

导 论

升起心中的彩虹

对于设计师而言，能够辨识、记住或调配出哪些颜色并不重要，重要的是通过系统的专业训练，掌握色彩与色彩的相互关系，具备利用色彩对比与统一的形式美法则表现自己内心情感的能力。也就是说，通过色彩构成的学习，要在每个人的内心深处升起一道靓丽的彩虹，构建一个虚拟的、鲜活的、可以随时应用的“色立体”，形成一个属于自己的色彩体系。任何一种颜色，都能够在这个体系当中找到适当的位置，并能够在设计表现中发挥应有的作用。

没经过色彩训练的人，看见某一种色彩，关心的是：它好不好看？我喜不喜欢？大多从感性的层面，用孤立的、静止不变的眼光去看待色彩。而设计师面对色彩，看重的是色彩与色彩的关系，以及色彩与设计、色彩与环境、色彩与情感等方面的联系。认为在这个世界上，没有不美的色彩，只有不美的色彩组合，并且色彩组合的效果还可以进行调整。

生活中的色彩无所不在，和每个人都关系密切，但却很少人认真地去了解它和研究它。色彩构成这门课程的意义，就是通过科学系统的专业训练，让学生由普通人对色彩的认知，转化为设计师对色彩的掌握，具备采集、创造、应用、欣赏色彩的基本素养和专业能力。色彩

构成课程不仅能让学生对色彩的感性认知更加敏锐，还能让学生对色彩的理性判断更加深入，为色彩能够在设计的各个领域广泛应用打下坚实的专业基础。

一、色彩构成与色彩

学生在接触色彩构成之前所了解到的色彩知识，常常是通过色彩写生的学习获得的。色彩写生中的色彩与色彩构成中的色彩的最大不同，就在于一个是绘画色彩，另一个是设计色彩。尽管绘画色彩和设计色彩之间并没有本质的区别，要遵循相同的色彩原理，但在设计师眼中，两者之间的差异还是非常明显的，是不可相互替代的两套色彩体系。绘画色彩和设计色彩之间的差异主要体现在以下三个方面。

1. 关注色彩的侧重点不同

绘画色彩往往来自作者的直观视觉感受或是生活中留下的色彩印象，注重的是特定条件下物体的光源色和环境色的细微变化；而设计色彩往往来自直接或间接的生活体验，捕捉的是自己内心概念化的色彩形象，强调的是物体的固有色，注重的是色彩的象征意义或情感内涵。

2. 色彩表现的形式不同

绘画色彩需要相对客观地反映外部世界,努力贴近生活和符合物态原貌,并要真实地表现生活中的色彩美;而设计色彩需要主观地表现人的内心世界,对生活中的色彩进行归纳、提炼和创新,尽量与真实生活拉开一些距离。

3. 色彩表现的目的不同

绘画色彩表现的目的主要是通过观赏那些经常被忽视的现实生活的色彩美,反观自己的内心,唤起对美好生活的热爱;而设计色彩表现的目的除了让人赏心悦目之外,还要传达文化、时尚、流行等信息,以刺激人的消费欲求和对美好生活的向往。

与绘画色彩相比,设计色彩是一种更加“纯粹”的色彩。因此,色彩构成也是一个较为“纯粹”的研究色彩组合规律的过程,它将色彩的基本构成要素抽取出来,进行基本特征、排列组合以及构成形式等方面的探讨,以破解色彩设计表现的规律和奥秘。这样的研究和探讨并不带有功利性,却又随时准备与各个领域的色彩设计相结合。色彩构成作品主要采用平涂着色方式,就是为了适应印染、印刷、喷涂、粘贴等技术要求,使色彩便于在产品中实现,并具备批量复制的可能,以便于产品的开发和广泛利用。色彩构成之所以注重物体的固有色,是因为固有色最能反映物体色彩的本质,可以不受各种因素的干扰,简明而准确地传递设计信息。

色彩构成中的色彩,还非常强调色彩的个性、创新性和主观性,从而形成了有别于绘画色彩的特征。“个性”是指色彩的与众不同和独特韵致,有个性的色彩常常会给人耳目一新的感觉,容易留下深刻的印象。“创新性”是指增加未曾有过的新元素,改变色彩原有的外观或

状态,有创新的色彩常常具有一种新鲜感。“主观性”是指不受客观现实的约束,主观地表现色彩,但并不等于可以不符合色彩规律,而是强调色彩源于生活、高于生活的更加自由的表现。

二、色彩构成与构成

构成,也被称为“美的关系的形成”。色彩构成也是一样,在注重色彩直观感觉的同时,也十分注重色彩之间的和谐关系。色彩构成常常要按照色彩美的组合规律和色彩美的形式法则来进行,以美感的形成为最终目标。色彩构成主要具有三方面特征:①要由两种以上色彩组成;②要带有一定的目的性;③要符合形式美的原则。

在色彩构成中,尽管色彩不可能脱离具体的形态而存在,但由于形态不是色彩构成研究的重点,所以常常需要忽略它们的存在,从而突出对色彩的研究和探讨。色彩构成与色彩设计常常密不可分,色彩构成通常是色彩设计的基础和前奏,有时色彩构成也等同于色彩设计,两者的区别就在于是否适合功能的需要。色彩设计强调功能,要满足使用的需要,注重的是设计的结果;而色彩构成却常常忽略功能,并不强调如何去使用,注重的是构成的过程。

色彩构成强调的是通过构成的教学训练,使学生掌握科学的色彩分析方法,能将繁杂的色彩进行归类,并把握其可变性,依照色彩自身的规律去重构相互之间的关系,使之呈现理想的色彩效果,从而获得色彩创作的自由空间。为此,本课程不仅要色彩构成进行视觉和生理方面的研究,还要进行心理和情感方面的探讨,并要学会吸取自然、生活和人文等各个方面的色彩营养,培养学生的创造性思维及色彩表现力,为专业设计提供理论上的依据和支持。

由此也就产生了评价色彩构成作品品质的三个主要标准,即新鲜、巧妙和美感。“新鲜”是指色彩的组合要新颖别致,能充分体现色彩的个性魅力。“巧妙”是指思维构想要灵活机智,能巧妙地利用各种色彩关系,调动一切积极的因素去表现色彩效果。“美感”是指色彩组合以及色彩效果要达到和谐并具有美感,能给人一种和谐美的视觉感受。

三、色彩构成与教学

色彩构成与平面构成、立体构成,虽然统称为“三大构成”,但是它们都是相对独立的,都有自己较为完善的教学体系。色彩构成的教学一般要达到五个教学目标:①对色彩敏感,基本形成色彩美感;②对色彩的基本特性能够熟练掌握、胸有成竹;③树立色彩认知、色彩构成和色彩设计的全新理念;④具备色彩的创新意识和创造能力;⑤具有较高的色彩组合能力和水平。

色彩构成教学在我国已有 40 多年的历史,并取得了十分丰硕的教学成果。但随着我国设计产业的快速发展和高等教育改革的不断深入,不借助计算机技术的教学,已经不能满足信息社会发展对设计人才培养的需要。尤其是在“平台+模块”课程结构体系当中,色彩构成课程的学时越来越少,而对教学质量的要求却越来越高。这样,早期教程当中存在的不足就明显地暴露出来,这些不足主要体现在四个方面:①过于注重理论的系统讲述,缺乏教学训练的可操作性;②过早地把设计内容引入构成课程,既冲淡了对色彩本身构成规律的深入理解,也出现与设计课程内容相冲突的现象;③教学仍然是以教师为主体,不能从学生学习的视角对

待教学和组织教学;④忽视了学生综合能力和学习能力的培养,不能让学生由“学会”变成“会学”。

传统的色彩构成教学,注重的是手绘训练。这种训练方式的优点是:学生在熟练地掌握画笔、颜料、纸张使用及手绘技法的同时,能依靠自己的想象进行构思创意,培养的学生能够做到心手合一,有较强的动手能力。缺点是:视野狭窄,表现手法单一,完成作业的效率低下。现代的色彩构成教学,注重的是利用电脑绘制完成训练,这种训练方式的优点是:学生在熟练地使用电脑软件的同时,可以借助于电脑信息含量大、运行速度快等优势,让作业图形整齐、色彩丰富,便于修改和完善。缺点是:机械化增强,人性化降低,大脑具有了依赖性,人的创造潜能得不到充分发掘和利用。因此,目前比较理想的教学方法是手绘和电脑绘制兼收并蓄,相互取长补短,在开发学生心智和提高教学效率的同时,拓宽学生的设计视野,提升审美品位和创造热情,培养色彩应用的综合能力。

色彩构成课程的工具准备

- ① 皮纹纸或水彩纸:纯白色,200~300 克厚度,A3(8 开)大小、15 张左右;
- ② 水粉色颜料:24 色,1 盒;
- ③ 勾线尖毛笔:小红毛、小衣纹、中衣纹、大点眉各 1 支;
- ④ 绘图圆规 1 个;
- ⑤ 三角尺(长度 20 cm)、小剪刀、HB 铅笔、橡皮、水杯、大号调色盘,各 1 个;
- ⑥ 笔记本电脑(安装 Photoshop 软件)或 iPad 平板电脑(安装手绘软件),任 1 台。