

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

设计色彩

主编 严支胜

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

设计色彩

主 编 严支胜

副主编 (以姓氏笔画数为序)

马浩然 代先军 孙 婷

敖 芳 魏 华

参 编 杨 婉 何 芬 曹树进

Sheji Secai

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

本书的编写遵循了艺术设计的教学规律,尤其注重理论联系实际,全面、系统地介绍了设计色彩的基本理论和实践技能。

本书的创新点在于从色彩构图出发,寻找新的构图方式,详细阐述了色彩的基本理论知识,在色彩的观察与表达、具象与抽象、情感与表现、临摹与创新等方面系统分析了教学重难点,并寻求突破训练的方法。另外,本书还分析了大量国内外经典设计案例,具有图文并茂、专业性强和实践性强等特点,同时强调对学生创新能力的培养。本书对本科艺术院系艺术设计专业的教学具有较大的实用性和参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩/严支胜 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.7
ISBN 978-7-5609-9248-8

I. ①设… II. ①严… 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(2013)第 169930 号

设计色彩

严支胜 主编

策划编辑:袁 冲
责任编辑:禹宏宇
封面设计:龙文装帧
责任校对:朱 霞
责任监印:张正林
出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915
录 排:华中科技大学惠友文印中心
印 刷:湖北新华印务有限公司
开 本:880 mm×1230 mm 1/16
印 张:6
字 数:190 千字
版 次:2014 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
定 价:36.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

学术委员会

主任:张 昕 湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长、湖北美术学院教授

副主任:方 湘 侠 武昌理工学院教授

委员:(排名不分先后)

王 心 耀	江汉大学艺术学院院长、教授
许 开 强	湖北工业大学艺术设计学院院长、教授
肖 丰	华中师范大学美术学院院长、教授
李 中 扬	首都师范大学美术学院教授
罗 世 平	中央美术学院教授
陈 池 瑜	清华大学美术学院教授
罗 彬	中南民族大学美术学院院长、教授
欧阳巨波	武汉纺织大学艺术与设计学院院长、教授
涂 伟	武汉科技大学艺术与设计学院院长、教授
潘 长 学	武汉理工大学艺术与设计学院院长、教授

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

编委会

丛书总顾问:徐勇民 湖北美术学院

丛书主编:杜沛然 华中科技大学武昌分校
章翔 武汉工业学院工商学院

编委:(排名不分先后)

况敏	华中农业大学楚天学院
王晨林	华中农业大学楚天学院
李艺	武汉科技大学城市学院
李兆铄	中南财经政法大学武汉学院
祁焱华	中国地质大学江城学院
江丽	长江大学文理学院
吕金龙	华中师范大学武汉传媒学院
伊德元	武汉工程大学邮电与信息工程学院
张之明	华中科技大学武昌分校
张鑫	武汉东湖学院
陈义	湖北经济学院法商学院
徐永成	湖北工业大学工程技术学院
杜筱玉	武昌理工学院
吴博	武汉工业学院工商学院
罗维安	华中科技大学文华学院
罗永生	湖北工业大学商贸学院
范汉忠	武汉长江工商学院
杨进珉	湖北大学知行学院
郑红艳	孝感学院新技术学院
周雅铭	汉口学院
夏晓鸣	武汉理工大学华夏学院
蒲军	华中农业大学楚天学院

独立学院已成为我国高等教育不可或缺的重要组成部分。全国目前已有独立学院300多所,并陆续有一些独立学院脱离母体学校,转设为民办院校,它们在拓展高等教育资源、扩大高校办学规模,尤其是在培养应用型人才等方面发挥了积极作用。

编写适宜独立学院和民办院校使用的应用型本科教材,应充分借鉴普通本科与高职高专类教材建设的经验,以促进就业为导向,做到理论方面高于高职高专类教材、实践方面高于普通本科教材。在湖北省高校美术与设计教学指导委员会的指导下,湖北省独立学院和民办院校艺术设计院系的负责同志经过多次专题研讨,确立了应用型本科艺术类教材编写的基本模式,以湖北省独立学院教师为主,广泛吸纳各地二类本科院校尤其是民办院校参与,组织编写了一套应用型本科艺术类精品教材,并定为湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材。这套教材遵循应用型本科艺术类人才培养模式,与时俱进,不断创新,特色鲜明。

(1)突出特色 根据独立学院艺术专业人才培养计划,科学地策划和编写教材,强化“三个突出、一个结合”的原则,即突出应用性、技能性和实践性,与全面素质教育相结合。

(2)体现创新 教材组织形式、编写体例、素材选用与组织视角新颖。同时能引导教师充分理解和把握学科标准、特点、教学目标,能让教师领会教材编写意图并结合学生的特点,以教材为载体,灵活有效地组织教学,拓展教学空间,以实现教师有效引导与学生自主创新的统一。

(3)注重实用 在教材编写中,突出开放形态的实践教学,体现适用、够用和创新精神,完善教材体系。

从本套教材编委会提交的教材编写工作方案来看,这套教材学科覆盖面比较广泛,包括了美术学基础和设计学基础两大二级学科。编写工作方案整体上突出了三大要素,即重基础、宽口径和理论联系实际,并且强调了内容新、信息全和重实践的特色编著理念。这套教材在体例的编排上,突出了结构体系的科学性、内容体系的完整性和格式体系的合理性,达到了高等教育学术规范的要求。好的教材不仅要突出创新性,立足于实际,同时也要以高校的发展需求为契机。本套教材突出了科学性、实用性、针对性、通俗性和普及性,具有先进的策划和设计理念,并有准确的定位和完善的体例相配合,装帧设计与教材内容相契合,是一套值得推荐的教材。

过去这类教材出版很多,但多数不太适合应用型人才培养。我认为,教师好用、学生好学、能指导实践的教材才是好教材。好的教材就会有较强的生命力,能经受住实践的考验,具有大范围的推广性。

设计色彩

教材编写是一个系统工程,承载了各院校的学术诉求和课程改革愿望。湖北省高校美术与设计教学指导委员会对整套教材的编写工作高度重视,并将在后续的编写和审读编辑工作中提供全方位的支持。

愿我们这套教材的顺利出版能为独立学院和民办院校的教学发展和课程体系建设,以及应用型人才的培养添砖加瓦!

湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长

中国美术家协会常务理事

中国美术家协会视觉艺术研究会副会长

中国美术与设计文献研究中心主任

湖北美术学院学术委员会委员

张昕 教授

2011年5月20日

前言

设计色彩是艺术设计专业的基础课之一,其重要性就体现在“基础”二字上。既是基础,必定要牢。

本书是面向本科艺术院系艺术设计专业的教材,参与编写的作者均是各艺术院系艺术设计专业基础课教学的骨干教师,都拥有年轻的心、活跃的思维、严谨认真的教学态度和责任心,并且具有教学创新的冲动。这些共同的特征使工作在教学第一线的年轻教师有了自己编写教材的欲望。经过多次研究和讨论,大家统一了编写思想,拟定了大纲,达成共识后开始了编写工作,并在教学中大胆创新实践。

本书内容包括:第一章写生新发现,从色彩构图出发,寻找新的构图方式;第二章色彩理论概述,详细阐述色彩基本理论知识;第三章观察与表达,探寻新的色彩训练方式;第四章具象与抽象,研究具象与抽象的关系并介绍具象与抽象色彩练习的训练方法;第五章学习大师,系统分析临摹的方式方法及要点;第六章情感与表现,介绍色彩的情感表达方法;第七章经典设计作品赏析,通过实际案例找到色彩在设计中的应用方式。

本书具有以下特点:

- (1) 继承传统教学的精髓;
- (2) 结合就业趋势,设置课程内容和总体框架;
- (3) 参考目前较为成熟的同类教材,扬长避短,以设计色彩课程必须掌握的基础知识、基本技能为核心,同时为教师根据自己的实践经验和实际情况充分发挥预留了空间;
- (4) 注重实际教学过程中的可操作性,强调练习的系统性,简洁明了,让学生在学习实践技能的过程中理解理论。

本书是集体智慧的结晶。本书由严支胜主编,各章节的作者分别为:第一章敖芳、第二章严支胜、第三章代先军、第四章马浩然、第五章魏华、第六章和第七章孙婷。曹树进提供了大量教学实践的作业图例。何芬、杨婉参与了本书的组织工作,同时也参与了部分章节的编写工作。特别需要指出的是,部分作品来源于网络,作者不详,没能署名,深表歉意。有些图例选用了学生的优秀作品,尽管比较稚嫩,也是本团队教学实践的初期成果,让我们以欣赏和鼓励的眼光来看待它们。另外,要感谢华中科技大学出版社编辑们的辛勤劳动,使本书如期出版。

这是一个年轻的编写团队,书中可能存在不成熟之处,恳请各位批评指正,以便再版时修正。

严支胜

2013年4月25日

目录

第一章 写生新发现	1
第一节 起稿与构图	2
第二节 构图新发现	3
第二章 色彩理论概述	9
第一节 色彩的基础知识	10
第二节 色彩的构成	11
第三节 色彩的变化	18
第三章 观察与表达	25
第一节 色彩的观察	26
第二节 色彩的表达	32
第四章 具象与抽象	41
第一节 具象色彩及设计实例	42
第二节 抽象色彩及设计实例	44
第三节 具象与抽象色彩的写生练习	47
第五章 学习大师	49
第一节 认识上的几个误区	50
第二节 相关艺术流派和艺术大师的梳理	51
第三节 临摹与创新	59
第六章 情感与表现	67
第一节 色彩情感效应	68
第二节 色彩表现	72
第七章 经典设计作品赏析	79
第一节 专题欣赏——从蜜蜂到设计	80
第二节 专题欣赏——色彩与信息	82
第三节 专题欣赏——色彩与情感	83
参考文献	86

第一章

写生新发现

第一节 起稿与构图

第二节 构图新发现

第一节 起稿与构图

设计色彩作为大学一年级的基础课程,从学生角度来讲,有必要先区分它与传统绘画色彩的关系,并将其从传统的色彩学习模式中脱离出来;从教师角度来讲,则是要找到符合这个时代设计专业色彩教学的新观念和新方法。所以,在教学进程的安排上,我们将在第一章的内容里安排 8 个课时的考察与训练,并穿插几个技术性的小练习,使学生能够从观念到技术较快地进入新的色彩世界。

学生们长期形成的考试训练模式无意识地影响着他们的个性培养。引导学生准确、生动、艺术地表达自己对事物的感受,是色彩教学着力于培养学生观察能力、审美能力和表现能力的目标。

课程开始之前,我们进行一次静物摹写练习,时间为 2 课时,没有具体要求,主题、色调自拟。该练习检测每一个新生的基本功及平时对审美的理解能力和把握水平,同时可以为下一步发现新的色彩关系及构图练习提供前期基础。

学生在一张白纸上画的第一笔,就是构图的开始。绘画是一种形象语言,作者的形象思维要通过图式载体才能表现出来。而表述形象语言的这一过程,就称为构图。如图 1-1 和图 1-2 所示,不难发现,学生的作业几乎都是千篇一律的,同样的构图、同样的色彩、同样的笔触塑造等,没有新意。

图 1-1 静物摹写练习(一) 程研(湖北工业大学工程技术学院)

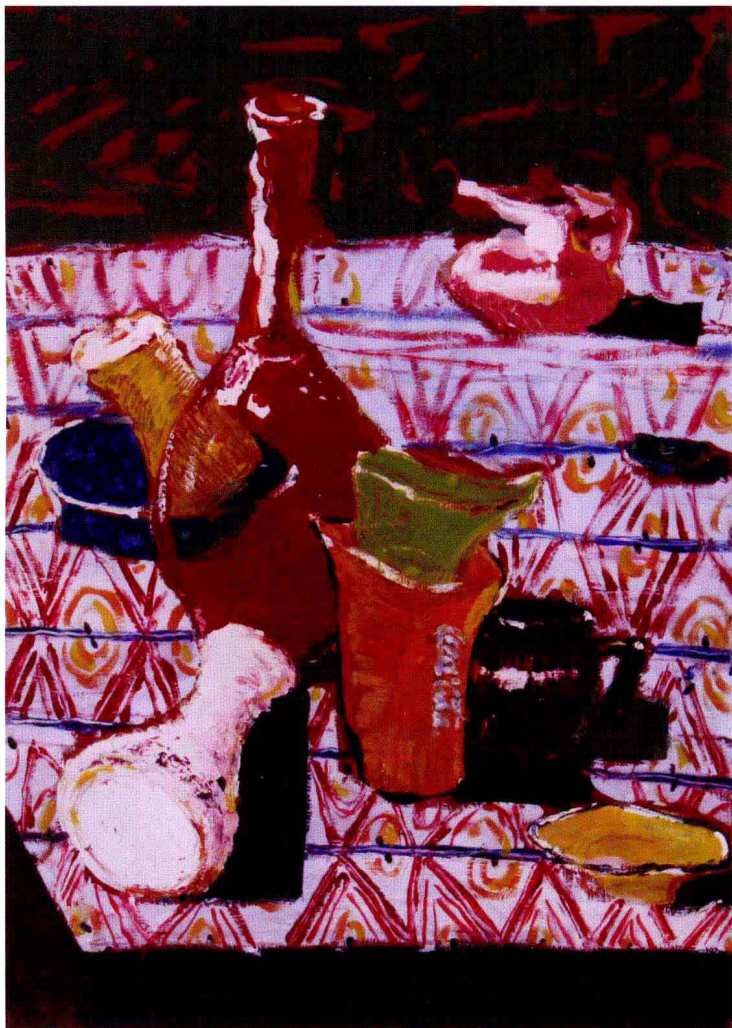

图 1-2 静物摹写练习(二) 吴琼(湖北工业大学工程技术学院)

法国画家米勒曾说过：“所谓构图，就是把一个人的思想传递给别人的艺术。”如果是这样，那不同的人看到同一组静物所产生的想法难道是一样的？整个是一个机械模式的展现？实际上，画幅中的“情”是通过构图形式传达给观众的，而不同的视觉审美点、不同的心理感受，必然要选择不同的形式语言。这些都源于生活中积累的视觉经验，也是绘画作品能够与观众交流的基础。例如，一组静物里面有很多物体的组合，那么我们就需要以选择和组合的方式对画面构图进行加减法的处理。因此，构图形式取决于不同人对静物形象的选择和组合的方式，不同的组合结构关系会使人产生不同的心理。

第二节 构图新发现

习惯性的构图平面通常使学生们对边界、边缘的处理相当呆板，如果想对此加以挑战，最好的办法就是改变构图平面的常规形状。取景框是较常用的一个取景工具，虽然它不占主导地位，但却可以将作品分割成几个部分，对传统的处理方式进行改革。我们必须承认，习惯性的构图方法具有局限性，而新的构图方法使观众的注意力从整体转到了局部，这种形式颇具现代感和抽象性。这是一个实用性很强的技巧，它能帮助学生突破固有的视觉感受和创作规则，教会学生如何仔细分析图形的构造和色彩关系。下面通过学生作品举例，运用这个实用性技巧延伸的方法来讲解。特别要介绍当代艺术家进行创作时常会使用的裁剪法，这种构图方法能将绘画平面分割成不同的单元或片段，在这些新的单元或片段中又会出现新的画面和色彩关系。裁剪法体现了现

代主义的设计理念。如果从传统绘画艺术构图出发,只要稍加观察,就能了解其中的规律和方法。裁剪法却不然,它带有直观性和线性的特点,我们必须按照一定的顺序,一部分一部分地观察此类作品,才能真正了解这种构图法的精妙所在。图 1-3 至图 1-5 所示的几幅作品就是在原摹写作业的基础上采用了新构图方式进行的尝试。

图 1-3 静物摹写练习(三) 程研(湖北工业大学工程技术学院)

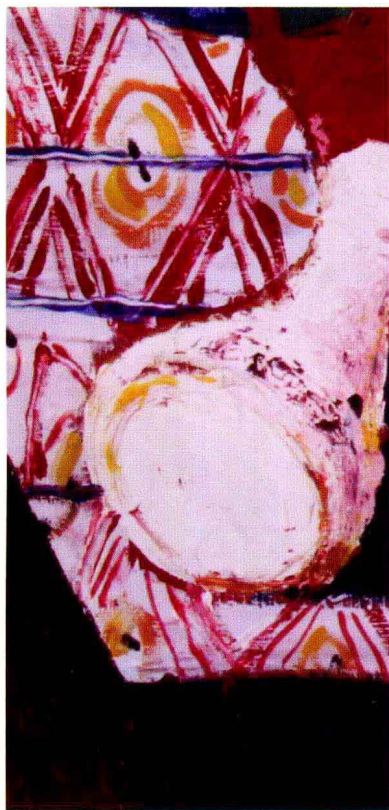

图 1-4 静物摹写练习(四) 吴琼(湖北工业大学工程技术学院)

图 1-5 静物摹写练习(五) 程研(湖北工业大学工程技术学院)

我们将新的画面与其他绘画元素相比较,就会发现色彩对我们有更直接、更迅速的影响。在文学语言中,色彩会被用来形容或表述事物,如“毫无起色”“事情有了起色”等,这样的表述使语言更加生动,同时反映了人体本能对色彩的反应。另外,也有大量的形容词跟色彩有关,如优雅、明亮、艳俗、柔和、红润、无光泽等。在我们的感觉、视觉和理念中,色彩是非常基本的元素。那么,在面对事物、认识物象时,我们如何去感受色彩、调配

色彩、把握色彩呢？对于新生来说，这些都是最基础的问题。一般来说，他们对画面色彩调子的确定和色彩间的搭配非常程式化，像用数学公式做题一样。虽然这种模式看起来是一种捷径，但在这样的指导思想下培养出来的学生，对于色彩带着这样程式化的认识和理解，是很难正确感受和了解色彩的。

我们将在课外作业中用简单练习的方式来讨论配色体系、冷暖色调和现代色彩观念。练习过程中不能只想着明暗，不考虑色彩，也不能因为色彩是如此引人注目的重要元素，就忘记已经学过的关于形状、线条和肌理等元素的知识。

单元练习

(1) 摆一组静物，要求全景构图完成后，再用取景框在画面上随意截取，获得新的构图后重新做出一组练习。

(2) 用红、黄、蓝三原色加无色系黑、白两色进行调色练习，要求调制出约 200 种颜色。本练习培养学生对色彩的调制能力，加深个人对色彩的直观感受。

