

中国美术特色高中

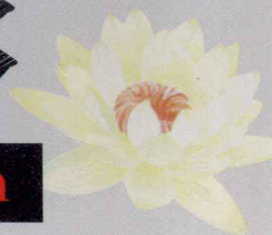
美术基础规范教材

主 编 / 王泽旭 吴之越
编 著 / 刘小超 张天舒

设计色彩

Color Design

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

中国美术特色高中美术基础规范教材

主 编/王泽旭 吴之越

设计色彩

编 著/刘小超 张天舒

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书是“中国美术特色高中美术基础规范教材”之一，是针对美术专业学生高考的需要而编写的应试范本。本书主要介绍了色彩基础、色彩与色调、色彩与心理、色彩设计等内容，通过名家作品和优秀学生作品赏析培养学生有意识、有针对性、有计划地分步完成考前训练内容，提高学生的应试能力，帮助其在高考中脱颖而出。

本书可作为美术特色学校及中等职业学校相关专业的教材，也可作为广大美术爱好者和自学者的辅导资料。

图书在版编目（CIP）数据

设计色彩/刘小超，张天舒编著. —天津：天津大学出版社，2011.8

中国美术特色高中美术基础规范教材/王泽旭，吴之越主编

ISBN 978-7-5618-4035-1

I. ①设… II. ①刘… ②张… III. ①色彩学—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①GJ063

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 142516 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内（邮编：300072）

电 话 发行部：022-27403647 邮购部：022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm×260mm

印 张 11.5

字 数 184 千

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次

定 价 49.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请向我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

编 委 会

编写委员会主任 王泽旭 吴之越

编写委员会委员（按姓氏笔画排序）

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇

朱 霖 孙红丽 刘 岩 刘小超 刘世杰

严 林 吴京红 张 园 张 京 张 超

张天舒 张培立 陈 峥 赵兰芬 姚 巍

高丹杰 姬建民

丛 书 序

伴随着我国经济的迅猛发展，许多大学相继开办了美术或艺术设计学院，专业涉及绘画、雕塑、媒体、建筑、环艺、动漫、服装、印刷等，艺考人数逐年攀升。大部分学校除考绘画技法外，还增考创意设计，包括创意素描、创意色彩、创意速写、图形创意、动漫及设计基础等考试类型。目前，更有把绘画基础和创意设计相互融合考查的发展趋势。为了适应高考的变化，丛书编写团队在作了大量调研的基础上，充分尊重美术教学发展规律，从实际教学出发，全面整合了知识体系，力求做到“教”与“学”的统一，为美术特色高中提供了一套科学的、系统的、富有艺术感染力的专用教材。

“中国美术特色高中美术基础规范教材”共十一册，其中既有注重传统技法训练的《素描》（1~3册）、《色彩》（1~3册）、《新速写》，又有切合高考最新变化的《设计素描》、《设计色彩》、《图形创意》和《动漫设计》。

本套教材编写目的明确，针对性强，大部分作者是一线教师，不仅长期从事艺术教育工作，而且多年来坚持艺术创作，实践不辍。这些作者既是教育家，也是艺术家和设计师，他们的辛勤劳动使本套教材呈现出不同寻常的活力。

衷心感谢本套教材的作者和为本套教材顺利出版而付出努力的天津大学出版社的编辑，以及为本教材提供插图的工美附中师生。

谨以此套教材献给热爱美术的同学们……

中央工艺美术学院附中校长

2011年5月

前言

“天地有大美而不言”。美，不是简单的知识和技能，而是对人性、对生活、对自然的感悟。美，存在于自然，存在于生活，存在于每时每刻。美术专业的学生，应当对美有更强烈的感受，能积极主动地发现美。我们时常反思要如何把美传递给学生，让学生多一点体会，多一些创意，在日常生活和学习中发现美、感悟美、创造美，这是一个美术教师的责任。

设计色彩主要由两大部分组成，一是色彩知识，二是色彩情感。前者是“理”，是色彩的道理、色彩的规律、色彩的科学知识；后者是“情”，是色彩的直觉、色彩的感悟、色彩的情感。设计色彩的学习，就是要把“情”与“理”有机地融合起来，达到艺术的升华。

设计色彩的教学思路

在掌握较为系统的色彩知识和色彩理论的基础上，进行色彩写生、色彩提取和色彩再创作的学习。从自然的色彩到心灵的色彩，从写生的色彩到创作的色彩，将客观色彩与主观色彩相结合。

设计色彩的教学目的

- (1) 培养学生的色彩捕捉能力、色彩观察能力。
- (2) 培养学生熟悉、掌握、运用色彩的语言。
- (3) 培养学生用色彩思考，用色彩表现，提高其处理色彩、表现色彩的能力。

设计色彩的教学方式

在“设计色彩”的教学中，色彩的现场写生学习和色彩案头默写创作要并重。引导学生在自然和生活中观察色彩的美，从写生出发，发现色彩的美，体会色彩的美，表现色彩的美，进而在画面中创造色彩的美。

在此，对为本书提供图片的中央工艺美院附中美术组的张园、马晓光、严林、姬建民、姚巍、王鸿雁、于艳灵、王昕、崔齐、陈峥等教师表示衷心的感谢。中央工艺美院附中 2000~2009 届学生也为本书提供了部分图片，一并致谢。

最后，祝福同学们徜徉在色彩的世界中，在艺术的道路上找到自己，成就自己！

编者

目 录

第一章 绪论	1	第五章 色彩设计	74
一、色彩的分类	2	一、印象派的色彩	75
二、设计色彩的特点	3	二、色彩写生	85
三、设计色彩的训练方法和步骤	8	三、色彩的归纳	99
第二章 色彩基础	13	四、色彩的制作工具与实用技法	113
一、光色原理	14	第六章 命题作品赏析	134
二、色彩体系	17	一、设计色彩的创作、构思、构图和 造型问题	138
第三章 色彩与色调	23	二、作品分析	148
一、色彩对比	24	附录 中央美术学院、清华大学美术 学院近年美术高考试题	168
二、色彩调和	40	一、中央美术学院 2000—2008 年 美术高考试题	169
第四章 色彩和心理	51	二、清华大学美术学院 2006—2009 年 美术高考试题	174
一、色彩的联想与象征	54	参考文献	176
二、色彩的通感	62		
三、情感	68		

第一章

绪论

大自然中有取之不尽的色彩,有热烈奔放的,也有内敛含蓄的,所有画家、设计师作品中丰富的色彩均来自于大自然。对于自然万物,人们往往对其色彩和形状的记忆更为深刻,色彩直接作用于人的视觉感官并触及人的心灵,影响人的心理与情感。

一、色彩的分类

按照色彩的性质进行分类,一般可分为自然色彩、绘画色彩和装饰色彩三种类型,如表 1-1 所示。

表 1-1 色彩的分类

色彩类型	色彩属性	学习目的
自然色彩	自然色彩	色彩的认知
绘画色彩	写生色彩	色彩的描绘
装饰色彩	抽象色彩	构成色彩
		设计色彩
		色彩的创造

1. 自然色彩

研究表明,在阳光的照耀下,色彩是被分解了的白色光线,在其通过大气层到达地球时,由于地表和地面物体的吸收、反射等分解选择的作用,使自然万物呈现出自己的个性色彩。这种由于太阳光的照射而产生的自然物体色称为自然色彩。

2. 绘画色彩

绘画色彩是从写实的角度,以光照作用产生的色彩变化为主,表现物体瞬间的色彩变化。它要求以客观景物的色彩作为描绘依据,用比较“逼真”的色彩,来塑造物体的形象、结构、空间感、立体感、质感、量感等,力求丰富、生动、真实地表现自然和生活中的美。绘画色彩更侧重观察、研究色彩变化的规律,尤其是条件色彩和环境色彩的变化。

自然色彩是写实绘画的基础,绘画色彩无论多么夸张,都来源于自然色彩。如热爱表现乡野和农村题材的毕沙罗,是最早在外光下作画的一位先行者,被认为是“最接近自然的一位画家”。他的《通往卢弗西埃恩之路》(图 1-1)画风质朴,似乎可以闻到雪后乡间的清新空气。克劳德·莫奈的《草地上的午餐》(图 1-2)是在户外完成的,题材和构图都受到马奈《草地上的午餐》的启发,自然景物和光线的刻画更加真实,画中阳光透过树叶洒在人物身上,斑斓的光影令人有眼前一亮的感觉。

图 1-1 毕沙罗《通往卢弗西埃恩之路》

图 1-2 克劳德·莫奈《草地上的午餐》

3. 装饰色彩

装饰色彩属于抽象色彩，包括构成色彩和设计色彩。

构成色彩是指从人对色彩的知觉和心理出发，根据不同的目的性，把复杂的色彩现象还原为基本要素，按一定的色彩规律去组合各构成要素，创造出新的、理想的色彩关系。要求掌握色彩的基本要素、配色规律、色彩心理等基础知识，达到能够熟练运用色彩配色原理和技法，达到色彩应用目的。

设计色彩是以绘画色彩为基础，依据艺术设计专业自身的特点与要求，运用色彩归纳、概括、提炼等手段，表现和呈现空间。它着重强调物象的形式美感以及色彩的对比协调关系，更好地培养了艺术设计者表现色彩的能力。

设计色彩注重色与色之间的对比关系与规律，以色彩组合表达情感，内容主观且抽象。设计色彩超越了自然物体色彩，不依附于任何客观形态，将观察到的色彩经过有目的的筛选、梳理、提炼、变化，体现出来。

二、设计色彩的特点

作为设计人员，对色彩认识、感觉、审美和表现力的培养与训练，是一门必修的基础课程。设计色彩课程以对自然色彩的感受为切入点，强调画面的色调、色彩的概括性与色彩的情感性表现，体现出人们对色彩从被动模仿到主观创造的过程。设计色彩课程训练方法侧重直觉的、主观的、感受的色彩建立，进而引申到理性的、抽象的、设计的色彩表现，从而帮助学生建立设计性思维。设计色彩的学习目的

是让学生找到个人的色彩感觉，并能够在色彩表现中建立起自信。伊顿在《色彩艺术》一书中写道：“主观色彩是识别一个人思想、感情和行为的关键。帮助一个学生去发现他的主观形状与色彩就是帮助他去发现自己。”

设计色彩与写生色彩不同，表现在设计色彩是理性的、主观的、平面的，而写生色彩则是感性的、客观的、空间的、真实的。设计色彩既具备写生色彩的特征，又蕴含用色彩进行设计的基本方法和思维，侧重运用物理学、生理学、心理学和美学的相关知识，综合分析、研究色彩的规律性和理论性，强调对装饰色彩、构成色彩等的造型规律的研究。

有人评价夏加尔的画幻想出奇，他说：“很多人说我的画是幻想的，这是不对的。其实，我的绘画是写实的。只是我以空间四维导入

我的心理空间而已。而且那也不是空想——我的内心世界，一切都是现实的，恐怕比我们目睹的世界还现实。”他的《生日》（图 1-3）描绘一对情侣在庆祝生日时，女主人捧着鲜花，男主人则一跃而起，飞到半空中，扭过头来吻她。夏加尔运用夸张的人物动态，平面化的手法以表现他的四维空间，画面色彩浓烈，地面的红色与飞在半空中的人物绿色的衣服形成补色对比，两种颜色彼此映衬，使画面色彩更加鲜活。韦恩·蒂埃博的“Apartment View”

（图 1-4），从公寓内俯瞰窗外城市街景，清晨和煦的阳光投射进来，整幅画面是极暖的色调。画面的亮点在于金黄色的餐桌与橙色窗格投下的阴影对比，色彩明度的强反差吸引着观者的视线，窗帘的暖绿色是画面的重色，与窗格的橙色对比，显得神秘而且稳重。

图 1-3 马克·夏加尔《生日》

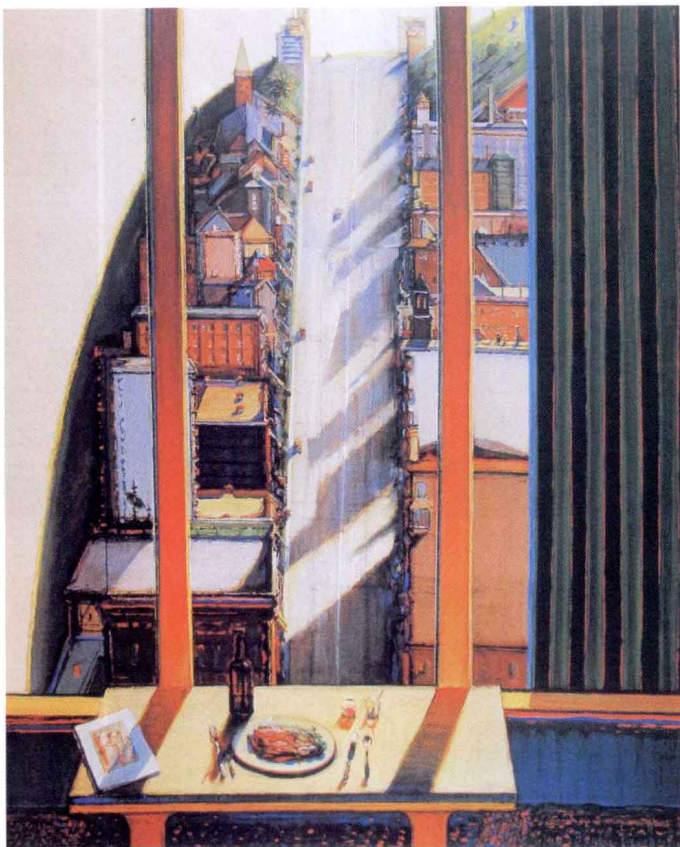

图 1-4 韦恩·蒂埃博 “Apartment View”

高更的绘画追求形式的简化和色彩的装饰效果，能够为设计色彩学习提供很多借鉴。例如，《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》（图 1-5），整幅画寓意人类从生到死的命运，画出了人生三部曲。

洛伊利希滕斯坦是波普艺术的代表画家之一，他的这两幅《鲁昂大教堂》（图 1-6）是对莫奈《鲁昂大教堂》（图 1-7）的改造，他将画面上不可捉摸的笔触转变为系统的色点。

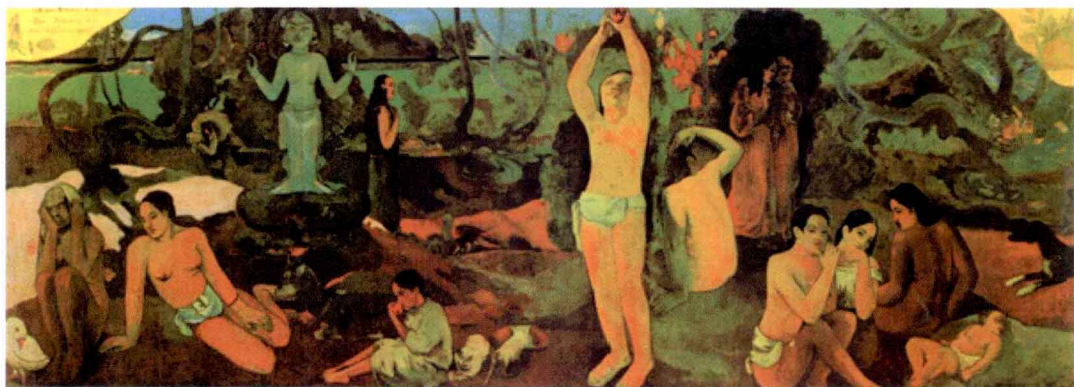

图 1-5 保尔·高更《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》

图 1-6 洛伊利希滕斯坦《鲁昂大教堂》

图 1-7 克劳德·莫奈《鲁昂大教堂》

设计色彩是理性、主观和平面的，下面这个练习是我们进行设计色彩学习前的主观色彩练习，目的是让学生发现自己的和谐色彩组合。这组题目是用色彩表达“情绪”，如愤怒、喜悦、悲伤、爱情、嫉妒、平静，要求不能画出可辨识的物体或符号，完全用色彩来表达。从学生习作(图 1-8)中可以发现色彩的一些相似之处，

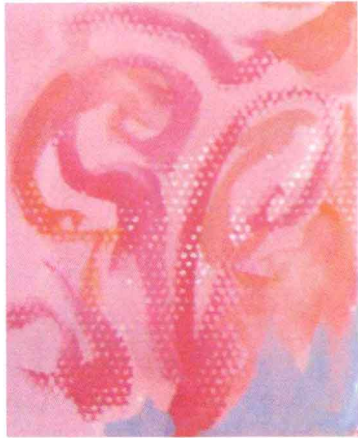
如喜悦和愤怒里面都会出现红色，可是红色的明度、纯度是有区别的，喜悦里面的红色是高纯度的、鲜亮的，通常与明亮的颜色如中黄、白搭配；愤怒里面的红色是低纯度、灰暗的，常和墨绿、黑搭配。很多学生会选择蓝色表现平静和悲伤，蓝色是 12 色相环中最冷的颜色，用以表现这两个情绪，是比较贴切的。

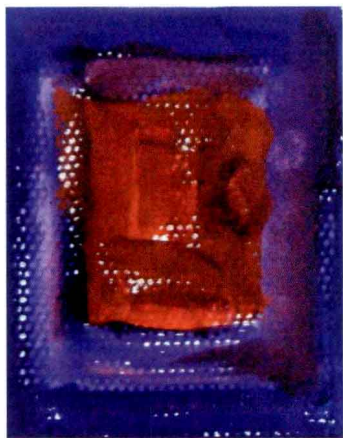
愤怒

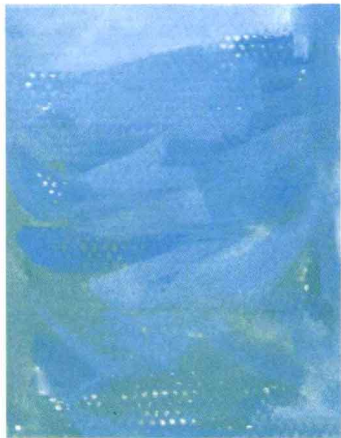
悲伤

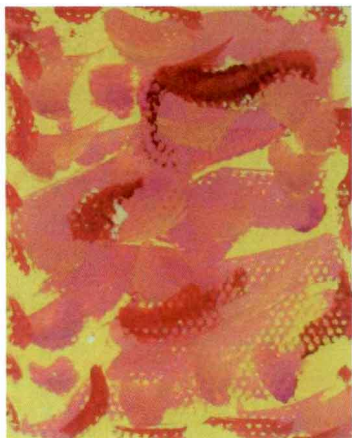
爱情

嫉妒

平静

快乐

图 1-8 学生习作

(1) 设计色彩是在写生色彩的基础上,通过高度概括、提炼、归纳等手段,夸张变化地表现出来,不受光源色、环境色、固有色的影响。设计色彩的配色,要求色彩的形式和内容应该冷暖对比协调统一,通过形与色的结合实现色彩传递和表达感情的目的。

(2) 在写生色彩中,可以根据个人喜好来运用和表现色彩,而在设计色彩中则不允许有明显的个人偏好;写生色彩是感性的、

客观的、空间的、真实的,而设计色彩则是理性的、主观的、平面的。设计色彩主要表现平面、单纯、秩序的形式,在艺术设计中出现的形象,无论是二维形象还是三维形象,在构图上都处于平面状态,而色彩多采用单纯的颜色,使形象具有审美感染力和表现力,形成的画面效果具有秩序感、韵律感和节奏感。这些形式一般采用重复、渐变、放射、对比、统一等法则来体现,最终达到赏心悦目的效果(图 1-9)。

图 1-9 比尔·杰克林《溜冰场》

(3) 设计色彩研究的是色彩配置规律, 强调意象表达, 训练的是理性思维, 已由单纯地研究自然色彩及其变化规律, 更进一步向对物象色彩的解析与重组训练过渡, 其中色彩意向表达的训练尤其强调主观色彩的表达和运用。设计色彩作品能否打动人, 不在于色彩是否强烈, 关键在于色彩变化是否丰富。

三、设计色彩的训练方法和步骤

设计色彩的训练方法应循序渐进, 一般分为以下四个步骤。

第一步: 变换环境、物象

以风景、花卉、人物为对象进行色彩练习, 变换环境、物象, 引起色彩变化, 掌握不同环

图 1-10 克劳德·莫奈《夏末的干草垛》

第二步: 色彩的归纳表现

由归纳写生开始过渡, 在色彩归纳的基础上, 尽可能地强调其装饰性, 将形体与色块较大程度地

境、条件对固有色的影响。任何物体的色彩面貌呈现, 都是与周围色彩比较的结果, 它是固有色、光源色、环境色的综合体现。要求对一组静物进行写实色彩写生, 然后变换静物组合。

(1) 变换光源色(天光不同时间段的变化、由日光变为白炽灯等)。

(2) 变换少量物体。

(3) 变换和拆除静物组合的部分衬布等, 使该组静物产生局部变化。

最后将前后几幅作品对比, 从中感悟局部色彩变化所带来的整体色彩变化。通过练习可以使学生直接而生动地认识局部与整体色彩的关系, 从中发现并掌握一些变化规律与表现形式。在此基础上, 为了更进一步地提高学生对色彩内在联系和变化规律的把握以及自由运用色彩语言的能力, 可以继续进行色彩组合默写训练、变调训练, 使学生在解决问题的过程中, 理解和掌握设计色彩知识, 为日后理性地运用色彩语言表达设计思想, 奠定良好的基础。莫奈的干草垛系列作品, 可以作为变换光源色学习的例子, 一幅表现的是夏末的干草垛(图 1-10), 一幅描绘的是日落时的干草垛(图 1-11), 同样一组场景, 因为天气的变化、阳光的变化、时间的变化, 带来了色彩的丰富变化。

图 1-11 克劳德·莫奈《干草垛 日落》

整合。色彩归纳训练是沟通写实与装饰色彩的有效措施。归纳色彩写生同样重视色彩感受中的第一印象, 只是更进一步地表现对象色彩的本质特征。

第三步：色彩的装饰性表现

装饰性色彩表现是印象派和现代画派画家常用的手法之一，以主观性为主，以美化画面为核心，运用归纳、变色、象征等表现手法，讲究色彩自身的韵律效果。例如，保罗·朗松的“Japanese Style Landscape”（图 1-12），是借鉴日本浮世绘风景画的构图和色彩创作的，前景的树木处理得非常具有平面感，极具装饰味道，深棕色的树干作为暗色调凸显远处的亮丽风景；中景与远景的色彩很丰富，色调和谐，天空应用黄紫色对比，地面使用朱红色，与草地的嫩绿色形成补色对比。

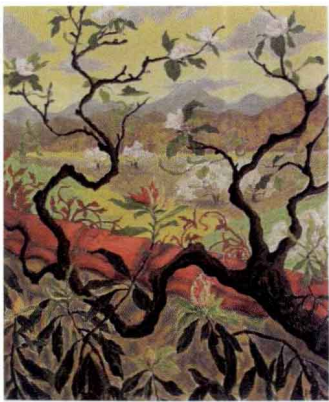

图 1-12 保罗·朗松“Japanese Style Landscape”

第四步：色彩的抽象化表现

色彩的抽象化表现要求摆脱视觉对形象直接识别的依赖性，使形象与色彩取之自然，逐渐脱离自然，最终又作用于自然，使色彩与形式具有暗示、象征、传递意念的功能。通过一些抽象的命题设计，完成色彩的抽象化表现，可以锻炼学生的设计思维和表达能力。克利的《帕尔纳苏斯山》（图 1-13）以点彩的方法完成，用辉煌灿烂的响亮歌声，赞颂这神话中众神居住的神圣山峰。约安·米罗的超现实主义绘画《1968 年 5 月》（图 1-14），大胆使用三原色对比并以黑色进行分割，应用点、线、泼洒及拓印的方法绘制，形象生动，画面热烈而奔放。

图 1-13 克利《帕尔纳苏斯山》

图 1-14 约安·米罗《1968 年 5 月》

课题名称：捕捉自然色彩之美。

课题内容：花卉写生。

课题目标：花卉写生首先要感受自然色彩，然后用写生色彩表现，最后将自身的感受通过色彩再现。在写生过程中把握固有色、光源色、环境色对静物的影响，在练习中体会写生色彩与设计色彩的区别。

知识要点：这项课题锻炼学生两个方面的能力：①培养学生自行布置静物，主动经营画面构图的能力；②培养学生的观察力、表现力。

课题要求：作画过程中要仔细地、专心地观察自然色彩，体会色彩的微妙变化。调整主体与背景、亮部和暗部的色彩明度和纯度，尽可能地还原真实色彩。材料的选择是多样的，尽量选择覆盖性强的颜料、水粉、色粉、油画。

课题步骤:

(1) 挑一枝你喜欢的花, 任何颜色都可以, 不过尽量挑花瓣较大的, 如郁金香、百合、玫瑰、葵花等。大瓣的花比较容易观察色彩。把花梗剪短至 15~20 cm, 只留下几片叶子即可。

(2) 从彩纸中选出两种颜色, 其中一种必须是花朵来源色彩的类似色, 另一种则是来源色彩的补色。把类似色彩纸垫在花瓶下,

充当底面; 补色彩纸对折, 或再对折, 像屏风般竖立在花和花瓶后方, 充当背景。

教学辅导: 在此课题的训练中需要提醒学生注意的有以下两点。

(1) 要大胆、创造性地使用色彩, 反对照搬现实和受固有色的限制。应该从光源和色相对比的角度理性分析静物, 主动进行取舍。

(2) 在创作过程中, 要求学生从色彩的明度、纯度、色相方面进行调配。

图 1-15

图 1-16

图 1-17