

高校设计基础系列教材

设计色彩

示范教程

广州美术学院 冯峰 尹杨平 编著

上海人民美术出版社

设计色彩

设计色彩

高校设计基础系列教材

设计 色彩 示范教程

广州美术学院 冯峰 尹杨平 编著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计色彩示范教程 / 冯峰, 尹杨平编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2007.8

(高校设计基础系列教材)

ISBN 978-7-5322-4969-5

I. 设... II. ①冯... ②尹... III. 色彩学 - 高等学校 - 教材 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 119878 号

高校设计基础系列教材

设计色彩示范教程

编 著: 冯 峰 尹杨平

责任编辑: 邱孟瑜 潘志明

装帧设计: 尹杨平 沁 莹

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 898 × 1194 1/16 7.5 印张

版 次: 2007年8月第1版

印 次: 2007年8月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-4969-5

定 价: 35.00 元

目 录

01 观察记录	课程教案	5
第一节	如何观察 课题《一只贝壳》	8
第二节	视觉记录 课题《社会素描》	17
第三节	色彩原理概述	22
第四节	色彩构成：高纯色相的色彩组合	28
第五节	色彩构成：明度变化的色彩组合	32
第六节	色彩构成：纯度变化的色彩组合 课题《空间/角度》	34
第七节	色彩知觉练习：明暗关系与色彩关系的互译 课题《空间/转折》	40
第八节	色彩的表述方式 课题《人体》	48
02 思维表述	课程教案	61
第一节	图形与色彩	66
第二节	色调与面积的推敲 课题《色调与面积》《心情日记》	74
第三节	意象表述 课题《表情/天空》 《意象/速度》《表情/伤口》	86
第四节	空间色彩表现 课题《色彩+三维立构》	92
第五节	材质与色彩 设计初步：图形生活	102
第六节	环境与色彩心理 设计初步：场所形象	110

■ ■ 导 言

“我们也画素描和色彩，但目的不是为了绘画。”这是我给学生上课时常讲的一句话，目的在于说明设计素描和设计色彩与绘画的不同。

在中国，艺术院校设立设计专业或设计系，时间并不算长，但却有着它极强的自身特点。从目前的各大院校设计学科的状况来看，它们有着一个不约而同的特点——大多是由原有的工艺美术学科蜕变而来。所以，在基础教学(尤其是绘画基础)上相当程度是沿用了原来绘画学科的教学程序和教学内容，即使是理工院校里的设计学科也不例外。因为，几乎所有担任绘画基础教学的老师都是来自于艺术院校的高材生及绘画能手。这就构成了目前国内设计学科绘画基础教学的一大特点。

随着中国改革开放的深入发展，设计这一学科也迅速地成长壮大起来，但基础教学这条与母体紧密相连的脐带却从来不曾被真正割断。它除了努力改变自身去适应设计教学的要求之外，还肩负着维系设计学科与艺术院校其他绘画专业之间的关系这一艰巨而又复杂的任务。

设计与绘画不同，所以我们在上基础课时，目的应有所不同。的确，在如何画好一张画和如何设计一张椅子之间，确实存在着一个不大不小的转折。如何能让绘画基础课程为设计的本质奠定良好的基础?这是我们面临的一个根本问题。

再现被描绘对象的存在状况是被动的。无论面对的对象是什么，描绘者总是精心推敲其对象各部分比例、明暗和体积的起伏转折、质感量感等等，并在画面上尽量显现自己高超的“技术”。在这样的观念指导下，描绘者一般都只是把注意力放在“再现对象本身”之上。这样无论描绘得多么深入，绘画者在画面关注的都是“被描绘物本身所存在的东西”，而设计素描和设计色彩更重视观察和思考过程，培养适应现代设计的审美眼光，从理论和实践方面去探讨客观对象的本质，并在此基础上引发富有创造性的形象思维和处理手法。如果在短短的几周课里，学生能尝试着去寻找某种学习的方法，或者得到一两次主动处理对象的经验，那会比画出一两幅精美而好看的绘画作品，更让人感到欣慰。因此，一两张画的表面效果并不重要，关键在于观念和方法。

设计艺术通常是在实用和消费领域中按照审美的规律来创造与人类生存有着直接关系的空间，以满足人类生理和心理的需要的学科。设计家的实践活动首先面临的是创造的问题，而不是再现的问题。

我们所说的“创造力”是一个认识和改变的过程，也是一种思想和行动的方式。从心理学的角度看，按照思维的探索方向，分为聚合思维和扩散思维。聚合思维指的是不断地联想过去的事物，并在这种联想过程中，找到可以预见的某种结论。扩散思维则是把过去的事物断开，但又在先前发生的事物的基础上导致不可预见的结论。所谓“创造性思维”是由上述两种思维类型所构成的。对于创造性课题，人们一般先借用以往的知识，运用聚合思维方式去解决，然后，再运用扩散思维方式对少量异常课题进行反复研究，从而获得突破性的成果。这两种不同的思维方式互相关联、互相补充，使人的大脑获得最优秀的信息处理过程，创造出新的思维。从多元化思维的角度回顾过去的设计基础教学，我们不难发现整个教学体系过分地强调了聚合思维的发展和它的作用，而忽视了扩散思维的训练。

西方发达国家自进入20世纪以来，在教育观念上发生了很大的变化，现代工业的迅速发展，社会的信息变革，促使教育的基本结构也发生了变化，由原来的知识传授的传统模式转向着重培养学生的“能力”，着力挖掘已经被忽略的“创造力”。在全面发展的基础上，重视“能力”的培养。

同样，训练思维、挖掘能力这已成为设计基础教学的核心思想，同时，也是基础教学在设计教育中起到的根本作用。

设计艺术的范围之广泛，使得设计基础的教学同样涉及了广泛而令人深思的课题：从具象的客观再现到抽象的形态创造；从自然物体的空间、结构的认识到超越自然实际的“构成”，以及多方位、多角度观察、思考的可能性等等。

01

观察记录

从事设计专业的学生在刚刚结束入学的技能考试之后、尚未进入专业类型的课程学习之前的这一时段，我们称之为思想启蒙、角度转换和能力再造的过程。结合实情，既要延续描绘基础的训练课程，又要在此基础上，以旁敲侧击或是循序渐进的方式进行智性学习的引导，这是基础教学的关键。也就是大家平常所言：
艺术+设计

培养学生以科学的方法观察和认识色彩的基本变化规律；要求学生能主动地借用手绘方式以及多媒体软件这些工具记录对色彩基本规律的观察和分析。

设计色彩第一阶段单元课程教案

课程名称	设计色彩（上）	周数	5	学时		学分
课程编号		课程类别	☒ 设计基础课 ☐ 专业基础课 ☐ 专业主干课 ☐ 跨学科课程			☒ 实验性课程 ☐ 毕业设计 ☐ 毕业论文 ☐ 其他
课程性质	☒ 专业必修课 ☐ 专业选修课					
教学目的与要求						
教学目的有二： 一、[观察记录] 理论知识的学习和训练。培养学生以科学的方法观察和认识色彩的基本变化规律；要求学生除了使用手绘方式，还要学会使用多媒体软件，并能主动地借用这些工具记录对色彩基本规律的观察和分析。 二、[思维表达] 具体实践应用。承接前一阶段理论知识的学习，让学生从更加综合的角度，利用色彩的情感功能表达作品、传达设计构思。 课程的第一部分《观察记录》： 以第一个教学目的为重点。要求对事物的深入观察和分析能力。将原有绘画课程“色彩”中的深度描绘能力的训练，转移到从科学的角度，记录色彩的变化规律，进而使之成为表达、传递思想的工具和手段。 这种技能有三个方面的训练： 1、眼的训练：培养视觉的认识能力、辨别能力、判断能力以及接受信息的能力，对事物特征的把握能力。即培养学生的观察能力。 2、手的训练：培养对技艺的掌握能力、适应能力以及对视觉信息的传达能力。即培养学生的操作能力。 3、脑的训练：培养对事物的分析、理解和富于理智的认识能力，以及对未知领域的想象和创造能力。即培养学生的思辨能力。						
教学内容简介						
1、基本原理的认识；分别对高纯色相、明度、纯度（色彩三要素）进行观察，记录其变化特点，初步认识色彩的配色方法，以及各色调的基本特征。 2、基础知识的综合演练；侧重于如何依据色彩在科学上的原理配置色彩、混和色彩，以及综合色彩的三个要素，进一步分析、理解色彩的组合特点及方法。						
教学方法、手段及课程对教具、仪器设备的要求				使用教材、参考书目		
将单一的、被动的学习方式转化为合作交流、鼓励自主探索、个人操作实践等多样化的学习方式。教师在整个教学过程中与学生积极互动、共同发展、处理好知识传授与能力培养的关系，注重培养学生学习的自主性和独立性，引导学生质疑、调查、探究、追问，在实践中认识和反思。关注个体差异、因材施教。引导学生利用已有的知识和经验，主动探索知识的发生和发展。 方式：课堂讲授、多媒体讲座、随堂辅导、作业讲评。				《教育的目的》著：怀特海 《艺术与视知觉》著：鲁道夫·阿恩海姆 《平面构成》编著：陈小青 《色彩构成》编著：陈小青		

教学进程安排					
第一周	星期一	多媒体讲课	第二周	星期一	多媒体讲课
	星期二	作业辅导		星期二	作业辅导
	星期三	自习		星期三	自习
	星期四	作业辅导		星期四	作业辅导
	星期五	作业评讲		星期五	作业评讲
第三周	星期一	多媒体讲课	第四周	星期一	多媒体讲课
	星期二	作业辅导		星期二	作业辅导
	星期三	自习		星期三	自习
	星期四	作业辅导		星期四	作业辅导
	星期五	作业评讲		星期五	作业评讲
第五周	星期一	多媒体讲课	第六周	星期一	
	星期二	作业辅导		星期二	
	星期三	自习		星期三	
	星期四	作业辅导		星期四	
	星期五	作业评讲		星期五	
课程作业及考核安排					
要求学生在作业过程中把握思维链式（不是模式），它将贯穿整个课程的始终，并以实践作范例为平台，形成个人论证思考和对形式语言的推演实验。 根据每个阶段的课题要求布置相应作业，关于色彩原理的课题练习可包括： 高纯色相的色彩组合；明度变化的色彩组合；纯度变化的色彩组合；明暗关系与色彩关系的互译；色彩的综合对比；等等 评价标准：观察能力 + 分析能力 + 表达能力 + 工作态度					
任课教师签名：		年 月 日	系（教研室）主任签名：		年 月 日

如何观察

此时此刻，你在进行观看。无论看的对象是静物、室内一角还是人体模特，最终通过媒介（画笔）反映在画面的，依然只是对象的局部或是静止状态下的设定图式，这些图式因个人目的的明显性而产生视点、角度的差异。有的人看到的是对象形体结构的承转起合，以及依附在这些几何形体结构上的光影色调的变化和过渡，它们总是安静地依附在不同角度的转折界面上，在不同形态连接之处暗示着这种形色关系的存在，于是我们会在自觉的习画过程中进行记录——通过写生。

对于使用绘画技巧语言较为敏锐的学生，会合理甚至是带有“说服力”地寻找形态内在的节奏（停顿、疏缓、流畅和连带）与韵律（对比的线与界面）的微妙变化，从而起到强化画面“作品性”的目的。

通过反复循环式的练习，学生会对作业的“基本过程”学会熟练的掌握，“画完”与“画不完”的概念在习画者的脑海里将产生某种根深蒂固的决断意识，与此同时，学生甚至可以通过参

阅更多的艺术家的杰作来对画面效果进行调整和补充，以产生“局面”。一切似乎挥洒自如并且显得有备而来。这更像是在参加某种标准化考试，而不像是在学习。

有句话：“你看到了多少，就知道多少，你就画到多少。”问题总是出在最后一句话，看到过，说不出，“想也想不起来了”的心态仿佛就像文字一样写在那张沉默不语的面部表情上。此时此刻，请尝试改变一下看的方式。

例如：针对一个问题（对象）从不同角度、不同以往的直觉经验（或瞬间捕捉）反复地去看，尝试找到一些与个人视觉经验尽可能不太一样的地方（哪怕不那么主流也好），千万别把自我改变看作是所谓“突破和创新”的自我“伟大的历史转折”，这只不过是希望你对这个世界保持一点点好奇心罢了。

其次就是画。常规的作业程序是这样的：局部——整体——局部，由点至线再形成面，还有一定的画面构成意识。这都无可厚非。不过，既然要尝试，何不改变一下这种常见的“工

作系统（流程）”呢？

从实践作业的过程中见效益，找变化。例如，可以改变常规的视觉尺寸感，小题大做；尝试着去画一些超常尺度的作业，尽可能地脱离单一工具（如用不同型号的笔）的限制，用滚刷、布，甚至是使用你的双手，迅速地涂抹，占据那些扑面而至的空白，手的触觉和眼的色觉、形觉，心的感觉都会融入到身体释放之后的挥洒同步之中。没有笔触先行，也不一定要依赖排线，只要看——感觉——表达；没有刻意的定夺和粉饰的需要，只有“彻底”释放之后美妙的空虚和愉悦的疲惫。

如同屏风一样大的作业和一本小小的日记簿作业没有什么不同，这样做的目的只是想告诉你：尝试保持你对世界的好奇心，释放你的身体以保持脑、眼、手的协同作战。当然，还要知道，这可是一件吃力费神却不一定讨好的事。

这一部分的练习是让刚从入学技能考试的束缚中走出来的同学们能超越固有的“尺寸意识”、“材料意识”，要求他们仅仅针对有限的题材并对之进行个人语言的表达。看上去无所不用其极，但又分明存在着

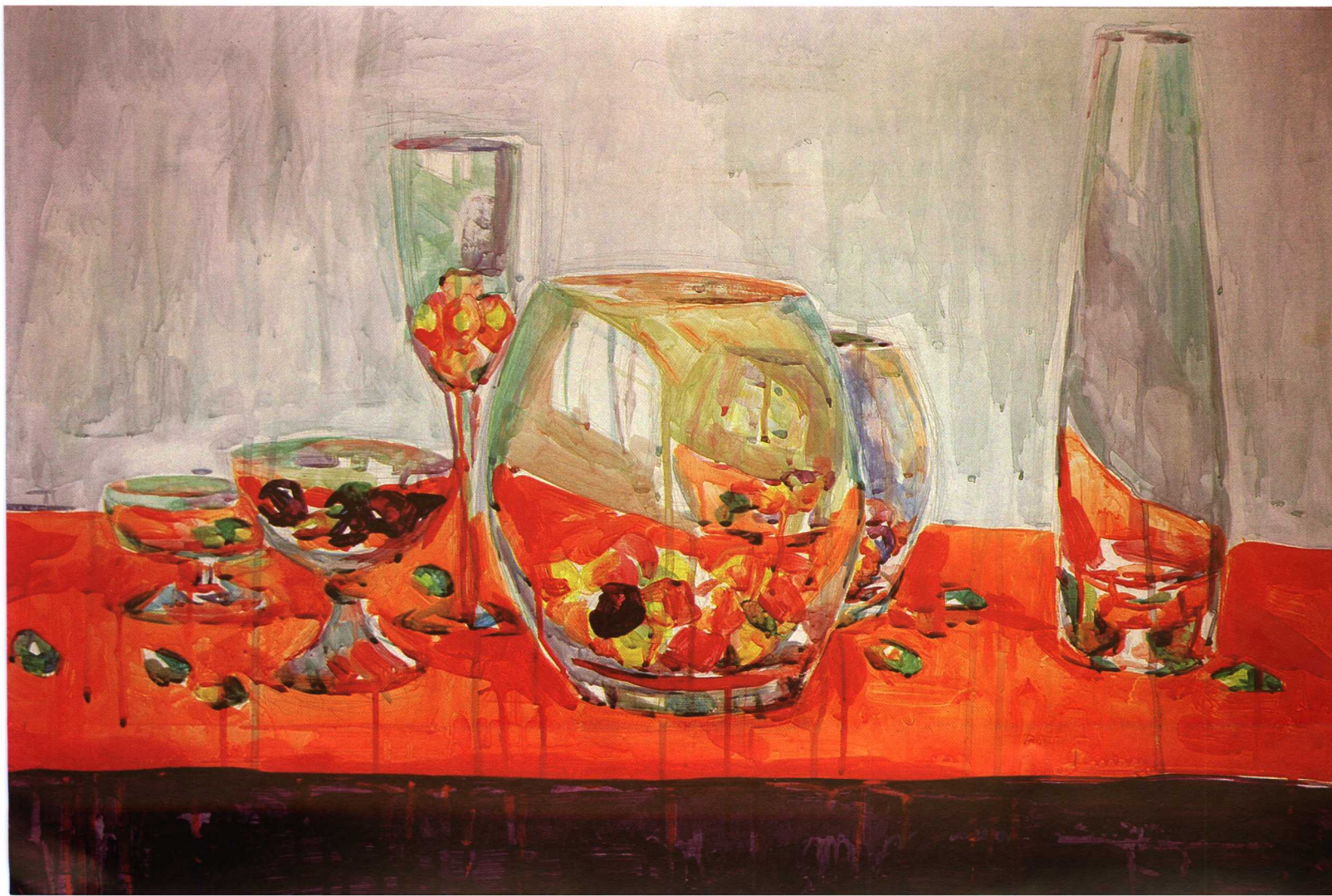

限制和或多或少的顾虑；可是正因为这样，画面对个人感受性的产生和传达的过程，反而显得更为质朴了。

针对同类型的课题，要求每个同学以不同的理解方式进行表述。我们理应充分地肯定每个人（独立的精神个体）在对事物认识和表达上的不尽相同，或拆解、或整合、或循规蹈矩、或用笔草草，都在某种程度上体现着每个人由知到视的视觉反应过程。

习作 学生 / 关小燕

习作 学生 / 王威

课题 练习一

《一只贝壳》——通过写生这一传统课题，尝试笔触对应于形态的视觉链接

〔课题要求〕

对一只小小的贝壳进行写生，要求作业的尺寸尽可能地大一些或更小，以至于你不大可能用七号笔描绘七号大的笔触，八号笔去绘制八号的笔触……这样的要求是为了让同学通过写生这一传统课题，尝试笔触对应于形态的视觉链接。

这种链接更多的是来自于个人对物的解读能力，它在纸本上反映的是一种真实的原生态的视觉强化，是合理运用技巧并相融于个人视点的途径。

在这么做之前，必须尝试改变习惯的定式思维。另外，要提醒大家的是，不要把这种所需具备的严肃态度和勇往直前的胆略，误解为某种样式的翻新和平庸的装饰化变形！它在最后展示的，其实是你作为一个独立的精神个体进行视觉思维的过程。

〔提示〕

作为一个视觉思维过程的局部存在，它在这里，代表着某个认真的时刻和更多的付出。作为手绘能力训练的其中一个环节，我们鼓励同学尝试释放自己的身体，手和眼配合大脑的高速运转；让一个系列的作业，完成更多的数量并花费更少、更短的时间。当然，这种快速的色彩训练并不是莽夫的肆意而为，这种局面

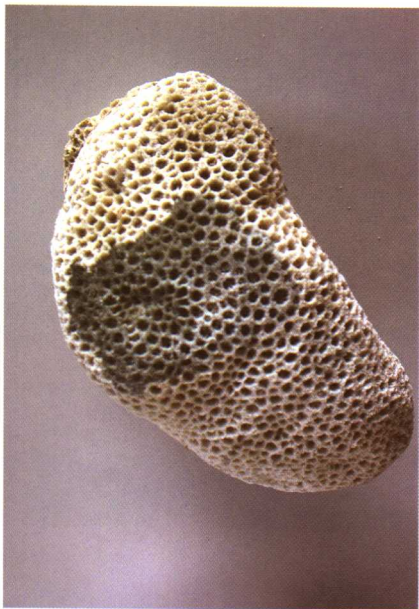
的产生是建立在课外大量的阅读经验和个人思辨的基础上，建立在个人的知识储备之上，建立在你放松的、不那么顾虑重重的心态之上。

〔作业要求〕

快题写生。从画室里一堆的贝壳当中选择一只贝壳作为自己的观察对象，以观察过程中所得的灵感为原点，自行决定画面的构图、上色的工具及描绘的手法等。5张一系列，至少有两个系列。 课时：4

上图：学生 / 谢业华 下图：学生 / 刘丹娜

贝壳实物

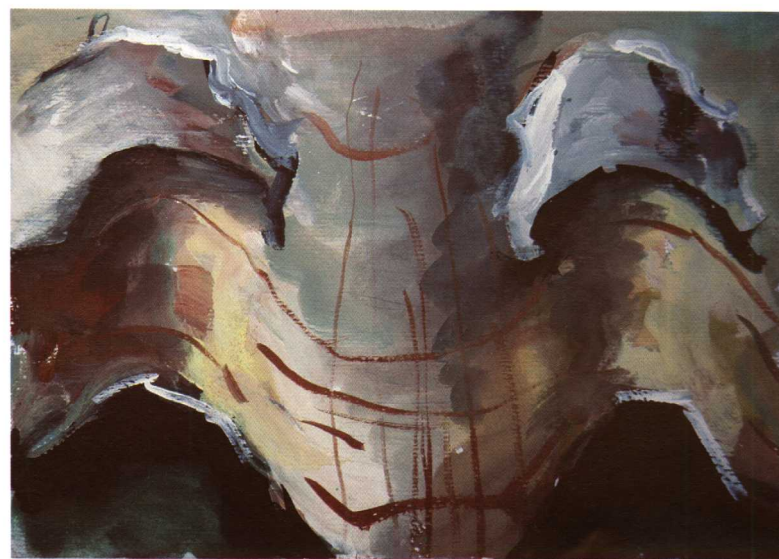
学生 / 杨松耀

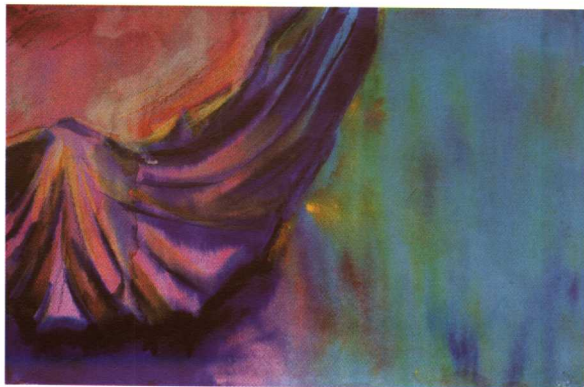
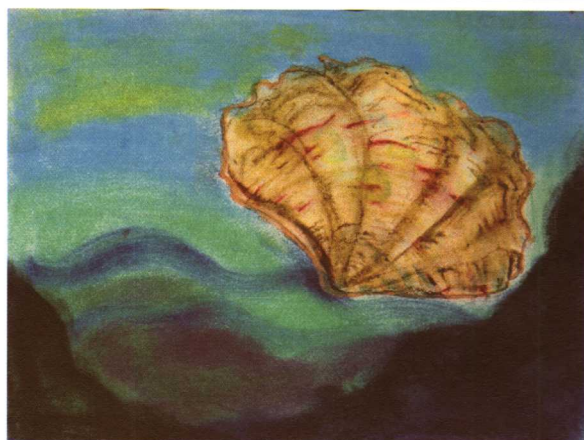
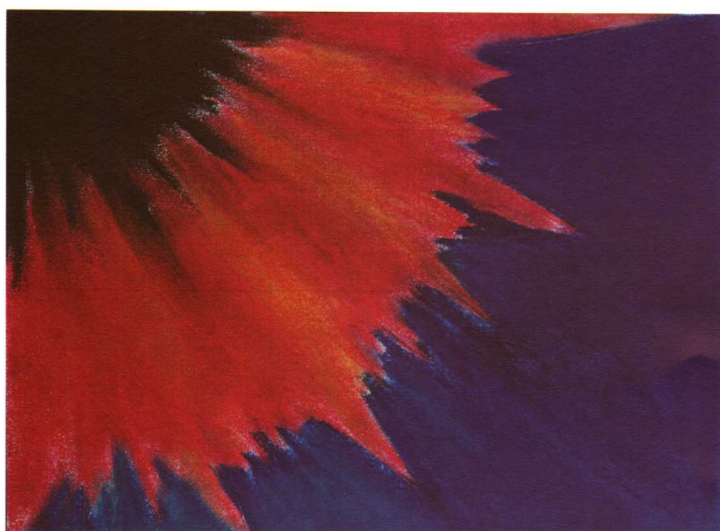

“画这系列作业时为我带来了另一种的心情——有一点激动，不能说很大的内心活动，但确实是内心真实的稍微的喜悦。因为那是我第一次用那种画法，用大的刷子，用水粉颜料，画得有一点点像水彩流淌的感觉，当时觉得很顺畅，还有大笔挥洒的感觉，不顾虑其他太多的，不拘一格，跟着自己感觉走，这本来就是一种享受。尝试新的画法，就会有新的收获，即使技法上没有，感觉上也有了新的享受。”

(学生 / 杨欢)

学生 / 杨松耀、杨欢、蒋洁、彭岸辉等
后页：吴德键