

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

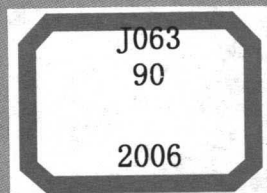
SHEJI SECAI

姚建平 编著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

**SHEJI
SECAI**

姚建平 编著

设计色彩

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩/姚建平 编著
武汉:华中科技大学出版社,2006年10月
ISBN 7-5609-3838-8

- I. 设…
- II. 姚…
- III. 造型设计-色彩-高等学校-教材
- IV. J063

设计色彩

姚建平 编著

策划编辑:王连弟
责任编辑:叶胜武
责任校对:朱霞

装帧设计:潘群
责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录排:武汉正佳文化发展有限责任公司
印刷:湖北新华印务有限公司

开本:880×1230 1/16
版次:2006年10月第1版
ISBN 7-5609-3838-8/J·51

印张:5.5
印次:2006年10月第1次印刷

字数:127 000
定价:33.00元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	范汉成	湖北美术学院
过伟敏	江南大学	赵 阳	中国美术学院
全 森	广州美术学院	徐人平	昆明理工大学
汤重熹	广州大学	殷正声	同济大学
李中扬	首都师范大学	涂 伟	江汉大学
何 方	武汉理工大学	曹金明	中南民族大学
何 辉	长沙理工大学	黄作林	重庆师范大学
辛艺华	华中师范大学	黄建军	华中科技大学
汪尚麟	武汉工程大学	鲁晓波	清华大学
张乃仁	北京理工大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
张瑞瑞	湖北工业大学	魏 嘉	山东轻工学院

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善
2006年8月19日

色彩是绘画艺术和设计艺术的重要语言,是人们内心世界外在的体现,是精神表达的重新升华。为适应新世纪艺术设计教学的需要,开拓学生创造性的思维能力和探索精神,研究色彩的基本理论和表现技法成为艺术设计院校基础训练的重要课题。本书的编写正是基于这一新课题的探索与改革,将艺术设计专业的色彩课程教学,从客观被动的写实性色彩转向主观创造性的设计色彩上来。

所谓设计色彩就是强调主观意识的色彩表现,是培养学生对色彩的认识和掌握由初级阶段到高级阶段的学习过程。以往的色彩写生课程安排,都是要求学生按照教师摆放好的静物进行如实的再现客观对象,这种画法对于初学者来说是很有必要的;但对于高等学校艺术设计专业的学生来说,这些基础训练在进校前都已掌握,不需要再花大量的时间重复这些内容,而应以训练学生主观创造性思维为核心。值得提出的是,艺术设计专业的学生与绘画专业的学生,在这些基础课程的要求上是不一样的。一般来说,艺术设计专业对学生的写实功底要求不像绘画专业那样高。因为各专业方向定位不同,所以设计专业的学生没有必要在这方面投入过多的精力。另外,由于色彩课程是一门基础课,它的目的就是为专业课奠定基础,因此,艺术设计专业的色彩课在教学内容的方式、方法上应脱离绘画专业的教学模式,即强调客观写实性色彩;形成设计专业的教学特色,即强调主观创造性色彩,这样才能充分凸显设计专业创新精神的宗旨。

为了更为集中地体现设计色彩的创造性实质,本书在色彩范畴抽取了具有实际可行的创意方式、方法。在内容编排中,避免长篇大论,其目的在于清晰与平实,语言表达尽可能做到简练、通俗、集中。

本书共分为四章。

第一章概述了设计色彩这一特有的造型艺术语言的特征,阐述设计色彩与写实色彩各自的功能和不同之处,使学生对设计色彩的概念有一个深入的了解,更好地把握设计色彩这一视觉语言的实质。

第二章介绍了进行设计色彩练习时的由浅入深、循序渐进的要点。这部分练习是由写实色彩到设计色彩的过渡,是初学者需要掌握的基本理论知识,是为后续技法训练拓宽表达的思路和手段,是迈入设计色彩领域的重要一步。

第三章详细介绍了设计色彩的表现方法和增强视觉印象及表现力的最佳表现点,不可将一些方法公式化。同时,学习者应以特有的创造力来丰富这一领域。

第四章主要讲授装饰色彩,其目的是让学生了解、认识装饰色彩的意义和作用,并通过学习去掌握装饰色彩的各种表现手法,以便与后期“色彩构成”课程相衔接。

附录介绍了笔者在教学过程中学生的色彩作业,他们的表现形式虽然还不成熟,但与以往写实性色彩作业比较,已有明显的区别。这些作品都具有设计色彩的特色,使读者便于借鉴和理解,起到理论与实践相结合的互动作用。

本书是作者近几年学习与教学实践的总结。在编写过程中,笔者参阅了部分专家、学者的相关研究论著及国外现代和当代具有新形式的色彩作品。在此,谨向这些作者深表谢意。同时,也感谢作者的研究生王颖,她在学习之余为本书的图片收集和部分内容的编写做了大量的工作。由于时间仓促,书中如有不当之处,真诚地希望读者和专家不吝指教。

姚建平

2006年8月于武汉

第一章 设计色彩的概念

1

第一节 设计色彩的定义

2

一、设计色彩

2

二、设计色彩的多样性

3

第二节 设计色彩与写实色彩

4

一、写实色彩特点

4

二、设计色彩特点

4

第三节 色彩观念的缩写

6

一、古典主义色彩

6

二、浪漫与理性色彩

7

三、现代表现性色彩

8

课题练习

12

第二章 色彩的解析

2

第一节 感觉物象的色彩

14

第二节 归纳与演绎色彩

16

一、同类色组合

16

二、对比色组合

19

三、个性色彩组合

20

课题练习

23

第三章 设计色彩的表现

3

第一节 方法与步骤

28

一、静物的摆放

28

二、写生步骤

29

第二节 写生与作画经验

32

一、退远看整体

32

二、调色不要调死

33

三、偶然与意外

33

33	四、向大师学习
36	第三节 色彩的超越
36	一、色彩超越的分类
38	二、变色和变调的主要训练方法
40	第四节 色彩的解构与重组
40	一、色彩解构
43	二、色彩重组表现
45	第五节 色彩的肌理技法
46	一、平面肌理
48	二、立体肌理
50	课题练习

4	第四章 装饰色彩
54	第一节 装饰色彩的界定
56	第二节 装饰色彩的特征
56	一、平面化
56	二、限色手法
56	三、鲜明化
56	四、象征性
58	第三节 装饰色彩的表现
58	一、概括与提炼手法
60	二、夸张与变形手法
61	三、分割与勾线手法
63	课题练习

附录	附录 学生设计色彩作品
66	附录 学生设计色彩作品
77	参考文献

第一章

设计色彩的概念

SHEJI SECAI DE GAINIAN

第一章 设计色彩的概念

教学目标

1. 理解设计色彩的定义及其学习的必要性
2. 认识设计色彩与写实色彩的区别
3. 了解色彩观念发展的基本脉络

第一节 设计色彩的定义

色彩是造型艺术的重要语言，也是最具表现力的要素之一。色彩除了本身所具有的客观属性之外，还具有社会属性及人的主观意识性。设计色彩就是通过人的主观意识来表现客观世界和抒发个人情怀的。

一、设计色彩

设计色彩是主观意识的思维活动，是感性形象和理性概念的融合，是对现实物象的重构，使现实中不可能的虚幻色彩通过主观设计转化为可行的、真实的存在，从而创造出客观世界不可能但又具有视觉心理的合理性和真实性的色

图1-1 《冬天的早晨》 詹姆斯·罗布森

彩形象(图1-1、图1-2)。

二、设计色彩的多样性

艺术创作的形式是多样的。直观地表现自然形象可以把客观条件作为我们创作的依据。设计色彩所体现的是一种超自然现象,它不受自然规律的限制,因此,也就更加灵活自如。它可以完全脱离客观现象而重新创造一种新的色彩秩序,也可将某些自然属性进行新的意念组合。这看起来可能怪诞离奇,却是一种有效的视觉手段,能带给我们视觉的冲击力和新感受(图1-3、图1-4)。

严格地说,色彩都是有属性的。设计色彩只是把色彩形象的类别根据需要做了必要的调整。当然,创作过程并非那么理智,通常它还是以人对色彩的感受为前提的。有时这种感受不一定要讲出什么道理,其效果反映的是创作者对色彩的把握和实际运用的经验。从这个意义上讲,设计色彩也并非是完全意义上的凭空想象。

图1-3 《埃菲尔铁塔》 罗伯特·德劳内

图1-2 《带有烛台的静物画》 费尔南德·莱热

图1-4 《情侣》 林德纳

图1-5 《有鸵鸟蛋的静物》 布拉沃

此画是一幅写实性极强的作品，通过光源色、固有色、环境色等的运用，将形体空间、虚实关系、物体质感等描绘得栩栩如生。

图1-6 《假圣母》 艾斯特凡·桑多菲

图1-7 《梨与桃子》 塞尚

设计色彩有很大的随意性，但随意性并不等于无目的性。虽然它摆脱了客观事物的限制，但并不能因此而失去整体的色彩关系。它打破了固有的色彩秩序，创造了新的色彩秩序，也就是新色彩关系的确立，因此，在绘画思维过程中，对色彩的设计可以无拘无束。但构思的实现还要依靠整体的色彩关系，失去了整体的色彩关系，设计色彩就会毫无目的，其效果也就杂乱无章。

第二节 设计色彩与写实色彩

一、写实色彩特点

所谓写实色彩，就是在绘画中，以光源色、固有色、环境色、空间色等条件色的综合运用为特点，追求自然的光感和真实感（图1-5、图1-6）。写实是客观形象的真实再现，体现更多的是客观内容，因此，对形象色彩的观察也具有客观性，但客观的观察不是对色彩变化的分解，而是强调整体色彩的相对稳定，强调色彩与形融为一体。色彩的变化随形的变化而变化，色彩的运用也是在小色域的范围。好的作品给人的感受应该是实实在在的，而不是用什么色彩塑造出来的。色彩已融于形体之中，它对人的视觉产生了一种欺骗性，其目的是为了达到最大限度的写实效果。写实色彩写生是一个画家必须经过的阶段，以此培养其色彩美感的丰富性、微妙感、具体化，拓展色域，克服自发性色彩的程式化和习惯用色，克服主题性色彩的理性化和共性化等缺点（图1-7）。

二、设计色彩特点

设计色彩与写实色彩的要求完全不同。写实色彩是按照自然色彩规律常规的写生，设计色彩则是反常规的“写生”。写实色彩是以再现自然、体现客观自然规律为目的；设计色彩则恰恰相反，不抄袭自然，而是根据自然再创造，以体现艺术美为目标。设计色彩强调主观意识，追求内心感受，塑造富有意蕴的色彩。设计色彩是通过自然感悟色彩本质，把描绘色彩上升为追求独特的创造能力和创造精神上来。

设计色彩写生，是以倡导个性特色为标志的。每个人应追求不同的色彩感受，这就需要摆脱写实色彩的共性标准和思维方式，摆

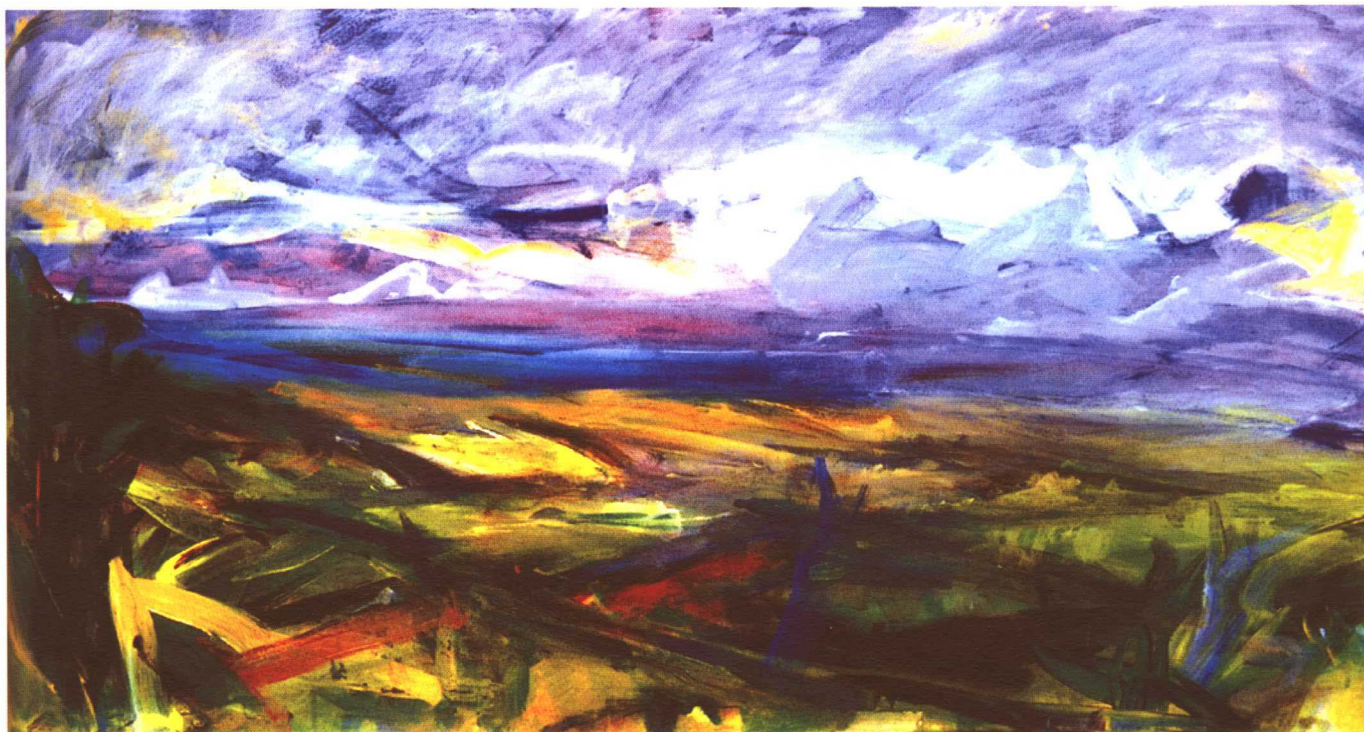

图1-8 《风景》 皮特·潘德卡斯特

图1-9 《夏日的阳光》 詹姆斯·罗布森

作者通过对夏天炎热的客观感受，用主观思维的方式和抽象的表现手法，很好地表现了夏日颤动的热浪与光感。

图1-10 《进入住宅的街道》（局部） 翁波托·博乔尼

此幅作品通过房屋和街道的东倒西歪，打破了近暖远冷的色彩关系和透视规律。然而，我们并不觉得有什么奇怪，反而给人以激动、流畅、热闹的场面。它所追求的是人们习惯之外的效果。

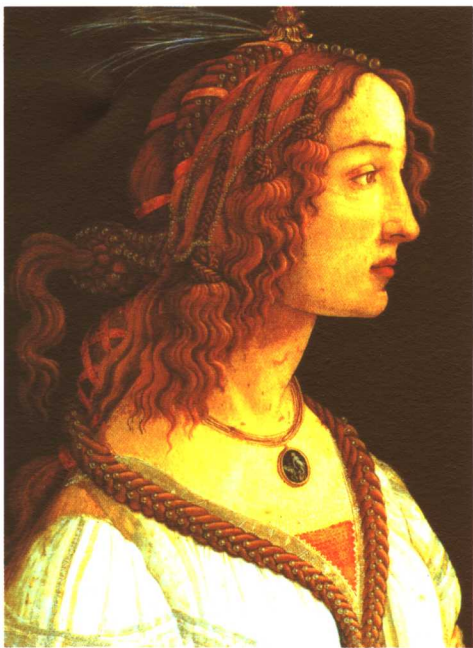

图1-11 《年轻女子的肖像》 波提切利

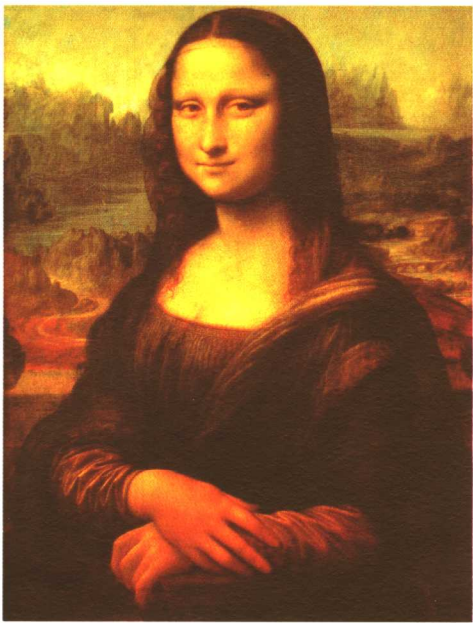

图1-12 《蒙娜丽莎》 达·芬奇

脱写实绘画的常用方法。设计色彩写生应有意识地抛弃按色彩条件色的观察法,抛弃“三面五调”的立体表现法,抛弃按结构“摆”笔触塑造型体的技法。摆脱近大远小、近实远虚、近暖远冷的空间意识,摆脱写实绘画“四固定”的写生方式……只有摆脱习以为常的写实性方法,设计色彩才会有特色,只有具备了特色,才能称为艺术作品(图1-8~图1-10)。

第三节 色彩观念的缩写

学习色彩与学习其他课程一样,必须了解其历史。下面就色彩观念的发展脉络进行概括性的回顾。

人类对色彩的认识与创造经历了一个相当漫长的演变过程。随着人类文明的进步,人类才由史前原始、功利地使用色彩发展到理性、具有审美意义地使用色彩。在色彩的发展中,形成了不同的色彩观念。

一、古典主义色彩

古典主义色彩是以自然界物体的固有色为依据进行作画的。它在色彩上运用条件色的规律,结合工具上的特点,逐渐形成了一套独特的表现技法。这些表现技法是多种多样的。随着各个时期无数画家不断地创造,以及他们丰富的实践,使它不断发展、变化和成熟。如,意大利文艺复兴的早期,画家从单纯的临摹圣像逐渐地开始了“四固定”(对象固定、光源固定、环境固定、画者固定)的写生方法。由于当时这种写生的方法,画家渐渐地发现了焦点透视与明暗规律,也发现了条件色的一些规律,但不是很系统。在当时,画家除了绘制教堂的壁画之外,也开始了肖像写生。波提切利的《年轻女子的肖像》(图1-11),就是一幅优秀作品。再如,先“形”后“色”的古典画法,是在浅色的、涂有石膏的木板或涂有底色的麻布上先画出严格的轮廓或是更精细的、涂有明暗调子的素描,暗部用透明稀油色渲染,亮部用较干油色描绘,用色较薄,笔触不明显,着色时受轮廓线和明暗界限的严格约束,有的画到完成时还留有轮廓的痕迹。达·芬奇的《蒙娜丽莎》(图1-12),就是先“形”后“色”的典型作品,它和波提切利的肖像画不同,画面上没有独立的线条,光感也较为明确,对条件色的理解与运用前进了一步。

但这只是室内条件色的色彩关系，对室外条件下色彩关系的理解还较片面，所以背景色处理不够真实。但在对人物性格的表现上不仅是空前的，而且至今看来也是令人惊叹的。

二、浪漫与理性色彩

浪漫与理性色彩是以自然界的各种综合条件为作画的依据。作品注重客观自然的光色变化，表现光源色、固有色、环境色和空间色的逼真感。

浪漫主义的绘画打破了以古希腊、古罗马雕刻为唯一的、永恒的和完美的立足点的标准，把感情从这些设定的理性法则中解放出来。浪漫主义绘画抛弃了古典画派匀称庄重的形式和完美平衡的构图，主张通过饱满的色彩、强烈的明暗对比、急速的节奏来刻画现实生活中有意义的事情。浪漫主义画派的代表人物德拉克洛瓦认为，“色彩是绘画的主角”。所有这些，都是因为色彩观念的改变和对色彩表现力的大胆追求的结果。色彩的问题成了绘画的主要问题，要强调用色彩去塑造形体，而不是如古典派那样在画好的素描上填色（图1-13、图1-14）。

图1-13 《佩特沃斯的室内》 透纳
透纳的作品具有独特的绘画风格，开创了先前古典主义的新境界。透纳热衷于以浪漫画派的手法表现自然的各种浪漫情怀。此幅作品色彩透明、光感强烈，室内景物朦朦胧胧，用类似色彩表现出室内的辉煌色调。

图1-14 《自由领导着人民前进》 德拉克洛瓦
此幅作品淋漓尽致地展示了浪漫主义艺术所钟爱的主题：青春、革命、反抗暴政、人民的觉悟与牺牲……它为人人类个体生活史中的平庸日子准备了一份永恒的、使人激动的回忆和向往。

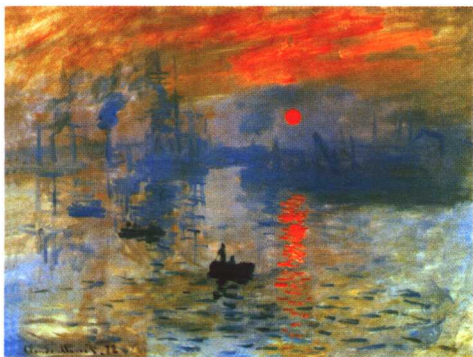

图1-15 《日出印象》 莫奈

作者用迅速而奔放的笔触，透露出作品是在短时间内快速完成的。莫奈用这种方法，成功地将日出时眼睛瞬间所看到的景象留在画布上，准确地画出“印象”。

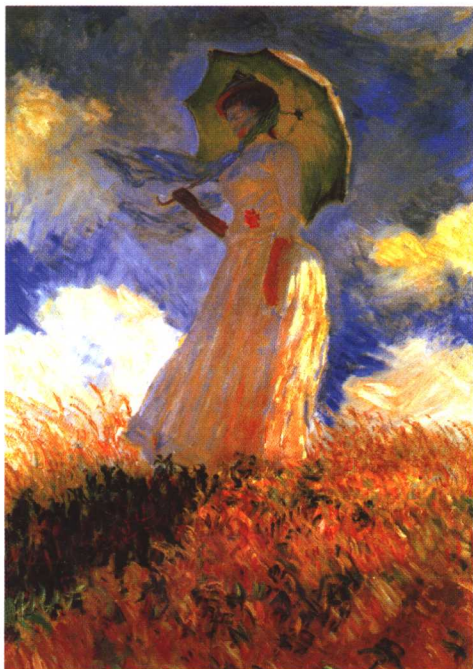

图1-16 《撑太阳伞的女人》 莫奈

此作品反映的是阳光下的女人，作者用笔奔放、大气。太阳伞下暗色光影的脸画得很模糊，是莫奈刻意以人的概念化形象来替代清晰脸部的手法。流动的白云是通过在白色的颜料上覆盖蓝色的颜料的方法，呈现出两种色彩相互交融的感觉，并以此表现出天空云朵飘移的速度。

从19世纪到20世纪初，法国出现的现实主义画派、印象派和新印象派被人们称作客观真实的理性色彩派。

法国印象派最重要、最有价值的突破是深入地研究了色彩，并解决了绘画中的色彩问题，是对自然所做的最客观、最真实和最科学的描述。在印象派里，色彩真正成为绘画的表现中心和主角。印象派大师们摆脱了古典绘画的影响，吸收了当时物理学、光学的最新研究成果，通过户外实地写生，直接、客观地把握特定光线下色彩的变化。莫奈的《日出印象》（图1-15）把日出时瞬间的真实感生动地表达了出来，这正是印象派画家要传达给观众的东西，是印象派画家在观察方式、审美意象和色彩表现上所做出的巨大贡献，它使绘画的形式产生了急剧的变化（图1-16~图1-18）。

三、现代表现性色彩

现代表现性色彩是画家把在自然面前所激发出来的情感和情绪，借助各种不同色彩的性格意蕴、具象联想和抽象联想，凭直觉选用恰当的色彩进行艺术表现，在作画过程中充满个人的情感律动。

后期印象派就是强调主观性、个性化和形式因素的先河流派。他们认为，艺术绝不能满足于“仅仅画的是光线”、“绘画不做自己

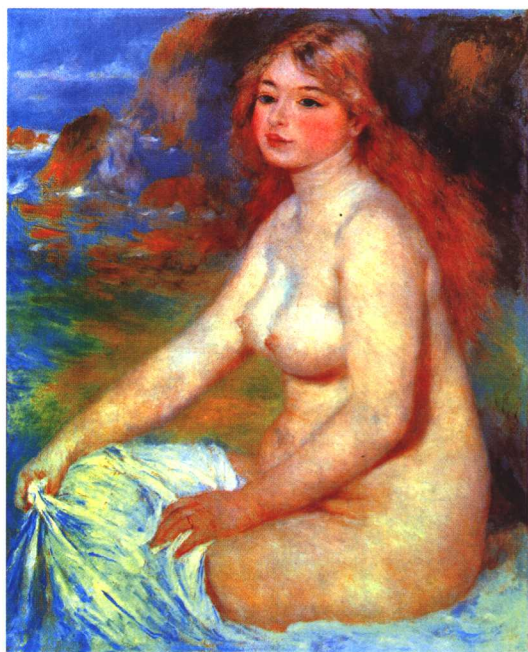

图1-17 《金发浴女》 雷诺阿