

高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类

色彩设计与应用

王汉辰 著

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类

SECAISHIJI
YUYINGYONG

色彩

设计与应用

王汉辰 著

辽宁科学技术出版社
沈 阳

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩设计与应用/王汉辰著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2018.8

(高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类)

ISBN 978-7-5591-0739-8

I. ①设… II. ①王… III. ①. 色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第101988号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 7.25

字 数: 160千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2018年8月第1版

印刷时间: 2018年8月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5591-0739-8

定 价: 48.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

http://www.lnkj.com.cn

目录 CONTENTS

第1章 色彩的原理和属性	006
1.1 色彩概述	006
1.1.1 学习色彩学的意义	006
1.1.2 使用色彩的目的	007
1.1.3 色彩的产生与生活	008
1.2 色彩的基本原理	009
1.2.1 色彩的本质和分类	009
1.2.2 色彩的基本术语	010
1.2.3 色彩概述与色相环	011
1.3 色彩属性和色彩系统	012
1.3.1 色彩的特性	012
1.3.2 色彩的混合	014
1.3.3 色立体与代表性色彩系统	015
1.4 数字色彩	017
1.4.1 数字色彩的产生和基本知识	017
1.4.2 主要的色彩模式	017
1.4.3 数字色彩的相关问题	019
第2章 色彩的性质和效应	020
2.1 色彩学的心理效应	020
2.1.1 色彩的感情规律	020
2.1.2 色彩的印象理论	021
2.1.3 色彩的心理感觉	022
2.2 色彩的感觉	023
2.2.1 色彩的冷暖感	023
2.2.2 色彩的轻重感和软硬感	023
2.2.3 色彩的明快感和忧郁感	024
2.2.4 色彩的兴奋感和沉静感	024

2.3	色彩的信息表达	025
2.3.1	色彩的地域文化特征	025
2.3.2	色彩中的性别特征和年龄特征	025
2.3.3	色彩的时间特征	027
第3章	现代设计中的配色技巧与应用	028
3.1	色彩的信息	028
3.2	色彩的象征性与控制性	029
3.3	基本的配色技巧	034
3.4	色彩学在设计中的应用能力训练	040
3.4.1	加强设计作品的视觉吸引力	040
3.4.2	引起观者对设计作品的持续关注	041
3.4.3	发挥色彩的版面协调功能与象征性功能	041
3.4.4	发挥色彩的联想与互动功能	042
3.5	平面类广告中的色彩学	043
3.5.1	色彩学与平面设计	043
3.5.2	创意与销售中的色彩学	046
3.5.3	色彩在室内设计中的作用与原则	048
3.5.4	设计作品中的配色分析	051
第4章	中西色彩比较	054
4.1	古代中西色彩的探讨	054
4.1.1	古代中西色彩的象征性	054
4.1.2	古代中西装饰色彩的形式特征	060
4.2	近现代中西色彩探讨	066
4.2.1	中西现代色彩感情表现	066
4.2.2	当代中西色彩文化交流与融合	082
第5章	色彩在民间工艺中的应用	086
5.1	民间年画中色彩的象征与应用	086
5.2	民间玩具中色彩的应用	097
5.3	传统民族服饰中色彩的应用	105
	参考文献	116

高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类

SECAISHIJI
YUYINGYONG

色彩

设计与应用

王汉辰 著

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩设计与应用/王汉辰著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2018.8

(高等院校“十三五”规划教材·艺术设计类)

ISBN 978-7-5591-0739-8

I. ①设… II. ①王… III. ①. 色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第101988号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 7.25

字 数: 160千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2018年8月第1版

印刷时间: 2018年8月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5591-0739-8

定 价: 48.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

http://www.lnkj.com.cn

前言 FOREWORD

色彩的研究对于一名视觉艺术从业者来说是不可或缺的，通过对色彩的研究，我们可以了解世界各民族文化的根源。而如何更好地把色彩恰当地运用到当代生活与传统设计中是每一位设计专业学生或者设计从业者力求追寻的答案。

当下，对传统技艺的关注与保护日益剧增，经济的发展使得人们对物质生活的品质要求得到了进一步的提升。为了更好地适应社会的需求，同时也是配合高等美术院校的教学改革，在结合了一部分浅显易懂的理论与实践经验的基础上，我编写了这本《色彩设计与应用》教材。

本书同时适用于具有设计专业基础色彩知识的学生和非专业的艺术设计爱好者。针对文化部、教育部、中国非物质文化遗产传承人群研培计划的要求，对于缺乏色彩理论基础的民间艺人，此书的前部分内容是一个非常好的补充，此书的后部分关于中国各类民间艺术的分析也为高等美术院校的艺术设计类学生提供了新的创作理念与灵感源泉。

希望此书可以对在这一领域的求学者有所帮助。

王汉辰

2018年1月25日于济南

目录 CONTENTS

第1章 色彩的原理和属性	006
1.1 色彩概述	006
1.1.1 学习色彩学的意义	006
1.1.2 使用色彩的目的	007
1.1.3 色彩的产生与生活	008
1.2 色彩的基本原理	009
1.2.1 色彩的本质和分类	009
1.2.2 色彩的基本术语	010
1.2.3 色彩概述与色相环	011
1.3 色彩属性和色彩系统	012
1.3.1 色彩的特性	012
1.3.2 色彩的混合	014
1.3.3 色立体与代表性色彩系统	015
1.4 数字色彩	017
1.4.1 数字色彩的产生和基本知识	017
1.4.2 主要的色彩模式	017
1.4.3 数字色彩的相关问题	019
第2章 色彩的性质和效应	020
2.1 色彩学的心理效应	020
2.1.1 色彩的感情规律	020
2.1.2 色彩的印象理论	021
2.1.3 色彩的心理感觉	022
2.2 色彩的感觉	023
2.2.1 色彩的冷暖感	023
2.2.2 色彩的轻重感和软硬感	023
2.2.3 色彩的明快感和忧郁感	024
2.2.4 色彩的兴奋感和沉静感	024

2.3	色彩的信息表达	025
2.3.1	色彩的地域文化特征	025
2.3.2	色彩中的性别特征和年龄特征	025
2.3.3	色彩的时间特征	027
第3章	现代设计中的配色技巧与应用	028
3.1	色彩的信息	028
3.2	色彩的象征性与控制性	029
3.3	基本的配色技巧	034
3.4	色彩学在设计中的应用能力训练	040
3.4.1	加强设计作品的视觉吸引力	040
3.4.2	引起观者对设计作品的持续关注	041
3.4.3	发挥色彩的版面协调功能与象征性功能	041
3.4.4	发挥色彩的联想与互动功能	042
3.5	平面类广告中的色彩学	043
3.5.1	色彩学与平面设计	043
3.5.2	创意与销售中的色彩学	046
3.5.3	色彩在室内设计中的作用与原则	048
3.5.4	设计作品中的配色分析	051
第4章	中西色彩比较	054
4.1	古代中西色彩的探讨	054
4.1.1	古代中西色彩的象征性	054
4.1.2	古代中西装饰色彩的形式特征	060
4.2	近现代中西色彩探讨	066
4.2.1	中西现代色彩感情表现	066
4.2.2	当代中西色彩文化交流与融合	082
第5章	色彩在民间工艺中的应用	086
5.1	民间年画中色彩的象征与应用	086
5.2	民间玩具中色彩的应用	097
5.3	传统民族服饰中色彩的应用	105
	参考文献	116

第1章

色彩的原理和属性

1.1 色彩概述

1.1.1 学习色彩学的意义

这个世界因为有了色彩，我们才得以更好地感受这个世界的美丽。色彩是我们认识世界的重要元素。设计师想表达自己的设计理念，必须借助色彩学的知识，通过对色彩的把握和运用，来表达自己的诉求。因此，学习设计色彩学有十分重要的意义。

从远古开始，色彩就被赋予了各种意义，最初，色彩是很神圣的，被赋予了一种与神灵沟通的责任。随着时代的不断发展，色彩还被赋予了很多独特的民族意义，例如在中国历史上，黄色被认为是皇族的象征，而日本最具有象征意义的色彩就是朱红色。在江户时代的日本，社会有严格的等级，不同的等级层次严格控制色彩的使用。

印度画盘（图1.1），朱红色的底色，中心形象则采用醒目白色，而边缘以黄色和黑色线条加以融合，体现了原始色彩的神圣。这样的例子很多，玛雅文化中的印加织物雕刻纹样（图1.2），以及中国传统泥塑（图1.3），都集中体现了色彩的民族特色。而很多现代装饰绘画作品吸收传统色彩的精髓，融合现代人的欣赏观念，创作出了很多优秀作品（图1.4、图1.5）。

到了现代，社会体制发生了巨大变化，也没有了色彩使用的限制。现代色彩的意义就是向人们传递信息。图1.6展示的是可口可乐经典玻璃瓶100岁海报作品，设计师大胆地利用了可乐瓶本身耀眼的红色，既醒目，色彩本身也传递了信息。

图1.1 印度画盘

图1.2 玛雅印加织物雕刻

图1.3 陕西泥塑

图1.4 赵天蔚作品1

图1.5 人像 陆雨苗

图1.6 可口可乐瓶设计

1.1.2 使用色彩的目的

一般来讲，普通人在使用色彩的时候，几乎是下意识的，或者说是下意识地使用，不去讲“为什么要用这个色彩”，更不会去想“应该用什么样的色彩是合适的”。但作为设计师则不同，必须对色彩的运用有明确的目的，因为配色就是我们设计工作很重要的一个组成部分。设计师必须掌握足够的色彩知识，明确怎样的配色可以获得怎样的效果，这也就是研究设计色彩学的重要性和必要性。现代设计，就是传递产品信息的媒介，通过对商品的宣传和设计把信息传递给受众。为了实现这样的目

图1.7 主题海报（日本）

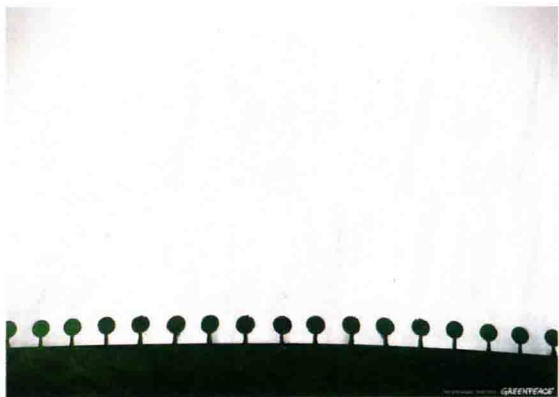

图1.8 公益招贴

的，我们必须很好地利用色彩，这种大色彩的概念，不仅仅包含设计配色，还包括照片、图案等众多的构成元素。在海报作品中设计师就常利用色彩表现自己的创作目的。图1.7所展示的是一幅主题海报，在这幅作品中，设计师把各种色彩很好地结合在一起，既体现了日本民族注重细节的特点，画面还给人醒目而单纯的感觉。图1.8所展示的这幅公益招贴作品，设计师用纯净和简洁的手法，用两个醒目的大色块概括地表现了对美好环境的向往。纯净的色彩给人以无限的遐想。

1.1.3 色彩的产生与生活

我们看到的色彩，源于光的反射作用。我们把一束自然光透过一个棱镜，当光以不同的角度穿过棱镜时，光就会产生折射，然后以不同的色彩呈现出来。我们能看到红、橙、黄、绿、青、蓝和紫的色带，这也就是我们常说的可见光谱。光谱图（图1.9）色彩对我们的生活而言太重要了。设计师让产品变得更美丽，画家让我们看到美丽的绘画作品，这些都是色彩的功劳。色彩给我们的生活注入活力，色彩可以影响我们的心情。轻快的色调让人感觉心情愉快（图1.10、图1.11），而凝重的色调让人感觉压抑（图1.12、图1.13）。

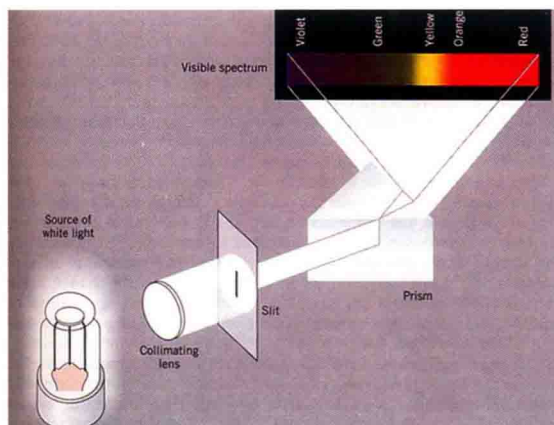

图1.9 光谱形成原理图

图1.10 IKEA宣传海报1

图1.11 IKEA宣传海报2

图1.12 照明 INOVA 广告1

图1.13 照明INOVA 广告2

1.2 色彩的基本原理

1.2.1 色彩的本质和分类

在现代色彩学中，色彩是一种视感现象，是因为眼睛和大脑对可见的波长特性所做出的心理反应。人类对于色彩的敏感是与生俱来的，比如刚出生的婴儿，鲜艳的颜色更能吸引他。但是在大多数情况下，人们不会理性地去分析作品的色彩，多是一种直接的感性理解。

色彩的分类有很多种，按照外表特征可分为有色彩和无色彩，无色彩说的是黑、白、灰。这样的颜色没有倾向性，只有明暗的变化。而光谱与色谱中的所有色彩我们称有色彩。

按照色彩的表现形式和功能划分，我们又可以把色彩分为写生色彩、装饰色彩和设计色彩。写生色彩，以研究色彩关系为主，强调客观再现。装饰色彩是在自然色彩基础上，进行归纳和概括后，提炼形成的色彩，强调主观表现性。而设计色彩，就是广泛意义上的在各个设计领域运用的色彩，其运用必须围绕着设计的诉求和目的展开，强调功能性和审美的结合。下面这两幅作品就给我们展示了装

饰色彩和设计色彩的不同。如图1.14和图1.15作品中的色彩只单纯地追求装饰的色彩美，而图1.16和图1.17中展示的色彩的目的，却是为了宣传产品。

图1.14 装饰画 王汉辰

图1.15 装饰画 赵天蔚

图1.16 百事可乐广告1

图1.17 高露洁牙膏广告1

1.2.2 色彩的基本术语

基础色：色光三原色——红、绿、蓝。这是通过光的照射而获得的，它们合在一起就是白光。

颜料三原色：青、品、黄。这三种颜色调和就可以成为黑色。通常用在4色印刷中（图1.18）。

次生色：用三原色可以调出任何一种次生色。一般用等量的两种颜色来调出标准次生色，用颜料三原色可调出红、绿、蓝。

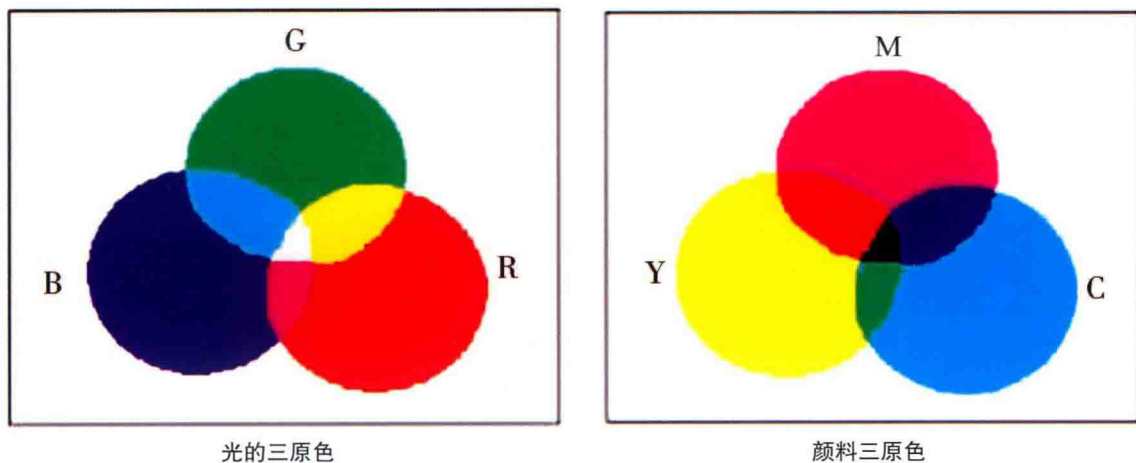

图1.18 三原色图例

三次色：由一个二类色和一个未调制次生色的三原色调和而成的颜色。两种颜色的混合比例为2:1。

1.2.3 色彩概述与色相环

色相：表示色的特质，是一种颜色区别于其他颜色的特征，是区别色彩的必要名称，例如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。色相和色彩的强弱及明暗没有关系，只是纯粹表示色彩相貌的差异。

明度：表示色彩的强度，也即是色光的明暗度。不同的颜色，反射的光量强弱是不同的，所以会产生不同程度的明暗。

彩度：色彩的纯净程度，也叫纯度、饱和度。具体来说，纯度是表明一种颜色中含有白或黑的成分量。假如某色不含有白或黑的成分，便是纯色，彩度最高；如含有越多白或黑的成分，它的彩度亦会逐步下降。

我们通常说的色相环（图1.19），可以描述色彩的分类，很好地诠释了不同颜色之间的色彩关

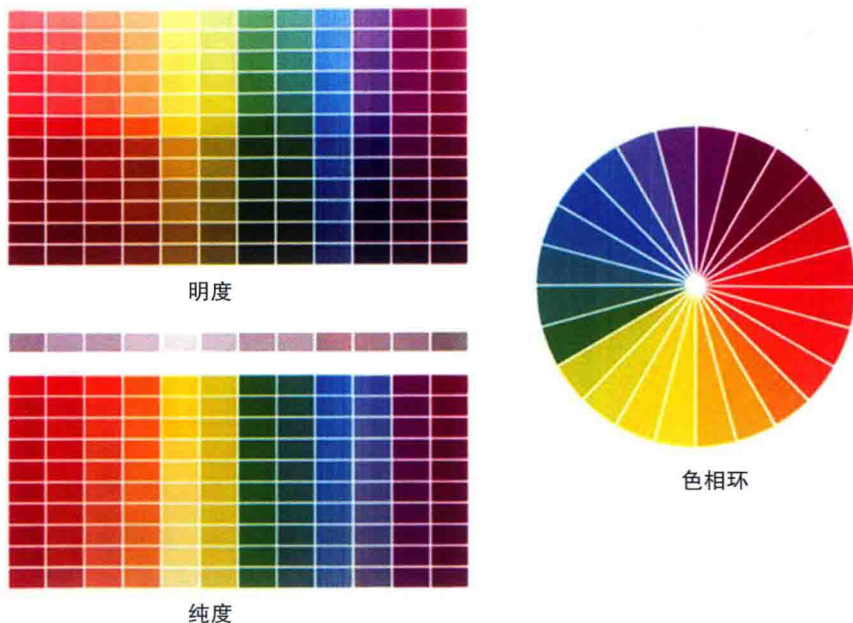

图1.19 色相环

系。色相环是色彩理论中十分重要的内容之一，可以帮助设计师快速准确地选择色彩。在基本色相间取中间色，就可得到十二色相环。再进一步分还可以分为二十四色相环。在色相环的圆圈里，各彩调按不同角度排列，如十二色相环每一色相间距为30度。二十四色相环每一色相间距为15度。

单色：说的是色环上任何一个颜色。

互补色：在色环上互为180度的两个颜色。互补色的特点是对比十分强烈，可以使设计更加鲜艳。

三色组：指色环上的三个距离相同的颜色。这三个颜色对比也很强烈，三色组可以引起观者的紧张感。

邻近色：邻近色是说色环上两侧相邻的颜色，邻近色的特点是十分和谐。

1.3 色彩属性和色彩系统

1.3.1 色彩的特性

色彩的特性指的是色彩和色彩组合所能引发的特定情绪反应。我们用很多词汇去形容和比较各个色彩的特色，但是如果没有光源，就没有色彩。我们依靠光来分辨颜色，再利用颜色和多种色彩的组合来表达思想和情绪。下面这些色彩的特点，能帮助我们更好地理解色彩。

热

说起这个特性，我们会想起烈火、红旗等，所以通常色相环上的纯红最能表现这个特性。纯红具有最强烈的红色。表现热的色彩会有一种向外辐射的特性，引起观者的注意，所以设计师常采用红色系来表现作品。如图1.20中的作品就体现了这个方面的特点。

图1.20 装饰画 于子惠