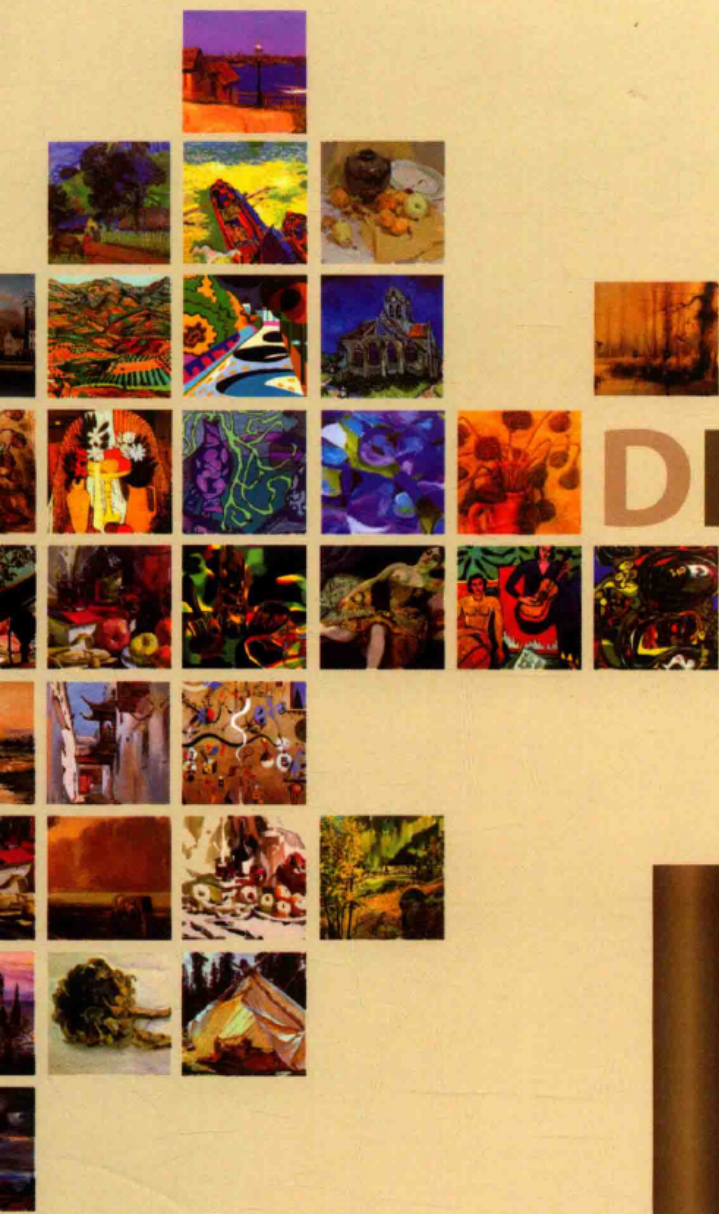

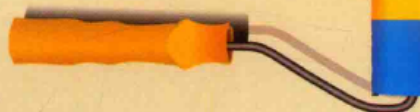
全国“十三五”规划精品教材

DESIGN COLOR

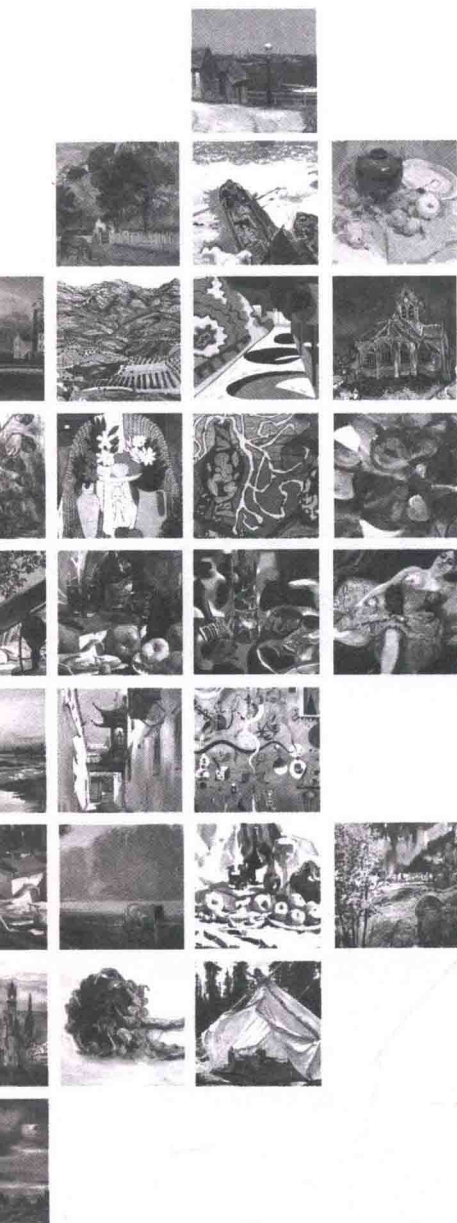
设计 色彩

主编 任建成 农家

印刷工业出版社

全国“十三五”规划精品教材

DESIGN COLOR

设计 色彩

主 编 任建成 农 家
副主编 陈 超 李 波 陈 叶
何 青 王丽君 徐 萌
雷贵帅

印刷工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩/任建成, 农家主编. — 北京: 印刷工业出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5142-0893-1

I. ①设… II. ①任… ②农… III. ①色彩学—教材
IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第168615号

设计色彩

任建成 农家/主编

责任编辑: 蔡亚林

执行编辑: 冯小伟

责任校对: 岳智勇

责任印制: 张利君

责任设计: 张羽

出版发行: 印刷工业出版社 (北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店: pprint.taobao.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京全海印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

字 数: 156千字

印 张: 6.25

印 次: 2018年2月第2版 2018年2月第1次印刷

定 价: 45.60元

I S B N: 978-7-5142-0893-1

前言 PREFACE

色彩是造型艺术的重要语言和表现要素之一，在艺术设计中占据着非常重要的位置，是学生走向艺术与设计道路的必修课。

目前，市场上此类教材众多，它们大都在设计色彩理论上叙述得非常全面，然而对于学生来说，枯燥的色彩理论难免让人非常倦怠，学生在实践中才更易于获得对色彩的理解和运用。本书的特色在于实践性较强，是作者结合多年的设计色彩教学经验编著的，可帮助刚进入设计专业的学生由基础开始训练，渐渐转换思维，过渡到设计应用的一本教材。

在创新方面，本教材有以下突破。

1. 分阶式训练。本教材的第二、第三章，分别从基础色彩写生训练和设计色彩训练两大部分进行指导训练。对于刚步入设计专业的学生来说，从自己熟知的色彩绘画方法开始投入练习，培养色彩感受，进而在此基础上进行思维的转化，也就是对色彩的归纳等理性处理训练，这样跨往设计作品的创作，更容易接受。第四章着重介绍设计色彩在各个设计方向上的运用，通过基础绘画写生训练、设计色彩训练、设计色彩的应用这三章较为连续的引导，达到设计色彩运用的最终目的。

2. 开发式的引导。本教材在设计色彩的训练中，结合大师作品进行分析引导，让学生去认同设计色彩的表现和学习，注重灵活地运用色彩知识，体现他们眼中和心中的色彩，尊重艺术创造，提倡富有个性、表现型的色彩。

3. 拓展学生视野。设计色彩的学习，终在运用，本教材在色彩实践的应用介绍上面，提供了大量优秀的设计作品作为范例参照讲解，让学生提高认识，获得更宽广的设计视野，强化创新理念。

4. 应用型训练。教材强调应用型训练，基础绘画写生部分将课后练习和理论讲解搭配进行，切实提高学生色彩运用技巧和能力；另外在设计色彩训练部分针对不同的训练内容有不同的训练要求和作业内容，使得教材具有很强的实用性。

本教材适用于全国各高等院校设计专业的学生，也适用于职业院校的学生和广大设计爱好者。

目 录

第一章 设计色彩概述 /1

- 1.1 设计色彩的概念 /2
- 1.2 设计色彩的特点 /3
- 1.3 设计色彩在设计中的作用 /5
- 1.4 设计色彩的基本原理 /6

第二章 基础色彩篇 /15

- 2.1 基础色彩写生的概念 /16
- 2.2 写生的目的和意义 /16
- 2.3 基础色彩写生表现形式及表现技巧 /16
 - 2.3.1 表现形式 /16
 - 2.3.2 表现技巧 /18
- 2.4 观察方法 /22
- 2.5 静物写生 /23
- 2.6 风景写生 /25
 - 2.6.1 选景及其注意事项 /25
 - 2.6.2 透视与色彩表现 /25
 - 2.6.3 色彩风景画的季节特点与作画分析 /28
 - 2.6.4 绘画步骤 /29

第三章 设计色彩篇 /33

3.1 设计色彩在设计中的重要性 /34

3.2 设计色彩与基础色彩的区别 /35

3.3 设计色彩的表现 /36

3.3.1 简化 /37

3.3.2 平面化 /43

3.3.3 夸张变形 /46

3.3.4 解构重组 /49

第四章 设计色彩的应用 /55

4.1 设计色彩与视觉传达设计 /56

4.2 设计色彩与工业产品设计 /65

4.3 设计色彩与服装设计 /69

4.4 设计色彩与动画造型设计 /70

4.5 作品赏析 /72

参考文献 /94

第一章

设计色彩概述

1.1 设计色彩的概念

色彩是一种色彩感受。作为自然界的客观存在，与人们的生活息息相关。人们长期生活在色彩环境中，并逐步对色彩产生了审美意识。在日常生活中，经验丰富的设计师往往能借用色彩引起人的心理联想，从而达到设计的目的（图 1-1）。

色彩是造型艺术的重要语言和表现要素之一。相对于传统的写实色彩而言，设计色彩是依据客观自然，按照美学原理以及创作者的主观意识对自然物象的色彩进行再创造的艺术形式。它来源于自然，但超越自然，通过对客观色彩的主观性演变，创造出与写实色彩迥然不同的具有深层意义的色彩美感形式（图 1-2）。设计色彩更注重色彩的单纯性和色域对比，具有更强的主观性。

设计色彩是建立在基础色彩写生训练之上的表现方式，它的表现是抛开了固有色、光源色、环境色等因素，对客观对象主观归纳的结果，画面解析呈现的是通过造型和色

彩的简化、夸张变形、解构重组、平面化的艺术新形式。以绘画性的艺术语言作为主体，设计色彩强调色彩的情感和艺术语言的符号化，强调色彩的对比与调和、统一与单纯、对称与均衡、反复与渐变、秩序与节奏等。

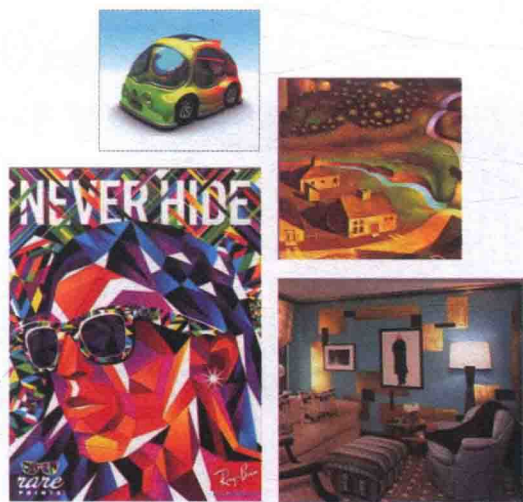

图1-1 设计作品中的色彩运用

图1-2 杨明清作品

1.2 设计色彩的特点

设计色彩作为设计艺术基础造型的一种训练手段和方式，其性质和表现形式有别于其他色彩，必然有自身的特点。

一 真实性与主观性

设计色彩不以真实地再现自然为目的，而是从研究自然形态入手，获取客体的本质特征，然后超越客体的外在表现形式，达到主动性的认识与创造。在色彩设计过程中，首先，要真实地反映物象的色彩面貌，彻底了解色彩的实际含义，也就是所谓的色彩真

实性。其次，画者以自己的主观意志去把握和驾驭色彩，使色彩从自然状态走向设计状态（图 1-3）。而设计色彩的表现注重体现画者的精神层面，往往通过主体意志的积极参与来达到。

图1-3 《星空》梵·高

二 审美性与实用性

设计色彩是超越客观自然,基于人的内心世界的审美需求所呈现出来的色彩形式。在画面效果上,需具有适应时代特点的文化内涵,利用色彩搭配的各种原理,使画面美

观、大方,符合大众的审美情趣。同时,现代设计是自成体系的艺术与科学技术的结合,设计最终是服务于人类的物质与精神的需要,设计色彩也应具有功能的实用性。

三 科学性与创造性

设计色彩是建立在其他学科的研究基础上的,如美学、心理学、市场学、光学等。它们彼此息息相关、密不可分,而对于设计色彩的研究要从实际出发,以科学为依据,走理论与实践相结合的发展道路。创造性是

人类宝贵的财富,没有创造便没有发展,设计色彩中的创造性是艺术家在自然色彩基础上的一种延伸,是从感性思维向理性思维的过渡,在设计中要懂得把握这种规律(图1-4至图1-6)。

图1-4 《乌鸦群飞的麦田》梵·高

图1-5 《华丽的头饰》鲁燕生

图1-6 《阳光女孩》龚霞

1.3 设计色彩在设计中的作用

设计色彩课程是为设计专业的基础教学而准备的,它有别于色彩写生、色彩构成等课程。设计色彩兼具艺术性与科学性,它以自然色彩的认识和表现为依据,通过对理性色彩知识的认知与把握获取驾驭色彩的能力

(图 1-7),是从专业基础课向专业课过渡的一个中间环节。它能够使学生了解设计色彩与绘画色彩的区别与联系,并能强化绘画写生与艺术设计的相互关系(图 1-8),最终为应用色彩设计奠定基础。

图1-7 左图:徐志广作品(左图)与李荣晖作品(右图)

图1-8 福和中学 林研群

艺术设计是感性与理性相结合的创造性活动,艺术设计是美术与科学、技术、审美、造型、色彩、设计融汇的一门艺术,进行的是一种综合的设计。在艺术设计中,设计色彩的运用是至关重要的。色彩不仅是所有视觉现象内容的组成部分,而且是艺术设计的

语言,它能传情达意、宣泄情绪。色彩运用得好,不仅能增强作品的感染力和真实感,而且对于深化形象、抒发情感具有非常重要的作用,它是艺术设计的重要因素。因此,研究色彩设计对现代艺术设计具有十分重要的意义。

1.4 设计色彩的基本原理

一 光与色

我们生活在一个五彩缤纷、绚丽多彩的世界里。凡是视觉功能正常的人,既能看到色彩,也能感受到光。我们之所以能看见周围物体的颜色,是因为有光,光与色有着不可分割的密切联系,光是色彩产生的前提,所以有光才有色。

早在17世纪,英国物理学家牛顿利用三棱镜将太阳光进行分解,他通过缝隙射进阳光落到三棱镜上,在三棱镜中白色光线折射后碰到白屏幕时出现了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光谱,试验发现并明确了光与色的关系(图1-9)。

图1-9 牛顿的光谱实验

二 固有色

物理学家发现光线照射到物体上以后,会产生吸收、反射、透射等现象。我们看到

不同的物体颜色各不相同,这是由于物体表面具有不同的吸收光线和反射光线的能力。

比如,红色物体是因为物体表面的材质吸收了日光中红色以外的其他色光而反射了红色光到我们眼中。人们习惯把白色阳光下物体呈现的色彩效果,称为物体的“固有色”。比如,我们买衣服,由于在专卖店的有色灯光下,我们无法识别衣服的颜色,因此会拿到日光下分辨颜色。严格地说,固有色是指

物体固有的属性在常态光源下呈现出来的色彩。虽然物体对色光的吸收与反射能力是固定不变的,但物体表现出的颜色会随着光源色的不同而发生变化,即相同的物体在不同的光源下会出现不同的表面色彩。如图 1-10 所示。

图1-10 由左至右自然光、黄光、蓝光下

三 设计色彩的三属性

色彩的三属性是指色彩具有的色相、明度、纯度三种性质。三属性是界定色彩感官识别的基础,灵活应用三属性变化是色彩设计的基础。

1. 色相

色相是指色彩的相貌,赋予各个色彩的名称。在色彩的三种属性中,色相被用来区分颜色。如红色、黄色、绿色,这就好比不同的人都有自己的名字一样。如图 1-11 所示。

2. 明度

明度指色彩的明暗程度,可以用黑、白、灰的关系来表述。不同色相之间存在着明度关系,黄色光波最长,色彩的明度最高,紫色波较短,故色彩明度低。同一颜色加入一定次序量的黑色或白色也会出现不同的明度变化。

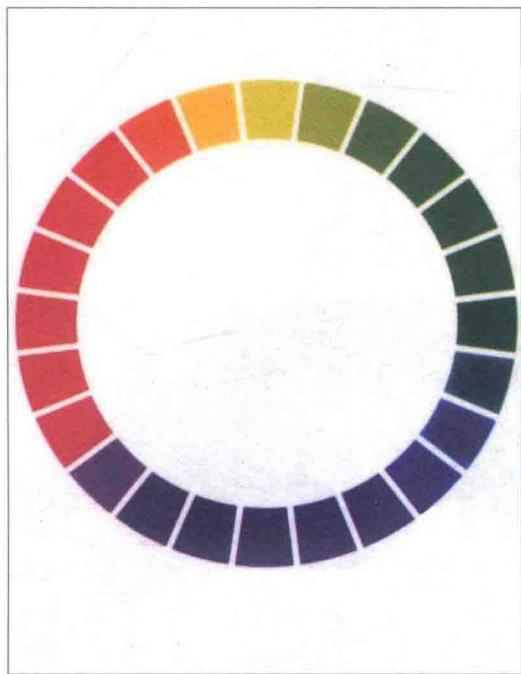

图1-11 色相环

3. 纯度

纯度是指颜色的鲜艳度或饱和度。色光中的红、橙、黄、绿、蓝、紫都是高纯度的，其中，红色是纯度最高的色相。如果一种色彩加以黑、白、灰来调和，它的饱和度就会下降，并不再鲜艳了，饱和度越低彩度就越低。完全不加黑、白、灰的色彩，称为纯色，彩度也就最高。无色彩的黑、白、灰三色，没有色彩色度的概念，而只有明度的概念。

四 色调的概念和分类

色调，即色彩的基调，是绘画中的整体色彩倾向，是对作品颜色的概括，是作品最终的色彩面貌。色调的形成取决于色彩的三要素——明度、纯度、色相，哪个要素起主导作用，色调就随之成为某种色调。

色彩形成取决于色彩的三要素。

(1) 色调按明度对比分类，可以分为高调、中间调、低调。如图 1-12 所示。(左上，高调；左下，低调；右，中间调)

图1-12 杨明清作品

(2) 按纯度分类,可以分为鲜调、中间调、灰调。如图 1-13 所示。(左上,鲜调;左下,中间调;右,灰调)

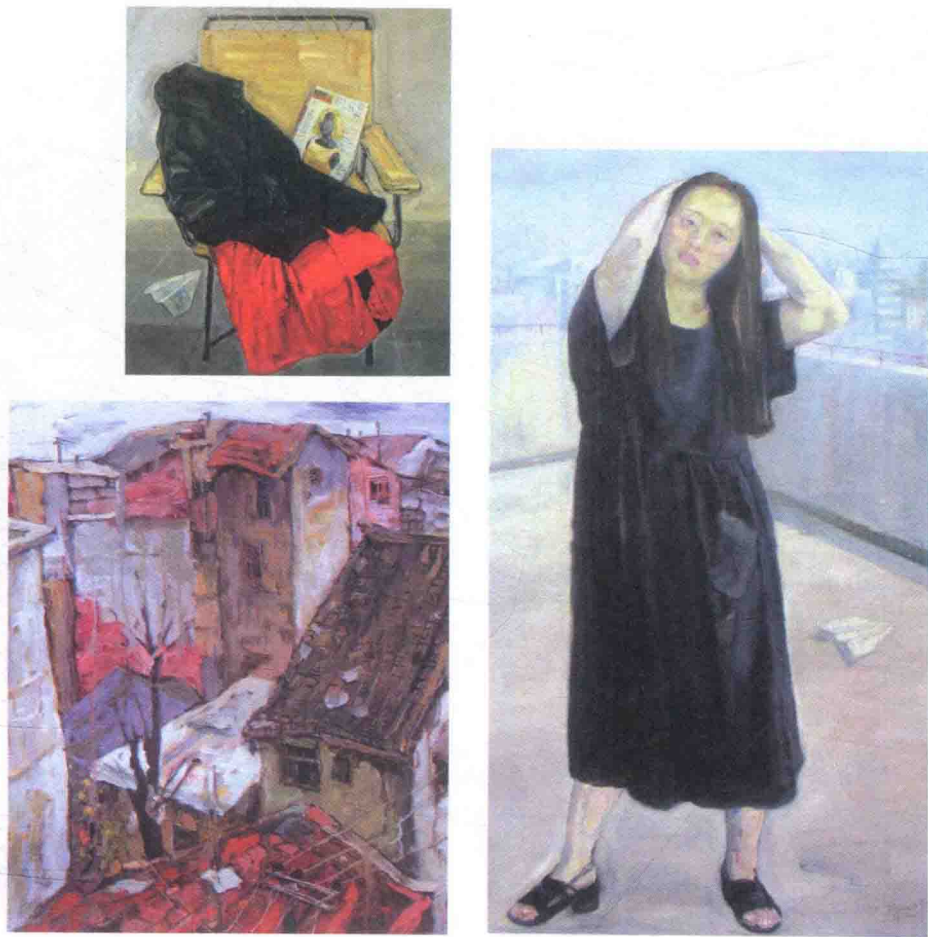

图1-13 杨明清作品

(3) 按色相分类,可以分为蓝色调、红色调、黄色调等。如图 1-14 所示。(左图,蓝紫色调;右图,红橙色调)

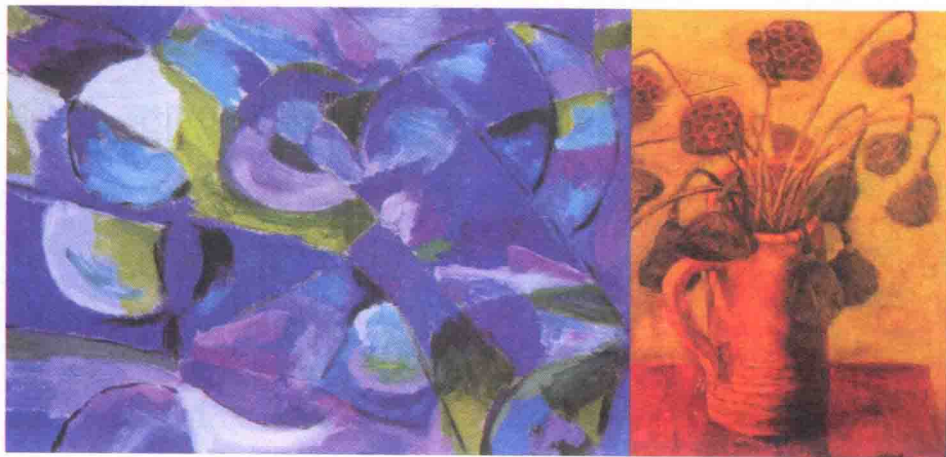

图1-14 杨明清作品

(4) 按冷暖分类

按冷暖分类可以分为暖调、冷调,如图 1-15、图 1-16 所示。

图1-15 暖调 徐爱国

图1-16 冷调 杨明清

五 色彩的关系原理——对比与调和

一张绘画作品如果画面色彩对比杂乱,在视觉上会让人产生不安定感,使人烦躁不悦。相反,缺乏对比因素,也会使人觉得单

调乏味,不能发挥色彩的感染力。因此,掌握色彩对比与调和的规律是色彩运用的重要原则。

1. 设计色彩的对比

对比意味着色彩的差别,差别越大,对比越强,差别越小,对比越弱。因此,在色彩关系中,有强对比与弱对比的区分。如黄与紫、红与绿、蓝与橙三组互补色有着最强的对比关系。如果在它们之中,减弱一种色的明度或纯度,使其失去原来色相的个性,两色对比就会减弱,以至趋于调和状态。色彩的对比主要包括以下几种类型。

① 色相对比

因色相的差别而形成的色彩对比叫色相对比。在色相环上由于色与色的距离远近

不同,色相对比有强弱之分。在 180° 的色环中,色相距离 15° 以内的对比称为同类色相对比,是最弱的色相对比。色相距离在 45° 左右的对比,称为邻近色相对比,是较弱的色相对比。如大红、橘红、玫瑰红。色相距离 120° 左右的对比称为对比色相对比,是色相中对比较强的对比。如红与蓝、红与黄、绿与紫等。色相距离在 180° 左右的对比,称为互补色相对比,是最强的色相对比。它比对比色对比更完整、更丰富、更强烈,更富有刺激性(图 1-17)。

图1-17 左上，同类色；右上，邻近色；左下，对比色；右下，互补色

② 明度对比

因明度差别而形成的色彩对比叫明度对比。色彩的层次、体感、空间关系都要靠色彩的明度来表现。每一种颜色都已具有自己的明度。如饱和的黄色和紫色，一个亮、一个暗，能明显地感觉到它们之间有明暗的差异。每个颜料调入黑或白，就会产生同一色的明度差别。如调入比这一颜色深或浅的

其他色，就会产生不同色的明度差异。根据色彩的明度变化，可以形成以下三类明度等级：高明度色、中明度色、低明度色。在绘画中，不同等级的明度，可以产生不同类别的色调，即亮调、暗调、中间调。由此可见，色彩的明度对比包含着相当丰富复杂的因素（图1-18）。