

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

DESIGN COLOR

设计色彩

主 编◎王新荣

副主编◎王骋宇

重庆大学出版社

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

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

DESIGN COLOR

设计色彩

主 编◎王新荣

副主编◎王骋宇

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 王新荣主编. —重庆: 重庆大学出版社, 2016. 8

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

ISBN 978-7-5689-0052-2

I. ①设… II. ①王… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第202141号

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

设计色彩

SHEJI SECAI

主 编: 王新荣

副主编: 王骋宇

策划编辑: 席远航 张菱芷 蹇佳

责任编辑: 杨 敬 版式设计: 原豆设计(王奕彤)

责任校对: 刘雯娜 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社 址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮 编: 401331

电 话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传 真: (023) 88617186 88617166

网 址: <http://www.cqup.com.cn>

邮 箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 11.25 字数: 302千

2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0052-2 定价: 48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前 言 / PREFACE

当前高校的发展趋势为加强对应用型技术人才的培养,强调学生的动手能力,而要加强学生自身的动手能力,则必须把基础打牢。设计色彩是设计人(设计师)最为重要的专业基础课之一,所以其地位不可小视。

本书通过大量的文字和图片资料,采用科学的教学方法,加强对学生动手能力的培养,打造顺应社会发展的设计人才。本教材主要有以下三大特点。

第一,明确设计专业学习设计色彩的目的。强调学生从应用与目的入手,将其作为学习的切入点。设计色彩涉及的范围非常广,当前社会的许多行业都与它息息相关。解决设计专业服务于社会,应用于社会的观念问题。

第二,解决怎么学的问题。引导学生掌握获取知识的方法:向自然学习,向生活学习,向大师学习,向传统文化学习,向特色文化学习,向世界文化学习,使设计色彩的学习不是单纯的对色彩物象的描绘,更加注重色彩的解析与重组,更加强调色彩的表达与阐述。

第三,强调欣赏与应用。以大量的图文,详尽阐述了设计色彩应用于社会的效果。体现了设计色彩的世界性、共通性、共融性、多样性、多属性,同时也遵循了知识最终应用于社会的学习逻辑。

同时,重庆大学城市科技学院张新龙、汪顺锋、牟彦蓉老师也参与了本书的编写,在此一并表示致谢。

本书写成仓促,不足之处在所难免,请广大同行及读者指正,不胜感激。

王新荣(重庆大学城市科技学院教师)

2016年5月

目 录 / CONTENTS

1 设计色彩的概述

- 1.1 设计色彩的概念和含义 / 2
- 1.2 设计色彩的特点 / 6
- 1.3 绘画色彩与设计色彩的区别 / 7
- 1.4 设计色彩的发展方向 / 18
- 1.5 设计色彩在当代设计中的意义 / 19

2 设计色彩的基本原理

- 2.1 色彩的自然法则 / 21
- 2.2 色彩的基本原理 / 24
- 2.3 色彩三要素 / 24
- 2.4 影响色彩关系的要素 / 25
- 2.5 色调 / 26
- 2.6 色彩的工具 / 32

3 色彩的表现与类别

- 3.1 绘画色彩——感性思维 / 37
- 3.2 装饰色彩——理性思维 / 41
- 3.3 构成色彩——抽象思维 / 46
- 3.4 设计色彩——创意思维 / 49

4 设计色彩的训练方法

- 4.1 采集——写生（还原） / 57

- 4.2 临摹——借鉴 / 72
- 4.3 重构——创造（组织、个人意识） / 93

5 设计色彩的感觉与表现

- 5.1 情感的色彩表现 / 102
- 5.2 味觉的色彩表现 / 103
- 5.3 嗅觉的色彩表现 / 105
- 5.4 听觉的色彩表现 / 107
- 5.5 幻觉的色彩表现 / 110
- 5.6 时间的色彩表现 / 112
- 5.7 性别的色彩表现 / 114
- 5.8 兴奋与沉静的色彩表现 / 118
- 5.9 华丽与朴素的色彩表现 / 122

6 设计色彩的应用

- 6.1 色彩与视觉设计（平面）的应用 / 126
- 6.2 色彩与工业设计（立体）的应用 / 136
- 6.3 色彩与环境设计（空间）的应用 / 143
- 6.4 色彩与服饰、配饰设计（时尚）的应用 / 156
- 6.5 色彩与工艺美术（传统）的应用 / 161
- 6.6 色彩与数字设计（现代）的应用 / 165

参考文献

1 设计色彩的概述

课题名称：设计色彩的概述

课题内容：设计色彩的概念和含义

课题时数：2课时

训练目的：让学生了解色彩的基本原理。通过对色彩的基本原理的了解和掌握，使学生在对色彩的实践表现中能合理地应用色彩。熟悉并了解色彩工具的特点和分类，在实践中合理地应用。

教学方式：由教师讲授色彩的基本理论，用实践和案例来印证理论的客观性。

教学要求：1. 通过学习，让学生掌握色彩的基本理论。

2. 让学生建立色彩的要素，分辨色彩的冷热体系。

3. 通过实践，训练学生理解色彩特有的表现力。

4. 让学生了解工具的分类和特性。

5. 教师对学生该阶段的练习进行小结、讲评。

作业布置：要求完成多幅各种色调和多种组合色彩的课题练习作业。

1.1 设计色彩的概念和含义

设计色彩是以人类的生理结构为基础建立的色彩理论体系，它是人类有目的的创造活动，综合了物理学、化学、生理学、心理学、美学、市场学、社会学、消费学、商品学等一系列学科。它是经过精心的设计、构思、选择，通过一定的手段、程序和方法，运用美学原则，采用对称、均衡、比例、节奏、统一等形式美法则，创作出符合消费者审美需求、适合消费者功能要求的产品。设计色彩不是简单的色彩原形描绘，它更注重色彩的解析与重组，注重色彩的表达与阐述。

1.1.1 设计色彩的概念

设计色彩是设计者主观意识的产物。作为设计专业的一门基础课程，学习后，学生能够从具象写生色彩、客观写实色彩等自然色彩，过渡到意象色彩、情感表现性色彩、装饰性色彩的应用和表现。它是色彩感性形象与理性形象的融合，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实质，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。我们需要将现实色彩中不可能实现的、虚幻的色彩进行分解重组，在组合过程中，不断提炼、概括、创造出新的色彩元素、色彩组合方式和色彩内容。然后，再对色彩元素进行再提炼，打破时间、空间的限制，对形象进行色彩再创造，实现丰富的艺术表达和设计目的。

设计色彩的使用，几乎涵盖了人类社会所有有目的的活动。生活中到处都存在着色彩的应用：从食品到服装，从书籍到电影，从化妆到室内布置，从舞台色彩到彩色摄影等。在色彩的参与下，设计色彩逐渐形成了一套科学体系，规范了人们的行为和生活方式，使社会变得有条不紊（图1-1至图1-8）。

图1-1 原始岩画

图1-2 设计色彩的应用

图1-3 色彩的创意应用

图1-4 色彩的创意应用

图1-5 招贴设计

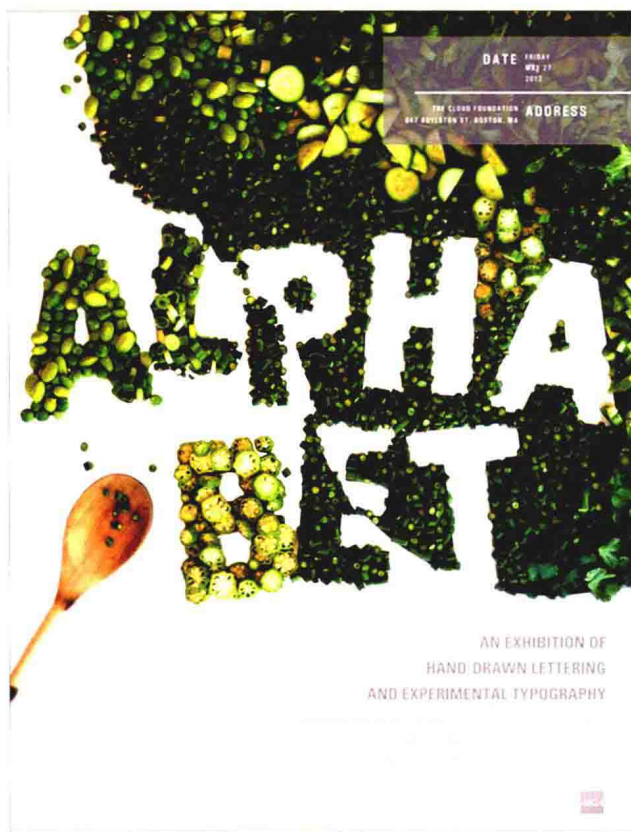

图1-6 招贴设计

图1-7 时装色彩

图1-8 华为集团标志设计

设计色彩不同于绘画色彩。早期的绘画色彩侧重于科学的再现，而设计色彩侧重于抽象的装饰，使平面化的色彩语言不受光源色、环境色和固有色的限制。设计色彩要与形态、空间、材质、结构、使用相结合，强调以实用为前提，以大众接受为目的，在使用的过程中使色彩与情感达到共鸣。设计色彩还要满足人们的生理需求与心理需求，它因时代、地域和个体不同而有所差异。各个国家、民族，由于受社会背景、经济状况、生活条件、传统习惯、风俗人情和自然环境影响而形成了不同的色彩习俗，在具体应用时要进行具体的分析。

1.1.2 设计色彩的含义

我们对色彩的认识、运用过程，是从感性升华到理性的过程。大自然的色彩虽然绚丽，但处一种繁复的状态。面对复杂的自然色彩，我们需要对其进行提炼、概括、梳理，形成一套完整的色彩体系。在描绘现实的绘画中，物体的色彩能够激起我们表现的冲动，但机械地再现往往不能引起受众的共鸣。我们需要对色彩进行再设计，对色彩进行配置与经营，从而达到设计的目的，满足设计师的诉求和受众的需求（图1-9、图1-10）。

图1-9 动人的自然景色

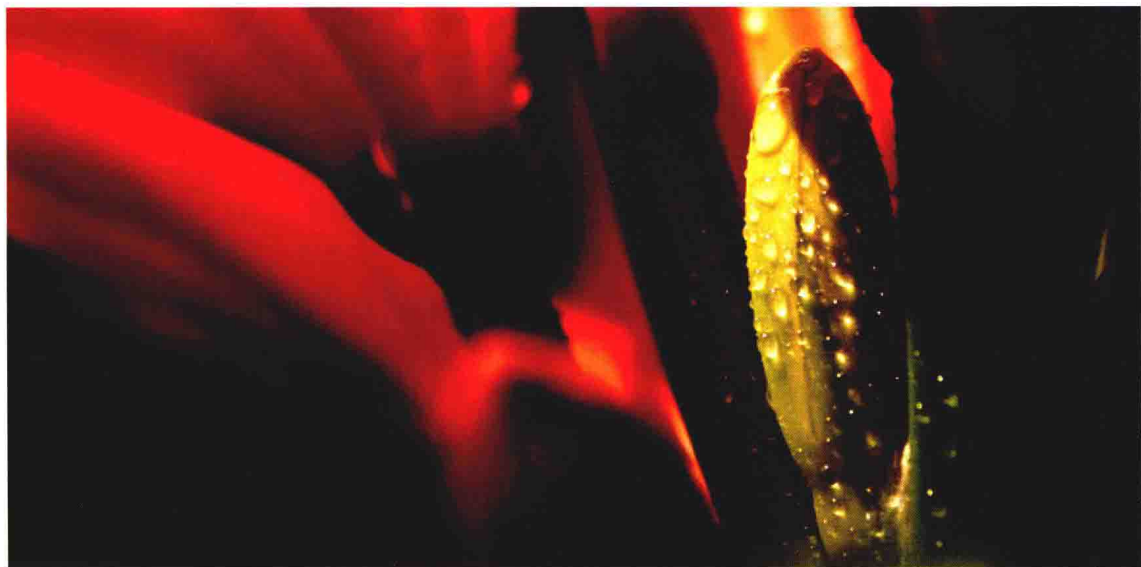

图1-10 动人的自然色彩

色彩作为一种艺术语言与艺术手段，在与具体的主题、形态相结合时，可以形成明确的审美联想和丰富的语义。为了使人类的生活更加美好，除了满足人们的审美需求，设计色彩还需要符合消费者的心理吸引、指导消费者，体现商品的价值并实现商业利益。用色彩进行设计，就要求设计者对除了了解市场的需求，还应了解人的需求。进行深入的研究，对色彩进行象征、意味与情趣的深刻研究，注意色彩的地域性、流行性、文化性等重要因素，满足社会对色彩应用的需求与变化。

1.2 设计色彩的特点

色彩是使设计产生视觉冲击力和艺术感染力的重要前提，它具有先声夺人和其他多种功能的力量，是设计艺术形式美的重要表现要素。作为专业性、针对性较强的设计色彩其具备有以下几个特点。

1) 真实性

色彩具有很强的再现客观事物的表现力，还可还原产品的本来面目。其真实感比黑白画面强，具有令人信服的力量，易于呈现设计形象的感染力。

2) 实用性

以设计的实用性为前提，采用针对性强的训练方法，进行与专业相关的课程剖析，如在写生时加强对色调研究及对色彩的提炼、概括、穿插、分割、重组等的训练。设计色彩实用面很广，它不只应用于设计艺术和造型艺术，也可应用于多种门类的艺术形式，如摄影、电影、戏剧等。需要强调的是，在色彩的使用上要讲究实用效率。

3) 认知性

设计作品借助于色彩的不同处理，易于让观众认知、识别，有助于创造有个性的设计形象，使受众对产品及企业的印象固定化。

4) 情感性

从视觉心理来说，色彩可以诱发人们产生多种情感，有助于设计作品在信息传达中发挥感情攻势，刺激欲求，从而达到促成销售的目的。

5) 鲜明性

简洁鲜明的色彩有助于设计作品引人注目，使其给人们留下良好的第一印象。

6) 地域性

色彩作为一种艺术形式和文化，很多时候需要体现它的地域性。地域不同，色彩的取向和需求也有所不同。

7) 审美性

美的色彩能给人带来视觉上的和谐，使人觉得舒适，能满足人的精神享受和文化艺术的发展要求。

8) 科学性

设计色彩的理论基础是建立在现代科学技术的成果之上的，特别是光学、化学、生理学、心理学、美学、市场学、商品学中与色彩有关的部分，是设计色彩基础理论的重要组成部分。它的研究必须接受唯物主义和辩证法的科学思想的指导，一切从实际出发，理论联系实际，在实践中检验、应用和发展理论。同时，设计色彩理论和实践也离不开现代科学技术的帮助，如计算机、化学、印

刷、市场策划与营销等。

9) 创造性

这是设计色彩训练中的主要特点和最终目的。未来的设计师只具备一般的表达能力、表现素质是不够的,还应该具备与众不同的思维能力,并且能用创造性的色彩语言来表达自己的意图。色彩源于生活和对自然色彩的科学研究,前人和他人的研究与创造只能作为参考。因此,我们不能简单地重复前人,而要紧跟社会的发展变化和市场需求,不断创新、勇于创造。只有这样,才能成为一个真正的顺应社会发展潮流的设计师。

1.3 绘画色彩与设计色彩的区别

我们知道,造型艺术通常被划分为纯艺术和实用艺术两大体系。一般来说,纯艺术中的绘画色彩是直截了当的陈述,是对现实世界的真实描绘;而设计色彩需要对现实世界进行抽离,需要撇开固定模式,在信息的抽取中使日常的理性经验与游离的形与色相交融,以便获得丰富的设计语言。纯艺术以精神性、情感性、欣赏性为目的,是艺术家为了表达心中的情感,满足自身的心理需求而进行的表现,不受社会条件的制约,属于客户行为;而实用艺术将社会需求、社会审美与个人审美相联系,并受生产工艺、制作条件、材料成本、环境场地等种种条件制约。设计色彩的宗旨是为人服务,不同的商品包括了不同的色彩设计。

设计色彩与绘画色彩既有区别,又有联系。二者原本是建立在同一色彩理论基础上的,但受到艺术目的的影响,在表现手法和形式美感上有所差异。一般情况下,许多绘画色彩是以表达作者心境、感受为目的,而非真实地在说客观事物。注重色彩的肌理表现和空间层次表现,是感性的、主观的。设计色彩是经过理性分析,反复推敲、提炼的结果。它偏重于色彩的抽象与概括,不受自然光线的限制,注重人们的生理及心理的反应。其主要目的是为设计服务,体现一种审美取向,突出色彩的装饰化特征及其超越自然色彩的能力。

1.3.1 绘画色彩

色彩是视觉艺术中最感性的因素,能够在瞬间引起视觉注意并引起情感共鸣。绘画色彩在西方经历了不同的历史时期,产生了很多的流派,每一次新流派的出现都会引起色彩表现形式的变化。绘画色彩作为艺术表现的重要手段,是不可复制的因素。它是艺术家的情感载体,无论是再现还是表现客观事物,画面都融入了强烈的个人情感因素,强调个人情感的宣泄,是一种感性的画面经营形式。

就艺术的产生而言,后现代艺术产生于现代艺术,现代艺术产生于古典艺术或传统艺术,有些传统艺术产生于生活而非原始艺术。在古希腊时期,由于材料的限制,绘画色彩以自然物质的原色为主,如古希腊建筑中的雕塑多以石材本身的天然色为主。古罗马的瓶画则主要有黑绘式和红绘式两种色彩样式,和中国同期的彩陶艺术一样,都是比较简单的表现形式。随着中世纪基督教的盛行,绘画开始为宗教、政治服务。基督教把色彩作为神迹的象征,色彩斑斓的马赛克壁画将人们带入了虚幻的色彩世界,色彩因而具有了丰富的象征性和极大的内涵(图1-11)。文艺复兴时期,由于新材料的开发与利用,加上巨匠达·芬奇透视学的发明,绘画色彩逐渐摆脱了中世纪概念化、教义化的象征功能,突出表现物象的真实空间。特别是油画的出现,使色彩更具感染力(图1-12)。

1) 绘画色彩的主观性

色彩作为绘画艺术的重要造型要素，是一种非常独特的视觉语言。它可以激发创作者的灵感，表达人们的细微情感，注重个性化表达。

在意大利文艺复兴时期的艺术三巨头中，达·芬奇的作品具有理智特点；米开朗基罗的作品常表现宏大的社会场面与神话场面；拉斐尔的作品则表现了宫廷的生活的华贵与优雅。虽然三者的表现方式有所不同，但对色彩的追求都是以描绘真实的色彩为准则（图1-13、图1-14）。

图1-11 欧洲教堂彩色玻璃

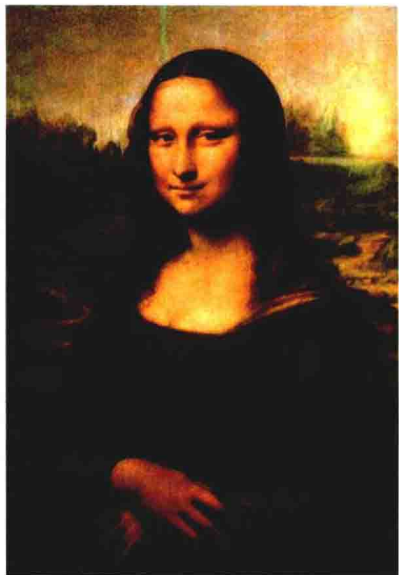

图1-12 蒙娜丽莎（达·芬奇）

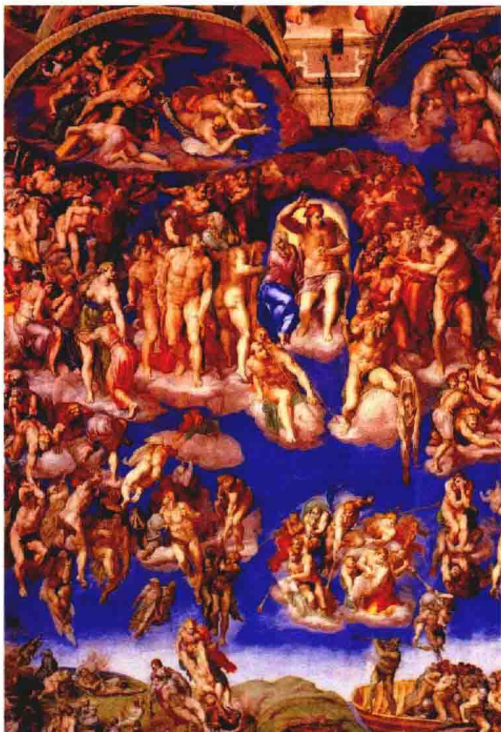

图1-13 最后的审判（米开朗基罗）

印象派的绘画作品色彩跳跃，富有光感，艺术上追求的目标不再是简单地再现社会场景，而是转向艺术本体语言的表述。20世纪极少主义引导了整个西方艺术的色彩变革，现代艺术、后现代艺术一反传统的思维方式和表现手法。以塞尚为代表的印象派画家，真诚地面对生活，相信直觉，否定传统，并通过色彩明度、色相、纯度的对比与推移来追求色彩艺术的本质特征（图1-15）。莫奈的画面启动了绘画的外光语汇形式（图1-16）。塞尚对画面的形、色、结构进行了重建。马蒂斯画面色彩采用了强烈的补色对比形式，色彩浓烈，直截了当（图1-17、图1-18）。后印象派代表梵高的画面色彩呈现出激动人心的节奏，画面流动着奔放的、火焰般的笔触，充满了热情。画家力图用色彩表现内心世界。梵高用强烈的色彩、夸张变形的笔触、旋转的形状和跳跃的点线交织出辉煌的色调，他用情绪的色彩语言，表现内心世界的痛苦（图1-19）。

图1-14 椅上的圣母(拉斐尔)

图1-15 静物(塞尚)

图1-16 日出(莫奈)

图1-17 舞蹈(马蒂斯)

图1-18 色彩静物(马蒂斯)

图1-19 星空(梵高)

图1-20 毕加索作品

图1-21 康定斯基作品

毕加索立体空间中的色彩结构，康定斯基跳跃的、狂热的色彩体系，都是对自身色彩语言的一种主动把握与控制，准确地反映出画家对色彩的感悟、把握与追求（图1-20、图1-21）。康定斯基这位抽象艺术的前驱，用类似音乐“即兴曲”的创作方法，将红、黄、蓝等不规则的色块像浮动在空中一样，相互碰撞，在视觉上与心理上制造出一种紧张与冲突。色块的重叠，穿插赋予了画面一种主观情感；不同的线条时而旋转、时而跳跃，充满了动感与活力。画面虽没有表现具象的物像，却在抽象的线与面的交织、起伏、运动中演奏了美妙旋律。这位既是艺术家又是设计师的康定斯基表现出一种对神秘世界的忘我追求以及对内心世界的真实反映，这一切都来自于他超乎常人的敏锐洞察力。蒙德里安则运用“对立的等式”来寻求统一性。他喜欢用直线、直角、矩形，并采用红、黄、蓝三原色来构成画面。他把传统绘画的体积、深度、透视、笔触等原则全部取消，取而代之的是世界清晰、明了的几何式构建（图1-22）。

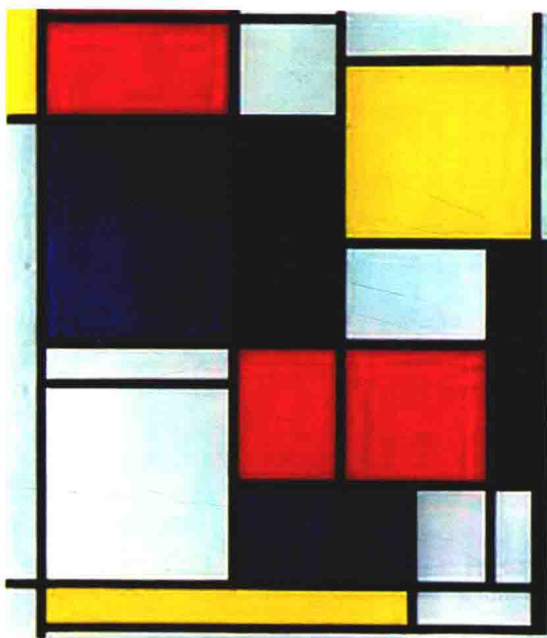

图1-22 蒙德里安作品

中国的艺术，从本质上来说是象征的艺术，寓意的文化，追求淡雅、宁静、静虚之美。在墨色的使用上更加注重主观情感的表达，注重色彩的平面化、意象化、装饰化，以求在似与不似之间塑造一种内心世界的真实。这种风格体现出“天人合一”的宇宙观思想把白色作为色彩的极致，涵盖了大千世界、无限宇宙。画面中的墨色通过浓、淡、干、湿表现出变化不定的画面形式，这是一种情感的传递、表现，同时也符合中国人的习惯。中国艺术家对自然物象有目的的改造与经营，决定了画家不必去考虑色彩由于空间、光源、肌理、质感等引起的冷暖、纯度等变化，这是一种主观的色彩表现手段（图1-23）。

图1-23 泰国水乡（吴冠中）