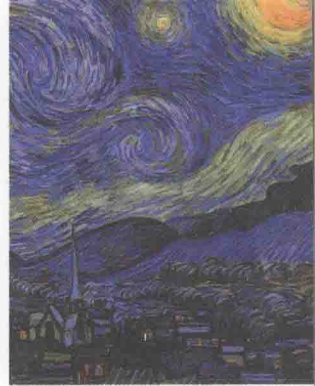

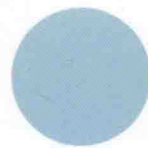
面向十二五高等院校艺术设计精品教材

设计色彩

DESIGN COLOR

刘晓清 魏虹 马艳秋 编著

赠送
电子课件

清华大学出版社

面向十二五高等院校艺术设计精品教材

设计色彩

刘晓清 魏虹 马艳秋 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

“设计色彩”是艺术设计专业的基础课程。本书对色彩进行了分析、探讨和研究,涉及物理学、心理学、生理学、美学等多种学科。

本书在吸收国内外色彩构成设计界权威专家丰硕成果的基础上,精选风格鲜明和具有典型意义的色彩构成设计与制作作品作为案例,并结合中外色彩构成设计学科发展的新形势和新特点,针对高职高专院校艺术设计专业应用型人才的培养目标,系统地介绍了色彩的由来、设计色彩的工具材料及表现、设计色彩的原理、色彩的情感、色彩的对比、色彩的调和、色彩肌理、色彩在设计中的应用8部分内容。

本书可以作为艺术设计专业的学生教材和教学参考用书,也可作为相关专业学习的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 刘晓清, 魏虹, 马艳秋编著. —北京: 清华大学出版社, 2015
面向十二五高等院校艺术设计精品教材
ISBN 978-7-302-40964-9

I. ①设… II. ①刘… ②魏… ③马… 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(2015)第167179号

责任编辑: 桑任松

封面设计: 刘孝琼

责任校对: 周剑云

责任印制: 王静怡

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者: 北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 190mm × 260mm

印 张: 9 字 数: 215千字

版 次: 2015年8月第1版

印 次: 2015年8月第1次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 32.00元

产品编号: 057596-01

“设计色彩”是艺术设计类专业的基础必修课，是针对艺术设计类专业学生所开设的基础教育课程，旨在培养学生的色彩造型、色彩表现和创造能力，为学生以后的设计之路打下良好的色彩基础。

现代艺术设计教育在我国已逾三十个年头，是在国家经济迅速发展、社会结构转型的大背景下产生的现代设计产业。而近十年来，作为高等教育重要组成部分的高等职业教育呈现蓬勃向上、迅速扩展之势，一统高等教育的半壁江山，正在逐步自成体系。其中艺术设计专业因其专业适应性强、市场需求大、就业形势好等特点，在全国各高职院校中遍地开花。为了培养社会急需的艺术设计专业技能型应用人才，我们组织多年在一线从事色彩设计教学与创作实践活动的专家教授，共同精心编撰了本教材，旨在迅速提高学生及色彩设计与制作从业者的专业素质，使其更好地服务于我国的艺术设计事业。

本书在编写过程中，始终本着以下原则进行。

1. 突出专业交叉的理念

艺术设计作为一门专业学科，由图形图像艺术设计、工业产品设计、服装设计、动漫设计、环境艺术设计、视觉传达及新媒体设计等多专业组成。“设计色彩”作为专业基础必修课，要考虑一定的兼容性和可持续发展性，突出艺术设计大学科的特点。

2. 科学严谨性与艺术创新性结合的精神

艺术设计学不同于美术学，设计本身就是一个逻辑思维和理性创造的过程，这一点与纯艺术创作是有区别的。设计色彩既要以科学的色彩理论体系为基础，注重知识的严谨性、系统性，又要突出艺术设计的创新性和专业性。

3. 注重实践指导性

本书从理论与实践相结合的角度，准确而清晰地阐述了课程的知识单元与知识点，并对所学知识进行及时巩固。本书结合当代大学生的生理和心理特性，采用新颖生动、简洁明快的图片实例，增强了实践练习的指导性。

4. 突出文化性

针对艺术类学生文化基础较为薄弱的特点，本书在编写上重点突出了设计色彩的文化与表现。通过对设计色彩产生的文化基础和表现理念的分析，从传统、社会、历史、民族、民

俗、时代等人文因素的研究入手,使学生学会从文化社会学的角度认识和分析设计色彩,正确把握色彩的审美和表现功能,为学生拓展了后续研究及艺术设计创作的空间。

本书第1~3章为马艳秋老师编写,第4~6章为魏虹老师编写,第7~8章为刘晓清老师编写。在编写过程中,我们参考了大量有关设计色彩方面的最新书刊资料,精选并收录了具有典型意义的设计案例和作品,在此对给予我们帮助的各界人士致以衷心的感谢。

由于时间仓促、作者水平所限,书中难免存在疏漏和不足,恳请专家和广大读者给予批评指正。

编 者

第一章 绪论	1
第一节 色彩构成的由来	4
第二节 学习设计色彩的目的、意义及概念	7
延伸阅读	10
作业	10
第二章 设计色彩的工具、材料及表现	11
第一节 水粉画工具与材料	13
第二节 丙烯画工具与材料	17
第三节 油画工具与材料	20
第四节 水彩画工具与材料	22
第五节 彩铅画工具与材料	25
延伸阅读	27
作业	27
第三章 设计色彩的原理	29
第一节 色彩的物理性	31
第二节 色彩三要素	32
一、色相	32
二、明度	34
三、纯度——“彩度”	35
第三节 色彩的类别	37
一、自然色彩	37
二、设计色彩	38
三、写生色彩	38
四、装饰色彩	40
五、无彩色系	41
六、有彩色系	42
七、极色	43
八、金属色	45
第四节 色彩的混合	46
一、原色	46
二、间色	46

三、复色	47
四、混合	47
延伸阅读	49
作业	49

第四章 色彩的情感

51

第一节 色彩感觉	53
一、红色	53
二、橙色	55
三、黄色	57
四、绿色	58
五、蓝色	60
六、紫色	61
七、黑色	62
八、白色	64
九、灰色	65
十、金属色	66
第二节 色彩心理	68
一、色彩的寒冷与温暖	68
二、色彩的兴奋与沉静	68
三、色彩的薄轻与厚重	69
四、色彩的华丽与朴素	70
五、色彩的明快与忧郁	71
第三节 色彩嗅觉	72
第四节 色彩味觉	73
第五节 色彩形状	75
一、红色与正方形	75
二、黄色与三角形	75
三、橙色与梯形	75
四、蓝色与圆形	75
五、绿色与六角形	75
六、紫色与椭圆形	75
延伸阅读	76
作业	76

第五章 色彩的对比 77

第一节 色彩对比的概念.....	79
第二节 同时对比与连续对比.....	80
一、同时对比.....	80
二、连续对比.....	80
第三节 色彩的三要素对比.....	81
一、色相对比.....	81
二、明度对比.....	85
三、纯度对比.....	87
第四节 色彩的其他对比.....	88
一、面积对比.....	88
二、冷暖对比.....	88
三、位置对比.....	89
延伸阅读.....	90
作业.....	90

第六章 色彩的调和 91

第一节 色彩调和的概念及原理.....	93
一、调和的概念.....	93
二、色彩调和的概念.....	94
第二节 色彩调和的基本原理及方法.....	94
一、色彩调和的基本原理.....	94
二、色彩调和的方法.....	95
第三节 色彩调和与面积、位置、形状的关系.....	101
一、色彩调和与面积的关系.....	101
二、色彩调和与位置的关系.....	101
延伸阅读.....	102
作业.....	102

第七章 色彩肌理 103

第一节 认识肌理.....	105
第二节 肌理的分类.....	106

一、视觉肌理	106
二、触觉肌理	112
延伸阅读	115
作业	115

第八章 色彩在设计中的应用117

第一节 色彩在平面设计中的应用	118
一、色彩在现代装饰中的表现	119
二、色彩在招贴设计中的表现	121
三、色彩在封面设计中的表现	123
四、色彩在包装设计中的表现	124
五、色彩在网页设计中的表现	128
第二节 色彩在服装设计中的应用	129
第三节 色彩在工业设计中的应用	130
第四节 色彩在动漫设计中的应用	131
第五节 色彩在室内设计中的应用	132
延伸阅读	133
作业	133

参考文献135

第一章

绪 论

学习目标及意义

- ✿ 要求掌握色彩构成的概念，明确其含义。
- ✿ 了解色彩以及色彩构成的由来。
- ✿ 理解学习色彩构成的目的及意义。

学习要点

- ✿ 认识色彩构成的基本概念。
- ✿ 通过对理论知识的学习，了解色彩构成的意义。

知识小贴士

图1-1～图1-3所示作品的作者为瓦西里·康定斯基（1866—1944），是出生于俄罗斯的画家和美术理论家。与彼埃·蒙德里安和马列维奇一起，被认为是抽象艺术的前驱。他是现代艺术的伟大人物之一，现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人。1922年加入包豪斯设计学院。

引导案例

色彩的组合、搭配

将两个以上的单元，按照一定的原则，重新组合形成新的单元，称为构成。将两种以上的色彩，根据不同的目的性，按照一定的原则重新组合、搭配，构成新的美的色彩关系，叫作色彩构成。

【案例分析】图1-1所示的这幅画使用的不是明亮欢快的色调，而是采用了大面积庄重沉稳的深色调。画家用明亮的黄色和橙色来表现塔楼，构成了画面主要的亮色调部分，仿佛是强烈的阳光为塔楼披上了一层金装，在周围深色调环境的衬托下显得格外夺目。画面从前景以一条褐色的小径延伸向教堂建筑，使画面的纵深得到了很好的体现。整个画面中的其他景物或行人都只有简单的色彩和粗放的笔触，物像的形态构成被忽略，几乎无法明确辨认，而色彩的反差张力被进一步放大。远远看去，整个画面好像由大小不同的色块构成的万花筒景象。那些深色背景中的明亮色块就如同庄重的中低音弦乐背景下出现的明亮跳跃的小号和悠扬欢快的长笛乐音。整个画面凝重却不沉闷，沉稳却不失悠扬。

图1-1 康定斯基《玛尔努的教堂》

【案例分析】在图1-2所示的这幅画中，色彩是那么鲜活灵动、夺人眼目，强烈扩展的色彩张力使场景本身的构型被弱化，乍一看几乎分辨不清。由色彩拼缀而成的画面似乎要努力摆脱描绘空间和造型的目的。

图1-2 康定斯基《带有弓箭手的风景》

【案例分析】如图1-3所示，在康定斯基的抽象艺术作品中，色彩和点、线、面这些视觉艺术元素成为他谱写色彩交响乐的最基本构件。他把色彩当成一个个音符，把点、线、面作为联系这些色彩的符号。因此，欣赏他的抽象艺术作品是用眼睛来“聆听”色彩谱写的交响乐章。

图1-3 康定斯基《色彩的交响》

第一节 色彩构成的由来

色彩构成这一概念是在德国包豪斯设计学院色彩基础课程及其教学体系基础上发展而来的，20世纪80年代初传入我国后被大多数艺术院校所采用，但也有一些院校的教师认为它不够准确，因此又有装饰色彩、设计色彩、色彩学等概念出现，其实教学内容是相近的。

当代设计教育的基础课程在很大程度上受到包豪斯基础课程的影响，并且在很多学校中，还没有能够超过，甚至没有能够达到当年已经取得的高度。包豪斯设计学院的色彩基础课程是由伊顿开设的。当时，现代色彩学刚刚建立，伊顿已经开始积极地引入这种科学，主张从科学的角度研究色彩，使学生能够对色彩有一个实在的了解，而不仅仅存在于个人的不可靠的感觉水平之上。伊顿对于色彩的对比、色彩明度对色彩的影响、冷暖色调的心理感受、对比色彩系列的结构都非常重视。通过他的教学，学生形成了对色彩的明确认识，并且

能够熟练地运用色彩。伊顿之后又有克利、康定斯基等人先后任教于包豪斯设计学院，在他们的努力下，基础课程得到进一步完善。

20世纪30年代末期，包豪斯设计学院的主要领导人物和大批学生、教员因为逃避欧洲战火和纳粹政府的政治迫害而移居到美国，从而把他们在欧洲进行的设计探索及欧洲的现代主义设计思想也带到了美国。第二次世界大战结束后，通过他们的教育和设计实践，以美国强大的经济实力为依托，包豪斯的影响发展成一种新的设计风格——国际主义风格，从而影响全世界。因此，包豪斯对于现代设计及其教育具有深刻的影响。

知识小贴士

图 1-4 所示为包豪斯设计学院 (Bauhaus)，德国一所艺术和设计学院，其标志如图 1-5 所示。它的宗旨和授课方向是使艺术和手工艺与工业社会需求相统一，影响了整个西方世界的工业化设计和建筑设计。

包豪斯建筑学派的设计强调简约朴素风格，促进了国际建筑风格的形成。包豪斯建筑学派由建筑师沃尔特·格罗佩斯在1919年创立于魏玛。在他身边集合了一群艺术家和手工艺大师，包括约翰·伊顿，瓦西里·康定斯基，保罗·克利和利奥尼·费宁格。他们在一起研究艺术教学新概念，对建筑设计教学产生了持久的影响。

图 1-6 所示为约翰·伊顿 (Johannes Itten, 1888—1967) 瑞士表现主义画家、设计师、作家、理论家、教育家。他是包豪斯最重要的教员之一，是现代设计基础课程的创建者。

【案例分析】图 1-4 所示为1926年在德国德绍建成的包豪斯设计学院校舍。设计者为包豪斯校校长、德国建筑师沃尔特·格罗佩斯。包豪斯校舍的设计灵感来自伊瑞克提翁神庙。设计者创造性地运用现代建筑设计手法，从建筑物的实用功能出发，按各部分的实用要求及其相互关系定出各自的位置和体型。利用钢筋、钢筋混凝土和玻璃等新材料以突出材料的本色美。在建筑结构上充分运用窗与墙、混凝土与玻璃、竖向与横向、光与影的对比手法，使空间形象显得清新活泼、生动多样。尤其是简洁的平屋顶、大片玻璃窗和长而连续的白色墙面而产生的不同的视觉效果，更给人以独特的印象。

图1-4 包豪斯设计学院校舍

【案例分析】图1-5所示为奥斯卡·施莱莫的包豪斯标志，利用简略的表达方式，用线条和规则的几何形状来定制和量化物理空间；结合哥斯达特心理学——建立在客观实验的基础上，认为感知不会源源不断地产生，而是跳跃式地产生。最终的包豪斯标志以人脸为切入点进行创作，追求最为简单的形式感，传达出设计是一个与人的需求紧密连接的学科。

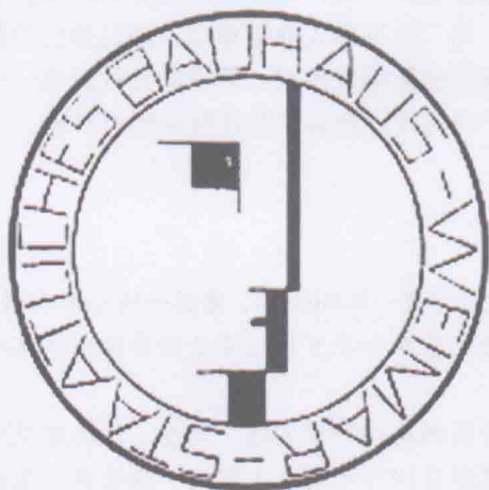

图1-5 包豪斯设计学院的标志

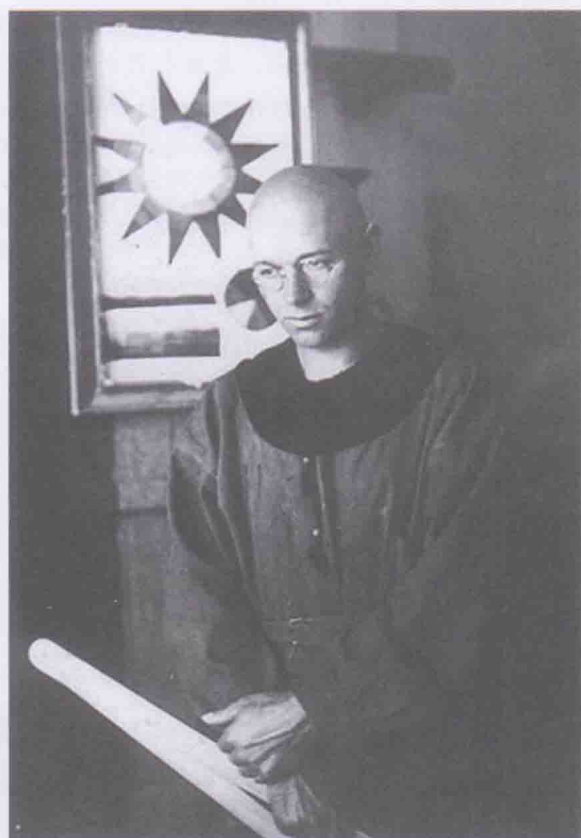

图1-6 约翰·伊顿

【案例分析】图1-7所示的图有12个色相，故称12色相环。12色相环分别由第一次色（红、黄、蓝）相混得出第二次色（橙、绿、紫），再由第一次色与第二次色相混得出第三次色（红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫）。

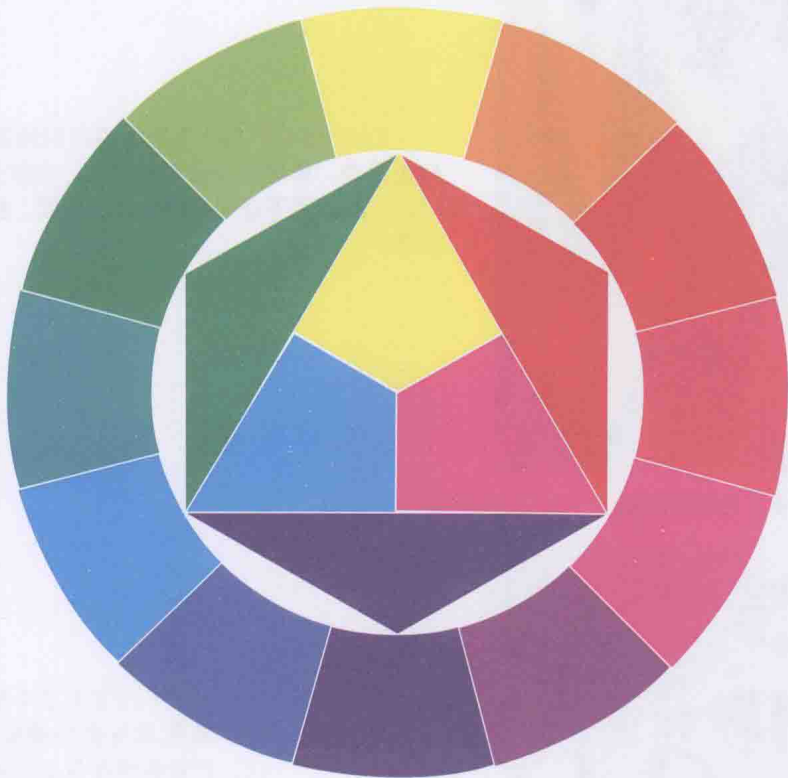

图1-7 色相环（伊顿）

第二节 学习设计色彩的目的、意义及概念

色彩构成旨在引导学生在学习中领悟现代色彩设计的美感，并用它来表达设计的意志与情感，感受色彩在时空变化中带来的愉悦。关键是培养学生在色彩表现形式上的一种创造性思维。

色彩构成的学习在于提高学生审美能力的同时传授色彩的应用和表现方法。帮助学生建立起色彩的综合分析能力和创造能力，同时培养和训练学生在色彩方面的实践与思考能力。

色彩构成与平面构成、立体构成一起被人们称作“三大构成”。色彩构成是通过探讨利用色彩之间的搭配和渐变，从而获得审美价值的原理、规律法则和技法科学。具体地讲，是用两个以上的色彩，根据不同的目的性，按照一定的形式法则，重新组合、搭配和构成新的美的色彩关系。其重点在于掌握规律，运用逻辑的抽象思维方式来研究色彩的配置。用象征、借喻、隐喻的手法来体现色彩个性和色彩的情感表现。注意色彩与人的视觉生理和心理因素。

如图1-8~图1-13所示,不同的色彩组合带给人不同的心理感受。

图1-8 色彩的兴奋

【案例分析】图1-8所示的这幅图使用了对比较强的颜色组合,如橙色与蓝色的对比,也就是冷暖的对比色;同时,图形用不规则的锯齿形来表现,整体会给人一种兴奋感。

图1-9 色彩明度对比

【案例分析】图1-9所示的这幅图使用了暗色调与亮色调来组成一幅明度对比,色彩的层次与空间关系要依靠色彩的明度对比来表现。

图1-10 色彩冷暖对比

【案例分析】图1-10所示的这幅图所使用的色彩的冷暖感觉主要是人们对色彩的一种心理反应,天空用蓝色调表现,太阳的部分用暖色调表现,很好地反映出人们对看到的事物所产生的冷暖感。