

高等院校设计专业“十二五”规划教材
基础系列

COLOR DESIGN : THEORIES
AND APPLICATIONS

设计色彩 与应用

黄志华 主编

设计
源于生活
生活因设计
而改变
生活因设计
而美好

湖南大学出版社

HUNAN UNIVERSITY PRESS

高等院校设计专业“十二五”规划教材 **基础系列**
赣南师范学院教材建设基金资助项目

COLOR DESIGN: THEORIES
AND APPLICATIONS

设计色彩 与应用

黄志华 主 编
赵娅雯 副主编

设计

源于生活

生活因设计

而改变

生活因设计

而美好

湖南大学出版社

HUNAN UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

高等院校设计专业“十二五”规划教材基础系列。

编者结合十多年课堂教学实践,对原有设计色彩课程的教学内容和方法进行梳理、反思,摒弃传统色彩教学“重模仿、轻创造,重技能、轻思考,重写实、轻创意”的训练模式,突出创新创意训练。分三篇:基础篇——色彩与设计色彩;实战篇——设计色彩的训练;应用篇——用设计色彩与设计实践来诠释设计色彩理论及其在各专业领域的应用。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩与应用/黄志华主编.——长沙:湖南大学出版社,2015.8

(高等院校设计专业“十二五”规划教材·基础系列)

ISBN 978-7-5667-0863-2

I.①设… II.①黄… 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106651号

设计色彩与应用

SHEJI SECAI YU YINGYONG

主 编:黄志华

责任编辑:胡建华 胡 玥

责任校对:全 健

责任印制:陈 燕

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部), 88821251(编辑部), 88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱:30231307@qq.com

网 址:<http://www.hnupress.com>

印 装:湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本:787×1092 16K

印张:11

字数:321千

版 次:2015年8月第1版

印次:2015年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5667-0863-2/J·230

定 价:49.80元

编委会

总主编：朱和平

参编院校（按拼音排序）：

长沙理工大学

东华大学

东南大学

福州大学

湖南城市学院

湖南大学

湖南第一师范学院

湖南工业大学

湖南工艺美术职业学院

湖南涉外经济学院

湖南师范大学

江苏大学

洛阳理工学院

清华大学

首都师范大学

天津工业大学

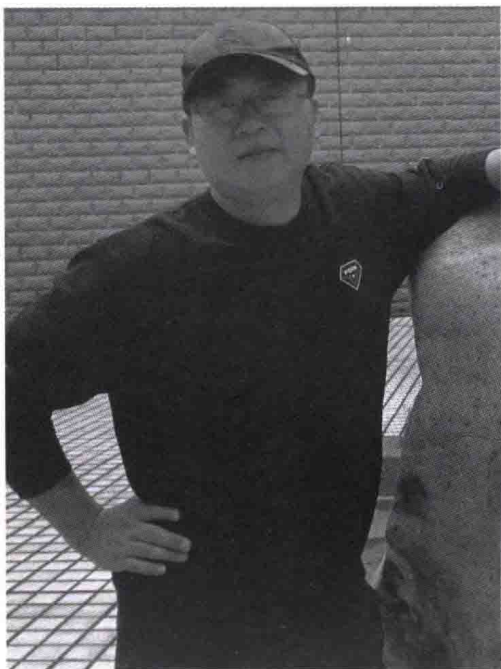
浙江工业大学

郑州轻工业学院

中原工学院

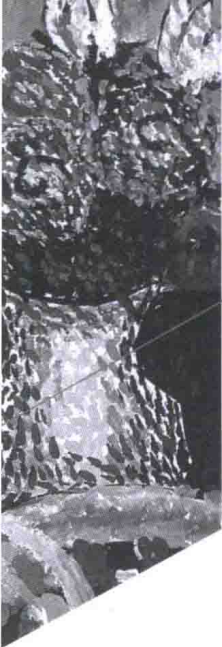
赣南师范学院

作者简介

黄志华，江南大学硕士，现为赣南师范学院美术学院副教授，硕士生导师，江西省高校中青年骨干教师，江西省平面设计艺术委员会执行委员。主要从事视觉传达设计的教学与研究。主编的教材《图形创意与应用》获“江西省第五届普通高等学校优秀教材二等奖”，主持负责的图形创意课程获“校级精品课程”称号。

多次参加国内各种设计比赛和展览并获奖，指导学生参加国内各级专业竞赛，共计获奖四十余次，其中获“中国优秀品牌形象大奖”一项，省级各类设计作品大赛一等奖六项、二等奖七项、三等奖四项。主持国家级横向课题两项、省级科研课题四项、校级科研课题两项，在全国核心期刊发表学术论文十一篇、发表设计作品十二件，在省级学术期刊发表论文十四篇。获省级教学成果三等奖一项，校级教学成果特等奖两项、一等奖两项、二等奖三项。

Preface

总序

时至今日，科技的进步使人类进入了所谓的微时代，微博、微信、微电影、微阅读等传播媒介已成为人们生活中信息交流的主要方式。信息传播媒介的微量、迅捷，使我们可以随时随地发布和共享各自的生活体验和情感动态。人们对这种交流方式的青睐和普遍接受，彰显的是对生活细节和个体存在感的关注和重视。设计在这样的生活方式和生命存在的诉求之下，也应该及时转变发展的理念和思路，切实做到与时俱进、与生活接轨。毕竟设计是服务于功能和生活的。正因为如此，艺术创作所注重的灵感在设计中不是起关键作用的，设计需要面对现实、面向未来的特性决定了凭空想象是徒劳无益的。

纵观东西方设计历史上那些经典、优秀的作品，都是基于现实生活的求真、求善、求美，是时代经验和生活智慧的表现。在注重个体存在、强调情感体验的当下，设计面临着对传统的扬弃和对未来的探索，需要不断调适，使其在美化生产、生活的过程中，最大限度地推动社会经济的稳定健康发展。唯有如此，当代中国的设计才能

受到最广泛的中国大众的肯定，才能拥有更为广阔的表现与展示空间，才能从真正意义上体现设计为大众服务的民主精神。

中国的现代设计教育，在经历了30多年的发展之后，已步入了一个十分关键的时期。这是因为：一方面，我们对西方的设计教育在经历了因袭、学习、撷取等环节和过程之后，正朝着适合我们民族心理、民族文化和民族生活的新的设计之路发展；另一方面，西方发达国家现代设计教育体系的构建和完善，其内在规律和外部规律的具体内涵，需要我们结合本民族的存在时空去学习和把握。所以，在我国业已步入设计大国的大潮中，我们的设计事业仍任重而道远。在整个设计体系中，不言而喻，设计教育起着决定性作用。作为培养高层次设计人才摇篮的高等院校，更应该将培养高质量、符合时代发展的人才作为首要任务。人才培养质量固然取决于办学理念和思路的转变，但具体落实还是在教学上。众所周知，教学质量的高低取决于教和学两个方面的良性互动。这种良好的互动对教师而言，是个人

才(智力)、学(知识)、识(见解)和敬业精神的体现;对学生来说,是学习态度、方法和个人悟性的体现。师生之间,能够沟通或者说可以获得某种互补的媒介应该是教材。所以,中外教育,无论是素质教育还是精英教育,都十分重视教材建设。

近年来,国内的设计类教材可谓汗牛充栋,但良莠不齐。主要表现在:一是没有体现设计教育的本质特征;二是对于设计和美术的联系与区别含混不清;三是缺乏时代性和前瞻性;四是理论阐释和实践操作缺乏有机联系。基于这种认识,我们于2004年组织清华大学、江南大学、湖南工业大学等30多所院校的有关专业教学人员编撰出版了一套“高等院校设计艺术基础教材”,品种近30个。该套教材自问世以来,在高校和社会上反响良好,但一晃十年过去了,无论是社会还是设计本身,都发生了翻天覆地的变化,简直是“物非人不是”。特别是2011年艺术学从文学门类中分离出来成为第13个学科门类以后,设计学上升为一级学科,对原有教材进行修订乃至重写自然势在必行。基于此,这次我们在原有教材的基础上,重新审定、确立品种,进行了大规模的修改和编撰。这次教材编撰,重在探索解决以下问题:

第一,围绕设计学作为一门独立学科发展这一根本需要,力求将设计与艺术、设计与技术、设计与美术有机融合,在体现设计学本身具有自

然科学和社会科学的客观性特征的同时,彰显设计学独立的研究内容和规范的学科体制。

第二,坚持专业基础理论与设计实践相结合。在注重设计理论的总结、提炼和升华的同时,注重设计实践的案例分析,体现设计教材理论与实践并重的特点。

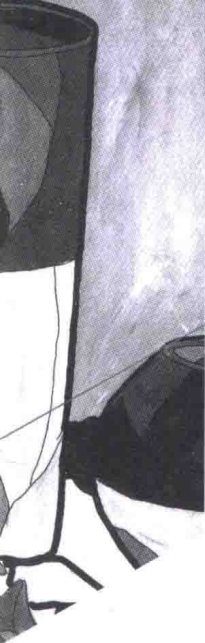
第三,着力满足从西方设计教育体系到中国特色设计教育体系初步形成这一转变的要求,构建适合中国民族文化与当代科学技术相结合的设计知识体系,使其在特定教育实践中具有切实的可行性与可操作性。

第四,适应设计学多学科交叉融合的问题,将重点置于应如何交叉、如何综合的探索上,因为在设计学中由学科的交叉融合而形成的专业细分,要求将多种学科中的相关理论知识渗透其中。

参与此次教材修订和撰写的大多是在专业设计领域卓有成就、具有丰富教学经验的专家和学者,但限于设计所根植的时代、社会的不断变迁,以及设计本身创造性、创新性的本质要求,本套教材是否达到了预期的编撰目的和要求,只有在广大教师和学生使用之后,才能有一个初步的结果。因此,我们期待设计界同仁和师生的批评指正,以便随时进行修订和完善。

朱和平

2014年1月5日

Contents

目录

1	色彩概述	001
1.1	色彩的概念	002
1.2	色彩的形成	004
1.3	色彩的种类	005
1.4	色彩的要素	006
2	设计色彩	009
2.1	设计色彩的概念	010
2.2	设计与色彩的关系	012
2.3	绘画色彩与设计色彩的关系	013
2.4	设计色彩的特点	014
2.5	设计色彩的感觉	019
2.6	设计色彩的联想	026
2.7	设计色彩的象征	029
2.8	设计色彩的民族性	033

3 色彩的写实训练 035

3.1 色彩静物写生 036

3.2 色彩风景写生 040

4 设计色彩的概括训练 045

4.1 概括色彩与绘画色彩的联系与区别 046

4.2 概括性色彩的特征 047

4.3 概括性色彩的表现方法 050

4.4 概括性色彩的训练 053

4.5 概括色彩作品分析与鉴赏 059

5 设计色彩的装饰训练 061

5.1 色彩装饰训练的内涵 062

5.2 装饰性色彩的特征 064

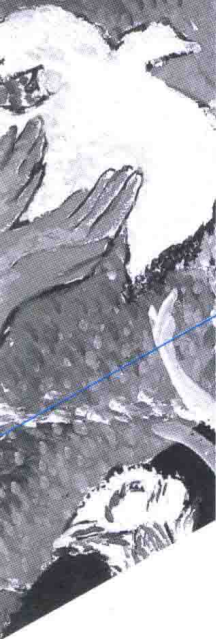
5.3 装饰性色彩的表现方法 066

5.4 装饰性色彩的训练 071

5.5 装饰色彩作品分析与鉴赏 075

Contents

Contents

6 设计色彩的表意训练	077
6.1 表意色彩的内涵	078
6.2 表意色彩的作用	078
6.3 表意色彩的表现方法	082
6.4 表意色彩的训练	087
6.5 表意色彩作品分析与鉴赏	094
7 设计色彩与视觉传达设计	107
7.1 设计色彩在平面广告设计中的运用	108
7.2 设计色彩在包装设计中的运用	111
7.3 设计色彩在标识设计中的运用	113
7.4 设计色彩在视觉传达设计中的应用作品分析	114
8 设计色彩与环境设计	131
8.1 设计色彩在室内设计中的运用	132
8.2 设计色彩在商业空间设计中的运用	134
8.3 设计色彩在景观设计中的运用	135
8.4 设计色彩在环境设计中的应用作品分析	136
9 设计色彩与服装与服饰设计	139
9.1 设计色彩在服装与服饰设计中的运用	140
9.2 设计色彩在服装与服饰设计中的应用作品分析	142

10 设计色彩与产品设计 147

10.1 选择恰当的主体色调 148

10.2 强化重点部位的色彩 150

10.3 注重材料本色的运用 151

10.4 色彩在产品中的应用作品分析 152

11 设计色彩与动漫设计 155

11.1 用色彩塑造角色性格 156

11.2 用色彩烘托场景氛围 157

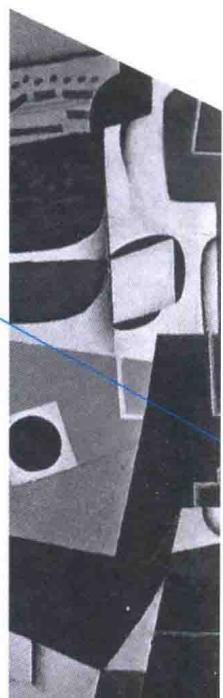
11.3 用色彩强调细节 158

11.4 色彩在动画设计中的应用作品分析 161

参考文献 165

后记 166

Contents

1

色彩概述

色彩的概念

色彩的形成

色彩的种类

色彩的要素

Color design

: theories and applications

1.1 色彩的概念

我们生活在一个五颜六色的环境中，自然界中各种赏心悦目的色彩令我们心旷神怡，很难想象，如果我们的周边失去了色彩而变得黑白一片，那我们的生活将变得多么单调！因此，我们应该感谢大自然对我们的恩赐，善待我们身边的一草一木、一花一苗（图1-1~图1-3）。

图1-1

图1-2

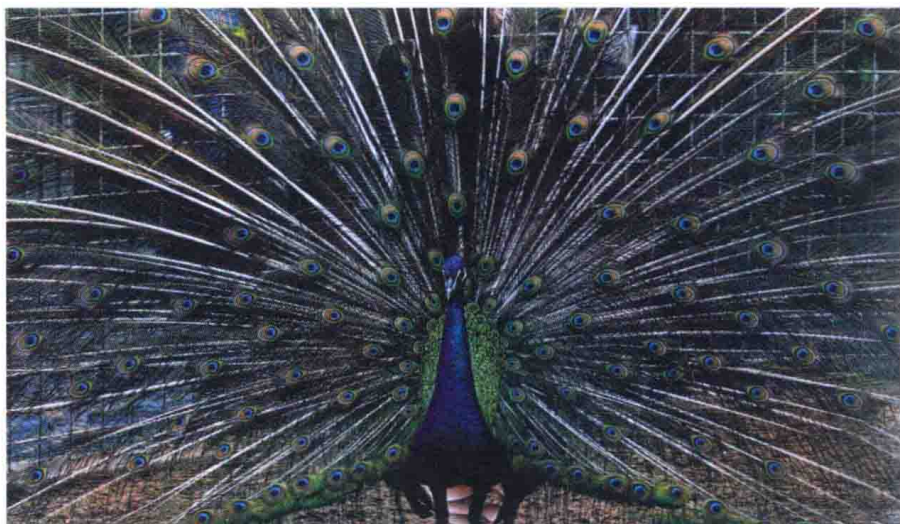

图1-3

来自自然界的色彩绚丽夺目、丰富多彩，我们也可以利用手中的画笔，调出比自然界更多、更丰富的色彩（图1-4、图1-5）。

图1-4

图1-5

色彩改变了我们的心情，令世界变得缤纷灿烂。对色彩的运用，早在远古时代就已经开始。在人类的古代遗迹中，许多考古挖掘出的生活器具、建筑设施、服装用品都说明先人很早就开始懂得使用色彩并巧妙地装饰他们的生活（图1-6~图1-8）。

图1-6 唐代器皿

图1-7 唐三彩

图1-8 故宫九龙壁局部

对色彩展开科学理性的研究，源于牛顿让太阳光透过三棱镜而发现了七色光谱，至此，人类对色彩的认识就迈入新的纪元。而德国物理学家 Ostwald（奥斯特瓦尔德）色彩论的提出以及美国 Munsell（孟谢尔）色彩体系的提出，为色彩的研究打下坚实的基础。

由于不同的学科属性，加之研究的视角不同，对色彩的定义略有不同。化学家认为，色彩是染料、颜料及其他物质之特性；物理学家认为，色彩是光学范畴中的某种现象；心理、生物学家则认为，色彩是表示观测者的某种感受。

现代色彩学认为，色彩是一种视觉现象，它由眼睛的生理反应和大脑对可见光的波长特性所作出的心理反应组成。据此我们可以得知，生活中我们看到的色彩，实质上是以光为媒介的视觉反应，同时以不同的形式直接影响着我们的感官。

1.2 色彩的形成

我们都有这样的生活常识，在有光线的条件下，我们能看到各种各样的颜色，而在黑暗无光的环境里，纵使繁花似锦，我们的眼前仍漆黑一片。经验证明，人类对色彩的认识是通过发现差异，并寻找它们彼此的内在联系来实现的。因此，人类最基本的视觉经验得出了一个最朴素也是最重要的结论：没有光就没有色。白天人们能看到五颜六色的物体，但在漆黑无光的夜晚就什么也看不见了。倘若有灯光照明，便又可看到物象及其色彩了。

真正揭开光色之谜的是英国科学家牛顿。

17世纪后半期，为改进刚发明不久的望远镜的清晰度，牛顿从光线通过玻璃镜的现象开始研究。1666年，牛顿进行了著名的色散实验。他在一间漆黑的房间里，只在窗户上开一条窄缝，让太阳光射进来并通过一个三角形玻璃三棱镜。结果出现了意外的景象：在对面墙上出现了一条七色组成的光带，而不是一片白光，七色按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序一色紧挨一色地排列着，像雨过天晴时出现的彩虹。同时，七色光束如果再通过一个三棱镜还能还原成白光。这条七色光带就是太阳光谱（图1-9~图1-11）。

图1-9

Q&A:

图1-10

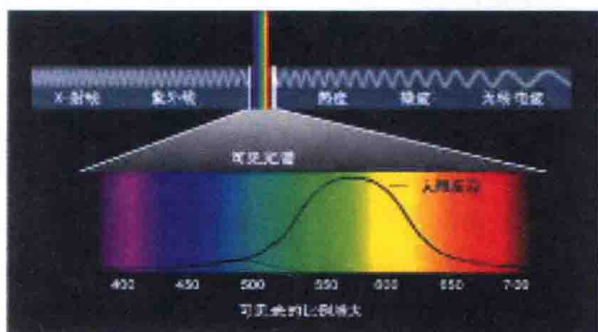

图1-11

牛顿之后大量的科学研究成果告诉我们，色彩是以色光为主体的客观存在，对于人则是一种视象感觉。产生这种感觉基于三种因素：光、物体对光的反射以及人的视觉器官——眼。不同波长的可见光投射到物体上，有一部分波长的光被吸收，一部分波长的光被反射出来刺激人的眼睛，经过视神经传递到大脑，形成对物体的色彩信息，即人的色彩感觉（图1-12）。

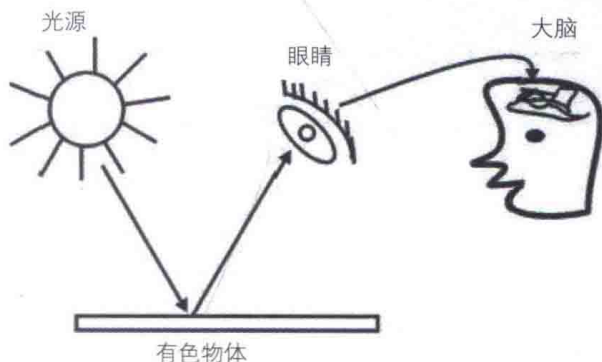

图1-12

由此可知，世上物体并不存在色彩，色彩是光在物体上的反映。物体由于内部质的不同，受光的照射后，产生光的分解现象：一部分光线被吸收，一部分被反射或透视出来，成为我们可见的物体色彩。例如，我们看见一件蓝色的大衣，是因为它吸收了光的其他所有色彩，而仅仅反射了蓝色。

1.3 色彩的种类

大千世界，各种色彩林林总总、纷繁多样，令人眼花缭乱。面对如此多样化的色彩世界，对其加以分类梳理，有助于我们把握色彩的客观规律，正确认识色彩并加以灵活运用。

丰富多样的色彩可以分成两个大类：无彩色系和有彩色系。

1.3.1 无彩色系

无彩色系指白色、黑色和由白色黑色调合形成的各种深浅不同的灰色。它们按照一定的变化规律，可以排成一个系列，由白色渐变到浅灰、中灰、深灰到黑色，色彩学上称为黑白系列。黑白系列中由白到黑的变化，可以用一条垂直轴表示，一端为白，一端为黑，中间有各种过渡的灰色。纯白是理想的完全反射的物体，纯黑是理想的完全吸收的物体。可是在现实生活中并不存在纯白与纯黑的物体，颜料中的锌白和铅白只能接近纯白，煤黑只能接近纯黑。无彩色系的颜色只有一种基本性质——明度，它们不具备色相和纯度的性质，也就是说它们的色相与纯度在理论上

都等于零。色彩的明度可用黑白度来表示，愈接近白色，明度愈高；愈接近黑色，明度愈低。黑与白作为颜料，可以调节物体色的反射率，使物体色提高明度或降低明度（图1-13）。

1.3.2 有彩色系（简称彩色系）

彩色是指红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。不同明度和纯度的红橙黄绿青蓝紫色调都属于有彩色系。有彩色是由光的波长和振幅决定的，波长决定色相，振幅决定色调（图1-14）。

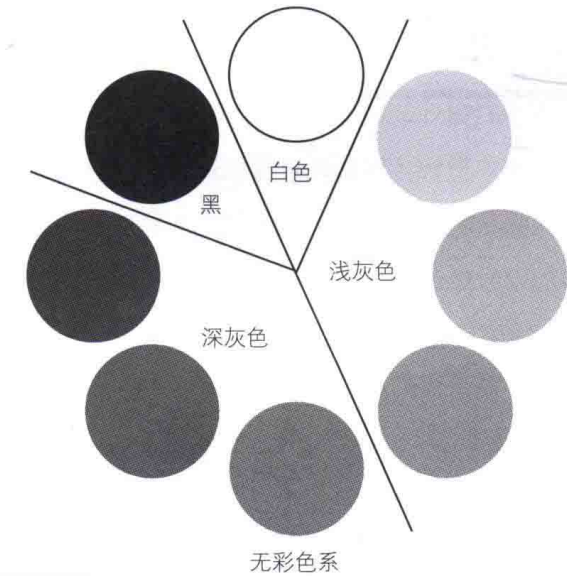

图1-13

图1-14

Q&A:

1.4 色彩的要素

客观世界色彩千变万化，数不胜数，但任何色彩都具有色相、纯度、明度三个方面的性质，也叫作色彩的三要素。

1.4.1 色相

所谓色相，是指色彩的本来相貌，就如同人的名字一般，它是色彩识别的第一感觉，也是色彩最明显的特征。辨别色相可以通过人的眼睛进行观察和比较，从而发现并认识色彩，如普兰、湖蓝、天蓝、浅蓝、深红、大红、朱红、橘红、玫瑰红等（图1-15~图1-17）。

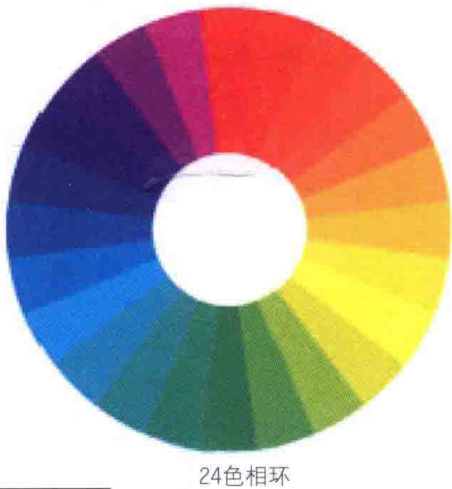

图1-15 色环