的位置上，才觉得文化的事情原来是如此复杂，才比较清楚地意识到：那些“新”的原来是陌生，而那些“旧”的原来蕴含着非常丰富的“新”的生机。

现实的情况往往是西边认为旧的，东边则以为新，只因中部隔着一条河。而在这条河上，缺的仅仅就是一座桥。于是，结论就大相径庭，其严重性不亚于瞎子摸象。“新”与“旧”，在更多的情况下是相对的，人们很难从绝对意义上对其加以定义。法国有一句古老的谚语：阳光底下，没有新鲜事。尽管这条谚语不是绝对的真理，但是，在我们的生活经历里面，世界上的事物及其变化规律之本质，难道不是更多地呈现出这样的情况吗？因此，我会本能地对在我眼前出现的所有关于“新”的事物或者冠以“现代”名义的东西非常敏感。

近日，应本套教材的编辑程勤和作者之一王焱先生约见，希望我为此系列丛书作序。在我的案前，摆出一叠关于视觉设计教材的书稿和十本一套书的书名以及一批作者名单。看到丛书的总名称：“新概念中国美术学院校视觉设计教材”，心里本能地会对这“新概念”的命名存有疑问，这也是本文开篇的感触。除去出版者出于策略上的思考，对于“新概念”命名的存疑，就使我犹豫。因为，我首先很自然地要追问：所谓的“新概念”，究竟“新”在哪里？书稿未全，暂时无法通览。故而，难以得出具体的“新”的印象。让我如何作文？

然而，当我面对本系列丛书的作者名单时，我感受到一种“新”的气象，甚至有一种压力和局促之感：一色的年轻人！而且基本上我都认识。除了个别是原中央工艺美院毕业生之外，绝大多数是中国美术学院（原浙江美术学院）毕业的。其中好几位在近十年内或之前“不幸”被我教过。他们当年在课堂上的表现，如今依然历历在目。弹指一挥间，这些人竟然都已成为各自所在学校的骨干教师或者是学科带头人。我隐约地感到有点不可思议，就像一位老者对看着身边长大的年轻人的发达心怀困惑一般。他们代表着新一代的学者，肩负着发展的大任，未来应由他们来写书，他们带着新的思想。

对于他们来说，从学校毕业到现在，已经经过近十年，有些是十多年了。在过去的岁月里，正值我国改革开放进入辉煌的时期。对于从事设计专业的人来说，这是一个有大作为和大发展的时期。他们中的大部分人就是在这个时期内“下海”的冲浪者，他们或受雇于设计企业或直接创业，在商战前沿阵地的硝烟中出生入死，几轮冲杀，沉浮于市场的大浪中。此中的创伤之痛，收获之喜，没有人能比他们自己感受得更真切。关于设计教育方向的确立，设计教育的时间长短，他们是实践的一代，因此，他们是有发言权的。由他们回过头来总结那些年所受的教育、所经受的市场的检验，以及这些年他们自己作为教育者所获得的经验和教训，应该是有意义的。因此，我相信他们编撰这套教材，比我们这代、或者我们师长那代人来说，应该要有许多独具的新意。

在我国，设计学科在最近的几年里“爆炸性”地发展，造成了各个不同类型、不同方向和不同级别的设计院校出现整体性的危机：到处是攒动的学生、奇缺的师资和匮乏的教育指南性的文献；在这个时代里，原有的权威性的声音早被那些来自市场的叫卖声、高新科技的振动声、丧失方向的叫喊声、伪学术的喧嚣声以及层出不穷的各种各样思潮所湮没。仿佛是一个新的“百家争鸣”的时代到来，这时候如果多一些带有“正声”色彩以及大无畏高频率的年轻人的声音汇入，无疑是有积极意义的。

总之，实践者能够从嘈杂的市场上暂时地静下来，拿起笔对学科的根本性问题进行思考，这不论对作者还是对事业本身都是有意义的。至于“新”与“旧”的争辩，在这个层面就显得不那么重要了，因为，更多的人期待着正确的声音。

宋建明

中国美术学院副院长、中国美术学院设计学院院长、著名色彩学者

不约而同，全国南北艺术设计教育界的仁人志士，在近几年中，都推出了以探索为目标的设计教育研究丛书，这种现象的出现意味深长，它象征着中国的设计教育终于到了开始尝试自主发言的时候。

改革开放二十余年，中国现代设计的发展之快是有目共睹的，这首先得益于市场经济的发展，经济模式的转化和由此而来的生活方式的巨变，直接催生了新设计的产生，但是，必须承认，中国的现代设计的发生又是仓促和特殊的，它不是在产业社会常规发展中成熟的产物。在引进与合资、时尚与本土、学习与创造等复杂的关系和现实中，隐藏着许多深刻的矛盾和问题，社会产生的设计问题同时也体现在设计教育上，近年因推行的扩大招生而形成的设计专业在全国各省市的“遍地开花”，究竟会产生怎样的结果，虽然现在还不好下结论，但不容忽视的是由于过快发展，教学的无序、师资的良莠不齐、教材的随意、方法的陈旧、招生的混乱等都导致了“泡沫教育”与“泡沫设计”的并存。设计产业的推动必须有“创意设计教育”来推动，但是，我们无疑还做得很不够。

古希腊思想家普罗塔戈曾说“头脑不是一个被填满的容器，而是一把需要被点燃的火把。”在经济全球化的时代，具有自主知识产权的设计比任何民族主义的“爱国”口号都来得重要，而“自主知识产权的设计”怎么产生？关键还在于我们的设计教育，作为一个培养设计人才的机构，设计专业的实践的特殊性，使得设计教育迥然有别于一般的艺术教育，法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和谐调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素的人格的人。但在后工业社会，特别在互联网时代，通过设计介入生活方式的意义变得更为复杂，设计通过人造物与社会生活发生密切的联系，但设计已不是一般意义上的人造物，而是与社会形成一个系统，设计不仅是一件单纯的设计作品，而且是功能、地域方式、时尚、营销策略、售后服务等的综合。在这样的背景下，我们究竟能够给予学生什么？教育事业的前瞻性究竟应当为学生的未来做出怎样有远见的思考？

说到设计教育，专业界都会想到包豪斯，从上个世纪30年代开始，中国就有老一辈艺术家接受过它的影响，80年代开始，经由香港设计界传入的日本的所谓三大构成设计基础教育方法，实际上发端于包豪斯，然而最初的三大构成虽然便于设计教育形成规范化的体系，从而便于教学和学习，但它将设计教育的本质进行了机械理解，其局限也是显而易见的。现在回过头来看，中国设计近一百年的历史，对包豪斯始终都是曲解的历史，80年代大力介绍包豪斯的时候，我们又仅仅将它理解为一所现代设计学院，于是，功能主义便成为那时中国人宣扬设计之上的最好理由。

但包豪斯确实不是一所单纯的设计学院，因为它充满了理想。初创时期的包豪斯困难重重，但凭着格罗皮斯的努力，建成了一个相对好的餐厅，就足以留住那些日后在设计界灿若群星的教师和学生，因为在那里，大家可以自由谈理想，这理想是一种通过艺术来改造社会的理想，因此，包豪斯才能同时容纳伊顿、纳吉和康定斯基，才能异想天开地将形式大师和手工艺大师结合在一起，才能有日后纯艺术的可能，新设计的可能，形式主义的可能，功能主义的可能，当然也有向纳粹屈服的可能，所有的一切复杂性和争议，都源于“理想”，因为只有理想，才赋予包豪斯的创造力和种种可能！

包豪斯的导师们给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的伟大之路。在理想的指引下求学,是一种可以看得见未来并能造就未来的时刻,是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。包豪斯那白色的如光芒般辐射的教学楼,是德国的理性与乌托邦般精神的象征。

重提包豪斯是有意义的,今天各位读者看到的这套书就是一种证明。近几年来,设计的技术化倾向的教育思维已经成为设计发展的阻碍,经济的高速发展不断刺激着社会的新的消费模式的产生,设计师疲于奔命或仅仅满足于客户的一般要求,中国的现代设计长时间内在低水平上重复,与之相应,现代设计教育也以培养市场需要的设计从业者为目标,致使高等设计教育沦为职业教育。有许多有识之士痛心疾首,感到中国设计离市场太近,缺乏理想,缺乏创意,已经使原本最有活力的中国设计停滞不前。因此,不约而同,大家起来重温包豪斯的理想主义年代,身体力行,结合本国设计教育的实际,开始自主发言。

“新概念”是本套视觉设计教材的主旨,我的理解,所谓“新概念”不是对设计教育的全面颠覆,而是针对约定俗成的分类,结合自己的教学心得,提出了新的见解。值得注意的是,虽然他们在专业分类上沿用既成的分类,但读这些书的前言,就会发现,每位年轻的作者已经改变了既成分类的本质,也就是说,他们用全新的诠释,改变了专业本来的性质,我原来担心在设计综合化的时代,这种在既成的分类下重编,很容易会吃力不讨好,但现在看来,这套书无疑已经取得了突破。《广告设计教程》《平面构成教程》《立体构成教程》《包装设计教程》《色彩构成教程》《VI设计教程》等册的教材结构是在每册依据内容的需要而具有鲜明的特色的同时,又遵守教材的基本规范,且具有严谨性,其单元内容分配又具有良好的操作性。

有人说过,设计永远是年轻人的事业。这不仅是指新设计的消费的主体永远是年轻人,更在于真正能敏锐把握生活,创造性地倡导新的生活方式的主体也非年轻人莫属。这套丛书的作者大都是中国美术学院毕业的在职教师,他们与中国的改革开放的年代同步成长,经历了设计教育观念转型的阵痛和思索,因此他们知道,真正的设计学习不只在学校教育之中,同时也在面对问题,如何找出解决之道的实践中。因此他们非常注重创造力和想像力的培养。他们知道,一个优秀的设计师首先是一个有教养的、有个性的消费者,

只有把设计教育的本质思考与人类对于“设计”的社会价值与文化价值思考的主题结合起来,将广阔的人文学科的内容带入设计教育学科,让设计师成为具有完善和健康的人格的人,才能创作出对人类今天及未来有益的设计。

我想这是丛书作者们的目的,也是我的希望,希望我的这篇写在前面的文章,能起到为他们正在参与进行的中国设计教育改革做吹鼓手的作用。

杭 间

清华大学美术学院教授、博士生导师、著名艺术学者

目 录

前言

/8

12/	第一章 教学要求与课程设置
15/	第一节 本课程的界定与相关课程的链接
	一、课程内容与知识理论
	二、训练方法和教学目的
17/	第二节 色彩基础课程教学程序
	一、课程教学目的与意义
	二、课程教学的要求与方法
	1. 观察能力的训练
	2. 思维能力的训练
	3. 表达能力的训练
	三、课程教学内容与知识点的链接
	1. 有关色彩的整体性视觉思维方式
	2. 有关色彩的基本常识
	3. 有关色彩的表现
	四、课程教学的课题设置与相关环节
	1. 第一单元
	2. 第二单元
	3. 作业评价

第二章 基本知识与基本方法

/26

第一节 色彩的基本知识

/27

一、什么是色彩

1. 关于色彩的视觉属性
2. 关于色彩自然属性与色彩的制形属性
3. 关于色彩的心理属性
4. 有关色彩的民族文化与审美习惯的属性

二、形成色彩的基本要素

1. 光——色光
2. 物——物体
3. 眼——视觉

三、色彩的基本属性

四、色彩变化的基本规律

1. 色彩变化的原因
2. 色彩变化的基本规律

第二节 形与色的基本元素

/47

一、形的元素

1. 空间
2. 形态
3. 材料
4. 肌理

二、色的要素

1. 色相
2. 明度
3. 艳度
4. 色性

第三节 色彩表现的感知行为

/49

- 一、眼“看”
 - 1. 整体观察
 - 2. 选择性地观察
- 二、脑“思”
- 三、手“画”

62/ **第三章 教程课题的内容**

64/ **第一节 色彩基础语言的表现形式**

- 一、对光与色的观察、分析与再现
 - 1. 基本要求
 - 2. 课题要点
 - 3. 作业量与时间
 - 4. 辅助性作业
- 二、对色彩空间、形态的观察、分析与表现。
 - 1. 基本要求
 - 2. 课题要点
 - 3. 作业量与时间
 - 4. 辅助性作业
- 三、对色彩肌理、质感的观察、分析与表现
 - 1. 基本要求
 - 2. 课题要点
 - 3. 作业量与时间
 - 4. 辅助性作业

70/ **第二节 色彩形式语言的表现形式**

- 一、色彩形式语言的表现方式
 - 1. 定向—空间——平衡
 - 2. 明暗投影——对比
- 3. 平面与深度、重叠与透视、立体的视觉空间概念——统一
 - 4. 动感、透明性、简化、透视——变化
- 二、色彩形式语言的表现式样
 - 1. 具象——模仿与再现色彩
 - 2. 抽象——意象与构想色彩
- 3. 本课题教学的基本要求与要点及作业量
- 三、综合媒体材料表现色彩
 - 1. 视觉因素、造型因素、色彩要素与形式语言的综合表现
 - 2. 综合媒体材料和技法的表现色彩

第四章 实施课程教学的相关问题	/120
第一节 课题设计概念与要点	/121
第二节 课程教学的切入点与衔接点	/122
第三节 营造良好的课堂环境	/123

前言

PREFACE

当今,几乎所有的艺术设计院校都开设了这门造型基础课程——“色彩基础”。我们大家都在探讨如何能使“色彩基础”真正成为适应设计各专业未来发展所需的共通基础,能让学生在提高修养的同时真正获得设计师所具备的色彩能力。为此,大家对教学观念、思路、方法及课程内容与知识结构方面都在作深入的探究与实践,本书作者也与各位同仁一样,试图寻找到一条教授色彩基础课程的新途径,以适应设计专业所需。

每当在教这门课程时,笔者总觉得在面对一项新的挑战,会遇到一系列问题:如何设置本教程的课题内容?是有关色彩感觉与个性表现的训练,还是色彩的理性知识的灌输与单项技法的训练?是有关色彩的创造性思维及审美能力的培养,还是以某种绘画样式或某种表现形式的模仿?这些问题都要回归到本教程是为培养一个未来设计师所应具备的色彩设计能力与色彩审美修养的这个宗旨上来。特别是经过几年的教学实践,笔者体会到我们的学生可塑性很大,他们拥有青春活力和充沛的精力,他们的视感觉敏锐,思维敏捷,想象力丰富,极具创造潜能。在教学过程中,只要给他们指明方向,提供目标,提供给他们更多的可选择的表现方式;开启发他们的慧眼,激发他们的创造性思维,他们就会在教程基本要求与范围内,发挥聪明的才智,迸发出思想的火花,在画面上淋漓尽致地表现自我。我们教师能否真正发现其中的特点与个性,对学生作业作出明智判断,这个问题是教学的关键所在。在“教学相长”的环境中,笔者意识到“色彩基础”训练的根本任务,在于对学生的观察能力、思维能力、表达能力进行训练,即以“眼”、“脑”、“手”三者协调运作的“整体视觉思维方式”,结合本课程相关知识内容及课题,而开展的三大能力训练。为此本书以色彩的整体视觉思维方式为主线,使其贯穿整个课程教学中,所涉及的基本问题是:“如何丰富学生的视觉经验,提高他们视觉敏锐感;如何从对象色彩中发现与选择有趣味的形式与色彩;如何提高他们用色彩的视觉语汇来记录、表达、思考、创造的能力。观察能力、思维能力、表现能力被普遍认为是从事艺术设计造型的基础。据此,本教程就是以色彩的感知表达、形式表现与色彩的审美修养的提高为主的整体视觉思维训练”。实践证明,只要我们教师在施教的过程中,从各个角度、各个方面去启发学生作画的互动性,引导学生运用整体视觉思维的方法,去认真观察所画对象,在观察中感觉对象色彩关系,感受其中呈现色彩的多种形式因素,发现其中美的、有意味的色彩形式,选择哪些适合表达自我感受的表现手法,就能让学生在在学习表现色彩的各种方法、技能的同时,验证色彩理论知识,体验色彩的形式构成规律与法则,从中体会设计思维方法与途径。但愿本书能给学习艺术设计各专业的学生以指导,能给从事设计造型基础教学的教师以参考。

基础色彩教学课程安排

课时	单元	课题	内容	作业量	课外作业
80	第一单元	学习研究色彩基本规律与表现方法。	1. 基本色调与构图。(20 课时) 2. 光感、空间感、形体感、质感。 (60 课时)	1. 16 开纸 18 幅。 2. 4 开纸或对开纸 4 至 6 幅。	由任课教师安排。
80	第二单元	学习研究色彩表现的形式语言。	1. 提取色彩要素与形态元素。 (30 课时) 2. 探讨表现色彩形式语言的多种方式。(50 课时)	1. 16 开纸 20 幅。 2. 画幅大小不限 20 至 30 幅。	由任课教师安排。

谢 辞

在本书即将问世之际,我不禁回想起近五年来在中国美术学院设计基础教学部与同事们一起,经常探讨基础教学的各类问题的情景:在课堂上发现些夺人眼球的闪光点——感觉颇有趣味的学生作业,大家便聚在一起,各抒己见,评述纷纭,令我颇受教益,深受启发。同样我宝藏着的连续四届一千六百多位同学们辛劳与智慧的结晶,这些结晶反映出他们的感觉十分敏锐,他们的思维特别敏捷,他们的表达富有创新,处处透露出他们的真情实感和创造才能。同样,五年来设计基础教学部两任系主任——周刚教授(2002—2004年)、王雪青教授(2004年至今),他们以渊博的学识和对本学科深度的研究,在设计基础教学改革的学术方向与理念等方面,始终以其学术的前瞻性,引领着我们全体教师贯彻落实我院教学改革的各项任务,在学部里营造了良好的教学与学术研究环境,鼓励各任课教师在实施大纲的教学中,充分发挥各自的智慧,拓展教学改革的思路。在此期间我也受益匪浅。所以,此书也得益于集体的智慧,在此我特别要向我们的同事们——造型基础教学组的老师们表达最诚致的谢意。我同样也要感谢设计基础部的2002届5班、8班,2003届3班,2004届5班,2005届3班、10班的全体同学在我教学期间予以的极大配合,画出了一批好作品,从而使色彩教程得以顺畅的实施。在此再次特别感谢为本书提供作品的同学们。

吴国荣

2007年1月

第1章

THE FIRST CHAPTER

教学要
求与课
程设置

TEACHING REQUIREMENT & CURRICULUM PROVISION

第一章 教学要求与课程设置

1-1

什么是艺术的色彩，什么是设计的色彩，其中引发的或隐藏的一系列亟待解决的疑难问题，对我们从事设计造型基础色彩课程教学的工作者来说，有责任、有义务来解决这些疑难问题，尽管每一次开课都将是面临一次挑战。因为，色彩训练是感觉色彩的基本训练和表现色彩的多种方式的探讨，所涉及到的往往是艺术的形式与对表现方式的问题。本课程是为培养一个未来设计师所须具备的色彩设计能力与色彩审美修养，而进行的色彩基础教学，它们是设计的基础。尽管我们也要用手头拥有的造型元素：点、面、线、形、体、肌理、明度、色彩等，在画面中营造出一幅幅图景，其中许多形式与处理方式可以被称之为是艺术，这是因为它们其中有构成设计的方式：空间组合——平衡——统一——对比——特异。但这只是我们采用这些方式，选择那些造型元素，为将来可以设计出一幅广告、一辆汽车或一个住宅小区等等创造性活动而打基础。这种创造性活动是一种设计，而不是用来画一幅供人欣赏的艺术品。

既然“色彩教程”的真正目的是为今后设计所需，那么，设计是什么？设计是为了解决某个专题而进行的创造性活动。艺术设计“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，但更主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或消费者双方的观点来看的统一整体”。（马尔多纳于1965年《艺术设计教育》书中引用1964年在比利时布吕赫召开“艺术设计国际会议”给艺术设计下的定义。）这里的“形式属性”是指产品的结构和功能联系，而“外部特征”是指产品外观，这是设计造型基础“色彩”所须探讨并亟待解决的问题。

对“色彩”的认识涉及两方面内容：1. 对色彩的感性认识；2. 对色彩的理性认识。人与生俱来就对色彩具备高度的敏感性，为了把感觉到的色彩以艺术形式表达出来，我们的前辈们历经千百年，代代传薪总结出一套对色彩感性认识的视觉方法。虽然16世纪至19世纪中叶西方绘画在素描明暗基础上的敷色，能表现出一种近似室内光源的色彩关系，但开始尝试用颜色来表现自然色彩关

1-2

系的是19世纪中叶的印象派画家。在牛顿(Isaac Newton)解开光色之谜之后,1801年歌德(Goethe)发表了《色彩论》;随后詹姆斯·杨(T.Young)在1807年发表了《色光三原色论》;1835年谢弗勒尔(M.E.Chevereul)发表《色彩的调和与对比法则》;1837年勃鲁斯特(Buolust)发表《色彩三原色论》;1857年马克斯威尔(J.C.Maxwall)发表“光的电磁波学说”,制作旋转盘进行光色彩空间混合的实验。这些理论开启了印象派画家们视觉的高度敏感性,他们把感觉色彩和理性规律结合在一起,创造出一幅幅色彩明亮的画卷。此后,从塞尚起开创了现代艺术发展的先河。自此,色彩学家们便不断探索色彩的外在与内在的规律,并逐渐建立起《色彩视觉》理论(C.B.克拉甫科夫著1951年)。而冯特(W.M.Wundt)则在牛顿色环的基础上,提出颜色圆锥体和颜色球体的设想,后来在20世纪分别被德国物理化学家威廉·奥斯特瓦尔德(W.Oswald)发展成颜色双圆锥体模型和美国的门塞尔(Mensal)制成的颜色球体模型,并加以普及推广,随之建立了科学的理性化、量化用色工程技术体系(色彩工程学),同时结合了艺术家的感性创造,开创了现代工业、信息化时代应用色彩。

从艺术与设计两大领域的运用“色彩”的历程来看,画家经过长期的艺术实践,已形成一套比较完整的“绘画色彩”方法。以艺术表现为特征的色彩研究,偏重于视觉感觉方法与艺术形式的色彩表现,对光照下的物象自然色彩状态的观察研究与感性表达,个性反映主观意向的表现,使绘画色彩成为一种画家一味追求艺术形式创意的精神产物,并具有不可复制性。而色彩工程学是从设计对象、应用色彩的角度来研究色彩,偏重于人对色彩的感觉反应和心理反应方面,获得用于色彩设计的定量化和理性化的配色方案,并应用于色彩设计实践中,使之更具时代化、人性化和大众化,适合于大批量的工业产品制造和视觉信息的传达。由此可见“色彩”有两个不同的研究方面:1. 艺术的色彩;2. 设计的色彩。为设计所需,对色彩的学习与研究,应是从观察认识自然色彩现象,分析、理解色彩规律,以整体视觉思维的方式,探讨色彩形式语言表现的多种可能性,继而产生对具象、抽象、分离、解构、提取、归纳、整合、综

1-3

合和简化、符号的色彩训练,使对色彩的学习与教学纳入一个体系。这个体系包括:1.从一般色彩感觉方式,进入一个整体视觉思维方式中;2.从感性的色彩训练过渡到以逻辑思维引导下的形态与色彩思维;3.从单项的技艺性训练转化为创造性潜力的开发与理性化、量化的色彩配置设计的研究与实践。其意义是:1.色彩训练是把设计提升到艺术审美能力训练的重要环节;2.“色彩”是设计师用来能自由驾驭色彩语言来传达设计意念的基本表现手段;3.色彩训练应是以感觉色彩为切入点,通过整体视觉思维方式,探讨色彩形式语言表现的多种可能性,逐步进入到与设计创造性活动相适应的理性分析,使纯感性的色彩走向量化的色彩设计变为可能;4.在对色彩的表现到应用色彩的设计,这个过程中,通过对客观对象写生色彩到表现色彩的体验,揭示色彩的视知觉感性规律和理性本质,来弥合色彩的感性与理性、感知与思维、艺术与设计之间的裂缝,建构符合现代设计需要的艺术设计造型基础色彩课程的教学方法。

综上所述,艺术设计教育中的造型基础教学,主要是解决那些为设计所需的思维方式、造型方法和审美能力等问题。因此,那些以“造图”、“造物”、“造景”为目的的专题性设计所需求的造型问题,以及所涉及到的相关知识、理论、技能和与之相配合的课程、课题及教学方法,都属于本课程教学的范围。

第一节 本课程的界定与相关课程的链接

造型基础课程中的“色彩”教程，是以现代艺术设计的多元性特征为前提，以培养未来优秀的艺术设计专门人才为目标，内容涉及到知识、能力、素质三方面：

1. 以设计领域各专业零边界为原则，将本课程的有关知识与各专业的有关知识及邻近学科的有关基本知识融合一起，扩大知识性的内容；2. 培养学生的观察能力、思维能力、表达能力和综合能力；3. 提高学生的时代意识和审美素养。

要达到以上培养目标，需要有与之相匹配的教学方法，如以多元、互动、弹性为特点的，并适合现代艺术设计的多元性特征，有教与学的互动性以及实验与研究、传授与探索、思考与反思的灵活弹性的教学方法，这样的教学方法才能激发师生的创造潜能，激活师生的创造性思维。教师的主要任务是帮助学生以其自己的方式去读解信息、建构知识，形成自己的意识观念和综合素质。

在整体的设计造型基础知识模块中涉及到“色彩”知识点有三方面：1. 色彩的视知觉与表现；2. 色彩的理论原理；3. 色彩设计与应用。

目前，在设计基础各课程中涉及到“色彩”内容的是除“素描”课程外的所有课程，其中“二维设计教程”课程中的“色彩”，是偏重于色彩理性研究与构成方式的探究，为进入各专业的学习“色彩设计”作准备，其重点在于运用色彩规律，从观念出发，作创造性思维联想，探讨对色彩、构成、配置方式、各类形式，以及相关知识能力与素质培养，并与各专业的色彩设计课程链接。而本课程设计造型基础课程——色彩基础，是基础之基础，它的后端链接课程是“二维设计基础”中的“色彩部分”。作为前端，“色彩基础”教程应遵循“人对事物的认知过程”：1. 观察—认识—思维—理解—想象；2. 客观—主观；3. 感性—理性的过程。其课程的界定应是培养学生对色彩的感知表达与对

1-5