

设计色彩

DESIGN COLOUR

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 吴 涛 主编

设计色彩

DESIGN COLOUR

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：吴 涛

副主编：刘 曼 李四保 洪 英

参 编：尹朝阳 陆小彪

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩 / 吴涛主编. — 南京 : 江苏美术出版社,

2014.1

ISBN 978-7-5344-6032-6

I. ①设… II. ①吴… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第119438号

出 品 人 周海歌

责任编辑 方立松 韩 冰

装帧设计 曲闵民

责任校对 刁海裕

责任监印 贲 炜

书 名 设计色彩

主 编 吴 涛

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 5.625

版 次 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6032-6

定 价 42.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

设计色彩应该有一个开放的观念，在不久的将来，我们的基础课，色彩学习，能为学生们提供包括印象主义色彩理论在内的更多的色彩理论，学生们也能够从众多的前人总结的色彩艺术规律中自由地选择他们所需要的内容，让色彩学习变成活跃、自由、最大限度地接受各种信息的课程。通过设计色彩写生的学习，我们认识到基础设计色彩学习对于设计专业的发展具有深远的影响，它必须与设计学习的整体结构同步发展，以培养设计师的实际需要来设置和充实我们的学习内容，使基本技能和专业知识紧密联系，使“设计”与“色彩”有机结合。与此同时，社会各种力量开办的色彩教育机构也成为新世纪中国色彩教育领域的又一重要力量。彩源、好运来及理颜等国内具有一定知名度的色彩公司也都以各种形式积极介入色彩培训领域，并取得不俗成绩。国外色彩发展取得的成功经验表明，一个国家的设计色彩发展，社会要重视并不断地普及，因此，为不同领域的色彩喜爱者、工作者提供多种形式的设计色彩知识就显得不可或缺。

总之，在步入21世纪短短几年时间里，中国色彩设计的领域已经发生了具有里程碑意义的伟大色彩事

件。这些事件无一不蕴含着这样一个历史事实，即中国色彩事业随着各行各业对色彩诉求的不断扩大，其腾飞之日已经到来。因此，作为新世纪设计色彩的研究者、学习者要不懈努力，在不久的将来创造一个具有中国人自己的人文精神，令世界瞩目的伟大色彩时代。

传统绘画色彩作为造型基础训练课程，重在技术层面及写实训练，教学内容上分为色彩静物、色彩风景和色彩人物等。上述色彩训练在我国虽已形成相对成熟的模式，并在技法训练上取得了一些成果，但同时也存在一些问题，突出表现为不能适应和满足设计专业人士对于色彩训练的需求。

本教材课程结构分为设计色彩综述、设计色彩的视知觉与心理、设计色彩与形式美、色彩写生与设计色彩的主观表达、综合创意色彩表达、创意色彩及应用六个方面。设计色彩综述，对设计色彩的概念形成、色彩的基本属性和相关概念进行系统介绍；设计色彩的视知觉与心理，对设计色彩的视知觉、色彩的空间感、象征性、味觉与情感表达进行阐述；设计色彩与形式美，着重研究设计色彩中的对比与调和的关系；色彩写生与设计色彩的主观表达，从传统色彩写生分析入手，逐渐引入设计色彩的主观表达，实际训练通过对复杂的物象进行取舍、重组乃至构成与原物象完全不同的画面效果与意念，着重培养学生的抽象概括与综合表现能力；综合创意色彩表达，强化设计意识，在色彩写生中更多融入主观想象和设计概念，强调创造性才能的挖掘与发挥，创新画面构成方式，寻求更加自由的表现技法，灵活运用各种工具和材料，创造更加丰富的画面视觉效果和精神内涵；创意

色彩及应用，通过对草间弥生等当代艺术家作品的分析，开拓学生视野，培养学生的想象力、表现力及对材料的掌控能力。

设计色彩解决的是艺术设计专业基础课程与专业设计之间的过渡与衔接，设计色彩课程是实践性和技能性很强的课程，判断设计色彩课程效果的优劣重要的是看学生是否掌握了色彩的基础理论知识，是否能够搭配出和谐创新的色彩关系，是否能够灵活运用色彩巧妙、深刻地表达个人的主观意念，是否能够在设计工作中熟练运用色彩。设计色彩课程通过课程学习使学生受到正规、系统而有效的设计色彩训练，真正掌握设计色彩的规律和技巧，树立设计色彩观念和意识，切实提高学生的专业设计色彩素养，培养学生以独特观察和体验自然的方式，用色彩表达内心丰富的情感。本教材从以上方面入手，结合大量课堂作业，对设计专业学生学习设计色彩在方法上、规律上和创意等方面均做了很好的引导，为他们进入今后的专业学习打下扎实的基础。

设计色彩课程分理论讲授和写生训练两部分，时间比例为3:7。包括写生训练和教师示范环节，教学时数为64课时，通过多媒体教学资源与PPT进行课堂教学。

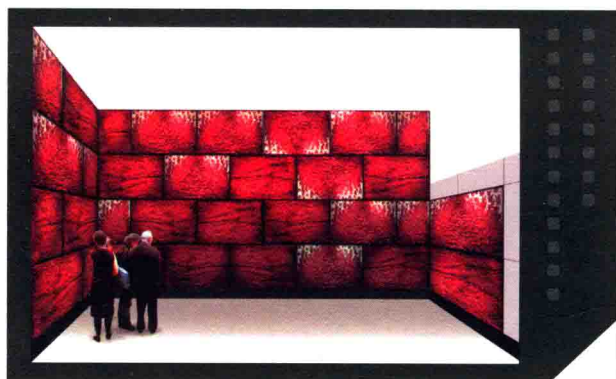
由于本教材编写仓促，部分图例未作详细标注，这里对所有作者表示最诚挚的歉意和感谢，不到之处，万望谅解！作者也可与出版社取得联系，我们会进行及时的修正！谢谢！

吴 涛

2013年11月

目录

CONTENTS

前言

第1章 ■ 设计色彩综述

- 1.1 设计色彩的概念形成 2
- 1.2 色彩的基本属性和相关概念 2
- 1.3 设计色彩的发展和趋势 6

课后练习 8

第2章 ■ 设计色彩的视知觉与心理

- 2.1 色彩的属性和性格 10
- 2.2 设计色彩的视知觉与心理 14
- 2.3 设计色彩的感觉 16

课后练习 18

第3章 ■ 设计色彩与形式美

3.1 形式美法则 20

3.2 对比与调和 29

课后练习 36

第4章 ■ 设计色彩写生与设计色彩的主观表达

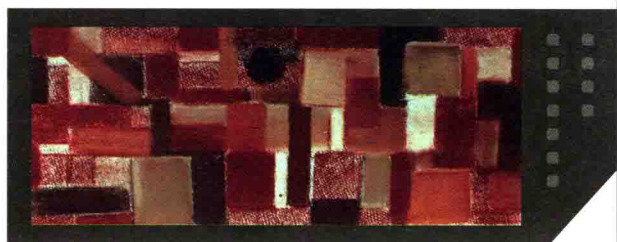
4.1 设计色彩写生 38

4.2 设计色彩写生的特征 38

4.3 设计色彩写生的表现形式 39

4.4 设计色彩的主观表达 40

课后练习 42

第5章 ■ 综合创意色彩表达

5.1 创意色彩项目分析 44

课后练习 61

第6章 ■ 创意色彩及应用

6.1 标新立异 64

6.2 意在言外 71

6.3 出色的幻想 74

6.4 联想与想象 77

课后练习 79

参考文献 80

第1章 设计色彩综述

■ 学习目标

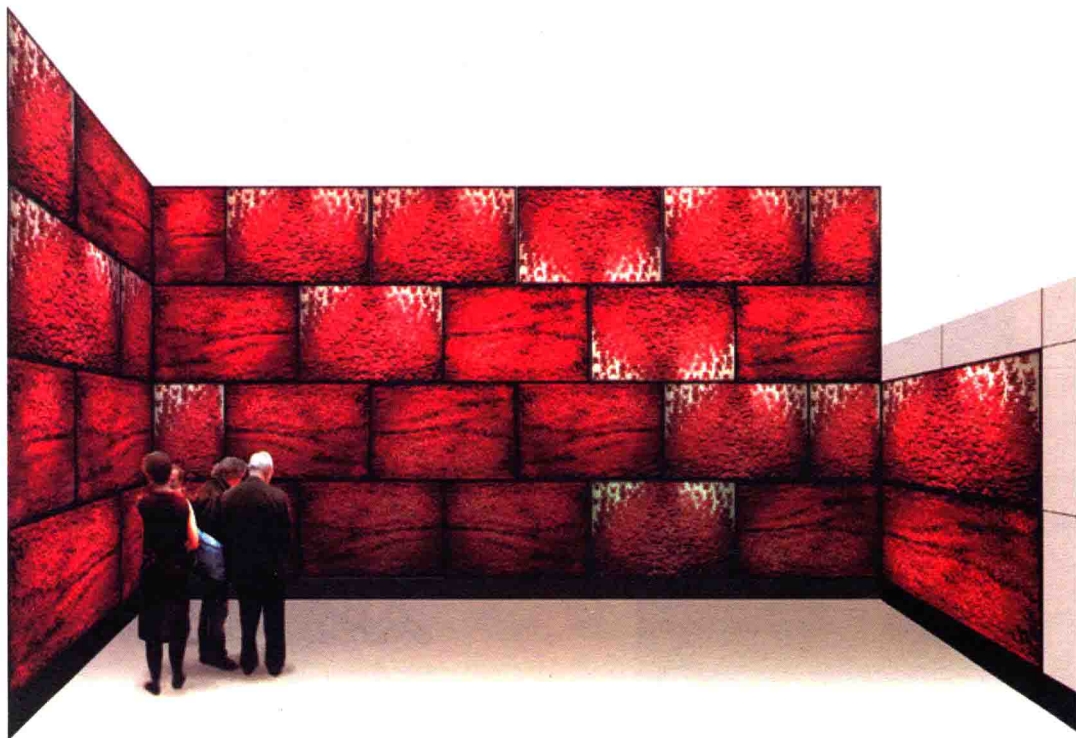
对设计色彩的概念形成、有关色彩的基础知识等相关内容在理解的基础上建立系统的认识。

■ 重难点

设计色彩的概念形成。

■ 训练要求

理解并掌握色彩的基础知识。

1.1 设计色彩的概念形成

色彩是人们认知世界的第一感知元素，不同的色彩和色彩搭配，带给人们不同的视觉体验和精神享受，并影响着人们对美感的认知，甚而引起心理、情绪，乃至生活状态和工作效率的改变。

设计色彩就是通过颜色的搭配，呈现和谐的画面效果，并传递一定情感的色彩组合方式。设计色彩更多强调色彩的实用性和对生活的影响，有明确的艺术性色彩和商业色彩之分，设计色彩作为工具书，通过系统的分类训练对于学生今后的专业学习将会有更加细微和专门的帮助。

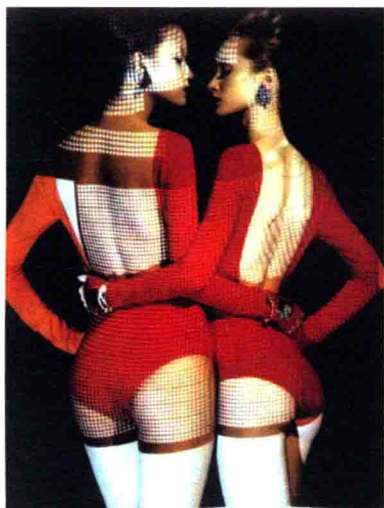

图1-2 “女性”新锐摄影十人作品

1.2 色彩的基本属性和相关概念

1.2.1 色相、明度和纯度

色相、明度和纯度为色彩的三要素，色相依字面意思所指乃色彩的相貌，如红、黄、蓝、绿等各有自己独特的色彩面目。

图1-3 王菲专辑视觉形象

图1-1 “女性”新锐摄影十人作品

图1-4 潮牌“熊猫”

明度指的是色彩显现出的明暗和深浅的变化。如白色明度强,黄色明度次之,蓝色明度更次,黑色则明度最弱。

纯度指的是色彩的纯净和饱和程度。红黄蓝三原色纯度最高,间色纯度次之,复色纯度则最低。

图1-5 瑞士画家伊顿所设计的12色色相环

图1-6 潮牌“熊猫”

图1-7 潮牌“熊猫”

...PANDA NEVER KILL PANDA...

图1-8 潮牌“熊猫”

...PANDA NEVER KILL PANDA...

图1-9 潮牌“熊猫”

1.2.2 色调

色调指的是画面的色彩基调,即一幅画面呈现怎样的大的色彩效果,指色彩的整体倾向。如展厅中四周环绕的射灯统一向中心大型展品投射出一片金黄色的暖光或者是迷离的红色光芒,这种在不同颜色的对象上,映照同一种色彩,使得不同颜色的对象都带出同一的色彩倾向,这种色彩现象即为色调。

一幅运用了多种颜色的作品,其整体总会呈现一种偏暖或偏冷的色彩倾向,这种色彩上的倾向即作品的色调。如红色、

橙色和黄色为暖色调，象征着太阳、光明和火焰，有积极热情之寓意；蓝色为冷色调，象征着大海和蓝天、科技和未来，有现代感，是男性色的代表。黑色、白色、紫色和绿色为则中间色调。但冷暖色调不可绝对概念而论，冷暖的概念是相互比较产生的，例如红色系中，既有大红又有桔红，此时大红就是暖色，而桔红则被看作冷色，又如，桔红与蓝色并置，此时桔红就是暖色，因此，冷暖的概念不是一成不变的。如下图1-10所示，是一幅绿色调作品。

图1-10 绿色调作品

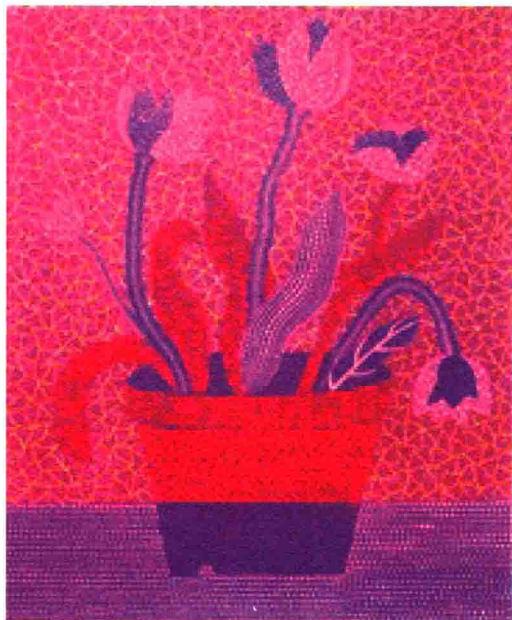

图1-11 草间弥生作品

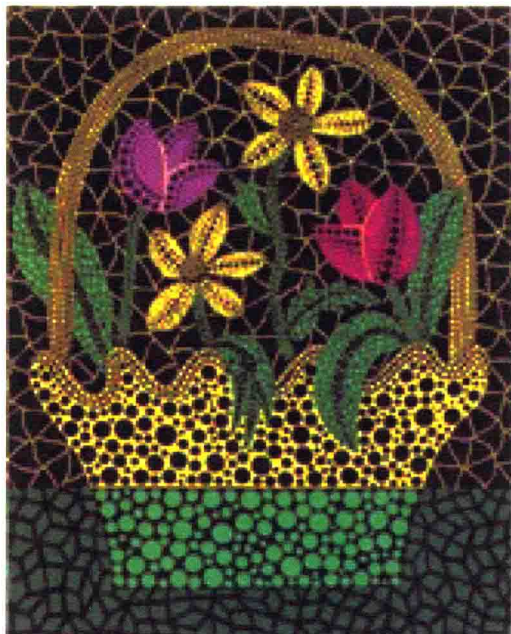

图1-12 草间弥生作品

图1-13 草间弥生作品

图1-14 “女性”新锐摄影十人作品

1.2.3 补色

补色又可称为互补色、余色，任何一对互补色，它们既互相对立，又互相满足。如红与绿、黄与紫、橙与蓝三对补色关系。互为补色的两种颜色混合后就互相消除，变成一种中性的灰黑色。当它们同时对比时则相互使对方达到最大的鲜明性。互补色在色彩表现中具有一种独特的表现价值。

补色组合可以产生华丽浓烈、活泼跳跃的审美感受，使用补色搭配的设计画面容易给人留下深刻的印象。高纯度、高明度的补色搭配，会产生更加强烈的视觉刺激。如图1-15、1-16所示，日本著名波点女艺术家草间弥生在其作品中，利用红色和绿色的补色对比，并巧妙设置补色的面积关系，结合简洁的视觉造型，创作出了具有强烈视觉冲击力的艺术作品，给观者带来强烈的视觉冲击。

补色有很多实际的应用，如医疗方面，绿色手术服正好中和了手术中血的红色，避免了医生在手术中因久视产生的视觉疲劳和懈怠感，从用色角度保证了手术的顺利执行。

图1-15 草间弥生作品

图1-16 草间弥生作品

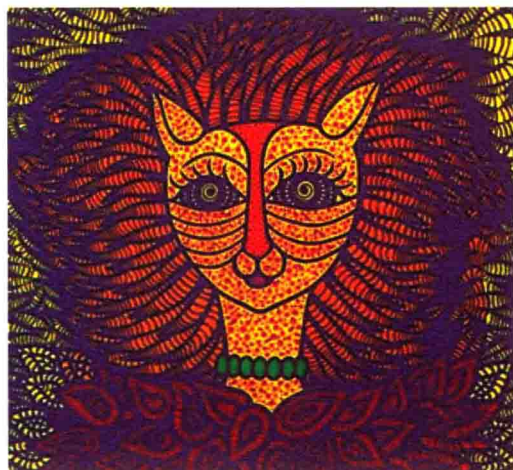

图1-17 草间弥生作品

图1-18 补色关系为主的作品

图1-19 “女性”新锐摄影十人作品

1.3 设计色彩的发展和趋势

中国现代色彩设计的发展自20世纪初至今经历了近百年的历程，从理论架构到教学实施，大概经历了三个发展阶段：一是色彩设计启蒙期，这是中国色彩设计进程中最漫长的一个阶段，大约经历了半个多世纪的发展演变；二是色彩设计发展期；三是色彩设计的繁荣期。

图1-20 仙鹤图 彩云纹

图1-21 仙鹤图 彩色云纹

图1-22 清雍正画琅云纹穿带盒

图1-23 如意云纹绣片

设计启蒙期出现的概念和内容主要为装饰色彩和图案色彩，这一时期主要是从写生色彩或传统色彩中获取色彩创作依据和灵感。装饰色彩在相当长一段时间内对于培养从业者认识色彩和应用色彩方面发挥了重要作用。某些思想观念和应用方法至今仍具有特定的实践指导意义。目前我国各艺术院校的设计色彩教学大都源于苏联美术教育体系与法国印象主义光色理论相结合的综合教学模式。这一色彩设计理念在特定的历史时期起到了积极意义，但随着时代的发展和科技进步，这一传统设计色彩理念已难以适应当今社会艺术和设计形式发展的需求，今天的艺术院校设计色彩教学应遵循以下观念：

(1) 以交流和传递新思想、新观念为己任。在设计色彩教学中摆脱旧的基础训练模式，注重引导和启发学生的创造性思维，以否定的方式求发展。切忌将设

计色彩作为“经验”固化，并将之以一种“科学”的方式代代传授。

(2) 强调构图的主动性、概括能力。设计色彩的训练，应摆脱以往传统的绘画色彩模式，注重培养和提高学生的色彩搭配素养与设计色彩的创新表现意识。

(3) 注重设计观念的形成与文化的体现。在设计色彩中引入平面意识和设计观念，将色彩搭配组合与情感表达和文化视觉相融合。

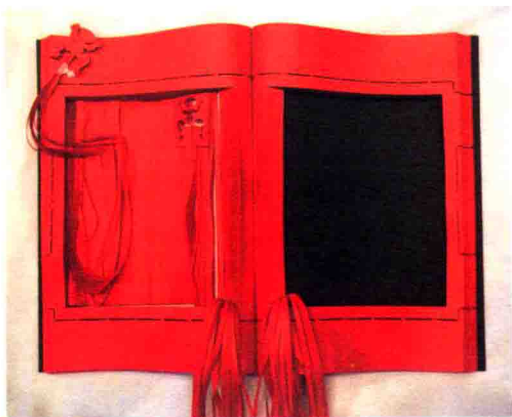

图1-24 吕胜中《小红人》

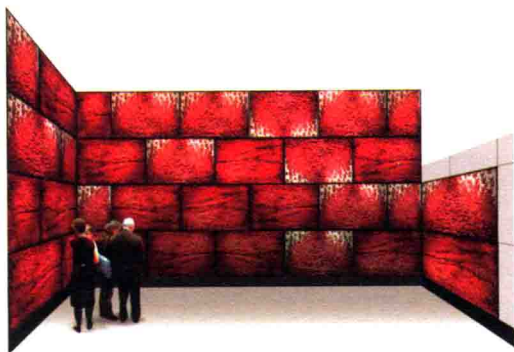

图1-25 吕胜中《小红人》系列展览现场

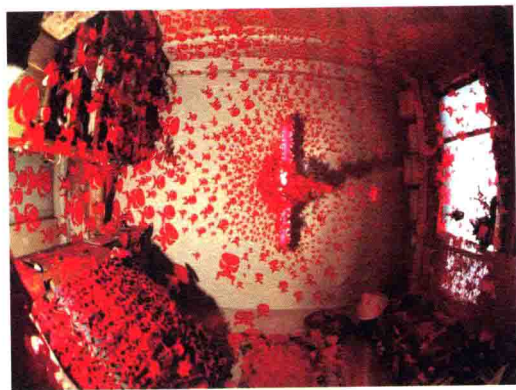

图1-26 吕胜中《小红人》系列展览现场

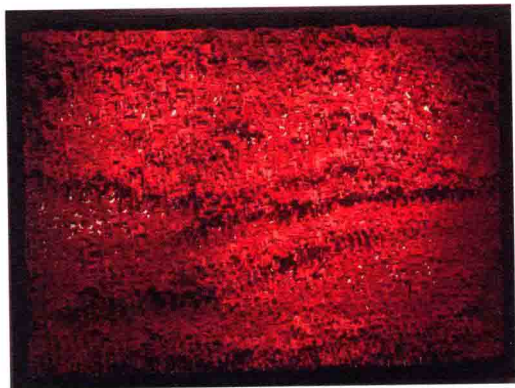

图1-29 吕胜中《小红人》系列展览现场

图1-27 吕胜中《小红人》系列展览现场

图1-28 吕胜中《小红人》系列展览现场

艺术高校在保持自身色彩发展特点的同时，应尝试拓展色彩设计新的思维方式，本教材以全新的设计色彩思维模式，结合市场需求对色彩给予的专业界定，强调观念创意和新型材料。设计色彩的应用对于当代艺术作品和艺术设计作品均具有极为重要的促进作用，使之达到更为高超的水准。

课后练习

1. 请在理解的基础上回答出设计色彩、色相、明度和纯度、色调以及补色的概念；并分析色调的类别和几种补色关系。
2. 挑选本章作品（案例）作点评。