

● 薛慧志 / 著

图案

色彩设计

山东美术出版社

● 薛慧志 著

图案色彩

设计

江苏工业学院图书馆
藏书章

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案色彩设计/薛慧志著. —济南: 山东美术出版社,
2001.1
ISBN 7-5330-1475-8

I. 图… II. 薛… III. 图案-色彩-设计
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第82738号

出版发行: 山东美术出版社

济南经九路胜利大街 39 号(邮编: 250001)

印刷: 山东新华印刷厂

规格开本: 787×1092 毫米 16 开 4.75 印张

版次: 2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

定价: 25.00 元

序

常沙娜

图案是艺术设计教育中非常重要的组成部分。在高等艺术院校的艺术设计基础教学中,最重要的莫过于图案基础课程,它是艺术设计的 A、B、C,是艺术设计的基本功。然而,近几年来出于认识上的偏颇或急功近利、一味崇外的观念,在课程设置上把图案课程的比例,减少到与教育需要不相宜的程度,或以引进照搬“三大构成”课程所取代,从而忽视了我们几代人探索了近一个世纪的,已自成体系并具有中国特色的装饰图案理论和作法。随着时代的发展和进步,不断充实更新图案的理论和内涵,是专业学科面临的新课题。但是科学的总结和规律是万变不离其宗的,正如我们的前辈雷圭元先生,经他毕生的探索研究,对图案要素科学简明的论述一样,始终包含了造型、构图、色彩三个法则,相应地又强调了图案语言的“群众化”,图案形式的“民族化”,图案技巧的“装饰化”三大原则。只有这样我们的图案才能体现中国文化特有的风格,并拥有真正的“时代性”和“国际性”。为此,在图案的教学中,在掌握了图案要素的同时,在形式上重视,在中国民族文化特征的基础上创新,才是我们进行艺术设计基础教育的宗旨所在。

借此,我祝贺山东艺术学院美术设计系的薛慧志老师,通过她近年的教学实践和体会,以及对图案的研究,很好地协调了图案法则和传统的关系,并在图案课程的教学和作业练习中体现了以上的要求。薛老师及时将其教学成绩和理论编著成书,作为阶段性的总结,是有利于教学上不断改进和提高的。

薛老师毕业于景德镇陶瓷学院,也擅长陶瓷艺术的创意设计,这形成了她广采博学的意识和实践的能力。作为年轻老师,能够注重把学习传统图案和创新精神融会贯通于图案的教学中,是难能可贵的,值得我们提倡和鼓励。

再次祝愿她在今后的图案教学工作中不断充实完善,在艺术设计的创作实践中获得更加丰硕的成果。

2000年8月于北京

前言

图案是一种装饰艺术,是千百年来人类为了生活本身,为了美化环境而起装饰作用的一种艺术活动和艺术形式,它具有悠久的历史 and 广泛的应用领域。

在中国,图案已有六、七千年的历史了。从新石器时期的彩陶,战国时期的青铜器,汉代的画像砖、石,隋唐时期的敦煌壁画、藻井图案,宋代的瓷器、漆器到明清时期的建筑、家具、织锦以及民间工艺品等。人类发展的每一个时代都深深留下了图案的足迹,为我们今天的图案学习留下了十分宝贵的文化艺术遗产。中国的传统图案是我们祖先劳动智慧的结晶,是我国文化与文明的基石,是中华民族精神的象征和体现,是我们中华儿女的自豪和骄傲。

图案研究的对象极为广泛,涉及的知识范围也异常复杂。可以说,图案史是人类文化史的一个重要的组成部分。图案被广泛应用在陶瓷、服装、建筑、家具、装璜、日用品设计等艺术设计领域。

我国著名工艺美术家陈之佛先生曾经指出:从事工艺美术设计,图案基础很重要。长期以来,图案作为一门专业设计基础学科,在各艺术院校的招生考试和课堂教学中都占有十分重要的地位。它是连接绘画基础和专业设计的重要环节,是从事艺术设计的重要保证。

学习图案基础在于它要求我们运用一定的装饰规律创造美的图案形式,应用于我们的日常生活与生产活动中。这种装饰规律包括组织装饰性的形象,布置装饰性的构图,表现装饰性的色彩三个有机部分的组合。它们之间既互相联系又各自发挥作用。如果说造型给人以直观的形象要素,构图给人以美的形式结构,色彩则给人更多的感官刺激、感情特征和心理反应。图案的色彩往往是不可忽视的起决定性作用的关键部分。

图案色彩来之于自然,但不以自然色为满足,它比自然色更美、更多样、更丰富,带有更多的感情色彩,在某种程度上反映出作者的喜好。

图案色彩不单是认识色彩的客观规律,更重要的是人们的主观意识对色彩的反应。图案色彩并非大自然色彩的重现,即不是写生色彩,而是结合生活、生产,经提炼、夸张、概括出来的,能美化人们生活,是含有人们主观成分的理想化色彩。

图案色彩研究的范围比较宽,如色彩的基本知识,各种色彩互相混合的关系,对比、调和的原理,色彩的感情研究,色彩的感觉训练,色彩的使用方法等。另外,还有对中国传统图案色彩的研究和学习。

中国传统图案用色的经验极为丰富。对初学者来说,除了学习与色彩相关的理论知识外,还可以通过临摹一些中国优秀传统图案作品来学习传统色彩。敦煌藻井图案可以从中理解高级灰调子、冷暖色调、色彩谐调,明锦图案从中学习如何使用对比色和如何运用金银线勾边,少数民族蜡染和织绣图案,从中理解对比色的构成和白色的用法等。学习传统色彩目的在于开阔视野,丰富色彩知识,提高修养,了解前人运用色彩的经验,以提高对色彩的认识能力和运用能力。

编者

2000·8·18 于济南

序

前言

图案色彩设计基础 1

一、图案色彩的基本知识 2

1. 认识色彩

2. 色彩的性质

3. 色彩的体系

二、图案色彩的调配方法 3

1. 色彩的对比

2. 色彩的调和

3. 色彩的基调

4. 色彩的空间混合

三、图案色彩的使用方法 7

1. 突出画面色彩的主色调

2. 丰富画面色彩的层次

3. 综合运用对比调和手法

4. 善于用黑、白、金、银勾线

5. 体现作者的审美感情

四、图案色彩的基本练习 9

1. 以植物为主的色彩练习

2. 以人物为主的色彩练习

3. 以动物为主的色彩练习

4. 以风景为主的色彩练习

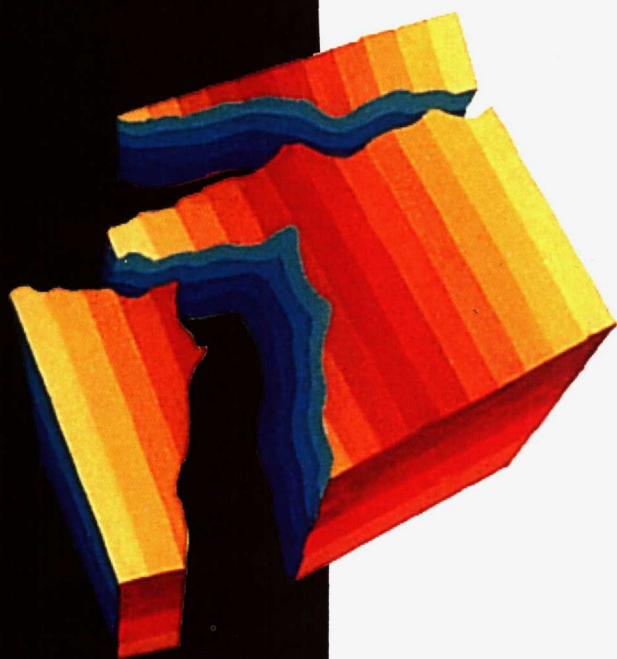
传统图案范例欣赏 25

优秀图案作品范例欣赏 39

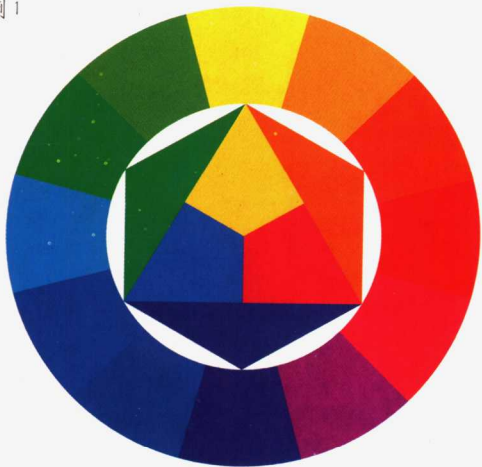
应用图案范例欣赏 57

后记 69

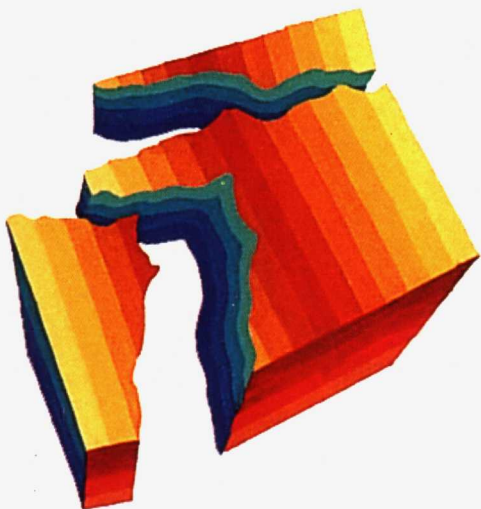
图案色彩设计基础

图例 1

图例 2

图例 3

一. 图案色彩的基本知识

1. 认识色彩

科学向我们证明这样一个事实:没有"光"就没有"色"。

简单地讲,我们虽然拥有一双明亮的眼睛,但假如处于黑暗中便什么也看不到,由此可见,光线是视觉的起因,没有光就没有色。我们能够生活在色彩斑斓的世界里,正是宇宙间光的神奇作用。

由此可见,色彩是人的眼睛在抽象的光和具象的物的刺激下,产生色感觉的心理判断。

2. 色彩的性质

色彩可分为有彩色系和无彩色系两大类。

有彩色系是指有色彩倾向的色,如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其特征是色相、纯度、明度,它们是相互联系、不可分割的。在认识应用色彩时,必须同时考虑这几方面。色相、纯度、明度,又称色彩三属性。

色相:指每种色彩的相貌、气味、倾向。(图例 1)

纯度:指色彩的饱和度、彩度、鲜艳度。(图例 2)

明度:指每种色彩由明到暗的变化程度。(图例 3)

无彩色系是指黑、白、灰,它只是一种明暗程度,不存在色彩,却具有冷暖关系。它可以在任何色与色之间起谐调和衬托作用。

3. 色彩的体系

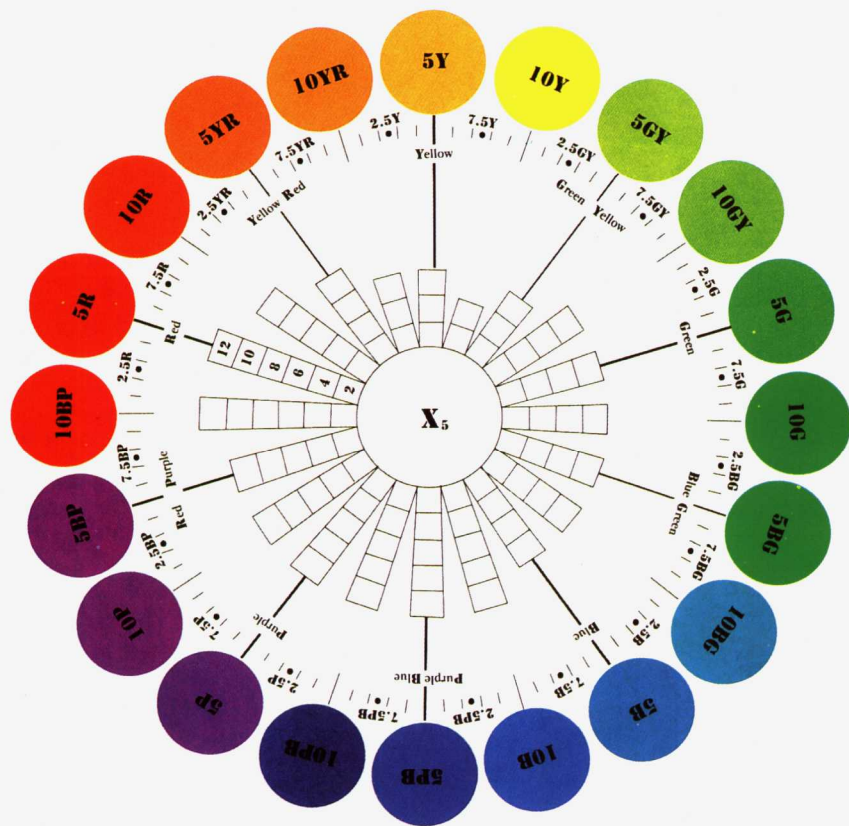
色彩的体系指使用颜色统一的标本,又称色立体。

现今世界上流行和通用的色彩体系有三个:

- (1)蒙赛尔表色系
- (2)奥斯特瓦表色系
- (3)日本色研表色系

其中,蒙赛尔表色系经过测色学的修正被认为是最科学的,更主要的是它所使用的概念与我们的习惯相同,以该体系为基础的配色研究成果较多,其应用也较为普遍,故我们在此着重介绍蒙赛尔表色系。(图例 4)

蒙赛尔 (Albert h .Munsell 1858--1918) 美国波士顿人,著名的美术教育家。他的色彩体系是

图例 4

以色彩的三属性：色相、明度、彩度为基础所构成。

把三属性作为色立体座标：垂直中心轴表示明度等级，半径的长短表示纯度，圆周角表示色相顺位。

色彩的三属性系统排列组成色立体：

色相：从红到紫的光谱中，等间隔地选择五个色，即红（R）、黄（Y）、绿（G）、蓝（B）、紫（P），相邻两色相相互混合又得黄红（YR）、黄绿（GY）、蓝绿（BG）、蓝紫（PB）、紫红（RP）。从而构成一个首尾相交的环，被称为蒙赛尔色相环。

明度：从黑到白中间增加九个均匀过渡的灰度阶段，基本上概括了有彩色与无彩色的明度变化，被称为明度尺。

彩度：在同明度的条件下，从灰色到纯色的变化（即逐渐增加纯色量）。不过严格说彩度并不完全由纯色量的多少来决定，还与该色的穿透性有关，所以蒙赛尔表色系中各色相的彩度阶段是不同的。这套方法学习起来虽然复杂，却因为

涉及的问题更加深入，故成为这种表色系的优点。

以上每一个色的表示方法为：H（色相）、V（明度）、C（彩度）。

二． 图案色彩的调配方法

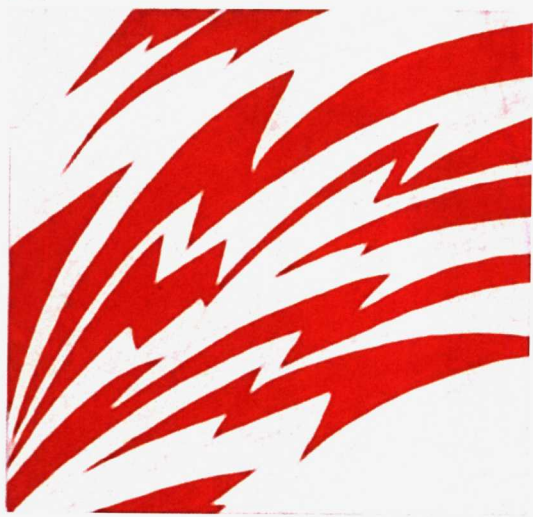
图案的色彩由于自身的特点形成自己独特的配色规律，它与写实性绘画色彩所追寻的规律是不一样的。写实性绘画色彩所注重的是自然光照下物象色彩的瞬间变化和真实写照。图案的色彩更注重物象色彩的象征性和配置规律，它是通过对色彩诸要素的分解组合，运用对比和调和的原理，配制出美好的色彩效果，并使图案呈现出不同的色彩风格和色彩情调。

1. 色彩的对比

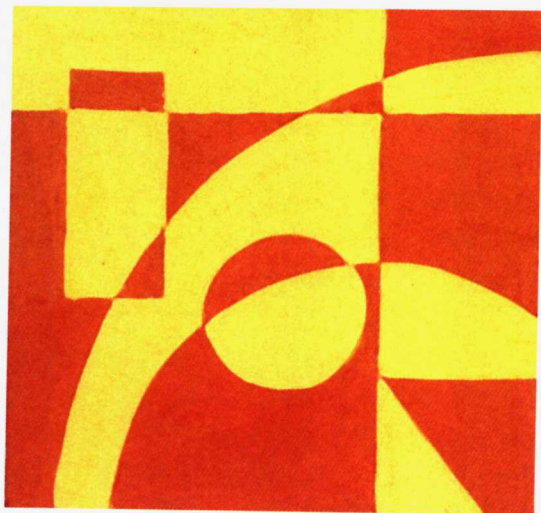
色彩的对比就是因两种色彩或者更多种色彩之间的差异所产生的对比关系。差异越大，对比越强，不同的对比形式会使图案的色彩具有不同的面貌。缓和对比，图案的色彩显得和谐优雅；强化对比，图案的色彩显得明朗醒目。如果图案的色彩缺少对比，就会显得单调没有生气，

图例 5

图例 6

图例 7

反之对比太强又感到生硬。运用对比这一语言要根据设计的要求和内容需要恰到好处地运用。

色彩的对比主要通过下面几方面来考虑:

(1) 色相对比: 由色相的差别而形成的对比。(图例 5)

色相对比的强弱取决于色彩在色相环上的距离, 距离越远, 对比越强烈。

根据这一特征, 色相对比又可依照距离的远近分为:

a. 同类色的对比: 在色相环上同一色相的两色对比是同类色对比。是指某一色相由纯度渐加白到加黑, 所调配出的各色相之间的组合运用。它最容易取得和谐、统一的效果, 有单纯、高雅之感。(图例 6)

b. 邻近色的对比: 在色相环上相邻不相同色相的两色对比是邻近色对比。是指任一色相与左右相邻色相的组合运用, 色相对比较弱。它比同类色活泼, 与同类色都属于调和色调, 效果柔和宁静。如红与橙、橙与黄、黄与绿、绿与蓝、蓝与紫、紫与红。(图例 7)

c. 对比色的对比: 在色相环上不相邻不同色相的两色对比是对比色对比。色相对比较强。它容易突出主题, 强烈、鲜明, 但往往不容易组成一个统一调。如红与黄、黄与蓝、蓝与红、橙与绿、绿与紫、紫与橙。(图例 8)

d. 互补色的对比: 在色相环上绝对相对应的两色对比是互补色对比。色相对比强烈。两种色组合, 既互相对立, 又互相衬托。当它们邻近时, 互相使对方达到最大鲜明度; 当它们调和时, 互相消灭, 呈黑灰色。如红与绿, 黄与紫, 蓝与橙。(图例 9)

红与绿, 不只是互补色对比, 而且是极度的冷暖对比。

黄与紫, 不只是互补色对比, 而且是极度的明暗对比。

以上几种对比可以同时使用, 但一定注意: 次要部分弱对比 (同类、邻近), 主要部分强对比 (对比、互补)。

(2) 明度对比: 由色彩明暗程度而形成的对比。

有两种情况, 一是指同一种色相由于深浅

不同而产生的明暗差别(图例10-a)。而另外一种情况是不同色相之间的明暗差别(图例10-b)。明度对比是最为明显的一种对比,大自然普遍存在这种对比,如白天与黑夜。明度对比强,其光感强,形象清晰、醒目。最强对比是黑白对比。

(3) 纯度对比:是色彩之间颜色鲜艳程度的对比。(图例11)

对比强烈,色彩艳丽、生动;对比减弱,色彩柔和中见绚丽,但易产生模糊不醒目的效果。同一种色相加黑、加白或加灰色减弱纯度,把较纯的和 not 纯的色彩对比使用,可以互相衬托或突出一方。色彩的纯度对比往往和色彩的明度对比联系在一起。因为色彩纯度变化时,明度也发生变化。

(4) 冷暖对比:就是把冷色和暖色相对比。(图例12)

由心理作用可以把色彩分成暖色和冷色,产生冷、暖的对比,相互衬托或突出另一方。暖色区,纯度越高越暖,如红、橙、黄;冷色区,纯度越高越冷,如蓝、绿、紫。大部分色彩都具有冷暖倾向,同一色相也具有冷暖之别。暖色加白变冷,加黑变暖;冷色加白变暖、加黑变冷。

(5) 面积对比:是指两色或两种以上的色并列时,各色所占的面积的比例。(图例13)

在设计图案时,面积对比的选择比色彩的选择更为重要,它会决定画面色彩的色调以及色彩的调和、均衡以及对比的强弱关系等。

2. 色彩的调和

色彩的调和就是把不同的两个色彩或两个以上的色彩搭配组合使其和谐,产生秩序感,达到调和。主要通过下列几种方法,使画面达到对比中有调和的效果,使色彩和谐一致。

(1) 同一色调和法:就是在两个对比或多个对比色彩中混入同一种色彩,使其互相靠拢,达到调和。(图例14)

(2) 互混色调和法:如果色彩的色相对比很强,饱和度高,为了取得一致性,双方色彩进行互混,你中有我,我中有你,达到调和。

(3) 中性色调和法:金、银、黑、白、灰通常称之为中性色,跟任何色彩都能谐调,因此在

图例 8

图例 9

图例 10 - a

图例 10-b

图例 11

图例 12

对比的色彩中 金、银、黑、白、灰的添加或间隔就会产生调和作用，也会产生丰富画面的效果。(图例 15)

(4) 序列色调和法：由色彩的色相、明度、纯度的推移过程所产生的序列性，使画面达到调和。

(5) 退晕色调和法：用逐渐过渡的明暗变化，减弱过分强烈的色相对比，近似于中国画的渲染法。(图例 16)

(6) 增减面积调和法：增加对比色中一方的面积，使其色彩占主要地位，而减小对比色中另一方的面积，使其色彩居次要地位，就能缓和对比产生调和。如“万绿丛中一点红”即是典型的例子。(图例 17)

3. 色彩的基调

色彩的基调即画面上总的色彩感觉，大的色彩效果。如冷色调、暖色调、绿色调、蓝灰色调、红黄色调、强烈鲜明的或柔和的色调等。(图例 18a-g)

图案色彩追求的是一种主观、理想化、装饰化的色彩，它讲究色彩的韵味和基调。不论是互补色的配置，还是类似色的配置，都要有一个总的色彩倾向和基调。色彩基调的确定可从图案内容和使用功能出发，如表现秋天景色的图案，配色一般倾向于橙黄色调；也可根据设计者的设想，完全从装饰和美化的角度去考虑。不同基调的色彩给人以不同的感觉和联想。红色系列给人一种热情、热烈、刺激的感觉，联想光明、喜庆、温暖；黄色系列给人以柔和、轻快、明朗的感觉，联想快乐、成熟、高贵；蓝色系列给人一种宁静、深沉、活泼的感觉，联想清静、理智、纯洁；绿色系列则给人以清新、生命、和平之感，联想青春、安全、和平。

因此，色彩的基调在图案设计创作中，对表现时间、环境、气氛和作者思想感情等有十分重要的作用。下面我们将从色彩的明度、色相、纯度配置三个方面考虑，确定形成色彩基调的方法。

(1) 从色彩的明度配置，可形成三种基调：

a. 高纯度调：色彩的白色量高，形成高纯度色彩，具有明朗、爽快、轻柔之感。在配置中应注意要加些中或低明度色彩，产生对比效果。在

设计中,室内纺织品、夏季服装面料、化妆品包装、壁纸等色彩多采用此种基调。

b. 中明度调: 色彩含灰量适中, 比较柔和、含蓄。室内设计的总体色调比较适宜中明度色调, 服装、日用品、交通工具等多应用此种基调。

c. 低明度调: 因色彩含灰量高, 具有深沉、庄重、高贵、朴素之感。冬季的服装面料、中药盒包装、高级轿车等多采用此色彩基调。

(2) 从色彩的色相配置, 可形成三种基调:

a. 冷色调: 色彩趋于寒冷, 有透明、轻爽、阴凉、深远的感觉。夏宫、水果店等以这种基调为好。

b. 暖色调: 色彩趋于温暖, 有热烈、香甜、明朗、前进的感觉。食品的包装, 北方冬季的服装等可以应用此种基调。

c. 中性色调: 色彩的冷暖倾向不是很明显, 有温和之感。此种色彩基调广泛运用到生活中, 到处可见。

(3) 从色彩的纯度配置, 可形成三种基调:

a. 高纯度色调: 色彩具有浓烈、鲜艳之感。广告设计、儿童服装等多运用此种基调。

b. 中纯度色调: 色彩具有柔和、文雅之感。这种色调在生活中运用较多。家庭室内布置的总体色调一般为中性色, 纺织品面料, 一般生活日常用品的色彩均用此基调。

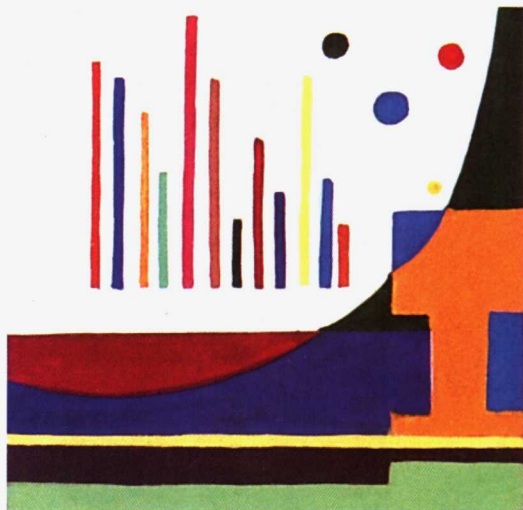
c. 低纯度色调: 色彩具有朴素、安稳、暗浊之感。有些工业用品的色调和卧室的色彩趋于这种基调。

(4) 色彩的空间混合色彩即并置混合。由于空间距离和视觉生理的限制, 眼睛辨别不出过小或运动物象的细节, 把不同色块感受成一个新的色彩, 这种现象称之为空间混合或并置混合。空间混合在设计表现中应用的十分普遍。马赛克镶嵌壁画, 纺织品中的经纱纬纱交叉的混合现象都是利用视觉的空间混合取得色彩丰富、响亮、强烈的艺术效果。

三. 图案色彩的使用方法

1. 突出画面色彩的主色调

俗话说: "远看色调近看花"。一幅图案创作, 一般应该有一个色为主色调, 才能使画面统一, 有整体感。因此, 图案设计必须根据不同的内容, 制定色彩的主调。特别是在多色的画面上

图例 13

图例 14

图例 15

图例 16

图例 17

图例 18-a

更要注意突出画面色彩的主色调,否则就会造成画面过乱过花的现象。

2. 丰富画面色彩的层次关系

(1) 注意色彩明暗、浓淡的变化,可丰富画面层次。既要拉开画面层次,又要注意画面色彩间的相互呼应。

(2) 重视底色的运用,底色是画面的基础色。达到画面明暗的不同层次的方法由画面底色的深浅程度来决定,大致有三种情况。

- a. 深色底——衬托出的形象鲜明、强烈。
- b. 浅色底——突出形象外轮廓形。
- c. 中间色——所画形象或深或浅,柔和丰富。

(图例 19a-c)

3. 综合运用对比、调和的手法

在调和色彩中,常常用小的对比来增加活泼感;在对比色彩中,则往往用小面积的调和来缓和对比。加强画面主要形象的色彩对比,其它相对减弱,达到突出主题的目的。色彩对比包括色相、纯度、明度、冷暖、面积。

4. 善于用黑、白、金、银勾线

中国古建筑、彩画、织锦、彩绘瓷器、地毯等传统图案的色彩结构非常复杂,但往往产生出令人意外的调和与生动之感。为什么会产生这种美好的效果?原因在于色块的周围被勾上白色、黑色或金银色的线条,把色块围了起来,这样就可使复杂的、互不联系的色块得到统一调和的效果,而富有装饰风味。(图例 20)

5. 体现作者的审美感情

色彩本身没有感情,但是,人们对于色彩却有联想的习惯。

(1) 人们对色彩的感情随着文化修养、社会地位、年龄、民族、信仰、职业习惯的不同而不同。季节变化对色彩爱好也有影响。

(2) 色彩使人对某种物象产生形象色,从商品广告上看到某种颜色,可以想到产品的味、色,如橙汁饮料,橙黄色,暖甜。不同商品采用的基调不一样。

(3) 不同色彩会在人心理、生理上产生不同的影响,因而产生不同的感染力。人们对不同色彩产生不同联想。

由于色彩有感情,每人有偏爱色,设计者有主观偏爱色,但只有主观色彩远远不够,应根据

图例 18-b

图例 18-c

图例 18-d

图例 18-e

消费者喜爱而设计,应注意客观、主观关系的谐调。图案设计选择和使用色彩时,就应该把这些因素都考虑进去,否则容易脱离实际。

四. 图案色彩的基本练习

图案色彩的基本练习是在掌握以上图案色彩的基本知识和规律的理论基础指导下所进行的

实践过程,也是学习图案色彩的重要过程之一。

初学图案的学生首先要弄清楚色彩与色彩之间的相互关系,并且通过对传统图案色彩的临摹、对自然色彩的写生以及图案色彩的基本练习,从实践中去锻炼对色彩的感觉,认识色彩的相互作用,提高对色彩的概括、提炼和运用能力。

图例 18-f

图例 18-g

图例 19-a

图例 19-b

图例 19-c

图例 20

