

王雪青/郑美京精品课程

第一章 形式语言	14
第二章 观察与描绘	40
第三章 工具与表现	62
第四章 个人创作	78
第五章 辅助练习	126

设计色彩基础 (升级版)

2 设计色彩基础

(升级版)

[韩] 郑美京 王雪青 著
王雪青/郑美京精品课程

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩基础 (升级版) / [韩]郑美京 王雪青 著, —上海: 上海人民美术出版社, 2017.01

王雪青/郑美京精品课程

ISBN 978-7-5586-0055-5

I. ①设... II. ①郑... ②王... 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 (2016) 第208082号

王雪青/郑美京精品课程

设计色彩基础 (升级版)

著 者: [韩]郑美京 王雪青

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔 丁 雯

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

书籍设计: 陈 雨

版式编排: 张世锋

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0055-5

定 价: 45.00元

目录 CONTENTS

前言 002

概述 006

教学进程安排 010

第一章 形式语言

1. 尝试与体验 014

2. 发现·出新 014

3. 色彩调配 018

4. 观察与感受 022

5. 形式语言练习 024

第二章 观察与描绘

1. 材质表现 040

2. 物的写生 050

第三章 工具与表现

1. 材质技法练习 062

2. 走近大师——学习与临摹 068

第四章 个人创作

1. 组画系列 078

2. 独幅创作 104

第五章 辅助练习

1. 即兴表现——“长卷”练习 126

2. 关于速写练习 128

后记 143

013 — 037

形式语言
第一章

039 — 059

观察与描绘
第二章

061 — 075

工具与表现
第三章

077 — 123

个人创作
第四章

125 — 142

辅助练习
第五章

2 设计色彩基础

(升级版)

[韩] 郑美京 王雪青 著
王雪青/郑美京精品课程

上海人民美術出版社

前言

在法国任教的十余年中，我们从来没有与“教材”打过交道，授课时也从来没有用过“示范作品”。虽然会给学生看一些自己认为好的案例与推荐一些好书，但在法国的教学中强调特色、个性而反对“模式”。

真正接触到教材是在 2002 年从法国来中国工作后，第一次在书店里见到了铺天盖地的教材。问后方知，在国内的大部分院校都有对教材的要求。因此，教材便成了中国的学院教育不可或缺的组成部分，想来这也算是一个典型的“中国特色”吧！

话说回来，当我们得知扩招后的中国大约有上千所院校有设计类专业，每年有几十万的新生入学时，真的感到这是一个过于庞大的工程！要想在整体的组织上驾驭这么一个庞大的教育体系，看来教材的确可以在其中起到相对统一与规范的作用，也能够成为一种很好的传播载体，在行业内进行及时地沟通与交流。

从法国来到中国美术学院上海设计学院后，我们一直致力于设计教育的改革，除了学院的领导工作外，也始终在教学一线实施着自己的理想——探索一条中国自己的、符合于时代精神的，又能够与国际先进教育接轨的设计教育改革之路。在自己的认识与知识范围内，调整着

一个又一个的课程，也取得了一些值得自己欣慰的成果。直到有一天，学院的陈华沙老师把上海人民美术出版社的姚宏翔编辑带到了我的办公室，他是因为我们刚刚结束的一门课程慕名而来的，这成了我们与“教材”的第一次接触。当他在电脑上看完我的教学成果后，他当即邀我为出版社撰写教材，当时我只是礼节性地应允了，但知道其中还有不少问题，如我不愿意以“三大构成”为名撰写，而提议用“二维设计基础”与“三维设计基础”冠名等等，但确实也并不清楚具体应该如何去做。尤其是在我看来，撰写教材是一件很认真严肃的事，没有长期的积累是很难做好这项工作的。几天后，姚宏翔编辑又带来了他们的李新社长，在推进中国的设计教育改革的问题上，我们谈得很投机。当时，李新社长就给了这么一个“指示”：“让王老师自己决定选题。”好像背后还有一层意思，就是假如在推广上因为教材的名称而遇到不利局面，由出版社承担责任。这就是我们的《二维设计基础》与《三维设计基础》两本教材的起点，也是我们在中国参与撰写教材的起步。在我们的心目中，始终觉得撰写教材是一项神圣的工作，当它们将被作为“范本”，作为教学的辅助工具时，撰写者的责任是重大的。因此，我们也一直坚持经过自己的教学经验的验证来撰写我们的教材，而且假如没有两轮以上，即跨度两年以上的思考与实践，不去

轻易地动手写作。从《二维设计基础》、《三维设计基础》、《图形语言与设计》的问世，到因为名称的原因慢慢地被一些了解这个课程的院校采用，到今天已成为覆盖除西藏、台湾以外中国的大部分地区的教材，我们深深地感受到了同行们对我们多年研究与探索成果的认可，我们自己对撰写教材的意义也有了新的认识。从中，我们真正地体会到教材可以是一种方式，展示我们的教学理念；可以是一种途径，传播我们的教学思想；可以是一扇窗口，传达与更新我们的探索与研究信息。也正因为如此，它给了我们新的力量，继续不断地完善我们的探索，撰写与更新我们的教材。

2010年秋天，为了《字体设计与应用》一书的出版，我去上海人民美术出版社见姚宏翔编辑。当时正逢他们开全社大会，李新社长特地从会场上出来与我谈起了出版这套“精品课程”教材的设想，我为李新社长那种打造新世纪教学改革品牌教材的信念所打动，至此，我们开始在回国九年的教学改革实践的基础上，着手策划这套新的教材。希望为我们实现中国的设计教学改革梦想再奉献上一块砖瓦。仍然是那个原则：在我们的知识范围内，用我们自己与我们的教师同仁们亲历的经验与成果去一步一步地完成这一使命。也希望通过这样的行为，传达我们多年来在教学改革的探索上的最新信息与经验。

对于我们来说，一个好的课程是需要精心设计的。首先，是从时代意义上去理解这门课程在教学整体的知识结构中的定位，了解课程的真实目的与应该达到的要求。其次，需要根据实际的课时量，在所有相关的知识点中进行选择，以保证课程有的放矢。同时，按照循序渐进、由浅入深的原则，安排好每一次的课程或是练习环节，尤其是找出一些行之有效的方法，以激发学生的学习热情，保证教学的成效。所有这些都需要我们自己在认识上、经历上、构想上反复推敲、积累，并在教学中不断根据经验对实际情况精心调整与完善。我们的着眼点则是希望利用我们各自分别在中国、法国、韩国的学习经历，十余年在法国高校一线的教学经验，在充分比较东西方教学利弊的基础上，研究与寻找一些真正符合中国学生的特点、中国的就业能力培养需求的，又能够在其他院校的教学中推广的教学方法，为中国的设计教育改革贡献出一份小小的力量。实际上，这也是我决定来中国的原因，也是我们十余年来持之以恒的追求。

王雪青 郑美京

2014年5月

目录 CONTENTS

前言 002

概述 006

教学进程安排 010

第一章 形式语言

1. 尝试与体验 014

2. 发现·出新 014

3. 色彩调配 018

4. 观察与感受 022

5. 形式语言练习 024

第二章 观察与描绘

1. 材质表现 040

2. 物的写生 050

第三章 工具与表现

1. 材质技法练习 062

2. 走近大师——学习与临摹 068

第四章 个人创作

1. 组画系列 078

2. 独幅创作 104

第五章 辅助练习

1. 即兴表现——“长卷”练习 126

2. 关于速写练习 128

后记 143

013 — 037

形式语言
第一章

039 — 059

观察与描绘
第二章

061 — 075

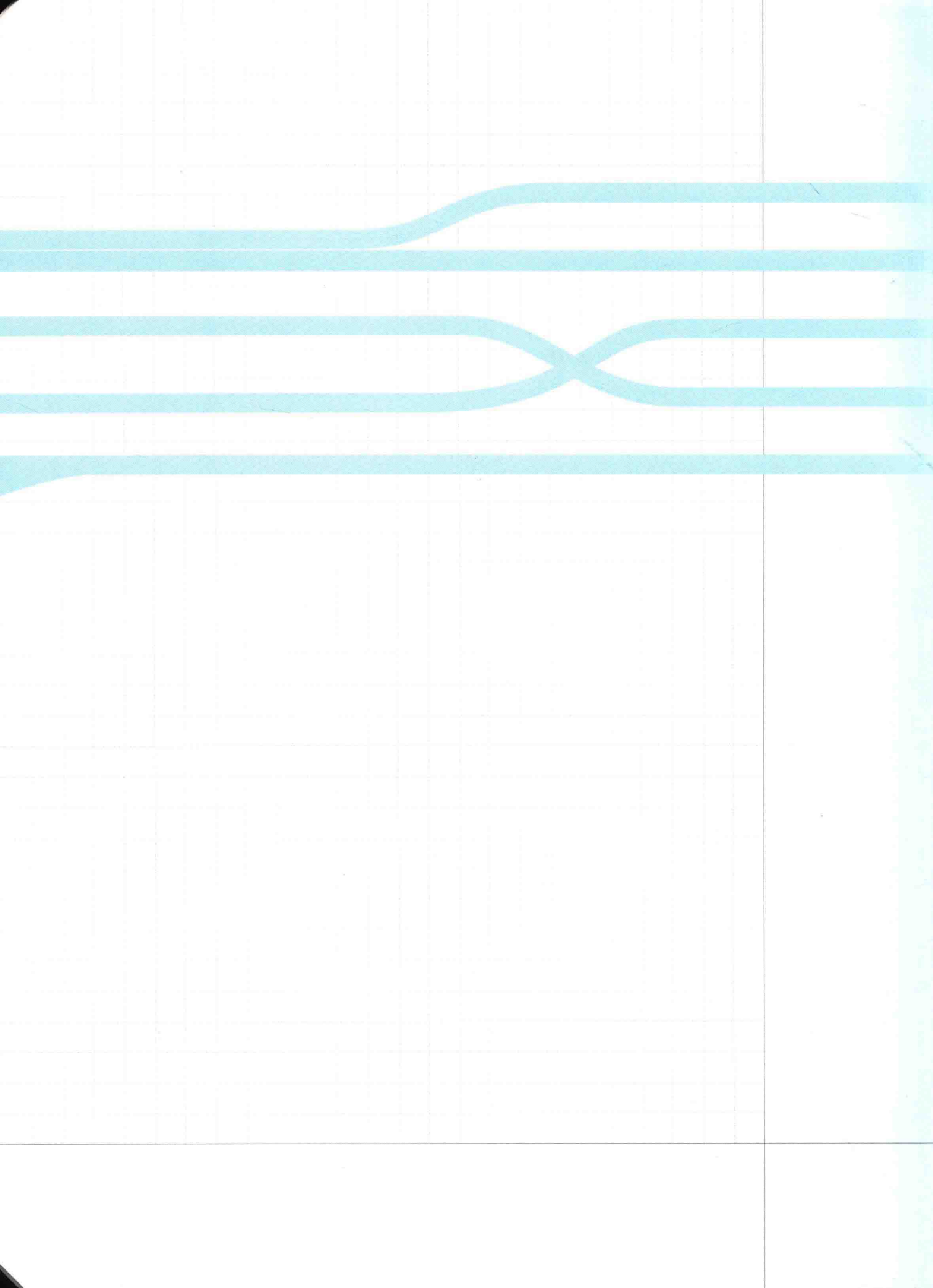
工具与表现
第三章

077 — 123

个人创作
第四章

125 — 142

辅助练习
第五章

概述 关于设计色彩基础

假如让我们实话实说的话，在这里谈论中国的艺术院校，尤其是设计院校的色彩教学是一件让人感到十分矛盾的事，原因来自三个方面：一方面，在我们看来，中国在这个色彩教学的问题上，受传统的束缚与禁锢以及受传统绘画教学模式的影响实在是太深，甚至可以说有些沉重！当一种教学方法与模式几乎一成不变地运作了几十年而没有随着时代的发展及时更新的时候，要想改变它会遭到各个方面的困扰。首先，从理念上，人们会难以用新的视角去审视这种变革，因为人们没有这种经历的体验，既源于从普通意义上对传统的模式的习惯与认可，又缺乏对符合于这个时代的设计专业的色彩教学的全面的了解与理解，并且由此引发出无论是从学生，还是从教师的角度，对一种相对固有的评判标准的认同。其次，即使在理念的层面上，人们能够有所感悟，或者说决心尝试着接受一些新的观念和方法，但色彩又毕竟是一种造型行为，它要求我们将看到的、想到的，通过有色彩的图的形式进行表述或表现的时候，必将涉及到对色彩的认识，对造型表现能力的要求，对一定的技术的掌握，它又成为一种实际的操作层面的东西。从这个角度说，假如我们是以一种开放的视野来审视这个表现

领域的时候，就涉及到包括技术在内的方方面面的问题。比如说，从对于色彩的感受，调配色彩的能力，以及涉及到不同的色彩工具的各种表现手段、形式，到不同工具的使用技巧等等，无一不包容在今天的色彩表现范畴中。而对于除我们在传统色彩教学中较为习惯的一些工具、手段之外，还有许多需要我们去认识、去掌握的东西，但这又是我们现今教学力量中所不足，也缺乏的。因此，这种教学改革的跟进，已经不仅仅是观念上的，更是全方位的，这是改革推进的根本保证，也是我们感受到一支合格的教师队伍建设的艰难之处。让人感到十分矛盾的另一方面是，就我们在法国十余年的学习与教学经历中所见证的，除了有一些专门的与设计基础相关的色彩练习，或是在大的“造型基础”中会有一些对于色彩理论与方法的传授之外，实在是没见过有专门的“色彩”课程，更没有如同中国在许多院校中现行的以水粉静物与风景为主题的色彩课程。这类课程对于西方人来说已经有些“遥远”。就拿色彩工具来说，那里的学生都从来没有像中国学生那样的人手一套的水粉颜料与工具。相比之下，倒是会有一些学生拥有小盒的水彩颜料，在色彩工具的选择与掌握上，西方的学生会比我们更加

宽泛多样。尽管这些来自“西方”的在艺术院校教学中的现象与信息只能作为一个参考，但是，这也或多或少地提出了问题，一个严峻的问题摆在我们面前：西方的设计教育发展得还算不错，这也是有目共睹的。但是，他们起码已经有二十余年没有使用与我们一样的方法来训练学生的色彩能力，那么，我们应该如何反思我们今天的色彩教学？让我们感到十分矛盾的第三个方面，就是由于我们自己亲历过东西方教学体系的碰撞，来到中国后，一直致力于对于设计基础的教学改革，也一直在摸索一条既能够适用于中国的国情，又能够符合于时代对这个专业的需求，并与国际先进教育接轨的教学之路。坦言之，在几门不同的专业基础课程中，我们深深地感受到对于色彩课程改革的艰难。尽管在几年来的努力之中，不断地根据经验，甚至用一种“勇于探索的精神”在教学中不断地尝试，但至今的研究与探索成果还不能令我们满意，只能说是在我们希望的改革道路上迈出了艰难的一步。在这里，也只能作为一种尝试与思考展示给同行们，作为一种教学上的参考，或者是“抛砖引玉”，希望借此机会与大家一起探讨。

那么，今天的素描教学应该是怎样的呢？我们认为，首先应该很好地认识这个课程的目的，尤其是这种训练对于下一步的专业设计学习，与未来的设计师能力的需求之间的关系。在谈及这个问题的时候，我们也许需要先把“设计基础”作一个整体的概念上的界定。所谓“设计基础”，应该是指造就一个设计师所应该具备的最基本的知识。从艺术院校实践类课程的范围来看，我们又可将其细分为“设计大基础”内的“造型基础”与“设计基础”这两个部分内容来理解。从这个角度来解释，素描、色彩等知识内容以及基本技能应该包含在“造型基础”的范围之中，其目的是为了解决对学生的基本造型能力的培养。从客观概念说，对素描、色彩的学习应该是设计师的一种素质训练。也就是说，在设计大基础的知识结构链中，色彩作为造型基础的知识点，应该说是一个举足轻重的教学内容。但当我们作出以上这么一个结论的时候，可能需要面对另一个问题，也是一个非常棘手的问题，即此“色彩”与彼“色彩”的关系。因为在中国现行的艺术设计的基础教学中存在着两个与色彩相关的课程：一是传统意义上偏重绘画色彩的色彩课程；二是原“三大构成”体系中的“色彩构成”课程，或是现

在不少学校将其并入“二维设计基础”课程中的色彩内容。显而易见，这第二类课程的定位十分明确，是属于真正意义上“设计基础”的色彩训练课程。因此，我们就不得不思考这么一个问题：当色彩作为造型基础中的知识点的时候，我们应该对它持什么样的态度与定位？这个课程与纯艺术基础的色彩要求，或是与为今后设计铺垫的色彩能力培养应该是什么样的区别与联系？还有，就是目前被许多院校称为“设计色彩”的课程是否有其名副其实的品质？

在平日与其他院校教师的交流中，我们经常会遇到这方面的提问或讨论。的确，这是一个比较复杂的问题，因为“仁者见仁、智者见智”，每个人都可以有自己的认识与看法。就我们对这个问题的理解，还是希望回到色彩教学本身的功能与目的来看问题。的确，在设计基础的教学，色彩的训练在培养学生对色彩的认识与应用色彩进行表现的能力之外，一定会有与纯艺术专业所不同的要求，最终是为了解决今后在设计中的一些具体需求。但我们必须看到设计的范围之广，其本身就是一个十分宽泛的领域，因此，可能决不是一两种“风格”就能够概括成为“设计的色彩”的。何况，造型表现

本来就应该是非常宽泛的，这是由艺术的本质所决定的。色彩的表现风格与手段中原本就包含了其多样化的一面，把某一种或几种风格定为“设计色彩”的风格，我们觉得似乎没有必要。但针对未来设计师的培养，又确实应该有一条更加贴切的、符合设计师需求的设计类色彩基础的训练，这是我们所关注的。

鉴于以上的这些认识与观点，考虑到与“二维设计基础”课程中色彩练习的区别与互补，以及有限的课时的限制，我们将本课程的定位确定在从生活入手，结合一定的调色、材质表现，对不同的工具与纸张的了解等相对技术性的训练，并且从自然形态到形式语言，从小幅到中大幅画面的色彩表现，希望达到一个学生能够相对得心应手地用多种工具与表现手段描绘、表现他们的所见、所想，使他们的色彩表现能力不是以一种纯“绘画”的方式，而是以一种表现语言与手段进入他们的专业学习之中。

在具体的操作上，我们尝试着将这种思路结合中国的实际进行教学上的探索。严格地说，在这种教学探索的过程中我们所思考更多的并不是如何将“设计”融入色彩教学中，而是着眼

于针对设计专业需求的特殊性——对于表现力的培养（在表现的需求上与纯艺术所不同的地方），针对这个目标，我们减少了较长期的作业，加强了短、中期的练习，特别是希望学生克服“不敢画”的恐惧心理，扶植学生表现的愿望与新鲜感受；在表现对象上更趋向灵活、宽泛，物、人、景、境都可以成为被表现的题材；在表现手段上，强调对表现手法多样化的学习，建议对不同工具的宽泛接触、不同表现手法的尝试并提倡带有个性的多样化表现，尤其是在学生最后的成果中，尽量避免“千人一面”的状况。

对于艺术个性的培养，往往需要两个方面的努力和配合：首先是教师方面，如何针对设计专业未来的实际需求，根据这个色彩课程的定位，制订有的放矢的教学计划，做到不只是简单地教给学生绘画的能力，而是传授给他们真正能面对未来需求的色彩表现力，同时重视和尊重学生的特点与个性，因势利导地去发掘他们的闪光之处；其次是学生方面，如何做到在学习过程中，认真地掌握色彩的基本知识，掌握基本要领，又能够勇于发扬自己的探索精神，在教师的指导下努力发掘每个人自己的闪光之

处。事实证明，中国的学生是开放的，当我们用一种改革的姿态迎接他们的时候，他们不仅能够适应和接受，而且能够激发他们的学习热情，发挥他们的潜力，释放他们的能量。准确地说，这种教学的理念与方式对教师的教学能力有了更高、更严格的要求，但不可否认，这样的课程要求对学生会更有实际意义，更何况，应该是我们勇于突破禁锢的时候了！这是时代对我们的要求，也是我们应尽的职责。

教学进程安排 (总课时量 100 课时)

在这里,我们将向大家展现一个真实的教学过程,一个根据我们对色彩的理解所安排的课程。我们立足于从如何塑造一个未来设计师的需求来安排课程与练习,以达到对学生实际能力的培养与锻炼。希望通过这些练习,使学生能够真正地掌握色彩的观察方法与表现方法,以及色彩作为一种表现工具与手段的基本语汇。从而达到面对一个对象,一种想法,能够选择恰当的工具与手法,将自己的所见、所想进行自如表现的最终目的。

课程介绍 (4 课时)

课程由一堂理论课起步,是对色彩的特质以及作为一个未来的设计师,应该具备什么样的色彩基础的综述。同时,为大家展示一些与素描相关的图片资料,包括学生的作业案例、优秀的色彩作品,等等。

第一章 形式语言 (28 课时)

在这个阶段的学习中,我们将会与学生一起对画面的形式语言进行探讨,对在画面表现上的语言、手段提出更多的要求。同时,我们会通过对一些规定画面尺寸与比例的练习,来有意识地加强学

生对既定空间的画面安排的理解。这时学生需要从自我的观察方式出发,根据从对象获得的感受与自己的表现欲望,选择表现工具与手段,去组织一个具有形式语言的画面。

练习一:还原——静物默写练习

练习二:发现——新构图的寻找

练习三:色彩调配练习

练习四:色卡调配练习

练习五:生活记录

练习六:方构图练习

练习七:自由构图练习

第二章 观察与描绘 (20 课时)

在我们的生活中存在着不同的色彩,而这种色彩又依附于各种不同的载体,有着不同的材质关系,给人们不同的视觉与触觉感受。课程练习将从观察生活开始,用我们的眼睛去感受,去捕捉在我们的身边、生活中存在的不同色彩以及在这些色彩背后的不同物质、不同肌理、不同的纹理与组织。然后,再使用不同的工具与手段去记录与表现它们的特征。

练习八:材质表现练习

练习九:物的写生——观察与表现

第三章 工具与表现 (20 课时)

在这个阶段的学习中,我们将通过材质技法练习与对大师作品风格的了解与临摹,了解与掌握不同的工具与表现手法。希望在技法的表现上,能够展示给学生比原来他们所了解的更多的表现的可能性。从整体上看,在考前学习阶段,学生基本上一味地学习较为传统的绘画技法,但对于工具与表现的多样性手法却会很陌生,这个练习有助于这方面知识的补充。

练习十:材质、技法体验

练习十一:了解大师——资料查找

练习十二:临摹与感受

第四章 个人创作 (28 课时)

这是课程的最后一个阶段,是最为重要的阶段,也是一个进入较深化的探索与研究阶段。我们希望学生对短短几周的学习有一个总结,在原有的基础上有一次新的突破,有一些个性化的表达,真正地从他们所关注的对象、主题出发,在作业中注入带有每个人个性,尤其是具有个人的艺术表现欲望的东西。这时学生所面对的是他们面前可以选择的整个世界,表现对象可以是物、是人、是景、是境,但最为重要的是

他们必须对所选对象有表现上的激情与冲动,同时有自己独特的思考,并将这种激情贯穿其中。

练习十三:组画系列

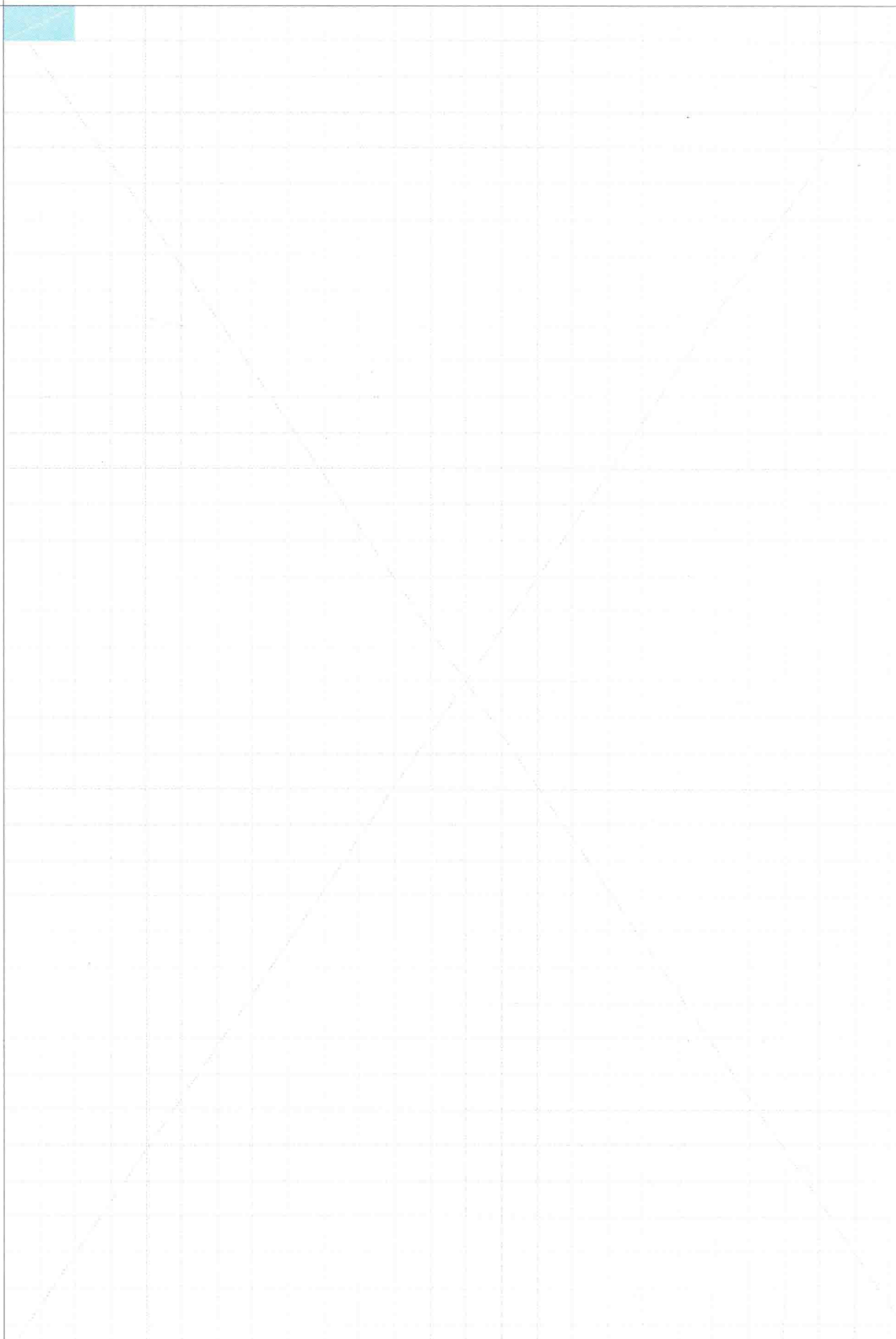
练习十四:独幅创作

第五章 辅助练习

关于辅助练习,有些是即兴的,有些是常规的。这里的“长卷”练习就是一个根据需要随机安插的即兴练习案例。通过这样的手段调节课程的节奏,调动学生的积极性。速写本,又称记事本的练习,则是贯穿于课程的全过程的。要求学生用速写的方式,自然、随意地用色彩记录他们觉得有意思的生活中的方方面面。

练习十五:“长卷”练习与重新构图

练习十六:速写本(记事本)练习

第一章 形式语言