

设计基础入门丛书

陆红阳 著

装饰色彩入门

33
Y

西美术出版社

基础图案入门
装饰绘画入门
装饰色彩入门
环境艺术入门
包装装潢入门
CI知识入门

展示设计入门
书籍装帧入门
服装设计入门
设计透视入门
平面构成入门

ISBN 7-80625-084-0

9 787806 250846 >

责任编辑:姚震西 苏 旅 责任校对:林志茂

装帧设计:雨 田

(桂)新登字 07 号

装饰色彩入门 陆红阳著

设计基础入门丛书

广西美术出版社出版

广西新华书店发行

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 2.5 印张

1996 年 7 月第 1 版

1996 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-20000 册

ISBN7-80625-084-0/J·61 定价:8.50 元

48.
LH

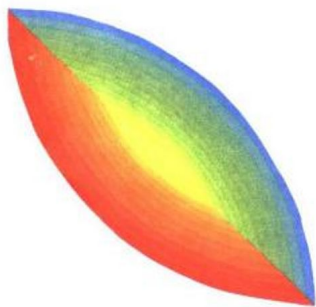

0431980

“装饰色彩”即是指具有较为装饰化的色彩构成艺术。它是运用色彩各种不同的调和关系、对比关系来进行设计的色彩艺术。它与一般的绘画色彩所不同的是,它不受光线、环境色、固有色的影响,灵活调配,力求主观化、装饰化的色彩效果。

本书的编写,主要以较为简洁明了的方法,从色彩的原理到色彩的各种构成形式的运用,由浅入深地引导初学者进行多方面的练习,以期通过这种简单的方式,让他们在免去阅读繁杂的文字理论的同时,再进行一定量的设计练习,从实际的设计中去体验装饰色彩所能带来的真正感受和乐趣,并从中加以掌握和巩固应知的装饰色彩知识,为今后的专业设计打下良好的色彩基础。

在本书的作品中,编入了部份广西艺术学院历届毕业生的作品,在此一并致谢。

目录

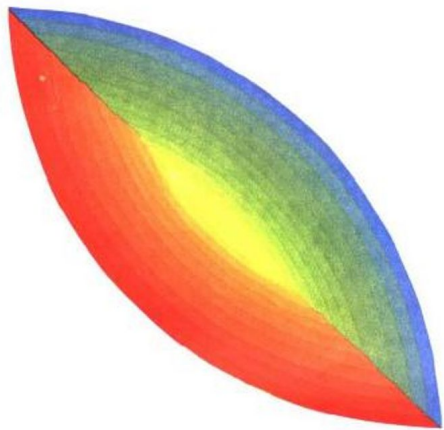
序言/1

一、装饰色彩的基本原理/2

1. 光原色的形成/2
2. 三原色及十二色轮表形成/2
3. 原色、间色、复色的特点及运用/2
4. 同类色、类似色、冷暖色、互补色在装饰色彩中的运用/3
5. 装饰色彩的对比关系/4

二、装饰色彩的设计练习/8

1. 色彩推移法/8
2. 色彩透叠法/16
3. 色彩面积装饰法/18
4. 空间混合法/24
5. 情调色彩的设计/30
6. 自然与传统色彩在装饰色彩中的运用/32

一、装饰色彩的基本原理

1. 光原色的形成

“光是色之母”，有了光才有了色彩。

光之原色即指物理学上用三棱透镜来分解阳光的射线而分析出来的色彩，它们是：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七色。

2. 三原色及十二色轮表形成

在绘画上，我们多采用物质颜料作色彩，其中红、黄、蓝三色最为重要，之所以称为原色，这是因为三原色是其它色彩所调不出来的，但这三个原色却能调出无数种其它色彩。

十二色轮表是在三原色的基础上调和出来的，它们分别是红、红橙、橙、黄橙、黄、黄绿、绿、绿蓝、蓝、蓝紫、紫、紫红等十二色。这十二种色中，除了红、黄、蓝三原色外，其它都属间色。它们的纯度都较高。是我们设计时常用的基本色。（图 1）

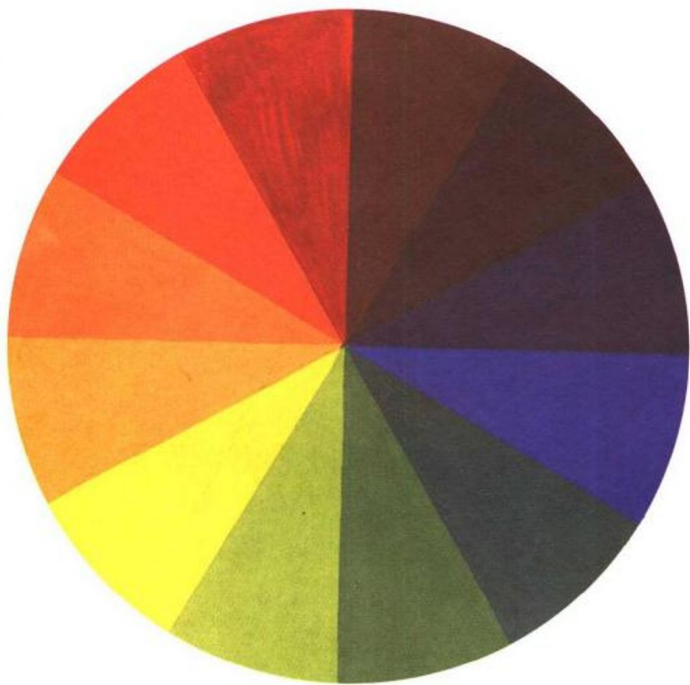

图 1

3. 原色、间色、复色的特点及运用

①原色：通常指红、黄、蓝三原色，它们无论是纯度还是明度都较高，在装饰色彩中它们通常用来表现色彩鲜艳、明快强烈的、透明度高的色调。

②间色：通常指十二色轮表中除三原色外的其它色彩。如黄色、绿色、紫色等是最具代表性的间色，它们分别是由红加黄，黄加蓝，蓝加红等二种原色相调出来的，所以我们一般将由二种原色调出的任何色相称间色。间色一般用于表现色彩明快的、和谐的、中纯度色调的画面。

③复色：通常指经过三种以上的色彩调和，色彩的纯度、明度都有明显变化的色彩，我们把这些大多呈低纯度的灰性色称为复色，它们常用来表现低纯度的灰性色调画面。

图 2

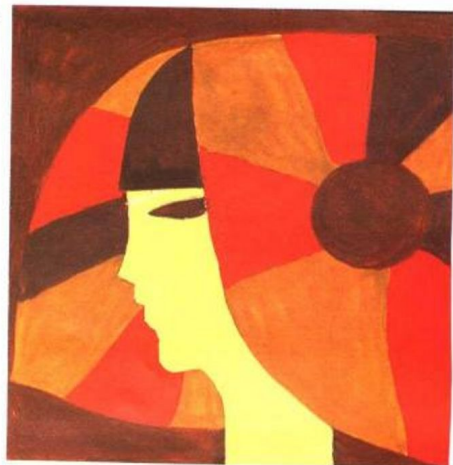

图 3

4. 同类色、类似色、冷暖色、互补色在装饰色彩中的运用

①同类色:指具有同样色素的色彩,如黄色就分别有淡黄、柠檬黄、土黄等色,我们把这些基本是同类色素的色系称为同类色。另如大红、朱红、深红或湖蓝、深蓝、钴蓝等色也称为同类色。在设计中,同类色常用来表现简单的色调,较为谐调整体,但运用不好,也会给人有色彩单调、平淡的感觉。运用时,特别需注意明度及纯度的变化,以便避免因色彩单一而出现的色彩层次不清的效果。(图 2)

②类似色:指在色轮表上我们所看到的 60 度以内的色彩,因它们含有二种共同的色素,但又有色相上的转变,如黄、黄橙、橙、红橙就属于类似色的范畴,又如黄、黄绿、绿色、蓝绿这个色段,又属另一类似色系。类似色多用于色调统一,但又富于变化的画面设计,它相对于同类色的色调来说,色彩效果变得丰富、层次多而分明,在装饰色彩上是运用最多的色系,也是初学者较易掌握的色调。(图 3)

③冷暖色:我们将色轮表中 180 度相对应的色彩作个分析,你会感觉出冷暖两个明显的色系。如黄绿色到紫蓝色,呈冷色范围;黄色到红紫色呈暖色范围,我们常将它们称为冷暖对比色。当然我们从色轮表中分出了两个冷暖色系,但在实际运用中,冷暖关系也会有其它的变化。如同样的冷色系中,蓝和绿相比较,在色感上绿色比蓝色偏暖,蓝色和紫色相比,蓝色又偏暖。同样暖色系中的黄色和红色相比,黄色明显偏冷,红色与紫红色,紫红色呈冷色。所以冷暖色以对比关系的处理,应视画面的色彩效果而定。冷暖对比色在装饰色彩中多用于表现画面色彩丰富对比强烈,多层次的效果,因冷暖色的对比会给画面以更生动的感觉。(图 4)

④互补色:在色彩学里,常将十二色轮表中 180 度相对应的两种色称为互补色,其特点是这两种色相调时,所呈现的是灰色,如红色与绿色、黄色与紫色、橙色与蓝色等,都是明显的互补色。在装饰色彩的表现中,补色关系适合于表现对比强烈、反差明显的效果。互补色相并置使用时,应多注意明度、纯度、面积的对比关系,必要时,可与黑、白、灰等中性色相结合使用,以增加互补色之间的谐调感。(图 5)

⑤中性色:黑色、白色、灰色就是我们常说的中性色,另外金、银两色也居中性色,在装璜设计中常用来表现较为富丽堂皇的作品。黑、白、灰在装饰色彩中多用来谐调各种明度、纯度、对比度的关系,它们在装饰色彩中也属比较重要的色彩。

图 4

图 5

5. 装饰色彩的对比关系

色彩对比关系在装饰色彩中起着非常关键的作用,因为没有对比就没有色彩,任何一种色彩都是在对比中而表现出来的,世界万物都是在相互的对比中而存在,就如没有光明就没有黑暗,没有圆就无所谓方,没有大就不成其小,没有虚就不成实一样。所以我们在进行装饰色彩的构成训练之前,有必要加强对色彩中几个比较重要的对比关系的认识,让初学者在设计之前做到心中有数,对色彩进行正确的选择。下面我们通过做一些简单的调色训练,去认识色彩的几种对比关系。

①明度对比:我们首先从黑、白两色来认识明度的关系,因为黑色是我们众所承认的明度最低的色彩,而白色却是无可厚非的明度最高的色彩,这一黑一白自然形成我们所说的明度对比关系。回过头来我们再看一下色轮表,你会发现,色轮表中十二种色相也有着明度不同的比较,如黄色为色表中最明亮的色彩,其次是橙色、红、绿、蓝等色,最暗的色当属紫色了。由黄色到紫色这一变化

过程,这也是明度由高到低的对比变化过程。那么我们在装饰色彩的设色过程中可依据这一变化来选择我们所需的明度色彩。但这种选择必定还有一定的局限性,虽然它们之间有明度的变化,但它们的色相变化却约束了我们的选择。因为我们不可能同时将多种不同色相的色彩来搭配以寻求明度的变化,这样就很容易破坏整个画面的谐调性。所以我们可以采取另一种切实可行的简单方法,既可通过黑色与白色的掺入以求明度上的变化,加强画面的明度对比关系,以最后获得色彩层次丰富的色彩效果。如以蓝色为例,我们用黑白两色与之相调,那么呈现在我们眼前是一种由高明度到低明度变化层次极为谐调的色彩效果的画面。(图6)

另外一种寻求明度变化的方法是:通过用不同明度的色彩相调和,以求得一种介于这两种色彩之间的明度色彩,如将黄色调入红色而得到介于它们中间明度的色彩橙色,又如将黄色调入紫色可得到中间色灰色等,这也都是寻求明度关系的方法,可视需要而定。

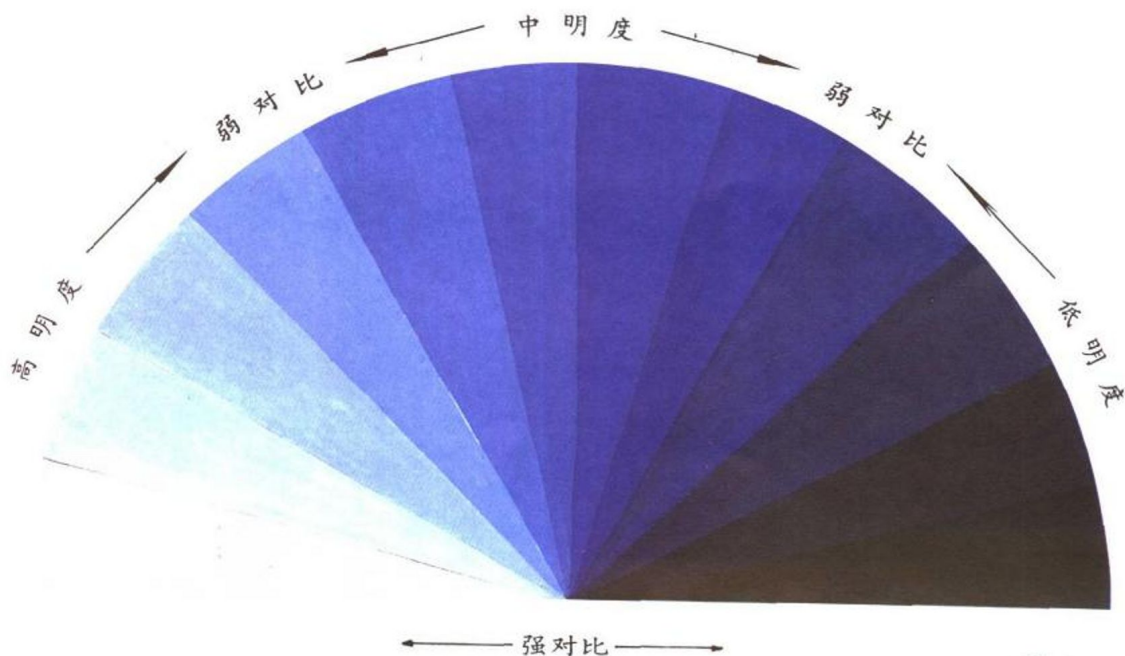

图6

②色相对比:要真正理解色相的对比,其实很容易,就拿红、黄、蓝三原色来进行比较,你会从它们之间强烈的、未经任何掺和的色度中感到这种对比的关系的存在。黄色的高明度、鲜明度及华贵的色感;红色的艳丽刺激、令人兴奋的面貌;蓝色则以鲜明、沉静、高雅的色度而出现在我们面前。它们三者都以自身的色相给人以不同的情感,这种情感,也正是从它们自身的对比中而得来。平时我

们还可通过各种色彩的调和关系中去加深我们对色相对比的其它关系的了解。除了红、黄、蓝三原色的对比关系外,还有间色与间色之间的对比关系,如绿色和黄色,橙色与紫色,也都是一色相对比关系。另外间色与复色,复色与原色,原色与间色之间,都存在着强弱不同的色相对比关系。所以,简单地说,色相的对比也就是色彩面貌之间的比较关系。(图7)

图7

③纯度对比:色彩纯度可大致分为高纯度、中纯度、低纯度三种。未经掺和过的色彩纯度是最高的,红、黄、蓝三原色当属纯度最高。而经过一定量的掺和后的色彩纯度会明显地被减弱,如红色被调入一定量的白色以后会变为粉红色,纯度会被降为中纯度或低纯度的红色,当然,这要根据被调入的白色的量而定。一个原色调入的其它色越多,纯度就越低。以此类推,我们就不难发现,原色应该说是纯度最高的,而间色多属中纯

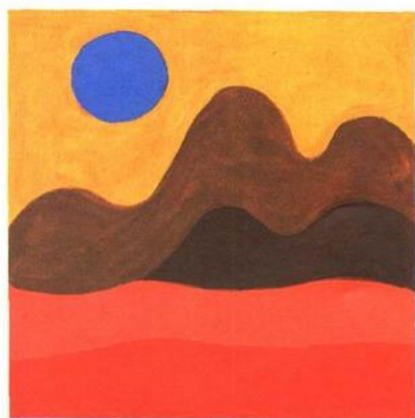
度的色彩,复色则以其纯度的偏低而属低纯度的色彩范围。通过对色彩纯度对比关系的认识,我们在今后的设计中,就可以灵活地运用这一对比规律去创造色度层次丰富的画面。一般来说,高纯度对比的色调适合于表现色彩艳丽、对比强烈的画面效果,中纯度的色调则常用于表现色调谐调,但又富于变化的、对比稍弱的画面调子,而低纯度的色彩却有着深沉、典雅、灰暗的表现风格。(图8)

图8

④冷暖色对比:我们知道,色彩分有冷、暖两大色系,它们有着明显的对比关系,以红、橙、黄为暖色体系,而蓝、绿、紫则代表着冷色系。如将这两个色系的颜色安排于同一画面时,其对比效果极为强烈,如处理不当,势必会使两色相互排斥,画面色调不谐调。当我们需要将冷暖两色共处一个画面时,则可考虑二种可行的方法,其一:面积调整,就是根据色调需要,增加或减少一方的用色,以让其中的一种色在画面中占有较大面积的比例,起到控制画面的作用,而减少面积的

另一种色以起到更为显著的效果,使画面的主次关系更为突出,层次更为丰富。既有统一,又有变化。其二:是将冷暖两色降低纯度,让其对比减弱,进而用明度变化来调整画面的层次,这样也能起到谐调的效果。如将红色或蓝色都调入适量的白色后再将它们运用到画面中去,其对比的程度被减弱,谐调性增加。降低纯度的办法很多,既可通过黑白灰等中性色来掺入,也可通过补色的谐调来得。(图 9)

暖调中冷色的对比

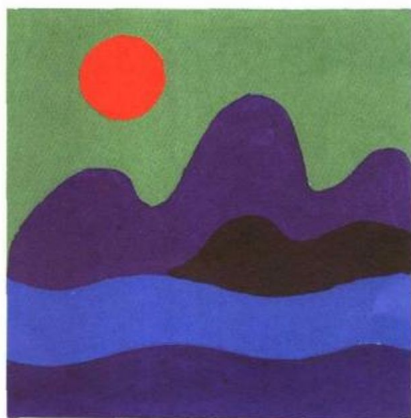

图 9

冷调中暖色的对比

⑤补色的对比:补色的运用是初学者最为棘手的问题。我们从色轮表中可以看出任何 180 度相对应的两个色相都是补色关系,如红与绿、黄与紫、蓝与橙,都属于这种补色的对比,其对比效应非常强烈,有相互排斥的倾向,任何一对补色相调都是得出不同程度的灰色。互补色的运用非常广泛,运用得好,画面效果极佳,运用不好,则属败笔。我国的许多民间艺术品中,补色的运用非常普遍。如民间绘画、民间纺织品中最为常见,在许多的现代绘画及现代设计中补色的运用也很流行。对于初学者来说,要学会处理、运用补色的对比关系,应先做一些补

色关系的调和练习。其一、做补色间面积大小变化的练习,如将小块红色置于大块绿色之中,你这时就会体验到“万绿丛中一点红”的真实感觉;然后又将小块绿色置于大块红色之中,这时你的感觉又会有所不同。这种对比效果是非常有启发性的,它告诉我们在运用补色时应注意它们的面积大小的变化,不可同等对待,否则会相互排斥,难以谐调。其二:灵活运用黑、白、灰等色素来进行谐调它们的关系。即在互补色相排斥时,我们应学会应用黑、白、灰色来调和,以减弱它们之间的对比强度,以求既有对比,又可相互谐调的色彩效果。(图 10)

⑥面积对比:面积的对比关系在装饰色彩中也有着非常重要的作用,我们在前面的一些对比关系的处理中,也谈到了面积关系的作用,在此有必要再进行分析。首先,我们从明度色彩开始认识,在高明度色彩的画面中,较高明亮的色块起着决定性的作用,在色域比例中占有大块面积,从而决定了画面的高明度倾向。而中明度的色彩也是因为中明度色彩占有支配的地位,而低明度色彩画面则是因为低明度色块占有了大多份额的缘故。其二是纯度的处理,也具有同样道理,高纯度的色彩面必然是以高纯度色彩占据着大的面积而出现的效果,顺理成章,中纯度、低纯度的色调也有着各自的面积比例关系。在补色关系中,面积色域的大小起着非常关键的作用,因为由于面积大小的变化使得原来相互排斥的色彩变得协调而生动,相映生辉。另外从装饰色彩画面的调子处理上,色块面积的合理安排也是至关重要的,我们看一幅画是冷调或暖调,判断的根据往往是哪种色占的面积大而决定的。如一幅暖调子的画面,正是因为暖色所占比例大而形成的。初学者应适当作一些简单的色彩面积比例变化的练习,如各作冷色调、暖色调、补色调及灰色调等色域面积变化训练,通过练习来进一步理解色彩面积的对比关系。(图 11)

作业与练习:

a、作十二色轮表一幅。

b、作明度对比变化一幅。

(要求作红、黄、蓝三色的明度变化)

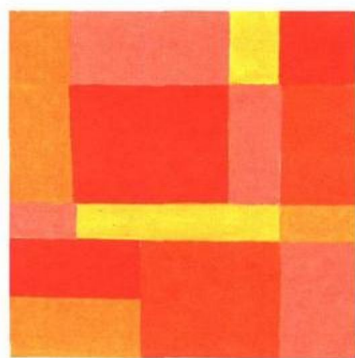
c、作互补色练习二组。

(要求用红与绿、蓝与紫的对比变化各一组)

d、作纯度变化一组。(分别以色块为主分为高纯度、中纯度、低纯度等色调)

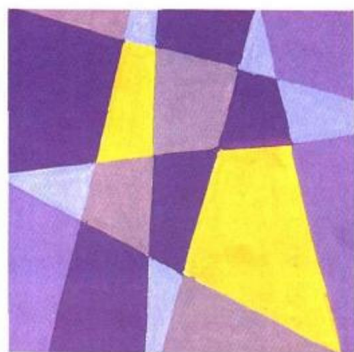

图 10

暖色为主面积的色调

图 11

冷色为主面积的色调

二、装饰色彩的设计 练习

1、色彩推移法

①明度推移:可分为单色明度推移和多种色明度推移。单色明度推移是将一种颜色分别调入不同等量的白色和黑色,以求得多层次的明度变化推移,单色明度画面效果显得谐调、层次丰富。多种

色的明度推移是指将几种色彩分别掺入不同等量的白色或黑色,提高或降低它们的明度,并安排于画面中,多种色明度推移较单色明度推移效果及层次更为耐看。明度的推移训练中,要求每个层次的明度保持渐次分明,不可有层次模糊的色度,以免影响到画面的空间及整体效果。(图 12—15)

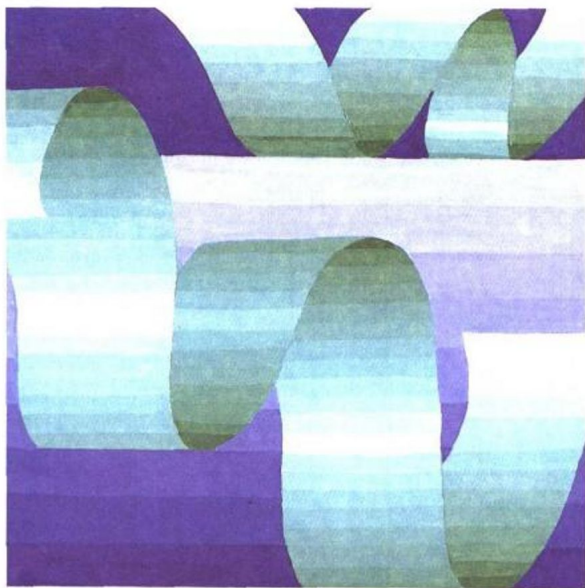

图 12 二种色明度推移

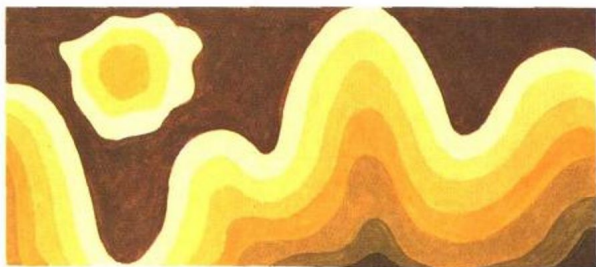

图 14 多色明度推移

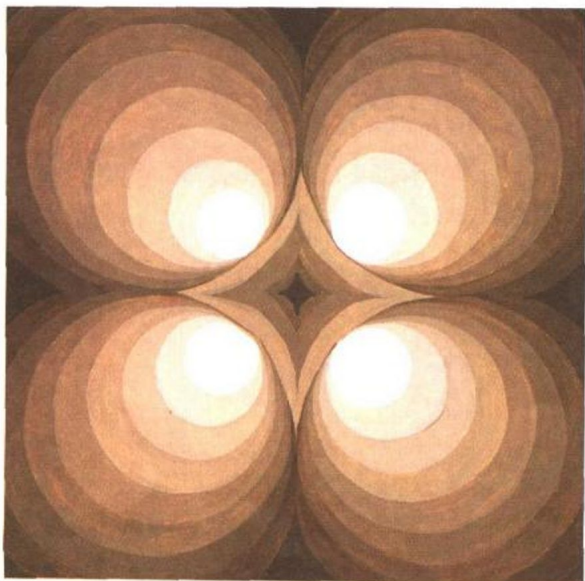
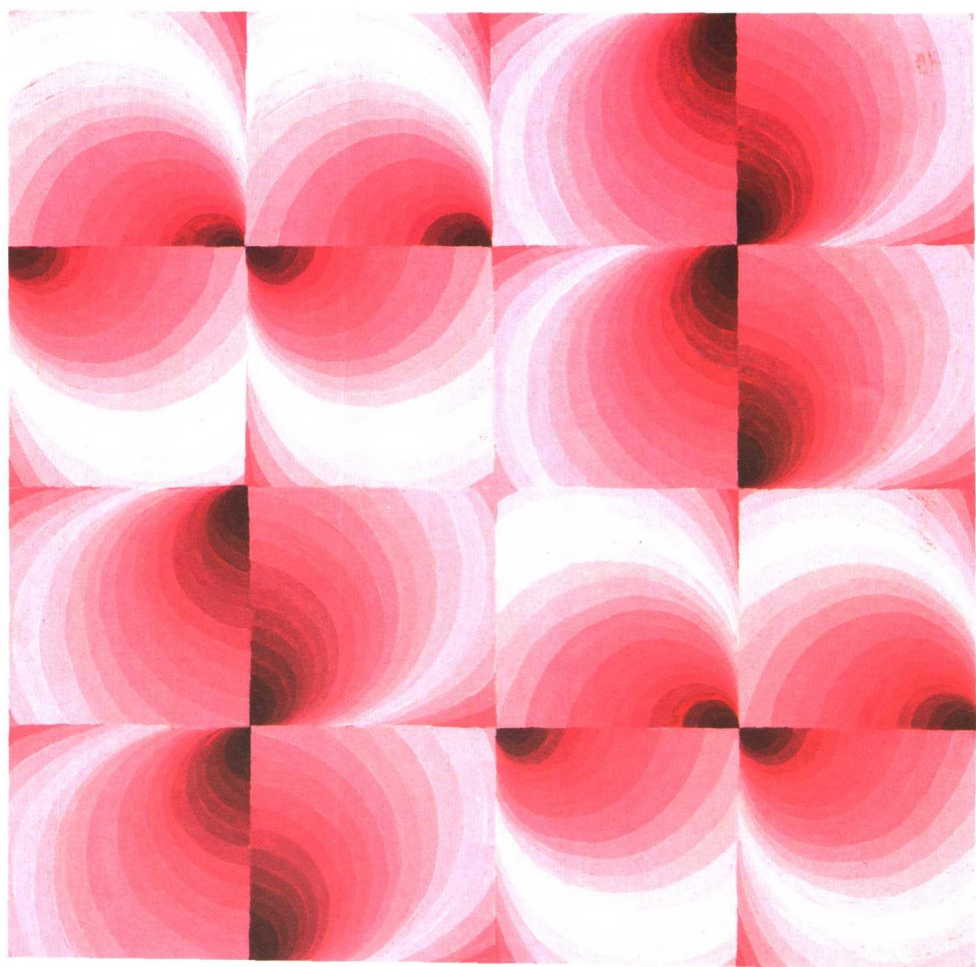

图 13 单色明度推移

图 15 多色明度推移

②纯度推移:我们将纯度推移分为高纯度、中纯度、低纯度三种形式来进行推移练习:

高纯度推移:可在色轮表中寻找适当的色相范围进行推移练习。色相不宜过少,最好能在两个或三个原色中和谐进行,如红推到黄或黄推到绿色和蓝色等,这样效果较为丰富。推色时,只允许调入少量白色,以增加多一些层次,但能不用白色尽量不用,如高明度黄色可不

调用白色。这样可保持色相的高纯度高对比的强烈效果。(图 16、17)

中纯度推移:在中纯度的推移时,可根据需要调入一定量的其它颜色,如黑、白、灰及其它色相,但不宜太多,尽量保持原色的相貌,调入色的目的是使得色相的过渡变得柔和,色调不至于太鲜艳,对比太强烈。保持一种既明快,又和谐的效果。(图 18—20)

图 16 高纯度推移

18 中纯度推移

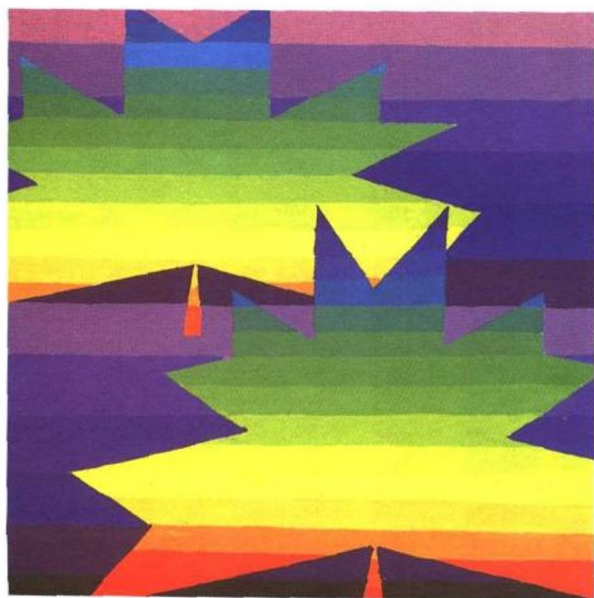

图 17 高纯度推移图

图 19 中纯度推移

低纯度推移:基本属于灰色调的推移,只需保持原有色相的倾向就可,如红灰色、蓝灰色及绿灰色等。低纯度的推移需调入大量的其它色彩来进行,只要能降

低其纯度,什么色都可调用。另外,为了避免色彩的沉闷,可在推移时调用白色或黑色等来增加明度的变化。低纯度的特点是典雅、谐调、整体和统一。(图 21)

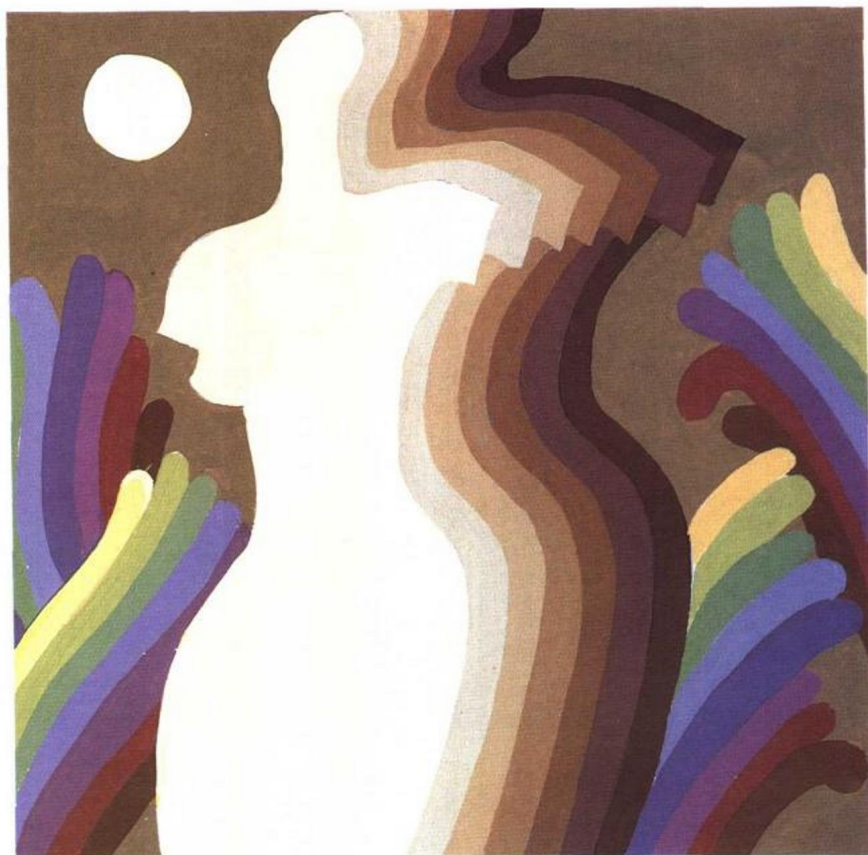

图 21 低纯度推移

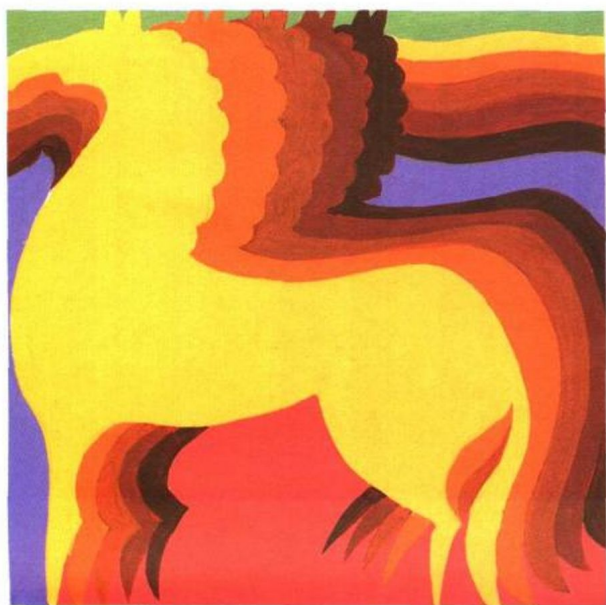
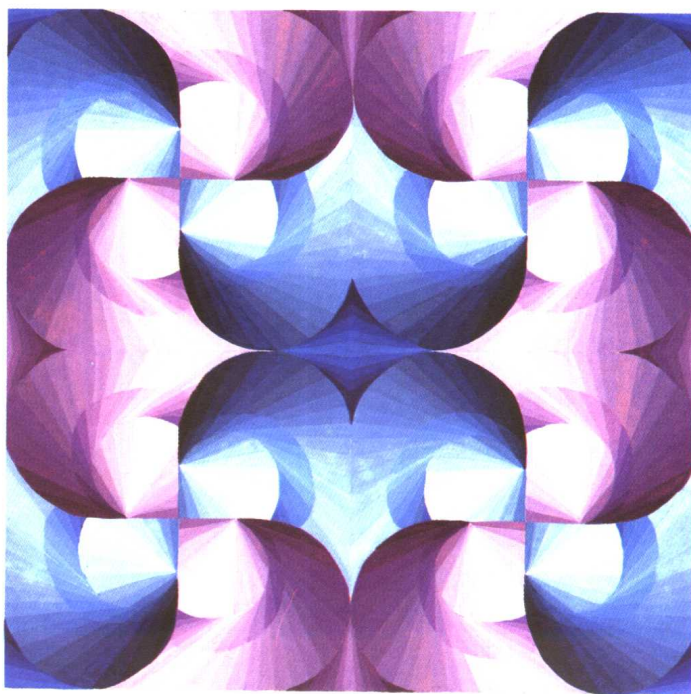
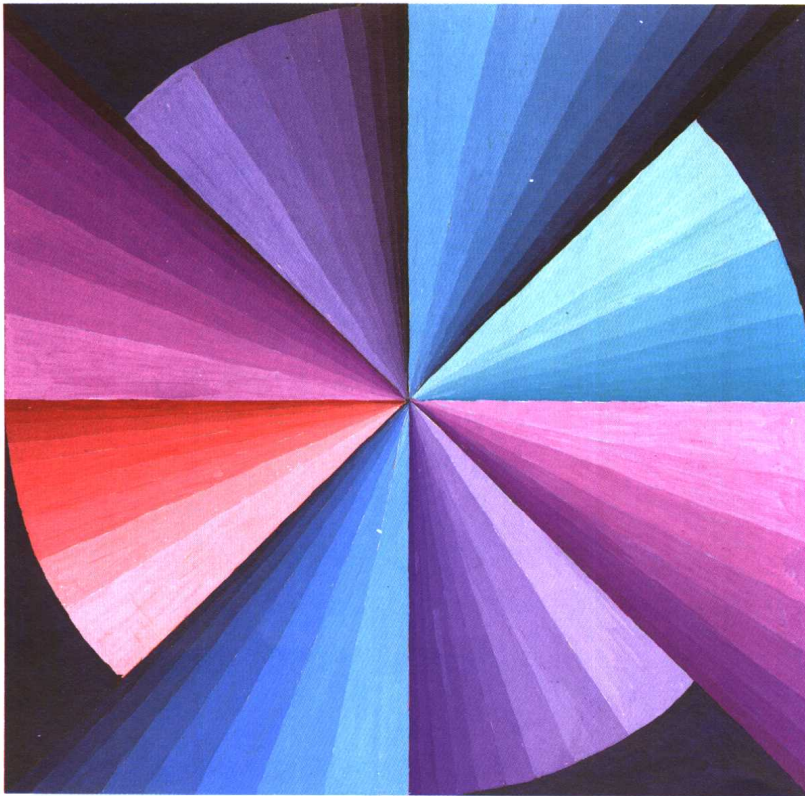

图 20 中纯度推移

③互补色推移:补色即我们常用的红与绿、黄与紫、蓝与橙以及十二色轮表中每组 180 度对角的两个色彩都属互补色,根据色调的需要而选择搭配。拿红色与绿色这对补色为例:首先从红色开始,然后再调入少量的绿色,使红色变得不像原来那么纯,在往后的推移中,逐渐增加绿色的掺入,到最后绿色成分的增加,红色的减少,并开始向绿色推移,直至绿色,补色推移也告完成。在此过程中,根据明度的需要可调入少量白色进行混合,以求明快的效果,但不可调入其它色彩,以免补色效果失去应有的对比。在经过多层次推移后的互补色之间,产生了许多灰层次,正是由于这些灰层次的出现,使得原来并不谐调的互补色对比变得谐调了而且具有着独特的色彩效果。(图 22-25)

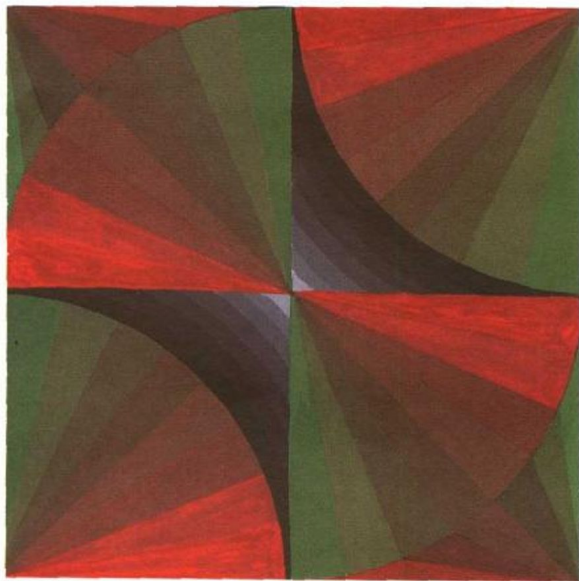

图 22 红与绿推移

④作业与练习:

构图:用铅笔来进行构图。将设计好的草图拷贝到正稿上。色彩推移的构图力求简练,利于色彩的推移,并能够体现推移的空间效果。如一些简单的几何形体,或者是一些造型较为好看的自然物体,如各种叶子、花瓣、鸟类、鱼类及一些小动物等形象均可。初学者最好是利用几何形来练习最佳,易于掌握。

⑤作业。

a、高明度、中明度、低明度推移各一张。

b、高纯度、中纯度、低纯度推移各一张。

c、用红与绿、黄与紫各作补色推移一张。

注:尺寸大小为 20cm×20cm 为宜。

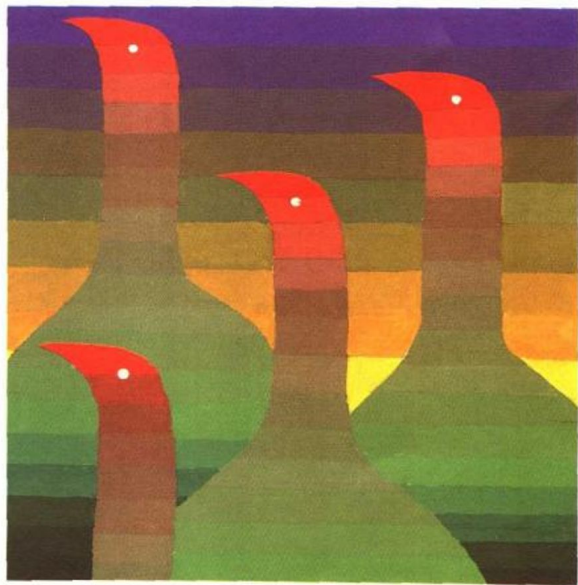

图 23 红与绿、黄与紫相互推移

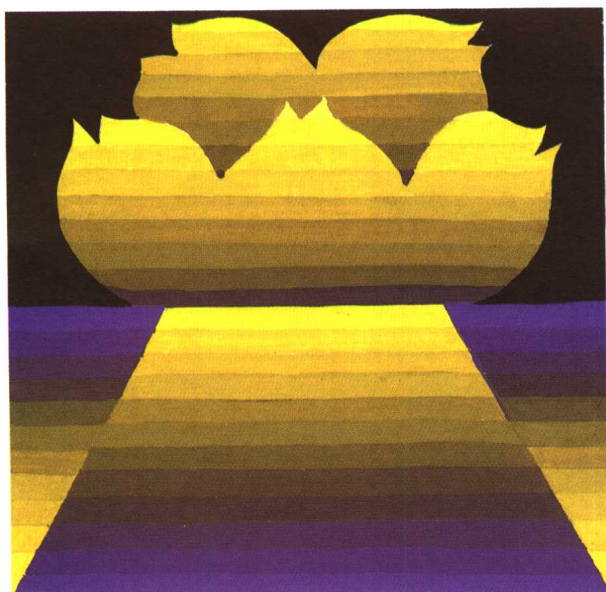

图 24 黄与紫推移

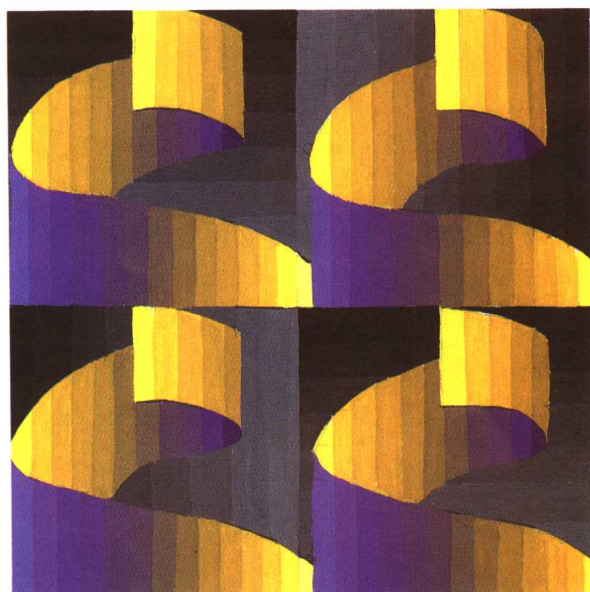

图 25 黄与紫推移

