

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

◎ 顾 问 / 鲁晓波 蒋啸镝

◎ 丛书主编 / 张夫也 孙建君

设计色彩 (第二版)

Design Color

主 编 刘 爽 王雁燕

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

◎ 顾问 / 鲁晓波 蒋啸镝

◎ 丛书主编 / 张夫也 孙建君

设计色彩 (第二版)

Design Color

主 编 刘 爽 王雁燕
副主编 李轶欧 成国良 姚 瑞
卜祥维 苗腾辉 蔡学静
参 编 李 征 张宗元

内 容 提 要

本书介绍了设计色彩概论、色彩的视觉心理效应、设计色彩的配色原则、设计色彩的学习与应用以及优秀色彩设计作品欣赏等内容,有意识地将色彩与人的感性思维结合,对色彩的视觉效应、色彩的通感以及色彩的象征意义等进行了详尽的探讨,同时强调色彩理性化的训练,把学习设计色彩的方法以及设计色彩在艺术设计各个领域中的作用和价值作为重点,阐述了色彩的特殊作用和意义,力图使学生理解设计色彩的重要性,有效地掌握设计色彩的学习与应用方法。

本书既可以作为高等院校美术及设计类专业的教材,也可以作为高职高专院校相关专业及相关从业人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 刘爽, 王雁燕主编. —2版. —南京:
南京大学出版社, 2015.2
21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-305-14763-0

I. ①设… II. ①刘… ②王… III. ①色彩学—高等
学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第034713号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
书 名 设计色彩(第二版)
主 编 刘 爽 王雁燕
责任编辑 许斌成 编辑热线 010-82893902
审读编辑 景 新

照 排 广通图文设计中心
印 刷 北京恒石彩印有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 6.5 字数 192千
版 次 2015年2月第2版 2015年2月第1次印刷
ISBN 978-7-305-14763-0
定 价 42.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

-
- * 版权所有, 侵权必究
 - * 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

顾问

鲁晓波 清华大学美术学院党委副书记, 教授, 博导
蒋啸镝 湖南师范大学教授

丛书主编

张夫也 清华大学美术学院教授, 博导
孙建君 中国艺术研究院研究生院副院长, 教授, 博导

专家指导委员会名单 (按姓氏拼音排序)

陈劲松 云南艺术学院设计学院院长, 教授
陈卢鹏 韩山师范学院副教授, 国家室内高级设计师
戴 端 中南大学艺术学院副院长, 教授
杜旭光 河南师范大学美术学院副院长, 教授
高俊峰 河北科技大学艺术学院院长, 教授
谷 林 齐鲁工业大学艺术学院教授
关 涛 沈阳理工大学艺术设计学院副院长, 教授
郭立群 武汉工程大学艺术与 design 学院副院长, 教授
郭线庐 西安美术学院院长, 教授
何人可 湖南大学设计艺术学院院长, 教授, 博导
贺万里 扬州大学艺术学院副院长, 教授
胡玉康 陕西师范大学美术学院院长, 教授
荆 雷 山东艺术学院设计学院副院长, 教授
李 兵 绵阳师范学院美术与艺术设计学院副院长, 教授
李 杰 中国传媒大学教授, 导演
李 林 淮海工学院艺术学院院长, 副教授
林 木 四川师范大学美术学院院长, 教授
刘同亮 徐州工程学院艺术学院副院长
马 刚 兰州商学院艺术学院院长, 教授
潘 力 大连工业大学服装学院副院长, 教授
彭 红 武汉科技大学艺术与 design 学院系主任, 教授
舒 平 河北工业大学建筑与艺术设计学院副院长, 教授
涂 伟 武汉科技大学艺术与 design 学院院长, 教授
万 萱 西南交通大学艺术与传播学院院长助理, 教授
王承昊 南京晓庄学院美术学院院长, 副教授
王健荣 湖南师范大学美术学院教授
吴余青 湖南师范大学美术学院教授
谢 芳 湖南师范大学美术学院教授
徐伯初 西南交通大学艺术与传播学院副院长, 教授, 博导
徐青青 西安工程大学艺术工程学院院长, 教授
许 亮 四川美术学院设计艺术学院副院长, 教授
许世虎 重庆大学艺术学院院长, 教授
杨贤艺 长江师范学院美术学院副院长, 教授
姚 远 燕山大学艺术与 design 学院副院长, 副教授
姚月霞 苏州大学应用技术学院服装艺术系副教授
虞 斌 九江学院艺术学院副院长, 副教授
袁恩培 重庆大学艺术学院教授
詹秦川 陕西科技大学设计与艺术学院院长, 教授
张健伟 河南师范大学美术学院院长, 教授

序 Preface

当人们评论一件设计作品的时候，往往首先用形状或色彩来描述它给我们留下的第一印象或它所表现出的非凡特征。例如，我们经常这样说：“请把书架上的那本蓝色的杂志递给我”“你那件白色的长袖衬衫真好看。”一般情况下，我们都是通过视觉获取各种信息的，其中色彩是十分重要的信息之一。除了形态、大小之外，我们还经常通过色彩来对事物的状态、情形和感觉做出判断。色彩被誉为一种可以激发情感、刺激感官的特征。尤其是在今天，色彩在人们日常生活中的广泛应用，使许多商品和广告信息等成功地在人们脑海中形成了非常稳定的色彩印象。

另外，色彩在某种意义上还可以起到调节情绪的作用，甚至可以起到行为导向的作用。因此，在设计工作中，色彩设计是非常重要的工序，色彩信息传递的速度是非常快的，在映入眼帘的瞬间即可在人的头脑中形成一种印象。

因此，色彩设计足以影响设计本身的效果和表现力。

综观艺术设计专业的色彩设计教学现状，不难发现，色彩设计教学缺乏明确的课程目的和要求，教师一般采用模仿型教学方式，这种方式虽易教，但缺乏创新，存在授课模式与内容几十年不变的弊端。这种教学模式和方法已经很不适应当今社会对艺术设计人才培养的要求。艺术设计教育的使命，是培养出具有创新思维，能够设计出改变社会环境及影响人们思维和行为的优秀作品，受到社会尊重的艺术家和设计师。本书正是编者秉承这一使命，结合自身理论研究成果和教学实践经验编写的，相信必能获得艺术设计专业广大师生的好评！

大连艺术学院艺术设计学院教授、院长

前言 Foreword

在信息技术快速发展的现代社会，人们对美的要求随着物质生活水平的提高而不断提高。与此同时，社会对设计师的需求也在不断增长。作为设计必备要素的色彩，更成为设计师广为关注的焦点。因为色彩与人们的生活息息相关，它使人们生活的这个大千世界充满蓬勃的生机与活力。设计色彩是以写生色彩为基础，以启发和开拓人们的色彩创意思维为目的，集多种方式于一体的探究色彩关系的一门学问。本书以设计色彩的基础知识为切入点，采用图文并茂的方式，从理论到实践对色彩设计进行了系统的阐述，目的是使学生在掌握设计色彩基础知识的基础上，学会运用设计色彩的原理和方法以及配色原则来设计作品，并为以后的学习打下基础。

本书由大连艺术学院艺术设计学院刘爽和王雁燕两位老师担任主编，黑龙江建筑职业技术学院李轶欧、南山学院

成国良、定西师范高等专科学校姚瑞、内蒙古民族大学卜祥维、河北科技学院苗腾辉、沈阳工学院蔡学静担任副主编，石家庄职业技术学院李征、黄海学院张宗元参与编写。

由于时间仓促，编者水平有限，书中难免有不足之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

Contents

目录

绪 论 / 001

第一章 设计色彩概论 / 003

- 第一节 设计色彩基本知识 / 003
- 第二节 设计色彩的基本原理 / 008
- 第三节 绘画色彩与设计色彩 / 015

第二章 色彩的视觉心理效应 / 020

- 第一节 色彩的性格 / 020
- 第二节 色彩的情感 / 028
- 第三节 色彩的视觉效应 / 035
- 第四节 色彩的通感 / 039
- 第五节 色彩的联想 / 040

第三章 设计色彩的配色原则 / 042

- 第一节 色彩的对比 / 042
- 第二节 色彩的混合 / 051
- 第三节 色彩的调和 / 052
- 第四节 色彩的形式美法则 / 061

第四章 设计色彩的学习 / 065

- 第一节 向自然色彩和生活色彩学习 / 065
- 第二节 向传统色彩学习 / 066
- 第三节 向大师作品色彩学习 / 068

第五章 设计色彩的应用 / 071

- 第一节 色彩在视觉设计中的应用 / 072
- 第二节 色彩在工业设计中的应用 / 087
- 第三节 色彩在环境设计中的应用 / 087
- 第四节 色彩在服装设计中的应用 / 091

第六章 优秀色彩设计作品欣赏 / 093

参考文献 / 098

绪 论

在当今高速发展的社会环境中，色彩以其强大的生命力填充了整个人类生活环境：城市建设发展中的建筑、交通及景观，广为人知的大众媒体、产品设计、时装、影视，乃至人类衣食住行的各个方面，均难以摆脱与色彩的联系，色彩已成为人类现代文明的一个显著标志。

随着知识的不断积累，人们逐渐摆脱了蒙昧，并将自然界中纷繁复杂的色彩理性化和科学化。理性的色彩设计可以在人们的头脑中不知不觉地构筑起一个“新的自然”环境，从而潜移默化地影响人们的时代观。在今天的各个设计领域中，色彩设计研究不再是一般意义上对颜色和规律的研究，而是将色彩关系置于未来的市场空间实践中去认知，从而引领流行趋势，影响空间意境，满足心理诉求，促进经济消费。在城市规划、建筑设计等设计领域中，当地的气候条件、周边文脉及构筑方式等一系列现有环境条件会自然而然地形成当地独有的生态环境及文化习惯。随着环境和历史的长期演化，色彩设计应该为维护该地域的自然与人文景观提供现实性依据，掌握和建立地域性的色彩特征，从而形成特定地域中相对稳定的非流行色要素，那些写满沧桑历史和流露出民族精神的颜色，足以让我们感动。相比之下，色彩设计中最活跃的服装领域，则会以色彩引领每季的流行趋势，随着时代、季节、年龄、民族、性别、情绪、爱好以及职业等因素的变化而使服装的色彩千变万化。

“流行色”成为时尚的代名词，这种与时俱进的色彩形式，多样的装饰纹样与织物质感，潜移默化地影响着人们的心理诉求。色彩能够在特定的时期内迎合人的心理，从而促进购买行为的发生，从某种意义上说，色彩实为一种不可或缺的“增入价值”催化剂。有道是“垂衣裳而天下治”，服饰的色彩可以作为一种文化的表象和沉积，成为代表着时代潮流的重要元素之一。

任何设计过程都要经过一系列理性的判断并引领思维过程而最终走向预设的目标。良好的色彩感有赖于人的经验和直觉，但缺少科学和理

绪

论

001

性的色彩设计研究过程, 色彩就无法以“服务”和“沟通”的形式出现。在当今市场经济的大环境下, 色彩已具有足够的感染力, 从无意识的人为方式转化成有意识的人为方式。因此, 研究色彩设计规律, 并且有意识地关注、分析这一规律, 有效捕捉人们对色彩微妙变化的感受, 就可以更好地迎合大众的色彩感受需求, 从而创造出符合时代特征的色彩设计作品(图1至图5)。

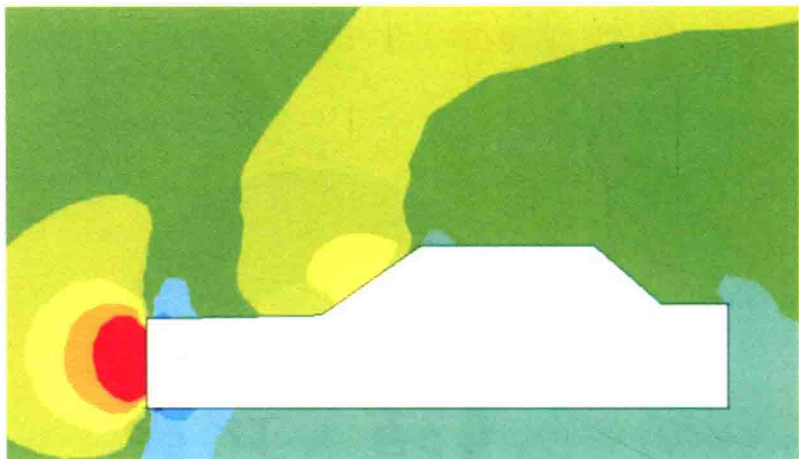

图1 工业设计色彩 卢頔

图2 绘画作品色彩 李哲坤

图3 环境设计色彩 王雁燕

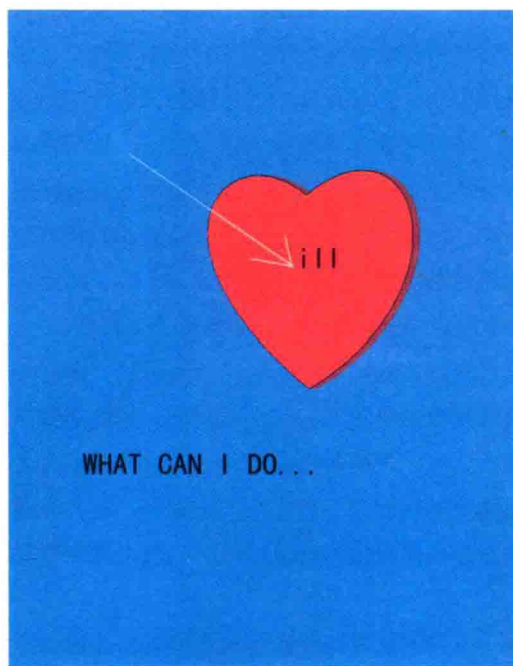

图4 平面设计色彩 王雁燕

图5 服装设计色彩

第一章

设计色彩概论

本章知识点

设计色彩基本知识；设计色彩的基本原理；绘画色彩与设计色彩。

学习目标

了解色彩的属性；掌握设计色彩的基本原理；掌握绘画色彩与设计色彩的特点。

第一节 设计色彩基本知识

一、光与色的关系

色彩是一种涉及光、物及视觉的综合物象，光、物、视觉三者的关系构成了色彩学研究与色彩设计实践的理论依据。光是色产生的先决条件，色是光被感知的结果。没有光，人们生活的这个世界就没有色彩，因此，光是人们感知色彩的唯一路径。例如，绿苹果反射绿色光，而橙子则反射橘黄色光。由于物体反射的光的颜色不同，人们看到的物体会呈现出不同的颜色，

在漆黑的夜晚人们感知不到物体的颜色就是这个道理。

光还具有波长，大千世界中的所有色彩都是由于可见光谱中不同波长的光波差异形成的。当光照射到物体上时，一部分被吸收，另一部分被反射，而反射光的颜色即是人眼所见到的物体表面的真实色彩。

光反射到人们眼睛中时，波长的不同决定了光所呈现的色相的不同；能量决定了光的强度，如果波长相同能量不同，则色彩明暗不同。只有波长在380 nm到780 nm之间的光辐射才能引起人们的视知觉效应，这段光波便叫作可见光。在可见光光谱内，不同波长的光辐射会引起不同色彩的知觉感知（表1-1）。

表1-1 不同波长的光辐射引起的色彩知觉

太 阳 光	红 外 线			有温暖的作用
	可 见 光	长波长	红 (Red) : 780 nm ~ 610 nm	使人感觉到色彩的变化
			橙 (Orange) : 610 nm ~ 590 nm	
		中波长	黄 (Yellow) : 590 nm ~ 570 nm	
			绿 (Green) : 570 nm ~ 500 nm	
		短波长	青 (Cyan) : 500 nm ~ 450 nm	
			紫 (Violet) : 450 nm ~ 380 nm	
	紫 外 线			能使皮肤变黑

著名物理学家牛顿在1666年发现，太阳光经过三棱镜折射，然后投射到白色屏幕上，便会显现出一条像彩虹一样美丽的光谱色带（图1-1）。

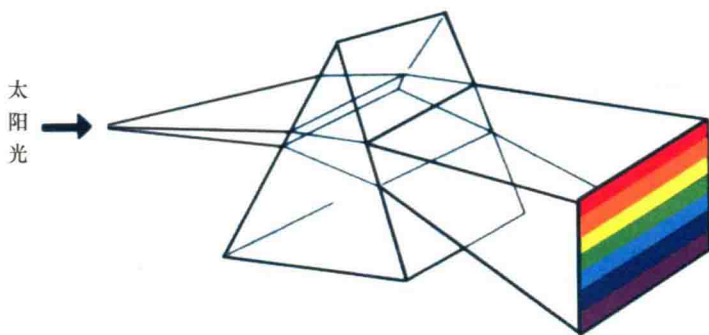

图1-1 牛顿三棱镜折射出的光谱色带

二、光源色、物体色与固有色

生活中，人们肉眼见到的各种物体可以分为发光体和不发光体两类。发光物体的光色通常被称为光源色；不发光物体在光源照射下呈现的颜色则被称为物体色。物体色又可以分为表面色和透过色两种，由物体表面反射光线而形成的色彩就是表面色；而透明和半透明物体透过光后，其呈现的颜色便是透过色，如透明的彩色玻璃、薄薄的半透明的花瓣及绿叶逆光时呈现出绿油油的透过色。这些物体由于观看的方向不同，呈现出表面色和透过色两种色彩。自身有发射光波能力的物体叫作光源，光源呈现的色彩叫作光色或光源色。光源分为自然光源和人工光源两类，自然光源受外界条件影响变化大、不稳定，如太阳光；人工光源则有日光灯、白炽灯及蜡烛等。不同光源发光物质不同，光谱能量也有差别。与太阳的光谱相比，其他发光体的光谱都不平衡，难以像日光那样形

成白光，如日光灯灯光偏绿，白炽灯灯光偏橘黄色，而蜡烛光光色则偏黄红色。一定的光谱能量分布表现为一定的光色，对光源的光色变化，我们通常用色温来描述光源颜色的特征。色温是光源的重要指标，一定的色光具有一定的相对能量分布。所谓物体色，是指光源色经不发光物体的吸收、反射而反映到视觉中的光色感受。光的作用与物体的物理特性是构成物体色的两个不可或缺的条件。自身不能发光的物体，如花草、树木、房屋及桌椅等，由于其物理结构不同，对不同波长的光有选择地吸收和反射，所以分解为不同的色光，我们称之为物体色或固有色。由于大千世界中不同色光的差异性，这些物体能够呈现出千变万化的色彩。以太阳光照射下的黄花为例，太阳光线中的橙、绿、青、紫等色光被黄花吸收，而黄色光则被反射出来，这种反射光被人的眼睛接受，人们看到的花就是黄色的。因此在不同的光源下观察物体时，不发光物体会呈现不同的颜色。例如，阳光下的红花，在绿色光下，便会呈现黑灰色，这是因为绿色光中没有包含可以被反射的红色光。

总之，由于各种物体不同的内部结构对不同波长光线选择性地吸收和反射，才出现了五颜六色的大千世界。某些物体的物理结构不能分解光线，只能平均地吸收和反射，这些物体就会呈现黑、白、灰等色，反射的光线越多物体的颜色越白，反射的光线越少物体的颜色越黑，这都是非选择性吸收色光的结果，这些物体被称为“消色物体”。由于每一种物体对各种波长的光都具有选择性地吸收、反射与透射等特殊功能，所以它们在相同条件下（如光源、距离、环境等因素相同）具有相对不变的色彩差别，人们习惯将阳光下物体呈现的色彩效果的总和称作物体的固有色。色彩光学原理表明，物体不存在固定不变的颜色，物体的色彩与光密切相关，并随条件的变化而变化。严格地说，固有色是指“物体固有的物理属性在常态光源下产生的色彩”。

三、色彩的属性

色彩的属性即色彩的三要素。色彩具有色相、明度和纯度三种属性。色彩的三要素是感官识别色彩的基础，灵活运用色彩的属性变化是进行色彩设计的基础。

1. 色相

色彩的色相是指色彩的相貌，或色彩的表相，这是色相之间相互区别的依据。我们通常认为的基本色相为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。在色彩理论中常使用色相环表示色相系统，在色相环中可以清晰地分辨色相，更细致的色相环会呈现出更微妙和更柔和的色相变化（图1-2）。

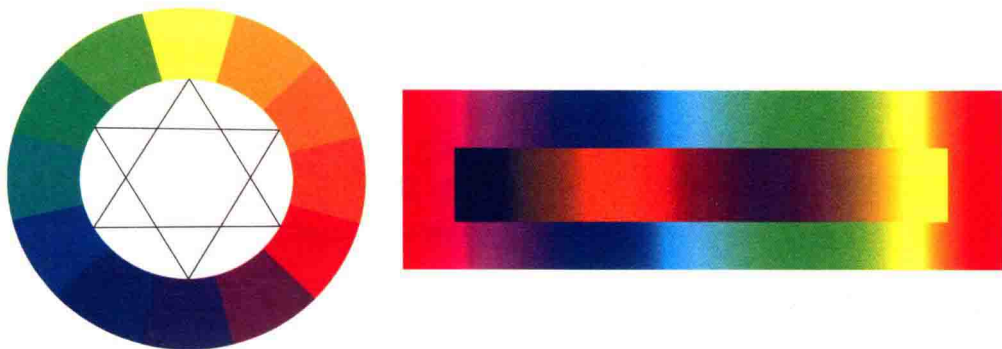

图1-2 色相

2. 明度

色彩的明度是指色彩的明亮程度，可以用黑、白、灰的关系来理解和表述。对光源色来说，可以称为光度；对物体色来说，可以称为亮度、深浅度等。在无彩色系中，最高明度的色彩是白色，最低明度的色彩是黑色。在黑色和白色之间存在一系列的灰色，一般可分为9级。所有色彩均有明度，靠近白色的部分称为明灰色；而靠近黑色的部分则称为暗灰色。在有彩色系中，最明亮的是黄色，最暗淡的是紫色，这是因为各个色相在可见光谱上的振幅不同，所以眼睛对色相的知觉程度也不同。黄色和紫色在有彩色的色环中，成为划分明暗的中轴线。在任何一个有彩色中加入白色明度会提高，加入黑色明度则会降低，加入灰色，便会依灰色的明暗程度而得出相应的明度色（图1-3）。

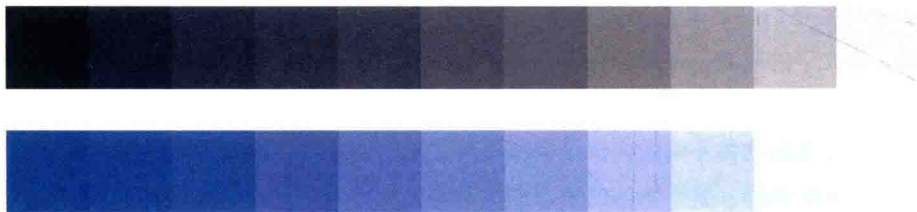

图1-3 明度

3. 纯度

色彩的纯度是指色彩的纯净度或饱和度，也称为色彩的“彩度”或“鲜度”。颜色中以三原色红、黄、蓝纯度最高。凡是靠视觉能够辨认出来的，具有一定色相倾向的颜色都有一定的鲜灰度，而其纯度的高低则取决于它的调和次数和含中性色黑、白、灰的总量（图1-4）。

在艺术设计中，色彩的色相、明度及纯度通常是综合运用的，处理好色彩的三属性，将会使设计更具表现力，从而更富有变化和审美性。

图1-4 纯度

四、色彩的分类

1. 三原色

在颜料中，曙红、淡黄及湖蓝是无法调配出来的色彩，因而被称为色料的三原色，而红、绿、蓝被称为色光的三原色。总之，三原色是一切色彩的源头（图1-5）。

2. 间色

任意两种原色相混合所得出的新色被称为间色，例如，红+黄=橙，蓝+红=紫，黄+蓝=绿，等量颜色相加产生的橙、紫、绿即标准的间色，三原色混合的比例不同，间色就会随之产生变化（图1-6）。

3. 复色

任意两种间色相混合所得出的新色被称为复色，复色通常指的是第三次色，例如，橙+绿=黄灰，紫+橙=红灰，绿+紫=蓝灰，等量颜色相加会得出标准的复色，两个间色混合的比例不同可产生不同纯度的复色（图1-7）。

4. 补色

通常在色环中直线距离最远的一对色彩被称为补色，也称余色。例如，绿与红、黄与紫、橙与蓝，皆属补色关系，互补的两色相调配便成为黑灰色（图1-8）。

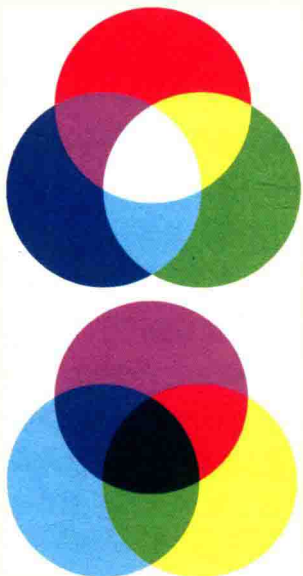

图1-5 三原色

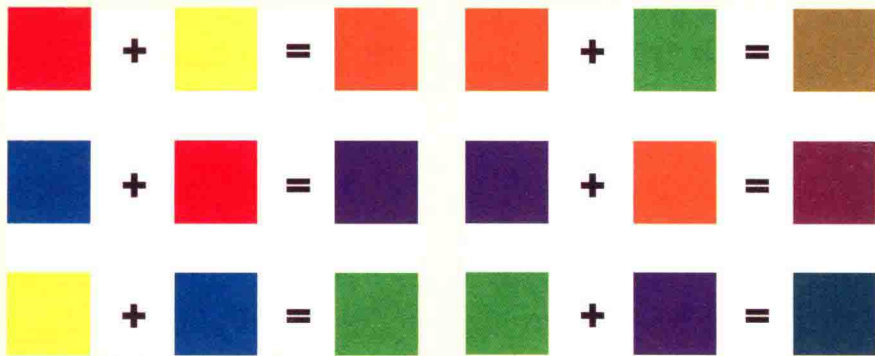

图1-6 间色

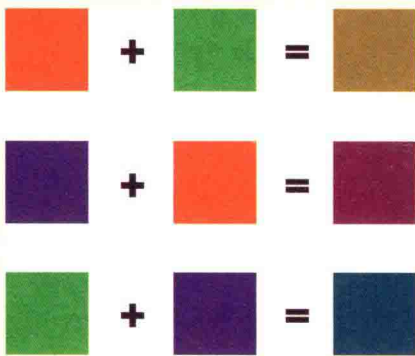

图1-7 复色

图1-8 补色

5. 同种色

一种颜色产生不同明度的变化，就称之为同种色。例如，将翠绿色加上白色或黑色便会呈现深浅不同的绿色，而这些深浅不同的绿色皆为同种色（图1-9）。

图1-9 同种色

6. 同类色

主要色素接近的两种以上的色彩被称为同类色。例如，红色类的朱红、大红、玫瑰红等都主要包含红色色素，故被称为同类色。其他如黄色类中的柠檬黄、中铬黄、土黄等，蓝色类的普蓝、钴蓝、湖蓝、群青等，绿色类的草绿、中绿、翠绿、橄榄绿以及粉绿等也都属于同类色（图1-10）。

图1-10 同类色

7. 近似色

在色环上，任意90° 以内的同类别色彩和相近的不同类别色彩被称为近似色。例如，橘红和朱红、橘黄和土黄、群青和紫、紫罗兰和玫瑰等（图1-11）。

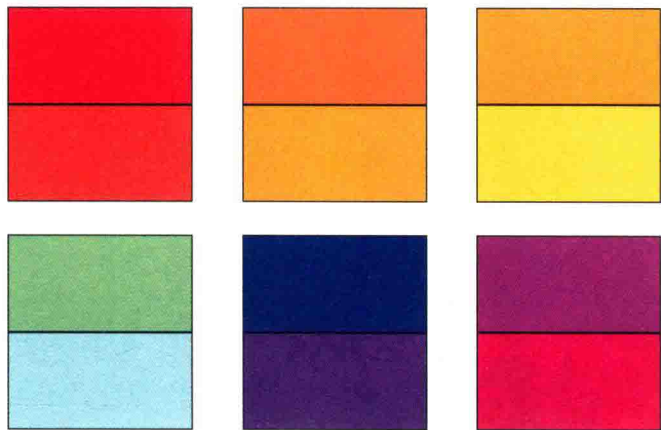

图1-11 近似色

8. 邻近色

在色环上，任意色彩同其毗邻的色彩被称为邻近色。邻近色也是类似色的关系，只是所指的范围缩小了。例如，中黄和橘黄、柠檬黄和淡黄等。

9. 对比色

在色环上，任意一直径两端相对的色（含其邻近色）被称为对比色。

五、色彩的表示方法

1. 文字表示法

色彩的文字表示法通常有两种：第一种是以动物、植物及矿物等色彩或以原料、产地等来表示色彩，如鹤顶红、橄榄绿、孔雀蓝、玫瑰红、桃红、橘红、苍绿、草绿、葱绿、土黄、石青、钴蓝、铜绿、天蓝、雪白、印度红及夕阳红等；第二种是以色彩的明暗、深浅及强弱等来表示色彩，如暗红、深红、粉红、鲜红、明黄、中黄、淡黄、嫩绿、浅绿及深绿等。

2. 数字表示法

色彩的数字表示法通常也有两种：第一种是以色彩的物理特性来表示，这是依靠光学测色定量来表示色彩的方法，例如，用主波长、反射率（或透过率）及刺激纯度三个定量来表示，或以光色的三色刺激值来表示，这些都属于混色体系，以国际照明委员会（CIE）的表色体系为代表；第二种以色彩的心理特征来表示，这是根据色彩的视觉效果来表示的方法，例如以色彩的三属性（色相、纯度、明度）或以色彩的含量（白量、黑量、色量）等表示，这些属于显色体系，尤以蒙赛尔色彩体系为代表。

3. 表色体系表示法

牛顿色相环是早期的色彩表示方法，它把太阳的七色光归纳为六色，首尾相接，变成六色色环，在相邻的两色之间加入间色，变成十二色环。我们眼睛能看到的色彩有成千上万种，牛顿色相环显然不能满足色彩的微妙变化，于是色彩体系便产生了。1916年，德国科学家奥斯特瓦德发表了独创的奥斯特瓦德色彩体系，1923年他又将该体系制成色票，但奥斯特瓦德色相环的不足之处是不具有视觉上的等间隔性。同一时期，美国色彩学家、画家蒙赛尔于1905年创立了蒙赛尔色彩体系，经过多次修改，1929年、1943年又分别经过美国国家标准局和美国光学学会修订，出版了《蒙赛尔颜色图册》。蒙赛尔色彩体系是以目视色彩等间隔的方式，把各种表面色的特征表示出来。目前，国际上普遍采用该标色系统作为颜色分类和标定的方法。

第二节 色彩设计的基本原理

设计色彩是以设计概念为先导，以艺术设计为目标，将色彩研究和色彩实践付诸设计实践表现的一种形式语言。设计色彩在色彩科学理论研究的基础上，注重对色彩的应用性研究，其研究范围包含了艺术设计的各个领域，如建筑艺术设计、园林景观设计、广告设计、装潢设计、服装设计、工业造型设计及动漫艺术设计等。设计色彩对色彩的应用已上升到商品营销的策略高度，同时成为当下商品促销和品牌塑造的重要手段。设计色彩通常侧重于研究色彩（色块）并置、变换、组合及搭配，重视对心理感觉和生理感受的表达，更注重研究色彩与心理之间的关系。设计色彩可以用较少的颜色表达出丰富的色彩感觉，依据设计原则来提高色彩的归纳能力。设计色彩是以受众的心理层面为基础，具有商业传播的价值，并受制作、印刷等工艺条件的制约。

通常情况下，归纳性色彩写生是绘画色彩向设计色彩过渡的桥梁，绘画色彩以表达物体的客观实体结构为出发点，而归纳性色彩写生则在此基础上，从强调表现客观实体的限制中解放出来，取得想象和创作的主动性，从而使人们进一步了解和认知色彩与生活的联系。设计性归纳色彩与单纯的归纳色彩不同，设计性归纳色彩更强调设计者主观情感的流

露和意向的表达。由于设计性归纳色彩更多地注入了个性化的意念、情感及个人情绪等内在主观因素,所以在表现手法和形式风格上可以呈现出多样化的表现形态。设计色彩有时亦称装饰色彩或构成色彩,其有别于传统的绘画色彩,更强调人们日常生活的装饰性及视觉上的审美性。无论是人类居住的环境还是服饰、宗教及食物等方面,它都无处不在,并且起着重要的作用。我们很难把它简单地分类,但有一点是共通的,就是在人类社会的发展历史上,色彩的设计和运用要以人为本,从不同层面和角度来表现人类的生活面貌。

中国传统装饰图案、敦煌壁画及年画等,其色与形起到了别具特色的装饰作用(图1-12至图1-14)。再如,日本的浮世绘是一种民间版画艺术形式,源自“大和绘”。“大和绘”是专供贵族鉴赏的带有浓厚装饰色彩的艺术,而浮世绘则是表现人们日常生活和情趣的艺术形式。其最初以喜剧人物为主要题材,后来主题更加丰富,有相扑、风景、花鸟及历史故事等。画面的着色也由最初的黑、白两色逐渐发展为简单的设计色彩,最后发展成了锦绘(图1-15)。

图1-12 中国传统图案

图1-13 敦煌壁画

图1-14 年画

图1-15 日本浮世绘

西方装饰绘画是以克里姆特的作品为重要代表，他善于运用抽象的元素、符号和颜色，脱离传统，自由表现情感，最终形成画面。克里姆特的绘画作品与先前提到的归纳性色彩写生有着异曲同工之处，其作品是我们学习设计色彩的有效范本（图1-16）。

图1-16 克里姆特绘画作品

构成色彩是在绘画色彩和装饰色彩的基础上，经过大量和长期的艺术训练后，逐渐被总结出来的色彩经验，其不追求具象的颜色，而是理性提炼色彩。它多以几何形作为基本形态，不同的色彩按照一定的秩序重复排列和组合，让人获得体量感、重量感以及质感等不同的视觉感受。谈到构成色彩，就不得不提到蒙德里安和瓦萨雷利。蒙德里安的艺术基本特征就是构成，他倡导新造型主义，归根结底是倡导构成主义的绘画表现。蒙德里安的理论中强调“纯粹实在”和“纯粹造型”，对他来说，造型表现手法简单，意味着形状和色彩的行为统一。他认为他所描绘的美是一种理想。蒙德里安的作品被广泛应用于广告设计、家具、印刷品、建筑装潢以及服装设计等行业，对当时的建筑、家具、装饰艺术以及印刷业等都具有一定的影响（图1-17）。

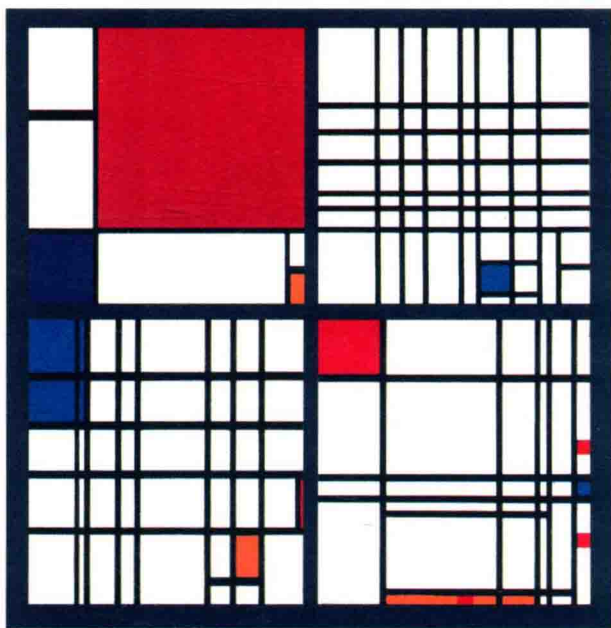

图1-17 蒙德里安色彩构成作品