

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

色彩 基础

董雅 陈学文 著

中国建筑工业出版社

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

色彩 基础

董 雅 陈学文 著

Basic Skills of
Color

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩基础 / 董雅, 陈学文著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013.11

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材. 中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材. 全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

ISBN 978-7-112-15868-3

I. ①色… II. ①董… ②陈… 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 (2013) 第221062号

本书系统地介绍了色彩基础知识, 包括名词术语、写生色彩变化的一般规律、色彩空间表现的一般规律、色彩心理、从绘画色彩到抽象色彩、设计色彩教学和色彩设计应用、从绘画色彩至设计色彩案例分析等内容, 同时为了帮助读者更好地理解和使用, 本书随文配置了大量的图片, 以供学习和借鉴。

责任编辑: 陈 桦 杨 琪

版式设计: 美光设计

责任校对: 王雪竹 刘梦然

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

色彩基础

董 雅 陈学文 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司制版

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 5 字数: 127千字

2015年11月第一版 2015年11月第一次印刷

定价: 39.00 元

ISBN 978-7-112-15868-3

(24624)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录 Contents

008 第1章 名词术语

014 第2章 写生色彩变化的一般规律

- 014 2.1 固有色、光源色、环境色之间的关系
- 016 2.2 色彩的基本属性与认识
- 016 2.3 对色彩纯度的认识

018 第3章 色彩空间表现的一般规律

- 018 3.1 由大气层作用产生的空间现象
- 019 3.2 由色彩明度对比产生的空间现象
- 020 3.3 由色彩纯度对比产生的空间现象
- 020 3.4 由色彩冷暖对比产生的空间现象
- 021 3.5 由干湿画法对比产生的空间现象
- 021 3.6 由主观意向产生的空间现象

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

色彩 基础

董 雅 陈学文 著

Basic Skills of
Color

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩基础 / 董雅, 陈学文著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013.11

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材. 中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材. 全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

ISBN 978-7-112-15868-3

I. ①色… II. ①董… ②陈… 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 (2013) 第221062号

本书系统地介绍了色彩基础知识, 包括名词术语、写生色彩变化的一般规律、色彩空间表现的一般规律、色彩心理、从绘画色彩到抽象色彩、设计色彩教学和色彩设计应用、从绘画色彩至设计色彩案例分析等内容, 同时为了帮助读者更好地理解和使用, 本书随文配置了大量的图片, 以供学习和借鉴。

责任编辑: 陈 桦 杨 琪

版式设计: 美光设计

责任校对: 王雪竹 刘梦然

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

色彩基础

董 雅 陈学文 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司制版

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 5 字数: 127千字

2015年11月第一版 2015年11月第一次印刷

定价: 39.00 元

ISBN 978-7-112-15868-3

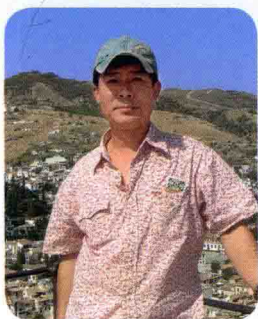
(24624)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

作者简介

董 雅

职称：教授、博士生导师

职务：天津大学建筑学院艺术设计系主任

研究方向：环境艺术设计及理论、景观与公共艺术设计

学术兼职：教育部艺术类专业教学指导委员会委员；中国艺术研究院设计艺术学客座教授、博士研究生导师；中国建筑学会环境艺术委员会副秘书长；全国高校建筑美术专业委员会副主任；中国建筑学会、建筑师学会建筑美术专业委员会副主任；中国高校环艺设计学年奖历届评委；天津市人民政府学位委员会艺术学科评议组成员；天津市人民政府规划委员会建筑艺术委员会委员；天津市高校高级职称评审委员会委员；天津大学学术委员会委员；天津大学学报（社会科学版）编委。

著作：《城市空间元素——公共环境设施设计》、《色彩构成设计》等

奖励及荣誉：

1.北洋大学纪念公园——天津北洋园规划设计项目. 2002年度建设部优秀城市规划设计. 中国建设部. 三等奖. 2002。

2.设计项目“艺术世界”. 为中国而设计——2004首届全国环境艺术大展. 中国美术家协会. 铜奖. 2004。

3.壁画“极”. 2004首届全国壁画大展. 中国美术家协会. 佳作奖. 2004。

陈学文

职称：教授

专业履历：1986年毕业于天津美术学院，环境艺术设计专业本科

科研方向：建筑环境艺术、景观设计、公共艺术设计、室内设计

学术兼职：天津市教育委员会科研项目评审组成员；天津文化艺术科学研究规划评审组成员、中国环境装饰协会会员；中国建筑学会室内设计学会资深会员；国际设计师协会设计竞赛评委。

专著：《晋陕老宅》、《酒吧设计风格》等

荣誉获奖：

1.手绘中国民居百态套书，中国建筑学会建筑师学会、中国图书馆学会，第三届中国建筑图书奖，2010；

2.环境设计，全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业委员会，09年全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业交流展优秀奖，2009。

本系列教材编委会

主 任：赵 军

副 主 任：程 远 董 雅 张 奇 王 兵

编委会委员：（按姓氏拼音排序）

陈飞虎（湖南大学）

陈 刚（合肥工业大学）

陈新生（合肥工业大学）

陈学文（天津大学）

程 远（清华大学）

董 雅（天津大学）

高 冬（清华大学）

郭 彬（东南大学）

胡振宁（南京工业大学）

华 炜（华中科技大学）

靳 超（北京建筑大学）

李 川（湖南大学）

李 梅（华中科技大学）

李学兵（北京建筑大学）

凌 霞（西南民族大学）

王 兵（中央美术学院）

邬春生（同济大学）

杨 健（湖北师范学院，江西美术专修学院
“庐山艺术特训营”）

张 奇（同济大学）

赵 军（东南大学）

赵 玲（长沙艺术职业学院）

朱建民（厦门大学）

序 | Preface

为推动建筑学与环境艺术专业美术教学的发展,全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会、中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会与中国建筑工业出版社经过近两年的组织策划,于2012年4月启动了《全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材》的建设,力求出版一套具有指导意义的,符合建筑学与环境设计专业要求的美术造型基础教材。本系列教材共有9个分册:《素描基础》、《速写基础》、《色彩基础》、《水彩画基础》、《水粉画基础》、《建筑摄影》、《钢笔画表现技法》、《建筑画表现技法》、《马克笔表现技法》,将在近期陆续出版。

美术造型基础对于一个未来的建筑师、艺术家、设计师而言,能够有效地帮助他们积累认识生活和表现形象的能力,帮助他们运用所掌握的知识创造性地来表达设计构想、绘画作品和艺术观念,这正是我们美术基础教学的意义与目的所在。

天津大学建筑学院彭一刚院士说过一段话:“手绘基础十分重要,计算机作为设计工具已是一个建筑师不可或缺的手段,可计算机画的线是硬线,但设计构思往往从模糊开始,这样一个创作过程,手绘表现的必要就显现出来。”建筑学和环境艺术专业教育的对象是未来的建筑师、室内设计师和风景园林师。他们在创造自己的设计作品时,首先要通过草图来表达自己的设计构想,然后才能通过其他手段进一步准确地表现所设计的空间形态与设计语言,即便在电脑设计运用发达的今天,美术造型基础和综合表现能力仍然是一个优秀设计师必须具备的素质。

本系列教材的编写者,都是具有多年教学经验的教师。各位作者研究了近年来我国各高校建筑学与环境设计专业美术教学的现状,调研了目前各高校的教学与教改状况。在编写过程中,参加编写的教师能够根据教学规律与目的,结合实践与专业特点进行教材的编写。在图例选用上尽量贴近专业要求和课堂教学实际,除部分采用大师作品外,还选用了部分高校一线教师的作品以及优秀学生作品,使教材内容既有高度,又有广度,更贴近学生学习的需要。本教材按照专业基础的学习要求,最大限度地把握需要学习掌握的知识点包含在内。我们相信该系列教材的出版,可以满足全国高等学校建筑学与环境艺术专业当前美术教学的需求,推动美术教学的发展;同时,本系列教材也会随着美术教学的改革和实践,与时俱进,不断更新与完善。

本书编写过程中得到了国内诸多高校同仁的鼎力相助,在此要感谢东南大学、清华大学、天津大学、同济大学、中央美术学院、湖南大学、合肥工业大学、南京工业大学、华中科技大学、北京建筑大学、西南民族大学、湖北师范学院、江西美术专修学院、长沙艺术职业学院、厦门大学、哈尔滨工业大学、西安建筑科技大学、华南理工大学、重庆大学、四川大学、上海大学、广州大学、长安大学、西南交通大学、郑州大学、西安美术学院、内蒙古工业大学、吉林艺术学院、苏州科技学院、山东艺术学院等三十多所院校的四十多名老师的积极参与,同时还要特别感谢提供优秀作品的老师和学生。

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会
2013年4月

目 录 Contents

008 第1章 名词术语

014 第2章 写生色彩变化的一般规律

- 014 2.1 固有色、光源色、环境色之间的关系
- 016 2.2 色彩的基本属性与认识
- 016 2.3 对色彩纯度的认识

018 第3章 色彩空间表现的一般规律

- 018 3.1 由大气层作用产生的空间现象
- 019 3.2 由色彩明度对比产生的空间现象
- 020 3.3 由色彩纯度对比产生的空间现象
- 020 3.4 由色彩冷暖对比产生的空间现象
- 021 3.5 由干湿画法对比产生的空间现象
- 021 3.6 由主观意向产生的空间现象

023 第4章 色彩的心理

- 023 4.1 色彩现象与原理
- 025 4.2 色彩的知觉
- 031 4.3 色彩联想与象征
- 033 4.4 色彩的对比与调和

042 第5章 从绘画色彩到设计色彩

- 042 5.1 意象色彩
- 047 5.2 抽象色彩

049 第6章 设计色彩教学和色彩设计应用

- 049 6.1 影响设计色彩的因素
- 053 6.2 色彩设计的运用和实践

062 第7章 从绘画色彩至设计色彩案例分析

- 062 7.1 绘画色彩案例分析
- 071 7.2 设计色彩案例分析

第1章 名词术语

颜料三原色

品红、柠檬黄、青为颜料三原色（图1-1）。

间色

在色彩学中，习惯把三原色称为第一次色，把原色中任何两种原色的混合称为间色，也可称为第二次色（图1-1）。

复色

复色也称再间色，或第三次色，它是两种间色的混合色。

同类色

同类色是指同一种色（或邻近的一种色）在色环上 15° 内的色彩。一般来说它只有明度上的区别，不存在色性（冷暖）上的明显变化（图1-2）。

邻近色

邻近色是指色相接近的各种色，色环上在 $45^\circ \sim 60^\circ$ 内的颜色（图1-2）。

补色

凡两色相加为黑灰色，此两色为补色。色环上任何 180° 对应的两种色都可称为补色，其中最主要的补色是红与绿、黄与紫、蓝与橙（图1-2）。

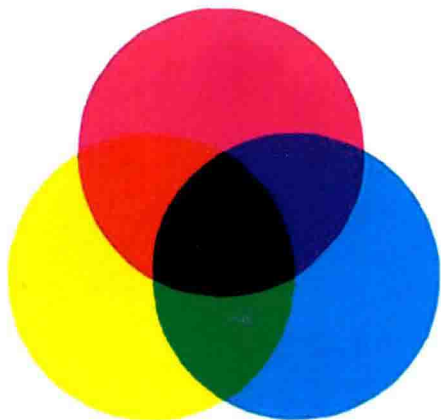

图1-1 颜料三原色

图1-2 十二色相环

固有色

物体的色彩取决于光源色的成分和物体表面反光的特性，因此，物体无固定的色彩，但人们通常把在白光照射下的物体色彩称为固有色。为了尊重人们这种固有观念，暂且把白光作用下的色彩称作物体的“固有色”（图1-3）。

光源色

自然界中，大致可分为自然光源（天光、阳光、月光）和人工光源（灯光等）。光源色一般反映在物体的受光部，为主受光。不同的光源所发出的光因光波的长短、强弱不同，形成了不同色光的光源色，如早晨的黄色光，傍晚的红色光等（图1-4）。

环境色

环境色是指物体周围环境反射的色彩。在绘画中，一般是指物体背光部分被环境色所反射的色彩。如一个绿苹果放在红色的衬布上，苹果的暗部会产生红色的反射光，这就是环境色的影响（图1-5）。

色相

色相是指色彩的不同相貌，它是以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱色为基本依据，不同色相的名称是依据不同波长给人的具体感受而定的，同时也依据不同色彩的倾向而定，其表现为有色彩鲜明、纯度较高的色相，也有不甚明确的、低纯度的色相等（图1-6）。

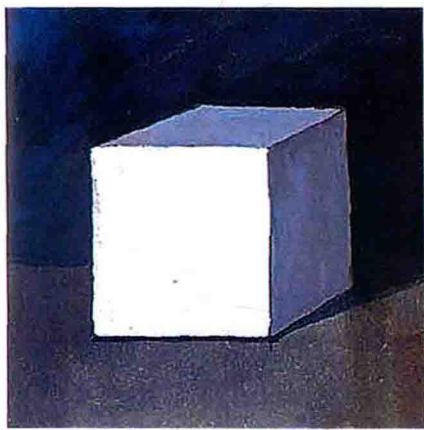

图1-3 固有色

图1-4 光源色

图1-5 环境色

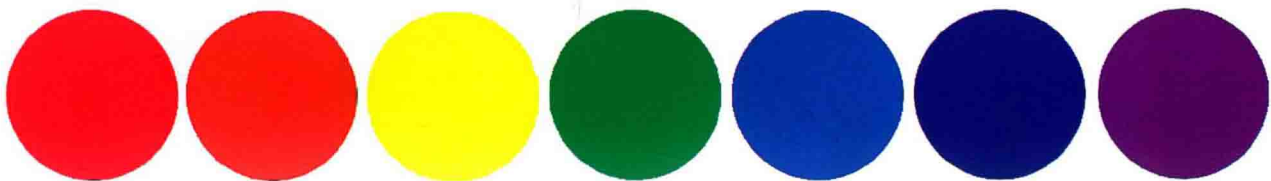

图1-6

明度

是指色彩的明暗深浅程度。接近于白色的明度高，接近于黑色的明度低（图1-7、图1-8）。

纯度

纯度也称彩度与饱和度，即色彩的鲜灰程度。近于原色或色环上各种色相的色，其纯度较高，颜色种类相混越多，纯度越低（图1-9）。

冷暖（色性）

色彩学中把倾向于青、蓝类的色彩称为冷色；把倾向于红、橙类的色彩称为暖色。色彩的冷暖是色彩给人心理上的一种感觉（图1-10）。

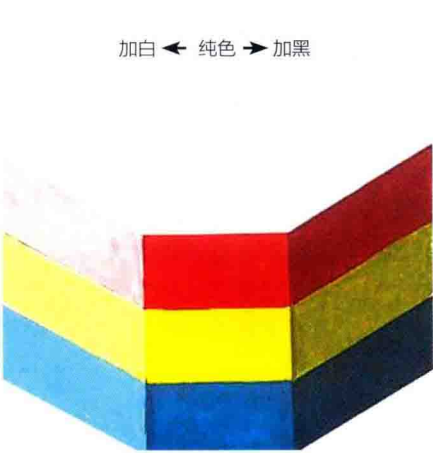

图1-7

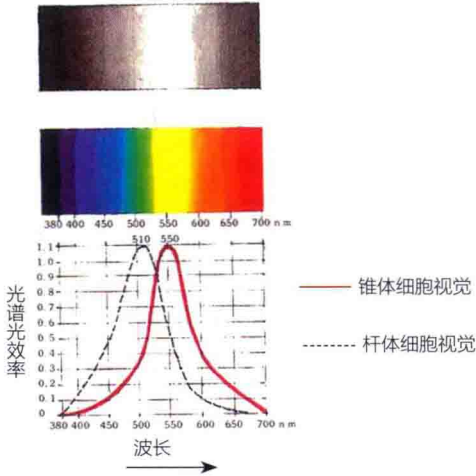

图1-8

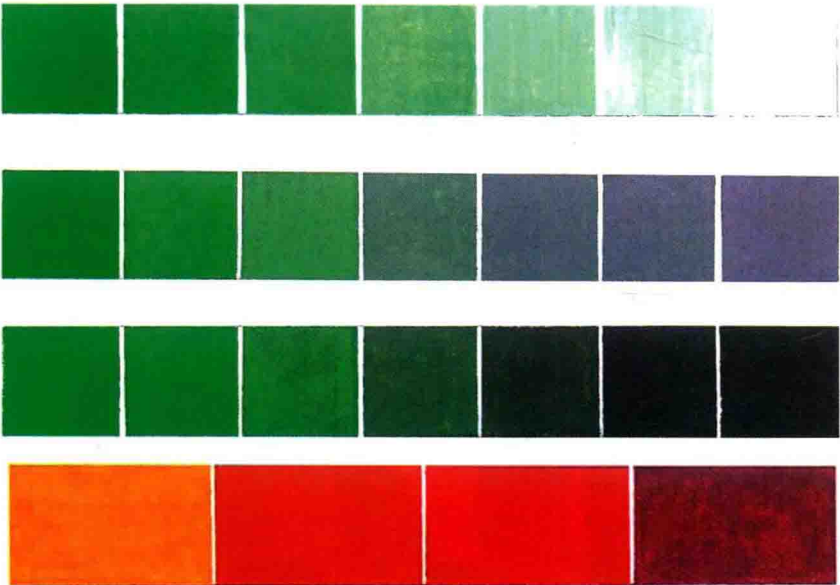

图1-9

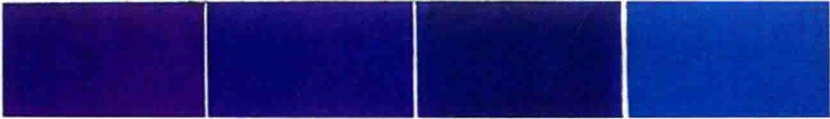

图1-10

色调

画面上总体的色彩倾向称为色调。从色相上分,有红色调,绿色调等;从明度上分,有亮色调,暗色调等;从纯度上分,有高纯度的色调与低纯度的色调;从冷暖上分,有冷色调和暖色调等等(图1-11~图1-18)。

图1-11

图1-12

图1-13

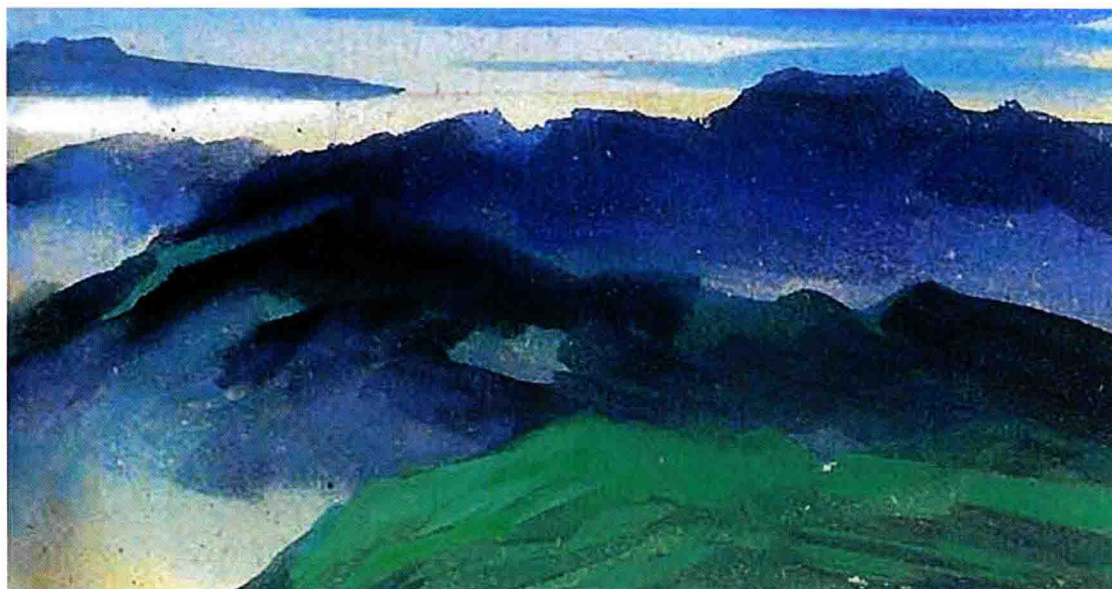

图1-14

图1-15

图1-16

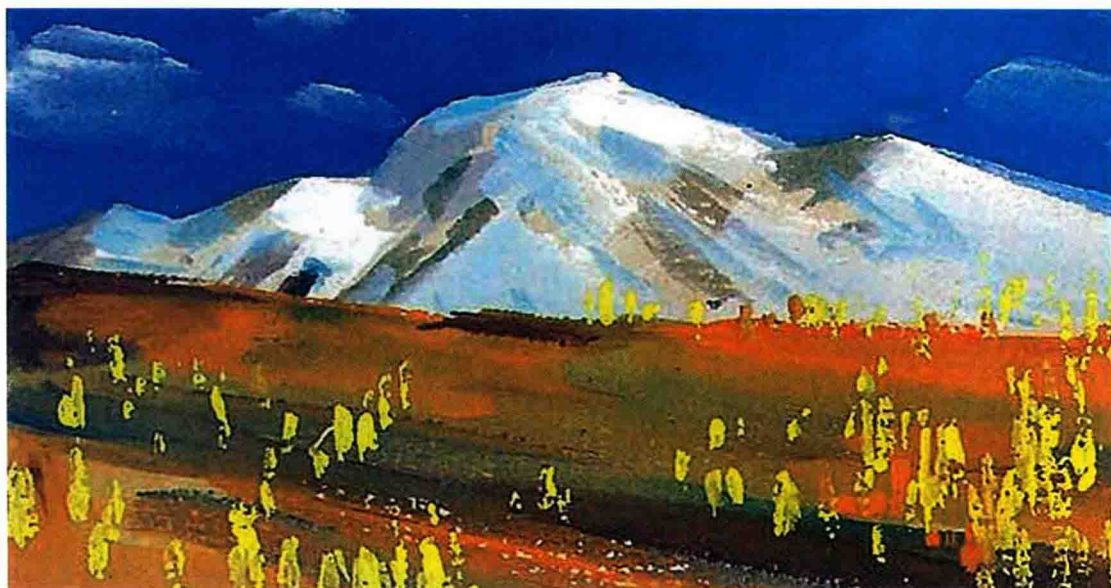

图1-17

图1-18