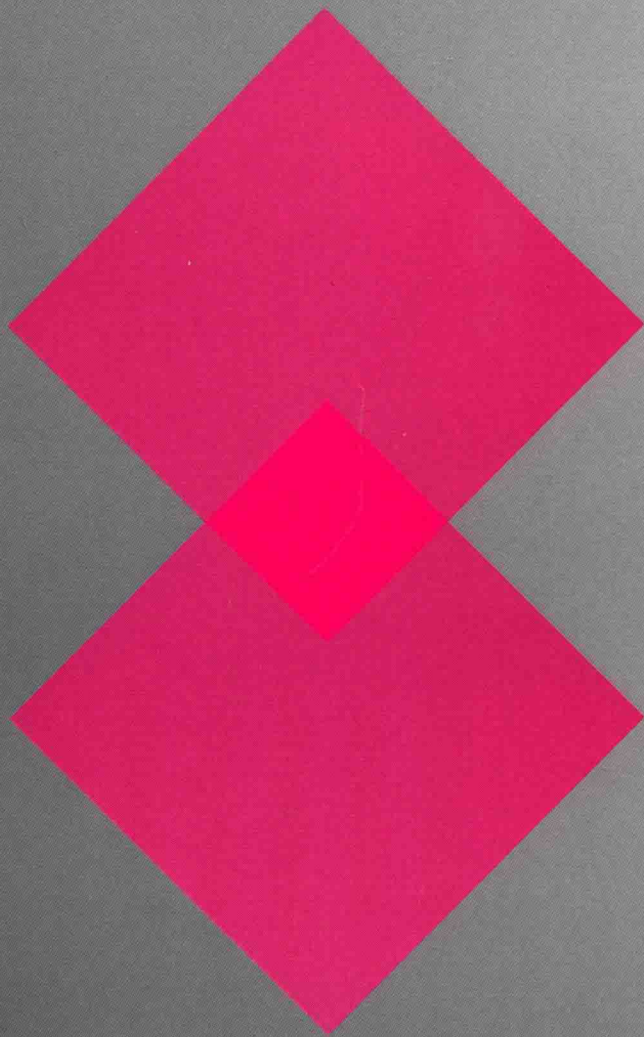

设计色彩

高等职业教育设计专业“十三五”规划教材

朱磊 编

湖南大学出版社

DESIGN
www.shejisy.com

高等职业教育设计专业“十三五”规划教材

设计色彩

朱磊 编

丛书编委会

顾问: 张小纲 主编: 周利群

副主编: 帅斌

编委会:

胡楚雁 黄文胜 陈峥强 金海 杨秋华 李煜

刘兴邦 刘骧群 周莉 姜莹 任杰 谢意红 谢卉

湖南大学出版社

内容简介

本书从知识、感知、研究、教学、实践的角度出发,系统地介绍了设计色彩的基本原理、色彩的对比与联想、色彩效果与色彩和谐、设计色彩的课程解析、设计色彩的应用等方面的知识,图文并茂,内容翔实,还设置了相关实训课程和大师作品赏析,可以培养学生个性化的观察和思考能力、独立驾驭画面的能力和一定的表现与造型能力等。

本书可作为高等职业教育设计专业教材,亦可供设计爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 朱磊编. — 长沙: 湖南大学出版社, 2015.8

(高等职业教育设计专业“十三五”规划教材)

ISBN 978-7-5667-0499-3

I. ①设… II. ①朱… III. ①色彩学

IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第203912号

设计色彩

SHEJI SECAI

编者: 朱磊

责任编辑: 贾志萍

装帧设计: 程诚

出版发行: 湖南大学出版社

社址: 湖南·长沙·岳麓山

电话: 0731-88822559(发行部) 88821251(编辑部) 88821006(出版部)

传真: 0731-88649312(发行部) 88822264(总编室)

电子邮箱: pressjzp@163.com

网址: <http://www.shejisy.com>

印装: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16开

版次: 2015年8月第1版

书号: ISBN 978-7-5667-0499-3/J·238

定价: 55.00元

责任校对: 全健

责任印制: 陈燕

邮编: 410082

印张: 11

字数: 268千

印次: 2015年8月第1次印刷

版权所有, 盗版必究

湖南大学出版社图书凡有印装差错, 请与发行部联系

序

随着我国产业转型和升级,相关行业对应用型高技能人才的需求不断扩大,职业教育因此越来越受到中央政府的高度重视和关注。尤其是近十年,国家出台了一系列支持和鼓励职业教育发展的政策文件,促使职业教育的办学规模、毕业生就业、人才培养质量都有了长足的发展和提升。高等职业艺术设计教育在这种大背景下也获得了蓬勃发展的历史性机遇,广大高职艺术设计院校在办学理念、人才培养模式、产教融合的路径与方法等方面都有了深入的思考 and 实践。大家也清醒地认识到:只有不断强化办学特色,提升办学质量,坚持培养服务于区域产业第一线的能解决实际问题的应用型创意人才,才是职业艺术设计教育可持续发展之路。

而要顺利实现高职艺术设计创意人才培养目标,学生所接受的课程体系和课程教学内容就要与时俱进。因而在某种程度上也可以说,教材是实施教学计划的重要载体,它承载了专业教学改革和专业知识传授的重要任务,同时也体现了一个院校、一个专业教学团队、一个教师对区域创意产业、职业及岗位对人才知识、核心能力需求认识的深度。只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现创意行业职业岗位对知识、核心技能的需求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势时,才能赋予我们创意人才培养质量以鲜明的职业特性。

深圳职业技术学院艺术设计学院多年来一直致力于探索区域创意产业人才培养的最佳路径,在专业建设、课程建设以及教材建设等方面展开了长期而持续的努力。近十年里,我们在不同专业出版社出版了80余种教材。但随着时间的推移,当重新审视这批教材时,我们发现课程的内容设置、知识技能的传导方式或多或少已与当下的设计教学思路、教学理念有了较大差距,很难满足不断发展的设计教学的要求。为了整合和充实这批教材,进一步提升教材的整体水平,我们联合了为中国高等院校设计教育做出过巨大贡献的湖南大学出版社,希望借助其团队对设计教育改革一线敏锐的洞察力及策划组织能力,一起把这批教材编辑出版好。我们希望这次启动的首批系列教材在知识内容与产业实际需求相结合、知识技能应具有广度与深度、对当下最鲜活的实践教学案例的融合等方面能做出与时俱进的调适,并实现整体水平的提升,尤其是在如何提高对学生创新思维、创意能力的培养方面能有重点的关注。

教材建设是一件复杂而艰辛的工作,特别是在一个产业快速转型、技术更新神速的时代,要把教学一线的优秀成果及时传导给学生,同时要讲究教育的科学性,这的确不是一件可轻易完成的工作。因此,我们真诚地希望这批教材出版后,既能为本院的设计教学,同时也能为兄弟院校的教学一线提供服务,并真诚地希望各位同仁能给予建议与批评。

周利群

2015年7月23日

朱磊

2004年毕业于广州美术学院油画系，获学士学位；

2009年毕业于广州美术学院色彩研究专业，获硕士学位；

现为深圳职业技术学院艺术设计学院讲师。

主要教授设计色彩、设计素描、油画基础、艺术绘画欣赏等课程。

作品和论文多次发表于艺术类核心期刊，作品多次参加国家级、省级展览并获奖。

作品入选“第五届全国旅游纪念品大赛”，获优秀奖；

作品入选“原驰蜡象——中国现代蜡染绘画邀请展”，获学术奖；

作品入选“锻铸穹殿——广东省首届高校油画作品学院展”，获银奖；

作品《多米诺——深海浮冰》被广东美术馆收藏；

作品《文字系列之三》被中山国际青年博览会收藏。

2010年合编高职高专艺术教材《设计色彩》；

2012年主编艺术设计类专业“十二五”规划教材《设计色彩》。

圣约翰与圣弗朗西斯 格列柯

目录

1 知识篇·设计色彩初探

- 1.1 走进设计色彩2
- 1.2 色彩的原理12
- 1.3 色彩的属性15
- 1.4 色彩的延续21

2 感知篇·色彩的对比与联想

- 2.1 色彩的对比关系30
- 2.2 色彩的联想43

3 研究篇·色彩效果与色彩和谐

- 3.1 色彩实体与色彩效果68
- 3.2 色彩的和谐70
- 3.3 色彩与形状75

4 教学篇·设计色彩的课程解析

- 4.1 调配与分析82
- 4.2 转调105

- 4.3 表现与描绘118
- 4.4 临摹与提取133
- 4.5 创作143

5 实践篇·设计色彩的应用

- 5.1 设计色彩在服装与服饰设计中的应用 ..159
- 5.2 设计色彩在环境设计中的应用161
- 5.3 设计色彩在视觉传达设计中的应用163
- 5.4 设计色彩在产品中的应用166
- 5.6 设计色彩在其他方面的应用167

参考文献169

后记170

1

知识篇·设计色彩初探

“色彩使我们的生活充满激情与生机，使我们的地球变得五彩斑斓，同时也改变和影响着我们的情绪以及对事物的判断和看法。”

课程目标 了解色彩的基础知识、基本原理，对设计色彩的重要性、功能性及色彩的表现力有初步的认识。

参考书籍 《色彩艺术》《色彩改变生活》《设计色彩》

关键词 色彩的属性 色彩的功能性 色彩的三要素

1.1 走进设计色彩

1.1.1 色彩常识

清晨，睁开眼睛，一个神奇而美丽的世界映入我们的眼帘。在这个世界里，有海上奇幻的日出与皎洁的月光，有充满奇思妙想的插画艺术作品（图 1-1、图 1-2），有广袤的东北平原，也有那无处不在的缤纷色彩。夜晚来临，

万家灯火。马路上明亮的车灯泻出一道道光流；电影院里的 IMAX 巨幕正播放着 3D 影片，那触手可及的幻觉强烈地冲击着我们的视觉器官；路边的各种 LED 光源放肆地吸引着人们的眼球。

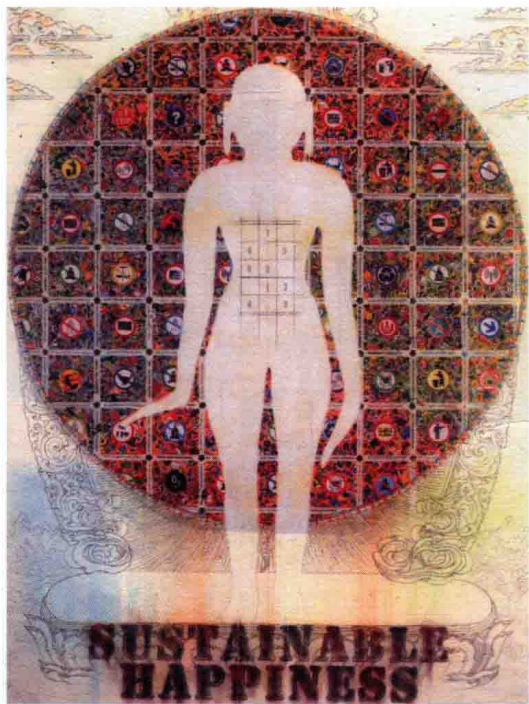

图 1-1 Sustainable Happiness Gonkar Gyatso

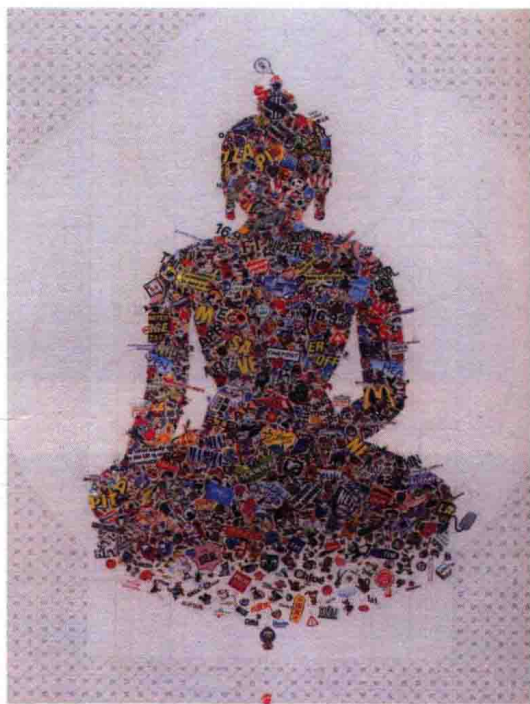

图 1-2 Buddha Gonkar Gyatso

图 1-3 Teresa Teng's Island Country Love Songs Wilson Shieh

眼睛是人类最重要的感知器官，据说人所获得的资讯，80 %是通过视觉得来的，尤其是在我们身处的这个信息时代。从20世纪60年代开始，图像的发展几乎超出了人们的想象（图1-3），单纯的形象、明确的符号铺天盖地地包围着人们。同时在我们的生活中色彩的光辉无处不在，与人们相关的一切都被赋予了色彩。城市建设规划、艺术品陈列（图1-4）、广告包装与插画（图1-5、图1-6）、公共环境色彩配置、交通工具标牌（图1-7），都需要进行色彩的设计和处理。人们的居住环境、服饰穿着以及很普通的日常生活用品，都离不开色彩的设计。色彩使我们的生活充满激情与生机，使我们的地球变得五彩斑斓，同时也改变和影响着我们的情绪以及对事物的判断和看法（图1-8、图1-9）。

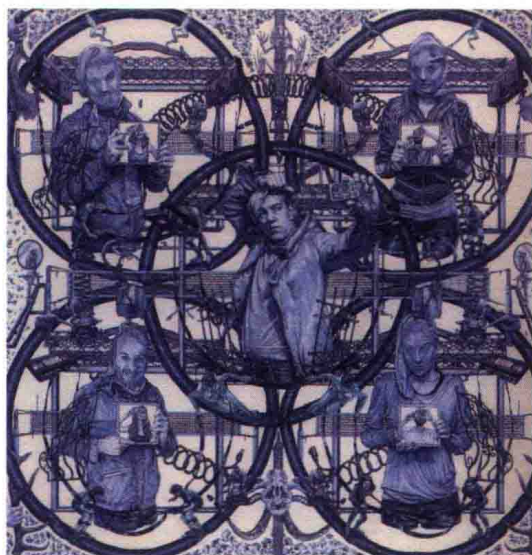
图 1-5 Hierarchy of the Stolen Image
Elias Kafouros

图 1-4 舞蹈 利希滕斯坦

图 1-6 It Is Not Game Anymore Elias Kafouros

图 1-7 芬兰指示牌

图 1-8 ~图 1-9

Illustration Commissions for Nippon Vogue
Deanne Cheuk

在进化过程中，人类为了适应各种自然环境以便能生存繁衍下去，不断完善人体的感觉器官，并通过这些感觉器官来接收外部世界的各种信息（图 1-10 ~图 1-12）。如视觉、听

觉、味觉等各种感觉器官，其中最重要的是视觉器官——眼睛，它是人们感知客观世界的主要窗口，是主要的传感器。客观世界和各种自然现象都是依靠眼睛来识别和判断的。眼睛就像一个球体，有肌肉和润滑膜嵌在眼眶里面，做自由灵活的运动。眼睛有着特殊的折光系统，使进入其中的各种光线集中在视网膜上。视网膜上则有感光的视感细胞和圆锥细胞，通过这些细胞，可将接收到的色光信息传递到视神经细胞，然后由视神经传递到大脑视觉中枢系统，最终形成色彩的感觉。

图 1-10 ~图 1-12 影子和色彩 欧非

色彩艺术是一种缺失的常识，小学生走进美术馆，那里正在进行现代艺术的展览，整个展厅里摆放着极具视觉力量的艺术品（图 1-13 ~ 图 1-15）。一个小时后，有孩子控诉道：“这就是艺术？看不出画的是什么！为什么用这种颜色？”现代艺术基本上属于精英文化，已经脱离了大众。所以有观众经常说：“看不懂这些所谓的艺术。”就算是最大众化的波普艺术也是如此（图 1-16）。大众对于艺术的心态十

图 1-13 Untitled Vlad Kulkov

图 1-14 Excessive Mutant Character Vlad Kulkov

分矛盾：一方面，觉得艺术应该高尚优雅，而波普艺术的“复制”“流行”“时尚”显然还不能够满足人们对“艺术”的心理期待；另一方面，觉得艺术应该能够被大众理解，否则艺术似乎就变成了所谓艺术圈的无聊游戏。在 19 世纪与 20 世纪之交，当摄影进入艺术市场后，曾以再现对象（图 1-17）为己任的艺术家们开始了思考：“这个世界不再需要记录外貌、描绘图像，那么我们该何去何从呢？”随着科技的进步，色彩学理论、光学研究成果的出现，克劳德·莫奈（Claude Monet）、乔治·修拉（Georges Seurat）、保罗·塞尚（Paul Cézanne）、文森特·威廉·凡·高（Vincent Willem van Gogh）、巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）、亨利·马蒂斯（Henri Matisse）等艺术家开始发狂地追求探索艺术载体本身的“形式问题”，并用他们的科学知识、理性和热情去探索色彩，研究色彩，运用色彩，赋予了色彩新的生命（图 1-18）。

图 1-15 Minotaur Elijah Burgher

图 1-16 M-Maybe 利希滕斯坦

图 1-17 马里亚二世肖像 巴罗奇

图 1-18 The Toboggan 马蒂斯

1.1.2 设计与色彩

设计作为一门应用型学科，是伴随着大批量机械化生产与科学技术的进步而出现的。它要求设计者从审美的角度，运用造型原理同造型规律，综合地考虑设计的各个环节和层面，如设想、运筹、计划与预算等，最终使设计的结果表现出科学性、实用性和艺术性，满足人们的感官需求。同时设计的终极目标永远是功能性与审美性的高度统一。伴随着社会的发展与升级，设计的概念也在不断扩展和延伸。尤其是在现代社会，它早已涉及自然科学和社会科学的各个领域，也包括很多热门学科如营销策略、市场规划与经营管理等。

设计的目标之一是追求视觉层面和精神层面的美感。在现代设计中，如视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计等，都要求设计师用强势手段表达自己的创意以吸引大众的眼球。同时，现代科学、材料与技术的长足发展又推动着造型艺术审美的不断进步，作为重要造型艺术手段之一的色彩将在其中扮演着举足轻重的角色（图 1-19）。

图 1-19 The Royal Carriage Container

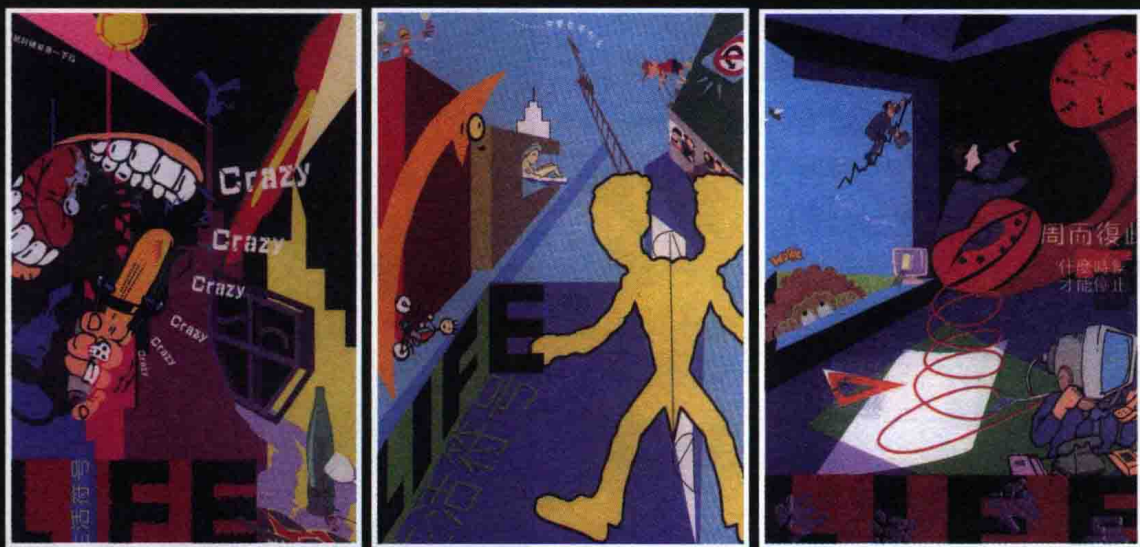

图 1-20 ~ 图 1-22 生活符号 黄翠翠

色彩是造型艺术的主要手段之一，也是一切造型艺术的基础。色彩是光线通过物体的反射作用于人的眼睛和大脑的结果，是一种视知觉心理的体验和感受。对色彩的感知要具备光源、物体、人的眼睛和大脑等基本要素。同时色彩最能打动人的知觉，并且可直接诉之于情感的力量。色彩作为设计中重要的形式因素，其应用价值和审美价值是毋庸置疑的。因此，系统、科学地学习和研究设计色彩的基本规律，熟练掌握设计色彩的基本理论与表现技巧，对每一个艺术设计专业的学生来讲，显得尤为必要。

色彩在设计中不仅能通过具体的色相、明度、纯度等有效传达产品的品格与性质，而且可以利用色彩心理、色彩情感创造丰富的联想，为产品的认知功能、使用功能与审美功能提供最直接的支持。色彩在相当程度上能够左右人的情绪乃至改变人的生活方式。优秀的设计一定能自觉、巧妙地发挥色彩的力量，使得设计产品不仅能够因为色彩而增加自身的附加值，还能不断提升产品本身的审美品位（图 1-20 ~ 图 1-22）。

Q&A:

作为一名设计师, 仅仅掌握色彩某一方面的知识显然是不够的, 一个没有色彩造型能力、没有色彩艺术综合素质的人, 是不可能成为设计师的。优秀的设计师同时也应该是艺术家, 因此设计色彩基础训练和审美修养的提升, 在设计基础教学中具有很重要的地位。只有全面地研究与认识设计色彩, 包括色彩的物理属性和心理属性, 熟练掌握设计色彩的表达与应用技巧, 才能使色彩在设计活动中真正发挥其符号的作用, 通过设计师向使用者传递有关产品明确的文化价值及信息, 并使设计产品更具人性化特点。

1.1.3 设计色彩的功能

我们生活在这样一个色彩斑斓的世界中, 各种自然景物多姿多彩, 又与我们的生活有着密切的联系(图1-23)。客观世界的一切景象和视觉形象, 包括物体的大小形状、空间位置的变换, 都是通过明暗和色彩的关系体现出来的。所以, 色彩在人们的生活环境、社会工作和生产中有着十分重要而且不可替代的作用(图1-24)。

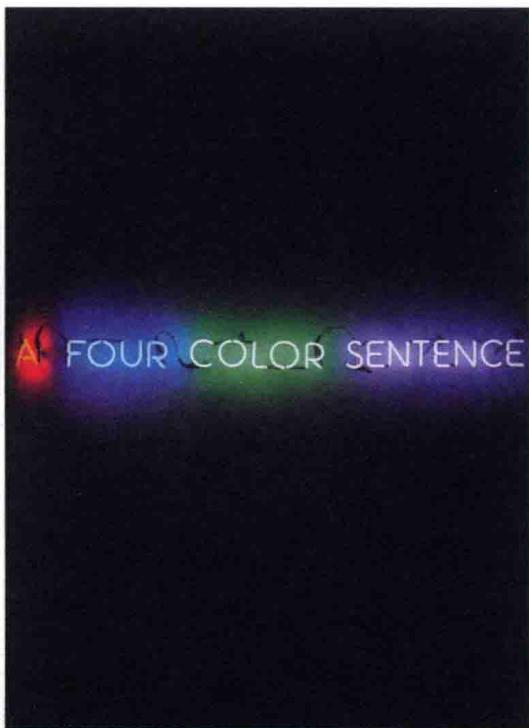

图1-23 A Four Color Sentence Joseph Kosuth

Q&A:

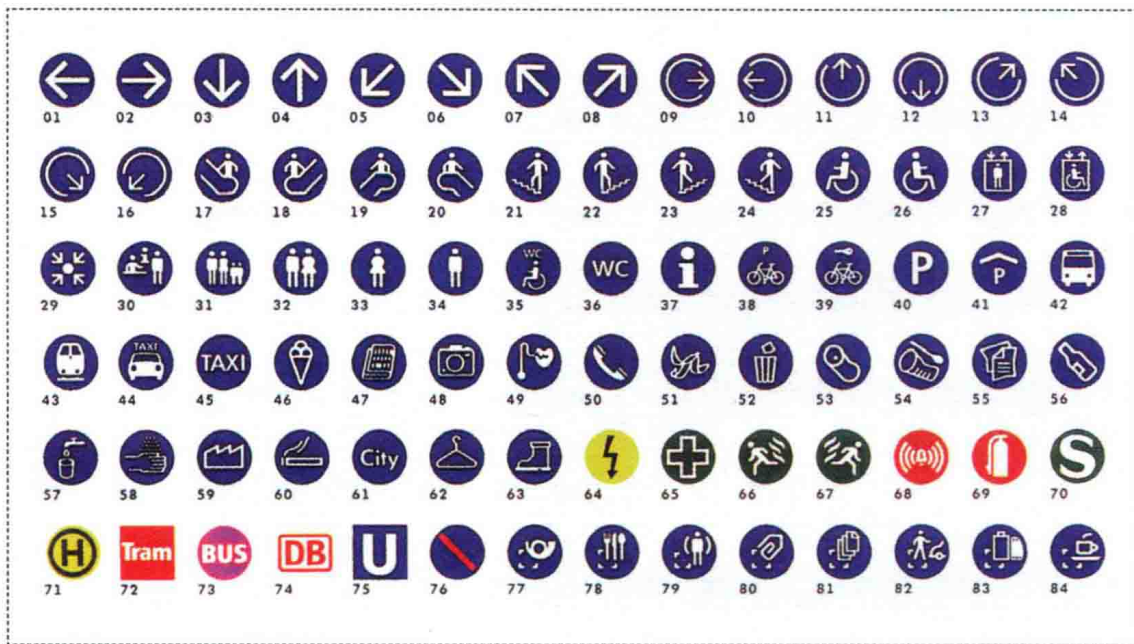

图1-24 指示牌

色彩作用于人的视觉和心理的特性，称为色彩的功能。自古以来人类就把这种色彩的视觉和心理特性应用到了日常生活中。19 世纪后期到现在，人们一直对色彩的功能性进行研究，如色彩情感、色彩和谐、色彩空间关系、色彩视觉感受等。

色彩的功能是多方面的，研究探索色彩的功能，对设计色彩的运用和设计意图的体现尤为重要。色彩功能一般可分为物理功能、生理功能、心理功能、文化功能和造型功能等。物理功能主要是指色彩本身的光属性以及由此带来的视觉色彩形态。大自然中的万物都离不开色彩，人的视觉功能对色彩有着独特的敏感性，可以感受大自然这个色彩世界的魅力（图 1-25）。色彩的生理与心理功能来自色彩具有的调节和引导作用，人们借助色彩的这种功能，可以调整对自然环境的认识并对环境色彩进行改造。人们观察生活环境或景物时，最先感受到的是色彩带给人的愉悦性，其次才是物体的

形状。色彩不仅能引起人们的心理感受，也能使人们产生各种不同的情感变化和想象。不同的色彩配置可以形成热烈兴奋、喜庆欢愉、优雅文静、端庄大方等不同的心理感受。色彩的形式感与人们的心理对应时，我们能从中感受到和谐与愉悦。文化功能是指文化的象征性，体现出地域与民俗、种族与宗教的文化特征。造型功能涉及整个艺术领域，特别是对绘画艺术和设计艺术而言，它是造型与设计主要的表达语言。

Q&A:

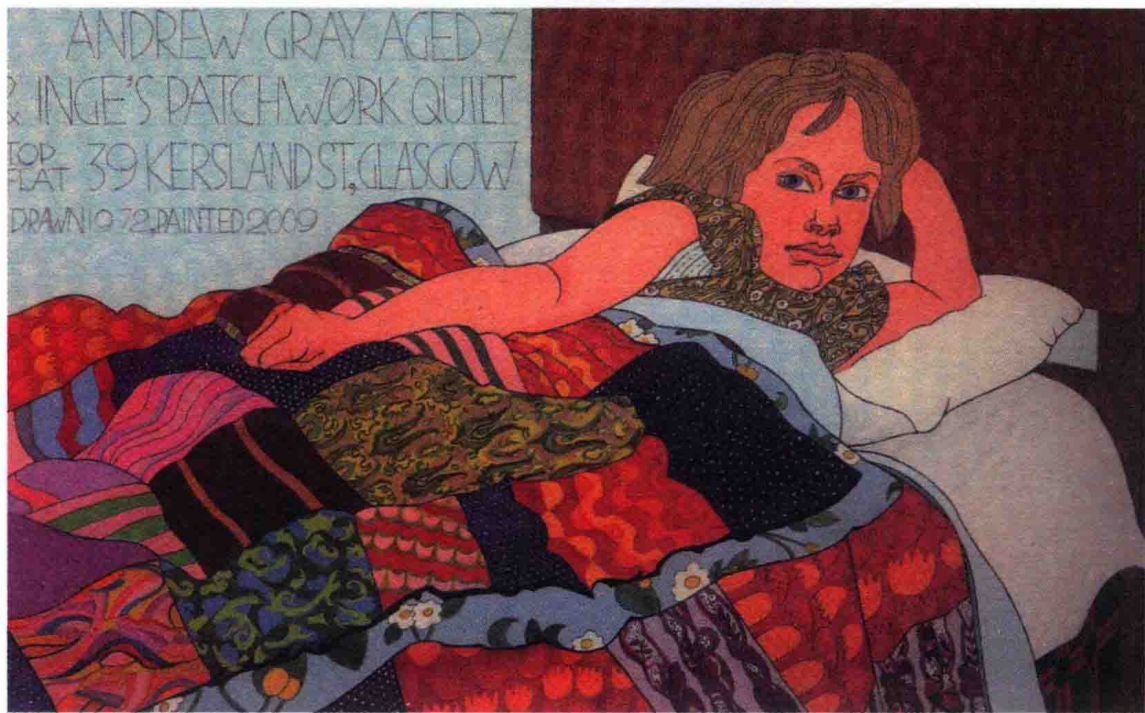

图 1-25 Andrew Gray Aged 7 And Inge's Patchwork Quilt Alasdair Gray

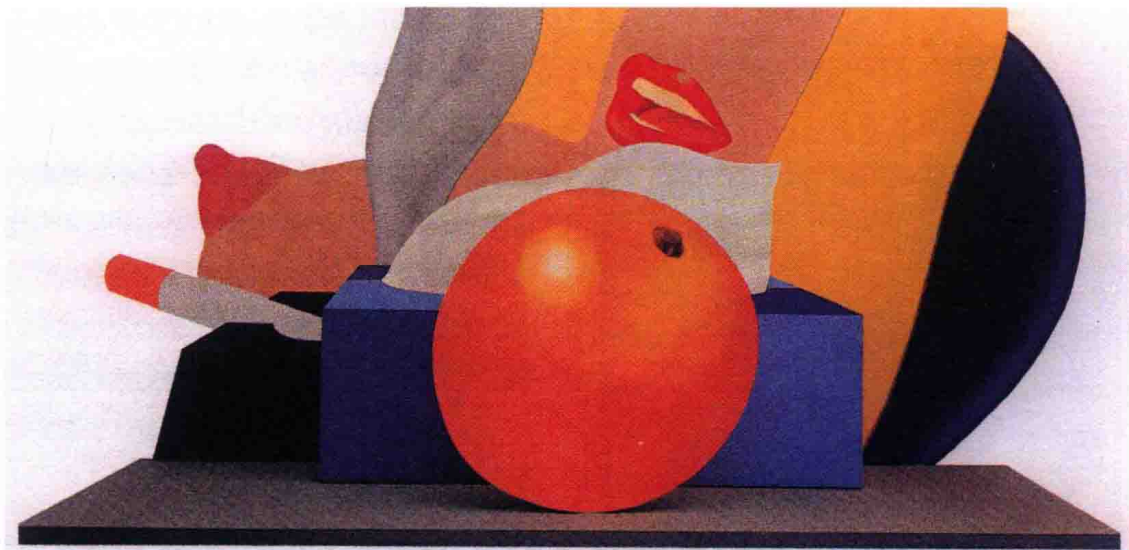

图 1-26 Great American Nude No.98 Tom Wesselmann

图 1-27 芬兰汽车牌照

现代社会是科技、文化、艺术和经济迅速发展的社会，信息科学高速发展，不断改变着我们的生活和观念。生活质量的提高、物质财富的积累和精神产品的丰富，促使人们对美的追求趋于高品位和高质量，体现为进一步追求色彩的表现力（图 1-26），更加注重色彩应用的科学性。色彩艺术日益成为人们所需物质生活和精神生活的重要组成部分，色彩科学也渗入社会生产和生活的各个方面（图 1-27）。色彩艺术也是当今时代发展的一个重要特征（图 1-28）。它已不再是画家的专利品，而是走进了人们的日常生活，并且在科学、技术等许多领域发挥重要的作用（图 1-29、图 1-30）。

Q&A: