

高等职业教育艺术设计类专业规划教材

设计

Design Colour 色彩

殷之明 顾泽旭 主编

Arts

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

高等职业教育艺术设计类专业规划教材

设计色彩

主 编 殷之明 顾泽旭
副主编 宋 坚 张滇予
参 编 方云斌 史荣利 刘德来

机械工业出版社

色彩观察的角度与方法决定了学习过程中的手段与结果。本书为高职高专艺术设计类专业基础色彩课而编写，没有介绍繁多的色彩理论，注重培养学生学习色彩的方法和动手能力。本书试图通过教学进程的系列课题安排，结合对一些作品的分析，使学生认识和体会作为表达方式的色彩语言，学会多种角度的观察方法和多种形式的表达手段，能够运用色彩语言创造出有时代特色、有美感的画面，为以后的设计奠定坚实的基础。

图书在版编目 (CIP) 数据

设计色彩/殷之明, 顾泽旭主编. —北京: 机械工业出版社, 2015. 9

高等职业教育艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-111-51007-9

I. ①设… II. ①殷…②顾… III. ①色彩-设计-
高等职业教育-教材 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 174738 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 杨晓昱

责任编辑: 杨晓昱

责任校对: 佟瑞鑫

封面设计: 张 静

责任印制: 乔 宇

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2015 年 8 月第 1 版 · 第 1 次印刷

184mm × 260mm · 5.5 印张 · 129 千字

0 001 - 3 000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-51007-9

定价: 29.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: 010-88379833

机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: 010-88379649

机工官博: weibo.com/cmp1952

教育服务网: www.cmpedu.com

封面防伪标均为盗版

金书网: www.golden-book.com

前言

色彩教学主要是训练学生运用色彩语言进行艺术表达。色彩课通常注重训练学生的造型能力，其实就是所谓的“写实能力”。虽然设计类的色彩课叫做“设计色彩”，但往往与纯造型专业的课程安排没有太大的区别，而是把形式美感的任务放在“色彩构成”上。其实设计课程中的“三大构成”是从西方现代派绘画与雕塑而来的，也就是从具象造型到抽象造型的过程与结果，是对造型语言的研究。康定斯基、伊顿、克利等人将艺术表现语言的研究引入设计教学近一百年了。我们从西方的现当代各类设计作品和产品可以看出，西方的设计教育到今天所积累的丰富的经验和成果，与他们的研究密不可分。

作为高职高专设计基础课的色彩课程，如何在有限的课时里达到明确和预期的效果，是我们面对的问题。本书的目标是指导学生从观察自然、观察生活出发，探索从自然、生活中的“型与色”到设计中的“型与色”的过程和方法，让学生理解色彩是造型语言，能够真正读懂并运用这种语言来进行造型和艺术表达。在艺术设计相关专业的色彩课程中，造型和表达不仅是对具体物象的描写，还包括了更多的观察方法和表现手段。课程的“造型”不仅是具象的，更多的是运用各种不同材料和不同的表现方法来进行色彩语言的研究。例如，对构图、质感、笔触、肌理，对画面的点线、方圆、面积、节奏、韵律等形式语言的研究。通过课程的安排和练习，使学生体会到：这种语言不是凭空产生的，它可以通过对自然和生活中物象的观察、感受，并运用不同的材料、表达手段而得到。

观察的角度与方法决定了工作的手段与结果。本书不介绍繁多的色彩理论，注重培养学生的学习和动手能力。在编写体例上，本书试图通过教学进程的系列课题安排，使学生学会多种角度的观察方法和多种形式的表达手段，运用色彩语言创造出有时代特色、有美感的画面，为之后的设计活动奠定坚实的基础。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏之处，欢迎读者指正。

编 者

目录

前 言

第1章	对色彩语言的认识与感受	1
1.1	打破常规轻松画画——新的观察角度与表现	1
1.2	调色练习	7
1.3	材质、肌理与工具——造型语言的新尝试	12
第2章	观察的角度与写生	29
2.1	自然物象的观察与表现	29
2.2	人造物象的观察与表现	38
第3章	构图与空间	46
第4章	色彩的形式语言与个性表现	62
结束语	.....	80
参考文献	.....	81

第1章

对色彩语言的认识与感受

本章学习要求和目标

- 认识到色彩是一种造型和艺术表达的语言，了解色彩语言的特点。
- 解放大脑、解放眼睛、解放手，打破常规，轻松画画。
- 认识色彩语言的多种表现形式，了解不同的表现效果给人的不同视觉和心理感受。
- 了解不同纸张、工具的性能和特点，发现不同的表现手法。

1.1 打破常规轻松画画——新的观察角度与表现

我们往往把色彩造型看得很难，似乎要花很长时间才能把物象的形画“准确”，把“基本功”练到一定的程度。教师常常把造型的难度夸大，使学生有很大的心理压力。但这里所指的是传统意义上的造型，也就是用比较单一的手法对物象的直观摹写。其实，西方通过近一百年的现代艺术实践，对所谓“型”的认识已不仅仅是“三面五调”，造型标准和表现语言已经非常宽泛，在观察、构图、造型、表现方法等方面都有了新的认识，传统的审美标准和造型语言已不是唯一的准则。在艺术设计的专业基础课程——设计色彩课程中，我们更看重开发多种表现手法，发现新的视觉趣味，力求与之后的课程和设计实践相衔接。

美术类专业学生在高考前都经过静物写生的训练，对色彩表现的基本规律有一定的了解，对材料和工具有一定的认识，并具备一定的写生能力。但是基本上局限于对物象的直观摹写，多为“考试型”的程式化表现手法。本单元要求学生改变惯性构图和运笔方法，让学生了解一些不同流派和表现手法的现代作品，知道艺术表现手法的多样性和各种造型语言的可能性，启发学生打破单一的观察方法和造型标准，打消画画难的心理，敢于画、放手画、轻松画。

要求：这个单元的练习，安排一组学生所熟悉的静物写生，但要求学生打破以往的习惯。注意构图的新颖性、物体与物体相互间的关系、物体与背景（图与底）的关系。笔触可以松动、随意，主要注意色彩、笔触和画面的协调，不刻意要求表面的“像”（可指导学生在网上查看印象派、后印象派、立体派、野兽派等绘画作品，了解不同的绘画风格和表现手法。）

练习题1：新的观察角度与表现

作业要求：本课程的第一个练习以一组静物开始，教师刻意打破常规的静物布置，可随意摆放，让学生有取舍和组织的余地。画面可以简洁，不需要太复杂，但要有新意，尽量打破常规视觉、构图、用笔等习惯，轻松画、放手画，不要求单个物体的“像”，注重画面整体的谐调与趣味。

作业数量：一组4幅。

作业尺寸：在8开纸上完成。

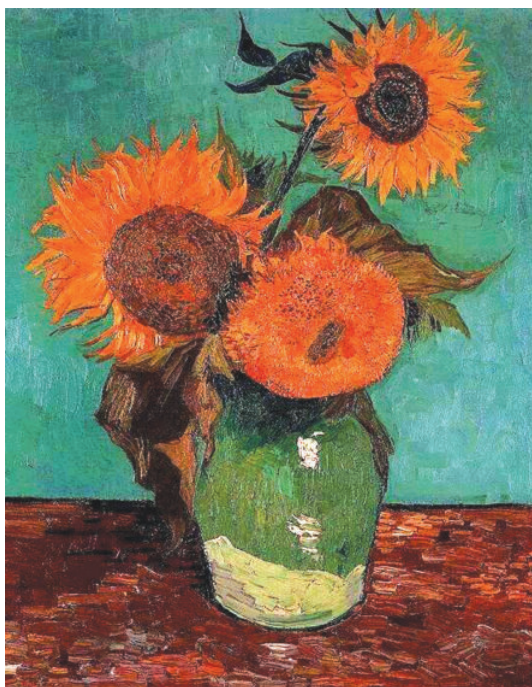
作业时间：12课时。

上面这些画就属于“考试型”绘画，学生在入学前都练习过类似的画，有些人画得好一些，有些人画得差一些。但总的来看，观察角度、构图和表现手法都比较单一，也就是语言形式单一。色彩课是为设计服务的，我们希望通过一段时间的学习，让学生了解和体会色彩更多的表现手法和感染力。

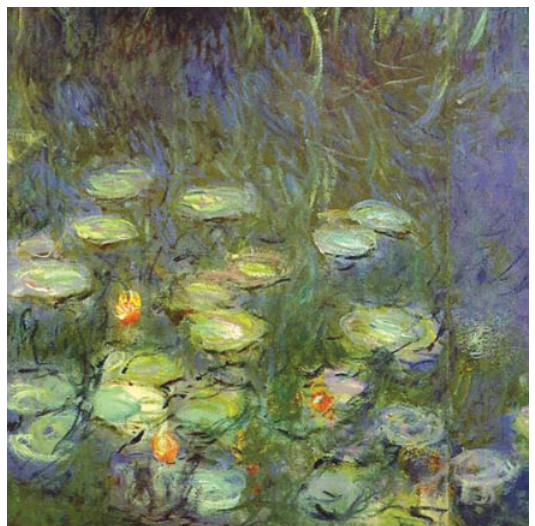
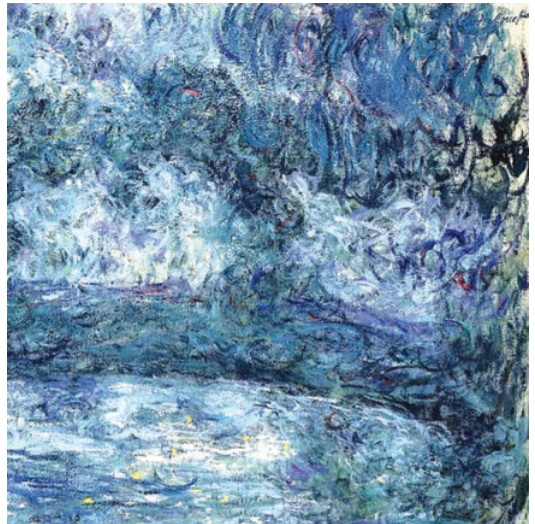
学生色彩课的第一张作业基本都是“考试型”的。通过对第一张作业的讲解与分析，教师可以向学生介绍一些不同的表现手法，让学生大胆尝试。上面6幅画构图虽然比较概念化，造型也比较幼稚，但在用色和笔触方面有可取之处。

荷兰画家梵高（1853—1890）的画因其充满个性的笔触、强烈而微妙的色彩而富于艺术感染力。

上面4幅图是俄裔犹太人画家夏加尔(1887—1985)的油画局部,笔触轻松、自然。他的画充满了童趣。毕加索曾说他好像心里真的有个天使。

法国印象派画家莫奈（1840—1926）晚年以他住宅的池塘为题材画了许多写生作品，它的目的是要表现自然光线下的色彩效果，而不是一般意义上的“像”。从画的局部我们看到轻松自然的笔触和肌理。

1.2 调色练习

在自然界和我们所创造并生活的环境里，我们所能看到的无非是形状与色彩。而形状与色彩不是孤立存在的，色彩依附于一定的形状，二者在一定的环境里相互依存和相互映衬。不同的季节、不同的地理环境会有不同的色彩关系；不同的室内外空间，也有不同的色彩关系。环境的色彩反映到人的视觉，会影响人的心情，人身处一片茫茫的沙漠与面对绿水青山的视觉感受和心情是不一样的。色彩的组合就像音乐一样，形成一定的调性关系，如冷调、暖调、低调、高调、灰调等。用色彩来进行艺术表现，要熟悉各种色彩的特性。本节安排几组调色练习，以加强学生对色彩的感受和调配色彩的能力。

要求：熟悉各种色彩的特性，如色相、明度、纯度（艳度），以及冷色、暖色、近似色、补色等，并根据需要调配出各种颜色。本单元安排学生进行调色练习，加强学生对色彩的认识和调配色彩的能力。

练习题2：色彩调配

作业要求：1. 用红、黄、蓝三原色调配3幅渐变色彩：红+黄、红+蓝、黄+蓝。

2. 用红、黄、蓝、黑、白做3幅调配练习：冷调、暖调、灰调。

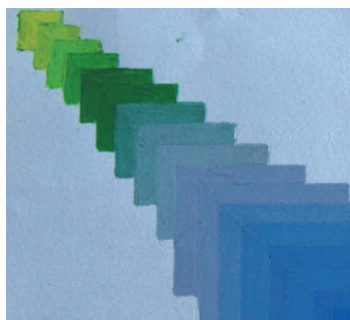
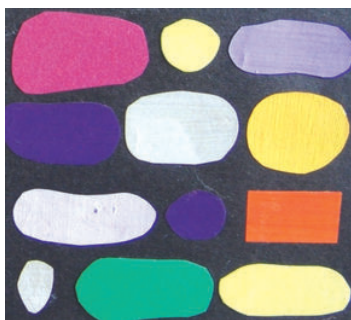
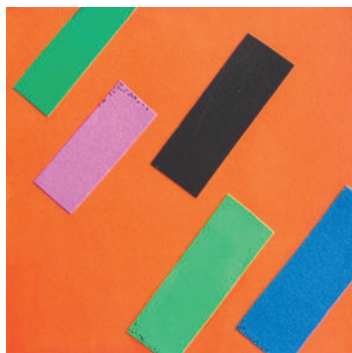
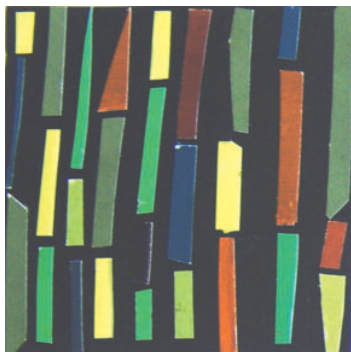
作业数量：2组共6幅。

作业尺寸：10cm×10cm 方形，分为4×4格=16格。

作业时间：12课时。

做几组颜色调配练习，第一组（左图）是用红、黄、蓝三种颜色的其中两种颜色相调和而得出的，其中一种颜色递增或递减就可以得出许多种颜色。第二组（右图）是从颜料盒里选取由冷到暖的若干颜色，然后分别逐渐加入白颜色，可以看出每一种颜色由深到浅、由饱和到不饱和的变化，如果每一种颜色分别递增黑颜色调配，又可以得出许多逐渐变深的颜色。还可以做一组灰色调配练习。

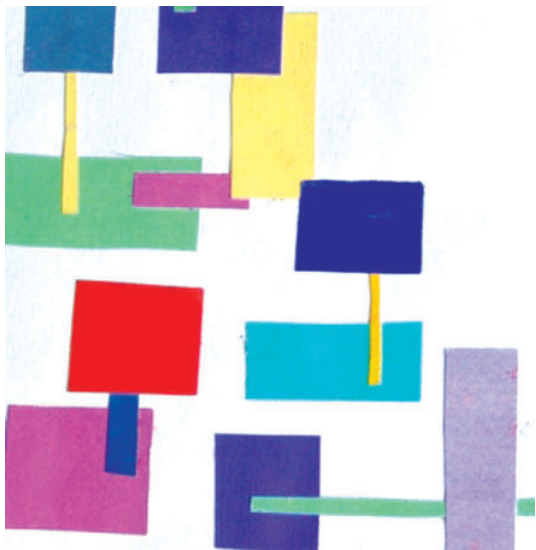
学生可以做几组渐变、冷色调、暖色调、互补色的练习，可以用水粉色、水彩色、马克笔等，也可以用一些色纸来进行剪贴组合。

学生调色练习

学生调色练习

学生调色练习

1.3 材质、肌理与工具——造型语言的新尝试

任何一幅画都有其材质、色彩、工具和表现方法等特点。在我们生活的空间里，天然的、人造的环境和物件都会呈现不同的形状、色彩、材质、肌理。不同的材质和肌理效果给人带来光滑、柔软、粗糙、坚硬等不同视觉、触觉和心理的感受，对这种视觉效果和心理感受的表现是非常重要的造型语言。一幅画或者一件作品给人的感染力与质地和肌理是分不开的。木材与金属、丝绸与石头给予人的视觉和心理感受截然不同。有意识地运用这种视觉和触觉的效果，是艺术表现的重要手段，是设计师应当具备的能力，也是我们课程中的一个重要部分。

古人面对泥和青铜发明了制作陶器和青铜器的工具和方法；中国画和油画的视觉效果不一样也是由于工具和材料的不同。面对不同的材料人们会产生使用这种材料的方法，发明不同的工具。由于科学技术的发展，新的材料不断出现，影响和丰富着人的生活，同时也改变着人的视觉和审美趣味，许多当代艺术和当代设计就是运用新材料的结果。我们看一个国际性的当代艺术展览，许多作品充分发挥了新材料的可能性，艺术家和设计师把金属、玻璃、塑料、灯光、音响、照片、视频等都用来进行艺术设计和艺术表达。这些现代材料的造型与表达从创意、材料、表现手法上给我们启发，其实也离不开“型”与“色”，也是材质与肌理的运用与表现。

我们在色彩表现语言的学习中，要充分利用和发挥材料和工具的性能。不同的材料、工具和方法会带来很多可能性，我们甚至可以“制造”笔以外的“工具”，如刀、石头、木棍、棉花……不同的工具通过刮、印、擦等方法在不同的画底上会出现不同的“笔触”、痕迹和肌理，产生不同的感觉效果。

要求：本单元让学生寻找并观察自然和人工环境的肌理现象，可以做写生记录，也可以用数码相机记录，选用不同的工具和材料做肌理图形；可以是具象表现，也可以是抽象表现；充分挖掘和体会肌理的表现效果和视觉感受；认识并体会材质和肌理在色彩表现和设计中的重要性。

练习题3：材质和肌理表现

作业要求：选用不同质地的纸张，用水彩、水粉或油画棒等颜料，尝试用不同的手法做不同效果的肌理练习。

作业数量：20幅。

作业尺寸：10cm大小，20幅。

作业时间：12课时。