

艺术设计类

设计色彩

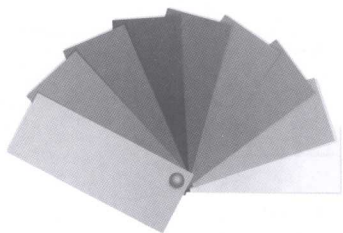
S H E J I S E C A I

主 编 傅小英 杨乾明

副主编 陈栩媛 李 晶

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

艺术设计类

设计色彩

S H E J I S E C A I

主 编 傅小英 杨乾明
副主编 陈栩媛 李 晶
编 委 傅小英 杨乾明 陈栩媛
李 晶 潘崇宇 王 欣
参 编 卢 静 王雅文 曾智赫
傅文洁 刘 茜 陈恺箫
李 彦

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 傅小英主编. —北京: 北京师范大学出版社,
2009.8
ISBN 978-7-303-10416-1

· I. 设… II. 傅… III. 色彩学—教材 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 125487 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京新丰印刷厂
经 销: 全国新华书店
开 本: 210 mm × 285 mm
印 张: 13.25
字 数: 296 千字
版 次: 2009 年 8 月第 1 版
印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 50.00 元

策划编辑: 周光明 责任编辑: 周光明
美术编辑: 李葆芬 装帧设计: 张同龙
责任校对: 陈 民 责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

色彩——在我们的日常生活中无处不在，它与我们生活息息相关，与我们的衣、食、住、行紧密相连。如：人们的各种服饰中，有红色、黄色、蓝色、绿色等单色或多色设计的图案面料制成的服装以及服饰品；同时各种款式中的不同色彩组合与搭配，产生不同的色调，使消费者在享用这些产品时，获得心理上的满足与美感；在饮食店享用各种色香味美的食品时，同时还可获得各家酒店豪华装修、不同艺术风格的设计给你带来的精神愉悦和艺术享受；而居家中的家具色彩与住宅设计、装修的色调与风格相对统一或对比，会产生出不同的感觉，带来不一样的心情。所以，人们都是愿意按照自己的喜好色彩来装修和布置家庭的。在公共场合中如坐公交车，进办公室上班，街道两旁各种楼房与人造的花草树木、灯光等，形成了白日、夜晚不同都市的人文景观和千变万化的色彩。在山区与乡村景色中，大自然的山水、天地、各种植物等，无处不显示着丰富的色彩。

色彩——在人们的生活中还可以体现喜怒哀乐等情感与情趣这一心理状态。色彩学是一门科学，要了解色彩，我们可以从两个方面去学习和体验。一方面是通过系统学习与训练更好、更深入了解和掌握色彩理论和应用表现技能；另一方面是通过对生活的感受和感悟，从实际生活中来体验色彩美。不同的色彩组合与搭配，产生不同的情趣和情感特征。例如：喜事中的大红色——喜庆、热烈；丰收时的橘黄色——喜悦、富有、富贵；丧事中的黑白色——忧愁、哀思等。在中国老百姓的每一个家庭中，谁家孩子结婚都会用大红色的“双喜”字，以及大红色的系列包装、大红色的请帖等。寓意喜庆的美好结婚日、甜美的爱情生活、红火日子的开始。单位有好事、喜事也是用红色系列进行公告、宣传。重大节日中都是以红色、金黄色为主色调，代表喜庆、热烈、富贵、祥和的文化氛围。在丧事中的黑白色——代表对已故的亲人、朋友的追念与哀思等。又如四季色给人们带来不同的感受：春天里的万紫千红，嫩绿复苏，给人兴奋与喜悦心情；夏日里的翠绿与充足的阳光色，给人旺盛生命力的激情；秋日的金黄色给人们果实丰收、一片欢喜之情；冬日的寒冷——淡蓝色、灰白色，给人们带来一片宁静、祥和的感觉。生活中处处呈现色彩，由这些色彩带来的各种美感是人们可以感知和体验到的。

这里说到色彩、色彩美与生活的关系，可以帮助我们更好地学习、理解和表现色彩。运用色彩美学知识更好地指导学习、工作和生活。

多年来，本人从事美术教学与艺术创作，在教学与艺术创作中对色彩有了一些研究和经验积累。在这次的《设计色彩》统编教材中，根据高职高专教学的需要，本书将重点阐述色彩基本原理，色彩训练与设计色彩法则，设计色彩与实际生活运用等知识。在传授色彩知识的同时，注重高职高专以实用性为教学特点而编写的。并通过大量图文并茂的形式，从现实生活中列举众多案例加

以分析，来培养和加强学生对理论知识的理解，更侧重于培养学生实际动手能力和设计能力，使其能从理论与实际训练中获得丰富的色彩学知识、设计色彩能力，能很好地运用色彩学知识，来设计好人们的衣食住行所需的各种功能所呈现的丰富而美丽的色彩。希望该教材能使学生学有专用，更好地帮助学生打下色彩基础，并有利于专业设计课的学习。如：广告设计、标志设计、装饰设计、环艺设计、服饰设计、网页设计等一切艺术专业设计课程的学习。使学生毕业后能在相关工作中发挥设计作用。这是老师的心愿，更是学校培养人才的目的。

具体编写内容分工：第一章傅小英，第二章傅小英、王雅文，第三章杨乾明、李晶，第四章陈栩媛，第五章王欣、傅小英，第六章潘崇宇、傅小英，最后统稿傅小英。其他参编参加了部分内容编写。

在本书的编写过程中，每位老师都积极认真地负责各自章节的编写，同时得到北京师范大学出版社和周光明老师的关心和支持。另外得到美国艺术家吉姆（Jim Darnell）、黛布拉（Debra Callaway）的支持，以及周曼华、迟可、王念祖、傅文洁、刘茜、曾智林、曾格拉、何平、方楚鑫和部分学生的支持。在这里一并表示感谢。由于水平有限，编写过程中存在不足之处，望同行专家批评指正。

傅小英

2009年4月于广州

第一章 色彩概述	(1)	第五章 色彩关系配置与设计应用	(156)
第一节 色彩基本原理	(1)	第一节 色彩的对比与调和关系 ...	(156)
第二节 色彩属性	(9)	第二节 设计色彩的配置与运用及案例分	
第三节 色彩图形的分类	(15)	析	(169)
第二章 设计色彩的法则	(40)	第六章 设计色彩的实际运用及欣赏 ...	(179)
第一节 设计色彩的概念与原则	(40)	第一节 客观表现——写实色彩表现及案	
第二节 设计色彩的构思方法	(49)	例分析	(179)
第三节 色彩印象表现	(54)	第二节 主观意念表现——创意色彩设计	
第四节 设计色彩的选择——主、客观意念		及案例分析	(185)
表达	(55)	第三节 设计色彩作品欣赏	(191)
第三章 设计与色彩	(68)	参考文献	(205)
第一节 色彩功能与作用	(68)		
第二节 色彩写生技法与训练	(92)		
第三节 设计色彩的技巧方法与训练	(118)		
第四章 色彩的表现技巧训练	(124)		
第一节 动力感表现	(124)		
第二节 静力感表现	(128)		
第三节 轻重感表现	(130)		
第四节 秩序感表现	(135)		
第五节 空间感表现	(138)		
第六节 透明感表现	(142)		
第七节 音乐感表现	(147)		
第八节 光感表现	(151)		

第一章 色彩概述

色彩在我们的生活中起着重要的作用,它不仅在视觉上满足人们的审美需求,在心理方面也带来了精神上的愉悦。大自然环境中各种色彩的呈现(天然景色中的丰富色彩),以及都市商场、酒店的时尚装修、商品丰富的色彩与包装等(人为设计的色彩),都不同程度地丰富了我们的生活。色彩与我们的生活紧密相连。人们在旅游、休闲、娱乐、购物等场地中,开拓视野、增长知识、陶冶性情,并从这些不同场所因色彩的丰富与变化获得美好心境。随着社会的进步,人们生活质量的不断提升,更要求从事艺术设计的设计师们学好、掌握色彩知识,并根据内容要求,设计运用好色彩。本章重点介绍色彩基本原理、色彩属性、色彩图形的分类,以便帮助学生更好更系统地掌握色彩知识。

第一节 色彩基本原理

一、色彩与光的关系

色彩与光是密不可分的。没有光源人们的眼睛是看不到任何物象与色彩的。

人们通过眼睛在光的作用下能够看到万物及色彩,所以光对色彩作用非常大。在缺乏任何光源的情况下,一切都变得黑暗无色,看不见物象的形状、大小、远近距离及物象色彩;看不到物象色彩给人们带来的生活美感和情趣。因此,在夜间,人们的眼睛必须借助各种光源才能感受和看见物象,而光源的强弱也影

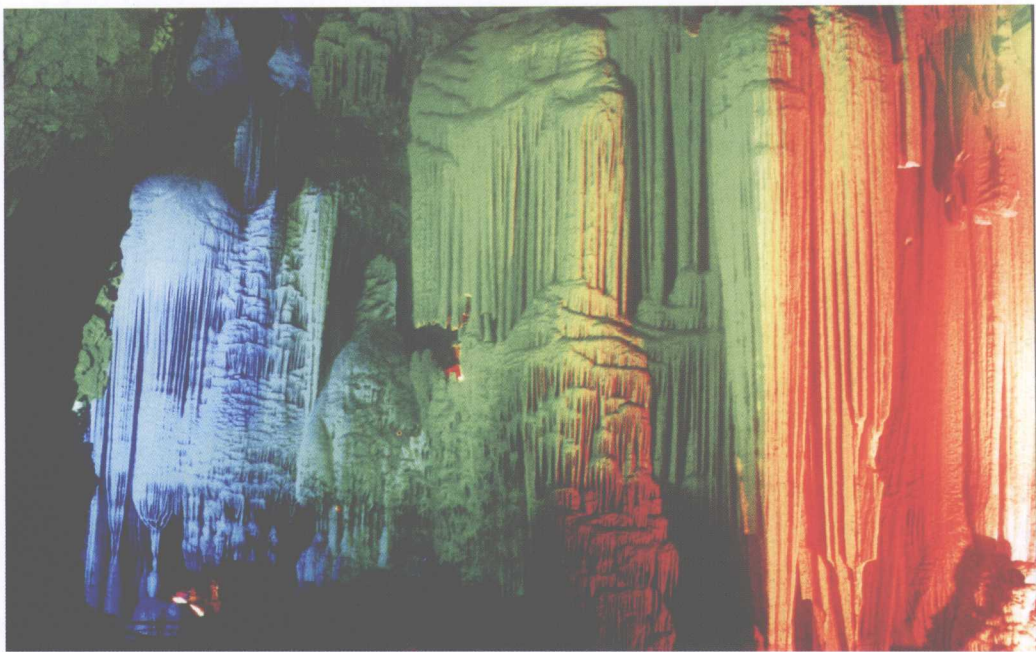
响人们的视觉效果。尤其是对色彩的视觉效果反差大。自然光源——日光下的各种物象所呈现的色彩一般是较为真实的固有色呈现。而各种人造光源下的物象所呈现的色彩,却因其在光源色的作用下,会使原有的物象色彩发生较大变化。例如:一个柠檬黄色的梨,在红色光源照射下,会呈现橘黄色调,如果是蓝色的光源照射,会呈现黄绿色调。又如岩洞中岩石的固有色是土黄色或土灰色,但在人造有色光源下,会产生红色、蓝色、黄色等丰富的漂亮色彩。这就是因光源色的改变使物象原本的色彩在人们的视觉上发生了改变。现代的舞台剧中的各种灯光效果,大大地丰富了舞台的艺术效果。在许多的都市、名胜古迹、旅游景点在夜间也都采用了人工照灯,使人们的生活处处充满着色彩。

图1-1(1)、(2)、(3)为岩石在不同光源作用下的色彩变化。

另外,即使在同样的光源照射下,物象周围由于色彩的不同而反射到物象中,也会影响到物象的固有色,在色彩绘画中,这种现象被称为环境色。所以,色彩与光是紧密相连的。

图1-1(4)、(5)为同一光源下,物象周围色彩的变化,使物象固有色有所影响。

自然光源中有晴天、阴天、日光、月光之别,其光源所显现的色彩不同,这是由于各种光源发出的光,其光波有长短、强弱、比例、性质不同,才产生出不同的色光,即称它为光

分析注解:

岩洞中的岩石在没有任何光源作用下,人们的肉眼是看不见物象和色彩的。但在各种不同的光源照射下,使原本岩石的灰色或土黄色呈现出极为丰富的、漂亮的色彩,带给人们不仅视觉上如梦幻般的艺术享受,且犹如身临仙境般美丽的亲身体验。这种亲身体验和感受,是在有光源色的作用下人们才能获得的。由于各种由自然而形成的奇特造型和多种色彩构成的丰富而美丽的画面,带给了人们心理上的无比兴奋和喜悦之情。

图 1-1 (2) 《岩石色彩变化》之二
中国 桂林 银子岩 [Http://www.yinziyan.com](http://www.yinziyan.com)

源色。就太阳光源而言,并非人们肉眼所看到的呈现淡黄色、浅红色或白色,而是具有红(赤)、橙、黄、绿、蓝(青)、紫这几种光谱

色带,这是19世纪中叶英国物理学家牛顿进行了一系列科学实验,用三棱镜置于暗室中,让阳光透过此镜折射在白墙上,其显现出宽窄

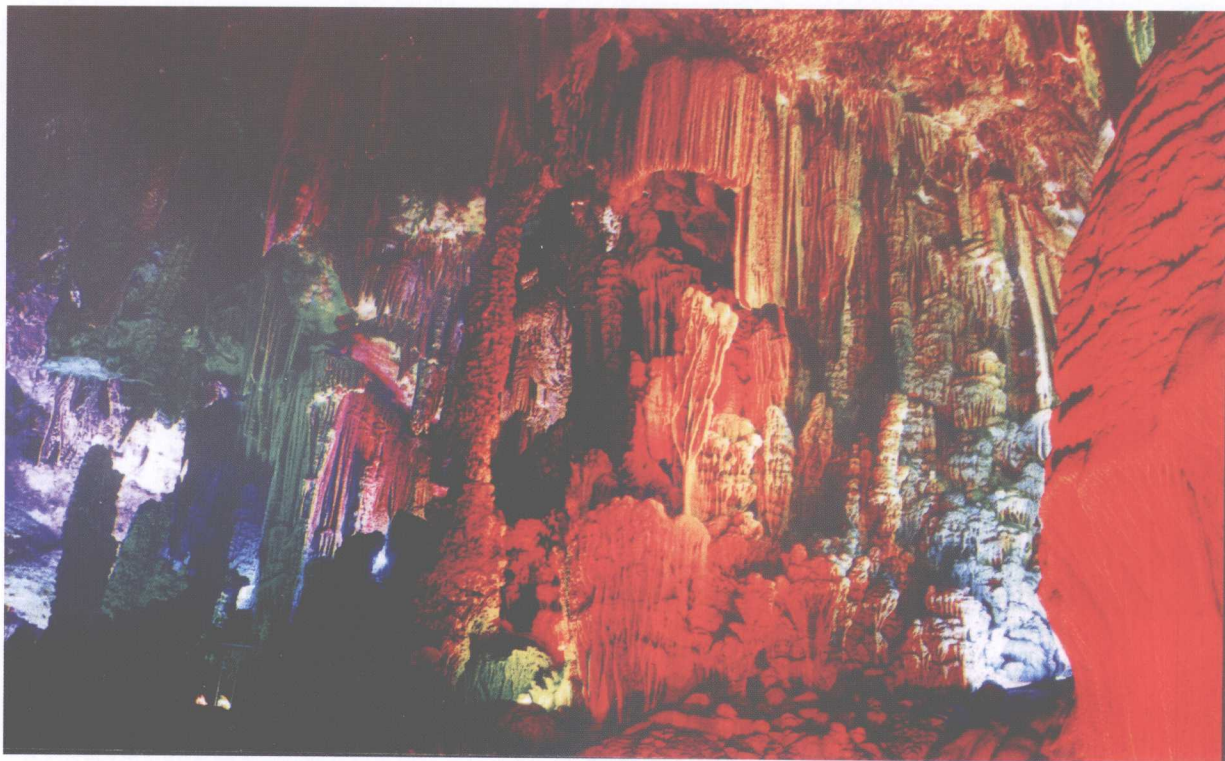

图 1-1 (3) 《岩石色彩变化》之三
中国 桂林 银子岩 [Http://www.yinziyan.com](http://www.yinziyan.com)

图 1-1 (4) 傅小英 摄

图 1-1 (5)

注解：

图例1-1 (4) 《花瓶与梨》 主题物在周围紫红色影响下，反紫红色光。

图例1-1 (5) 《花瓶与梨》 主题物在周围蓝色影响下，反蓝色光。

不一的光谱色带，如同雨后的彩虹呈现的色环。也正是有了牛顿的这一系列科学实验，人们才将色彩界定于“实验的”科学理论范畴。

牛顿的色彩光学发现，支配了整个20世纪人类的视觉美术史。见图1-2(1)、(2)光谱色。

印象派代表画家克劳德·莫奈 (Claude

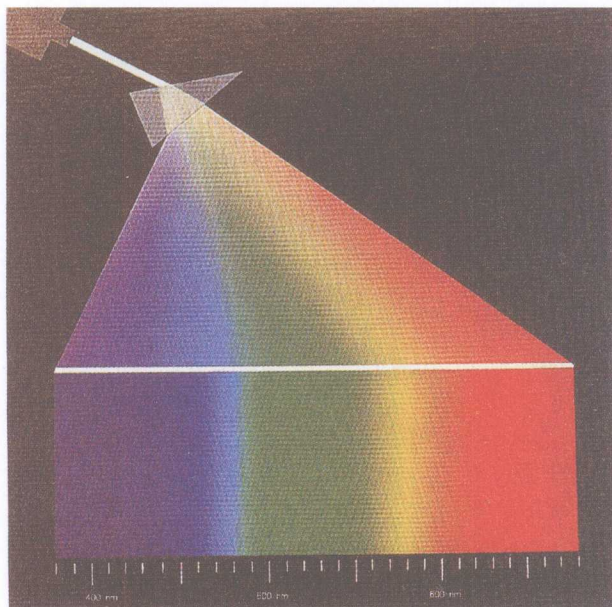

图 1-2 (1) 光谱色

经三棱镜解析后的光谱色，依次为红、橙、黄、绿、蓝、紫。

这个实验说明了过去视阳光为红色、黄色、橙色或蓝色是不正确看法。证实了阳光的本来色。这是人类对阳光“可视光”的分解。

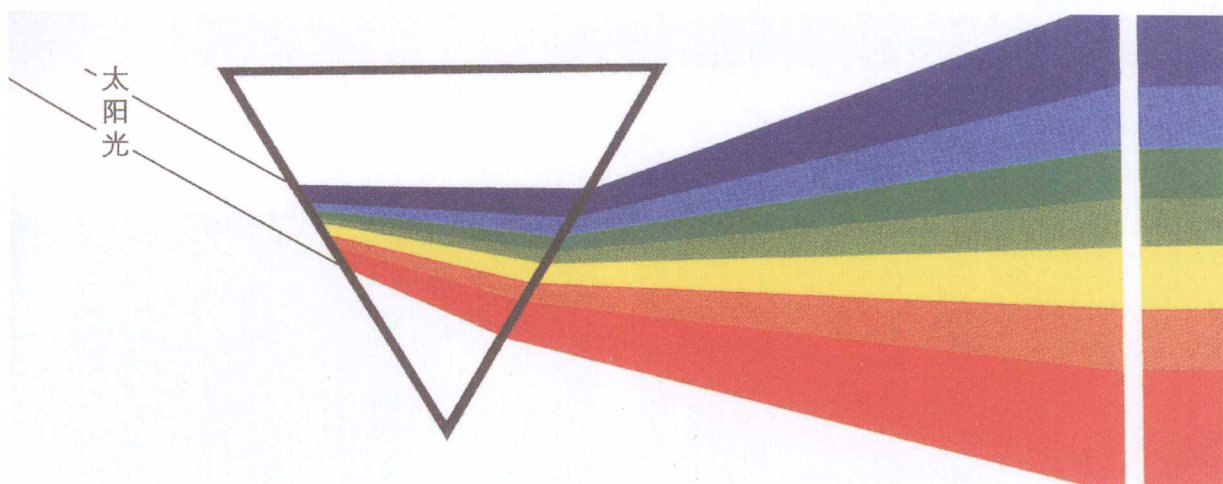

图 1-2 (2) 光谱色

图例引用李萧锟著《色彩学》第5页

Monet, 1840—1926), 在他的绘画作品中, 用牛顿的光谱学原理, 以纯净鲜艳颜料分析光谱与色块表现, 创造出前所未有的艺术成就, 打破了传统的古典绘画的沉寂。为美术创作带来了生机, 也为视觉美术注入了新鲜的活力。为以后的绘画创作开辟了一条新路, 成为流传于世的一代艺术家, 开创了印象画派。

见图1-3 (1) 莫奈作品《小桥》、图1-3 (2)、(3)、(4)《睡莲》系列。

法国画家乔治·修拉 (Georges Seurat, 1859—1891) 开创了点彩画派, 见图1-3 (5)

《大碗岛的一个星期天》。

二、色光三原色

色光的基本色, 即称“色光三原色”, 就是橙、绿、紫这三种色。牛顿对阳光所显现的几种色彩分析, 为人类对阳光“可视光”的分解、认识, 进行了科学的界定, 证实了阳光的本来色。牛顿之后的科学家继续牛顿的试验, 发现太阳光只要三个色光——橙, 绿, 紫 (偏蓝色) 便能还原成白色。

见图1-4 (1) 色光混合。

图 1-3 (1) 莫奈作品

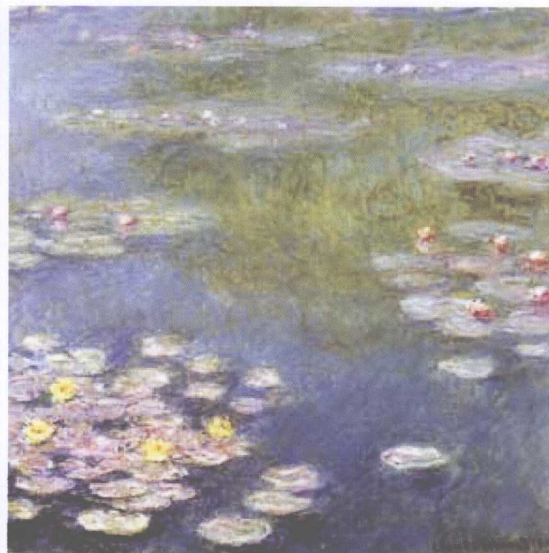

图 1-3 (2) 莫奈作品

图 1-3 (3) 莫奈作品

注解：

莫奈在《睡莲》系列作品中，用娴熟的笔触和不同的蓝色调、黄绿色调、翠绿色调等，将不同时间、不同季节、不同光源下的色彩变化表现得非常美妙。而《小桥》作品具有强烈的阳光感。

图 1-3 (4)
美国堪萨斯
傅小英 摄
《睡莲》大幅巨作
(KANSAS) 艺术博物馆 2000 年

注解：

修拉在《大碗岛的一个星期天》作品中，将色彩与光的关系用许多的小色点来表达，且分析细腻又有大的色彩效果和强烈的阳光感，开创了又一画风——点彩派。

图 1-3 (5) 修拉《大碗岛的一个星期天》
傅小英摄于美国 (CHICAGO) 艺术博物馆 2000 年

把牛顿的红、橙、黄、绿、蓝、紫六色进行排列后再将橙、绿、紫这三种色光聚合在一起，其结果为：橙光与绿光重叠呈黄色光，绿光与紫光交集后呈现蓝色光，橙光与紫光交集后呈红色光，而白色则是橙、绿、紫（偏蓝色）三色的交汇。运用这一理论，在彩色电影、电视制作、舞台技术、灯光效果等方面打开了方便之门。人们可以通过电影、电视、屏幕、舞台艺术效果，来欣赏世间万象和多姿多彩的世界，给生活增添无穷乐趣和艺术审美享受。

三、色料三原色

1. 三原色

三原色——红、黄、蓝三色被称为三种原始的色彩。

我们将色料中的红、黄、蓝三色称为三原色，即所说“色彩三原色”，是有依据的。是根据色光学中将橙、绿、紫交汇产生的黄、

蓝、红三色色光用颜料替换，即用红、黄、蓝三种颜料混合，可获得橙、绿、紫色光三原

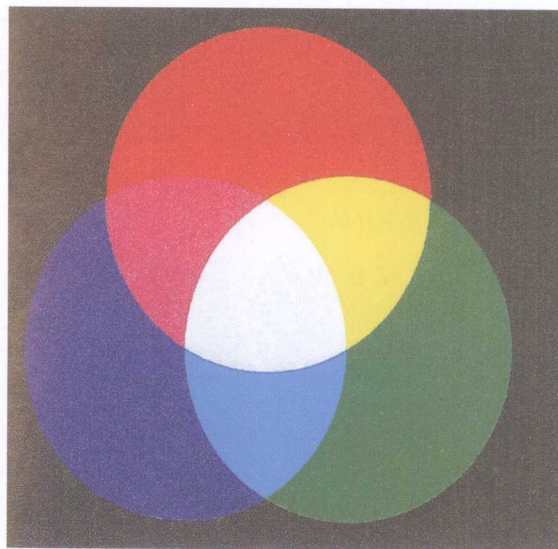
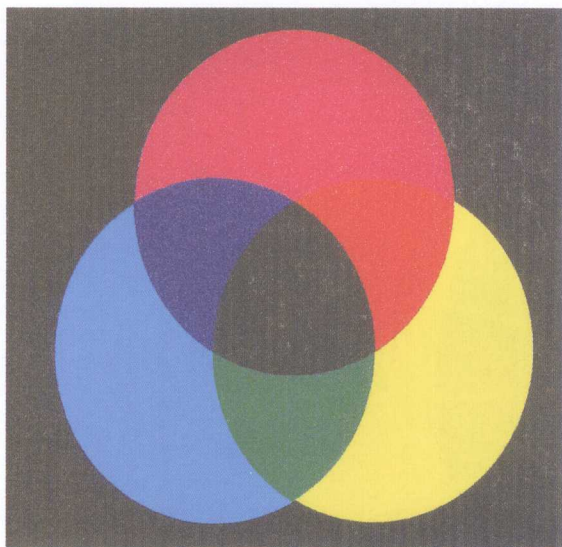

图 1-4 (1) 色光混合

注解：

色光混合愈多，色彩的明度愈高，称之为“加法混合”或“加算混合”。

注解：

色料混合愈多，色彩的明度及彩度愈低，中间部分成为黑色，与色光混合恰恰相反，称为“减法混合”或“减算混合”。

图 1-4 (2) 色料混合

色，同时还可以调配出其他无数种颜色。而这三原色是不可能被其他色料所替换的。因此，我们用画笔，用颜料来表现世间万象，表现大自然的丰富色彩时，就能很好地应用色彩学知识来描绘我们的生活以及美好、丰富、多姿多彩的大千世界。见图1-4 (2) 色料混合。

2. 间色、复色

红、黄、蓝是色料三原色，那么分别用红与黄相调得出橙色，红与蓝相调得出紫色。这样两种色相调配得出的颜色，我们在色彩学上

称为间色。而将间色与其他任何一个色或两个色相调，所得出的色彩叫复色。即三种颜色或三种颜色以上所调配的色彩称复色。

见图1-5(1)三原色，(2)间色、复色，(3)24色环图。

在一切美术创作作品和艺术设计作品中，无论艺术家使用的是哪种表现手法，如：写实、抽象、夸张等手法，只要是用色彩表现，都会遇到使用原色、间色、复色等基本问题。只有使用多种色彩方法，才能使作品更完美。

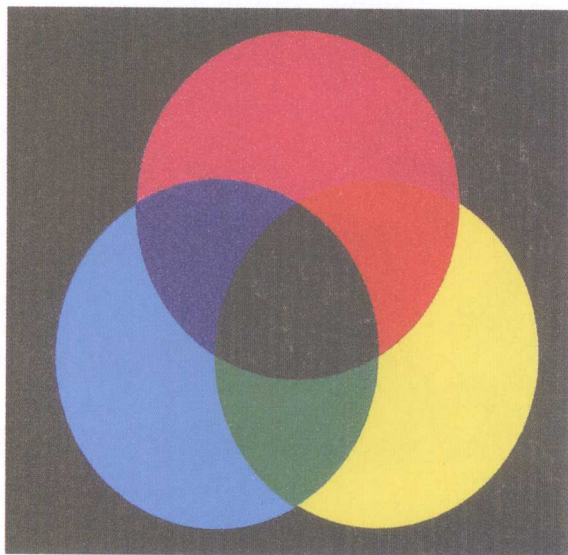

图 1-5 (1) 三原色

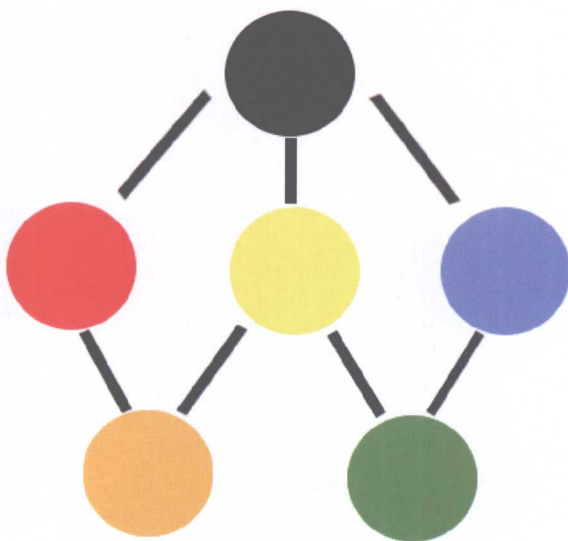

图 1-5 (2) 间色、复色

图 1-5 (3) 24 色环图

而艺术家运用丰富的色彩知识和技能，以及艺术修养与艺术创作能力来创作作品，则使作品更高雅，更有艺术内涵。

例如大师莫奈、修拉、毕加索、米罗开创不同艺术画风。见图1-3 (2)、(3)、(4) 莫奈

《睡莲》系列；图1-3 (5) 修拉《大碗岛的一个星期天》；图1-6 (1)、(2) 毕加索作品；图1-6 (3) 凡·高作品。

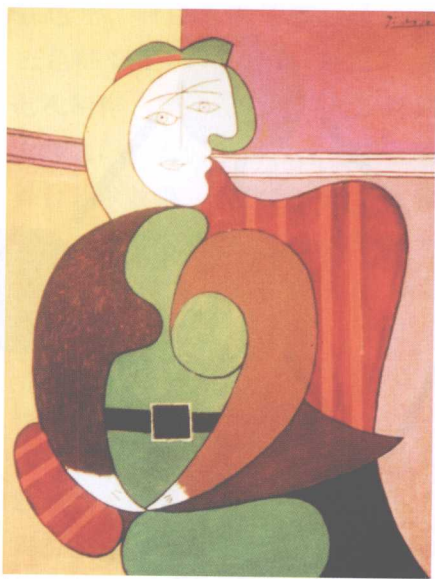

图 1-6 (1) 毕加索作品

图 1-6 (2) 毕加索作品

傅小英 2000 年摄于美国芝加哥 (CHICAGO) 艺术博物馆

图 1-6 (3) 凡·高作品

注解：

毕加索的这两件作品用不同手法表现人物，是两种明显不同的风格作品。图1-6 (1) 色彩用原色、间色较多，且用平涂色彩的方法构成平面的画面；图1-6 (2) 色彩用间色、复色较多，且用色彩立体的表现了画面；图1-6 (3) 凡·高在这件作品中，把自然中的色彩主观地用几种色彩归纳表现，并极度夸张天空的色彩对比表现。

第二节 色彩属性

一、色彩属性

色彩——在我们的日常生活中无处不在，

它与我们生活息息相关。

见图1-7 (1)、(2)、(3)、(4)。

图 1-7 (1) 《八月》傅小英摄于美国 2000 年

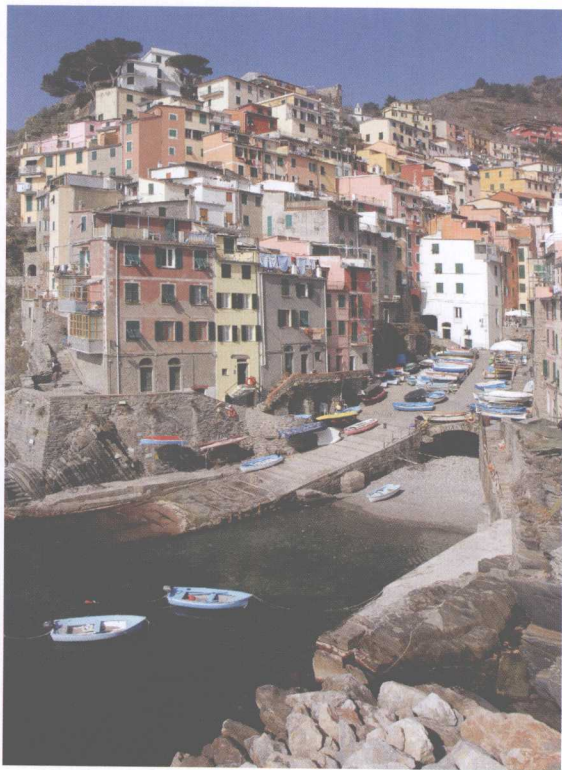

图 1-7 (2) 《意大利景色》美国吉姆 (Jim Darnell) 摄于 2005 年

图 1-7 (3) 《广州雅居乐中秋晚会》 王念祖摄 2006 年

注解:

图 1-7 (1)、(2)、(3)、(4) 这四幅图分别说明了在世界任何地方, 无论白天与黑夜, 无论植物与建筑物, 色彩在人们生活中的处处呈现, 带给人们生活上无限的欣喜与快乐。

图 1-7 (4) 《走进大自然》 林强摄

在光源作用下, 人们见到的色彩是五彩缤纷的, 而当画家用颜料去表现色彩时, 却是运用了丰富的色彩知识和表现技能, 才能将作品展现在人们眼前, 使人们通过丰富的画面物象与色彩来感受美, 得到美的欣赏。而在色彩学中, 分有彩色和无彩色两大类。

1. 有彩色

我们在前面讲到的三原色及24色环图都属于有彩色。除黑、白、灰在颜料中不属于彩色, 凡有色彩倾向的都属于有彩色。如: 用红调白, 红调黑等, 调出的色彩有红色倾向, 则属有彩色系列; 用蓝调白, 出现蓝色不同层次

变化，但也都有蓝色倾向，亦属有彩色系列。

前面看到的画面都属于有彩色系列作品。

2. 无彩色

在色料中，经常会用到黑、白、灰来调配其他色料，或直接用黑、白、灰来表现物象，凡黑、白、灰在色彩学中称为无彩色系列，也称黑、白、灰系列。如：黑白照片、黑白作品。虽然没有其他颜料鲜艳亮丽，但在色彩体系中起着重要的作用。或黑、白色底中配置彩色系列，或白色与其他色料相调可以得出不同程度的色彩明亮度，使色彩较明快，轻松。黑色与其他色料相调，却能降低其他色料的明亮度，使调配出来的色彩具有深沉，稳定的感

觉。色料之间或色料与黑、白、灰之间是可以调配出无数色彩的。因此，黑、白、灰在颜料中有着十分重要的地位，时常称为“黑色”“白色”“灰色”。在心理、物理、化学上也称其为色彩。无彩色系中的黑、白、灰只有明度变化，无色相和纯度变化。而有彩色系列中，有色相、明度的变化。但无彩色可以作用有彩色，可以较为丰富地变化有彩色的明亮层次。

见图1-7 (5)、(6)、(7) 有彩色图例，图1-7 (8)、(9)、(10) 无彩色图例。

图 1-7 (5) 《朱荷碧盖》国画 袁运甫 1994 年 纸本设色 120×120cm