

COLOUR IN DESIGN

马志明

陈圣燕

总主编

张玲珠

主编

饶乐

副主编

设计色彩

高等教育出版社

马志明

陈圣燕

总主编

张玲珠

主编

饶乐

副主编

设计色彩

SHEJI SECAI

高等教育出版社·北京

图书在版编目 (C I P) 数据

设计色彩 / 马志明, 陈圣燕主编; 张玲珠分册主编

. -- 北京: 高等教育出版社, 2014.7

ISBN 978-7-04-033881-2

I. ①设… II. ①马… ②陈… ③张… III. ①色彩学—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第029512号

策划编辑	梁存收	责任编辑	潘亚文
封面设计	王凌波	版式设计	王凌波
责任校对	杨凤玲	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社
社 址	北京市西城区德外大街4号
邮政编码	100120
印 刷	北京信彩瑞禾印刷厂
开 本	787 mm × 1092 mm 1/16
印 张	10.5
字 数	179千字
购书热线	010-58581118
咨询电话	400-810-0598
网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
网上订购	http://www.landaco.com http://www.landaco.com.cn
版 次	2014年7月第1版
印 次	2014年7月第1次印刷
定 价	35.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等
质量问题, 请到所购图书销售
部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 33881-00

前言

设计色彩是艺术设计专业中一门十分重要的基础课程。重视这一课程在教学中的比重，能够拓展学生的绘画和设计色彩语言的创造能力。目前，我国设计专业的色彩教学，仍存在一些问題，在教学方面还需要大量的创新和探索。

设计色彩的训练与传统色彩的训练是有区别的，主要是两者所要达到的目标不同。传统色彩侧重于学生对物体色彩方面的质感和细节的刻画，所以训练手法大多比较严谨和扎实。而设计色彩的训练更多的是为了启发学生进行思考，以变化和创新为第一要素，强调设计感。所以在训练设计色彩时我们要注意许多新的问题，不仅要设计色彩真实地表现出来，同时还要使其生动化和富有设计创新意味。设计色彩虽然是设计，但其根本立足点还是色彩，尤其以现实生活中的物象为表现对象时就更需要基本的色彩表现力。所以设计色彩的立足根本还是要处理好色彩之间的关系，使其清晰明确地表现主题内容。但在此基础上，还应注意要适当夸大表现对象的特点，释放色彩的独特个性，使之富有张力。本书在阐述基础理论的同时，将设计色彩的训练要点通过对色彩的写生描绘、分解与调和、归纳与限制、装饰与意象、综合表现这五个方面的着重解析，贯穿设计色彩的基本方法和基本特性，并以写生、变化、创新和欣赏作为基本训练的重点。

本书还围绕以上几个方面，收集选用色彩与设计作品三百余幅，书中以较多的篇幅介绍了一些国内外、现当代具有新形式的色彩作品。为读者认识色彩、感受自然、提高审美和表现能力，提供了一定的参考。

此次编写教材得到高等教育出版社的鼎力支持，在编写的过

程中，得到各位师友同仁的支持和协助，参编人员有袁碧刚、丘元、夏莹、温静、郑钢、魏茜、吴薇、武西明、刘晶晶、杨燕、张晓蓉、邓强、肖芳萍、肖汝婷等。谨向各位参编者表示深深的敬意！由于编写时间仓促以及自身知识范围有限，企盼读者积极提出宝贵意见和建议。

编者

2014年4月

章/课时	课程性质/课时	课时数	课程内容	
第一章 设计色彩的基本知识(9课时)	基础与训练 (40课时)	2	○ 认识设计色彩	
		2	○ 进行设计色彩的工具与材料	
		5	○ 课题基础训练	
		○ 从具象到抽象——设计色彩中色的分解与调和		
1		○ 绘画色彩与设计色彩		
1		○ 设计色彩中关于色的分解		
2		○ 设计色彩的调和		
5		○ 课题基础训练一		
		○ 从抽象到表现——设计色彩中色的归纳与限制		
1		○ 设计色彩归纳与限制的基本特征		
1		○ 设计色彩归纳与限制的基本方法		
4		○ 课题基础训练二		
		○ 装饰意味的视觉形式美在设计色彩中的表现		
1		○ 装饰意味色彩的造型特点		
1		○ 装饰意味色彩的本质特征		
1		○ 装饰意味色彩的创意表现		
5		○ 课题基础训练一		
		○ 意象联觉的心理功能美在设计色彩中的表现		
1		○ 认识色块语言		
1		○ 光色的意象与联觉		
1		○ 色彩抽象语言的综合表现		
5		○ 课题基础训练二		
第四章 综合表现的设计色彩(19课时)		实践与应用 (24课时)	2	○ 超写实的色彩“细密画”
			2	○ 生动形象的“色彩速写”
			15	○ 课题实践与训练
1	○ 设计色彩与视觉传达艺术			
1	○ 设计色彩与环境艺术			
1	○ 设计色彩与产品、家具艺术			
1	○ 设计色彩与服装艺术			
第五章 色彩在现代设计中的运用(5课时)		1	○ 设计色彩与数字媒体艺术	

001	第一章	设计色彩的基本知识
004		■ 一、认识设计色彩
005		■ 二、进行设计色彩的工具与材料
021	第二章	设计色彩的基本方法
021		■ 基础训练一 从具象到抽象——设计色彩中色的分解与调和
023		■ 一、绘画色彩与设计色彩
024		■ 二、设计色彩中关于色的分解
043		■ 三、设计色彩的调和
053		■ 基础训练二 从抽象到表现——设计色彩中色的归纳与限制
057		■ 一、设计色彩归纳与限制的基本特征
059		■ 二、设计色彩归纳与限制的基本方法
065	第三章	设计色彩的基本特性和表现
065		■ 基础训练一 装饰意味的视觉形式美在设计色彩中的表现
068		■ 一、装饰意味色彩的造型特点
072		■ 二、装饰意味色彩的本质特征
076		■ 三、装饰意味色彩的创意表现
090		■ 基础训练二 意象联觉的心理功能美在设计色彩中的表现
093		■ 一、认识色块语言
094		■ 二、光色的意象与联觉
099		■ 三、色彩抽象语言的综合表现
105	第四章	综合表现的设计色彩
109		■ 一、超写实的色彩“细密画”
111		■ 二、生动形象的“色彩速写”
115	第五章	色彩在现代设计中的运用
116		■ 一、设计色彩与视觉传达艺术

128

■ 二、设计色彩与环境艺术

134

■ 三、设计色彩与产品、家具艺术

140

■ 四、设计色彩与服装艺术

141

■ 五、设计色彩与数字媒体艺术

147

附录

157

参考书目

第一章

设计色彩的基本知识

课题基础训练

课题名称： 认识设计色彩并掌握相关基本知识

课题内容： 认识设计色彩

设计色彩的工具与材料

课题时间： 课堂讲述4课时+课题基础训练5课时

训练目的： 通过写生和理论指导，认识色彩，了解和掌握设计色彩的基本知识。

教学方式： 由老师讲解色彩的基本理论知识，用实验来证实理论的客观性。

教学要求： 1. 掌握色彩的基本知识。
2. 熟悉各种工具与材料的特性及使用方法。
3. 教师讲评。

向大师学习： 参考图1-1、图1-2、图1-3等。

作业布置： 色彩写生。工具、表现手法不限，可根据画面色彩关系的需要对静物进行适当的主观调整，如图1-4、图1-5，作者对画面稍作了变调的处理，色彩关系较协调。

图 1-1 花束 凡·高

图 1-2 静物 博纳尔

图 1-3 瓶花 博纳尔

图 1-4a 课堂实景

图 1-4b 静物写生 郑品泽

图 1-5a 课堂实景

图 1-5b 静物写生 董芮

一、认识设计色彩

在设计学范畴，色彩作为视觉信息，无时无刻不在影响着人类的正常生活。小到一件产品，大到整个城市环境，设计色彩的优劣在很大程度上反映着人们的生活水平和现代化文明程度。

首先，我们应该熟知通常认识色彩的一些基本途径：

日常生活中：包括自然景色、物品、动物、人物等以及各类环境场所中的色彩。

对色彩的科学研究：色彩设计的研究，色彩体系理论研究及色彩资料的收集、研制和创新。

各种艺术学科门类中的色彩表现：如装饰艺术、创意广告、数字媒体、影视戏剧、摄影艺术等，对色彩进行艺术形式美的、融入艺术家与设计家的个人情感和艺术造诣的个性化色彩表现。

要想敏锐地感知色彩，首要的条件是人的健全的眼睛，其次是充足的光线。因为视觉是认知色彩的唯一方式，日积月累的生活经验、直觉，为认识色彩提供了生理、物质与时空的基本条件。然而，单凭这些条件显然是不够的。要真正认识色彩，将对色彩的认识上升到理性与科学的高度还需要上述第二和第三条的途径，来丰富和深化人的色彩感觉。

生活中，处处留心皆学问。无论是从经典的电影、精美的画册中，还是从较高水平的设计或美术作品展览中，又或者欣赏一场精彩的歌舞、戏剧或音乐会……都是你揣摩艺术家们如何在他们的作品中运用色彩的机会。多观察、多体验、多搜集是认识色彩的前提，学习和研究设计色彩的基础知识和理论体系，能使你更深刻、全面、科学地认识色彩，改变你的视觉思维方式，激发你的创造热情，丰富和充实你的色彩资源储蓄，引导你从认识色彩到熟悉色彩，直至能够自由地驾驭色彩。

二、进行设计色彩的工具与材料

用于进行设计色彩训练的工具与材料种类繁多，这是由于色彩方面的绘画种类本身就比较多，如水彩、水粉、油画和国画等。而对于刚开始学习设计色彩的学生来说，进行水粉画写生练习较为实用、经济和方便。而对于有一定绘画基础的学生来说，除了常用的纸、颜料、笔、调色盘和笔洗等基本的工具和材料外，还应多尝试和使用一些没有用过的或不经常用到的工具材料，如木棍、树枝、铁丝、瓶盖、水溶性彩色铅笔及特殊材料等，进行综合材料绘画的设计色彩训练，或多画种综合的训练。

1. 纸张

通常，纸张的选择直接影响着作品的效果。纸张的薄厚、光滑度、色度、质感等都是作为设计师应该研究和实践的范畴。能够用来绘制设计色彩的纸张种类很多，常用的有水粉纸、水彩纸、白卡纸、素描纸、绘图纸等质地稍厚的纸张；有些特殊纸张如砂纸、色纸、高丽纸、宣纸、油画布、锡箔纸、金箔纸和铝箔纸等也可以用来表现一些特殊的效果。另外，用纸张还可以做出各种各样奇特迷人的肌理，包括视觉的和触觉的，有待设计工作者们进一步展开深入研究。如图1-6就是西班牙设计师在印刷了铅字的期刊纸上，为凡塔斯斗牛场设计的很有创意的系列招贴设计，纸张的选择烘托了主题。

2. 颜料

颜料在设计色彩的材料中占据着重要地位，根据色彩的使用性能，我们可以把颜料分为两大类：一类是需要用笔和水等媒介物对其稀释或研磨，间接使用的颜料，诸如水粉颜料（又称“宣传色”“广告色”）、油画颜料、水彩颜料、丙烯颜料、蛋彩画颜

料、炭精粉颜料、国画颜料等。另一类颜料是可以直接使用的,诸如油画棒、色粉笔、蜡笔、马克笔、彩色铅笔、彩色水笔,等等。在调色盘中的顺序通常依照白、柠檬黄、中黄、淡黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、生褐、粉绿、草绿、中绿、翠绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、黑来排列。也可以根据个人的不同习惯进行排列,但要注意应以颜色的冷暖两大色性来区分、排列。不同的颜料有不同的性质与特点,它们的使用方法和表现特点不同,熟练掌握后,它们都可以成为设计色彩的理想材料。

(1) 水粉颜料

水粉颜料(图1-7)通常用水来进行稀释和调配,不透明,有一定的覆盖力。水粉颜料干得较快,干透后的颜色比湿的时候会显得灰一些,不如油画颜料的色彩稳定性高,但它并不会严重影响画面效果。用水粉颜料进行调色时,最重要的一点是要根据画面的主题内容以及作者主观色彩的配置需要,对“水”和“粉”(即白色)的把控要到位。讲究色彩的提纯,即色彩笔触在刚落上纸面还是湿的时候的颜色要比实际所需的色彩纯度高一些,这样的话,待它干后颜色就刚好(图1-8)。

图1-6 西班牙招贴凡塔斯斗牛场系列

图1-7 水粉颜料

图 1-8 静物·张玲珠

水粉颜料既能画出油画般厚重艳丽的效果，也能画出水彩般流畅生动的韵味，可塑性很强，是一种最常使用的颜料类型，可以多用它来进行色彩写生与创作练习。设计师也最爱选用它来做设计色彩草图，并将草图输入计算机进行后期处理以备实用，如图1-9就是一张用铅笔和水粉颜料着色起稿设计而成的装饰画草图，点、线、面的融合，凸显出人物的流畅感，更带来线条的韵律及柔美，画面效果生动而富有一定的视觉张力。

(2) 油画颜料

油画颜料（图1-10）发源于欧洲文艺复兴时期，于一百多年前传入中国并广泛流传和使用。油画颜料是一种用调和油

图 1-9 人物装饰画草图 丘元

图 1-10 油画颜料

掺和稀释进行调色作画的颜料。由于颜料本身含有的植物油挥发速度慢，油画颜料便具有干得慢的特点。这个特点为绘画者提供了可以对画面的局部进行反复修改的有利空间。油画颜料还有色质稳定、不透明、覆盖力强、色彩艳丽的特点。

能够锁定湿颜色是油画颜料的优点，刚挤出来的颜料和干透了的颜料在色彩饱和度上几乎没有差别（图1-11）。用传统的油画技法能准确表现物体的质感、体

感、空间感，也能像摄影那样还原自然状态的色彩效果（图1-12至图1-14）。用其作画时，还必须配置一些调和油，诸如调色油、发光油、松节油等，颜料可以层层叠加，达到相当的厚度也不会变形或龟裂。在设计中，要把这种颜料的优势和魅力发挥出来，结合设计色彩的创新思维，将其运用到实际的产品设计或生活中的色彩视觉信息的传达中。

（3）丙烯颜料

丙烯颜料是由颜料粉调和丙烯酸乳胶制成的，属人工合成的聚合颜料。丙烯颜料不透明，具有相当强的覆盖力。丙烯画没有专门的笔，油画笔、水粉笔和水彩笔都能供其使用（图1-15）。性能上，可以把它理解为一种介乎于油画颜料与水粉颜料之间的颜料。它可以像水粉颜料那样用水稀释，且干透的速度几乎和水粉颜料一样快，但必须注意的是，这种颜料一旦在画面上凝固后，就无法再用水把它稀释开。由于它的附着力极强，因此，可以用于在各类底子上作画，如T恤衫（图1-16）、牛仔衣、帆布鞋或包等，20世纪80年代后期开始，丙烯颜料在中国流行，广泛应用于实用工艺美术品和日用品中，是实用性很强的一种颜料。

图 1-11 油画颜料效果

图 1-12 夏都的拖轮 弗拉芒克

图 1-13 油画局部 安格尔

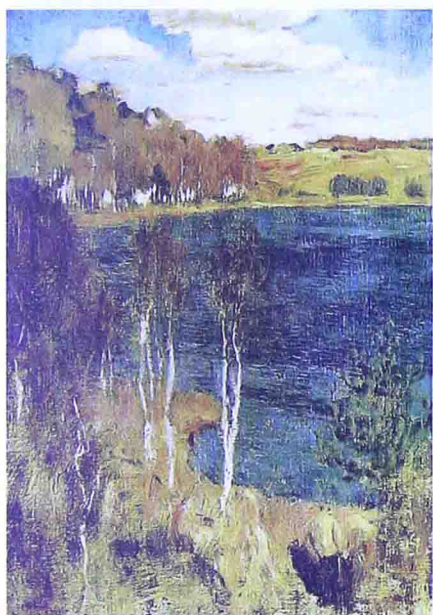

图 1-14 湖 列维坦

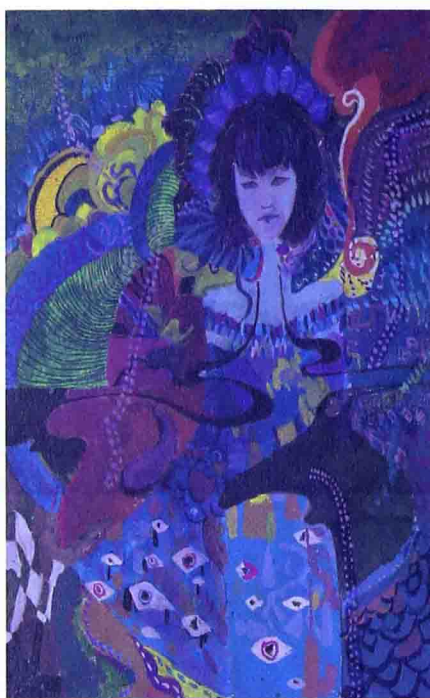

图 1-15 花语 杨晓燕

图 1-16 T恤图案 陈琳娜