

DESIGN COLOR

乔杰 著

辽宁科学技术出版社

DESIGN COLOR

『十二五』全国高等院校艺术设计专业规划教材

设计色彩

014021563

J063
145

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

设计色彩

乔杰 著

辽宁科学技术出版社

北航

C1706252

J063
145

本书为大连外国语大学校级教材资助基金项目。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 乔杰著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社,
2013. 11

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5381-8315-3

I. ①设… II. ①乔… 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235701号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 10

字 数: 220千字

印 数: 1 ~ 3000

出版时间: 2013年11月第1版

印刷时间: 2013年11月第1次印刷

责任编辑: 郭 健

装帧设计: 沈阳·守哲·设计机构
冯守哲+张东泉

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-8315-3

定 价: 48.00元

联系电话: 024-23284536, 13898842023

邮购热线: 024-23284502

E-mail: 1013614022

<http://www.lnkj.com.cn>

本书编委会

主 编	乔 杰					
副主编	王 惠	李 嵘	巨德辉	刘宏帅	赵 胜	
	谢 天	戚 立	曾 琳	祝锡坤	李 欣	
编 委	杨红明	王 玮	魏 芳	张 妍	杨 琳	
	杨安宇	何 壮	刘军晔	李 红	孟 斐	
	史 绅	颜 乔	刘正鑫	曹萍萍	方可佳	
	李 宁	富丽媛	孟 峰	张春云		

前 言

《设计色彩》是从认识色彩开始，了解色彩的三属性特点、色立体的基本构成原理及相互之间的关系，学会将这些色彩基本原理合理运用到设计实践中。无论是基础绘画、装饰绘画、服饰设计、视觉传达设计、室内外设计等，都可以按照色彩的美学原理去进行符合主题的构图设计，搭配出统一和谐的色彩调子，并且按照色彩所具有的个性及带给我们的感觉赋予主题设计特定的情感，增加作品的感染力及共鸣感，从而达到设计作品的色彩视觉美与内心情感交融的最佳效果。

设计色彩在设计专业教学中的作用超越了单纯的色彩理论和色彩表现形式，是与艺术设计主题紧密相关且不可分割的，也是最先将设计作品内涵传达给观者的重要元素。一件设计作品主题是否突出，色彩表达是否准确、生动，色彩搭配是否合适，如果没有对色彩理论的深入了解和众多实践，是很难掌控的。

本书的创新点是：大量多样的案例作品详细准确地解释了原本抽象、难以理解的色彩理论，通过作品整体色彩与局部色彩关系的分析和解说，将色彩理论中的概念分解细化。色彩理论与实际应用效果联系紧密，直观、易懂。色彩搭配案例的多样性，图文并茂的理论联系实际的编排方式可以使学生对色彩理论了解得更透彻，对色彩的表现能力认识得更全面，跟随教材进程逐步掌握色彩在艺术设计中的各种搭配技巧及色彩对主题表达的综合能力。

目录 / CONTENTS

第一章 认识色彩

- 一、感知色彩 / 2
- 二、色彩世界 / 3
- 三、色彩的借鉴与设计 / 5

第二章 色彩原理

- 一、固有色 / 10
- 二、光源色 / 10
- 三、环境色 / 10
- 四、色与光 / 10
- 五、有彩色与无彩色 / 11

第三章 色彩属性

- 一、色相 / 13
- 二、明度 / 15
- 三、纯度 / 18
- 四、色立体 / 20
- 五、色的混合 / 23

第四章 色彩构图设计

- 一、色彩构图的类别 / 30
- 二、色彩构图的作用 / 30
- 三、色彩构图的设计要素 / 32
- 四、色彩图形构图的平衡 / 44
- 五、色彩图形构图的旋律 / 48
- 六、色彩图形构图的变化与统一 / 59

第五章 色彩对比设计

- 一、色彩调性 / 63
- 二、色彩对比 / 68
- 三、明度对比调子 / 68
- 四、色相对比调子 / 81
- 五、纯度对比调子 / 86

目录 / CONTENTS

六、色彩的均衡对比 / 95

第六章 色彩情调设计

- 一、色彩的性格 / 100
- 二、色彩的冷暖设计 / 112
- 三、色彩的胀与缩设计 / 114
- 四、色彩的兴奋与沉静构成设计 / 114
- 五、色彩的轻与重构成设计 / 116
- 六、色彩的软与硬构成设计 / 117
- 七、色彩的前进感与后退感构成设计 / 117
- 八、色彩的华丽与朴素构成设计 / 119
- 九、色彩的味觉感构成设计 / 120

第七章 色彩调和设计

- 一、有彩色与无彩色调和设计 / 122
- 二、同要素调和设计 / 124
- 三、色相对比调和设计 / 126
- 四、明度对比调和设计 / 129
- 五、纯度对比调和设计 / 129

第八章 色彩设计应用

- 一、色彩主题设计 / 133
- 二、色彩个性设计 / 133
- 三、色彩肌理设计 / 134
- 四、绘画设计作品欣赏 / 136
- 五、服饰配色及服装设计作品欣赏 / 138
- 六、室内外设计作品欣赏 / 144
- 七、视觉设计作品欣赏 / 148
- 八、其他艺术设计作品欣赏 / 152

第一章 认识色彩

- 一、感知色彩
- 二、色彩世界
- 三、色彩的借鉴与设计

一、感知色彩

设计色彩是构建在色彩的基本原理、色彩构成的基本法则与色彩知觉心理的基础之上的。设计色彩基础训练是为设计专业的基础教学而准备的，是为色彩设计应用服务而进行的专门训练。通过对客观事物色彩的观察、分析和选择，将特定事物的色彩进行梳理、提炼，再通过主观的意识自主自由地运用归纳、分解、装饰等手段将提炼出的色彩准确表现在作品中。系统地认识和学习色彩知识，能够解决在客观写生及主观创作中色彩构图、构形以及在表现技巧、形式风格等方面的问题，开拓创意思维，提高灵活运用色彩的能力。

光是色彩之源，没有光就没有颜色的显现。物体对光的反射和吸收，刺激了人的视觉神经，产生了色的感觉。因为有光，所以自然界中就不存在固定不变的色彩，而是随着光的变化而变化。物体本身质量的反射与空间的距离及视觉条件等也都在不断改变着色彩，不计其数的色彩变换使得色彩成为最有表现力的要素之一。

人们追求用具象的色彩反映自然的美感，用抽象的色彩表达内心的情感，图1.1就是这样的作品。

图1.1 大自然本身就是色彩的源泉，无论春夏秋冬，只要有光就有色彩

1. 距离适应

人的眼睛能够识别一定距离内的色彩形状，这主要是基于视觉生理机制具有一定的调节远近距离的适应功能。

2. 明暗适应

当人从明处往暗处走，会瞬间感觉一片黑暗，一段时间后才能逐渐看清暗处的情况，这种现象叫做“暗适应”。同样道理，从暗处走进明亮处，顿时一片白光耀眼，稍过一会儿，对物体色彩形状的辨认才可完全恢复正常。

3. 颜色适应

人的眼睛在颜色的刺激作用下引起颜色视觉变化称为颜色适应。当你戴上墨镜观察外景时，开始景物会带有镜片的颜色，过一会儿，你就会感觉外景物恢复到接近原来的颜色。同理，刚摘下墨镜时也觉得不适应，过一会儿才会恢复原来的状态，这就是颜色适应现象。

4. 记忆的恒常性

记忆的恒常性是指人在记忆中对体验过的事物所形成的固有印象。当人经常看见红花绿叶时，在脑海中便形成了对红花绿叶的特有印象，即使红花绿叶处于蓝光、黄光的强烈照射下，也会被感觉是红色和绿色，这种现象就是色的恒常性的具体表现。

二、色彩世界

人类对色彩的感知与人类自身的历史一样漫长，有意识地应用色彩是从原始人用固体或液体颜料涂抹面部与躯干开始的。科学的色彩学研究始于17世纪60年代，牛顿通过日光棱镜折射实验得出白光是由不同颜色的光线混合而成，其结论为色彩学的科学性研究奠定了基础，此时颜色的本质才逐渐得以被正确地认识。

色彩在我们生活中起着重要的作用，大自然环境中各种色彩的呈现，与日常生活相关用品丰富的色彩设计，以及作为独立欣赏的艺术作品，其色彩的多元与变化都在不同程度地丰富了我们的视觉感受，使人们获得美好的心境。

自然界的山川河流、树木花草等色彩极其丰富，随着季节的变迁、时间的推移产生出千千万万不同的色彩变化。从图1.2~图1.7中看出，只是花的品种之间的色彩差异就让我们为之震撼，色彩从黄—橙—红—紫—蓝及绿色的变化，涵盖了光谱的全部色相。

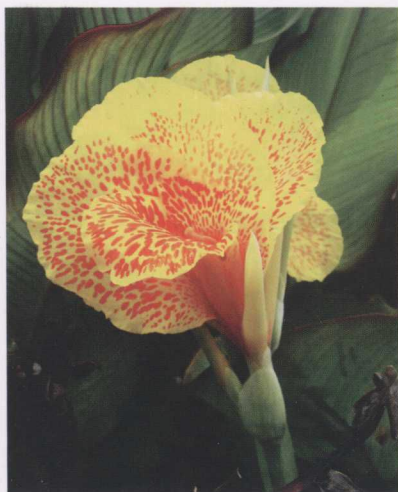

图1.2 自然界中黄色花朵明亮艳丽

图1.3 君子兰橙色花朵在绿色叶子的衬托下色感饱满

图1.4 自然界中红色花朵因形状、开花季节不同展现出来的风采各不相同

图1.5 粉紫色的花朵虽然不像纯红色和紫色那样绚烂，但其不饱和的淡色也别具特色

图1.6 紫色象征高贵，在自然界中的花卉中不常见，因此往往给人们带来神秘的感觉

图1.7 自然界中充满了丰富的色彩，这些盛开的蓝色花朵具有清爽明朗的特点

三、色彩的借鉴与设计

既然大自然给了我们丰富的色彩源泉，让我们感悟到色彩带给我们视觉的美的同时也感受到了精神的愉悦。那么，设计者可以将自然界中的色彩应用到我们日常生活的物品设计中，让美丽时刻与我们相伴，让我们的世界充满了缤纷的色彩。图1.8~图1.14，是设计者通过对自然界色彩的观察和感悟，将提炼和归纳的色彩应用到日常生活用品设计上的案例。

图1.8 夏日，绿树成荫，画面中红砖建筑在阳光照耀下，散发出浓烈的暖红色调，宁静与奔放的色彩对比，凉爽中透着光的热烈/乔杰 带耳朵的建筑

图1.9 服饰中的色彩借鉴了美人蕉在阳光照耀下绿色衬托着暖暖橙黄色花朵的娇艳，使我们感受到生活中所充满的暖的幸福与光的希望/赵颖 服饰配色设计

图1.10 设计者借鉴了晴朗天空的蓝色、草木的秋色和成熟的山楂色作为主色调，进行对比协调的服装色彩搭配。成熟的草木色厚实质朴，鲜艳的果子色靓丽饱满，与清新明朗的蓝色在对比中呈现出丰富的色彩旋律/才睿 服饰配色设计

图1.11 服饰中展现的是花卉在阳光照耀下呈现出的紫色系列的色彩变化和朦胧虚幻的背景蓝绿色调变化，两套服饰中的色彩你中有我，我中有你，互相联系和对比，既协调又丰富/王庆莉 服饰配色设计

图1.12 丝巾中大面积的色彩采用了秋天霜后的鸡冠花植物色，中间部分运用了拖拉机鲜艳的蓝色，与同样鲜艳的黄、橙、红等暖色形成对比。这些暖色仿佛是花朵盛开时色彩的醇厚，让我们将现实与过往联想在一起，其实美丽的色彩一直深藏在每个人的心中/杜斌 丝巾设计

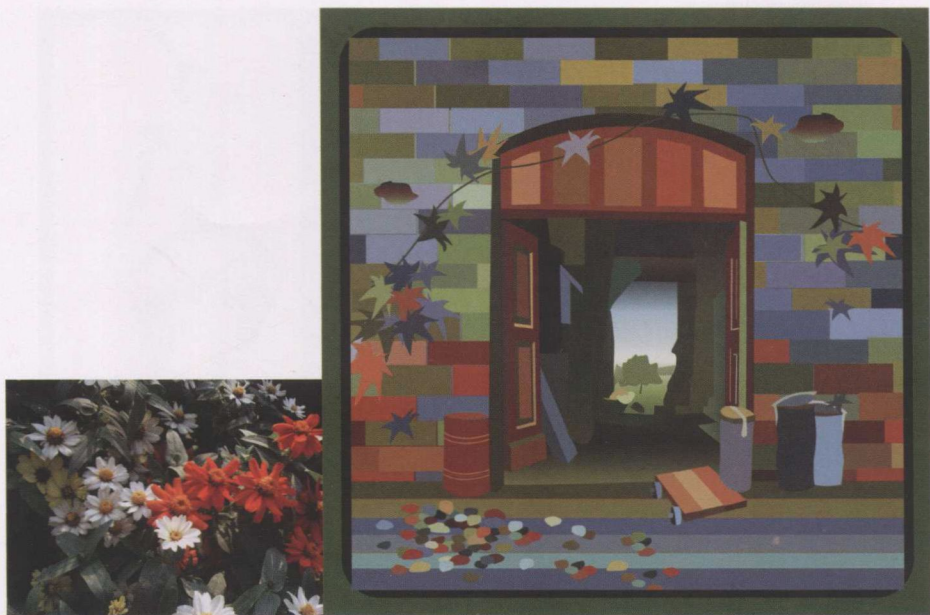

图1.13 采用花卉设计的壁画再次呈现出缤纷的花海，视觉的冲击令人陶醉于其中的美，仿佛嗅到清新的香气，心中感受到花的变幻带来的美好情结/尹海静 装饰设计

图1.14 蓝色调的植物充满了画面，点点的橙红、黄色穿插其间。冷色调与暖色调形成对比，使得画面清新醒目，在宁静中闪动着活泼的感觉/张娜 装饰设计

第二章 色彩原理

- 一、固有色
- 二、光源色
- 三、环境色
- 四、色与光
- 五、有彩色与无彩色

色彩的发生，是光对人的视觉和大脑发生作用的结果，是一种视知觉。色彩之所以成为可视的信息是由于物体对光的反射、透射和吸收，刺激了人的视觉，产生色的感觉。没有光源，人的眼睛是看不到任何物体固有色彩的。所以固有色、光源色与环境色（物体不是孤立存在的）是形成色彩关系的三个因素。它们相互作用和影响，形成一个完整的物体色彩。

一、固有色

固有色通常是指物体在正常的白色日光下所呈现的色彩特征。一个物体的色彩由它的表面和照射光两个因素决定，强烈的光照、季节、气候、时间等不同会使得固有色瞬息万变。吸光的物体固有色容易稳定，反光的物体容易受环境因素的影响。但即使如此，固有色的概念仍旧要使用，因为我们在生活中，需要有一个相对稳定的、来自以往经验中的色彩印象来表达某一物体的色彩特征。

二、光源色

光源色指光的色彩。光源分为自然光源和人造光源（灯光等）。

三、环境色

环境色指物体所处环境中的所有事物的色彩。物体会受光源色和周围环境色的影响，而改变固有的色彩面貌，呈现为与环境关系相关联的色彩。

四、色与光

色彩从根本上说是光的一种表现形式，分为物体色（包括颜料色）和光色。物体的色彩，是由于其吸收和反射光线被我们的眼睛感受到的光波而获得，分别以各自的色相——色彩的相貌、明度——色彩的明亮程度、纯度（也称彩度）——色的饱和程度，呈现于现实世界之中。光一般指能引起视觉的电磁波，即所谓“可见光”，它的波长范围约在红光的 $0.77\mu\text{m}$ 到紫光的 $0.39\mu\text{m}$ 之间。在这个范围内，不同波长的光可以引起人眼不同的颜色感觉，因此，不同的光源便有不同的颜色，而受光体则根据对光的吸收和反射能力呈现千差万别的颜色（图2.1，图2.2）。

水平方向波长的作用是区别色彩的，它的长短会产生色相的变化。上下振幅的差异，会在明暗度上引起变化。色相与波长的关系：红色—— $780\sim 610\text{nm}$ ，橙色—— $610\sim 590\text{nm}$ ，黄色—— $590\sim 570\text{nm}$ ，绿色—— $570\sim 500\text{nm}$ ，蓝色—— $500\sim 450\text{nm}$ ，紫色—— $450\sim 380\text{nm}$ 。