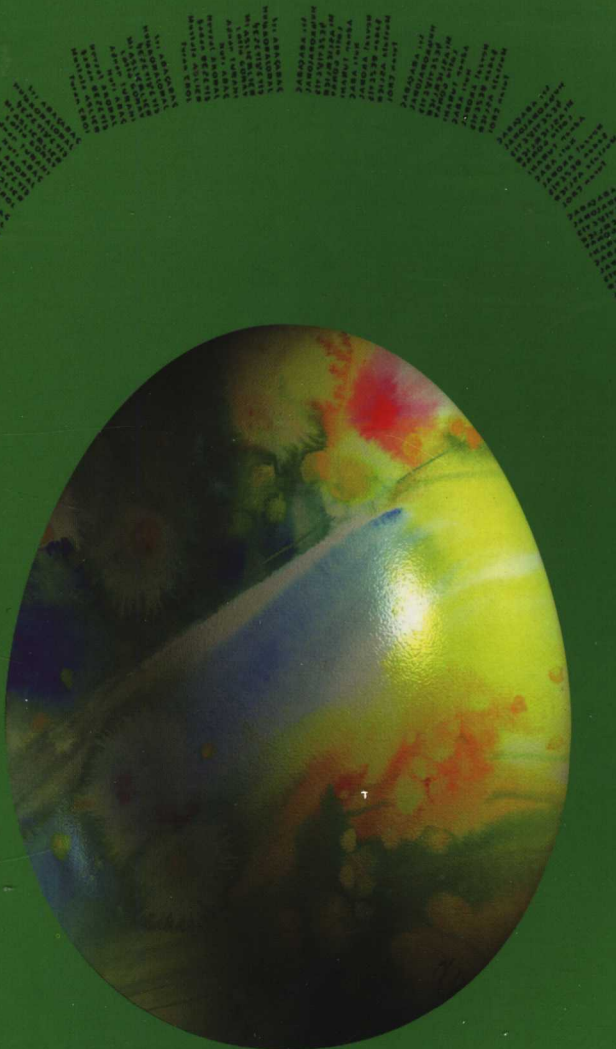

高等院校设计艺术基础教材

SHEJI SECAI XIESHENG

设计色彩写生

主编 张小纲 副主编 袁公任 欧涛 郝文胜

3-43
1

湖南大学出版社

设计素描与速写

设计色彩写生

平面构成及应用

色彩构成及应用

立体构成及应用

艺术设计概论

中国美术史

外国美术史

中国工艺美术史

平面设计史

中国民间艺术

艺术设计鉴赏

插图设计

文字设计

标志设计

图形创意设计

人体工学与艺术设计

设计图学

动画设计基础

电脑美术设计基础

装饰图案及应用

摄影基础及应用

中国书法艺术

设计思维与方法

编排设计

形态设计

湖南大学出版社

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

设计色彩写生

SHEJI SECAI XIESHENG

主 编：张小纲

副主编：袁公任

欧 涛

郝文胜

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩写生 / 张小纲 主编. —长沙: 湖南大学出版社, 2004.7

ISBN 7-81053-803-9 (高等院校设计艺术基础教材)

I. 设... II. 张... III. 水粉画: 写生画—技法 (美术) —高等学校—教材 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 066476 号

高等院校设计艺术基础教材

设计色彩写生

SHEJI SECAI XIESHENG

主 编 张小纲

责任编辑 胡建华

装帧设计 吴颖辉

出版发行 湖南大学出版社

地址 长沙市岳麓山 邮编 410082

电话 0731-8821691 8649149

E_mail: hndxcbs@126.com

经销 湖南省新华书店

印装 湖南新华精品印务有限公司

开本 889 × 1194 1/16 印张 6.5

版次 2004 年 9 月第 1 版 2005 年 1 月第 2 次印刷

印数 5 001 ~ 10 000 册

书号 ISBN 7-81053-803-9 /J·42

定价 32.00 元

高等院校设计艺术基础教材

编辑委员会

主 编 周 旭 朱和平

委 员 (按姓氏笔画排列)

王安霞 卞宗舜 方四文 丰明高 田卫平 朱和平
何人可 张夫也 张小纲 张羿正南 李中扬 李志平
李轶南 肖 飞 何 辉 周 旭 林 伟 陈 杰
赵江洪 胡 锦 程宇宁 蒋啸楠

参编院校

清华大学
湖南大学
江南大学
中南大学
东南大学
东华大学
江苏大学
福州大学
南华大学
浙江工业大学
长沙理工大学
华南理工大学
湖南师范大学
哈尔滨师范大学
内蒙古师范大学
株洲工学院

湖北工学院
广东工学院
大连轻工学院
青岛建工学院
郑州轻工学院
杭州商学院
湖南商学院
中南林学院
华北水利水电学院
江西科技师范学院
黄河科技学院
许昌学院
长沙民政学院
湖南科技职业学院
深圳职业技术学院

现代设计教育在我国虽然起步较晚,但从20世纪80年代后半期开始,发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业,不断扩大招生规模。原因何在?一方面,设计艺术与社会经济、生活密切相关,能创造生产、生活之美。在我国经济超常发展之下,自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面,我国设计艺术起步晚,且长期处于一种模仿和经验型状态,人才积淀薄弱。

目前,我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说,这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话,其所导致的弊端乃至恶果,在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施,固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度,但对于高等教育自身来说,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点,关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下,努力提高其艺术修养。

众所周知,艺术修养包括:进步的世界观和审美理想;深厚的文化素养;丰富的生活积累;超常的艺术思维活动能力;精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养,对于高等艺术教育来说,在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混杂的状况一样,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧,全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程,在某一院校被当作必修课开设,而在另一院校,在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了该课程的院校,其内容也大相径庭,讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言,如“设计概论”,在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设,而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程,虽然基本上各院校都开设,但有的是必修课,有的是选修课,有的名之为“中外工艺美术史”,有的称之为“中外美术史”,有的则叫“中外艺术史”,甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看,就有如此大的分歧,其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如,设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成,就笔者所翻检的十多种通用教材来看,可以说在内容上不仅缺乏融会贯通,而且基本上是一些纯知识性的介绍,几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之,就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之,课程设置的的目的性不明确,其结果,一方面使学生对其知识重要性的认识不明确,造成学习时的不重视,甚至厌学现象发生;另一方面,也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧,使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力,但知其然而不知其所以然,缺少创新意识,只能停留在模仿阶段。

此外,在课程的内容方面,知识陈旧,缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说,开设某一门课的目的,不外乎有二:一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业,在掌握基本知识的前提之下,还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示,并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而,目前出版的大多数教材既没进行揭示,更没有进行展望,以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的,从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来,就是永恒不变的。

事实上,专业基础知识与专业知识之间,始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后,就有基础化的可能。因此,对于基础知识而言,无论是概论性的,还是史论性的,对于日益庞大的知识体系,必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识,将其容纳到基础知识之中,否则,难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展,对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用,新知识产生和发展的结果,必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代,课程论专家约瑟夫·施布瓦(Joseph Schwab)就说过:“课程领域已步入穷途末路,按照现行的方法和原则已不能继续运行,也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代,经过探索,国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒,按工程(专业)一体化的原则进行课程重组,实现课程跨学科综合、整合(统筹思想指导下的融合)或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天,我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意,但却始终没有实质性的改革举措。个中原因:一方面,我国社会处于转型时期,尚无暇调整、改革这些深层次的问题;另一方面,社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩,没有对这类人才提出特殊要求。此外,还包括课程体系的改革作为一个系统工程,需要从上到下的通识和齐心协力才能开展,而设计艺术工作者向以标榜个性自居,协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下,在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下,通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合,做到与时俱进,去对课程体系中的问题进行调适,我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥的情况下,这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此,由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议,由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行,推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的,先后两次组织专家进行论证,确定教材的种类,试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系,在反复推敲的基础上,确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看,力图形成两个特点:一是突出设计艺术基础教育的全面系统性,把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则;二是充分顾及高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾,试图通过对以往的一些教材进行整合,构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后,在充分调研和协商的基础上,确定了每种教材的主编,并召开主编会议,认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神,努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此,这套教材在内容上也就力图突出三个特色:鲜明的设计观——体现设计的现代特点和市场化、国际化趋势;强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例;突出的实用性——体现设计专业的实践性、实用性特点,注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事,特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代,要把本学科范围内最优秀的成果教给学生,并且要讲究科学性,更是困难重重。因此,这套教材是否达到了预期的目标,我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后,能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风,同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

目录

M U L U

绪论	1
1.1 学习设计色彩的重要性 / 02	
1.2 设计色彩的魅力 / 03	
1.3 绘画色彩与设计色彩之比较 / 05	
1.4 设计色彩训练的基本原则与要求 / 07	

认识色彩	2
2.1 关于色彩 / 10	
2.2 色彩原理 / 17	
2.3 色彩要素 / 19	

设计色彩	3
3.1 对比 / 24	
3.2 调和 / 35	
3.3 色彩的情感心理作用 / 40	

设计色彩写生	4
4.1 静物写生 / 46	
4.2 风景写生 / 53	
4.3 色彩归纳 / 58	
4.4 色彩置换 / 59	
4.5 实战技法与创新思维 / 61	
4.6 创新思维的表达 / 65	
4.7 设计色彩写生范例 / 67	

设计色彩的应用	5
5.1 设计色彩在服饰设计中的应用 / 84	
5.2 设计色彩在室内设计中的应用 / 86	
5.3 设计色彩在包装设计中的应用 / 89	
5.4 设计色彩在广告、招贴设计中的应用 / 91	

参考书目	94
------	----

1

绪 论

1.1

学习设计色彩的重要性

设计色彩作为艺术设计专业重要的专业基础课程，一直受到各级各类艺术设计院校的高度重视。然而，怎样才能使学生在有限的计划课时内，受到系统、正规、有效的设计色彩训练，并通过这些系统训练（包括设计色彩写生），真正掌握设计色彩的基本规律和要领，切实提高他们必须具备的色彩素养，是我们应该认真思考和努力解决的。

我们必须清醒地认识到：由于设计教育的人才培养目标定位决定了它不能沿袭以培养绘画专业人才为目标的美术教育的教学模式，即使在基础教学阶段的素描、色彩课程中，在教学目的、内容、教学重点以及方式方法上就应该有明显区别。然而，应引起我们重视的是，一些院校设计系科的色彩基础课程，至今仍然沿用绘画色彩（写实色彩）的训练方法来培养设计专业的学生，这显然是有问题的。客观地分析，这一套“绘画色彩”训练的方法在我国已形成相对成熟的模式，也确实收到了一些效果，但长久以来它的消极方面也导致了一种“固步自封”、“不思变革”的思潮的蔓延，这对设计专业的人才培养肯定是不利的。

色彩是造型艺术的主要手段之一，也是一切造型艺术的重要基础。色彩是光线通过物体的反射，作用于人的视觉和大脑的结果。色彩具有最能打动人类知觉，并且可直接诉之于感情的力量。色彩作为设计中重要的形式因素，其应用价值和审美价值是毋庸置疑的（图1-1、图1-2）。因此，系统地、科学地认真学习和研究设计色彩的基本规律，熟练地掌握设计色彩的基本理论与表现技巧，对于每一个艺术设计专业的学生来讲，显得尤为重要和必要。

图 1-1

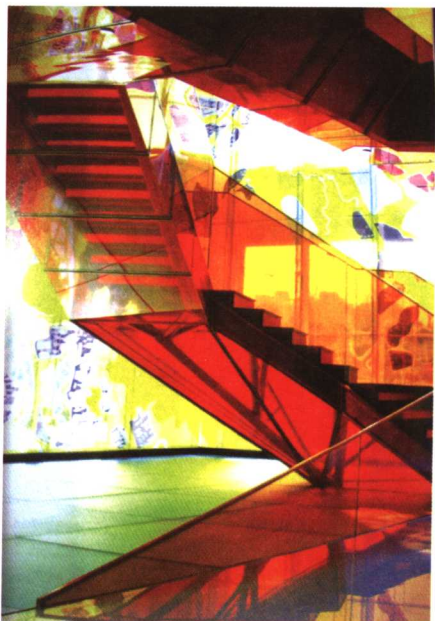

图 1-2

1.2

设计色彩的魅力

设计作为人类为实现某种特定目的而进行的创造性活动，它包含着设想、运筹、计划与预算。设计的终极目标永远是功能性与审美性的高度统一。工业设计中设计的内容涉及实用功能、信息功能与审美功能，其形式是产品的造型、用材、色彩、表面处理和装饰。既要顾及功能的完美，又要考虑审美的问题。再以产品设计中的色彩处理为例，它既要考虑产品如何充分利用材料的本色和表面处理的本色选择最适当的颜料、涂料、染料，又要选择最理想的色彩处理工艺，使之与造型、材料、功能、审美心理相宜，还要表现出某种个性风格（图1-3、图1-4、）。而在视觉传达设计中，色彩的运用同样重要，它是一切视觉传达媒介引起受众注意、记忆、理解乃至认同、信任的关键因素（图1-5、图1-6、图1-7）。

色彩在设计中不仅能通过具体的色相、明度、彩度等有效传达产品的品格与性质，而且还可以利用色彩心理、色彩感情，创造丰富的联想，为产品的认知功能、使用功能、审美功能提供最直接的支持（图1-8、图1-9、图1-10）。色彩在相当程度上能够左右人类的情绪乃至改变人类的生活方式。优秀的设计一定是自觉地、巧妙地发挥色彩的魅力与力量，使得设计产品不仅能因为色彩而增加自身的附加值，同时还能不断提升产品本身的审美品位（图1-11、图1-12）。

那么，对于一名设计师而言，只有全面地研究与认识设计色彩，包括色彩的物理属性与心理属性，熟练掌握设计色彩的表达与应用技巧，才能使色彩在设计活动中真正发挥其“符号”的作用，为设计师向使用者传递明确的有关产品的文化价值，使设计物更具人性化特点（图1-13、图1-14）。

图 1-3

图 1-4

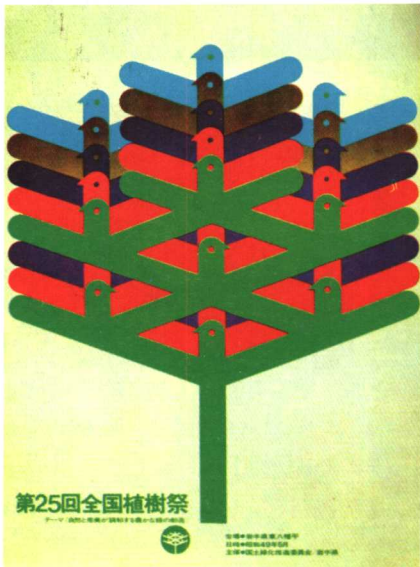

图 1-5

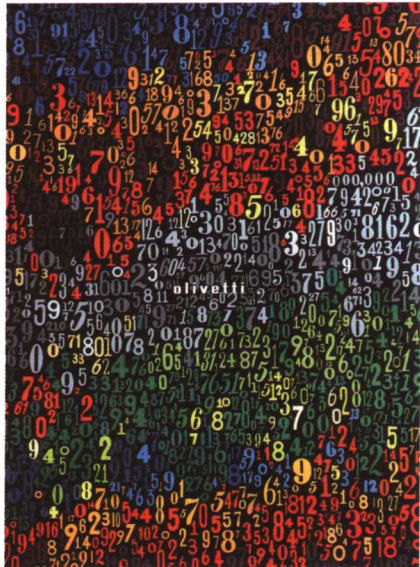

图 1-6

图 1-7

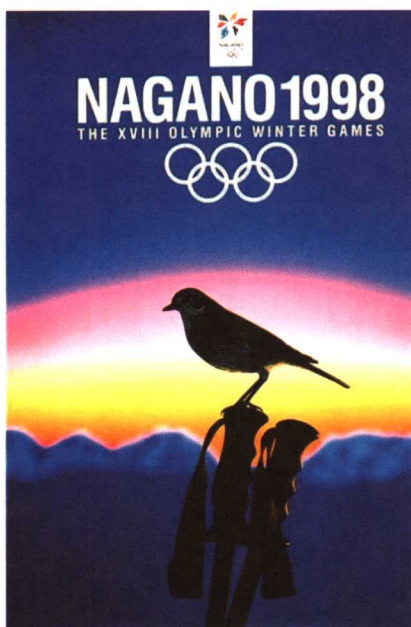

图 1-8

图 1-10

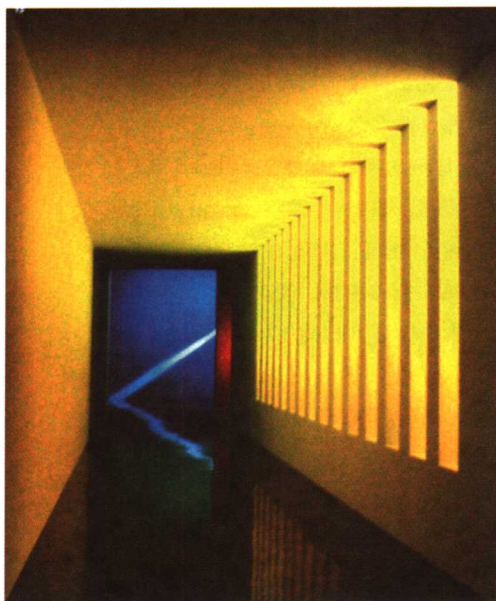

图 1-9

图 1-11

图 1-12

图 1-13

图 1-14

1.3

绘画色彩与设计色彩之比较

我们有必要先来比较一下绘画色彩与设计色彩所研究和解决的问题之间的区别,从而确定与之相适应的教学指导思想、教学目标、教学手段及教学方法等。作为绘画基础的写生色彩训练,是通过研究色彩的基本规律,来研究色彩的不可重复性,强调的是感性处理,其过程也是主要凭借个人感性来寻找理想画面,是一种纯感性的方法。而设计色彩研究的是色彩的配置规律,强调的是意象表达,训练的是理性思维。绘画色彩与设计色彩之主要区别在于,前者强调的是表达自然的真实性,后者突出的是视觉感观刺激;前者着重的是色彩关系的准确性,后者强调的是视觉感观接收的合理性(图1-15、图1-16、图1-17、图1-18)。

图 1-15

图 1-16

当然,学习设计色彩同样强调对自然色彩的成因及其变化规律的认识与把握,如光与色的相关理论、视觉心理、色彩的感情因素等等的研究。然而它不能停止于这一层面,必须进而进入对物象色彩的解析与重组训练,包括色彩意向表达的训练,尤其是强调以主观色彩的表达和运用为目的训练。设计色彩正是探索与研究如何利用色彩组合变化的原理来发掘人的理性思维和创造性思维的一门学问。

夸张一点讲,绘画可以随心所欲地进行创作,不需要考虑特定的欣赏对象,强调的是个人的感情抒发。而设计作品则必须具体反映在特定的产品,包括包装、服装或者特定的环境空间之中,它将受到来自市场、客户、技术诸多因素的制约。从另一个角度来分析,绘画色彩训练强调写实表现,追求对自然物象的真实表达;而设计色彩并不局限于面对景物的写生,强调应有自由想象和创造的练习,强调创新思维的训练,追求的不是简单的模仿,而是对色彩有机的组织、配置与调度,使作品的色彩和表现形式更趋形式意味、设计意味(图1-19)。

图 1-17

图 1-18

图 1-19

图 1-20

作为设计教育的基础课程，设计色彩的学习主要还是通过理论传授与写生训练来实现的。鉴于课程的侧重点与绘画色彩写生训练有着明显区别，因而在课程的具体要求、教学内容的安排及方式方法上也应有所区别。从理论层面来看，两者有许多共同点，但就整体而言，设计色彩更倾向于在感性认识基础上运用理性思维、逆向思维、发散思维来创造新的色彩表达意念、情趣以及效果。还应该指出的是，对于设计色彩的基本理论学习还应建立在对自然色彩基本知识（包括基本原理）的研究之上。设计色彩来源于自然色彩，它在自然色彩中获取提炼，强调的是超越自然色彩（写生色彩）的表象模仿，从而达到主动认识与创造的境界。同时，作为设计色彩写生训练，不必像绘画色彩写生那样过分注重对客体的写实表现，而放弃多角度、多方位的观察与多元化的表现。应着眼于以开拓学生的色彩创意能力为目标，在色彩表现方式上力求多样化与原创性（图 1-20）。

对于一个富于想象力和创造力的设计师来说，他应具备的色彩知识绝不会是仅仅通过传统意义的色彩训练，即准确表现客观物象的写实训练就可以获得的。对于培养艺术设计人才而言，首要的任务是使他们具有以提高人们的生活素质为前提的创新能力和创造能力，而不仅仅是对

客观物象的图解或再现能力，更不是通过对现存事物的描绘去作意识形态反映的本领。从这个意义上来讲，绘画色彩与设计色彩分属于两个不同的体系，在设计色彩的教学过程中，采取明显区别于绘画色彩教学的理念与方法，也就不难理解了。

1.4

设计色彩训练的基本原则与要求

设计色彩的学习也必须遵循循序渐进的原则。学习设计色彩首先应建立在对自然色彩的成因及其变化规律的认识与把握之上，如光与色的相关理论、视觉心理理论、色彩的情感理论等，同时也基于对色彩变化的直观表现和色彩功能的理性分析之上。进而进入到有针对性地、主动地进行物象的色彩解析与重组训练，直至进入第三阶段——设计色彩的意向表达训练，以期获得能自由驾驭色彩，能自如运用于设计实践、解决实际问题的应用能力。说得更具体一点，就是可以划分为直觉感悟阶段、主观表达阶段和创意表现阶段。直觉感悟阶段要求用概括的手法来表达物象，抛弃一切琐碎细节，着力于画面整体色彩的安排和设计，这种训练往往在最初阶段容易收到较好的效果。主观表达阶段着重对复杂的物象色彩进行取舍、重组乃至构成与物象完全不同的画面效果与意念，着重培养学生的创新思维及掌握与之相适应的表现方法。创意表现阶段要求学生进一步在色彩写生中融入设计意识，融入主观想象的因素，强调创造性才能的挖掘与发挥。尤其是画面的构成处理上可以更为大胆，在表现技法与工具材料的运用上可以更为自由。提前让学生们接触或者实验不同的表现手法、表现媒材及表现效果，对于他们今后的成长是有百利而无一害的。

在这个大前提下，培养学生主动选择色彩语言来表达自身的审美情感以及鲜明个性的设计思维，从而培养和提高学生的色彩素养与设计色彩的原创性是进行设计色彩写生训练的根本目的。

2

认识色彩