

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章 翔

SHEJI SECAI

何克峰 主编

设计色彩

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编/许开强 胡雨霞 章 翔

设计色彩

主 编 何克峰

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩/何克峰主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2015. 8

ISBN 978-7-5650-2366-8

I. ①设… II. ①何… 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(2015)第 185335 号

设计色彩

何克峰 主编

责任编辑 袁媛 王磊

出版 合肥工业大学出版社
地址 合肥市屯溪路 193 号
邮编 230009
电话 艺术编辑部:0551-62903120
市场营销部:0551-62903198
网址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版次 2015 年 8 月第 1 版
印次 2015 年 8 月第 1 次印刷
开本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印张 5.25 印张
字数 160 千字
印刷 安徽联众印刷有限公司
发行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-2366-8

定价: 39.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

- 许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院 院长
- 胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
- 章翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

- 杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
- 蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
- 伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
- 徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
- 朴军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

- 陈启祥 汉口学院艺术设计学院 院长
- 陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
- 何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
- 何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
- 况敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
- 李娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
- 刘津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
- 祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长

钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
宋 华 武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 副院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

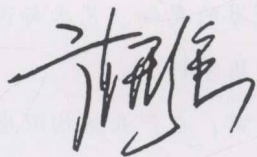
劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。

为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，充分实现“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长

现任武汉工商学院艺术与 design 学院院长

湖北工业大学学术委员会副主任

前言

人类生存的空间，是一个五彩斑斓的色彩世界，我们时时刻刻被各种色彩包围着，无所不在的色彩对人们的生活和情感都会产生着复杂的影响。因此，通过科学、艺术的设计，可以创造出优美的色彩环境，以满足人们对色彩的审美需求，使之成为设计师的重要任务。而系统地学习设计色彩的科学理论，再配合严格的色彩训练，是掌握设计色彩技能的惟一途径。

本书以设计色彩概念为切入点，以写生色彩为重心，采用图文结合的方式，从理论到实践对设计色彩进行了阐述，目的是使学习者在认识和了解设计色彩的基础上，用色彩原理和方法指导表现技法的学习与训练，为以后的专业设计打好基础。

《设计色彩》是艺术设计中重要的基础理论之一。它注重对色彩关系的研究，其基本方法是把自然界中无限复杂的色彩，归纳成最基本的要素，再把这些要素按照一定的逻辑分别进行多种由浅入深的秩序性组合，从而达到完美的色彩关系。通过这些系统训练，来达到认识色彩基本性质，掌握色彩基本规律的目的。只有掌握了设计色彩的规律，才能运用这些规律来指导我们创造出千变万化的美的色彩秩序，才能够用丰富的色彩语言来表达设计者的意图和思想感情。

《设计色彩》仅是本人的一份努力，其中定有不足之处，希望广大读者提出宝贵意见，让我们一起将设计色彩教学改革做出成绩。

何克峰

2015年8月8日于湖北工业大学

目 录

第一章 设计色彩概述	(001)
一、设计色彩的概念	(001)
二、设计色彩的含义	(001)
三、设计色彩的特点	(004)
第二章 设计色彩混合	(012)
一、光混合	(012)
二、色料直接混合	(012)
三、叠置混合	(013)
四、空间视觉混合	(014)
第三章 设计色彩基本性质	(016)
一、明度	(016)
二、色相	(017)
三、纯度	(017)
四、色立体	(018)
第四章 设计色彩对比与调和	(026)
一、色彩对比	(026)
二、色彩调和	(032)

第五章 设计色彩感情	(041)
一、伴随着色彩的感情	(041)
二、色的联想	(046)
三、色的象征	(048)
第六章 设计色彩训练	(050)
一、变形	(050)
二、变色	(053)
三、写实	(054)
四、设计色彩写生的要求	(054)
第七章 设计色彩的应用	(064)
一、标志设计色彩	(064)
二、招贴设计色彩	(064)
三、包装设计色彩	(065)
四、产品设计色彩	(067)
五、服装设计色彩	(069)
六、城市建筑设计色彩	(070)
七、室内设计色彩	(072)
参考文献	(074)

1

第一章 设计色彩概述

学习要领：使学生理解设计色彩的含义，了解设计色彩的基本规律，学习设计色彩的主要特点，为后面的知识打下基础。

一、设计色彩的概念

设计色彩是一种主观意识的思维活动，是感性形象升华至理性概念的过程，是试图对现实物象的重构，将现实中虚幻的存在通过色彩加以主观化的编码表现为可识读的、可辨析的、赋有表意化效果的存在，从而能够创造出客观世界中不可能但又具有视觉心理的合理性、真实性的色彩形象。它以绘画写生色彩为基础，根据设计专业的特点和要求，运用色彩归纳、概括、提炼等手段，表现物体的空间，注重和强调物象的形式美感以及色彩的对比协调关系。

当人的审美观念随着时代的发展而不断提高时，设计色彩也在随之不断创新，符合时代性与环境、地域等不同的审美要求，同时强调以实用为前提，注重大众接受为目的，要求色彩效果明确、清晰、单纯。将绘画写生色彩关系进行大幅度地概括、提炼和运用再创造的手法，夸张地表现出来。它不受光源色、环境色、固有色的影响，最大的特点是不满足于自然中客观变化的色彩，灵活地调配出比现实生活更理想的色彩。这就要求设计者拥有丰富的想象力和对色彩的控制能力，同时需要具备较高的个人审美艺术修养。（图1-1至图1-6）

二、设计色彩的含义

我们对色彩的认识运用过程是感性升华到理性的过程。大自然的色彩虽然绚丽，但处于一种无序的状态，面对复杂的自然色彩，我们需要对其进行提炼梳理，形成一套完整的色彩体系。在描绘现实

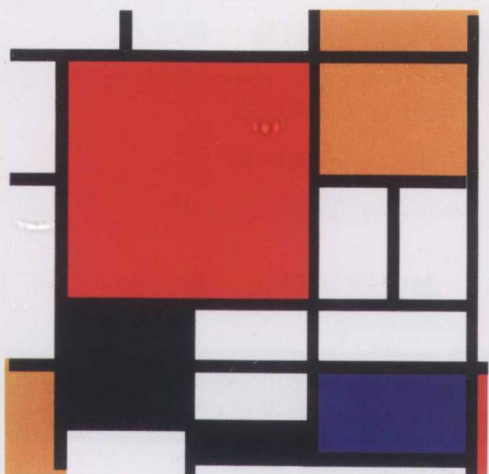

图 1-1 蒙德里安作品

图 1-2 现代装饰艺术

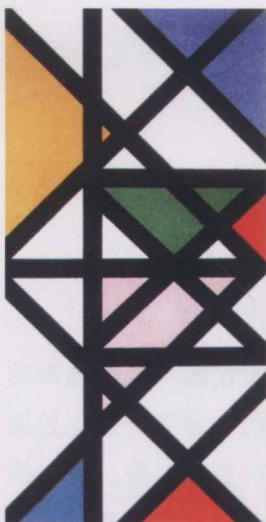

图 1-3 比尔作品

图 1-4 汗沙姆作品

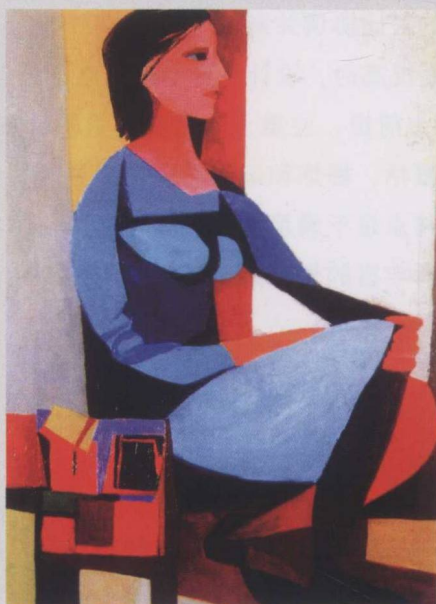

图 1-5 库图素作品

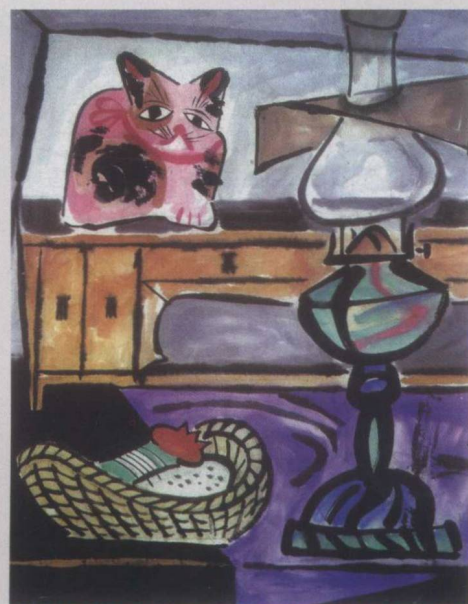

图 1-6 现代装饰艺术

的绘画中, 物体的色彩能够激起我们的表现冲动, 但机械地再现往往不能引起受众的共鸣, 我们需要对色彩进行再设计, 对色彩进行配置与经营, 达到设计的目的, 满足设计师的诉求和受众的需求。

色彩作为一种艺术语言、艺术手段, 在与具体的主题图形相结合时, 可以形成明确的审美联想和丰富的语义。为了人类的生活更加美好, 除了满足人们的审美需求, 设计色彩还需符合消费者的心理, 并产生强大的视觉冲击力, 吸引指导消费者, 体现商品的价值并实现商业利益。用色彩进行设计就要求设计者对市场的需求进行深入的研究, 对色彩进行象征意味与情趣地深刻研究, 注重色彩的地域性、流行性、文化性等重要因素, 满足社会对色彩应用的需求与变化。(图1-7至图1-10)

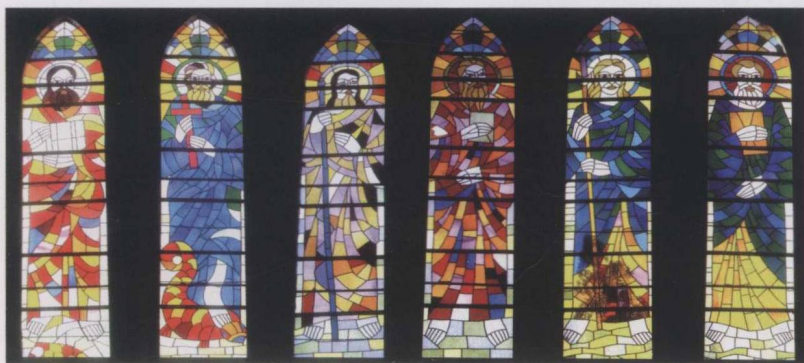

图 1-7 现代装饰艺术

图 1-8 壁画

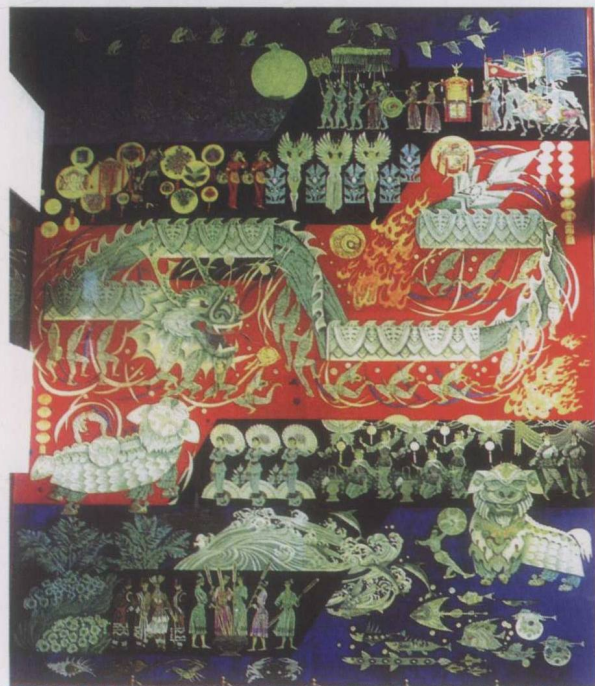

图 1-9 现代装饰艺术

图 1-10 现代装饰艺术

三、设计色彩的特点

实用是设计色彩第一个特点。

一是实用面广。在艺术领域里,各种装饰图案、工艺美术设计、装饰性年画、宣传画、壁画、版画、装饰性绘画、现代抽象派的油画等,往往都会用到设计色彩。在艺术领域外,社会的政治、军事、科学、文化、工业、商业、交通、城建,包括日常的物质文化生活的各个方面,往往都运用到设计色彩。可见设计色彩较之写实色彩,应用的范围要广阔得多,与社会的关系要密切得多。

二是历史悠久。远古时代,人类尚未认识自然色彩的规律,也没有力量创作写实色彩,但已在洞窟壁画、瓶画、彩陶、建筑装饰,丝绸、漆器等方面,表现出应用设计色彩的才华,取得了可惊可叹的成就。随着现代文明的发展,写实色彩的艺术不少被彩色摄影取代,不少国家对写实色彩的油画,再也没有像19世纪那样的热忱,而为现代物质文化生活服务的设计色彩方兴未艾,越来越被更多的人享用。

三是讲究实用效率。例如疗养院的建筑与环境配色,应该重视清新、明快、对比柔和的配色,有利于疗养者休息、娱乐,有利于他们尽快恢复身心健康,所以应该避免刺激、沉闷、灰暗和杂乱的配色。又例如标志用色,应该选用鲜明、强烈、注目性高、单纯、远视效果好的色彩。只有这样,才能充分发挥标志的作用。(图1-11至图1-29)

经济是设计色彩的第二个特点。

现代社会生活所需要的设计色彩,早已不是艺术家的个体劳动、手工业式的集体劳动所能满足的,这个担子早已落到现代化大工业的肩上。一件设计色彩创作的作品投产,出来的成品一般是数万、数十万、数百万,甚至数千万件。这样一来,在考虑一件产品用色时争取消耗尽可能少的原材料和劳动,

图 1-11 民间艺术

图 1-12 民间艺术

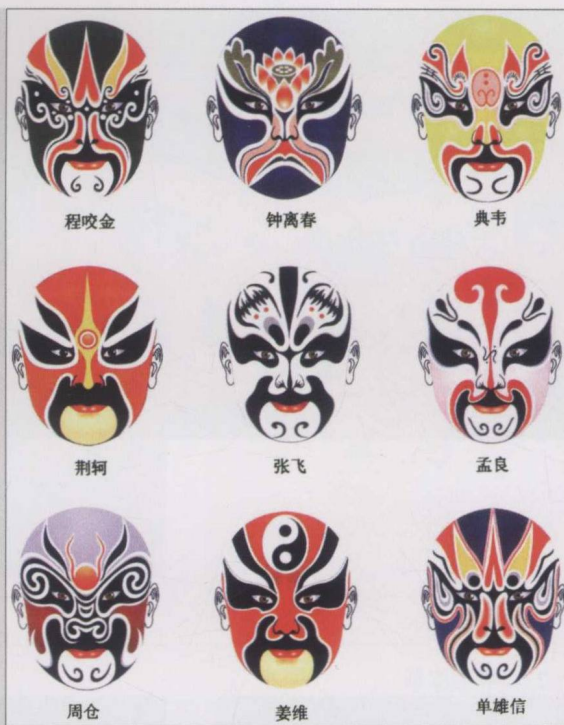

图 1-13 中国京剧脸谱

图 1-14 杨柳青年画

图 1-15 陕西泥塑

图 1-16 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

图 1-17 彩陶(马家窑文化)

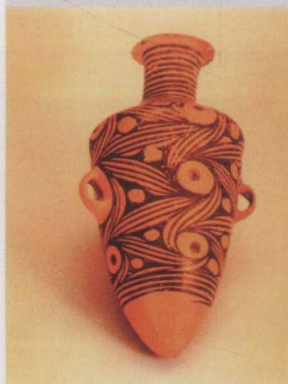

图 1-18 彩陶(仰韶文化)

图 1-19 唐三彩

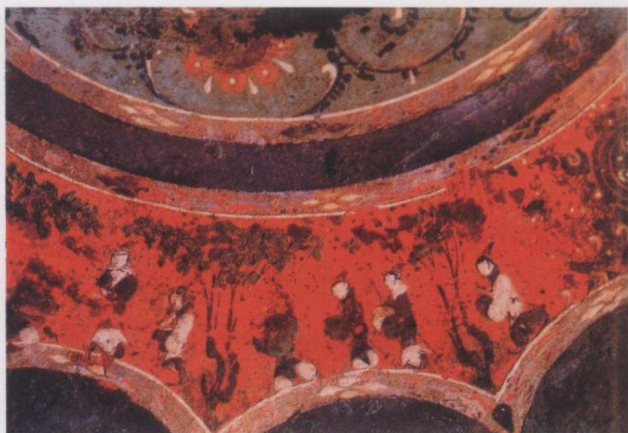

图 1-20 西汉铜镜彩绘

图 1-21 秦朝漆器

图 1-23 秦朝漆器

图 1-22 秦朝漆器

图 1-24 敦煌壁画

图 1-25 敦煌壁画

图 1-26 敦煌壁画

图 1-27 敦煌壁画

图 1-28 敦煌雕塑

图 1-29 敦煌雕塑

去创造尽可能多而好的成品。所以，减少浪费，降低成本，提高质量，提高劳动生产率就成为不可忽视的原则。因为在一件产品中节约几厘钱或增收几厘钱，积累起来就是一笔可观的财富。设计人员自觉遵循经济的原则，就会为社会做出更大的贡献。否则，不考虑现有的生产能力与消费水平，不权衡经济上的得失的设计，势必造成浪费。（图1-30至图1-34）

美观是设计色彩的第三个特点。

设计色彩受到社会的喜爱。历经几千年而不衰、除了实用、经济之外，还因为它的美观。它在人们工作、学习、娱乐、休息时，给人们带来视觉上的便利、和谐、舒适、赏心悦目和心理愉快的感受，并带来视觉美的享受。一般来说，人的需要分为生存需要、享受需要和发展需要。在生活水平低下或