

绘画色彩与设计色彩

王忠恒 李艳杰 ○ 主编

- 多种绘画与设计色彩技法的详细阐述
- 贯穿全书的全方位训练习题
- 众多艺术院校的倾情加盟
- 设计与实践的完美结合

清华大学出版社

绘画色彩与 设计色彩

王忠恒 李艳杰 ○ 主 编
王海礁 史 华 ○ 副 主 编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

绘画色彩是设计色彩的基础,展示设计、产品包装、时装设计及建筑装饰等都需要运用绘画和设计色彩。绘画和设计色彩使我们的生活变得五彩缤纷、色彩斑斓。

本书通过对绘画色彩与设计色彩的关系、为什么要学绘画色彩和设计色彩、色彩学基本原理、色彩的生理与心理特征、色彩的三要素与分类、绘画色彩的色调表现方法、绘画色彩以纯度为主的色调、绘画色彩以色相为主的色调、绘画色彩以冷暖为主的色调、绘画色彩的色彩调和的方法、绘画色彩的表现形式、各画种及其相互关系、水粉画的表现方法、工具使用、水粉静物写生训练技法及水粉风景写生训练等的学习,使读者能够将绘画色彩和设计色彩有机地结合在一起,实现绘画色彩和设计色彩为美好生活服务的最终目标。

本书不仅可以作为高等学校艺术设计专业、高等职业学院、高等专科学校和职业学校的专业教材,而且可以作为喜欢绘画色彩和设计色彩的读者的自学用书,是一本实用性、应用性极强的教学用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

绘画色彩与设计色彩/王忠恒,李艳杰主编. —北京:清华大学出版社,2010.8

ISBN 978-7-302-23284-1

I. ①绘… II. ①王… ②李… III. ①绘画理论—色彩学 ②色彩学 IV. ①J206.3 ②J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第147985号

责任编辑:杜长清

封面设计:刘超

版式设计:文森时代

责任校对:姜彦

责任印制:杨艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:9.25 字 数:214千字

版 次:2010年8月第1版 印 次:2010年8月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:35.00元

产品编号:038576-01

前言

P R E F A C E

如何把自然色彩变成绘画色彩,把绘画色彩变成设计色彩,一直是高校艺术设计专业基础色彩教学的难题。我们经常看到这样一些情况,艺术设计色彩教学与绘画专业色彩教学的模式没有任何区别,学生学完后都不知怎样应用。随着艺术设计教学和职业教育的不断发展,一些有识之士开始认识到设计专业基础色彩教学改革的重要性,但往往改“标”不改“本”,有时甚至出现胡乱结合的现象,如将写生色彩与专业结合,画一些不伦不类的、没有任何色彩关系的“儿童简笔色彩画”,这样结合的结果是:色彩基础不牢,专业色彩也不会应用。更有甚者将色彩教学课时删掉,以色彩构成代替色彩写生,我们说“色彩构成是研究和解决色彩基础理论与色彩搭配关系的问题,它并不能代替实践写生色彩,因为,写生是在实践中不断理解和体会光源色与环境色、物体色之间相互影响的关系,并最终在设计实践中灵活应用,色彩是解决‘本’的问题,是根本,是设计的基础。”

本书针对上述普遍存在的问题,结合多年高校艺术设计基础色彩教学经验,特别是高职教学实践,总结出一套符合艺术设计教育、符合高职高专、职业教育特点的实用实效的教学方法,全面系统地讲解了从自然色彩到绘画色彩、再到设计色彩的实践操作过程,体现了循序渐进、精讲精练、易于接受、以学生为主体、将色彩知识与专业紧密结合的原则,实现了教学与实践应用零距离。

本书共分8章,第1章为概述部分,详细讲解绘画色彩与设计色彩的关系和为什么要学绘画色彩和设计色彩;第2章通俗地阐述色彩学的基本原理、色彩的生理与心理特征、色彩的三要素与色彩的分类;第3章概括清晰地讲解绘画色彩的色调表现方法,包括绘画色彩以纯度为主的色调、绘画色彩以色相为主的色调、绘画色彩以冷暖为主的色调及绘画色彩的色彩调和等方法;第4章以绘画色彩的表现形式为开篇,介绍各画种及其相互关系,重点讲解水粉画的表现方法和工具的使用等;第5章为水粉静物写生训练技法;第6章为水粉风景写生训练技法;第7章为学习绘画色彩的最终目标,即色彩在绘画与设计中的表现和应用;第8章通过大量的优秀色彩作品的鉴赏,使读者能够真正感悟色彩、表现色彩、创造色彩,从而美化生活、美化世界。

本书既可以作为高等学校艺术设计专业、高等职业学院、高等专科学校和职业学校的专业教材,又可作为喜欢绘画与设计色彩的朋友的自学用书。

在本书的编写的过程中,得到了辽宁美术职业学院、辽宁艺术职业学院、沈阳职业技术学院、沈阳师范大学职业技术学院、沈阳艺术幼儿师范学校、东北师范大学人文学院和清华大学出版社的大力支持,同时得到了王海礁、郭鹏、刘杨老师及谭景文、赵霞、刘瑞卿、梁宇、王樱诺、王宏、黄静、付婉君、徐薇、吴娜、金红莲和刘晔等同学的大力支持,在此一并表示感谢。

由于时间仓促,水平有限,缺点和不足在所难免,请广大读者批评指正。

编者:王忠恒

2010年5月23日

目 录

CONTENTS

第1章	概 述	1
1.1	绘画色彩与设计色彩	2
1.1.1	绘画色彩的含义	2
1.1.2	设计色彩的含义	5
1.2	为什么要学习绘画色彩	5
1.2.1	色彩造型的需要	5
1.2.2	精神诉求的需要	6
1.3	为什么要学习设计色彩	7
1.3.1	艺术设计的需要	7
1.3.2	精神与物质诉求的双重需要	7
第2章	色彩学基本原理	9
2.1	光是色彩产生的唯一条件	10
2.1.1	光源的种类	11
2.1.2	色彩的形成	11
2.2	色彩的三要素与色彩的分类	12
2.2.1	色彩的三要素	12
2.2.2	色彩的分类	13
2.3	色彩的视觉与心理特征	15
2.3.1	色彩的生理特征	15
2.3.2	色彩的心理特征	16
第3章	绘画色彩的色调表现	23
3.1	绘画色彩以明度为主的色调	24
3.1.1	色调的含义	24
3.1.2	明度色调的表现方法	24
3.2	绘画色彩以纯度为主的色调	26
3.2.1	纯度色调的含义	26
3.2.2	纯度色调的表现方法	27
3.3	绘画色彩以色相为主的色调	28
3.3.1	色相色调的含义	28
3.3.2	色相色调的表现方法	28

3.4	绘画色彩以冷暖为主的色调	30
3.4.1	冷暖色调的含义	30
3.4.2	冷暖色调的表现方法	31
3.5	绘画色彩的色彩调和	33
3.5.1	色彩调和的含义	33
3.5.2	色彩调和的表现方法	33

第4章 绘画色彩的表现形式 37

4.1	绘画色彩的种类	38
4.1.1	绘画色彩的实践意义	38
4.1.2	绘画色彩的分类	38
4.2	水粉画的基本表现方法	38
4.2.1	水粉画的特点	38
4.2.2	水粉画的表现	39
4.2.3	干画法的表现	40
4.2.4	湿画法的表现	40
4.2.5	干湿结合画法的表现	41
4.3	水粉画的工具与材料	42
4.3.1	水粉纸介绍	42
4.3.2	水粉笔介绍	42
4.3.3	水粉颜料介绍	43
4.3.4	辅助工具介绍	45
4.3.5	水粉画用笔方法介绍	46

第5章 水粉静物写生训练技法 49

5.1	静物写生的构图与摆放	50
5.1.1	静物构图原则	50
5.1.2	静物摆放方法	50
5.2	简单静物写生训练技法	53
5.2.1	单体静物训练	53
5.2.2	组合静物训练	55
5.3	复杂静物写生训练技法	58
5.3.1	复杂静物写生训练	58
5.3.2	主题静物写生训练	60

第6章 水粉风景写生训练技法 63

6.1	风景写生的取景与构图	64
6.1.1	风景写生的取景方法	64
6.1.2	风景写生的取舍原则	66
6.2	简单风景写生训练技法	66

6.2.1	单体景物训练.....	66
6.2.2	组合景物训练.....	73
6.3	主题风景写生训练技法.....	73
6.3.1	自然风景写生训练.....	73
6.3.2	主题风景写生训练.....	76
第7章	色彩在绘画与设计中的表现和应用	79
7.1	绘画色彩的设计表现.....	80
7.1.1	绘画色彩的设计表现.....	80
7.1.2	装饰色彩的设计表现.....	82
7.2	设计色彩的广泛应用.....	83
7.2.1	设计色彩在广告设计中的应用.....	83
7.2.2	设计色彩在装饰设计中的应用.....	85
7.2.3	设计色彩在服装设计中的应用.....	86
7.2.4	设计色彩在产品中的应用.....	87
7.2.5	设计色彩在包装设计中的应用.....	89
第8章	优秀色彩作品欣赏	91
	参考文献	139

第 1 章

概 述

本章内容

- ◎ 1.1 绘画色彩与设计色彩
- ◎ 1.2 为什么要学习绘画色彩
- ◎ 1.3 为什么要学习设计色彩

1.1 绘画色彩与设计色彩

1.1.1 绘画色彩的含义

绘画色彩是利用色彩原理对客观事物进行时间、空间、理念和情感描绘的重要手段，而高校绘画色彩，特别是作为艺术设计基础教育的色彩，是实现设计教学的前提条件，它的手段主要是通过

通过对静物、景物或人物的表象特征进行思考和研究：第一，通过色光写生，研究物象的固有色、光源色、环境色及其相互关系；第二，色彩的表现内容多是具体的、客观的；第三，艺术风格多建立在具体形象的基础上，其形象生动、色彩丰富、造型美观，属于视觉艺术范畴；第四，艺术价值在于观赏和收藏（如图 1-1 所示），具有陶冶情操和教育感化的作用。如梵高的杰出画作《兰格罗瓦桥》，是 1888 年 2 月 21 日，在法国南部阿尔小镇的卡列尔饭店画的，他曾动情地写到：“今天的工作是画一张 5 号的画——那是在蓝色天空下，一辆小马车正通过的一座吊桥，和天空同色的河水、绿草、橘色的河堤，还有一群穿着各色衣服的浣衣妇女。”从表现手法上看，这张画的色彩用笔果断，仿佛听到金属管乐器奏出的嘹亮乐章。漫游在巴黎郊外，远离都市喧嚣，看天空一片湛蓝，水波清澈荡漾，梵高仿佛可以听到自己无比快活的气息（如图 1-2 所示）。

图 1-1 具有欣赏和收藏价值的油画作品（作者：梵高）

图 1-2 油画—兰格罗瓦桥（作者：梵高）

从梵高的画作中我们不难感悟：绘画色彩不仅是研究物体在光照射下所呈现的丰富色调，从而解决物体色、环境色、光源色及其相互影响和变化规律的关系，而且也是表达作者情感、教育、影响、陶冶人们情操的无可替代的艺术手段之一。

人类历史上曾出现过很多色彩绘画大师，比较有代表性的有梵高（荷兰）、达芬奇（意大利）、安格尔（法国）、塞尚（法国）、毕加索（西班牙）、马蒂斯（法国）、安德烈·德朗（德国）和蒙德里安（荷兰）等。

安格尔是古典主义最后一位、也是最杰出的一位杰出的色彩大师；马蒂斯是野兽派画家的代表；毕加索是立体画派的代表；蒙德里安是抽象画派的代表。抽象派是现代西方流行的一种艺术流派。20世纪产生于俄国，后流行于西欧和美国，主要存在于绘画和雕塑领域，创始人是俄国画家康定斯基，后印象派的代表人物是塞尚，野兽派的代表人物是安德烈·德朗。

中国是一个色彩古国，几千年来，在中国传统绘画中，色彩的演绎与发展有着自己独特的规律和法则。中国画讲究“随类赋彩”的同时，还十分重视空间环境对物象的影响。随着空间环境对物象的影响，随着空间环境和光源色的变化，物象的色彩也会随之发生变化，这就是我们常说的物体色、环境色、光源色之间的相互作用和影响。中国画和油画在色彩运用和对色彩的感受上是有所区别的。中国传统的绘画是以墨调色，在薄与厚、深与浅、淡与浓等多种矛盾体中求得视觉上的最终统一，如图1-3所示。这与西方绘画以油色烘染出的立体感、明暗透视等有很大的差异。在传统油画（如图1-4所示）技法中，色彩的影响力也是极为显著的，画家可以凭借理解、想象来充分地表达自己的感受，以显露其自身的魅力和美感。

图1-3 国画-荷花（作者：张大千）

图 1-4 油画-荷塘双栖（作者：王忠恒）

1.1.2 设计色彩的含义

要了解设计色彩首先要知道什么是色彩，所谓色彩就是客观颜色反映在人们视觉中的映像，这里有两种情况，一是大自然中无穷无尽、色彩斑斓的景色带给人们的各种颜色；二是人们通过色相环上的红、黄、蓝三原色调出的无数色彩，我们把这些不同的颜色称为色彩。

从绘画色彩和色彩的基本概念中，不难得出设计色彩的含义，第一，设计色彩就是要真实地反映物象的色彩面貌，也就是真实性；第二，要求画面效果具有适应时代特点的文化内涵，即审美性；第三，设计色彩应具有突出专业性的特点和功能的实用性，如图 1-5 所示；第四，必须是建立在现代科学研究基础之上的，即科学性；最后，设计色彩还要有前瞻性和创造性。

图 1-5 室内设计作品（作者：王宏）

1.2 为什么要学习绘画色彩

1.2.1 色彩造型的需要

素描是一切造型的基础，同时也是色彩造型的基础，所谓色彩造型就是用色彩的微差、渐变等关系去塑造物象的造型关系、空间关系和结构关系，如图 1-6 所示。因此，设计师的色彩感觉就显得尤为重要，这就要求设计师必须对色彩的纯度、明度、色相及色相之间的微差有敏锐的观察力和表现力，才能驾驭它并发挥它的最大能量。

虽然自然界的色彩为我们的视觉提供了丰富的色彩资源，并呈现出千差万别的色彩相貌，但是我们的感性认识与理性认识总是在不断提高和变化的，特别是在长期的实践中，人们不仅认识到色彩的差异性，同时也认识到了它的统一性与协调性，这种色彩中既对立又统一的特点构成了绘画色彩的基本关系，成为掌握绘画色彩关系的关键。色彩已成为我们表现自然和情感的重要手段，这就要求我们要不断总结经验，勤于实践，只有这样才能更好地驾驭色彩，才能把自然色彩转化为绘画色彩，才能设计出最理想的色彩画面和艺术作品。因此，用色彩去研究造型是画家和设计师的共同需要。

图 1-6 油画-雾锁长城（作者：王忠恒）

1.2.2 精神诉求的需要

绘画和音乐一样，都具有鼓舞和教育作用。但绘画重精神追求，它是通过表象的加工使其再现，使其更富有自身象征意义，所以，它既是色彩形象思维，又是色彩再现形象思维，总体上属于客观再现思维。因此，这一阶段的色彩教学应着重培养形象的、直觉的思维能力，完成这一部分的学习就初步具备了对绘画色彩的客观原理的认识和客观物象的表现能力，就为下一个阶段的

学习奠定了良好的基础。但这只是“万里长征走完了第一步”，也仅仅是色彩学习的感性阶段，对客观色彩的观察和表现属于感性色彩的范畴，没有更多的想象和情感的表达与投入，因此，还必须加强对创造力、想象力的培养，另外，还需要个人情感的实在投入，只有这样，色彩教学才能上一个层次。

一幅作品，无论是绘画作品、设计作品、文学作品或影视作品，都需要真实情感的投入，这样才能引起人们的共鸣，也才能打动人心，起到教化作用，这是人们精神诉求的需要。

1.3 为什么要学习设计色彩

1.3.1 艺术设计的需要

素描主要以造型来塑造物体在空间中的各种变化，反映的是物象的体积、空间位置和质感等，色彩是用颜色来反映物象的造型、体感、量感和空间感。两者没有本质的区别，而设计色彩则需要结合上述两方面的知识技能完成设计理念，表达设计宗旨，即人们需要的物质与精神诉求，同时它也是进行艺术设计的基础。

1.3.2 精神与物质诉求的双重需要

设计色彩教育的诉求主要由两个方面组成，即物质诉求和精神诉求。如何理解艺术设计教育色彩教学在这两个方面的诉求呢？可以从文化视角来理解，教育是人类传承文化和发展文化的特殊的社会实践活动，所谓的文化其实是“人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和”，这是从广义上讲，狭义上的文化是“特指精神财富，如文学、艺术、教育、科学等”。往往我们认为教育只是在传播人类的精神财富，而没有“物质诉求”的需要，其实不然，人类在教育中寄托着物质和精神的双重诉求，这是因为，虽然教育不能直接生产自己所需的物质产品，但是它是通过符号形态和色彩颜色将文化的深层内涵和寓意内化到受教育者身心之中，也正是在这一过程中，受教育者逐步获得了物质和精神力量，并逐步成为物质财富和精神财富的创造者。设计色彩在本质上承载着人类的物质诉求和精神诉求。艺术设计、艺术教育，特别是艺术设计色彩教育，也许更能直接反映这两方面的诉求。世界充满色彩，物质需要色彩，精神更需要色彩。

思考与训练题

1. 绘画色彩的含义？
2. 设计色彩的含义？
3. 为什么要学习绘画色彩？
4. 为什么要学习设计色彩？
5. 如何理解设计色彩是精神与物质诉求的双重需要？

训练目的：加强学生对绘画色彩和设计色彩的理解。

第 2 章

色彩学基本原理

本章内容

- ① 2.1 光是色彩产生的唯一条件
- ② 2.2 色彩的三要素与色彩的分类
- ③ 2.3 色彩的视觉与心理特征

2.1 光是色彩产生的唯一条件

在教学中往往将画室的窗户用厚窗帘遮挡起来，其目的是使室内的光线更加集中，这样有利于在不变的光源下研究光源色、固有色和环境色之间的相互变化关系，如图 2-1 和图 2-2 所示。

图 2-1 画室简单静物写生训练

图 2-2 画室复杂静物写生训练