

高等教育艺术设计精编教材

设计基础类

设计色彩

DESIGN COLOR

杨 弦 编 著

非外借

清华大学出版社

高等教育艺术设计精编教材

设计色彩

杨弦 编 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是一本系统研究“设计色彩”的基础教材。主要从设计色彩的概念、基本技法以及在设计创作中的具体应用,由浅入深、循序渐进地加以阐述,讲解并启发读者对设计色彩基本抽象概念的理解以及创造性地应用。内容主要包括6章,第1章为设计色彩概述;第2章为色彩的基本理论;第3章为设计色彩的学习方法;第4章为色彩情感;第5章为设计色彩的应用;第6章为优秀设计色彩作品赏析。这些内容都是设计创作爱好者及专业人士必须了解和熟练掌握的基础知识,并应把这些理论作为以后设计创作的基石。

本书图文并茂,通俗易懂,针对性强,适用于本科院校的艺术设计、影视类专业。也可以作为高职高专学生及艺术设计爱好者的学习用书。

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/杨弦编著. —北京:清华大学出版社,2019

(高等教育艺术设计精编教材)

ISBN 978-7-302-51134-2

I. ①设… II. ①杨… 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(2018)第201380号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:赵琳爽

责任印制:丛怀宇

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

印 装 者:北京博海升彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm

印 张:12.72

字 数:367千字

版 次:2019年1月第1版

印 次:2019年1月第1次印刷

定 价:69.00元

产品编号:079526-01

前言

“设计”是当今社会使用频率很高的一个词语,其内涵丰富,无所不包。艺术设计在整个国民经济发展中起着举足轻重的作用,它能使产品身价倍增。因此,如果没有设计的概念和意识,产品应有的经济价值就得不到体现。艺术设计中,“色彩”是重要的设计要素,但其目的并非是写实。设计本身的特质,决定了设计色彩更多地应用于创造与构成。

设计色彩强调的是艺术与设计的色彩结合,又是一种创造性思维活动,能挖掘设计师对色彩应用的潜力和聪明才智,还能认识自身,为我们自由地创作提供超强想象力和创造力的空间。培养设计师和学生们的逻辑思维与形象思维的能力,更广阔的拓展新的设计语言、手段和领域。设计色彩侧重于直觉的、主观的色彩建立,进而引申到理性的、抽象的、设计的色彩表现。

设计色彩重视色彩的组合规律以及与设计意图的有机结合,并把色彩美学观点应用于诸多领域,回归到艺术色彩与实用高度结合的设计理念上来。在当今社会中,设计色彩已经应用于工业设计、建筑设计、纺织印染、时装设计、书籍装帧、舞台美术、商业美术以及视觉传达设计等诸多领域,成为目前设计类院校必修的专业基础课之一。

设计色彩在强调应用型教学的基础上,注重启发学生们的创造性思维观念,同时也是一种“训练”的课程,通过一系列有针对性的设计训练,使学生们提高了对色彩规律的审美认知方面的能力,也学会了有目的地应用色彩,特别是通过较抽象的色彩形式美法则和心理学方面的培养,具备敏感性设计能力,从而将设计色彩变为一种能反映现代人生活方式和审美理想的较科学的方式方法。

现代科技高速发展,设计色彩可以通过计算机、摄影等技术进行艺术处理,但也得要有成熟、超群的设计师的奇思妙想和独特的色彩视觉美感才能完成。因此,必要的动手操作也是要有,不能完全放弃亲手操作。

为了适应诸多设计类专业的学生及具有一定基础的设计爱好者的需要,本书从一定的理论高度将设计色彩创作和色彩基本原理相结合,运用中外设计大师的成名之作和教学中的案例,以图文并茂的形式,有针对性地介绍设计色彩的基础技法与技巧,并注意做到各章节的可操作性和可执行性,淡化传统美术院校讲究的单纯技术和美学观念,使更多的学习者能通过实践来明确体会设计色彩在诸多设计领域中的内涵和要领,并努力使作品符合自己的创作意图和用户的需求,为以后进入真正的设计领域打下坚实的色彩基础,给有志于投身设计事业的广大青年朋友一定的指导与启示。

本书除了作者自身总结的理论经验和各种图片资料外,为了阐述理论观点,还收录了大量中外著名设计名家的作品,在此作者向这些中外艺术家和设计师们表示由衷的敬意。同时在本书撰写过程中,得到同事和同人的大力支持,在此一并表示感谢。

由于时间仓促,作者的水平有限,不足之处还请广大读者、专家、学者给予批评指正。

编 者
2018 年 2 月

目 录

第1章 设计色彩概述

1.1 设计与设计色彩	4
1.1.1 设计的含义	4
1.1.2 设计色彩的含义	6
1.2 设计色彩教学的目的和意义	8
1.2.1 设计色彩教学的目的	9
1.2.2 设计色彩教学的意义	10
1.3 设计色彩教学的要求和方法	12
1.3.1 设计色彩教学的要求	12
1.3.2 设计色彩教学的方法	13
1.4 颜料与工具的应用	20
1.4.1 油画颜料与工具的应用	20
1.4.2 水粉颜料与工具的应用	23
1.4.3 水彩颜料与工具的应用	24
1.4.4 国画颜料与工具的应用	28
1.4.5 彩色圆珠笔的应用	32
1.4.6 马克笔的应用	33
1.4.7 彩色铅笔的应用	34
1.4.8 蜡笔的应用	35

第2章 色彩的基本理论

2.1 色彩的生理现象	38
2.2 色彩的物理理论	39
2.2.1 色彩的物理原理	39
2.2.2 色彩的属性	42
2.2.3 色彩的混合	43
2.3 色彩的要素	47
2.3.1 色相	47
2.3.2 明度	50

2.3.3	纯度	51
2.3.4	色相、明度、纯度三者之间的关系	52
2.4	色立体	54
2.4.1	色立体的含义和作用	54
2.4.2	孟塞尔色立体	55
2.4.3	奥斯特瓦德色立体	55

第3章 设计色彩的学习方法

3.1	拜大自然为师	59
3.1.1	自然景观色彩	61
3.1.2	海洋色彩	63
3.1.3	动物色彩	63
3.1.4	植物色彩	67
3.2	向大师学习	70
3.2.1	向大师学习色彩观察	70
3.2.2	向大师学习色彩对比	72
3.2.3	向大师学习色彩调和	73

第4章 色彩情感

4.1	色彩心理	76
4.1.1	色彩的冷暖感	76
4.1.2	色彩的兴奋感与沉静感	79
4.1.3	色彩的轻重感	81
4.1.4	色彩的进退感	83
4.1.5	色彩的涨缩感	85
4.1.6	色彩的华丽感与朴素感	86
4.1.7	色彩的积极感与消极感	87
4.1.8	色彩的软硬感	89
4.1.9	色彩的强弱感	90

4.1.10	色彩的活泼感与忧郁感	91
4.2	色彩的民族性和地域性	92
4.2.1	色彩的民族性	92
4.2.2	色彩的地域性	97
4.3	色彩联想	110
4.3.1	色彩的具象与抽象联想	110
4.3.2	色彩的味觉与嗅觉联想	114
4.3.3	色彩的形状联想	119
4.3.4	色彩的音乐联想	121
4.4	色彩的性格与象征	125
4.4.1	色彩性格特征和象征的含义	125
4.4.2	色彩的寓意	126
4.5	色彩肌理	127

第5章 设计色彩的应用

5.1	色彩在平面设计中的应用	130
5.1.1	色彩在插画中的应用	130
5.1.2	色彩在装帧中的应用	130
5.1.3	色彩在招贴中的应用	133
5.1.4	色彩在广告中的应用	135
5.1.5	色彩在包装中的应用	138
5.2	色彩在动漫设计中的应用	139
5.2.1	色彩在角色设计中的应用	143
5.2.2	色彩在场景设计中的应用	146
5.2.3	色彩在道具设计中的应用	148
5.3	色彩在环境艺术设计中的应用	152
5.3.1	色彩在室内环境设计中的应用	154
5.3.2	色彩在室外环境设计中的应用	156
5.3.3	色彩在景观环境设计中的应用	158
5.4	色彩在工业产品设计中的应用	161

5.4.1	色彩在交通工具中的应用	162
5.4.2	色彩在陈设家具中的应用	165
5.4.3	色彩在电器用品中的应用	169
5.4.4	色彩在文化用品中的应用	171
5.5	色彩在服饰设计中的应用	172
5.5.1	色彩与服装	174
5.5.2	色彩与服饰	176

第6章 优秀设计色彩作品赏析

6.1	中国设计色彩大师作品赏析	181
6.1.1	戴帆的设计世界	181
6.1.2	梁景华的建筑设计	181
6.1.3	服装设计师刘清扬	184
6.1.4	陶艺怪才邢良坤	184
6.2	外国设计色彩大师作品赏析	188
6.2.1	艾莉克莎·汉普顿的室内设计	188
6.2.2	詹姆斯·斯特林的建筑设计	189
6.2.3	卡尔·拉格斐的服装设计	190
6.2.4	八木一夫的陶艺设计	191
6.2.5	温·黑格比的陶艺设计	192

参考文献

第1章

设计色彩概述

学习目标：通过学习，了解设计的含义、设计色彩的含义，以及设计色彩教学的目的和意义、要求和方法，并对涉及的颜料和工具有所了解。使学生们能对艺术设计色彩的含义及应用有一个不断认识和理解的过程，为以后的专业学习奠定基础。

学习重点：本章是全书的总述，通过本章的学习，对学生能起到一种引导的作用。重点掌握设计色彩的含义、目的和作用，进而熟练掌握其基本概念与发展趋势。

当今是信息时代，设计无处不在，其内涵和外延也在不断扩大，从生活用品到公共空间、再到社会规划以及整个宇宙的探索，都离不开设计。设计能使产品身价倍增，如果没有设计的概念和意识，产品应有的经济价值就得不到体现。可以说人类一开始就与“设计”分不开，同时设计也贯穿于整个人类社会的发展演变历程中。而色彩是其主要的表现要素，它直接影响人们的视觉直至心灵。因此，设计在不断地改变着人们的生活，为人类创造新文明，并提供更加舒适的生存生活环境。（图 1-1 ~ 图 1-7）

图 1-1 平面设计色彩（1）

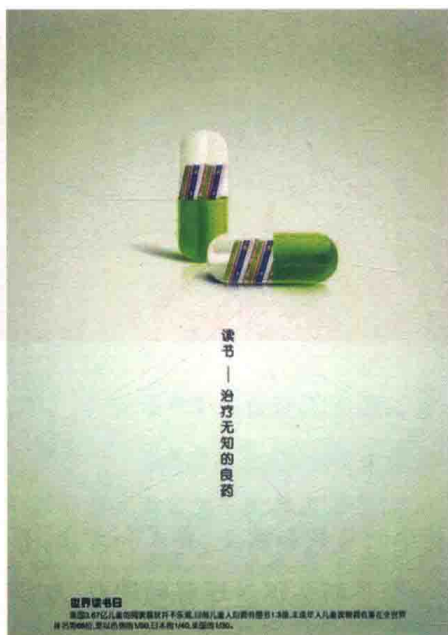

图 1-2 平面广告设计色彩

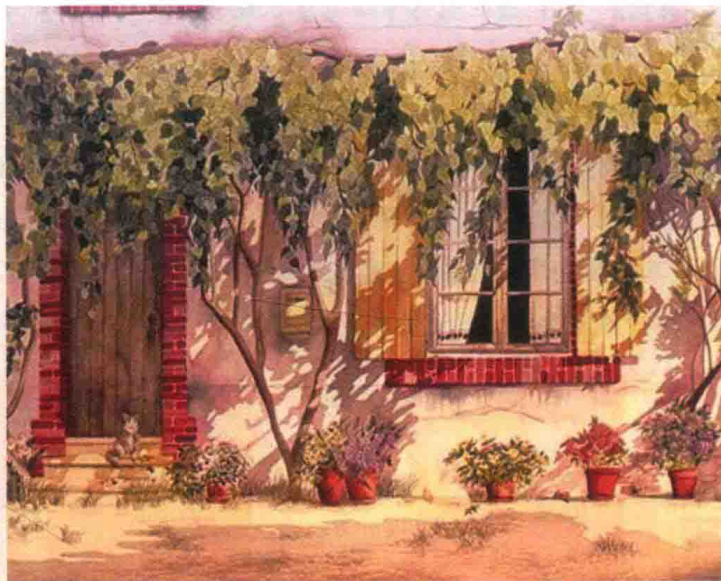

图 1-3 动漫场景设计色彩

图 1-4 室内外环境设计色彩

图 1-5 景观设计色彩

图 1-6 产品设计色彩 (1)

图 1-7 服装设计色彩 (1)

1.1 设计与设计色彩

设计色彩作为设计的要素之一,主要强调艺术与设计的色彩结合,重视色彩的组合规律以及与设计意图有机结合的探讨,把色彩美学观点应用于诸多领域,回归到艺术色彩与实用高度结合的设计理念上来。因此,对设计和设计色彩概念的深入理解是非常必要的。

1.1.1 设计的含义

“设计”在《现代汉语词典》里解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制订方案或图样”。本书中的解释是沿用张道一先生在1993年主编的《工业设计全书》中对“设计”(design)一词的解释,源于意大利语 *desegno*,其基本含义是“为从事某项活动之前而构想的实施方案”,狭义地讲是对一件具体的物品在制造前做的实施计划和方案,其最终结果是以某种符号(语言、文字、图样及模型等)表达出来。设计的所指极为广泛,如平面设计、动漫设计、服装设计、包装设计、环境艺术设计、产品设计、计算机程序设计等,几乎涵盖了人类生活的方方面面,并起着重要的作用。(图1-8~图1-13)

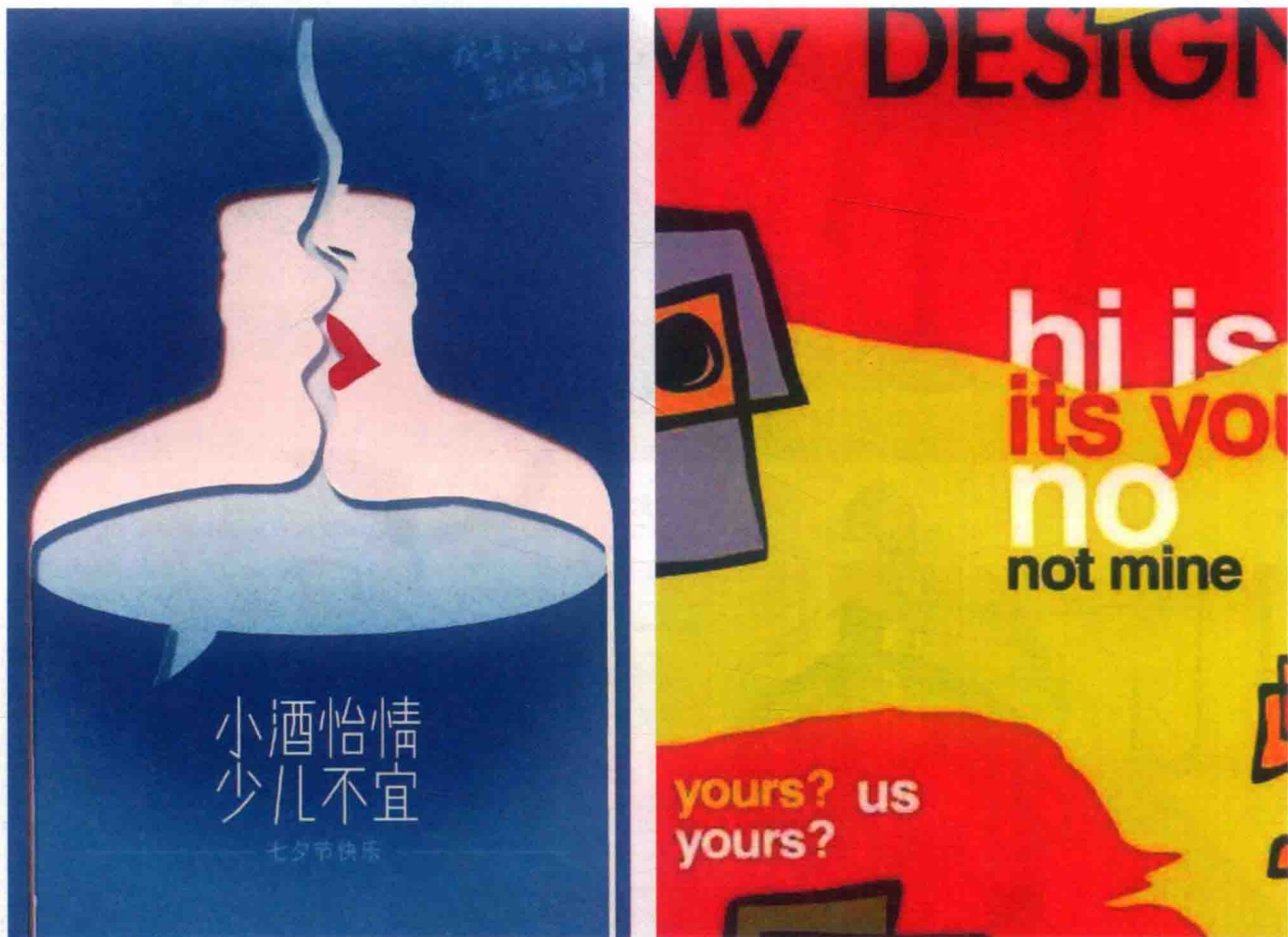

图 1-8 平面设计色彩 (2)

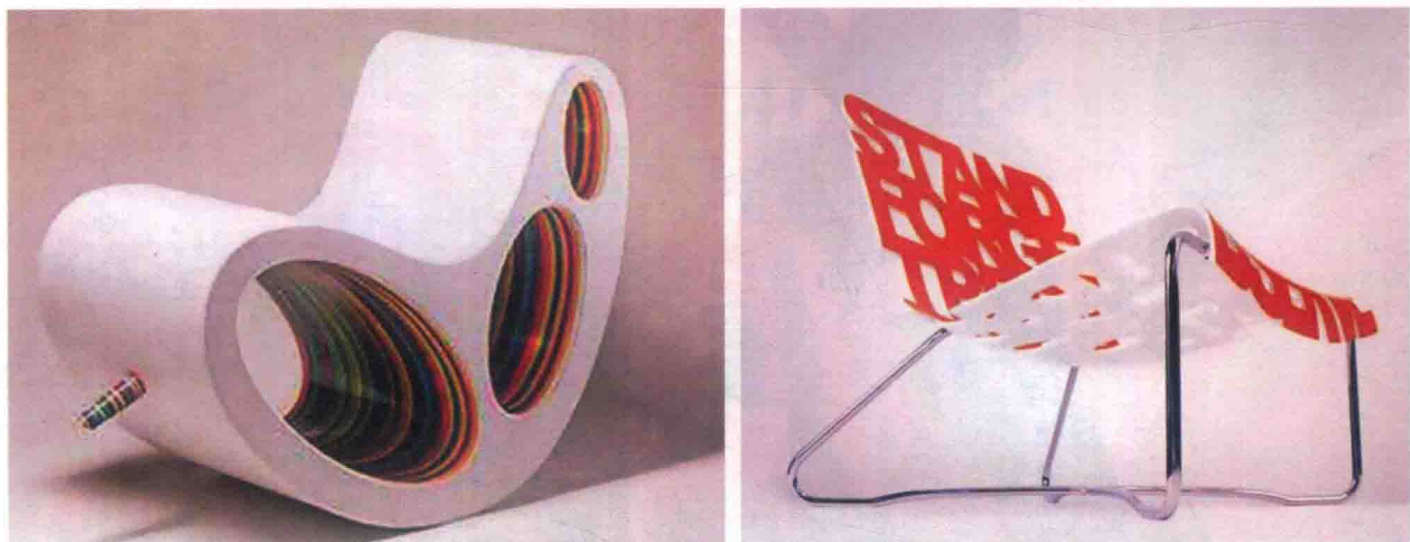

图 1-9 产品设计色彩 (2)

图 1-10 服装设计色彩 (2)

图 1-11 动漫设计色彩

图 1-12 广告设计色彩

图 1-13 环境艺术设计色彩 (1)

1.1.2 设计色彩的含义

设计色彩是在有目的的、预先制订的方案或图样中进行色彩的有机应用,依附于设计的色彩造型方式,是设计的重要组成部分。它无法独立存在,必须受到物品的形态限制,它可以与设计同时呈现在制订的方案或图样中,也可以后续补充。(图 1-14 ~ 图 1-19)

图 1-14 平面艺术设计色彩

图 1-15 标志艺术设计色彩

图 1-16 产品艺术设计色彩 (1)

图 1-17 化妆艺术设计色彩

图 1-18 标志设计色彩

图 1-19 环境艺术设计色彩 (2)

1.2 设计色彩教学的目的和意义

信息时代,设计色彩已经应用于诸多领域,并作为艺术设计教育的基础而一直备受关注,现已成为各大设计类院校必修的专业基础课之一。对设计色彩的教学目的和意义的探讨在不断深入,以培养大批有设计意识和色彩应用能力的专业设计师,从而不断提升人们的生活艺术水平。