

广西美术出版社

中国高等院校设计教程

卢济齐 韦梦琦 杨志荣 著

设计色彩基础教程

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩基础教程 / 卢菁著. — 南宁: 广西美术出版社, 2008.12

(中国高等院校设计教程)

ISBN 978-7-80746-085-5

I. 设… II. ①卢… III. 色彩学—高等学校—教材
IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第189214号

中国高等院校设计教程 设计色彩基础教程

Sheji Secai Jichu Jiaocheng

艺术总监: 柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编: 陆红阳 喻湘龙

编 委: 周景秋 陶雄军 黄江鸣 黄卢健 张燕根 林燕宁 江 波 邓玉萍 李绍渊 卢菁菁
韦琦梦 莫敷建 熊燕飞 尹 红 刘 佳 杨志荣 李德辉 唐胜天 李 娟 林 海
吴海立 钟云燕 吴昊宇 梁珩亮 吴红梅 吴 芳 梁新建 李梦红 利 江 陈 雷
农琳琳 李林森 邓海莲

本册著者: 卢菁菁 韦琦琦 杨志荣

图书策划: 姚震西 杨 诚 钟艺兵 陈先卓

责任编辑: 陈先卓 马 琳

责任校对: 王 炜 陈宇虹 尚永红

审 读: 欧阳耀地

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西日报社印刷厂

版 次: 2009年3月第1版

印 次: 2009年3月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7

书 号: ISBN 978-7-80746-085-5/J · 1013

定 价: 39.00元

版权所有 翻印必究

中国高等院校设计教程

设计色彩基础教程

卢菁菁 韦梦琦 杨志荣 著

广西美术出版社

中国高等院校艺术设计教程

学术审定委员会

顾问: 黄格胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授

主任: 戴士和 中央美术学院造型学院院长 教授

副主任: 张夫也 清华大学美术学院艺术史论系 教授

丁一林 中央美术学院油画系副主任 教授

杨参军 中国美术学院油画系主任 教授

祁海平 天津美术学院造型艺术学院副院长、油画系主任 教授

张杰 四川美术学院副院长 教授

李峰 湖北美术学院 教授

常树雄 鲁迅美术学院教务处处长 教授

郭北平 西安美术学院 教授

赵健 广州美术学院设计学院院长 教授

郭烈炎 南京艺术学院设计学院副院长 教授

叶建新 中国传媒大学 教授

张福昌 江南大学 教授 博士生导师 日本千叶大学名誉博士

委员: (以姓氏笔画顺序排名) 马遥 马志来 孔祥翔 文超武 文海红
韦剑华 韦子鹏 韦静涛 韦锦业 韦联华 王善民 王诗洋 王士宏
王倩 王庆斌 王剑丽 宁邵强 林伟 林晓雅 平国安 史广达
左剑虹 左芬 石承斌 叶萍 叶隆萍 卢宗叶 卢和华 卢生繁
卢珩 兰志军 甘阳 孙远志 闭理书 闭宗庭 闭理由 江浩
刘军 刘志红 汤晓胤 邢福生 任民 任留柱 农家 农学诚
全泉 伍贤亮 何平静 何婷婷 邱萍 李裕杰 李宏 李庭坚
李腾 李达旭 李茜 李勇 李伟 严寒 张康贵 张耀军
张锡 张寒凝 杨杰 杨秀标 杨帆 杨贤艺 杨淳 陈家友
陈良 陈毅刚 陈智勇 陈万哲 陈旭 陈建新 陈木荣 陈立木
苏朗 吴筱荣 吴容娟 吴琼 陆众志 陆瑜 沈勇 余招文
肖裙文 邹勤 孟远棋 易嘉勋 罗起联 罗鸿 罗兴华 罗汉儒
金旭明 姚远 侯建军 贺雷 俞崧 赵则民 赵相武 赵筱婕
胡元佳 蒋兰 唐华 唐敏 唐承柱 容州 秦旺才 秦宴明
秦蕾 莫碧琳 莫涛 桂元龙 徐健 晏琦 黄喜波 黄在猛
黄巍 黄河 曹庆云 曹之文 梁立新 龚立杰 章望圆 程建新
曾子杰 曾远峰 彭馨弘 董传芳 覃林毅 温军鹰 傅中承 赖珺
禡旭珏

前言

设计色彩是近年来设计专业中的一个新的理解。它包括艺术设计和传统绘画中的构图、色彩、形态,以及形式构成和风格特征。从近年设计作品的风格上看,越来越多的作品在表现力上更多采取明快、简洁的表现方法,注重形象思维中的感性材料及其所引发的某种激情和冲动,经常凭借某种情绪来引发创造思维的驰骋和深化。同时,越来越多的设计作品强调理性的深刻把握,强化主观感受,重视画面构成的完整性和形式美感,在表现内容上,抛开以往“崇洋”、“照搬”的思想,切实把全新的意识注入到作品中。

如今,社会高速发展,设计更贴近生活。这对于探索传统人文背景和信息浪潮双重影响下的艺术设计专业的走向,建立符合和适应社会需要,同时又能够结合本国民族文化特点的设计教育体系是非常重要的。

本书中,教学训练被划分为设计色彩的理论、设计色彩的色彩艺术表现、设计色彩的风格表现特点、设计色彩在现代设计中的运用、中外优秀作品欣赏5个课题来进行,目的是为了在教学实践中具有可操作性,同时也多角度、多性质、多指向地提供一种训练和思考方法。

我们认为,作为一种教学或课堂训练,课题的要求和规范是十分必要的,精心设计一套装饰造型训练的计划和程序,制定每一个单元的内容、科目、方法,把复杂、抽象的教学条例和原则明了化、简单化,对教学课题的实施和开展是很有必要的,因为在教学过程中,学生对课题内容的理解、训练目的明确,以及掌握的方法、技巧和摸索途径直接关系到教学的效果。然而,规范的教学可使学生的发挥受到限制,这是教学中常遇到的矛盾。因此,现代的教学必须注重课题的广泛性和包容性,既要规范教学内容、稳定教学秩序,又要防止教学教条化,重视教学的灵活性,保证学生的创造性思维和个性的发展。

本教材从内容设置、教学要求、作业要求、训练方式入手,强调对设计的概念、规律、知识和技能的系统研究,突出设计专业研究中理性和感性思考互相渗透的特点;强调对学生设计构想、视觉传达方式、实施计划的具体应用等方面的统筹规划与实践能力的培养,同时本书也是非专业培训、设计职业教育、设计爱好者的参考用书。

目录

第一课 设计色彩理论 007

- 第一讲 设计色彩的概念 008
- 第二讲 设计色彩的功能 013
- 第三讲 色彩的基本理论 016
- 第四讲 设计色彩中的色彩心理 023

第二课 设计色彩的色彩艺术表现 029

- 第一讲 传统与现代色彩 030
- 第二讲 民族地域色彩与民间色彩 037
- 第三讲 自然色与流行色 041
- 第四讲 绘画与设计色彩 050

第三课 设计色彩的风格表现特点 055

- 第一讲 写实风格表现 056
- 第二讲 归纳风格表现 059

第三讲 装饰风格表现 068

第四讲 意象风格表现 074

第四课 设计色彩在现代设计中的运用 079

第一讲 在视觉传达设计中的运用 080

第二讲 在服装设计中的运用 088

第三讲 在建筑设计中的运用 091

第四讲 在工业设计中的运用 098

第五课 中外优秀作品欣赏 103

中外优秀作品欣赏 104

第一课 设计色彩理论

课程名称：设计色彩理论。

授课时数：五课时。

教学目的：让学生了解设计色彩的概念及色彩的基本原理，给予学生一定的理论指导，使他们能够在今后的设计实践中遵循相关的色彩理论，更好地为今后的专业设计服务。

教学内容：一、设计色彩的概念。
二、设计色彩的功能。
三、色彩的基本原理。
四、设计色彩的心理基础。

教学要求：一、让学生掌握色彩的基本原理及设计色彩与一般写生性色彩的区别。
二、让学生明白设计色彩的功能。
三、让学生熟练把握画面中的冷暖、虚实关系。
四、教师对学生作品进行讲评。

作业要求：依照设计色彩的基本理论，要求学生画出冷暖对比、同类色、近似色构成的色彩表现。

第一讲

设计色彩的概念

营造静谧或彰显激情，表达情意或发人深省，记载个人印象或传播文化神韵，复杂华丽或简约如象征——色彩涵盖了我们生活中的方方面面，不仅装点了平凡，而且还赋予日常什物一种美感和激荡人心的艺术效果。如果说黑白影像每日都为大众传递新闻事件，那么色彩则是在为我们写就美轮美奂的诗篇。

每个人都能体会到色彩的浪漫，但是设计专业人士则需要从另一个角度对色彩加以审视。

设计色彩指的是根据设计作品的视觉定位、审美情趣、艺术诉求而进行的色彩表现形式。设计色彩强调色彩表现的主观性、概括性和艺术性，同时注重色彩的空间感及视觉冲击力的表现。

在高校的设计基础培训中设计色彩是近来艺术设计专业中一个新的理解，它包括艺术设计和传统绘画中的构图、色彩、形态、质感以及形式构成和风格特征。从近代绘画设计作品的风格来看，越来越多的作品抛开传统的技法束缚和制约，用一种明快的表现方法，呈现出悦目性、怡情性和一种雅俗共赏的美。设计色彩的造型方式不用严格屈从客观对象存在，在用色上不受光源色、固有色、环境色的限制，也不以客观的色彩作参照，而是根据需要主观处理色彩组合的协调效果，以对自然色的

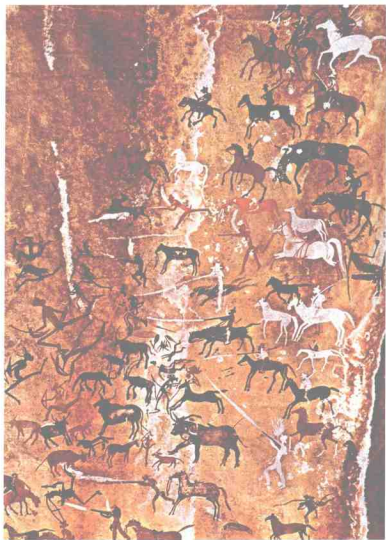

图1-1 《布西门族人与白人的战争》 岩壁画

概括、提炼、升华为审美目的。画面注重形体和色彩的抒情性、生动性、趣味性及新奇而丰富的装饰意味。在设计和绘画领域中,含有设计色彩的产品和艺术品随处可见,如较为传统的陶瓷装饰、漆器装饰、民间装饰、雕刻、书籍装帧、包装招贴、广告招贴、木刻版画、壁画、水彩、重彩等。(图1-1至图1-4)

作为色彩的设计训练,在艺术类大学中已成为一门重要的基础必修课,这不仅是从写实性色彩造型到装饰性色彩造型的简单过渡,更重要的是在绘画与艺术设计之间牵起了一条纽带,为实用性的绘画设计提供更新的造型观念,形成风格、创意设计等方面的重要方法。

图 1-2 民间刺绣

图 1-3 少数民族木偶

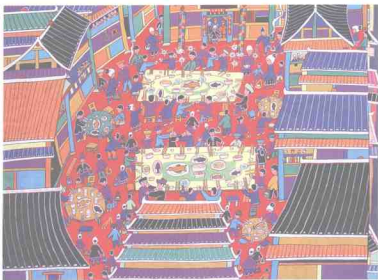

图 1-4 民间年画

一、设计色彩的起源

人类自进行劳动创造以来,就开始尝试采用各种绘画手法来描绘生活,从古到今,积累了丰富的绘画表达方式,成就了一部由绘画劳动发展而来的美术史。从早期的文艺复兴时期的宗教绘画以及各时期的陶瓷、器皿上可以看到,设计色彩已初步形成。直到20世纪末,绘画史中的各个画派还由古典主义到印象主义、野兽主义、立体主义等走马灯似的不断交替更换,呈现出复杂而又光怪陆离的现象,这些画派企图突破甚至完全摆脱或否定西方绘画的写实传统,强调表现画家的主观精神,极力在艺术形式和表现手法上标新立异,给人耳目一新、雅俗共赏的感觉。(图1-5、图1-6)

早期文艺复兴时期的绘画兴起于意大利,在这里出现了诸如达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等绘画巨匠。以写实为宗旨是这个时期的特点。艺术大师们以严谨的科学态度,充分利用为数不多的颜料,对透视、人体素描及各种技法进行了深入、广泛的利用、研究。这时期的意大利到处充满着浓厚的艺术氛围,给艺术大师们提供了阳光般灿烂、绚丽的色彩环境,这样的环境下,艺术作品画面中的色彩绘画技法前所未有地被充分利用起来。对画面美感、优美造型的追求,以及高超的艺术表现技法,使文艺复兴时期的色彩趋于完善。但这一时期的色彩仍以极具象征性的宗教色彩,和具有强烈装饰性和表现性的色彩为特点。区别于文艺复兴前作品的色彩却更真实、自然,更具有空间感。(图1-7)

受到工业革命浪潮的影响,在绘画流派中也掀起了一个又一个的巨大浪潮,为现在的设计色彩的形成奠定了基础。艺术家们怀着对自然形态的热爱,以及对光和影的追求,使画

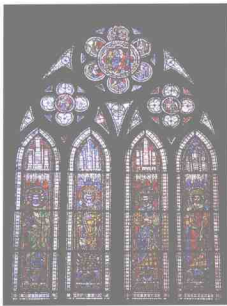

图 1-5 教堂窗花是欧洲艺术的典型代表

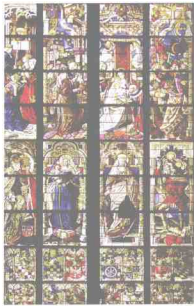

图 1-6 教堂窗花

图 1-7 《天使报喜图》局部 达·芬奇

图1-8 《韦特伊德夏天》 莫奈

图1-9 《紫色的花》 莫奈

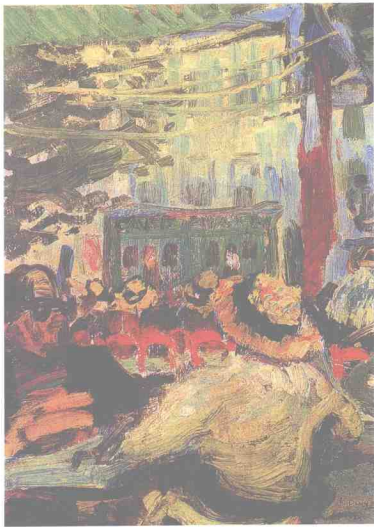

图1-10 《咖啡馆的阳台》 杜菲

面中对自然和自然物的色彩描绘充满了光色的律动,对自然的表现成为一种追求。这时的色彩已经可以看到设计色彩的影子,逐渐成为趋于熟练的色彩表达。

印象主义大师们依靠牛顿的光学物理学这一色彩科学,更真实地描绘了大自然的色彩,画面中更多地表现了自然界中明媚的阳光与空间的穿越。印象主义大师们认为,一切物体的色彩都控制在光线下。光,是一切色彩的主宰,不同的时间就有不同的光线,也就造就不同色彩的物体。所以莫奈在画教堂的画面中,用不同的色彩表现不同季节下的教堂。历史上从未有谁像印象主义大师们那样更擅长描绘光与色。强调环境光色的

氛围以及冷暖的表现,是印象主义画派色彩上最明显的特征。(图1-8至图1-10)

在法国出现过一个盛行一时的前卫的现代绘画流派——野兽主义,它的出现对现代的设计色彩影响最大。区别以往的风格,感情的表现是野兽主义大师们的宗旨。绘画画面中那些令人惊愕的、鲜艳浓重的色彩,以直率、粗放的绘画技法创造出强烈的画面效果。作品中的线条、色彩狂野、热情、有力。“通过颜色的交响技巧,达到日光同样效果。狂热的描写(出发点是受到大自然的感动)在火热的追求中建立起真理的理论。”野兽主义画家弗里茨的这番话是对野兽主义最好的定义。(图1-11、图1-12)

随着社会经济与科学技术的发展和物质生活的日益丰富,人们在追求物质生活需求的同时,更加追求有品位、有内涵的精神享受。如生产者往往更注重产品的宣传和包装以此提高产品的市场竞争力和满足消费者的不同需要,这导致了某些造型艺术由以精神愉悦为主逐渐转向以适应性的审美为主,拓展了美术的应用领域。为了适应设计学科的需要,通过长期的艺术实践,色彩的一些基本训练方法和表达形式,在科学的理论指导下开始与设计色彩结合,相互渗透,并逐渐形成一套较为系统的专业院校设计色彩体系。这套教学体系在实践的过程中也在随着科学的发展而不断完善。(图1-13)

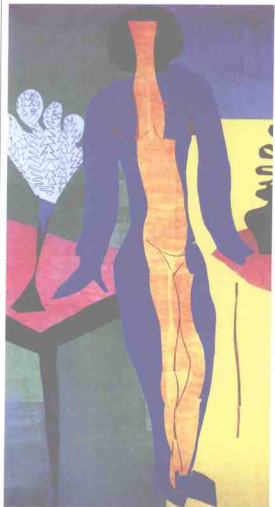

图 1-11 《佳尔玛》 马蒂斯

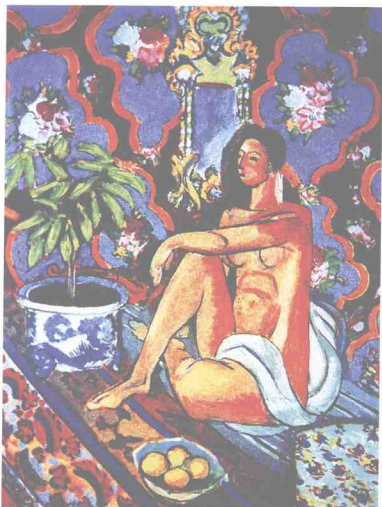

图 1-12 《装饰背景中的装饰人物》 马蒂斯

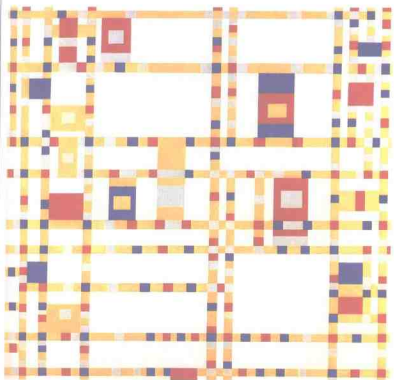

图 1-13 《百老汇爵士乐》 蒙德里安 油画, 1942—1943 年

第二讲

设计色彩的功能

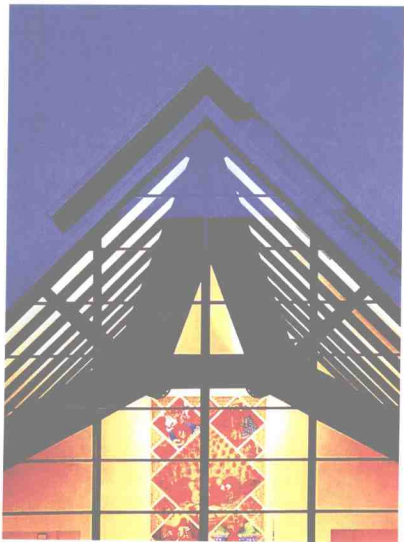

图 1-14

艺术心理学认为，色彩直接诉诸人的情感体验，它所表达的是一种人类内在生命中某些极为复杂的感受。凡·高说：“没有不好的颜色，只有不好的搭配。”而在最能体现人敏感、多情的特性并与人的生活息息相关的广告、服装、室内设计中，色彩几乎可被称作是“灵魂”。由于现代色彩学的发展，人们对色彩的认识不断深入，对色彩功能的了解日益加深，使色彩在设计中处于举足轻重的地位。有经验的设计师十分注重色彩在设计中的作用，重视色彩对人的物理、心理和生理的作用。他们利用人们对色彩的视觉感受，创造富有个性、层次、秩序与情调的环境，从而达到事半功倍的效果。色彩是设计中最为生动、最为活跃的因素。（图 1-14）

色彩作用于人的视觉和心理的特征，被称为色彩功能。由于设计色彩涵盖了自然色彩和主观色彩，也同样具备这种功能。因此，自古以来就有人把这种色彩的视觉和心理特性，应用到人的日常生活中。自 19 世纪后半叶开始一直到现在，对它的研究从未间断，如心理色彩、色彩空间、环境色彩信息传达等。

色彩的功能是多方面的，分析研究色彩功能有益于设计色彩的运用。色彩的功能一般分为物理功能、生理功能、心理功能、

文化功能等。

色彩的物理功能指光属性给视觉带来的色彩形态。

色彩的生理与心理功能是来自色彩具有的调节和引导作用,人们借助色彩的功能,可以调节对自然环境的认识并用于改造环境色彩。

色彩的文化功能主要指色彩具有文化的象征性,体现出地域与民俗、民族与宗教的文化特征。

对以上色彩功能的认识和研究,对设计色彩的综合训练是很重要的。了解色彩的各种效应能启发和开拓人的联想思维和创造思维,是建立科学的观察、分析、认识和表现方法的有效途径。

色彩是设计中最具表现力和感染力的因素,它通过人的视觉感受使人产生一系列生理、心理和类似物理的效应,在人的大脑中形成丰富的联想、深刻的寓意和象征。在室内环境设计中,色彩应满足这些功能和人的精神要求,目的在于使人感到舒适。色彩本身具有一些特性,在设计中充分发挥和利用这些特性,将会赋予设计迷人的魅力,并使室内空间大放异彩。

二、色彩的物理效应

色彩对人引起的视觉效果反应在物理性质方面,如冷暖、远近、轻重、大小等。色彩的物理作用在广告、装潢、服装、室内设计中可以大显身手。

1. 温度感

在色彩学中,把不同色相的色彩分为热色、冷色和温色,从红紫、红、橙、黄到黄绿色称为热色,以橙色最热。从青紫、青至青绿色称冷色,以青色为最冷。紫色是红与青色混合而成,绿色是黄与青混合而成,因此是温色。这和人类长期的感觉经验是一致的,如红色、黄色,让人似乎看到太阳、火、炼钢炉等,感觉热;而青色、绿色,让人似看到江河湖海,绿色的田野、森林,感觉凉爽。(图1-15)

2. 距离感

色彩可以使人感觉进退、凹凸、远近的不同,一般暖色系和明度高的色彩具有前进、凸出、接近的效果,而冷色系和明度较低的色彩则具有后退、凹进、远离的效果。室内设计中常利用色彩的这些特点去改变空间的大小和高低。例如居室空间过高时,可用近感色,减弱空旷感,提高亲切感;墙面过大时,宜采用收缩色;柱子过细时,宜用浅色;柱子过粗时,宜用深色,减弱笨粗之感。(图1-16)

图 1-15

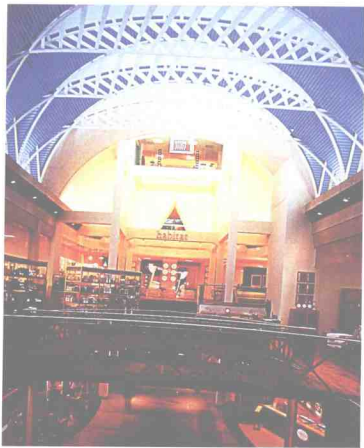

图 1-16

图 1-17 壁挂 米罗 西班牙

图 1-18

3. 重量感

色彩的重量感主要取决于明度和纯度，明度和纯度高的显得轻，如浅灰、浅黄色。在服装设计的构图中常以此达到平衡和稳定的需要，以及表现性格的需要如轻飘、庄重等。〔图 1-17〕

4. 尺度感

色彩对物体大小的作用，包括色相和明度两个因素。暖色和明度高的色彩具有扩散作用，因此物体显得大，而冷色和暗色则具有内聚作用，因此物体显得小。不同的明度和冷暖有时也通过对比作用显示出来，室内装满不同的家具、物体的大小和整个室内空间的色彩处理有密切的关系。

可以利用色彩来改变物体的尺度、体积和空间感，使室内各部分之间关系更为协调。〔图 1-18〕

三、色彩对人的文化、生理和心理反应

色彩有着丰富的含义和象征，人们对不同的色彩表现出不同的好恶，这种心理反应，常常是因人们生活经验以及由色彩引起的联想造成的，此外也和人的年龄、性格、素养、民族、文化、宗教信仰、习惯分不开。例如看到红色，联想到太阳，万物生命之源，从而感到崇高、伟大，也可以联想到血，感到不安、野蛮等。看到黄绿色，联想到植物发芽生长，感

觉到春天的来临，于是把它代表青春、活力、希望、发展、和平等。看到黄色，似阳光普照大地，感到明朗、活跃、兴奋。色彩在心理上的物理效应，如冷热、远近、轻重、大小等；感情刺激，如兴奋、消沉、开朗、抑郁、动乱、镇静等；象征意象，如庄严、轻快、刚、柔、富丽、简朴等，被人们像魔法一样地用来创造心理空间，表现内心情绪，反映思想感情。