

设计色彩与构成

SHEJI SECAI YU GOUCHENG

梁文思 梁文峻 编著

 中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

设计色彩与构成

SHEJI SECAI YU GOUCHENG

梁文思 梁文峻 编著

中国地质大学出版社

ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩与构成/梁文思,梁文峻编著. —武汉:中国地质大学出版社,2019.1

ISBN 978-7-5625-4486-9

I. ①设…

II. ①梁… ②梁…

III. ①色彩学-教材

IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 026067 号

设计色彩与构成

梁文思 梁文峻 编著

责任编辑:阎娟

选题策划:张琰

责任校对:周旭

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路388号)

邮政编码:430074

电话:(027)67883511

传真:(027)67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经销:全国新华书店

<http://cugp.cug.edu.cn>

开本:787毫米×1092毫米 1/16

字数:269千字 印张:10.5

版次:2019年1月第1版

印次:2019年1月第1次印刷

印刷:武汉中远印务有限公司

ISBN 978-7-5625-4486-9

定价:58.00元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前 言

设计色彩是艺术设计专业的重要基础课之一。该课程作为基础学科,通过对色彩理论、色彩原理、色彩表现以及色彩绘画材料的了解和掌握,从写生色彩到创意色彩各方面进行探索,为各个艺术专业的学习作前期准备,构建较好的艺术素养和基础。设计色彩的教材市面上有很多,但随着时代的发展,社会对人才需求的改变,尤其是以培养应用型人才为目标的高校,使用传统的设计色彩教材满足不了不同艺术设计专业的人才培养,需要既有扎实的理论基础又有与本专业相关的应用规律及翔实案例,笔者在华南理工大学广州学院珠宝学院教授色彩基础课程 8 年,根据学生的专业特点与应用需求,整理、编著了《设计色彩与构成》一书。

这是一本为珠宝首饰设计、服装及配饰设计专业的学生,以及相关行业的从业人员编写的设计色彩的教材。从色彩的基础认识、色彩规律,再运用到色彩规划与色彩设计中,从理论到大量的案例图片再到具体分析。教材集中展示了大量最新的、最有特点和代表性的配饰及服装设计作品,可以说本书是一本很好的设计图集。大量的精选图片可以开拓初学者的视野,作为一本自学参考教材,经常翻阅本书的图片,可以增加视觉感受力。本教材分为 6 个章节,每个章节由知识点、练习、延伸阅读 3 个板块组成,旨在通过理论、练习和案例分析解决设计工作中遇到的色彩搭配问题。

用设计引领,用扎实的色彩理论做基础,用反复的练习加深对色彩理论的理解和感悟。理论是前人归纳的规律和经验总结,在扎实学习理论知识的前提下,实践应用时要按实际情况结合理论知识灵活变通,不要墨守成规失去创造的乐趣与活力。

梁文思 梁文峻

2018 年 10 月

目 录

第 1 章 色彩构成的概述	(1)
1.1 什么是色彩构成	(1)
1.2 绘画色彩和设计色彩	(1)
第 2 章 色彩的基本原理	(4)
2.1 色彩产生的基本原理	(4)
2.1.1 色彩和光	(4)
2.1.2 色彩和物体	(6)
2.1.3 光和眼睛	(8)
2.2 色彩分类及色彩三属性	(8)
2.2.1 色彩分类	(8)
2.2.2 色彩三属性——色相	(11)
2.2.3 色彩三属性——明度	(14)
2.2.4 色彩三属性——纯度	(15)
2.3 色彩应用技术	(17)
2.3.1 三原色与色彩混合原理	(17)
2.3.2 设计色彩应用技术基础	(22)
2.3.3 色谱和配色手册	(23)
第 3 章 色彩的对比构成	(27)
3.1 色相对比	(27)
3.1.1 同类色对比	(28)
3.1.2 邻近色对比	(29)
3.1.3 对比色对比	(30)
3.1.4 互补色对比	(31)
3.1.5 全色相对比	(31)
3.2 明度对比	(36)
3.2.1 色彩明度区域调子	(36)

3.2.2	色彩明度动态范围·····	(38)
3.2.3	色彩明度关系组合·····	(40)
3.3	纯度对比·····	(47)
3.3.1	纯度的划分及特征·····	(47)
3.3.2	纯度对比的基本类型及特征·····	(49)
3.4	其他色彩对比形式·····	(54)
3.4.1	面积对比·····	(54)
3.4.2	视认性和诱目性·····	(59)
3.4.3	同时对比和继时对比·····	(61)
第4章	色彩基本方法配色 ·····	(65)
4.1	基于三属性的配色方法·····	(65)
4.1.1	色相配色·····	(65)
4.1.2	明度配色·····	(68)
4.1.3	纯度配色·····	(70)
4.2	色调及色调配色·····	(72)
4.2.1	色调·····	(72)
4.2.2	色调配色·····	(79)
4.3	伊顿色彩调和配色方法·····	(80)
4.3.1	二色配色·····	(81)
4.3.2	三色配色·····	(81)
4.3.3	四色配色·····	(81)
4.3.4	五色配色·····	(81)
4.3.5	六色配色·····	(82)
4.4	特殊配色方法·····	(82)
4.4.1	自然配色·····	(82)
4.4.2	人工配色·····	(83)
4.4.3	色彩渐变配色·····	(84)
4.5	其他配色方法·····	(88)
4.5.1	色彩强调色配色·····	(88)
4.5.2	色彩间隔调和配色·····	(89)
4.5.3	色彩反复配色·····	(90)
4.5.4	支配色相配色·····	(90)
4.5.5	色调重合配色·····	(91)
4.5.6	色彩基调配色·····	(91)
4.5.7	单色配色·····	(92)
4.5.8	二色配色·····	(93)

4.5.9 三色配色	(93)
第5章 色彩的联想与色彩的采集重构	(96)
5.1 色彩的具象联想——生理体验	(97)
5.1.1 色彩的味觉联想	(97)
5.1.2 色彩的嗅觉联想	(98)
5.1.3 色彩的听觉联想	(99)
5.2 色彩的抽象联想——心理体验	(100)
5.2.1 色彩的冷暖感	(100)
5.2.2 色彩的轻重感	(101)
5.2.3 色彩的软硬感	(102)
5.2.4 色彩的兴奋与沉静	(103)
5.2.5 色彩的华美与质朴	(104)
5.2.6 色彩的前进感和后退感	(105)
5.2.7 色彩的新旧感	(106)
5.3 色彩的采集与重构	(109)
5.3.1 色彩的采集	(109)
5.3.2 色彩的重构	(117)
第6章 设计色彩的应用	(126)
6.1 色彩文化	(126)
6.2 色彩定位	(128)
6.2.1 色彩定位分析	(128)
6.2.2 撰写色彩定位分析报告并制定色彩方案	(137)
6.3 首饰宣传册设计	(144)
6.3.1 宣传册简述	(144)
6.3.2 珠宝宣传册设计程序	(145)
6.3.3 珠宝宣传册的视觉风格	(145)
6.3.4 宣传册的深化设计	(149)
参考文献	(158)

第1章

色彩构成的概述

1.1 什么是色彩构成

色彩构成是设计基础训练的课程和手段,是以色彩为研究对象,了解色彩是如何产生、色彩的划分及色彩的基本特征等。从色彩的原理出发,结合人们的认知感受以及实践应用的经验,寻找出色彩变化、搭配和应用的规律,从而能够对艺术设计中的色彩有理性的、全局的认识,为今后具体的色彩应用和设计表现奠定基础。

在绘画的基础学习中,我们接触较多的是用颜料表现客观物体,对色彩的认识比较简单和抽象,对于色彩的体系、色彩之间的关系、色彩的搭配运用相对就比较陌生了。色彩呈现的方式是多种多样的,和材料及制作工艺也有密切关联。色彩对于人的影响不仅停留在视觉特征层面,还会对人的心理层面产生深远的影响。进行实际配色组合时,不仅要考虑色彩基础属性的关系,还要根据色彩的功能进行配色评价,从美的角度确定配色方案。

1.2 绘画色彩和设计色彩

无论是艺术绘画创作还是设计创作,色彩都是必不可少的,学习设计的人一般都有学习绘画的经历,但绘画的色彩训练,与设计的色彩训练有着多方面的差别。

绘画色彩的主要特点是主观的、个人的、表现性的。

李成《晴峦萧寺》 中国宋代

通常情况下,色彩在美术作品中的使用是根据哲学的原理来进行的,色彩通常有符号象征的意义。另外,大多数人对于色彩的使用都会有自己的概念。例如中国绘画中色彩的使用,在禅宗(中国佛教宗派)和道教的影响下,中国宋代的很多画家开始偏好淡彩水墨画,其中色彩的使用就达到了极致的效果。如李成的《晴峦萧寺》利用浓淡变化的墨效果而成的非饱和色渲染画面轮廓,表现了对自然真实景象色彩的一种高度谨慎的概括提炼,体现了画家简朴的审美观。

设计色彩的主要特点是客观的、对象性的、应用性的。应用设计中色彩的选择,不可避免地受到商业和实际应用环境的各种约束。某种程度上大众对色彩的偏好是受到各种商业因素影响的,而公众对色彩品味的变化通常达到了刺激消费增长的目的。某种色彩的流行往往首先受到时尚行业的影响,其次再慢慢影响到其他行业色彩的变化。

根据国内外流行色演变的实际情况分析,流行色的变化周期包括4个阶段:始发期、上升期、高潮期、消退期。整个周期过程经历3~7年,其中高潮期内的黄金期为1~2年。周期变化的时间长短,则由市场及其环境的改变而改变。

除去对色彩流行趋势的注意,设计师对于大众天生的色彩心理反应的关注也是必不可少的。运用主色、辅色和点缀色的配色手法表达产品的功能特征,有利于消费者对产品的识别与选择。

色彩使用原则也适用于餐馆的内部装潢。设计师凯文·格瑞迪解释道：“快餐店中黄色和橙色的特意使用是因为这两种颜色通常被认为是饥饿和不协调的色彩，它们的存在可以使人们产生饥饿感，但同时也可以使他们快速地离开快餐店。”

综合而言，设计色彩虽然更客观和理性，但也要求设计师具有美的感悟力和情感及思想的表现力，设计的精髓来自于“诚意”与“关怀”。即使具有良好的功能及使用价值，没有吸引力也是不行的。色彩的使命是让人产生心情愉悦的效果，色彩不是附属添加物，是最响亮的设计语言。法国色彩大师朗科罗先生说过，色彩能够在不增加成本的基础上，提高产品的附加价值 15%~30%，这就是色彩的价值。

第 2 章 色彩的基本原理

2.1 色彩产生的基本原理

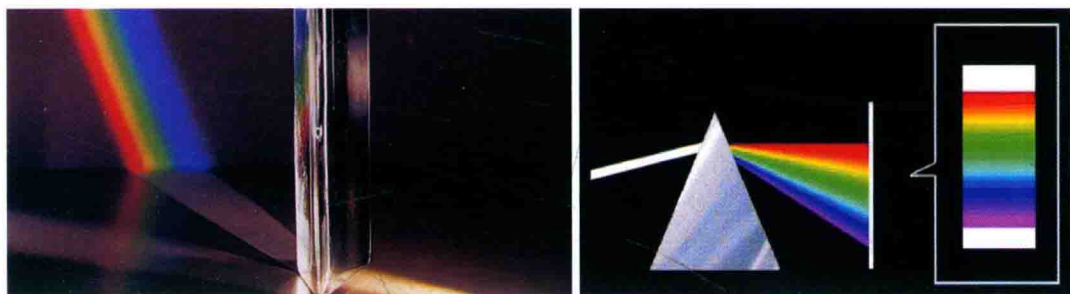
在我们的日常生活中,从大自然的万事万物到各种各样的人为形态,从生活空间到工作空间无不带有色彩,色彩贯穿了人类衣、食、住、行、育、乐等活动的方方面面,人们生活在这样一个色彩缤纷的世界里,与色彩有着无比紧密的联系。那色彩是如何产生的?又是如何被人们所感知的呢?

人们之所以能感知色彩,是因为满足了感知色彩的 3 个条件——光—物体—眼睛,这被称为色觉三要素。这 3 个条件缺少任何一个,人们就很难感知色彩。

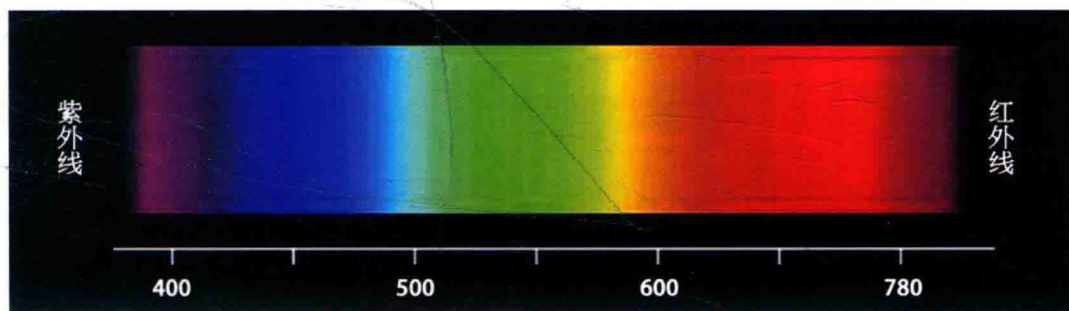
2.1.1 色彩和光

在黑暗的空间里没有颜色,光照在物体上,人通过眼睛看到它,色彩的产生和呈现有赖于光。在没有光线的环境中,再发达的视觉也无法感觉到任何事物的形与色。有了光的存在,我们才能感觉到色彩,因此,光是产生色彩的基础。

17 世纪英国伟大的物理学家牛顿为我们揭开了光的秘密。他通过“光分解试验”,发现光是波长不一样的电磁波的集合。在这些电磁波中,只有 380~780nm 范围内的光线能被人的眼睛识别,称为可见光谱,它包含了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫这些有色光。而其他大于或小于可视光波长的电磁波是人眼无法识别的,也称为不可见光谱,如红外线和紫外线、X 射线和 Y 射线等,它们在许多科技领域中发挥着重要的作用。实验证明,色光的物理性质取决于光波的振幅和波长,振幅决定了光的亮度,波长造成了色相的差异。

三棱镜将白光分解后的光源

可见光谱排列(单位: nm)

我们能够感受到的光有以下3种形式:光源光、透射光和反射光。

光源光:光源发出的光可被我们直接感受到,有的光源本身带有色彩,像霓虹灯、发光的萤火虫、烛光、火光、阳光等。光是一种能量的辐射形式,它是以波的形式进行传递,我们日常看到的白光,就是不同波长光的混合结果。但不是所有的“光”都能被人类看到,人类眼睛感受的光是有范围的。那些不能被我们人类“看到”的光,可被一些动物和仪器感知到。

透射光:光源光穿过透明或半透明物体,称为透射光。我们通过窗玻璃、眼镜等透明或半透明的介质看到的光线就是透射光。透射光的亮度和颜色取决于被透射物体的透明度以及光源本身的亮度和颜色。

反射光:反射光是最普遍的形式,只要有光照,任何物体都是通过反射光进入我们的眼睛,继而被我们看到。通常所说的物体的不同色彩,其实就是该物体反射的不同波长的光线。

2.1.2 色彩和物体

科学家发现,物体本身并没有颜色,眼睛之所以能看到不同色彩的物体是由于光照射到物体上时,会有一部分波长的光被吸收,另一部分波长的光被反射出来,反射出来的光波色彩就是我们看到的物体色彩。例如,我们看到的绿色树叶,其实是因为树叶反射了绿色光波,吸收了所有其他光波,所以树叶是绿色的,吸收的光波则转化成了物体的热能。

光源色的差异将给物体色带来一定的影响。例如,绿色的物体在标准光(避开太阳直射的白日光源)中呈现绿色,在强光中呈现浅绿色,在弱光中呈现墨绿色,在红光照射中呈现暗黑色。

作为首饰设计师挑选镶嵌首饰的材料也是工作的一部分,在采购材料时要注意不同光源造成的环境色,例如翡翠在比标准光亮的情况下呈现出通透翠绿,在标准光下呈现的品质就没有那么好了。如果是南红玛瑙、红纹石等红色色相的宝玉石,在红色的 LED 灯光照射下比材料的固有色更红润细腻,挑选宝玉石材料时尽量在标准光下判断实物的颜色和品质,标准光使物体最接近其本身的颜色。

课题名称:色彩基础训练

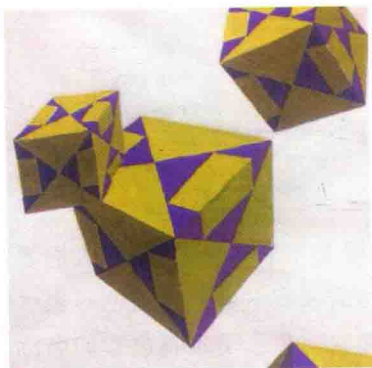
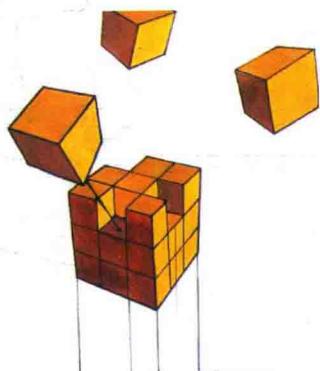
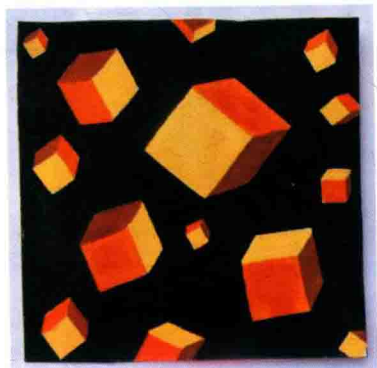
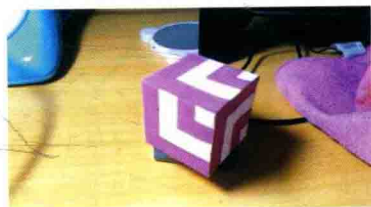
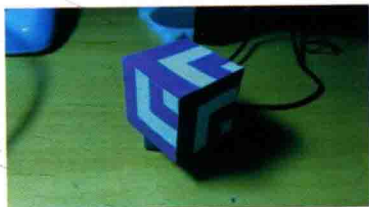
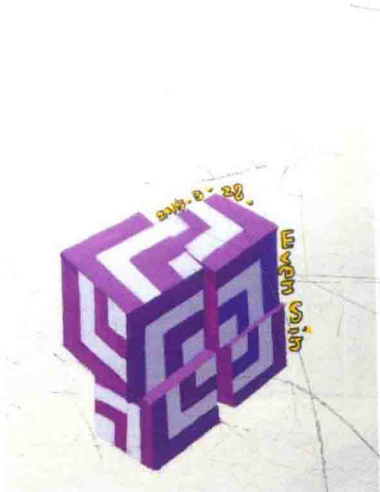
练习名称:浮在空中的立方体。

目的:观察并实践在标准光、强光、弱光下同一物体的色彩变化,体验光线变化给物体带来的影响。

方法:用纸制作一个立方体(4cm),用两种以内的颜色填涂立方体,然后变换不同角度和光线(强光、标准光、弱光等)观察立方体颜色的变化,选择强调明暗关系的角度拍摄立方体的照片,最后将立方体照片作为基本形(色)设计并绘制一张《浮在空中的立方体》。

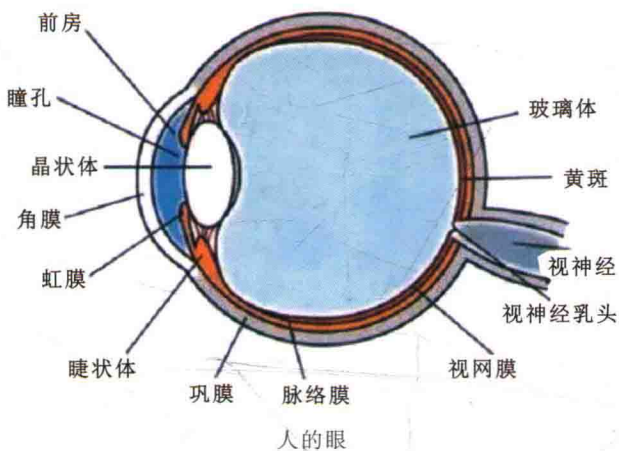
练习尺寸:15cm×15cm

以下为学生作品：

2.1.3 光和眼睛

光和物体是色彩呈现必需的客观实体,眼睛则是感知色彩现象的重要生理器官。科学家证明,人类能通过眼睛辨认出 750 万种以上的颜色。人的眼睛就像一架照相机,晶状体和瞳孔将可见光汇聚在视网膜上,视网膜中含有可以感知红色、绿色、蓝色的视神经细胞,这些感光细胞把接受到的色光信息传递到神经节细胞,再输送到大脑皮层的视觉中枢神经,从而产生色觉。色彩感觉是视觉审美的核心,因此,色觉也是人们认识这个美丽绚烂世界的重要因素之一。总之,有了光、物体、眼睛,我们才能感受到色彩美,缺一不可。

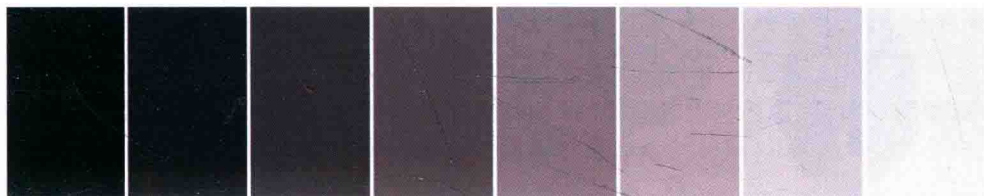
2.2 色彩分类及色彩三属性

2.2.1 色彩分类

色彩就像是不断幻化的音符,人们要准确地形容或记录、传达它,让它为日新月异的信息社会服务,需要有一套科学的色彩表示体系。只有掌握了色彩的表达规律,我们才能牢牢抓住它,掌握它。色彩学家将色彩的名称用不同的属性来表示,以色彩代号、色彩体系中的

数字单位对色彩进行区别和分类。

色彩大致分为两类,即无彩色和有彩色。黑色和白色以及黑白混合而成的深浅不同的灰色,统称为无彩色。无彩色系里色相、纯度都为零,而只有明度上的变化。除无彩色系以外的所有色彩,均属于有彩色系。以红、橙、黄、绿、蓝、紫为基本色,按不同比例混合产生的千千万万种色彩,统称有彩色。

无彩色系

梵克雅宝 胸针

卡地亚 钻石戒指

布契拉提 耳坠

文思素舍 马贝珠胸针

有彩色系

Theo Fennel 戒指

古驰 戒指

御木本 戒指