

在设计色彩课程中融入中国传统色彩的教学策略分析

徐 芬

中南林业科技大学涉外学院, 中国·湖南 长沙 410211

【摘 要】设计色彩课程根植于西方色彩构成体系,其教学内容根植于现代色彩科学的实证基础。从人文视角审视,该课程应促进中西色彩观念的交织与融合,特别注重本土色彩传统与文化的承扬。本文探讨了在设计色彩教学中,如何创新性地融入中国传统色彩元素,旨在通过教学实践,使学生深刻理解中国传统色彩观念,把握其独特的用色特色与规律,进而激发学生探索中国传统色彩在当代社会的价值与应用潜力的学术兴趣与实践能力。

【关键词】设计色彩; 中国传统色彩; 教学实践策略

【基金项目】本文系中南林业科技大学涉外学院校级:课程思政视域下中国传统色彩在《设计色彩》课程教学中的实践研究(SWXYJGSZ07)

中国传统色彩体系历经沧桑,深受阴阳五行学说及儒道释哲学之浸染,于兼容并蓄中发展完善。中国传统色彩体系,色彩运用广泛,每种色彩皆富含深厚文化内涵与象征意义,展露强烈的符号性、象征性与装饰性特质。尽管与西方现代色彩体系迥异,两者在色彩的对立统一、主观布局及情感传达层面却展现出共通之处。设计思潮与审美观念演进中,多元化与民族化成为设计界主流。色彩作为艺术表达之关键语言,在设计价值中日益彰显。当代中国色彩设计亟需构建独特的审美文化架构,而深入研习中国传统色彩,正是根植于民族传统文化土壤,旨在与世界文化对话中,创新呈现当代中国色彩的独特魅力。

1 设计色彩教学中融入中国传统色彩的作用

1.1 拓宽色彩认知维度,深化学生色彩思维的全面性

中国传统色彩,作为美学精髓的视觉表达,深刻映射了中华民族对自然与生活的独特理解。其广泛渗透于建筑、服饰、绘画、织染及民间美术,如汉漆古朴、唐锦绚烂、宋瓷典雅,均为色彩研习之瑰宝。在历史长河中,此色彩体系与儒、道、释文化深度融合,既展现儒家色彩和谐共生的礼制精神,又蕴含道家对黑白虚空的哲学深思,同时兼收并蓄佛教色彩的多元包容。此色彩观念彰显强大包容力与创造力,既能驾驭斑斓五彩之繁华,亦能将黑白之境推向艺术之巅。

中国人受东方哲学与文化熏陶,形成独特色彩观。古人提炼自然色彩,构建以五方正色为主,间色系为辅的色彩体系,并依规律融入生活,形成稳固且富动态平衡的五色系统。该系统强调色彩矛盾统一与整体和谐,倡导灵活开放的色彩思维,相较西方色彩科学的严谨逻辑,展现出独特的灵活性与包容性。

在教学过程中,引入中国传统色彩的多维度解析,并与

西方色彩观进行对照与融合,不仅能够拓宽学生的色彩认知视野,还能促进其在色彩运用上的创新思维发展,进而培养出更加全面而深刻的色彩思维能力。

1.2 利于深化学生主观色彩表达能力

中国传统色彩体系独树一帜,强调意象用色,赋予色彩以主观情感与深层意义,形成独特的色彩运用范式。此体系超越色彩物理属性,注重色彩与心物交融、情景相生的意象表达。在色彩运用层面,不拘泥于物象固有色,而是深入其内在,捕捉并传达深邃的精神意蕴,拓宽创意边界。如“随类赋彩”理念,非单指物象色彩之再现,乃是对多类色彩的综合提炼与创造性赋予。宋代郭熙对水之色季节变化归纳,便是色彩随心境、情感流转之典范,展现了色彩运用中的主观能动性与高度艺术性。

中国传统色彩的主观用色观念,与现代设计色彩追求的功能化与理想化不谋而合。通过精心筛选、系统梳理及深刻提炼色彩,实现其创造性变化。此理解有助于学生掌握设计色彩的理性化与抽象化,从而在色彩表达中融合个人情感与创意,推动色彩语言向个性化与深度化方向发展。

1.3 利于学生对传统色彩语言的借鉴

中国传统色彩作为情感与意境的载体,其语言与意涵展现了高度的装饰性、情感表达及社会价值。此色彩体系中,“艳雅相宜”、“重而不沉”、“淡而有韵”、“浑厚清雅”等审美标准,凸显了匠人对色彩浓淡、明暗、厚薄等属性的精细把握与技法运用。对立色如“金碧山水”的青绿金辉、“素三彩”的黄绿紫彩,相互映衬,和谐共生,展现了色彩互补互渗的深邃艺术魅力。

敦煌壁画,色彩运用之典范,主色调统领全局,对立色巧妙布局,黑白灰调和其间,造就繁而不乱、庄重典丽之视觉盛宴。色彩夸张程式化,超越物象,深掘人物情感

与精神世界。金色饰佛菩萨，彰显高贵庄严；黑色深调绘降魔，赋予悲壮氛围；金红交织，天国神圣宗教气息扑面而来。

深入研习中国传统色彩语言的结构特点，对于学生而言，不仅是色彩表达方式的积累与借鉴，更是对本民族色彩心理、色彩理想与愿望的深刻理解。这一过程，将为学生奠定坚实的色彩基础，激发其在中国式色彩语言上的创造力与想象力，推动其在设计实践中实现传统与现代的有机融合与创新。

1.4 利于提升学生色彩文化意识，树立中国色彩美学思想

儒家色彩美学根植于古典美学，将色彩之美与伦理价值“仁”、“德”、“善”相融，体现色彩背后的道德追求与审美意涵，展现色彩与儒家伦理思想的紧密联系。倡导“文质彬彬”的审美理想，即在色彩表现中寻求形式美与内在精神美的和谐统一，既非过分雕琢以致浮华，亦非忽视装饰而显单调，而是追求中庸之道的和谐之美。道家则推崇自然无为，倡导色彩的返璞归真与素净之美，这一理念对后世色彩审美产生了深远影响，如宋代艺术对平淡素雅的极致追求，展现了色彩美学中纯净、天成、淡净的独特韵味。

此外，中国传统色彩还蕴含了丰富的宇宙观、生命观、吉利观及礼仪观等文化意涵，形成了对特定色彩的崇尚，如黄与紫的尊贵、黑与白的纯净、红与青的热烈与宁静，这些色彩偏好不仅体现了民族文化的深厚底蕴，也丰富了色彩美学的内涵。

研习中国传统色彩蕴含的东方哲学与美学，学生可深化审美素养，塑造富含中国审美精神的美学观。此过程强调色彩与民族文化间的内在关联，促进从美学、历史、民俗等多维度对设计色彩的理解，进而培养出具备宽广色彩文化视野与坚实文化底蕴的设计师。

2 中国传统色彩在设计色彩教学中的内容构架和实践方式

在构建中国传统色彩教学体系时，宜遵循渐进式学习路径，设立四大核心板块，并辅以多元化教学实践。初始阶段，旨在启蒙兴趣与认知，通过色彩称谓的丰富性、色料工艺探秘、民间色彩习俗及古今色彩运用实例，引领学生初探中国传统色彩之域。随后，深入剖析色彩观之历史脉络，对比中西色彩理论异同，聚焦“五色学说”，揭示其哲学根基与文化意蕴，构建系统性认知框架。进而，强化用色习惯、原则与方法的研究，结合案例分析、技法传授与实操训练，促进学生将理论融入设计实践，激发色彩运

用之创新能力与审美素养。最终，于传统文化语境下，拓宽色彩审美与文化内涵的探索，鼓励学生跨学科审视色彩价值，通过创意表达，将个人见解融入作品，实现对中国传统色彩文化的承继与创新。

3 中国传统色彩在设计色彩教学中的课堂实践策略

3.1 领悟中国传统色彩意向，体验和谐之美：传统色彩采集、归纳与临摹实践

为深入探索中国传统色彩的意向性及其和谐之美，教学应始于学生熟知的传统绘画色彩领域，特别是唐代张萱《捣练图》等经典作品。此类工笔人物画展现了宏大的格局与开放的视角，其设色风格既大胆又凝练，通过对自然色彩的提炼与夸张，形成了独特的意向性用色体系。《捣练图》中，石青、草绿、翠绿、花青等色与朱红、绯红、橘黄、米黄等暖色系交织，辅以白色贯穿其间，构成了既对比鲜明又和谐统一的色彩布局，细节处理尤为精妙，如红色与其他色彩的巧妙搭配，展现出丰富的色阶变化与冷暖对比，彰显了唐代色彩艺术的独特魅力。

在课堂实践中，学生应聚焦于中国传统工笔画、青绿山水画及壁画等经典作品，通过精细的色彩采集与整理过程，运用色谱记录法系统归纳色彩组合。此举旨在深入探究传统色彩美学，理解色彩在历史文化语境中的独特运用与表达，为现代艺术创作与设计提供灵感与借鉴。并尝试将这些色彩元素直接或创造性地融入个人作业之中。此过程旨在使学生不仅掌握传统色彩的采集与归纳方法，更能深刻体会中国传统色彩文化的精髓与美感，进而在创作中灵活运用，展现独特的艺术风貌。

图1唐张萱《捣练图》

3.2 探索中国传统色彩的装饰性：解构与重构的创造性借鉴

中国传统色彩的装饰性显著，其精髓在于色彩的提炼与纯化，追求色彩的纯正性、明丽感及与主观意愿的契合。这一特征在传统织染、服饰及民间美术中得以淋漓尽致地展现。以蜀锦织造技艺为例，汉锦《五星出东方利中国锦》以其独特的色彩运用著称，藏蓝为底，赤、黄、绿、

白四色交织其上,形成云气、鸟兽等图案,色彩间如赤与白、白与绿、黄与赤的巧妙交叠,不仅展现了线面、虚实的精妙结合,更赋予整幅作品以绚丽、古朴而华贵的装饰效果。对于设计者而言,这一过程不仅是对传统色彩的分解与理解,更是对其用色规律和审美特征的深刻把握,进而在创造性借鉴中实现色彩语言的重构与新生。

图2汉《五星出东方利中国锦》

3. 3探索中国传统色彩的寓意与象征:融合“五色观”于现代设计

中国传统色彩深受哲学思想与审美理念的浸润,其“五色观”不仅映射自然、宇宙与伦理的深邃内涵,更与“阴阳五行”理论紧密相连,共同构建了色彩运用的理论基础。五色作为色彩之本源,其相互融合与演变,生成了丰富多变的色彩世界,展现出动态平衡与相互作用的和谐之美。

“五色学说”蕴含象征与隐喻,展现色彩运用的概括与秩序,赋予传统色彩丰富寓意。在当代,色彩运用跨越国家庆典的庄重至国际交流的多元,商业推广的活力至民间婚丧文化的深沉,均紧密遵循五色象征与吉祥寓意,体现色彩感受的普遍共鸣与偏好,彰显色彩文化的传承与发展。

课堂实践中,学生应深入考证建筑、服饰、民间艺术等领域的五色应用,结合现代设计中五色运用的实际案例,重新审视五色的象征意义、文化内涵及审美价值。通过对比分析,学生需深入理解五色如何在不同文化语境中承载特定的社会功能与心理需求,进而探索将传统五色观融入现代设计的创新路径。

在创意设计环节,鼓励学生运用五色审美,通过色彩组

合、布局与对比等手法,创作出既体现传统韵味又不失现代感的作品。这一过程旨在促进学生对中国传统色彩文化的深入理解与传承,同时培养其跨领域融合与创新的能力。

图3五色应用创意设计

4 结语

在设计色彩教学深化阶段,应融合对传统色彩的深入研究,旨在剖析色彩应用如何与本土环境、目标受众及民族情感相互交织,深化对色彩语言多维度的理解与运用。旨在培育多维度、跨学科的色彩思维框架。此过程强调将传统色彩之精髓——理念、技法、审美意趣等,与现代设计观及色彩理论相融合,使之成为激发色彩创意的灵感库,重新界定并彰显传统色彩在当代社会的价值与功能。同时,倡导以开放视野审视全球色彩传统与文化,于色彩设计实践中精准把握民族性、时代性与世界性的平衡,实现色彩艺术的多元共融与创新发展。

参考文献:

- [1] 李雪飞. 在高校设计色彩教学中融入中国传统文化的探索与实践[J]. 匠心, 2024 (2): 29-31.
- [2] 胡蛟. 中国传统壁画色彩与肌理作为课程资源在初中美术教学中的实践探究[D]. 重庆: 重庆师范大学, 2023.
- [3] 刘同顺. 中国传统色彩观在“色彩构成”课程中的融入与尝试[J]. 河北画报, 2021 (12): 224-226.
- [4] 吴寒. 中国传统书画艺术在工业设计基础课程教学中的应用研究[D]. 湖南: 湖南科技大学, 2008.

作者简介:

徐芬, (1983.5-), 女, 汉, 湖南长沙, 硕士, 副教授, 研究方向: 艺术设计。