

设计

艺术

与

色彩

自然

思维

科技

设计

与

色彩

图书在版编目（CIP）数据

设计与色彩 / 周至禹著. -- 重庆：重庆大学出版社，2021.9

（名师大讲堂）

ISBN 978-7-5689-2019-3

I. ①设… II. ①周… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第195807号

名师大讲堂

设计与色彩

SHEJI YU SECAI

周至禹 著

策划编辑：张菱芷

责任编辑：夏宇 装帧设计：薛冰焰

责任校对：王倩 责任印制：赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：饶帮华

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

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

*

开本：787mm×1092mm 1/16 印张：13 字数：297千

2021年9月第1版 2021年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-2019-3 定价：78.00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

Foreword

前言

设计作为一种将技术与艺术进行整合、观念与形式进行碰撞的创造行为，对色彩这一重要的形式语言与表现手段的重视不言而喻。因此，在设计教育中占有一席之地的色彩教育必不可少，当代设计对色彩研究及色彩应用的高度重视也证明了这一点。色彩作为知觉对象，隶属于人的内在真实的主观层面，时常被排除在科学认识之外，尤其是绘画艺术中的色彩训练和表现。在艺术设计色彩的解读与应用中，如何在多元的文化形态背景下研究色彩语言的多样性和可能性，厘清设计与色彩的诸多层面的关系，拓宽并丰富设计与色彩的教学内容及评价体制，更好地在设计色彩的教学过程中增进理论与实践的和谐统一，促使教学的理念转向对色彩的设计思维与创新能力的培养，是设计与色彩教学的出发点。同时，无限丰富的色彩绘画艺术资源也是最好的温润和补益，应强调设计色彩的人文倾向，使之与艺术设计教育的根本价值更趋一致。

在经济与信息全球化的设计时代，设计色彩所扮演的角色意义重大，而设计与色彩教育正是将其推上这一历史角色不可或缺的一环。在色彩的基础训练中，重视色彩构成和形式的基本原理和色彩作用，在色彩科学体系的基础上，寻求基于视觉的色彩对比与和谐的训练，研究符合人们视知觉和心理原则的配色。配色有三大要素：光学要素（明度、色相、纯度）、存在条件（面积、形状、肌理、位置）和心理因素（冷暖、进退、轻重、软硬、朴素华丽）。设计时，运用逻辑思维选择合适的色彩搭配，产生恰当的色彩构成，不仅悦目达情，而且能更好地传达信息。除了作为基础教学的抽象色彩构成形式基础和写生色彩系统知识之外，设计与色彩的研究还从艺术色彩进入设计色彩，进行更高层面的色彩研究和设计训练。而更高层面的设计与色彩研究，则需要研究色彩与情感、色彩与语境、色彩与象征、色彩与文化、色彩与信息等诸多关系，通过研究当代艺术色彩的表现，分析其背后的社会文化要素，结合具体的设计应用来借鉴和汲取，以丰富设计领域的色彩表现，形成有时代特色和思想内涵的设计色彩文化体系。

Chapter 1

“设计与色彩”课程综述

1. “设计与色彩”课程简介	004
2. “设计与色彩”课程理念	007
3. “设计与色彩”课程大纲	008
4. “设计与色彩”课程内容摘要	010
5. “设计与色彩”课程目标	012
6. “设计与色彩”课程要点	014

Chapter 3

色彩情感与文化的普遍特征

1. 色彩的情感表现	038
2. 色彩的象征意义	041
3. 色彩的审美要求	045
4. 色彩的心理作用	046
5. 色彩应用的文化	049

Chapter 2

色彩规律与原理的基本要点

1. 色彩的调和理论	020
2. 色彩的视觉特性	021
3. 色彩的造型特性	022
4. 色彩的色调特性	025
5. 色彩的关系法则	026
6. 色彩的空间性质	029
7. 色彩的均衡处理	030
8. 色彩的组合原理	032
9. 四色彩体系简述	033

Chapter 4

包豪斯的色彩构成研究案例

1. 伊顿的色彩研究	054
2. 阿尔伯斯的色彩研究	062
3. 康定斯基的色彩研究	072
4. 克利的色彩研究	080

Chapter 5

艺术色彩与设计色彩关系分析

1. 色彩设计的普遍性与特殊性	090
2. 色彩设计的写实性与装饰性	092
3. 设计与艺术色彩的互哺关系	094
4. 前卫艺术色彩与时尚色彩设计	098
5. 审美是色彩设计的语境和条件	103

Chapter 7

不同设计领域的艺术色彩应用

1. 视觉传达色彩设计	120
2. 包装色彩设计	124
3. 产品色彩设计	126
4. 形象色彩设计	131
5. 室内色彩设计	132
6. 环境色彩设计	134
7. 城市色彩设计	138
8. 服装色彩设计	140

Chapter 6

色彩转换设计的研究要点

1. 设计的艺术色彩营销	108
2. 设计色彩的调研报告	109
3. 色彩的多学科相互借鉴	110
4. 色彩的大众性与个人性	111
5. 色彩的信息诉求和情感性	112
6. 色彩作为符号设计的象征	113
7. 色彩设计的区域社会特征	115
8. 色彩创新设计及价值作用	116

Chapter 8

艺术色彩转换设计色彩作业练习

参考文献

设计

与

色彩

1

Chapter

“设计与色彩”
课程综述

002 - 015

“设计与色彩”课程简介

“设计与色彩”属于艺术设计类专业必修课。从内容上看，本课程选取了对现代设计研究非常重要、在实际教学中问题比较集中和突出的“色彩基础研究”为突破点；从教学方法上看，本课程选取了艺术史上最具有代表性的大师作品和最具影响力的色彩表现流派为主干，在完整展现现代艺术及设计发展中色彩理论表达及色彩表现成就的同时，将“与大师相遇”的研究命题融入教学，让学生自主地选取一位大师的经典色彩作为研究对象和设计动机，在展开独立色彩作业的同时获得一种色彩学习的方法，整个色彩教学中的知识性、思考性与体验性构成一个有内在结构的整体。与此同时，从经典的精选到理论的讲解，课程的呈现绝不只是色彩知识的堆砌或作品资料的罗列，而是授课者长期研究现当代色彩艺术成就的心得与评说，其中将色彩的视觉性、情感性、审美性与信息性分门别类地举例说明，让学生有形象的认识与感受。这不是一门生硬的色彩史课，而是一门发现色彩、理解色彩、应用色彩的研究性与实践性并重的课程。在讲述色彩的同时，不断引出许多研究的关键点（如涉及色彩观看的距离问题、色彩的错觉与心理反应、色彩的宗教象征问题等），引发学生就色彩的某一点做更加深入的学术思考，为更加准确精湛的色彩设计奠定基础。

图 1-1

▲图 1-1 2005 年，克里斯托（Christo）夫妇在纽约市中央公园的走道上安装了 7503 道由聚乙烯制成的门，每道门都悬挂着一块橙色帘幕，绵延 37 公里，穿越整个中央公园。矩形门的设计反映了城市的网格图案，橙色旗帜在微风中飘动，犹如波涛汹涌的海洋，映衬了裸露的树木和高大的楼房，给走过的游客投下金色的阴影。

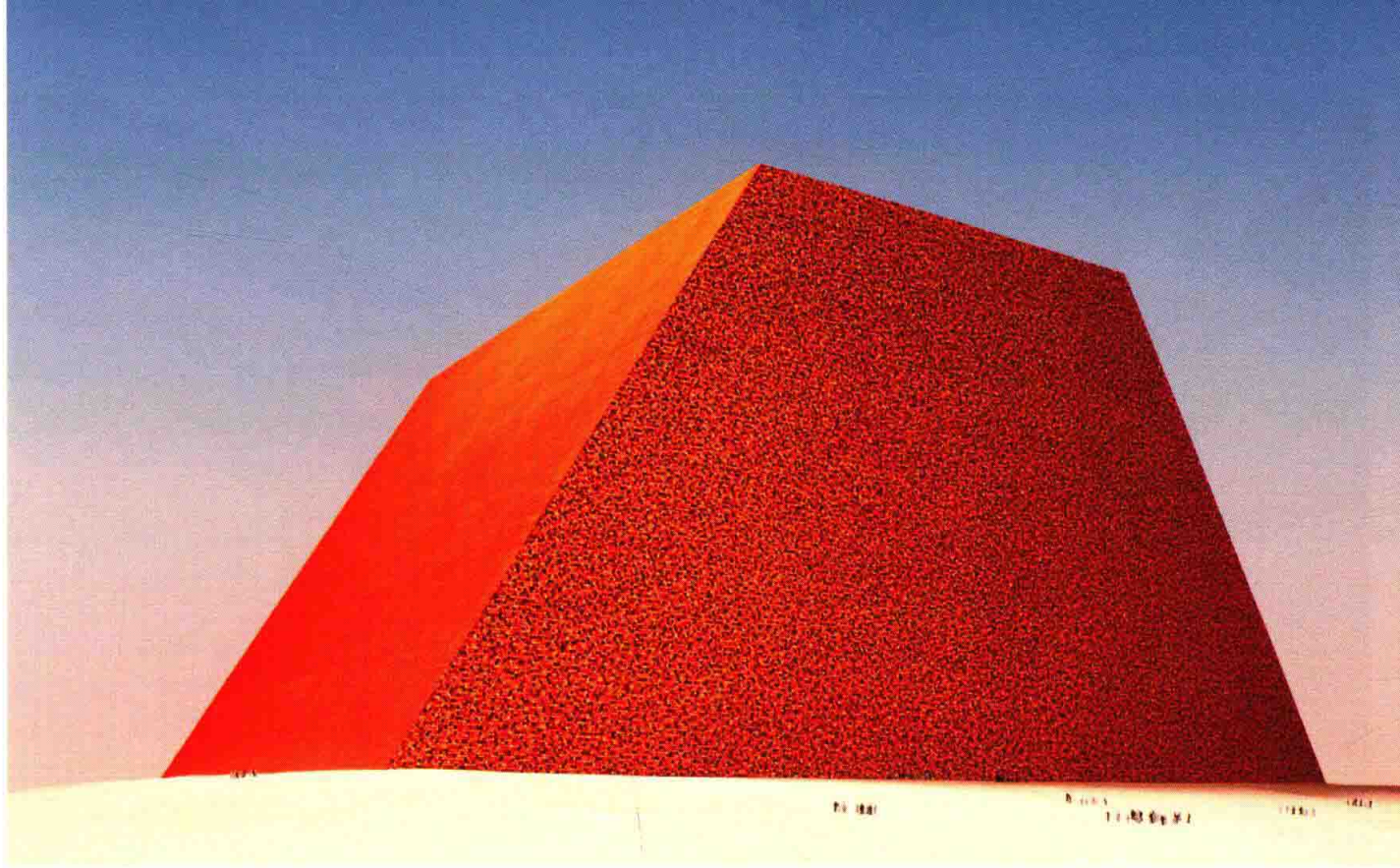

图 1-2

▲图 1-2 克里斯托夫妇最雄心勃勃的项目之一——在阿布扎比的沙漠中建一个高 150 米的马斯塔巴 (mastaba)。早在 1977 年, 夫妇二人就开始寻找地点, 如果这个设想能够实现, 这将是世界上最大的现代金字塔。克里斯托计划用 8 种不同的颜色涂在 41 万个桶上, 闪闪发光的效果会让人想起伊斯兰建筑中的马赛克。这将是克里斯托夫妇唯一的永久作品。但显然, 他做不到了, 克里斯托于 2020 年去世了。

虽然“设计与色彩”课程偏重结构性、研究性, 但也十分注重开放性、应用性, 理论与实践并重, 感觉与逻辑同行。“设计与色彩”作为一门公共专业基础课, 授课者希望学生能从中获得有关研究方向及研究方法的益处。当代艺术从架上走到架下, 色彩开始在雕塑、装置等领域出现, 也在当代艺术材料(如纸张、颜料、木材、铜铁等)上充分展现, 色彩与生活与自然的关系越来越密切, 其设计的因素也日益加大, 这可以从大地艺术家克里斯托的作品中看出来。因此, 这种艺术与设计的融通、相互滋养成为一种更大领域的视觉文化现象。作为更高层面的色彩研究, 将会把其纳入研究视野之中, 从而拓展原先单纯注重功能的色彩设计, 将色彩设计的效用进一步扩大到社会文化层面。

图 1-3

▲图 1-3 克里斯托夫妇与设计师、建筑商和学生合作，在美国科罗拉多峡谷搭建了一块橙色帆布，名为《山谷瀑布》。它长 381 米，悬在 111 米的高度。保持幕帘到位需要 417 米长的电缆，重达 61 吨，锚定到 864 吨混凝土地基。橙色幕布在山谷停留了 28 小时，直到大风迫使它被取下。

“设计与色彩”课程理念

设计色彩在当代设计方面的应用，在各个设计领域已成显学，显示出设计色彩作为最大众化的审美方式所具有的表现力，不容忽视地成为现代设计表现和传达方式的核心之一。“设计与色彩”课程力图在当今设计教学中开辟新路，成为设计专业学生的必修课程，既不属于最基础的色彩教学，也不属于纯理论的研究分析，而是从历史脉络梳理设计与色彩的关系，以西方绘画色彩发展的历史脉络来研究色彩，从艺术角度梳理设计与色彩的关系，并联系设计色彩的发展进行阐释。

本课程着重讲述从 19 世纪到当代色彩观念的流变，并重点阐释抽象色彩理论的形成与发展；以理论性讲授和讨论为重点，侧重于分析各个艺术流派色彩运用的基本理论和主张，研究各个流派的不同色彩特点与艺术效果。目的是让学生具备艺术色彩的审美修养，并能够将其引入对色彩的设计应用中。

在此，需要说明以下几点：①本课程主要以西方绘画色彩发展的历史脉络来研究色彩，从色彩角度介入对流派、画家的分析，且有意简略对图像主题等要素的论述，而将色彩要素和视觉原理阐释得更加清晰；②中国绘画色彩研究与设计应用单独形成一门课程与本课程对应；③虽是从艺术史的角度审视色彩观念的发展和变革，但以亲知的经验对流派和画家的色彩风格进行描述，关注色彩观念的演进和变化，同时注意色彩表达的直观性、生动性和独特性。最终这一切都紧密地与设计色彩应用联系起来，导向色彩研究的终点：思考艺术色彩与设计色彩的关系。本课程力图具有延伸性：反映出人类对色彩的无有穷尽的认识、应用和创造的渐进过程。这种色彩研究进一步与专业方向结合起来，在艺术表现和设计应用方面具有更为广泛的发展前景。

“设计与色彩”课程大纲

艺术设计教育将色彩研究作为设计基础，除了关注设计色彩本身的发展和学术研究之外，理应认识和研究艺术色彩对设计的影响与启发，从而提升设计色彩的色彩独特性、情感性的多样表现，借以避免设计色彩的同质化、程式化倾向。对于设计色彩的教育而言，从更大的方面研究设计与色彩的关系，便是把二者视为文化关系，而不仅仅是形式关系和视觉表现关系。“设计与色彩”从绘画史的角度审视色彩观念的发展和变革，对每一个流派的色彩风格进行概括，结合作品加以详细解说，重点讲解从19世纪巴比松画派到当代的绘画色彩观念的发展，尤其是将以色彩表现为特征的流派作为重点，向大师学习色彩，梳理流派之间在色彩方面的启承转换、色彩理论发展的历史关系和当代呈现，也相应地联系到同时代的设计色彩表现。本课程从色彩的视觉特性、空间性质、情感表现、审美要求、设计处理、组合原理等方面论述色彩在艺术设计创作中的多样性表现，以期让学生能够系统地了解色彩的艺术视觉表现脉络和当代性特征，并将其与个人的专业研究结合起来，成为自己必备的知识结构基础。

课程方式：课堂结合PPT进行理论讲授。课下布置研究课题，让学生通过普泛性的色彩知识和专题性的色彩研究，了解绘画视觉色彩的变化，以“当我遇到了×××”为基本题目，以一个画家、流派或颜色作为研究对象，深入研究其源流及色彩运用特征，然后尝试与本专业色彩设计实践探索结合起来。要求作业以PPT的形式完成，并在课堂上阐释自己的研究内容和研究方法，和同学进行交流与讨论。

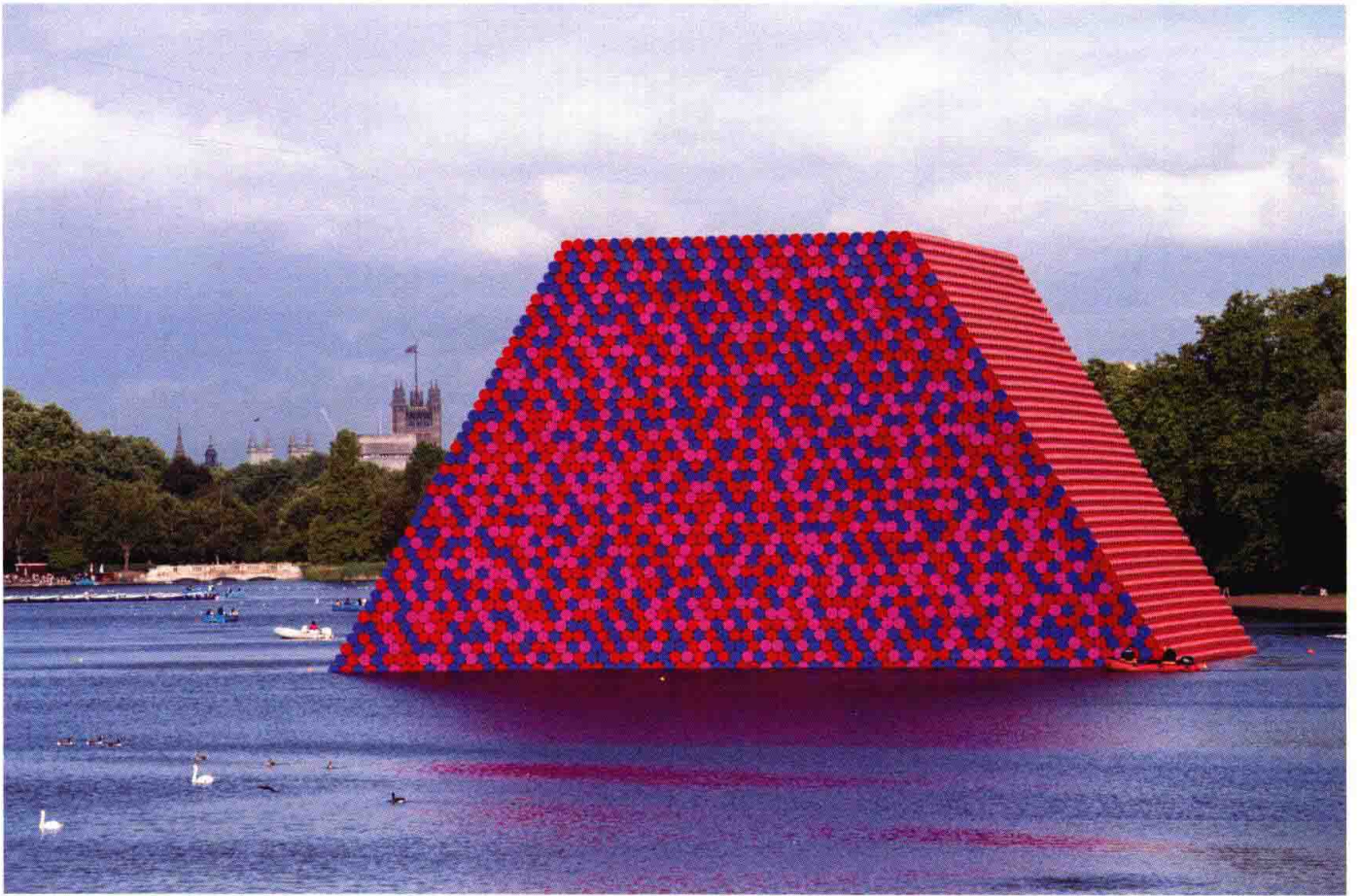

图 1-4

▲图 1-4 克里斯托在英国的第一次重大创作中，创造了一个由 7506 个特制桶组成的浮动结构，固定在蛇形湖底部的脚手架上。《伦敦马斯塔巴》以红色、蓝色和淡紫色的色调绘制，让人想起印象派艺术，因为它的倒影扭曲了水禽、脚踏船和户外游泳者的水中映象。

“设计与色彩”课程内容摘要

依据素描的图画——古典主义的色彩

色彩显现的自然——英国风景画的色彩

外光写生的初萌——巴比松画派的色彩

自然色光的颂歌——印象主义的色彩

点彩形式的张扬——新印象主义的色彩

感性理性的并举——后印象主义的色彩

丰富细微的营造——象征主义的色彩

平面织锦的辉煌——纳比派绘画的色彩

浓烈饱和的表达——野兽派绘画的色彩

激情燃烧的狂放——表现主义的色彩

颓废瑰丽的标志——分离主义的色彩

梯度空间的探索——立体主义的色彩

运动节奏的闪烁——未来主义的色彩

纯粹理念的实践——至上主义的色彩

理性抽象的生成——构成主义的色彩

几何秩序的体现——荷兰风格派的色彩

基本原理的建树——包豪斯的色彩

不拘一格的自由——达达主义的色彩

梦幻真实的表达——超现实主义的色彩

色彩笔触的迷醉——抽象表现主义的色彩

单纯极致的发挥——极少主义的色彩

商业色彩的借用——波普艺术的色彩

视觉色彩的迷惑——光效应绘画的色彩

心灵深处的观照——新表现主义的色彩

五彩辉光的弥漫——当代抽象绘画的色彩

光怪陆离的反照——照相写实主义的色彩

现实主观的抒发——新写实主义的色彩

痉挛堆砌的怪异——新具象绘画的色彩

►图 1-5 夏加尔 《执调色盘的天使》 1936

图 1-5