

齐齐哈尔大学研究生教材建设基金资助成果

色彩

设计方法
COLOR DESIGN
METHOD

范铁明/赵志军 著

黑龙江美术出版社

色彩

设计方法
COLOR DESIGN
METHOD

范铁明/赵志军 著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

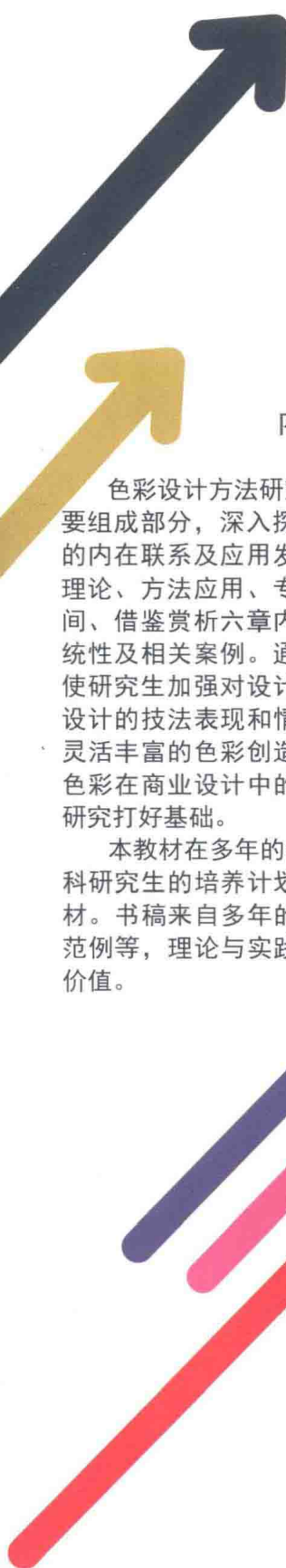
色彩设计方法 / 范铁明, 赵志军著. -- 哈尔滨 : 黑龙江美术出版社, 2018. 6
ISBN 978-7-5593-3564-7

I. ①色… II. ①范… ②赵… III. ①色彩—设计 IV. ① J063

中国版本图书馆 CIP数据核字 (2018)第 153867号

书 名 / 色彩设计方法
编 者 / 范铁明 赵志军
出 品 人 / 金海滨
责任编辑 / 李 旭
封面设计 / 毛选波
版式设计 / 王 晴
出版发行 / 黑龙江美术出版社
地 址 / 哈尔滨市道里区安定街 225号
邮政编码 / 150016
发行电话 / (0451) 84270514
网 址 / www.heimei001.com
经 销 / 全国新华书店
制 版 / 天津兴宇广告有限公司
印 刷 / 天津市汇丰彩色印刷有限公司
开 本 / 210mm × 260mm 1/16
印 张 / 7.5
字 数 / 200千字
版 次 / 2018 年 6 月 第1版
印 次 / 2018 年 6 月 第1次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5593-3564-7
定 价 / 78.00元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

内容简介

色彩设计方法研究是设计学科研究生教育的重要组成部分，深入探讨了设计色彩学与设计创作的内在联系及应用发展。共包括设计色彩的基础理论、方法应用、专业案例、色彩案例、材料空间、借鉴赏析六章内容，每章都具有独立性、系统性及相关案例。通过对设计色彩的深入研究，使研究生加强对设计色彩的思考，能够掌握色彩设计的技法表现和情感表达，进一步培养研究生灵活丰富的色彩创造能力与表现能力，强化设计色彩在商业设计中的价值，为进一步的艺术设计研究打好基础。

本教材在多年的教学经验基础上，针对设计学科研究生的培养计划，从实践出发编写适用的教材。书稿来自多年的教学笔记以及国内外经典的范例等，理论与实践紧密结合，具有很好的参考价值。

作者简介

范铁明，男，1972年出生，汉族，教授，工业设计与工程专业在读博士（师从清华大学教授，外国工艺美术史专家，博士生导师张夫也先生），现任齐齐哈尔大学美术与艺术设计学院副院长，设计学硕士生导师，设计学二级学科带头人；中国工业设计协会设计教育分会常务理事；中国服装设计师协会理事；中国服装设计师协会学术委员会委员；中国流行色协会色彩教育委员会委员；黑龙江省美术家协会服装艺委会副主任；黑龙江省服装设计师协会副主席；黑龙江首届优秀中青年设计家。长期从事艺术设计的教学与研究工作，出版著作、教材3部，发表专业论文50余篇，承担省部级市厅级项目十余项。多次担任国内外服装设计大赛评委。主要研究领域：艺术设计理论，服装艺术设计，纤维艺术设计。

赵志军，男，1979年出生，汉族，副教授，现任齐齐哈尔大学美术与艺术设计学院服装与服饰设计专业教师。近三年共发表专业论文10余篇，获省级以上奖项近10项。主要研究领域：中国传统服饰色彩、草木染艺术。

序

色即颜色，两眉之间谓之“颜”，气达于眉间谓之“色”。色彩是最容易被接受的视觉语言，它不是意识的一种偶然性，它是对客观世界再认识、再理解、再创造的整体意识，具有宽泛的价值。中国是一个有着五千年历史的文明古国，色彩作为一种特殊的文化符号，体现了在不同历史时期、不同社会背景下的人文关怀。《周礼》有记载：“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”。儒家思想从“礼”的标准将色彩划分为不同的等级，青、赤、黄、白、黑就是“正色”，而其他颜色就是“间色”，有高低贵贱之分。道家思想提出了“无色而五色成焉”的理论，“澹然夫极而众美从之”，主张无色才是最美之色。中国古代哲学思想博大精深，虽然对于色彩的理解不同，认识不一，但却都以传统文化的形式被保存和延续了下来，穿越各个历史朝代，经历上千年，根深蒂固、延绵不息，为中国现代色彩艺术的发展提供了重要的思想根源与创作依据。

现今，人们迎来了互联网信息时代，科技进步带来了各种特别的视觉效果，这些变化为色彩设计与应用开拓了一个新的境界。“有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩”，色彩与造型天然有机结合在一起，传达一定的属性特点。色彩设计方法是创意表现和信息交流中不可缺少的一个重要手段和方式，也是艺术设计专业的研究内容。正如沃尔特·迪斯尼所言，我们生活在一个“美妙的色彩世界”中，色彩的组合可以那么耀眼、舒缓、迷人。著名的室内设计师大卫·希克斯曾经说过：“比起其他元素，色彩可以以少胜多。”

本书是作者多年从事色彩设计研究与教学方面独特实践的成果。可为艺术家、设计师及硕士教育教学提供丰富色彩设计应用的案例。本书集色彩基础知识、色彩原理、配色方案、配色实例、色彩材料分析、配色商业范例等内容于一体，有助于提高设计师的色彩设计敏感度，激发设计师的配色灵感，以使设计师创作出完美的设计作品。

本书分为六章。第一章基础理论，具体介绍冷色配色、暖色配色、同类色配色、互补色配色、对比配色和综合配色等基础理论知识。第二章方法应用，研究专业、科学的配色方案。第三章专业案例与第四章色彩案例，通过具体的实例来进行色彩分析。第五章材料空间，系统地讲解了材料色彩设计的基本原理与应用方法。第六章借鉴赏析，通过对平面设计、网页设计、包装设计、服装设计、家居设计和商业空间设计等实用案例进行配色分析，以帮助专业人士提高配色能力。

由于作者水平有限，本书在编写中，如有错误，欢迎广大读者指正。

黑龙江省哲学社会科学规划项目《黑龙江传统民间美术遗产活态传承现状与对策研究》编号：15YSE03

目录

003	第一章 基础理论
021	第二章 方法应用
065	第三章 专业案例
079	第四章 色彩案例
095	第五章 材料空间
103	第六章 借鉴赏析

色彩

设计方法
COLOR DESIGN
METHOD

范铁明/赵志军 著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩设计方法 / 范铁明, 赵志军著. -- 哈尔滨 : 黑龙江美术出版社, 2018. 6
ISBN 978-7-5593-3564-7

I. ①色… II. ①范… ②赵… III. ①色彩—设计 IV. ① J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 153867 号

书 名 / 色彩设计方法
编 者 / 范铁明 赵志军
出 品 人 / 金海滨
责任编辑 / 李 旭
封面设计 / 毛选波
版式设计 / 王 晴
出版发行 / 黑龙江美术出版社
地 址 / 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮政编码 / 150016
发行电话 / (0451) 84270514
网 址 / www.heimei001.com
经 销 / 全国新华书店
制 版 / 天津兴宇广告有限公司
印 刷 / 天津市汇丰彩色印刷有限公司
开 本 / 210mm × 260mm 1/16
印 张 / 7.5
字 数 / 200千字
版 次 / 2018 年 6 月 第 1 版
印 次 / 2018 年 6 月 第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5593-3564-7
定 价 / 78.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

第一章 基础理论

1.1 概念与发展

“设计”一词，在《汉语大词典》中的第一种解释是“设下计谋”。第二种解释是“根据一定要求对某项工作预先制定图样、方案。”现在的设计概念是源于意大利语“DESEGNO”。广义上，指人们在从事一项活动之前构想的实施方案。狭义上，指对一件具体的物品制定进行制造前的实施计划。所以，“设计”的含义在于“设想”与“计划”，有目的性、创意性的艺术活动。

设计色彩指以绘画写生色彩为基础，根据设计专业的特点和要求，运用色彩分解、归纳、装饰、意象等手段进行表现，更注重和强调物象的形式美感以及色彩的对比协调关系，注重实用与审美的有机结合。设计色彩是色彩感性形象与理性意念的融合，是对现实世界的色彩重构，是在认识事物时透过表面色彩看本质，更具体、深刻地研究事物的色彩内在美，并了解色彩的组成要素。

1.1.1 设计色彩的属性

1.1.1.1 客观性

设计色彩作为现代社会的产物，它体现民族文化精神，是不受自然色彩规律约束的一种新的色彩秩序，是现代设计中重要的视觉元素。设计色彩在满足人们物质需求与美化生活的同时，为人们提供了独特的精神养分。设计色彩受市场、地域、文化、材料、工艺等条件的制约，

具有一定的客观性。它作为设计作品有力的表现形式，代表着企业文化特征，一切色彩的应用都要考虑客户的需求和时代的特征。

信息的客观性：设计色彩在符合商品信息的基础上，要做到简明、准确的传达信息，保证商品的客观性，以及具体明确的指向性和有效地刺激消费者。图 1.1.1.1-1 冷压榨蔬果汁包装设计，透过瓶子可以看到蔬果汁的颜色，整体呈现干净简单的氛围，包装内容以插画的方式呈现“友礼庄园”、冷压榨果汁和饮用净化身体的样貌，信息客观清晰，让消费者一目了然，更容易了解冷压果汁，符合受众的生理与心理需求。

领域的客观性：设计色彩在不同领域上的应用，应符合行业的标准和规范，受不同行业和领域的客观因素的约束，以实际需要为前提，从而实现商品的市场价值和使用价值。包装设计要求色彩有较强的视觉冲击力，VI 设计要求色彩符合企业文化特征。书籍装帧设计要求色彩符合文章的内涵。图 1.1.1.1-2 书籍设计，延续北欧一贯的简约设计风格，封面色彩采用金色，与内容密切相关，有效的传递视觉概念和信息的传达，来确保沟通内容的准确性；环境艺术设计色彩要求以人为本，与自然环境和谐，符合人的情感需求；图 1.1.1.1-3 中国美术学院民艺博物馆，由日本著名建筑师隈研吾设计。设计以平行四边形为基本单元，沿山体斜面建造，营造出沿着坡地起伏的连续空间。屋顶和外墙表皮所使用的瓦片来自当地的传统房屋，内部色彩采用自然，满足使用功能的需求；外部色彩采用环境色，使建筑与环境完美地融合。

基础理论

方法应用

专业案例

色彩案例

材料空间

借鉴赏析

图 1.1.1.1-1 冷压榨蔬果汁包装设计

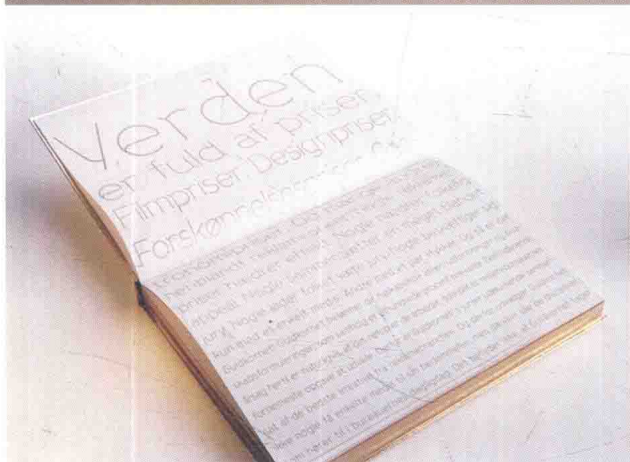

图 1.1.1.1-2 书籍设计

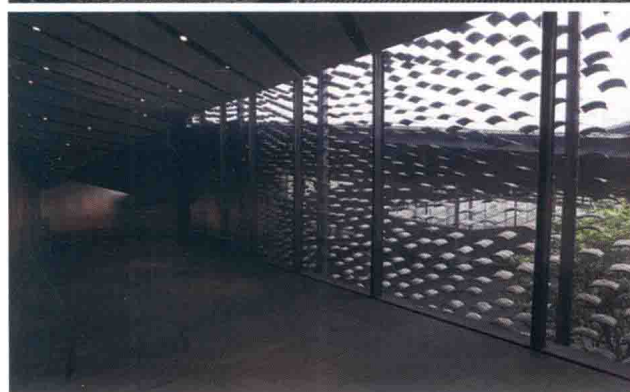
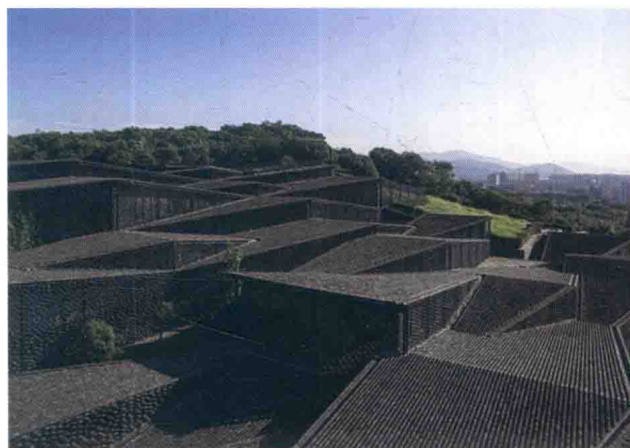

图 1.1.1.1-3 中国美术学院民艺博物馆

图 1.1.1.2-1 创意剪纸拼贴作品

基础理论

方法应用

专业案例

色彩案例

材料空间

借鉴赏析

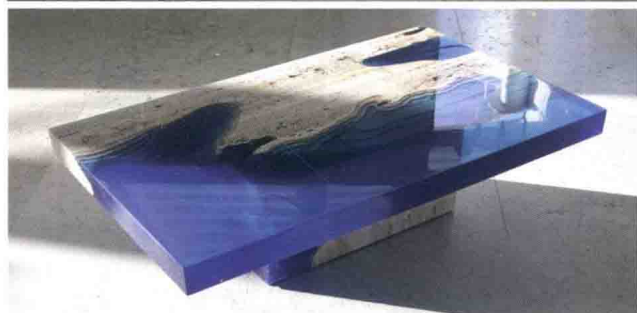
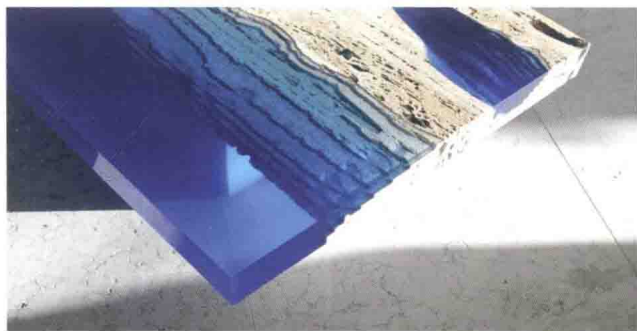

图 1.1.1.2-2 《海洋》主题桌子设计

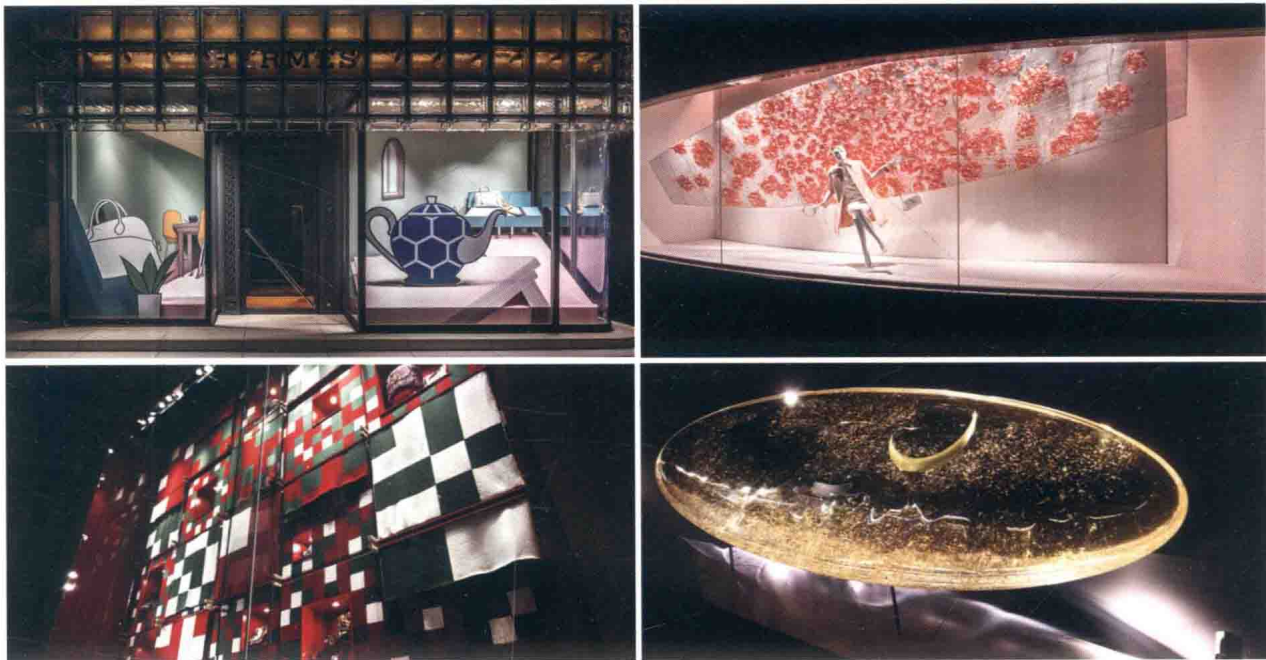

图 1.1.1.2-3 店面橱窗设计

图 1.1.1.2-4 麦穗珠宝设计

1.1.1.2 功能性

由于设计色彩与空间、形态、材料、地域、民族等密切相关，在使用色彩时要注重色彩的功能性。功能性的发挥可以使色彩充分体现其特有的审美特征，吸引公众的视线，得到社会认可。

审美功能：设计色彩与人的关系极其密切，它不但可以呈现丰富的情感，同时可以引起人一定的审美心理活动。图 1.1.1.2-1 意大利 Bomboland 创意剪纸拼贴作品，剪纸和拼贴相结合，通过两种原色（黄、蓝）的纯、灰等变异色彩及强弱对比，增加了作品的立体感和层次感，使作品趣味感十足，形式美感更具有特点；图 1.1.1.2-2 《海洋》主题桌子设计，由洛杉矶设计工作室 La Table 的设计师 Alexandre Chapelin 设计，用石灰作为基层，再用一种特殊的树脂进行浇筑，并采用蓝色，形成了一种湖水蓝的效果，充满夏季风情的意韵。

象征功能：设计色彩的象征功能是人们对色彩特定含义、感受的主观反映，是人们在社会发展过程中逐渐积累起来并赋予色彩的某种文化寓意。在现代，设计色彩主要通过色彩与形象的相互配合来表达特定的内涵和用途，在语言、生活、绘画、设计中具有不同的涵义；图 1.1.1.2-3 店面橱窗设计，橱窗展示的形象代表着品牌文化和内涵，其色彩代表着一定的文化氛围和艺术水准，创意与产品的完美结合也是品牌的灵魂；图 1.1.1.2-4 麦穗珠宝设计，麦穗系列珠宝由香奈儿设计，从麦穗的生生不息中汲取灵感，金色的麦穗象征了新生、富饶、幸运、繁荣与无限创意的永恒元素。

1.1.2 设计色彩的发展

随着社会经济和科学技术的发展,设计色彩借助多种媒介和材料,融入了多种技术手段,表现出新的形式、新的风貌、新的造型。利用现代摄影、现代计算机技术进行色彩的分离与组合,具有科学性与快捷性,可以创造各种虚幻的色彩空间,激发人们的想象力与创造力,给人们带来全新的视觉体验。形成新的设计观念;图 1.1.2-1带灯光的景观设计,景观装置配上不同色彩

的灯关,使科技融入艺术,形成一种新的艺术表现形式,制造出梦幻的艺术空间;图 1.1.2-2电脑分形艺术作品,由意大利女艺术家 Chiara创作,大多是 Apophysis与 Photoshop混合使用,Apophysis是一款开源分形图像编辑软件。作品通过科技手段对色彩进行分离和组合,创作一个全新的画面效果,给人不同的视觉体验。

基础理论

方法应用

专业案例

色彩案例

材料空间

借鉴赏析

图 1.1.2-1 带灯光的景观设计

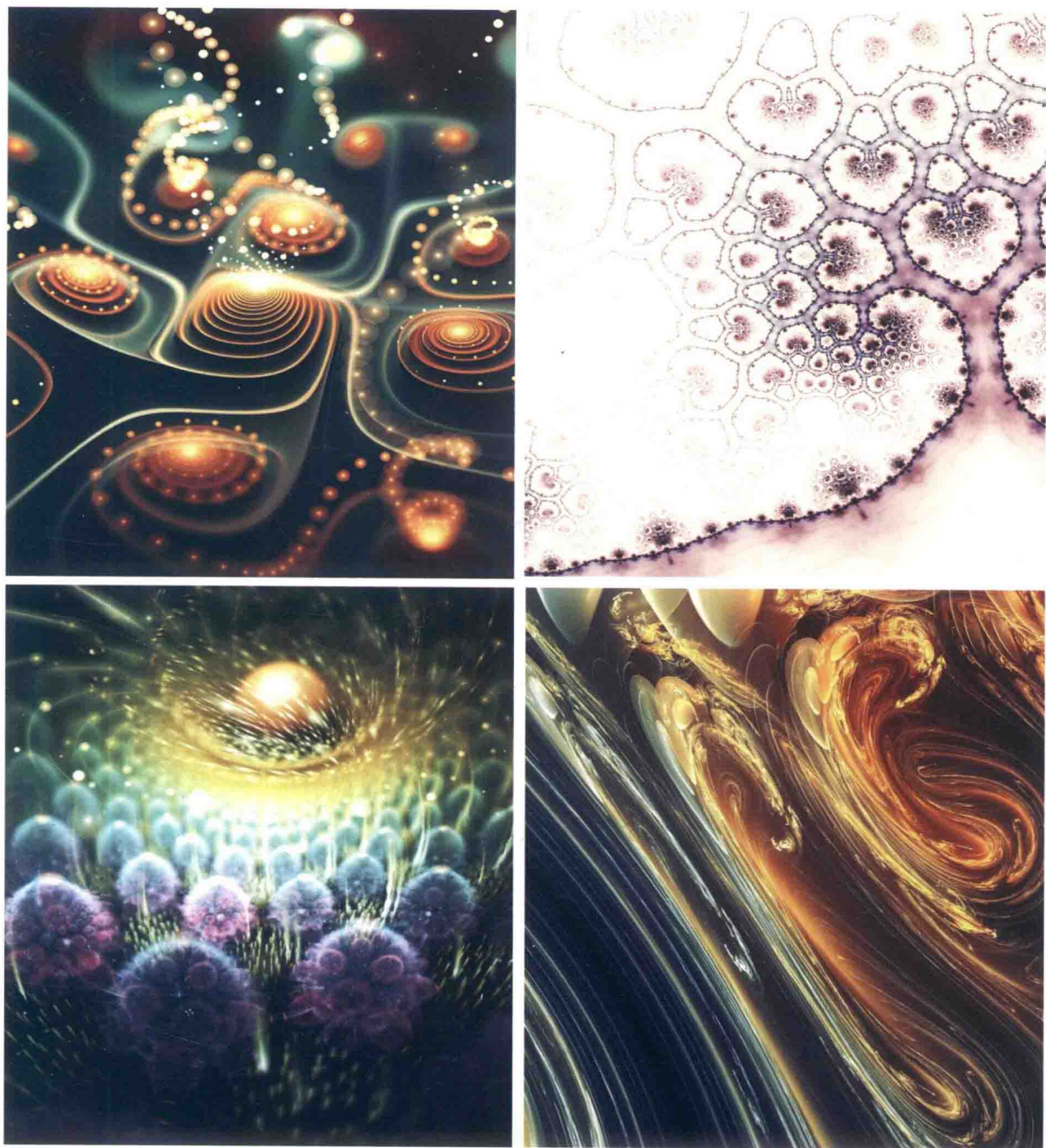

图 1.1.2-2 电脑分形艺术设计

1.2 界定与关系

自然色彩指自然界事物本身的色彩存在属性。自然色彩随处可以获得，同时又可以瞬间消失得无影无踪，它跟时间、空间、环境、气候等多种因素相关。在艺术设计中，常常利用自然色彩的美妙感受和视觉瞬间魅力进行艺术创造，唤起人们美好奇异的想象空间，带来一定的视觉美感。图 1.2-1 极光景观，极光的视觉效果极其不稳定，由于受大气、磁场和高能带电粒子影响，变

化多端。正因为这种变化，吸引了很多摄影爱好者去拍摄极光之美，体验它的自然色彩魅力；图 1.2-2 冰岛景观，由德国设计师 Andreas Levers 拍摄，自然的风光无时无刻不在变化，拍摄的瞬间也成就了自然色彩向画面色彩的过渡，这种瞬间的色彩魅力，让人们达到想象的空间和美的体验。

图 1.2-1 极光景观

图 1.2-2 冰岛景观

基础理论

方法应用

专业案例

色彩案例

材料空间

借鉴赏析