

装饰色彩

DECORATIVE COLOR

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 朱向欣 主编

装饰色彩

DECORATIVE COLOR

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：朱向欣

副主编：刘 静

王莹莹

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰色彩 / 朱向欣主编. -- 南京 : 江苏美术出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5344-6025-8

I. ①装… II. ①朱… III. ①装饰美术—色彩学
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第119454号

出 品 人 周海歌

责任编辑 方立松

装帧设计 曲闵民

责任校对 刁海裕

责任监印 贲 炜

主 编 朱向欣

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 8.5

字 数 210千字

版 次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6025-8

定 价 48.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

《装饰色彩》从艺术设计专业教学实际需要出发，对装饰色彩教学过程中的知识点进行梳理与整合。每章围绕其“学习目标”、“重难点”、“训练要求”去构思，详细地讲解了装饰色彩的概念、特性与规律等。侧重对学生综合素质与创造能力的培养，力求提高艺术设计专业学生的综合艺术素养和审美能力，有一定的针对性、当代性、前沿性。每章后面的案例点评，提升了理念与认识，并通过对装饰色彩在环境设计、装潢设计、服装设计等多个设计领域中的应用分析，用理性启迪兼具实践的方式，使学习者的创意思维能力得到卓有成效的全面开发与提高。《装饰色彩》既注重知识的系统性和学术性，又兼顾教学的普及性和实用性，结构合理，层次清晰，资料详实，图文并茂，生动鲜活地展示出装饰色彩在艺术设计领域中的重要作用。

《装饰色彩》理论教学课时为20课时，实训课时为20课时。教学结合需运用多媒体与PPT等。其中第一、第三、第四、第五、第六章由朱向欣编写及全篇统稿，第二、第六、第七章由王莹莹编写及统稿。每章图片大多为编者拍摄，少数为网络收集。每章作品（案例）点评、课后练习、教学光盘由刘静编写及统稿。

由于时间仓促，水平有限，粗浅和不足在所难免，请广大师生批评指正。

目录

CONTENTS

前言

第1章 ■ 光与色

- 1.1 色彩的形成 2
- 1.2 色彩的三属性 8

作品点评 11

课后练习 14

拓展阅读 14

第2章 ■ 装饰色彩概念及特性

- 2.1 装饰色彩的概念 16
- 2.2 装饰色彩的审美特征 23
- 2.3 装饰色彩的特性 25

作品点评 30

课后练习 32

拓展阅读 32

第3章 ■ 装饰色彩的表现方式

- 3.1 常见色彩表现风格 34
- 3.2 装饰色彩的几种常用技法表现 38
- 3.3 装饰色彩的特殊技法表现 48

作品点评 53

课后练习 54

拓展阅读 54

第4章 ■ 装饰色彩形式美法则

- 4.1 装饰色彩配色目的及作用 56
- 4.2 统一与变化 59
- 4.3 对称与均衡 61
- 4.4 节奏与韵律 63
- 4.5 色彩比例 65
- 4.6 色彩呼应 66
- 4.7 色彩秩序 67
- 4.8 色彩间隔 68
- 4.9 色彩强调 70

作品点评 71

课后练习 72

拓展阅读 72

第5章 ■ 装饰色彩归纳训练

5.1 装饰色彩认知手段 74

5.2 装饰色彩训练 76

作品点评 84

课后练习 86

拓展阅读 86

第6章 ■ 装饰色彩在现代设计中的应用

6.1 时尚陈设品中的装饰色彩 88

6.2 装饰色彩在服装设计中的运用 93

6.3 装饰色彩在包装设计中的运用 96

6.4 环境艺术设计中的装饰色彩 100

6.5 平面图案设计中的装饰色彩 105

作品点评 109

课后练习 110

拓展阅读 110

第7章 ■ 装饰色彩的发展现状 及未来走向

7.1 国内外装饰色彩的发展现状 112

7.2 装饰色彩与时俱进的时尚品质 119

7.3 装饰色彩的发展趋势与未来展望 123

作品点评 127

课后练习 128

拓展阅读 128

参考文献 128

第1章 光与色

■ 学习目标

1. 要求掌握色彩的形成、色彩三要素、表示方法等有关色彩体系的基本理论知识。
2. 光源、色温与显色性

■ 重难点

教学重点：掌握色彩概念、色彩三要素。

教学难点：了解有关色彩体系的基本理论知识。

■ 训练要求

了解色彩的基本配置方法，深入生活了解、体会光与色彩的关系。

1.1 色彩的形成

自然界的色彩丰富多彩、绚丽多变。经验证明，人类对色彩的认识与应用是通过发现差异，并寻找它们彼此的内在联系来实现的。作为一个色彩设计工作者，需要从本质特征上去认识这个世界。怎样去掌握和驾驭其中的色彩变化规律？面对复杂的色彩现象，科学的认识、理性的判断与方法的掌握是必要的。

1.1.1 色与光

在黑暗中，我们看不到周围的形状和色彩，这是因为没有光。物体的表面具有不同的吸收光线与反射光的能力，反射光不同，眼睛就会看到不同的色彩，如图1-1至1-5大自然中的各种颜色。不同光线条件下，同一种物体具有的颜色也会有变化，如图1-6至1-9不同光线条件下物体色彩的变化。因此，人类最基本的视觉经验得出了一个最朴素也是最重要的结论：没有光就没有色。白天使人们能看到五色的物体，但在漆黑无光的夜晚就什么也看不见了。倘若有灯光照明，则光照到哪里，便又可看到物像及其色彩了。色彩是通过人的眼、脑和人类的生活经验所产生的一种对光的视觉效应。色彩是视觉和大脑发生作用的结果，是一种视知觉。

光是人们感觉所有物体形态和颜色的唯一物质，而色是由物体的化学结构所决定的一种光学特性。对于视觉来说，没有光便没有色，而所有本身不发光的物体，只有在光线作用下才能呈现颜色，故从物理学“光色理论”上来看，色彩是一种以“微粒”或“波长”形式出现的物理

现象，是光线作用于物体后所产生的不同吸收、反射的结果，它不以人的意志为转移客观存在的，如图1-10至1-13光的传播。

光是一种引起人类视觉系统明亮和色彩感觉的电磁波辐射，凡电磁波都有几个独立要素：与发射源相关的有振动频率、振幅与相位；与介质空间相关的有传播速度。而其波动性物理性质主要由光波的波长和振幅两个因素所决定。所谓“波长”是指光以波动形式传播时波峰与波谷起伏的宽度，即一个周期内电磁波传播的距离，它决定了色相的差异；波峰与波谷构成的高低落差称之为“振幅”，它决定了色彩的明度，亮色振幅宽，暗色振幅窄。但是，颜色并不是一个单纯的物理量，光线作用于物体后还必须通过一系列的生理活动和心理反映后才能使大脑产生颜色的感觉。有人看不清色彩，这或是因为遗传疾病如色盲、色弱或是眼睛过度疲劳的缘故。

色彩的产生是光照射物体，物体对光产生吸收或反射，刺激视觉细胞，并通过视神经传递给大脑，最终对色彩产生感受的过程。由此看来，需要经过光——眼——神经的过程才能见到色彩，如图1-14视感细胞示意图所示。光具有波的特性，波长决定光的色相。电磁辐射的波长范围很大，从最短的宇宙线（ $10^{-14} \sim 10^{-15} \text{ m}$ ）到最长的交流电（数千千米）中，只有380~780nm波长范围内的那部分电磁辐射能引起视觉响应，这段波长叫作可见光谱，如图1-15可见光示意图。其他波长的电磁辐射，不管是与可见光谱短波段相邻的紫外线、与可见光长波段相邻的红

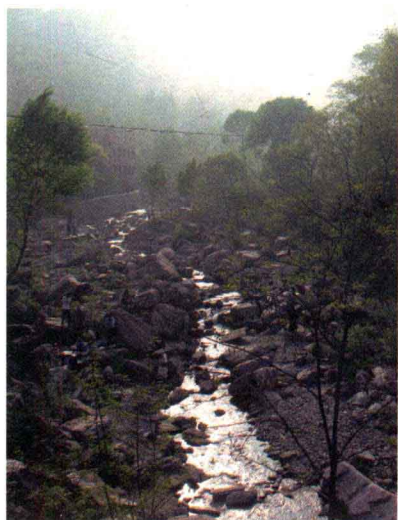

图1-1 大自然中的颜色

图1-2 大自然中的颜色

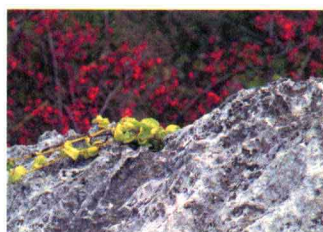

图1-4 大自然中的颜色

图1-3 大自然中的颜色

图1-5 大自然中的颜色

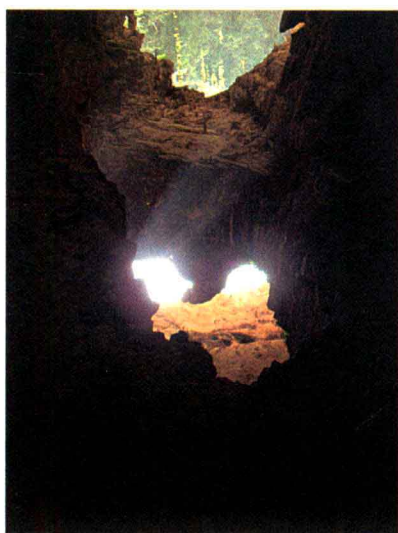

图1-6 不同光线条件下物体色彩的变化

图1-7 不同光线条件下物体色彩的变化

图1-8 不同光线条件下物体色彩的变化

图1-9 不同光线条件下物体色彩的变化

图1-10 光的传播

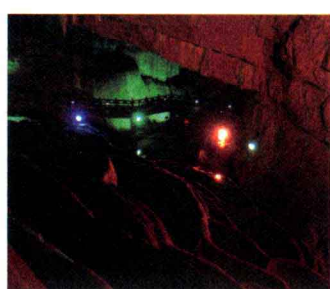

图1-11 光的传播

图1-12 光的传播

图1-13 光的传播

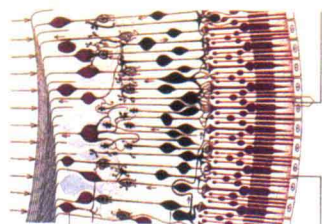

图1-14 视感细胞示意图

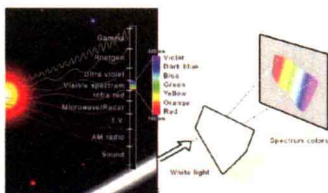

图1-15 可见光示意图

紫外线，还是宇宙线、交流电，人眼都是看不见的。

1.1.2 光源、色温与显色性

无论自然光或人工光，其本身一般都带有色彩倾向，这种有色光源简称为“光源色”。光源色不仅是独立的存在，而且支配着物体的颜色，物体只有接受自然光或人工光才能使人们的眼睛产生知觉。从物体的成色机理可知，物体色是由光照射到物体之上时所显示出来的颜色，也就是说，物体在不同光谱成分的光源照射下会呈现出不同的色彩。

光源：物理学上指能发出一定波长范围的电磁波（包括可见光与紫外线、红外线和X光线等不可见光）的物体。通常指能发出可见光的发光体。凡物体自身能发光者，称作光源，又称发光体，如太阳、恒星、灯以及燃烧着的物质等都是。但像月亮表面、桌面等依靠它们反射外来光才能使人们看到它们，这样的反射物体不能称为光源。简单来说自行发光的物体叫作光源，它可分为自然光源和人造光源，

如图1-16自然光源，图1-17人造光源。

色温：表示光源光谱质量最通用的指标。红辐射相对说要多些，通常称为“暖光”；色温提高，蓝辐射的光，通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为：标准烛光为1930 K（开尔文温度单位）；钨丝灯为2760~2900 K；荧光灯为3000 K；闪光灯为3800 K；中午阳光为5400 K；电子闪光灯为6000 K；蓝天为12000~18000 K。颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象，如图1-18烛光，图1-19钨丝灯光，图1-20荧光灯，图1-21中午阳光，图1-22电子闪光灯，图1-23蓝天光。

显色性：人们在人造光源下观察到的颜色与日光灯下看到的颜色是不同的，这就是光源的显色性变化。同一种颜色在日光下显得最为准确，在其他的光源下会产生色偏差。用日光灯作为参照光源，将荧光灯、钨丝灯等人工光源相比较，颜色显示准确能力的强弱叫光源的显色性。日

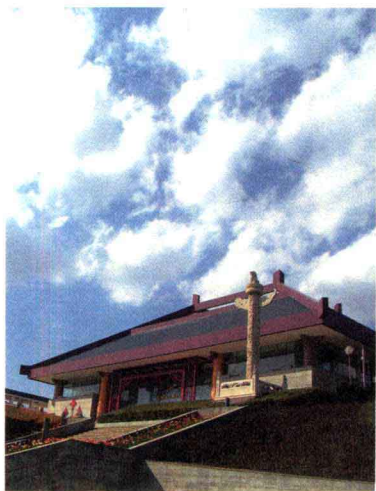

图1-16 自然光源

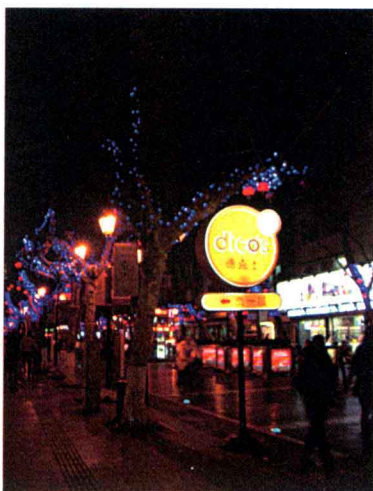

图1-17 人造光源

图1-18 烛光

图1-19 钨丝灯光

图1-20 荧光灯

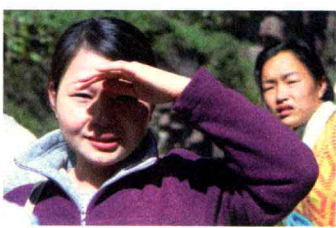

图1-21 中午阳光

图1-22 电子闪光灯

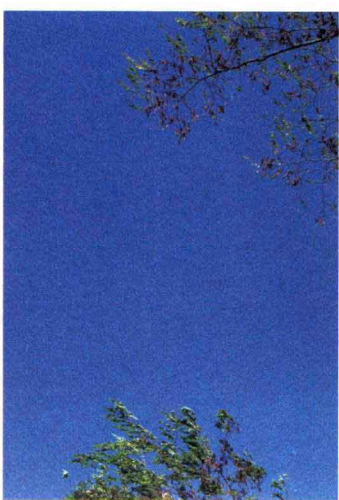

图1-23 蓝天光

光、白炽灯具有连续光谱，连续光谱的光源均具有较好的显色性，它直接影响着人们所观察到的物体颜色的准确性。

1.1.3 固有色

习惯上把白色阳光下物体呈现出来的色彩效果总和，称为固有色。严格说，固有色是指物体固有的属性在常态光源下呈现出来的色彩。如：人的肤色、发色、材料色等等，如图1-24、1-25。

固有色是一个非常模糊的难以界定的概念，基于各种认识角度不同，美术界对于固有色的理解也是众说不一：有的说它不符合科学规律而否定之；有的说它的存在对艺术实践是有利的。固有色从物理学的角度来说，确实不符合科学规律，不是一种物质存在。但是从色彩美学的角度看，它可以作为一种色彩审美形式的理论而存在，从大量经典的大师作品，也充分地证明了这一点，如图1-26场景中画家

对不同物体固有色的绘制。

图1-24 花

图1-25 常态光源下不同水果的固有色

图1-26 场景中画家对不同物体固有色的绘制
(莫奈作品)

1.1.4 三原色

(1) 色料三原色：物理学家大卫·鲁波特发现颜料原色只有红、黄、蓝三色，其他色彩都是它们混和而成的。法国染料学家席弗证实了这一理论。

(2) 色光三原色：生理学家汤麦斯·杨根于1802年根据人眼睛的视觉生理特征提出了新的三原色理论。他认为色光的三原色不是红、黄、蓝，而是红、绿、蓝紫。物理学家马克思·维尔证实了这一理论。

1.1.5 补色

在观察颜色的时候，补色会随时随地地跟着主色的出现而产生，这与视网膜上的感光细胞受到光刺激后的疲劳程度或是错觉有关。当人们注视色彩的时候，视觉范围内的各种颜色的色光便刺激视网膜上的锥状感光细胞，而产生所看到的色彩；但是视网膜上的锥状感光细胞一直受到同一色光刺激后，便会有刺激疲劳现象产生，形成补色。另外环境色是影响物体色的因素之一，而环境色对物体颜色最主要的影响是环境色和物体色的对比现象，引起物体色的变化。例如：黑色和白色单独存在时，并不会显得白的很白、黑的很黑，但是如果将两者放在一起，就会有白的很白、黑的很黑的现象，这就是对比作用引起的错觉。由于颜色对比使得每一个颜色在自己的周围产生与自身颜色色相相反的对立色，这种现象的产生是视觉上的错觉造成的补色，如图1-27橙蓝补色关系，1-28红绿补色关系，1-29黄紫补色关系。

1.1.6 原色、间色、复色

色轮以红、黄、蓝为最基本色来分

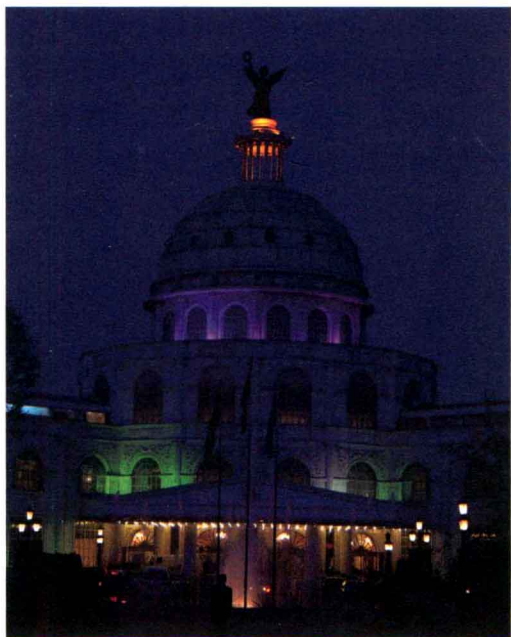

图1-27 橙蓝补色关系

图1-28 红绿补色关系

图1-29 黄紫补色关系

割，这些色彩称作“原色”“三原色”或叫“一次色”。因为人们认为它们通常可通过混合调配出无数种其他颜色，而它们自己却不能通过这一过程来获得基本色相。

红、黄、蓝三原色中的某二种原色相互混合的颜色称为“间色”，亦称“第二次色”。印象派，尤其是点彩派画家利用细小笔触并置原色及间色，造成在一定空间距离上的视觉混色，如图1-30、图1-31。

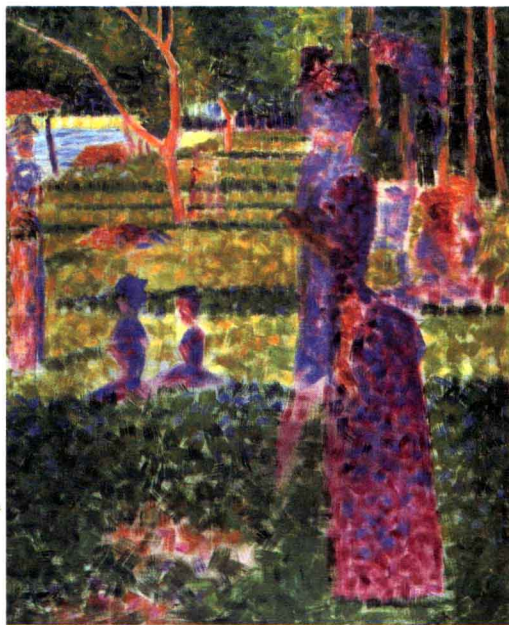

图1-30 色彩混合画作（修拉）

图1-31 色彩混合画作（修拉）

“复色”又称为“三次色”，是指最高饱和形式的三原色之间等量或不等量相加所产生的不同色彩，三原色不等量相加产生多得难以置信的较弱、混浊或偏灰的颜色，或带有某种色彩倾向的不饱和色，并造成了复杂的色彩审美效果。虽然从理论上讲，用三原色和间色可以调配出世界上任何一种颜色，但过多地调色相加的颜色常显得很“脏”；不适当的调色，其色彩往往显得生硬。

1.1.7 色彩的表示方法

(1) 牛顿色相环：英国科学家牛顿在1666年发现把太阳光经过三棱镜折射，然后投射到白色屏幕上，会显出一条象彩虹一样美丽的色光带谱，从红开始，依次接邻的是橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。

在牛顿色相环上，表示着色相的序列以及色相间的相互关系。如果将圆环进行六等分，每一份里分别填入红、橙、黄、绿、青、紫六个色相，那么它们之间表示着三原色、三间色、邻近色、对比色、互补色等相互关系。牛顿色环为后来的表色体系的建立奠定了一定的理论基础，在此基础上又发展成10色相环、12色相环、24色相环、100色相环等。

(2) 奥斯特华德色立体：德国物理学家奥斯特华德曾于1909年得过诺贝尔奖。1916年发表独创的奥斯特华德色彩体系，这个色彩体系由色相、明度、纯度三要素构成一个三维空间的复锥形立体。中心轴是无彩色的白、灰、黑色系列，该系列代表了明度的变化。

(3) 孟塞尔色立体：孟塞尔色立体

是美国色彩学家和画家孟塞尔1905年创立的，它是根据颜色的视知觉特点所制定的标色系统。它是一个三维类似球体的空间模型，把物体各种表面色的三种基本属性色相、明度、饱和度全部表示出来。以颜色的视觉特性来制定颜色分类和标定系统，以按目视色彩感觉等间隔的方式，把各种表面色的特征表示出来，如图1-32所示。

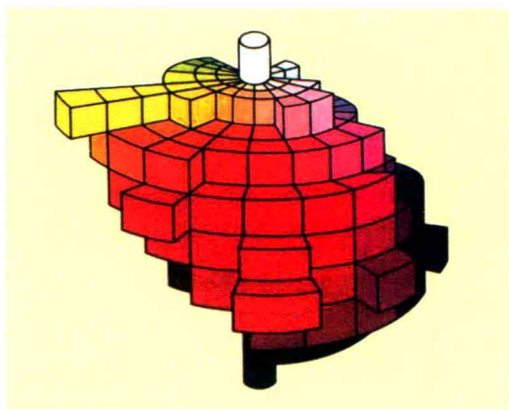

图1-32 孟塞尔色立体示意

1.2 色彩的三属性

1.2.1 色相

色相即色彩的相貌。从光学意义上讲，色相差别是由光波波长的长短产生的，光谱中有红、橙、黄、绿、蓝、紫六种基本色光，人的眼睛可以分辨出约180种不同色相的颜色，如图1-33、1-34、1-35。

1.2.2 明度

色彩的明暗程度，也成色彩的亮度、深浅度。彩度高的色，对明度有很大的影响，不太容易辨别。在明亮的地方鉴别色的明度比较容易的，在暗的地方就难以鉴别。任何色彩都存在明暗变化，其中黄色明度最高，紫色明度最低，绿、红、

蓝、橙的明度相近，为中间明度。另外在同一色相的明度中还存在深浅的变化。如绿色中由浅到深有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化，如图1-36、1-37不同明度下的元阳梯田。

图1-33 荷花红绿色相

图1-34 黄橙色相

图1-35 蓝紫色相

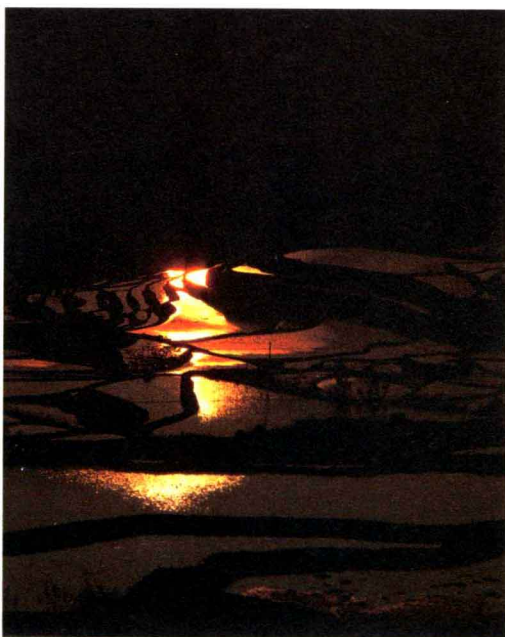

图1-36 不同明度下的元阳梯田

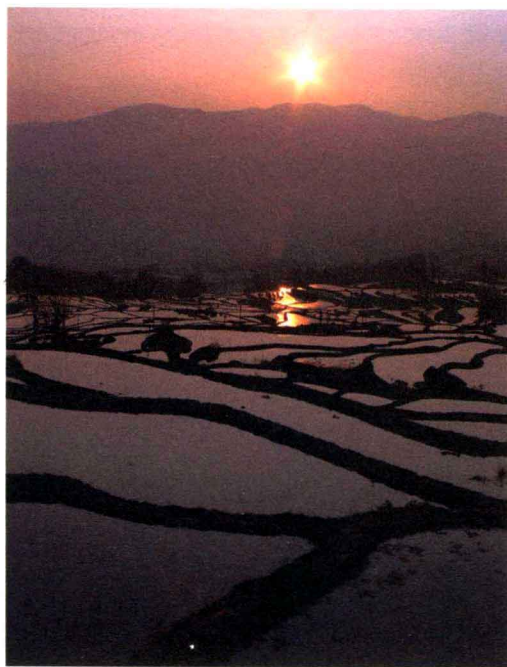

图1-37 不同明度下的元阳梯田

1.2.3 纯度

指色彩的鲜艳度或饱和度，又称彩度。纯度概念，是相对而言的，同时又与