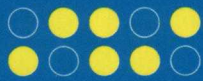

环境艺术专业与室内设计专业「十三五」规划教材

SHIJI SECAN

设计色彩

主编 文健 胡媃 叶紫

中国建材工业出版社

环境艺术专业与室内设计专业“十三五”规划教材

设计色彩

主 编 文 健 胡 婷 叶 紫

副主编 王 博 陈福兰 叶晓燕

参 编 杨理琪 罗菊平 程 功

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 文健, 胡媆, 叶紫主编. -- 北京: 中国建材工业出版社, 2016.5 (2018.7重印)
ISBN 978-7-5160-1444-8

I. ①设… II. ①文… ②胡… ③叶… III. ①色彩学
IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第087187号

内 容 提 要

本书从设计色彩的基础知识, 设计色彩的绘制方法, 设计色彩的采集与联想作品的绘制方法, 设计色彩在平面设计、室内设计和建筑设计中的应用等方面, 全方位、系统地介绍了设计色彩的理论、搭配形式、采集技巧及作品绘制方法。

本书内容全面、文字简练、图文并茂, 既可作为环境艺术设计专业和室内设计专业的教材, 也可供各类艺术设计培训机构及艺术设计爱好者使用和阅读。

设计色彩

主 编: 文健 胡媆 叶紫

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址: 北京市海淀区三里河路1号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 三河市祥达印刷包装有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/16

印 张: 9

字 数: 206千字

版 次: 2016年5月第1版

印 次: 2018年7月第2次

定 价: 48.00元

本社网址: www.jccbs.com

本社微信公众号: [zgjcgyCBS](https://www.gzhq.com)

前言

“设计色彩”是艺术设计类专业的基础必修课。学习设计色彩的基础理论知识有助于深入研究和探讨色彩的特征，理解色彩关系，掌握配色方法，并在艺术设计工作中有效地利用色彩。该课程还可以很好地训练学生的色彩组织能力与搭配能力，提高学生的色彩设计素养，培养他们的色彩感觉，为今后从事相关的艺术设计工作打下坚实的基础。

本书以职业教育人才培养方案所规定的目标为编写依据，严格按照项目驱动结合任务分解的模式来组织编写架构，注重理论创新与实践训练的充分结合，将创新意识和创新能力培养作为训练的项目和子任务，促进学生创新思维的建立和创新能力的提高。同时，本书将设计色彩的理论与其具象、直观的设计色彩图片展示、设计案例分析和现场配色示范结合起来，增强了教材的艺术性和直观性，提高了学生的学习兴趣。

本书的主要特色是重视对学生实践能力和创新思维能力的培养，结合行动导向的教学模式，注重对设计色彩在应用型艺术设计工作中典型工作任务的分析与提炼，并按照工学结合，由易到难，由简单到复杂，由抽象到具象的规律逐步训练学生的设计色彩表现能力和搭配能力。

本书共分为四个训练项目：

- ★ **项目一** 从设计色彩的基本概念、历史、基本元素和视觉心理感受等方面入手，结合设计色彩图示和真实案例的解析，全方位、系统地对设计色彩的基础知识进行了清晰而细致的讲解。
- ★ **项目二** 从设计色彩作品的绘制入手，结合色彩对比、色彩调和、色彩空间混合和色彩推移四个子任务的训练，理论结合实践，提高学生的色彩表现能力。
- ★ **项目三** 从设计色彩的采集与联想作品的绘制入手，结合四季色彩、表情和味觉色彩、音乐色彩、儿童色彩、女性和男性色彩、主题联想色彩六个子任务的训练，提高学生的色彩搭配能力。
- ★ **项目四** 主要以解析真实应用案例的方式，讲授设计色彩在平面设计、室内设计和建筑设计中的应用，提升学生的审美素养，开拓学生的知识面。

本教材的编写充分体现了职业教育以“职业能力培养为中心”的原则，注重对学生进行知识理解与应用训练两方面的指导，重点培养学生的实践能力。以理论讲授、案例分析、分组竞赛、课堂讨论及课堂交流相结合的方式，增强学生的感性认识，调动学生参与教学活动的积极性。

本书内容全面、图文并茂、紧接专业市场、实践性强，对在校学生有很大的指导作用。本书的图片全部为彩图，且都是通过精挑细选而来，能帮助学生更加形象、直观地理解理论知识，这些精美的图片还具有较高的参考和收藏价值。

本书可作为各类职业院校环境艺术设计和室内设计专业的教材，也可作为艺术设计爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广州城建职业学院建筑工程学院和广州大学华软软件学院游戏系广大师生的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。由于编者的学术水平有限，书中可能存在一些不足之处，敬请广大读者批评指正。

文 健

2018年6月

本书编委会

一、合作学校（排名不分先后）：

广州城建职业学院
广州市工贸技师学院
广州城建高级技工学校
广东省理工职业技术学校
广东省城市建设技师学院
广东机电职业技术学院
中山职业技术学院
番禺新造职业技术学校
广州市海珠商务职业学校
佛山市南海技师学院
惠州市技师学院
清远市技师学院
河源技师学院
山东淄博技师学院
广东岭南现代高级技工学校
广州国防技师学院
汕头市高级技工学校
广州市轻工技师学院

二、合作支持企业（校企合作共建课程体系）：

广东省装饰行业协会
广州市铂域建筑设计有限公司
广州鼎舍装饰设计有限公司
广东省美术设计装修工程有限公司
广东名达装饰工程有限公司

三、编委会成员：

总主编：文 健

副总主编：王 博

总 顾 问：王运祥（教授、博士）

顾 问：郭 琼（博士、华南农业大学林学院副教授）

郑成标（广州市铂域建筑设计有限公司总经理）

卢成星（广州鼎舍装饰设计有限公司总经理）

胡小梅（广东省设计师中心主任）

林建飞（高级设计师、广州美术学院副教授）

陈 游（高级设计师、广东省装饰行业协会理事）

李 毅（广东省装饰行业协会技能鉴定所所长）

黎研明（广东名达装饰工程有限公司总经理）

四、编委会主任委员（排名不分先后）：

周 晖（广州城建职业学院建工系主任）

林洁芬（广州市工贸技师学院文化创意系主任）

石树勇（广州科技职业技术学院艺术系主任）

陈春花（中山职业技术学院环境艺术设计专业学科带头人）

孙光意（广东理工学院艺术系主任）

彭清林（广东理工学院艺术系主任）

沈鸿才（广东科技职业学院环艺与装饰教研室主任）

邓 泰（国家一级设计师、享受国务院特殊津贴专家）

林群华（广州市海珠商务职业学校艺术科科长）

五、编委会委员（排名不分先后）：

鄢维峰、张双、魏爱敏、赵晨、关未、周可亮、刘兵、叶晓燕、徐瑞萍、刘圆圆、聂毅、尹庆、刘明、林怡标、盘城、陈福兰、黄洋、胡娉、何丽、张志军、邹斌、曾东、杨碧香、张霞、王闽松、常娜、巫丽红、韩建伟、衣国庆、毕秀梅、付效梅、廖伟平、陈留群、罗祥俊、吴伟、赵成余、郑福、邓超林、秦杰、周鑫、张文娟、金樾、刘颖、徐冰、陈辛哲、陈国兴、程功、杨群、蓝青、杨小云、詹素琼、徐慧敏、俞明海、陈升远、徐伟、李苑玲、李立峰、陈宜秀、黄健儿、石开林、陈国成、顾卫雄、黄湘菡、谢春茂、吕诣遐、陈巍、游凯、彭金奇、李立雯、邱妍、陈衍、张伟喜、葛巧玲、陈慧婷、康乃德、赵春江、钟琳、杨临萍、萧汉鏊、王雪芹、罗菊平、陈碧晖、陈淑迎、王冬玲、何超红、刁伟燕、杨理琪

项目一 了解设计色彩基础知识	1
任务一 了解设计色彩的基本概念	2
一、色彩和设计色彩的基本概念	2
二、固有色、光源色、环境色	4
任务二 了解设计色彩的历史	5
任务三 了解设计色彩的基本元素	19
一、色彩的三要素	20
二、无色彩与有色彩	21
任务四 了解设计色彩的视觉心理感受	22
一、设计色彩的视觉心理感受	22
二、色彩的感觉	29
项目二 掌握设计色彩的绘制方法	35
任务一 了解色彩的关系	36
一、色轮	36
二、色彩的三原色、二次色和三次色	37
任务二 掌握色彩对比作品的绘制方法	38
一、色彩对比的形式	39
二、色彩对比的类型	40
任务三 掌握色彩调和作品的绘制方法	63
一、色彩调和的概念	64
二、色彩调和构成	64
三、色彩调和的类型	65

任务四	掌握色彩空间混合作品的绘制方法	71
任务五	掌握色彩推移作品的绘制方法	78
三	项目三 掌握设计色彩的采集与联想作品的绘制方法	85
任务一	掌握四季色彩采集设计作品的绘制方法	86
任务二	掌握表情和味觉色彩采集设计作品的绘制方法	91
任务三	掌握音乐色彩采集设计作品的绘制方法	94
任务四	掌握儿童色彩采集设计作品的绘制方法	100
任务五	掌握女性和男性色彩采集设计作品的绘制方法	105
任务六	掌握主题联想色彩设计作品的绘制方法	113
四	项目四 设计色彩在平面设计、室内设计和建筑设计中的应用	121

项目一

了解设计色彩基础知识

【学习目标】

1. 了解设计色彩的基本概念；
2. 了解设计色彩的历史；
3. 了解设计色彩的基本元素；
4. 了解设计色彩视觉心理感受。

【项目要点】

1. 设计色彩的基本概念和历史；
2. 设计色彩的基本元素和视觉心理感受。

任务一 了解设计色彩的基本概念

学习目标

1. 了解色彩的基本概念；
2. 了解设计色彩的基本概念。

教学方法

1. 讲授、图片展示结合课堂提问，通过设计色彩图片的展示和分析，让学生了解色彩和设计色彩的基本概念，培养学生对色彩的感知能力；
2. 遵循教师为主导，学生为主体的原则，将讲授法、课堂提问法、头脑风暴法等多种教学方法有机结合，激发学生的学习积极性，变被动学习为主动学习。

学习要点

1. 色彩的基本概念；
2. 设计色彩的基本概念；
3. 固有色、光源色和环境色的概念。

一、色彩和设计色彩的基本概念

色彩是人的视觉元素之一，是物体遇到可见光分解并反射到人眼睛里所产生的一种视觉反映。没有光，就没有色彩，在黑暗中我们发现所有物体都会失去各自的颜色，人们之所以能看见物体的颜色，是因为有光源，如太阳、灯光等。1666年，牛顿在剑桥大学的实验室里把太阳光从小缝引进暗室，通过三棱镜在墙上折射出一条包括红、橙、黄、绿、青、蓝和紫色的七色彩带，这种现象被称作光的分解，这条七色彩带被称为光谱，如图1-1所示。光谱现象验证了太阳光由光谱中的色构成。另外，七色光谱的颜色分布有一定顺序，这种顺序与波长排列有关，人们按照这个排列制作出色相环，进一步确定了色彩的基本规律，如图1-2所示。

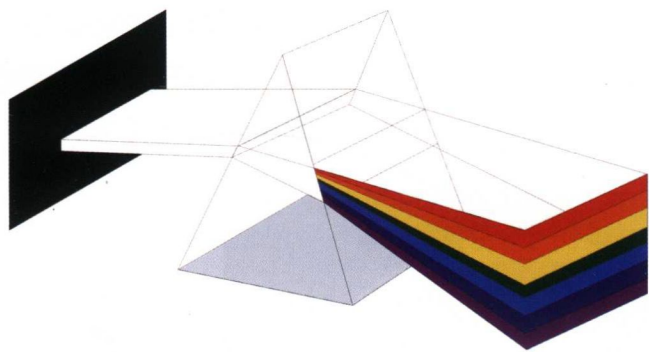

图1-1 牛顿七色光谱

图1-2 十二色相环

设计色彩是设计类专业的一门专业基础课程，它以色彩学的基本原理为基础，结合了应用设计领域的色彩要求，是一种具有特定含义和指向性的色彩设计方式。设计色彩就是通过对色彩的提炼、概括和再创造，形成全新的色彩体系和抽象色彩效果的色彩表达形式。在表现形式上，设计色彩不以真实的再现为目的，而以研究色彩的本质，抽象地表现色彩的内在美感为目标。

设计色彩以几何形为基础，从色彩给人的知觉和心理感受出发，用科学的分析方法，把复杂的色彩现象还原为基本的色彩关系，研究色彩在数量、性质和空间上的变化和相互关系，进而创造出新的色彩组合形式。

为了更好地认识和应用色彩，一些专家和学者研究色彩现象，并产生了以光色理论为依据的色彩理论学。18世纪开始，欧洲的色彩学家就试图从理性的角度将色彩“标准化”，终于找出配色的规律，创立了孟塞尔色立体、奥斯特瓦德色相环等色彩表示法。

孟塞尔（A. H. Munsell 1858~1918年）是美国色彩学家、美术教育家。其早在1905年就出版了《孟塞尔颜色图谱》，后经美国国家标准局、光学学会反复修订并出版了《孟塞尔颜色图册》。孟塞尔色立体如图1-3所示。

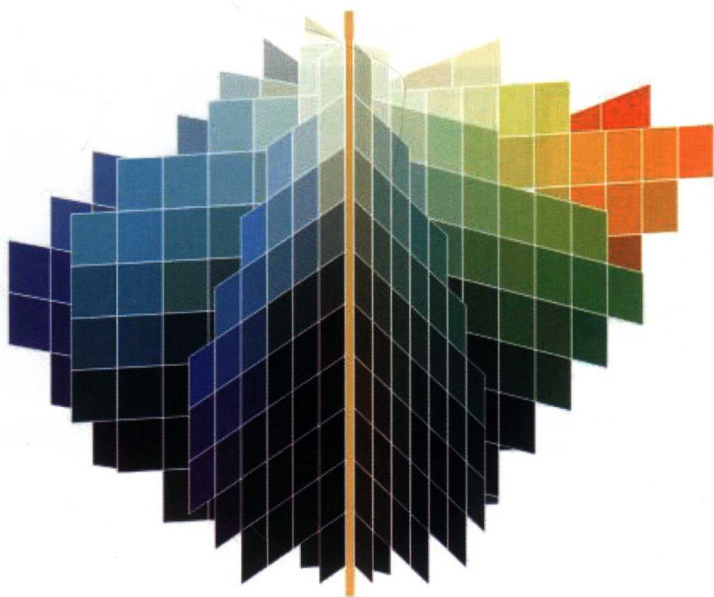

图1-3 孟塞尔色立体

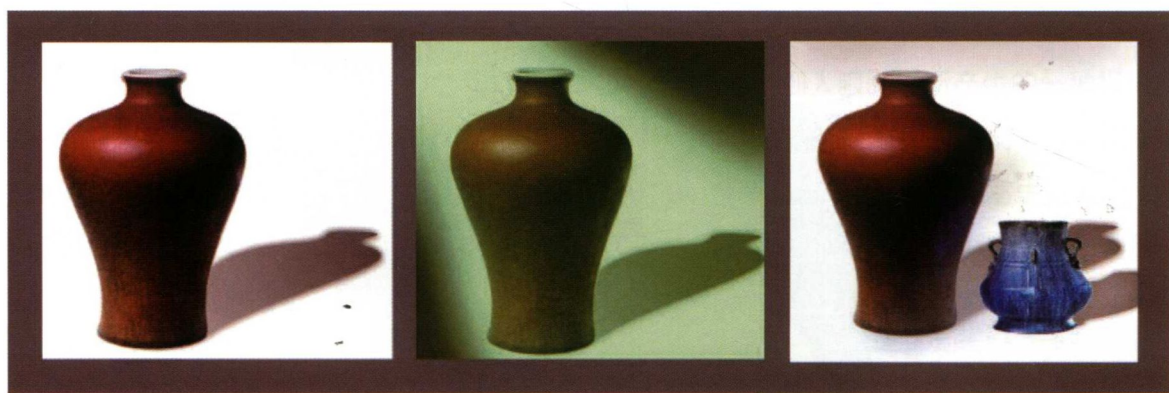
奥斯特瓦德 (W. Ostwald 1853~1932年)，德国物理化学家，他对染料化学研究做出过很大的贡献，1909年诺贝尔化学奖获得者，1921年出版了《奥斯特瓦德色谱图册》，以后又经修订，创立了色彩体系。奥斯特瓦德色相环如图1-4所示。

图1-4 奥斯特瓦德色相环

二、固有色、光源色、环境色

在日常生活中，通常我们认为所有物体都有自己的颜色，即“固有色”是存在的、不变的。但是，如果将物体放置于不同环境中，物体颜色则会随着光源色和环境色的改变而产生新的变化，如图1-5所示。

固有色

光源色

环境色

图1-5 物体的固有色、光源色和环境色

(1) 固有色就是物体本身所呈现的色彩。习惯上把白色光线下物体呈现出来的色彩效果总称为固有色。严格说,固有色是指物体固有的属性在常态光源下呈现出来的色彩。

(2) 光源色就是发光体本身的颜色,其照射到白色光滑不透明物体上则会呈现出来。各种光源(包括白炽灯、太阳光等)发出的光,由于光波的长短、强弱、比例性质不同,所以会形成不同的色光,如普通灯泡的光所含黄色和橙色波长的光多而呈现黄色,普通荧光灯所含蓝色波长的光多则呈蓝色。

(3) 环境色就是物体周围所反射的光色。物体表面受到光照后,除吸收一定的光外,也能反射到周围的物体上,尤其是光滑的材质更具有强烈的反射作用,如在一个白色瓷器旁边放置一块红布,白瓷器靠近红布的一侧便会呈现出红色倾向。另外,环境色在物体的暗部反射较明显,即俗称的反光。环境色的存在和变化,加强了画面色彩之间的呼应和联系,能够微妙地表现出物体的质感,大大丰富了画面中的色彩。

认识固有色、光源色和环境色对于从事艺术设计工作的人来说是很重要的。例如,咖啡的外包装设计用咖啡固有色引起消费者对咖啡香味的联想;在设计广告牌时,要考虑企业的标准色、夜晚广告牌上的光源色和左右两边商铺广告牌的颜色;在室内设计中,要考虑地板、灯光、家具颜色的相互影响;在商品展示陈列的设计上,考虑到光对物体固有色的影响等。

思考题

1. 什么是设计色彩?
2. 什么是固有色、光源色和环境色?

任务二 了解设计色彩的历史

学习目标

1. 了解设计色彩的历史;
2. 了解设计色彩在各发展阶段的代表风格及其特征。

教学方法

1. 讲授、图片展示结合课堂提问,通过各历史阶段不同风格设计色彩图片的展示和分析,让学生了解设计色彩的发展史,培养学生设计色彩的认知能力;
2. 遵循教师为主导,学生为主体的原则,将讲授法、课堂提问法、头脑风暴法等多种教学方法有机结合,激发学生的学习积极性,变被动学习为主动学习。

1. 设计色彩的历史；
2. 设计色彩在各发展阶段的风格特征、代表人物和代表作品。

设计色彩的实践探索最早可以追溯到19世纪末20世纪初的色彩构成实验，其中，荷兰的风格派作品为设计色彩奠定了一定的理论基础。风格派兴起于19世纪末20世纪初的荷兰，以画家蒙德里安和设计师里特维尔德为代表，主张从传统及个性崇拜的约束下解放艺术，艺术应脱离于自然而取得独立，强调纯造型的表现和绝对抽象的设计原则。认为只有用几何形象的组合和构图来表现宇宙根本的和谐法则才是最重要的。风格派还认为“把生活环境抽象化，这对人们的生活就是一种真实”。

风格派的思想 and 形式来自于荷兰画家蒙德里安的绘画。蒙德里安（1872~1944年）出生于荷兰，是风格派的创始人，早期受毕加索立体主义的影响，后形成自己独立的风格。他的作品主要用线分割空间，构成一种理性的视觉美感。他崇尚构成主义绘画的表现方式，在《造型艺术与纯粹造型艺术》一文中他表示：“我感到‘纯粹实在’只能通过纯粹造型来表达”“抽象艺术的首要 and 基本的规律，是艺术的平衡，这种平衡是表里平衡、个性和集体的平衡，自然与精神以及特质与意识的平衡”。他毕生追求纯粹性的绘画和造型方式，对现代实用美术、建筑设计、家具设计以及服装设计都有极大的影响力。

蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式，追求“绝对的境界”。他运用最基本的元素：直线、直角、三原色和无彩色的黑、白、灰等来作画。他的作品只是由直线和横线构成，色彩面积的比例与分割以“造型数学”为指导，一切都在严格的理性控制之下，故人们称他为“冷抽象”，即冷静的抽象形式。风格派作品如图1-6至图1-11所示。

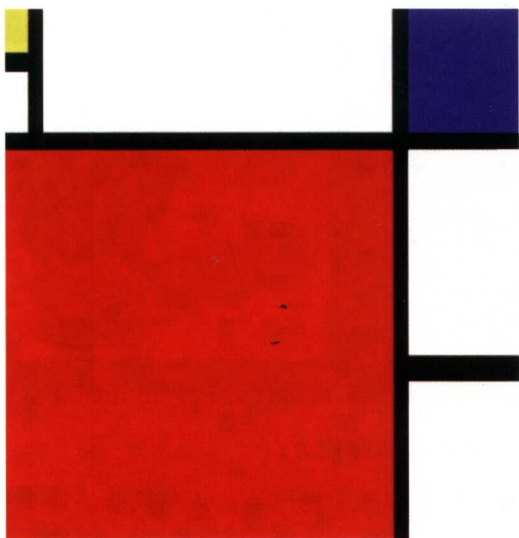

图1-6 红黄蓝构图1 蒙德里安 作

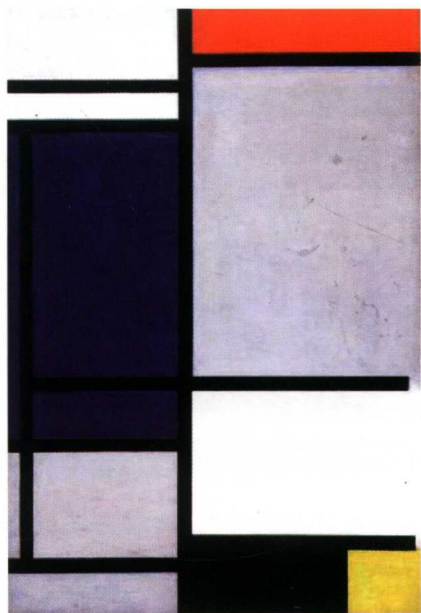

图1-7 红黄蓝构图2 蒙德里安 作

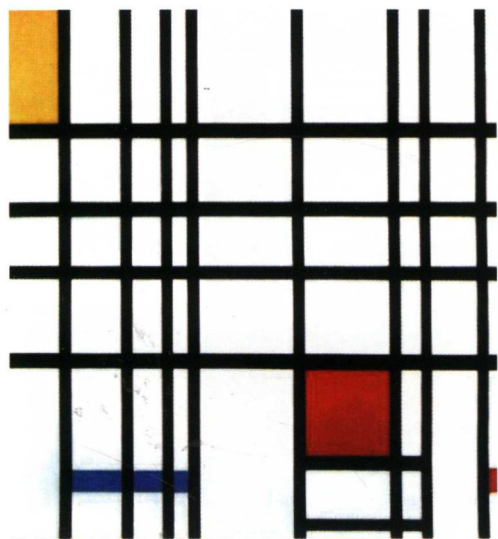

图1-8 红黄蓝构图3 蒙德里安 作

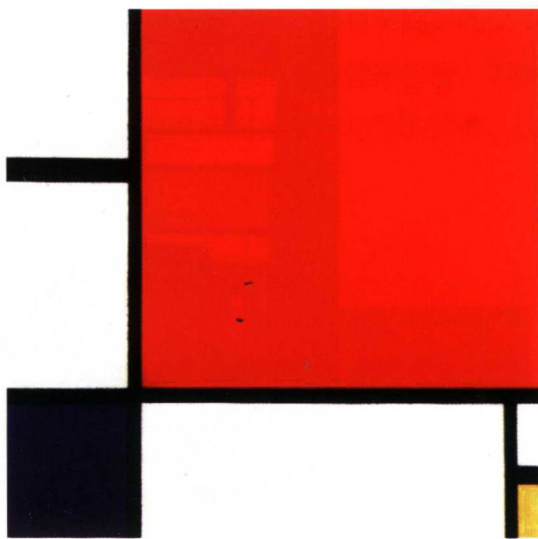

图1-9 红黄蓝构图4 蒙德里安 作

图1-10 受到风格派影响的建筑设计——台湾花莲翰品酒店

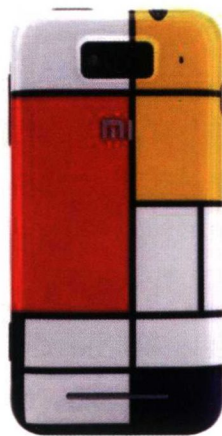

图1-11 受到风格派影响的产品、家具和服装设计

设计色彩完整的设计理论形成是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯学院是1919年由德国著名建筑师、设计理论家格罗皮乌斯创建的，集中了二十世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果，特别是将荷兰风格派运动和俄国构成主义运动的成果加以发展和完善，成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心，它把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

包豪斯建立了以观念和解决问题为中心的设计体系。这种设计体系强调对美学、心理学、工程学和材料学进行科学的研究，用科学的方式将艺术分解成基本元素点、线、面以及空间、色彩。它寻求的是形态之间的组合关系，使艺术脱离了传统的装饰手段，从而充分运用构成抽象地表现客观世界。

包豪斯所创造的作品既是艺术的又是科学的，既是设计的又是实用的，同时还能够在工厂的流水线上大批量生产制造。包豪斯学院的学生不但要学习设计、造型和材料，还要学习绘图、