

S

高职高专“十二五”规划教材

设计

C

色

彩

c

S

主编 李群英 陈天荣 汪训

SHE JI

设计色彩

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

· 高职高专“十二五”规划教材

主 编 李群英 陈天荣 汪 训
副主编 董新海 刘 娜 文 智
赵 婧 刘 瑶

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

内 容 提 要

本书从艺术设计的角度详细阐述了色彩的基础知识及表现方法,重在培养学生的艺术表现能力、审美判断能力和创造性思维能力。本书共分为六章,内容包括设计色彩概述,设计色彩基本原理,设计色彩的表达与视知觉,色调与设计色彩,设计色彩的采集、表现与创意以及设计色彩的应用。本书在理论知识的讲解上力求循序渐进、简明扼要,并采用大量的图片来进行直观的教学指导,旨在培养学生对色彩的审美能力和实际运用能力。

本书特别适合作为高职高专艺术设计专业教材,也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,同时适合广大艺术设计工作者和爱好者学习参考。

图书在版编目(C I P)数据

设计色彩 / 李群英, 陈天荣, 汪训主编. — 镇江 :
江苏大学出版社, 2012. 8

ISBN 978-7-81130-400-8

I. ①设… II. ①李… ②陈… ③汪… III. ①色彩学
— 高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第192578号

设计色彩 Sheji Secai

主 编 / 李群英 陈天荣 汪 训

责任编辑 / 杨海濒

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号(邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464(传真)

网 址 / <http://press.ujjs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展中心

印 刷 / 北京市科星印刷有限责任公司

经 销 / 江苏省新华书店

开 本 / 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 / 10.5

字 数 / 235千字

版 次 / 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-81130-400-8

定 价 / 48.00元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话: 0511-84440882)

前言

QIAN YAN

设计色彩广泛地应用于视觉传达设计、产品设计、环境艺术设计以及服装设计等领域，它不仅是一般意义上的色彩表达，还肩负着传达信息的使命。此外，作为一种市场竞争力，它对提升商品价值具有不可估量的作用。因此，设计色彩既要具有艺术性的色彩表现，也要准确地传达产品信息和企业的性质、理念与精神，还必须考虑到受众的审美需求，使艺术与实际、欣赏与使用、文化与功能完美地结合在一起。

设计色彩是建立在一般色彩写生基础上的一种探索，通过对客观物象的观察、分析和审美选择，使学生系统地学习色彩的相关基础知识，在学习中有目的地进行色彩的采集和借鉴，变被动为主动，从对自然色彩的传统描摹转变为对色彩的客观分析和主观运用，从而培养其创新思维，提高其表现能力，为今后的艺术设计打下基础。

在本书的编写过程中，编者按照高等职业教育的要求，充分借鉴和吸收国内外设计领域的新理念、新创意和新材料，并在国内外众多专家及设计师研究成果的基础上，做了进一步的探索和拓展，力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性和实用性于一体。本书内容全面，图文并茂，讲解深入浅出，具有较强的理论性和适用性。

本书在编写过程中参阅和采用了部分设计书籍、杂志和设计网站的图例，由于来源复杂，不能一一标注出作者，在此谨表示深深的歉意和衷心的感谢。

由于编写时间仓促加之编者水平有限，书中疏漏与不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2012年7月

001/第一章 设计色彩概述

002/第一节 设计色彩的概念及特点

002/一、设计色彩的概念

003/二、设计色彩的特点

008/第二节 设计色彩与绘画色彩的区别

009/第三节 设计色彩的学习方法

011/课后习题

013/第二章 设计色彩基本原理

014/第一节 色彩基本原理

014/一、色彩的形成

015/二、色彩三要素

017/三、色彩的基本构成

018/四、色彩体系

020/五、色彩的联系

021/第二节 色彩对比

021/一、色相、明度、纯度对比

025/二、面积对比

026/三、冷暖对比

027/第三节 色彩调和

027/一、同一色调和

028/二、类似色调和

028/三、对比色调和

028/四、补色调和

029/五、面积调和

030/六、秩序调和

030/课后习题

031/第三章 设计色彩的表达与视知觉

032/第一节 设计色彩的表达

032/一、设计色彩的语言表达

045/二、设计色彩的情感表达

051/三、设计色彩的通感表达

055/四、设计色彩的文化表达

058/第二节 设计色彩的视知觉

058/一、色彩的知觉

062/二、色彩的视觉空间

064/课后习题

065/第四章 色调与设计色彩

066/第一节 色调概述

066/一、色调的概念

066/二、色调的分类及象征意义

084/第二节 色调的观察与表现方法

084/一、明确主观与客观的关系

084/二、树立整体观念

085/课后习题

087/第五章 设计色彩的采集、表现与创意

088/第一节 设计色彩的采集

088/一、对自然界色彩的采集

089/二、对民间艺术作品色彩的采集

090/三、绘画作品色彩的采集

091/四、儿童画色彩采集

091/第二节 设计色彩的表现

091/一、色彩归纳

093/二、解构与重构

095/第三节 设计色彩的创意

095/一、设计色彩的媒介创意

098/二、设计色彩的认知与行为创意

101/课后习题

103/第六章 设计色彩的应用

104/第一节 设计色彩与视觉传达设计

104/一、设计色彩与平面广告设计

105/二、设计色彩与书籍装帧设计

107/三、设计色彩与VI设计

111/四、设计色彩与包装设计

112/第二节 设计色彩与环境艺术设计

113/一、建筑色彩设计

116/二、室内色彩设计

137/第三节 设计色彩与工业产品设计

137/一、产品色彩的作用

139/二、产品色彩与材质

141/三、产品色彩与光和环境

142/四、产品色彩与图案

144/第四节 设计色彩与服装设计

145/一、服装设计色彩的特点

147/二、服装色彩与材质

151/三、时装色彩的创意设计与搭配

156/课后习题

157/参考文献

第一章

设计色彩概述

【本章导读】 本章主要讲述设计色彩的概念、特点及其与绘画色彩的区别，以及设计色彩的学习方法，从而使学生对设计色彩有一个初步的了解。

第一节 设计色彩的概念及特点

一、设计色彩的概念

设计色彩是服务于设计的色彩表达，它是从具象写生色彩、客观写实色彩等自然色彩过渡到意象色彩、情感表现性色彩、装饰性色彩等表现性色彩的应用和表现，是色彩感性形象与理性意念的融合。

设计色彩涉及的范围极广，几乎涵盖了人类所有有目的的活动。生活中到处都存在着设计色彩的应用：从摄影到服装设计，从书籍装帧到建筑艺术，从舞台色彩到室内装饰装修等，如图1-1~图1-6所示。

图1-1 服装设计中的色彩运用

图1-2 摄影中的色彩运用

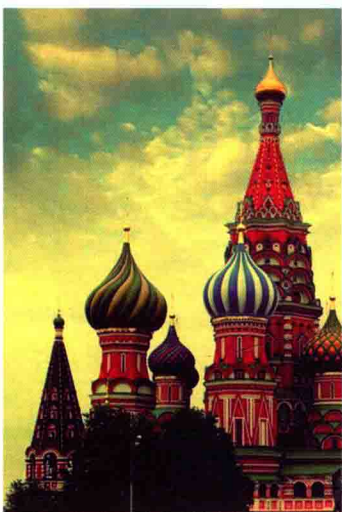

图1-3 建筑的色彩运用

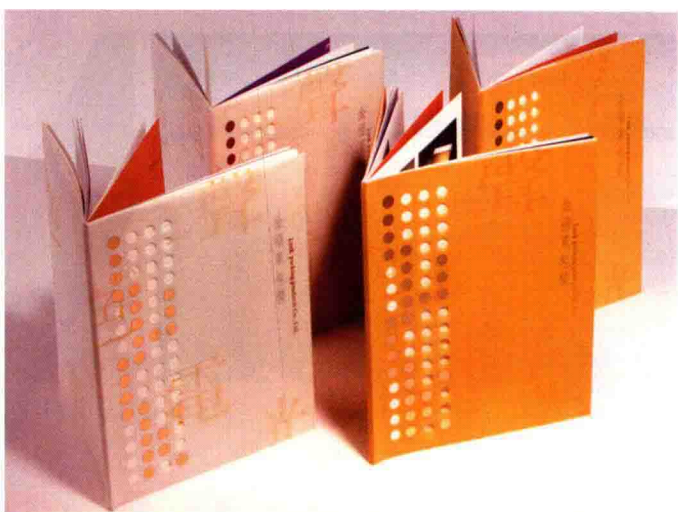

图1-4 书籍装帧中的色彩运用

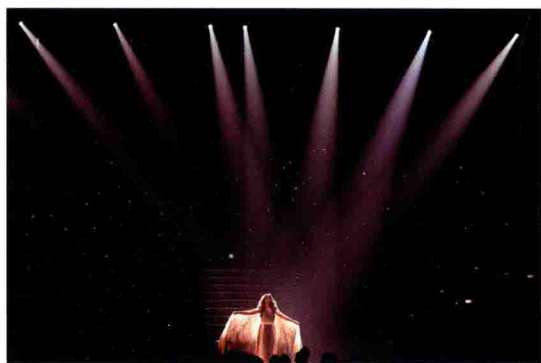

图1-5 舞台灯光色彩设计

图1-6 室内色彩布置

二、设计色彩的特点

色彩是现代设计中极为活跃和富有视觉冲击力的表现元素，它对人们的生理与心理均产生极大的影响，客观性、功能性和针对性是其最重要的特点。

（一）客观性

设计色彩作为现代社会的产物，具有一定的社会性与客观性。它不像绘画色彩那样具有明显的个人倾向与主观情绪，而是受市场、地域、文化、材料和加工工艺等条件的制约，因此具有一定的客观性。

1. 信息传达的客观性

设计色彩不局限于表达设计师的内心感受，而是更强调符合大众的审美需求，满足客观的市场需求，以信息的有效传达为目的。因为不同性格特征的色彩会带给人们不同的视觉感受与心理体验，因此设计色彩力求简洁、清晰，具有明确的指向性，并严格遵守客观规律，遵守色彩法则，这样才能有效地传递信息，产生预期的效应，如图1-7所示。

图1-7 海报招贴中的色彩运用

2. 应用领域的客观性

设计色彩以实际应用为前提，并符合不同行业领域的要求。因为不同的行业领域有着不同的应用规范，比如，在医药领域中，色彩要体现出人对生命、健康、安全的需求；在科技领域中，色彩要体现人对科学和真理的追求，如图1-8与图1-9所示。这些不同行业领域的客观要求，约定了设计色彩的应用标准，同时也对色彩设计提出了客观的要求和约束。

图1-8 温暖的黄色医疗器材

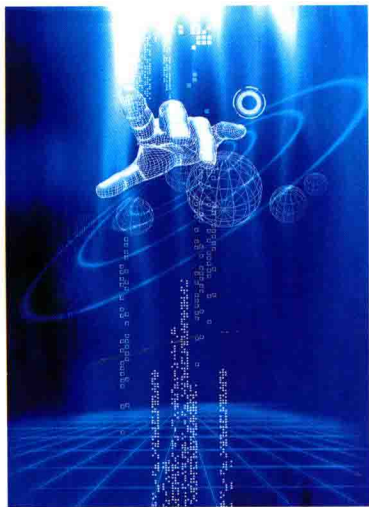

图1-9 蓝色调的科技宣传海报

（二）功能性

设计色彩具有多元的表现形式，它与空间、形态、材料、地域、民族等因素密切相关，这也使色彩具备了多种功能。设计色彩的功能目前已经在人类生活、生产的各个领域体现出来，人们正在把色彩的科学性、功能性和目的性有机地结合起来。

1. 审美功能

人类从发现色彩、认识色彩到使用色彩经历了一个漫长的历史过程。设计色彩的审美功能在原始社会时期就已经出现了，中国的彩陶文化就很好地证明了这一点。人们在长期的生活与劳动中也总结出了很多色彩情感与审美标准，各种艺术形式都对色彩进行了大胆、强烈的表现，表达了人类对美的追求，如图1-10与图1-11所示。

图1-10 中国古代彩陶

图1-11 现代设计中的色彩运用

2. 象征功能

色彩的象征功能是人们在社会发展过程中积累起来而赋予色彩的某种文化寓意。在现代社会中，色彩的象征功能还具有明显的社会性、实用性与地域性，且在语言、生活、绘画、设计等形式中具有不同的涵义。

例如，黄色在中国传统文化中象征着至高无上的权利和威严，通常用在装饰宫殿、制作皇室服饰和皇室用品等具有象征尊严、权威和财富的事物上；在京剧脸谱中黄色则代表着人物性格的凶猛残暴；在绘画中黄色则象征着阳光和希望，如图1-12~图1-14所示。

图1-12 黄色表现出皇宫的雄伟庄严

图1-13 京剧脸谱中黄色代表凶猛残暴

图1-14 绘画中的黄色代表热烈、光芒

3. 警示功能

色彩作为现代设计的重要视觉元素，能够在瞬间吸引人们的视线，通过色彩的高识别性向人们传达信息，从而引起人们的注意。例如，橘红色适用于野外运动与救援行动；在标志设计中，醒目的红、绿、黄色则具有提示和警示功能，如图1-15~图1-17所示。

图1-15 醒目的橘红色的救生衣

图1-16 红绿色交通信号灯

图1-17 黄色警示牌

4. 保护功能

自然界中的动物和植物都具有天然的自我保护能力，例如，变色龙可以根据周围环境的变化而变换自身色彩。早在原始社会，为了趋利避邪，人类会运用各种颜色对面部和身体进行装饰，他们相信鲜艳的色彩能够驱走魔鬼、震慑敌人，从而保护自己不受侵害。现在人们通过对自然和动物的观察而设计出适应野外、山林、沙漠等自然环境隐蔽作战的服装色彩，从而对作战部队起到良好的保护作用，如图1-18与图1-19所示。

图1-18 原始的人体彩绘

图1-19 迷彩服色彩接近环境色

（三）针对性

色彩在面向受众时会将视觉符号转换为观念符号与意识符号，不同的色彩由于使用群体、地域、材料等方面的不同而具有了可变性。因此，设计色彩要针对特定的人群、时间、空间进行相应地调整。例如，中东地区阿拉伯国家忌讳红色，因为红色与伊斯兰教的教义相违背。可口可乐公司得知这一情况后，将一贯使用的红色包装变为绿色，最终成功地进入了中东市场。

第二节 设计色彩与绘画色彩的区别

我们知道，造型艺术通常被划分为纯艺术和实用艺术两大体系。设计色彩与绘画色彩原本是建立在同一色彩理论基础之上的，但是受到艺术目的的影响，在表现手法和形式美感上有所差异，所以说，两者既有区别，又有联系。

一般来说，纯艺术中的绘画色彩是直截了当的陈述，是对现实世界的真实描绘。它追求的是对自然物象的直观感受，以光照作用下产生的色彩变化为主，对引起物体瞬间变化的色彩进行敏锐的捕捉，并用色彩准确、生动和逼真地加以表现。它研究的是物体的光源色和固有色、环境色的变化规律及其相互之间的关系，以写实的手法描绘物象的形体、色彩、质感和空间等，如图1-20所示。

实用艺术中的设计色彩则是在绘画色彩的基础上，根据设计专业的特点和要求，运用色彩归纳、概括、提炼等手段来表现物体，它更注重和强调物象的形式美感以及色彩的对比协调关系，需要撇开固定的模式，以便获得丰富的设计语言，如图1-21所示。

图1-20 绘画色彩

图1-21 设计色彩

第三节 设计色彩的学习方法

设计色彩是艺术设计、环境设计、产品造型设计等设计类专业重点基础训练课程，其学习方法主要有以下几种。

1. 理论学习为基础

首先通过对色彩体系、色彩三要素等理论知识的学习，了解色彩的相关规律；通过对色彩生理与色彩心理的学习，了解视觉心理理论、色彩的情感理论等，合理地将色彩的理性与感性情感融合到设计中。

2. 色彩观察能力的训练

色彩观察是色彩分析、研究、判断、想象的前奏，是汲取视觉信息的必需，它对于认识色彩和收集色彩资料有着非常重要的作用。生活和大自然为我们提供了取之不尽、用之不竭的源泉，生动而丰富的色彩就在你的周围，关键是需要细心观察和发现。就如罗丹所说“生活中不