

基础造型教学·色彩

Basic Form Design Instruction · Color

路家明 编著

YZLI 0890088011

中国建筑工业出版社

基础造型教学 · 色彩

Basic Form Design Instruction · Color

路家明 编著

YZLI 0890088011

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基础造型教学·色彩/路家明编著. —北京: 中国工业出版社, 2010.12

ISBN 978-7-112-12716-0

I. ①基… II. ①路… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第238050号

责任编辑: 李晓陶

责任设计: 陈 旭

责任校对: 王雪竹 张艳侠

基础造型教学·色彩

路家明 编著

*

中国工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 7 字数: 236 千字

2011 年 1 月第一版 2011 年 1 月第一次印刷

定价: 48.00 元

ISBN 978-7-112-12716-0

(19969)

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

艺术设计专业基础教育教学宗旨的设定关系着人才培养规格的定位,以及适应社会需求的判定。自 20 世纪末至 21 世纪初以来我国各相关院校围绕着设计学科的整合,都在不间断地尝试着艺术设计专业基础教学的改革与实践,虽各有论道,求同存异,但这期间的艺术设计专业基础课程均已改变了素描与色彩“大一统”的传统模式,向着强化艺术与设计观念和彰显应用艺术属性特征的教学理念转换。

多年来教学实践证明,转变了教育教学观念之后的设计学科基础教学,强调艺术感受与美的构成法则固然重要,但酝酿其形式规律或主观意念表达之过程更显得可贵与必要。这一过程摒弃了传统的单纯求“型、光、色”一般规律之感性培养,更注重激励学生在不同训练课题构思中充满着无制约的发散想象与思维活跃,使得学生享乐于主观创意的轨迹之中。而在教学过程和所取得的成果之中包含着艺术与设计观念、设计概念要素,也贯穿着思维方法与工作方法的训练。

本书的出版,也让我们深感教师作为设计教育教学改革、研究、实践的主体而言,在教学各环节中的作用至关重要。如教学理念、知识结构、课程设计、教学组织、职业素质,以及教师自身的魅力等。

作为同仁、同事,我十分敬佩本书的作者路家明老师在由传统的工艺美术教育转型至现代艺术设计教育 20 余年经历中的忘我之作为。拜阅此书,不仅仅感叹我国设计教育的深化改革的成果,也感悟了作者对设计教育人才培养宗旨的认知,乃至教育者所具备的责任和职业精神。

天津美术学院设计艺术学院院长 李炳训

2010 年 9 月于津

前言

对于艺术设计专业基础课教学研究与探索是目前大家比较关注的课题，基础课与专业课如何衔接、过渡、延伸始终是问题争论的焦点。我认为重要的是教学理念、教学内容、教学可操作性及教学效果的潜在实质问题的落实，如果不认真解决，任何形式上的教学变化都只是空泛的理论。而当今的课程建设与调整又以教师的知识结构能不能适应教学实践，这种机制能不能充分发挥教师的个人潜能为基础，教学不是流水线一样的生产模式，教师要进行的是个性化教学探讨。在教学过程中，我们逐步发现要想摆脱自己存在的困惑和矛盾，就必须从课堂做起，态度明确，头脑清晰，带着问题重新审视、反思艺术设计专业到底需要什么样的基础教学，在此，学院给我们提供了很好的平台和空间。我以“设计艺术学科基础造型研究与实践教学”为课题，集中进行了基础课的个案教学实践；在研究过程中阅读了有关论著，收集大量教学资料，并及时了解当今国内外高等艺术院校基础教学的发展动态，整理了具体详实的教学笔记，对很多理性化的概念有了普遍意义的理解。如何把概念性课题设计转化为可操作实施的令视觉信服的课题作业，这是课程的重点，只有这样才能反映课程的全部内涵，这是检验教学效果的关键。我尝试着先自己徒手完成这些命题，然后在教学实践中与学生共同体验这些课题内容，在设计专业的一年级基础课教学中，坚持以写生训练为平台，引导学生从感性出发，以客观自然为源泉，启发学生的创造性思维，主动大胆地对物象进行表现。基础造型教学作为艺术设计专业的基础有其自身的规律和特性，把相关的课程内容打通，相互融合，通过感性的课题训练带动理性思维，反之再用理性引导感觉。把过去的分段式、分课式教学模式融为一体，把形态研究以素描的形式并和色彩、材料表现等内容一起，以不同的课题进行综合教学，还原为基础造型课，这之间的相互衔接不断演变和深化，由浅入深，循序渐进地转换，从而完成艺术设计的基础造型训练。学生们都很用功，使出了全部精力，在原有的基础上大大地跨越了一步。

需要特别说明的是书中选用的学生作品图例全部是天津美术学院设计艺术学院一年级学生们与我在课程教学实践中完成的课堂作业，这是本书最大读点之一，同时也是我的教学状态的真实反馈，作为指导教师非常感谢我的学生们，这其中凝结的心血只有经历才能体会。由于个人能力和水平的局限，在课题的组合和内容安排上也许会越界，也许会有很多不成熟之处，有待专家指导，抛砖引玉，衷心欢迎广大读者提出宝贵批评意见。

路家明

2010年6月于天津美术学院

目 录

序.....	003
前言.....	004
教学的语境与理念.....	007
课程的设置与要求.....	009
课题的内容与进程.....	013
第一节 色彩原理	013
第二节 写生色彩	020
第三节 归纳色彩	033
第四节 主观色彩	043
第五节 理性色彩	052
第六节 象征色彩	060
第七节 感情色彩	068
第八节 综合材料	078
教学的反馈与启示.....	094
结束语.....	111
作者简历.....	112

教学的语境与理念

图 1-1 《喷泉》杜尚 1917 年

基础造型教学是设计基础的必修课，基础造型训练的内容包括形态、色彩与材料。

课程可分解为相互链接的不同课题，通过课题带动教学研究与发展，以课题的形式确定并进行授课。作为基础造型研究与教学，不能延续学前的教育模式，继续研究最基本的所谓造型的基础，而应作为“基础造型学科”进行专业性的研究与教学；这就需要重新定位，站在一个新的平台，进入一个新的状态，融入一个新的语境，转换新的理念，为艺术设计专业的学习打下坚实全面的基础。

1. 目的性：通过基础造型的研究与教学激活学生的艺术与设计才能，帮助学生有针对性地由基础造型训练向专业学习转换，从而进入艺术与设计的学习状态，并教授学生掌握必需的基本技能以及基本原理，使脑的思维能力、眼的观察能力、手的表现能力得到综合发展。

2. 审美性：通过各种有效的基础造型训练改变学生审美品位，增加必需的艺术修养，掌握各种形式美感法则及艺术规律，使学生擦亮眼睛，对艺术与设计有一个清晰的认识，从审美角度审视艺术与设计，从文化角度感受艺术与设计，把对美的判断建立在具有综合教育基础之上。

3. 思辨性：把对客观对象的感性认识通过直觉的感受上升到理性的思维阶段，使其明辨并进行分析、综合、判断和推理。所以说基础造型的教育与研究是自然世界给予我们的感受与反馈，而这种视觉传达的感受与反馈是通过思辨的方式来决定造型训练的最终效果能否升华。

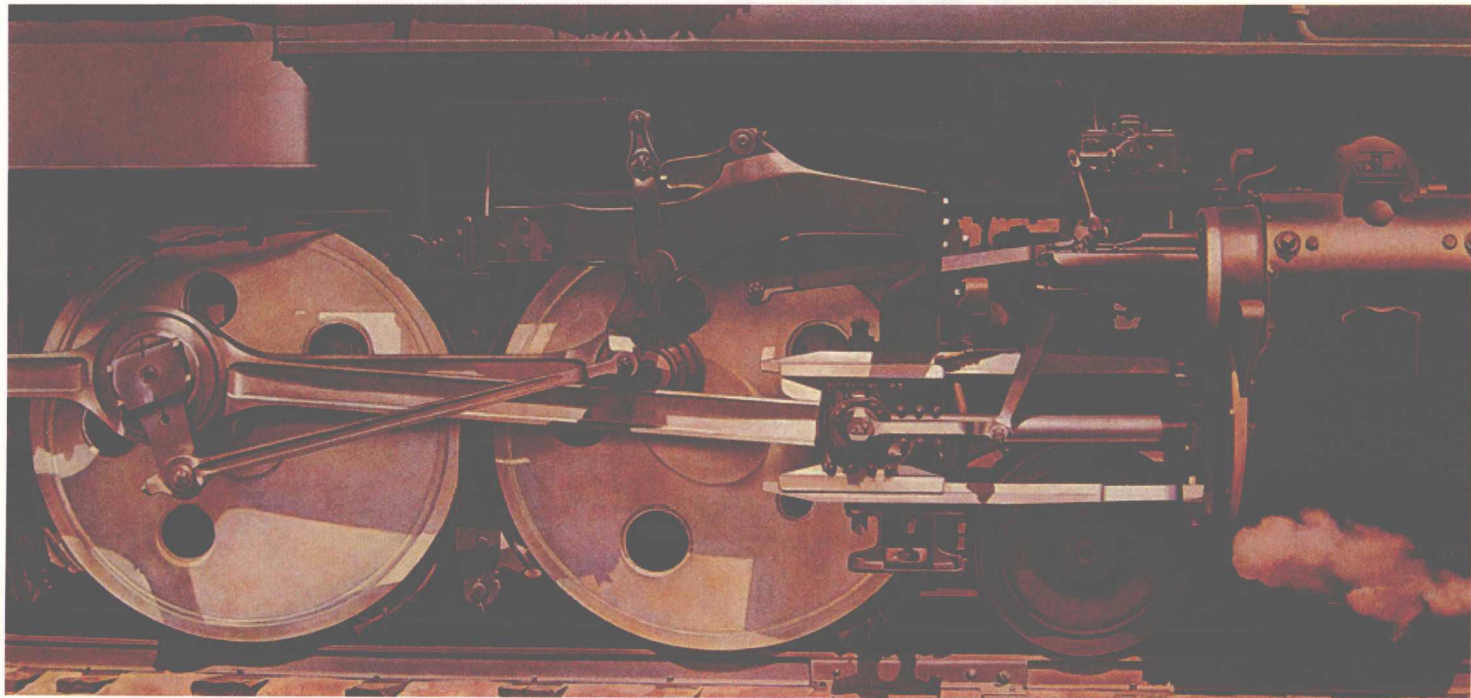

图 1-2 《滚动的力量》查尔斯·谢勒 1939 年

4. 经验性：在训练中既要注重演变的过程，还要重视技巧掌握和运用，必须通过技术的传导作用才具有更加感人的力量，只有通过塑造可视的视觉图像，才能充分体现对课程深入的程度和结果，所以说基础造型训练不仅仅依靠思辨，还要培养学生通过实践的感受所获得的知识与经验。

5. 创造性：充分发挥学生的创造力，这是在教育过程中始终贯穿的，它的意义不仅仅在于任务或技术方面的训练，而是在于全面发展、充分发挥学生的个性才能，从而使学生清晰认识自然世界的可能前景，在继承传统不断扬弃的基础上，更满怀激情地创造一个新的主观世界。

总而言之，色彩又是基础造型主要教学内容之一，作为训练的手段与方式，在研究色彩的演变、发展及不断完善的过程中，以客观物象的自然色彩作为研究的源泉，不单纯追求客观自然色彩的如实再现，而是把研究客观物象自然色彩作为起点，获取自然物象的内在本质规律，从而超越客观外在表象色彩变化，进行主动的认知和大胆的创新。

图 1-3 鸟巢局部 北京奥运会主会场 2008 年

课程的设置与要求

基础造型教学的主要内容,包括由自然形态向设计形态转换,由自然色彩向设计色彩转换,由实用材料向表现材料转换。几年来,我们通过大量的教学实践,把素描课程教学内容设置为:形式法则、具象写实、结构解析、意象变异、抽象组合、创意联想、个性表现、综合练习。色彩课程的教学内容主要设置为:色彩原理、写生色彩、归纳色彩、主观色彩、理性色彩、象征色彩、感情色彩、综合材料等几个主要课题内容。每个课题都是有重点地分解训练和理性的研究,课题的纵向是递进的,相互关联的,而且逐渐深化的;课题的横向发展为多元的、素质化的。每个课题都包含形式规律及色彩原理,而且素描和色彩课程的课题内容又是相互对应连接的,色彩是素描的延伸,又是造型能力的综合体现及全因素的。

基础造型训练图表

课程	课题一	课题二	课题三	课题四	课题五	课题六	课题七
素描	具象写实	结构解析	意象变异	抽象组合	联想创意	个性表现	肌理与材料
							形态与材料
色彩	写生色彩	归纳色彩	主观色彩	理性色彩	象征色彩	感情色彩	色彩与材料
							观念与材料
材料							装置与材料
							设计与材料

课程的设置是一个引发点,引导学生将其扩展和延伸。在作业的布置中对学生明确教学设计和要求,阐述课题的基本概念和内容,由教师提出限定性的多种具体条件,确定主题、性质及方式

图 2-1 韩乐 学生作业

等要素,再由学生自行选择完成作业。要求学生通过课题作业练习,用自己的思维能力表现个性化的图式,避免程式化和概念化的表现方式,在观察、发现、分析过程中获得自己的视觉语言。每个作业提供给学生是一个具体写生对象,可以是人物、静物、景物、植物,可以是一个抽象概念,也可以自由命题表现对象,由学生自由选择,但必须体现规定的具体要求。对于作业完成的态度不仅要用手完成,还要用心完成,首先使学生明白,通过做作业能获取的收获就是最好的作业。必须投入完成每一个课题作业,既要体现由知识转化为方法与具体的效果,又要体现习作生成、发展、深化的演变过程,这样可以具体反映出学生对课题进程的理解。

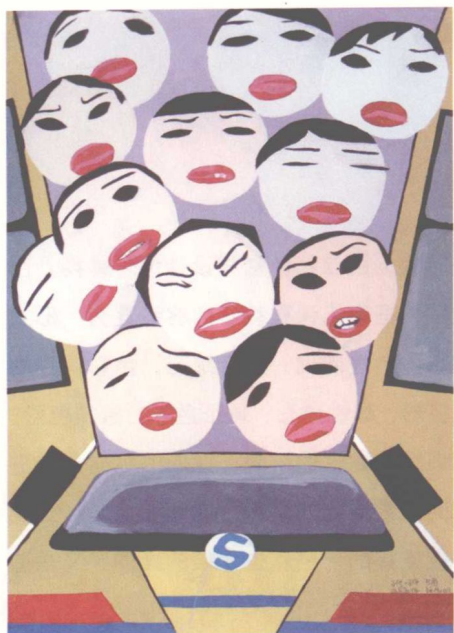

图 2-2 马眉 学生作业

图 2-3 象征色彩 学生作业

图 2-4 感情色彩 乐娜

图 2-5 主观色彩 张芳芳

图 2-6 理性色彩 鲍文芳

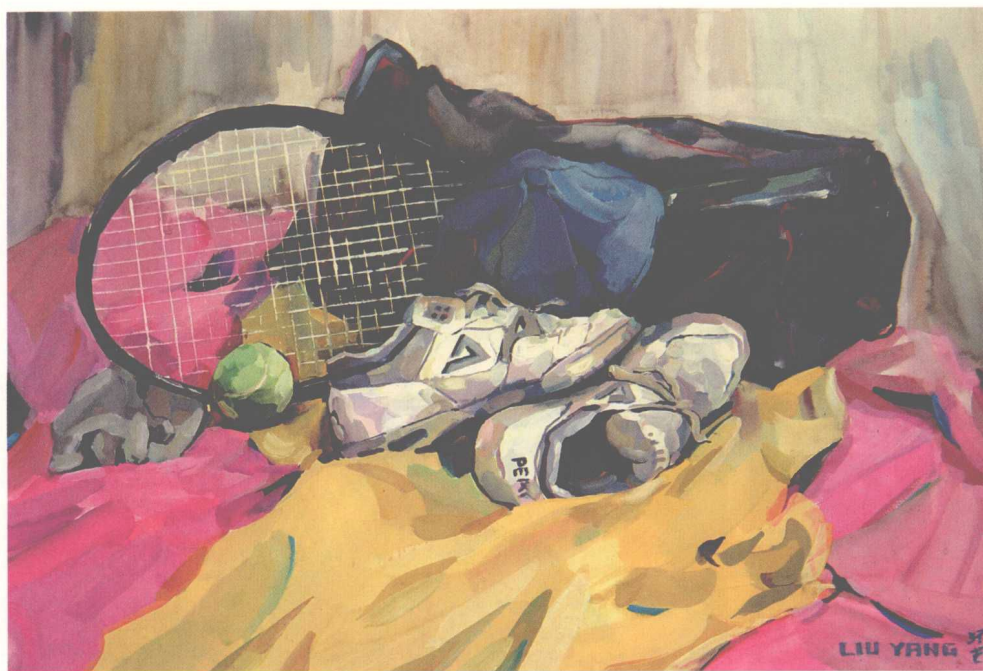

图 2-7 写生色彩 刘洋

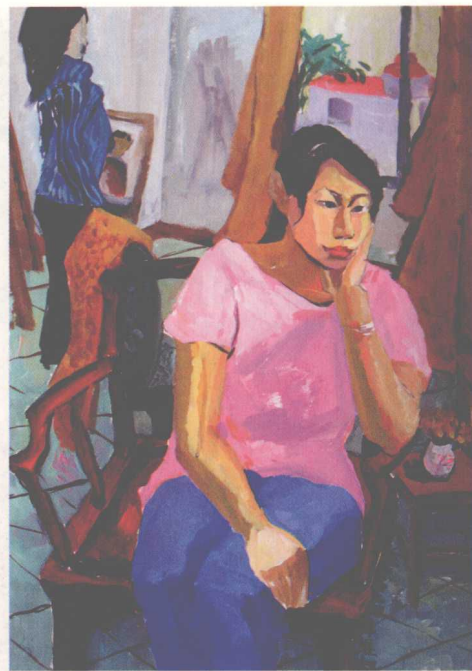

图 2-8 归纳色彩 李维淑

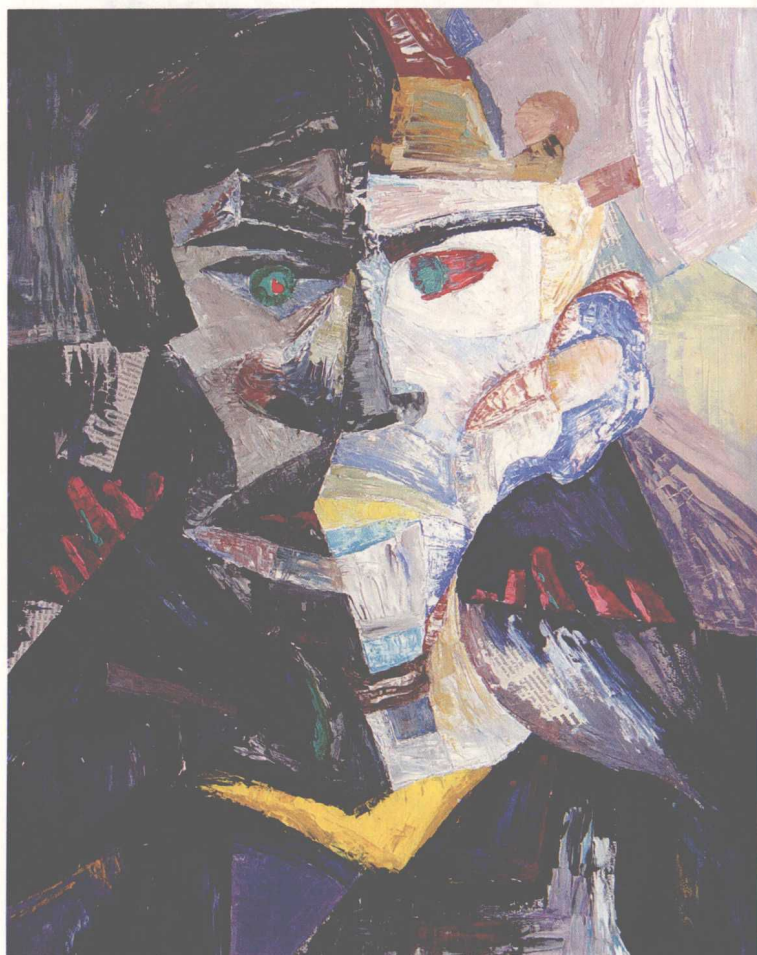

图 2-9

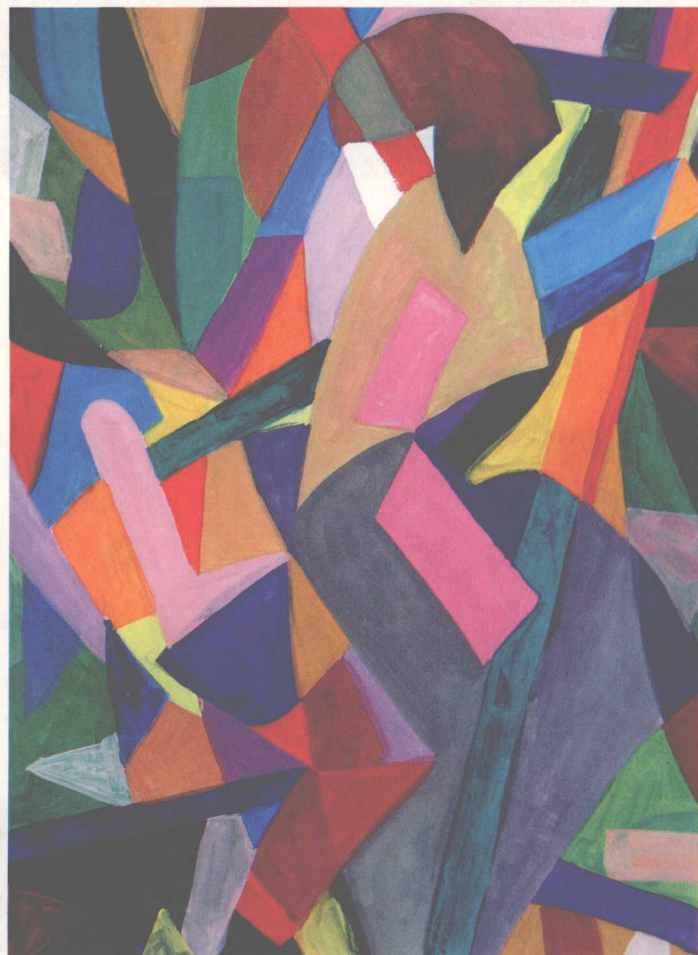

图 2-10 理性色彩 符颖霖

图 2-11 综合材料 李函静

图 2-12 归纳色彩 李倩

图 2-13 纸材拼贴 田艳美

图 2-14 写生色彩 李汉林

课题的内容与进程

第一节 色彩原理

课 时：8 课时

课题阐述：色彩的发展和基本规律，即色彩原理。使学生了解西方从古到今及近现代色彩的发展：从原始时期，古希腊到印象主义，后印象主义到后现代主义时期色彩艺术的发展；东西方色彩比较，色彩对当代设计的影响，解析大师艺术作品及现代设计作品。讲授色彩基本原理和规律，如色彩基本概念，色彩的配色，色彩的对比，色彩的协调，色彩的空间效果，色彩与形状的关系，色彩的联想等。

教学目的：学生入学前曾进行了大量色彩写生练习，凭感觉作画，理论上缺乏梳理，因此需系统讲授色彩基本理论知识，通过理性思维认知色彩规律和色彩基本原理，为后置单元课程训练作前置准备。

课题重点：色彩的基本常识及色彩的对比与调和关系。

教学要求：从理论上了解色彩艺术史；色彩的基本概念；理解色彩的各种要素及对比及调和关系。

课题作业：1. 思考题：概述色彩的基本原理。2. 分解练习：根据色相、明度、纯度、冷暖、面积对比与协调关系，利用纸材徒手拼贴大师作品。工具：纸、笔、颜色。

教学方法：多媒体授课，结合大量图像加深对色彩概念、理论的理解，课堂习题辅导，推荐阅读书籍《色彩艺术》约翰内斯·伊顿著，《西方现代艺术—后现代艺术》葛鹏仁著。

课题访谈：如何理解课程之间的相互越界？

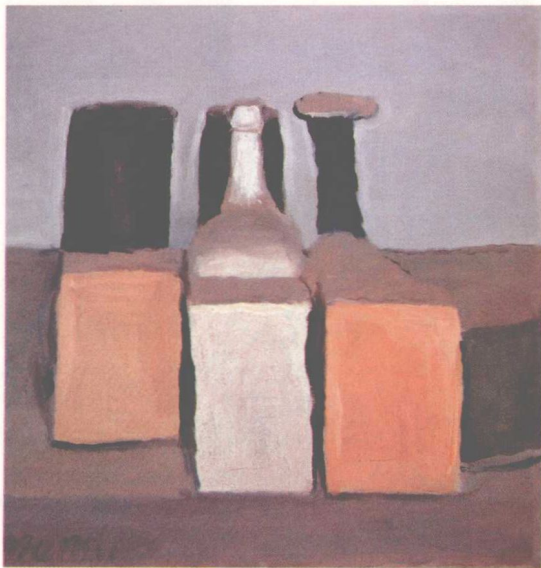

图 3-1 莫兰迪

图 3-2 毕加索

答：艺术之间的相互“越界”是当代艺术发展的趋势，也是当代教学的发展方向；课程之间须相互吸收融合，改变过去互不关联的状态，只有旧的秩序被打破，才能建立新的秩序，形成新的突围，从而达到新的和谐。色彩与色彩构成课之间的相互影响也是必然趋势，打破课程的严格界限，为了共同的目的进行必要的整合；能否整合，目前尚无定论，有待专家论证，由于个人能力和水平限制无法完成。如单纯延续传统写实色彩写生训练是不能适应当今设计基础的需求，但我想吸收两个课程的特点和内容，通过色彩课程形式带动对色彩构成原理的学习。我们目前理解的色彩构成是作为设计基础课程，是由过去的三大构成派生出来的。色彩课是过去造型基础的训练内容，重写生、表现和感受。前者偏理性，后者重感性，重实训，用相关的构成理性知识指导色彩训练，使感性与理性相互结合，在色彩课程渗透色彩构成原理，但又有所偏重，不能面面俱到，通过生动而感性色彩写生训练进行反馈，做到你中有我，我中有你。当今色彩构成理论如作为独立色彩学理论研究当无可厚非，但作为设计的基础课教学还需发展，如何把深奥的色彩学理论简单化、通俗化、适用化，使学生便于理解、消化，通过感性化的色彩训练提高综合造型能力。我想这样才能适合当今美术院校学生的特点。

学生们在入学前为了应试凭直觉的感受画了大量的色彩写生练习作业，缺乏系统造型理论的支持，画到一定程度很难有深度和质的飞跃。考进大学后进行系统的训练，首先强化对色彩理论知识的普及，如古今中外造型史的发展及每个历史时期形态的特点，它的代表作品和艺术家。这时利用收集的大量资料通过幻灯的形式给学生看，给学生增加信息量，学生们看后感觉很兴奋，很新鲜，很有兴趣，以开阔学生的大脑思维和想象力，觉得色彩并不是考学前的单一写实模式；再有给学生讲解色彩研究基本规律，这就需把传统的构成课进行改良，结合大师作品进行授课，如何通过自然色彩寻求主观色彩的表现，并进行提炼、归纳。这个单元不能等同于构成课不展开练习，它强调实训性，使学生掌握最基础的原理并能实际应用解决问题，在以下的课题完成过程中如何把学到的理论知识渗透到学生的作品上，这才是问题的关键。

图 3-3 查克·克罗斯

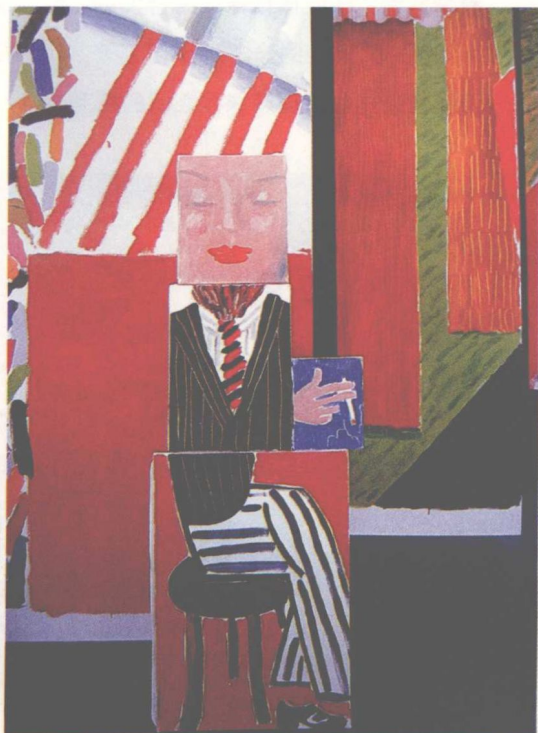

图 3-4 霍克尼《艺术家礼物》1983 年

图 3-5 马蒂斯《下棋》1905 年

图 3-7 施威特《取》1943 年

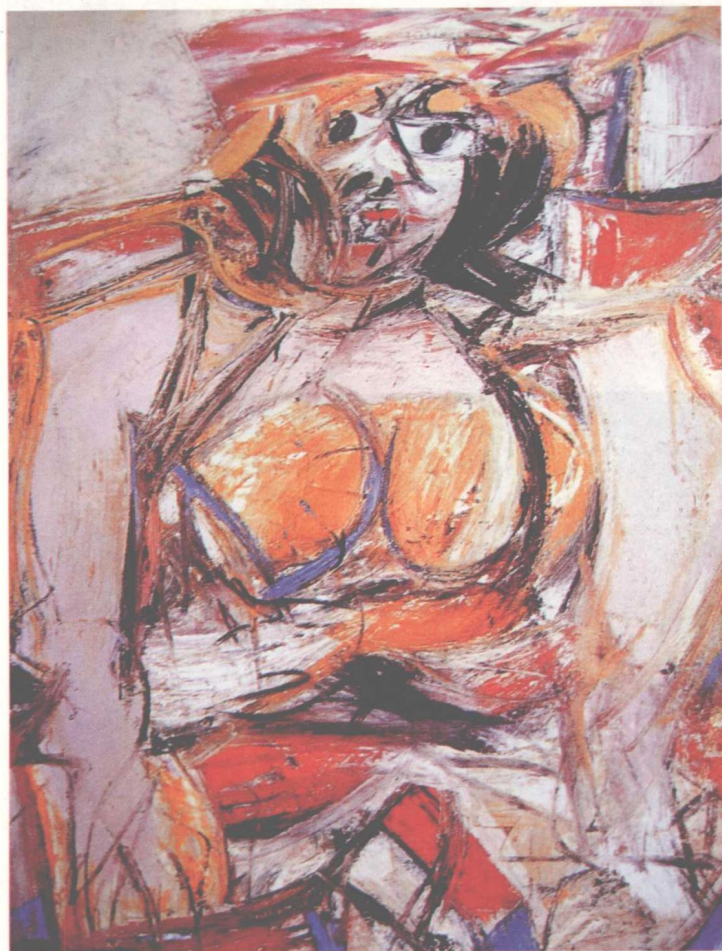

图 3-6 德·库宁 1952 年

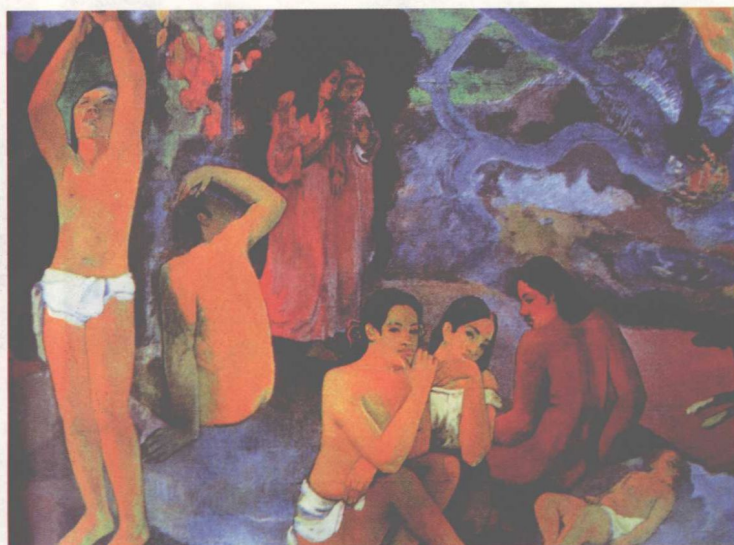

图 3-8 高更《我们来自何处》局部 1897 年

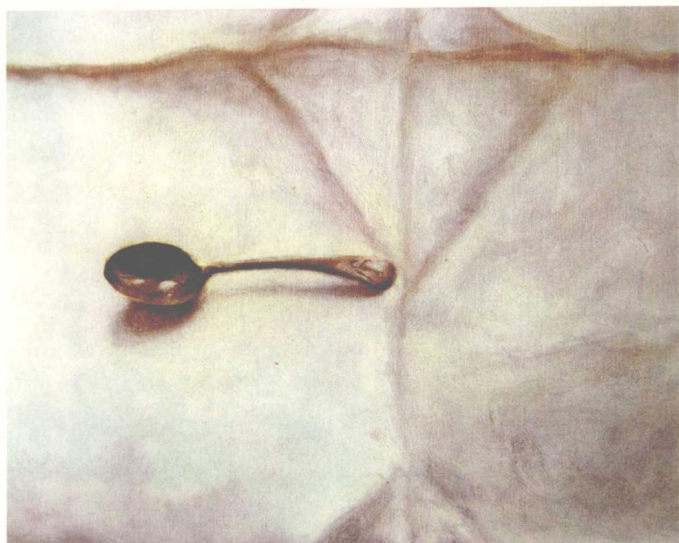

图 3-9 阿列卡《萨姆的匙子》1990 年

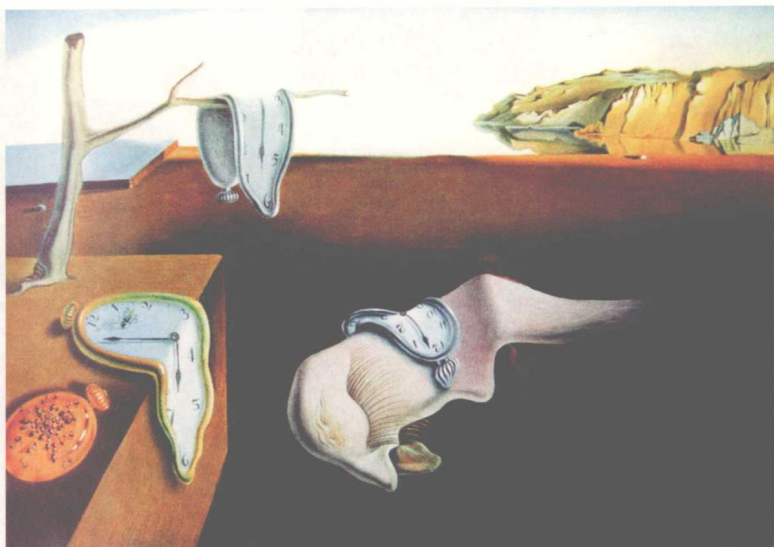

图 3-10 达利《记忆的永恒》

图 3-11 马利亚温《农妇》1900 年

图 3-12 修拉《大碗岛的星期天》

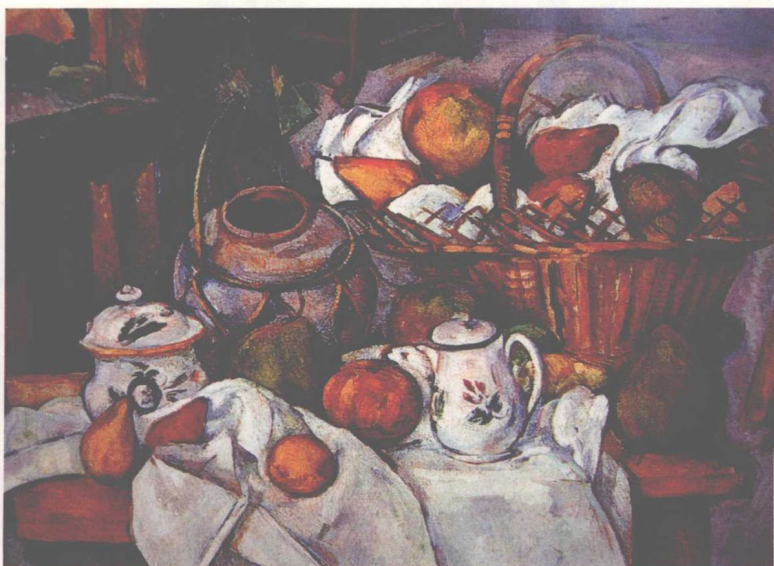

图 3-13 塞尚《静物》1890 年