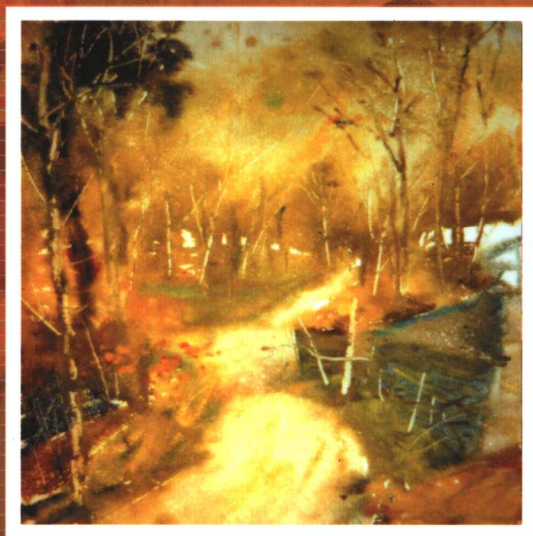

艺术与设计(专业课程)系列推广教材
高等院校

<<< 周信华 胡家康 编著

色彩基础与应用

高等院校艺术与设计（专业课程）系列推广教材

色彩基础与应用

周信华 胡家康 编著

 东华大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩基础与应用 / 周信华编著. —上海: 东华大学
出版社, 2006. 7

ISBN 7-81111-096-2

I. 色... II. 周... III. 色彩学 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 066287 号

丛书策划: 吴晨荣 张 煜

编 著: 周信华 胡家康

责任编辑: 张 煜

技术编辑: 林 钢

装帧设计: 董 薇 周信华

色彩基础与应用

周信华 胡家康 编著

2006 年 7 月第 1 版
2006 年 7 月第 1 次印刷

东华大学出版社	出版
上海市延安西路 1882 号	邮政编码: 200051
苏州望电印刷有限公司	印刷
新华书店上海发行所	发行
开本: 889 × 1194 1/16	印张: 12.25
字数: 310 千字	

ISBN 7-81111-096-2/J · 027

定价: 49.00 元

序 FORWARD

近20年来,中国的艺术设计教育发展速度惊人,无论是在艺术设计教育的手段方式上,还是在艺术设计教育的普及程度与培养学生数量、规模上都实现了空前的突破,并历史性地完成了从传统工艺美术教育向具有现代意义的设计教育的转化与跨越。然而,由于在专业的认知、课程体系与社会要求等方面尚存在不同的认识与看法,因此,艺术设计专业的教育、特别是课程教学长期以来呈现各自为政的局面。到今天,艺术设计专业的教材使用普及率还极其低下,教师对课程的要求差异也很大,而现有的教材所存在的相对片面性与不完整性,从某种意义上讲已经难以适应国家教育部对高等院校课程教学规范的要求。

本着这样的想法,我们在相关部门领导与专家的支持下,策划并组织了艺术设计教育界一些具有丰富教学经验的知名专家与教授编写了这套《高等院校艺术与设计(专业课程)系列推广教材》,目的就是为了使艺术设计专业的课程教学能够按照国家教育部的要求,使学生在学习的过程中对课程中普遍知识点的理解与重点知识的把握做到心知肚明,使教师的教学过程能够沿着明确的教学方向前进。因此,本教材的编写是以国家教育部对高等院校课程教学规范的要求为基础的,以艺术设计专业教学大纲为目标,结合社会实际对课程知识与技能的要求而进行的。所以,在教材的具体编写过程中我们力求突出以下几个特点:1.明确的教学目标与要求;2.相关知识内容(包括理论与实践)的丰富性、完整性与系统性;3.要求具体明确,针对性强;4.介绍的内容具有典型性与新颖性(时代性)。

我们将尽我们的努力使本套教材成为符合目前艺术设计教育要求与社会需要的具有一定代表性的教材。因为,我们希望我们的努力能够对中国的艺术与设计教育有所作用,也希望我们的努力能够得到广大师生的支持与欢迎!

丛书策划: 吴晨荣 张煜

目 录

001	第一章 导言
002	第一节 课程的教学意义和教学目标
002	一、作为设计基础的色彩
005	二、课程的教学方向与目标
006	第二节 课程的主要内容与教学要求
006	一、课程的主要内容
007	二、课程的教学要求

009	第二章 自然与绘画的色彩
010	第一节 自然色彩
011	一、警示色
012	二、隐蔽色
012	三、求偶色
013	第二节 绘画色彩
014	一、原始绘画
015	二、古典绘画
016	三、印象派的贡献
018	四、现代绘画中的色彩发展

021	第三章 色彩原理
022	第一节 色彩的概念

CONTENTS

022	一、色彩的本质
023	二、色彩的分类
024	第二节 色彩与光
024	一、色彩的产生
025	二、光谱色
026	三、颜料与物体色的呈现
028	四、光源与色温
029	第三节 色彩与视觉
029	一、视觉生理特性
030	二、视觉残像
031	第四节 原色与色彩混合
031	一、光的三原色与加色混合
032	二、颜料的三原色与减色混合
033	三、视觉混合

037 第四章 色彩属性与色彩表示

038	第一节 色彩三属性
038	一、色相
040	二、明度
041	三、纯度
043	第二节 色彩表示系统
043	一、色立体
044	二、奥斯特瓦德色彩系统

目 录

045	三、蒙塞尔色彩系统
046	四、PCCS 色彩系统
048	五、CIE 色彩系统
049	六、色彩系统的应用
050	第三节 数字色彩的表示
050	一、数字色彩的产生
051	二、数字色彩模式
056	三、色域与色彩管理
059	第五章 色彩的效应
060	第一节 色觉心理
061	一、色彩的冷暖感
062	二、色彩的轻重感
063	三、色彩的软硬感
064	四、色彩的距离感
065	五、色彩的动静感
066	第二节 色彩的性格与表情
066	一、色彩的性格
071	二、色彩的表情
074	第三节 色彩的信息
074	一、年龄与性别的色彩
075	二、地域文化的色彩
076	三、时间的色彩

CONTENTS

078 四、流行的色彩

081 第六章 色彩关系

082 第一节 色彩对比

083 一、色相对比

085 二、明度对比

087 三、纯度对比

088 四、色彩的面积、位置与形状对比

090 五、色彩的肌理对比

092 六、同时对比与连续对比

093 第二节 色彩调和

093 一、类似调和

095 二、秩序调和

097 第三节 色调处理

097 一、色调的基本因素

099 二、色调转换

101 第七章 色彩与设计

102 第一节 设计中的色彩表达

102 一、色彩与创意

103 二、色彩与视觉传达

105 三、色彩与材料

目 录

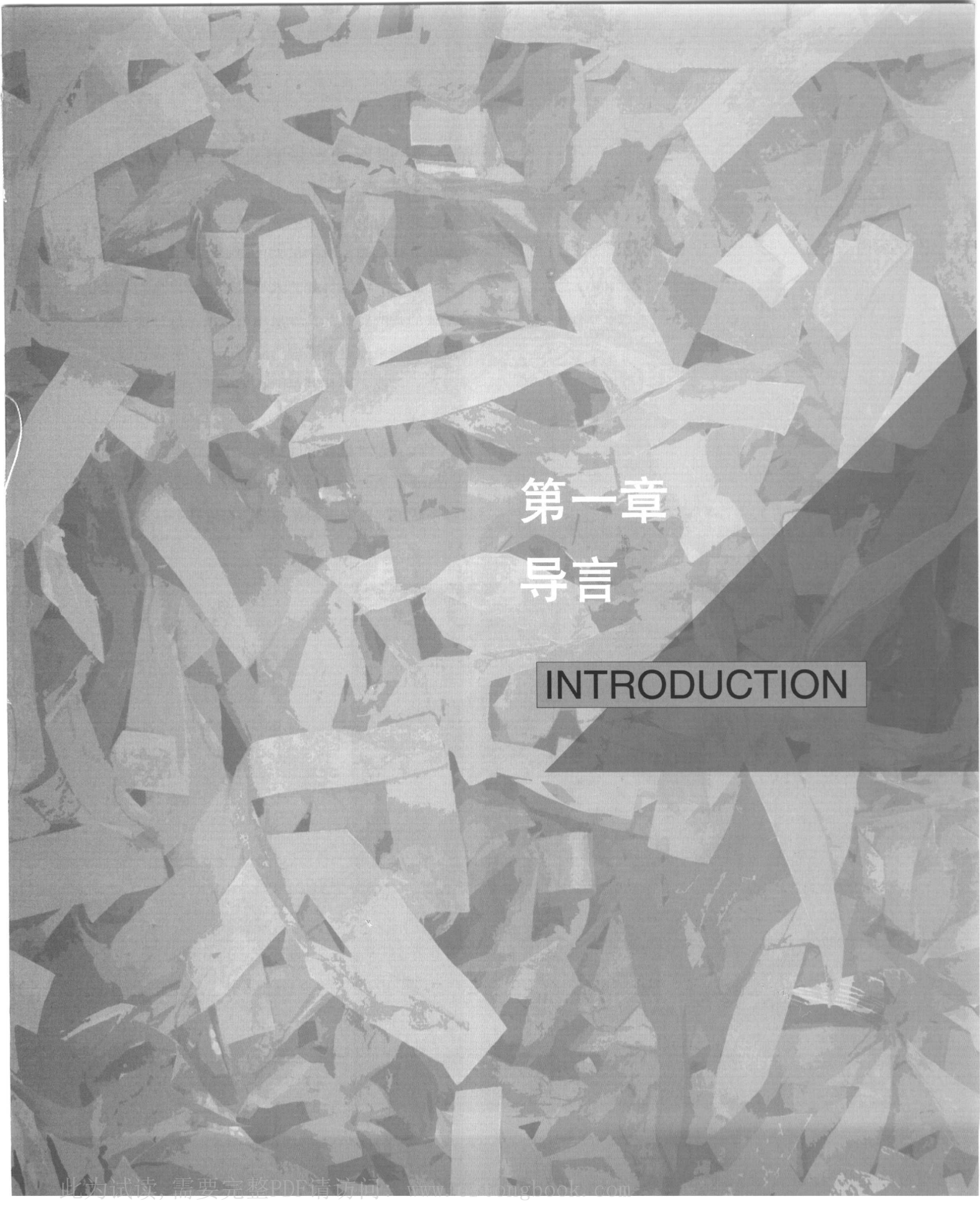
106	四、色彩选择
107	五、色彩配置
109	第二节 色彩应用
109	一、平面设计
113	二、环境设计
117	三、服装设计
119	四、产品设计

123 第八章 色彩训练

124	第一节 色彩写生
125	一、绘画工具的选择
126	二、整体观察与表现
127	三、写生的步骤
129	四、调色方法
130	五、用笔
132	六、色彩写生的表现方法
135	第二节 色彩归纳
135	一、色彩归纳的表现内容
137	二、色彩归纳的基本特征
138	三、色彩归纳的表现形式

147	参考图例
-----	------

187	后记
-----	----

The background of the entire page is a dense, chaotic pile of shredded paper strips in various shades of gray, creating a textured, abstract effect.

第一章 导言

INTRODUCTION

第一章 导言

第一节 课程的教学意义和教学目标

色彩是人类最基本的需求之一，是生命中不可或缺的元素。因为有了色彩，我们才感受到世界的美好，人生的绚丽。就艺术与设计而言，色彩是最为重要的构成要素，其作用不可轻视。设计者往往会借助色彩来传递审美与功能的诉求，并表达其设计理念。因此，对色彩的学习有重要的现实意义。

一、作为设计基础的色彩

几乎所有的造型都离不开色彩。在艺术与设计教学领域里，色彩也始终被视为研究造型活动中最

电脑图形

重要的、具有共性基础问题的课程。故色彩是所有高等院校设计专业（诸如：建筑设计、艺术设计、服装设计与视觉传达）必修的专业基础。

作为设计基础的色彩与绘画色彩有很大的联系，在基本原理上可谓一脉相承。就视觉风格而言，二者都包含了写实色彩和装饰色彩，只是各自的侧重点不同而已。如写实绘画的色彩侧重于客观真实的再现，而设计色彩侧重于主观抽象的装饰。在现代绘画中，装饰的配色方法被广泛的运用，使得绘画色彩与设计色彩的界限越来越模糊，但绘画中的色彩更注重的是纯艺术语言的个体表达，色彩运用也可以全然感性。如果画家的脑海中充满创作意

念，他就会不管世俗的眼光，不顾一切将其全部倾泻，因为他的作品只需向自己的艺术世界负责。而设计色彩最终是以产品来实现的，除了要考虑艺术性之外，还需关注设计的功能性及市场制约等因素。因此，设计色彩并不等同绘画色彩，它显得更为理性与现实，是审美与功能的结合。

那么，如何使色彩满足设计的各种审美与功能的需求，这一问题关系到对色彩的存在和表现的研究，需要我们重新去审视现行的设计专业色彩基础教学体系。如果把色彩片面理解为再现真实的技能训练，那么色彩学习对于创造性设计的意义也就无从谈起。在设计中，色彩表现本身也应具有创意性、

意向色彩

而技能化的色彩学习可能成为设计创造的障碍。因此,再现真实的色彩写生只能作为色彩基本训练和色彩借鉴、采集的一种手段,而绝非目的。早在二十世纪初,德国包豪斯设计学院对色彩教学进行了改革,诞生了影响深远的色彩构成理论,使色彩与设计建立了一种互动关系。今天,在此基础上发展而成的设计色彩学已成为一门研究各类设计中色彩表现的重要学科。与传统绘画色彩不同的是,设计色彩更注重色彩效应与构成关系方面的分析与实践,使之与设计思维相结合。在这方面,色彩归纳教学作出了有益的探索。它建立在色彩写生的基础上,又不完全以再现真实为目的,而更多地融入了现代艺术的理念与表现方法,并注重对色彩关系理

论的创造性主观表达,使色彩学习与专业方向紧密结合,达到服务于设计的目的。

随着科学技术的进步,色彩表现的工具与方式已有了很大的扩展。计算机的运用使数字色彩成为设计色彩一个重要的组成部分,这就需要我们z把传统艺用色彩与数字色彩这两种不同载体的色彩形式有机结合,而对其相关原理的系统学习就显得尤为重要。因此,在高等院校的艺术和设计课程中,应对新技术与色彩理论融会贯通,并注重多元文化的观念和创新思维的培养,运用优化和实效的教学手段,以适应时代的需要。这不仅对于掌握色彩的表现方法具有促进作用,而且,对于不断提高设计能力也具有十分重要的意义。

* 水粉静物写生

二、课程的教学方向与目标

作为重要的专业基础课程,色彩教学对学生掌握基本的色彩表现方法,理解色彩,提高色彩表现能力具有重要的作用。同时,作为高等院校中今后要从事专业设计工作的学生,全面地从理论上认识色彩的作用、意义与相关知识,同样也是十分重要的,直至在今后的设计工作中,不断完善设计方案、增强色彩创作能力,都与色彩理论与实践的学习息息相关。因而,色彩教学越来越受到专业设计与教育界人士的重视,而色彩也成为设计师艺术地、完整地、明确地表达设计思想最有效、直接的方法,也是判断其设计水准最直观的依据。为此,我们根据国家教委对中国一些重点高等院校教学大纲的要

求,结合社会实际需要以及学生知识结构状况和能力,确定本课程的教学目标。

1. 本课程的教学方向

围绕必须掌握的“点”,拓展应该认知的“面”。

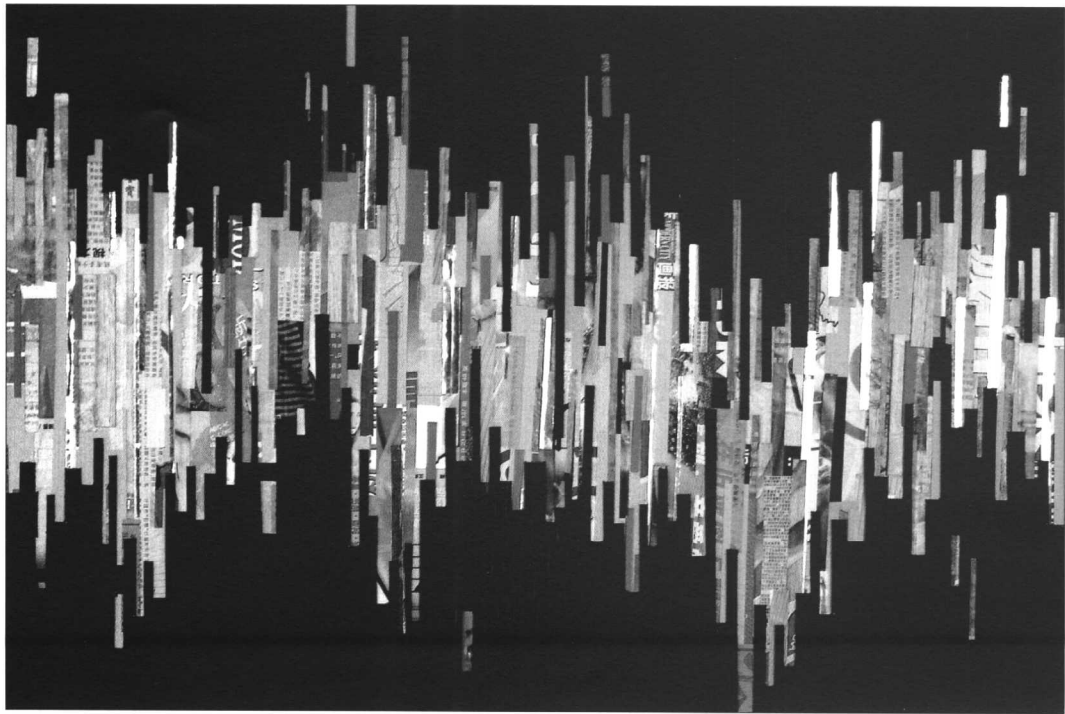
2. 本课程的教学目标

(1)通过本课程的学习使学生在理论上比较全面地了解有关色彩的基本知识及色彩在设计领域中的效应。

(2)通过本课程的学习使学生初步掌握色彩的表现方法,并按一定的色彩规律来组合色彩要素间的相互关系,如色彩对比、调和与色调等。

(3)通过本课程的学习使学生能够运用相关表现方法进行色彩再现与创作的视觉表达,培养学生对色彩表现形式的创造性思维观念,为专业发展打下基础。

* 色彩构成练习

第二节 课程的主要内容与教学要求

在艺术与设计领域, 色彩表现体现了自然色彩、文化色彩和艺术色彩的有机统一。本课程从色彩基础原理出发, 系统地反映了色彩形成与表述、色彩再现与设计的现象与规律, 是色彩关系、色彩效应及色彩表现等有关内容的有机结合, 是对色彩感性认识和理性分析的有机结合。

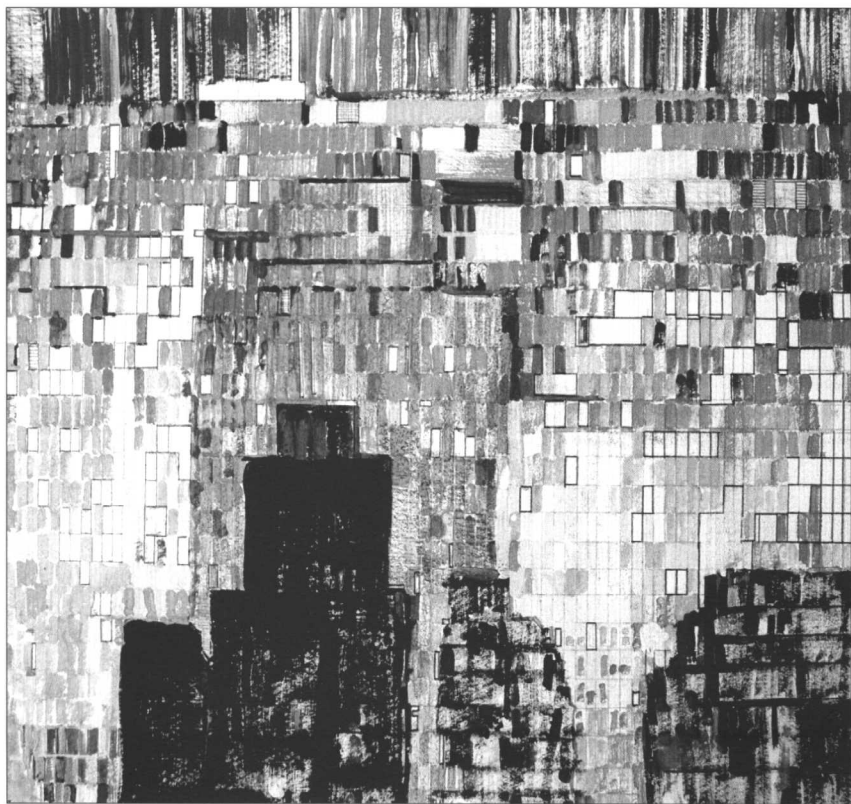
色彩课程是一门以教授理论与实践为主导的专业基础课程。关于理论和表现方法的学习, 无疑是提升色彩创作能力的关键, 但如果教条地对待它, 再好的理论和方法也会成为一种创造力的障碍。因

此, 在教学中必须活用色彩知识, 尊重艺术创造, 用眼睛和心灵去感受色彩, 而后经过理性的分析与优化, 创造出富有表现力和个性化的色彩。

一、课程的主要内容

本教程主要内容色彩理论知识与色彩表现方法两部分组成。

理论知识部分包括阐述色彩与光、视觉的关系以及相关色彩原理, 并对数字色彩进行了较为详细的介绍。在第二章中就色彩在自然与人文中所起到特殊的作用与意义进行了论述, 从而使学生了解色彩在艺术与设计中的地位与作用; 第三章则全面介

* 城市印象

绍了色彩的基本原理及色彩混合理论；第四章是有关色彩属性与表示方法的理论，以及数字色彩的产生原理与色彩模式；第五章分析了与色彩表现密切相关的色彩心理、色彩情感与信息效应。

色彩表现方法部分由三个章节组成。在第六章中详细分析了色彩的构成关系，即色彩对比、调和与色调的表现方法；第七章描述了色彩在设计中的相关表现，其中色彩的配置方法为做好色彩方案提供了参考依据，另外，还分析、介绍了色彩在平面设计、环境设计、服装设计和产品设计领域的应用；第八章则是有关色彩训练的方法，包括作为基础训练的色彩写生以及作为设计色彩训练的色彩归纳，这也是本课程最重要的内容。

二、课程的教学要求

为使学生通过本课程的学习，能够比较好地全面认识理解色彩知识，掌握基本的色彩表现方法，学生在本课程的学习时必须符合与明确如下二个要求：

1. 教学要求

- (1) 在本课程学习前，学生必须具有素描等造型基础以及相关的知识与能力。
- (2) 在本课程学习中，要特别重视课程中基础理论的学习把握。
- (3) 对色彩表现的学习重点在于明确要求，掌握方法与规律，并运用抽象与逻辑的思维方式来进行色彩配置组合，为今后不断提高打下基础。

2. 考核要求

- (1) 能否准确掌握课程的基本知识点。
- (2) 能否按质、按量、按时完成作业。
- (3) 能否重视作业过程中个人体验和重视对课程的个人见解。
- (4) 能否在课程的学习中表现出积极的进取精神并具有一定的创新意识与创造能力。

* 城市印象

