

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材 总主编 / 罗高生

设计

色彩构成

Design of Color Interaction

合肥工业大学出版社

罗高生
李丽媛 编著
高 卓

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材 总主编 / 罗高生

色彩构成设计

罗高生 李丽媛 高 卓 编 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩构成设计 / 罗高生等编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5650-1997-5

I. ①色… II. ①罗… III. ①色调—高等教育—教材
IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 230106 号

编委会

主 任: 朱和平 陈汗青
副主任: 王瑞中 罗高生 梁家年 姚 湘

委 员: 边 朋 陈翊斌 陈书琴 陈勇华 陈勇军 陈正军 陈振益 车谦亮 段 培 傅 曦 方景荣 冯 叶 范维权
符智峰 宫晓东 高 卓 高 兴 高占盈 耿慧勇 郭晓燕 姜 丹 姜 涛 江帆鸿 金荣科 胡鸿雁 胡德强
胡 静 洪 英 黄 桔 黄明进 黄 骁 何 莎 蒋 慧 李丽媛 李显秋 李婧瑜 李 卓 李 敏 李 萌
李 娜 刘正军 刘艳慧 刘夏芳 刘丹凤 刘文海 刘智明 刘 波 刘丽娟 林晓蔚 林 光 凌 慧 马宏宇
马 莉 缪玉波 聂 璐 农琳琳 欧斌程 彭小鹏 乔 君 鲁黎黎 史文慧 宋 扬 宋 雪 宋 涛 孙 岚
石 琳 童宜洁 唐 志 汪 丹 万福成 魏文静 吴 琨 吴锦江 危杰丞 谢芬艳 徐 卓 徐晓莉 肖娅晖
肖志高 熊 璐 颜 昌 袁 杰 杨武生 杨 帆 杨 俊 杨姗姗 杨志荣 杨军侠 于金霞 尧优生 鄢 莉
文 艺 王 娜 王 硕 王 晶 王 琼 王 珏 王小彪 王冬梅 王敏杰 郑 昱 郑媛丹 张 蕙 张俊杰
张 晶 张 鑫 张 燕 张宇奇 张惠怡 张 雯 张慧娟 张亚南 赵忠鼎 曾剑锋 朱欣子 朱 华 钟 周
周 智 周 瞳 张宗登 (按首字母顺序排名)

总 主 编: 罗高生
副 总 主 编: 姚 湘 尧优生
装帧设计师: 郑媛丹

编著: 罗高生 李丽媛 高 卓

责任编辑: 王 磊

封面设计: 郑媛丹

书名: 色彩构成设计

出版: 合肥工业大学出版社

地址: 合肥市屯溪路 193 号

邮编: 230009

网址: www.hfutpress.com.cn

版次: 2014 年 10 月第 1 版

印次: 2015 年 3 月第 1 次印刷 印张 14.5

字数: 415 千字

发行: 全国新华书店

印刷: 安徽联众印刷有限公司

开本: 889 毫米 X1194 毫米 1/16

定价: 68.00 元

第一章 设计从构成开始	9
第一节 构成的艺术	11
一、构成艺术的发展	11
二、色彩构成	12
三、尹定邦与色彩构成教学	13
第二节 色彩构成与设计	15
一、色彩构成与平面设计	15
二、色彩构成与环境艺术设计	16
三、色彩构成与网页设计	17
四、色彩构成与工业设计	17
五、色彩构成与服装设计	18
第三节 色彩构成设计的学习内容和方法	19
第四节 色彩构成常用的工具与材料	21
本章思考	24

第二章 设计色彩的基础原理	27
第一节 色彩的物理理论	28
一、色彩的形成	28
二、色彩的属性	29
三、色彩的关系	32
四、色立体与表色系	32
五、案例分析	34
六、作品欣赏	36
七、课题训练	37
第二节 色彩的生理理论	38
一、视觉适应	38
二、色彩的恒常性	39
三、色彩的错视	40
四、色彩的易见度	41
五、案例分析	42
六、作品欣赏	44
七、课题训练	45
本章思考	45

第三章 色彩构成设计的情感表达	49
第一节 色彩的象征性	51
课题训练一：红色——热烈与激情	51
课题训练二：黄色——明朗与喜悦	53
课题训练三：橙色——活力与芳香	55
课题训练四：绿色——生命与希望	57
课题训练五：蓝色——清爽与理性	60
课题训练六：紫色——浪漫与神秘	61
课题训练七：白色——圣洁与轻盈	63
课题训练八：黑色——庄严与冷酷	65
课题训练九：灰色——高雅与含蓄	67
课题训练十：金银色——奢华与富丽	69
作品欣赏	71
第二节 色彩的通感	72
课题训练一：色彩的冷暖感	72
课题训练二：色彩的软硬感	74
课题训练三：色彩的轻重感	75
课题训练四：色彩的绚丽感与质朴感	77
课题训练五：色彩的兴奋感与沉静感	78
作品欣赏	80
第三节 色彩的联想	81
课题训练一：色彩的具象联想	81
课题训练二：色彩的抽象联想	83
课题训练三：色彩的感官联想	84
作品欣赏	86
本章思考	86

第四章 色彩构成设计的常用方法	89
第一节 对比方法	91
课题训练一：色相对比	91
课题训练二：明度对比	94
课题训练三：纯度对比	97
课题训练四：面积对比	99
作品欣赏	100
第二节 调和方法	102
课题训练一：色调调和	102
课题训练二：面积调和	104
课题训练三：秩序调和	105
课题训练四：隔离调和	106
作品欣赏	108
第三节 推移方法	111
课题训练一：色相推移	112
课题训练二：明度推移	113
课题训练三：纯度推移	114
作品欣赏	116
第四节 混合方法	118
课题训练一：色彩的光构成设计	118
课题训练二：色彩的透叠构成设计	121
课题训练三：色彩的空间混合构成设计	123
第五节 肌理方法	127
课题训练一：视觉肌理	128
课题训练二：触觉肌理	130
本章思考	133

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材 总主编 / 罗高生

色彩构成设计

罗高生 李丽媛 高 卓 编 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩构成设计 / 罗高生等编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5650-1997-5

I. ①色… II. ①罗… III. ①色调—高等教育—教材
IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 230106 号

编委会

主 任: 朱和平 陈汗青
副主任: 王瑞中 罗高生 梁家年 姚 湘

委 员: 边 朋 陈翊斌 陈书琴 陈勇华 陈勇军 陈正军 陈振益 车谦亮 段 培 傅 曦 方景荣 冯 叶 范维权
符智峰 宫晓东 高 卓 高 兴 高占盈 耿慧勇 郭晓燕 姜 丹 姜 涛 江帆鸿 金荣科 胡鸿雁 胡德强
胡 静 洪 英 黄 桔 黄明进 黄 骁 何 莎 蒋 慧 李丽媛 李显秋 李靖瑜 李 卓 李 敏 李 萌
李 娜 刘正军 刘艳慧 刘夏芳 刘丹凤 刘文海 刘智明 刘 波 刘丽娟 林晓蔚 林 光 凌 慧 马宏宇
马 莉 缪玉波 聂 璐 农琳琳 欧斌程 彭小鹏 乔 君 鲁黎黎 史文慧 宋 扬 宋 雪 宋 涛 孙 岚
石 琳 童宜洁 唐 志 汪 丹 万福成 魏文静 吴 琨 吴锦江 危杰丞 谢芬艳 徐 卓 徐晓莉 肖娅晖
肖志高 熊 璐 颜 昌 袁 杰 杨武生 杨 帆 杨 俊 杨姗姗 杨志荣 杨军侠 于金霞 尧优生 鄢 莉
文 艺 王 娜 王 硕 王 晶 王 琼 王 珏 王小彪 王冬梅 王敏杰 郑 昱 郑媛丹 张 葳 张俊杰
张 晶 张 鑫 张 燕 张宇奇 张惠贻 张 雯 张慧娟 张亚南 赵忠鼎 曾剑锋 朱欣子 朱 华 钟 周
周 智 周 瞳 张宗登 (按首字母顺序排名)

总 主 编: 罗高生
副 总 主 编: 姚 湘 尧优生
装帧设计师: 郑媛丹

编著: 罗高生 李丽媛 高 卓

责任编辑: 王 磊

封面设计: 郑媛丹

书名: 色彩构成设计

出版: 合肥工业大学出版社

地址: 合肥市屯溪路 193 号

邮编: 230009

网址: www.hfutpress.com.cn

版次: 2014 年 10 月第 1 版

印次: 2015 年 3 月第 1 次印刷 印张 14.5

字数: 415 千字

发行: 全国新华书店

印刷: 安徽联众印刷有限公司

开本: 889 毫米 X1194 毫米 1/16

定价: 68.00 元

序

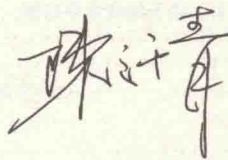
当前,在产业结构深度调整,服务型经济迅速壮大的背景下,社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能,其就业形势严峻;另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才,供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招,一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来,并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量,而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题,设计教育的转型发展是必然趋势,也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型,是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系,推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型,并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本,是师生互动的主要依据,是展开教学活动的基础,也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因,形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系,或

以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此,组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队,打造具有实践特色的教材,将促进师生的交流互动和社会实践,解决设计教学与实践脱节等问题,这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列基础教材基于工作室教学背景下的课题制模式,坚持了实效性、实用性、实时性和实情性特点,有意简化繁琐的理论知识,采用实践课题的形式将专业知识融入到一个个实践课题中。该系列基础教材课题安排由浅入深,从简单到综合;训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况,注重实际运用,避免空洞的理论介绍;书中安排了大量的案例分析,利于学生吸收并转化成设计能力;从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接,做到分类整合、交互相促;既注重原创性,也注重系统性;整套教材强调学生在实践中学,教师在实践中教,师生在实践与交互中教学相长,高校与企业在市场中协同发展。该系列基础教材更强调教师的责任感,使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性,激发学生不断进取的欲望,为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列基础教材的作者、读者商榷与共勉。

全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员
全国工程硕士专业学位教指委工业设计协作组副组长
上海视觉艺术学院副院长 / 二级教授 / 博士生导师

2014年8月

前言

《色彩构成设计》作为设计类专业的基础课程，起始于 20 世纪初德国的包豪斯学校，它的先进教学理念与科学的教学方法，为现代设计教育奠定了坚实的基础，为世界培养了大量的设计人才。20 世纪 80 年代初期，我国内地教育者从香港地区、日本引进了构成基础课程，借鉴了欧美的相关经验，经过吸收、消化和理解，并同我国艺术设计教育相融合，为中国艺术设计教育的发展作出了巨大的基础性贡献。

本书共六章，在吸收国内外色彩构成设计界、权威专家的丰硕成果基础上，结合中外色彩构成设计学科发展的新形势和新特点，针对本科及高职高专院校设计类专业应用型人才的培养目标，系统介绍了色彩构成与设计、设计色彩的基础原理、色彩构成设计的情感表达、色彩构成设计的常用方法、色彩构成设计的实践训练及色彩构成设计的应用等基本知识和技能，精选具有典型风格意义的色彩构成设计与制作的作品为案例来剖析，并注重体现时代精神、结合生活体验、挖掘深蕴的传统文化内涵，力求教材内容和结构的创新。本书的编者注重学生的学习体验，学以致用，将设计经验融入到教学当中。此书是编者把握最新的色彩体验设计思想与教学理念，吸收前卫的色彩体验设计成果，根据自己的日常教案系统整理而成。力求严谨与贴合实际，注重学生与教师的交互，具有内容新颖、案例经典、图文并茂、结构合理、通俗易懂，及较强的实践性、实用性、实时性和实情性等特点，书中增加课题的实验性与创新性，通过课题的具体化调动学生思维，不断变换课题内容，且采用新颖统一的格式化体例设计，在书中，编者使用了大量具有代表性的图片和学生作品来扩充信息量，其中不乏有前卫、经典、另类的色彩作品，方便学生的学习体验，并激发其学习的主观能动性。在教师的授课过程中，可以针对书中的案例做详尽的点评分析，并给学生安排相应的课题作为训练，最大限度地使学生打好基础，练就扎实的设计基本功，更好地应用于设计实践，为将来更好的融入就业环境做好准备。因此本书可作为设计类、广告设计类、服装设计类、建筑类本科及高职高专学生的教材，也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材，以及广大艺术设计工作者和爱好者的参考资料。

本书由罗高生进行总体方案策划并具体组织，由具有极高造诣与丰富教学和实践经验的陈汉青教授审定。作者编写分工为：罗高生（第一章、第六章），李丽媛（第三章、第四章第一到三节），高卓（第二章、第五章），罗高生（附录 A、附录 B），罗高生负责全书的统稿和版式整理。在近一年的时间里，除几个作者外，武汉理工大学的史文慧为本书的编写作出了巨大的贡献，合肥工业大学出版社的王磊为本书提供了非常有益的意见和建议，在此一并向他们表示感谢！在编写过程中，我们参考了大量的国内外有关色彩构成方面的最新书刊资料，精选收录了具有典型意义的中外优秀作品，并得到了编委会有关专家教授的细心指导，在此特别致以衷心的感谢。由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和不足，恳请专家和广大读者给予批评指正！

中国工业设计协会会员
中国工艺美术学会会员
江西美术家协会会员
新余学院青年骨干教师

罗高生

第一章 设计从构成开始	9
第一节 构成的艺术	11
一、构成艺术的发展	11
二、色彩构成	12
三、尹定邦与色彩构成教学	13
第二节 色彩构成与设计	15
一、色彩构成与平面设计	15
二、色彩构成与环境艺术设计	16
三、色彩构成与网页设计	17
四、色彩构成与工业设计	17
五、色彩构成与服装设计	18
第三节 色彩构成设计的学习内容和方法	19
第四节 色彩构成常用的工具与材料	21
本章思考	24

第二章 设计色彩的基础原理	27
第一节 色彩的物理理论	28
一、色彩的形成	28
二、色彩的属性	29
三、色彩的关系	32
四、色立体与表色系	32
五、案例分析	34
六、作品欣赏	36
七、课题训练	37
第二节 色彩的生理理论	38
一、视觉适应	38
二、色彩的恒常性	39
三、色彩的错视	40
四、色彩的易见度	41
五、案例分析	42
六、作品欣赏	44
七、课题训练	45
本章思考	45

第三章 色彩构成设计的情感表达	49
第一节 色彩的象征性	51
课题训练一：红色——热烈与激情	51
课题训练二：黄色——明朗与喜悦	53
课题训练三：橙色——活力与芳香	55
课题训练四：绿色——生命与希望	57
课题训练五：蓝色——清爽与理性	60
课题训练六：紫色——浪漫与神秘	61
课题训练七：白色——圣洁与轻盈	63
课题训练八：黑色——庄严与冷酷	65
课题训练九：灰色——高雅与含蓄	67
课题训练十：金银色——奢华与富丽	69
作品欣赏	71
第二节 色彩的通感	72
课题训练一：色彩的冷暖感	72
课题训练二：色彩的软硬感	74
课题训练三：色彩的轻重感	75
课题训练四：色彩的绚丽感与质朴感	77
课题训练五：色彩的兴奋感与沉静感	78
作品欣赏	80
第三节 色彩的联想	81
课题训练一：色彩的具象联想	81
课题训练二：色彩的抽象联想	83
课题训练三：色彩的感官联想	84
作品欣赏	86
本章思考	86

第四章 色彩构成设计的常用方法	89
第一节 对比方法	91
课题训练一：色相对比	91
课题训练二：明度对比	94
课题训练三：纯度对比	97
课题训练四：面积对比	99
作品欣赏	100
第二节 调和方法	102
课题训练一：色调调和	102
课题训练二：面积调和	104
课题训练三：秩序调和	105
课题训练四：隔离调和	106
作品欣赏	108
第三节 推移方法	111
课题训练一：色相推移	112
课题训练二：明度推移	113
课题训练三：纯度推移	114
作品欣赏	116
第四节 混合方法	118
课题训练一：色彩的光构成设计	118
课题训练二：色彩的透叠构成设计	121
课题训练三：色彩的空间混合构成设计	123
第五节 肌理方法	127
课题训练一：视觉肌理	128
课题训练二：触觉肌理	130
本章思考	133

第五章 色彩构成设计的实践训练	137
第一节 色彩构成设计的程序	139
第二节 色彩的基调训练	145
课题训练一：色相基调	145
课题训练二：明度基调	147
课题训练三：纯度基调	150
第三节 色彩的秩序训练	152
课题训练一：色相秩序	153
课题训练二：明度秩序	155
课题训练三：纯度秩序	157
第四节 色彩的采集与重构	160
课题训练一：色彩的采集	160
课题训练二：色彩的重构	163
第五节 色彩设计与创作	166
一、捕捉生活点滴，构建合理画面	167
二、主题性设计	167
三、艺术作品赏析	170
本章思考	172

第六章 色彩构成设计的课题训练	175
第一节 课题训练——以海报设计为例	175
一、案例解析	176
二、参考案例	177
三、知识链接	178
四、作品欣赏	179
第二节 课题训练二——以服装设计为例	181
一、案例解析	181
二、参考案例	182
三、知识链接	183
四、作品欣赏	185
第三节 课题训练三——以包装设计为例	187
一、案例解析	187
二、参考案例	189
三、知识链接	190
四、作品欣赏	193
第四节 课题训练四——以空间设计为例	194
一、案例解析	194
二、参考案例	195
三、知识链接	197
四、作品欣赏	198
第五节 课题训练五——以产品设计为例	199
一、案例解析	199
二、参考案例	200
三、知识链接	201
四、作品欣赏	203
本章思考	204

附录 A 大师作品鉴赏	205
一、瓦西里·康定斯基	205
二、彼埃·蒙德里安	210
三、田中一光	217
附录 B 有用的资源	222
一、有用的设计素材网站	222
二、有用的设计网站	223
三、优秀主导设计师公司	224
四、设计师协会	225
五、著名设计杂志	226
附录 C 参考文献	230

第一章 设计从构成开始

设计从构成开始，它存在于一切艺术和设计的任何角落，构成是一种基本的、科学的设计思维方法。“构成”是指事物的组成、结合与组合。“构”有组成、组合、结合、造成、缔造之意；“成”有形成、完成、成为之意。构成是创造形态的方法，研究如何创造形象、形与形之间怎样组合，以及形象排列的方法，可以说是一种研究形象的科学。构成艺术主要包括二维构成、色彩构成和三维构成以及光构成、声构成等。色彩作为设计的重要要素，一方面它最容易传达人的心情和感觉；另一方面它对设计的表达和烘托也是最有效和最有力的。因此，设计从色彩开始是比较直接的，是一种更易于把握的设计方法，因为它给人们的感觉是快捷的、直觉的，所以设计从色彩出发具有很强的整体性、控制性。

色彩构成是继写生等架上绘画训练之后又一个比较系统和完整的认识色彩理论、掌握色彩形式美规律的设计专业独立的基础科目，它是探讨色彩物理、生理和心理特征，通过调整色彩关系（对比、调和、统一等）以获得良好色彩组合的学说，是具有方法论意义的构成体系之一。通过色彩构成的训练，能够丰富学生的设计思维、提高其审美的判断能力和设计创新的变革精神。

学习要点及目标

从理论上了解构成艺术的概念、历史；
掌握色彩构成的概念；
了解尹定邦对中国色彩构成教育作出的贡献；
理解色彩构成与设计的关系；
结合设计应用认识色彩构成与其他学科的关系；
了解色彩构成设计常用的工具与材料。

核心·概念

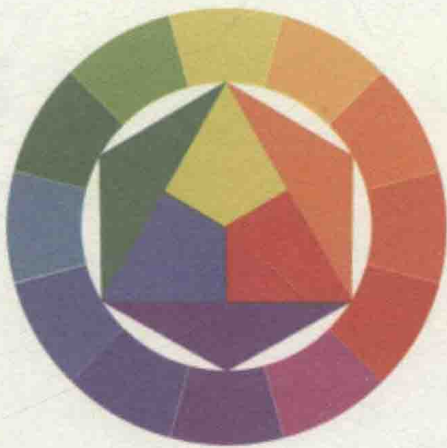
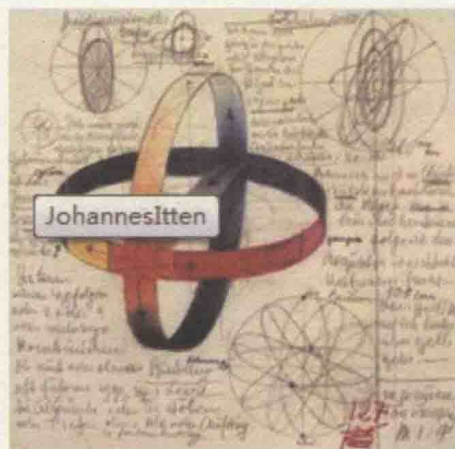
构成艺术
色彩构成
包豪斯

引导案例

伊顿与色彩构成 (图 1.1 - 图 1.2)

约翰内斯·伊顿 (Johannes Itten) (1888.11.11-1967.5.27)，瑞士表现主义画家、设计师、作家、理论家、教育家。作为包豪斯最重要的教员之一，是现代设计基础课程的创建者。1919-1922 年，伊顿任教于包豪斯，他坚信色彩是理性的，只有科学的方法才能够揭示色彩的本质，学生必须首先了解色彩的科学构成，然后才可以自由表现色彩。当时，现代色彩学才刚刚建立，伊顿就已经开始积极的引入这种科学，使学生能够对色彩有一个实在的了解，而不仅仅存在于个人的不可靠的感觉水平之上。他创造和发展了色彩的“初级课程”，教授学生基础知识和颜色的材料特性。这个初级课程的首要目的在于，把每个学生内心沉睡着的创造潜能解放出来。伊顿要求学生做的两个练习特别重要。第一个练习要求学生把各类质感、图形、颜色与色调之间既做平面联系，又做立体联系。第二个练习要求用韵律线来分析艺术作品，目的是为了让学生把握原作品的内在精神与表现内容。在开始尝试做这些练习以前，他要求学生先要磨练自己的身体与意志，辅助的手段是躯体拉伸、呼吸控制以及沉思冥想。1961 年在瑞士苏黎世问世的杰作《色彩艺术》，就是伊顿总结他一生研究的色彩学理论的硕果。约翰内斯·伊顿的《色彩艺术》重点叙述了自己的理念和阿道夫·赫尔策尔的色球 (图 1.1)，书中所谓的“色球”包括 12 种颜色 (图 1.2)。从十五个方面对色彩构成设计做出了分析，内容包括：色彩物理学、色彩实体与色彩效果、色彩的协调、主观色调、色彩设计理论、十二种色相色轮、七种色彩对比 (色相对比、纯度对比、明度对比、冷暖对比、平衡对比、互补色对比、同时对比与继时对比)、色彩调和、色彩球体与色彩星状、色彩和谐与变化、形状与色彩、色彩的空间效果、色彩印象理论、色彩表现理论和构图。

1.1|1.2
图 1.1 色球
图 1.2 色相环

第一节 构成的艺术

构成艺术是任何艺术和设计的基础理论,它存在于一切艺术和设计的任何角落,构成分为二维构成、色彩构成、三维构成等,它是设计的最初阶段,它与设计的功能有机结合,促使设计者从中得到启发,给设计带来了科学性、逻辑性,同时也带来了艺术性。

一、构成艺术的发展

构成艺术是现代设计的基础,构成一词来源于“构成主义”,构成主义(Constructivism),是受立体主义和未来主义影响,于20世纪初在俄国开始的前卫艺术运动,构成主义是属于艺术范畴的东西,是一种艺术流派。而我们要谈的构成艺术,属于艺术和设计的应用技术学科,它既不是一种风格,也不是一种流派,而是一种基本的、科学的设计思维方法。构成的观念,从第一次世界大战开始就在理论和实践上有所活动,无论是在绘画还是设计中,都主张放弃传统的写实,以抽象的形式来表

▲ 图 1.3 包豪斯设计学校

现,这种观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义、风格派以及在造型设计中影响最大的德国包豪斯设计学校的不断完善、发展,逐步以新的思维方式、美学观念建立起一个新的造型原则。

包豪斯被公认为世界上最早奠定较为完善的构成艺术课程体系为学校(图1.3),基础课程进行点、线、面的分解,对物质的色彩、材料、肌理进行深入学习,分析物体的存在因素,从平面和立体的角度探索,寻找视觉中的变化与规律,另外通过对于绘画的分析,找出视觉的规律来,特别是韵律和结构,绘画用构成的语言进行拆分,并将这些加以整合,形成独特的构成形式。包豪斯在构成艺术上的研究体现在平面化与立体结构上,使设计基础理论研究第一次建立在了科学的基础之上,形成了一套完整的设计基础体系,它的诞生打破了以往艺术家创作仅靠个人感受而非科学化的形式,这是在包豪斯学校建立之前所没有的。

包豪斯学校在1926年明确表明其教学目的是培养有创造性的人才,并在论述构成原理和造型原理上都有其独到见解。

他们认为:艺术和科学一样,可以分解成最基本的元素进行分析,正如物质可以分解成分子、电子、原子、核子等,绘画艺术也可以分解为最简单的点、线、面以及空间、色彩等元素进行分析和研究。这些教学体系形成了包豪斯的风格。包豪斯学校发展至1933年时,因为希特勒——纳粹党头目的上台,学校被迫解体。虽然该学校的发展历史不长,但它却深远地影响着现代艺术设计的发展,并至今在构成设计教学领域中发挥着重要作用。它恰似一台传播机,把包豪斯的思想理念传播到了世界各地,影响着一代又一代的艺术设计者。构成艺术在传播向世界的过程中,也在不断地创新发展,融入英国、美国与日本等各地的民族文化之中。

1934年,格罗佩斯将包豪斯的理想带到英国,受到热烈欢迎。但由于英国工艺美术运动和英国传统保守思想的影响,使20世纪30年代英国的工业设计明显处于落后状态。

1937年,包豪斯学校杰出的教授莫霍利·纳吉在美国芝加哥重新建立了新的包豪斯学院,二战后,任教于原包豪斯的部分教授也来到了美国,他们的思想极有力地影响着美国的设计教学,使20世纪50年代的美国在设计领域发展成为世界一流的國家。

1950年,对战后乃至今天德国设计体系最有影响的乌尔姆设计学院(Ulm Institute of Design)在德国成立,

院长为瑞士建筑设计师马克斯·比尔,比尔曾是包豪斯的学生,他将乌尔姆看成包豪斯的继承者,要恢复包豪斯的观念。逻辑思维 and 艺术家式的工作是比尔的理论支柱。乌尔姆设计学院对现代设计在 20 世纪后期的发展具有重大影响。

日本也较早地受到包豪斯设计思想的影响,大智浩在 30 年代就研究伊顿的理论,60 年代,日本在设计方面很快进入了国际先进行列。构成艺术在英国、美国、日本等国家的发展中不断创新,并融入到不同的民族文化之中。

早在 30 年代,就有学者研究并提倡包豪斯的教育、设计思想,但由于受当时我国经济落后的影响,没有得到重视。随着改革开放、科技与艺术的不断进步,包豪斯的设计教育思想已被教育界、设计界采用。构成艺术在我国发展迅速,它的理论、方法和技术,对推进现代设计起到积极作用。

现在,世界各地的设计院校的基础教学体系仍根植于包豪斯的传统,构成艺术中的二维构成、色彩构成、三维构成及逐步发展形成的空间构成、光的构成、动的构成等内容,已成为各大院校的设计基础课,构成艺术在不断扩大、发展与深入。

二、色彩构成

色彩构成 (Interaction of Color), 也就是色彩的相互作用,是从人们对色彩的知觉与心理效果来考虑,通过科学分析法,将抽象的色彩现象还原为简单的基本元素,运用色彩在空间上、量和质上的可变性,依据特定规律去组构各色彩间的关系,再创造出全新的色彩效果的过程。色彩构成是艺术与设计的基础理论之一,它与二维构成及三维构成有着不可分割的关系,色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。

色彩构成概念最初源于伊顿在包豪斯开设的色彩基础课程及其教学体系,并在康定斯基、保罗·克利、莫霍利·纳吉等人严格的理论体系之上发展起来,伊顿的色彩课程是其基础课程里最具影响力与成效的教学内容,其色彩教学便是基于严格的理论体系之上建立的,在《设计与形态》一书中他写道:“第一个色彩练习作业是把色块一块块地互相分隔和重叠,进行各种构成。为了把色彩和谐性的研究和形态问题分离开来,早在 1917 年,我就把国际象棋的棋盘作为一种理想的骨格,让学生进行大量的色彩作业练习”。

为了让色彩的独立意义通过更单纯的形式表现,伊顿首次在色彩训练中选用抽象的构成形式作为色彩载体。就此意义而言,方格是用来展现色彩关系的载体,色彩训练的重点并不在于作为色彩载体的方格本身,而在于色彩关系。在伊顿的色彩视觉课上,学生首先学习的便是色彩和图形的研究,他要求学生对色彩进行数量对比与质量对比,挖掘色彩的基本特性。他认为,所有感觉都源于对比:如果没有特性不同的事物进行衬托,一个孤立的事物本身是无法让人看见的。因此,他在课后会给学生布置大量作业,要求学生合理组织相互对比的材质、颜色和色调。对伊顿而言,色彩性质绝不仅限于某些光学方面的性质。他认为,色彩向人们传递着普遍化的情绪状态,图形也传递着相似信息。通过对三种基本几何图形的研究,伊顿发现它们和特定色彩间存在着某种相似性。这种相似性是指精神和情绪上的相似。比如,圆形代表着宁静、无限、均匀与蓝色;正方形代表着死亡、和平、阴暗、黑色与红色;而三角形代表着热烈、活力与黄色。由此可见,各图形均天生带有伊顿所谓的本家色彩:色彩和图形所传达的情绪相匹配;某位画家若想让自己的画作拥有和谐、均衡的效果,就一定要注重这些天然的、富有亲和力的组合:圆形与蓝色、正方形与红色、三角形与黄色的组合。这一理论即是色彩情感的原形,也是色彩的情感作用。

1923 年,伊顿离开包豪斯。毋庸置疑,伊顿的色彩教育对包豪斯的发展有着深远影响,不仅影响着包豪斯的基础课程,还影响着包豪斯的设计专业课程。他的科学性形体构成理论与科学性色彩理论为视觉表达奠定了坚实的基础。此后,康定斯基接管色彩教育,其理论与伊顿的理论存在许多共同点。在色彩方面,康定斯基有自己独特的语言,他把三原色(红、黄、蓝)引入绘画教学体系,从完全抽象的形体和色彩理论研究出发,逐步将这些抽象的

内容与具体的设计相联系,重视不同艺术间的联系,如绘画和音乐的对比形式。对于色彩与点、线、面形态,康定斯基均赋予其象征意义和心理内容,并重视各类形体间的融会贯通、相互依存关系,也就是在强调科学研究的基础上,更注重人文因素,追求与实践相联系,在理论课上更注重感觉的关联性和创造性。

在色彩和图形的理论研究课中,康定斯基非常重视视觉语言体系的构建。他将色彩划分为“四个主音”:亮冷色、暗冷色、亮暖色、暗暖色。在上课过程中,他时常通过布置大量作业帮助学生找出色彩和图形间的恰当对位。他认为,原色应和基本形状相对应,产生蓝色的圆形、红色的正方形、黄色的三角形,那么图形的混合必然与色彩的混合相统一。一个五边形中混有三角形与正方形,那么它一定是橙色的。

继康定斯基后,教师克利又进一步发展了色彩课程。与伊顿一样,克利的色彩课程也是以光谱色为切入点,他将这些色彩画成一个圆圈,相较于伊顿采用的球形更为常规化。色彩是视觉体验里最丰富的一个侧面,线只有长度,色调只有浓度与量度,色彩则增多了第三类要素:性质,也就是克利要求学生使用比喻的天平,对各颜色的分量进行高低衡量(如蓝色比红色轻),并对各颜色的级差递进关系进行思考,其中一步是从紫色递进至红色。克利对学生进行这些指导与训练,并非是为了制定什么色彩法则,他只是将原材料交给学生,让他们自己通过训练得出结论。

三、尹定邦与色彩构成教学

尹定邦,1940年生于武汉,1957年考入中南美专附中,1965年从广州美术学院毕业,并留校任教,历任助教、讲师、副教授、教授、教研组长、副主任、系主任、设计学院创始人、广州美术学院副院长;兼任中国工业设计协会代理理事长、广东省美术家协会副主席、广东省工业设计协会会长等职,是我国著名的设计理论家和教育家,被誉为中国现代设计开拓者和领路人,尹定邦是“设计学丛书”主编、三大构成的领事者,集美、集美组与白马三大设计企业的创始人。他在广州美术学院首次开展了构成教学实验,对色彩构成教学更是进行了探索,撰写了较全面、系统的色彩基础训练书籍——《装饰色彩基础研究》,并在1980年作为《包装装

潢》的内刊出版。尹定邦在湖北省一轻系统装潢设计训练班教学的部分作业和讲稿是《装饰色彩基础研究》的主要组成部分,此书自出版以来获得了良好反响,备受学生欢迎,教学效果良好,迅速地受到推广传播,尹定邦也由此成为当代色彩基础教学领域中极具影响力的重要人物之一。这本书是当时色彩教学里最全面、系统的教材,涵盖了与美学、心理学、生理学、光学等相关的装饰色彩基本理论,详尽地阐述了色彩混合、色彩科学概念、色彩体系、色调构成、调和论、对比论、色彩的心理作用、色彩和构图的关系、色彩和形象的关系、色彩的表现力等,其开篇是尹定邦的一篇论文《色彩与心理》,此文主要就色彩与感觉、知觉、象征、统觉、感情、印象六个方面的关系进行论述。本书主体内容包括三部分:第一个部分为色彩概论,介绍什么是色彩、固有色、应用色彩分类、装饰色彩的特点等。第二个部分介绍色彩的基本知识、理论与规律,该部分由五个方面的内容构成。即色彩的混合研究;通过纯度、色相、明度、色立体体现的色彩基本性质研究;色彩的对比研究,包括纯度对比、色相对比、明度对比、综合对比、冷暖对比、对比与错视、错视与色彩认识、色彩位置与对比效果、色彩形状与对比效果、色彩面积与对比效果、二色对比与多色对比、连续对比、色彩对比与层次感的研究;色彩的调和研究,包括同一调和法、秩序调和法、近似调和法,面积调和法、形状调和法、位置调和法,色彩调和与视觉生理平衡、视觉心理平衡的研究;以