

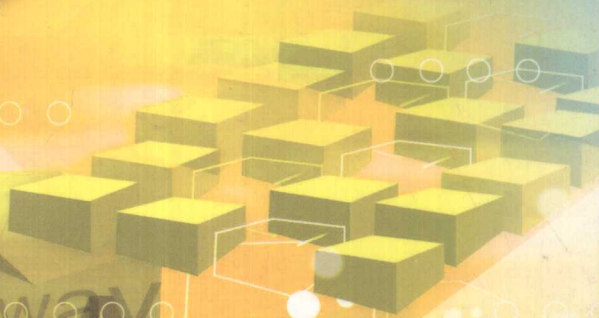
高职高专21世纪计算机规划教材

电脑艺术设计 基础教程

[AutoCAD Photoshop 3ds max]

陈星凯 曾余 刘国泉 许欣娜 朱长弓 编著

far away

冶金工业出版社

liberation

高职高专 21 世纪计算机规划教材

电脑美术设计基础教程

(AutoCAD Photoshop 3ds max)

陈星凯 曾余 刘国泉 许欣娜 朱长弓 编著

北 京

冶金工业出版社

2004

内容简介

本书由浅入深系统地介绍了 AutoCAD、Photoshop、3ds max 在电脑美工中有关广告设计、工业产品设计、室内装饰设计和三维动画设计等领域中的运用。本书内容丰富、知识全面、思路新颖、注重实践，具有很强的实用性和可操作性。

本书既可作为各大中专院校相关专业和电脑美工培训班的教材，也可作为电脑美工设计与技术人员及自学者的学习和参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

电脑美术设计基础教程 / 陈星凯等编著. —北京: 冶金工业出版社, 2004.1

ISBN 7-5024-3452-6

I. 电... II. 陈... III. 美术—计算机辅助设计—教材
IV. J06-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 120106 号

出版人 曹胜利 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

责任编辑 戈兰

湛江蓝星南华印务公司印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

2004 年 1 月第 1 版, 2004 年 1 月第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/16; 14 印张; 2 插页; 320 千字; 216 页; 1-5000 册

28.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 (100711) 电话: (010) 65289081

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

一、本书背景

近年来,随着计算机技术的发展,电脑变得越来越普及,电脑美工也成为一种新兴的职业,同时也是一种时尚的艺术表现形式。在电脑美工的众多软件中,AutoCAD、Photoshop、3ds max 被广泛使用,它们被广泛应用于工程制图、室内外装饰、平面广告设计、图片处理、三维建模、动画制作等领域,需求量越来越大。基于此,作者编写了这本实用性很强的教材,以满足广大读者学习电脑美工软件的需求。

二、本书结构

本书介绍了 AutoCAD 2004 简体中文版、Photoshop 7 简体中文版、3ds max 5 等最新版本软件,并结合实例详细介绍了其在电脑美工中的应用。

本书共分为 15 章,各章内容安排如下:

第 1 章:美工任务。主要介绍了艺术表现的效果、美工设计的功能及美工设计的其他任务。

第 2 章:色彩的基础知识。主要介绍了色彩的基本常识、色彩的心理效应、色彩的美学原理和色彩的搭配。

第 3 章:图像与图形的基础知识。主要介绍了设计流程、形态元素、图像设计与形式美的原理及艺术构思。

第 4 章:广告设计。主要介绍了平面广告设计、企业 CI 设计、网站网页设计、海报招贴设计、书本封面和商业广告设计及图像处理。

第 5 章:机械制图。主要介绍了机械制图的基本知识,同时还介绍了投影法与点、线、面的投影以及直线与平面、平面与平面、交线,最后介绍了轴测图及组合体的视图与尺寸。

第 6 章:工业产品设计。主要介绍了工业产品设计的相关知识和 3ds max 在工业产品设计中的运用和 Photoshop 在工业产品设计中的运用。

第 7 章:室内装饰设计。主要介绍了室内装饰设计的相关知识和 AutoCAD、3ds max 及 Photoshop 在室内装饰设计中的应用。

第 8 章:网页美工设计。主要介绍了网页美工的相关知识和 Photoshop 在网页美工中的应用。

第 9 章:三维动画设计。主要介绍了三维动画的相关知识和 3ds max 在三维动画中的应用。

第 10 章:贺卡制作实例。主要介绍了贺卡的制作流程和步骤。

第 11 章:商业广告制作实例。主要介绍了商业广告的制作流程和步骤。

第 12 章:工程制图实例。主要介绍了工程制图的制作流程和步骤。

第 13 章:机电产品制作实例。主要介绍了机电产品的制作流程和步骤。

第 14 章:悠闲沙发制作实例。主要介绍了悠闲沙发的制作流程和步骤。

第 15 章:室内环境制作实例。主要介绍了室内环境的制作流程和步骤。

三、本书特点

本书内容丰富、知识全面、思路新颖、注重实践，具有很强的实用性和可操作性。本书在运用典型实例进行说明的基础上，结合丰富的图示说明，以期使读者迅速掌握电脑美工的相关知识及技巧。另外，本书各章末均配有习题，书末还附有参考答案，以帮助读者巩固所学知识。

四、本书适用对象

本书不仅可作为各大中专院校相关专业和电脑美工培训班的教材，也可作为电脑美工设计与技术人员及自学者学习和参考用书。

读者如有好的意见或建议可以发 E-mail 至：service@cnbook.net，也可到相关网站进行探讨，网址：<http://www.cnbook.net>。

由于作者水平有限，编写时间仓促，书中错漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2003年12月

目 录

第1章 美工任务	1	四、上机题.....	29
1.1 艺术表现的效果.....	1	第3章 图像与图形的基础知识	30
1.2 美工设计的功能.....	2	3.1 设计流程.....	30
1.3 美工设计的其他任务.....	3	3.2 形态元素.....	32
小结.....	3	3.2.1 点.....	32
综合练习一.....	3	3.2.2 线.....	34
一、选择题.....	3	3.2.3 面.....	35
二、填空题.....	3	3.2.4 体.....	37
三、简答题.....	3	3.3 图像设计与形式美的原理.....	38
四、上机题.....	3	3.4 艺术构思.....	39
第2章 色彩的基础知识	4	小结.....	39
2.1 色彩的基本常识.....	4	综合练习三.....	40
2.1.1 认识色彩.....	4	一、选择题.....	40
2.1.2 光与色.....	5	二、填空题.....	40
2.1.3 心理特征.....	6	三、简答题.....	40
2.1.4 类别及要素.....	7	四、上机题.....	40
2.1.5 色彩的混合.....	8	第4章 广告设计	41
2.2 色彩的心理效应.....	10	4.1 平面广告设计.....	41
2.2.1 色彩表情.....	11	4.1.1 平面广告概述.....	41
2.2.2 色彩的象征.....	13	4.1.2 平面广告的构成要素.....	42
2.2.3 色彩的联想.....	15	4.2 企业CI设计.....	43
2.3 色彩的美学原理.....	17	4.2.1 企业CI的特征.....	44
2.3.1 色彩的对比.....	17	4.2.2 标志简介.....	47
2.3.2 色彩的调和.....	21	4.2.3 标志艺术的规律.....	49
2.3.3 色彩与面积、位置.....	22	4.2.4 标志设计的表现手段.....	49
2.4 色彩的搭配.....	24	4.2.5 标志图形的表现形式.....	50
2.4.1 以色彩心理为依据.....	25	4.2.6 标志构成的表现手法.....	51
2.4.2 以色彩的三要素为 依据.....	28	4.3 网站网页设计.....	51
小结.....	28	4.4 海报招贴设计.....	52
综合练习二.....	29	4.4.1 平面广告的作用及产生的途径.....	52
一、选择题.....	29	4.4.2 平面广告的造型特点.....	53
二、填空题.....	29	4.5 书本封面设计.....	54
三、简答题.....	29	4.6 商业广告设计.....	56

4.6.1 商业广告的分类.....	56	6.2.4 3ds max 的动画功能在工业产品 设计中的作用.....	77
4.6.2 商业广告的功能.....	57	6.3 Photoshop 在工业产品设计中的运用....	79
4.6.3 平面商业广告的设计要点.....	58	6.3.1 Photoshop 简介.....	79
4.7 图像处理.....	58	6.3.2 运用 Photoshop 制作工业产品 设计的效果图.....	79
4.7.1 图像的来源.....	59	6.3.3 运用 Photoshop 完善工业产品 设计的效果图.....	82
4.7.2 图像处理软件.....	59	小结.....	83
4.7.3 与图像处理相关的基本概念.....	59	综合练习六.....	83
小结.....	61	一、选择题.....	83
综合练习四.....	61	二、填空题.....	83
一、选择题.....	61	三、简答题.....	83
二、填空题.....	61	四、上机题.....	83
三、简答题.....	61	第 5 章 机械制图.....	62
四、上机题.....	61	5.1 机械制图的基本知识.....	62
第 5 章 机械制图.....	62	5.2 投影法与点、线、面的投影.....	63
5.1 机械制图的基本知识.....	62	5.3 直线与平面、平面与平面、交线.....	64
5.2 投影法与点、线、面的投影.....	63	5.4 轴测图.....	64
5.3 直线与平面、平面与平面、交线.....	64	5.5 组合体的视图与尺寸.....	65
5.4 轴测图.....	64	小结.....	65
5.5 组合体的视图与尺寸.....	65	综合练习五.....	65
小结.....	65	一、选择题.....	65
综合练习五.....	65	二、填空题.....	66
一、选择题.....	65	三、简答题.....	66
二、填空题.....	66	四、上机题.....	66
三、简答题.....	66	第 6 章 工业产品设计.....	67
四、上机题.....	66	6.1 工业产品设计概述.....	67
第 6 章 工业产品设计.....	67	6.1.1 工业产品设计的定义.....	67
6.1 工业产品设计概述.....	67	6.1.2 工业产品设计的内容.....	67
6.1.1 工业产品设计的定义.....	67	6.1.3 工业产品设计的原则.....	68
6.1.2 工业产品设计的内容.....	67	6.1.4 工业产品设计的流程.....	69
6.1.3 工业产品设计的原则.....	68	6.2 3ds max 在工业产品设计中的运用.....	70
6.1.4 工业产品设计的流程.....	69	6.2.1 3ds max 概述.....	70
6.2 3ds max 在工业产品设计中的运用.....	70	6.2.2 3ds max 的建模功能在工业产品 设计中的作用.....	71
6.2.1 3ds max 概述.....	70	6.2.3 3ds max 的渲染功能在工业产品 设计中的作用.....	75
6.2.2 3ds max 的建模功能在工业产品 设计中的作用.....	71	6.2.4 3ds max 的动画功能在工业产品 设计中的作用.....	77
6.2.3 3ds max 的渲染功能在工业产品 设计中的作用.....	75	6.3 Photoshop 在工业产品设计中的运用....	79
6.2.4 3ds max 的动画功能在工业产品 设计中的作用.....	77	6.3.1 Photoshop 简介.....	79
6.3 Photoshop 在工业产品设计中的运用....	79	6.3.2 运用 Photoshop 制作工业产品 设计的效果图.....	79
6.3.1 Photoshop 简介.....	79	6.3.3 运用 Photoshop 完善工业产品 设计的效果图.....	82
6.3.2 运用 Photoshop 制作工业产品 设计的效果图.....	79	小结.....	83
6.3.3 运用 Photoshop 完善工业产品 设计的效果图.....	82	综合练习六.....	83
小结.....	83	一、选择题.....	83
综合练习六.....	83	二、填空题.....	83
一、选择题.....	83	三、简答题.....	83
二、填空题.....	83	四、上机题.....	83
三、简答题.....	83	第 7 章 室内装饰设计.....	84
四、上机题.....	83	7.1 室内装饰设计概述.....	84
第 7 章 室内装饰设计.....	84	7.1.1 室内装饰设计的含义.....	84
7.1 室内装饰设计概述.....	84	7.1.2 室内装饰设计的的发展趋势.....	84
7.1.1 室内装饰设计的含义.....	84	7.1.3 室内装饰设计的的基本观点.....	85
7.1.2 室内装饰设计的的发展趋势.....	84	7.1.4 室内装饰设计的内容、分类 和步骤.....	86
7.1.3 室内装饰设计的的基本观点.....	85	7.2 AutoCAD 在室内装饰设计中的应用.....	87
7.1.4 室内装饰设计的内容、分类 和步骤.....	86	7.3 3ds max 在室内装饰设计中的应用.....	89
7.2 AutoCAD 在室内装饰设计中的应用.....	87	7.3.1 3ds max 的室内建模功能.....	89
7.3 3ds max 在室内装饰设计中的应用.....	89	7.3.2 3ds max 模型输入的操作.....	90
7.3.1 3ds max 的室内建模功能.....	89	7.3.3 3ds max 布置室内元素操作.....	92
7.3.2 3ds max 模型输入的操作.....	90	7.3.4 3ds max 的材质操作.....	92
7.3.3 3ds max 布置室内元素操作.....	92	7.3.5 3ds max 的室内渲染功能.....	93
7.3.4 3ds max 的材质操作.....	92	7.4 Photoshop 在室内装饰设计中的应用....	95
7.3.5 3ds max 的室内渲染功能.....	93	7.4.1 Photoshop 的后期处理.....	95
7.4 Photoshop 在室内装饰设计中的应用....	95	7.4.2 Photoshop 的后期处理的作用.....	95
7.4.1 Photoshop 的后期处理.....	95	7.4.3 Photoshop 进行图像处理的工具....	96
7.4.2 Photoshop 的后期处理的作用.....	95	7.4.4 Photoshop 制作纹理贴图.....	96
7.4.3 Photoshop 进行图像处理的工具....	96	7.4.5 Photoshop 合成室内装饰设计 效果图.....	98
7.4.4 Photoshop 制作纹理贴图.....	96	小结.....	99
7.4.5 Photoshop 合成室内装饰设计 效果图.....	98	综合练习七.....	99
小结.....	99	一、选择题.....	99
综合练习七.....	99		
一、选择题.....	99		

二、填空题	99	10.3.4 用背景球制作相框	135
三、简答题	99	10.3.5 插入圣诞 mm 和圣诞祝福	138
四、上机题	99	小结	142
第 8 章 网页美工设计	100	综合练习十	142
8.1 网页美工概述	100	一、选择题	142
8.1.1 网页中的色彩与色彩的联想	100	二、填空题	142
8.1.2 网页各要素	101	三、简答题	142
8.1.3 制作网站需要的基础知识	102	四、上机题	142
8.1.4 如何制作一个好的网站	112	第 11 章 商业广告制作实例	143
8.1.5 制作网站的小技巧	114	11.1 实例效果图	143
8.2 Photoshop 在网页美工中的应用	115	11.2 制作流程图	143
小结	115	11.3 制作步骤	144
综合练习八	115	11.3.1 阳光照射海面的效果背景制作	144
一、选择题	115	11.3.2 透明泡泡的制作效果	149
二、填空题	115	11.3.3 构图元素的输入合并效果	154
三、简答题	115	11.3.4 字体的输入	156
四、上机题	115	小结	159
第 9 章 三维动画设计	116	综合练习十一	159
9.1 三维动画概述	116	一、选择题	159
9.2 3ds max 在三维动画中的应用	116	二、填空题	159
9.2.1 3ds max 制作三维动画角色	116	三、简答题	159
9.2.2 三维动画角色的设计	117	四、上机题	159
9.2.3 3ds max 的粒子特效	119	第 12 章 工程制图实例	160
小结	121	12.1 实例效果图	160
综合练习九	121	12.2 制作流程图	160
一、选择题	121	12.3 制作步骤	160
二、填空题	121	12.3.1 绘制扳手轮廓线	160
三、简答题	121	12.3.2 修饰扳手的轮廓线	161
四、上机题	121	12.3.3 对扳手进行倒圆角处理	162
第 10 章 贺卡制作实例	122	12.3.4 绘制螺母的俯视图	162
10.1 实例效果图	122	12.3.5 绘制螺母主视图	163
10.2 制作流程图	122	12.3.6 修饰螺母主视图	164
10.3 制作步骤	123	12.3.7 绘制螺母侧视图的轮廓线	165
10.3.1 用 3ds max 建立背景球	123	小结	165
10.3.2 用 Photoshop 修改背景球	128	综合练习十二	165
10.3.3 用图案制作贺卡背景	130	一、选择题	165
		二、填空题	165

三、简答题	165	二、填空题	190
四、上机题	165	三、简答题	190
第 13 章 机电产品制作实例	166	四、上机题	190
13.1 实例效果图	166	第 15 章 室内环境制作实例	191
13.2 制作流程图	166	15.1 实例效果图	191
13.3 制作步骤	167	15.2 制作流程图	191
13.3.1 底座的绘制	167	15.3 制作步骤	191
13.3.2 绘制主体圆柱	168	15.3.1 整体结构的制作	191
13.3.3 绘制辅助圆柱	168	15.3.2 楼梯挡板和楼梯的制作	196
13.3.4 处理两个圆柱相交处	168	15.3.3 制作照射灯	200
13.3.5 上半部分的轮廓	169	15.3.4 设置材质和灯光	200
13.3.6 倒角	170	15.3.5 设置照相机和光能传递的参数	205
13.3.7 键槽	170	小结	207
13.3.8 复制	171	综合练习十五	207
小结	171	一、选择题	207
综合练习十三	171	二、填空题	207
一、选择题	171	三、简答题	207
二、填空题	171	四、上机题	207
三、简答题	171	参考答案	208
四、上机题	171	第 1 章	208
第 14 章 悠闲沙发制作实例	172	第 2 章	208
14.1 实例效果图	172	第 3 章	209
14.2 制作流程图	172	第 4 章	209
14.3 制作步骤	173	第 5 章	210
14.3.1 制作沙发脚部分	173	第 6 章	210
14.3.2 制作扶手和托背金属架	176	第 7 章	211
14.3.3 制作沙发坐垫和扶手	182	第 8 章	212
14.3.4 制作悠闲沙发的材质	184	第 9 章	212
14.3.5 建立灯光、照相机和渲染 效果图	185	第 10 章	213
14.3.6 后期处理	189	第 11 章	214
小结	190	第 12 章	214
综合练习十四	190	第 13 章	215
一、选择题	190	第 14 章	215
		第 15 章	216

第1章 美工任务

美工任重而道远，很多人误认为美工就是一个画画的，其实并非如此。美工从广义上来说，是视觉设计师，他的主要任务是运用掌握的理论知识，结合实际，协调艺术和现实之间的矛盾。由于现在是一个商品经济的社会，所以美工就要通过艺术设计，来推动社会经济的发展，同时使社会经济推动艺术的发展，进而做到物质文明和精神文明的共同进步。

一位出色的美工，可以将艺术美完美地运用到现实中，给人以美的享受。

1.1 艺术表现的效果

艺术主要是人们的审美对象，是审美感受的物化形态。艺术之所以是艺术，就在于运用一定的物质手段、方式，把在客观现实中的审美感受表现出来，构成通过感官可以感知的艺术形象和欣赏的艺术作品。从内容上看，物化形态的内容是认识与情感的统一，也就是再现与表现的统一，这是艺术的一般特点。认识与再现是基础，情感与表现是主导，没有认识与再现，则情感与表现无以寄托，也就没有了艺术。

艺术的门类体系包括：视觉艺术、听觉艺术和视听艺术等，它们常出现、穿插于生活当中。例如：绘画、雕塑、摄影就是视觉艺术；音乐、朗诵就是听觉艺术；影视、歌剧就是视听艺术，如图 1-1 所示。

图 1-1 艺术的门类体系

艺术表现的效果，按其分类性质的不同而不同。按设计者的感情色彩来分，可分为喜、怒、哀、乐；按实现手段来分，可分为平铺直叙、夸张、抽象、借喻等。平铺直叙就是将要表达的对象简单而直接地表现出来。其特点在于直接明了，不会令人产生误会，但有时委婉一点会更有内涵，更耐人寻味。夸张就是将想重点表达的部分夸大，或将不必要的部分压缩，甚至忽略，这样更能突出重点，将情感升华，但过分地夸张会令人无法接受，抽

象就是从具体事或物中，将重点提取出来，将次要的淡化，或省略，或者是将原先的形变形，使其具有悬念，百看不厌。

借喻是我国诗人常用的手法，它是创作者借其他的事或物来抒发自己的情感。采用这种手法可以显示设计的内涵和文化底蕴，但是不恰当的借喻会起到画蛇添足的作用。

艺术表现要产生恰到好处的效果，就必须遵循形式美法则，变化统一，调和对比，比例重心，对称均衡和节奏韵律。这些重要的法则，将在第3章中详细地介绍。

1.2 美工设计的功能

美工设计可以实现各种不同的功能，包括审美功能和非审美功能。以审美功能为主导，组成各种非审美功能。审美功能与非审美功能相互渗透、相互促进、共同进展、统一融合、达到艺术效应的实现。

审美功能包括情感的宣泄和净化，审美能力的培养，心灵境界的建筑与塑造；非审美功能包括认识和教化功能，传播与沟通功能，组织和激励功能等。

在社会生活中，人有各种欲望和需求，如果它们受到压抑而得不到满足，就会产生情绪和痛苦。如果这些情绪和痛苦长期沉积而得不到及时的宣泄，就会损害人的心理和生理健康。宣泄可以在一定程度上，减轻人心理上的压力，将长期积压的情感释放出来，从而获得生理上的健康。宣泄包括艺术性和非艺术性两种，非艺术性有诉说、哭嚎、残物和自残等。相比之下艺术性的宣泄就文明多了，它通过创造一个虚拟的情境，对情感进行引导、疏通和形式化，使之无害地释放出来。

同时，美工设计可以净化情感，它通过追求艺术上的视觉美感，从而抛弃日常的功利性，摆脱压抑的精神世界，释放重负而重获心灵的自由，创造生活。

美工设计不但能够用艺术的手段，来表现社会生活中的种种事件、制度和习俗，而且能够细致地揭示人们的精神情感的丰富性、复杂性和规律性，另外还可以获得具有时代性和历史性的真理价值。例如，从一些先人留下的诗词和绘画中，可以体会到当时的社会风俗、生活风貌、时代伦理等。

同时，美工设计可以通过审美形式，从内在对情欲进行规范和约束，达到教化的目的。在社会生活中，人的情欲受到法律、制度、伦理等的约束，这种约束往往是利用暴力来做其后盾的，即使人们服从了，也可能不是心甘情愿的。而美工设计就可以通过情欲观念的意象，调动情感，将情感形式化、秩序化、组织化，成为审美的情感，这种审美的情感渗透着个体，使个体的情感充满着理性和社会性，进而升华为一种高尚的精神文明。

另外，美工设计有助于信息的传播和人与人之间的沟通，它作为不同的个体的交流和沟通方式，具有整体性、超越性、主动性和自由性。优秀的美工设计作品是一种召唤结构，能够超越不同的地域和时代，使个体和群体不断交流。个体一旦介入艺术，就表明其踏上了通往他人，通往群体和全人类心灵的道路。

美工设计对人的生活具有推动意义：

第一，美工设计的产物不断提升，使人们的生活不断地得到改善，物质生活改善后，精神境界也跟着提高。

第二，美工设计的精神动力可以创造出各种不同的精神文化和物质产品。例如，宗教建筑和宗教信仰就密不可分。

1.3 美工设计的其他任务

美工设计的任务除了要促进社会经济发展以外,还要为美工设计的全面快速发展,将美工设计的理论知识系统化,形成一门专门的理论科学。懂得详细地描述各种艺术现象,善于观察艺术现象的发展规律及其本质、功能和价值;把握艺术现象的规律,将其规律系统化,并灵活地运用于现实中。

另外,还要不断地将美工设计的理论知识系统地传授给下一代,使美工设计更有效地服务于社会,服务于人类。

小结

美工的主要任务是协调艺术与现实之间的矛盾,此外,还需将美工知识系统化,形成一门独立的学科,并将之发扬光大。美工设计的功能可分为审美和非审美功能。审美功能包括情感的宣泄和净化、审美能力的培养,心灵境界的建筑与塑造;非审美功能包括认识和教化功能,传播与沟通功能,组织和激励功能等。

综合练习一

一、选择题

1. 艺术表现要产生恰到好处的好处,就必须遵循()法则。
A. 形式美
B. 变化多端
C. 单调不变
D. 夸张
2. 艺术的一般特点是()。
A. 再现与表现的变化
B. 认识与情感的统一
C. 认识与再现的统一
D. 感情与表现的统一

二、填空题

1. 美工的功能是_____和_____。
2. 在现代主义的兴衰时期,同时出现了德国的_____主义、_____和_____主义等。

三、简答题

1. 美工的任务是什么?
2. 艺术的门类体系包括什么?
3. 朗诵属于那门艺术体系?
4. 美工设计对人的生活具有那些推动意义?

四、上机题

熟悉 Photoshop 的魔术棒和填充工具。

第2章 色彩的基础知识

生活在五彩缤纷的世界里，天空、草地、海洋、无边无际的薰衣草都有它们各自的色彩；你、我、他也有自己的色彩；代表个人特色的衣着、家装、装饰物的色彩，可以充分反映人的性格、爱好、品位。

设计爱好者对色彩的喜爱更是“如痴如狂”，他们知道色彩不仅是点缀生活的重要角色，也是一门学问。要在设计作品中灵活、巧妙的运用色彩，使作品达到各种精彩效果，就必须对色彩作一番研究。

2.1 色彩的基本常识

生活在一个五彩缤纷世界中，从大清早一睁开眼到深夜入睡，无时无刻不感受着色彩强烈而又温柔的包围。在黄土色的大漠上，有豪迈的英雄；在绿茵茵的球场上，有潇洒的国足；在梦幻般紫色的薰衣草前，有浪漫的爱情故事；在鲜红的国旗下，有美好的将来，如图 2-1 所示。

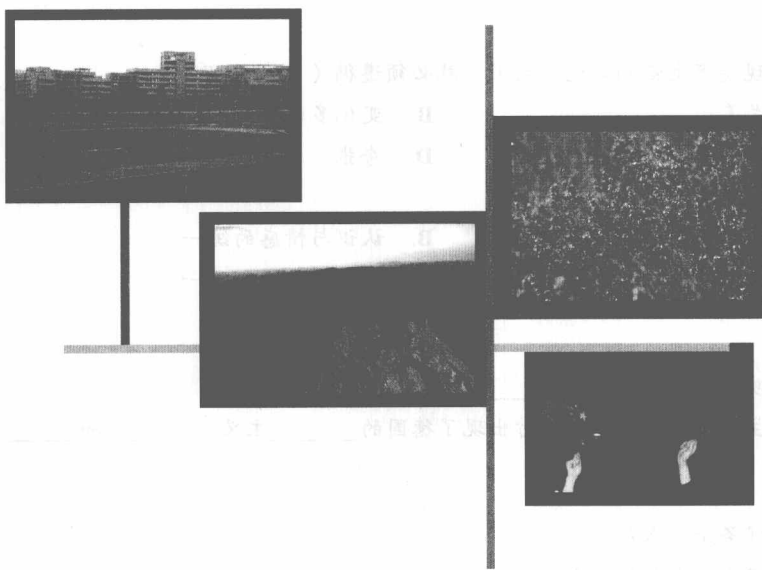

图 2-1 多彩的世界

人类的一举一动都与色彩密不可分，但是却对色彩了解不多。下面将具体地介绍一些与色彩相关的知识。

2.1.1 认识色彩

根据现在物理学证实，色彩是光刺激眼睛再传到大脑的视觉中枢而产生的一种感觉。人感知色彩必须具备三要素——光线、物体和眼睛。没有光线，就不能感知色彩；没有物体就没有感知色彩的对象；没有正常生理构造的眼睛，就不能准确感知，甚至无法感知色彩。

2.1.2 光与色

从上面的内容可知光是色彩产生的原因。现在就来深入地研究光与色的内在联系。远在17世纪,英国的物理家牛顿做了一个著名的实验:在一个阳光灿烂的日子里,他在窗边把阳光引进暗室,使其通过三棱镜再投射到白色的屏幕上,结果出现一条炫丽的色带,光就此被分解为红、橙、黄、绿、蓝、紫,这条光带就称之为“光谱带”,如图2-2所示。

图 2-2 光谱带

这种现象被称为“色散”,此实验奠定了现代色彩科学的理论基础,光是属于一定波长范围的一种电磁辐射。它之所以会发生色散,是因为波长的不同,如图2-3所示。

	红	橙	黄	绿	蓝	紫
标准波长	700	620	580	520	470	420
波长范围	640~750	600~640	550~600	480~550	450~480	400~450

图 2-3 光谱标准色的波长范围 单位:1 纳米

波长的不同,就决定了色彩的不同色相。另外,光波的另一个特性——振幅的高低,决定了色彩的明暗区别。

对美工设计来说,在掌握一些必要的理论知识之后,最迫切想知道的,还是光与物体色的关系,物体色是怎样产生的呢?

1. 固有色

又名物体色,指一般情况下看到某一物体的颜色,是由物体自身对不同光源的吸收、反射、投射和透射的选择性来决定的。

不透明的物体的颜色,主要取决于反射的色光。如红色的国旗,它吸收了光源中的其他一些单色光,但只反射出红色光,所以就看到了红色。

而透明物体的颜色则取决于透射过的色光。例如,紫水晶之所以呈紫色,就是因为它只能透过紫色光,而吸收了其他色光的缘故。

2. 光源色

虽说物体色是固有的,但也并非顽固不变的。它会随光源色的变化而变化,一张白纸放在日光下是白色,但一放在蓝灯下则呈蓝色。另外,一片翠绿的树叶,在标准光源下看是绿色的;一旦在强光照下,看上去就会变成浅绿色;如果用弱光照,看上去则呈现暗绿色,且色相偏蓝。因此这进一步证明了:光的亮度不但可以改变物体色的明暗,同时也能改变它的色相。

3. 环境色

其对物体色也有一定的影响。在学习静物写生时,只要细心些就可以观察到:一个白色的陶瓷花瓶放在红色的桌布上,它们暗部是呈红灰色的,如果桌布换成了绿色,那么暗部就呈暗绿色。

综上所述,得到的结论是:物体色是物体固有的物理特性,但会随光源色,光亮度以及环境色的变化而变化。

2.1.3 心理特征

感知色彩的另一个必不可少的要素——眼睛，它们吸收了物体的反射光线后，就会将信息传给视觉中枢，从而使之产生色感（色彩感觉）：

黑与白，看起来总觉得白轻黑重。

同一蓝色，在黑底色上显得更亮，在浅灰底色上显得暗淡。

同一橙色，在蓝底上鲜艳夺目，在黄底色上则暗淡无光。

为什么会对同一色彩产生不同的感觉呢？这是因为天生的视觉生理特性：

（1）是眼睛的明暗适应性。举一个最常见的例子，在灯火通明的房间里，突然停电，在一瞬间会什么也看不见，眼前一片黑暗，这个过程就是明暗适应过程。

（2）是视觉残像与补色现象。在初中物理课中就学过电影画面连续动感的原理：视觉神经受到强光的刺激时，处于高度兴奋状态，但一旦刺激停止，视觉形象却不会立刻消失，一般会暂留 0.1 秒，这就是视觉残像现象。形有残像，色也有残像，每当长时间凝视一张红色的卡纸后，闭上眼睛后会发现有一道绿色的光在眼前出现，这就是所谓的补色了。色环中大部分的颜色都会有补色的现象。

（3）是眼睛的错视，同一种色相的颜色，看上去鲜艳程度不一样。例如，同一种灰色，在黑色的衬托下显亮了，在白色的衬托下就变暗了，这就是错视现象。因为有色对比才存在，因此这种颜色的错视往往会被巧妙地运用于视觉艺术设计上。错视现象有很多种，其中有冷暖错视、色相错视、明度错视、纯度错视等。

冷暖错视—同明度的灰色，将其置于蓝底色上时泛红，看上去有温暖感；相反，将其置于红底色上时会泛蓝，感到冷一点，如图 2-4 所示。

图 2-4 冷暖错视

色相错视—相同的橙色放在红底色上偏黄，而在黄底色上偏红，如图 2-5 所示。

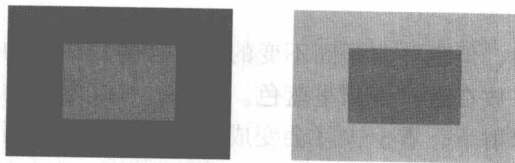

图 2-5 色相错视

明度错视—同一种明度灰，放在黑底色上偏亮，而放在白底色上则显得较暗，如图 2-6 所示。

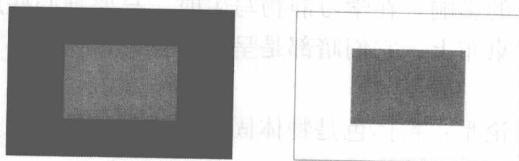

图 2-6 明度错视

纯度错觉——同一纯度的色彩，与高纯度色彩放在一起比与低纯度色彩放在一起时的纯度高，如图 2-7 所示。

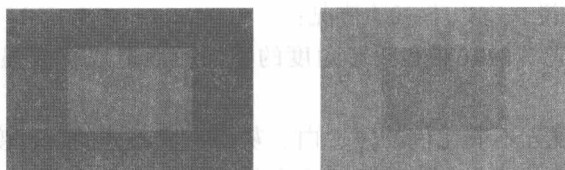

图 2-7 纯度错觉

2.1.4 类别及要素

色彩总的来说，可以分为两大类——有彩色系和无彩色系。有彩色系是指太阳光谱中的红、橙、绿、蓝、靛、紫等各种单色光以及它们的复合色。它们不仅有色相差别，也有明暗差异；而无彩色系只有明暗之分，包括黑、白，以及处于黑与白之间各种不同灰度的灰。这时，也许很多人会问：为什么黑、白、灰不是彩色系的呢？因为这是从物理角度来分析的，在可视光谱中没黑、白、灰。

在万紫千红的世界中，有很多色彩都无法直接用语言来表达，只能大概的描述。不过，这些色彩虽然深浅、鲜灰各异，颜色也大不相同，但是它们之间却总是存在着某些共同性因素。所以，经过长期的努力研究，人们将色彩的色相、明度、纯度这三个基本性质，定为色彩三属性，也称为色彩三要素。

1. 色相

色彩达到相貌，是一种色彩区别于另一种色彩的表象特征，是特定波长的色光显现出来的色彩感觉。一幅画或一项设计的主要色彩倾向往往是色相起主要作用，就像一个人的长相，是区分不同人的基本因素七样。前面提到过太阳光可以依据波长的不同，分为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，这就是所有色彩中特征最突出，纯度最高的色相，但主要色相的数目划分，并非绝对的，有划分为六种的，也有八种、二十种、二十四种甚至达到一百种的。虽然在同一种色相中加入不同的黑、白、灰，会产生成千上百种颜色，但这些颜色都是属于同一色相。

2. 明度

色彩的明暗程度，在色相的介绍中，知道加入黑、白、灰，会产生不同的颜色，这就是明度在起作用。在无彩色系中，明度最高的是白色，明度最暗的是黑色，如图 2-8 所示。

在有彩色系中，明度高的颜色就比较明亮，而明度低的颜色则比较灰暗，如图 2-9 所示。

图 2-8 明度渐变

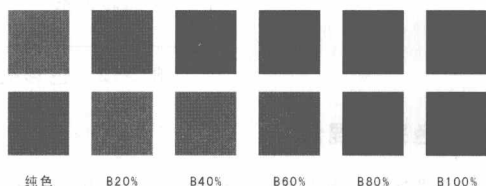

图 2-9 在色彩中加上不等的黑

各种色相之间的明度会有差别，同样的纯度，黄色的明度最高，蓝色最低，红、绿居

中；另外，同一色相因光亮的强弱会产生不同的明暗变化，据科学测定，人眼可辨别同一色相下明度不同的颜色约有 600 多种。

明度的产生总的来说，有以下三种情况：

(1) 同一色彩因光源的强弱和投影角度的不同，而造成明度强弱的差异或因物体的起伏造成明度的差异。

(2) 同一色相因混入不同比例的黑、白、灰，形成不同的明度变化。

(3) 在同样光源下，不同色相间的明度变化和差异。

3. 纯度

亦称彩度，是有彩色系中每个色彩的鲜艳程度，通常是以纯色在某色中所占比例的大小来判断纯度的高低的，纯色比例大的纯度高，纯色比例小的纯度低，如图 2-10 所示。

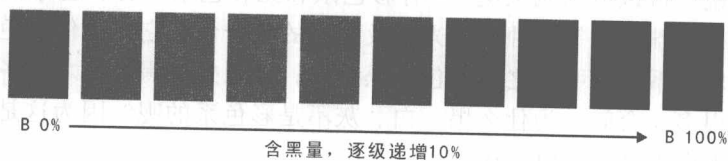

图 2-10 纯度渐变

一般来说，纯度的变化大致有两个规律：任何一个纯色随着其纯色含量的减少（即黑、白、灰的成分增加），其纯度会降低；任何一个纯色，加白明度提高，加黑则明度降低，加同明度的中性灰则明度不变，但不管加入黑、白、灰中的哪一种，其纯度都会降低。然而，面对同一色相但明度差较大的色彩，要一下子判断出其纯度的高低，却不大容易，甚至还会出现判断上的错误，如图 2-11 所示。

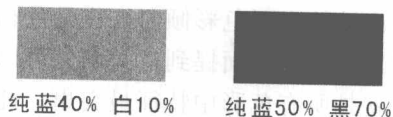

图 2-11 纯度对比

左边色块较明亮，容易被误认为纯度高，但实际上右边的色块中纯色含量比左边高 10%，这是纯度被明度干扰所致。

现在来总结一下色彩类别与其三要素的关系。在有彩色系中，有色相、明度和纯度的变化，而在无彩色系中，只有明度的变化，如图 2-12 所示。

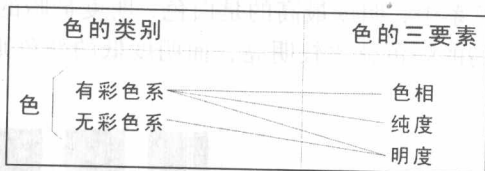

图 2-12 色彩类别与其三要素的关系

2.1.5 色彩的混合

通常看到的色彩，大多是由两种或两种以上的色彩混合而成的。像这样色彩按某种方式合成一种新的色彩，就称为色彩混合。

虽然科技日新月异，但是它知的人工颜料种类及纯色数目还是极为有限的，所以想要