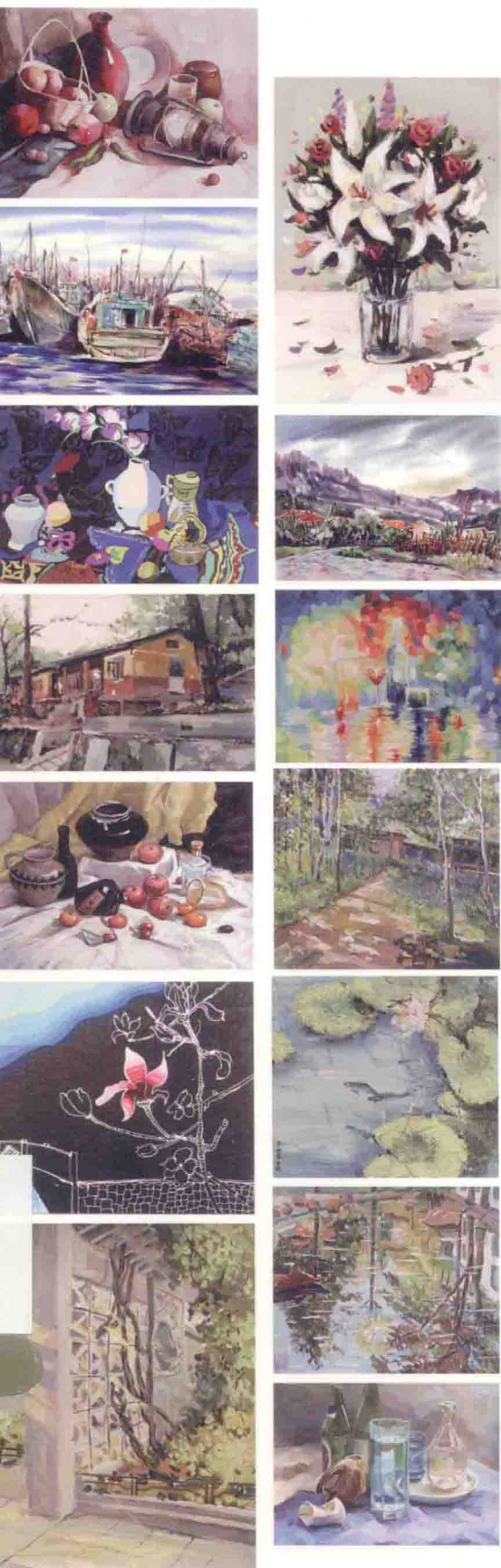

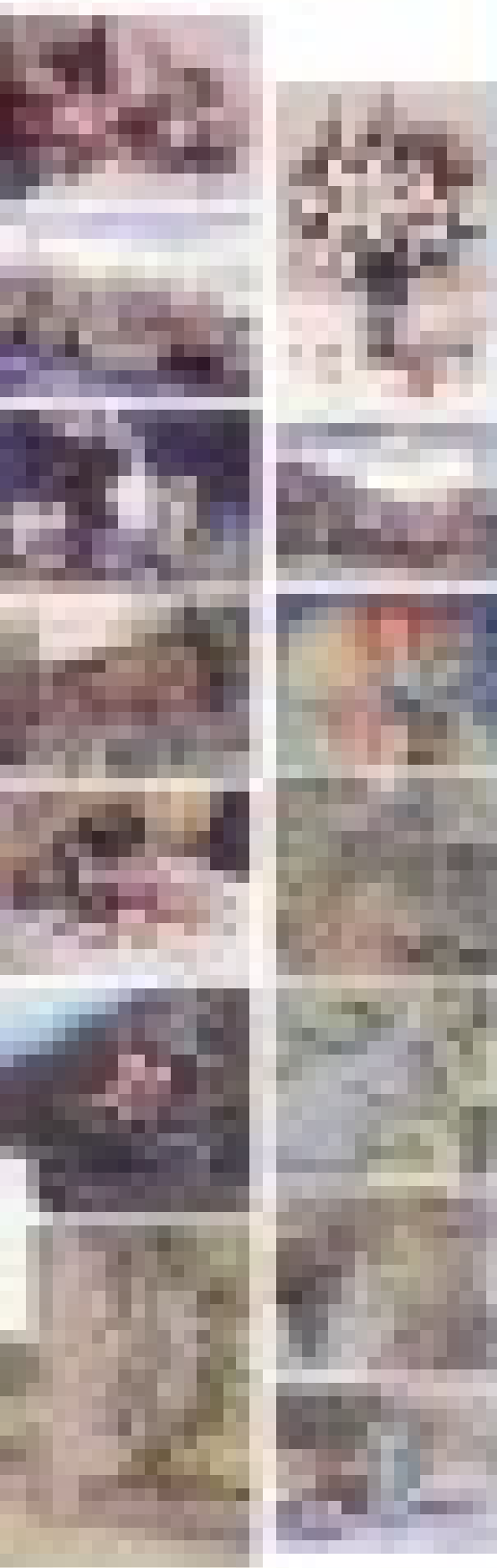
设计色彩学

Design of the Color

冷先平 编著

中国建筑工业出版社

设计色彩学

Design's Color Theory

设计色彩学

中国美术学院美术考级教材

设计色彩学

冷先平 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩学 / 冷先平编著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.10

ISBN 978-7-112-17281-8

I. ①设… II. ①冷… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217008号

设计色彩以培养设计师为目的,旨在通过设计色彩造型技巧及其配置规律的训练,来解决在设计中色彩设计的思维方法、意象表达等问题。本书在内容编排上注重色彩设计与色彩科学的高度结合,以对色彩规律的认识为开始,以色彩的写生为基础,形成设计色彩造型的驾驭能力;在此基础上,创造以设计理念为中心的形式多样、内容丰富的设计与表现专题训练,逐步培养学生色彩运用的主观表现意识与设计色彩的自觉。

在撰写过程中,本书注意吸收国内外最新的研究成果,在内容和体系上进行了新的拓展;论述、例证丰富,图文结合,深入浅出,符合由感性认识到理性认识的认识规律,且图例均为学生课程训练的结果,在实践上具有指导性和易操作性,是高等院校艺术设计及建筑与城市规划等相关专业适用的教材,同时,也可供从事艺术设计教育工作者和爱好者参考。

责任编辑:魏 枫 张莉英

书籍设计:京点设计

责任校对:李美娜 刘 钰

设计色彩学

冷先平 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本:880×1230毫米 1/16 印张:12½ 字数:270千字

2014年10月第一版 2014年10月第一次印刷

定价:68.00元(含光盘)

ISBN 978-7-112-17281-8

(26040)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序 言

设计色彩作为艺术学科门类下美术学、设计学等相关专业设计的基础课程,在中国高等艺术设计教育中,对学生造型能力、设计能力的培养发挥着重要作用。回望设计色彩课程发展的历程,传统的写生色彩教学在特定的年代对培养学生的造型能力、审美修养以及视觉语言表达发挥了很好的作用。但是,这种写生色彩训练的方式着重于再现表现物象的本来面貌,着重于事物光影效果和技术的表达而忽略了对色彩符号深层次和色彩现代设计应用的探求,因此,作为艺术设计及其相关专业基础课程,它在现代的学科指向和课程内容、体系教学方式、方法等问题都亟待改革和完善。

从学科建构的视野来看,现代设计色彩的特点不仅仅在于它的基础性,而且还在于它具有典型学科跨界交叉的特性。也就是说,现代设计色彩的教学不再局限于一般技能技巧的训练,还要探索揭示色彩视觉感受、色彩规律以及在现代设计中的具体应用等等,并由此涉及到自然科学、社会科学和艺术科学三大领域。具体来说,首先,设计色彩的自然科学性是通过视觉对光的感应研究,揭示视觉性能、光度、色度、颜色再现的奥秘,并建立相应的标准色度系统和标准数据以方便色彩的设计使用;其次,从社会学的角度,揭示了色彩作为一种视觉符号在色彩心理和视觉表达上的规律,不同的色彩予以人们的社会心理感应不同,设计色彩学科的交叉可以辐射到诸如色彩象征表达的宗教、历史、社会文化等很广泛的学科范围;第三,色彩与人类文明相伴而生,与审美紧密关联,在艺术学科门类下,它是音乐与舞蹈学、戏曲与影视学、美术学、设计学等学科视觉呈现的重要载体和组成部分,因此,现代设计色彩作为一种视觉语言,它的表现力具有丰富的多样性和典型的学科交叉特性。鉴于此,探索形成现代设计色彩的教学内容体系、方式方法有待于把握以下几点:

1. 厘清设计色彩课程的学科概念,以科学、系统的色彩理论作为设计色彩主观能动表达的基础;
2. 建构写生色彩能力训练新的内容体系,搭建感性色彩向理性色彩应用过渡的桥梁;
3. 安排设计色彩及其表现技能、技法培养的训练专题,形成设计色彩的设计能力;
4. 注重设计色彩课程与相关设计专业的交叉融合,以实现设计色彩课程的基础功能性作用;

显然,本书在这些方面的探索有着开拓性。它是以色彩创造性的设计思维作为编写的逻辑起点,注意吸收国内外设计色彩研究的最新成果,突破传统写生色彩普遍采用条件色写生理论的局限性,打破了由这种理论所造成的学生在色彩表达上只能被动描摹对象和设计思维上的惰性,融入艺术设计学相邻学科的优势进行课程内容和体系的改进,形成新的研究成果。也就是说,在内容的编写上非常注重色彩理论的阐述及其组合变化规律的探索;注重色彩写生的造型训练和色彩设计的理性与创造性思维培养;并通过一系列较

为科学的、系统的、完整的教学课程的合理安排，达到帮助学生以科学的方式认识色彩、分析色彩和掌握色彩的教学目的。在编写体例上，论述、例证丰富，图文结合，深入浅出，符合由感性认识到理性认识的认识规律，对学生设计色彩的艺术实践具有指导性和易操作性。欣闻本书即将付梓出版，由此引发上述关于现代设计色彩教学改革种种想法。本书的作者十年磨一剑，在设计色彩课程的教学改革中做出了不懈的努力，将上述思想付诸设计色彩课程教学改革的现实，变做具有借鉴意义的、具体的、可操作的教学成果，这本《设计色彩学》的科学性、实用性和教学示范性作用无疑显著。

黄建军

教授 博导 艺术设计系主任

华中科技大学建筑与城市规划学院

目 录

第一章 设计色彩概述.....	1
第一节 设计色彩的学科属性 / 1	
一、设计色彩的含义 / 1	
二、设计色彩发展的历史演变与现状 / 1	
三、设计色彩的学科特点 / 3	
第二节 设计色彩学习的内容、方法及意义 / 4	
一、设计色彩的基本内容 / 4	
二、设计色彩的学习方法 / 6	
第二章 设计色彩原理.....	8
第一节 设计色彩的形成原理 / 8	
一、色彩形成的物理因素 / 8	
二、色彩形成的生理因素 / 13	
三、色彩的色名方法 / 17	
第二节 设计色彩的混合与搭配 / 18	
一、设计色彩的混合理论 / 18	
二、三原色、间色、复色 / 21	
三、色相环与色立体 / 23	
四、设计色彩的搭配和混合的方法 / 27	
第三节 设计色彩的对比与调和 / 31	

- 一、设计色彩的对比 / 31
- 二、设计色彩的调和 / 36
- 三、设计色彩对比与调和的关系 / 39

第三章 设计色彩的符号语言..... 40

第一节 设计色彩的符号结构 / 40

- 一、设计色彩的符号性 / 40
- 二、设计色彩的第一层表意结构 / 41
- 三、设计色彩的第二层表意结构 / 44

第二节 设计色彩的审美意指联系 / 46

- 一、设计色彩的艺术形象链接 / 46
- 二、设计色彩的修辞链接 / 48
- 三、设计色彩的意向链接 / 48

第三节 设计色彩的符号语义 / 49

- 一、设计色彩的心理感知 / 49
- 二、设计色彩的符号性格 / 51
- 三、设计色彩符号的象征 / 55

第四章 设计色彩造型基础（一）水彩画写生的理论及基本表现技法..... 64

第一节 水彩画概述 / 64

- 一、水彩画的基本特点 / 65
- 二、水彩画写生的工具、材料及其性能 / 66

第二节 水彩画表现技法的基本类型 / 68

- 一、干画法与湿画法 / 68
- 二、特殊技法 / 73

第三节 水彩画的写生技巧 / 77

一、水彩静物写生 / 77

二、水彩风景写生 / 79

第五章 设计色彩造型基础（二）水粉画写生的理论及基本表现技法..... 89

第一节 水粉画的工具、材料、性能 / 89

一、水粉画的基本工具 / 89

二、水粉画的颜料特点 / 92

第二节 水粉画的表现技法 / 94

一、几种常见的笔法及艺术表现力 / 95

二、干画法、湿画法 / 96

三、水粉画艺术处理应注意的几个要素 / 98

四、概括和夸张与水粉画表现 / 103

五、常见的几种水粉画弊端及处理方法 / 104

第三节 水粉写生 / 107

一、水粉画的观察方法 / 107

二、水粉静物写生 / 107

三、水粉花卉写生 / 111

四、水粉风景写生 / 112

第六章 设计色彩的设计与表现.....128

第一节 设计色彩的创新设计与思维 / 128

一、设计色彩的艺术思维 / 128

二、设计色彩的形式美学法则 / 133

第二节 设计色彩的归纳与表达形式 / 136

一、设计色彩的归纳、提炼 / 136

二、设计色彩的具象表达、抽象表达 / 140

第三节 设计色彩的设计专题 / 142

一、设计色彩的结构与肌理 / 142

二、设计色彩的限色与色调 / 145

三、设计色彩的解构与重组 / 151

四、设计色彩的象征应用 / 157

第七章 设计色彩佳作欣赏..... 164

参考文献..... 189

后记..... 190

第一章 设计色彩概述

第一节 设计色彩的学科属性

一、设计色彩的含义

设计色彩是以写生色彩训练作为基础,通过对色彩的认识、感觉、审美以及表现能力等方面的训练,并在此基础上进行主观意识的色彩整理、归纳、概括与提炼等手段,以培养学生驾驭色彩、设计色彩能力的一门设计基础课程。它涉及写生色彩、色彩装饰、色彩构成、心理学、符号学和设计学等诸多方面,具有典型的学科交叉的属性。

设计色彩作为一个开放的概念,要求在学习色彩知识的同时更应学会开阔思路、拓宽思维、勇于尝试,努力把握设计的本质。一般来讲,每一个正常的人都可以进行设计思维活动,这种活动既可表现在专项设计项目中,也可存在于对日常具体问题的处理过程中。从广义的设计思维来看,凡是对某一具体设计对象的思维主体而言,具有新颖独到的设计过程的任何思维,都可称之为设计思维。这里尤其看重的是新颖、独到,认为设计思维就是“想到了别人没有想到的观念”,它将世界上的任何产品、任何创意都视为设计思维的结果。

具体到设计色彩的思维,它是一种艺术思维,是在色彩设计中,色彩形象思维与色彩抽象思维经过想象与联想、理智与情感、意识与无意识、灵感与直觉等思维过程所形成的创造性思维。通常,学

生的创新欲望来自于外界事物对感知神经的刺激,有了特殊的外界感受,其思维活动就会活跃起来,进而激发学生探索的主动性。因此,设计色彩中将创造性思维的培养作为平时学习的重点是很有必要的。具体到设计色彩的学习中,要求突破写生色彩中基于固定的光线对色彩的束缚、改变和纠正设计色彩学习中的错误和偏见,做到既重视基础训练的严格性与科学性,又强调从观察与体验生活出发,努力探讨所有的知识技能与手段之间的广泛借鉴,并借鉴相关艺术学学科成熟的学科范式去领悟设计色彩学习对于设计专业的发展具有潜在的影响,真正实现“设计”与“色彩”有机结合的课程目标。

二、设计色彩发展的历史演变与现状

设计色彩是随中国艺术学的发展而不断发展的,作为一门艺术与设计的基础学科,自20世纪初到现今的百余年发展时间,由西学东渐的启蒙、移植、引进到目前学科发展成熟、体系相对完善的历程,大致经历过三个主要阶段:即启蒙期、发展期和形成繁荣期。

设计色彩作为一门学科,在我国教育发展的启蒙时期可以回溯到20世纪初到20世纪70年代末。这个时期,设计色彩作为一门现代意义的学科概念还不是很清晰的,色彩的教学基本移植西方以写生再现为基本模式,强调技能与技巧的训练而忽视色彩理论与规律以及色彩设计的具体应用等方面的探索。在中国早期为数不多的诸如南京两江优级师范学堂(1902年)、浙江中等工业学堂(1910年)等专业艺术学校中,根据所开设的“以图画手

工为主科、音乐为副科,兹单以图画言之”,即有“西洋画(铅笔、木炭、水彩、油画)、中国画、用器画(平面、立体)、图案画等”学科,而设置的与设计色彩教育有关的内容主要是《装饰色彩》或者《图案色彩》等。在此期间,陈之佛、雷圭元、庞薰栻等中国现代设计艺术教育的先驱,十分注重从写生色彩客观对象或从传统色彩中获取色彩设计、创作素材和灵感。其中,陈之佛在任广州市立美术专科学校图案科教授时,就色彩教学问题出版过《色彩学》(1928年),以现在的眼光来看可能是偏重色彩常识性的概念和技法等内容的介绍,而缺乏对色彩设计学视角的深度解读与综合探讨,但在那个年代将色彩作为教学中独立的问题来进行探讨已经难能可贵。

在这个时期的新中国成立到20世纪70年代末改革开放初的一段时间,设计色彩的学科发展同艺术学门类的学科发展一样,由于照搬前苏联的教育模式而影响到对西方色彩研究成果和教学体系的全面了解与借鉴,影响到其学科的发展。尽管如此,由四川美术学院留法归来的李友行教授所倡导的《归纳色彩》,在吸取马蒂斯、后期印象派、版画着色等艺术创作色彩运用的基础上,帮助学生从写生再现的自然色彩向艺术创造的主观色彩运用的转变而设立的新课程,其特点是以提炼、概括的手法去表现客观自然色彩对象,具有一定的装饰性特征,并逐步推广到国内许多艺术设计院校,从而成为从写生色彩向装饰色彩过渡的重要铺垫课程,在一定程度上可以说是现代设计色彩主观设计表达的萌芽。

设计色彩教育的发展时期是改革开放的20世

纪80年代到20世纪末,这个时期也是中国艺术学科架构完成的重要时期。在《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年)和1998年由教育部颁布实施的《普通高等学校本科专业目录》的两个文件中,中国艺术学的教育结构体系的确立是无疑的,即当时在艺术学下的8个二级学科分别为艺术学、音乐学、美术学、设计艺术学、戏剧戏曲学、电影学、广播电视艺术学、舞蹈学这样的架构。在这样的学科结构背景下,除音乐学、舞蹈学外,其他与视觉有关的学科开设设计色彩作为造型基础课程已经成为一种必然,因此,色彩课程教学不能因袭过去老式的教学内容,必须解放思想,开拓进取。其时,国内许多艺术设计院校的色彩教育者与国外色彩同行进行了交流。具体包括:1979年香港大一艺术设计学院到广州美术学院讲学和1982年美国威斯康星大学师生15人一行到中央工艺美术学院进行为期1个月的专业交流活动等。在色彩课程内容改革上,受由德国魏玛的包豪斯学校《色彩构成》教学体系影响较大。《色彩构成》对于中国现代设计色彩教育的贡献在于:一是主张从科学的角度研究色彩,而不是像当时其他美术教育者那样仅仅重视色彩对人的情感作用及心理反应;二是为该课程建立了严谨的理论基础;三是通过严格的色彩教学方式对学生进行渐进引导,最终能够使学习者完全掌握色彩创作原理,并且能够得心应手地应用到专业设计上去。

设计色彩教育的形成繁荣时期是21世纪始至今的一段时间,是中国现代设计色彩教育发展进程中最具开创意义的历史阶段。

在我国高校设计艺术专业中,采用前苏联美

术教育体系与法国印象主义光色理论相结合综合体的设计色彩教学方式是不可否认的事实。在一定的历史时期内,这套体系的确起到了相当有益的作用。它建立了西方艺术形式在中国的位置,打破了中国传统设计色彩一成不变的模式,使中国艺术学的学科得到发展。而今天的设计与艺术,则充分显示了艺术与科学的紧密结合,在世界现代设计艺术发展史上不仅表现在材料上,而且在造型、装饰方面的反映也十分突出。材料的增多和利用,造型的讲究和装饰表现手法的改变,每一步都是科学进步和发展的结果。因此,传统的、旧有的模式必须为以创造性思维为中心的新的设计色彩改革所替代。

事实也是如此,在我国,各高校设计艺术专业在继续保持自身色彩发展主体地位的同时,已经做出许多锐意改革发展的新举措。其中,一个重要举措就是突破了以往将色彩艺术设计仅作为设计艺术基础课程的做法,同时,解构与模糊了传统意义上的专业划分模式,使设计色彩在写生色彩学、装饰色彩学、美术心理学、色彩构成学和设计学等基本理论的基础上,以全新的思维方式、按照人才培养的需求对设计色彩给予专业界定,形成一门探讨和利用色彩组合变化原理来发掘人的理性思维和创造性思维的专业课程。

三、设计色彩的学科特点

设计色彩是以培养设计师为目的,旨在通过对设计色彩配置规律及其造型技巧的训练,来解决在设计中色彩设计的思维方法、意象表达等问题。因而,设计色彩不仅仅只是局限于对于客观对象的简单的重现式的描绘,而且还要求善于将其进

行理性的思维归纳、提炼,形成色彩设计的一般规律,体现在设计过程中实用价值与审美价值的紧密结合。因此,其学科的基本特点显示为色彩设计与色彩科学的高度结合。具体来说,就是光与色的科学理论、视觉心理理论、条件色的理论结合色彩功能的理性分析与运用等知识的综合,并以写生色彩为基础,在写生色彩的基础上对色彩规律及其表达进行主观的整理、归纳和发展,逐步培养学生色彩运用的主观表现意识与设计色彩的自觉。

首先,设计色彩课程具有典型的基础性。设计色彩不仅是艺术设计的主要手段之一,也是艺术设计的重要基础。同时,色彩作为一种视觉艺术语言,也有其独特的语言形式和表达方法。一般来说,色彩是光线通过物体的反射作用于人的视觉和大脑反应的结果。然而,设计色彩作为艺术设计专业的一门基础课程,在面向如广告、插图、标志、设计、建筑外观、服装设计等现代艺术设计专业的造型与表达方面,其教学必须有所针对、有所侧重。也就是说,要在设计色彩的教学解决设计造型的思维问题、色彩配置问题和色彩的意象表达等问题;在色彩写生的基础上,不仅要实现对学生色彩造型能力的培养,而且还要实现艺术设计的设计意识的教学目的。因此,设计色彩要通过写生色彩对光源色、环境色、固有色以及色彩造型的高度概括、提炼、归纳等手段,在研究自然色彩及其规律的基础上,进一步对客观物象的色彩进行有针对性的、主动的解构与重组、色彩设计的意象设计和色彩的主观色彩的运用表达等课程内容的训练,从而加深对客观自然色彩的成因及其变化规律的认识和掌控,同时,也使学生能够在写生色彩变化的直观表现和色

彩应用的理性分析基础上,获得自由地设计色彩、表现色彩的能力。

其次,设计色彩是以写生作为设计色彩的开端,与传统的写生色彩课程在教学理念和方法上有所不同,具有明确的目的性和实用性。以构图为例,传统的写生色彩构图在遵循形式美法则的基础上,按照均衡多样统一的原则,其构图大多表现为在画面的黄金位置上以所要表现的主体物为主要对象来安排构图,然后配置一些其他形量较小的构成元素,在艺术形式上多流于程式化特征。而设计色彩的写生构图则要求有目的性地在构图的表现效果和感觉上作出设计的安排,要求在设计构图表达中对构思进行更主动的设计实践。因而,构图中出现的可能不一定是那些所谓的主体物,构图的视觉元素可能会是一些具有表现意义的视觉符号,它们以象征、隐喻等方式,在构图上形成特殊的视觉流线而建构出构图中画面的形式特征。这种有目的性的构图练习不仅能够改变学生习惯性的构图方式,而且还拓展了学生的思维表达,有利于学生形成自己的设计艺术语言。

第三,在设计色彩的写生中,表现语言的精练和准确性也非常重要,但这种表现语言实现的途径并不是唯一的,而是以多元的方式来进行表达的,因此,语言的精练、准确、灵活性构成设计色彩课程的又一突出特点。从设计的角度来讲,设计色彩更多地运用的是主观色彩,培养学生的主观色彩意识和驾驭主观色彩的应用能力是设计色彩课程的最终目标。但这种主观色彩的培养、形成和来源需要在设计色彩的写生中进行磨炼。比如,在写生中可以把复杂的客观对象的色彩关系简化为几

个大的色块来概括整幅画面的色调。这种概括能力就会成为学生设计表达的基本素质。一般讲,写生对象通常是具有复杂细节的,这些繁缛的细节往往在表现形式上都比较混乱,缺乏一定的色调和秩序美感,但当这些复杂的视觉元素被归纳为大小不同和具有明确的色彩偏向的色块后,画面物体之间理性的色彩关系就开始形成。这些充分说明在培养学生主观色彩形成方面,采用以自然色彩为基础,以色彩写生的理性归纳为手段,以色彩理论知识和大量的写生实践作支撑,加上有目的、有针对性的课题训练,能够真正实现学生色彩设计经验的积累和色彩设计修养的升华。在这个过程中,学生通过对变化中的自然色彩表现语言进行精练和准确提炼、归纳,从而激发他们超越对自然色彩表象的模仿而达到主动性的认识与创造,并自觉地将设计色彩基础训练有机地同专业设计联系起来,逐步形成设计色彩的表现能力。

第二节 设计色彩学习的内容、方法及意义

一、设计色彩的基本内容

设计色彩是在自然写生色彩的基础上,以色彩理论知识为指导,通过有针对性的色彩设计训练,实现对学生色彩造型和主观色彩设计表达能力的培养。因此,在课程内容安排上非常注重探讨和利用色彩规律所形成的组合变化原理以及写生色彩的造型训练,来挖掘学生对于色彩造型和色彩设计的理性与创造性思维,通过一系列较为完整的、科学的、系统的教学内容的合理安排,帮助学生以

科学的方式认识色彩、分析色彩和掌握色彩的美的原理和规律。其基本内容具体来说主要包括以下几个方面:

第一,科学、系统的色彩理论知识作为基础内容的安排。设计色彩的教学目的是为了培养学生在客观认识色彩的基础上,进一步加强对色彩造型和色彩表达的艺术思维能力和空间表现能力,以及在色彩的设计实践中能够对设计色彩进行理性的分析和主观自由的表达。要做到这些,科学、系统地认识和掌握色彩的理论基础知识非常必要。诸如对设计色彩的概念、学科特点及其学习方法,光与色、物体色的关系及色彩的三属性,色彩的搭配过程中的对比与和谐,色彩运用中所产生的各种心理感觉和色彩的联想与象征,设计色彩的符号语言等基础理论知识的学习,能够更好地启发学生对设计色彩的主观能动表达的创造性思维,拓宽学生对设计色彩灵活的掌握能力。

第二,设计色彩写生能力的训练。这部分主要包括水彩、水粉的写生与色彩归纳。设计色彩的写生训练是形成对自然色彩的观察分析和个性化色彩归纳、概括表现能力的重要手段,也是对设计色彩的主动驾驭、形成独特的设计色彩语言的基石。就色彩的设计而言,设计色彩更多是主观色彩,是主观色彩意识和驾驭主观色彩的应用能力的体现,是将视觉中观察到的色彩经过有目的的筛选、提炼、梳理、变化体现出来的;而色彩写生的训练则在于感性的、客观的、空间的、真实的客观物象的再现,是表现者的意图图像化的具体表达。它们二者之间既有区别,又有联系,如果说写生色彩是对自然色彩的客观记录,是色彩设计的基础和源

泉,那么,设计色彩就是写生色彩的发展和变化,是对客观自然色彩理性与创造的概括。因此,设计色彩的写生训练作为色彩与设计用色之间结合的桥梁,有利于设计色彩思维和表现能力的加强,经过写生色彩训练,所获得的对色彩的正确观察和认识能力,是进入设计色彩学习和进行设计色彩实践的必经之路。

第三,设计色彩专题训练的课题设置及其表现手法的内容安排。这些内容包括设计色彩的创新设计与思维;设计色彩解构与重组、象征表达的设计色彩视觉语言的设计与表现;设计色彩的形、色关系的归纳、提炼与搭配以及以写生自然色彩为基础和在此基础上依据设计色彩理念所进行的设计色彩的记忆色彩、色彩限制、色调变调、色彩象征等具体的课题设计训练四个组成部分。这些内容安排的目的在于通过学习过程中对设计色彩规律、搭配组合原理的探索和设计色彩中创造性的艺术思维的挖掘和培育,帮助学生以科学的方式认识色彩、分析色彩、掌握和使用色彩。从设计的角度讲,设计色彩的艺术思维的培育在很大程度上是以色彩基础理论和色彩写生实践作为支撑的,也就是说,在由色彩写生到色彩归纳的理性训练过程中,只有通过设计色彩专题训练的课题设置及其表现手法这一系列有计划、有目的和有针对性的专业性课题训练,通过超越色彩视觉表象的感性认识、注重对于色彩精神内涵的挖掘,才能促进学生设计色彩表达的主动性和创造性,形成设计色彩主观认识和表现的能力。

第四,注重设计色彩课程内容与设计相关专业的衔接。设计色彩作为艺术设计专业的重要基础

课程,不仅具有课程培养目标的普适性,而且具有满足相关艺术设计专业要求的特殊性。具体内容安排上针对相关艺术设计专业的要求,以设计色彩实践为主导,开展色彩分别在环境设计、产品开发设计、视觉传达设计、服饰等领域的具体应用的特色专题讨论,使色彩与设计更好地紧密结合起来。

综上所述,设计色彩课程内容的安排是以对色彩规律的认识为开始,以色彩的写生为基础,通过对写生自然色彩的观察、分析和个性化的概括表现,在此基础上,形成对色彩配置原理、形色统一规律以及色彩在人心理上的审美感知的科学认识,形成设计色彩主动的驾驭能力,并创造以设计理念为中心的形式多样、丰富多彩的设计色彩语言。

二、设计色彩的学习方法

在设计色彩的学习过程中,由于摆脱了传统绘画的写生模式,强调了在设计色彩中主观表达的主动性,强调了写生归纳的方法与色彩构成规律的结合,强调了设计色彩的理性思维,因此,科学的学习方法将有助于目的的实现。下面从几个方面进行具体探讨:

第一,提高在设计色彩学习过程中的审美认识能力和审美修养。审美能力,是现代人所应具备的基本素质,因而在现代设计生活中人们对设计师自身的审美素质提出了全新的要求。设计师是人类文化产品的设计者、传播者。学生作为未来的设计师,就必须在设计色彩的学习过程中在教师的引导下,不断更新色彩的传统观念,不断加强自身审美修养,提高审美素质,以高超的美的创造能力来满足未来人们对于设计产品的审美要求。

从本质上说,设计色彩的学习不只是单纯的色彩知识的掌握,它的最终目标,是培养能够运用设计色彩知识进行艺术设计的专业人才。作为学习设计色彩的学生,仅仅将自己学习的重点放在大量色彩熟练技巧的训练上,而扼杀了自己的直觉审美天性是不可取的。因此,在设计色彩的学习过程中不仅要加强对色彩设计理论的经验认知,有效地落实指导教师在设计色彩教学中科学编排的模式化(诸如三要素对比如明度对比、纯度对比、色相对比以及视知觉对比如冷暖对比、面积对比)以及设计色彩的解构与重构等教学内容与训练,形成对于设计色彩知识的明确把握和设计色彩设计经验的积累,而且还要以高品质的审美修养作为自身设计品质的建构要求,自觉地形成设计色彩学习的积极性和主动性,将精力和时间运用在更广阔的色彩设计领域,提高审美能力。

第二,由于设计色彩是以写生色彩为基础、以色彩设计规律研究为手段,因而,在学习设计色彩过程中要注重创新思维能力的培养。现代设计学科的培养宗旨是创新型的专业设计人才,设计色彩课程在教学中是必须达到创新的教育目的的。这就要求学生在学习中注重对已有优秀色彩案例的分析和审美,感受和领悟色彩的本质、情感和规律,以培养色彩的表现和应用能力,并以此来启发自身的创新思维,使之在设计色彩的实践中,用更加丰富的想象力、创造力和对色彩的敏锐鉴赏能力,来设计、创作出优秀的作品。

第三,注重设计色彩在学习内容、表现主题与手段、视觉形式等设计上的多元化和灵活化。教师在设计色彩训练过程中主题性的设计色彩训

练,是探索设计色彩表现力的重要基础,也是灵活地掌握和创造性地运用设计色彩的关键。设计色彩训练内容的主题性的规定,可以使学生更主动地去搜索和调研与作业相关的背景资料,在设计观念上对设计色彩传达主题的价值观念和文化属性进行理性的整合,以谋求更多、更好的设计表现形式。同时,学生也应该根据自身专业的特点以及对未来设计职业的规划,自选有关设计色彩表现内容的课程作为补充,显示在设计色彩学习中的能动性。

第四,设计色彩的学习还要注重对传统民族色彩的解构和融会、注重对设计色彩相关姊妹课程的借鉴与学习。在设计色彩学习中,相邻的比较成熟的设计美学、装饰图案、设计素描等姊妹课程能够为设计色彩的学习提供有效学习方式的借鉴和启

示;而中国建筑彩画、宗教壁画、民间年画以及中国服饰、京剧脸谱等传统艺术形式中,色彩搭配的典例不仅是我国先民对色彩规律研究的智慧与经验结晶,具有典型的地域特征和广泛的传统文化内涵,而且还是当代艺术设计取之不竭、用之不尽的源泉。因此,在学习设计色彩过程中,借鉴传统色彩,有利于中国传统文化特征鲜明的色彩形式与西方色彩设计、构成理念的融合,通过对中国传统民族色彩中精华的学习、借鉴,并有效地运用到设计色彩的实践中,无疑有利于国家形象的建构和中国传统文化的传播。

总之,科学地、系统地认真学习和研究设计色彩建构的基本规律,熟练地掌握设计色彩的科学理论与表现技巧、表现方法,对于每一个艺术设计专业的学生来讲是非常重要的、有意义的。