

中国美术院校新设计系列教材

设计·色彩

(新一版)

陈嘉全 著

上海人民美術出版社

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

设计·色彩

中国美术院校新设计系列教材

设计·色彩

(新一版)

陈嘉全 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计·色彩 (新一版) / 陈嘉全 著. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2015.11
中国美术院校新设计系列教材
ISBN 978-7-5322-9617-0

I. ①设... II. ①陈... 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216493号

中国美术院校新设计系列教材

设计·色彩 (新一版)

主 编: 邬烈炎

执行主编: 王 峰

著 者: 陈嘉全

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 高秦艳

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8.5印张

版 次: 2015年11月第1版

印 次: 2015年11月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9617-0

定 价: 38.00元

序

把色彩基础等同于色彩写生，实在是一场误会。结果，画了几年画，对色彩基础知识知之甚少的现象屡有发生。我曾做过测试，分别请了五六位我院一至四年级的同学，向他们提了几个属于ABC性质的色彩问题，结果，答全的没有，原色、间色、复色分不清的则有好几位，真让人有点啼笑皆非。

把所谓写实色彩、图案色彩（又称装饰色彩）及色彩构成分成三门不同的课程，也是一场误会。而且还有色彩构成是先进的、现代的，图案色彩则是传统的、过时的之说，也有点啼笑皆非。因为，这三门所谓的独立课程恰好是色彩基础的完整内容，将三者野蛮割裂，并非是高明之举。

形和色是视觉现象的两大基本因素，也是视觉艺术需要认识并作为表达元素的基本内容。形分为平面与立体的两大类，基本构成元素则是点、线、面。色的基本知识包括光色原理与色彩原理两个方面。光原色、固有色、环境色以及三者之间的关系解释了人对色彩的知识现象；原色、间色、复色以及色相、明度、纯度等知识，构成为色彩的原理与运用规律。上述内容，都是合格的专业视觉艺术工作者应该知道的基础知识，而且更要具备灵活运用能力。

科学家牛顿解开了光色之谜。他把看似无色的日光分解成七色光，还假设各种物质有吸收和反射色光的能力，人的眼睛看到的则是各类物质反射光在眼球中形成的视觉现象。这个伟大的发现使色彩成为一门独立的学科，还使西洋绘画产生了新的风格与流派。印象派绘画中有关色彩造型手法的创造应该感谢牛顿的科学发现，同时还在无形中开辟了一条视觉艺术与科学技术既结合又竞争的新路，并直接拉开了与西方传统美术和东方美术之间的距离，这或许是造成“先进”与“过时”错觉的原因所在。

作为专业的色彩基础课程，应该把色彩的由来、基础知识、基本原理、应用规律等等这些条例清晰地讲清楚，并且要做有机的、综合的应用实践练习；再深一步，测试对各地区、各民族、各国家色彩的认知历史与特色的掌握，这类修养越多，实践的成效就越大。

陈嘉全老师毕业于南京艺术学院油画专业，油画科班出身能写出这本教材，实在难能可贵。其可贵之处在着力于教学实践的总结，以启发式教育赋予学生趣味与热情。专业间的交叉与融合，已成为当今学术发展的趋势，绘画与设计之间本来就没有必要筑起人为的鸿沟。所谓“戏法人人会变，各有巧妙不同。”陈嘉全老师的色彩基础教学实践是成功的，衷心祝愿他在今后的努力中取得更大的成功。

冯健亲

原南京艺术学院院长
中国美术家协会理事

江苏省美术家协会常务副主席

目录

序 _3

前言 _7

写在前面 _8

教学进程安排 _18

01

第一章 平面——色彩训练 _19

一 色彩的基本原理 _21

1. 光与色彩的关系 _21

2. 色光混合和颜料混合的区别 _24

二 色彩的使用 _24

1. 色彩的混合 _25

2. 色彩的重置 _25

3. 色彩的并置 _25

4. 色彩练习初步 _26

5. 中国传统的色彩方法 _30

三 色彩的表现 _34

1. 理性——有序的色彩具象表达 _34

[1] 静物 _40

[2] 风景 _42

[3] 人物 _44

[4] 人体 _46

2. 感性——无序的色彩意象及抽象表现 _48

[1] 多种表现手法的色彩感觉训练 _48

[2] 综合材料的色彩表现 _54

[3] 材料的使用 _55

[4] 视觉—直觉 _57

[5] 感觉—联想 _59

02

第二章 立体、空间——色彩训练 _63

一 平面绘画色彩的立体转换 _64

- 1.色彩的立体传达 _74
- 2.色彩与形态 _75
- 3.色彩与质感 _77
- 4.色彩的和谐统一 _80

二 色彩在空间中的表现 _81

- 1.色彩与空间环境 _81
- 2.视觉(静态、动态) _82
- 3.感觉(错觉、幻觉) _89
- 4.模拟立体空间色彩效果训练 _92

03

第三章 拓展性——色彩训练 _97

一 拓展性训练 _98

- 1.挑战大师 _100
- 2.设计色彩探究 _104
 - [1] 传统、民俗 _104
 - [2] 当代设计作品 _107

二 互动、总结 _110

- 1.名师点评 _110
- 2.兄弟院校学生作品展示 _112

中国美术院校新设计系列教材

设计·色彩

(新一版)

陈嘉全 著

上海人民美術出版社

序

把色彩基础等同于色彩写生，实在是一场误会。结果，画了几年画，对色彩基础知识知之甚少的现象屡有发生。我曾做过测试，分别请了五六位我院一至四年级的同学，向他们提了几个属于ABC性质的色彩问题，结果，答全的没有，原色、间色、复色分不清的则有好几位，真让人有点啼笑皆非。

把所谓写实色彩、图案色彩（又称装饰色彩）及色彩构成分成三门不同的课程，也是一场误会。而且还有色彩构成是先进的、现代的，图案色彩则是传统的、过时的之说，也有点啼笑皆非。因为，这三门所谓的独立课程恰好是色彩基础的完整内容，将三者野蛮割裂，并非是高明之举。

形和色是视觉现象的两大基本因素，也是视觉艺术需要认识并作为表达元素的基本内容。形分为平面与立体的两大类，基本构成元素则是点、线、面。色的基本知识包括光色原理与色彩原理两个方面。光原色、固有色、环境色以及三者之间的关系解释了人对色彩的知识现象；原色、间色、复色以及色相、明度、纯度等知识，构成为色彩的原理与运用规律。上述内容，都是合格的专业视觉艺术工作者应该知道的基础知识，而且更要具备灵活运用能力。

科学家牛顿解开了光色之谜。他把看似无色的日光分解成七色光，还假设各种物质有吸收和反射色光的能力，人的眼睛看到的则是各类物质反射光在眼球中形成的视觉现象。这个伟大的发现使色彩成为一门独立的学科，还使西洋绘画产生了新的风格与流派。印象派绘画中有关色彩造型手法的创造应该感谢牛顿的科学发现，同时还在无形中开辟了一条视觉艺术与科学技术既结合又竞争的新路，并直接拉开了与西方传统美术和东方美术之间的距离，这或许是造成“先进”与“过时”错觉的原因所在。

作为专业的色彩基础课程，应该把色彩的由来、基础知识、基本原理、应用规律等等这些条例清晰地讲清楚，并且要做有机的、综合的应用实践练习；再深一步，测试对各地区、各民族、各国家色彩的认知历史与特色的掌握，这类修养越多，实践的成效就越大。

陈嘉全老师毕业于南京艺术学院油画专业，油画科班出身能写出这本教材，实在难能可贵。其可贵之处在着力于教学实践的总结，以启发式教育赋予学生趣味与热情。专业间的交叉与融合，已成为当今学术发展的趋势，绘画与设计之间本来就没有必要筑起人为的鸿沟。所谓“戏法人人会变，各有巧妙不同。”陈嘉全老师的色彩基础教学实践是成功的，衷心祝愿他在今后的努力中取得更大的成功。

冯健亲

原南京艺术学院院长
中国美术家协会理事
江苏省美术家协会常务副主席

目录

序 _3

前言 _7

写在前面 _8

教学进程安排 _18

01

第一章 平面——色彩训练 _19

一 色彩的基本原理 _21

1.光与色彩的关系 _21

2.色光混合和颜料混合的区别 _24

二 色彩的使用 _24

1.色彩的混合 _25

2.色彩的重置 _25

3.色彩的并置 _25

4.色彩练习初步 _26

5.中国传统的色彩方法 _30

三 色彩的表现 _34

1.理性——有序的色彩具象表达 _34

[1]静物 _40

[2]风景 _42

[3]人物 _44

[4]人体 _46

2.感性——无序的色彩意象及抽象表现 _48

[1]多种表现手法的色彩感觉训练 _48

[2]综合材料的色彩表现 _54

[3]材料的使用 _55

[4]视觉—直觉 _57

[5]感觉—联想 _59

02

第二章 立体、空间——色彩训练 _63

一 平面绘画色彩的立体转换 _64

- 1.色彩的立体传达 _74
- 2.色彩与形态 _75
- 3.色彩与质感 _77
- 4.色彩的和谐统一 _80

二 色彩在空间中的表现 _81

- 1.色彩与空间环境 _81
- 2.视觉(静态、动态) _82
- 3.感觉(错觉、幻觉) _89
- 4.模拟立体空间色彩效果训练 _92

03

第三章 拓展性——色彩训练 _97

一 拓展性训练 _98

- 1.挑战大师 _100
- 2.设计色彩探究 _104
 - [1] 传统、民俗 _104
 - [2] 当代设计作品 _107

二 互动、总结 _110

- 1.名师点评 _110
- 2.兄弟院校学生作品展示 _112

前言

我们对基础设计课程的研究，应该更多地关注设计本身，设计中应该具备的知识点，正是我们基础设计课程应该关注的问题。“对应研究”才能使基础设计课程真正起到基础的作用，因为我们不是培养现代美术家或自由艺术家，我们也不是培养工程师，我们是培养设计人才。

我们知道，专业设计中的问题，自然要在专业设计课程训练中解决。但我们在进入专业课程之前，需要一个与专业设计衔接的课程，这就是基础设计课程训练，专业设计中所需要接触到的基础问题在这里都应该受到训练。如果我们只进行部分基础训练，没有其他相关的设计意识，我们进入专业课后，将会有很长的弯路要走。当然，我们不是上具体的专业设计课程，是上基础课程，因此，我们的作业形态是一个抽象的造型，但做这个抽象的造型所涉及到的思考，应该是从设计的角度出发的。

色彩是设计的重要基础知识点之一，也是构成形态的必要元素。在日常生活中，人类生活在五彩缤纷的世界里，才会感到无比的欢乐。色彩是一种赋予象征性的形式媒介，色彩用于造型对其风格有决定性的影响。20世纪的后半叶，由于科技的飞跃发展，色彩常常扮演主要角色。设计工作的最大使命是使人和周围的物能调和密切地共生，最终达到艺术化生存的境界。而在丰富的色彩世界里，因色彩调和巧妙应用，能呈现出美好的视觉感受，在提高人们的生活品质方面，色彩发挥了重要的作用。

江南大学设计学院陈嘉全教授长期从事设计专业色彩基础的教学与研究工作，他在自己的教学中逐步形成了一套训练学生色彩基础素质的方法：从对自然的学习出发，逐步走向创造。实践证明，这一套教学方法是行之有效的，对培养学生的设计意识有很好的促进作用。

何晓佑
中国工业设计协会常务理事
江苏省工业设计学会副理事长
南京艺术学院副院长
博士生导师

写在前面

当今教育“要树立以人才培养为中心的理念，把人才培养质量作为衡量大学水平的最主要标准”。大学办得是否成功，不应看学校规模而要看“产品”质量。

应该培养怎样的人才？是培养通才还是专才，是以基础

速更新。“江山代有才人出”，也许只是各领风骚才几十天而已。在变化了的世界中，传统的狭隘专业所培养的人才缺乏适应能力、创造能力和综合分析能力。因此设计院校的课程安排必须真正从狭隘的专业教育走向注重基础课程的综合性素质教育上来。“授人以鱼，不

教育为中心，还是以职业教育或专业教育为中心？这是教育界历来争论的话题。在设计专业的教育中，尤其是在本科阶段教育中，同样存在着这样的争论。在作者看来，高校作为社会组织中的一部分，就要为社会培养能够顺应社会发展的人才。所谓“顺应”，在这里是指能够适应社会发展变化，具有开放性的思维，不断吸收新思想、学习新知识。我们设计专业的教学目的也是这样的。尤其是在当今的中国，作为世界上发展速度最快的国家之一，中国近二十年的变化可谓天翻地覆、日新月异。社会环境快速改变的结果就是前沿知识的迅

如授之以渔。”正如国家教育部总的方针提出的培养方向：“厚基础，宽专业。”

色彩是设计专业基础课程之一。可以说，没有哪一种设计可以不使用色彩知识。具有如此广泛用途的传统基础课程，在实际教学中，正逐渐发生着改变。这种改变表现在技术手段上、色彩组合关系上、媒介使用上，更重要的是表现在看待这门课程的视点上。我们授课的对象是21世纪的大学生，现代意识、时代精神及多方位的信息量，在他们身上有充分的体现。在我们的色彩

教学中如何把握住、运用好这一特点,对于学生的学习和训练将是个关键。设计院校通过对色彩课程的改革和探索,能使从过去纯粹的应试学习方法或者说纯粹技术性的训练模式,转换为集观察、感觉、思考、动手为一体,将其自身的创造性思维激活,融入到对色彩课程的学习之中,真正得到学习方法和观念上的启迪、转变。

感谢兄弟院校提供的优秀学生作品,感谢老师和学生们提供的相关资料,使本书增色不少。

本书主要以目前设计色彩教学的现状为切入点,结合当代本科学生个性鲜明,追求和注重自我意识的表现,综合分析能力较弱等思维和心理特征,归纳了有关平面色彩、立体空间色彩及创新性色彩三方面训练模式的教学内容,并较为详细地介绍了这三个方面训练模式的教学方法、内容、要求、目的。针对很多高校实践教学传统的教育模式现状,希冀借此书能共同探讨和推进设计院校中基础教学之改革,以更好地促进学生综合素质的提高和创新性思维的训练,为社会培养具有真才实学的创新型设计人才,打下良好的基础。

艺术设计是一门相对独立的学科,其所研究的内容及服务的对象与纯艺术门类有所不同,尤其是在艺术设计的基础课程训练方面,不能仅仅延续过去传统绘画中对素描、色彩或三大构成的训练模式。由于设计院校的基础课时有限,专业课程多而又多元,这就需要学生的学习手段及方式更直接有效,训练的目性也需要更明确更多元化,这样才有利于后续专业课程的延伸及进一步的学习。本书力求通过对色彩的综合性训练,在每一个课题的表现形式方面,给予学生更多的可选空间,无论是艺术类还是工科类的学生,都能够在共同的基础平台上学习。色彩无处不在,要善于观察自然、观察生活、激发自身学习兴趣、挖掘各自潜能,在自由快乐中获取并掌握艺术设计的基本理论知识和专业创作的技能,尽快融入到各自专业设计的学习之中。

01

02

03

04

- 01 街头艺人/西班牙
- 02 奥赛博物馆/法国世界上收藏印象派画作最多的地方,图为学生们在临摹名作。
- 03 街头艺人/西班牙
- 04 街头艺人/德国