

★ 服务热线: 400-615-1233
★ 配套精品教学资料包
★ www.huatengedu.com.cn

色彩

高等职业院校艺术设计类专业精品教材

色彩

主编 李群英

色彩

高等职业院校艺术设计类专业精品教材

主编 李群英

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

ISBN 978-7-5729-2080-6

9 787572 920806 >

定价: 69.90元

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

色彩

高等职业院校艺术设计类专业精品教材

主编 李群英

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 李群英主编. -- 天津 : 天津人民美术出版社, 2025. 10. -- (高等职业院校艺术设计类专业精品教材). -- ISBN 978-7-5729-2080-6

I. J063

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025ZE5634 号

主 编: 李群英

副主编: 姜明明 言 婷 董如雪 李 超

参 编: 魏 民 冷 静

高等职业院校艺术设计类专业精品教材 色彩

GAODENG ZHIYE YUANXIAO YISHU SHEJILEI ZHUANYE JINGPIN JIAOCAI SECAI

出 版 人: 杨惠东

责 任 编 辑: 刁子勇

助 理 编 辑: 孙 悦

技 术 编 辑: 何国起 姚德旺

出 版 发 行: 天津人民美术出版社

社 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 300050

电 话: (022)58352900

网 址: <http://www.tjrm.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市骏杰印刷有限公司

开 本: 880毫米×1230毫米 1/16

版 次: 2025年10月第1版

印 次: 2025年10月第1次印刷

印 张: 12.5

印 数: 1—3000

定 价: 69.90元

版权所有 侵权必究

前言

PREFACE

党的二十大报告明确提出“推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”，并强调“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“培养担当民族复兴大任的时代新人”。本书紧跟国家职业教育改革方向并遵循文化建设战略要求，面向服装与服饰设计、艺术设计、人物形象设计等相关专业，以培养具备系统色彩知识、实践应用能力与文化素养的高素质技术技能人才为核心目标，系统构建“理论 + 实践 + 创新”的色彩教学体系，助力职业教育高质量发展与文化传承创新。

本书推荐学时见下表。

项目序号	项目名称	推荐学时	
		理 论	实 践
一	探究色彩	2	1
二	色彩的基础应用	2	1
三	让色彩更“听话”	2	2
四	色彩表现语言的形式要素	2	2
五	色彩与视觉传达设计	1	2
六	色彩与环境艺术设计	1	2
七	色彩与工业产品设计	1	2
八	色彩与服装设计	1	2
九	色彩与纺织品设计	1	2
十	色彩与人物形象设计	1	2
合计		14	18

本书在编写过程中注重体现如下几个特色。

（1）思政元素深度融入，厚植文化自信与爱国情怀。本书紧扣立德树人根本任务，将思政教育与专业知识有机融合。在介绍中国传统色彩文化、京剧脸谱色彩象征、传统刺绣工艺等内容时，融入爱国主义教育、文化自信教育与廉洁文化教育，引导学生感悟中华优秀传统文化的魅力，树立传承与创新民族文化的责任意识，培养社会主义核心价值观。

（2）产教融合紧密对接，遵循专业标准与行业需求。本书严格对接相关专业教学标准与行业设计规范，注重色彩知识与产业实际应用的结合，融入平面广告、

包装设计、服装设计、环境艺术设计等领域的真实应用场景，引用山东轻工职业学院国际时尚学院教学成果、企业 VI 设计案例等产业实践素材，强化“校一企一岗”衔接，助力学生毕业后快速适应行业岗位需求。

（3）内容结构分层递进，覆盖色彩知识全应用场景。本书体系清晰，分为基础篇、进阶篇、综合应用篇三大模块。其中，基础篇（项目一、项目二）聚焦色彩基础知识、基本原理与基础应用，奠定学习根基；进阶篇（项目三、项目四）深入剖析色彩表达艺术、表现语言与写生方法，提升专业能力；综合应用篇（项目五至项目十）覆盖视觉传达设计、环境艺术设计、工业产品设计、服装设计、纺织品设计、人物形象设计六大领域，实现色彩知识从“理论”到“跨领域实践”的全面落地。

为了满足新形势下的教育需求，编者引入了人工智能（artificial intelligence，AI）技术和 Coloro 创意云，为学生学习和表达色彩带来新思路。对于书中的难点、重点内容，学生扫描书中的二维码可以快速切换到线上课堂，进行巩固复习和拓展提高。另外，为了帮助学生拓宽视野，找到色彩的灵感，编者为每个项目都提供了鉴赏素材。

本书由山东轻工职业学院李群英任主编，山东轻工职业学院姜明明、言婷、董如雪和李超任副主编，山东轻工职业学院魏民、青岛凤栖梧商贸有限公司冷静参与了本书的编写工作。李群英负责全书策划与审稿、统稿工作。

本书结构清晰，通俗易懂，特别适合作为各大院校和培训学校相关专业的教材，也可作为艺术与设计爱好者的参考用书。

由于编者水平有限，书中不足之处在所难免，望广大读者提出宝贵的意见，以便再版时修正。

编 者

目录

CONTENTS

基础篇

项目一 探究色彩

3

任务一 色彩的基础知识

4

一、色彩的概念

4

二、色彩的特点

7

三、现代色彩艺术的发展

10

任务二 色彩的基本原理

18

一、色彩的形成

18

二、色彩三要素

20

三、色彩的基本构成

21

四、色彩的体系

22

五、色彩之间的联系

24

任务三 色彩的学习之道

25

一、学习理论，打好基础

26

二、进行色彩观察能力的训练

26

三、进行优秀色彩作品的临摹

26

独立实践任务——观察色彩并临摹名画中的色彩

26

一、观察并记录色彩

26

二、临摹名画中的色彩

28

项目二 色彩的基础应用

29

任务一 色彩对比

30

一、色相对比、明度对比和纯度对比

30

二、面积对比	33
三、冷暖对比	34
任务二 色彩调和	36
一、同一色调和	36
二、类似色调和	36
三、对比色调和	37
四、补色调和	38
五、面积调和	38
六、秩序调和	39
独立实践任务——使用Coloro创意云分析名家画作	39
一、选取画作	39
二、分析画作	40

进阶篇

项目三 让色彩更“听话” 45

任务一 色彩的表达艺术	46
一、色彩的象征性及意义	46
二、影响色彩表达的因素	54
任务二 感知色彩的力量	57
一、色彩的冷暖感	57
二、色彩的干湿感	58
三、色彩的质感	59
四、色彩的兴奋与冷静	60
五、色彩的音乐力量	60
独立实践任务——表现性色彩写生	61
一、表现性色彩写生的基本要求	61
二、表现性色彩写生的步骤	62
三、色彩创新意识的训练方法	62

项目四 色彩表现语言的形式要素

65

任务一 构图

66

一、骨架线

66

二、视点

67

三、边框

69

任务二 画面形态

70

一、图底关系

70

二、黑白灰关系

70

三、形的位置关系

70

四、形态的发展

71

任务三 色彩表现

73

一、色彩结构关系的表现

73

二、色彩生理感受的表现

77

三、色彩心理感受的表现

79

四、色彩审美感受的表现

81

独立实践任务一——进行和谐的色彩搭配

82

独立实践任务二——进行流行色分析与搭配

83

综合应用篇

项目五 色彩与视觉传达设计

89

任务一 色彩与平面广告设计

90

一、设计规范与艺术指导

90

二、几款典型的平面广告设计

91

任务二 色彩与书籍装帧设计

92

一、设计规范与艺术指导

92

二、几款典型的书籍装帧设计

93

任务三 色彩与VI设计

95

一、设计规范与艺术指导

95

二、几款典型的VI设计

95

任务四 色彩与包装设计	96
一、设计规范与艺术指导	96
二、几款典型的包装设计	97

项目六 色彩与环境艺术设计 99

任务一 色彩与建筑设计	100
一、设计规范与艺术指导	100
二、几款典型的建筑设计	100
任务二 色彩与室内设计	102
一、设计规范与艺术指导	103
二、几款典型的室内设计	103
任务三 色彩与家居设计	104
一、设计规范与艺术指导	105
二、几款典型的家居设计	105

项目七 色彩与工业产品设计 111

任务一 色彩在工业产品设计中的作用	112
一、色彩的功能性	112
二、色彩的装饰性	112
任务二 色彩在工业产品设计中的应用案例	113
一、精美的台灯	113
二、卡特尔公司设计的桌椅	113
三、玻璃器皿	114
四、陶瓷特制版豪华跑车	114
五、烘托环境氛围的灯具	115
六、托德·布歇尔的工业产品设计作品	115

项目八 色彩与服装设计 117

任务一 服装色彩的特征	118
一、服装色彩的功能性	118

二、服装色彩的流行性	119
三、服装色彩的民族性	120
四、服装色彩的季节性	120
任务二 服装色彩与材质	121
一、挺括型面料的色彩	121
二、透明型面料的色彩	121
任务三 服装色彩的创意设计与搭配	122
一、色彩缤纷的花朵	123
二、动物纹理	123
三、清凉、富有活力的绿色	124
四、淑女的粉色	125
五、经典黑白搭配	126
六、金属迷情	126
七、大胆的色彩拼贴	127
八、缤纷配饰	128
九、传统加工工艺与色彩的完美融合	129

项目九 色彩与纺织品设计 131

任务一 探究纺织品色彩	132
一、色彩在纺织品设计中的作用	132
二、学习和借鉴传统色彩	132
三、纺织品的配色	133
四、纺织品色彩的行业标准	133
任务二 色彩与衣着用纺织品设计	134
一、衣着用纺织品的配色	134
二、香云纱	134
三、色彩缤纷的化纤布料	135
四、砂洗纯亚麻布料	135
五、色彩斑斓的欧根纱	135
任务三 色彩与装饰用纺织品设计	136
一、装饰用纺织品的配色	136

二、焦糖粉色床罩	137
三、条格床单	137
四、渐变美感的地毯	137
五、彩虹遮光窗帘	138

项目十 色彩与人物形象设计 139

任务一 肤色色调测试	140
一、血管色彩测试	140
二、金银色首饰测试	140
三、白纸对比法测试	141
任务二 不同皮肤色调与粉底液的搭配	141
一、冷色调肤色粉底液搭配	141
二、暖色调肤色粉底液搭配	141
任务三 不同皮肤色调与眼影的搭配	142
一、冷色调肤色眼影搭配	142
二、暖色调肤色眼影搭配	142
任务四 不同皮肤色调与发色的搭配	143
一、冷色调肤色发色搭配	143
二、暖色调肤色发色搭配	144

附录 作品欣赏	145
----------------	------------

参考文献	189
-------------	------------

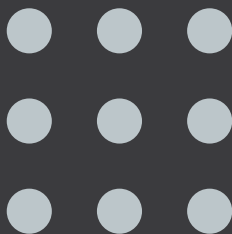
基础篇

项目一 探究色彩

项目二 色彩的基础应用

项目一

探究色彩

能力目标

- (1) 能观察和提取色彩。
- (2) 能够临摹色彩作品。
- (3) 能优化学习方法。

知识目标

- (1) 掌握色彩的基本概念。
- (2) 了解现代色彩艺术的发展情况。
- (3) 了解色彩的特点。
- (4) 掌握色彩的基本原理。
- (5) 掌握色彩的学习方法。

素质目标

- (1) 感悟色彩风格差异和情感表达。
- (2) 培养赏析色彩作品的能力。
- (3) 培养艺术感知力和审美素养。
- (4) 培养自主学习意识和探究精神。

课时安排

3 学时（授课 2 学时，实践 1 学时）。

色彩作为美的肇因，在理论上的内涵如何？通过项目一的学习，可以探究色彩的本质，掌握色彩的学习方法。

任务一 色彩的基础知识

任务背景	人们因为拥有一双“慧眼”而得以感知这五彩缤纷的世界。色彩总是能给人们带来无尽的惊喜与活力。你知道色彩在人类社会活动中扮演着什么样的“角色”吗？
任务要求	掌握色彩的基本概念，多方位了解色彩的特点。
任务难点	赏析相关的案例，体会色彩在实际生活中的应用规律。

一、色彩的概念

色彩是人感受到的各种颜色。各种物体因吸收和反射光的量和程度不同而呈现出复杂的色彩现象。

设计中，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、装饰性色彩等表现性色彩的应用和表达，这体现了色彩感性形象与理性意念的融合。

色彩涉及的范围极广，几乎涵盖了人类所有有目的的活动。从摄影到服装设计、从书籍装帧到建筑艺术、从舞台色彩到室内装饰等，生活中到处都存在着色彩的应用，如图 1-1 至图 1-6 所示。

图 1-1 服装设计中的色彩运用 / 山东轻工职业学院国际时尚学院教学成果作品展

图 1-2 摄影中的色彩运用 / 山东轻工职业学院教师高韬摄影作品

图 1-3 建筑中的色彩运用 / 山东轻工职业学院 1960 丝绸文化创意园

图 1-4 书籍装帧中的色彩运用 / 山东轻工职业学院师生作品集封面

图 1-5 舞台灯光中的色彩运用 / 山东轻工职业学院国际时尚学院教学成果作品展

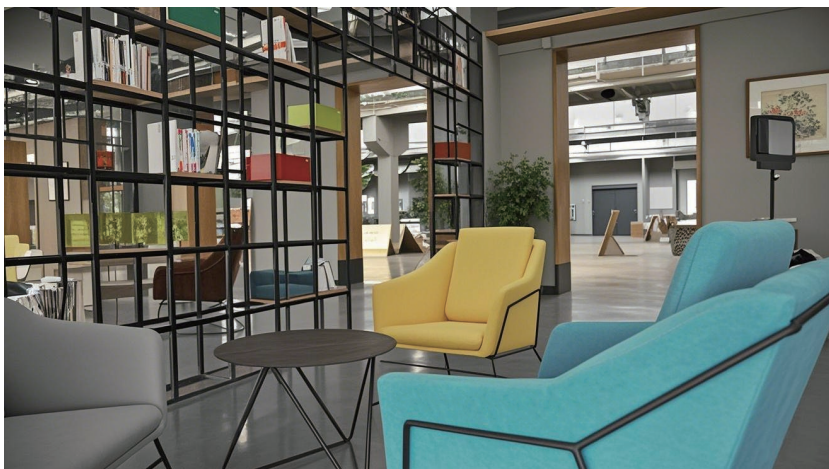

图 1-6 室内色彩布置 / 山东轻工职业学院 1960 丝绸文化创意园

二、色彩的特点

色彩是现代设计中极为活跃和富有视觉冲击力的表现元素，对人们的生理与心理均会产生极大的影响。色彩具有客观性、功能性和针对性等特点。

1. 客观性

色彩具有一定的社会性与客观性，受市场、地域、文化、材料和加工工艺等条件的制约。

色彩表现不应局限于表达设计师的内心感受，而是应强调符合大众的审美需求，满足客观的市场需求，以信息的有效传达为目的。因为不同的色彩会带给人们不同的视觉感受与心理体验，因此色彩表现应力求简洁、清晰，具有明确的指向性，并严格遵循客观规律，遵守色彩表现法则，这样才能有效地传递信息，产生预期的效果，如图 1-7 所示。

色彩表现应以实际应用为前提，并应符合不同行业领域的要求。不同的行业领域有着不同的色彩应用规范。例如，在医药领域中，色彩要体现出人对生命、健康、安全的需求；在科技领域中，色彩要体现人对科学和真理的追求。应不同行业领域的客观要求，人们制定了色彩的应用标准，这对色彩设计提出了客观的要求、进行了规范的约束，如图 1-8 和图 1-9 所示。

2. 功能性

色彩具有多元的表现形式，与空间、形态、材料、地域、民族等因素密切相关，这也使色彩具备了多种功能。色彩的功能目前已经在人类生活、生产的各个领域体现出来，人们正在将色彩的客观性、功能性和针对性有机地结合起来。

(1) 审美功能。人类从发现色彩、认识色彩到使用色彩经历了一个漫长的历史过程。色彩的审美功能在原始社会时期就已经出现，中国的彩陶文化就很好地证明了这一点。人们在长期的生活与劳动中总结出了很多色彩情感与审美标准，各种艺术形式都对色彩进行了大胆、强烈的表现，表达了人类对美的追求，如图 1-10 和图 1-11 所示。

拓展认知：色彩客观性的体现

图 1-7 海报招贴中的色彩运用 / 山东轻工职业学院教师作品

图 1-8 橙色的酒瓶 / 山东轻工职业学院教师齐晓秋作品

图 1-9 蓝色调的薄荷水宣传海报

图 1-10 中国古代彩陶中的色彩运用

图 1-11 现代设计中的色彩运用

(2) 象征功能。人们在社会发展过程中通过积累而赋予了色彩某种文化寓意。在现代社会中, 色彩的象征功能具有明显的社会性、实用性与地域性, 且在语言、生活、绘画、设计等环境中具有不同的含义。

例如, 如图 1-12 至图 1-15 所示, 作者运用高丽纸和丙烯颜料进行创作, 然后将高丽纸绘画重彩作品与纺织中的大提花工艺相结合。在该系列作品中, 作者选用了京剧元素, 京剧是中国的国粹, 是中华优秀传统文化中具有代表性的剧种之一。作者运用“忠义耿直”的红脸、“严肃威武”的黑脸等表达戏曲人物的面貌、性格、身份和年龄特点。清廉的社会风气离不开良好文化的熏陶。中华文化博大精深, 脸谱象征着浓厚的廉洁文化, 有分善恶、辨忠奸、寓褒贬的价值, 可以宣传廉洁文化, 传递爱廉、尚廉、思廉的正能量, 倡导廉洁风尚。

图 1-12 国粹系列之一 / 李群英

图 1-13 国粹系列之二 / 李群英

图 1-14 国粹系列之三 / 李群英

图 1-15 国粹系列的文创产品开发应用 / 山东轻工职业学院国际时尚学院教师李群英作品

(3) 警示功能。色彩作为现代设计的重要视觉元素, 能够在瞬间吸引人们的视线; 人们利用色彩的高敏感性传达信息, 从而引起他人的注意。例如, 橘红色适用于野外运动与救援行动; 在标志中, 醒目的红色、绿色、黄色则具有提示和警示功能, 如图 1-16 至图 1-18 所示。

(4) 保护功能。自然界中的动物和植物都具有天然的自我保护能力。例如, 变色龙可以根据周围环境的变化而改变自身的色彩。早在原始社会, 为了趋利

拓展认知: 色彩的警示功能

避害，人类会运用各种色彩对面部和身体进行装饰，他们相信鲜艳的色彩能够驱走魔鬼、震慑邪恶，从而保护自己不受侵害；现在人们将其艺术化，出现了人体彩绘（图 1-19）。此外，人们通过对自然和动物的观察而设计出适用于在山林、沙漠等自然环境中进行隐蔽作战的服装的色彩，从而对作战部队起到良好的保护作用，如图 1-20 所示。

图 1-16 醒目的橘红色救生衣

图 1-17 交通信号灯

图 1-18 具有黄色标识的警示牌

图 1-19 人体彩绘

图 1-20 山东轻工职业学院师生设计的迷彩服

3. 针对性

在面向受众时，色彩的视觉符号会被转换为观念符号与意识符号，不同的色彩由于使用群体、地域、材料等方面的不同而具有了可变性。因此，要针对特定的人群、时间、空间对色彩进行相应的调整。

三、现代色彩艺术的发展

现代色彩的绘画理念源于印象派之后的现代艺术色彩理论和包豪斯设计学院的色彩学研究。因此，厘清印象派之后色彩理论和绘画实践的发展，对于学习现代色彩课程中表现语言的形成、评价标

准的确立有着重要的指导意义。

1. 绘画艺术实践的发展历程

从塞尚（Cézanne）开始，画家们开始关注如何描绘自然样貌之外的事物。为了获得画面的坚实感和深度感，塞尚在画面中放弃了“轮廓的正确性”，将物体的轮廓描绘得硬朗而清晰，用明确的色块在轮廓内部填涂，并刻意保持笔触一致的方向性，从而获得了稳定的画面秩序。塞尚画中的色彩和形状不再是眼之所见的客观自然，而是变形后视觉呈现的审美感受——坚固、沉静、和谐，如图 1-21 所示。

图 1-21 塞尚静物作品

凡·高（van Gogh）的创作融合了印象派、乔治·修拉（Georges Seurat）的点彩画法及日本浮世绘的表现方式，用纯色的色点和充满激情的条形笔触铺满画面。扭曲盘旋的线条传达出强烈的个人情感，刻意厚涂的色彩如同敲击的重音，画中的景物成为画家知觉与情绪的载体，以此与观者对话，产生震撼心灵的力量，如图 1-22 所示。

图 1-22 凡·高静物作品

“他不大注意他所谓的‘立体的真实’，即大自然的照相式的精确图画。只要符合他的目标，他就夸张甚至改变事物的外形。这样，他通过一条不同的道路走到一个路口，跟同一时代里塞尚发现自

己走到的地方相似。”^①

与凡·高同时代的高更（Gauguin）同样在创作中摒弃了传统画法对自然外观的忠实再现。他从研究土著艺术开始，在绘画中确立“直率”“单纯”的风格特征。他在塔希提岛的大量绘画创作中，以简化的人物形象、大片强烈的色彩，表现岛上土著人的纯真原始的生存状态。高更所确立的风格追求对人类精神更单纯、更直率的表现，成为原始主义表现形式的发端，引导了现代绘画艺术观念的发展，如图 1-23 所示。

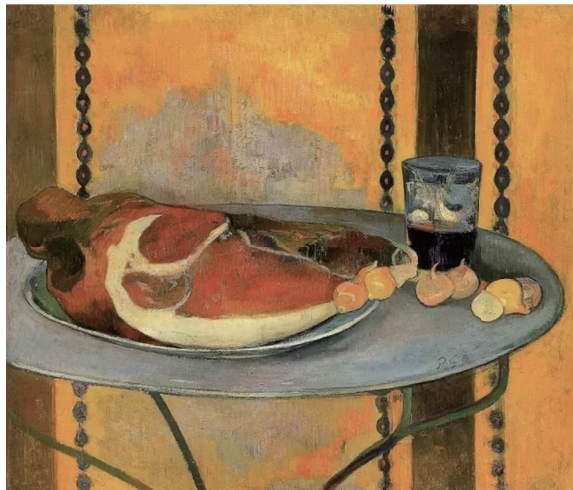

图 1-23 高更静物作品

印象派及之后出现的野兽派、立体主义、抽象艺术、表现主义等艺术流派都对现代色彩的发展产生了深远的影响。

19 世纪后期兴起于欧洲大陆的新艺术运动构架起了绘画艺术与现代设计之间的桥梁。新艺术运动的影响从绘画、雕塑、版画艺术波及书籍插图、广告招贴，乃至纺织品设计、建筑设计、产品设计等领域。这一时期，东方与西方的商品贸易日益频繁，日本的浮世绘版画，以及来自东方的丝绸、织毯呈现的充满异国情调的图案，为西方绘画艺术和设计思潮带来了新的启示。在东方艺术的影响下，追求装饰性特征的新艺术运动强调简洁、明快、清晰、有条理的悦目效果，而非画面的叙事意义。这一时期的维也纳分离派画家古斯塔夫·克利姆特（Gustav Klimt）的作品设色华丽，大量使用金银色和鲜艳的浅粉色、茜红色、玫红色、明黄色、杏黄色等色彩，在黑褐色背景的间隔下，形成像东方织毯一样耀眼的色斑，充满浓郁的装饰意味，如图 1-24 和图 1-25 所示。

克利姆特的学生埃贡·席勒（Egon Schiele）在线条的表现、画面的构图和色彩的平面化等方面师承了克利姆特的装饰性画面处理方法，同时在情感的表现方面深受表现主义画家科柯施卡（Kokoschka）的影响，逐渐形成了自己独特的艺术风格。他的绘画作品中人物造型简洁，通过对形体的扭曲和变形表现精神上的不安与紧张；色彩以平涂为主，大面积的色块沉郁而饱满，充满情感张力，成为表现主义风格的杰出代表，如图 1-26 所示。

^① 贡布里希·艺术的故事 [M]. 范景中, 译. 南宁: 广西美术出版社, 2015: 548.

图 1-24 克利姆特作品（局部）

图 1-25 日本浮世绘作品

图 1-26 席勒作品

在设计领域，图卢兹 - 劳特累克（Toulouse-Lautrec）、阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Mucha）等人创作的插图和招贴画具有浮世绘的表现手法，用色单纯明快、线条简洁，既符合石版画制版印刷套色工艺的要求，又创立了令人耳目一新的时尚风格。图卢兹 - 劳特累克的招贴画以速写式的用笔传达出简洁明快的画面气氛，有着贴近大众审美的随性与亲切。他为巴黎红磨坊绘制了大量的以人物为主题的海报招贴，生动展现了 19 世纪末巴黎红磨坊夜生活的场景，被称为“蒙马特之魂”，如图 1-27 所示。

阿尔丰斯·穆夏是 20 世纪初新艺术运动中著名的海报设计师，同时从事书籍装帧、插画、珠宝、地毯、壁纸及剧场布置等设计工作。他的作品多以丰满的女性、鲜花、服饰、珠宝为主题；画面色彩柔和，以平滑流畅的黑色轮廓线勾勒，运用几何化的直线、曲线表现典雅宁静的装饰效果。他设计的大量广告招贴画成为新艺术运动后期的代表性作品。他的装饰绘画传播广泛，在民国时期的海报、

月份牌广告画的构图形式中也可以看到其海报作品的影响,如图1-28和图1-29所示。

20世纪,在现代主义艺术思潮的影响下出现了达达主义、构成主义、极简主义、表现主义等艺术流派,为现代艺术的发展指引了方向。同时,现代工业的进步使化学颜料得到广泛的应用,极大地丰富了绘画和印刷色彩的色域,如图1-30所示。印刷制版、灯光技术、计算机技术等不断创新也为现代色彩的发展提供了更广阔的空间,如图1-31所示。

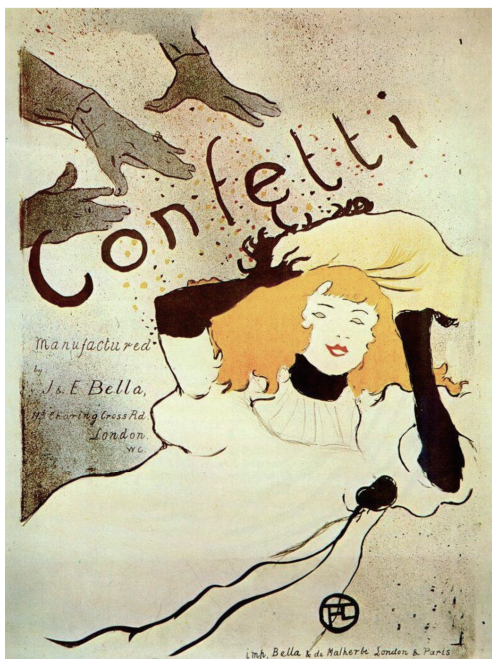

图1-27 图卢兹-劳特累克招贴画作品

图1-28 阿尔丰斯·穆夏招贴画作品

图1-29 老上海月份牌广告画

图1-30 贝尔纳·布菲静物作品

图 1-31 大卫·霍克尼用 iPad 绘制的作品

2. 色彩理论与色彩学研究的发展

英国美术史家赫伯特·里德（Herbert Read）在他的著作《现代绘画简史》中提出：“整个艺术史是一部视觉感知方式的历史，是人类用不同的方式看世界的历史。”^①在不同的时代，由于艺术观念和观察方法的不同，绘画中的色彩呈现出多样的风格差异。

（1）固有色观念。在传统绘画中，人们用肉眼观察物体，看到物体的固有色，于是描绘物体的固有色，从而达到对物象的模拟再现。中国古代绘画的“随类赋彩”、西方传统油画的罩染技法都是重在表现物体的固有色，色彩被看作依附于形体而存在的附加物，这种对色彩的认识可以称为固有色观念。色彩服务于叙事性的绘画主题，如塑造形体、烘托气氛、渲染情感，通过对光影的描绘，以浅色受光面、深色的暗面和阴影塑造的体积感，在平面的二维空间中创造虚拟的形体厚度和进深的空间。西方古典主义时期的绘画秉持着固有色观念塑造形体、构建画面空间，如图 1-32 所示。

拓展认知：随类赋彩

图 1-32 戴珍珠耳环的少女 / 维米尔作品

（2）条件色观念。随着科技的发展，视觉观察的方式也随之更新。1676 年，牛顿（Newton）进行了著名的色散实验。在色散实验中，白色的日光透过三棱镜投射到银幕上，形成由红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛色、紫色组成的光谱。当这一光谱再次透过聚光

① 里德. 现代绘画简史 [M]. 洪潇亭, 译. 南宁: 广西美术出版社, 2015: 16.

透镜后，又还原成为白色光。借助三棱镜对日光的折射，牛顿证明了白色光是由各色光按照一定比例混合而成的。其后的大量科学实验也进一步证明了色彩和光之间是密不可分的，人们看到的色彩是光线投射到物体上，物体表面吸收了其他色光后，反射出的色彩。例如，人眼能看到红色的花朵，是因为花朵反射了日光中的红色光，而吸收了日光中其他色彩的缘故。

色散实验为近现代色彩理论的发展奠定了基础。人们开始认识到物体色彩是由固有色、光源色、环境色相互影响而形成的色彩整体。当光线发生变化时，物体色彩也会发生相应的变化，这种对色彩的认识可以称为条件色观念。

瑞士色彩学家约翰内斯·伊顿（Johannes Itten）曾在德国魏玛的包豪斯设计学院教授色彩学，他的著作《色彩艺术》于1961年问世，这是他多年从事绘画实践与设计基础教学的研究总结。他在这部著作中详细论述了色彩理论的发展，总结了19世纪早期龙格（Runge）、歌德（Goethe）、叔本华（Schopenhauer）、谢弗勒尔（Chevreul）等学者在色彩理论方面的观点，进而指出色彩理论的发展“成为印象派及新印象派绘画的科学基础。对大自然的充分研究导致印象派画家们达到一个全新的色彩表现阶段。对于能改变自然物体固有色调的阳光进行的研究和对风景画气氛环节中光线的研究，给印象派画家们提供了新的基本模式。”^①莫奈（Monet）的一系列作品是这一观念的最好注解，1892年至1893年间，莫奈为里昂大教堂画了三十余幅写生作品，捕捉里昂大教堂在不同的光线下呈现的极其丰富的色调变化。在这一色彩观念的影响下，对色彩和光线的捕捉超越了绘画叙事而成为艺术表现的终极目的，纯粹的色彩语言代替了形体塑造，绘画中的视觉真实性得到进一步的拓展，如图1-33所示。

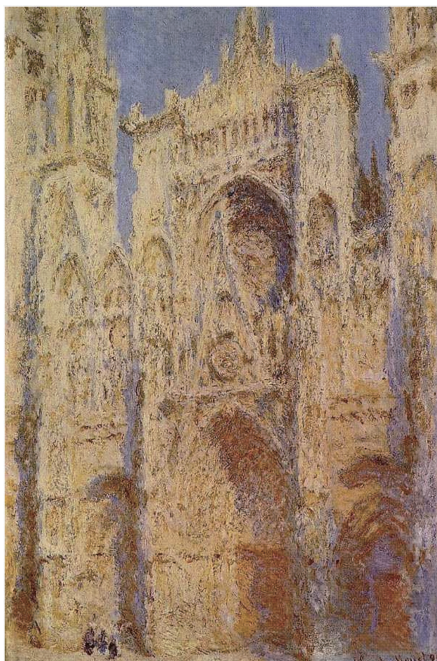

图 1-33 里昂大教堂 / 莫奈作品

^① 伊顿. 色彩艺术 [M]. 杜定宇, 译. 上海: 上海世界图书出版公司, 1999: 7.

(3) 表现色观念。正如色彩能够作用于人的视觉一样,色彩也能够通过作用于人的视神经,进而对人的心理和生理感受产生影响。有的色彩是让人愉悦的,而有的色彩会使人感到沉闷或压抑。不只单一色彩会产生情感投射,多种色彩组合而成的色调同样会形成丰富的视觉语汇,如同音符组成的乐章。20 世纪初,基于色彩生理和心理感受研究的色彩构成学逐渐成熟,为现代艺术和现代设计的色彩发展提供了理论依据。伊顿详细论述了将色彩作用于人的视觉系统后,色彩体验对人的精神与情感所产生的影响。他在书中提到:“从印象派出发,塞尚将色彩的组合构成发展到逻辑思维的阶段,利用色彩的内在协调性和连续性来形成某种‘实质性’的东西。”^①所谓的“实质性”的东西,意指画面中的色彩、造型、构图所形成的稳定的视觉秩序,以及由这种稳定的视觉秩序产生的宏伟、平静的心理感受。塞尚在作品《从贝尔维所见的圣维克托山》中,通过对山体、树木边缘形态的规整概括,带给了人们秩序感和坚实稳定的心理感受。画面近处树木高纯度的黄绿对比形成了突出的视觉中心,而远处笼罩在灰蓝色调中,色彩协调的山体和天空形成了深远的纵深感。塞尚在这幅作品中解决了原色平涂带来的平面化与视觉景深之间的矛盾,在视觉真实性与恒久的秩序感之间取得了微妙的心理平衡,如图 1-34 所示。

图 1-34 从贝尔维所见的圣维克托山 / 塞尚作品

此后的一个世纪中,画家们不断尝试利用形态和色彩表现主观的精神感受,通过对自然形态的解构变形、对客观色彩的归纳变调传达个人的心理体验,力求使作品承载更丰富的精神内涵。自此,现代绘画摆脱了自然形态和外观色彩的桎梏,进入了表现色观念阶段。

现代艺术与现代设计的色彩应用一直遵循着伊顿所提出的七种对比(色相对比、明暗对比、冷暖对比、补色对比、纯度对比、面积对比、连续对比)原则,通过对色彩明度、纯度、色相的控制,形成具有主观表现性的色彩秩序。

^① 伊顿.色彩艺术[M].杜定宇,译.上海:上海世界图书出版公司,1999:7.

任务二 色彩的基本原理

任务背景	色彩的设计过程也是对事物认识和表现的过程。掌握色彩的基础知识，提高对自然物象色彩的观察能力和表现能力是学习色彩的关键。
任务要求	掌握色彩的形成原理、色彩的三要素、色彩的基本构成、色彩的体系，以及色彩之间的联系。
任务难点	对于物体的色彩，一定要从固有色、光源色和环境色三方面综合观察与分析。这需要不断地从实践中积累经验。不能直接套用某一情况下的经验而将其当作一般规律应用。

一、色彩的形成

色彩是由光的刺激而产生的一种视觉效应。光是产生色的原因，色是光照反射的结果。有了光，也就有了色。

1. 固有色

固有色是指物体在正常的白色日光下所呈现的色彩，如白色的墙、湛蓝的天空、绿色的草地等，如图 1-35 所示。然而，物体的固有色不是固定不变的，它会随着光源色和环境色的变化而变化。因此，绝对的固有色是不存在的，只有相对固有色的存在。

拓展认知：固有色的
核心特点

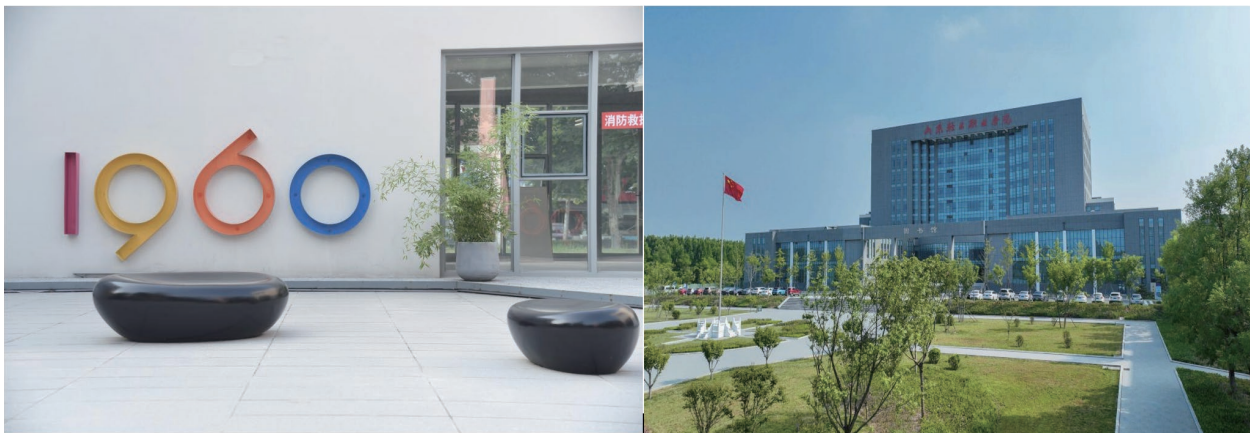

图 1-35 固有色 / 山东轻工职业学院校园风景

2. 光源色

有光才有色，这是一个基本的物理现象，意味着物体只有在受到光的照射之后才能展现出其明暗对比与丰富的色彩变化。光源作为揭示物体外观特征的关键因素，扮演着至关重要的角色。不同的光源色会对物体产生截然不同的影响，从而赋予物体表面多样化的视觉表现。

如图 1-36 所示，可以清晰地观察到，当物体被不同种类的光源照射时，其

拓展认知：光源色的
核心特性

表面所反射出的光线色彩、明暗程度乃至整体氛围都有显著的差别。例如，在暖色调的光源下，物体可能会显得更加温馨而富有质感，色彩饱和度也可能有所提升；而在冷色调的光源下，物体则可能呈现出更为冷静、清新的视觉效果，色彩则可能偏向淡雅或带有蓝绿色调。这种光源色对物体外观的影响不仅体现在色彩上，还深刻影响着物体的明暗分布、立体感的塑造及整体氛围的营造。

3. 环境色

环境色也称为条件色，是一个物体在反射出特定的色光后，这些色光进一步被其他物体表面所反射而呈现出的色彩。这种色彩现象通常较为微妙，不易被肉眼直接捕捉，但它在色彩交互与视觉感知中扮演着不可或缺的角色。环境色源于光线在环境中的多次反射与散射，是自然界中色彩丰富性和复杂性的一个重要组成部分。

拓展认知：环境色的
核心特点

在多数情况下，环境色一般比较微弱，这是因为它的产生依赖于光线的多次反射，每次反射都会使光线强度减弱。然而，尽管强度不高，环境色却能在一定程度上影响周围物体的色彩表现，尤其是在物体的背光部分，这种影响尤为明显。在背光区域，由于直接光源的照射较弱或缺失，环境色成为该区域色彩的主要来源，使得这些区域不再是一片漆黑，而是呈现出与环境光源相匹配的柔和色彩。

如图 1-37 所示，可以清晰地看到环境色对物体色彩的影响。在物体的背光侧，原本应该暗淡无光的区域因为环境色的作用而呈现出与周围环境相协调的色彩。这种色彩的微妙变化不仅增强了画面的层次感和立体感，还使得整个场景的色彩过渡更加自然和谐，营造出一种更为真实且富有深度的视觉效果。

图 1-36 不同光源色对物体色的影响 / 山东轻工职业学院
1960 丝绸文化创意园

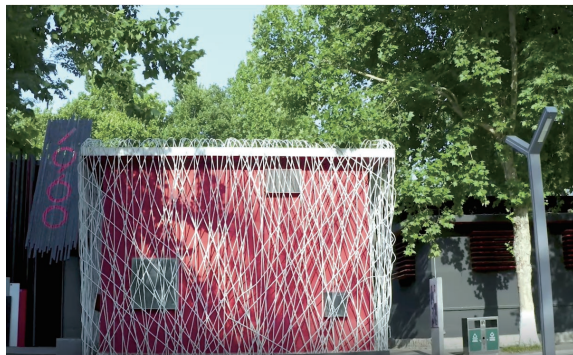

图 1-37 不同材质的物体受环境色的影响 / 山东轻工
职业学院校园

固有色、光源色、环境色是形成物体色彩不可缺少的三个因素，它们是相互关联的。一般情况下，物体的亮部色彩主要受光源色的影响，光源色越强，固有色就越弱，物体的高光部分基本上就是光源色。物体暗部色彩与环境密切联系，是固有色与环境色的结合。

二、色彩三要素

色相、明度和纯度称为色彩的三要素，是对色彩定性、分类的主要依据。

1. 色相

色相是指色彩的相貌或倾向，是色彩最重要的特征，也是区分色彩最重要的依据。人们研究色彩，首先要把各种色彩分辨清楚，培养对色彩敏锐、准确的辨别能力。

2. 明度

明度是指色彩的明暗程度，也称亮度、深浅度。明度有两种含义：一是指同色相由于受光照的强弱不同而呈现不同的明暗层次；二是指色相的明暗程度，色彩的色相不同，明暗也有差异。

(1) 无彩色的明度。在无彩色（黑白灰）中，黑白是明度的两极，白色最亮，明度最高；黑色最暗，明度最低，如图 1-38 所示。

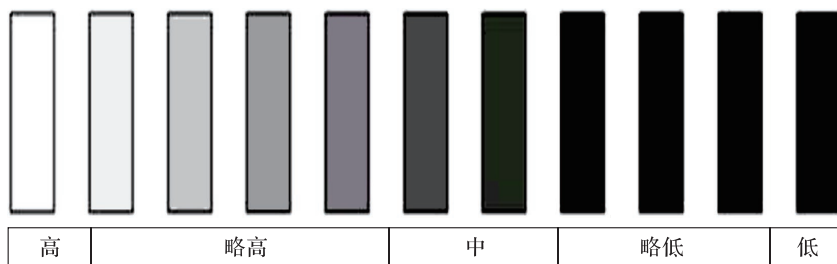

图 1-38 无彩色（黑白灰）

(2) 有彩色的明度。对有彩色的明度可以从以下两个方面进行分析。

① 各种色相之间的明度差异。各种色相之中，如纯度相同，黄色的明度最高，蓝紫色的明度最低，红、绿色的明度居中，如图 1-39 所示。

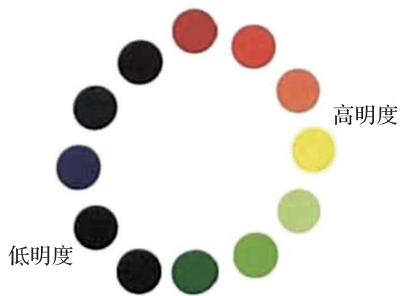

图 1-39 各种色相之间的明度差异

图 1-40 同类色相之间的明度差异

拓展认知：如何利用色相来增强色彩的表现力

3. 纯度

纯度是指色彩的鲜艳度，又称色度、饱和度、彩度。高纯度色彩具有醒目、单纯之感，低纯度色彩具有内敛、含蓄之感。在任何一种单纯的色彩中只要加入黑白灰或其他色相，均可以降低其纯度，如图 1-41 所示。

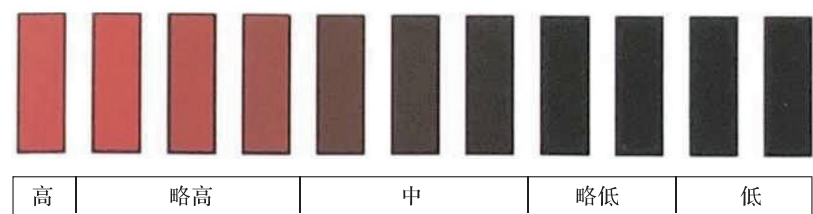

图 1-41 纯度色标

三、色彩的基本构成

如前所述，色彩在广义上可分为无彩色和有彩色两大类。无彩色是指白色、黑色和灰色；有彩色是指无彩色以外的其他所有色彩。在这里，着重分析和研究有彩色。按照色彩是否需要以其他色彩调配或调配的比例，色彩可分为原色、间色和复色。

1. 原色

原色是指不能通过其他色彩混合调配而成的基本色，亦称第一次色。三原色可分为两个系统：一是光学中的三原色，即红色、绿色、蓝色，如图 1-42 所示；二是颜料中的三原色，即品红色、柠檬黄色、湖蓝色，如图 1-43 所示。

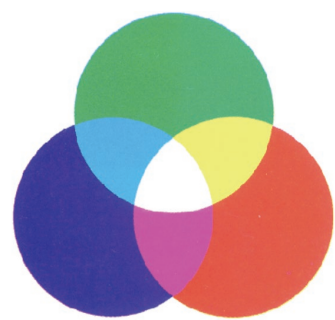

图 1-42 色光的原色与间色

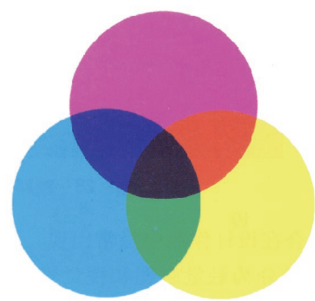

图 1-43 色料的原色与间色

2. 间色

间色是由色光或色料的两种原色相混合而得到的色彩，图 1-42 和图 1-43 所示的重叠部分即间色。但是，如果改变两种原色所占的调和分量，就会产生多种间色，所以相对意义上的间色不止三种。

3. 复色

复色是指间色和原色继续叠加混合，或者三种以上的色彩相互叠加混合所得的色彩，亦称第三次色，如绿紫色、蓝紫色等。对于色光而言，多种单色光相混合会产生越来越亮的光，如图 1-44 所

示;而对于色料而言,多种色料相混合会使色彩越来越深,甚至会让人觉得色彩越来越脏,如图1-45所示。

图 1-44 舞台灯光效果 / 山东轻工职业学院国际时尚学院教学成果汇报作品展

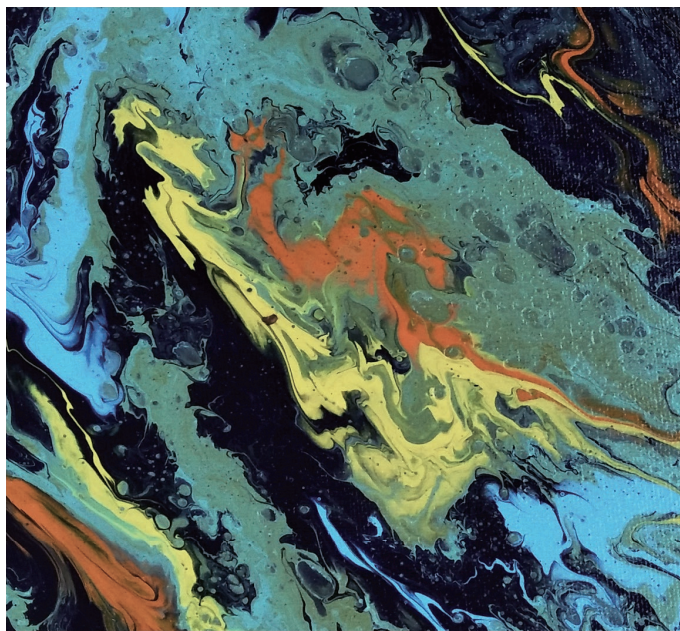

图 1-45 多种色料混合效果图 / 山东轻工职业学院国际时尚学院学生作品

四、色彩的体系

为了认识、研究和应用色彩,人们将色彩按照其各自的特性、规律和秩序进行排列,并加以命名,建立了完整而严密的色彩表述体系。目前,常用的色彩表述体系有色相环和色立体。

1. 色相环

依据原色理论和混色理论这一色彩学的基础框架,人们将不同色相的色彩按照一定的顺序排列,便创造出了一个具有360°完整圆周的色彩工具——色相环。色相环不仅是色彩理论的一个直观展现,

更是设计师、艺术家及其他视觉创意工作者手中不可或缺的色彩指南，极大地提高了色彩选择的效率和准确性。

色相环的设计原理基于色彩的连续变化，从一种色彩平滑过渡到另一种色彩，形成了一个闭合的圆形结构。这种结构使得人们对于色彩之间的关系一目了然，无论是对比色、邻近色还是互补色，都能通过色相环被迅速识别。这种特性对于设计师来说尤为重要，因为设计师能够在设计过程中快速找到和谐的色彩组合，或者创造出具有强烈视觉冲击力的对比效果。

色相环有多种变体，以适应不同设计需求和色彩精度的要求。其中，12色相环是一个基础且实用的版本，它将色彩空间简化为12等份（色相），每个色相代表了一个基本色彩类别，如红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色等，以及它们之间的过渡色。这种简化使得设计师能够快速把握色彩的大致方向和基调，从而进行初步的色彩规划和构思。

24色相环则进行了更加细腻的色彩划分，每种色相之间的间隔更小，色彩过渡更加平滑，为设计师提供了更多的色彩选择和更精细的色彩控制助力。24色相环特别适用于需要高度色彩精确度和丰富色彩层次的设计项目，如高级时装设计、室内装饰以及精细的艺术品制作等。

如图1-46所示，无论是12色相环还是24色相环，都以一种直观且易于理解的方式呈现了色彩世界的多样性和复杂性。设计师可以通过旋转、比对和组合色相环上的色彩，探索不同的色彩搭配方案，从而创作出既符合审美要求又能够有效传达信息的视觉作品。

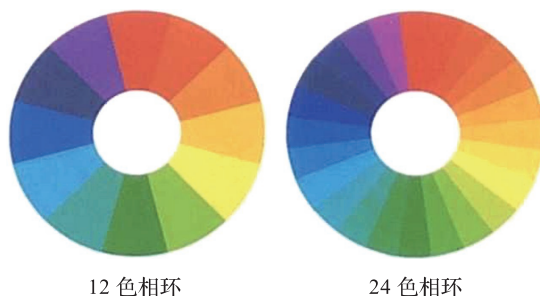

图 1-46 色相环

2. 色立体

色立体是以三维空间形式把色彩三要素系统地排列组合成的立体形状的色彩结构，可清晰明确地反映色彩的色相、明度和纯度之间的关系。色立体主要包括孟塞尔色立体和奥斯特瓦尔德色立体两种。

（1）孟塞尔色立体。孟塞尔色立体是由美国的色彩学家、教育家和美术家孟塞尔（Munsell）于1905年创立的孟氏色谱。它是从心理学的角度，根据色彩的视知觉特点制定的标色系统，也是目前国际上普遍的色彩分类方法。

孟塞尔色立体以红色、黄色、绿色、蓝色、紫色为五种基本色，又在相邻的色相间各增加黄红

拓展认知：色相环
有哪些类型

拓展认知：孟塞尔色
立体的特点和应用

色、黄绿色、蓝绿色、蓝紫色、红紫色而构成了主要色相，每种色相又被分为 10 等份，从而得到 100 种色相。孟塞尔色立体的主要贡献在于启用了标色法，通过色彩的标准化和系统化管理为平面设计和印刷等行业的色彩应用提供了便利，如图 1-47 和图 1-48 所示。

(2) 奥斯特瓦尔德色立体。奥斯特瓦尔德色立体是由德国的化学家奥斯特瓦尔德 (Ostwald) 提出的。该色立体以红色、黄色、绿色、蓝色为基础，并在邻近的两色之间增加橙色、蓝紫色、紫色、黄绿色四种间色，共计 8 种主要色，上述各色再被划分为 3 等份，扩张成 24 色相环。奥斯特瓦尔德色立体的精髓在于能够通过具有相同色相、黑和白含量的色彩保证色彩的和谐，如图 1-49 和图 1-50 所示。

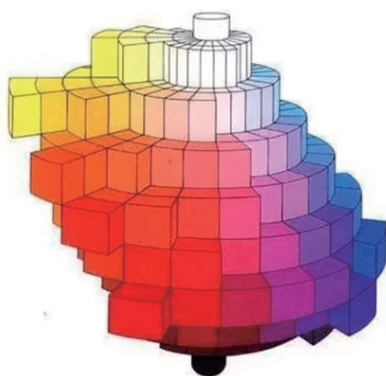

图 1-47 孟塞尔色立体

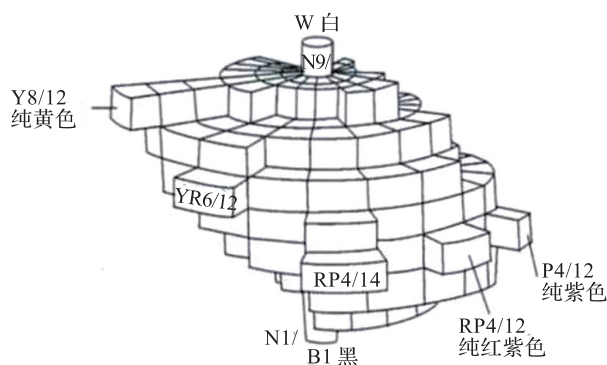

图 1-48 孟塞尔色立体模型

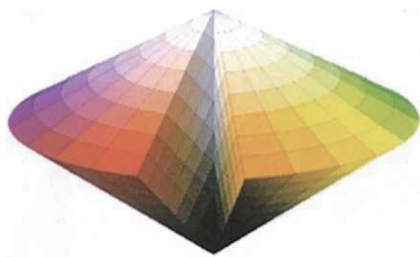

图 1-49 奥斯特瓦尔德色立体

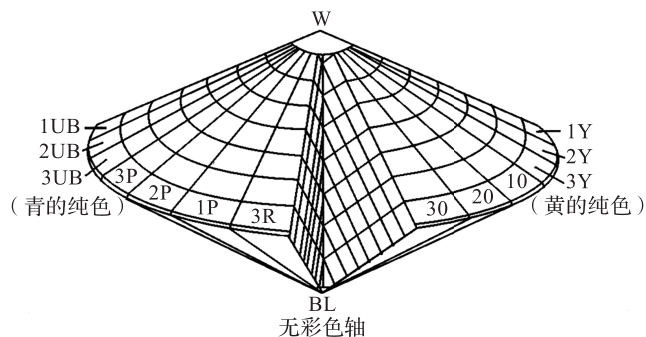

图 1-50 奥斯特瓦尔德色立体模型

五、色彩之间的联系

按在色相环上的位置关系，色彩可分为同类色、近似色、中差色、对比色和互补色，如图 1-51 所示。

1. 同类色

同类色是指色相环上相距 30° 左右的色彩，其色彩关系非常接近。同类色配色极易调和，但由于色相对比非常微弱，色彩容易被同化而显得平淡乏味。为了取得理想的配色效果，可以通过改变明度、纯度或添加少量的对比色增强色彩效果。

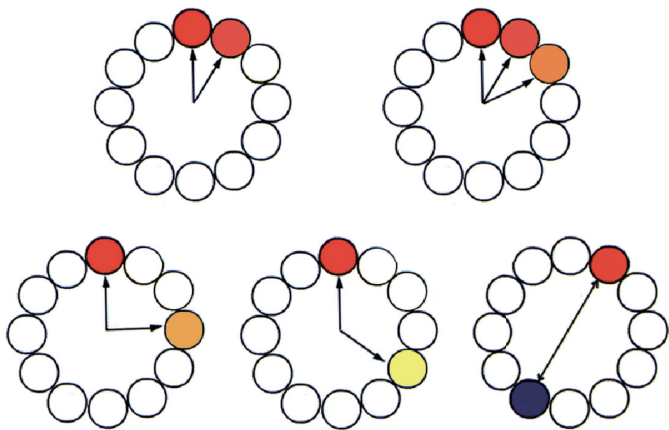

图 1-51 色彩在色相环上的位置关系

2. 近似色

近似色是指色相环上相距 60° 左右的色彩。近似色主的色调倾向明确，在保持色调的绝对统一的同时富有一定的变化。

3. 中差色

中差色是指色相环上相距 90° 左右的色彩。中差色是既富有变化而又不失调和的配色，具有视觉快感，是色彩设计中较为常见的配色方法。

4. 对比色

对比色是指色相环上相距 120° 左右的色彩。对比色的配色效果强烈且醒目，但不易取得调和，一般通过改变明度和纯度，或者强化主色调、调整面积比例的方法协调色彩的对比关系。

5. 互补色

互补色是指色相环上相距 180° 左右的色彩。互补色的对比效果强烈，醒目且突出，但易产生粗俗生硬、令人感到动荡不安的消极作用，因此需采取综合调整色彩的明度、纯度及比例关系，或者借助无彩色缓冲、协调等方法，以达到色调的和谐统一。

任务三 色彩的学习之道

任务背景	色彩是艺术设计、环境设计（也称环境艺术设计）、产品造型设计等设计类专业的重点基础训练课程，选择适合自己的色彩学习方法尤为重要。
任务要求	掌握色彩的观察方法，记录色彩，提取色彩，形成一套自己的色彩学习方法。
任务难点	光线、材质、周围环境等因素会使同一色彩呈现不同的效果。排除干扰，提炼出稳定的色彩关系（如明度、纯度、色相的组合），需要长期的训练和敏锐的洞察力。

一、学习理论，打好基础

首先，通过对色彩体系、色彩三要素等理论知识的学习，了解色彩的相关规律；然后，通过对色彩生理与色彩心理的学习，了解视觉心理理论、色彩的情感理论等，合理地将色彩的理性与感性情感融入设计中。

二、进行色彩观察能力的训练

正如罗丹（Rodin）所说：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”色彩观察是色彩分析、研究、判断、想象的前奏，是获取视觉信息的必要环节，对于认识色彩和收集色彩资料有着非常重要的作用。生活和大自然为人们提供了取之不尽、用之不竭的源泉，生动而丰富的色彩就在人们的周围，关键是需要细心观察和发现。

三、进行优秀色彩作品的临摹

不能仅仅靠记忆与想象进行色彩的复制，还需要反复地观察与训练，从临摹优秀作品入手感受经典的色彩组合形式。进行优秀作品的临摹有助于形成良好的色彩思维模式，但在临摹的过程中应注意分析和理解，只有达到了理解的层次，才能够变被动地接受为主动地学习，并将其应用到自己的具体设计中。

独立实践任务——观察色彩并临摹名画中的色彩

任务背景	在学习了色彩的基础知识和基本原理、掌握了一定的色彩学习方法之后，应该如何形成自己对色彩独有的感知力？
任务要求	从生活出发，留心观察生活中的色彩之美，用影像的方式将其记录下来；多尝试进行选色，锻炼自己的取色能力。
任务难点	画面中，色彩对比形成的干扰将会对整个作品产生巨大的影响。尝试将记录下来的色彩应用到自己的作品中。

一、观察并记录色彩

走进大自然、美术馆、艺术家的色彩世界，以照片或者视频的形式对发现的色彩进行记录并分类，如图 1-52 至图 1-54 所示。

图 1-52 大自然的色彩

图 1-53 动物的色彩

图 1-54 人物的色彩

二、临摹名画中的色彩

弗朗兹·克萨韦尔·温特哈尔特（Franz Xaver Winterhalter）的古典主义宫廷人物肖像画常被赋予一种高贵而典雅的气质，在光影下，通过色彩人们甚至能感受到人物的性格特点和精神面貌，如图 1-55 所示。

可仔细观察人物肖像画中的色彩和光线，提取色彩，展开有意识的对比，并进行临摹创作，参考作品如图 1-56 所示。

图 1-55 古典主义宫廷人物肖像画

图 1-56 临摹作品（参考效果）

课后习题与拓展实训

一、简答题

在观察色彩并进行临摹的过程中，如何准确把握物体的固有色、环境色和光源色之间的关系？请举例说明。

二、拓展实训

选择一幅具有丰富色彩层次和复杂光影效果的风光油画作品（如莫奈的《睡莲》系列）进行色彩临摹与再创作。