

现代艺术设计类“十二五”精品规划教材

MODERN ART AND DESIGN
QUALITY PLANNING MATERIALS

主 编 单汝忠 钱芳兵
副主编 姜楠 邓晓新 叔

设计色彩

DESIGN COLOR

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

现代艺术设计类“十二五”精品规划教材

设计色彩

主 编 单汝忠 钱芳兵

副主编 姜 楠 邓晓新 赵 一 陈帅佐

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

设计色彩知识已经广泛应用于社会的各行各业,并扮演着非常重要的角色。设计色彩美学知识涉及的领域广,内容也十分丰富。本书除介绍设计色彩的基本知识与基本原理外,其他各章均以案例的方式展开讲述,并结合实训或案例审美欣赏分析。全书对每个实训的目的、设计流程及步骤都进行了详尽的介绍,每个实训项目后面都配有拓展训练,以达到举一反三的教学效果。

本书包括设计色彩的基本概念、设计色彩的基本原理与应用、设计色彩的表现能力训练、设计色彩的创意思维训练、优秀作品欣赏、设计色彩实训等内容,讲解 60 余个大小案例,每个案例都遵循从简单到综合的层次安排。语言简练,思路清晰,具有很强的实用性、可操作性及指导性。

本书可作为高等院校艺术设计类专业教材,也可作为相应内容学习的案例教材,还可作为社会培训机构的培训教材,更可作为从事各种设计工作及色彩美学爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 单汝忠, 钱芳兵主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2012. 8
现代艺术设计类“十二五”精品规划教材
ISBN 978-7-5170-0042-6

I. ①设… II. ①单… ②钱… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第175520号

策划编辑: 陈 洁 责任编辑: 陈 洁 封面设计: 李 佳

书 名	现代艺术设计类“十二五”精品规划教材 设计色彩
作 者	主 编 单汝忠 钱芳兵 副主编 姜 楠 邓晓新 赵 一 陈帅佐
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电 话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心(零售) 电 话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	中煤涿州制图印刷厂北京分厂
规 格	210mm×285mm 16开本 10印张 269千字
版 次	2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	42.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

在经济迅速发展、文化与设计繁荣的今天,设计色彩知识已经越来越多地应用于人们的日常生活、学习和工作等各个领域。

设计色彩已经广泛应用在艺术设计的各个专业,设计色彩知识涉及的领域广,知识内容十分丰富。设计色彩知识在广告设计制作、工业产品设计、电脑游戏设计、建筑装潢设计、服装设计、影视设计、动画设计、舞台美术设计、展示设计、数码影像设计等学科都有具体应用。设计色彩的应用是以科学的色彩知识为基础,在各个设计学科领域展开应用的色彩知识。

“设计色彩”是为设计类专业学生开设的专业基础性课程。通过本课程的学习,使学生能从色彩的知觉和心理效果出发,用科学分析的方法,把复杂的色彩现象还原为基本的要素,利用色彩在空间、量与质上的可变幻性,按照一定的色彩规律,去组合构成要素间的相互关系,创新出新颖的色彩效果,从而培养学生对视觉艺术形式的创造性思维方式。为学生在以后的学习设计色彩的相关设计中,能综合运用设计色彩知识来进行设计创作打下基础。

全书共分6章,相关内容如下:

第1章导论,主要讲述设计色彩的基本范畴、历史发展与演变及设计色彩的学习方法。

第2章设计色彩的基本原理与体系,介绍设计色彩的基本因素、色彩的三要素与色彩的心理情感,另外讲述了色彩的错觉等内容。

第3章设计色彩的基本语言训练,讲解了设计色彩的构图语言、设计色彩写生的观察方法与表现形式。

第4章设计色彩的创意思维训练,讲述几种创意思维的训练方式与设计色彩的创意形式。

第5章优秀作品欣赏,主要介绍中、外国优秀艺术家的色彩作品,欣赏设计色彩在现代设计领域中的应用实例。

第6章设计色彩实训,以课堂色彩训练实例讲解如何归纳色彩,用立体与混合技法表现色彩的肌理与材质,并进行色彩的情感与联想的表现训练。

本书由单汝忠、钱芳兵担任主编,姜楠、邓晓新、赵一、陈帅佐担任副主编。此外,刘闻名、贾卫东、孟波庆、左宏、穆存远、刘广棉、王瑞、陈新雨、李菲、王瑶等也参与了编写工作。

由于编者水平有限,难免有不当或错误之处,恳请各位专家和读者给予指正。

编者

2012年6月

目录

前言

第一部分 基础理论部分

第1章 导论 2

- 1.1 设计色彩的基本范畴 2
- 1.2 设计色彩的发展与演变 2
- 1.3 设计色彩的学习方法 5
 - 1.3.1 设计色彩表现能力培养 5
 - 1.3.2 创意思维能力培养 7
 - 1.3.3 审美评鉴能力培养 12
- 1.4 思考与练习 14

第2章 设计色彩的基本原理与体系 15

- 2.1 色彩的基本因素 15
 - 2.1.1 光源色 15
 - 2.1.2 物体固有色 16
- 2.2 色彩的三原色 16
- 2.3 色彩的补色 17
- 2.4 色彩的错觉 17
- 2.5 设计色彩三要素 21
 - 2.5.1 设计色彩的色相 21
 - 2.5.2 设计色彩的纯度 22
 - 2.5.3 设计色彩的明度 22
- 2.6 色调与色彩的表示方法 25
 - 2.6.1 色彩的色调 25
 - 2.6.2 色彩的配色 25
 - 2.6.3 色彩的表色系方式 26
- 2.7 色彩的心理与情感 32
 - 2.7.1 色彩的联想与象征 32
 - 2.7.2 色彩的心理感觉 34

- 2.7.3 色彩的情感效果 37
- 2.8 思考与练习 38

第二部分 技能训练部分

第3章 设计色彩的基本语言训练 40

- 3.1 构图语言 40
 - 3.1.1 构图及经营 41
 - 3.1.2 比例与尺度 43
 - 3.1.3 对比与均衡 44
- 3.2 设计色彩写生的观察方法 48
 - 3.2.1 写生色彩 48
 - 3.2.2 设计色彩的观察方法和表现手法 50
- 3.3 设计色彩写生的表现形式 51
- 3.4 典型实例分析 54
- 3.5 思考与练习 58

第三部分 创意设计部分

第4章 设计色彩的创意思维训练 60

- 4.1 发散思维方式 60
- 4.2 逆向思维方式 62
- 4.3 分析与变形 64
- 4.4 意象与联想 67
- 4.5 设计色彩的创意形式 70
 - 4.5.1 色彩平面创意形式 70
 - 4.5.2 立体创意形式 73
 - 4.5.3 添加创意形式 77
 - 4.5.4 设计色彩的夸张创意 78

4.5.5 色与形的分解重组	81
4.6 典型实例分析	82
4.7 思考与练习	90

第四部分 欣赏品鉴部分

第5章 优秀作品欣赏 92

5.1 中国优秀色彩作品欣赏	92
5.1.1 吴冠中作品欣赏	92
5.1.2 赵无极作品欣赏	96
5.1.3 朱德群色彩作品欣赏	97
5.2 外国优秀色彩作品欣赏	100
5.2.1 毕加索色彩作品欣赏	101
5.2.2 康定斯基作品欣赏	102
5.2.3 蒙德里安作品欣赏	103
5.2.4 米罗Joan Miró作品欣赏	104
5.3 设计色彩在现代设计中的表现	106
5.3.1 招贴设计作品欣赏	107
5.3.2 包装设计作品欣赏	109
5.3.3 产品设计作品欣赏	114
5.3.4 室内设计作品欣赏	116
5.3.5 服装设计作品欣赏	117
5.3.6 交通工具作品欣赏	119
5.4 思考与练习	120

第五部分 实训练习部分

第6章 设计色彩实训 122

6.1 课题一：色彩的客观性归纳表现	122
--------------------------	-----

6.1.1 相关作品实例	122
6.1.2 实训要求和训练目的	127
6.1.3 实训内容	128
6.1.4 实训小结	128
6.1.5 课业外延	128
6.2 课题二：色彩的立体与混合技法表现	129
6.2.1 相关作品实例	130
6.2.2 实训要求和训练目的	134
6.2.3 实训内容	134
6.2.4 实训小结	134
6.2.5 课业外延	135
6.3 课题三：色彩的肌理与材质表现	136
6.3.1 相关作品实例	136
6.3.2 实训要求和训练目的	142
6.3.3 实训内容	142
6.3.4 实训小结	143
6.3.5 课堂外延	143
6.4 课题四：色彩的情感与联想	145
6.4.1 相关作品实例	145
6.4.2 实训要求和训练目的	151
6.4.3 实训内容	151
6.4.4 实训小结	152
6.4.5 课业外延	152

参考文献 154

1

基础理论部分

第1章 导论

1.1 设计色彩的基本范畴

设计色彩是现代设计艺术专业的基础性课程,是色彩表现能力和创意性思维能力的基本训练方法。也是设计师必备的专业表现技能与现代绘画技能,是培养设计师形象思维和情感表现能力的有效方法,是科学地认识色彩、分析色彩、掌握色彩的有效方法。

设计色彩,是以生理性色彩与心理性色彩对人类的情绪影响为分析重点,训练调配色彩,对色彩配色设计意图准确表达的能力,是各设计类专业进行色彩搭配学习的基础性课程,它基本上适用于一切设计专业,如室内装饰设计、广告设计、建筑装饰设计、产品造型设计、包装装潢设计、舞台美术设计、服装设计、网络视频媒体设计等。设计色彩不在于真实地描绘客观色彩,不求模拟自然。从而,设计色彩与绘画色彩在表现目的上就有很大的区别,也就是说,设计色彩是为设计服务的,是设计师表达设计创意,交流设计方案的手段和语言。由于功能和目的完全不同,所以必然会带来不同的理念、目的、内容、方法。依据设计类专业对设计人才的培养目标,学习相关的色彩配色方法与色彩表现方法。以“分解性色彩表现——限制性色彩表现——装饰性色彩写生表现——意象性色彩表现”为主要特色,系统而全面学习配色理论与配色表现方法,更加符合艺术设计专业的需要。提升学生对设计色彩的目的、性质、内涵、作用等方面的认识,增强学生的专业意识、设计意识与创造意识。积极研究色彩的配色特征,并结合创意和构想,达到对设计色彩的主动性认识与科学性表现。

1.2 设计色彩的发展与演变

色彩最早产生于原始社会时期,在岩画与彩陶时期人类就开始使用矿物质颜料色彩。色彩在西方历史中,由于宗教色彩绘画艺术发展,艺术家绘制了大量的宗教彩色壁画。如意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人,与拉斐尔和达·芬奇并称为文艺复兴后三杰的米开朗基罗,绘制了罗马梵蒂冈西斯廷小教堂的天顶画《创世记》,祭坛后的壁画《最后的审判》,分别如图1-1、图1-2所示。题材分别取自于圣经中的第1章《创世记》和最后一章《启示录》,是米开朗基罗绘画艺术的丰碑,是他一生最有代表性的两大巨制,也是意大利文艺复兴盛期最伟大的艺术贡献。

图 1-1 创世记

图 1-2 最后的审判

《最后的审判》是一幅宏大壮丽的图画，初看上去，似有纷繁杂乱之感，细观之，则人物组合有序。米开朗基罗塑造了二百多个真人大小的、力士般的裸体巨人。全画以耶稣为视觉中心，形成视觉左右对称、均衡和谐的章法，人物的组合动势构成旋涡形，犹如暴风卷起。表现了他对现实存在的罪恶无情地揭露和鞭挞，以及对黑暗的社会及腐败的统治者的裁判，为正义声张。从他画中人物形象塑造看，画的人物和情节完全是其所处的时代社会生活中的人和事、善和恶、真和美。

17 世纪近现代随着西方自然科学的发展，牛顿在 1666 年经由三棱镜得知了光谱，把色彩的物理性研究，带进了与光与色的研究领域，开启了绘画色彩与设计色彩研究的新纪元。没有光线就没有色彩，光照射在物体上，物体吸收了某些色光，反射了其余的色光，透过视觉器官传到大脑，由大脑感觉色彩。19 世纪的印象派画家，进行了光线变化对色彩影响的研究，其代表有莫奈、毕莎罗、修拉、雷诺阿等。主要代表作品有莫奈的《日出印象》和《卢昂教堂》。

19 世纪后期的后印象主义画派画家梵高、高更、塞尚等开始学习借鉴东方艺术，如日本的浮世绘，色彩单纯且富于装饰感。主要有代表作品有《向日葵》。

1905 年，孟塞尔开发了第一个被广泛接受的颜色次序制，称为孟塞尔颜色系统，它对颜色作了精确的描述。孟塞尔颜色系统描述的所有颜色集合体称为孟塞尔色立体，孟塞尔色立体像一个扭曲的偏心球体，它是迄今为止色彩交流领域中采用最为广泛的方式。但孟塞尔颜色系统只是一个数量化的表色系统，目前是美国官方色彩理事会使用的基础标准。

在 20 世纪的现代美学主义机械美学主义艺术运动发展时期，抽象艺术、表现主义、立体主义、风格派等现代艺术全面发展，异彩纷呈，其代表人物有野兽派的马蒂斯，还有达力、米罗，他们的作品富有梦幻动感和极强的神秘色彩的表现力；抽象艺术的康定斯基；风格派的蒙德里安。荷兰风格派又称新造型主义画派，于 1917 ~ 1928 年由蒙德里安等人在荷兰创立。其绘画宗旨是完全拒绝使用任何

的具象元素,只用单纯的色彩和几何形象来表现纯粹的精神。代表人物还有奥特·凡杜斯堡、巴特·凡·德·莱克等。

20 世纪 20 年代以后出现了包豪斯艺术,德国魏玛市的包豪斯设计学院的成立标志着现代设计的诞生。包豪斯是世界上第一所完全为发展新型的设计教育而建立的学校,主张“艺术与技术的统一,设计与工艺的统一”。受其教授康定斯基抽象色彩理论与风格派艺术大师蒙德里安的影响,里特维德开始在设计作品中运用抽象设计色彩表现产品,代表作品如图 1-3、图 1-4 所示。

图 1-3 红蓝椅作品

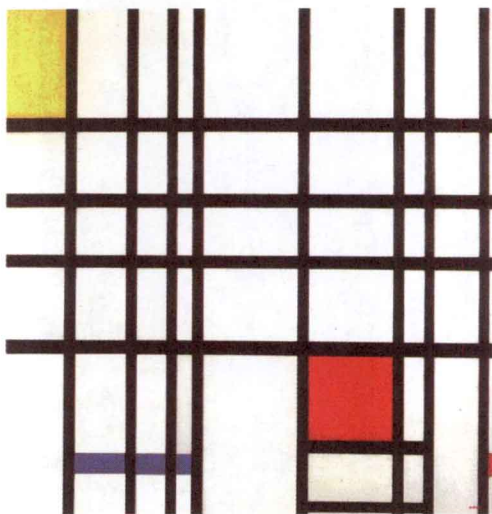

图 1-4 风格派作品

从上古时期到现代,色彩在东方的发展过程中,中国色彩的应用领域和发展越来越广,从山顶洞人的用的“赤铁矿的石砂”,到仰韶文化中半坡村的彩陶,《鹭鱼石斧图》等都说明中国上古时期色彩应用的辉煌。

漆器作为中国应用设计色彩的一大类,相传在“舜禹时代”已有使用,在周代已相当发达。在长沙“楚墓”中发现漆器,而且彩绘色泽非常精美,分为七色,色调以黑色: S9000-N、朱红: S2060-Y20R、黄色: S1050-G90Y 为主,以绿色: S6020-Y10G、灰色: S5000-H、蓝色: S6020-R90B 为点缀。在“马王堆”汉墓中出土的漆棺中还出现了红色漆与黑色漆的间色应用,色彩富丽、装饰性强。

丝绸是中国应用设计色彩的又一大类。丝绸是中国古代伟大发明之一。远在商代就出现丝绸记载,周代就有了提花沙罗色织物。战国盛产丝织物文明于世,双汉时代丝织物已成为向外输送的主要商品,这是名副其实的国际间的色彩产品商业交往,是文明于世的“丝绸之路”,它也表现了盛唐丝绸业的发达和繁荣。东汉时丝织品开始使用加金技术,丝绸已能染出 15 种颜色,敦煌吐鲁番出土的唐织物已有 24 种之多的色彩。

敦煌莫高窟是享誉世界的中国古代文明艺术宝库,它保存了从公元五世纪。北魏时代的壁画采用典型的东方色彩,而且受到印度佛教艺术影响,产生了新的艺术光辉。敦煌分三个发展时期,即十六国时期、北魏时期、隋唐时期。壁画有 25 个色相,分四种色调,分别为咖棕色调、绿色调、蓝色调、灰色调,它依靠图案的层次,充分利用点线面的装饰规律,以求色彩的丰富和统一。

“唐三彩”是一种盛产于中国唐代(公元 618—907 年)的陶瓷器制品,现已发展到有许多无比美丽的彩釉,出现了新的黄、红、蓝、绿的“唐三彩”。

宋瓷也是享有盛誉的传世佳品,历史中的各种名瓷如以越窑为代表的“青瓷”,以景德镇为代表的白瓷,元代的青花瓷等,然而宋代的钧瓷更是一绝,它以铜的氧化物为着色剂,通过烧、窑变等工序,

使得在青瓷上产生海棠红、玫瑰紫等色,这时期中国陶瓷的色彩已经非常丰富。

中国古建筑应用设计色彩的方面更加广泛。北京的故宫,是中国古代皇家建筑的代表作,除了它的建筑风格、布局、风水、权威等因素外,它的建筑色彩有着独特风格,它严格遵循中国建筑传统“五行”,即上(北、黑、水)、下(南、赤、火)、左(西、白、金)、右(东、青、木)、中(中、黄、土);色彩“五行”就是黑、赤、白、青、黄五色法则,上有屋顶覆盖黄色的鎏金瓦,檐下为青绿和玺彩绘,梁柱、横枋间布满沥粉贴金和玺彩绘,下有红色的城墙和门窗。这就是紫禁城总体建筑风格。

民间设计色彩应用艺术是中国设计色彩应用史上的另一大类。民间色彩应用生动朴实,色彩鲜明强烈,热情豪迈,大胆夸张。民间色彩应用种类繁多:民间戏剧、染织刺绣、民族服装服饰、生活劳动工具和用品装饰、工艺美术、年画、寿喜礼品、文娱用品等。民间色彩艺术有明显的地方和区域特性,它也表现了阶级层次,审美情趣差异和审美标准及价值观的不同,但民间色彩主要表现民众积极向上的生活态度,表现他们文化生活方式、风俗习惯、宗教信仰等。总之,东方民间应用设计色彩是最鲜活的表现,最有生命力的表现,最中国的表现。

自从人类有意识地进行装饰活动起,色彩就被赋予不同寻常的象征意义。设计色彩作为产品的外在表现,不仅具备审美性和装饰性,而且具备符号意义和象征意义。作为视觉审美的核心,色彩深刻地影响着人们的视觉感受和情绪状态。色彩引起的心理反应,有些是人们在长期生活实践中自然形成的印象,有些则带有强烈的社会文化烙印。如原始社会山顶洞人的墓葬,已经开始用赤铁矿进行有目的的装饰了,其红色对原始人来说是与生命、活力有关的象征。红色不但在中国是一种极为重要的色彩,表达了庄重、喜庆、吉祥等气氛,对其他大部分国家的人民来说也都具有同样的意义。但有些色彩对不同的国度则有着不同的意义。比如在西方,由于叛徒犹大身着黄色外衣,所以与黄颜色有关的词语多含有轻视的意味。但是,在佛教国家缅甸,黄色却没有任何的消极含义,用番红花浸染的黄色布匹多用于僧侣的袈裟。社会文化对色彩审美的影响是巨大的。由社会背景决定的色彩喜好,有时甚至会与色彩的习惯心理反应背道而驰。国家的政治制度、文化体系、风俗习惯等,甚至群众广泛关注的某个事件,都会对色彩的审美观念造成影响。色彩一旦被赋予了道德、思想、信仰等方面的内涵,它也就变成了一定社会状态的外在表现符号。色彩还体现了地域文化。生活在北欧地区的人们,习惯了湖泊、雪峰的自然景观,对青、绿色系比较偏爱;我国东北地区空气晴朗,房屋的窗格都是蓝色的,而华北地区则大都是绿色,多雨雪地区的人喜爱淡淡的灰色等。还有些色彩喜好是处于特定环境中的人们,对严重缺乏的事物的渴望和追求所致。如沙漠地区的人们由于对绿洲、水源的渴盼而对绿色有着特殊的珍爱。

人类悠久的历史奠定了设计色彩的发展与成熟的基础。现代工业社会的发展与进步,使设计师、艺术家赋予设计色彩配色表现新时代的含义:“艺术与技术的高度统一”,“设计作品与色彩情感完美结合”,这也就是设计色彩的内在含义。

1.3 设计色彩的学习方法

1.3.1 设计色彩表现能力培养

绘画性色彩与设计色彩都是在二维的平面上进行艺术表现的。人们通常以固定眼光看待绘画色彩的造型功能:它是造型艺术的基本功之一,以锻炼观察和表达对象的形体、结构、空间、体积、质感

和色彩的冷暖关系为目的。这就反映了纯美术专业的色彩训练，目的是为了培养和锻炼绘画或其他创作所需要的写实能力。基本功越扎实，艺术创作的表现能力就越强。因此绘画色彩基础训练，追求的是富有感染力的生动的色彩艺术造型，体现的是色彩造型的审美作用，最终以模拟自然、陶冶情感的精神本质而发挥它的功能。绘画色彩主要培养和锻炼学生对客观物象的认识理解能力和表现能力，强调认识与表现的辩证关系。

设计色彩的训练方法，在认识、理解和表现方面与绘画色彩的要求是不一致的，它更注重理性的作用。在课题作业中，会更多的要求学生凭理性推导进行表现，而不是凭借对实物的感觉来比较表现。例如静物《陶罐的组合》，与绘画色彩要求的在空间、体积、质感、冷暖等方面严谨的造型因素大不一样，它的表现是在恰当的基础上，采用强烈、主观、装饰、构成等设计色彩原理“推导”地表现出对象关系，用平面的色彩变化来分析并表现出整体以及各局部的色彩关系，如图 1-5、图 1-6 所示。

图 1-5 陶罐的组合

图 1-6 陶罐的组合

又如《花瓶类组合写生》，将形态各异、材质不同的花瓶任意摆放在同一平面上，要求学生们开动脑筋，创造性地将这些物品组合在一起，画面构图要求有变化、有新意、多样统一、均衡和谐，表现上采用装饰性画法，用平面的色块，以色彩的明度、纯度或饱和度等变化来表现对象的重构关系，这些恰恰与绘画色彩刚好相反，如图 1-7、图 1-8 所示。

这种训练不仅能锻炼学生对色彩的观察、分析、理解与表现的能力，还能加深对于设计色彩的表现思维与特点的体验和理解。设计色彩追求发挥色彩的独立功能，更加侧重功能和作用。在现代设计中科学、技术、艺术、经济是相融的，体现出科学与美学、技术与艺术的完美统一。在一定程度上设计受客户审美要求制约，它要符合人们的物质与精神的需求，还要达到人与环境的和谐，从而满足人们的生活需要。它最终以设计实用、美观的应用性物品的本质特征发挥其功能。设计色彩传达了设计师的理念与构想。人们从一幅设计色彩作品表面能看到被表现的某一形象的色彩构成、形式美感等，如图 1-9 所示。

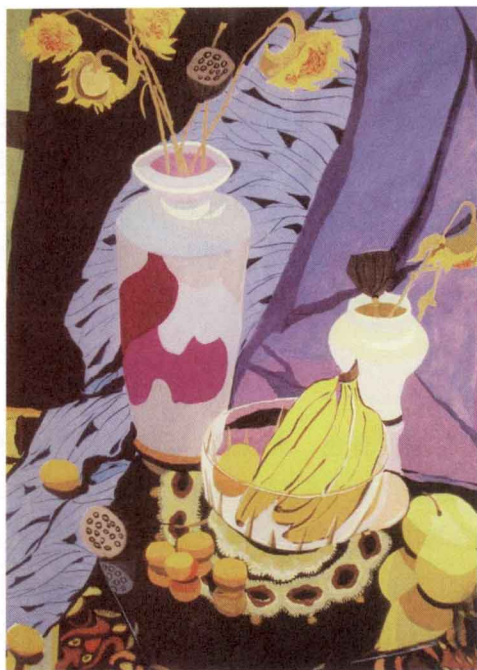

图 1-7 花瓶类组合写生

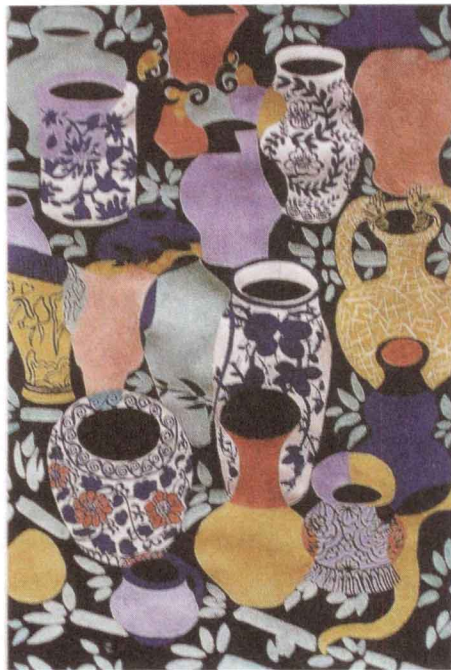

图 1-8 花瓶类组合写生

图 1-9 花瓶类组合写生形式美感

1.3.2 创意思维能力培养

“设计色彩”作为艺术设计专业造型基础训练中极为重要的课程，它以培养学生的创意性思维能力与创意性表现能力为目的。在教学实践过程中，创意性思维的训练是至关重要的环节。如何帮助学生非常规地思考问题，让学生以新的分析和审视的眼光去扫描客观现象，从而创造出独特、新颖、具有个性的设计色彩作品，已成为了教学的重重点。其主要任务是对客观色彩构造特征进行色调分析，发现客观事物的色彩属性特征，通过设计色彩的训练，培养设计专业学生敏锐的观察力、思考力、创造能力以及分析与归纳能力。绘画、设计都属于造型艺术，它们之间只有互通关系而无绝对区别的界

限。它们的表现过程都是从感性开始,逐渐向理性认识延伸,都遵循着感觉、分析、理解、综合与概括这个基本规律,由于两者之间表达功能的不同,使得在具体的表现过程中,两者的思维形式与方式是不同的。在绘画性色彩的表现过程中,通常是以感性为基础,以与直觉性、形象性紧密结合的思维活动方式而展开。与之相比较,设计色彩的造型思维方式是以逻辑思维为基础,形象思维被统摄在逻辑思维之中。所以,在设计色彩的造型表现中,特别强调思维的推理性、逻辑性和有序性。事实表明,这种符合设计需要的思维方式及表现思路,不仅能够使设计色彩表现严谨、规范,而且还因这种思维与思路包容时间与空间、宏观与微观等因素,其表现力被大大的拓宽了。

1. 打破传统色彩写生方法

(1) 静物写生变调处理,打破思维定式的静物组合方式。

任何物体的色彩的呈现都是与周围色彩比较的结果,它是固有色、光源色、环境色的综合体现。通过练习可以使学生直接而生动地认识局部与整体色彩的关系,从中发现并掌握一些变化规律与表现形式,为日后理性地运用色彩语言表达设计思想奠定有力的基础。要求对一组静物进行写实色彩写生,然后变换静物组合。如:a.变换光源色(由日光变为白炽灯等);b.变换少量物体;c.变换和拆除静物组合的部分衬布等,使该组静物产生局部变化。最后将前后几张作品对照,从中感悟局部色彩变化所带来的整体色彩变化。在此基础上,为了更进一步地提高对色彩内在联系和变化规律的把握,以及自由运用色彩语言的能力,可以继续色彩组合默写训练、变调训练,使学生在解决问题的过程中,理解和掌握设计色彩知识。让学生参与其中进行物体选择,色调变化处理的同时融入自己的思维和观念,使原来被动学习变成主动学习,提高学习积极性和主动参与意识,写生作品如图1-10、图1-11所示。

图 1-10 花瓶类组合写生

图 1-11 花瓶类组合写生

(2) 让学生尽可能多做色彩归纳表现尝试。

通过掌握对自然色彩的分析、概括与提炼,了解将画面由三维向二维方向转化的方法,了解由写

实表现形式向设计表现形式转化的过程。也便于更加理性地用色,为日后的设计工作奠定基础。在写实的基础上,对同一景物、风景、花卉进行色彩归纳,并进行概括和提炼的练习。由于客观物象的色彩千变万化,因此在做这一练习时,先画一幅写实性色彩作业,然后再完成两幅不同处理方法的归纳色彩写生作业。色彩归纳训练,是锻炼写实与装饰色彩画法的有效措施。归纳色彩写生同样重视色彩感受中的第一印象,只是更进一步地表现对象色彩的本质特征。其表现形式的不同之处是,归纳色彩写生是在排除光色影响下对色彩作去伪存真的处理,有意识地追求平面化的画面效果。

归纳色彩写生一般有两种方法:一是在保持原有光色关系的基础上,将几种邻近距离范围内的近似色都转化成它们的平均值色,以平均值来代替它们,尽量用平涂方式处理,但并不是将对象单纯地用固有色来代替。二是在保持写生物象色调特征下,加强对色彩的主观处理,作必要而适度的夸张,如加强色线的曲直对比、色彩分布的疏密对比等。丰富的景物组合适宜作为写生对象,处理画面的方法除平涂色块,还可以勾线填色,或对局部进行繁化处理等,同时还应注意色块之间的着色边线必须肯定、明确,颜色在色块内一般不能渐变、渗化等。这样教学既可以丰富学生的兴趣,也可以开阔学生眼界,提高学生的创新意识和审美能力,色彩归纳写生作品如图 1-12、图 1-13 所示。

图 1-12 色彩的归纳方法

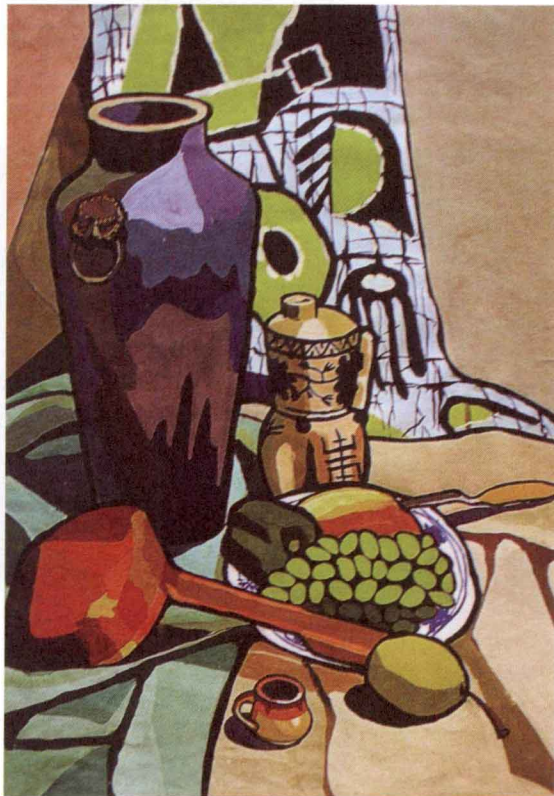

图 1-13 色彩的归纳方法

2. 色彩的装饰性表现

色彩的装饰性表现训练是继色彩的归纳训练之后的又一个培养设计思维能力和设计表达手段的重要环节,分别以风景、花卉、人物为对象进行装饰色彩的技法练习。以主观性为主,以美化画面为核心,运用归纳、变色、象征等表现手法,讲究色彩自身的韵律效果。装饰性色彩表现是印象派和现代画派画家,如高更、劳特里克等常用的手法。练习应循序渐进,由归纳写生开始过渡,第一步在色彩归纳的基础上尽可能地强调其装饰性,将形体与色块较大程度地整化。第二步可以尝试“限制用色”的方法,达到以一当十的目的,只用数种色彩根据不同搭配形式,产生各种不同的色彩样式。第三步“借用色彩”,

吸收古今中外优秀装饰作品的手法,尤其是装饰绘画和图案设计的主要手法。与色彩同样重要的还有体现色彩效应的描绘手法,如用艳丽的纯色点缀,勾线描边、渐变、间隔色块等,这些可以增强画面色彩的丰富性与装饰性,使画面色彩呈现出秩序感,从而使色彩效果达到调和,装饰性绘画作品如图 1-14 至图 1-17 所示。

图 1-14 塞尚装饰性风景

图 1-15 塞尚装饰性静物

图 1-16 塞尚装饰性静物

图 1-17 塞尚装饰性静物

3. 色彩抽象化表现

摆脱视觉对形象直接识别的依赖性,锻炼学生的设计思维能力,是设计表达手段的重要环节。使形象与色彩取之自然,逐渐脱离自然,最终又作用于自然。使色彩与形式具有暗示、象征、传递意念的功能。通过一些命题设计(如激越、和谐、生命等)来完成。学生由于自己的经历、文化背景不同、性格等因素导致命题对其有不同的心理响应,在进行抽象练习时,根据个人的理解,不以任何具体形象为装饰的对象,而运用单纯的点、线、面作为表现的形象来组成作品的面貌,抽象化绘画作品如图 1-18 所示。

4. 色彩肌理效果表现

选择归纳、装饰、抽象中的一幅作品,在不改变其形的前提下,进行肌理效果的处理。如将水粉纸更换为木板,颜料中加入沙子、木屑、碎玻璃粒、石膏粉等方法以取得很好的质感效果,用油画在画面上运用拓印、渲染、磨擦等技法,使画面达到新的境界。

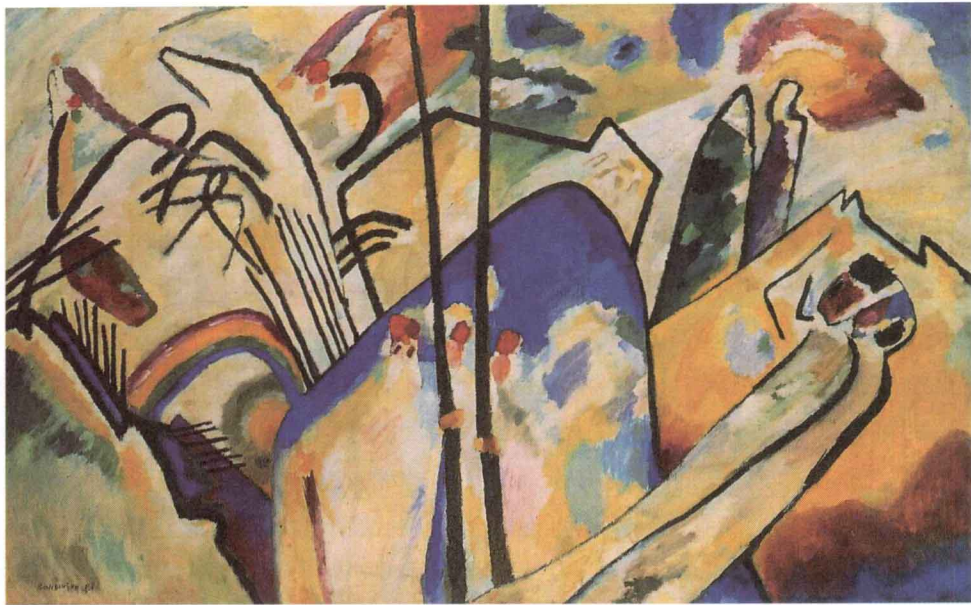

图 1-18 康定斯基作品

通过对绘画写生色彩、设计色彩特征的认识,使学生从理论学习到实践练习、从感性认识上升到理性认识,从绘画写生色彩的观察认识到主观理性地归纳设计色彩。从而培养学生理解与把握色彩、生动表现设计色彩的能力,使其掌握不同设计色彩方法,在今后从事的不同艺术设计领域中发挥作用,为将来正确地使用色彩配色、设计打下坚实的基础。

5. 开发设计色彩创造性构思的应用

设计色彩教学的重点是开发和培养学生创造性思维和设计色彩表现能力。过去设计专业的色彩教学忽视了设计创造力与色彩表现力的培养,使色彩教学局限于纯技术性的训练,导致学生的思维能力下降。设计师的创造力是指对自然的独特感受和见解,设计师必须通过想象开拓设计思路,因此想象力对设计起着至关重要的作用。

6. 设计色彩创意的多样性表现

绘画性色彩的训练,注重培养扎实的写实能力,真实地再现客观物象的能力。设计性色彩的训练,要掌握富有创意的表现对象的色彩设计语言,同时,还要求注重创造性地构造对象的形体与色彩表现。因而其表现是多样化的,有点彩的、装饰的、意象的;或写生的、临摹的、想象的;也有线描的、拼贴的、喷绘的等。设计色彩特别强调平面的意识,有别于绘画色彩的立体意识。

从传统来看,设计就是装饰。现代人解释设计也离不开装饰,装饰风格强调平面、色块和线条。设计色彩属于平面艺术,因为不论设计什么形式的色彩效果,它们最终都以平视的角度、平面的形态、纯色彩的形式来展示给观者。其表现过程中的思路发展,就要培养学生对形象潜在的美感反应,以完成课堂作业的形式来进行研究,从画面实际的视觉效果中得到启示。将客观事物进行新的色彩调整和配置,使对象脱离原有的形象,充分发挥所掌握的技能,进行色变、形变的训练,在视觉效果的密切关系中捕捉新颖而充实的意象,变熟悉的对象为可以再造的元素,从而将其演变为富有审美意味的图形表现,最后获得新颖的视觉刺激,达到表达创意的目的。

设计色彩的教学目的是培养学生敏锐的观察能力、视觉感受能力、色彩表现能力和设计创造能力。如果学生的表现能力、创造意识普遍增强,就达到设计色彩课程的教学目的。因而在艺术设计专业的课堂中贯彻设计色彩实践,比沿用绘画色彩理念的教学效果要好得多。