

设计色彩

COLOR OF DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 郝晓虎 主编

色彩

PROF DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：郝晓虎
副主编：朱镇涛
温 赟

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩 / 郝晓虎主编. — 南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5580-0793-4

I . ①设… II . ①郝… III . ①色彩学 IV . ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 171335 号

责任编辑 方立松

助理编辑 汪 舒

装帧设计 曲闵民

版式设计 郝晓虎 刘 旭 李飞翔 李 蕊 朱秋菊

责任监印 蒋 璟

书 名 设计色彩

主 编 郝晓虎

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (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 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 6

版 次 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-0793-4

定 价 42.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

(下载教学演示文档请登录www.jsmscbs.com.cn)

前言

色彩学的认识 and 理论的发展有着很长的历史。综观中国设计专业的色彩教学历史，不难发现，我们的教学缺乏明确的课程目的。设计专业教师的短缺，易教易学的模仿型教学，缺少追求创新探索精神，这种教学模式已经很不适应当今社会对设计艺术人才培养的要求。如果我们不逐步改变目前设计教学的盲目性，便不可能培养出具有为市场服务的能力和观念的设计人才。

在当今新经济时代，科学高速发展，我们的艺术设计教育也应该更强调适应时代需要，培养社会实用人才。

本书是笔者近20年来在从事设计专业教学中针对上述问题所作的一些努力经验和总结。由于笔者水平有限，谬误在所难免。本书也只仅作引玉之砖，还望同道明鉴斧正。在教学中我们力图通过循序渐进，由易到难，从立体到平面、从写实到表现，完成从写生到创造的色彩训练。学习和体会大师的作品及对色彩的论述，不断提高对色彩的认识、表现等能力，与实践相结合，力求全面实用，提高操作能力，增强系统性、适用性和艺术性。本书中的图例大多是我们在教学中学生的作业，它们并不一定成熟，但如实地记录着学生们学习的过程和痕迹，对正文的叙述起到了十

分重要的实证和诠释作用。在这里，我们要感谢各位同学在教学实践中予以的配合及努力刻苦的学习。相信这些图例会成为阅读本书的读者最为有益的部分，会对学习或了解设计色彩理论知识、了解设计色彩与绘画色彩的区别和训练目的、了解设计色彩造型的表现形式或表现方法及设计色彩结构、重构表现形式、了解设计色彩在视觉传达设计中的应用都有所借鉴和帮助。

艺术设计教育的使命，是培养能创造与众不同的作品而受到社会尊重的设计师，用他们创造力中饱含的智慧和精神影响人们的创造性思维。

在本书编写中我们参阅了大量的有关资料，吸取了不少专家的意见，在此表示衷心感谢。

目录

CONTENTS

前言

第1章·设计色彩的基本原理

- 1.1 色彩的分类与色彩的三要素 2
 - 1.1.1 色彩分类 2
 - 1.1.2 色彩三要素 3
- 1.2 色彩的属性及色彩的对比调和 4
 - 1.2.1 色彩的属性 4
 - 1.2.2 色彩的对比 5
 - 1.2.3 色彩的调和 8
- 1.3 设计色彩的构图、构形、构色 9
 - 1.3.1 色彩的构图 9
 - 1.3.2 设计色彩的构形 10
 - 1.3.3 设计色彩的构色 11
 - 1.3.4 设计色彩的构成关系 12

第2章·设计色彩与绘画色彩训练的区别及训练目的

- 2.1 设计色彩与绘画色彩训练的区别 17
- 2.2 设计色彩训练目的 18

第3章·设计色彩表现方法与表现形式要点解析

3.1 设计色彩造型的表现方法 20

3.1.1 简洁概括化 20

3.1.2 条理秩序化 20

3.1.3 夸张变形化 20

3.1.4 平面装饰化 21

3.2 设计色彩表现形式及要点解析 21

3.2.1 设计色彩写实性归纳表现形式及要点解析 21

3.2.2 设计色彩平面装饰性表现形式及要点解析 25

3.3 设计色彩解构性表现形式及要点解析 28

3.3.1 设计色彩解构性概念 28

3.3.2 结构性表现形式——形的分解、重构 29

3.4 设计色彩解构型训练要点解析 30

3.4.1 解构性构形 31

3.4.2 解构性构图 31

3.4.3 解构性构色 31

3.5 设计色彩的意象性表现形式及要点解析 32

3.5.1 设计色彩意象性概念 32

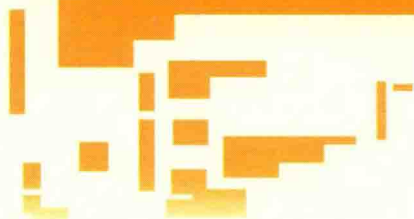
3.5.2 意象性表现形式 33

3.6 意象性色彩训练要点解析 34

写实性归纳静物写生学生习作 35

写实性归纳静物、重物写生学生习作 38

归纳、解构、重构、意象风景写生习作 42

第4章·设计色彩与应用

4.1 设计色彩与视觉设计（平面设计） 56

4.1.1 视觉传达设计（平面设计）色彩的意义 56

4.1.2 设计色彩在视觉传达设计（平面设计）中的作用 57

4.2 设计色彩在视觉传达设计（平面设计）中的应用 58

4.2.1 书籍封面设计的色彩应用 58

书籍封面设计学生习作 59

4.2.2 广告招贴设计中的色彩应用 63

广告招贴设计学生习作 64

4.2.3 标志设计中的色彩应用 68

标志设计学生习作 69

4.2.4 包装设计的色彩应用 71

包装设计师生习作 72

4.2.5 色彩在室内环境设计中的应用 75

室内设计学生习作 82

第1章 设计色彩的基本原理

■ 学习目的

让学生了解设计色彩的基本原理，从而增强学生对设计色彩的理论理解和感性认知，使他们能在今后的设计实践中遵循相关的设计色彩理论。

■ 学习重难点

让学生了解设计色彩的属性及对比协调关系，很好地掌握设计色彩中的构图、构形、构色。

■ 教学要求

1. 让学生掌握设计色彩的基本原理。
2. 让学生能迅速分辨色彩的冷暖关系。
3. 让学生通过动手实践，理解、掌握设计色彩的主观表现力。
4. 让学生将现代设计色彩观念融入到设计作品风格中。

■ 作业布置

要求学生收集和整理有关设计色彩资料，画出冷暖色、对比色、同类色、近似色、协调色的构成关系。

色彩是视觉艺术中最重要、最有魅力的艺术语言。

色彩是艺术表达最强有力的表现工具,色彩能够准确地表达出人们的喜悦和悲伤,色彩也能触动人们内心的细腻情感和欲望。

1676年,艾萨克·牛顿用棱镜片分离出了太阳光的彩色光谱,证明了色彩的客观存在。牛顿发现的光谱是这样一个连续色带:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。而物理学家大卫·鲁伯特却发现染料只有三种最基本的颜色,即我们通常说的三原色——红、黄、蓝。这个发现后被法国染料学家弗通的实验所证实(见图1-1、图1-2)。

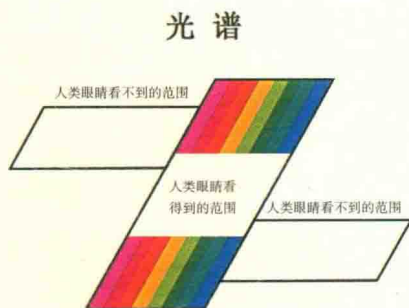

图1-1 光谱

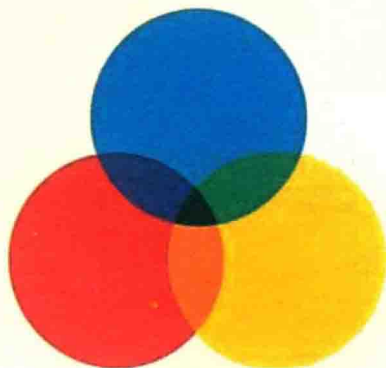

图1-2 三原色

从理论上说,除了三原色本身,颜料中的所有颜色都由这三种基本颜色调配而成。但事实上,真正要用这三种颜色来调配所有的色彩还必须加上黑色和白色。

许多色彩学家对色彩的规律进行深入研究,光分解后排列成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫首尾相连的一个色环,称为牛顿色环。除此之外,还有色立体、牛顿色相环、车氏色环等(见图1-3)。

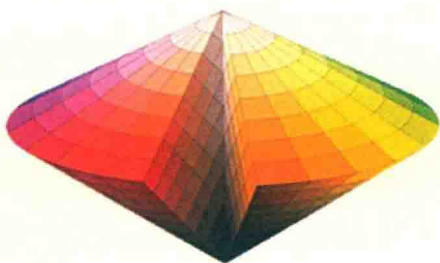

图1-3 色立体

1.1 色彩的分类与色彩的三要素

1.1.1 色彩分类

(1) 原色

三原色中的红是曙红,黄是淡黄,蓝是湖蓝。三原色是无法调配出来的。

(2) 间色

两种原色混合后产生的色彩称为间色,又称二次色。根据原色加入的比例不同就可以产生多种间色。

(3) 复色

三种或三种以上的颜色相混合所产生的色彩称为复色。复色比间色的色彩纯度明显下降,产生大量的灰黄、灰红、灰蓝和灰紫色等。

(4) 补色

在色相环中直线距离最远的一对色彩

是补色,如红与绿、黄与紫、橙与蓝。两种补色相调配为黑灰色(见图1-4)。

图1-4

1.1.2 色彩三要素

从理论上说,色彩的变化是无止境的,但任何一个色彩都有其特定的色相、明度和纯度,我们把这称之为色彩的三要素。

(1) 色相

色相即有彩色系色彩的名称。相貌、色相是能够确切地表示某种色彩的色别区别于其他色彩的名称,如黄、红、绿等。当黄色加入白色之后,显出不同的奶黄、麦芽黄等,但它的黄色性质不变,依然是保持黄色的色相(见图1-5、图1-6)。

图1-5

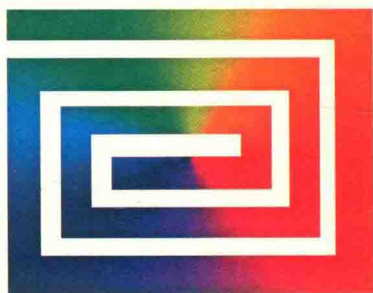

图1-6

(2) 明度

明度即色彩的明暗程度,可以用黑、白、灰的关系来表达。一个色彩加入白色越多,明度越高;加入灰色越多,明度就越低。任何一个彩色加白色或黑色,都能使色彩明度提高或降低(见图1-7、图1-8)。

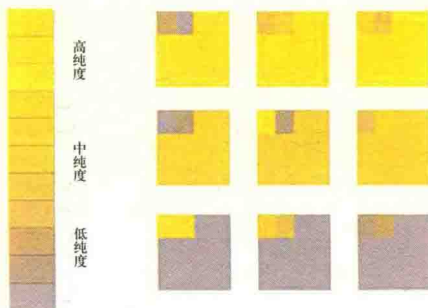

图1-7

图1-8

(3) 纯度

纯度即色彩的彩度、饱和度、鲜艳程度。一个色彩只要不加入其他色彩，就是高纯度。只要加入了其他色彩且加得越多，纯度就越低。色彩在纯度变化的同时往往伴随着明度的变化；反之，明度变化的同时往往也伴随着纯度的变化（见图 1-9、图 1-10）。

图1-9

图1-10

图1-11

图1-12

(2) 冷色系

指的是包括绿至紫的所有色彩，给人以宁静、凉爽的感觉（见图 1-13、图 1-14、图 1-15）。

图1-13

图1-14

1.2 色彩的属性及色彩的对比调和

1.2.1 色彩的属性

(1) 暖色系

指的是包括红至赭的所有色彩，它能给人以热烈、温暖、欢快、奔放的感觉（见图 1-11、图 1-12）。

图1-15

(3) 补色对比

补色是在色相环中通过直径相对的颜色,如红与绿、黄与蓝、橙与紫。一对补色放置能产生最强烈的对比(见图1-16、图1-17)。

图1-16

图1-17

(4) 近似色

同类别色彩或相近的不同类别色彩称为近似色,如橘黄与橘红、朱红与大红就是近似色。不同类别但明度相近的冷暖色彩也称之为近似色,如淡绿与湖蓝、群青与紫、曙红与紫罗兰等(见图1-18、图1-19)。

图1-18

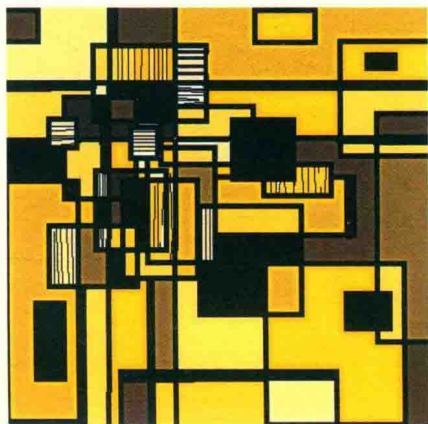

图1-19

1.2.2 色彩的对比

色彩的对比,是指色彩之间矛盾、对立的关系。色彩的对比主要围绕着色彩的三要素,即色相、明度、纯度的对比。在

色彩的应用过程中,只要有二个或二个以上的色彩,就存在着色彩的对比,只不过有时候对比强烈,有时候对比微弱。设计色彩诱人的魅力就在于色彩对比的巧妙运用(见图1-20、图1-21)。

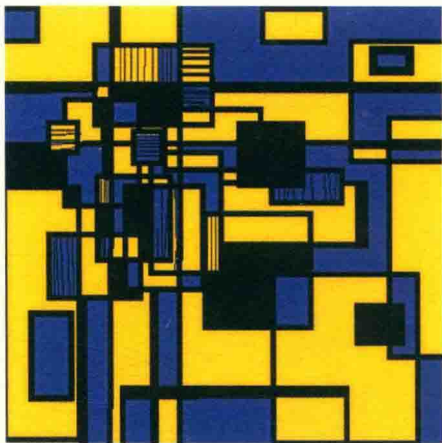

图1-20

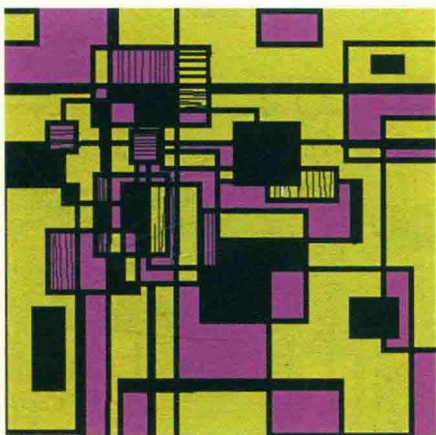

图1-21

首先选出一种原色,以它在色相环上所处的位置为基础,找出与其色彩的色相对比关系,凸显出最为强烈的色相对比(见图1-22、图1-23)。

图1-22

图1-23

(1) 色相对比

色相的对比是将二个或二个以上的不同色彩组合在一起,所产生的色相差别的对比。

要了解色相的对比,以色相环为基础,

(2) 明度对比

明度对比就是色彩的深浅对比。色彩的明度对比,包含着相当丰富复杂的图案。

辨别单色明度和明度对比比较容易,如果要正确辨别包含色彩纯度、冷暖等因

素的明度对比,就不容易。所以在色彩训练中,要正确地掌握不同个性色彩的明度推移、连接与对比关系。在色彩训练中通过对照、呼应的方法达到均衡、统一的效果(见图1-24、图1-25、图1-26)。

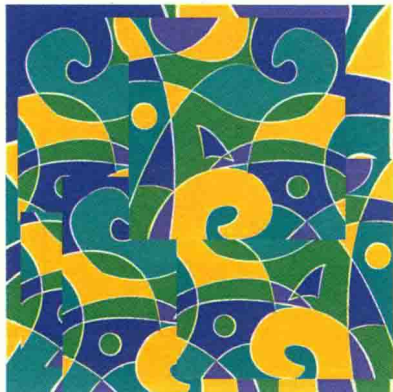

图1-24

图1-25

图1-26

(3) 纯度对比

色彩纯度的对比,是指将两个或两个以上的不同纯度的色彩组合在一起,所产生的色彩鲜艳度的对比。纯度对比的强、中、弱成为取决于色彩的鲜艳与灰暗的差别程度。

色彩在相对对比的同时,一般也同时伴随着明度的对比;反之明度对比的同时,也往往伴随着纯度的对比(见图1-27、图1-28)。

图1-27

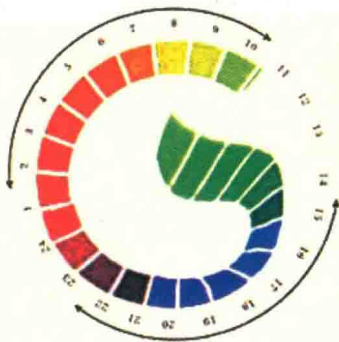

图1-28

(4) 冷暖对比

色彩要素中的冷暖对比,特别能发挥色彩的感染力。这是来自人的生理和心理感受的生活经历。在色彩训练过程中,认识色彩冷暖的对比变化,主要是依靠互相比较。可以通过色光的自然规律理解、观察,认识到色彩冷暖对比的规律,这在学习中十分重要(见图1-29、图1-30)。

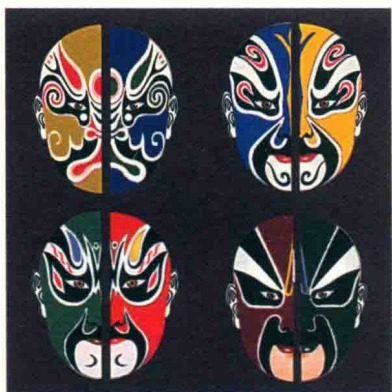

图1-29

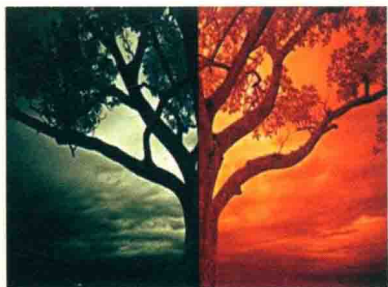

图1-30

1.2.3 色彩的调和

色彩的调和,是指两个或两个以上的色彩之间秩序、统一、和谐的组织搭配,以达到色彩的调和美(见图1-31)。色彩调和主要有类似调和、对比调和两大类。

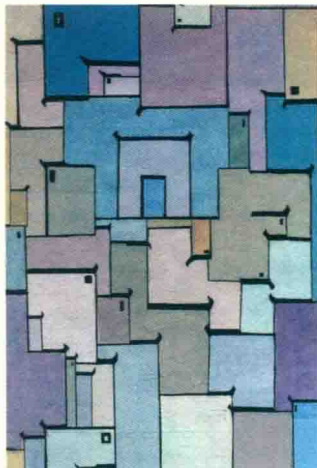

图1-31

(1) 类似调和

类似调和是强调色彩中的一致性关系,追求色彩关系的统一性,避免并削弱强烈刺激的对比感受,使色彩的搭配显示一种最简单的协调效果,达到色彩调和的目的(见图1-32)。

图1-32

(2) 对比调和

对比调和是以强调色彩的变化而组合起来的一种色彩的调和方式。在对比调和中,色彩的色相、明度、纯度三要素都处

于对比的状态。色彩的效果生动、强烈、变化。

在色彩训练中,要抓住整体大色块的明度对比,通过对比把画面中各主要色块的明度层次排列出来,画面的对比关系就容易确定。把明度近似、色相近似的色块相互比较,是找出色彩微妙差别的有效方法(见图1-33、图1-34)。

图1-33

图1-34

1.3 设计色彩的构图、构形、构色

设计色彩的构图就是色彩的布局,必须按照一定比例,有秩序、有节奏地彼此相互联结、相互依存、相互呼应,从而构成和谐的色彩整体。必须研究各种色在空

间的位置,色彩的对比与调和是色彩构图的基本法则,是实现色彩构图直接有效的手段。

1.3.1 色彩的构图

(1) 色彩的均衡与主次

在色彩构图时,各种色块的布局应以画面中心为基准向左右、上下或对角线作力量相当的配置。色彩构图的均衡是色彩总体感觉上的平衡,而不是各种色彩量,包括面积、明度、纯度在配置中平均布局。

色彩的均衡是量的感觉上的平衡,而色彩的主次则是根据内容确定色的主宾关系。主和次的关系,虽有量的关系,但主要还是主导与从属的关系。色彩的主和次是相对而言的,没有宾也就没有主,主色的力量是由宾色烘托产生的(见图1-35)。

图1-35

(2) 色彩的层次与呼应

色彩的层次在构图中表现为色彩的进退关系,它反映的是色彩前后对比的空间秩序。色彩的层次是通过对比来实现的,没有对比就没有层次。在色彩的对比中,明度起着关键的作用。