

普通高等院校艺术设计
核心专业新教材

总主编 廖 军 设计基础系列主编 郭承波

设计色彩

DESIGN COLOR | 王 平 主编

上海文化出版社

普通高等院校艺术设计
核心专业新教材

总主编 廖 军 设计基础系列主编 郭承波

设计色彩

DESIGN COLOR

主 编 王 平
副主编 谭 维 徐 邠
编 著 王 平 谭 维 徐 邠 张 艺 杨振和

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩/王平主编. - 上海:上海文化出版社,2011.2

ISBN 978-7-80740-641-9

I. ①设… II. ①王… 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(2011)第 008570 号

策 划

何智明

责任编辑

何智明 黄慧鸣

版面设计

颜明平面设计工作室

封面设计

蒋 杰 曹 方

书名

设计色彩

出版、发行

上海文化出版社

地址:上海绍兴路 74 号

网址:www.shwenyi.com

印刷

上海丽佳制版印刷有限公司

开本

787×1092 1/16

印张

9.5

图文

152 面

版次

2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

印数

1-3,210 册

国际书号

ISBN 978-7-80740-641-9/G·525

定价

48.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021-64855582

普通高等院校
艺术设计核心专业新教材

总序 廖 军

当下，我们正处在一个变革中的伟大时代，改革开放使中国发生了巨大的变化。思想的解放，经济的腾飞，以及综合国力的增强不仅让老百姓过上了好日子，而且也使中华民族声誉日隆，在国际上扮演着越来越重要的角色。

社会的进步和时代的发展极大地提高了人们的生活水平。随着国门的打开，逐渐富裕起来的中国人在衣食住行的方方面面都有了新的追求。在实用物品方面，除了实用的需要之外人们还将目光投向了审美和品质。人们开始关注一个新的名词：“艺术设计”。不加“艺术”两字的设计是宽泛的，“草船借箭”和“改革开放”都是设计，但前者是有关军事的设计，后者是有关政治的设计。而冠以“艺术”两字后，那就有所特指了。

中国是一个设计的大国，华夏历史上许许多多的经典设计至今还让人们叹为观止。但由于种种原因，特别是经济的原因，使我们的设计在相当一段时间内与发达国家相比显得比较落后。

今天，当我们的国家在政治、经济、军事、文化等方面都有了跨越式发展的同时，也让“艺术设计”有了更广阔的发展空间。

在我们的生活中，大到环境景观、工业造型，小到用品包袋、配件饰物，艺术设计无所不在，无所不有。

设计能够改变生活，设计可以使我们的生活更美好，因此，有人说设计也是一种生产力。

4	设计色彩
	Design Color

美的生活需要设计，发展中的中国需要一大批自己的设计师。从 20 世纪 80 年代起，我国高等院校中的艺术设计专业就如雨后春笋般地在原有的基础上发展起来。三十多年过去了，如今这个原本只有美术学院和艺术学院才有的专业已经遍地开花，成为了国内高等院校中规模最大、报考最热门的专业之一。其专业方向也由早先的单一化走向了多元化。一批既适应时代发展，又与国际接轨，让人耳目一新的艺术设计的专业方向正在不断地开办出来。

要办好艺术设计教育，教材建设非常重要。为此，上海文化出版社组织了部分高等院校的艺术类专业的专家学者编著出版“普通高等院校艺术设计核心专业新教材”系列。该系列教材分为设计基础、设计史论和专业设计三大部分，整套教材涉及艺术设计专业的多个方向。在编写过程中，我们始终坚持三个原则：首先，作者应该是有着丰富教学经验，具有较高专业技术职称，在业内有一定影响的专家；其次，作为新教材，从观念、思路和体例，到实例选用都要不落俗套，富有新意；第三，该教材应该理论联系实际，深入浅出，力求做到图文并茂。并且，我们希望该教材不仅可以用于普通高等院校的艺术设计教学，也可以作为一般读者的艺术设计学习的参考书籍。

当然，以上所述都是编者的美好愿望，实践是检验真理的标准，这套教材最终是否能够受到欢迎，还需要广大读者来检验。

但愿大家能够接受并喜欢本套教材。

是为序

2010 年 6 月

普通高等院校
艺术设计核心专业新教材
设计基础系列

序 郭承波

艺术设计是高等院校艺术类教学中发展最为快速的学科之一。作为一门新兴学科，虽然其专业体系仍处于不断发展与完善的阶段，但随着社会的不断进步，经济的快速发展，它已成为一门公认的具有本体意义和独立价值的学科门类。

现时，人们对艺术设计类专业人才的需求日益增长，如何培养合格的艺术设计类专业人才已是高校面临的重要课题。应该看到，艺术设计教学体系从开始到逐步完善，多年来正反两方面的经验值得我们反思。设计基础作为艺术设计类专业课程体系中的重要组成部分，一直承担着改革和创新的重任。

设计基础系列教材的编写范围涵盖了设计造型基础、设计色彩基础、设计构成基础等设计基础领域的多个方面。在编写过程中，无论内容还是形式，我们都力求有所创新，有所突破。具体来说，设计基础系列教材的特色：一是注重对学生艺术素养和创造性思维的培养；二是注重基础造型理念与现代主义造型观念的衔接；三是注重融入最新设计基础理论与实践成果；四是图文并茂，形式多样；五是行文通俗流畅，知识点突出，教学可操作性强。

概括而言，本系列教材在遵循高等艺术设计教育规律的同时，力求具有鲜明的科学性与实用性，明确了学生掌握设计基础知识应有的深度、广度以及熟练程度，规定了每门专业课程应该完成

6	设计色彩
	Design Color

的相关作业。此外，作为设计基础教材，编写者还特别注重设计观念的阐述和基础理论的讲解，使之更加富有时代感和创新意识。

由于设计基础系列教材是上海文化出版社“艺术设计核心专业新教材”的重要组成部分，故我们特别邀请了目前活跃在各个高等院校教育、教学第一线的富有相关教学经验的专家、学者担当编者。衷心希望本教材能成为设计基础教学理论与实践改革的最新成果，同时也希望本教材能对广大学习艺术设计专业的学生们有所帮助。

2010 年 12 月于石头城

普通高等院校
艺术设计核心专业新教材
设计基础系列

前言

编者

从事艺术设计和美术等视觉艺术创作的专业人员和学生，必须具备色彩和色彩创造的丰富理论和形象知识。

色彩的训练是从事一切视觉艺术的重要基础，任何一门艺术都具有各自的表现要素，这些要素源于自然，它们相互之间的关系，以及这些关系对于人的心理和知觉所产生的影响，包含着科学和艺术两个方面的规律。色彩自身具有严格的科学性和规律性，作为从事艺术设计、建筑设计、园林设计、室内设计、工业设计、摄影、视频、绘画和雕塑创作的视觉艺术专业工作者，应该了解和掌握科学的色彩理论、色彩的构成方法以及色彩美的规律。同时，色彩又是一种极具感性特征的元素，每个人的色彩感觉千差万别，与人的心理、性别、教育背景、社会角色和审美习惯密切相关。构成的意义在于创造，色彩构成即是对于色彩的新形式的创造。作为色彩教学活动的要旨，就是要用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本要素，使学习者掌握基本的理论和规律，并按照这种规律去组合各要素之间的相互关系，运用具有一定逻辑性的手法，去创造出符合理想的、新的色彩世界，即构成新的色彩效果，从而最终完成视觉艺术创造的目的。

本书文字表述尽量做到简明扼要，同时配以大量图例，并特

8	设计色彩
	Design Color

别注重当代设计色彩研究新成果的介绍，以帮助读者理解和获得更多、更完整的色彩知识。在编写过程中，着重做到以下几点：一是强调内容的时代性和实用性；二是注重相关知识的完整性；三是研究课题的设计要求和具体的目标，具有较强的可操作性和针对性。

本书由南京邮电大学传媒与艺术学院和扬州大学艺术学院等专业教师联合编写。王平提出编写提纲，其中谭维编写第二章；徐邠编写第四、第五章；王平编写第一、第三、第六、第七、第八章，并为本书作最终统稿。另外，谭维在图片的收集、处理工作中承担了大量的工作。张艺、杨振和提出了许多建设性的意见，且提供部分图例。

当代社会经济的高速发展，使人类生存的空间环境和生活样式发生了巨大的变化，色彩在人们生活中的作用和出现的频率，以及它的商品价值都呈现出前所未有的发展态势，同时对视觉艺术的创造者提出了越来越高的要求，创造性地运用色彩、不断创造新的色彩形式也日益成为视觉艺术工作者的时代重任和文化自觉。希望本书在成为高等院校艺术设计、工业设计、数字媒体艺术设计等的专业用书的同时，也能够为各类艺术设计工作者提供借鉴与参考，并对广大艺术设计爱好者的自学带来一定的帮助。

普通高等院校
艺术设计核心专业新教材
设计基础系列

目录

第一章 概述	/1
第一节 人类认识色彩的历程	/4
第二节 色彩研究的范围	/7
第三节 色彩研究的目的	/9
第二章 色彩的基本原理	/11
第一节 光线与色彩	/12
第二节 色彩的属性	/16
第三节 色彩的混合	/19
第四节 色彩表示法	/22
第三章 色彩与生理	/31
第一节 视觉色彩理论	/32
第二节 色彩感觉现象	/35
第三节 色彩错视现象	/38
第四章 色彩对比	/43
第一节 色相对比	/44
第二节 明度对比	/46
第三节 纯度对比	/48
第四节 面积对比	/49
第五节 形状对比	/50
第六节 位置对比	/50
第七节 肌理对比	/50

第五章 色彩调和 /53

第一节 色彩调和的概念 /54

第二节 色彩调和的方法 /54

第三节 色彩调和理论 /62

第六章 色彩与心理 /69

第一节 色彩的表情 /70

第二节 色彩的象征 /79

第三节 色彩的联想 /81

第四节 色彩的喜好 /85

第七章 色彩的表现与创造 /89

第一节 色彩配置的原则 /90

第二节 色彩的节奏与韵律 /95

第三节 色彩的采集与重构 /98

第四节 设计色彩的表现与创造 /103

第八章 流行色 /113

第一节 流行色概说 /114

第二节 流行色溯源 /116

第三节 流行色的调查与预测 /122

第四节 流行色的传播 /126

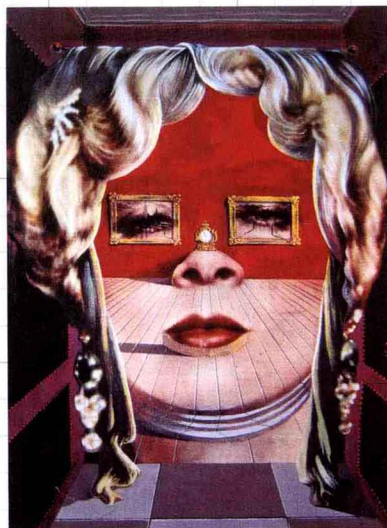
第五节 流行色的规律 /128

第六节 流行色的应用 /132

附录一 部分国家的色彩爱好和使用习惯 /135

附录二 人名注释 /139

参考文献 /141

第一章 概述

导 论

随着科学技术的进步，随着人们文化水平和审美水平的不断提高，艺术的复兴和繁荣呈现出蓬勃的气象，人们对色彩的认识和研究越来越深入，色彩的表现功能得到最大限度的发挥。本章作为导读，分三个小节进行阐述。首先从人类认识色彩的历程开始，学习前人对色彩的认知基础，进而明确色彩学习的范围，以及掌握色彩学习的目的。

学习重点：

1. 在人类对色彩的认识历程中，中西方文化各有哪些色彩认知；
2. 基于学科背景下的色彩研究范围。

人类身处其中的大自然是一个五彩斑斓、绚丽多姿的色彩世界(图 1-1 前页图),每个人都在以不同的形式和方式分享着色彩世界给人们带来的享受和心灵的慰藉,并且对于色彩本身有着浓厚而广泛的兴趣。美丽、美妙、美观、美轮美奂、漂亮这样的字眼往往与色彩密切相关。人类对于色彩的需要,就如同人类需要阳光、空气和水一样。在人类社会生活的各个领域,色彩可以满足不同功能的需求,起到调节空间、调节气氛、调节感情和调节心理的作用。在人类所有的文明和文化的创造中,对于美的欣赏和美的创造是一种高层次的精神活动,对于色彩的欣赏和创造也是人与自然和谐共生、共同发展的物化表达和体现。

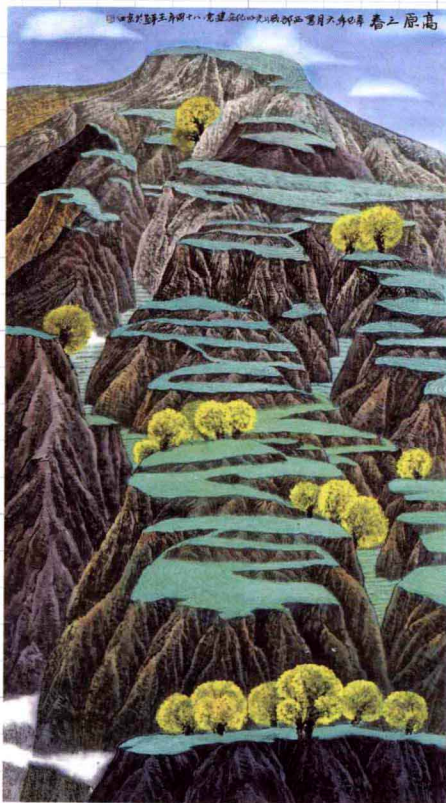

图 1-2 高原之春 王平

图 1-3 澳门赤松黄仙祠 王平 / 摄

图 1-4 上海东方明珠电视塔

图 1-5 彩塑关公 天津泥人张彩塑工作室

图 1-6 民族服饰 谭维 / 摄

图 1-7 昆曲《长生殿》剧照 王平 / 摄

色彩作为一种造型语言，在各种不同的视觉艺术中，都是一种极其重要的表现手段，具有强烈的表现力，这种表现力自从人类发现并认识色彩以来，从来没有被忽视过。在绘画、雕刻、建筑、工艺、服装、戏剧（图 1-2~图 1-7）等艺术形式中，色彩展现出它无穷的魅力，有的绚烂无比，有的神秘莫测，具有无限的表现力。

第一节 人类认识色彩的历程

人类对于世界万物的认识，首先并且主要是通过视觉感受开始和积累起来的，有关专家根据研究得出结论，人们对于客观世界的感觉经验，有 80% 以上依赖于视觉。自人类诞生以来，色彩这一客观现象便一直伴随着人们的精神生活和物质生活。

早在远古时期，人类就从矿物和植物中提取色彩颜料和彩色染料用以装饰自己的生活环境和物品。在北京周口店龙骨山原始洞窟的考古发掘中，考古学家们发现墓主人的尸体旁撒有矿物质的红粉，墓中有许多穿了孔的海蚶壳和青鱼眼上骨、獾或鹿的犬齿、钻孔的石珠和小砾石以及有刻纹的骨管做成的“装饰品”。这些“装饰品”不但制作相当精致，并且所有的孔眼几乎都是红色的，似乎穿孔的绳带都被赤铁矿染过。在距今约 15000 年前的法国拉斯科洞穴（图 1-8）和西班牙阿尔塔米拉洞穴（图 1-9）中，原始人用红色、土黄色和黑色画了许多野牛、野羊和鹿群。

图 1-8 法国拉斯科洞穴壁画

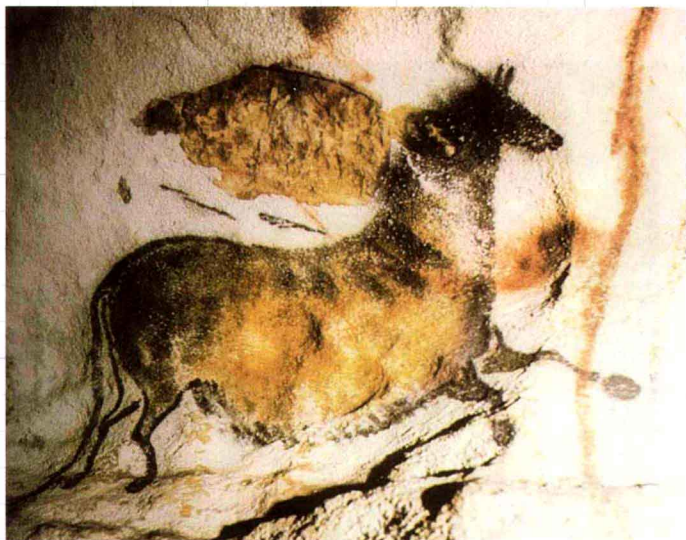

图 1-9 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

固然，我们可以将原始人类的这些行为归结为出于原始宗教性的巫术目的，但是，从中我们可以看到，原始人类已经具有朦胧的关于色彩方面的审美理解，色彩运用的功利性目的也是显而易见的，其中红色也必然有着某种象征性的意义。

将自然中的色彩延伸为其他事物，在周代以前就成为人们的研究对象。当时人们把五行、季节、方位、色彩、气象等因素统一编配起来，形成一个可以相互比附、相互表征、相互置换的价值系统或逻辑系统（表 1-1）。

表 1-1 中国古代五色及相关比附事物

五行	五色	五时	方位	五气	五态	五声	五性
水	黑	冬	北	寒	恐	呻	智
火	赤	夏	南	热	喜	笑	礼
木	青	春	东	风	怒	呼	仁
金	白	秋	西	燥	忧	哭	义
土	黄	长夏	中	湿	思	歌	信

在我国漫长的奴隶社会和封建社会中，色彩不仅具有一般的使用功能，更被赋予了政治功利性，具体表现在日用品、服饰、建筑等的色彩使用上，其中以服饰色彩的使用最为典型。如周代时官方就将服饰色彩纳入其“礼治”的轨道，推行所谓的“垂衣裳而天下治”政策，规定了一系列皇家不同服饰的专用色彩。秦汉时期，则将五色（青、红、黄、白、黑）与五行（金、木、水、火、土）学说等同起来，把自然中的色彩与意识形态的哲理相提并论，以色彩的功能性等同于某一王朝的政治功能性，并由此而形成不同王朝所崇尚的某一色彩。如周朝尚赤，秦朝尚黑，汉朝尚黄等。黄色成为中国封建王朝一统天下的象征之色，在长达数千年的岁月里，成为最高统治者的服饰、用具及建筑的专用色彩（图 1-10）。

汉朝时期，统治者甚至通过颁布法令的形式来体现色彩的政治功能性，如规定贵族服饰可用十二色，其余根据等级的不同，分别规定了从九色到五色和四色的适用对象，平民服饰则只能用两色相配。唐朝时规定的官吏服饰的色彩中，三品以上服紫，五品以上服绯，六、七品服绿，八、九品服青。直至封建王朝覆灭，色彩的运用才获得了真正的自由，在各种对象的色彩运用中，人们能够从实用性、审美性的要求出发，自由地选择、决定服饰、日用品、家庭环境、建筑、交通工具等的色彩，

图 1-10 康熙皇帝朝服

并进而形成了色彩使用的多元化、个性化的趋势,所谓“流行色”现象就充分显示了这种趋势的当代性。

在西方,1666年牛顿发表的举世闻名的三棱镜分光的光谱学说,从科学的角度研究色彩,为近代色彩学研究拉开了序幕,以后杨格和亨贺尔兹的三原色论学说以及马克斯威的电磁波学说和混色实验相继问世,至此,色彩的研究才逐渐为人所知。

19世纪初,西方对色彩的普遍研究风靡一时。1810年,龙格发表了用球体表示对应的色彩系统的理论,歌德论色彩的主要著作也出现在1810年。1816年,叔本华发表了《论视觉与色彩》的论文。1839年,谢弗勒尔发表了《论色彩的同时对比规律与物体固有色的相互配合》一书,这部著作后来成了印象派绘画的科学基础。

进入21世纪以来,色彩的运用渗透到了社会生活的每个角落,在衣、食、住、行的方方面面,色彩均日益体现出无穷的魅力。色彩成了画家、摄影师、广告和室内装饰专家、建筑设计师、服装设计师以及电影导演们全部创作活动中能获取一切效果的最珍贵的法宝(图1-11~图1-17),

图 1-11 毕业班的初夏 张艺

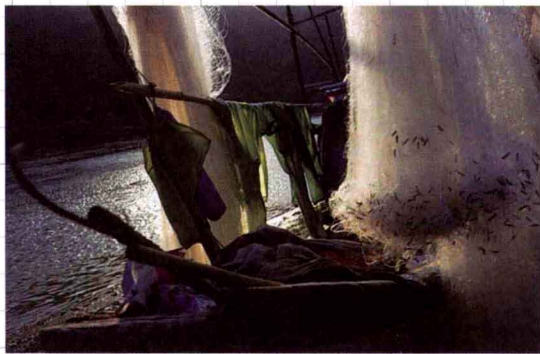

图 1-12 福建霞浦风光 王建野/摄

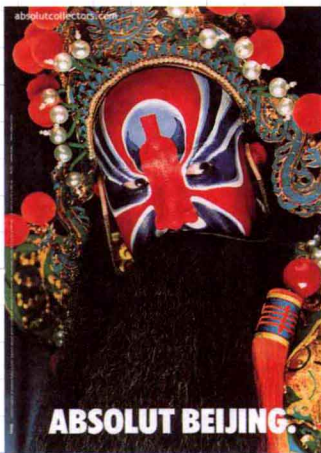

图 1-13 绝对伏特加海报——绝对北京

图 1-14 葡萄酒博物馆室内设计 谭维/摄