

设计色彩

新世纪
高等
美术
教材

* 樊 萍 著

艺术与 设计 基础 教学

15

S H E J I S E C A I

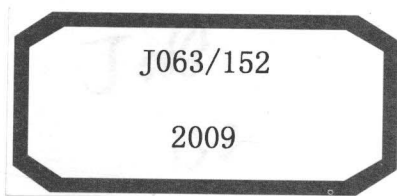

新

SHEJISECAI

- * 探讨色彩设计的基本规律
- * 诠释色彩设计的表达方法
- * 发挥个体对色彩的表现和创造
- * 规划色彩设计的教学与创意

四川出版集团 四川美术出版社

设计色彩

* 樊萍 著

S J S C

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩 / 樊萍著. — 成都: 四川美术出版社 2009.8

新世纪高等美术教材

ISBN 978-7-5410-3975-1

I. 设… II. 樊… III. 色彩学—高等学校—教材 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第149947号

新世纪高等美术教材

XIN SHI JI GAO DENG MEI SHU JIAO CAI

设计色彩

SHE JI SE CAI

樊萍著

责任编辑	何启超
封面设计	刘春明 陈世才
责任印制	曾晓峰
责任校对	李慧 陈娟
电脑制作	华林平面设计制作室
出版发行	四川出版集团 四川美术出版社 (成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031)
经 销	新华书店
印 刷	四川华龙印务有限公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	5.5
图 片	366幅
字 数	110千
版 次	2009年8月第1版
印 次	2009年8月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-3975-1
定 价	33.00元

■ 著作权版权所有 违者必究

本书如有质量问题, 请与我社发行部联系

电话: (028) 87734385

内容提要

《设计色彩》运用科学的色彩学原理阐述了设计色彩的基本规律。通过色彩归纳、平面化色彩处理, 以对比为主的设计色彩、以调和为主的设计色彩等各单元的实际操作与训练, 提高学习者的色彩使用能力, 发挥个体对色彩的创造性。

本书针对教学各个环节的内容进行深入浅出地讲解, 并以大量教学案例, 为学习者提供借鉴与参照。

《设计色彩》作为专业色彩课教学教材, 被广泛应用于高校设计专业的基础课教学。

封面作品: 谢纲

新世纪高等艺术(美术、设计、音乐)教材 编审委员会

黄宗贤 马一平 林 木 程丛林 王岳川
徐仲偶 龙 全 吴 翔 魏绍龙 刘境奇
赵 健 冉昌光 张 林 刘遂海 李晓寒
叶 苹 朱 飞 徐伯初 张 苏 甘庭俭
陈小林 甄忠义 张晓黎 谢可新 蔡 蓉
刘春明 洪志钧 马晓峰 田 曦 常雅玲

主 编

黄宗贤 马一平 林 木 程丛林

执行主编

张 苏 何启超

策 划

何启超 陈小林 翟幼林 徐仲偶

总序

进入二十一世纪后，在社会文化大转型的背景下，我国高等美术教育的格局和内涵发生了巨大的变化。这种变化具体体现在三个方面：一是独立的老牌美术学院的扩充与开放性与其他综合性大学以及民间资本对美术教育的青睐，打破了高等美术教育单一的办学与教学模式，美术类专业已经成为我国高校中专业增长最快的学科门类之一。二是大美术观已基本确立，传统的“纯美术”与设计艺术以及一些新兴的美术门类（如动画、新媒体艺术等）形成了共存互动的关系。三是与整个艺术的变革与发展态势相一致，艺术在当代文化背景中与其他学科有了一种更深刻的内在关联性，由重艺术的训练向重观念和创造性思维的培养转换。

在这种新的形势下，高等美术教育的教学内容以及教学方法和手段的变革势在必行，特别是教材的建设更需加大力度。基于我们对当下中国高等美术教育发展态势的把握与认识，以及高等美术教育教学的实际需求，我们组织了若干高等艺术院校或艺术专业中的一批有较高学术造诣和丰富教学经验的专家、学者编写这套系列美术教材，以满足众多美术与设计院系教学的实际需要，促进高等美术与设计教育的发展，加快复合型、创新型美术人才的培养。

在这套教材的编写过程中，我们力求做到四个结合：

一、创新性与基础性的结合。作为造型艺术的美术，在其发展的过程中形成了许多富有长久价值的知识体系和普遍性规律，作为教材自然包括造型艺术基础教学内容的素描、色彩等和具有悠久传统的油画、国画、设计基础等教材。当然，美术总是随着时代的变革而发展的，一些新兴的艺术门类因文化与科技的发展以及审美趣味的变化而不断出现。即使是传统学科，其内涵也随着时代的发展而不断扩展，出现新的观念、新的表现方法与手段，因而，编写以往没有或薄弱的课程教材是我们不能忽视的，体现新的观念、新信息、新知识更是各部教材尽力而为的。唯有如此，才能体现出时代性与创新性。

二、系统性与启发性的结合。所谓的系统性包含两方面的含义：一是这套教材力求编出我们当下作为美术类专业教学所需的主干课程的教材；二是在各部教材中力求结构的完整、知识点与信息的全面准确。但是，对于一些正在发展与变革的艺术观与表现形式，特别是一些探索性的艺术家的艺术思想与表现方法，我们要尽力给予一定的描述与介绍，给予学生更大的思考空间和更多的启发性。

三、理论性与实用性的结合。作为教学重要载体的教材，对基础知识、基础概念、基本技能技巧的系统准确介绍是不可缺少的。美术创作——无论哪种美术门类的创作都呈现出将物质材料精神化或将精神物质化的过程，这就决定了美术各门类具有明显的实用、实践性品质。因而，这套教材必须要对实用性较强的教材的编写给予特别的关注。同时，在各部教材中对技术与操作层面的内容介绍也应予以十分的重视。

四、经典性与开发性的结合。教材，特别是艺术教材有着重要的示范性。其知识点与观念的介绍必须具有代表性、经典性。特别是范画的选择，应力求选用经过时间检验的名家的名作，让学生了解人类的艺术成就，树立民族自信心和多元文化艺术观。即使是选用学生的范画，也要选用那些具有针对性、启发性、独创性的作品。这样，以便使学生在前人或他人的视觉经验中吸取有益的养料，以滋养自己的艺术生命。当然，经典性与代表性本身不是制约开拓性的块垒，所以在这套教材中，自然要融入一些并未成经典、甚至还不被所有人认同的观点和作品，让学生在学习过程中去甄别良莠，认识与感受处于动态发展过程中的艺术的特性。

总之，本套教材在结构和内容上尽力体现素质导向、兴趣导向、创造导向和发展导向的现代美术教育的课程理念。当然，由于种种原因，这套教材或其中一些教材初版未必达到了我们的出版目标和期望，我们将不断听取使用学校师生们的意见，认真修订与完善，使之达到我们预期的目标，成为大家喜爱的系列教材。

黄宗贤

2005年8月于锦江河畔

前言

在任何形式的艺术表现中,色彩是最能够触及人的心灵,让人受到感染的因素。色彩之美能愉悦身心,能表达人们的思想和情怀。色彩,可以象征一个民族、一个机构,代表一个产品或一个设计理念。色彩,渗透在人们的社会生活中,装点了平凡赋予了美感,色彩所具有的意义是显而易见。

设计色彩,是艺术创作中针对色彩问题提出的具有创意性、有效的规划和方案。设计色彩的形式多样,它简洁、明快、富有变化的特征为人们所喜爱。一个良好的色彩设计能提高视觉的注意值,提升艺术作品的审美价值。因此,设计色彩不仅广泛地运用在装饰设计和艺术设计领域中,一切涉及色彩因素的艺术创作都离不开色彩的设计。

设计色彩的学习,是运用色彩基本规律和设计色彩的表达方法,进行实际能力的学习与训练,是行之有效地提高学习者使用色彩能力的方法与途径。通过设计色彩的学习,了解和掌握色彩的特性、色彩的组合规律,充分调动和发挥个体对色彩的表现性和创造性,从而使您在艺术创作中、在色彩表达上具有更自如的驾驭能力。

《设计色彩》所展示的图片,除了选自高校艺术教育前沿青年教师的作品外,大多数是自己历年教学过程中学生的作品,这种选择会更真实地贴近学习者的实际状况,对这门课程的学习起到抛砖引玉的作用,为你们的学习带来帮助。

樊萍

2008年11月16日

目 录

001	第一章 色彩基本属性
001	第一节 色彩范畴
001	第二节 色彩要素
004	第二章 设计色彩基本规律
004	第一节 色彩对比
007	第二节 色彩调和
008	第三章 设计色彩的表现
008	第一节 色彩归纳
010	第二节 平面化色彩处理
015	第三节 以对比为主的设计色彩
024	第四节 以调和为主的设计色彩
027	第四章 设计色彩的学习与借鉴
027	第一节 对传统艺术的学习与借鉴
031	第二节 对自然色的学习与借鉴
033	第五章 设计色彩的应用
033	第一节 设计色彩在广告设计中的应用
036	第二节 设计色彩在包装设计中的应用
039	第三节 设计色彩在展示设计中的应用
042	第四节 设计色彩在服装设计中的应用
045	第六章 设计色彩课题作业欣赏
081	第七章 设计色彩教学目标及课题安排
082	结束语
082	主要参考书目

第一章 色彩基本属性

大自然的美妙无与伦比，人类创造的物质世界更是丰富多彩。在自然和物质世界中，一切被视觉感知的色彩都具有其基本的属性，它们是色相、明度、纯度，也称之为色彩的三要素。色彩三要素，是一种色彩区别另一种色彩的标志。

色彩的属性，是任何色彩都具备的基本特征。在色彩的应用过程中，人们对色彩特征的描述是运用色彩三要素基本理论，对色彩进行配置和色彩与色彩之间的比较，也是从色相、明度、纯度三方面进行的。所以，只有了解掌握色彩具有的三个基本要素，才能够运用这些要素，对色彩进行有意义的规划和设计。

第一节 色彩范畴

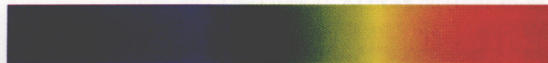
在自然的色彩世界中，能够被人的视觉所感知的所有色彩现象都属于色彩的范畴，色彩范畴大致可分为两大类，它们是有彩色类和无彩色类。

一、有彩色

凡是具有某种色彩倾向的颜色就是有彩色。从物理学角度看，可见光谱中所有能被视觉感知的光源光、反射光、透射光都是有彩色光。彩色是无限的，人的视觉仅能分辨其中有限的一部分。在色彩实践过程中，人们运用颜色材料通过有彩色颜料之间的混合，即可展示可见光谱中的色光，也可以运用彩色与无彩色颜料之间的混合创造无数的色彩现象，展示无穷无尽的色彩样式。

二、无彩色

没有色彩因素的黑、白、灰，它们不包括在可见光谱中，所以称之为无彩色。无彩色具有完整的色彩性质，用无彩色的黑、白、灰可以表达

有彩色系列

无彩色 黑、白、灰

有彩色与无彩色混合的含蓄的黄灰

物体的空间关系、塑造物体的形象和体积。无彩色的黑、白、灰在有彩色的体系中扮演了重要角色。一个色相与有无彩色的黑、白、灰混合，能够使这个色相变得明亮或灰暗，使色彩的倾向更含蓄而雅致。因此，无彩色和有彩色一样，是一切以色彩形式作为艺术创作的最基本的元素。

第二节 色彩要素

自然界中凡是具有色彩因素的物质都具备三个方面的要素。

- 一、有特定的相貌特征，色相要素。
- 二、有特定的明亮程度，明度要素。
- 三、有特定的鲜浊程度，纯度要素。

色彩的三要素，表达了一个色彩的基本面貌。三要素之间既相互独立又相互制约。一个要素发生变化，其他要素也随之改变。

一、色相

色相，表示色彩的相貌及特征。凡是能被视觉感知到的色彩都具有不同的相貌特征：红、橙、黄、绿、蓝、紫，每个色相都具备一个名称以区

别其他色相。

可见光谱中的所有色光是颜色材料的基本色。为了便于对色彩的使用和管理,通常将不能被再次分解的颜色称为原色,它们是:红、黄、蓝也称三原色,由任意两个原色混合而产生的是间色:橙、绿、紫等等。将原色和间色组成的色相秩序首尾连接,构成的环状结构称之为色相环。

色相环展示了人们所能感受到的所有色相。人们通常使用的色相环有12色相环、16色相环、24色相环等等。

二、明度

明度,表示色彩的明暗程度。在有彩色系列中任何一个色相都具有自己的明度特征。

确定一个色相的明度特征,通常是将无彩色的黑、白展开成一个渐变的色阶与有彩色形成对应,以此确定其明度状况。靠近白端的色称之为高明度的色彩,靠近黑端的色称之为低明度的色彩。被视觉感知的色彩范围中,黄色是高明度的色彩,蓝紫色是低明度的色彩。

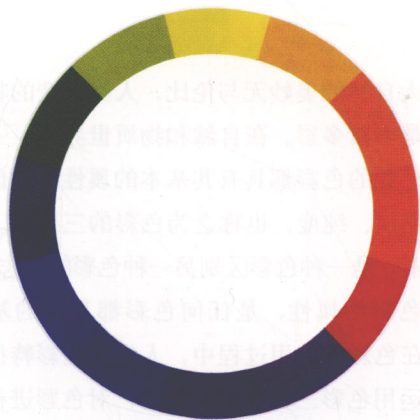
色彩的明度要素具有较强的独立性,可以不依赖色彩的其他因素去表达物体的空间和体积关系。但是,一旦色彩的明度特征发生变化,色彩的其他要素也随之会发生改变。

一个色相加白,其明度提高,纯度降低,色相不变。

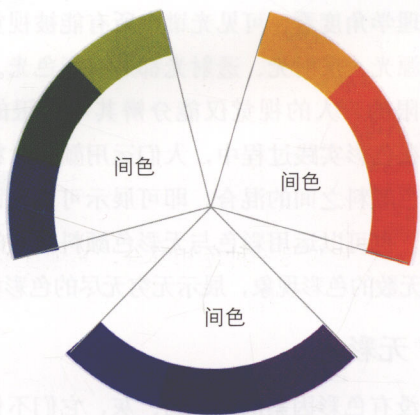
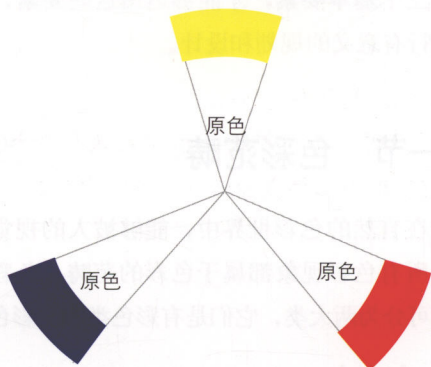
一个色相加黑,其明度降低,纯度降低,色相不变。

一个色相加同明度灰,明度不变,色相不变,纯度降低。一个色相加不同明度灰,明度提高或降低。

纯度降低、色相不变。

全色相环

一个色相加另一种色相，明度改变，纯度改变，色相改变。

三、纯度

纯度，表示色彩的鲜浊程度。一个色彩的纯度取决于该色彩波长的单纯程度，以及波长光辐射对视觉产生的敏感程度。在可见光谱中，视觉对红色光波最敏感，因此红色的纯度最高。视觉对绿色光波感知迟钝，因此绿色的纯度低。人们使用的颜色材料所表达的色相纯度远远低于光谱所展示的色彩纯度。

任何一个色彩都具有其特定的纯度，一旦这个色彩混合了另一种色彩，其纯度因此降低，明度也同时发生改变；混合无彩色的黑、白、灰其明度在提高或降低的同时，纯度也降低。

纯度体现了色彩的内在品质，纯度的变化会使色彩的表现更绚丽神奇。

要获得一个不带明度因素和其他色相因素的、纯粹的色彩纯度变化阶，可以用与该色相明度相同的黑、白、灰混合，展开秩序便可获得一个色相的纯度发生改变时，该色相的其他要素也会发生相应变化。

一个色相加白，其纯度发生改变，明度会提高，色相不变。

一个色相加不同明度灰，其纯度发生改变，明度会提高或降低，色相不变。

一个色相加黑，其纯度发生改变，明度会降低，色相不变。

一个色相加同明度灰，其纯度发生改变，明度不改变，色相不变。

一个色相与另一种色相混合，其纯度发生改变，明度改变，色相改变。

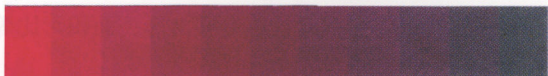
有彩色与无彩色的明度值对应

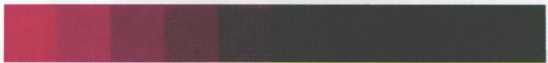
加白的纯度变化

加黑的纯度变化

加同明度灰的纯度变化

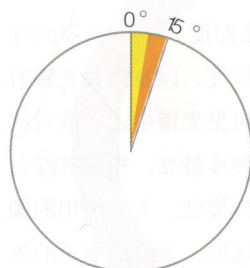
加一个色相的纯度变化

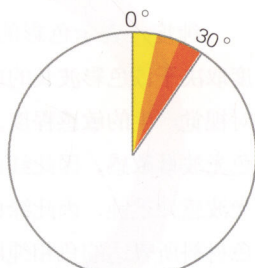
第二章 设计色彩基本规律

一切视觉艺术的形式美因素都包含在色彩与造型所组成的有意味的关系中，它们是色彩与色彩之间的组织结构关系：色相关系、明度关系、纯度关系、色彩冷暖关系、面积关系等；是色彩的表现语言和技巧：笔法、肌理和材料；是色彩的构成和组合规律：多样统一、对比调和。

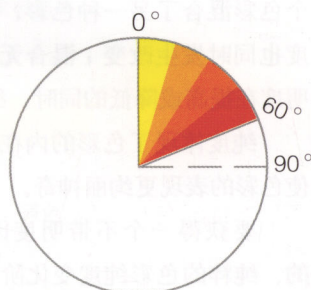
运用色彩的组织结构关系和表现技巧，在多样统一、对比调和的色彩构成规律及组合原则指导下，追求以创造为目的的色彩表现，扩大对色彩的表现力和想像力。是设计色彩学习的目的。运用多样统一、对比调和的色彩组合基本规律，能为色彩表现带来更多的主动和自由，创造更多的有意味的色彩形式。对比调和、多样统一既是色彩组合的基本规律，也是设计色彩的基本规律。

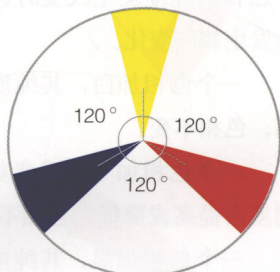
同一色相

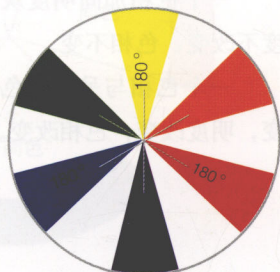
类似色相

邻近色相

对比色相

互补色相
色相对比

第一节 色彩对比

色彩对比，是追求以色彩变化为目的的一种价值取向。没有对比就没有活力，也就没有画面的强烈冲突点。单调、缺乏变化的色彩会使艺术作品失去感染力。

色彩对比，是色彩的诸多因素之间形成的比较关系。在设计色彩过程中，恰当地运用好色彩的对比手法，能增强作品的艺术表现力，深化作品的内涵。色彩对比是以色彩三要素为基本内容来展开，它们包括：色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、面积对比等等，这里仅以五种对比现象进行阐述。

一、色相对比

色相对比，是色彩因相貌之间的差异而形成的比较关系。色相，是视觉形成色彩知觉的重要因素，建立不同色彩相貌之间的对比关系，有利于人们识别形象之间的差异，增强视觉对形象的判断力。

对比内容

色相对比的内容，是以色相环中色相之间的间隔距离来确立。色相间隔距离近的是弱对比，间隔距离远的是强对比。

由此形成色相环相距 15° 之内的同类色对比；色相环相距 30° 以内的

类似色相对比；色相环相距 $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 以内的邻近色相对比；色相环 120° 对应的一对色相之间的对比色相对比；色相环 180° 对应的一对色相之间的互补色相对比。

二、明度对比

明度对比，是色彩与色彩之间因明亮程度不同而形成的比较关系，明度对比可以是同一色相之间明暗程度的比较关系，也可以是多个色相之间的明暗程度的对比关系。明度对比具有极强的概括力和表现力。视觉对明度对比的反映也最敏感、最强烈。

对比内容

明度对比内容是用一个色相加白变亮，加黑变暗所展示的明度变化阶进行划分。从亮到暗大致分为高调、中调、低调。在同一基调中，由于不同明度的色相面积大小分布不同，形成的对比差异也不同，明度差异大的是长调，明度差异小的是短调，介于之间的是中调。

由此明度对比的内容可以是：高长调、高中调、高短调；中长调、中中调、中短调；低长调、低中调、低短调。

在实际的色彩应用过程中，更多涉及的是关于有彩色之间的明度比较关系。建立有彩色的明

度对比关系，可以参照用单色所建立的明度对比的效果，对参与的色彩进行提高明度或降低明度的处理，以适应作品对明度的要求。当然，因为改变了色彩的明度，色彩的其他特征也同时会发生改变。任何一个色相只有在原有的明度基础上，才可能发挥最佳视觉的效果。

三、纯度对比

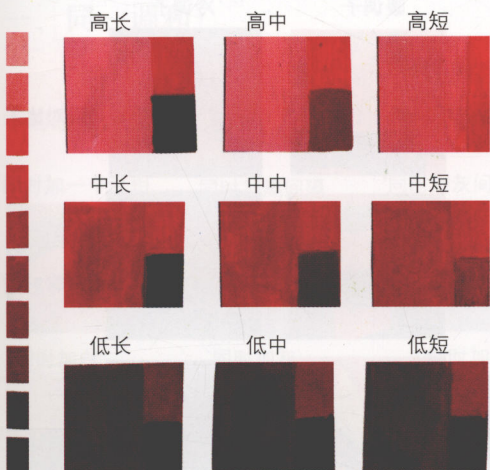
纯度对比，是色彩与色彩之间，因含纯色量的多少及鲜浊程度不同而形成的比较关系。纯度对比可以是同一色相之间鲜浊程度的比较关系，也可以是多种色相之间的鲜浊程度的比较关系。建立色彩的纯度对比，能够增强色相的识别度。

对比内容

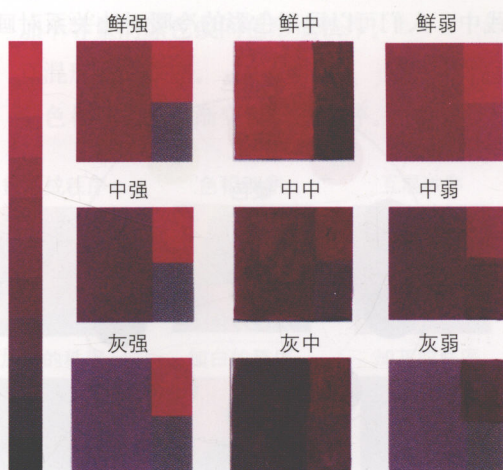
为了便于对纯度对比的认识，通常是建立一个由纯色过渡到同明度灰的纯度秩序，并将这个秩序划分为三个部分。它们是：纯度对比的鲜调子、纯度对比的中等调子、纯度对比的灰调子。

在同一基调中，由于纯色和灰色的面积大小和位置分布不同，形成的对比关系也不同。纯色和灰色差异大的是强调，差异小的是弱调，介于之间的是中调。

由此纯度对比有：鲜强调、鲜中调、鲜弱调；中强调、中中调、中弱调；灰强调、灰中调、灰

单色明度对比内容

单色纯度对比内容

弱调。

在实际的色彩应用过程中,更多涉及的是有彩色之间的纯度对比。建立有彩色的纯度对比关系,可以参照单色的纯度对比效果,对参与的色彩进行提高或降低纯度的处理,以适应作品对纯度的要求。

四、冷暖对比

色彩的冷暖感,是人的身体对外界体验所获得的某种经验被赋予在色彩的知觉上,颜色材料本身没有实际的温度。我们所认识的色彩冷暖感,实际是人的视觉感受成为了触觉的先导。

在色彩实践和运用过程中,人们往往习惯从色彩的视觉心理角度对一个色相进行冷暖判断。橙色与火及太阳会产生联想,在橙色的环境中人们往往会从心理上感受到温暖。蓝色和海洋及远山会产生联想,在蓝色的环境中人们会有凉爽的感觉。因此,从色彩的视觉心理角度人们将色彩划分为冷色和暖色两个部分。橙色被确定为最暖的色,也称之为暖极色。与橙色相关的红色和黄色是暖色,红紫色和黄绿色是中性暖色;蓝色确定为最冷的色,也称之为冷极色。与蓝色相关的蓝紫色和蓝绿色是冷色,绿色和紫色是中性冷色。

建立色彩冷暖对比关系,从视觉上能带给人们强烈而富有变化的色彩现象。在设计色彩的实践中,人们可以运用色彩的冷暖对比关系对画面

色彩的使用进行设置选择。

对比内容

通常情况下确立色彩冷暖对比,是依据孟塞尔10色相环的色彩分布进行色彩冷暖区域的划分。色相间隔距离远、冷暖对比强烈,间隔距离近、冷暖对比弱。

由此有色彩冷暖的最强对比:暖极色和冷极色的对比。

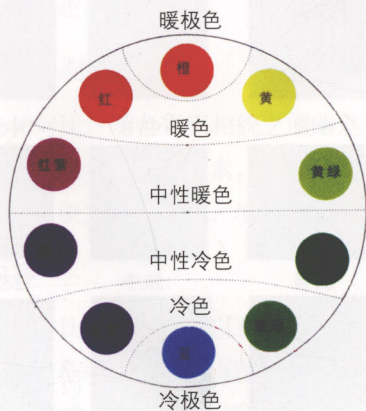
强对比:暖极色和冷色,冷极色和暖色。

中等对比:暖极色、暖色和中性冷,冷极色、冷色和中性暖。

弱对比:暖极色与暖色,暖色与中性暖,中性暖与中性冷,中性冷与冷色,冷色与冷极。

五、面积对比

在任何以色彩为表现形式的艺术创作中,画面中的色彩总会以一定的面积关系相互并存。每种色彩所涉及到的面积、位置等因素被我们的视觉所认知。同样一组色彩因为面积的占有不同,会带来完全不同的视觉效果,这便是色彩的面积对比。

孟塞尔10色相环

最强对比

暖调子

冷调子

强对比

中等对比

弱对比

对比内容

色彩面积对比的内容，是以画面中色彩面积的占有量和分割情况来确定。

色彩对比强烈：其色彩的面积分布完整、面积占有量均等、图形简单。色彩对比弱：其色彩面积分割次数多、形象复杂、分散。大面积的色彩和小面积色彩并置时，优势的面积色彩对小面的色彩起烘托作用，此时色彩的对比也弱。

第二节 色彩调和

调和，是指两个或两个以上的事物建立了某种协调一致的、和谐适当的关系。色彩调和，是色彩与色彩之间形成了和谐的、井然有序的秩序组合。协调的、和谐的色彩设计能给人们带来舒适、温暖的色彩情感体验。建立美妙和谐的色彩调合关系是设计色彩的最终目的。协调一致的色彩关系是追求对比中的统一性，强调色彩的统一因素，即“同一调和”；“变化中求协调”是强调色彩的变化因素，即“对比调和”。

一、同一调和

“同一”和“统一”是人类寻求和谐的最基本的愿望。在色彩实践中“同一调和”是追求色彩

表现的同一性、一致性。同一调和的表达方法是：在对比的色彩关系中保持色彩三属性中一种属性的相同，变化其他属性及其相互之间的比较关系。

调和内容

在对比的色彩因素中，使画面的色彩在明度上保持一致，同时加等量或不等量的白、黑，是同一明度的调和；同时加等量的原色或间色使对立的色彩拥有相同的色相因素，是同一色相的调和；同时加等量的灰，使对立的色彩拥有相同因素的灰，是同一纯度的调和；同时加一个间隔因素（白、黑、灰、原色、间色）是同一间隔因数的调和。

二、对比调和

对比调和，是强调变化基础上的一种色彩调和方式。在对比调和中，保持色彩因素的对立状态，同时赋予其色彩的某种要素使其产生秩序的变化与过渡，从而达到协调。因此，对比调和又称之为秩序调和。

调和内容

在对比的色彩因素中逐步加不等量的黑形成秩序。

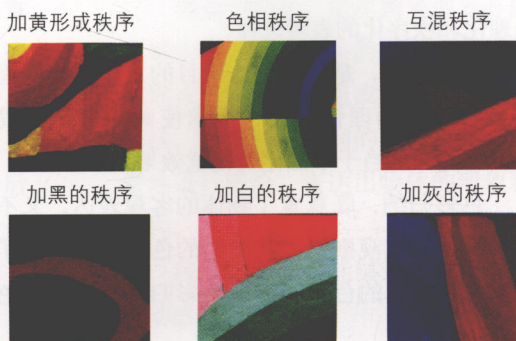
逐步加不等量的白形成秩序。

逐步加不等量的灰形成秩序。

加不等量的原色或间色形成秩序。

互混形成的秩序。

全色相环中色彩渐变形成的秩序。

第三章 设计色彩的表现

色彩的表现形式是多样的,根据不同目的和意义大致可分为,写实色彩、表现色彩、设计色彩。写实色彩,是忠实于对客观物体的再现和描绘,体现物体真实的光感和体积感的色彩表现;表现色彩,是艺术家对自然和生活所激发的一种具有个性的色彩美感特征和情感色彩特征的色彩表现;设计色彩,是既具有美感特征又与实用功能结合的色彩表现。

设计色彩是运用色彩的美感功能,创造适应不同年龄、不同性别、不同职业、不同消费心理的使用产品,以适应社会生活中人们对物质和精神方面的需求。学习和研究设计色彩,是为了获得在色彩的应用和表现方面的能力,提高设计者对色彩的驾驭和控制能力。

设计色彩的表现,则重于色彩美感的学习与研究,通过对色彩的归纳、平面化的色彩处理、以对比为主的色彩设计、以调和为主的色彩设计的课题训练,演绎了设计色彩的学习过程。使学习者了解掌握,获得在色彩表达方面的能力和具体方法。

第一节 色彩归纳

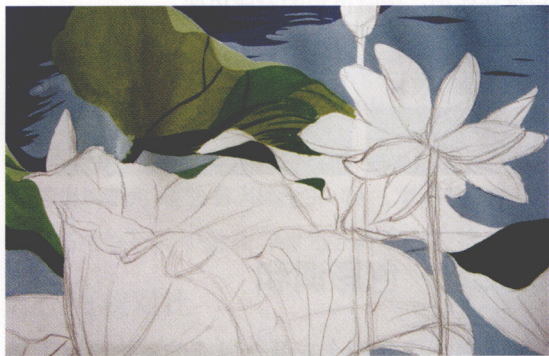
色彩归纳,是以客观物象为表现依据,对物体的形象特征和色彩特征进行概括、提炼,使之条理化和秩序化的表现过程。

色彩归纳,是以再创造为目的,注重物体固有色和色彩物理性表现,力求使画面展示出简洁、单纯,更趋于平面化的视觉效果。

色彩归纳,既尊重了物体的客观表达,又不失对物体的主观概括,其简约的色彩形式创造了丰富、有意味的色彩画面。色彩归纳,是基础色

彩向设计色彩的转换与过渡,为设计色彩的学习、获得新的色彩能力起到承前启后的作用。

一、色彩归纳的方法

块面归纳(步骤一)

胡孟伟

块面归纳(步骤二)

胡孟伟

块面归纳(步骤三)

胡孟伟

1. 块面归纳

块面归纳,是强调物体基本结构,强调对物体的体积感、空间感、光感进行塑造的归纳方法。在块面归纳过程中,应用写实归纳法,尽可能地忠实于对物体形象和色彩的真实描绘,注重物体固有色的表现,注重物体形体转折的刻画,完成后的画面是对自然进行的有限归纳,既能创造物体的空间感和体积感,又能获得色彩的理性之美、严谨之美。

步骤

在概括规划好的图形区域内,从暗部到亮部逐一平涂设定好的颜色,先重色后亮色,由局部到整体一气呵成,从而形成渐变的色阶变化。块面归纳在形象的塑造上更注重物体的结构变化和转折,色彩的表现要求具有典型性,在条理化、秩序化的色彩归纳过程中,尽可能地保持物体形象的完整性。

块面归纳法,能够创造清澈明亮的画面效果。

2. 点绘归纳

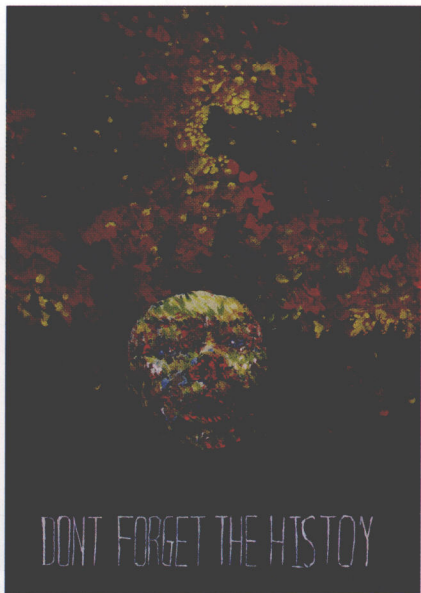
点绘归纳法,是能够比较充分地对物体形象和体积进行细腻的刻画和表现的方法。点绘,通常是用不同形状的点以不同的疏密组合方式在预先规划好的区域内,用单色或较少的几种颜色进行归纳描绘的方法。

点绘归纳法,既能够塑造物体的体积感、空间感和光感,也能够表现平面的、单纯的、变换的色彩视觉效果。

步骤

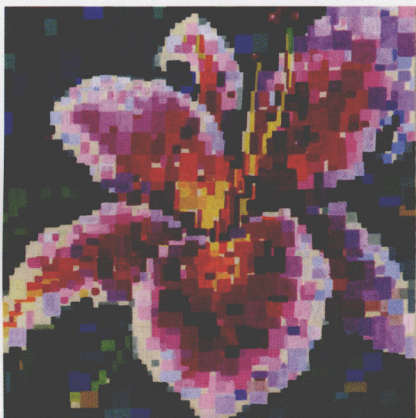
在规划好的图形区域中,从暗部到亮部,先重色后亮色,用规则的或不规则、单色或多色的点进行描绘,表现物体的形象、色彩、体积感、光感,使画面产生斑斓的、色彩空间混合的视觉效果。

点绘归纳法,具有较强的艺术表现力,法国后期印象派画家修拉用点绘的方法创造了杰出的传世之作。

点绘归纳

赵阳

点绘归纳

周力涛

3. 线绘归纳

线绘归纳法,是在预先规划好的区域内用单色或较少的几种颜色,以规则或不规则、或粗或细、或长或短的线,以相同或不同的方向、或疏或密地进行描绘,表达出物体的形象和结构。

线绘归纳法,能够带来单纯的富有动感的画面效果。

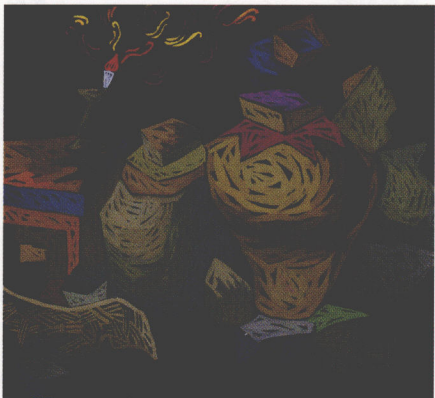
步骤

在规划好的图形区域内，用不同

线绘归纳

朱玲

线绘归纳

郭菲菲

平涂

李琴

平涂

李琴

粗细和长短的线形进行归纳描绘，从暗部到亮部，先重色后亮色。在归纳过程中，注重表达物体的色彩关系及其变化，减弱对物体外部形象和体积的表现。完成后的画面具有闪烁的色彩视觉效果。

第二节 平面化色彩处理

平面化的色彩处理。是在色彩归纳基础上更进一步地对色彩的处理，是用极简的形状和色块，对物体进行高度的概括，是将物体的三维空间关系，转化为二维空间关系并使之完全平面化的色彩处理方法。

平面化的色彩处理，在形象的表达上更关注物体的形状、面积和位置对画面的分割关系；在色彩的表达上注重固有色，更关注理想色和主观色的设置。经过平面化的色彩处理，画面的形象特征和色彩特征已游历于自然之外，表现为“极简的色块”，显示出了强烈的、富有感染力的色彩特质。

一、平面化色彩处理方法

1. 平涂

平涂，是对物体的自然形和色彩所进行高度的概括。形象的表达完全摒弃了物体所具有的三维空间关系，以二维的、剪影式的方式对物体的形象进行处理。色彩表现更注重理想色和主观色的表达，完成后的画面表现为极简的色块。

步骤

在事先规划好的区域内，用块面的或线面结合的方式平涂上设定好的颜色。对形象的塑造可作必要的夸张和变形处理，色彩表现以理想色或主观色为主，平涂的过程中注重色彩的质量，需要将每个颜色调得饱和、涂得均匀，完成后的画面才可能具有厚重、平整的视觉效果，使作品具有可读性和