

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

SECAI GOUCHENG

黄 纓 主 编
徐红蕾 汤雅莉 副主编

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

SECAI GOUCHENG

黄 缨 主 编
徐红蕾 汤雅莉 副主编

色 彩 构 成

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成/黄 缨 主编

武汉:华中科技大学出版社,2006 年 10 月

ISBN 7-5609-3797-7

I. 色…

Ⅱ. ①黄… ②徐… ③汤…

Ⅲ. 色彩学-高等学校-教材

Ⅳ. J063

色彩构成

黄 缨 主编

策划编辑:王连弟

责任编辑:张志华

责任校对:朱 霞

装帧设计:潘 群

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉正佳文化发展有限责任公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:880×1230 1/16

印张:5.5

字数:134 000

版次:2006 年 10 月第 1 版

印次:2006 年 10 月第 1 次印刷

定价:33.00 元

ISBN 7-5609-3797-7/J·45

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	范汉成	湖北美术学院
过伟敏	江南大学	赵 阳	中国美术学院
全 森	广州美术学院	徐人平	昆明理工大学
汤重熹	广州大学	殷正声	同济大学
李中扬	首都师范大学	涂 伟	江汉大学
何 方	武汉理工大学	曹金明	中南民族大学
何 辉	长沙理工大学	黄作林	重庆师范大学
辛艺华	华中师范大学	黄建军	华中科技大学
汪尚麟	武汉工程大学	鲁晓波	清华大学
张乃仁	北京理工大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
张瑞瑞	湖北工业大学	魏 嘉	山东轻工学院

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

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

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善
2006年8月19日

为适应高等艺术设计教学的改革与发展,全面推进素质教育,使教师和学生教材选择上能够更加有针对性和实用性,特编写本教材。本教材吸收了国内外先进设计理论和设计教学经验,主导编写思想为:以色彩设计原理为基础,以设计要素为中心,以实践应用和创新为重点,以对话式教学为特色。

本教材以色彩的三要素为主要内容,以色彩构成的基本原理、基本知识、基本技能和创新实践应用为主线,内容上由浅入深,循序渐进。

全书共分为六章,每章均采用理论讲解和实图分析相结合的方式,说明清晰,并渗透着人文素养,具有趣味性和可读性、艺术性和科学性、系统性和可操作性。

本教材突破了以往同类教材限于“以教师说教为主,金科玉律式和填鸭式”的教学方式,适用于师生互动对话式的教学方式,充分调动了学生学习的积极性,体现了当前教育改革的精神。这种融后现代教育和我国优秀传统教育为一体的新的教材编写方法,形成了本书的独特风格。

本教材主要适用对象是普通高等院校艺术设计专业的教师和学生及业余设计爱好者。教材中设置了不同设计领域的应用部分,以满足设计者(读者)在不同专业学习中的特殊需求。

本书由黄纓任主编,徐红蕾、汤雅莉任副主编,冯雨、冯涛、刘艳任参编。

感谢华中科技大学出版社的积极组织和大力支持,在出版社的各位编辑的辛勤工作和帮助下,由西安建筑科技大学艺术学院的专家学者及青年骨干教师编写了本教材。衷心感谢西安建筑科技大学艺术学院的同学,特别是广告班和建装班的同学们,以及一些专家学者,感谢他们为本教材提供了优秀作品。

黄 纓

2006年6月

第一章 概述

1

第一节 色彩在生活中的重要作用	2
第二节 色彩在美术设计中的重要位置	2
一、色彩的装饰与美化	3
二、色彩的实用功能	3
第三节 色彩构成与绘画色彩的区别	6

第二章 色彩基本原理

2

第一节 色彩分类	10
第二节 色彩属性	11
第三节 色立体	13
第四节 色彩术语	14
第五节 色彩生理现象	17
一、视觉适应与色彩适应	17
二、残像与错视	18
三、色彩的同化效应	18

第三章 色彩与心理

3

第一节 色彩与知觉	20
一、色彩的视觉生理效应	20
二、色彩的通感	21
三、色彩的心理效应	25
第二节 色彩与情感	27
一、色彩的好恶感	27
二、色彩的记忆与联想	28
三、色彩的象征性	28
四、色彩形状与感觉特征	28

4

第四章 色彩对比与协调

32	第一节 色彩的对比
33	一、色相对比
36	二、明度对比
37	三、纯度对比
38	四、冷暖对比
39	五、面积对比
40	六、同时对比
41	七、连续对比
41	第二节 色彩的协调
42	一、均衡原则
43	二、呼应原则
44	三、主次原则
44	四、节奏原则
46	五、多样统一原则

5

第五章 色彩构成的实际应用

48	第一节 建筑与色彩
52	第二节 环境设计与色彩
53	第三节 平面设计与色彩
56	第四节 工业设计与色彩
59	第五节 装饰艺术与色彩
61	第六节 服装艺术与色彩

6

第六章 作业训练

64	作业训练
80	参考文献

1

第一章 概述

GAISHU

第一章 概述

图1-1 纺织品图案设计

一块具有民族特色的扎染面料，色彩鲜艳丰富，图案设计均衡饱满。

图1-2 室内设计

室内设计用色大胆，对比鲜明，突显其豪华富丽。

色彩构成是一门综合色彩设计原则、色彩设计基础理论和色彩设计基本规律的专业基础课程，是艺术设计专业学生的必修课。它主要通过对色彩的原理和要素进行理论分析和研究，让学生了解色彩构成与绘画色彩之间的区别与联系，并在作业训练中掌握色彩构成的原则和规律，从而将色彩熟练地应用于专业设计中，真正使学生理解色彩在设计中的重要地位。

第一节 色彩在生活中的重要作用

色彩在人们的社会生活、生产劳动以及人们日常的衣、食、住、行、用中所起的作用是显而易见的。我们平时形容生活千变万化、丰富多彩、有声有色，都是与色彩分不开的。有研究资料表明，一个正常人从外界接收的信息，90%以上是由视觉器官输入大脑的（也就是说主要是通过眼睛的观察）。来自外界的一切视觉形象，如物体的形状、空间、位置变化的界限和区别都是通过色彩和明暗关系得到反映，而视觉的第一印象往往是对色彩的感觉。一般在人群中较突出的、易被一眼看到的是一些穿着鲜艳的人；孩子玩玩具时，总是先去抓那些色彩鲜艳、亮丽的，也是因为色彩对眼睛的刺激是最强烈的。生活中的色彩是无比丰富多彩的，人们的生活也是离不开色彩的。

审美意识是装饰美化生活的前提因素，即怎样正确利用颜色设计出符合规则、规律的，并且是美的，又能够得到人们认可的、实用的色彩。

第二节 色彩在美术设计中的重要位置

色彩在作为造物活动的艺术设计中，它与造型、纹样、材料、

加工等许多因素一样,是设计的主要内容之一,有着十分重要的位置。有物就有色,设计本身就包括了色彩设计,它常常具有先声夺人的力量。如纺织品图案设计(图1-1),包括地毯、花布、床单、枕巾等,就有“远看色彩近看花”、“七分颜色三分花”之说,强调了色彩在设计中的重要位置。再如一个完整的室内设计,首先映入眼帘的也是色调(图1-2),也强调了色彩在设计中占有的重要位置。通过以上两个例子,可以归纳出色彩在设计中的使用原则:实用与审美的统一。这也是本书特别强调的。

一、色彩的装饰与美化

色彩的装饰分为两类。

一类是利用色彩来表现特定的主题形象,有具象图形与造型,如包装装潢、书籍装帧、装饰艺术、丝绸图案、玩具造型等。在这些设计中,色彩更多的是与内容紧密联系的,以产生各不相同的情景与气氛。但同一设计又可以有各不相同的色彩方案,特定的色彩与形象之间既有某种内在的联系,又可以是一种丰富而协调的默契。(图1-3、图1-4)

另一类是无具象形的装饰与设计,如环境设计、家具、灯具、工业产品、家用电器、交通工具等。色彩在这些设计中除了满足功能需要外,所起的作用就是使人们感受到视觉的愉悦,或是色彩带来的视觉冲击,并发挥色彩特有的魅力(图1-5)。这类设计虽无表面的物象限定,但在无形之中更受到视觉生理感受与心理效应的要求。

两种色彩的装饰在表现的形式规律上都是出于视觉艺术的共同要求,即加强形象,渲染气氛。

二、色彩的实用功能

设计色彩的装饰性是有限度的。被设计物的实用性,使得任何一块颜色在产生装饰性的同时又带来一定的功能性,这是由于色彩极易引起联想、象征及人机关系、人与环境的关系所决定的。因此,从实用功能出发是设计色彩的一条重要的基本原则,它所形成的某些功能性色彩特点往往成为产品视觉效应的因素,这些功能性色彩特点有下述作用。

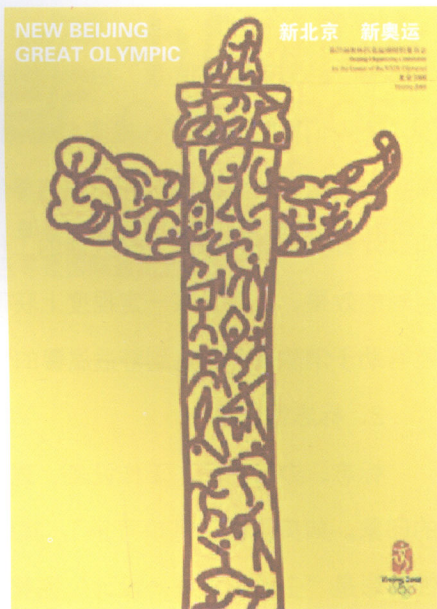

图1-3 招贴设计

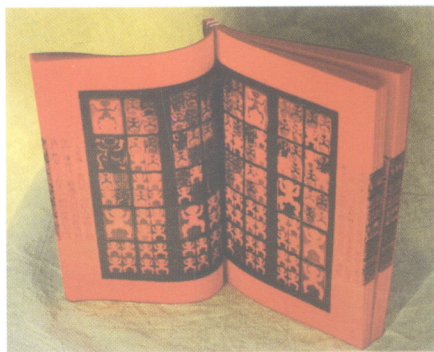

图1-4 书籍装帧设计

红色与黑色搭配,表现了书籍装帧的独特魅力,极具个性化。

图1-5 家具的色彩设计

家具中色彩设计的魅力,既能满足功能需求又能给人带来视觉上的愉悦。作品中橙色的点缀起到了至关重要的作用。

1. 调节性作用

由于色彩有引起联想、启发想象及象征的作用,所以可以通过色彩的设计来改善人与环境的关系,如消除不良刺激,使人们得到安全感,提高舒适感,提高工作效率。相反,不适当的色彩设计,会让人产生疑惑不解及沉闷的情绪。如汽车驾驶室内的色彩,应选择低明度、低纯度、弱对比、无反光、无干扰的色彩,以利长时间的安全驾驶。又如设计各类计算机系统或航天器的工作机房时,考虑到人们长期单调、紧张的工作状况,必须设计一些模拟自然环境色彩的效果,以使人在一定程度上获得生理效应上的平衡与补偿。再如室内设计中的卧室、客厅的色彩,也应照顾到能有助于消除疲劳、达到舒适温馨的休息环境的要求,以调节人的生理与精神状态。(图1-6)

2. 标志性作用

标志、办公用品、工作设备、建筑物、交通工具、服装和礼品等都采用同一色彩,通过它的反复出现以加深人的印象。如美国的“可口可乐”,其各种包装形式如塑料瓶、玻璃瓶及易拉罐的色彩都采用相同的红白两色。标志性色彩是“企业形象统一设计”完整宣传体系的有效组成部分,利用色彩向各个领域的渗透进行一种全方位的视觉扩张。这种整体的带有计划性的色彩信息的传播,有利于新的企业、产品进入市场,并为人们所认识与接受,使之达到根深蒂固的境地。标志性色彩通常是固定不变的。(图1-7)

图1-6 居家色彩设计

统一的蓝色调,给人以舒适、安静、祥和之感。

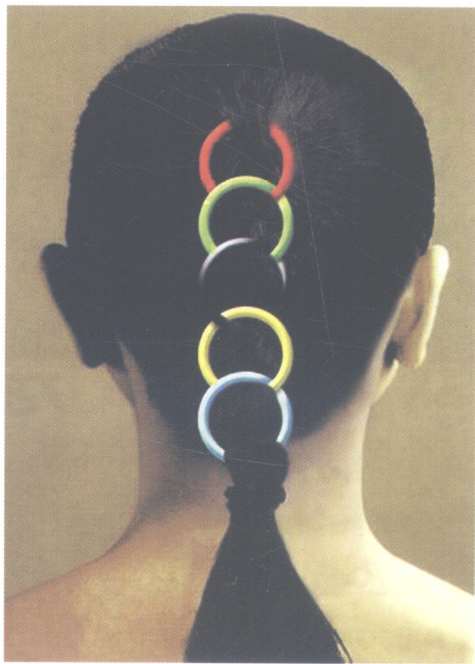

图1-7 标志性色彩

奥运五环的色彩标志,无论运用于何种设计,其象征五大洲的标志性色彩是绝对不能改变的。

3. 专用性作用

用颜色表示某种职业、物象特征的含义与用途,如邮政业的绿色(图1-8),医疗工作及医护人员的白色,消防车的红色与表示危险品运输的黄色等。这些色彩及物象一旦在公共视觉中出现,立即会起到提醒、引起注意的作用,从而产生相应的效应。

4. 识别性作用

如地图的设计,用不同的颜色表示不同的国家与地区,表示海洋、平原、陆地、山脉及它们的高度与深度,其带来的视觉上清晰的辨识效果是单色所不可企及的。在一定的视觉范围内,不同性质的物体用不同的色彩加以区分,使人一目了然,可以避免因颜色的单一或混乱而造成不必要的误会与干扰。交通管理中的“红灯停、绿灯行”则是人所共知的识别性色彩范例。色彩学家们认为,色彩的这种识别性作用是任何图形效果所无法达到与不可比拟的。现代景观设计方案中也可看出色彩识别性的重要性。(图1-9)

图1-8 行业专用色彩

邮政业的绿色,医疗业的白色,消防的红色等是国际通用的。

图1-9 景观设计

在景观设计的平面方案图中,绿色代表植物、蓝色代表水、黄色代表道路,一目了然。

图1-10 保护性色彩

各种各样的酒选用不同的深色玻璃瓶以进行保护。

图1-11 绘画色彩表现内容

它具有具体描绘对象，勾勒其色彩，它表现的内容总是具体的、真实的。

5. 保护性作用

一定的色彩材料，对特定的产品能够起到某种保护作用。如绿、黄、褐色交织的迷彩服，能使军事人员与丛林、沙漠、山野等自然环境在色彩上混为一体，以此伪装自己，这是利用了色彩同化的错视效应的结果。深暗颜色的玻璃瓶，能使啤酒、化学品或者药品减缓质变的时间，光色吸收与反射的物理光学功能在这里起了作用（图1-10）。黑色的包装纸，用以保证感光材料不被曝光。色彩的保护性是较为直接地利用了色彩的视觉生理与光色反射等科学性能。

第三节 色彩构成与绘画色彩的区别

色彩构成与绘画色彩都是视觉艺术的表现手段，是可视的艺术语言，可供人们欣赏。但在这里需要着重阐述它们之间的区别，以帮助我们在训练时不混淆概念。

1. 观察方法不同

绘画色彩侧重观察视觉对象的固有色、光源色（光线来源）、环境色及其相互关系（衬布、周围色彩、物体互相之间）。其特点是以物体色彩为依据。而色彩构成则超越自然物色之外作色彩的探索研究，它侧重色与色之间的相互关系和规律，如几种色块在一起是否协调，是否对比强烈、深沉，是否明快等。其特点是以色彩自身为依据的。

2. 表现内容不同

绘画色彩只有同客观形态相结合才显示出

色彩的内容，它必须依附具体对象，才能勾勒出其色彩。它表现的内容总是具体的、真实的，如人物、山水、静物、风景等。色彩构成与其相反，它有独立的表现意义，没有对象，不依附于客观形态，通过对色彩的精心选择和组合来表达情感。它表现的内容是主观的、抽象的，具有多义性和模糊性，是设计者的自我发挥与创造，也可能是设计者心理状态的一种反映，没有具体形象存在。（图1-11、图1-12）

3. 艺术风格不同

绘画色彩建立在视觉对象的基础上，具有写实风格，其色彩形象逼真。色彩构成是建立在概念、形象的基础上，具有单纯、夸张的装饰风格。

4. 色彩功能不同

绘画色彩属于视觉艺术，具有认识、教育和审美功能，偏重于精神力量。色彩构成属于实用艺术，不仅具有艺术的一般功能，而且同材料、工艺、产品的结合还具有实用价值和经济价值。

图1-12 色彩构成表现内容

作品有独立的表现意义，没有具体形象存在，不依附于客观形态，而是通过对色彩的精心选择和组合来表达情感；它表现的内容是主观的、抽象的，具有多义性和模糊性。

