

“十三五”精品课程规划教材——艺术设计类

设计色彩表现

SHEJI SECAI BIAOXIAN

● 主编 乔磊 苏杰 兰瑾

全新的教学理念

经典的大师名画

优秀的学生习作

 河北美术出版社

设计色彩表现

SHEJI SECAI BIAOXIAN

主编 乔 磊 苏 杰 兰 瑾

 河北美术出版社

版权所有 盗版必究

图书在版编目 (C I P) 数据

设计色彩表现 / 乔磊, 苏杰, 兰瑾主编. -- 石家庄:
河北美术出版社, 2019.8

ISBN 978-7-5310-9928-4

I. ①设… II. ①乔… ②苏… ③兰… III. ①色彩学
IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 142991 号

图书策划: 田 忠 杨智洁
责任编辑: 甄玉丽 齐炯明
装帧设计: 杨金婷
责任校对: 王珣璠
出 版: 河北美术出版社
发 行: 河北美术出版社
地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编: 050071
电 话: 0311-87060677
网 址: www.hebms.com
印 刷: 廊坊市国彩印刷有限公司
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张: 11.75
印 数: 4000
版 次: 2019 年 8 月第 1 版
印 次: 2019 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 58.00 元

质量服务承诺: 如发现缺页、倒装等印制质量问题, 可直接向本社调换。
服务电话: 0311-87060677

编委会成员

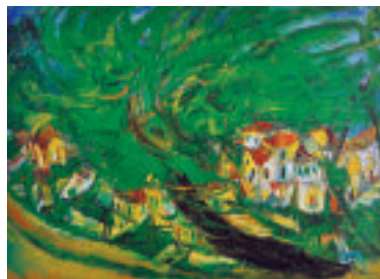
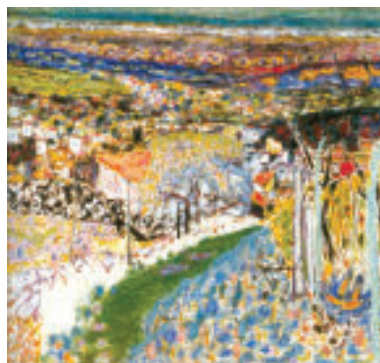
主 编 乔 磊 苏 杰 兰 瑾
副主编 蔡颖君 杜婉君 马 瑞
黄 展 简艳英 任萍萍
参 编 候 赛 卢 韧 何继伟

前言 / PREFACE

设计色彩是艺术设计专业的重要基础课程之一，主要研究自然界和社会生活中色彩变化规律和一般表现方法。目前，在我国设计、绘画等专业的基础教学中，设计色彩训练是必不可少的基础课程。以此来培养学生对色彩的认识和表现能力，可见色彩训练的重要性。

绘画色彩是以光照作用下产生的色彩变化为主、对表现物体瞬间引起变化的色彩进行敏锐地捕捉，真实地再现自然物象，绘画者的科学认识与观察是表现写生色彩的正确方式。设计色彩则以绘画写生色彩为基础，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，表现物体之空间，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，培养设计者表现色彩的能力。绘画色彩是感性的、客观的、空间的、真实的，而设计色彩则是理性的、主观的、平面的。这就要求进行色彩学习时，要有侧重地做写生练习。设计色彩将视觉中观察到的色彩经过有目的地筛选、梳理、提炼、变化体现出来。设计色彩是绘画写生色彩与设计用色之间结合的桥梁，是以培养学生的设计思维及表现能力为主旨，经过绘画写生色彩训练，在具备正确观察和认识色彩的前提下，进入设计色彩表现方法的学习是从事艺术设计色彩的必经之路。

通过对绘画写生色彩、设计色彩特征的认识，使学生从理论学习到实践练习、从感性认识上升到理性认识，从绘画写生色彩的科学观察认识到主观理性地归纳设计色彩。从而培养学生理解与把握色彩、生动表现设计色彩的能力水平，使其掌握不同设计色彩方法在今后从事的不同艺术设计领域中发挥作用，为将来从事的艺术专业正确地使用色彩、设计色彩打下坚实的基础。

本书由山东科技大学乔磊、枣庄学院苏杰、四川天一学院兰瑾担任主编；由山东科技大学蔡颖君、杜婉君，济宁职业技术学院马瑞、南京晓庄学院美术学院黄展、商丘职业技术学院简艳英、贵州建设职业技术学院任萍萍担任副主编；由长沙环境保护职业技术学院侯赛、湖南民族职业学院卢韧、广东科技学院何继伟参编。

本书在编写过程中力求简明扼要、通俗易懂、深入浅出，参考了大量文献资料，并精心收集了大量优秀的国内外色彩作品，意在通过它们拓宽读者的想象力和创新思维能力，给读者以更多的启示。在此对作者们表示衷心的感谢，并对为本书提供作品的老师与同学一并表示感谢。由于编写人员水平有限，书中难免出现不当之处，恳请读者和专家、同行批评指正。

编者

2019年2月

目录 / CONTENTS

第一章 色彩的基本原理 / 1

1.1 概述	2
1.1.1 设计与色彩	2
1.1.2 西方色彩功能演变概述	2
1.1.3 中国色彩经验应用概述	3
1.2 色彩学的分类和作用	6
1.2.1 写生色彩学	6
1.2.2 装饰色彩学	6
1.2.3 色彩构成学	7
1.3 设计色彩的学习方法	8
1.3.1 色彩的经典临摹学习	8
1.3.2 色彩的客观再现性学习	8
1.3.3 色彩的表现性学习	9
1.3.4 色彩的归纳性学习	9
1.3.5 色彩的装饰性学习	9
1.3.6 色彩的抽象性学习	9

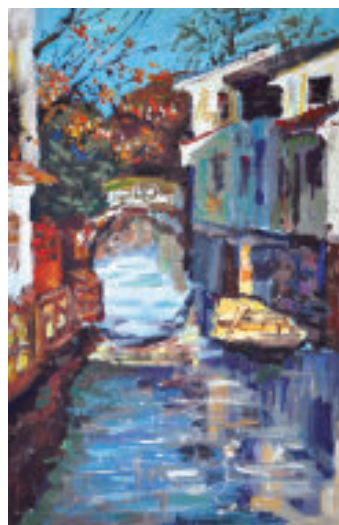

第二章 设计色彩的基本理论 / 11

2.1 色彩的物理知识	12
2.1.1 光与色	12
2.1.2 三原色、间色、复色	12
2.1.3 色彩的三要素	13
2.2 色彩的类别	14
2.2.1 有彩色系与无彩色系	14
2.2.2 冷色与暖色	15
2.2.3 类似色与同类色	15
2.2.4 对比色与补色	16

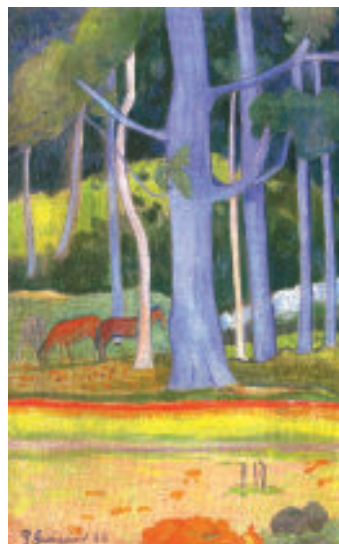

2.3 色彩的混合	16
2.3.1 加色混合	16
2.3.2 减色混合	16
2.3.3 中性混合	17
2.3.4 互补色、类似色、邻近色	17
2.4 色彩的生理特点	19
2.4.1 色彩的视知觉	19
2.4.2 色彩的表情	24
2.4.3 色彩的联想	25
2.4.4 色彩的错觉与幻觉	28
2.5 色立体	29
2.5.1 孟塞尔色立体	30
2.5.2 奥斯特瓦德色立体	30
2.5.3 PCCS 色立体	31

第三章 设计色彩的材料表现 / 33

3.1 水粉画的表现	34
3.1.1 工具与材料	34
3.1.2 表现技法	35
3.1.3 水粉静物写生	40
3.1.4 水粉静物写生的方法步骤	40
3.1.5 水粉风景写生	43
3.2 水彩画的表现	47
3.2.1 工具与材料	47
3.2.2 表现技法	49
3.2.3 水彩静物写生	52
3.2.4 水彩风景写生	54
3.3 油画表现	57
3.3.1 材料性能	57
3.3.2 表现技法	58

第四章 设计色彩的客观表现 / 67

4.1 从学习印象派进行客观表现	68
4.1.1 印象派的诞生	68
4.1.2 印象派主张	68
4.1.3 代表人物	72
4.2 从学习点彩派进行客观表现	79
4.2.1 点彩派的产生	79
4.2.2 点彩分色画法的特点	79
4.2.3 点彩分色画法的风格分析	82

第五章 设计色彩的情感表现 / 91

5.1 意象色彩	92
5.2 装饰色彩	96
5.3 表现色彩	103
5.4 抽象色彩	108
5.4.1 几何抽象	109
5.4.2 抒情抽象	109
5.4.3 审美观念的转变	111
5.4.4 形象的抽象性	111
5.4.5 画面有强烈的动感	111
5.4.6 趋向音乐性	112
5.5 主观色彩归纳的特征	115
5.5.1 造型上化繁为简	115
5.5.2 化杂乱为条理	115
5.5.3 化写实为夸张	116
5.5.4 化立体为平面	116

第六章 设计色彩的应用表现 / 135

6.1 视觉传达设计色彩	136
6.1.1 平面广告色彩	136

6.1.2 包装装潢色彩	138
6.1.3 标志色彩	140
6.1.4 书籍装帧色彩	141
6.2 色彩在室内设计中的应用	144
6.3 色彩在景观设计中的应用	146
6.4 色彩在建筑设计中的应用	148
6.5 色彩在工业设计中的应用	151

第七章 作品欣赏 / 155

参考文献 / 178

第一章

色彩的基本原理

SECAI DE JIBEN YUANLI

1.1 概述

1.1.1 设计与色彩

设计是一种创造性的活动,具体来说,它是一种既符合生产加工工艺和产品性能的科学性又符合人文关怀,按照美的规律来塑造产品的创造性活动。

色彩是造型艺术的主要手段之一,也是一切造型艺术的重要基础。色彩是一种语言,一种全世界的视觉通用语言,色彩通过视觉传达信息,传达包括文化、种族、特征、情感、意识等各种有形与无形的信息。著名色彩学家伊顿曾经说过,色彩就是生命,因为一个没有色彩的世界在我们看来就像死的一般,色彩向我们展示了世界的精神和活生生的灵魂。

掌握自然色彩的变化规律,表达设计意图,向大自然汲取营养是设计家终生不息的艺术实践。(图 1-1、图 1-2)

观察方法上,设计色彩超越自然物体色,作纯粹色彩的探索,重在观察色与色之间的对比关系与规律;在表现内容上,设计色彩表现较为主观、抽象;在艺术风格上,设计色彩具有单纯、夸张的装饰风格和设计意味。

设计色彩是直接与我们日常生活的衣、食、住、行等息息相关的色彩。它与追求真实地再现客观现实的绘画色彩不同,设计色彩往往将复杂的自然色彩加以提炼概括,色彩关系具有单纯化、理想化和装饰化的特点。(图 1-3)

1.1.2 西方色彩功能演变概述

在色彩的设计方面,随着近代物理学的发展,人们对色彩的认识由纯文化性的、直觉地向着科学的理性分析的方面发展。从科学的角度来探讨色彩在西方比较早,早在古希腊时期就已开始,如古希腊哲学家亚里士多德认为,万物都向空间发射一种粒子,这种粒子就是光,光就是色彩。他也是世界上最早指出光色关系的人。而真正揭开光色关系秘密则是到了 17 世纪中期,英国数学家、物理学家牛顿发现了用三棱镜分解色彩的“七色理论”,进一步证实了亚里士多德所提出的光色关系。19 世纪后半期,诞生于法国的印象派利用小色块造成视觉混色的绘画技法,是近代色彩应用的先驱。西方现代色彩学说的开拓和研究主要是从英国物理学家杨·赫姆尔兹和赫氏的“三色学说”以及赫林的“对立颜色学说”的基础上发展而来的,他们都是从光和色在人的视网膜上所引起的种种反射对色彩作出科学的解释的。在设计领域,对色彩的系统化研究和运用则到 20 世纪初,德国色彩学家奥斯特瓦德、美国画家蒙赛尔以及包豪斯色彩教授瑞士画家依顿等先后提出各自的装饰色彩体系,将色彩进行了详细的分类并给予精确的命名。这不仅为设计者展现了仅凭直觉无法充分认识的丰富多样的色彩,也为设计者与大工业系统化生产

方式之间架起了一座桥梁，设计人员只需要在图稿上标出色彩的具体符号，印刷厂家就能准确地把色彩印刷出来，这就为设计者提供了很大的方便。（图 1-4）

图 1-1 自然色彩

图 1-2 宏村

图 1-3 设计色彩

图 1-4 牛顿实验

1.1.3 中国色彩经验应用概述

中国对色彩的认识很早，早在《考工记》中就有对色彩问题研究的记载，但是中国早期对色彩的认识主要是融入文化观念等因素的，而不同于西方从自然科学角度的研究。比如“画绩之事，杂五色。东方谓之青，南方谓之赤，西方谓之白，北方谓之黑，天谓之玄，地谓之黄”（《考

工记》)。在后来的发展过程中不断地赋予这五色以丰富的含义，除代表方位外，还有时间、物质以及神灵等。中国现代色彩学在艺术设计中的运用是20世纪初由西方和日本传入的，但主要来自日本。我国老一辈设计家如陈之佛、雷圭元和庞薰蕪等都对色彩设计有过研究，经过几十年的停滞之后，至20世纪80年代西方的设计色彩体系又伴随着“三大构成”一同贯彻于我国的设计教学之中。

儒家色彩文化强调“礼”“仁”观念，极力维护周时建立的色彩典章制度，把正色和间色赋予尊贵、贵贱等级的象征意义，代表君、臣、民上下级关系，色彩服饰不可混淆，更不可颠倒。同时儒家肯定了色彩的美学价值，“比德”是儒家色彩文化的重要特色。从儒家色彩观念看来，色彩之所以美是因为色彩装饰暗示人的美德，儒家的这种类比思维方式对中国色彩文化产生了很大的影响。如我国戏曲脸谱色彩斑斓，不同色彩化妆赋予特定的寓意。（图1-5～图1-12）

道家由于从总体上是一种出世、无为的哲学流派，在色彩观上主张“无色而五色成焉”“澹然夫极而众美从之”（《刻意》），体现在艺术上追求无色之美。道家喜欢黑、白、青等平淡素净之色，中国的瓷器、漆器、帛画、水墨山水画无一不受道家色彩观的影响。

佛教尚黄和白，道教尚黑和黄，儒教尚青，伊斯兰教尚白……即使是同种宗教、不同的派别也会存在不同的色彩崇拜，比如藏传佛教宁玛派尚红，噶举派尚白、格鲁派尚黄等。

受中国传统文化与宗教思想的影响，青、黄、赤、白、黑被确定为正色，其他色定为间色，其中正色代表正统的地位。“五色”被人为地与“阴阳”与“五行”等学说相结合，使色彩文化渗透到哲学领域，给古代哲学披上一层彩色外衣。既丰富了哲学的内容，又增加了色彩的内涵。阴阳五行说中的色相环，以黄为中心按照青、红、白、黑的顺序进行螺旋式周期性循环，其颜色分别对应四方和四季，从而包含着中国人天人合一的宇宙观。而且中国人相信某些色彩能够辟邪。中国人对色彩的把握不仅体现在三原色上，“间色和复色”的使用也毫不逊色。中国染织的色彩运用出神入化，任何织物的底色总是与其上的图案数量协调，不仅能够成功地运用全色调，而且能够掌握光影的细微变化。在中国陶瓷上运用得很成功也是最普遍的颜色是浅蓝色、浅粉色和浅绿色。（图1-13、图1-14）

图 1-5 脸谱色彩之一

图 1-6 脸谱色彩之二

图 1-7 脸谱色彩之三

图 1-8 脸谱色彩之四

图 1-9 脸谱色彩之五

图 1-10 脸谱色彩之六

图 1-11 脸谱色彩之七

图 1-12 脸谱色彩之八

图 1-13 传统色彩

图 1-14 年画

1.2 色彩学的分类和作用

1.2.1 写生色彩学

写生色彩学着重研究的是光源色、固有色、条件色的相互作用问题，从写生的角度来观察分析和表现物体在一定的环境空间中所呈现的色彩相貌，侧重于科学的再现，运用的是条件色的理论，即以固定的试点来观察研究物象色彩与环境色彩关系，就是说必须把物体、环境和光源作为一个整体来研究，其目的是研究它们丰富的色彩变化，也是我们常说的色彩“大关系”。对条件色的发现和应用，是从文艺复兴时期开始的，自此便在画坛开辟了一条崭新的道路，发挥了色彩的表现力和色彩的视觉冲击力。用这种方法来表现现实生活，有很强的真实感，并且在运用色彩来抒发情感等方面起着其他造型要素不可替代的作用。因此，我们说条件色的理论是写实色彩学的精髓。如果我们真正掌握了这一原理，再通过大量的写生实践，必将受益匪浅。（图 1-15、图 1-16）

1.2.2 装饰色彩学

装饰色彩一般是以理性的思维为主，强调个人的意念和主体意识的表现；装饰色彩是按创意的要求在观察自然生活的写生色彩基础上，经过大胆地概括、提炼、归纳、集中、夸张和变化而成的一种色彩；装饰色彩是具有象征性、浪漫性、装饰性和理想化的色彩。装饰色彩学侧

重自然色彩的形式美和程式化的体现，而不受物体固有色、光源色以及环境色等自然色彩的束缚；讲究色彩的概括、归纳和借用；色彩具有简练、单纯、含蓄、夸张的特点；着重研究物体固有色之间的对比与调和规律，以及各民族对色彩的欣赏习惯等问题。（图 1-17、图 1-18）

图 1-15 写生色彩之一

图 1-16 写生色彩之二

图 1-17 装饰色彩之一

图 1-18 装饰色彩之二

1.2.3 色彩构成学

色彩构成学是在 20 世纪随着现代艺术和设计艺术的兴起而逐渐形成的一个全新的色彩系