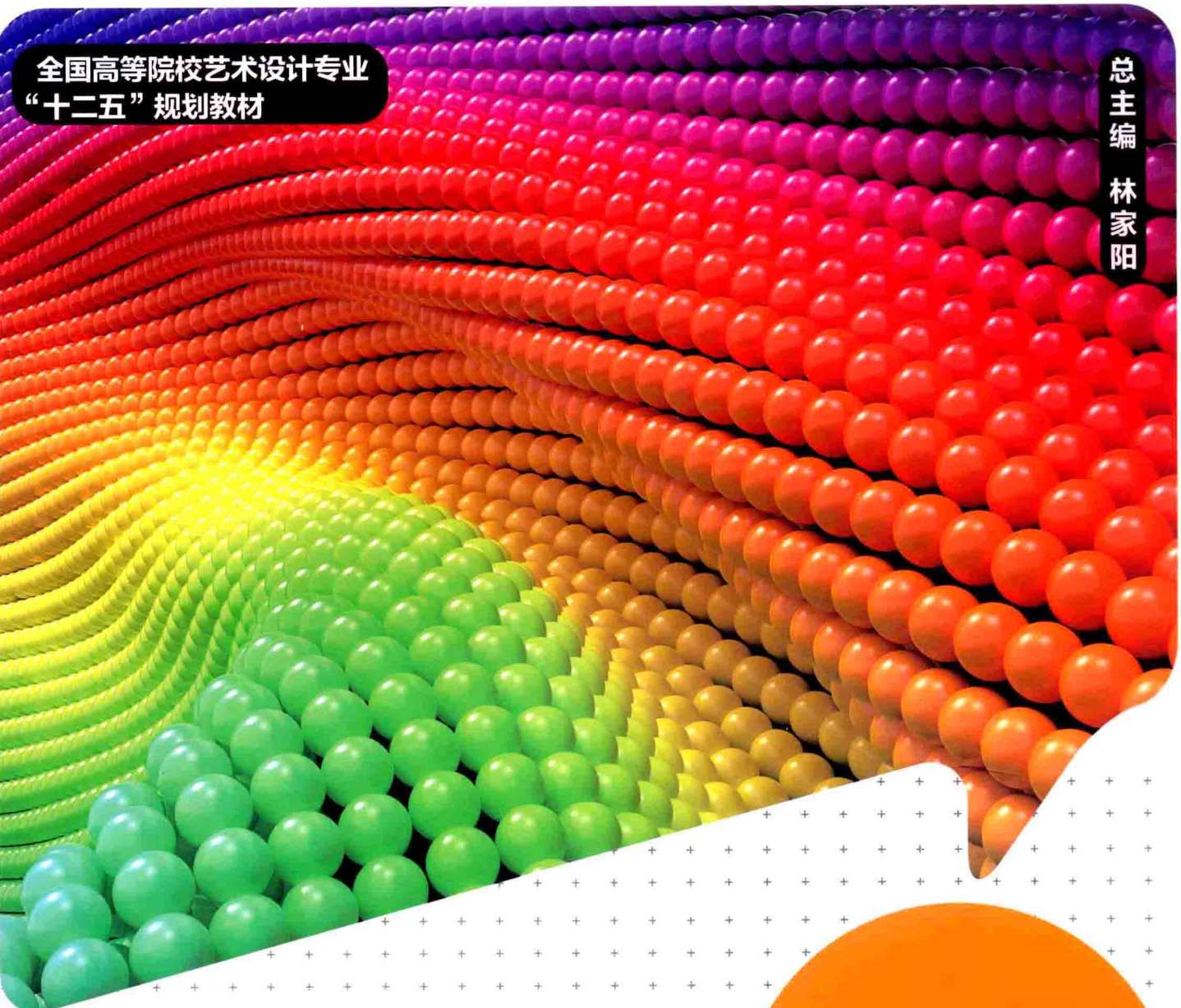


全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

总主编
林家阳



设计色彩

肖丹 徐浩 编著



© 2023 [illegible] [illegible]

[illegible]

编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

设计色彩

肖丹 徐浩 编著



中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩 / 肖丹, 徐浩编著. — 北京 : 中国轻工业出版社,
2014.9
全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5019-9702-2

I. ①设… II. ①肖… ②徐… 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 (2014) 第178807号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2014年9月第1版第1次印刷

开本: 870×1140 1/16 印张: 8

字数: 280千字

书号: ISBN 978-7-5019-9702-2 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

140436J2X101ZBW

目录

contents

第一章 基础理论	010
第一节 色彩的启示.....	011
第二节 色彩基本原理.....	015
1. 色彩的产生.....	015
2. 与色彩有关的基础词汇.....	015
3. 色彩三属性.....	016
4. 色彩的混合.....	017
5. 色彩的分类.....	019
第三节 色彩对比调和.....	020
1. 色彩对比.....	020
2. 色彩调和.....	024
第四节 色彩的知觉效果.....	026
1. 视觉的生理效果.....	026
2. 色彩的心理效果.....	027
第二章 设计与实训	028
第一节 训练一——绘画色彩.....	029
1. 艺术流派和经典色彩作品导读.....	029
2. 知识点.....	030
3. 单元训练与作品展示.....	038
第二节 训练二——装饰色彩.....	050
1. 艺术流派和经典色彩作品导读.....	050
2. 知识点.....	054
3. 单元训练与作品展示.....	066
第三节 训练三——意象色彩.....	082
1. 艺术流派和经典色彩作品导读.....	082
2. 知识点及训练要求.....	086
3. 单元训练与作品展示.....	100

第三章	设计色彩应用与欣赏	114
第一节	设计色彩与视觉传达设计	115
	1. 标识、品牌色彩运用	115
	2. 海报设计色彩运用	118
	3. 商业广告色彩运用	119
	4. 包装设计色彩运用	120
第二节	产品色彩运用	120
第三节	设计色彩与空间设计	122
	1. 室内色彩运用	122
	2. 建筑色彩运用	123
第四节	设计色彩与服装设计	124
第五节	设计色彩与数字媒体设计	125
	1. 动画色彩运用	125
	2. 界面交互色彩运用	126
	3. 网页设计色彩运用	127
	参考书目	128

编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

设计色彩

肖丹 徐浩 编著



中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩 / 肖丹, 徐浩编著. — 北京 : 中国轻工业出版社,
2014.9
全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5019-9702-2

I. ①设… II. ①肖… ②徐… 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 (2014) 第178807号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2014年9月第1版第1次印刷

开本: 870 × 1140 1/16 印张: 8

字数: 280千字

书号: ISBN 978-7-5019-9702-2 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

140436J2X101ZBW

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

林学明 广东集美组总裁

学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王敏	付中承	申明远	刘宁	刘瑞武	孙敬忠	何晓佑
吴继新	吴翔	吴耀华	张来源	张美兰	李友友	李文跃	李克	杜莉	杜世禄
陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵燕	赵志君	姚强	姜鸣	桂元龙	顾逊	夏万爽
徐江	徐南	徐征野	郭文志	黄春波	彭亮	廖军			

专家委员会

丁勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马玉锐	马昀	马牧群	丰春华	王文	王东辉
王有川	王安霞	王志勇	王贤章	王明道	王建国	王海燕	王继水	王继平	王清海
王景慧	王献文	王德聚	韦国	韦剑华	方四文	文红	尹传荣	尹春洁	邓军
邓凯	邓学峰	孔令科	叶国丰	叶柏风	田正	丛鹏	冯凯	邢燕	朱霖
乔璐	任学超	刘卫国	刘永业	刘永福	刘君政	刘国	刘彦	刘洪波	刘洵
刘爱青	刘爽	刘淑婷	刘鲁平	关金国	江广城	江文	许淑燕	汪梅	苏大椿
苏子东	杜玉平	杜军	李伟	李志红	李若梅	李茂虎	李欣	李波	李桂付
李娅	李爱红	李涵	李斌	李新天	李群英	杨功元	杨扬	杨帆	杨丽娟
杨建宏	肖卓萍	肖欣	时思	吴纪伟	岑志强	余莉	余克敏	谷高潮	冷建军
冷眉	宋志春	宋连凯	张丹丹	张立学	张苏中	张利	张现林	张建松	张勇
张航	张浩	张理晖	张鸿	张新武	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陈广	陈子达
陈民新	陈庆奎	陈彧	陈艳麒	陈晓莉	陈铭	陈敬良	邵永红	林俐达	林勇
林涛	武建林	罗南林	罗润来	周向一	周勇	周海涛	周静伟	郑丽萍	郑祎峰
封美言	赵婧	赵瑞波	赵德全	胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪波
贺万里	耿强	莫钧	索昕煜	贾银镯	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承
栾清涛	高金康	郭弟强	唐廷强	黄远	黄健	黄穗民	黄耀成	曹永智	曹俊
脱忠伟	康强	章滇予	梁小民	梁萍	彭一清	彭艺娟	董千	蒋雍君	傅颖哲
童铎彬	曾强	谢群	雷珺麟	虞建中	路铠铭	路照林	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦
管学理	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	潘祖平	薛华培	薛志雄	薛刚	戴丕昌
戴裕崴	戴巍	魏庆葆							

序一

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于 20 世纪 50 年代，改革开放以后，特别是 90 年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家 20 世纪初形成的课程模式影响，导致了专业划分过细，过于偏重技术性训练，在培养学生的综合能力、创新能力等方面表现出突出的问题。

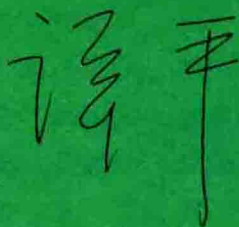
随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也体现了把设计教育和国家经济的发展密切联系在一起。因此教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。此次由设计学类专业教指委副主任林家阳教授担纲的这套教材，在整合教学资源、结合人才培养方案，强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学，结合市场需求、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；从专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性、图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人才是否既具备深厚的艺术造诣、实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目的。我相信本套教材能对学生们奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念产生最深远的影响，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展注入正能量。

教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会主任

中央美术学院 教授 / 博导 谭平

2013 年 8 月



序二

PROLOG 2

建设“美丽中国”、“美丽乡村”的内涵不仅仅是美丽的房子、美丽的道路、美丽的桥梁、美丽的花园，更为重要的内涵应该是贴近我们衣食住行的方方面面。好比看博物馆绝不只是看博物馆的房子和景观，而最为重要的应该是其展示的内容让人受益，因此“美丽中国”的重要内涵正是我们设计学领域所涉及的重要内容。

办好一所学校，培养有用的设计人才，造就出政府和人民满意的设计师取决于三方面的因素，其一是我们要有好的老师，有丰富经历的、有阅历的、理论和实践并举的、有责任心的老师。只有老师有用，才能培养有用的学生；其二是有一批好的学生，有崇高志向和远大理想，具有知识基础，更需要毅力和决心的学子；其三是连接两者纽带的，具有知识性和实践性的课程和教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学的“词典”。“魔杖”即通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧，使学生成为文化创意产业的使者。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材包括设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计八个方面的50本系列教材，在坚持各自专业的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过教材案例、欣赏、参考书目和网站资料等起到一部专业设计“词典”的作用。

为了打造本套教材一流的品质，我们还约请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了多方面的指导。我相信以他们所具有的国际化教育视野以及他们对中国设计教育的责任感，这套教材将为培养中国未来的设计师，并为打造“美丽中国”奠定一个良好的基础。

教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会主任

同济大学 教授 / 博导 林家阳

2013年6月



前言

FOREWORD

色彩与光有着千丝万缕的联系，没有光线，就看不到色彩。在光的作用下，我们看到了极光浮现、峡谷蜿蜒、神奇海洋……色彩汇成了一场感官的盛宴。我们认识了色彩，但不一定了解色彩。现行的设计色彩教学方法中，一味地对着物象去表现、再现占用了许多学时，整个教学过程缺乏计划性，课程结束后学生往往困惑茫然。如何让学生的学习手段及方式更直接有效？怎样培养学生的色彩创造性思维及审美能力？怎样才能有利于后续专业课程的设计衔接？课程的革新与创新点在哪里？引导与变通很重要，本教材配合课堂教学采用“理论—实训—应用”三段式教学帮助学生完成从色彩理论、色彩感觉到设计色彩实际应用的过渡学习。但愿本书能给艺术设计专业的学生以指导，能给从事设计造型基础教学的老师以参考。

本书特点主要体现在三个方面：

其一，通俗易懂的理论知识。简明扼要知识点分析，突出实验性、过程性、趣味性、示范性、交叉性和前瞻性；以大师作品为导读，有效地帮助学生读懂大师的设计语言，从而提高色彩审美修养。

其二，循序渐进的课题设计。将课程内容的原理、规则、方法等知识要素转化为可操作的课题。通过课题练习，逐渐了解色彩，提升色彩表现能力、创作能力及应用能力。这也是课程优化的具体途径之一。

其三，精选拓展色彩视野的配图及课题案例。使其增强色彩的表现经验、创新意识，激发学生的学习兴趣。

本书为编者多年学习及教学实践的总结，在编写过程中，积累大量优秀作品，参阅了国内外相关色彩方面的著作及教学经验，在此，谨向这些作者深表谢意。同时，非常感谢在编写本书过程中林家阳教授的鼎力支持和无私帮助！由于时间仓促，如有疏漏，真诚地希望读者和专家不吝指教。

肖丹

2014年7月于杭州

课时安排

(建议课时64)

章节	课程内容	课时	
第一章 基础理论 (8课时)	一、色彩的启示	2	8
	二、色彩基本原理	2	
	三、色彩对比调和	2	
	四、色彩的知觉效果	2	
第二章 设计与实训 (48课时)	一、训练一——绘画色彩		
	1. 艺术流派和经典色彩作品导读	4	16
	2. 知识点	4	
	3. 单元训练与作品展示	8	
	二、训练二——装饰色彩		
	1. 艺术流派和经典色彩作品导读	4	16
	2. 知识点	4	
	3. 单元训练与作品展示	8	
	三、训练三——意象色彩		
	1. 艺术流派和经典色彩作品导读	4	16
	2. 知识点及训练要求	4	
	3. 单元训练与作品展示	8	
第三章 设计色彩应用与欣赏 (8课时)	一、设计色彩与视觉传达设计	2	8
	二、产品色彩运用	2	
	三、设计色彩与空间设计	2	
	四、设计色彩与服装设计	1	
	五、设计色彩与数字媒体设计	1	

目录

contents

第一章 基础理论	010
第一节 色彩的启示.....	011
第二节 色彩基本原理.....	015
1. 色彩的产生.....	015
2. 与色彩有关的基础词汇.....	015
3. 色彩三属性.....	016
4. 色彩的混合.....	017
5. 色彩的分类.....	019
第三节 色彩对比调和.....	020
1. 色彩对比.....	020
2. 色彩调和.....	024
第四节 色彩的知觉效果.....	026
1. 视觉的生理效果.....	026
2. 色彩的心理效果.....	027
第二章 设计与实训	028
第一节 训练一 —— 绘画色彩.....	029
1. 艺术流派和经典色彩作品导读.....	029
2. 知识点.....	030
3. 单元训练与作品展示.....	038
第二节 训练二 —— 装饰色彩.....	050
1. 艺术流派和经典色彩作品导读.....	050
2. 知识点.....	054
3. 单元训练与作品展示.....	066
第三节 训练三 —— 意象色彩.....	082
1. 艺术流派和经典色彩作品导读.....	082
2. 知识点及训练要求.....	086
3. 单元训练与作品展示.....	100

第三章	设计色彩应用与欣赏	114
第一节	设计色彩与视觉传达设计	115
	1. 标识、品牌色彩运用	115
	2. 海报设计色彩运用	118
	3. 商业广告色彩运用	119
	4. 包装设计色彩运用	120
第二节	产品色彩运用	120
第三节	设计色彩与空间设计	122
	1. 室内色彩运用	122
	2. 建筑色彩运用	123
第四节	设计色彩与服装设计	124
第五节	设计色彩与数字媒体设计	125
	1. 动画色彩运用	125
	2. 界面交互色彩运用	126
	3. 网页设计色彩运用	127
	参考书目	128



第一章 基础理论

第一节 色彩的启示

第二节 色彩基本原理

第三节 色彩对比调和

第四节 色彩的知觉效果



本章是对设计色彩基础理论知识的学习，通过对理论知识的强化，明确设计色彩学习的目的、意义，了解色彩的产生、色彩的属性、色彩的混合、色彩的对比调和、色彩的知觉效果等知识要点。

第一节 色彩的启示

色彩源于自然。阿恩海姆曾经写道：“那落日的余晖以及地中海碧蓝的色彩所传达的表现性，恐怕是任何确定的形状也望尘莫及的。”在大自然中，色彩带给人类的启示使得我们的生活多姿多彩。

所谓色彩，其实是一个“色”与“彩”的集合概念。“色”是指一种知觉信息，相对单纯明了，能唤起人们对某种具体事物的联想，它表示不同色彩样貌，常用红、黄、蓝、绿等形象化来描述；“彩”是指一种情绪信息，相对复杂含混，却富有情绪感染力，它集合多种颜色的“彩”的样态，以暖调子、冷调子、暗调子之类的术语或是形容词来表述对它的综合印象。

色彩是一种感觉媒介，它的力量可以激起我们不同的反应，不同的颜色给人以不同的心理感受，流露出不同的感情表达。或明快，或温馨，或朴素，或华美。当我们回忆起往事的某个场景，最鲜明的记忆往往是色彩，如湛蓝的天空，或是彩霞满天（如图 1-1）。人类在认识事物或周围环境时，80% 以上都是通过视觉机械地获取信息，如幼儿的视觉启蒙教育中用带有彩色的图片训练宝宝，来促进其双眼视觉神经发育，提高智力（如图 1-2）。

色彩是一种象征符号，这种色彩是具有某种代表意义的标识。如戏歌《说唱脸谱》中唱道：“蓝脸的窦尔敦盗御马，红脸的关公战长沙，黄脸的典韦，白脸的曹操，黑脸的张飞叫喳喳……紫色的天王托宝塔，绿



图1-1 气象色彩

太阳本身所发出的光色变化微乎其微，由于入射地球角度、距离不同，尤其是受到地表大气、尘埃和水珠等诸多媒质的影响，阳光普照大地时会出现折射、衍射和透射现象，因而天色变亮并产生各异的色彩，这种因气象、气候因素致使天空乃至整个地面变幻色彩倾向的现象称为“气象色”



图1-2 幼儿闪卡

在视觉发展初期，婴儿更适合看颜色对比强烈、亮度高、视觉冲击力强的图形。通过颜色对比强烈的图形给宝宝以适度的视觉刺激，从而促进宝宝大脑潜力的开发