

艺术造型与设计思维实验教材

叙事性路径教育 · 设计色彩

Narrative Path Education — Design Color

汤恒亮 王琼 著

中国建筑工业出版社

艺术造型与设计思维实验教材
叙事性路径教育·设计色彩

汤恒亮 王琼 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

叙事性路径教育·设计色彩/汤恒亮, 王琼著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2018. 12

艺术造型与设计思维实验教材

ISBN 978-7-112-23083-9

I. ①叙… II. ①汤… 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 (2018) 第 289942 号

设计色彩教学是建筑类及相关设计类专业培养创新人才的基础课程, 其中创新思维的培养是设计色彩课程教学的核心内容。本书系统地创造并实践了叙事性路径教育下的造型基础课程体系, 通过空间维度转化、图形语言形而上的认知和表达、图形语言形而下的推演和拓展、建构创新型知识结构的思维转换等手段对设计色彩课程进行综合诠释。

本书适用于建筑类院校本科一年级、二年级学生作为造型基础课程教材使用, 以及艺术学类、工学类相关设计专业造型基础课程入门者参考阅读。

责任编辑: 杨 晓 唐 旭 李东禧

责任校对: 王 焯

艺术造型与设计思维实验教材 叙事性路径教育·设计色彩 汤恒亮 王琼 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京建筑工业印刷厂制版

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 8 字数: 340千字

2019年6月第一版 2019年6月第一次印刷

定价: 69.00元

ISBN 978-7-112-23083-9

(33166)

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)

目 录

前言	-
Part1 设计色彩叙事性载体探知	-
1	
色彩理论	10
1.1	
伊顿色彩理论概述	10
1.2	
写生色彩与设计色彩的区别	15
1.3	
形状和色彩	23
1.4	
对色彩的反应	25
1.5	
色彩的表现性	26
1.6	
对色彩的喜好	27
1.7	
对和谐的追求	28
1.8	
构成等级要素	30
1.9	
混合色与互补色	33
1.10	
构图	36
2	
色彩与电影	40
2.1	
电影中的色彩发展	40
2.2	
电影中色彩的重要性	41
2.3	
电影中色彩的作用	42
2.4	
电影中的艺术手法	50

3		
色彩与戏剧		52
3.1		
戏剧艺术色彩的美学特征		52
3.2		
戏剧中色彩的作用		58
3.3		
戏剧中色彩分析		61
3.4		
戏剧的构图		62
Part2 设计色彩课程阶段性建构	-	
4		
阶段性建构		66
5		
分析性阶段		68
5.1		
良性结构的分析计划		69
5.2		
叙事性载体的提出		70
5.3		
对叙事性载体的初步认知		79
5.4		
思维导图的形成		88
5.5		
目标载体的属性研究		92
6		
创造性阶段		128
6.1		
形而下的推演和拓展		129
6.2		
介质的加入		134
6.3		
蒙太奇手法下的图形色彩重组		142
7		
执行性阶段		150

艺术造型与设计思维实验教材
叙事性路径教育·设计色彩

汤恒亮 王琼 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

叙事性路径教育·设计色彩/汤恒亮, 王琼著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2018. 12

艺术造型与设计思维实验教材

ISBN 978-7-112-23083-9

I. ①叙… II. ①汤… 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 (2018) 第 289942 号

设计色彩教学是建筑类及相关设计类专业培养创新人才的基础课程, 其中创新思维的培养是设计色彩课程教学的核心内容。本书系统地创造并实践了叙事性路径教育下的造型基础课程体系, 通过空间维度转化、图形语言形而上的认知和表达、图形语言形而下的推演和拓展、建构创新型知识结构的思维转换等手段对设计色彩课程进行综合诠释。

本书适用于建筑类院校本科一年级、二年级学生作为造型基础课程教材使用, 以及艺术学类、工学类相关设计专业造型基础课程入门者参考阅读。

责任编辑: 杨 晓 唐 旭 李东禧

责任校对: 王 焯

艺术造型与设计思维实验教材 叙事性路径教育·设计色彩 汤恒亮 王琼 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京建筑工业出版社印刷厂制版

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 8 字数: 340千字

2019年6月第一版 2019年6月第一次印刷

定价: 69.00元

ISBN 978-7-112-23083-9

(33166)

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)

设计色彩最早是 1922 年包豪斯设计学院建立并投入教育的课程,它是包豪斯设计学院的基础课程之一,这类基础课程是包豪斯最具原创性、最成功的现象之一。它的目的是让学生们形成健全的人格,首要任务是激发学生当代文化批判方面的创造能力。有别于传统教学中技术能力的专业训练,包豪斯的设计色彩教学更加关注学生们的创造力和想象力,为之后在独立工坊工作打下基础。

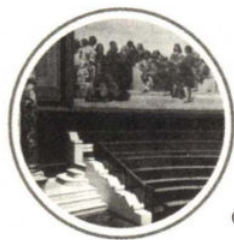
从改革开放开始,我国各建筑类院校对色彩教学的改革在不断尝试和实践中发展,但主流都是基于“包豪斯体系”和“布扎体系”的,包括静物写生、建筑和风景写生等,更加强调表现技法和对物体形态的模仿和塑造。这种教学方式更适合在艺术类院校,而不适合培养建筑类设计师,建筑类设计色彩教学课程需要新的方案与要求。

苏州大学金螳螂建筑学院从 2008 年开始尝试课程改革,经过十余年的教学实践,培养了一批具有创新思维的设计师,形成了具有自身特点且适合向建筑类院校推广的叙事性路径教育基础课程,这种叙事性路径教育课程的训练构架分为三个部分:

- ①路径教育的方法;
- ②路径教育的阶段建构;
- ③路径教育的评价体系。

设计色彩的路径教育方法中结合了伊顿的色彩理论等,使这种叙事性路径教育在设计色彩课程中有更加系统完善的方法论。叙事性路径教育课程方法包括(图 1):

- ①观察方法建构;
- ②空间维度转换建构;
- ③创新思维建构;
- ④审美标准和评价标准的建立。

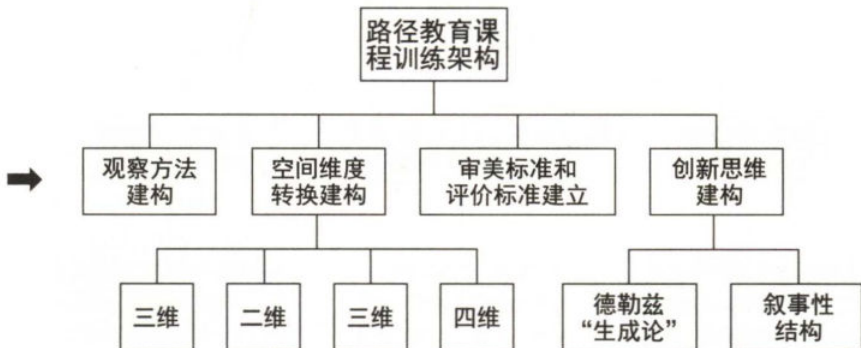

(布扎体系)

(包豪斯体系)

传统教学体系

改革后的训练架构

图 1 叙事性路径教育训练架构

设计不只是单纯地解决问题，它要求设计师需要具有一种创新型思维。这种创新型思维正是叙事性路径教育的核心，它借鉴了德勒兹的“生成论”（图2）。德勒兹的理论概念有别于西方传统，他不仅颠覆了柏拉图主义及模仿论，还将生成（becoming）置于存在（being）之上，试图消解二元对立的观念，倡导内在性的生成。同样把生成论运用到教学改革中，叙事性路径教育更加强调设计过程中的“差异和生成”，确立以人为本的渐进式、生成式的创新路径。学生们通过这种设计过程，加强了技术性、逻辑性的工作方法，形成了较为完善的方法论。在方法论的引导下达到设计色彩课程的创新实践目标：

- ①形成过程性创新思维；
- ②提高空间建构和审美能力。

特里伊格尔顿在《审美意识形态》中认为：美学在寻求传统上本质化和超越性艺术定义的同时，其实已经强化了与主体

性、自主性和普遍性相关的概念，这就使美学与现代阶级社会主流意识形态的建构密不可分，因此审美和艺术都要受到特定社会意识形态和历史的制约。设计是与现实生活紧密相连的领域，艺术和设计活动被看作是和政治、社会生活辩证存在的一种关系，是与人类意识系统相关联的组织。这一美学的发生伴随着叙事、体积、空间、亮度、色彩等方面改变物质元素的现代工业文化。设计色彩课程的目标母题就不能仅仅局限于我们常规的或者是单一类型的物体，而要在现代工业文化的这个背景下融入电影、戏剧、生物学等各种与现实生活相关联领域的鲜活的艺术表达内容。通过建构二维、三维、四维相互转换的空间视角，重新审视我们生活的空间，建立设计色彩的全新的创造性思维，更加全面地提高我们的空间构建和审美能力。

叙事性路径教育设计色彩课程阶段构

建分为三个步骤：

- ①分析性阶段；
- ②创造性阶段；
- ③执行性阶段。

分析性阶段学生从目标载体理论入手，观察及分析相关资料，融入设计色彩认知训练和创意概念，从色彩、图形语言、材质肌理、主观感受等角度，将分析结果进行系统的归纳和梳理。过程中融入具有叙事性的电影、戏剧、自然物态等相关介质，进行跨学科研究，让学生在思考中有意识地从叙事性结构中汲取有益的理论概念、形态内容和分析模式，以求拓展设计色彩课程训练的内容和范畴。在此阶段需要对叙事性载体进行系统的观察方法构建。第一步，将电影、戏剧、地域文化和生物学等叙事性载体引入，并通过社会、历史和人文等不同角度对载体进行探索归纳，进而提取相应的物体元素。第二步，对目标物体的进一步认知，可以从色

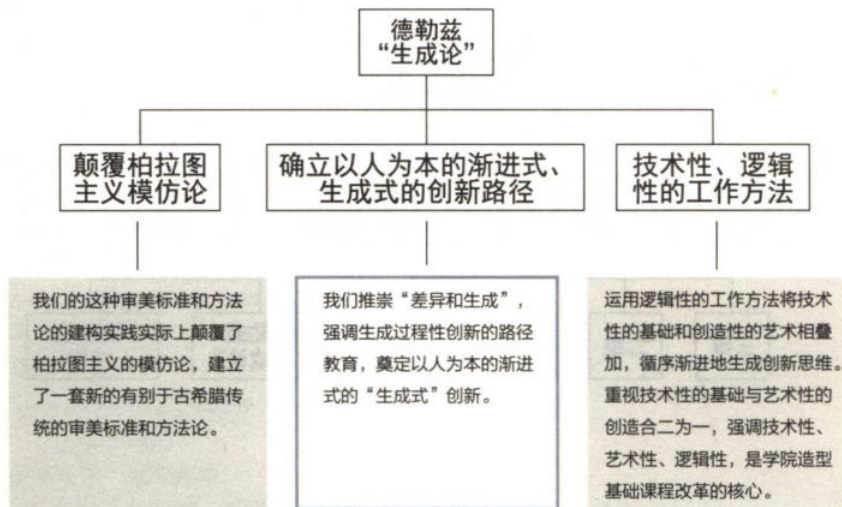

图2 德勒兹“生成论”

彩、肌理和材质等不同角度进行观察理解。第三步,对目标物体的材料属性(色彩、肌理、材质)进行视觉、触觉等全方位评估。第四步,对目标物体进行空间维度认知,并对其进行选择性梳理总结,建立相应的知识体系。

通过分析性阶段对叙事性载体空间维度的提取,在创造性阶段就是要对目标物体进行空间维度的转换、融合和叠加。首先从“第一空间”角度对目标进行表达创造,它涉及认知物体的一维点,运动状态的点形成二维的线,线的移动组合形成面,多个面的叠加组合形成三维的体;在不同时间、空间角度下以蒙太奇的拼贴手法将目标物体组合构建成四维空间。除了对真实感知世界的“第一空间”创造,我们还需要把叙事性目标载体“第二空间”下个人的思考和想象与前者结合,在叠加融合的过程中,也会产生“第三空间”下的某种行为、印象、心理、氛围等,它有别于真实世界的表达,也不单纯是个人的想象与思考,正是这种非单一性、非固有、开放性空间维度之间的转化,让我们从传统的空间观念中跳脱出来,用一种创新的思维方式去重新解读设计。

随着在叙事性框架下的物体认知的分析性阶段和空间维度转化的创造性阶段,我们能够更加多角度地客观地得到空间建构的二维表皮以及三维空间形态等丰富的图形语言以及其丰富的叙事性组织架构。我们就可以得到图形语言拓展的执行阶段策略。在“生成论”的指导下,运用形式和形象的方法诸如拼贴、引用等,并结合叙事性框架下的修辞和文化的延续性,就有着具有审美衡量标准的重要意义,并且暗示着新的空间的生成、新的文化语言的

阐释和组织。一方面,通过抽象的几何系统本身提供了不同系统来组织空间,在特定的语境中,系统直接越过三维欧几里得空间进入多维空间范围。伴随着这些几何体系的具体生成结果又影响着新的空间观,并由此影响空间建构。另一方面,造型基础是一种语言,具有参照性和修辞性陈述,对确定过去文化延续性的重要意义加以确认,进一步加强了一种内省的、回溯过去的理论姿态。对传统语言的整合确立与过去的连续性,造型语言的组成模式可以像模式语言那样被视为一套完整的语汇和语法规则,通过它们来表达新的创新思维。

在叙事性路径教育设计色彩课程的学习中,学生们的整个过程都会被记录下来,我们通过最后的成果制定了此课程的评价标准。

①叙事性载体的提取和框架的建立:电影、小说、戏剧、地域文化等载体的主题提取,包括相关信息及理论的分析梳理过程,并建立相应的叙事性框架。

②叙事性载体的图形推演和拓展:从目标载体中收集、选择、分析、提炼图形语言,并进一步推演拓展图形的可能性。

③叙事性载体的色彩和肌理提取:从不同空间维度观察目标载体的色彩和肌理,分析不同材质的特性和质感,使色彩、肌理和拓展图形相辅相成,保证整个设计色彩作品的完整性。

④过程创意概念小本子的制作:整个创作和生成过程都整合在同一个概念小本子上,配合最终设计色彩作品,同时也是整个叙事性路径教育最重要的呈现结果。

设计色彩课程是建筑类专业的基础课程之一,是创新人才培养的重要组成部分

分。苏州大学金螳螂建筑学院侧重于路径教育,一方面重构了造型基础系列课程的授课体系和授课内容,强调过程性创新思维的培养。让学生能够在叙事学、生成论等方法的指导下,解析、综合、推定造型基础的训练内容,能够定量定性和循序渐进式地分析和解读形态语言;另一方面,提高了学生造型思维转换和审美能力,将感性的认知上升到理性的阶段,建立了一套完整的评价标准。通过叙事性框架下物体认知的分析性阶段、空间维度转化的创造性阶段、图形语言拓展的执行性阶段建构完整的路径教育教学结构,为随后的设计类相关课程打下坚实的基础。

注:全书共340千字,汤恒亮负责220千字,王琼负责120千字。

目 录

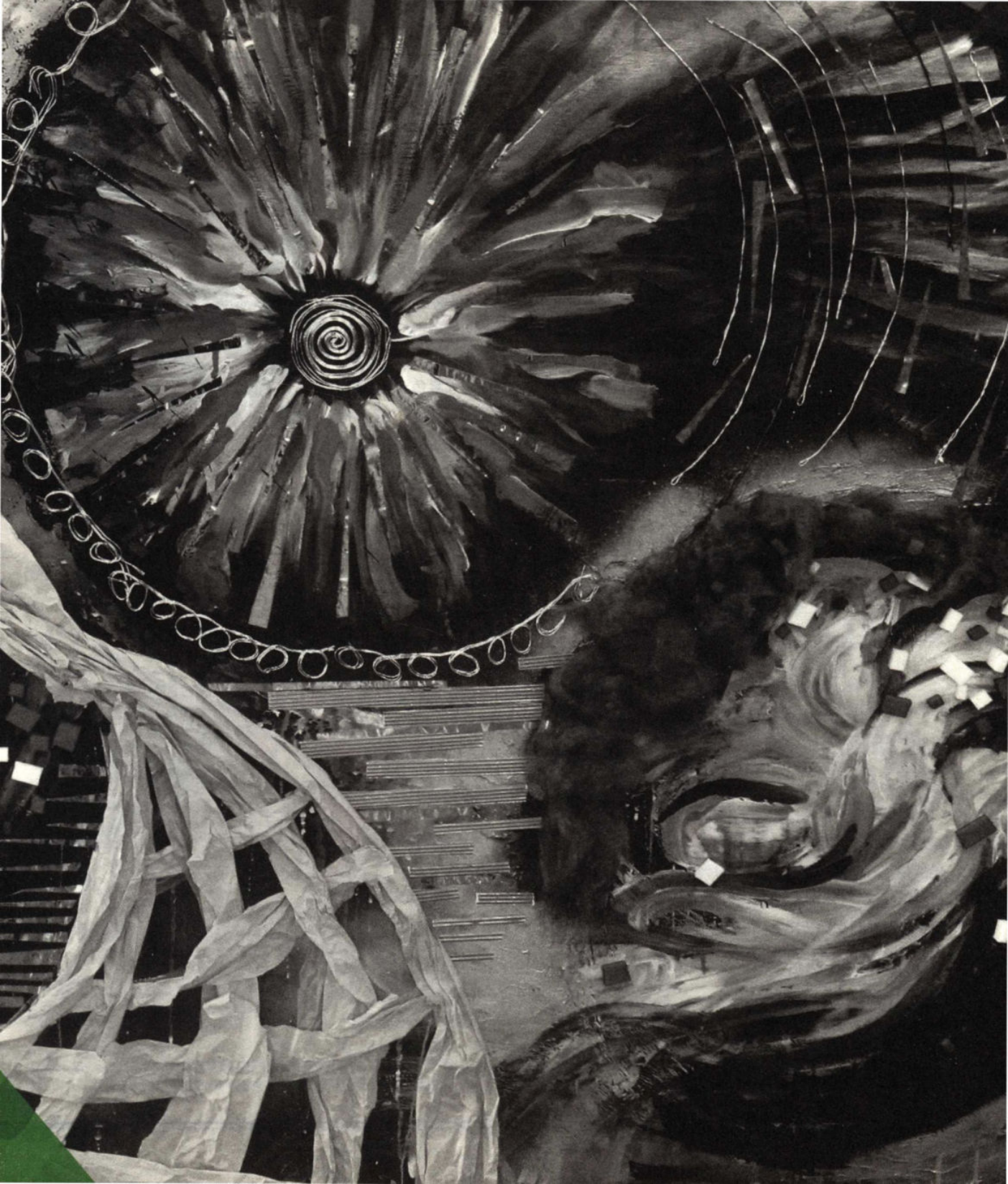
前言	-
Part1 设计色彩叙事性载体探知	-
1	
色彩理论	10
1.1	
伊顿色彩理论概述	10
1.2	
写生色彩与设计色彩的区别	15
1.3	
形状和色彩	23
1.4	
对色彩的反应	25
1.5	
色彩的表现性	26
1.6	
对色彩的喜好	27
1.7	
对和谐的追求	28
1.8	
构成等级要素	30
1.9	
混合色与互补色	33
1.10	
构图	36
2	
色彩与电影	40
2.1	
电影中的色彩发展	40
2.2	
电影中色彩的重要性	41
2.3	
电影中色彩的作用	42
2.4	
电影中的艺术手法	50

3		
色彩与戏剧		52
3.1	戏剧艺术色彩的美学特征	52
3.2	戏剧中色彩的作用	58
3.3	戏剧中色彩分析	61
3.4	戏剧的构图	62
Part2 设计色彩课程阶段性建构	-	
4		
阶段性建构		66
5		
分析性阶段		68
5.1	良性结构的分析计划	69
5.2	叙事性载体的提出	70
5.3	对叙事性载体的初步认知	79
5.4	思维导图的形成	88
5.5	目标载体的属性研究	92
6		
创造性阶段		128
6.1	形而下的推演和拓展	129
6.2	介质的加入	134
6.3	蒙太奇手法下的图形色彩重组	142
7		
执行性阶段		150

Part 1

设计色彩 叙事性载体探知

色彩理论
色彩与电影
色彩与戏剧

1 色彩理论

严格说来,一切视觉表象都是由色彩和亮度产生的。那界定形状的轮廓线,是眼睛区分几个在亮度和色彩方面都决然不同的区域时推导出来的。组成三维形状的重要因素是光线和阴影,而光线和阴影与色彩和亮度又是同宗。即使在线条中,也只有通过墨迹与纸张之间亮度和色彩的差别,才能把物体的形状显现出来。然而严格说起来,色彩与形状是两种互有区别的现象。例如,方形和圆形与那些使得它们显现出来的特定的色彩值,就是两种不同的现象:一个位于黄色基底上的红色圆点和一个红色基底上的黄色圆点,看上去同样都是圆形;同理,一个位于白色基底上的黑色三角形和一个位于黑色基底上的白色三角形,看上去都是同样的三角形。

1.1 伊顿色彩理论概述

伊顿(图1-1)的色彩理论没有形成新的色彩理论,而是融合了不同的色彩理论,是主观色彩经验和客观基本规律的有机结合,包括色相环、七种色彩对比、色彩调和、色彩球体、色彩印象理论、色彩表现理论等,在这仅就其中几点做简单概述。

1. 色相环和色彩球体

伊顿以三原色即红、黄、蓝为基础色相,在环中形成一个等边三角形。画出这个三角形的内切圆,再画这个圆的内接等边六角形。把原色两两调和得出了间色,即绿、紫、橙,各形成一个等边三角形。间色和原色混合又得出了复色,如黄橙、黄绿等,最终做出了12色相环。在色相环上 180° 相对的颜色则为补色,如红—绿、黄—紫、蓝—橙等。

伊顿受音乐家约瑟夫·马提亚斯·豪尔受12音调的启发,采用菲利普·奥托·朗格球面色彩排序,构建了一个色彩球体。可从三条线分析——经线、赤道、直径。经线和直径表达了明度和纯度的变化,赤道上则排列着12种色彩(色相),从暖到冷,两两 180° 成对比。

通过色相环和色彩球体等形式我们可以清楚地观察到色彩的逻辑关系(图1-2~图1-4)。

图1-1 约翰内斯·伊顿
(1920年,摄影:保拉·斯托克玛,BHA,《BAUHAUS
包豪斯》配图,浙江人民美术出版社)

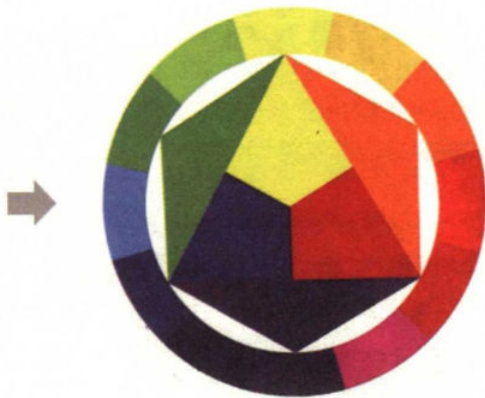
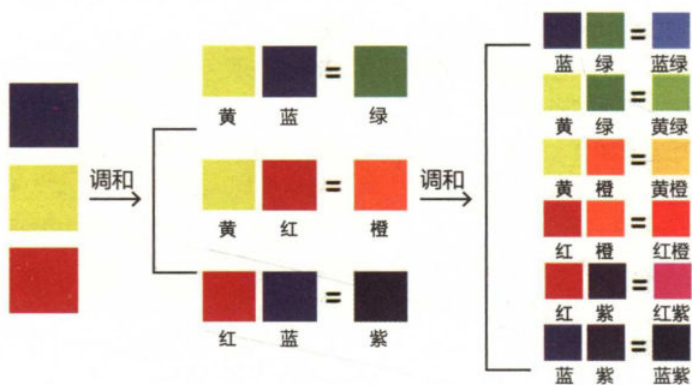

图 1-2 伊顿十二色相环
(色卡示意图: 作者自绘; 十二色相环: 百度百科: 约翰内斯·伊顿)

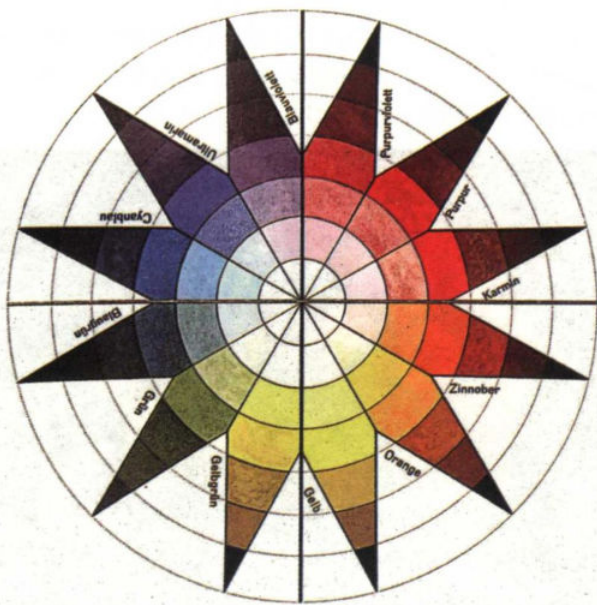

图 1-3 打开的球体
(1921年,《乌托邦: 现实档案》的补充, 石版画, 47.0厘米×32.0厘米, BHA,《BAUHAUS 包豪斯》配图, 浙江人民美术出版社)

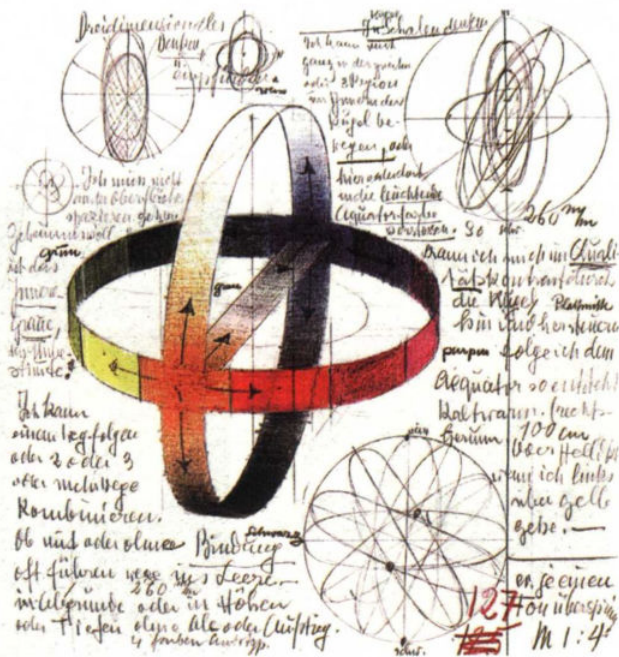

图 1-4 空间里有带状物的色彩球体
(百度百科: 约翰内斯·伊顿)

2. 色彩对比

①色相对比

色相对比是由未经掺和的色彩以其最强烈的明亮度来表示的——如红、黄、蓝是极端的色相对比。它是七种色彩对比中最简单的一种。

选自“圣塞弗尔天启书”原稿中的《埃弗兹教堂》可以较为有代表性质地表现这种对比。在这幅画中，以平行条带的形式增强了红、黄、蓝三种色彩，形成了强烈的色相对比，而平行的形式又与垂直的人物形成对比。在建筑物和人物身上运用了第四种色彩——绿色。最为有趣的是，画中的轮廓线有些部分是黑色的，有些则是红色，这样加强了红与绿、红与蓝、红与黄间的色彩关系（图1-5）。

②明暗对比

在所有色彩中我们可以使用的最强的明暗对比是黑与白，其余在它们之间存在的灰色和彩色的领域也同样可以构成明暗

对比。

西班牙画家苏巴郎的《柠檬、香橙、蔷薇》是其中的典型代表。它的一个特征是使用色相不多，另一特征是它的画面组织于两个明度中——水果和篮子等的亮色调受光面以及它们的暗面、背景。同明度内色调差别不大，最终产生了一种宁静感（图1-6）。

③冷暖对比

在关于冷与暖还可以用其他许多字眼表示。冷——阴影、透明、镇定、稀薄、流动、远、轻、湿。暖——日光、不透明、刺激、浓厚、固定、近、重、干。

如莫奈的《雾都国会大厦》，运用了橙色和蓝紫的冷暖对比（图1-7）。

④补色对比

保罗·塞尚在其《圣维克特瓦山》中运用了紫色和黄绿色、橙色和蓝色两对互补色形成补色对比（图1-8）。

⑤同时对比

同时对比即我们看到任何一种特定的

色彩，眼睛都会同时要求它的补色，如果这种补色还没有出现，眼睛就会自动将它产生出来。

文森特·凡·高的《晚间咖啡馆》中使用了咖啡馆的橙色、黄色与天空的蓝紫色形成同时对比。有趣之处在于，凡·高并未使用橙色、黄色的对比色蓝色和紫色，而是使用了蓝紫色，这使得橙色和黄色颤动了起来（图1-9）。

⑥色度对比

色度对比是纯度高的强烈色彩和稀释的暗淡色彩间的对比。

保罗·克里《奇异的鱼》在红色和深蓝色阴影中运用了色度对比（图1-10）。

⑦面积对比

色面积对比是指两个或更多色块的相对色域，是一种多与少、大与小间的对比。

皮埃特·勃鲁盖尔《伊卡鲁斯坠海处的风景》中耕夫衣服红橙色与画面总体色蓝绿色、绿色、褐色形成了面积对比（图1-11）。

图 1-5 《埃弗兹教堂》
(11 世纪《圣塞弗尔天启书》原稿，藏巴黎国立图书馆)

图 1-6 苏巴郎《柠檬、香橙、蔷薇》
(藏佛罗伦萨，A·孔蒂尼——博纳科西收藏)