

教育部高职高专规划教材

COLOR
DESIGN

设计色彩

邓军 主编 纪刚 张王伟 副主编

化学工业出版社
教材出版中心

教育部高职高专规划教材

COLOR
DESIGN

设计色彩

邓军 主编 纪刚 张武伟 副主编

化学工业出版社
教材出版中心

· 北京 ·

“色彩”是艺术院校教学的一门基础课程。本书是在总结教学实践的基础上编写而成的,针对性强。本书主要讲授设计色彩概述、设计色彩原理、设计色彩的造型特征、设计色彩的表现形式、材料与表现等相关知识,并通过大量实例作品来分析阐述设计色彩在实践中的具体应用,以达到理论与实践的统一。

本教材在编写过程中注重总结教学经验,遵循教学规律,在图例和文字处理上注重简洁明了,直观通俗,有较强的专业针对性,内容由浅入深,难度适中,易于自学。

本书可作为高职高专艺术设计类、环境艺术类、建筑装饰类的教材,也可作为成人专科层次、技校艺术类相关专业以及培训机构的通用教材。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩/邓军主编. —北京:化学工业出版社, 2006.7

教育部高职高专规划教材

ISBN 7-5025-9082-X

I. 设… II. 邓… III. 色彩学-高等学校: 技术学院-教材 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第083925号

教育部高职高专规划教材

设计色彩

邓军 主编

纪刚 张王伟 副主编

责任编辑: 张建茹

责任校对: 周梦华

整体设计: 尹琳琳

化学工业出版社 出版发行

教材出版中心

(北京市朝阳区惠新里3号 邮政编码100029)

购书咨询: (010) 64982530

(010) 64918013

购书传真: (010) 64982630

<http://www.cip.com.cn>

新华书店北京发行所经销

印刷: 北京彩云龙印刷有限公司

装订: 三河市万龙印装有限公司

开本787mm×1092mm 1/16 印张7 1/4 字数143千字

2006年8月第1版 2006年8月北京第1次印刷

ISBN 7-5025-9082-X

定价: 29.80元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

高职高专艺术类专业规划教材编审委员会

主 任 李坚利

副主任 帅茨平 徐光井 黄国清 傅 樯 俞 伟

陈晓明 刘 彦

委 员 (排名不分先后)

徐 仂 姚腊远 史世任 凌小红 伍 春

郭常亮 邓 军 纪 刚 蔡 琛 欧阳禾子

杨 茵 胡校峰 陈志亮 熊凌宇 杨 燕

刘 莹 黄 雄 胡春生 郭益萍 邱 波

杜 渊 张武伟 刘小兰

出版说明

高职高专教材建设工作是整个高职高专教学工作中的重要组成部分。改革开放以来,在各级教育行政部门、有关学校和出版社的共同努力下,各地先后出版了一些高职高专教育教材。但从整体上看,具有高职高专教育特色的教材极其匮乏,不少院校尚在借用本科或中专教材,教材建设落后于高职高专教育的发展需要。为此,1999年教育部组织制定了《高职高专教育专门课课程基本要求》(以下简称《基本要求》)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(以下简称《培养规格》),通过推荐、招标及遴选,组织了一批学术水平高、教学经验丰富、实践能力强的教师,成立了“教育部高职高专规划教材”编写队伍,并在有关出版社的积极配合下,推出一批“教育部高职高专规划教材”。

“教育部高职高专规划教材”计划出版500种,用5年左右时间完成。这500种教材中,专门课(专业基础课、专业理论与专业能力课)教材将占很高的比例。专门课教材建设在很大程度上影响着高职高专教学质量。专门课教材是按照《培养规格》的要求,在对有关专业的人才培养模式和教学内容体系改革进行充分调查研究和论证的基础上,充分汲取高职、高专和成人高等学校在探索培养技术应用型专门人才方面取得的成功经验和教学成果编写而成的。这套教材充分体现了高等职业教育的应用特色和能力本位,调整了新世纪人才必须具备的文化基础和技术基础,突出了人才的创新素质和创新能力的培养。在有关课程开发委员会组织下,专门课教材建设得到了举办高职高专教育的广大院校的积极支持。我们计划先用2~3年的时间,在继承原有高职高专和成人高等学校教材建设成果的基础上,充分汲取近年来各类学校在探索培养技术应用型专门人才方面取得的成功经验,解决新形势下高职高专教育教材的有无问题;然后再用2~3年的时间,在《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,通过研究、改革和建设,推出一大批教育部高职高专规划教材,从而形成优化配套的高职高专教育教材体系。

本套教材适用于各级各类举办高职高专教育的院校使用。希望各用书学校积极选用这批经过系统论证、严格审查、正式出版的规划教材,并组织本校教师以对事业的责任感对教材教学开展研究工作,不断推动规划教材建设工作的发展与提高。

教育部高等教育司

2001年4月3日

前言

根据教育部《关于加强高等高专教育人才培养工作的意见》有关精神,为满足高职高专艺术设计类及相关专业基本建设的需要,经过广泛调研,化学工业出版社与部分高校共同组织编写了艺术设计类专业规划教材。此套教材根据“以市场需求为导向,以职业能力为本位,以培养应用型高技能人才为中心”的原则,注重增强认知结构与能力结构的有机结合,在教材编写上力求体系新颖,循序渐进,内容翔实,案例丰富,易教易学,方便自学。

本书在总体结构和内容安排上,体现职业教育特点,立足市场需求,从用人单位岗位需求进行阐述,理论结合实践,同时,注重遵循教学规律,总结教学经验。

本书主要是培养学生的设计审美能力。通过对现代艺术和现代设计概念的论述,强调的是一种视觉的思维和观念。通过对本书的学习,能够理性地运用这种观念来创造视觉空间和图形意象,同时,提高把握组织色彩的能力和正确使用丰富的绘画材料,别样的设计绘画语言、表现技法的技巧等,来着重培养学生的创造性思维和创新能力,目的是为今后的专业发展打下坚实的基础。

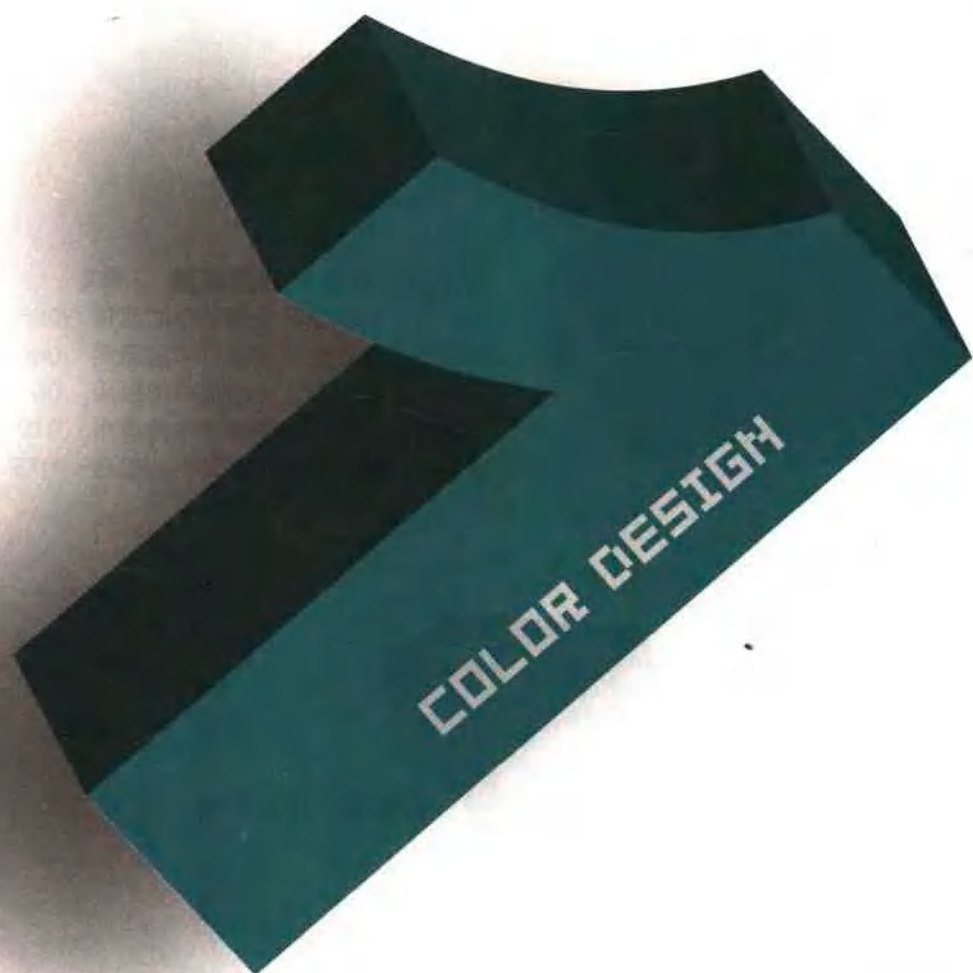
本书由邓家伟主编,纪刚、张武伟任副主编。参加本书编写的还有:文旭泉、周立伟、刘立、管保。

本书在编写过程中,参考了其他教材及相关书籍,在此一并表示衷心的感谢。

由于编者水平所限,书中难免有不足之处,敬请广大读者和同仁批评指正。

编者

2006年6月

目录

第一章 概论 /001

第二章 设计色彩原理 /008

- 第一节 设计色彩的基本知识 /010
- 第二节 色彩的三要素 /013
- 第三节 色彩的对比与调和 /015
- 第四节 色彩的情感心理作用 /019

第三章 设计色彩的造型特征 /022

- 第一节 造型的简约表现 /024
- 第二节 形态结构的夸张 /025
- 第三节 空间结构的平面表现 /026

第四章 设计色彩的表现形式 /030

- 第一节 色彩归纳 /032
- 第二节 主观性色彩归纳表现形式 /034
- 第三节 客观性色彩归纳表现形式 /038

第五章 色彩、材料与表现 /046

第一节 色彩与材料的关系 /048

第二节 综合材料的色彩表现方法 /049

第六章 设计色彩的应用 /062

第一节 色彩在环境设计中的应用 /065

第二节 色彩在服装设计中的运用 /066

第三节 色彩在工业造型中的运用 /068

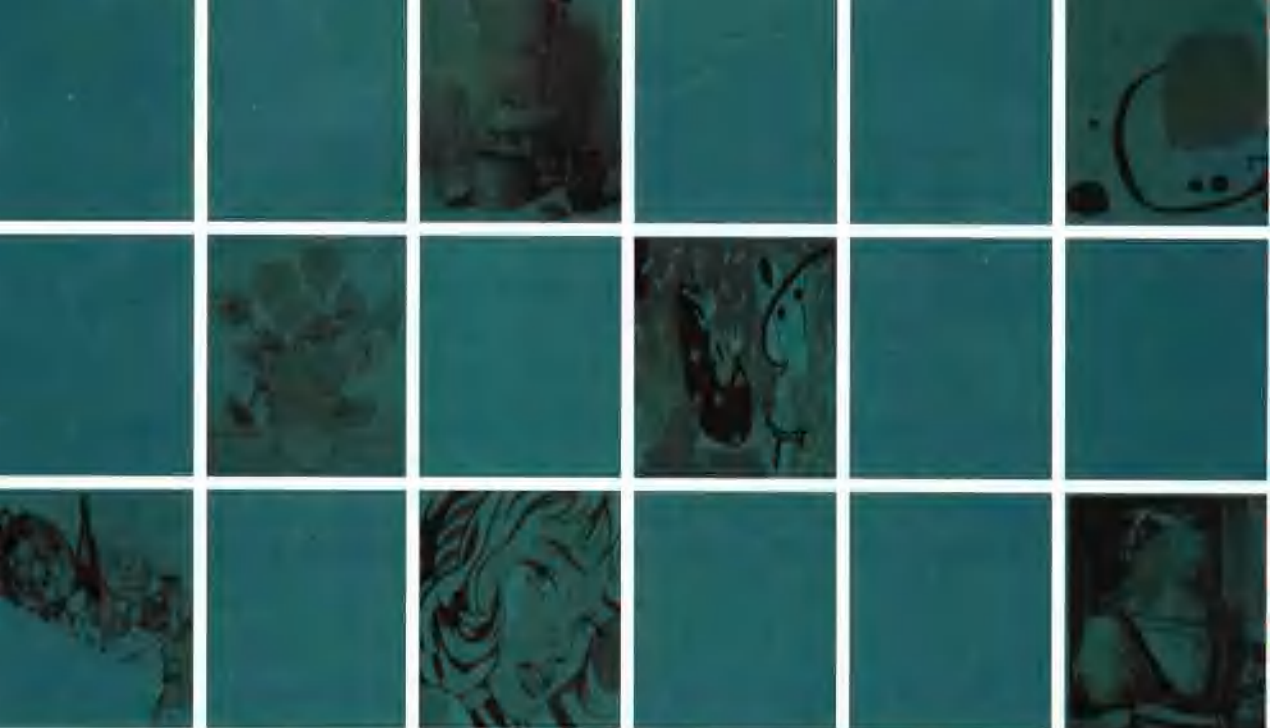
第四节 色彩在汽车设计中的应用 /072

第五节 色彩在包装设计中的应用 /075

第七章 作品欣赏 /078

参考文献 /114

第一章

概论

色彩属于纯粹视觉形式范畴,在视觉艺术思维领域中,有效地使用色彩的形式语言是获得艺术美感的重要环节。在艺术设计教育中,在艺术的风格、内涵、形式、表现等诸多方面有效地开发学生创造性思维的潜力是教学实践和教学改革的重要任务。自20世纪以来,西方现代艺术诸如抽象艺术、波普艺术、极简主义等艺术流派,无不以其现代艺术理论为依据,以新的艺术观念、新的艺术理论和新的艺术形式,深刻地影响了传统的审美艺术习惯和传统的生活秩序,尤其影响了艺术设计领域。现代艺术的这种状况势必影响到人们对艺术设计的固有观念,不可避免地影响到艺术设计专业的色彩教学。

在色彩绘画训练中,强化绘画独创性思维的培养,强调绘画的创新意识,在于培养绘画者具有逻辑的、理性的独立研究色彩规律性的能力,使绘画者具备一种全新的色彩表达观念与方式。艺术是个性化的创新,色彩绘画教学中鼓励个性化的创新,强调绘画者主观能动性的培养以及表现方式、表现技巧的多元化、寻找新的绘画审美美感、使用丰富的绘画材料、运用多样的设计绘画语言,是现代设计造型训练所需要的。

一、绘画色彩与设计色彩之比较

绘画色彩与设计色彩的区别与联系如下。

1. 绘画色彩注重色彩基本造型规律的分析与研究,忠实于客观对象的色彩效果;设计色彩则把色彩的元素与符号作为色彩研究的切入点,偏重于对色彩组织结构语言、技法表现语言和美感纯粹语言的实践与研究。

2. 绘画色彩十分强调自然色彩对人的直接的心理暗示,并研究如何把这种直接的暗示转化为色彩直觉的创造过程;设计色彩要求是对自然色彩语言要有一种独特的感悟,是认识到色彩规律后的色彩理性,强调个人的主观判断和理智分析在艺术表现过程中的作用。

3. 绘画色彩偏重于对自然色彩语言真实感受的基础上的模拟和再现;设计色彩主张对形态的解构与重建,强调创造性思维为主的思维模式,艺术价值取向是色彩造型中的表现要素和色彩的装饰要素。

二、色彩的分类

根据色彩的运用目的可分为四种类型:即写实性色彩、设计性色彩、表现性色彩、装饰性色彩。

1. 写实性色彩

主要应用于写生绘画中,模仿自然颜色(光源色、固有色、环境色、空气色)为特点,追求视觉色彩的真实感。写实性色彩是以科学色彩原理为依据,以感性观察为出发点,描绘自然真实的色彩效果。写实性色彩除作为一种艺术传统表现风格外,在色彩绘画教学中均把写实性色彩作为色彩基础训练的手段之一。对于绘画者来说,经历写实性色彩训练,是熟练掌握色彩规律的必要过程,如图1-1~图1-4。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4

2. 设计性色彩

设计性色彩主要运用于艺术设计领域,如商品设计、环境设计、广告设计、服装设计、染织设计、工业设计、包装设计、家具设计等。设计性色彩主要考虑色彩的实用功能、流行色、消费心理等,以适应各类人群的不同爱好。设计色彩是一种理性色彩,在运用色彩时首先要考虑如何适应消费者、适应功能等,必须有效地使用色彩的形式语言获得艺术美感,如图1-5~图1-7。

图 1-5

图 1-6

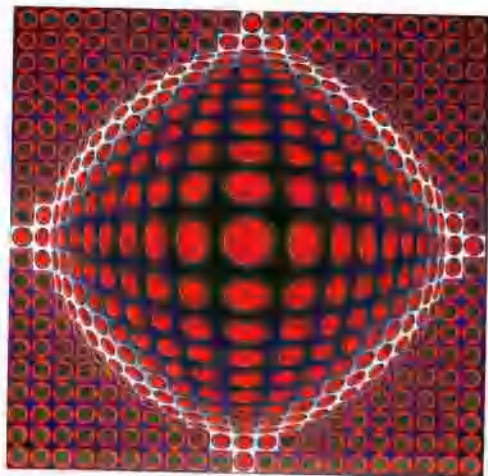

图 1-7

3. 表现性色彩

表现性色彩主要运用于表现性题材绘画，常用于绘画艺术的创作。当绘画者被自然环境激起一种审美情感时，就会选用适当的色彩来表达这一情感。人类丰富的情感状态，均可以用适当的色彩予以表达。表现性色彩是一种情感色彩，主观性很强，绘画者的知觉从中起决定作用，如图1-8～图1-10。

图 1-8

图 1-9

图 1-10

4. 装饰性色彩

装饰性色彩主要运用于装饰绘画，以表达色彩美感为主要特点，因而具有色彩观赏的美感效果。强调色彩与色彩之间应形成美的关系。这需要绘画者训练有素，并掌握色彩关系之美的规律，对色彩组织结构语言、技法表现语言 and 美感纯粹语言有较强的运用能力。同时，装饰性色彩也需要表达情感，运用色彩的联想来强化色彩情感，如图 1-11～图 1-13。

图 1-11

图 1-12

图 1-13

