

全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

设计色彩

张玉祥 编著

YISHU SHEJI ZHUANYE
GUIHUA JIAOCAI

全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

高等院校艺术设计专业规划教材

蓝先琳 主编

设计色彩

张玉祥 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩 / 张玉祥编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5184-0657-9

I. ①设… II. ①张… 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245505号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 张乃柬 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2016年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7

字数: 180千字

书号: ISBN 978-7-5184-0657-9 定价: 39.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

140908J2X101ZBW

课程综述

写生色彩

知识阐述

- 1.1 材料与工具 008
- 1.2 色彩基础 011
 - 1.2.1 色彩要素 011
 - 1.2.2 色彩混合 012
 - 1.2.3 色彩调性 012
- 1.3 色彩写生 015
 - 1.3.1 构图 015
 - 1.3.2 色彩写生的方法与步骤 015

课题训练

- 课题1 色彩构图 018
- 课题2 色彩写生的冷暖调性表达 021

- 作品赏析 022

第一单元

第二单元

归纳色彩

知识阐述

- 2.1 归纳色彩的概念与特点 036
- 2.2 归纳色彩的表现形式 036
- 2.3 归纳色彩的基本方法 037

课题训练

- 课题1 静物写实归纳 039
- 课题2 人物写实归纳 040
- 课题3 色彩静物写生的平面归纳 042
- 课题4 意象写生归纳 043
- 课题5 限色写生归纳 044

- 作品赏析 045

第三单元

创意色彩

知识阐述

- 3.1 创意色彩的表现形式 068
- 3.2 创意色彩与设计 068

课题训练

- 课题1 色彩的抽象命题表现 070
- 课题2 色彩的创意借鉴表现 072
- 课题3 视觉传达与色彩表现 073

- 作品赏析 074

- 参考书目 111

- 后记 112

全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

高等院校艺术设计专业规划教材

蓝先琳 主编

设计色彩

张玉祥 编著

 中国轻工业出版社

试读已结束，如需全本请在网购买：www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩 / 张玉祥编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5184-0657-9

I. ①设… II. ①张… 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245505号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 张乃柬 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2016年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7

字数: 180千字

书号: ISBN 978-7-5184-0657-9 定价: 39.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

140908J2X101ZBW

序

当前,中国的高等教育已进入大众化阶段,历经跨越式发展,教材需求与日俱增,教材市场欣欣向荣。在高等教育的专业设置中,艺术设计专业起步较晚,是个年轻的小字辈。近年来,随着文化创意产业的繁荣,艺术设计专业教材得以长足发展。艺术设计专业强调“艺术”与“创新”,编写有创见、有品质的专业教材却非易事。10年前我们和中国轻工业出版社合作,成功出版了一套高等教育艺术设计专业教材。10年之后的今天,教材市场风生水起。在竞争激烈、相对浮躁的大环境下,我们沉下心来重整旗鼓,准备打造一套高等教育艺术设计专业的精品教材,为培养高素质的创新人才添砖加瓦。

本套教材立足于21世纪的时代高度,努力适应社会发展和科技进步的需求,在创新教育理念指导下开展策划。教材总体以专业课程为依托,以教学的科目和进程为导向。为使选题规划落在实处,我们深入各地高校,了解专业设置、课程改革和教材建设情况。我们关注各校的办学理念 and 风格,在充分调研的基础上集思广益,形成教材编写思路。在反映学科和教改最新成果的同时,我们顾及大多数高校的教学现状,使书目体系更加合理、规范,使教材的内容和编写方法得到更多受众的认同。

改革创新是教育发展的强大动力,也是教材编写的基本出发点。本套教材适应创新型人才培养模式,改变单纯灌输的教学方法,注重学思结合,强调理论与实践并举。知识阐述和课题训练是本套教材的基本内容。知识阐述以教学规律为逻辑主线,围绕核心知识组建课程构架,通过系统、明确、精练的推导,深入浅出地诠释知识及其专业内涵。课题训练以学习实践过程性知识为特征,课题设计围绕核心知识展开,将理论知识的原理、规则和方法转化成可操作的课题,以项目教学、案例教学等手段强化实践环节,通过探究式、讨论式和参与式的课题启发学生的创新思维,培养其专业实践能力。

本套教材努力遵循教育规律,体例上尽可能与教学进程相呼应,“单元教学提示”“总结归纳”和“设计点评”等内容的设置,使教材更好用,更具实效。图稿是艺术设计类教材的重头戏,本套教材选用的图片新颖、精美、专业针对性强,不失为“好看”的教材。信息量大、资料性强是本套教材的另一特点,除丰富的文字内涵、可观的图片数量,还用光盘的形式扩大信息贮存量。从艺术设计教育的专业特性出发,我们为本套教材设计了相对宽泛的读者群,不仅针对普通高等教育艺术设计专业,还兼顾了高职高专的相关专业。同时,对于自学、培训等群体,本套教材也是不错的选择。

本套教材的作者均为高校教学一线的教师,其中不乏教授、专家,以及功力深厚的设计师。他们丰富的专业学识、教学经验和艺术实践功力,为本套教材奠定了专业的品质基础。两年多来,出版社的领导和编辑们以极大的热情关注本套教材的编写,他们的工作保证了本套教材的正常运行与发展。但愿我们共同打造的这套教材成为名副其实的精品,并获得广大读者的认同。

谨以此序鸣谢为本套教材辛勤付出的作者及编辑!鸣谢所有为我们提供帮助的院校领导及师生。

蓝先琳
2011年6月

课程综述

写生色彩

知识阐述

- 1.1 材料与工具 008
- 1.2 色彩基础 011
 - 1.2.1 色彩要素 011
 - 1.2.2 色彩混合 012
 - 1.2.3 色彩调性 012
- 1.3 色彩写生 015
 - 1.3.1 构图 015
 - 1.3.2 色彩写生的方法与步骤 015

课题训练

- 课题1 色彩构图 018
- 课题2 色彩写生的冷暖调性表达 021

- 作品赏析 022

第一单元

第二单元

归纳色彩

知识阐述

- 2.1 归纳色彩的概念与特点 036
- 2.2 归纳色彩的表现形式 036
- 2.3 归纳色彩的基本方法 037

课题训练

- 课题1 静物写实归纳 039
- 课题2 人物写实归纳 040
- 课题3 色彩静物写生的平面归纳 042
- 课题4 意象写生归纳 043
- 课题5 限色写生归纳 044

- 作品赏析 045

第三单元

创意色彩

知识阐述

- 3.1 创意色彩的表现形式 068
- 3.2 创意色彩与设计 068

课题训练

- 课题1 色彩的抽象命题表现 070
- 课题2 色彩的创意借鉴表现 072
- 课题3 视觉传达与色彩表现 073

- 作品赏析 074

- 参考书目 111

- 后记 112

课程综述

色彩是艺术设计与创作最重要的造型元素之一，设计色彩是艺术设计教学的重要课程。

设计色彩，从字面上理解，应是以设计理念和形式法则为核心的具备设计色彩所需的造型元素的思维与表现过程。色彩有了“设计”，就有了特定的表达范围和限定意义；广义上讲，一切适合艺术设计活动的色彩创意与表达、色彩配置组合以及相关的色彩造型训练，都在设计色彩的范畴内。如果前缀“设计”是动词的话，我们可以理解为：以人为主体的，对“色彩”进行有目的的、专门的、周密的、有选择的视觉策划和艺术表达；如果“设计”是副词或是形容词的话，则可以理解为包括前者在内的促进社会进步的创造活动，是一个体现实用性与可操作性、改变和美化社会外在形式的表达途径。

设计色彩是高等艺术院校中卓有成效的造型必修课，它强调作者主观的表现意图和创造性，不仅有色彩表现的技法性，还有明确的设计针对性，是按照艺术设计原理和形式美法则进行的色彩表现教学过程。对于设计色彩的界定和理解，全国的艺术类院校在课程内容设置、课程结构和课题训练等方面各有侧重，但殊途同归，最终目的都是为设计奠定造型基础并提高审美素养。

设计色彩是有针对性的色彩表达过程，与素描、形态构成、图案、色彩构成等课程有机衔接，互为补益，并与其他专业设计课共同构成完整的课程体系。本教材共分三个单元，第一单元为写生色彩，以静物色彩写生为主，展开课题式的基础训练；第二单元为归纳色彩，包括主观性写实归纳、平面归纳和意象归纳等内容，课题覆盖面较广，难度循序渐进；第三单元为创意色彩，包括限色归纳表现、采集重构和模拟设计命题等内容，课题训练强调与专业实践的衔接，有很强的设计针对性。本教材内容简明扼要，课题设计新颖，设计指向明确，通过相关内容引导学生循序渐进地学习，在帮助学生充分发挥艺术想象力的同时夯实色彩造型基础，进而提高色彩设计的表达能力。

第一单元 ■

写生色彩

教学目标

本单元课程通过理论与实践相结合的教学内容，充分调动学习者的主观能动性，激发表现兴趣与创作灵感，从而培养色彩造型能力和艺术表现力，为专业设计打下坚实的色彩造型基础。

基本知识

熟悉色彩造型所需的材料与工具，掌握与色彩造型相关的色彩理论知识，包括色彩三要素、色彩混合、色彩对比与协调等。写生色彩的造型表现为本单元的核心内容，包括写生色彩与设计色彩的关系，写生色彩的基本方法与步骤，写生色彩的艺术表现等。

课题训练

本单元选取几组不同的色彩课题进行写生训练，课题以调配色彩冷暖、明暗、纯度为基础，注重色彩的调性表达，旨在提高学生观察、捕捉色彩和掌握色调的能力，在设计思维的引导下改变观察方法，理性地提高色彩表现能力，为下一单元的色彩归纳教学打基础。

知识阐述

1.1 材料与工具

“工欲善其事，必先利其器”，工具和画材对于设计色彩的技法表现尤为重要。绘画颜料的种类很多，水粉、水彩、油画、色粉和丙烯等颜料均可选择。另外，色粉笔、水溶性彩色铅笔、马克笔也可作为辅助的颜料工具。纸张类别有水粉纸、水彩纸、素描纸、高丽纸、过滤纸等。

常用的笔有水粉笔、水彩笔、色粉笔等，另外，还应准备涮笔水桶、调色盒、调色板、铅笔、直尺等工具。

纸类

素描纸：吸水性差，着色干湿颜色有变化，呈色效果较差；

水粉纸：吸水性好，有光滑、粗糙之分，有时在糙面画效果更佳，可薄涂也可厚画；

水彩纸：吸水性好，既可以薄湿画也可以干厚涂；

色粉纸：只适用于色粉笔；

▲ 图1-1 多品种的水粉、水彩和丙烯色

▲ 图1-2 适合多次覆盖、修改的丙烯颜料

▲ 图1-3 国产与进口颜料

笔类

水粉笔：软硬适中，适合水粉颜料的绘画表现，也可画丙烯；

水彩笔：笔毛较软、易蓄水，也可画水粉，小号笔更适宜作画；

油画笔：笔毛较硬，也可用于水粉，但不宜画水彩。

颜料

水粉色：粉质颜料，可薄画也可厚涂，透明度不如水彩，太厚易龟裂，白色覆盖力较强。

水彩色：透明色，不宜厚涂，白色覆盖力不强。水彩一般以留白为亮部，故很少用白色；有很多进口水彩色很好用，如荷兰的梵高色等。

丙烯色：兼有水粉、油画、水彩的特性，最大的优势是速干、牢固度高，可以反复着色，便于深入刻画，分油性和水性两类；不足是颜料干得快，需掌握调色板上的色数和分量，少挤为宜。

油画色：油性色，不易干，可薄画也可厚涂，但以厚涂多遍见长，在设计色彩练习过程中不常用。

(图1-1至图1-13)

▲ 图1-4 色彩绘画用具

▲ 图1-6 各式色彩写生可选用的笔（扇形笔、水彩笔、油画笔等）

▲ 图1-5 油画颜料

▲ 图1-7 二十四色的色粉笔

▲ 图1-8 洗笔用的不锈钢水桶

▲ 图1-11 水粉画纸和卡纸

▲ 图1-12 水粉纸和色粉纸

▲ 图1-9 水粉或水彩画的调色盘、涮笔水筒

▲ 图1-10 用于色彩画的裁纸工具

▲ 图1-13 既可以室内画静物、肖像，又可外出风景写生的装配式画箱

1.2 色彩基础

色彩基础教学由理论和实践两部分组成。要想学好设计色彩，应了解和掌握一定的色彩基础理论，如色彩的光源色、物体色和人眼的视觉结构，以及色彩的纯度、明度和色相这三要素的基本特性和相互关系，其中冷暖对比关系和调性是色彩造型中的重要训练环节，需通过色彩写生反复锤炼。

1.2.1 色彩要素

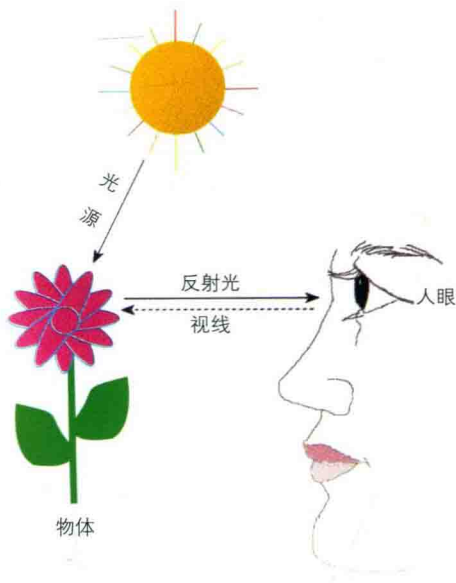
色彩之所以成为色彩是有条件的，也就是需要主客体的结合，除了光和色客观存在以外，人的眼睛是生理接纳的前提条件，光、物体、人眼三个条件缺一不可。借助一双正常的视觉接收器，才可能准确完整地感知色彩。对色彩基本理论的了解和对表现技法较熟练的掌握，是设计色彩表达的前提条件。当然，还需要扎实的造型基础和敏锐的感觉，而这些将在课题训练的过程中得到逐步提高。

色彩的明度、纯度、色相是色彩造型过程中不可缺少的基本构成元素。

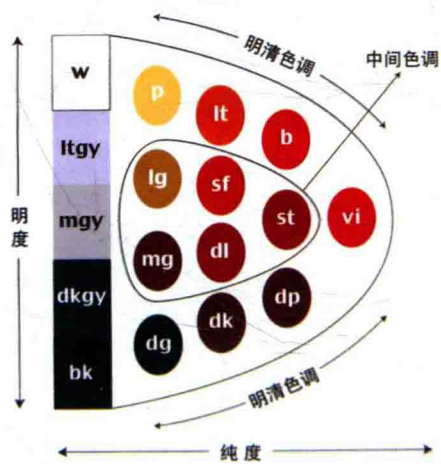
明度 明度即色彩的明暗程度。明度是色彩造型最主要的元素，对明度的把握是画面成败的关键。在色彩造型中，不仅要精准把握同种色彩的明度关系，还要注意区分不同色彩的明度差异。

色相 即色彩的相貌、品质。色料体系中有红、黄、蓝、绿等色相称谓，在各种色彩研究体系中，通常用色相环来建立色相标准。在色彩造型中，不仅要熟悉颜料中的红、黄、蓝、绿、紫等基本色相，还要特别关注色相的冷暖差异。基于色相的色彩冷暖是色彩的一种心理感受，如红、黄等给人温暖感而称之为暖色，蓝、绿等给人清凉感而称之为冷色。色彩的冷暖在纯度和面积等因素影响下会产生强弱变化。

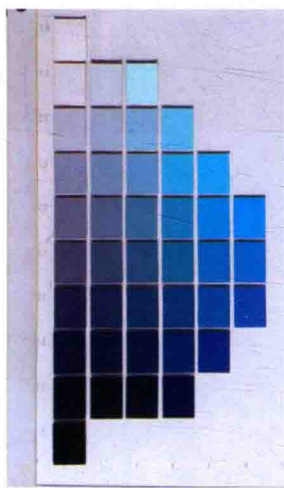
纯度 即色彩的鲜纯、灰浊程度，鲜艳色的色彩纯度高，含灰色的色彩纯度低。在色彩造型阶段，纯度的控制直接影响色调的表现品位，在考虑纯度的同时也要注意明度的影响。

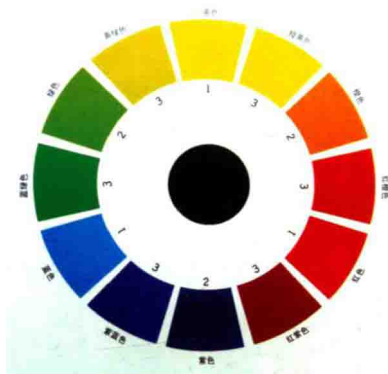
视觉三要素示意图

▲ 图1-14 明度与纯度示意图

▲ 图1-15 色彩的单色相面

▲ 图1-16 十二色相环 红黄蓝为三原色，橙色、绿色和紫色为间色，复色则是原色与相邻的间色的混合

1.2.2 色彩混合

色光混合 又称加色法混合、一次混合。色光的三原色为红、绿、蓝。色光混合的特点是：不同色光的混合可导致色相变化，三原色光的适量混合可生成白光；参与混合的光数量越多，明度越高；色光混合时，不会引起纯度变化。

色光混合在影视、摄影、舞台灯光、动漫设计等领域应用广泛。

色料混合 又称减色法混合、二次混合。色料混合包括各种颜料、染料和涂料的混合。颜料的三原色为红、黄、蓝。色料混合的特点是：不同颜料的混合可导致色相变化，三原色的适量混合可生成理论上的黑色；参与混合的色料的种类越多，明度随之降低，纯度也随之降低。

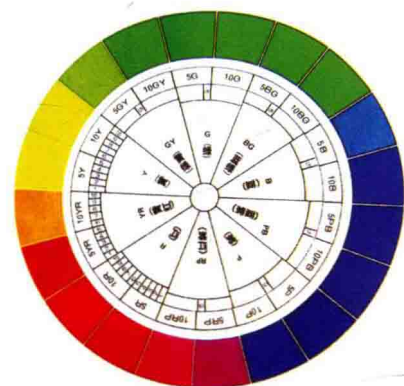
色料混合在绘画和艺术设计领域应用广泛。理解、熟悉和掌握色料混合规律，有助于准确调配色调和准确表达情感及情绪意图，提高色彩表现能力。

1.2.3 色彩调性

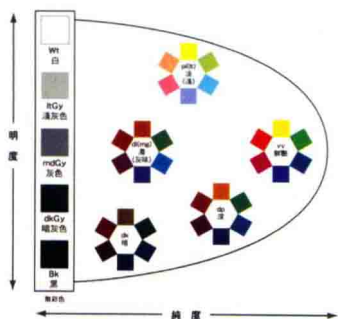
调性 音乐名词，指高低长短配合的成组乐音。乐曲中的几个音根据它们彼此之间的关系而联结成体系，并且有一个主音，这些音的总和称之为调式。在一定音高位置上的调式称之为调性，并以主音高度定名，如B调、C调、升E调、降B调等。调性使乐音保持在既定的调式内，以准确表达作品的主题诉求。借用于美术范畴的色彩调性，意指调控色彩关系，使作品的视觉效果有明确而统一的色彩倾向，由此形成色彩的冷调、暖调、暗调、亮调、长调和短调等。

色调是衡量作品色彩品质优劣的标准之一，尤其在设计作品和设计活动中，色调感的强弱直接制约和影响作品的艺术感染力。在设计色彩教学中，调性练习是不可或缺的训练环节。

(图1-14至图1-29)

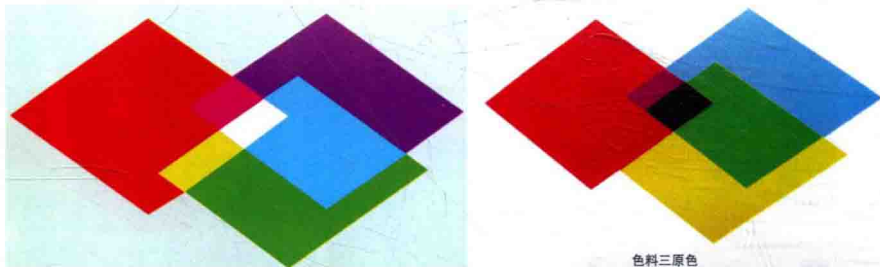
▲ 图1-17 20色相环

▲ 图1-18 等色相面

▲ 图1-19 左图：白光照射；中图：绿光照射；右图：蓝光照射

▲ 图1-20 加光混合——红绿蓝三色光照射在一起 ▲ 图1-21 红、黄、蓝三原色形成的减光混合形成白光

▲ 图1-22 亮调

▲ 图1-23 暗调 (设计产品)

▲ 图1-24 鲜调

▲ 图1-25 浊调 (学生课题作业)