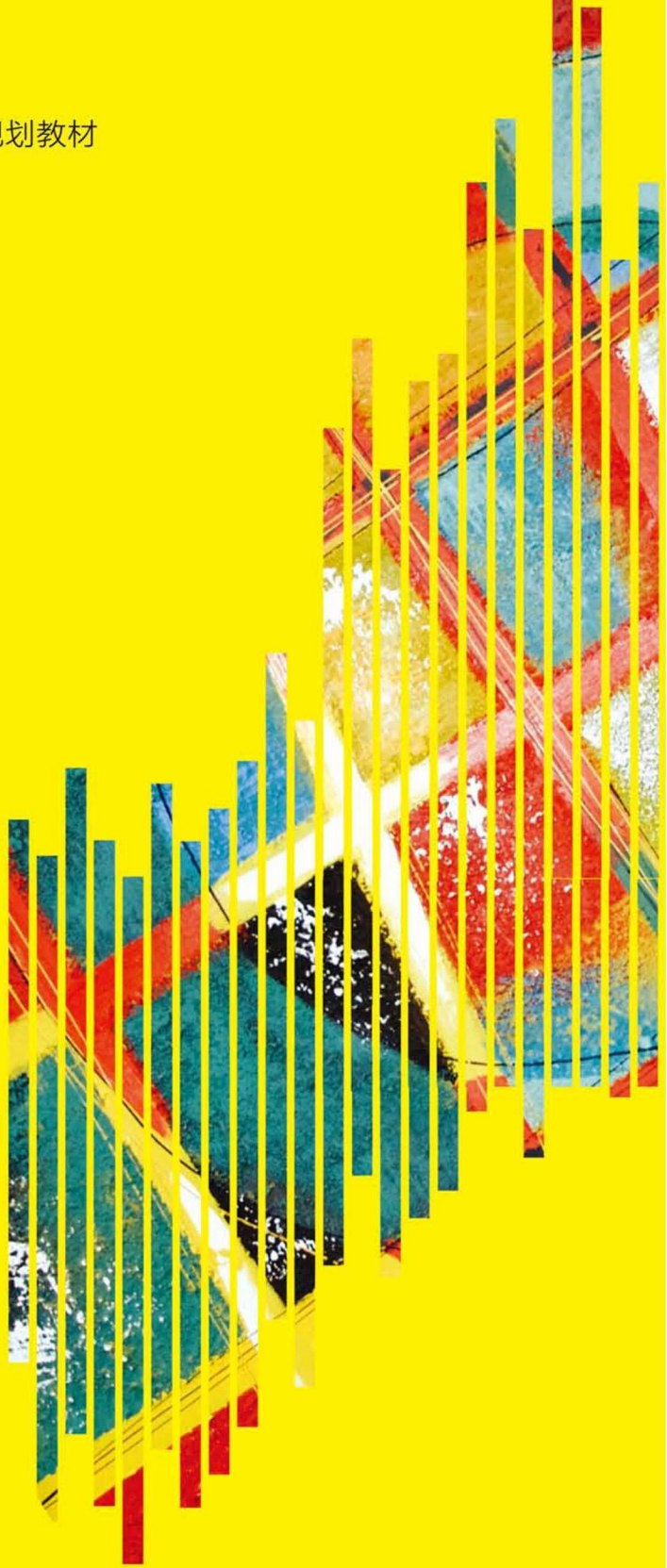

◆ 高等院校“十三五”设计艺术系列规划教材

Design Color 设计色彩

张留峰 姚 华 彭 鲲 廖晓航 / 编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 张留峰等编著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-308-18763-3

I. ①设… II. ①张… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第269805号

设计色彩

张留峰 姚 华 彭 鲲 廖晓航 编著

丛书策划 朱 玲
责任编辑 朱 玲 朱 辉
责任校对 刘序雯
封面设计 春天书装
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州林智广告有限公司
印 刷 杭州高腾印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 5
字 数 95千
版 次 2018年12月第1版 2018年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-18763-3
定 价 35.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcsb.tmall.com>

前言

色彩是绘画的重要语言，现代科学已证明色彩给予人们视觉上的冲击力，已远远超过了造型艺术的其他因素（形体、线条等）。追溯历史，人类最初交流思想感情是通过图形与色彩进行的。人类将图形画在洞壁之上，以表达自己的意愿与思想。在人类历史发展进程中，图形与色彩不断地发展演化，从简单到复杂，才形成今天比较成熟的状态。纵观世界美术发展的历史以及所出现的各种艺术现象，可以了解到色彩学是随画家、画派和自然科学的成果而兴起的涵盖丰富的色彩作品和色彩理论的一门学科。

色彩艺术从传统向现代过渡，经历了印象派、新印象派、后印象派和抽象派等不同的发展阶段。英国物理学家牛顿把太阳光分解，发现了太阳光谱，以光学论为依据的现代色彩学才得以形成。以光与色为基础的色彩学理论的问世为欧洲艺术家探索新的色彩表现奠定了理论基础，特别值得一提的是英国的威廉·透纳与约翰·康斯太勃尔、法国的印象派画家克劳德·莫奈等致力于大自然中环境与光线的研究，大胆地抛弃了传统的古典主义绘画的棕褐色调，采用鲜明的色彩和笔触进行户外写生创作，极大地动摇了一向视模仿自然色彩为全部目的的传统绘画信念。法国新印象派画家乔治·修拉等在研究光学和色彩学新理论的基础上，发明了“点彩画法”，他们在色彩分析方面的所有探索，更进一步推动色彩理论与实践达到了新的高度。而后印象派画家如法国的保罗·塞尚等虽然同样是描绘展现在眼前的日常景物，却加入了自己的主观成分，注重色彩的结构。立体派画家如西班牙的巴勃罗·毕加索以多视点思维将色彩在平面中展开，他说：“不应该画它是什么样，要画它应该是什么样。”现代热抽象绘画的祖师——俄罗斯的瓦西里·康定斯基则比印象派画家更大胆地反叛了传统。在印象派画家那里，色彩还是依附于具象的物体之上，而在瓦西里·康定斯基的作品中，已见不到传统绘画中的具象物体，色彩已不再依附于任何具体物象而存在，他使色彩从具象绘画中分离出来。而作为冷抽象的代表人物，彼埃·蒙德里安只用三原色构成画面，探索色彩的抽象表现形式，以求达到一种色彩的心理平衡。抽象派的产生主要受到工业科学技术的推动，当时现代派的

建筑和环境，要求更为概括、精炼和简化的艺术形式与之相适应。

此外，现代色彩教学理论与教学实践也是在当时社会大环境下，在色彩研究和创作实践两者互为因果和相互促进下产生的。1919年，德国魏玛包豪斯设计学院的色彩教学课堂就开展了这方面的教学研究。这个由在魏玛包豪斯设计学院任教的三位艺术家瓦西里·康定斯基、保罗·克利、约翰内斯·伊顿开创的色彩教学体系，通过理性地研究色彩本身的各项性质与开发色彩的构成表达来达到探索色彩对人的心理感受的作用的目的。特别是约翰内斯·伊顿的色彩视觉课程（其思想凝聚在其所著的《色彩艺术》中），对当今的色彩教学体系起到了深远的影响。

当代色彩教学与相应的设计专业相融合是现代艺术设计学科发展的需要。单一的写实性色彩教学模式已经跟不上当今设计专业学科的发展，因此设计色彩教学实际上是一个专业性、目的性很强的教学过程。它不是以往的那种纯绘画的表现训练。设计专业要求色彩教学在练习中有所侧重，要求有多样的教学方法。它的课程内容、训练手段是根据设计师的智能、素质结构需要来决定的，并要求在课程内容编排、顺序、课时量上做好调整。这促使教育者要将色彩基础教学与未来的设计师培养作为一个整体来考虑。

本书获得浙江工业大学艺术学院教材出版资助，在此表示感谢！

编 者

2018年9月15日于浙江工业大学艺术学院

关于设计色彩

所谓设计色彩，就是指以感觉为基础，以设计为目的，以理性分析为手段，强调以创造性思维为主的色彩研究方法。

设计本身的特质，决定了设计的色彩更多的是创造与构成。作为一种基础训练，设计色彩是直接为色彩设计做准备的，因而对色彩的功能与审美都要进行研究。只有自由地运用色彩才可能创造出高度个性化的色彩设计表现。

色彩大致分为两类：绘画性色彩与设计性色彩。

绘画性色彩强调自由表现，外化作者的情感和认识；设计性色彩则侧重于功能和作用，在一定程度上受客户审美需求的制约。在大学美术教学中，它们分属于两个专业，培养目标各异；两者的表现形式也各有侧重。

绘画性色彩	设计性色彩
微妙	强烈
立体	平面
客观	主观
沉着	鲜明
光影	装饰
空间	构成
写实	写意

学习设计色彩在于训练学生思维的灵活性与感受力的敏锐性，以及审美的广泛性和表现手段的丰富性，并熟练地运用色彩的基本规律，掌握选用媒介的基本特性。

设计色彩的重点在于研究与学习色彩的客观规律。从再现性地表现色彩，到提取自然色彩中的抽象因素进行归纳、整合，并掌握色彩形式语言表现的多样性和多种可能性。

设计色彩注重实用性和艺术性的结合，强调的是艺术的色彩与设计的结合。其训练方法是让学习者通过写生，提高感受生活色彩的敏感性，通过对固有色、环境色、光源色的分析与表现，提高对写生色彩系统的认识。它侧重培养直觉的、主观感受的色彩建

立以及对色彩的高度概括和主观表达的能力，并在此基础上引申到理性的、抽象的、设计的色彩表现。学习者通过较好地掌握色彩在设计中的应用，为进一步的设计创造打下良好基础。

设计色彩是作为各个设计专业的共同基础课程而存在的，它并没有明确地针对或指向某个专业。它是以不同角度、不同性质、不同层面的训练为课程内容，分阶段、分层次安排，力求让学生在对自然色彩规律和色彩形式美的规律的探索中认识表现、创造的实质及设计的本质，培养符合设计需要的思维方式和色彩的多种表达能力。本书共分五章，分别如下：

第一章，写生色彩；

第二章，色彩分解；

第三章，色调替换；

第四章，归纳（限制）色彩；

第五章，装饰性色彩。

学生作品

C目录 Contents

第一章

写生色彩 / 1

第二章

色彩分解 / 19

第三章

色调替换 / 31

第四章

归纳（限制）色彩 / 43

第五章

装饰性色彩 / 55

参考书目 / 71

第一章
写生色彩

写生色彩是为了掌握色彩基础知识而首先进行的写生练习，这是起步阶段。如对色彩的形成，对色彩的纯度、色相、明度的认识，对条件色、环境色、光源色、空间色的认识，有了这样的认识之后才能积累一定的色彩基础知识。这个环节给后来的主观处理色彩提供了养料、经验、认识。

写生色彩训练涵盖了印象派、新印象派的色彩理论，写生色彩的方法形成主要来自这一阶段的理论与实践。

写生色彩训练主要是培养学生观察、认识、表现色彩的能力。正确的观察方法应该是从对色彩的观看方式入手，进而提高感受色彩、控制色彩的能力。学生要观察的是自然中色彩的相对关系，在观察色彩的同时要想到每个细节都是整体的一部分。整体地看、连起来看，眼睛在画面上跑动，迅速地比较各部分的关系，只有这样才能找出各部分形状、比例、明度、纯度等元素之间的色彩差别。要注意到各部分色彩之间的相互作用，整体地分析色彩，使每一部分色彩都服从于整体的节奏情调。

写生色彩并不是照抄自然，而是要注意对画面大的基调的控制。注意大的黑、白、灰（色彩的明度）节奏与色块之间的关系，亮部与暗部之间的冷暖关系，形状之间的重叠、穿插，层次之间的节奏交替变换；主动地塑造形体，强调整体的感觉；明确地拉开空间中形体、色彩、透视关系。要注意研究光源色、固有色、环境色之间的色彩转换关系，处理好各部分的对比。要控制好调色盘的颜色数量、种类，做好大的色彩结构关系的调整。

学生作品

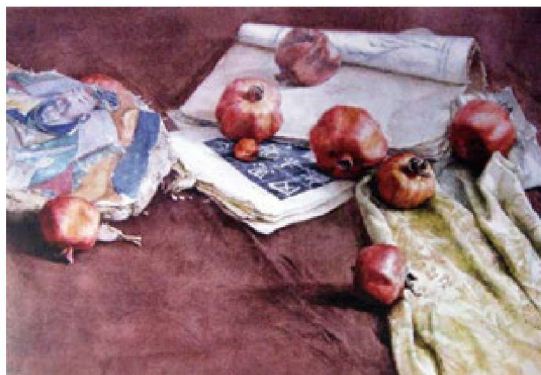
学生作品

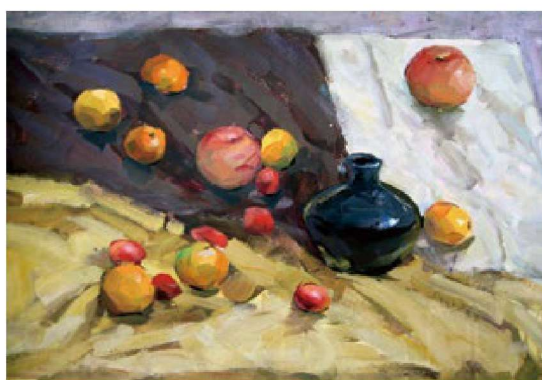
王海军《带古董的吉祥物》

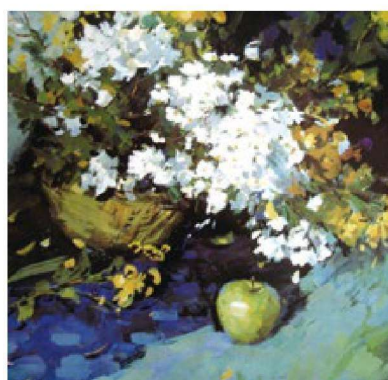
王少伦《静物》

王海军《石榴》

学生作品

学生作品

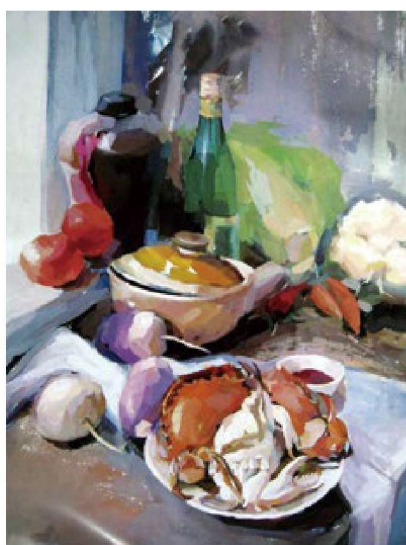
学生作品

安德鲁·怀斯《山地》

学生作品

中国美术学院附中学生作品

学生作品

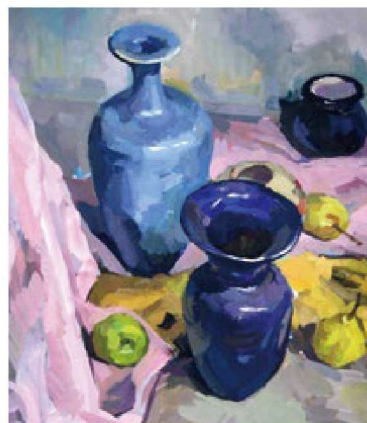
学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

陆琦《有百合花的静物》

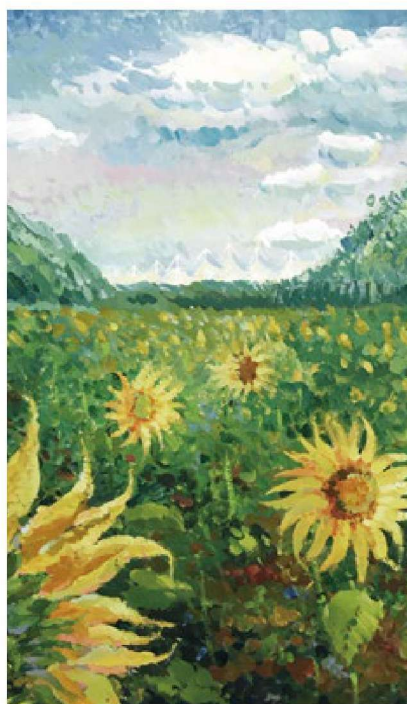
学生作品

中国美术学院学生作品

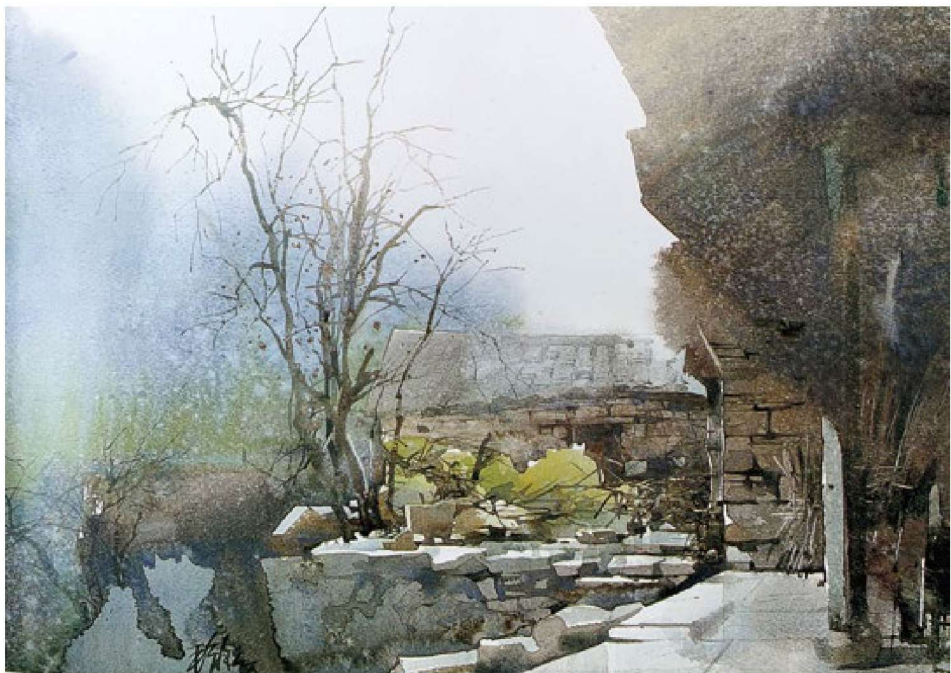
学生作品

学生作品

拉斯莱·沃斯《康瓦耳小屋》

平龙《山区农家平台》