

图书在版编目(CIP)数据

从“设计”走向设计. 色彩/王雪青主编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2008. 1

(中国美术学院设计基础教学实录)

ISBN 978-7-5340-2425-2

I. 从… II. 王… III. 水粉画—技法(美术)—教学研究—高等学校 IV. J06-4 J215-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第161099号

从“设计”走向设计丛书

编辑委员会

主 编: 王雪青

委 员: 金 琤 张 越 周晓帆 李 沐
吴国荣 仇世杰 叶维亮 国启富

策 划: 王雪青 杨海平 黄光辉 高秦艳

发 行 人: 奚天鹰

责任编辑: 杨海平

助理编辑: 刘晓丹

装帧设计: 高秦艳 黄光辉

版式设计: 黄光辉

图片摄影: 国启富 王雪青

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

从“设计”走向设计

中国美术学院设计基础教学实录

色 彩

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

版 次 2008年1月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 7.25

印 数 0,001-3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2425-2

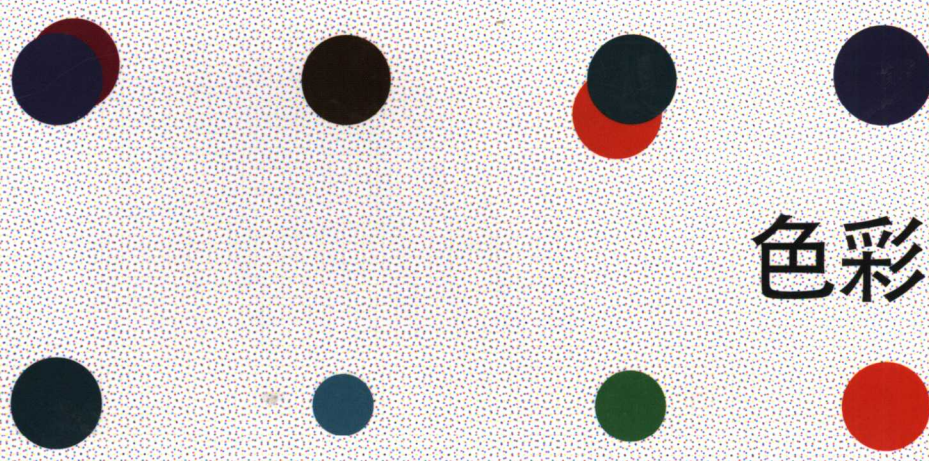
定 价 45.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

有部分作品虽经努力, 仍然无法确定作者,
故在本书中标注为“佚名”, 敬请谅解!

中国美术院校设计基础教材
获2006年中国色彩教育大奖

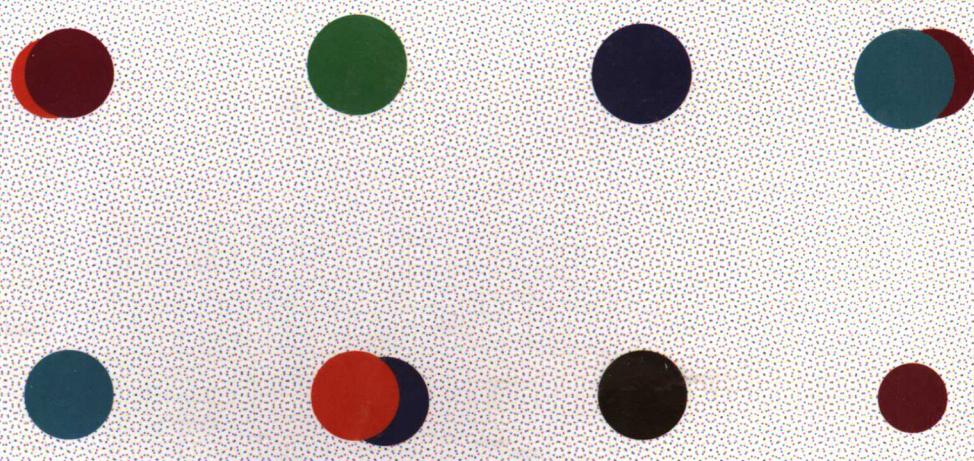
A decorative graphic consisting of eight colored circles arranged in two rows of four. The top row includes a dark blue circle with a red shadow, a black circle, a dark blue circle with a red shadow, and a dark blue circle. The bottom row includes a black circle, a dark blue circle, a green circle, and a red circle.

色彩

中国美术学院设计基础教学实录

从"设计"走向设计

主编 王雪青

A decorative graphic consisting of eight colored circles arranged in two rows of four. The top row includes a red circle with a dark blue shadow, a green circle, a dark blue circle, and a dark blue circle with a red shadow. The bottom row includes a dark blue circle, a red circle with a dark blue shadow, a black circle, and a dark red circle.

浙江人民美术出版社

长夜未央“长夜”人

ISBN 978-7-5340-2425-2

9 787534 024252 >

定价：45.00元

本课程获“色彩中国”——2006年中国色彩教育大奖

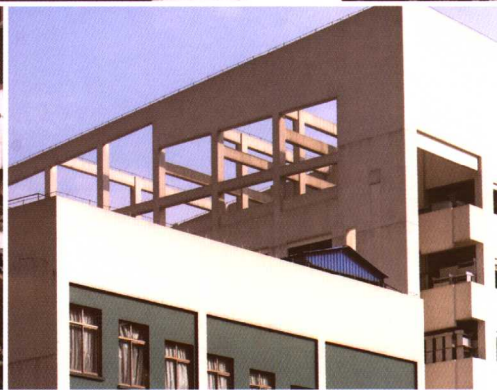
从“设计”走向设计

中国美术学院设计基础教学实录

色 彩

主 编：王雪青

浙江人民美术出版社

中国美术学院南山校区、滨江校区

序一

百丈大厦，起于根基

“基础”本是建筑的一部分，其形态依据建筑类型而定。盖什么房，打什么“基础”。平房（不论民宅或宫殿）与高楼（各类摩天大厦）都有“基础”，但是其构成原理、技术与知识含量难以同日而语。前者，夯实平地，设础石，便可托起一座大屋；而后者，若一览上海金茂大厦的剖面图，便一目了然：那是一个完备的系统，一个与建筑物承重框架一体的钢筋混凝土的柱网体系深扎地层。当代建筑的“基础”，已有更多的内涵负载其中。

同样，一个“美工”的“基础”与一个能够承载当代市场竞争压力的设计师、那些能够支撑品牌灵魂人物的“基础”，有何不同？这是我们这个基础部真正面对的命题。

将基础作为一个大工程加以研究和营造的观念，形成于20世纪80年代中叶。那时候，在巴黎，我看到大学一年级基础课的讲台上，名师居多。不像我们的习惯：搞不好设计的教基础。后求教于导师，答曰：础柱不正，焉能撑平大梁？于是我们开始了系统深入研究和构建设计学科那座“大厦”基础的历程，直到2000年底才开始着手筹建这个“设计基础教学部”。终于在2002年9月迎来了第一批学生，有400多名。一晃五年，一批批经过基础部训练的同学相继跨出校门，肩负起我国各设计行业的使命。如今，在基础部练就的整体思维能力已化成激活学子们原创意识的原动力。

再回首，经过周刚和王雪青两任主任带领的团队构建的那个“大厦”的“基础”体系，正在逐步完备。其教学观念、教学内容、知识结构、教学方法体系与教学成果逐步成熟，在国际名校之林彰显着我院应有的特色。这套丛书所展示的各个方面，便是佐证。

中国美术学院副院长
设计艺术学院院长
宋建明

中国美术学院象山校区校园一景

序二

探索与实践

设计基础教学部（以下称学部）是中国美术学院设计教育改革的前沿阵地。它遵循中国美术学院教学改革与发展的基本方针，于2000年12月立项筹建，2002年5月正式成立。

作为学院“两段式”教学体系第一阶段的教学平台，我们本着打造“设计大基础”教学体系的宗旨，面对学部含有视觉传达、服装与染织、环境艺术、陶艺、工业造型、综合设计等多个专业设计方向学生的特点，积极研究、探讨与确立作为一种真正意义上的“设计大基础”的知识结构——这是一个与时代紧密相关的问题，即在21世纪的今天，作为一种宽泛的“设计大基础”教育的知识点应该如何来确定与选取？这些知识点之间又应当如何合理链接？这里涉及到两个方面的努力：一是如何从原有的各设计学科分科情况下，归纳出既符合一年的教学期限，又是在新时代理念的要求中所必需的、合理的、行之有效的“设计大基础”的知识点与知识结构链；二是从国际的视野出发，使这种教学思路能够从时代意义上与其他一些先进国家的艺术设计基础教育接轨，但又保持中国自己的设计基础教育特质与可操作性的那么一种具有合理性、时代性、国际性的品质。因此，“21世纪上21世纪的课”是我们的共勉之词，“中国的、时代的、国际的”是我学部一直努力并不懈追求实现的教学目标。

在教学理念的指引下，我们对知识结构、课程衔接、教学内容与教学方法进行了全面梳理和调整，以构建符合我院学术高点的“设计大基础”教学体系。该体系包含三大教学模块的内容：

（1）造型基础教学：包含课程有素描、色彩。

（2）设计基础教学：包含课程有二维设计基础、三维设计基础、装饰、人的形态基础、体验设计。

（3）基础理论教学：包含课程有设计学概论、设计史。

在教学内容上，学部在论证各门课程知识结构合理性的基础上重点加强对各课程间的知识链状关系的研究，如课程设置需求、各课程间的结构（交融、复合、衔接）、逻辑关系、课程内容与知识点、教学方式与方法、课程时间量到课题及作业量等。在对知识点以及知识链的研究与探索中，注重教学过程的由浅入深、环环相扣，强调其中的逻辑关系，使我们的教学更加符合时代需求的规律。

“点·击——中国美术学院设计基础教学部五周年教学成果展”现场 2007年4月 杭州

在教学方式上，为了使教学目标更好地得以实现，我学部依托主讲导师制引导、规范各课程教学，即大课的主讲导师与各班的任课教师相结合的授课方式：由主讲导师根据教学大纲制定教学计划、组织集体备课并负责学部大课的讲授以及课程过程中的协调，结合各班的任课教师具体负责课程运作。在教学方法上，鼓励教师在完成教学大纲的前提下，积极思考如何为课程提供新的思路与方法，在教学上有自己的独创性。同时在“设计大基础”的前提下，探索如何使基础教学能够更好地与未来的专业设计需求衔接，以使学生在学习过程中能够做到知其然而知其所以然，使基础课真正起到宽口径、厚基础的奠基作用。

学部作为全国设计基础教学实践的探索者，作为中国美术学院两段式教学改革窗口，五年多来我们的教师默默耕耘，为实现我们的目标积极努力。在此，感谢学院领导与相关的系、部对我们一如既往的支持；感谢五年前为设计基础教学部建系付出艰辛劳动的筹备组成员；感谢为设计基础教学部发展付出辛勤劳作的全体教师；感谢曾经在这个学部与我们的教师一起奋斗，用你们的双手塑造了今天的作品的莘莘学子。

明天，又将是一个新的起点。

中国美术学院设计学院常务副院长
设计基础教学部主任（04年—07年）
王雪青

上图：“二维设计基础”展场

中图：“色彩”课程展场

下图：许江院长在展览现场

05 序 一
百丈大厦，起于根基

07 序二
探索与实践

13 访谈
关于色彩

18 课程安排
教学要求

21 现场传真
课题设计 .....

73 心灵火花
个性化表现

113 后记
编者感言

●REC 2007/5/6/13:00pm 采访对象: 王雪青教授

问: 在当代设计基础教学中, 色彩教学的目的与意义是什么?

答: 在涉及这个问题之前, 我们可以先把“设计基础”作一个大的概念上的界定——“设计基础”是指造就一个设计师所应该具备的最基本的知识。从实践类课程的角度来说, 我们可将其分为“造型基础”与“设计基础”这两个部分内容来理解。从这个角度来看, 现行的素描、色彩等课程的知识内容应该包含在“造型基础”的范围之中, 其目的是为了培养学生的基本造型能力。

那么, 什么是色彩? 色彩训练的目的何在?

首先, 在中国的设计基础的教学中, 当我们谈论色彩的问题, 可能涉及到两门相关的课程: 一个是从“造型基础”角度来定义的色彩课程; 另一个是以“设计基础”为出发点的色彩课程, 具体的是指原来“三大构成”体系中的“色彩构成”部分, 或是现在不少学校的二维设计基础课程中的色彩部分。坦率地说, 如何将这两门课程有机地结合到一起是一个值得我们去探索与研究的命题。就我个人的认识, 觉得在中国现行的色彩教学中还是存在许多不足之处。如果就色彩作为“造型基础”中的知识点定位而言, 我觉得应该是与前期的“素描”紧密相连的。更确切地说, 是“素描”课程的一个延伸。对色彩课程的把握, 应该力求在延续素描课程注重解决造型上的观察方法、思维方法、表现方法的问题——即眼、脑、手一体的训练的基础上, 加入对色彩的基础知识的学习。

这类色彩课程的目标应该是使学生在学习色彩的基本常识与原理的同时, 首先掌握用色彩进行对对象的“再现”与表现的基本造型能力, 理解色彩在画面中的调性等问题的, 从而解决用色彩从事对形、体、空间、环境、氛围的表达需求。在此基础上, 对学生提出进一步的要求, 即用自己的观察与思维对自然色彩进行整合、归纳, 了解色彩在画面结构中的各种内在关系等相关的知识, 以达到能够用色彩的手段、以图的形式把个人的感受与意图记录下来或表现出来的目的。

问: 您如何看待关于“设计色彩”的问题?

答: 关于这个问题, 我真的是“有话要说”了。我希望指出的一个问题是: 在现今的所谓“设计色彩”的教学中, 又有多少是真正与设计有关的呢? 假如我们了解美术发展史的话, 会发现有一大部分只是表面地借用了绘画中不同流派风格并进行了一些“改良”, 甚至与“设计”无任何关系可言, 从实质上说, 并没有跨越“造型表现”的范围。

事实上, 在设计类专业的基础课程中, “色彩”课程的定位的确需要认真思考之处。很明显, 摆在我们面前的已经有两门不同的“色彩”课

老师集体参加的课程准备研讨与评分

●REC 2007/5/6/13:00pm 采访对象:王雪青教授

程：一是从“传统意义”上讲由绘画延伸而来的色彩课程；二是我在前面谈及的原“三大构成”体系中的“色彩构成”课程，或是现在的“二维设计基础”课程中的色彩教学内容。相比之下，后者的定位是显而易见的，是属于“设计基础”类色彩训练课程的。因此，我们就不得不面对这么一个问题：当色彩作为“造型基础”中的知识点的时候，我们应该如何面对呢？是“色彩”还是“设计色彩”？因此，我比较主张在没有找到更好的“两全其美”的方法之前，对于第一种定位在“造型基础”范围内的课程，不妨把着眼点放在训练学生带有个性的观察与表现能力，加强对不同工具、表现手段的学习这些要求上。在今天的教学中，掌握多样性、宽泛性的表现手段，具有开放的教学理念是值得提倡的。

问：在今天的色彩教学中，值得注意的问题是什么？

答：对于这个问题，我首先想到的是应该避免“千人一面”的问题。因为无论是从艺术素质而言，还是从设计的宽泛需求而言，都需要我们避免把学生引入狭隘的道路。因此，进校前的那种完全为了应付考试的模式化教学所产生的结果也好，或是进校后在教学中产生的一系列往往看似很有“功夫”，却是千人一面、千篇一律的无个性可言的教学结果也罢，都是我们在这个时代的色彩教学中应该努力避免的。色彩训练决不仅仅是对一两种表现技能的训练，而应是对认识能力、思考能力、审美能力、表现能力以及对学生全面的素质与个性的培养。

老师的集体参加的课程准备研讨与评分

