

第 1 章 导 论

本章教学提示

学习目的：让学生了解设计色彩的概念。

教学内容：设计色彩的概念；设计色彩与写生色彩的区别；学习设计色彩的目的与方法。

学习要求：了解设计色彩的概念，明确学习目的及设计色彩对于自己所学专业的影响。

教学方式：以课堂讲授为主。

1.1 设计色彩的概念

设计色彩是建立在对自然色彩写生表现的基础上，以表达设计师设计理念为目的的色彩表现形式。设计色彩不同于传统的绘画色彩，它除了有绘画色彩的一些基本方法和色彩理论外，更侧重于形与色的主观处理和画面构成的表现，并带有明显的设计意识，具有较强的想象力与创造力（图 1-1 和图 1-2）。

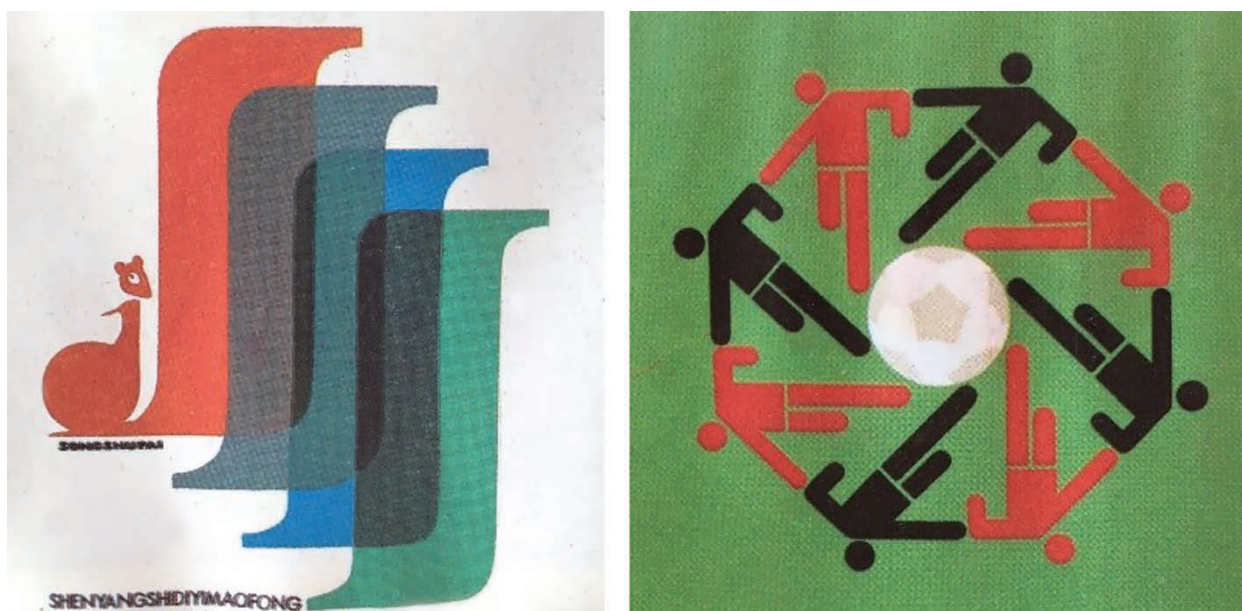

图 1-1 广告设计

(a) 《鱼》(考菲尔德)

(b) 《海星》(莱热)

(c) 《观望》(基塔依)

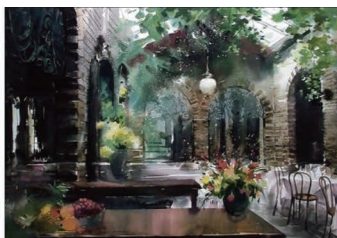
图 1-2 绘画

1.2 设计色彩与写生色彩的区别

写生色彩和设计色彩都是对色彩的表现,但表现形式上有很大的差异。写生色彩是从客观真实的角度来观察、分析色彩,然后准确表达物象客观存在的色彩关系。它不只研究物体的固有色,而是把物体的固有色、光源色、环境色作为一个不可分割的整体来加以研究,在造型上以表现物体的结构、比例、层次、空间、质感为研究对象。从色彩学角度来说,写生色彩更偏重再现客观物体自然的色彩关系,是客观真实的再现。图 1-3 是中国画家和美国画家的写生色彩作品。

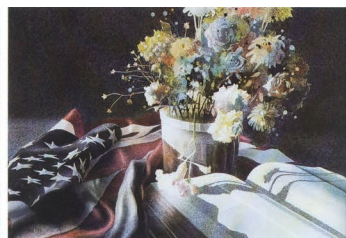
(a) 《静物》(刘寿祥)

(b) 《风景》(宋肇年)

(c) 《静物》(圣切尔·比毕)

(d) 《静物》(Patrik K White)

图 1-3 水彩画

设计色彩侧重理性分析的主观表现,注重对客观物体本身形与色的主观处理和形式构成方法的研究,在造型上不拘泥于物体的自然属性,是对自然色彩进行主观的整合与提炼,注重自然色调中各种色彩的色相、明度、纯度、面积之间的对比调和规律研究。以固有色为基础来研究色彩的平面性与装饰性,注重画面的设计感,并根据需要对画面中的形与色进行大胆的夸张变形与再设计,充分发挥设计师的想象力和创造力,具有极强的自我意识和个性化特征。与写生色彩相比,设计色彩需要考虑实用功能和公共属性,以大众的审美标准为设计原则,具有美观与实用双重属性(图 1-4 ~ 图 1-6)。

写生色彩是设计色彩课程中的一部分,从写生色彩入手,可以培养学生深入生活进行艺术实践、认识自然并发现美。“艺术来源于自然,来源于生活,同时高于自然,高于生活”,只有去认识自然,发现自然与生活中的美,了解大自然中色彩的变化规律,才能更好地培养与提高学生对色彩的观察能力及表现能力,为设计色彩的进一步学习打下基础,使学生能在更高层次观察、分析、理解和运用色彩,培养其现代创新意识,提高其设计能力(图 1-7 和图 1-8)。

(a) 学生作品 1 (王鑫哲)

(b) 学生作品 2
(黄梦莎)(c) 学生作品 3
(黄梦莎)

(d) 学生作品 4 (朱嘉怡)

图 1-4 设计色彩

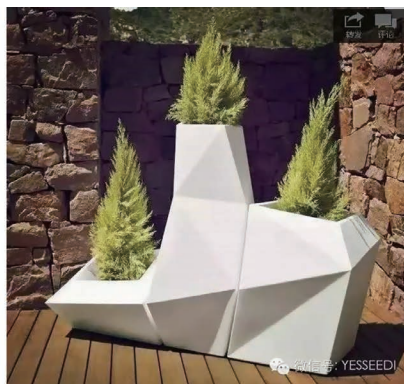

图 1-5 景观小品设计

图 1-6 包装设计

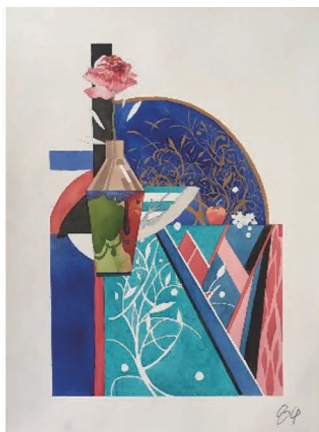

图 1-7 写生色彩的表现

(a) 学生作品 5 (秦无双)

(b) 学生作品 6 (杨沫尔)

(c) 学生作品 7 (杨沫尔)

图 1-8 建筑空间色彩的创意表现

1.3 学习设计色彩的目的与方法

学习设计色彩,其主要目的是力求与专业接轨,为专业服务。在学习过程中针对艺术设计专业特点,重点培养设计意识及概括、提炼、创新能力。在方法上将理论与实践紧密结合起来,并侧重于色彩理性分析的主观表现与思维转换课题训练,在此基础上培养学生运用色彩表达主题创意的能力,掌握各知识环节的重点、难点、要点以及各知识点之间的联系。只要多观察、勤思考、多练习,就能把所学的色彩理论与实践应用到专业设计中。

练习与思考

1. 针对自己所学专业,谈谈写生色彩对我们所学专业的意义。
2. 分组讨论学习设计色彩对专业学习的影响,结合自己所学专业谈谈自己的感受(800 ~ 1000 字)。

第2章 认识色彩

本章教学提示

学习目的：引导学生认识色彩，提高学生学习设计色彩的兴趣。

教学内容：了解自然，认识色彩。

学习要求：仔细观察自然中的色彩，用心感受生活中的色彩，从中体会色彩给我们带来的方方面面的影响。

教学方式：以课堂讲授为主。

2.1 向自然学习——认识色彩

色彩源自自然，在人们视觉所能触及的范围里，色彩无不展示着它的魅力。虽然人们以视觉、触觉、味觉、听觉等感觉来感知这个世界，但其中最有力度的还是视觉。人们的视觉活动是通过色彩来感知的。

自然界中的色彩丰富多彩，它向人们展示了清澈碧蓝的天空、美丽芬芳的花朵、麦浪滚滚的田野、枝叶繁茂的大树、红霞漫入的苍穹、奥妙神秘的大海、雄伟壮丽的山川、纯净广袤的沙漠。这些色彩使生命精彩而美丽、天然而质朴，它无时无刻不牵引着人们的心绪，让人们为之向往、为之亲近，并激励着人们进一步地追求与探索。因为有了色彩，世间万物才拥有了灵魂（图 2-1）。

图 2-1 美丽的自然及色彩

2.1.1 从四季中感悟色彩

色彩不仅是我們认识世界的基础,也是设计师创作、设计的灵感源泉。人类自诞生以来,总是不断地模仿自然、顺应自然,并从众多山川河流、动植物等元素中去感悟、去学习、去创造。四季的更替与变化给我们带来了五彩斑斓的视觉盛宴,也为我们认识和学习色彩提供了取之不尽的宝贵素材。

春天是植物发芽生长的季节,色彩由淡黄到黄绿再到中明度的绿,是春天植物演示它生命变化的过程。大红、粉红、亮黄、浅紫、浅蓝这些高明度的颜色可以表达太阳、花、天空等,是春天的自然色彩。春天的色彩就像一首轻快浪漫的圆舞曲,明媚、青春、芬芳中充满活力四射的美(图2-2)。

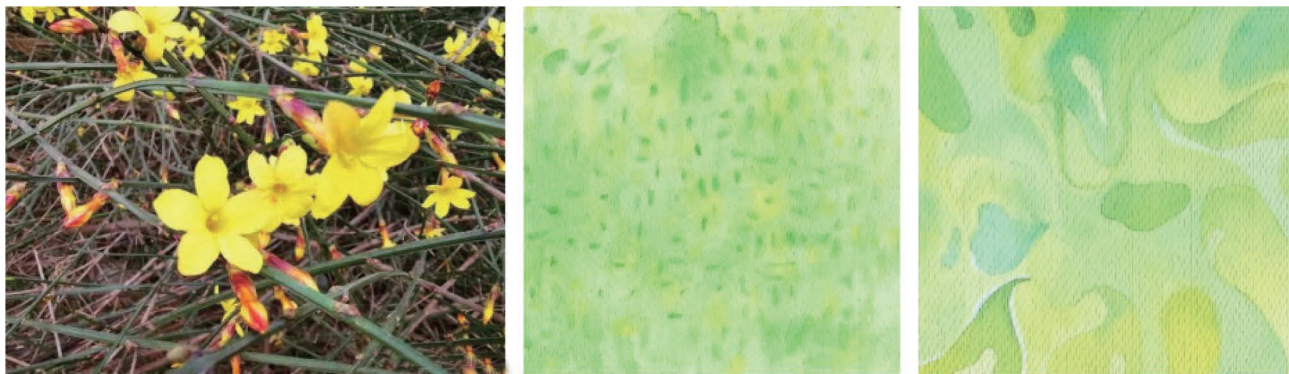

图 2-2 春天的色彩

夏天是春天的延续。夏天的色彩基调是由春天中明度的草绿到夏天高纯度的深绿色构成的。在强烈的阳光映衬下,各种色彩饱满的鲜花相互映衬,色彩鲜艳而夺目,使人产生火热而躁动的感觉。但那深绿色郁郁葱葱的树荫与青绿色的小草却给人一种清凉感。夏天的色彩像一杯陈年的红酒,醇香、浓艳、热烈中带着一种令人沉醉的美(图2-3)。

图 2-3 夏天的色彩

秋天是让人向往的季节。枫叶红了,树上的果实、地上的庄稼都成熟了。橙黄色是秋天的主调,湛蓝的天空和黄橙褐色的树叶是秋天的色彩。秋天的色彩给人的感觉是浑厚而强烈的,像西北的民歌,明朗、强烈、高亢中带着一种苍凉悲壮的美(图2-4)。

冬天是最寒冷的季节。下雪时,大地一片银装素裹,在灰蓝色天空的映衬下给人一种清淡、洁净、寒冷的感觉。冷冷的浅青色是冬天的主调。冬天温暖的阳光照射在一片晶莹剔透的冰雪里,使雪的世界变得温润而沉静。冬天的色彩像一首温婉的诗,含蓄、平和、沉静中带着一种脱俗清雅的美(图2-5)。

图 2-4 秋天的色彩

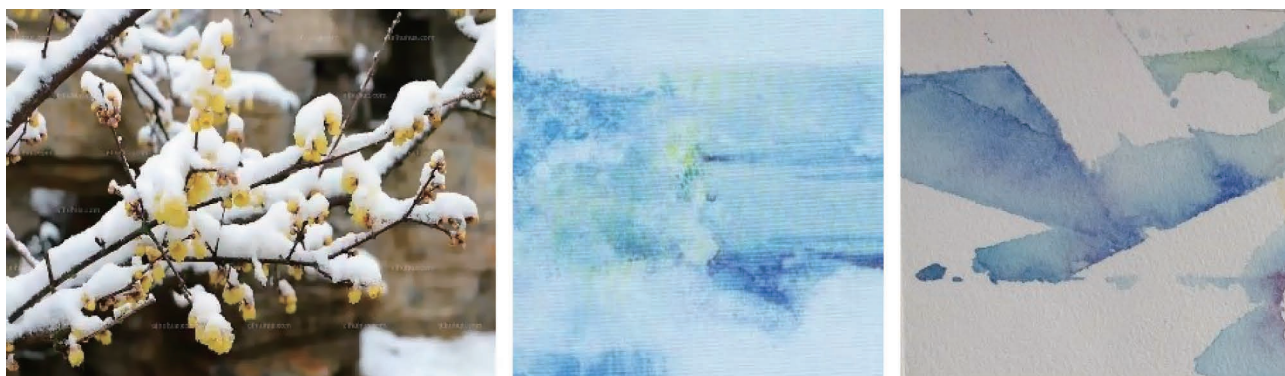

图 2-5 冬天的色彩

2.1.2 从动植物中感悟色彩

大自然中动物与植物的色彩都与生存环境有密切的关系。花、草、树木随着四季的更替变换着色彩。有的雄性动物通过艳丽的外表来吸引雌性动物的注意；一些动物用迷彩的皮毛在丛林中隐蔽自己，以便觅食。设计师从豹子的斑纹和斑马的黑白条纹中受到启发，设计出带有豹纹与黑白条纹的服装和生活用品（图 2-6）。

图 2-6 借鉴动物色彩的服装和饰品设计

同样从自然中吸取养分的日本著名服装设计师高田贤三 (Kenzo Takada) 因为喜欢鸟、蝴蝶、花等动植物, 他设计的服装色彩也大多取自于大自然中的花草、蝴蝶和小动物。明黄、艳紫、葡萄酒红、湛蓝、橄榄绿等是他常用的色彩。他设计的服装就如印象派的画, 鲜艳而浪漫, 表现出女性特有的一种浪漫美感, 所以人们称他为色彩的魔术师 (图 2-7)。

图 2-7 动植物和借鉴动植物色彩的服装设计

服装设计师 KENZO 2021 年春夏系列以 *Bee and Tiger* (蜜蜂和老虎) 为主题。设计师借鉴养蜂人的防御装束, 经过创意灵感的艺术化表现, 创作出花卉薄纱的头罩造型, 印花图案因机动性的设计充满流动感, 整体颜色鲜艳却不强势 (图 2-8)。原始部落从大自然中采摘花、草及植物的果实来装扮并美化自己, 从中可以发现人爱美的天性 (图 2-9)。除此之外, 那些奇特自然现象的特殊色彩也成了设计师创作设计用色的灵感和源泉。

(a) KENZO 品牌

(b) KENZO 2021 春夏系列

图 2-8 KENZO 品牌和其借鉴养蜂人防御装束的服装设计

图 2-9 用花、草和植物的果实作为装饰的原始部落居民

2.1.3 从自然景观中感悟色彩

水既是生命之源,又是自然界中十分善于变化形态的一种物质。水变成冰的形态时,在人工光源的照射下,给人童话般的感觉;在火山爆发(图 2-10 左图)的照片中,火又十分绚丽耀眼,我们可以感受到火的光、形、色强烈的明度对比所产生的色彩变化。古人利用这些现象发明了烟花和冰雕(图 2-10 右图);现代人受到启示后发明了光电艺术。光电装置艺术是利用电、光、色在空间中的表现手法来达到一种梦幻般的视觉效果(图 2-11)。

图 2-10 火山爆发及冰雕艺术

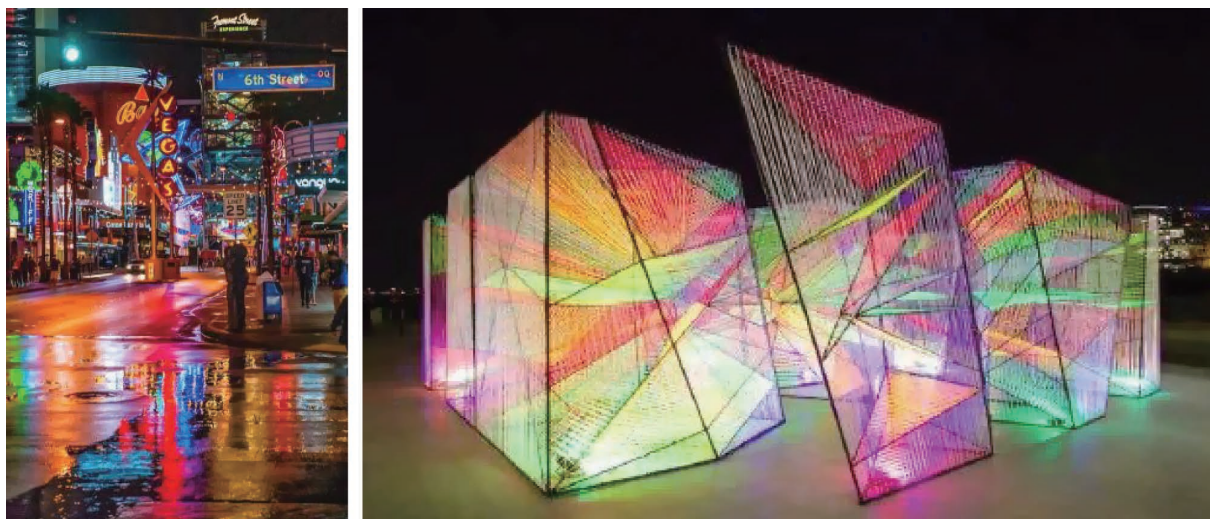

图 2-11 光电装置艺术

瑞士艺术家 Ugo Rondinone 借鉴花的色彩,将染色后的石料堆积创作出一组组精美的石块雕塑,这些五颜六色的石块雕塑像穿着盛装的少男少女在荒漠中举行着庄严的仪式,艳丽的色彩让这片荒漠的土地焕发出了生命的活力。美国艺术家珍妮特·艾克曼 (Janet Echelman) 借鉴自然的风、海滩太阳伞的造型及花朵的颜色,用彩色纤维材料在城市各地的上空编织出一系列雕塑作品,这些作品随着风向的改变而不断荡漾起涟漪 (图 2-12)。

图 2-12 石雕与装置艺术

2.2 向生活学习——感悟色彩

2.2.1 从衣食住行中感悟色彩

在这个五彩缤纷的世界里,色彩无处不在,它渗透到我们生活的每个角落,为我们的生活增添了无限的快乐,并给我们带来了视觉盛宴。色彩直观地体现在人们的衣食住行里 (图 2-13)。

(1) 衣。衣服不仅可以遮羞保暖,还能提升我们的气质,美化我们的生活,调剂我们的心情。人们每天穿上漂亮、干净、得体的服装出门,不仅给我们的生活和工作环境增添了色彩,同时也彰显出人们的精神面貌及生活的美好与活力 (图 2-14)。

(2) 食。中国的饮食文化博大精深,菜系繁多,如粤菜、湘菜、鲁菜、川菜等 (图 2-15)。由于地域环境的不同,饮食文化也有着不同地域的特色。例如粤菜的发源地处于中国的南部,属热带气候,菜系的特点是清淡鲜嫩;而川菜发源于中国的西南地区,因气候潮湿,菜肴的特色是辣、麻、香、鲜,刺激强烈,色彩浓艳,饱和度高。此外,意大利糕点色彩的明度、纯度较高,给人香、软、酥、滑的感觉 (图 2-16)。日本的饮食文化较亲近自然,色彩及造型与自然融合,体现了东方饮食文化细腻与优雅的情调 (图 2-17)。

图 2-13 色彩与人们的衣食住行

图 2-14 服装设计

图 2-15 中国美食

图 2-16 意大利美食

图 2-17 日本美食

(3) 住。由于不同国家、不同民族中人们的生活习惯和宗教信仰不同,对居住的环境与色彩的喜好也各不相同。中国人喜欢回归自然,大多喜好与自然和谐共处的居住环境,如十分典型的粉墙黛瓦的徽派建筑在江南的绿水青山衬托下显得格外清新素雅。福建的土楼虽然在造型上与徽派建筑有所不同,但都顺应自然并取材于自然,所以房屋的色彩给人质朴协调的感觉(图 2-18)。摩洛哥风格的建筑与室内设计都热衷于运用丰富的色彩,整体装饰风格的图案都带着浓厚的异域风情,用色大胆,色彩艳丽醇厚,具有强烈的视觉冲击力和极致的审美体验(图 2-19)。

(4) 行。读万卷书不如行万里路,只有当我们走出去并亲自领略雄伟壮观的河山、青山绿水的村落、充满神奇传说的古堡、如梦似幻的自然风光,才会为它魂牵梦萦,或者欢腾雀跃地想与之亲近。这些不同风格的美景(图 2-20)让人们置身于绚丽多彩的世界中并发出内心的感慨:“啊,世界真美!”

图 2-18 徽派建筑与福建的土楼

图 2-19 摩洛哥建筑与室内装饰

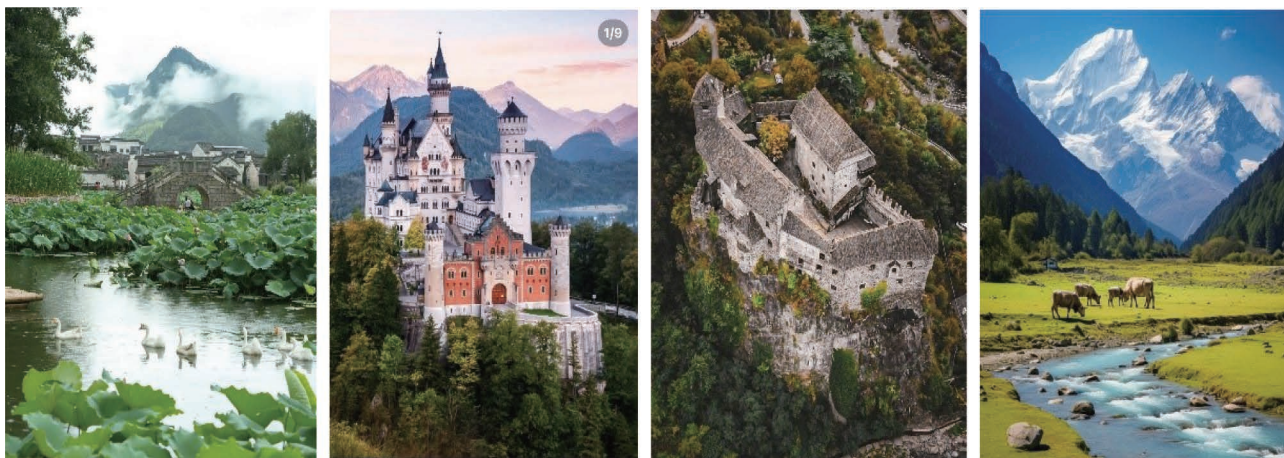

图 2-20 自然风光

2.2.2 从传统工艺中感悟色彩

世界各国人民由于文化和信仰不同,对色彩喜好有各自的民族习惯与视觉印象。在中国五千年的文化历史中,独特的风土人情和社会发展形成了独有的色彩文化。中国的传统工艺历史悠久、种类繁多,并影响到生活的各个方面。中国古代就有“五色”之说,即白、青、黑、赤、黄。中国民间的传统工艺用色大多用五色中对比强烈的红、黄、青三原色,再配以黑与白,便呈现出强烈的色彩效果。可以说,我们现在看到的中国传统的工艺品中的颜色融汇了中华民族从古到今传承下来的色彩感性意识,其配色具有较强的装饰性、象征性及表现性。较具代表性的就是中国传统戏剧脸谱(图 2-21),其中的黄、红、青、绿、白、黑等脸谱都有很强的象征性,这些脸谱色彩体现了人们对戏剧人物强烈的爱憎情感。例如,红色脸谱表现人物的英勇与忠心,代表人物如关羽;黄色脸谱表现人物的勇猛与残暴,代表人物如吕布;白色脸谱表现人物的阴险、奸诈、多谋,代表人物如曹操。中国的传统工艺还有许多,如真人扮相的戏剧妆容的配饰、烧制的戏剧脸谱装饰画瓷片、秦淮彩灯、七彩手工纸伞、四大刺绣(湘绣、粤绣、蜀绣、苏绣)等。这些传统工艺品极具地方特色,其色彩绚丽、对比强烈,具有极强的艺术性和极高的审美价值(图 2-22)。

图 2-21 戏剧脸谱

图 2-22 中国传统工艺

中国瓷器是中国文化的精髓,是技术和艺术的完美结合。瓷器的胎质有一定的透明性,细腻洁白。瓷釉覆盖在瓷胎上形成了一种复合材料,再加上恰到好处的火候,烧出来的瓷器产品像碧玉般晶莹、如象牙般细腻。瓷器的种类很多,有青花瓷、釉里红、景泰蓝、粉彩等,它们各具特色,其中较有名的是青花瓷和釉里红。青花瓷清幽欲滴、素雅靓丽,釉里红的色彩瑰丽、浓艳含蓄,景泰蓝则绚丽多彩、华丽富贵,粉彩瓷秀丽雅致、粉嫩柔和、层次分明。这些美丽的传统工艺为我们学习设计色彩提供了宝贵的参考蓝本(图 2-23)。

图 2-23 中国瓷器

在多元化和高科技飞速发展的今天,色彩通过艺术家和设计师的演绎与创造,由绘画、设计延伸到建筑、景观、媒体等生活的方方面面。当我们用色彩的眼光去观察大自然及感悟生活时就会发现,其实感性的色彩世界充满着理性(图2-24)。

图 2-24 绘画、建筑、景观、媒体

大自然的色彩千变万化,生活的色彩光彩夺目。多彩的世界为我们学习设计色彩提供了取之不尽的源泉,只要留心观察,细心揣摩,就一定能在自然中认识色彩,在生活中感悟色彩,并利用自然色彩的启示来研究色彩、表现色彩、科学地运用色彩。

练习与思考

1. 通过观察自然与生活中的色彩,谈谈色彩给我们生活带来的影响(800~1000字)。
2. 用色彩来表现“春、夏、秋、冬”或“酸、甜、苦、辣”(规格为10cm×10cm的作品4张)。
3. 写一篇800字的短文,谈谈色彩让我们在视觉和味觉方面产生了哪些联想。

第 3 章

色彩理论知识

本章教学提示

学习目的：让学生了解色彩的基本原理,为学习设计色彩做好理论性指导。

教学内容：色彩理论知识。

学习要求：掌握色彩的基本原理,了解色彩心理学及与其功能相关的知识,熟练把握画面中冷暖对比及色彩的运用规律,将所学的色彩知识及规律运用到设计色彩中。

教学方式：讲授与点评。

3.1 色彩的形成

3.1.1 光与色彩

光是人们感知色彩的必要条件,如果没有光,我们就无法看到任何色彩。

在黑暗中,我们看不到周围物体的形状和色彩,这是因为没有光线。当物体受到光线照射后,其信息通过瞳孔进入视网膜,再经由视神经传达到大脑皮层的视觉中枢,人们才会产生色彩的感觉。因此,色彩的产生是光对人的视觉和大脑发生作用的结果,是一种视知觉感受。法国画家劳尔·杜菲曾说:“光是色彩的灵魂,没有光,色彩就没有生命。”

3.1.2 光谱

1666 年英国科学家牛顿把太阳光通过三棱镜折射到白色的银幕上,显示出一条如彩虹般美丽的光谱,即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色。而各色光在通过三棱镜时出现不同折射的波长,这些不同波长的光聚合在一起时,这七种光色就会重新汇聚成白色光,这种现象叫作光分解。七色光带(图 3-1)是牛顿用科学的方法向人们揭开了色彩的神秘面纱。

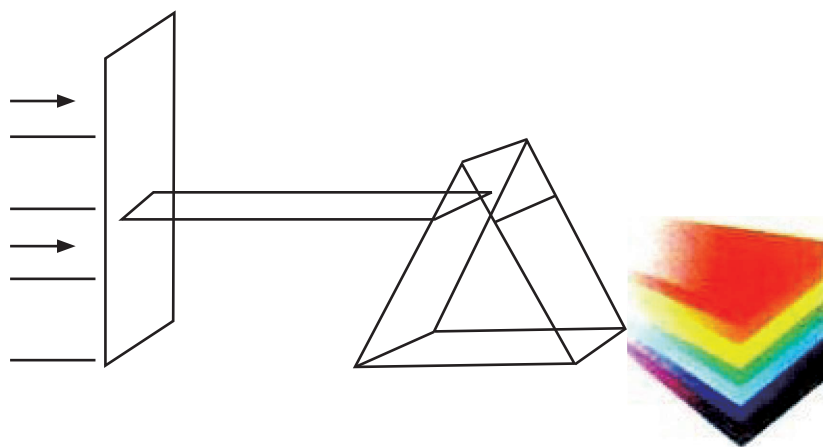

图 3-1 七色光带

3.2 色彩的分类

色彩分为有彩色和无彩色两类。有彩色指一切带有某种标准色倾向的色彩,无彩色是指黑色、白色两极色和各种深浅的纯灰色(图 3-2)。

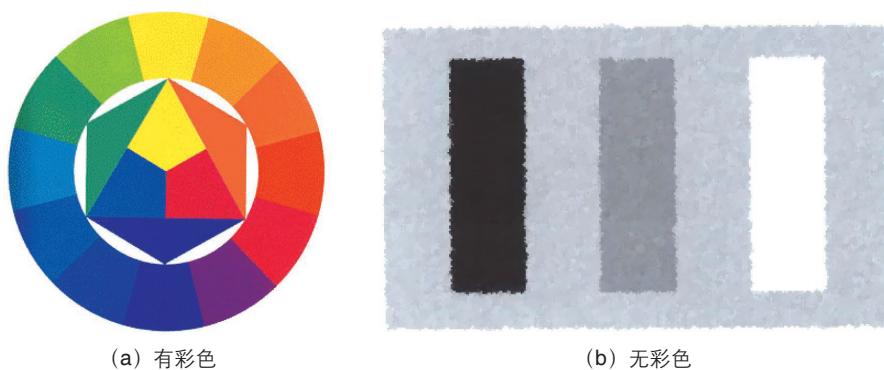

图 3-2 有彩色及无彩色

3.3 色彩的混合

一般学习色彩讲的是颜料的混合。要想调配、混合出丰富的色彩,就必须掌握色彩混合的规律与特点。

3.3.1 色光混合

色光的三原色是红、绿、青,三原色等量混合可以形成白色光(图 3-3)。色光重叠越多则越亮,属于“加色混合”。

3.3.2 颜色混合

两种以上颜色相混产生新的色彩,这种现象叫作色彩混合,俗称“配色”。颜料的三原色由三种基本原色构成,即湖蓝、玫瑰红、柠檬黄。

图 3-3 色光三原色

1. 原色

原色指不能通过其他颜色的混合调配而得出的“基本色”。以不同比例将原色混合,可以调配出所需的颜色。

2. 间色

间色指用三原色中任何两种颜色相混合而成的颜色。例如,红与黄、黄与蓝、蓝与红等分别混合而成的橙、绿、紫就是间色。

3. 复色

复色指任何两种间色或三种以上颜色相混合而成的颜色。例如,红、黄、蓝混合形成的黑浊色就是复色。

三原色等量混合为黑色或灰色,颜色混合越多越灰暗,是减色混合(图 3-4)。

总之,光色与颜色不能混为一谈,平常讲的有关色彩问题都是指物色或颜色。

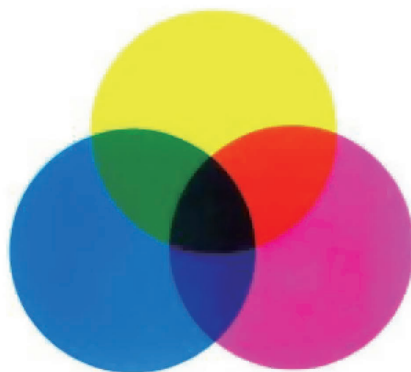

图 3-4 颜料三原色

3.4 色彩的基本要素

要理解和运用色彩,必须对色彩的基本要素有所了解和掌握,这是构成视觉能看得见色彩的根本条件。

3.4.1 色相、明度、纯度

1. 色相

色相就是色彩的相貌,也就是颜色的名称,如大红、土黄、湖蓝、绿等。这是为了便于我们分清颜色而对各种色彩的称呼(图 3-5)。

2. 明度

明度即色彩的明暗、深浅程度。明度有两种含义:一是色彩本身的明暗差异;二是指亮部、中间色、暗部的明暗差异(图 3-6)。

图 3-5 色相环

(a) 色彩的明暗度

(b) 紫色的明暗度

图 3-6 色彩的明暗度及紫色的明暗度

3. 纯度

纯度就是色彩的纯净程度,也是色彩的鲜艳度。杂质越少,纯度就越高。图 3-7 是用来判断色彩纯度的图标,最左边的黄色没有加任何杂质,纯度最高;往右边逐渐加入了越来越多不同量的白色,纯度变低且明亮度变得越来越高;往下逐渐加入了越来越多不同量深色,纯度和明亮度也变得越低。通常情况下,原装的颜料盒中的色彩纯度较高。

4. 色调

色调指色彩的调子,也是色彩整体的一种倾向。色彩调子是由明度、纯度、色相、色性等诸多因素决定的,按明度可分为亮调、中间调、暗调;按纯度可分为鲜调、中调和灰调;按色相可分为红色调、绿色调、黄色调、蓝色调;按色性可分为冷调、暖调、中性调。由于不同色调的领域相当宽广,所以不同色调的定位都是比较而来的(图 3-8 和图 3-9)。

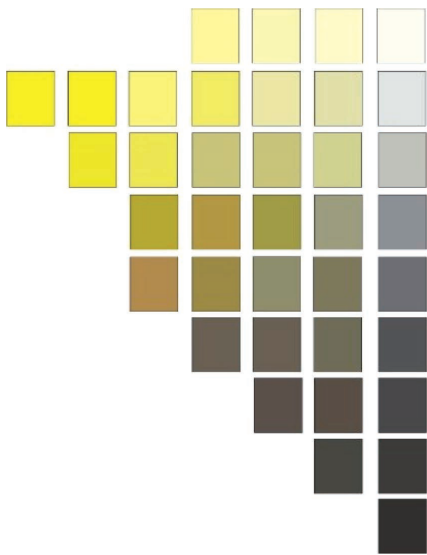

图 3-7 纯度图标

图 3-8 红橙调（勃纳尔）

图 3-9 蓝调（考菲尔德）

3.4.2 固有色、光源色、环境色

1. 固有色

在自然光的照射下所呈现出的色彩,我们将其称为固有色,例如红的花、绿的叶等。它的特点是处在物体明暗之间的灰色带,是固有色的色彩。

2. 光源色

不同的光源,不仅有光的强弱明暗之分,还有色彩的冷暖差别。如果物体受光部分是冷色时,背光部分一定呈现出暖色,这是非常重要的原理。可利用这个原理来掌握色彩冷暖变化的规律,培养我们对色彩敏锐的观察能力和表现能力。

3. 环境色

环境色是指物体因外部环境影响而引起的色彩变化。固有色、光源色和环境色三者有主有次,形成和谐统一的整体色彩关系。环境色与光源色相互作用与变化,才使自然界物体的色彩丰富多样(图 3-10)。