

总主编 李中扬 杜湖湘

设计色彩

主编 王鑫 王欣

全国高职高专

**艺术设计
应用与创新
规划教材**

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

设计色彩

主 编 王 鑫 王 欣

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩/王鑫,王欣主编. —武汉:武汉大学出版社,2008.1

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材/李中扬 杜湖湘总主编

ISBN 978-7-307-05930-6

I. 设… II. ①王… ②王… III. 色彩学—高等学校:技术学校—教材 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 164629 号

责任编辑:易 瑛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉精一印刷有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:5.25 字数:148千字

版次:2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05930-6/J·102 定价:24.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材编委会

主 任： 尹定邦 中国工业设计协会副理事长
广州美术学院教授、博士生导师
林家阳 教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会成员
同济大学设计艺术研究中心主任

执行主任： 李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任： 刘瑞武 张晓刚 刘境奇 陈 希 杜湖湘 汪尚麟 戴 荭

成 员： （按姓氏笔画排列）

王 欣	王 鑫	邓玉璋	刘显波	刘 涛	刘新祥
江寿国	汤晓颖	李建文	张朝晖	张 勇	张鸿博
吴 巍	陈 纲	杨雪松	周承君	周 峰	罗瑞兰
夏 兵	夏 晋	彭 立	谢明洋	谭 昕	

总 序

尹定邦

尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计实践中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设的持续高速发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以万计的经过教育培养的高级技能型人才。主要承担此项重任的高等职业技术教育经过扩张性和跨越式发展，在我国高等教育中已占据“半壁江山”，高等职业技术教育院校和在校生人数均占高等教育的一半左右。我国高等职业技术教育院校的发展模式较为复杂，其发展基础既有办学多年的专科学校调整，也有近年来中等职业技术教育学校的升格，还有从独立设置的成人院校（包括管理学院、干部学院等）转型，办学条件也千差万别。在高等职业技术教育发展的同时，高等职业技术院校艺术设计专业也得到跨越式发展，成为各学院争相开办的专业，但办学理念的模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源、建设优质教材、优化教学环境、提高教学质量、保障教学目标实现，是摆在高等职业技术教育艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等职业技术教育教材，为高等职业技术教育提供人性化、立体化和全方位的教材服务，是应对高等职业技术教育对象迅猛发展，经济社会人才需要多元化的重要手段。在新的形势下，高等职业技术教育艺术设计专业的教材建设需要扭转传统高等教育重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻社会实践需求的现象，把培养高

等技能型人才作为主要任务,实现从以知识为导向向以知识和技能相结合为导向的转变,培养学术的动手能力、创新能力、协调能力和创业能力,把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么做”作为价值取向,充分考虑使用对象的实际需求和现实状况,开发与教材适应配套的辅助教材、纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相结合,营造师生自助互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等职业教育已经进入到一个新的发展阶段,艺术设计教育工作者为适应经济社会发展,探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索,取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社组织策划的全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材,是在国内现有教材的基础上,吸收教学与实践的优秀成果,从设计基础入手进行的新探索。这套教材在以下几个方面值得称道:

其一,本套教材的编写是由众多普通高等院校、高等职业技术学院的学者、专家和教学第一线的骨干青年教师共同完成的。在教材编撰中,既有设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行了整体把握和构建,也有骨干教师、业内设计师以其丰富的教学和实践经验为教材的内容创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上,大家有一个共同的目标:使本套教材深入浅出,更具有针对性。

其二,本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求,教材突出了设计基础的共性,增加了实验教学、案例教学的比例,强调学生的动手能力和师生的教学互动,特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中,以个性化方式引导教学,培养学生对所专业的感性认识和学习兴趣,有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力,使学生看得懂、学得会、用得上。

其三,总主编邀请国内同行专家,特别是全国高职高专艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见,进一步完善了教材体系结构,确保了本套教材的高质量、高水平。

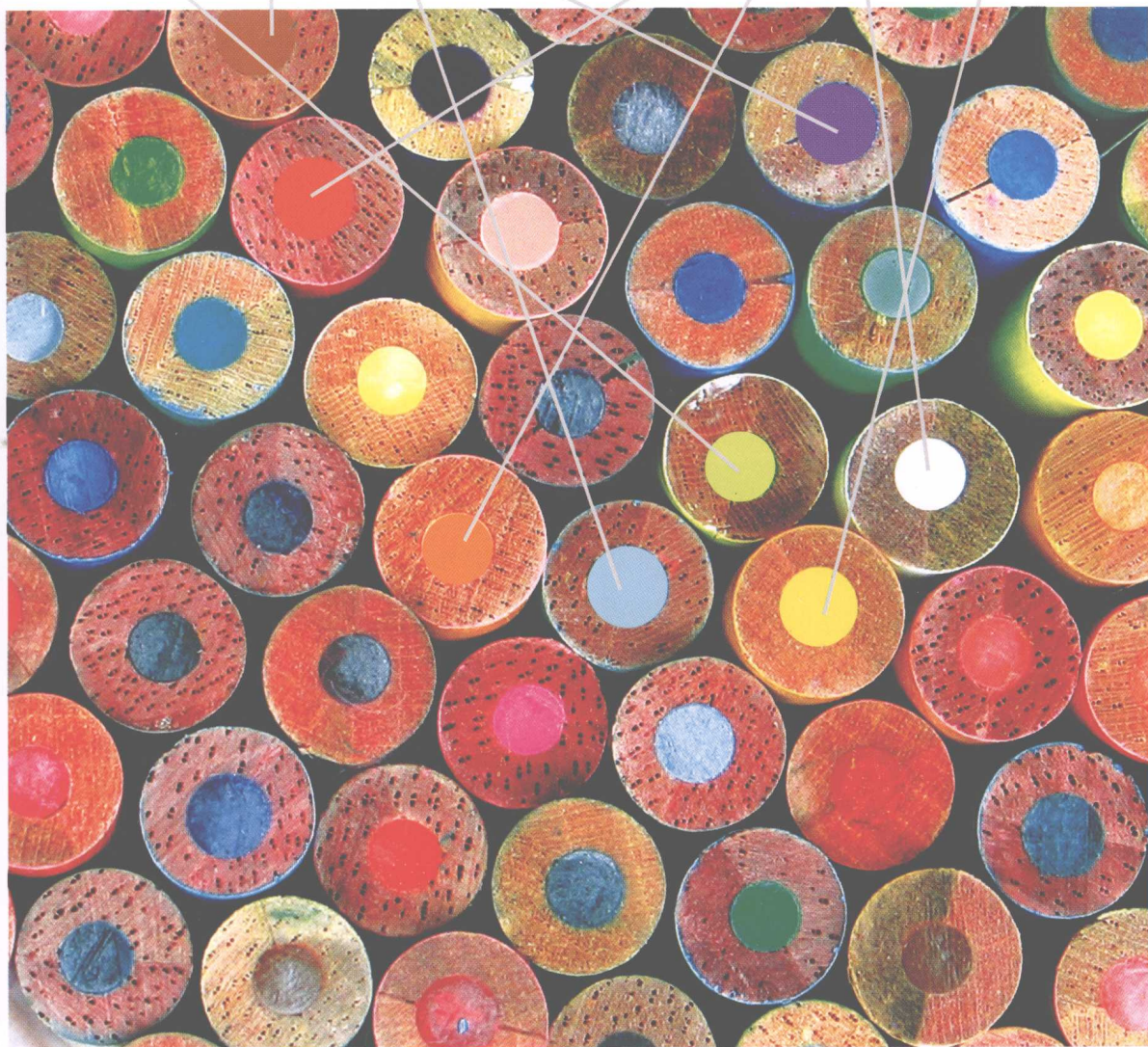
因此,本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学。让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型人才。为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

学

习从游戏开始

色彩有感情和性格，我们在了解它们的性格之前，先看看自己的性格和它们有没有什么关系。下面是一个普通的色彩测试。我们对应自己喜欢的颜色看看右边的文字(注意不要与喜好的服装颜色相混，请你直接选出感觉深刻的色彩)。

A. 绿色 B. 茶色 C. 蓝色 D. 紫色 E. 红色 F. 橘色 G. 白色 H. 黄色

A. 有行动力，同时能沉静思考，兼具优雅与理性，喜好寂寞又谨慎保守。行事不逾越本分。面对任何事能冷静处理，受人信赖。

B. 茶色是不华丽但富有韵味的色彩，你很在乎事物内层的精神性表现，所以很能了解人世间的寂寥、孤寂。虽然你的存在并非引人注目，但是内在却具有良好的潜质。诚实又富有责任感。但是，有时太过于孜孜不倦，而显得有些不知变通。此外，对于容易明白的事情，偶尔会用力过度，做无谓的深刻思考。

C. 冷静和浪漫。喜好蓝色的女孩，善良而且有丰富的感受力。神经纤细，十分敏感，无法忍受孤寂。是与其爱人而宁愿被爱的典型。个性朴实，容易得到他人的好感。

D. 这种颜色充满神秘不可理解的复杂情调，艺术家类型，内心强烈渴求世人肯定你的才能，有时过虚荣，易怒。

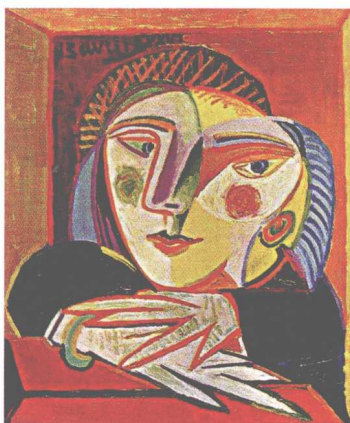
E. 红色是代表精心和行动的颜色。喜欢红色的人，个性积极，充满斗志，不屈服，

F. 喜欢橘色的人有出众的社交性格，可以与任何人融洽相处。这种人经常对人笑脸相迎，不喜欢独处。喜欢新鲜事物，对人生拥有永不熄灭的情趣。

G. 白色象征单纯，代表神、理想。偏爱白色的人不会将自己的感情流露在外。个性实在，做事努力认真，责任感强。

H. 黄色是理论性思考事情的“理智之色”。喜好黄色的人，大多属于理论家类型。虽然才能出众，却容易恃才傲物。自尊心强，希望得到别人的肯定和赞赏。尽管如此，有时又能服从，表现出合作的个性，由此，爱好黄色的人是一位真正生命力强的人。

目 录

1/第1章 设计色彩概念及应用

2/第一节 设计色彩界定

4/第二节 设计色彩表现与绘画色彩

6/第三节 设计色彩表现的重要性

7/第四节 设计色彩的应用

15/第2章 从感受色彩开始

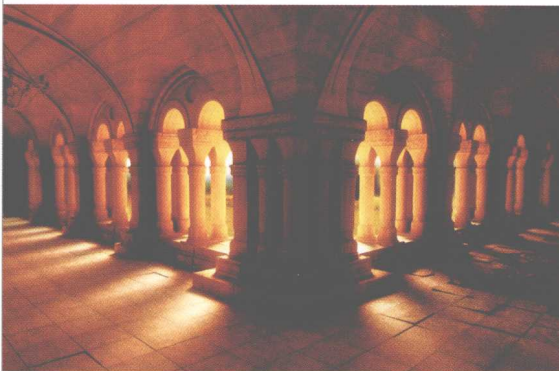
17/第一节 色彩的本原

18/第二节 色彩的三个基本特征

19/第三节 冷暖

20/第四节 面积与形状

23/第五节 色彩的心理

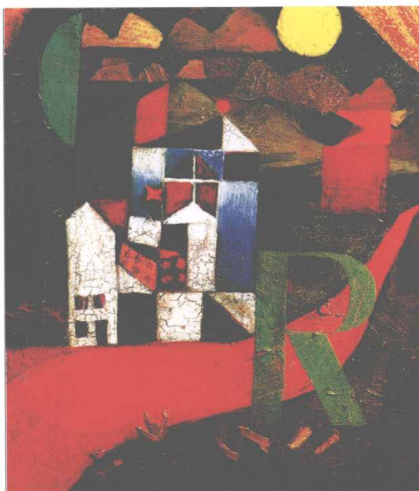
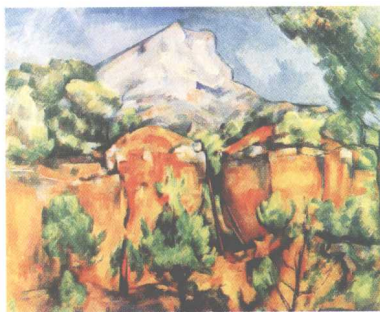
27/第3章 再现色彩（写生）

28/第一节 静物写生

36/第二节 风景

40/第三节 人像写生

44/第四节 色彩表现技法

47/第4章 意象色彩表达

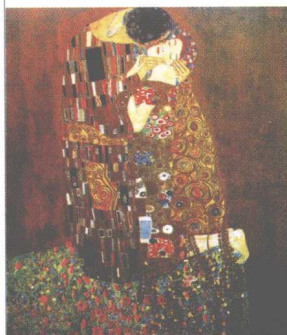
48/第一节 临摹

50/第二节 涂鸦（色彩游戏）

54/第三节 不同材质媒介上的色彩表现

58/第四节 解构色彩

63/第5章 图例

73/参考文献

第1章

设计色彩概念及应用

◎ 教学目标

1. 理解设计色彩的定义和其重要性；
2. 明确绘画色彩与设计色彩的关系；
3. 了解设计色彩的具体应用。

第一节 设计色彩界定

◎ 一、设计色彩

设计色彩是以理性的方式认识色彩、解析色彩、掌握色彩的规律和原理，进而利用色彩功能的特性为设计活动服务的一种色彩理论体系。因此，设计色彩在具体表现上包括与设计相关的所有表现形式，它可以是绘画形式，可以是平面设计，可以是一个环境空间，可以是一个产品，也可以是一件服装、一张脸庞……

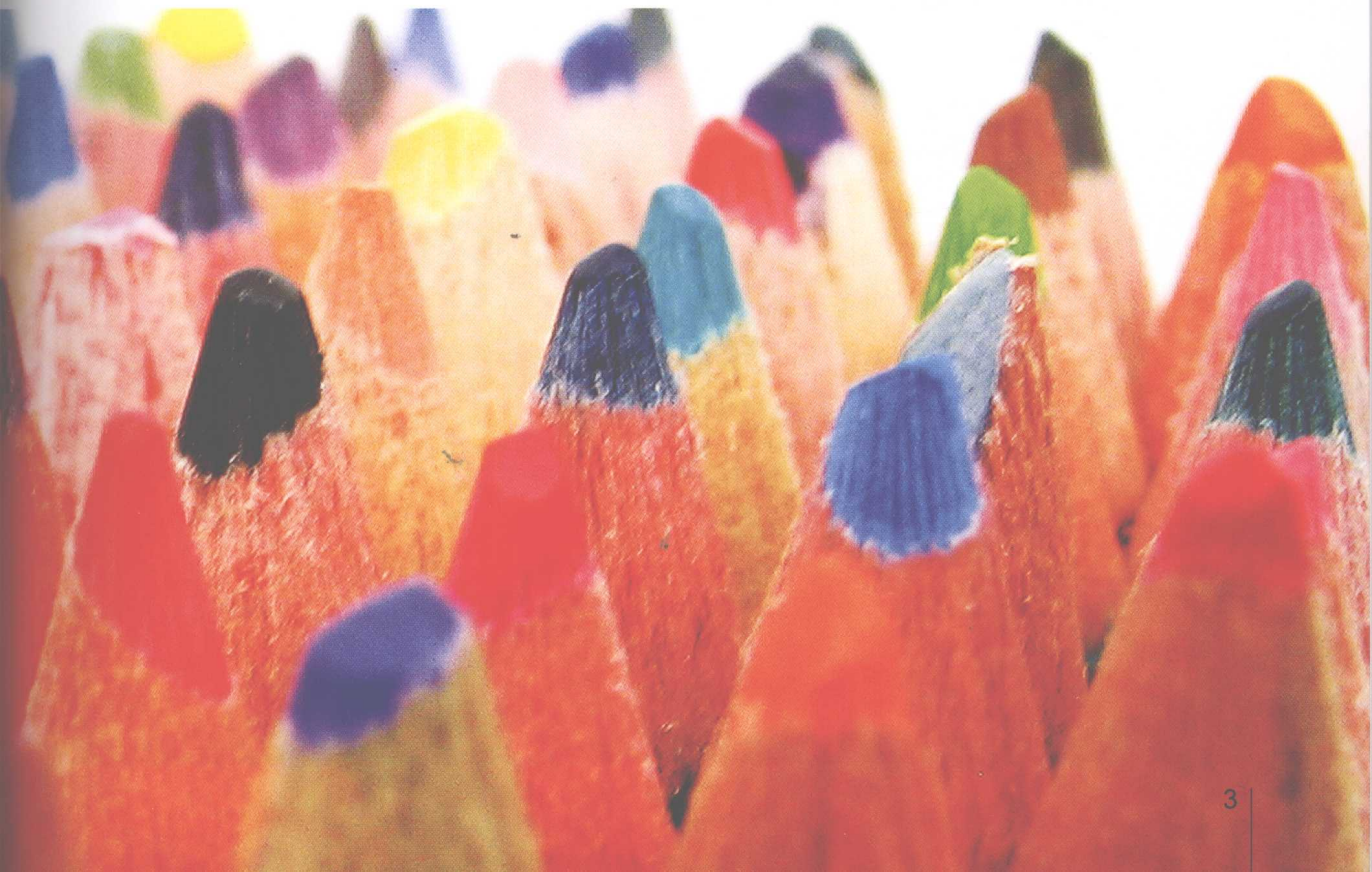
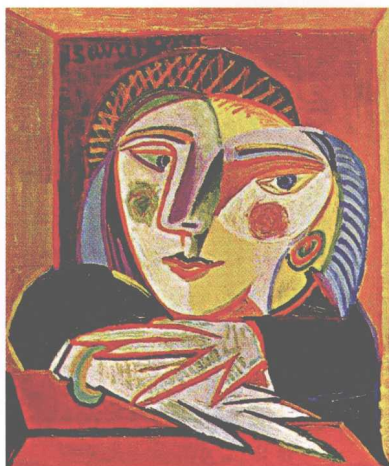
◎ 二、设计色彩的特点

设计色彩是以主观意识为主导的色彩表达，它有着强烈的个性特点，要求我们摆脱自然色彩中的表面形式和人的思维方式的常规束缚。如自然的明暗规律，我们意识中的近实远虚、近大远小的视觉规律，还有我们对物体结构的依赖。但设计色彩并非完全是主观感受的宣泄，我们需要在全面了解色彩规律和色彩的具体属性的基础上，以人的色彩感受为前提去有序地表达。

图1-1

图1-2

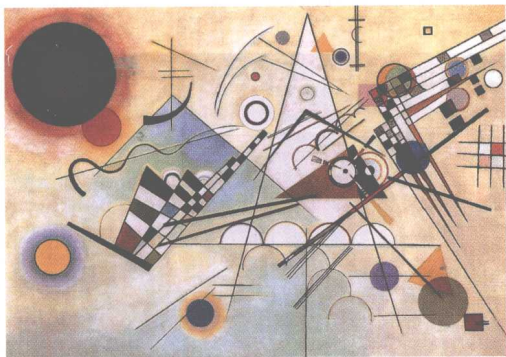

图1-3 康定斯基的抽象绘画作品对色彩的高度提炼和美妙组合为后来的实用色彩奠定了宝贵的理论基础

第二节 设计色彩表现与绘画色彩

设计色彩表现和绘画色彩并不是两个绝对独立的概念，我们不能把两者对立起来看，这里把它们分开说，是因为色彩在实用和艺术表现上的侧重点的不同。在这里说的设计色彩其实是绘画形式的设计色彩。

就两者本身含义而言，绘画色彩是对自然的归纳和感悟，从对象精神内涵中发掘色彩的表达本质，从而由表象模仿上升到主动性的认识与创造的色彩表现形式，通过纯感性的处理表达自然的真实，有很强的个人情感特点。而设计色彩表现更多的是运用主观色彩，通过感性的体会和理性分析使自然色彩中不可能的色彩通过主观的行为变为可能。设计色彩在应用中要受到产品、市场、客户等多方因素的制约，这使得设计色彩有着很强的针对性。

图1-4 印象派大师毕沙罗的色彩风景，用准确的色彩关系和精到的笔触再现了艺术家对自然的真实感受的提炼

基础教学中，绘画色彩是基础和源泉，设计色彩是对绘画色彩的理性与创造的概括。教学中，用绘画色彩与设计色彩相辅助的表现练习有利于引导我们由浅入深、循序渐进地研究设计色彩的特点、表现形式以及实际应用。有利于帮助学生逐步构建完整的主观色彩表达和运用设计色彩体系。

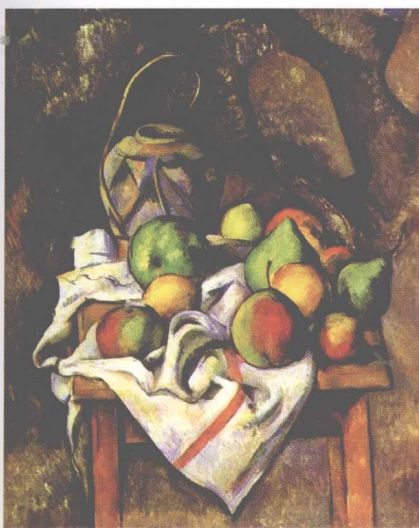
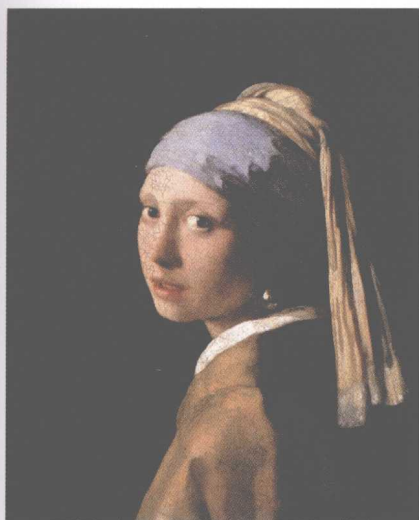

图1-5 维米尔
图1-6 塞尚

图1-7 毕加索

第三节 设计色彩表现的重要性

设计色彩表现是在一般色彩写生基础上对新的写生方式的一种探索,其目的是通过有针对性或规定性的课题训练,使我们了解和掌握设计色彩的基础理论以及设计色彩的象征性与设计色彩所产生的心理效应。通过对客观物象的观察、分析和审美选择,使我们将特定的物象进行梳理、提炼,再分解重构来表现在画面上,使我们建立新的色彩观念和创意思维以及想像力,从而提高艺术设计的创造和表现能力,为今后的艺术设计打下基础。

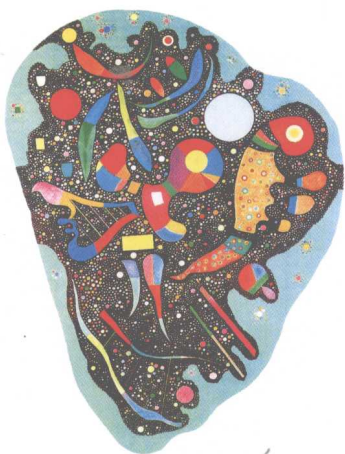

图1-8 康定斯基：《多色块的组合》

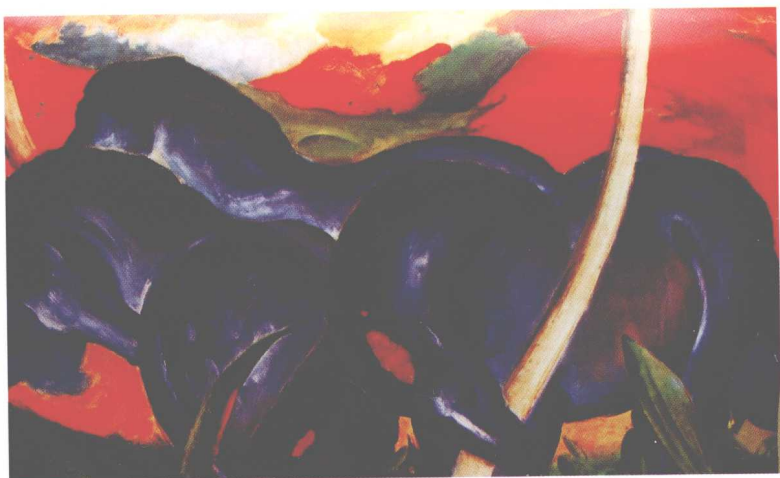

图1-9 (德国)马尔克：《大青马》

马尔克是德国表现主义代表。立体主义基础上的松散几何形结构,大胆吸收色彩光学原理,创造出新的色彩世界

图1-10 米罗

米罗的每一件作品,都是一座舞蹈着的花园,色彩的音色赋予它有力的笔触和真实,具有一种内在的表现力

第四节 设计色彩的应用

◎ 一、设计色彩与平面设计

平面设计中色彩的视觉传达功能占有重要作用。人的视觉器官,在观察物体时,最初的20秒内色彩感觉占80%,而形体感觉占20%;两分钟后色彩占60%,形体占40%;5分钟后各占一半,并且这种状态将继续保持。平面设计中色彩的整体效果只有醒目而具有个性才能抓住消费者的视线,并使之通过色彩的象征产生不同的感受,达到视觉传达目的。

色彩在平面设计中主要有以下几个特性:

1. 商品性

各类商品都具有一定的属性。利用色彩的感觉要素(物理、生理、心理)可以让产品在外部设计上更直观。例如药品包装中用蓝色、绿色表示消炎、退热、止痛、镇静;用红色、咖啡色表示滋补。

图1-11

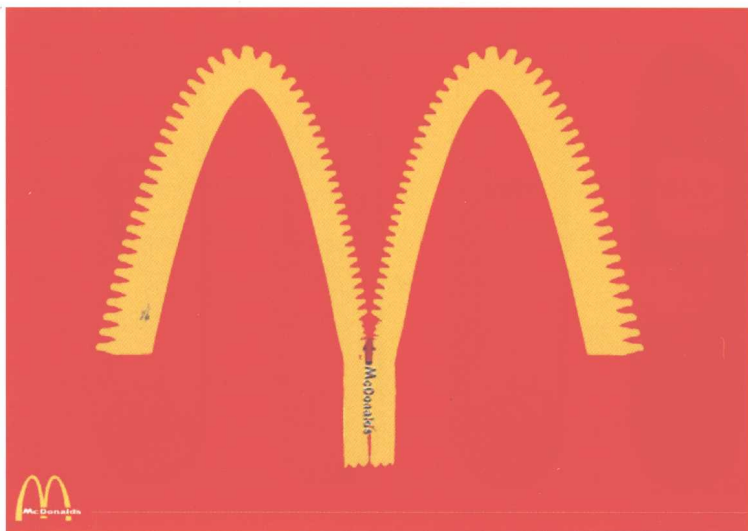

图1-12