

全国高等院校「十五」艺术设计专业精品课程系列教材

Design Color

Design Conlor

设计色彩

朱 华 编 著

全国高等院校『十一五』艺术专业精品课程系列教材

Design Color

Design Color

设计色彩

朱 华 编 著

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 朱华编著. —武汉: 武汉理工大学出版社, 2009.1
(全国高等院校“十一五”艺术类专业精品课程系列教材)
ISBN 978-7-5629-2871-3

I. ①设…

II. ①朱…

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(2009)第00273号

整体设计: 杨涛

封面设计: 章洁 杨涛

出版发行: 武汉理工大学出版社

社址: 武汉市武昌珞狮路122号

邮编: 430070

网址: <http://www.techbook.com.cn>

经销: 各地新华书店

印刷: 武汉精一印刷有限公司

开本: 880×1230 1/16

印张: 6.75

印数: 1—3000册

字数: 281千字

版次: 2009年1月第1版

印次: 2009年1月第1次印刷

定价: 42.00元

发行部电话: 027-87394412 87384729

传真: 027-87397097

策划人电话: 027-87395219

E-mail: yang91234@sina.com

(本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换)

全国高等院校“十一五”艺术类专业精品课程系列教材 编审委员会名单

- 主任委员：**杨永善 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
清华大学美术学院教授、博士生导师
- 鲁晓波** 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院党委副书记、教授、博士生导师
- 雷绍锋** 武汉理工大学出版社社长、教授、博士生导师

副主任委员：(以姓氏笔画为序)

丁肇成(台湾) 王安霞 刘永坚 朱明健 张建翔
李炳训 姜宇 涂伟 夏万爽

委员：(以姓氏笔画为序)

丁晓 邓嵘 邓后平 王宏岳 王珏殷 王梦林
史瑞英 刘兰 朱华 刘博 刘辉 江锐
刘小林 刘亚莉 朱国栋 刘锦玉 李蕾 邱红
邹欣 陈峰 张健 张燕 杨翼 邱子庆
余庆军 张伟博 李学勇 张岩鑫 张朝晖 杨鲁新
金波 周燕 易西多 郑肖予 饶鉴 赵记同
胡雨霏 龚唯 曹琳 舒湘鄂 蓝江平 熊承霞
蔡新元 薛勇 魏惠筠

序

设计色彩广泛地应用在平面设计、产品设计、建筑设计、环境艺术设计和服装设计等设计领域,深入到社会生活的各行各业。设计色彩是对色彩的高度提炼与商业应用,其最终目的就是促进商品流通、获得经济利益。设计色彩作为设计的重要组成部分,它的存在价值依附于它为之服务的商品,是对商品质量的另一种诠释,也是满足现代消费群体个性化、差异化需求的重要因素。作为一种市场竞争力,设计色彩对提升商品价值具有不可估量的作用。设计色彩不仅仅是一般意义上的色彩表达,还肩负着信息传达的使命。因此,设计色彩既要有富有艺术性的色彩表现,也要准确地传达产品信息和企业机构的性质、理念、精神,还必须考虑到受众的审美需求,使艺术与实际、欣赏与使用、文化与功能完美结合。

设计色彩之美构建在色彩的基本原理、色彩构成的基本法则与色彩知觉心理的基础之上。设计色彩基础训练是为设计专业的基础教学而准备的,是为色彩设计服务的,是以参与现代设计为目的而进行的专门训练。人才培养目标的定位决定了设计色彩基础训练不能沿袭以培养绘画专业人才为目标的美术教育的教育模式,而必须根据设计色彩课程的教学指导思想、教学目标和具体要求,制定具有本课程特色的教学内容、教学方法和教学手段。

设计色彩基础训练是从专业基础课向专业课过渡的一个中间环节。设计色彩的学习必须解决在专业设计中所涉及的色彩基础问题,从设计的角度进行思考和训练。它以绘画色彩的训练为起点,又自成体系,与色彩构成相衔接,并与专业设计紧密联系。设计色彩的内在表现力来自于对自然色彩的成因及其变化规律的认识和把握。设计色彩训练研究色彩配置规律,但不追求对客观真实的图解或再现,而是关注色彩的本质特征、变化规律和色彩的形式美感,强调在感性认识基础上运用创造性思维去超越对自然色彩的表象模仿,并在色彩表现方式上进行多角度、多方位、多样化的主动性认识与创造。通过对色彩的观察认识、解构重组以及主观意象的表达等一系列循序渐进、不断深化的训练手段,培养学生的主观色彩意识和驾驭主观色彩的能力,以及培养学生宽阔的色彩视野和由此而形成的色彩思维能力,最终达到自如地运用色彩于设计之中,为步入色彩构成的学习以及未来的设计应用打下基础。

编者

2008年12月8日

目录

1 色彩之美	1
1.1 色彩意识	2
1.2 色彩功能	4
1.3 色彩分类	6
2 设计色彩之美	11
2.1 设计色彩的魅力	12
2.2 设计色彩的特点	13
2.3 设计色彩的要求	18
3 设计色彩之美的依托	21
3.1 色彩科学原理构筑的结构体系	22
3.2 色彩构成法则构筑的结构体系	26
3.3 色彩知觉心理构筑的结构体系	36
4 设计色彩的表达	41
4.1 设计色彩的语言表达	42
4.2 设计色彩的情感表达	47
4.3 设计色彩的通感表达	52
4.4 设计色彩的文化表达	54
4.5 设计色彩的审美表达	56
4.6 设计色彩的功能表达	57
5 设计色彩的整合管理	59
5.1 设计色彩的系统配色	60
5.2 设计色彩的执行计划与流程	63
5.3 设计色彩的表现与技术	63
5.4 设计色彩的规范管理	67
6 设计色彩的应用	69
6.1 平面的设计色彩	70
6.2 立体的设计色彩	73
6.3 空间的设计色彩	75
7 设计色彩的基础训练	77
7.1 设计色彩基础训练的要求	78
7.2 设计色彩基础训练的造型特征	80
7.3 设计色彩基础训练的计与步骤	81
7.4 设计色彩基础训练的课题	81
参考文献	102

色彩之美

人类沐浴着阳光,生活在旖旎的色彩世界中,聆听着和谐美妙的色彩交响曲。色彩之美在于它不仅扮美了世界万物,更是万物生存的手段。它传达思想、表现情感,它承载着生物的信息交流、自我保护和发展繁衍等特有的视觉传达使命。

1.1 色彩意识

1.1.1 功利意识

人类运用色彩的历史与人类自身的历史一样漫长。人类对色彩的感知、运用是从用色彩涂饰洞穴、纹饰面部和躯干开始的。这不仅反映了人类的艺术天性,也是人们相互交流的一种方法。色彩是人类在生产劳动和社会活动中进行信息传递的媒介和语言,是原始宗教性的巫术礼仪、图腾崇拜内容的表征,是祈求避邪祛病、风调雨顺、五谷丰收的表意语言。在公元前15000—前10000年的法国拉斯科和西班牙阿尔塔米拉洞穴中,就有用红土、黄土和黑炭描绘的有关耗牛、野羊及鹿群的记事岩画。这些壁画中,色彩为人类原始宗教巫术、生存需要服务的功利性目的显

而易见。在现代社会,色彩改变我们的生活习惯和生活态度,令这个世界变得精彩纷呈。随着科学技术的迅猛发展和电子计算机技术、光电技术的广泛应用,色彩从政治、科学、军事、文化、工业、农业、医疗、商业、城建、交通等各个方面渗透到了人们衣、食、住、行等生活的各个角落。色彩以其卓越的实用功能显示了它不可或缺的重要性。企业投入大量资金,设计师付出无穷智慧,因为他们相信色彩在传递信息的过程中所显示出来的神奇力量。〔图1-1公元前15000—前10000法国拉斯科岩洞壁画《牛和马》;图1-2非洲土著面部纹饰;图1-3色彩对促进社会经济发展、提高人们的生活质量发挥着极其重要的作用〕

1.1.2 审美意识

从原始社会起,人们就开始艺术创作,色彩很早就被作为艺术表现的要素。距今大约18000年以前的山顶洞人就开始用饰物装饰自己,他们用色彩各异的石珠、砾石、兽牙、鱼骨等钻孔,并用染成红色的细绳穿制成项链。在漫长的人类历史中,人们用色彩来美化生活,产生了无数绚丽的艺术珍品,如原始彩陶、唐三彩、敦煌壁画等等。在21世纪,色彩和生活的亲密程度到了难舍难分的地步,人们的生活都离不开色彩的点缀与装饰。现代科学新技术为人们开拓了过去难以想象的奇妙的色彩新景观。色彩世界

图1-1

图1-2

图1-4

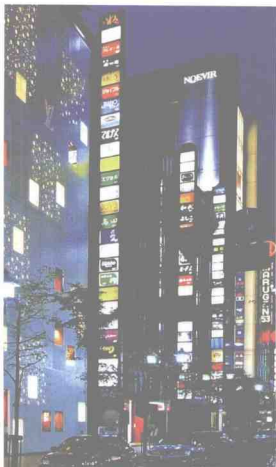

图1-3

美妙无比,运用了人类无穷智慧的设计色彩世界更是异彩纷呈。(图1-4自然纯朴的原始陶盆色彩;图1-5色彩明丽的莫高窟壁画《反弹琵琶》;图1-6充满吉祥意味和民族色彩的传统瓷瓶;图1-7融入时代特色的现代审美意识;图1-8城市街头的雕塑艺术)

1.1.3 象征意识

自古以来,人类就懂得使用色彩来表达某种象征性的意义。象征是历史积淀的文化结晶和约定俗成的文化

现象,它具有标志和传播的双重作用。色彩的象征性源于人们对色彩的认知和运用,它是通过时代、地域、民族、历史、宗教、风俗、文化、地位、意识、情感等多方面因素体现出来的。不同的国家、民族对色彩具有不同的偏爱并赋予各种色彩以特定的象征意义。在我国,黄色是肥沃土地的象征,中国人自认为是黄土的后代。在我国封建社会,黄色象征至高无上,也是佛教、印度教、道教中地位最高的颜色,称为“释迦圣佛”色。但黄色却是基督教最忌讳的色,意味着背叛和下贱。伊斯兰教也将黄色看做祸

图1-5

图1-6

图1-7

图1-8

害与死亡之色。另外,在中国,红色表示喜庆与富贵,是婚嫁、发财的象征色。红色也意味着权威、信任,我国自古以来都用红色印泥加盖印章。而在西方国家,红色却由于背叛基督教的犹大一头红发而遭人厌恶。(图1-9黄色象征至高无上;图1-10中国人崇尚华丽富贵、喜气洋洋的红色)

1.2 色彩功能

1.2.1 扮美世界,陶冶情操

在我们生活中,色彩无处不在,它是构成我们生活环境的重要组成部分。可以说我们对每一件事物的认知,

都是从色彩与形状开始的。从大自然的万事万物到各种各样的人为形态,色彩以神奇的力量把我们的生活环境装扮得千姿百态,丰富多彩。我们无时无刻不在感受色彩的美妙,无时无刻不置身五彩缤纷的色彩世界中。绚丽多姿、变化无穷的色彩,不仅展示着它迷人的魅力,给予人们视觉美的无限享受,更是慰藉着人们的心灵,唤起人们的美好情感,激发起我们对生活的无限热爱与追求。(图1-11如宝石般璀璨光彩、五彩缤纷的建筑外观;图1-12漂亮精致的工艺伞;图1-13具有装饰效果的服装色彩)

图1-9

图1-10

图1-13

图1-11

图1-12

1.2.2 自我保护, 发展繁衍

色彩的作用不仅仅体现在装饰和美化之上, 保护、求偶、警告等各种独特的色彩功能在自然万物的生存和发展过程也起到了重要作用。

许多动物的毛色都与其生活环境色一致或近似, 从而获得了更多的生存机会。草地上的许多昆虫多为绿色。生活在南北两极或终年积雪的高山森林中的北极狐、雪兔和冬季雷鸟的毛色往往都是白色的, 与雪地的背景融为一体。此外, 自然界中还有许多动植物如变色龙、竹节虫、枯叶蝶、章鱼、乌贼等都会随着环境改变自身的色彩, 以便更好地保护和隐藏自己, 免受受害。在生物界, 鲜艳的色彩有警示的作用。热带雨林中有一种蛙类遇到危险时会不断鼓起红色的气囊来警告敌人。多数的毒蛙都以鲜艳的体色警告其他动物自己是有毒的, 以免受攻击。向异性炫耀自己美丽、鲜艳的体色是很多动物求偶的常见形式。雄孔雀以漂亮的尾屏打动雌孔雀; 蓝翅蛱蝶在雌鸟面前常常竖起尾羽, 并高高地抬起一只脚, 展示和炫耀其脚面鲜艳的蓝颜色; 雄鱼在生殖期间会由平时的暗灰色变成鲜艳的彩色; 许多用各种颜色装饰的鸟巢可以起到鸟类第二性征的作用, 以弥补其婚姿对雌鸟吸引的不足……(图1-14与枯树叶融为一体; 图1-15鲜艳夺目却让人害怕的红色; 图1-16动物向异性炫耀自己的美丽)

图1-14

图1-16

图1-15

图1-17

图1-19

图1-18

1.2.3 传达思想, 表现情感

色彩本身是没有灵魂的, 但色彩与人的生理、心理和情感有密切的联系。《吕氏春秋·适音》中有“耳之情欲声, 心不乐, 五音在前弗听。目之情欲色, 心弗乐, 五色在前弗视。……心乐然后耳目鼻口有以与之”。可见色彩感受与人的内心世界的密切关系。自古以来, 人们常常透过色彩的直观特征赋予色彩以文化的含义和精神的价值, 由于时代、环境、地域、种族和信仰的不同, 使简单的色彩关系具有了更深的思想和更复杂的含义。色彩能够深刻地表达人的观念、信仰、情感与思想, 它能帮助人们去认识事物更深层次的内容和寓意, 帮助人们进行思想与情感的交流。人们能够毫不费力地感受到色彩所蕴涵的情感, 解读色彩所表达的情感语言。色彩是人类情感的代言者, 它穿越了时空, 突破了种族、宗教和文化界限, 成为最普及的大众语言, 肩负着信息传达的使命。伴随着古老的习俗以及不断更新变幻的潮流, 色彩语言也在不断的更新之中。(图1-17色彩传递出的东方民族气息; 图1-18轻松、自由的感觉通过色彩加以散发; 图1-19从设计色彩的寓意中可以轻松地解读商业信息)

1.3 色彩分类

1.3.1 自然色彩

花草、树木、瓜果、蔬菜、庄稼、禽兽、鱼贝、虫鸟、岩石……

江河湖海、田园山川、岩石沙漠……

风云雨雾、冰雾霜露、晨午暮夜、春夏秋冬……

浩瀚的大自然五光十色，变幻无穷，向人们展示着

它迷人的景色，唤起人们对生活的美好情感，让人们去享受、去欣赏。这些自然色彩不以人的意志为转移，不受人的力量所影响，是大自然本身的色彩。在自然界，不同的地理位置拥有各自独特的自然色彩环境，人们世代代在居住的生活环境中感受着色彩，形成了对色彩的好恶。因此，自然色彩环境会对地域性的色彩审美观以至于地域文化产生深远的影响。（图1-20层次丰富、变化微妙的自然色彩美；图1-21化腐朽为神奇、令人惊叹的美丽色彩；图1-22灿烂的霞光使平凡的景色如入梦境；图1-23海底世界也同样有绚丽缤纷的色彩）

图1-20

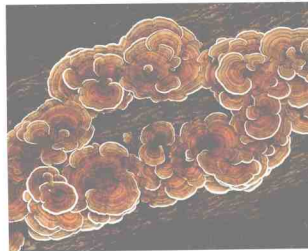

图1-21

图1-22

图1-23

1.3.2 人为色彩

人类在感知、运用色彩语言的过程中,以各种方式研究色彩、探索色彩,创造了更为丰富多彩的人为色彩世界,以改善生活环境、提高生活质量。人为色彩是用绘画颜料、油漆、油墨、染料、光等材料,通过各种人工手段生产出来的、经人力影响的色彩。人工色彩的美汲取了自然万物的色彩精华,融入了人类的聪明才智。

1.3.2.1 绘画色彩

绘画色彩最早是记录人类生产、劳动、祭祀等活动

的手段之一,是一种经过一定程度的集中概括创造出的接近自然、有真实感的色彩关系。它以自然的色彩关系为依据,研究物体的固有色以及物体在光源、环境、空间影响下所形成的复杂微妙的色彩变化。它是从客观真实的角度来观察、分析和再现色彩关系的,是把物体的固有色、光源色、环境色作为一个不可分割的整体来研究和表现的。绘画色彩研究的内容主要有两个方面:一是色彩现象的成因;二是表现色彩的绘画技巧。(图1-24法国艾尔弗雷德·西斯莱《莫雷特的桥》;图1-25俄国I.N.克拉姆斯柯依《无名女郎》)

图1-24

图1-25

1.3.2.2 装饰色彩

装饰色彩是人们将某些有真实感的色彩关系,如自然色彩、绘画色彩中的色彩关系综合、概括、抽象出来,作大幅度提炼、加工、变化等再创造,并根据人们审美需要,运用色彩的浓淡、冷暖、明暗、互补等对比手法,追求某种视觉与精神享受的色彩关系。它不受物体固有色、光源、环境、空间色彩的约束,研究色彩的平面性与装饰性,是人们主观赋予物体的一种抽象色彩,强调的是视觉层面的审美效应,具有强烈的装饰性、象征性、浪漫性。装饰色彩更多的应用在图案设计、装饰壁画、工艺美术、民间艺术、服装设计、产品设计、建筑设计等众多方面,可以说在人们生活的所有领域里,几乎无处不在,与人类

的衣、食、住、行息息相关。(图1-26细腻精致、极富装饰感的皮影;图1-27贵州麻江王治英的农民画《养鱼塘》;图1-28装饰色彩在服装上的运用;图1-29富有传统与民族气息的室内色彩设计)

1.3.2.3 构成色彩

构成色彩是在绘画色彩与装饰色彩基础上的理性提炼。它以几何形为基本形态,从人们对色彩的知觉和心理效应出发,用科学分析的方法,把复杂的色彩现象还原为基本要素,利用色彩在空间、数量与性质上的可变幻性,按照一定的规律去研究色彩间的相互关系,再创造出新的色彩构成效果。其构成的原则是将创造色彩关系的各种因素,以纯粹的形式加以分析和研究。构成色彩研究人对色

图1-26

图1-28

图1-27

图1-29

彩的感知和应用,研究色彩的相互作用与组合规律,研究色彩与人的生理、心理和情感的关系,遵循科学化、系统化的训练方式,从色彩创造学的角度探索和开拓富有视觉冲击力的、以抽象形态符号为艺术表现力的色彩关系。

(图1-30法国具体主义代表人物理查·洛斯利用高纯度色相的冷暖渐变与明暗渐变,获得画面的运动感;图1-31马克斯·比尔的作品体现了严谨理性的逻辑思维;图1-32运用构成色彩的包装显得个性化十足;极富现代感;图1-33构成色彩在招贴中表现出了节奏韵律美)

1.3.2.4 设计色彩

设计色彩广泛地应用在平面设计、产品设计、建筑设计、环境艺术设计和服装设计等设计领域。设计色彩作为设计的重要组成部分,它的存在价值依附于它为之服务的商品,是对商品质量的另一种诠释,也是满足现代消费群体个性化、差异化需求的重要因素。它的最终目的就是促进商品流通、获得经济利益。设计色彩作为一种市场竞争力,对提升商品价值具有不可估量的作用。因此,设计色彩不仅仅是一般意义上的色彩表达,还肩负着信息传达的

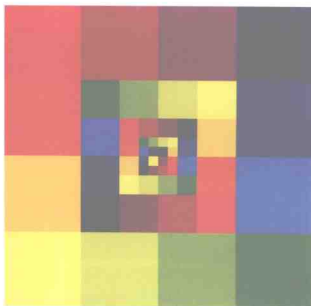

图1-30

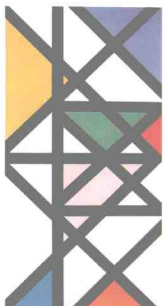

图1-31

图1-32

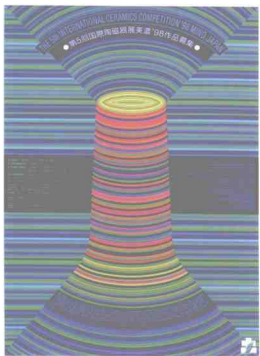

图1-33

使命，外在的形式是为了更好地表达主题。在对色彩进行选择 and 认定时应体现相关的理念、方针、行业特性及其商品功能。设计前要对商品或企业的属性特点、销售意图、消费者行为、销售市场状况、同类商品的色彩设计以及市场机会等进行必要的调查研究，在各种问题都分析清楚、

研究透彻之后，才能创造出个性化的设计色彩来。（图1-34色彩给人们带来视觉与精神的享受，也满足了功能的需求；图1-35设计色彩满足了现代消费者个性化、差异化的需求；图1-36通过包装色彩提高市场竞争力；图1-37色彩是企业形象的重要组成部分）

图1-34

图1-36

图1-35

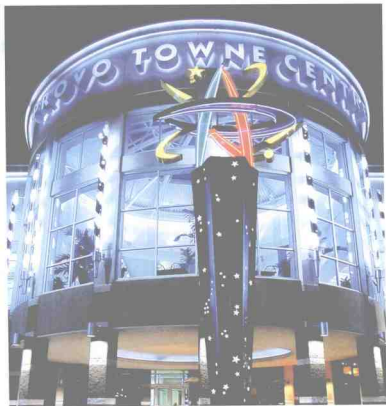

图1-37

设计色彩之美