

序 言

由于有了大自然的无私奉献,人类才得以生存于这个色彩绚丽的世界之中。从每年的春夏秋冬到每天的朝霞余晖,人们饱览和感受了各种不同的色彩变化。我们认识这个世界的美丽也是从色彩开始的,色彩不仅象征着自然的迹象,同时也象征着生命的活力,没有色彩的世界是不可想像的。现代艺术家们正是从色彩的世界中得到了足够的灵性而开始了他们富有特殊意义的艺术旅程。

现代设计的色彩研究正在随着设计理念的不断变化而快速发展,作为现代设计的重要组成部分,色彩在设计中的作用显而易见。当我们在为设计作品中色彩的精彩表现而陶醉时,也不得不为设计师的匠心独运而感叹。设计作品的色彩取向往往带有浓郁的时代背景,而时代的变迁又往往依赖于社会的政治、经济、文化、艺术等各方面的综合发展。在设计领域里,我们所说的各个设计专业的时代特征通常都可以从设计作品及生产的产品色彩中找到答案,如服装设计流行色彩的发布预示着着装风格及着装文化的改变与流行;环境艺术设计中也有着流行色与装修风格的主流走向;工业产品设计的色彩变化同样强调时代的鲜明性。如果我们能够多加留意和观察设计作品的色彩变化,就会发现许多有趣的现象:人们在不断变化自己的服装色彩,今年爱穿红色和黑色,明年爱穿白色和棕色;家居的色彩也是一年一个样;装修的色彩风格时而华丽,时而典雅,多少体现了人们对时代的进步与变化的积极反应以及对美好生活的强烈追求。在家电产品中,过去所提到的黑色家电指的是电视机,白色家电指的是冰箱、空调和洗衣机,但在今天的产品设计中,为了更好地迎合人们不同的欣赏习惯及审美需求,家电的色彩设计已经变得非常的丰富和多样化,除了黑色和白色,我们还会看到灰色、蓝色、绿色和紫色等多种色彩的家电产品,极大地丰富了人们的生活。没有设计的中国已成历史,没有色彩的中国也已过去。现代设计在中国虽然年轻,但充满活力;设计色彩的研究和教育虽然起步较晚,但却前程似锦。我们在国内外众多设计师及专家的色彩运用和研究成果的基础上,作了更进一步的拓展与探索,从不同角度和视角分析了设计色彩的相关特征和风格,使色彩研究更加全面和具有较强的艺术性和学术性。

《现代设计色彩教材丛书》在各位同仁的大力支持下,即将与广大的读者见面,我们颇感欣慰与遗憾,欣慰的是本套丛书在经历两年的艰苦耕耘下终于告一段落,完稿成书。遗憾的是本书的编写仍然有许多不足和欠缺,还希望各位读者给予批评和指教。

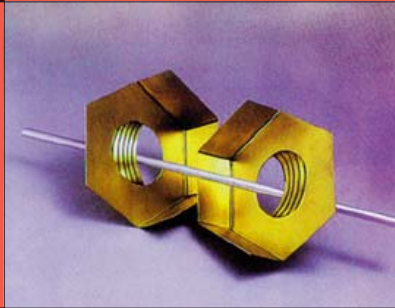
本书录用的图稿既有教学中学生的作品,也有国内外设计师的优秀作品,风格极为多样化,具有着很高的学习及鉴赏价值。

停笔之前,再次感谢为此书的编写给予过帮助的老师、同学及各位朋友。

编者写于广西艺术学院设计学院
2004年12月6日

04	01 论图形设计色彩
08	02 图形与色彩
30	03 图形设计的色彩表现
54	04 图形设计的色彩文化
68	05 图形设计色彩实例欣赏

目 录

在现代艺术设计作品中，图形的运用无处不在，从黑白图形到各式各样的色彩图形，丰富了艺术设计的内容，极大地增加了设计作品的创意性和欣赏性，但在设计领域里，图形色彩作为专门的课题研究还并不多见。

在以往的图形设计研究中，人们更热衷于研究图形的创意设计和它的表现效果，而对于图形色彩的研究却显得较为平淡，虽然图形的创意设计不可忽略，但成功的作品却离不开巧妙的色彩表现。许多的设计作品在刚开始的草图阶段表现较为平乏，在进入实质性的色彩表现后，作品得到了超乎想象的突破。图形与色彩之间的相互关系应该是相辅相成的，图形是架构，色彩是灵魂。一个小小的标志设计，其简单的色彩变化却表现出了一种商品乃至一个企业的形象及文化。在相关的广告设计及其各类平面设计中，对于图形的色彩表现要求也是非常严格的，因为色彩将决定作品的最终视觉效果。在媒体影视广告中，鲜亮明快的色彩，塑造了各式各样的商业和艺术氛围，引人注目，以达到商品的宣传和营销目的。在商业插画及书籍插图中，色彩的表现也尤为重要，不仅要有一定的创意能力，还需要有更出色的造型和色彩表现能力，这样才能够吸引人的眼球，提升欣赏价值。

标志图形设计

TRINITY EXPRESS COMMUTER TRAIN Railway 美国 1997

SWAN SHIPPING AGENCIES

Exporter 澳大利亚 1997

标志图形设计

书籍插画设计

商业绘画设计

关于色彩方面的研究，已有许多的学者和专家作过专门的探讨和分析，并形成系统的理论和体系，我们在此书中将重点分析和研究设计专业图形的色彩运用以及图形色彩的基本特征，力求以新的角度、新的观点、新的思维去阐述其新的设计理念。在常规的设计教学中，我们已习惯于照搬色彩原理来解释设计中的色彩运用问题，并常常是一笔带过。而设计教学更应该传授给学生全面的设计知识，这其中包括了图形、色彩、技法等方面的教学内容，任何一个方面的缺失都会造成设计作品的简单性而失去设计

的艺术深度。如在设计色彩运用中，补色的运用所产生的效果远比同类色的效果在视觉上更加具有冲击性和吸引力，而这在一般的理论中是强调谨慎使用的。设计作品通常使用大面积的色块加以较小的图形变化，以求产生更强烈的视觉效应，这也是设计色彩的主要特征之一。设计作品中有关图形与色彩的关系确实是非常值得研究的课题，在本书的以下章节中，我们将作更深入的探讨，以希获得更有价值的学问，与同行来共享其中之乐趣和成就。

商业摄影设计

黑白图形设计

商业插画设计

1. 图形的构成特征

既然谈到了图形的色彩，那么我们先来看看图形的构成规律及造型特征，这样也许会对我们认识图形与色彩之间的关系有较好的帮助。它包括以下几个方面的内容：

(1) 图形的分类 图形设计是现代设计学中最为核心的组成部分，贯穿于设计的各个专业，由于所在专业不同，对图形的教学和要求也有所不同，不过在这里我们将之统称为图形设计。细分的话有：图案设计、插画设计、标志设计、构成设计、卡通动画设计、装饰画设计等多种形式的变化，视觉上表现为黑白和色彩图形两种形式。

(a) 图案设计 图案设计是指运用于各类专业设计中的图形方案设计，题材包括各种自然形、创意形、几何形等。在格式方面有：单独图案、适合图案、二方连续图案、四方连续图案等，形式及变化极为丰富。

图案设计

图案设计

商业插画设计

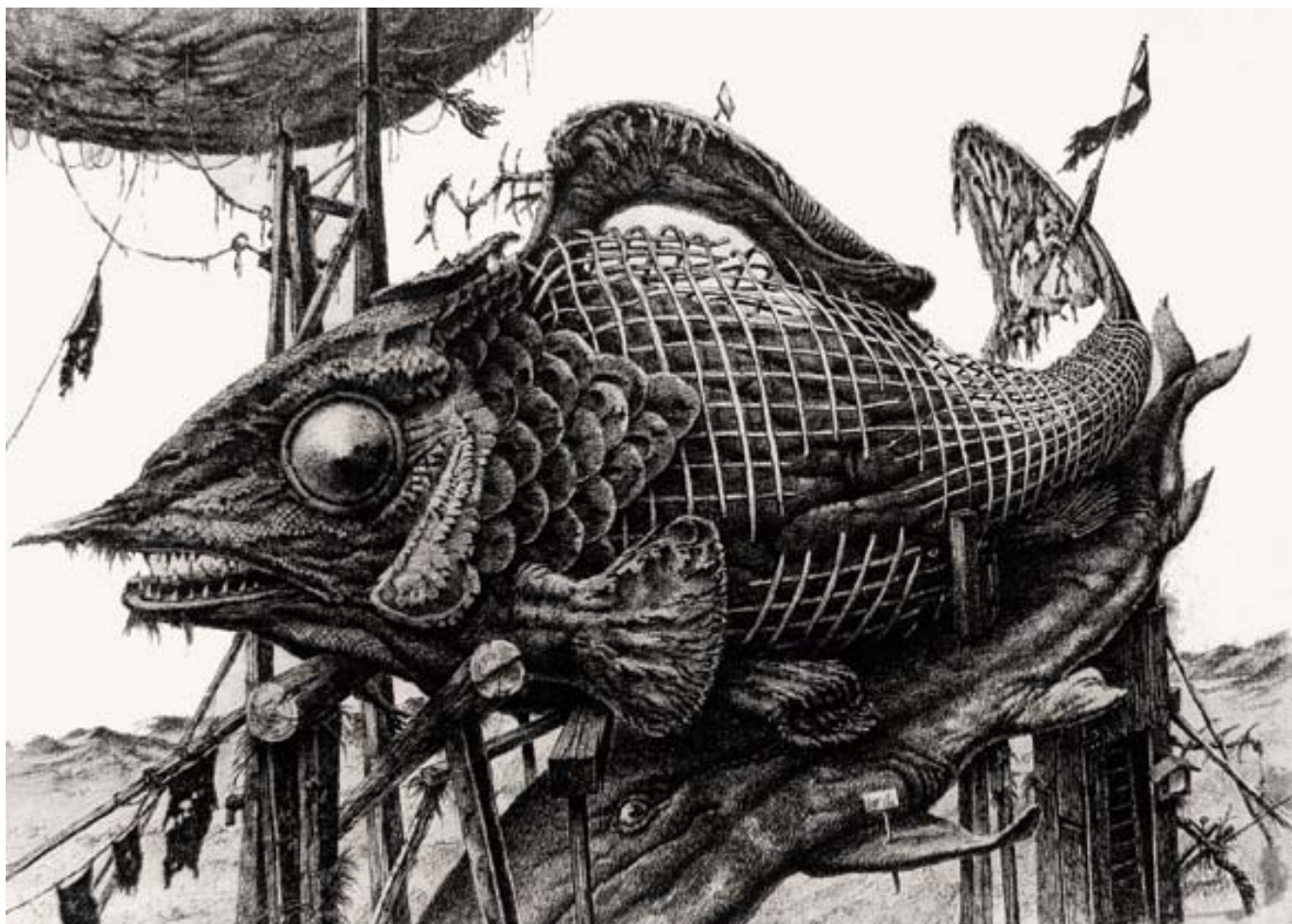
(b) 插画设计 这里指的是为各种的艺术、文学、商业等领域所进行的图形设计与创作。插画设计主要集中在文学插图与广告插图方面。表现的形式非常丰富，风格各异，创意性很强，有很强的欣赏价值。

书籍插画设计

招贴画设计

书籍插画设计

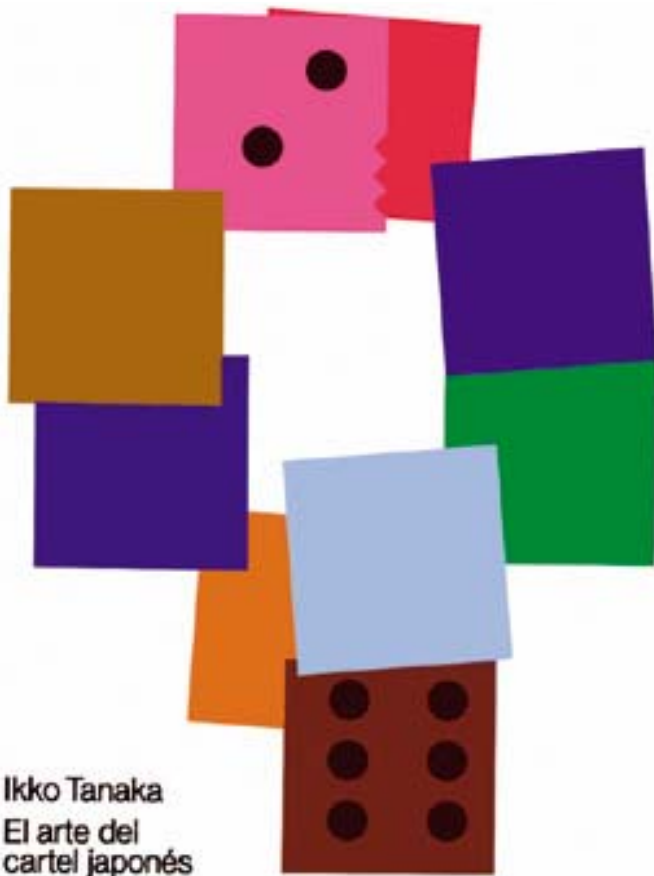
(c) 构成设计 利用现代设计的构成原理来进行的图形设计,我们将之称为构成设计。构成设计的最大特点就是现代感强。巧妙的空间形态、形体的简练穿插,使得图形的视觉效果具有极强的冲击力。

构成设计

构成设计

Ikko Tanaka
El arte del
cartel japonés

构成设计

卡通设计

卡通设计

(d)标志设计 大部分的标志设计都运用图形来进行,这类图形力求造型的简练和明了,针对性强,主要是为了树立企业、集体、个体或者商品的市场形象和大众形象而进行的。这类图形的设计需要较好的专业水平和造型基础。

标志设计

(e)卡通设计 也称动画设计,是现代设计中新兴的专业。卡通图形的最大特点就是其独特的造型理念和造型手法,如美国著名的“米老鼠”和“唐老鸭”、我国电影《大闹天宫》中的“孙猴子(孙悟空)”,这些大胆而谐趣的造型使其得到了人们的广泛喜爱,形成了自己的受众群体,满足了人们的视觉与精神的需要。

卡通设计

(f) 装饰画设计 装饰画的风格是多种多样的,装饰画的造型也是丰富多彩的,装饰的图形有的简单,有的复杂多变,造型风格千变万化,加之各种绘画的表现技巧,使得画面的视觉效果得到了充分的加强。

装饰画设计

装饰画设计

装饰画设计

(2)图形的创意 图形的共同特征就是具有较强的创意性和表现性。为了达到设计表现的目的,设计师往往采用非同常规的思维形式来进行设计和表现,令人意想不到,构思巧妙,别出心裁,以一图达百意。创意一般包括联想、寓意、象征、错视等思维形式及表现形式。创意是图形设计

的精髓。

(a)联想 图形创意的最初方式,由某一事物或某种思维所引起的设计冲动,从而实施设计的表现结果,这依赖于设计师在平时的观察与设计的能力。

联想

联想

联想

(b)寓意 将某种巧妙的思维结合到另一种设计的思维当中去,使之相得益彰,从而使原来的图形含义得到进一步的升华和加强,寓意更广泛,更耐人寻味。

寓意

寓意

寓意

寓意

(c) 象征 以某种图形去表现另外的、意义相近的设计创意,从而扩展图形的创意范围,避免直接的表现与简单的说明。

象征

象征

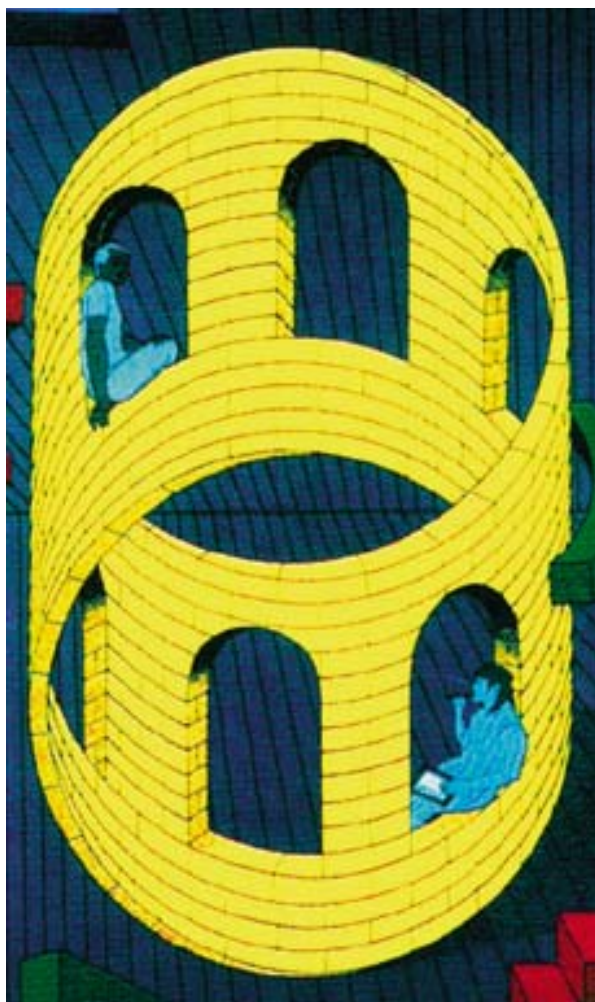

象征

象征

(d) 错视 现代设计中常用的手法，在平面的形体中创造另一种视觉空间，似是而非，错综复杂，看似合理，但又充满矛盾，形成了独特的图形风格。

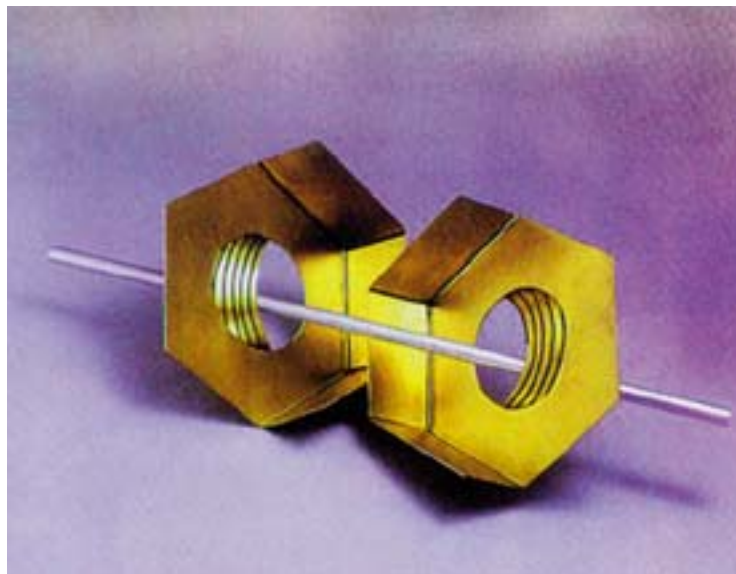
错视

错视

错视

错视

(3)图形的表现 图形的表现形式是多种多样的,但设计师的造型思维和造型能力将决定图形表现的最终效果,图形一般常见的表现形式有:几何图形、写实图形、抽象图形、字体图形、综合性图形等。在具体的画面技巧中,摄影、手绘、电脑及特殊材料的表现形式也是非常多见的,每种形式的表现效果都具有独特的视觉语言和艺术特征。

(a)摄影 摄影是现代商业设计中惯用的手法,由于这

种手法的直观性与真实性,使得摄影的图形具有了较好的亲和力,人们在欣赏这类图形的时候往往很快就可获取到相关的信息和知识。加之现代摄影技术的进步,这一手法得到了淋漓尽致的发挥,为现代设计增加了新的思路与理念。

摄影

摄影

摄影

摄影