

普通高等学校新世纪建筑学科美术基础课程改革教材

ISBN 978-7-5609-5567-4

J063

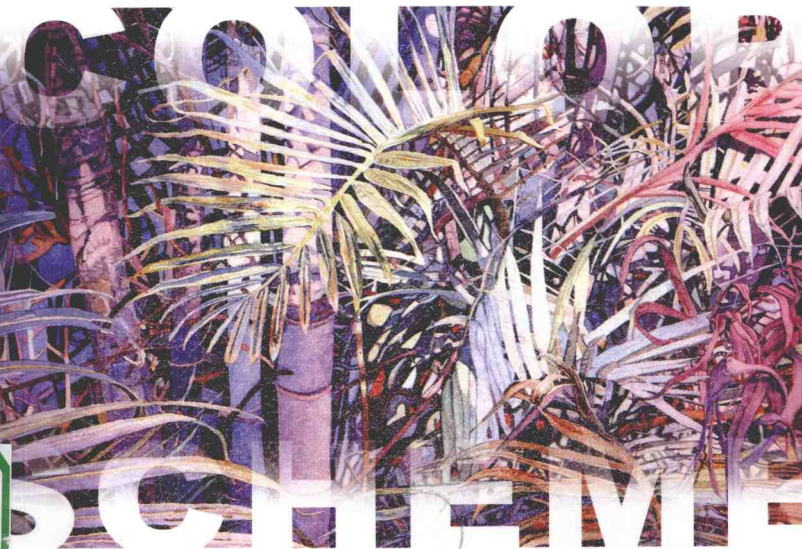
RMB 48.00

设计色彩

COLOR SCHEME

主编 华 炜

HUA WEI

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

普通高等学校新世纪建筑学科美术基础课程改革教材

J063/153

2009

设计色彩

COLOR SCHEME

主编 华 炜
参编 王天扬
李 梅
王祖君
刘 昕

华中科技大学出版社 (中国·武汉)

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书是“建筑学科美术基础课程教学改革研究与实践”的成果之一,编写的指导思想是通过对原有色彩课程专业的教学现状的梳理,摒弃传统写实“学院派”陈旧的教学模式,构建适合本专业发展的设计美术教学课程体系。

本书的内容包括设计色彩导论、光与影的歌唱——写生色彩的表现方法、抽象色彩的世界——装饰色彩的表现方法、视觉的艺术——空间色彩传达、色彩作品欣赏等五章,特别强调视觉设计的新理念,配有丰富的中外色彩作品。

本书可作为大专院校建筑、城市规划、艺术设计、工业设计等专业的教材,也可供相关的专业人员和爱好者学习使用。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩/华炜 主编. —武汉:华中科技大学出版社, 2009年9月
ISBN 978-7-5609-5567-4

I. 设… II. 华… 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133929号

设计色彩

华 炜 主 编

责任编辑:徐正达

责任校对:朱霞

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武汉喻家山 邮编:430074 电话:(027) 87557437

印刷:湖北新华印务有限公司

开本:880mm×1230mm 1/16

版次:2009年9月第1版

ISBN 978-7-5609-5567-4/J·146

封面设计:曹颖

版式设计:高芯宇

印张:9.25

印次:2009年9月第1次印刷

字数:285 000

定价:48.00元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

序 言

《设计色彩》是已出版的教材《设计素描》的姊妹篇。它适应当前教学改革的需要,同时也是我们进行建筑学科美术基础课程教学改革成果的体现。在编写过程中,我们注意了前期教学程序的支撑,并与之形成对应衔接。

建筑学科涵盖建筑学、城市规划、景观学、环艺设计、数码设计等领域,这种学科专业的指向是多样性的,但其专业基础教学中对色彩学习的基本要求是一致的。我们编写《设计色彩》教材的宗旨是:既全面、深入地介绍色彩理论,又体现色彩教学实践的基础性。

本教材的框架,是依据对色彩由感性到理性升华的过程来构建的。我们的教学经验证明,没有对色彩的直观认识、体验,是很难进行主观色彩表现的。因此,本教材构建了一个“绘画色彩(艺术色彩)—装饰色彩(设计色彩)—空间色彩(抽象色彩)”的认识、体验过程。学习绘画色彩与明暗素描基础对应,主要是水彩与干粉这种透明与不透明水彩技能的训练(对建筑学科它是十分重要的传统教学传授,当年建筑大师童寓、杨廷宝,当今的吴良镛、齐康先生等,都是水彩画的高手)。学习装饰色彩与意象素描基础对应,主观色彩表现是超越写生色彩之上的色彩组合,更能体现自主的表现。空间色彩的认识是色彩学习的一种延伸,主要是对色彩扩展到三维空间的感知。抽象色彩更多的是个人情感的体验,这类艺术很难用“教”这种简单方式实现,仅是提示出来让每个人自己去感受,这也更贴近抽象色彩表现的本意。

在本教材中,我们把相关的成熟理论介绍给大家,有些不成熟的观点也展示出来,供学习与参考。技法方面如水彩、干粉基础技法的介绍不可少,而怎么去表现,则应该“让优秀作品说话”,其中名家与学生作品最具说服力。让学生既看到榜样而“眼高”,又要努力实践而不至于“手低”。作为教师,我很反对要求学生用几笔画一个苹果的做法,这种禁锢个人思维的教学后果太可怕了。程式化的教学的确能达到“照葫芦画瓢”效果,但千篇一律的模式一定程度上会阻碍艺术的发展。我们这里把色彩相关的模块组合起来,让大家去认识、联想、分割、组合、创意、表现,其受益的果实会在某时间自然显露出来。通过《设计色彩》的学习,最终进行设计创作运用,这是我们目的所在。

2009年5月于武昌

伊法尼·露平可《两幅图画》水彩画（图1）

目录

色彩绪论	1
第一章 设计色彩导论	9
第一节 设计色彩的本质	11
第二节 设计色彩的形成	13
第三节 设计色彩的形式法则	14
第二章 光与影的歌唱——写生色彩的表现方法	17
第一节 色彩的世界	18
第二节 绘画中的色彩世界	24
第三节 画中物体质感探究	50
第三章 抽象色彩的世界——装饰色彩的表现方法	61
第一节 装饰色彩的造型特征	64
第二节 装饰色彩的形态特征	68
第三节 装饰色彩的触感体验	72
第四节 装饰色彩的主观形态	74
第五节 装饰色彩的综合练习	79
第四章 视觉的艺术——空间色彩传达	85
第一节 色彩造型中的视知觉审美感知	86
第二节 视觉传达中的色彩波长与性格	90
第三节 视觉符号经验与视觉印象	92
第四节 空间色彩表现图例	94
第五章 色彩作品欣赏	103
参考书目	142

色彩是什么？

色彩是**歌**。我们干什么？我们要让色彩**唱歌**。

色彩绪论

色彩定义

色彩来自于自然，每个人面对的即是一个多姿多彩的斑斓世界；色彩来自于生活，色彩艺术通过艺术家的个人情感诠释色彩之美。在当今高科技、多元化社会里，色彩与个人心理、文化形态有更深层的关联。

● 色彩——生活（自然）——艺术（文化）——科学（心理）。

2	3
4	5
6	7

印度·德里水果市场（图2）
浙江·宁海地方戏演出（图4）
印度·昌吉加尔公园景观（图6）

南非·约翰内斯堡海岸鸟瞰（图3）
四川·理塘寺庙（图5）
新加坡·鱼尾狮公园景观（图7）

北京·天文馆 (图8)
北京·国家游泳中心
(水立方) (图9)

色彩表现

色彩涉及领域广泛, 由绘画、设计延伸到建筑、城市, 更现代、时尚的是, 媒体网络等决定了色彩表现的诸多方面。

● 艺术、设计、建筑、平面、影像、网络。

10	11
12	13
14	15

北京·798艺术区 (图10)
北京·中国美术馆展览 (图11)
南非·开普敦住宅建筑 (图12)
印度·斋普尔琥珀城堡 (图13)
北京·国家体育场(鸟巢) (图14)
浙江·清代民居 (图15)

16	17
18	19
20	21
22	23

印度·斋普尔城 (图16)
香港·又一城商场室内环境 (图18)
深圳·建筑双年展 (图20)
上海·科技馆标识 (图22)

南非·开普敦城市夜景 (图17)
韩国·首尔城市景观小品 (图19)
北京·天文馆展示设计 (图21)
美国·自然历史博物馆·海洋馆 (图23)

荷兰·Theo Jansen (图24)
上海·科技馆·数码展示厅
(图25)

注：图2~25均系作者摄

色彩体系

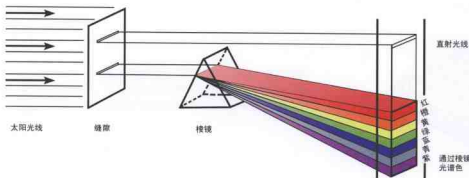
由于人类早期对事物认知的局限，所以我们见到的岩画及洞穴壁画，其表现材料往往比较单一，这一现象使其后绘画艺术经历了一段棕褐色时期。光的科学发现，导致一系列色彩学说的形成，随着人类认知能力的提升，色彩体系的研究还将延续下去。

● 牛顿 (1676年) —— 孟塞尔色彩体系 (1906年) —— 奥斯特瓦尔德色彩体系 (1921年) —— 包豪斯色彩体系 (伊顿《色彩艺术》1961年) —— 色彩心理学体系 (赖特《色彩心理初学者指南》1998年) —— 色彩形象体系。

英国科学家艾萨克·牛顿的三棱镜实验 (图26)

1676年，牛顿做了个实验，将日光通过缝隙落在三棱镜中，折射分散出了彩虹般的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七色。进而牛顿创制出了气色图形色环，绘画艺术用色环来直观解释认识色彩，并一直沿用至今。

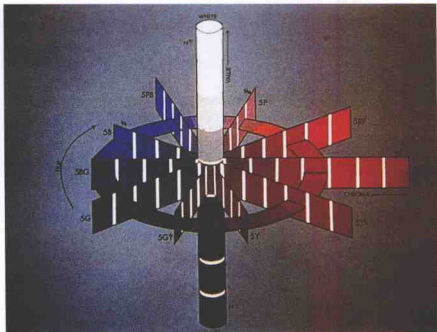

三棱镜实验原理 (图27)
牛顿揭示了光感的来源以及物体色彩的成因，在很大程度上揭示了色彩的科学原理。

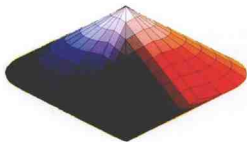
孟塞尔色立体三维模型（图28）

1906年，美国色彩学家、画家、美术教师孟塞尔创立了孟塞尔色彩体系。孟塞尔创建的辨色系统是目前国际上广泛采用的一种表示颜色的方法。

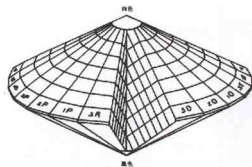
孟塞尔色立体（图29）

中轴代表无色彩黑白系列中性色的明度等级，黑色在底部，白色在顶部。它将理想白色定为10，将理想黑色定为0。孟塞尔明度值由0至10，共分为在视觉上等距离的11个等级。

奥斯特瓦尔德色彩体系（图30）

奥斯特瓦尔德颜色基本色相为黄、橙、红、紫、蓝、蓝绿、绿、黄绿等8个主要色相，每个基本色相又分为三个部分，共同组成24个分割色相环。1—24号明度阶段从上到下由白到黑排列，是秩序严谨的表色系统。

奥斯特瓦尔德色彩体系的色立体构成（图31）

双金字塔模型是建立在一系列的三角形之上的，纯色形成了赤道，黑白为两级。在这个结构中，混合色彩的来源与孟塞尔模型中的完全不同。

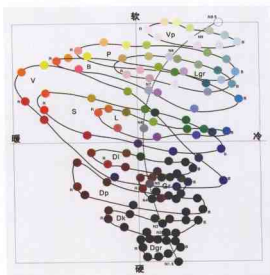
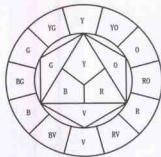

伊顿12色相环（图32）

1961年，伊顿出版了《色彩艺术》一书，由此奠定了现代色彩数学和运用的基础。从圆心三角形红、黄、蓝三原色开始，合成三个等边三角形的橙、绿、紫间色，进而形成由原色与间色调和而成的12种色相的色轮。

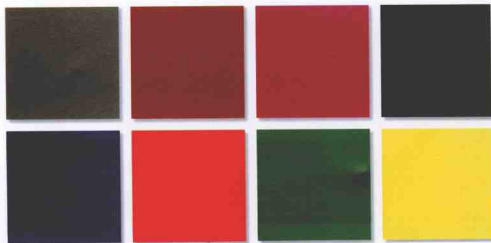
伊顿12色相环颜色分区（图33）

基本色：红（R）、橙（O）、黄（Y）、绿（G）、蓝（B）、紫（V）
调和色：黄橙（YO）、红橙（RO）、红紫（RV）、蓝紫（BV）、蓝绿（BG）、黄绿（VG）。

色彩形象坐标——日本色彩应用系统（图34）

日本色彩设计研究所所长道江义赖认为：“色彩形象坐标将色彩、配色、语言、环境以及人有机结合起来，发展成为一套形象搭配理论，是色彩形象体系的基础。”

色彩心理学体系（图35）

色彩心理学体系利用彩色卡片测试主观测试者性格的方方面面，现仍被心理学家们广泛运用。

朱迪·里查德森·盖德《山峰》水彩画（图36）

第一章 设计色彩导论

谈到设计色彩，不能不谈到设计素描。在素描界最初采用的词汇是“结构素描”而不是“设计素描”，20世纪80年代，正值中国现代教育思想广泛兴起，“设计素描”的提出同影响甚大的“三大构成”（平面构成、立体构成和色彩构成）的提出一样，对那个时期传统的教育观念和教学思想产生了强烈的震撼与冲击。在色彩构成的基础上大家又提出“设计色彩”之说，与传统的色彩教学课程相比，设计色彩更注重对学生思考力、想象力和创造力的培养。通俗地说，设计色彩课堂教学的要求不仅强调形色训练，画出看得到的对象，同时更要求学生观察、描绘事物的同时，画出感受的东西。单纯摹写不是设计色彩的教学重点，重新归纳与重构色彩才是设计色彩的培养方向，我们也可称之为主观摹写。这无形中给师生提出了更高的要求。

● 学生习作 戒升亮 (图37)

● 学生习作 张谨 (图38) ●

经历二十多年发展，设计色彩作为设计教学中一门极其重要的基础课程，已得到普遍认同。同时，经过广大教师辛勤的探索与实践，课程内容和教学方法得以不断创新，形成了许多不同的教学风格与特点。

● 学生习作 陈定权 何佩佩 戴陈军 庄富荣 (图39, 40, 41, 42)