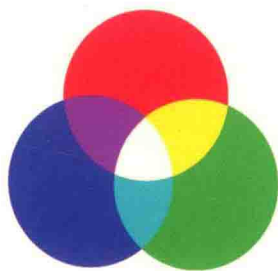
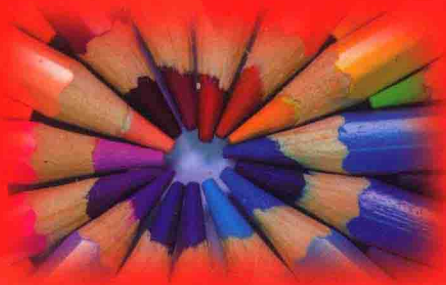

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章 翔

SE CAI

主 编 祁焱华 鲁黎黎
副主编 王晓蕾 曾 卓
陈 虹

色 彩

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编/许开强 胡雨霞 章 翔

色 彩

主 编 祁焱华 鲁黎黎

副主编 王晓蕾 曾 卓 陈 虹

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩/祁焱华等主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5650-2905-9

I. ①色… II. ①祁… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第171459号

色 彩

祁焱华 鲁黎黎 主编

责任编辑 王 磊

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2017年6月第1版
地 址	合肥市屯溪路193号	印 次	2017年6月第1次印刷
邮 编	230009	开 本	889毫米×1194毫米 1/16
电 话	艺术编辑部: 0551-62903120	印 张	8
	市场营销部: 0551-62903198	字 数	260千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	安徽联众印刷有限公司
E-mail	hfutpress@163.com	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-2905-9

定价: 48.00元

如果有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社市场营销部联系调换。

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院 院长
胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
章 翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
朴 军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

陈 瑛 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
陈启祥 原汉口学院艺术设计学院 院长
陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
况 敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
李 娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
刘 慧 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 教学副院长

刘 津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 湖北工业大学工业设计学院 副院长
宋 华 武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱

离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，切实构建“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业在市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长

现任武汉工商学院艺术与设计学院院长

湖北工业大学学术委员会副主任

前 言

关于艺术设计类专业教学中基础课教学与专业课教学的衔接问题是艺术设计教学中颇为棘手的问题。由于基础是观念思维与意识形态的潜移默化，它决定一个人的专业突破与职业生命，是短时间看不见的，相对而言专业是立竿见影的技术表达，是显而易见的。所以多年来两者一直存在着矛盾与脱节，基础如何成为专业的前提，专业如何成为基础的延伸与扩展（所谓前提就是没有它后面就无法开展；所谓延伸扩展就是一种自然而然的过渡过程），两者如何统一、衔接与过渡是设计专业基础教学一直研究与探讨的问题。

如何解决这个问题就必须了解艺术设计教学到底需要什么样的基础教学。笔者认为基础教学无非是让学生对形式美感的感知、表达、判断潜移默化地根植于他的潜意识，形成自觉。具体包含以下四个方面的教学模块：（1）艺术创造力的培养；（2）艺术形式法则的教学；（3）技术、技巧的掌握与运用；（4）培养综合素质与艺术素养。

以上四个方面基本涵盖了艺术基础教学的各个方面。笔者更强调大艺术范畴的基础教学，强调对艺术共性的研究。试图打破“绘画色彩”与“设计色彩”的壁垒，将两者有效地统一起来，这样有利于学生在更广泛的领域里延伸与扩展他们的艺术、设计理念。尤其在以实验美学、心理美学为主导，科学技术日新月异，职业跨界的今天，各种艺术门类与艺术专业不再泾渭分明，而是相互借鉴、相互交融。它们之间门槛越来越低、界限越来越模糊的借鉴与融合，必将成为艺术与设计、身份与职业发展的总体趋势。我们应该顺应这种趋势，并将这一理念融入艺术、设计基础教学中去。

特别是2012年国家调整学科门类后,设计与美术的关系更加明显,教学方向也逐渐明确。色彩作为基础教学,是艺术设计的基本表现方法与重要手段,其培养我们主动选择色彩语言来表达自身的审美情感,以及极具个性的创造性设计思维,这在基础教学中尤为重要。

对于有些从传统科班毕业进入高校的教师和刚入校门的新生来说,对色彩在观念和认识上存在一些误区:一是对色彩理论体系缺乏完整的了解以致混淆了绘画性色彩与设计色彩的辩证统一关系;二是观念还停留在艺术类高考的色彩应试教育基础上,即使意识到不一样也只是知其然不知其所以然,概念化、程式化的思维或表现方式根深蒂固。对有些教师而言,色彩训练与造型表现形式并没有明确的教学理念与模式,由于涉及色彩与色彩构成之间本来就存在的许多共同的理论,如果不能在理论观念上、造型表现的形式上形成特色,就可能混淆于色彩构成,造成观念上、教学上的混乱,使学生感到“重复学习”,茫然而无所适从。

这是编者多年从事艺术与教学的困惑和一点微不足道的认识与思考,编者企图理顺这些关系与问题。本书着重阐述色彩的形式语言与法则、解构与抽象,强调色彩的形式感与设计感,同时以经典的作品构筑学习空间,以简洁的文字、多图版的形式为学生提供更为直观的空间想象维度。由于编者学识与诸多原因的限制,书中难免有诸多问题和不当之处,望广大专家读者指正。也希望本书能抛砖引玉,让更多的同行专家关注艺术、设计基础教学。

编 者

2017年6月8日

目 录

第一章 色彩基础理论	001
第一节 认识色彩	001
第二节 色彩的分类与属性	005
第三节 色彩的观念与情感效应	012
第二章 常见的色彩表现形式和工具	022
第一节 水粉画	022
第二节 水彩画	026
第三节 丙烯画	028
第四节 油 画	031
第五节 彩色铅笔	036
第六节 马克笔	038
第七节 彩色粉笔	041
第八节 油画色棒	043

第三章 水粉画的练习	046
第一节 水粉画的基本笔法	046
第二节 水粉画的画面构成与构图	051
第三节 水粉画的色调	056
第四节 色彩塑造训练	059
第五节 水粉画作画步骤解析	061
第四章 色彩表现手法	065
第一节 传统表现手法	065
第二节 综合材料表现手法	067
第三节 色彩表达与训练	070
第四节 色彩的观察与归纳写生	079
第五节 色彩的重构与抽象	085
第五章 色彩的应用	088
第一节 色彩在视觉传达设计中的应用	088
第二节 色彩在环境艺术设计中的应用	091
第三节 色彩在服装首饰设计中的应用	096
第四节 色彩在影视动画设计中的应用	098
第六章 优秀色彩作品展示	100

1

第一章 色彩基础理论

第一节 认识色彩

一、色彩概述

“空气的温柔抚触着我们精神的温柔，色彩是那个场所，我们的头脑和宇宙在那会晤。”——塞尚
(图 1-1)

图 1-1
塞尚作品

自然界的春华秋实、青山碧海、朝霞日月，人类的喜怒哀乐、悲欢离合、遐思梦想，无不具有绚丽的色彩感。色彩能够深层次地表达人类的情感与理想，它有先声夺人的吸引力。(图1-2)

图1-2 塞尚作品

从古代的遗迹中我们可以发现，人类从很早以前就有了色彩的运用，即使到了今日，色彩仍与我们息息相关。虽然色彩的运用可以追溯到20万年前，但在历史上，希腊是最先将色彩问题提出来讨论的。希腊的四原色论将火（白色）、水（黑色）、空气（红色）、土（绿或黄色）认定为色彩基本的四元素，此时对色彩之研究仅限于哲学性。真正对色彩的研究，是直到1666年牛顿经由三棱镜得知了光谱，才迈入色彩科学的新纪元。色彩是经由光线刺激眼睛所产生的视觉现象，没有光线就没有色彩。光照射在物体上，物体吸收了某些色光、反射了其余的色光，透过视觉器官传到大脑，由大脑感觉色彩，虽然科学家经过长时间的研究，至今尚无法完全了解当我们观察色彩时，会在大脑中产生什么样的变化，但色彩与人类情感的呼应是毋庸置疑的。

色彩是学习视觉艺术的必修课。色彩学包含的内容丰富多彩，博大精深，涉及的领域也极其广泛。色彩艺术不仅涉及社会、历史、科学、哲学、心理学、美学、生态学，同时与文学、戏剧、音乐、绘画、雕塑、建筑、工业设计、服装设计、装潢设计等姊妹艺术关系也极为密切。从色彩视觉现象的角度上说，其主要研究的领域包括自然物理光学、人类视觉生物学、颜色视觉以及适应色素与颜料物理化学特性等。从色彩应用的纵向角度上说，它伴随人类产生、进化、发展的全过程；从横向上来看，人类文化的发展以及每个领域的进步都离不开“色彩”这种特殊的信息语言。有人曾这样比喻：色彩是物质世界乃至宇宙的外衣，有物质的存在就有色彩的存在。在人造光源未被发明以前，由于人类生理的进化存在特殊性，所以导致人类只能通过阳光，才能看到自然界之中的大部分物质与色彩现象。然而人类却通过视觉传递的色彩信息，开发并利用色彩这一特殊语言创造了人类文明。对色彩的研究，从某种意义上来说，就是对人类文明史的研究。站在这一高度去认识色彩，有助于我们提高整体综合观念，使我们能更深刻地熟悉色彩的心理作用，认识色彩的特点、性质，以至于有效运用色彩的表现力，服务于色彩的整体运用。

色彩是系统地研究色彩基本规律，以及纯粹的色彩语言表现与传达的艺术设计基础课程。它通过一

系列从具象到抽象、从客观到主观、从立体到平面、从传统绘画性色彩到装饰性色彩的转变，来培养我们对客观对象的理性设计与主观表现。是感性形象和理性思考的融合，是对客观物象色彩的概括、取舍、提炼与升华的过程，通过对主观色彩重构，使现实中不可能的色彩转化为符合人类审美、可行的、真实的色彩存在。其不仅仅是为了简单地描绘自然，更是为了创造一个与自然并行的色彩世界。(图1-3、图1-4)

图1-3

卡茨作品

莫迪利亚尼作品

图1-4

夏加尔作品

马克思·恩斯特作品

二、色彩的特点

色彩是功能与审美的结合，可以满足人的物质与精神需求，具有特定的象征性与很强的指向性，并通过对客观物象写生来研究创造性造型的色彩训练方法。

色彩在表现形式上不仅可以以单一再现客观自然为目的，也可以从研究自然形态入手，在获取客体的本质特征后，超越客体的外在形式，主观认识并创造新客体。（图1-5）

图1-5 学生作品

艺术作品的形式是艺术作品赖以生存的根本因素，英国形式主义理论家克莱夫·贝尔说过：“艺术就是有味道的形式”，此论重点落在了形式上，可见形式语言的第一重要性。

三、学习色彩的意义

色彩应用于艺术设计领域中，其色彩的高效能运用表现得最突出，如UI设计、室内设计、服装设计、首饰设计等。其共同的特点都是以鲜明的色彩语言和简洁的形象，构成以色彩为主导的极富视觉冲击力的整体形象来达到艺术的表现力，体现精神内涵，感染、吸引欣赏者。

色彩在造型艺术、形象艺术表现上，艺术家都是以独特的个性化语言的表达方式，以及高超娴熟的技艺，充分表现了艺术的内涵。不论是用何种艺术形式以及选用何种不同材料，都体现了个性化的风格。为了突出艺术主题，在造型艺术作品中，色彩成为艺术家通过在其作品中的运用来宣泄情感、表达主题的最主要的手段之一，同时注重对色彩语言的气氛营造与形象的完美统一。

通过色彩美学的学习与训练，有助于掌握色彩的应用规律，提高综合艺术素质，将对形式美感的感知、分析、判断，根植于自己的潜意识，形成自觉。色彩的训练目的是培养敏锐的观察能力、视觉的感受能力、色彩关系的表现能力和艺术创作、设计创意的创造能力。

第二节 色彩的分类与属性

一、色彩的分类

绚烂璀璨的色彩世界中，人类感受的色彩也是丰富多彩的，按色彩种类与体系来分可分为有彩色系和无彩色系。有彩色系又可分为原色、间色、复色和补色；按色彩形成来分可分为自然色彩、人工色彩与意向色彩。

1. 无彩色系

无彩色系是指黑白色及两色之间的各种混合灰色系列，其色相、纯度都等于零，只有明度差异。无彩色从生理、心理学上具有色彩性质，在色彩体系中扮演重要角色。它能改变任何一种色彩的明度与纯度。另外，金色、银色也属于无彩色系。

2. 有彩色系

有彩色系是指包括在可见光谱中的全部色彩，常见的有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。可分为原色、间色、复色、补色等。(图1-6)

图1-6 色彩属性

(1) 原色：原色也称为第一次色或纯色，它由红、黄、蓝组成，是纯度、饱和度最高的颜色，不能由其他颜色混合而成，它是一切色彩的基础，千变万化的色彩都由它们调配得来的。

(2) 间色：间色也称为第二次色或混色，其是由任意两种原色混合而成的，三原色可以调出三种间色，即橙、绿、紫，属于较纯的颜色。

(3) 复色：复色是用原色与间色相调或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，包括了除原色和间色以外的所有颜色。复色可能是三个原色按照各自不同的比例组合而成，也可能由原色和包含另外两个原色的间色组合而成。在饱和度上，通常情况下原色最高，间色次之，复色最低。所以，我们还通常把复色都称之为“某灰色”。比如：蓝灰色、紫灰色、绿灰色等。

(4) 补色：补色又称为余色，也有人将它称为对比色，红与绿、黄与紫、蓝与橙均为互补色。互补的颜色并列会形成强烈的对比，色彩跳跃。

(5) 自然色彩：大自然色彩缤纷，一切自然景观、自然现象、自然存在物都是自然色彩。青山绿水、落日余晖、雨后彩虹、皑皑白雪、碧海蓝天等都是神奇的大自然使我们获得色彩感性资料的来源，是不以我们意志为转移的客观存在，它有自身神奇的构成与配色规律，值得我们学习和研究。(图1-7)

(6) 人造色彩：科技的发展，新材料新手段的运用，人类创造了丰富的人造色彩，这种色彩是在自然的基础上进行的重新创造，具有丰富的肌理表现与强大的视觉冲击。(图1-8)

图1-7 自然色彩

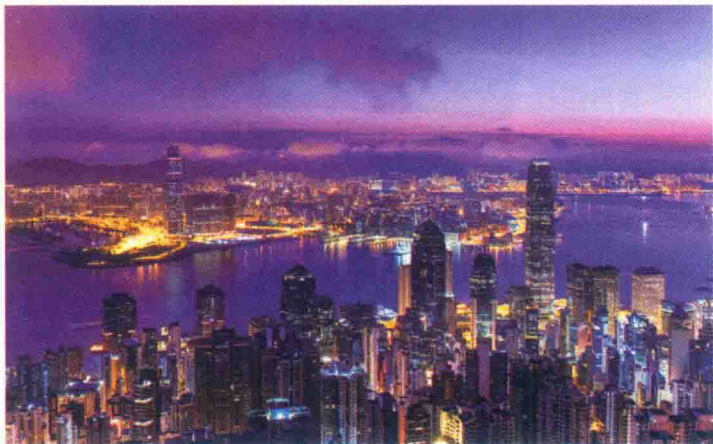

图1-8 人造色彩