

高等教育“十一五”全国规划教材

清华大学美术学院设计基础系列教材

设计色彩

金贵成 著

人民美术出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 陕西人民美术出版社
安徽美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材
金贵成 著

清华大学美术学院 设计基础系列教材

设计色彩

S H E J I S E C A I

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 金贵成著. — 北京: 人民美术出版社, 2009.7

(清华大学美术学院设计基础系列教材)

高等教育“十一五”全国规划教材

ISBN 978-7-102-04644-0

I. 设… II. 金… III. 色彩学—高等学校—教材
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 073922 号

高等教育“十一五”全国规划教材

编辑委员会

主 任: 常汝吉

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆
赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰

学术委员会

委 员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

清华大学美术学院 设计基础系列教材

设计色彩

金贵成 著

出版发行: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

联系电话: (010) 65593332 65256181

责任编辑: 霍静宇

版式设计: 霍静宇

责任校对: 黄 薇

责任印制: 赵 丹 丁宝秀

制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店

版 次: 2009 年 7 月第 1 版

印 次: 2009 年 7 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 8.5

印 数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-04644-0

定 价: 42.00 元

序

中国的设计教育在经历了一段快速跳跃式发展阶段后,近年来趋于平静——该扩大的变大了,学生数剧增;该建的差不多都建好了,很多美术学院新的校园规模让国际同行吃惊——但在这种表面平静之中又有着一种巨大的变革的能量正在形成与释放。这种变化发展的能量不是通过教育的表面规模,而是在教育质量与内容上体现出来,这令人欣慰。

如何建立起与当今社会特点、需求及技术的进步相吻合的自己的设计教育体系,如何让我们的教学适应新时期年轻人接受知识的方式,如何快速提高我们的设计教学水平,这是很多设计教育工作者在思考与探索的问题,也是需要大家共同努力的。建立起一个高水准的设计教育体系,如同建一座教学楼一样,需要一个钢筋骨

架,然后一块砖一块砖地砌起来。教育理念与课程结构如同钢筋结构,每一门课程如同一块砖。不同之处在于教学大楼可以在一年内(在中国)建起来,但形成一系列好的课程需要长时间的努力与积淀。可喜的是最近一批设计教学实验性的课程在推出,这正是当下设计教育界变革能量释放的一种方式。金贵成老师的“设计色彩”教学课程与这本书的推出恰逢中国设计教育深层次发展的良机,十分可贵!

金贵成老师的“设计色彩”教学课程具有很强的试验性、探索性,同时又建立在前人色彩教学理论基础之上,多年留学欧洲的经历及回国后的教学经验都从此书中显现出来,相信他的这本书会带给设计教学工作很多启示。

中央美术学院设计学院院长

目 录

第一章 使命与思考

一、课程的试验并非偶然	1
1. 适应时代的需求	1
2. 适应技术的进步	1
3. 适应专业的要求	2
二、什么是“单线课程教育制”	5
1. 解释教学体系的坐标	5
2. 确保“在线”课程的合理性	6
3. 依据坐标确定课程性质的局限	8
三、“单线课程教育制”的坐标意义	9
四、策划是主宰课程的灵魂	13
1. 课程的目的	13
2. 组织内容	13
3. 制定方案	14

第二章 认知的游戏

一、课题一 研究始于游戏	15
二、游戏也是课堂	15
三、角度决定色彩情感	18
四、寻觅色彩情感定义的规律	19
五、阐释色彩的课堂舞台	21

第三章 狂欢的理性

一、课题二 木人的狂欢	25
二、走出平面	25
三、理性认识色彩	26
1. 单色意义的“去形化”与复色意义的“依形化”	26
2. 色彩是视觉映像基础	28
四、打破固有	31
1. “脸谱效应”的色彩意义	31
2. 色彩塑造的雕塑	32
3. 建筑色彩的革新观念	37

4. 演绎神奇生命的色彩	39
5. 色彩创意的市场价值	41
五、木人狂欢的作品	43

第四章 意境融合

一、课题三 主题背景的合成	60
二、意境的营造	60
三、假象的真实	62
1. 透视角度	62
2. 光影	63
3. 细节	64
四、“计算机”的功效	64
五、背景合成作品	65

第五章 消失的假象

一、课题四 色彩隐藏	74
二、逆向塑造	74
三、驾驭色彩	75
四、假象的升华	76
1. 色彩伪装的原始功能	77
2. 色彩突显的原始意义	77
3. 假象的升华	78
五、色彩逐渐隐藏作品	82

第六章 以色彩的名义加以补充

一、色彩的艺术修养	118
1. 感觉不是素养	118
2. 基础有别于专业	118
二、色彩的艺术形式	119
1. 平面的变化	119
2. 改变的魅力	121
三、设计中的色彩表现	126
后 记	130

第一章

使命与思考

一、课程的试验并非偶然

1. 适应时代的需求

随着中国社会改革的深入,中国在各个领域都有了空前的发展,可以说,许多行业都发生了翻天覆地的变化。设计艺术教育事业更是蒸蒸日上,从无到有,从少到全,其发展的速度之快、规模之大,令世人瞩目。正因为设计教育事业的蓬勃发展、不断提高,众多专业的设立和不断完善,其课程建设还需不断跟进,这也是适应教学发展的必然。因此,课程改革势在必行。本书介绍的色彩设计课程正是在这种时代背景下,本着适应发展、努力创新的主张而进行的系列试验课程之一。这门课程进行的探索和实验并不是对以往课程理论的否定,而是在前人理论的基础上,针对现在客观环境和专业需求的变化作出的一种补充和发展。

2. 适应技术的进步

技术的发展无疑是推动课程改革的主要动力之一。技术的发展对设计的影响越来越大,社会要求越来越高,这种影响同样会涉及到艺术设计领域。随着新技术的发展,必然会有一些新知识、新观念、新理论、新名词产生,用以补充或完善原有的理论知识。艺术设计领域里的色彩理论知识的发展然也不例外。像计算机的发明及广泛应用,就促使一些关于色彩理论知识的新概念和新名词出现了。例如: HSL 色彩空间、色彩空间密度、色彩代码(或色彩编码)、网

页色彩模式、网页安全颜色、真正安全颜色、高彩色、真彩色等。另外,技术的进步也为我们在色彩使用的某些方面提供了新的表现手段。计算机使一些和色彩相关的设计工作变得更简单、更快捷。然而,计算机毕竟只是一种工具,既然是工具,就必然不可避免地带有一定的局限性,过分依赖计算机会产生一定的负面影响。面对计算机等新技术的广泛使用所带来的正面及负面影响,作为设计专业课程之一的色彩课程必须要扬长避短,进行改革和创新。

这些美丽的绘画作品(图1—图6)均为阿根廷高中计算机老师克里斯蒂安勒内运用计算机创作的作品。面对这些自称为“进化艺术家”的艺术新人和他们的作品及其影响,我们必须

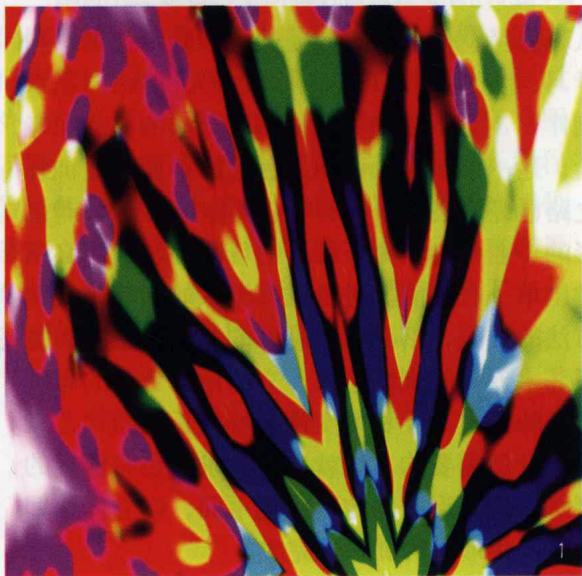

图1 计算机绘画作品

图2—图6 计算机绘画作品

认真思考。他们没有接受过色彩的专业训练和学习,也可以用计算机制作出令人目眩的“艺术创作”,对我们专业人员提出了严峻的挑战和考验。这一事例充分说明了色彩的平面专业训练之路已经失去了原有的专业性作用,因而,对色彩的专业性的认知务必要进行改变,我们必须跳出单一在平面上进行色彩组织的训练模式和方法的局限。平面色彩思维的单一性已经失去了艺术专业的训练意义,立体运用色彩的思维所反映的复杂性和多变性的特征正是当代艺术与设计所需要的。这就自然要求本色彩课程的训练内容及形式一定要超越平面,以立体空间色彩运用形式的训练来完成。

3. 适应专业的要求

艺术院校专业的发展也是促进课程改革的直接原因。近年来,随着社会对专业知识的渴望,一些专业知识的传播范围越来越广。一部分专业性基础知识已经迈出大学的专业门槛,走向社会,逐渐向普及化和常识化方向发展。过去曾经被认为很专业的一些基础知识在今天已经失去其在大学里的原有意义和作用,已成为社会普及型知识,这充分证明了我国的国民素质在不断提高。这种知识性质的转变,一方面推动着大学的专业课程建设的不断调整完善,使整体教学水平向更高的专业目标迈进,另一方面,专业的细化成熟同样要求原有课程的内容和形式要有所创新和提高,而且,为了满足专业的整体课程结构的

图7 现代色彩积木游戏产品

需求,还要及时设置和补充新的课程。故此,丰富课程内容、提高教学水平已成为目前教育建设的当务之急。

图7是以与色彩构成专业知识相关的科学分析图形和一些著名的作品为原形,制作而成的现代游戏产品。这些以往即使是在大学专业课堂上也难以见到的专业教具,如今已经成为人人可得的大众产品,走出神圣的专业殿堂,进入千家万户。这从一个方面说明了,有些色彩的专业知识已经开始渗透到人们的生活之中,得到了一定的普及。

同时,许多美术中学都开设了色彩构成等基础课程,使有些学生在升入大学前,就已经系统地学习过色彩构成,这些都是使艺术院校原有课程中的色彩构成课迫切需要改进的直接原因。

国际化,是现今艺术教学专业发展的方向,同国际接轨是我们专业发展的必然趋势。国内同等阶段的专业性质的课程内容必须保持与国外相同性质课程的一致性。课程内容可以有不同,但课程的专业高度绝不能低于国际课程发展的现状。人人皆知,色彩课程起源于德国包豪斯,所以德国色彩课程的发展无疑是我们最好的参考。在德国,色彩构成早已经挣脱了专业垄断的束缚,投入社会的怀抱中。

图8—图10 德国萨尔大学校园的色彩墙面

图8—图10 是德国萨尔大学校园内用色彩装饰的三处不同墙体，它们都属于这所并非专业艺术院校的普通文理科大学的校园。在德国现代的生活环境和学习环境中，像这样的色彩作品随处可见，说明色彩知识已经走入非专业的日常生活。我们可以看到，三幅画面

中的色彩墙面设计是有差异的，顺序依次为由随意自由的非专业的平面色彩绘制，到专业严谨的平面色彩绘制，最后是突破平面的立体色彩运用。这恰好揭示了色彩理念发展的进程与规律，并清楚地说明了专业认识高度的差异。

二、什么是“单线课程教育制”

1. 解释教学体系的坐标

中国现有艺术院校的教学体系与欧美艺术类院校的教学体系有着本质不同。中国实行大学本科教育,学制为四学年,被大致分为基础部和系部两个时期(或阶段)。一般都以班为授课单位,班级人员固定。教师针对具体班级的四年学习进度设置课程内容。其本质是参考集体共性特点,按照已知的班级来安排课程设置。在课程设置之前就已经确定了以班为教学单位的具体授课对象,课程的设置具有直接的针对性,这样“因班而设”的课程贯穿四年本科教育的全部阶段。因此,可以说中国艺术院校的本科教育是“集体计划型”“单线课程教育制”。(图11)建立这种以固定班级为固定学习单位的制度的目的,是便于学校对学生进行统一管理。对学生的管理工作,同样是国内大学要肩负的一项重要任务。

由于“集体计划型”“单线课程教育制”的性质,国内的艺术院校所设课程的数量按所需课时

刚好排满四个学年,而且同年级的课程都是同时进行的,学生在上本班的课程时,很少有机会听到其他班的课。也就是说,在这种情况下,在大学四年的学习期间,同一个班的学生所学课程的数量和内容完全一致,学生从入校到毕业,就像是沿着一条固定的线型结构的课程设置轨道,按部就班地享用这些为他们而“度身定制”的课程。学生在这样的学习过程中属于被动接受型。这完全不同于欧美院校的选修制教学体系。选修制教学体系是“因课成班”的教育组织形式,在时间的顺序上是先有课,后有班。课程设置时根本没有明确落实具体的听课对象,教师主要根据课程的性质和专业的需求特点,以及根据自己的研究成果,来确定课程内容和授课时间,完全不受具体听课对象的影响。学生必须对课程有所了解后再进行选择报名,然后才能成为一个授课单位里的一名成员,随着课程报名人数数的逐渐增加,一个“班”才逐渐浮出水面,正式确立下来。待课程一结束,这个班也自然解散了。因此,在这样的课程设置方式下每位学生都会拥有很多不同的“同班同学”,学生对课程的选择比较自由灵活,完全出于自身的需求选修科目,属于主动吸取型。

“单线课程制”简单示意图

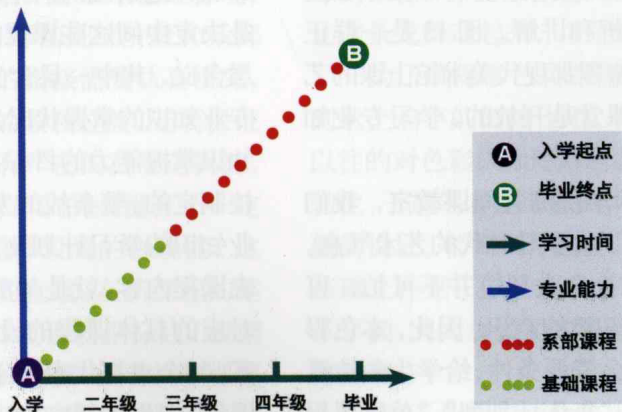

图11 “单线课程教育制”示意图

图12 正在米兰美术馆中上课的意大利儿童

图13 等待进入西班牙巴塞罗那现代美术馆上课的艺术学院学生

不仅我们的教学体系是“单线”的，我们的课堂也是“单线”的。我们大多数的课程是在学校教室里完成的。原有的色彩课程也是如此，灌输式的教学模式，一般是阶段式的强化训练，而且严格遵照包豪斯伊顿的色彩构成理论，就色说色地照本宣科，同欧美相比差距很大。人的色彩修养是长期积累的结果，社会环境也是一个重要因素。欧美的儿童在幼儿园时期就经常到美术馆中接受艺术的熏陶。图12就是笔者在米兰美术馆中碰到的一些上幼儿园的儿童在老师的组织带领下，在美术馆中上课的情景。他们都在专心致志地听老师对画的分析 and 讲解。图13是一群正在等待进入西班牙巴塞罗那现代美术馆上课的艺术学院学生。他们的课堂是开放的，学习专业知识的途径也是多元的。

图14是米兰艺术学院的共同课教室，我们可以看到教室里充满了古罗马时代的艺术气息。

我们没有那样的社会大环境并不可怕，可怕的是我们没有课堂开放的意识。因此，本色彩课程充分利用现有社会资源条件，给学生创造更大的课堂空间，根据“集体计划型”“单线课程教育制”的特殊性，从学生整体的实际情况考虑，既要发挥他们各自不同的基础能力，又要最

终到达同一水平，故此，设计了课题一，来拉开整体课程的序幕，既符合“集体计划型”“单线课程教育制”的性质要求，又打破了课堂的“单线”特征的单调。

2. 确保“在线”课程的合理性

“单线课程制”是中国现行教育体系的特殊性质，也可以将其比喻为“一条龙课程教育”。如果说每门课程都是这条线上关键的基本构成点，把点连接起来形成坐标轴上的一条单线(图11)，那么，这条线的两个端点，即起点A和终点B，是决定中间这些课程的主要因素。这条线具有两层含义，其中一层含义，即起点是学生入学时对专业知识的掌握状况，终点是学生毕业时对专业知识掌握能力的目标。这个教育目标一般是由学校制定的。整条线的发展形成了学生不断完善专业知识的学习计划及目标进程。另一层含义则代表课程内容，就是与前面的学习目标进程计划相对应的具体课程的设置及其相互之间的衔接关系。每个点都代表特定时间内的一门内容固定的课程，课程的循序渐进关系在这条线上被清晰地表现出来。这两层含义合二为一地表现在同一条线上，相互对应不是偶然的巧合，而是内在的必

图 14 米兰艺术学院共同课教室

然联系,因为后者的课程内容设置是建立在前者的教育目标基础之上的,教育目标进程计划决定了设置课程所需的所有因素。图 11 中已经标明,整体课程可以分为两大段,即基础部阶段和系部阶段。各个具体课程之间的衔接需要认真研究,不仅要保证两个学习阶段的顺利过渡,还要保证课程前后之间的关系要具有严密的科学逻辑性,符合专业的要求。线性教育体制的关键在于一定要保证“在线”所有课程整体设置的合理性,这样才能形成一条平稳上升的直线。在新课程的建设方面,应严格依据这条计划课程坐标线,根据时间需求确定新课程的坐标位置,或者根据课程之间的衔接需求来确定新课程的具体时间。此外,课程的创新要围绕课程衔接中出现的新问题、新需求而进行,并不是为了创新而创新,更

不是脱离现实的标新立异。打个比方,如果把每门课程看作龙身上各个关键部位,只有不断优化每门课程,并使课程之间的衔接顺畅自如,才能让这条龙舞动起来,才能使这条龙腾飞。

为了确保本色彩课程“在线”的合理性及起到承上启下的衔接作用,本课程的中心应该是由以往的对色彩认知理解层次向现代色彩运用理念转化,于是笔者在课程的内容和形式上进行了全新的设计。本书中的色彩设计课程在原有的理论基础之上补充了一些新观念,在实践训练上也走出了平面,大大加强了本课程对以后专业发展的支撑力度。

图 15 是德国萨尔美术学院学生的作品,图 16 是世界著名的意大利儿童用品 CHICCOO 公司设计生产的儿童雨鞋的排列展示。这两张本来

图 15 德国萨尔美术学院学生作品

图 16 世界著名的意大利儿童用品 CHICCO 公司设计生产的儿童雨鞋

没有任何关联的照片,在此却反映出一种内在的必然联系,给我们带来一些启迪。两者的性质、材质、工艺和目的迥然不同,但艺术创造的本质规律和运用色彩的思维观念却完全一致,这不是巧合,如果没有前者的学校训练,就不会有后者的社会创造,这表明了突破平面进行色彩训练是专业的需要。

图 17 和图 18 直观地揭示了传统色彩运用观念和现代色彩运用的一些新理念有着本质的不同。图 17 是非洲传统的服饰装饰色彩,人是主体,为了烘托人物形象,服饰按照人的结构和对称关系来设计和运用色彩;而图 18 则反映了现代色彩运用理念,人成了艺术色彩的载体,图形色彩是主要对象,色彩的运用不受人体的结构因素限定。这种现代色彩运用思维观念应是当代学习艺术设计的学生所应当建立的。

3. 依据坐标确定课程性质的局限

在课程的设置和检验上,明确课程的性质是至关重要的。通过坐标形式的“单线课程教育制”示意图可以看出,一些课程的性质被直接地反映出来。如通过时间的确定,就可以知道任何一门课程是属于基础课,还是属于专业课。但是每门课程具有许多不同的性质,“单线教育课程制”示意图并不能把每门课程的所有性质都反映出来。而目前在中国艺术设计院校的教育体制中,对所设课程综合性质的确定并不十分深入,对课程性质的分类还不够全面,因此,应该极力倡导和推广将课程性质细分化和多元化,对课程的性质进行深入研究。课程性质的决定

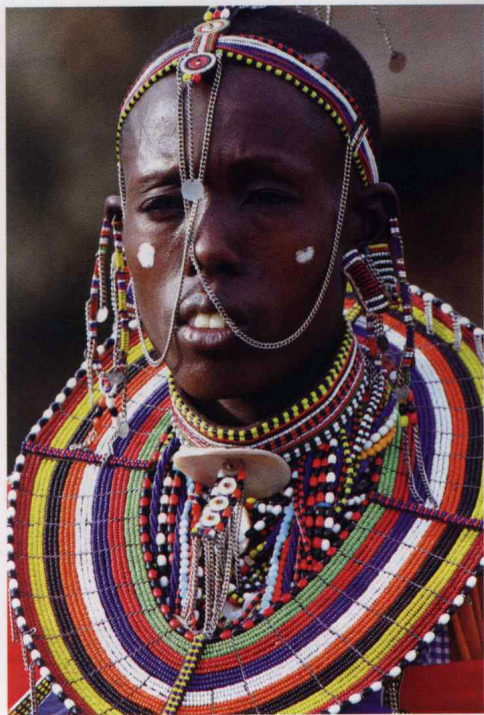

图 17 非洲传统的服饰装饰色彩

图 18 欧洲现代人体绘画

因素很多,例如:时间的因素、专业需求的因素、教学体系的因素、教学课程衔接的因素、课程自身结构的因素等。每门课程都可以根据多方面因素,从不同的角度来确定课程的不同性质。也正是通过对课程的诸多性质属性的研究,才能科学客观地剖析所设课程。因此,只有以课程的性质属性为依据,才能更准确地去判断和检验课程的合理性和价值性,才能去设立和补充一些符合教学需求的新课程。决定课程性质的这些因素也是锁定教学内容和教学形式的立体坐标网,它们可以帮助我们把所需开设的课程的教学内容、教学形式及教学目标等清晰地勾画出来。运用这种课程性质综合分析的方法,既可以对已设置的课程进行分析评估,也可以对将要设置的新课程进行科学、准确、合理的定位。这门色彩课程就是通过对众多因素的分析,首先明确课程的主要性质,以课程的性质为依据,再确定课程的内容和形式的。

三、“单线课程教育制”的坐标意义

课程的位置就是一门课程在“单线课程教育制”线段上的空间位置,这是用抽象的空间来代表具体的时间,反映在现实教学中就是课程安排的具体时间。如“单线课程教育制”简单示意图所示,坐标轴上的A点到B点之间的线段由圆点排列连成,每个点都代表一门课程。众所周知,像这样坐标中构成线的不同的点,在数学上所代表的数值是完全不同的,点和点之间的相互关系是有序增长的。如果两个点的数值相同,那么这两个点一定是重合的。根据坐标图中线段上已确定点的位置,就可以得到其准确的

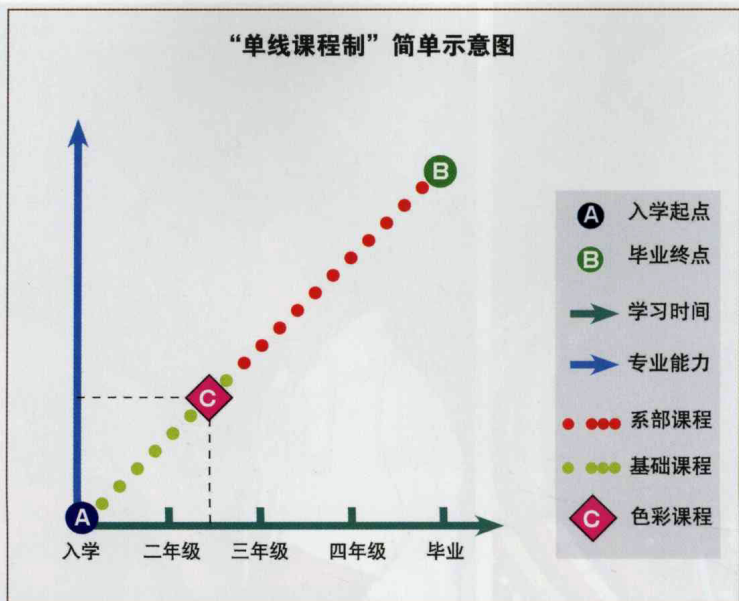

图 19 色彩课程在“单线课程教育制”坐标中的位置分析示意图

坐标值。如果想在坐标线上已知的两点之间增加一个点，既要避免重合，又要确保连接关系有序，那就必须以已知两点的坐标数值为依据，确定新增坐标点的准确数值，才能确认其在已知两点间的正确位置，起到承上启下的作用。这门色彩设计课程就是色彩构成和专业设计课程之间的“点”，它既不能雷同于色彩构成课程，又要有别于专业设计课程。它是二者之间的连点，既要上承色彩构成课程，又要下启专业设计课程，这正是设置这门色彩设计课程的目的和要求。这也表明了，课程的位置决定了课程的性质和目的，课程的性质和目的又决定了课程的内容。反之，课程的内容反映了课程的性质和目的，课程的性质和目的又限定了课程的位置。

本色彩课程的定位就是依据时间的坐标位置，确定这门课程在整条课程连接线中的具体位置，如图 19 所示，C 就是我们要开设色彩设计课程的位置，其处于基础课与专业课之间，是两者的衔接关键。于是相应的也就得到了课程的教学性质和教学要求：其教学性质还归属于基础

课属性，教学要求也应该明确为非专业设计训练，因此这门色彩课程的作业不应以专业设计课题的模式进行。具体地讲，就是不能以招贴、封面等具体作品形式进行，避免某一专业的具体限定。这门色彩课程应该以培养学生适应以后拓宽专业领域发展需求的综合色彩控制能力为目标，在引导学生掌握色彩基础知识的同时，接受多维的色彩应用理念，并加以实践，是本色课程的中心目的。同时从坐标线上显示表明，这应该是一门适应教学发展需求的新课程，并与国际化艺术教学相接轨，适应当代全球化的需要。

从图 20 中我们看到学生对色彩的认识和训练已经完全不同于 70 年前包豪斯的色彩训练形式，同单纯平面上的色彩相比，现在的色彩训练形式更适合学生未来的多元选择。图 21 是德国艺术家以建筑为载体创作的色彩艺术作品，同样的画面如果仅在纸面上用色彩表现出来，则如同初学之作，恐怕令人倍感乏味、无聊，毫无新意。然而你站在这座老式的建筑物前，定会情不自禁地受到一点震撼，这种震撼不是来自高超的绘画

图20 德国萨尔美术学院的色彩课教室

图21 德国萨尔布吕肯市内建筑

图22 德国萨尔美术学院学生的光色装置作品

图23 德国萨尔美术学院学生的光色装置作品

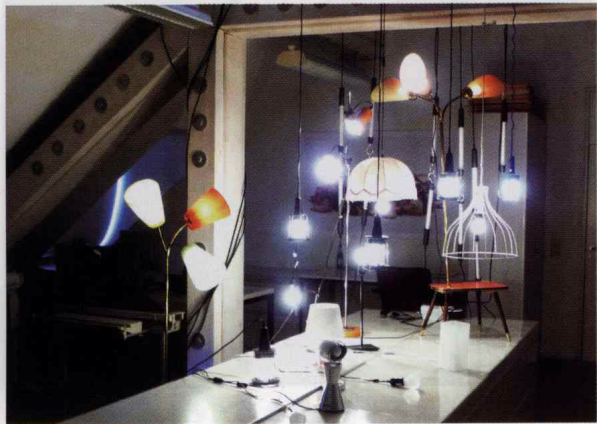

图24 德国萨尔美术学院学生的光色装置作品