

高职高专“十一五”规划教材·艺术设计系列

设计色彩

主编 李跃红 牛惠芳

 中国轻工业出版社
全国优秀出版社

高职高专“十一五”规划教材·艺术设计系列

设计色彩

主编 李跃红 牛惠芳

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩/李跃红等主编. —郑州:大象出版社,2007.9
高职高专“十一五”规划教材·艺术设计系列
ISBN 978-7-5347-4651-2

I. 设… II. 李… III. 色彩学—高等学校—教材
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 131121 号

本书编委会名单

主 编 李跃红 牛惠芳
副主编 仵刚 王钧

责任编辑 杨前旷

特约编辑 刘颖

责任校对 钟 骄

装帧设计 张 帆

出 版 大象出版社 (郑州市经七路 25 号 邮政编码 450002)

网 址 www.daxiang.cn

发 行 全国新华书店

制 版 郑州普瑞印刷制版服务有限公司

印 刷 河南第一新华印刷厂

版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 8.25

字 数 180 千字

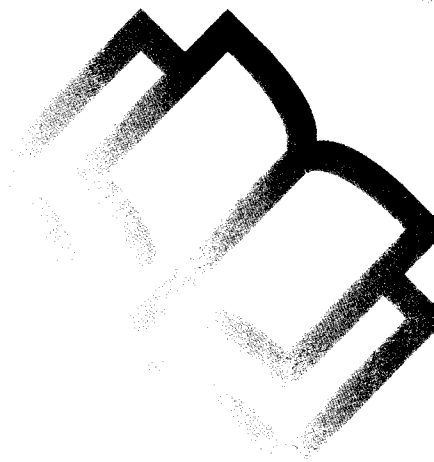
印 数 1—3 000 册

定 价 36.80 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路 12 号

邮政编码 450002 电话 (0371)65957860-351

大象出版社

大象出版社，全国优秀出版社，其前身是河南教育出版社，成立于1983年，1996年更为现名。大象出版社主要出版大中小学各类教材、教学参考书、教学辅助读物、学生课外读物及教育理论著作、工具书与有关学术著作，基本形成编、印、发配套齐全，书、报、刊、电子读物良性互动的多元化发展格局。

在新的形势下，大象出版社积极进取，不断强化其在教育图书出版领域的优势。目前已形成了从小学至高中12个年级、国标教材与地方教材相结合的大象版教材体系。随着综合实力的不断增强，大象出版社近年来加大了大中专教材的出版力度，陆续出版了高职高专“十一五”规划教材——公共基础课系列、电子信息系列、机电系列、艺术设计系列、汽车专业系列，中等职业学校“十一五”规划教材——教改必修课系列、艺术设计系列、汽车专业系列，以及高考艺术类考生必读系列，充分展示了大象出版社锐意进取的雄姿和深厚实力。今后，大象出版社将不断开发新品种的大中专系列教材，欢迎有编写意向的老师积极与我们联系（daxianggj@163.com），我们愿与各高校老师携手做好高校教材的编写出版工作。

大象出版社将继续秉承“脚踏实地，善于负重，坚忍不拔，勇往直前”的大象精神，实践“服务教育，介绍新知，沟通中外，传承文化”的出版宗旨，为读者奉献更多的精品图书！

高职高专“十一五”规划教材·艺术设计系列

编 审 委 员 会

主 任 付中承

委 员 李跃红 曹永智 刘 松 梅根成

孟繁华 范 涛 王剑丽 马 刚

陈志宏 赵天存 于会见 吕 村

唐立群 荆 红 陆立颖 吕晔林

前言

《设计色彩》是设计专业必修的基础课之一。作为设计教育的基础，色彩课的目的是清晰而明确的，就是要通过对色彩的学习，使学生对色彩的基础概念及一些基本表现技法有一定的了解和掌握，从而为进入下一步的专业设计作好准备。虽说专业设计有各种门类，但色彩方面的基本原理却是万变不离其宗的，只要能真正掌握了最主要的基本原理，就可以从容应对各种类别的设计。

本书以艺术设计为教学目的，通过色彩写生、色彩研究和色彩实践活动，重点培养学生的创造思维能力、色彩形式要素的感知力和表达力及创造性地处理视觉信息的能力。引导学生用观念、视觉思维理性地创造色彩空间、色彩意象，训练学生对组织色彩能力的把握，最终使学生达到能够运用色彩语言自由表达其设计构想的目的，为学生对色彩的进一步设计研究奠定基础，也为以后的专业学习建立起初步的设计思维模式。

我们在编写过程中按照高职高专教育的特点，以实用性为目的，力争做到观点明确，内容深入浅出，图文结合，可读性、可操作性强。本书对基础性、实用性、共性知识方面进行着重讲解。本书除了安排设计色彩的基本原理外，还介绍了设计色彩在设计中的应用，希望能够给艺术设计专业的朋友和广大师生提供一个参考。限于我们的水平和经验，粗浅和谬误之处在所难免，恳请各位不吝指正。

书中图例是部分教师和学生的课堂习作，也选用了部分设计人员、专家和教师的作品，在此一并致谢。

编者

2007年7月

目录

第一章 设计色彩概述

- 第一节 课程性质、任务与基本要求 (1)
- 第二节 课程的教学方法 (2)

第二章 设计色彩原理

- 第一节 色彩的基本知识 (7)
- 第二节 色彩的观察方法 (11)
- 第三节 色彩的表现 (15)

第三章 色彩的归纳与表现

- 第一节 色彩归纳概述 (28)
- 第二节 色彩归纳的特征 (32)
- 第三节 色彩归纳的表现 (35)

第四章 装饰色彩的表现

- 第一节 装饰性造型的特征 (44)
- 第二节 装饰色彩的特征与组合 (49)
- 第三节 装饰色彩的构成形式 (53)
- 第四节 装饰色彩的构图与表现 (56)

第五章 意象性色彩的表现

- 第一节 意象性色彩的概念 (61)
- 第二节 色块意象 (67)
- 第三节 意象性色彩解构 (75)
- 第四节 材质肌理与色意象 (84)

第六章 色彩在艺术设计中的应用

第一节 色彩与企业形象设计	(89)
第二节 色彩与广告设计	(93)
第三节 色彩与包装设计	(100)
第四节 色彩与产品造型设计	(104)
第五节 色彩与环境设计	(111)
第六节 流行色与服装设计	(116)
参考文献	(121)

第一章 设计色彩概述

第一节 课程性质、任务与基本要求

设计色彩是艺术设计专业的基础课程之一,它具有两面性,既是基础性的学科,又是创意性很强的专业性学科。长期以来,我们在设计学科的色彩教学中,一直沿用着造型学科的教学内容与教学方法,并且程式化地传承下来。这在客观上为培养学生的色彩观察能力起到过非常积极的作用,也促进了我国艺术设计教育的发展;但随着目前设计教学体制的日趋完善,这种沿用造型学科的教学内容与教学方法,在教学与设计应用中遇到了诸多难以解决的问题,使我们深感两者间存在的差别。如何探讨一套适用于艺术设计专业特点的绘画写生方法,利用有限时间,使学习者通过有效的训练,具备一定的艺术修养和造型技能,在绘画写生与艺术设计之间建立某种联系,为今后的专业设计打下基础,成为设计色彩造型教学需要加以研究和解决的重要课题。

设计色彩是以艺术设计为教学目的而进行的各种色彩写生、色彩研究和色彩实践活动。首先它从表象的色彩写生入手以培养学生良好的色彩感觉,再通过对理性色彩知识的认知与把握获取驾驭色彩的能力,在设计色彩课程的学习实践中去观察、体验,不断开发色彩表现的可能性以达到主动性的认识与创造。

设计色彩兼具艺术性与科学性,它以对研究自然色彩的认识和表现为依据,以主观色彩表达和运用为目的。通过循序渐进的系统学习,帮助学生建构起一套实用的理论与技法并重的色彩体系,使学生懂得色彩的概念、体系、功能、原理等基本理论,掌握色彩的对比与调和、色调的运用等基本知识,了解设计色彩在生活各个领域中的运用情况,并能够用科学的分析方法将所学的理论知识运用到实践中。

设计色彩是一种转化过程,是写生和设计的转化。本课程是建立在一般色彩写生基础上的对新的写生方式的一种探索,其教学基本要求是通过进行富有针对性或规定性的课题训练,使学生了解和掌握色彩造型的基本原理和方法。通过对客观物象观察、分析和审美选择,使学生能够将特定的物象经梳理、提炼、夸张、变形等处理,表现在画面上。在这个过程中,可使学生较系统地认识和学习设计色彩造型在构图、构形、构色以及画面构成方式、表现技巧、形式风格等方面的问题,接触各种不同的表现技法,了解并掌握艺术表现的丰富

性,以此强化绘画写生与艺术设计的相互关系,从而达到对色彩基础的全面掌握,提高艺术设计的创造和表现能力。

第二节 课程的教学方法

在设计色彩教学中,色彩造型的研究首先应该建立在对自然色彩的观察分析、认识规律和色彩写生实践等方面,着眼于指导学生把视觉知觉经验加以整理、发展,把对于自然色彩的视觉经验化为美的条件,能用色彩特有的审美思维方式去体悟与之相对的操作技法形式,从而激发自己的意象以及感应,化为可视的形和色,在自然写生色彩的基础上进行主观意识的色彩整理和发展,逐步培养主观色彩的造型意识。但是,这种以色彩写生为形式的写生过程不同于传统的再现,而是要求学生以头脑和眼睛进行思考,以再创造为目的写生。

从设计的角度来讲,设计色彩更多运用的是主观色彩,培养学生的主观色彩意识和驾驭主观色彩的应用能力是设计色彩教学的最终目标。但这种主观色彩的培养、形成和来源并不是一开始就能形成的,实践证明,在培养学生主观色彩形成方面,采用以自然色彩为基础,以色彩写生为形式,以色彩理论知识和大量的写生实践做支撑,加上有目的、有针对性的课题训练,才能真正实现学生色彩经验的积累和色彩修养的升华。在这个过程中,促使学生通过对变化中的自然色彩进行提炼、归纳,在感悟中生发,从精神内涵中发掘,从而超越色彩表象模仿达到主动性的认识与创造,并自觉地将色彩基础训练有机地同专业设计联系起来,逐步形成主观色彩的认知能力。

关于设计色彩内在表现力的训练,我们也可以通过光与色的有关理论、视觉心理理论、条件色的理论并结合色彩功能的理性分析与运用等知识的教学,配合有针对性的写生实践活动,逐步引导学生完成从自然色彩的一般认识和训练过渡引申到第二自然色彩——人造物象的色彩解析与重组训练,直至设计专业的色彩意向表达训练,以期达到自由驾驭色彩的应用能力。

由此看来,设计色彩所重视的不是写生色彩本身,而是一种转化过程,是写生和设计的转化,是建立在一般色彩写生基础上的对新的写生方式的一种探索。其教学方法是从认识、理解、掌握各种色彩现象入手,使学生了解和掌握设计色彩造型的基本原理和方法,了解设计色彩与绘画色彩的区别与联系,并能强化绘画写生与艺术设计的相互关系,最终使学生达到能够应用色彩规律设计、整合自然色彩的目的。

本课程教学方法是从对色彩认识与写实的光色研究入手,逐步过渡到平面归纳与主观构想归纳,进入对色彩的装饰处理和整合能力的训练,从视觉思维方式上完成对色彩具象、意象到抽象的研究与训练。学生借助这个训练过程,体验、掌握设计色彩的内在规律,全面提高转换及造型能力,建立起在观察表现上的新的造型观念,开拓创意思维和想象力。课程要

引导学生用观念、视觉思维理性地创造色彩空间、色彩意象,训练学生对组织色彩能力的把握,激发学生观念性的视觉思维,提高学生艺术设计的创造和表现能力。从教学的时间段与知识点来考虑,设计色彩教学训练主要分为以下内容与时段:

一、色彩再现性教学

以光色写生为主,通过写生让学生观察色彩,认识色彩,掌握色彩的基础知识,准确地分辨色彩,生动地塑造所描绘的对象。在自然写生色彩的基础上进行主观意识的色彩整理和发展,逐步培养学生主观色彩的造型意识。

色彩训练是视觉训练,它以可视的色彩及色彩形象来反映对象,因此,对学生的观察能力的培养是设计色彩教学的第一要求(观察能力)。

设计色彩训练是以徒手表达的形式完成的,因而十分注重学生的徒手表达能力及手绘能力(手绘能力)。(图 1-2-1 至图 1-2-4)

图 1-2-1

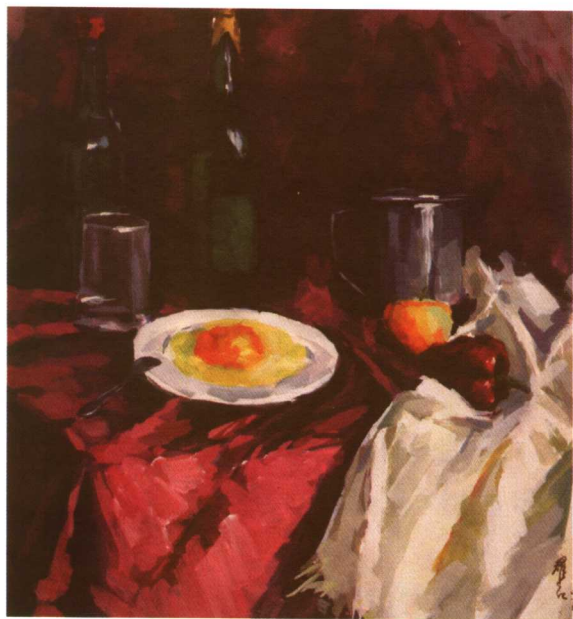

图 1-2-2

图 1-2-3

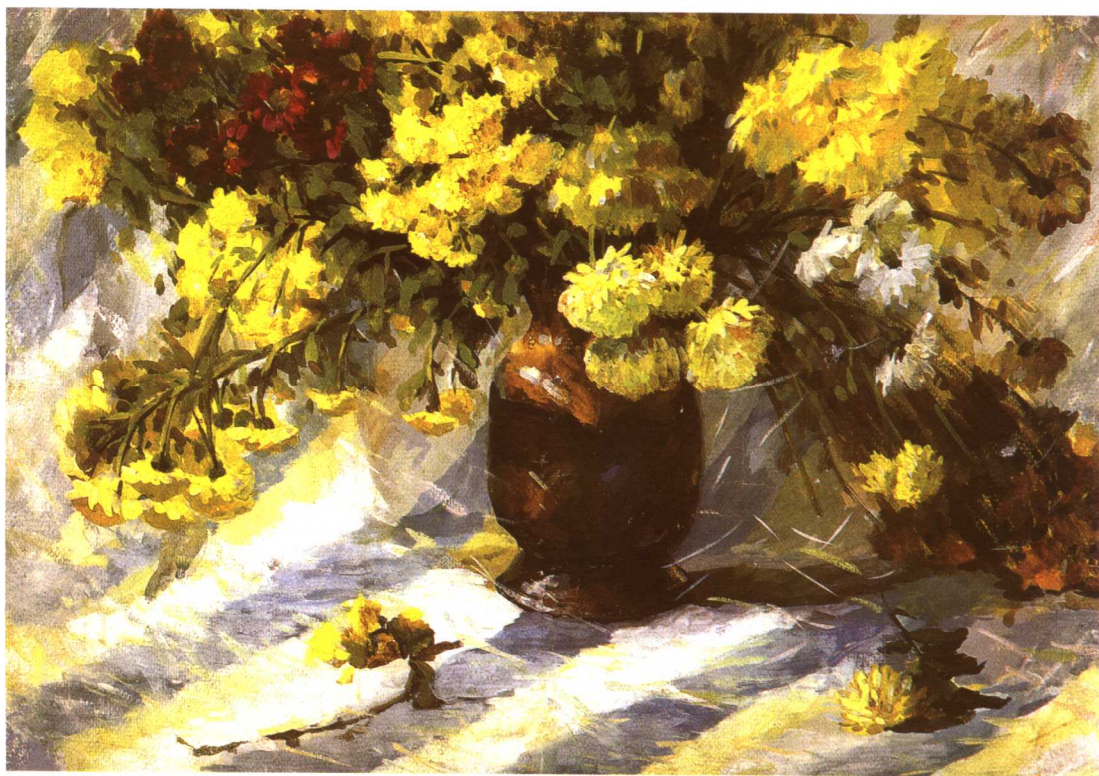

图 1-2-4

二、色彩整合性教学

色彩整合是应用色彩规律来设计、归纳、整合与装饰自然色彩,是设计色彩的重要内容,通过对特定对象的色彩、色调的研究,设计一个新的色彩构图,是真正开始认识和学习设计造型的关键环节。色彩整合训练是从被动的表现到主动的色彩设计的一个转变。色彩整合过程是在画面中通过对一组特定对象色调作分解、重构的主观组合,改变不同物体色彩之间的比例关系,以及调整、整合各种色彩的相互关系,设计组织画面色彩,建构一个符合色彩规律的新的色彩秩序的过程。

色彩整合训练应注重训练学生对自然色彩的整合能力、归纳能力和整合归纳后的表现能力(整合、归纳能力)。(图1-2-5、图1-2-6)

图 1-2-5

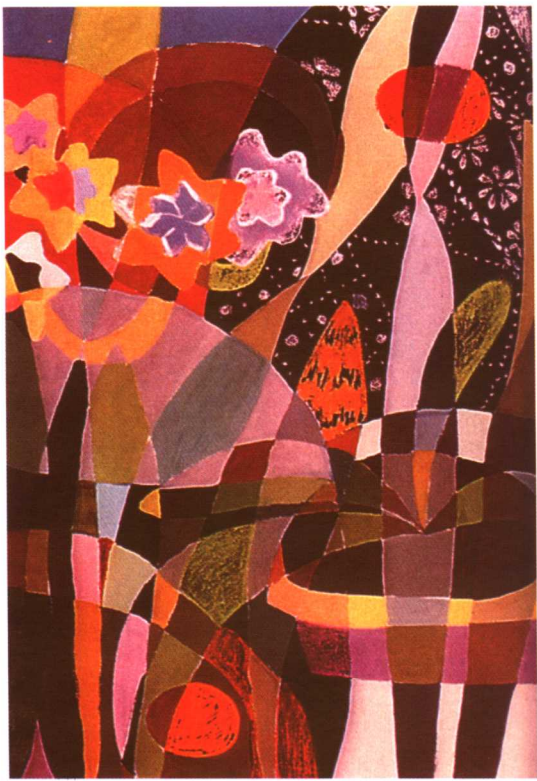

图 1-2-6

三、色彩抽象性教学

这一阶段是综合性较强的一个阶段,是从自然色彩演变进入色彩符号,以几何线性构成基本图形结构,抑制三维空间的存在,抑制具象形体的存在,将造型符号化,突出主题,表达自己的思想情感的阶段。它在观察方法、思维方式以及表现方法上发生质变。要注重对学生形、色思辨能力的训练,培养学生从写实(具象)、意象到抽象及色彩的设计应用能力,学会以一个设计师的观察方式和思辨能力来意象、抽象色彩并能生动表达。

设计色彩是广义地针对设计者的造型基础训练,是一个从感性绘画研究逐步进入理性色彩研究的过程。它既不是纯粹绘画色彩的研究,也不是纯粹色彩理论意义上的研究,它的意义在于让设计色彩的学习者从认识自然色彩规律并以色彩手段塑造和模仿对象开始,逐步学会理性地整合色彩和使用色彩语言,为对色彩的进一步的理性认识并付诸设计实践研究奠定基础。(图 1-2-7、图 1-2-8)

图 1-2-7

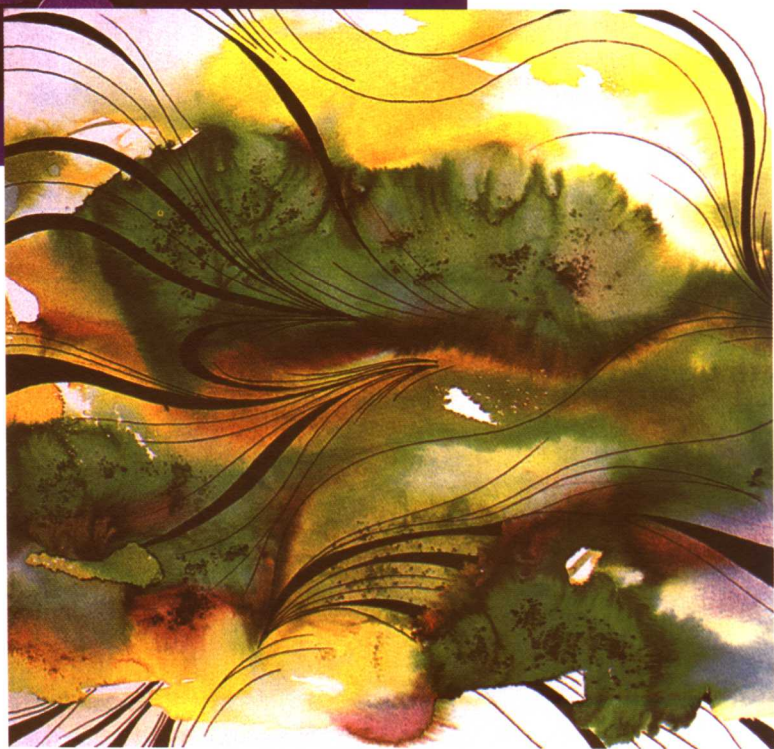

图 1-2-8

第二章 设计色彩原理

设计色彩是运用颜色来表现世界万物的，色彩的设计过程也是对事物认识和表现的过程。正确掌握色彩的基本规律，提高对自然物象色彩的观察能力和表现能力是学习色彩的关键。因此，学习设计色彩必须研究和了解色彩的基本知识、基本概念以及表现色彩的基本规律和方法。

第一节 色彩的基本知识

色彩是物体客观存在的，它通过光的作用而显现出来，在不同的光线和不同的环境中，物体的色彩会发生各种不同的变化。自然界中的色彩千变万化、绚丽丰富，但是，人们在表现过程中，通过不断地认识、研究，发现自然界的色彩产生变化是有规律可循的，只要我们在学习理论的基础上，不断进行实践，就能够正确地掌握这些规律。

一、色彩的形成规律

初学色彩的人，对色彩的感觉是单纯的，认识方法上也是孤立片面的，往往是从主观出发，从概念入手。比如画风景，把田野里的庄稼、蔬菜、树木画成一样的绿，把阴天、晴天画成一样的蓝；画山是一味的灰，画水是一味的绿。又如画人物，把头发、眉毛、眼珠画得一样黑。出现这些问题都是因为观察和认识方法不正确，看不到光和环境对物体的作用，不了解色彩变化的规律。因此，也就不能从事物的相互关系中认识和表现色彩。其实，任何一个物体色彩的形成都是由固有色、光源色、环境色三个方面构成的。

1. 固有色

固有色是指某些物体自身所带的一种固有的颜色。物体的颜色是在光照的作用下呈现的，不同质的物体对光色的吸收与反射程度不同，就产生了不同的颜色，如白色的墙、灰色的瓦，这是我们认识色彩的基本前提。

每个物体虽然由于光的作用都具有它们自己的固有色，但这种固有色在现实环境中，不是固定不变的，它必然受光源和周围环境的影响而引起变化。例如，一件白色衣服在红色光线照射下，呈现出红色，这是特定光照射的结果。因而，在光和环境的影响下，物体绝对的

固有色是不存在的，只有相对的固有色的存在。

2. 光源色

光源本身的色彩倾向，称光源色。物体只能受到光的照射后才能呈现明暗与色彩。从光学的角度来说，世界上一切物体之所以呈现不同的颜色，都是因为光源照射的结果。通常我们是以日光（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫）作为正常识别色彩的光源，这七种色光混在一起是白光。阳光照射一物体，由于物体的质地不同，它吸收一部分光、反射一部分光。全反射的是白色，全吸收的是黑色。只反射红色光的物体呈红色，反射青、黄两种光的就是青、黄混合色即绿色。不同质地的物体对光的吸收与反射程度不同，就产生了不同的颜色，所以有光才有色。以上只是一种理论推理，在实际中物体本身就没有纯正的固有色。光照射后物体不会是全反射或全吸收，而是一种半吸收半反射状态，因而自然界中很难有纯正的红、黄等颜色。所以在绘画中不用纯粹没加调配的颜色，这不仅是物体本身固有色的要求，同时也与光的强弱、冷暖、距离、方向等都有关系。

3. 环境色

环境色也称条件色，即物体与物体之间由于光线的反射在色彩上所起的变化。自然界的色彩，不是孤立存在的，任何物体的颜色都受到周围色彩的影响。尤其是物体背光部分色彩变化比较明显，复杂的环境有复杂的环境色。所以在表现物体时，就应认真观察、分析、理解上述的各种物体受光产生色彩的联系。如黄衬布衬托下的物体暗反光处即呈现偏黄的色彩。所以，我们生活中的一切物质的色彩实际上都存在两个方面的特点：一方面每一种物象都有它的固有色，以此区别于其他物象的颜色；另一方面，我们所看到的任何物象都存在于某一具体环境之中，它既受到当时的光源色的影响，也受到周围环境色的影响。

固有色、光源色、环境色是构成物体色彩变化不可缺少的三个因素，这三种因素是相互

图 2-1-1

关联而不是孤立的。在一般情况下,物体亮部色彩主要受光源色的影响,光源色越强固有色就越弱,物体的高光部分基本上就是光源色。物体暗部色彩与环境有密切联系,是固有色与光源色的综合。光滑的物体与反射性能较强的物体相邻时,暗部的反光几乎是相邻物体的颜色。物体中间部分色彩往往以固有色为主,因为这部分的颜色受光源色和环境色的反射都较弱,它在色度上比亮面稍暗,在色相和色性上比亮面复杂和丰富。(图2-1-1、图2-1-2)

图 2-1-2

二、色彩的生成要素

1. 色彩三要素——色相、纯度、明度

①色相:各种颜色的相貌叫色相,如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。七种主要标准颜色都有它的相关色,相关色是较多的,如红色的相关色有朱红、大红、玫瑰红等。因此自然界的色彩是十分丰富的,我们研究色彩首先要把各种颜色的色相分辨清楚。

②纯度:又称彩度,是指颜色的纯粹程度和饱和程度。我们视觉能辨认出的有色相感的颜色,都有一定程度的鲜亮度。在人的视觉中所能感受到的色彩范围,绝大部分是非高纯度的颜色,也就是说大量都是含灰色的。有了纯度的变化,才能使色彩显得更为丰富。

③明度:也称光度,是指色彩的明暗深浅的程度。色相不同,色彩的明度也有差异。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫中,黄色明度最高,紫色明度最低。要注意的是明度与纯度并不完全是一致的,明度强了,不一定纯度就高,明度弱的不一定纯度也差。如在红色中加白为粉红,红的明度虽然提高了,但其纯度却相反减弱。又如翠绿色明度低于土黄,但翠绿的纯度却高于土黄。