

Design Basis Design Color and Application

色彩设计的特点是艺术性与科学性的结合；现代色彩科学理论是色彩设计学的理论基础。色

彩设计以人为本，不同的时代、不同的民族以至不同的人，由于生活方式的改变，地理环境的不同，文化教养、风俗习惯的区别等，对色彩有着不同的艺术情趣和审美标准。因此，色彩设计的研究涉

及色彩物理学、色彩生理学、色彩心理学、色彩美学等科学理论。同时，装饰色彩设计还牵涉到色彩化学、制作工艺的科学技术。总之，色彩设计学是一门具有交叉性综合性的学科。

唐高明 王 中 编 著 辽宁美术出版社

设计基础 + 设计色彩与应用

设计基础 + 设计色彩与应用

色彩设计的特点是艺术性与科学性的结合；现代色彩科学理论是色彩设计学的理论

基础。色彩设计以人为本，不同的时代、不同的民族以至不同的人，由于生活方式的改变，地理环境的不同，文化教养、风俗习惯的区别等，对色彩有着不同的艺术

情趣和审美标准。因此，色彩设计的研究涉及色彩物理学、色彩生理学、色彩心理学、色彩美学等科学理论。同时，装饰色彩设计还牵涉到色彩化学、制作工艺的科学技术。总之，色彩设计学是一门具有交叉性综合性的学科。

+ Design Basis Design Color and Application

唐高明 王 中 编 著 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计色彩与应用 / 唐高明, 王中编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

(设计基础)

ISBN 978-7-5314-7054-0

I. ①设… II. ①唐… ②王… III. ①色彩学-教材
IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229137号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁省委机关印刷装订厂

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 7

字数: 190千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 高焱 光辉

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7054-0

定 价: 56.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

设计基础 + 设计色彩与应用

色彩设计的特点是艺术性与科学性的结合；现代色彩科学理论是色彩设计学的理论

基础。色彩设计以人为本，不同的时代、不同的民族以至不同的人，由于生活方式的改变，地理环境的不同，文化教养、风俗习惯的区别等，对色彩有着不同的艺术

情趣和审美标准。因此，色彩设计的研究涉及色彩物理学、色彩生理学、色彩心理学、色彩美学等科学理论。同时，装饰色彩设计还牵涉到色彩化学、制作工艺的科学技术。总之，色彩设计学是一门具有交叉性综合性的学科。

+ Design Basis Design Color and Application

唐高明 王 中 编 著 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计色彩与应用 / 唐高明, 王中编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

(设计基础)

ISBN 978-7-5314-7054-0

I. ①设… II. ①唐… ②王… III. ①色彩学-教材
IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229137号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁省委机关印刷装订厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 190千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 高 焱 光 辉

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 彭伟哲 薛冰焰 吴 焯 高 桐

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7054-0

定 价: 56.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁峰 马金祥 孔锦 尤长军 方楠 毛连鹏
王中 王礼 王冰 王艳 王宗元 王淑静
邓军 邓澄文 韦荣荣 石硕 任陶 刘凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何阁 余周平 吴冰 吴荣 吴群
吴学云 张芳 张峰 张远珑 张礼泉 李新华
李满枝 杜娟 杜坚敏 杨海 杨洋 杨静
邱冬梅 陈新 陈鑫 陈益峰 周巍 周箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范欣 范涛 郑祎峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐令 高鹏 黄平
黄民 黄芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢群 谢跃凌 蔡笑 谭建伟 戴巍

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长
南宁职业技术学院艺术工程学院院长
天津职业大学艺术工程学院副院长
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
湖南科技职业学院艺术设计系主任
山西艺术职业学院美术系主任
深圳职业技术学院艺术学院院长
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
呼和浩特职业学院院长
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
中州大学艺术学院院长
安徽工商职业学院艺术设计系主任
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
江西职业美术教育艺术委员会主任
辽宁美术职业学院院长
郑州师范高等专科学校美术系主任
福建艺术职业学院副院长
浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
李刚
黄春波
张玉忠
刘楠
丰明高
曹俊
张小刚
杨瑞洪
张勇
易晶
夏万爽
于会见
杨帆
王伟
胡诚
王东辉
胡国正
周向一
叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文术 方荣旭 王伟 王斌
王宏 韦剑华 冯立 冯建文 冯昌信 冯颀军
卢宗业 刘军 刘彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张省 张耀华 李克 李波 李禹
李涵 李漫枝 杨少华 肖艳 陈希 陈峰
陈域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗智 范明亮
赵勇 赵婷 赵诗镜 赵伟乾 徐南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾颖 谭典 潘沁 潘春利 潘祖平 濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就不可避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序
引言
前言 (关于色彩教学)
绪论

第一部分 造型语言训练

— 第一章 色彩的对比调和 **027**

第一节 色彩语言的基本因素 / 028
第二节 色的分类与特性 / 028
第三节 色彩的控制 / 029
第四节 色彩的布局 / 030

— 第二章 色彩的调子关系 **033**

第一节 关于色彩调子 / 034
第二节 色彩的搭配原则 / 046
第三节 色彩的调和方式 / 047

— 第三章 色彩的形式构成 **048**

第一节 形式训练的意义 / 049
第二节 色彩形式的构成方式 / 049
第三节 色彩形式构成的特点 / 049
第四节 一般的形式模式 / 050
第五节 色彩形式训练的方式 / 050

— 第四章 色彩的媒体技巧 **053**

第一节 关于媒体技巧 / 054
第二节 绘画的造型语言 / 054
第三节 学习媒体技法的意义 / 059
第四节 色彩技法——色彩训练的方式 / 059

第二部分 色彩表现探索

— 第一章 描述——从现实物象到绘画形象 **061**

第一节 极致色彩——超写实表现 / 062

第二节 质感特绘——肌理表现 / 062

第三节 光感特绘——光影表现 / 070

第四节 绘画媒体——水彩技法 / 072

— 第二章 想象——记忆联想 **075**

第一节 想象中的意象 / 076

第二节 联想产生意象 / 076

第三节 创造意象 / 077

— 第三章 解构——形式与符号的解读 **086**

第一节 “解构”策略 / 087

第二节 色彩归纳 / 088

第三节 装饰色彩 / 091

第四节 抽象色彩 / 096

— 第四章 表现——实用绘画技术 **100**

— 作品欣赏 **103**

引言 >>

当我们走进色彩教学的课堂，还会发现，无论是绘画专业还是设计专业，学生仍然年复一年日复一日地对着眼前的静物或模特儿，神情木然地在画板上涂抹着颜料和笔触，重复着高考培训的内容，如果不告诉你这是大学课堂，还以为是走进了高考培训班的教室……这种情况在我们的高校还相当普遍，真是匪夷所思！

还有一种情况，尽管有些课堂引入了“设计色彩”的概念，也不外乎传授一些水粉画（或水彩画）静物、人物、风景等的方法技巧，或是加入一些超现实绘画、质感表现、色彩归纳、装饰技法等内容进行拼凑，对于设计色彩的本质意义还流于表面的涉猎，并没有触及设计艺术色彩训练的关键问题。虽然这些教学创新值得称赞，但还是遗憾其换汤不换药的教学方式。

当前基础教学普遍存在的问题是，注重绘画技能的训练而忽视创造思维的培养；注重客观事物的表现而忽视主观情感的表达；注重共性的塑造而忽视个性的张扬；注重学习任务的完成而忽视兴趣爱好的尊重；注重教师的被动传授而忽视学生的主动参与；注重权威服从而忽视自我主张；注重表面样式的模仿而忽视内在本质的探索；注重传授知识而忽视培养能力，注重教学的依赖性而忽视学习的自主性等，这些都是造成学生学习兴趣不高、创新能力下降的主要原因。

另外，孤立的基础教学与专业教学难以产生有机的内在联系，基础教学的目标指向不明确，而且各个专业的基础训练从方法到内容大同小异，甚至一模一样，缺乏必要的针对性，造成一种教学模式的泛滥。

教学的主要目标是培养专业人才，是培养面向社会的有用人才。在社会分工越来越细的今天，专业化是人才的立身之本。

教育的主要目的是塑造人格、完善人生，是面向未来的事业。不仅仅是让学生掌握知识技能，更重要的是具备创造能力和学习能力。不仅是动手能力，而且是动脑能力，是心智的提高。教育能让人变得更智慧更聪明！

如何让学生再燃艺术的热情，重树学习的信心，让兴趣、爱好回到绘画中来是解决一切问题的关键。

我们的教学旨在创造一种自由的学习环境，建立一个自主的学习平台，在感知体验的训练中培养视觉思维能力，并通过视觉语言的训练从根本上加深对艺术本质的认识，在个性培养的过程中强化创造思维能力，并逐步掌握绘画表达的策略。其中，深入生活、直面人生、感知生命、体验快意、寻找乐趣、追求价值、发现美、创造美是激发学习热情的动因。

笔者从事艺术教育二十余年，对传统教育模式的弊端感同身受。为了寻求艺术教育的有效方法，我们愿与同仁一道，不断进行教学改革的探索，而这本《设计色彩——色彩主题性课题训练》教程就是多年教学积淀的结果，希望能有抛砖引玉之效。

本书所成得益于我的老师的教导、同事的帮助以及学生的支持——尤其是西华大学艺术学院、四川艺术职业学院艺术系、四川师范大学成都学院美术系师生的大力协助，特此说明，并表谢意！

本书收录的作品大部分是笔者教学中的学生作业，其他为参考资料图片。由于图片信息量巨大，书中未作具体标注，特此说明。

由于个人能力所及，笔者水平所限，谬陋之处难免，烦请方家教正！

老唐于成都西华大学
辛卯年桃月 』

前言 >>

——关于色彩教学

色彩作为一门基础课程，难免会涉及技能技巧方面的绘画技术和表现方法问题，这就是我们常常提到的绘画“基本功”。把基础等同技术并推向至高无上的地位，长期流行而成为传统。但是，这种过分强调“手上”功夫而忽视“大脑”思维的训练方式，在以创造体现价值的今天，显然是不合时宜的。这是不是一种现代教育的正确方式呢？这是每个艺术教育工作者不能回避的问题。

所以，我们的色彩教学系统，除了艺术表现的技法之外，更应该关注艺术心理、艺术思维、艺术创造的研究，并建立可以操作的技术平台，展开艺术创新的培养。因为，这才是最为重要的。

一、“基础”解惑

尽管这个问题已经讨论了几十年，但对于“基本功”的理解，仍然是莫衷一是，有些观点甚至截然相反、针锋相对。其争论的焦点就是把基础教学当成技术教育还是当成创造教育的问题，说到底就是动手重要还是动脑重要。

当然，认为技术训练和思维训练同等重要的观点是无懈可击的，但是，在具体的教学实践中却鲜有完美的表现，总是有所偏颇的，这是一个不容回避的事实。

在教学实践中，我们总会遇到首先培养什么能力，以及把什么能力作为核心教育的困惑，这就决定了教学的基本方向。

解决这个问题的关键，还得从艺术的本质谈起，因为这毕竟是艺术教育。

绘画是一门艺术，它不仅是造型艺术，也是视觉艺术。作为“造型”，当然需要技术，但技术毕竟只是手段而已，作为“艺术”，其目的是“创造”，“技术”是为“创造”服务的，没有创造就没有价值，这是毋庸置疑的。所以，相对而言，创造“意识”是决定艺术成败的关键，它应该是艺术培养最为重要的方面。作为“视觉”艺术，是相对于听觉艺术或其他艺术而言的，它具有特殊的感官知觉方式，视知觉、视觉心理、视觉思维必然对我们的艺术表现产生重要影响。所以，对这些方面做较深入的研究，对艺术创造将会产生重要的作用。

从艺术的角度去理解，基本功起码包括“创造”意识和绘画“技巧”及视觉“心理”。从设计的本质来看，设计的灵魂就是创意。我们的创意必须通过一种方式表达出来才有价值，而关于视觉艺术的设计，造型（如绘画）是最重要的表达方式。也就是说，设计的关键是创意和创意的表现（即绘画），二者缺一不可。

从设计的角度去理解，基本功起码应该是“创造力”和绘画“表现能力”。

爱因斯坦曾经说过：“发展独立思考和独立判断的一般能力，应当始终放在首位，而不应当把获得专业知识放在首位。”而这种独立思考和独立判断的能力，就是创造性思维的基本特征。

由此可见，对“基础”的认识应该非常明了，再作无谓的争辩已经毫无意义。特别值得一提的是，鉴于

我国艺术教育长期以来偏重技术训练的事实，对创造性“意识”的培养才显得尤为重要，且具有特别重要的现实意义。

基础不仅是知识，更是意识；不仅是动手能力，更是大脑思维；不仅是技能技巧，更是方法策略；不仅是接受掌握的程度，更是自觉自主的行为。

我们认为，绘画的“基本功”，应该是一个“大基础”的概念，除了表现的技巧和创意的方法之外，视觉心理和创造思维、描绘能力和学习能力、绘画表现和设计意识等方面的内容，是基础训练的关键内容。作为基础之一的色彩教学，应该把这些能力的培养贯穿于每个课题训练之中，只是在单独的课题教学里有所侧重而已。

“基本功”，也许超出了我们的想象，对它的理解，应该有不同时代的阐释和不同对象的解释，我们每个人的理解也不尽相同，“她”是我们心中的自由女神，只不过在当下的时代背景下，因为种种原因，我愿意这样去理解“她”。

二、师夷所长

要更好地理解艺术教学改革的意义，我们必须对现代艺术教育有一个全面的了解，特别是了解发达国家的先进教育理念。也就是说，我们只有开阔胸襟，扩大眼界，拓展思路，虚心接纳，大胆创新，才能真正理解现代教育的意义。

纵观现代先进的艺术教育，莫不是以创造教育为核心不断推进教育改革的。

美国是最早开展创造力开发的国家，创造学就是在那里形成，从此以后，便在世界各地掀起了一股开展创造力和创造理论的研究热潮。从20世纪60年代以后截至1979年，美国已有53所大学和10个研究所设立了专门的创造学研究机构。到目前为止，美国所有的大学如哈佛大学、麻省理工学院、加利福尼亚大学等都开设了创造学训练课程。早在20世纪70年代，哈佛大学就进行了长达四年的教育思想大辩论，最终把对人才的创造性培养纳入教育的主要内容。到80年代中期，以创造教育为核心的教育理念在美国已经达成共识，并迅速向世界各地蔓延开来，成为世界教育的潮流。

很明显，要改变中国目前的教育现状，必须大胆进行教育改革，把对人才的创造性培养纳入教育的终极目标，以创造教育为核心，才能培养适应国家发展的人才。

三、正本清源

1. 现代教育的内涵

现代教育的未来发展应树立这样的概念：个性教育与共性教育相结合，突出个性特征的塑造；知识教育与创造教育相结合，注重创造能力的开发；成才教育与幸福教育相结合，突出幸福指数的观照；民族教育与人类教育相结合，重视和谐精神的培养；传统教育与现代教育相结合，树立未来发展的观念。

尊重个性、激励创造、追求幸福、和谐共荣、科学发展是现代教育的核心理念，其中自主创新是根本，创造性教育就是现代教育的基本特征。

创造性思维是对旧观念、旧事物的突破，也是思维方式本身的创新。教育的目的就是开启学生的智慧，培养学生的创造意识，激发创造欲望，发展创造性思维，塑造个性人格，一句话，就是怎样使人更聪明。

2. 树立创造教育的理念

“创造”一词中的“创”和“造”都有做的行为和制作的意思，除此之外，“创”还有开始、最初、第一次地做和作的含义。“创”和“造”合起来就是“创造”，就是最初第一次想出新方法、做出新事物、产生新观点、形成新思想、建立新理论的形式。所以，创造也称为“创新”，不仅指行为上制造新的物质和产品（创造实践），也指观念上产生新的理论和方法（创造认识），前者为行为物质上的创造，后者则是思想观念上的创造，都具有“初始”和“新”的本质意义。

教育的目的就是培养人才，分为“应用型人才”和“创新型人才”。应用型人才也就是技术人才，它应该是职业教育的培养目标；而创新型人才包括设计人才，是国家发展的生力军，是普通高校重点培养的对象。所以，我们的艺术教育，应该把创造教育作为核心。

创造教育的基础就是个性培养（即人格塑造）。研究和掌握人的个性心理，才能更好地为教育实践服务，才能针对学生的不同特点（个性特征）采取不同的教育措施。因为学生的个性心理，既是教育的培养结果，又是教育的前提条件。

3. 转变教育观念

教育的首要问题是关于人（学生）的问题，首先是把学生当“人”看。他们是有思想、会思考、懂感情的人，有自己的个性、兴趣、爱好和观点，他们不仅仅是教育的接受者，更是教育的参与者，不仅仅是教育影响他们，他们也会影响教育。只有明白了这个道理，才能够搞好教育，我们的教育观念必须转变！

具体到教学中，每一个课题的设计都要顾及学生的情况，从学生的立场去制订培养方案，考虑学生的接受度，能否激发学生的参与热情，能否让学生产生学习兴趣，能否释放学生的创造潜质，能否张扬学生的个性能力，能否丰富学生的情感体验等，这就是教学思维的转变。

这里的思维转换，不是狭隘的心理活动，而是一种对待事物的一种态度，是一种行为意识。教学意识转变的重点是，变重技术为重创造，变重共性为重个性，变重知识为重能力，变被动传授为主动接受。

所有转变其实就是教学角色的转变。在课堂上，教师的主导作用虽然重要，但学生的主要作用不容忽视。教师要走下讲台与学生打成一片，跟学生平等交流，相互了解，共同探讨，才能真正解决教学问题。

教学之初，教师设计教学方案时，必须充分了解学生的情况，这是决定培养措施的关键因素，从这个方面来说，学生是起主导作用的。在教学时，教师制订并向学生实施训练计划，引导学生参与实践，这时教师是主导。在教学中，学生的表现随时可能出现新问题，这就让原来的计划遇到了新情况，教师要根据学生的愿望调整方案，学生在这时起了主导作用，然后继续实施教学时，教师引导学生完成学习内容，教师又占主导地位，如此反复，这种情况会贯穿于整个教学过程。所以，主导角色在教学中教师和学生是相互交替地进行着的，只强调某一方面的作用都是不科学的，是有害的。由此可见，课堂上教师与学生的平等沟通、相互交流是最重要的，任何一种权威的说教都是一种学霸王行为，是一种不公平的教学现象，是损害教育品质的毒瘤，是现代教育理念所摒弃的学术专制。

转变教育观念，本身就是教育创新，是突破传统的教育模式，改变落后的教学方法，是一种以创造学为核心的不断创造的教育改革。“人不能两次踏入同一条河流”，现代教育的方式方法不能一成不变，因时而异，因人而异，因用而异，因各种情况而异，教育才能显示勃勃生机，才能健康发展。

四、抛砖引玉

1. 设计色彩要解决的基本问题

在每一个教学单元的内部组织结构及基本的构成单元中，都应包含多方面的能力训练，都要解决相关的色彩问题，这些问题包括：

(1) 视觉心理（视知觉方法）。视觉思维是视觉艺术独特的思维方式，是一种视觉心理活动。这些视知觉方法往往源于现代艺术的探索，在造型艺术中起到主导作用。

(2) 创造思维。把创造思想作为核心内容贯穿于整个教学过程的始终，在创造中培养专业技能，这是教学的根本思想。

(3) 绘画语言。包括三个方面的内容：①色彩的基本要素——（色相、明度、纯度）对比与调和；②色彩的形式构成——界面划分—空间分割—形式布局；③色彩的调子关系——冷暖调子、明度调式、色相倾向、纯度鉴定。

(4) 绘画方法。熟悉材料性能，掌握工具使用方法及画法技巧。

(5) 媒体技法。绘画工具及综合媒体运用的技巧，以及特殊技法的操作方法。

(6) 综合能力。在教学过程中，开发学生能力的意识要贯穿于每一个教学环节，这种能力不仅仅指知识能力，还包括应用能力和自主学习的能力，这是教学的关键。

2. 色彩教学培训系统

(1) 设计色彩教学单元设计

整个教学计划分为基础性色彩训练和创造性色彩训练两个阶段（上、下学期，每个学期约60学时；涉及效果图手绘技法的工业设计和环境艺术设计专业，可以实时增加20~40课时——有专门训练课程的除外）。

色彩教学设计：

主题性课题训练

第一阶段——造型语言训练。一般采取专门化训练的方式。

第二阶段——策略和技巧的探索。一般采取专门化训练的方式。

第一部分 造型语言训练（色彩的方法）

第一章 色彩的对比调和——色相、明度、纯度的控制

第二章 色彩的形式构成——界面划分—空间分割—形式布局

第三章 色彩的调子关系——调子的控制—调子的转换—调子的设计

第二部分 色彩表现探索（绘画的策略）

第一章 描述——从现实物象到绘画形象（极致色彩）

第二章 想象——记忆联想（意象色彩）

第三章 解构——形式与符号的解读（装饰色彩与抽象色彩）

第四章 表现——实用色彩技术（效果图技法）

(2) 教学内容与专业特点的关系

设计是一个比较宽泛的领域，每一个专业都有其自身的关注对象、表达方式和对应行业，恰恰是这些因素，形成了各自的专业特色。

根据专业特点，所选择的观察对象和表现方法以及体验的方式均有所不同。在教学实践中，要有针对性地选择研究课题、训练内容、表现方法和教学方式。

3. 教学体系的特点

为了从根本上解决色彩问题，为了让色彩更好地与设计接轨，教学设计要注重基础、严谨、系统、全面、关联的作用。主要有几个特点：

(1) 能力培养的本质性和知识训练的基础性

作为基础的色彩，视觉思维能力和创造思维能力才是最本质的能力，它是我们造型训练的起点也是终点，是造型能力的核心问题。

绘画的过程，就是将视觉语言转化为造型语言的过程，而造型的基础，就是解决造型语言的问题。所以，知识训练的基础，不是知识表达的技巧，而是知识本身的构成元素的训练，就像汉语的基础首先是字词的学习，然后才是造句、说话、写文章一样，前者是语言的基本元素，后者是语言的方法策略，造型语言也是一样的道理。

传统的绘画基础训练只注重技能技巧（方法策略）的训练，忽略了视觉思维和造型思维的本质能力，忽略了造型语言的基本元素的关键内容，在严格的意义上，已经不是“基础”的意义了。

(2) 以“大基础”的方式扩展知识的广泛性

传统“基础”的概念仅仅包括表现的技巧和创意的方法，而“大基础”的观念，除了表现的技巧和创意的方法之外，视觉思维和创造思维、描绘能力和学习能力、绘画表现和设计意识等方面的内容，是基础训练的关键内容，也是重要的“基本功”。

(3) 以“诊断”的方式切中教学的有效性

在教学中，通过贴近式、问答式、启发式、诊断式等灵活的交流方式，可以根据个别难题，切中问题要害，提出具有针对性的具体解决方案和建议，避免教学的形式主义，提高学习的有效性。

(4) 从学术层面考虑课程设计的系统性

本课程分两个教学阶段，四个知识要点。两个阶段以适应学制的划分和能力的层次；每个部分不仅适应知识的类型，更有利于能力培养的针对性。整个培养方案的设计形成一个完整有序、相互关联的教学系统，体现了一定的学术性。

(5) 从科学方面考虑知识结构的渐进性

从第一部分的视觉思维训练（感知体验），到第二部分的视觉语言训练（色彩的方法），再到第三部的创造思维训练（个性培养），最后进行第四部分的视觉表达训练（色彩的策略），各部分都是一个承前启后、循序渐进、由浅入深、由易到难的先后系列程序，体现了学习方法的科学性。

(6) 从训练方面考虑能力培养的整体性

视觉语言的训练，每一个课题都会牵涉到相关的色彩的策略技巧问题，即视觉表达的训练，只不过这是一种初级的方法而已；同样，视觉表达的训练，每一个课题都会牵涉到视觉语言的内容，而这时是一种更为高级的表现方式。也就是说，各部分都是一个相互关联不可分割的有机体，不是单方面的独立存在；为了方

便课题的展开和知识能力的培养，进行科学的划分是有必要的，能够体现培养的侧重点、针对性和专门化，但不意味着要切断各部分之间的联系。这是必须加以注意的。

(7) 从教学方面考虑基础课程与专业课程之间的衔接性

本课程涉及了三类课程内容，包括艺术基础（色彩）、专业基础（构成），专业课程（设计）。学科交叉性特点非常明显，体现了学科的包容性和延展性的相关联系性。它不仅涵盖广泛，知识全面，更起到了基础学科与专业学科的衔接作用。建议教学大纲相关课程作适当调整。

(8) 从专业方面考虑训练项目的针对性

整个教学体系每个课题训练主要是针对“设计”专业来设置的，并且每个训练项目的设计都注明“适用专业”，能够有针对性地进行教学内容的选择，避免了盲目性。

(9) 从艺术方面考虑对象感知的特殊性

色彩是视觉艺术，所以教学中除了强调视觉语言的研究和掌握色彩方法的策略之外，特别重视视觉心理（体验）、创造思维（创意）的培养。因为设计艺术的关键就在于感知、体验、创造、表现，这是它的特殊性决定的。

也就是说，敏锐的艺术感觉和创造性思维的培养不是一个孤立的训练课题，而是贯穿于教学系统的整个过程，它是教学的核心，是学习的主题，是培养的关键。

(10) 训练内容与专业特点的联系性

根据专业特点，在训练中所涉及的内容应该有所区别，主要有几个方面：以平面为主的或以空间为主的；以形式为主的或以形象为主的；以具象为主的或以抽象为主的；以物体为主的或以人物（包括动物）为主的等。

以上内容的选择都要考虑专业的性质与特点，这样的训练才有针对性，没有必要也不可能把方方面面的所有项目都学习一遍，这是需要特别注意的。

4. 教学衔接

- (1) 学习基础知识与提高审美素养的衔接；
- (2) 创造思维训练与设计意识培养的衔接；
- (3) 强化造型能力与激发创造能力的衔接；
- (4) 掌握色彩技能与应用设计表现的衔接。

五、创新教育

1. 教学原则

设计色彩是针对人才培养的训练，教学要关注教育对象的个性需求，并培养自主学习的能力。同时，设计色彩又是针对设计专业的基础练习，教学的重点除了表现的技法之外，要重视创造性思维的训练。另外，设计色彩练习的内容非常丰富，表现的方式方法也多种多样，有限的练习时间无法穷尽所有的内容和方法，所以，因地制宜地设计教学方案，实行因用设科、因材施教，才能有效地完成教学目标。