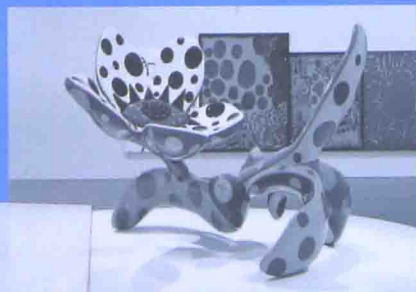

21 世纪高等院校设计专业教材

设计色彩

创意色彩解析

矫芙蓉 编著

纪高等院校设计专业教材

设计色彩

创意色彩解析

Color design

矫芙蓉 编著

主 编：包礼祥 罗时武
副主编：李 民
编 委：黄松涛 彭建斌 况宇翔 陈 敏
韩吉安 刘 卷 张相森

图书在版编目 (C I P) 数据

设计色彩 / 矫芙蓉编著. — 南昌 : 江西美术出版社, 2015.1
21世纪高等院校设计专业教材
ISBN 978-7-5480-3177-2

I. ①设… II. ①矫… 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280735号

责任编辑：蒋 博 李 佳 许越敏

责任印制：张维波

装帧设计：六锋设计 + 郭 阳

书 名：设计色彩——创意色彩解析
编 著：矫芙蓉
出 版：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路66号 邮编：330025
电 话：0791-86566241 0791-86566097
网 址：www.jxfinearts.com
经 销：新华书店
印 刷：江西千叶彩印有限公司
版 次：2015年1月第1版
印 次：2015年1月第1次印刷
开 本：787 × 1092 1/16
印 张：6.5
ISBN：978-7-5480-3177-2
定价：36.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字-06-2014-556

版权所有，侵权必究

目录

第一章 绪论 / 4

第一节 色彩的概念与观念——创意色彩观的建立 / 5

- 一、设计色彩概述 / 5
- 二、创意色彩观的建立 / 6

第二章 色彩的基础 / 12

第一节 色彩基础知识 / 13

- 一、光与色的分类 / 13
- 二、色相的识别 / 13

第二节 色彩的逻辑关系 / 15

- 一、色彩的冷暖关系 / 15
- 二、色彩的明度关系 / 17
- 三、色彩的纯度关系 / 19
- 四、色彩的补色关系 / 22
- 五、色彩的空间关系 / 24

第三章 色彩的心理分析 / 30

第一节 色彩的心理象征 / 31

- 一、冷、暖色系的心理象征 / 32
- 二、中性色的心理象征 / 36
- 三、感觉重的颜色与感觉轻的颜色 / 37

第二节 色彩与联想 / 38

- 一、具体联想 / 38
- 二、抽象联想 / 38
- 三、自由联想 / 39

第四章 创意色彩与现代设计的共通 / 44

第一节 色彩与形式的优雅、和谐 / 45

第二节 色彩的情感及移情作用 / 48

第三节 超现实色彩的趣味性与奇幻性 / 51

第五章 创意色彩在设计中的应用 / 56

第一节 空间设计与色彩 / 57

第二节 视觉传达设计与色彩 / 60

第三节 产品设计与色彩 / 62

第六章 创意色彩课堂实训 / 66

第一节 写实色彩的表达 / 67

一、古典主义色彩（柔和 透明 理性） / 68

二、浪漫主义色彩（强烈 光感 想象 理性） / 71

第二节 现代色彩的表达 / 74

现代色彩（强烈 直接 个性 感性）

一、印象派与后印象派 / 74

二、表现主义色彩 / 79

三、立体主义色彩 / 81

四、抽象色彩 / 83

第三节 从具象到抽象的过程 / 89

第七章 欣赏 / 94

参考文献 部分图片来源 / 101

后记 / 102

色彩其实就是一种幻觉，它更多地指向了人的精神和情感。色彩让人的心境与自然有了巧妙的对应，于是，便有了人文的表达。色彩与光密不可分，没有了光，色彩也就不复存在。人们对于色彩的感觉完全取决于大脑对由眼睛传来信号的解析。色彩不是一个有形的物质，而是一个庞大的交互式过程与形态关系构建的体系。

色彩还是一种独特的知觉现象，在色彩的世界里我们都有权利表达自己的主张。人们对色彩的感知远远超出我们理性的把握，特别是随着时代的变化，人们对创意色彩的苛求越来越时尚、自由和个性化。由此可以断定，色彩的奇妙与我们的眼睛有关，与我们的心灵有关，与我们的思维有关。从本质上说，创造自然世界不是人类力所能及的，可由自然世界中光与色带来的对色彩的创意，帮助我们更好地改造、丰富生活和文化心理诉求。

创意色彩就是人的意识在色彩世界的主观呈现。它是在对色彩形态的充分认识基础上建立起来的人的主观能动的价值体现。教学中，色彩的知识和规律可将学生漫无边际的思绪，作用于有效的个体“艺术神经”，在色彩关系秩序与理想形式的勾勒中完成个性的释放，在各类符号的文化启示与各种主观色彩的情感寄托里，精神游走的痕迹就有了精彩的自由世界。

创意色彩不仅仅是个性色彩，准确地说就是色彩的天性表达。它不再是通识下单一的传统写实作业，而是有艺术思维之意的创作发端，是以艺术变化规律中有效的天性元素为母本，展开自我联想、自我尝试、自我发现、自我整合的艺术语言创造性系统建设。

目录

第一章 绪论 / 4

第一节 色彩的概念与观念——创意色彩观的建立 / 5

- 一、设计色彩概述 / 5
- 二、创意色彩观的建立 / 6

第二章 色彩的基础 / 12

第一节 色彩基础知识 / 13

- 一、光与色的分类 / 13
- 二、色相的识别 / 13

第二节 色彩的逻辑关系 / 15

- 一、色彩的冷暖关系 / 15
- 二、色彩的明度关系 / 17
- 三、色彩的纯度关系 / 19
- 四、色彩的补色关系 / 22
- 五、色彩的空间关系 / 24

第三章 色彩的心理分析 / 30

第一节 色彩的心理象征 / 31

- 一、冷、暖色系的心理象征 / 32
- 二、中性色的心理象征 / 36
- 三、感觉重的颜色与感觉轻的颜色 / 37

第二节 色彩与联想 / 38

- 一、具体联想 / 38
- 二、抽象联想 / 38
- 三、自由联想 / 39

第四章 创意色彩与现代设计的共通 / 44

第一节 色彩与形式的优雅、和谐 / 45

第二节 色彩的情感及移情作用 / 48

第三节 超现实色彩的趣味性与奇幻性 / 51

第五章 创意色彩在设计中的应用 / 56

第一节 空间设计与色彩 / 57

第二节 视觉传达设计与色彩 / 60

第三节 产品设计与色彩 / 62

第六章 创意色彩课堂实训 / 66

第一节 写实色彩的表达 / 67

一、古典主义色彩（柔和 透明 理性） / 68

二、浪漫主义色彩（强烈 光感 想象 理性） / 71

第二节 现代色彩的表达 / 74

现代色彩（强烈 直接 个性 感性）

一、印象派与后印象派 / 74

二、表现主义色彩 / 79

三、立体主义色彩 / 81

四、抽象色彩 / 83

第三节 从具象到抽象的过程 / 89

第七章 欣赏 / 94

参考文献 部分图片来源 / 101

后记 / 102

第一章 绪论

本章教学目标：

本章通过代表性的图例，清晰、简明地介绍了创意色彩的概念及其观念变化发展的历程，着重从理论的角度探索创意色彩的概念与创意色彩观念的建立，以及创意思维在当代社会引发的连锁反应，使学生对创意色彩有一个整体的思维意识。

学生在进入设计院校之前，对色彩的掌握是极其有限的，对现当代色彩的表达更是知之甚少。色彩这门学科为学生打开了一扇广阔、绚烂的视觉天地。创意色彩让学生懂得思维的多样性、广泛性、立体性，懂得用不同的角度观察生活，描绘生活，创造生活。创意色彩为下一阶段的专业设计奠定了重要的思维基础。

约翰内斯·伊顿在《色彩艺术》一书中写道：“色彩是从原始时代就存在的概念，是原始的无色光线及其相对无色彩黑暗的产物。”人类生命从最原始共有的色彩本能、色彩冲动中走出来，展示着人类一切色彩方向发展的可能性，以及不同地域中人类文明进化成长的方向。

从科学的定义来说，色彩是由物体本身通过一定光波所引起的视觉现象，是人眼视觉的一种基本特性。色彩存在于宇宙之间，独立、纯然地存在，是人类无法对其施加任何影响的存在。色彩不是简单的“心灵感觉”，它需要我们去探索、发现，需要我们去利用、设计、创意。

知识结构：

约翰内斯·伊顿（Johannes Itten），瑞士人，1888年11月11日生于瑞士特翁附近的施瓦尔岑埃格，1967年3月25日卒于苏黎世。他才学渊博，不但是画家、雕刻家，而且是一位负有盛望的美术理论家和艺术教育家，毕生从事色彩学的研究，被誉为当代色彩艺术领域中最伟大的教师之一。1919年他带领14名学生加入到魏玛的包豪斯艺术学校，1923年之前伊顿一直担任该校基础课程的教学工作并编著教材，为该校做出了很大贡献。《色彩艺术》这部杰出的著作，就是伊顿总结了他一生研究的色彩学理论的硕果，1961年在瑞士的苏黎世问世。

一、设计色彩概述

设计色彩学是在装饰色彩学、美术心理学、色彩构成学、写生色彩学和设计学等基本理论的基础上发展起来的，是一门探讨和利用色彩组合变化原理来挖掘人的理性思维和创造性思维的专业课程。

设计色彩是以绘画写生色彩为基础，以创意色彩为生发，根据设计专业的特点和要求，运用色彩归纳、概括、提炼等手段表现，更注重和强调物象的形式美感，以及色彩的对比协调关系。

二、创意色彩观的建立

创意色彩观的形成受到西方色彩观及中国传统色彩观等多方面的影响。

创意色彩是具有主观感受的色彩观，是为个人意念设定的色彩，具有简洁、自由、主观的艺术特色。在对创意色彩的理解与表达中，直觉的感性可以透过色彩的外表去感受色彩的内涵，而理智则会将这份内涵所产生的反应转化为实践经验与记忆，并付诸色彩的创意行动，以创造个人意识中的色彩世界。

理解传统色彩的简洁与自由，才能真正掌握创意色彩中简洁、自由、自主的色彩感觉。

文艺复兴时期欧洲最知名的艺术家达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗，三位大师的创作风格虽然各具特色，但基本上是以写实人物为主，无论是绘画创作还是大理石雕像，我们都能感受到阳光隐藏在油彩或雕像内的自信与光芒。

拉斐尔在描绘远方的风景、蓝色背景以及薄雾时使用了“晕涂法”，色彩优雅和谐。

李岚 油画

抱银鼠的女子

达·芬奇（意大利）

1485~1490年 木板油画

54.8cm × 40.3cm

画家运用光线和阴影衬托出女子优雅的头颅和柔美的脸庞。画面人物气质高贵沉静，女郎怀抱的白貂毛色光润，栩栩如生，充满朝气，充分体现了达·芬奇高超的绘画技巧。

达·芬奇说：“如果一件东西是光洁的，它的真正的颜色只呈现于那些不受任何阴影或光线影响的部位。”在他眼里，白色不是一种颜色，而是所有颜色的强有力的接受者。此外，他还坚信，和谐的色彩搭配是绿色配红色或紫红色，紫蓝色配黄色或橙色。

拉斐尔在使用轻柔的色调时，善于用最纯净的方式来表达色彩。他的素描十分细腻，而在色彩上的运用更加精致。他的画布总是沐浴在纯净的光线里。他不喜欢夸张，而是用他的色彩给人以直接而持久的印象。一位评论家认为“他画中的色彩极为庄重”。拉斐尔大概是第一位理想主义的画家，他的色彩配得上最高的赞美——具有完美的优雅特质。

草地上的圣母 拉斐尔（意大利） 1506年 油画 113cm×88cm

米开朗基罗在作品中倾注了自己满腔悲剧性的激情，这种悲剧性是以宏伟壮丽的形式与色彩表现出来的，这使他的艺术创作成为西方美术史上一座难以逾越的高峰。

最后的审判
米开朗基罗（意大利）
1536~1541年 壁画
1370cm×1220cm
梵蒂冈西斯廷礼拜堂

8

印象派、后印象派、野兽派、立体派、新写实主义或抽象派等画派除了在理论上主张的创作观念有所不同外，从构图创意到笔法运用几乎都是重视色彩的表达魅力。

静物 马蒂斯（法国） 油画

玛丽·泰蕾 毕加索（西班牙） 油画

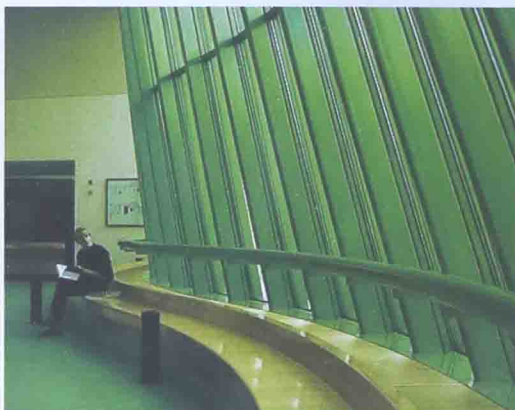
麦田与旭日 凡·高(荷兰) 油画

塞那河桥 夏加尔(俄国) 油画

康定斯基(俄国) 油画

与此同时，现代设计正悄然地走进人们的生活。无论艺术家的艺术创造，还是设计者的独具匠心，色彩不仅提供了无限宽广的创意思维，无形中还满足了现代人追求时尚色彩风格的自然需求。

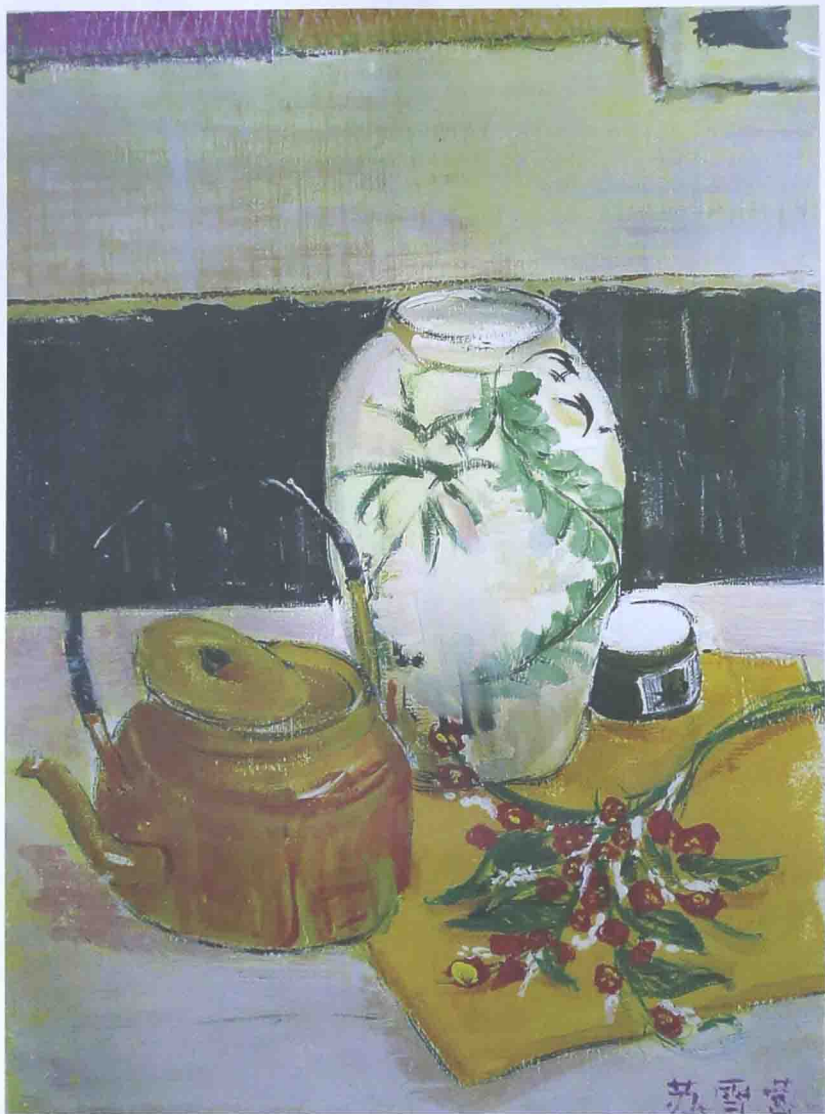

学生作品 巴金

学生作品 王倩

学生作品 苏雪莹

课程实训

课程思考

作为一个刚刚步入设计学院的学生，突破传统的色彩观念，从高考的程式化色彩中走出来，进入思维方式的转换与调整中，你做好准备了吗？

课程实践

色彩静物写生，用现有对色彩的理解，自由地表达（材料工具不限）。

要求与提示

尽可能地抛开程式化的色彩观念，多分析现代艺术大师优秀的色彩作品，并大胆地进行色彩感受的尝试，体会色彩带来的艺术魅力。

第二章 色彩的基础

本章教学目标：

本章通过对色彩知识的讲解，研究分析和了解色彩的变化规律，从而生成创意色彩的基本理论依据，意在培养学生对色彩的观察与感知能力，避免在色彩表达中出现概念化、程式化的用色习惯。