

第一章 设计色彩概述

第一节 色彩基础+设计

第二节 色彩传达+方法

章节提示

本章为基础部分，主要介绍了色彩基础与设计、色彩传达与方法。人们通过眼睛感性认知和了解精彩的世界，通过学习可以科学、规范、理性地将色彩系统化、标准化，并将其付诸于设计和视觉化。设计色彩是学习设计道路上必须要研究和掌握的一门重要课程。

本章不仅从色彩学的角度讲述了色彩的形成、分类和基础三要素，还从设计美学的原理角度进行了色彩分析，通过绘画色彩与设计色彩、自然色彩与人文色彩、抽象色彩与具象色彩三组之间的对比，结合具体的色彩案例进行了详尽的分析与讲述，将色彩与实际相结合，帮助学生更灵活地掌握和驾驭色彩的基础与运用。

第一节 色彩基础+设计

色彩在人类文明起源时就成为不断被追逐的宠儿，不论是记录生命与自然崇拜的壁画，还是对自身的描绘与装饰，人类对于色彩的探知和喜爱从未停止。本节分别对色彩、设计和设计色彩三部分的基础原理进行了详细的讲解与介绍，通过理性、科学的方式全面展示出色彩与设计之间相互依存的原理。

一、色彩学原理

蔚蓝的大海、葱郁的树林、娇艳的玫瑰、金黄的落叶……大自然不遗余力地回馈人类无尽的色彩与变化。走进色彩世界，发现并掌握这些美妙的色彩原理与规律，才能更好地驾驭和展现色彩，装点人类的生活，推动人类文明的发展。

1. 色彩的形成

每天清晨当我们睁开双眼，斑斓的色彩便呈现在眼前，而当夜幕降临时，鲜活的万物就失去了魅力，即使是色彩艳丽的物体也失去了光华而变得难以识别。诗人普里什文曾说：“地球上一切美丽的东西都来源于太阳，而一切美好的东西都来源于人。”人类通过孜孜不断的探索和研究发现光是色彩产生的根源，色彩是光刺激眼睛产生的结果。人们通过视觉凭借光才能看见物体的形状和色彩，从而获得对客观世界的认识。

光与色的关系属于物理范畴。在物理学上，光是属于一定波长范围内的一种电磁辐射，与宇宙射线、 γ 射线、X射线、紫外线、红外线、无线电波、交流电等并存。光的波长范围很大，但是在整个电磁波的范围内，并不是所有的光都有色彩感觉，只有波长为 380 ~ 780 nm（纳米）的电磁波才能引起人们的视觉反应，这段波长的光在物理学上常称为可见光（图 1-1）。光的物理性质除波长外还可以由振幅来描述。可见光中波长相同，振幅不同决定色相明暗的差别；振幅相同，波长不同决定色相的差别。可见光中波长最长的是红色光，波长最短的是紫色光，波长适中的是黄色光。（图 1-2）

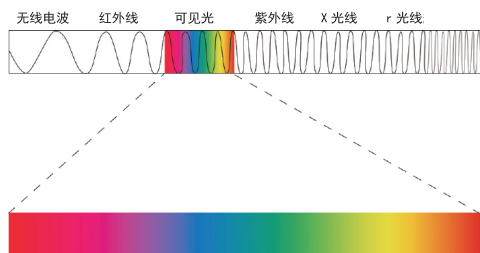

图 1-1 可见光光谱

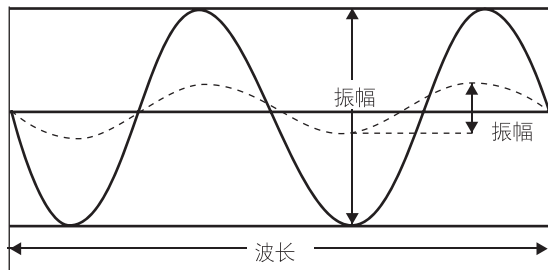

图 1-2 可见光振幅、波长变化图示

1666年，英国物理学家牛顿通过光的折射实验，明确了光与色的关系。他将白光（太阳光）通过细缝引入暗室中，通过三棱镜的折射投射到白色的屏幕上，这时会出现一条像彩虹一样缤纷美丽的色带，依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色，这就是日光的光谱。

将三棱镜分解的7种色光用聚光镜聚合后，分解的色彩则重新变回白色。由此可见，白光（太阳光）是由一组色光混合而成的，被三棱镜折射后因为色光的折射率不同而发生分解。（图1-3）

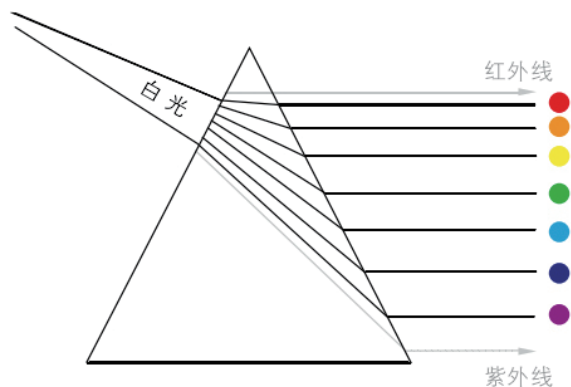
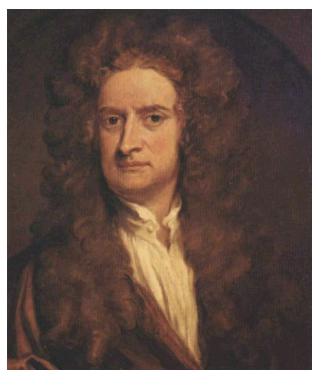

图1-3 牛顿三棱镜实验图示

通过实验证明太阳光是由7种色光混合而成的，红光的波长最长但折射率最小，紫光的波长最短但折射率最大

色彩的产生离不开光源，它是光线通过物体作用于人的眼睛和大脑的结果，是一种视觉的感受。因此，色彩的产生（被感觉）过程需要经过光—物体—眼睛—大脑才能实现。光照射在物体上，出现透射、反射和吸收的不同结果，产生了我们眼中所看到的五颜六色的色彩现象。（图1-4）

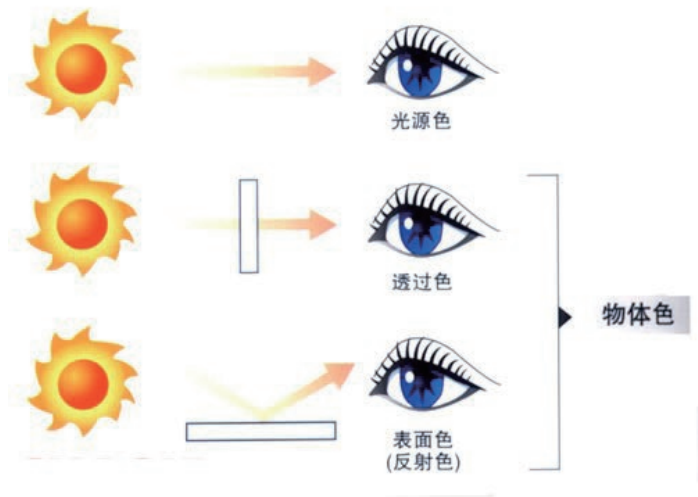

图1-4 不同物体受光经过

1) 物之色

物体色具有两种最基本的表现形式：物体表面反射光所呈现的颜色称为表面色；透过透明物体的光所呈现的颜色称为透明色。不透明物体的颜色取决于不同波长的色光反射和吸收的情况，即不透明物体将本身颜色的色光反射出去，而将其他色光全部吸收（图 1-5）。如果物体几乎能反射所有色光，那么这个物体看上去是白色的；如果这个物体能吸收几乎所有的色光，那么这个物体看上去是黑色的（图 1-6）；如果这个物体将全部色光做等量吸收，并将剩下的色光反射出去，那么这个物体看上去是灰色的；如果物体只反射波长 500 ~ 570 nm 的色光，而吸收其他波长的光，那么该物体呈绿色。透明物体的颜色是由它所透过的色光决定的，一般透射率大于 75% 的物体呈透明状态。例如，绿色透明玻璃之所以呈现绿色，是因为它只透过波长 500 ~ 570 nm 的绿色色光而吸收其他色光。（图 1-7）

图 1-5 色彩艳丽的花朵

色彩艳丽的花朵具有吸收光和反射光的能力，黄色的花朵之所以能够呈现黄色，是因为花朵反射了黄色的光而吸收了黄色光以外的其他所有色光

图 1-6 花瓶

花瓶呈现黑色是因为花瓶吸收了所有色光，而呈现白色则是因为花瓶将所有色光反射出去

图 1-7 绿色的玻璃杯

绿色的玻璃杯晶莹剔透，是因为玻璃杯透过绿色的色光而吸收其他色光

2) 光之色

自己能发光的物体称为光源，所有物体的色彩都是在光源照射下产生的。光源可分为两种：一种是自然光，主要指太阳光，是我们主要的研究对象；另一种是人造光，如日光灯、霓虹灯、烛光等（图 1-8）。不同的物体在不同的光源下呈现不同的色彩，白纸能反射各种光线，当用绿光照射时，因为只有一种绿光反射而变成了绿纸；若将红色纸用绿光照射，则因为没有红光的反射而把绿光全部吸收，呈现出偏黑的颜色；在白光下呈黑色的纸经绿光照射，会把绿光全部吸收，仍呈现黑色。可见，不同的光源必然对物体的颜色产生影响。

同时，光源的光亮强度也会对照射物体产生影响，强光下物体显得明亮刺眼；弱光下的物体会变得模糊灰暗；只有在中等光线强度下，物体才会清晰而易于识别。

图 1-8 自然光和人造光

太阳升起，光芒照射万物，我们得以看清红花绿树乃至世间万物的色彩；而当霓虹灯等人造光源点亮后，对物体的“固有”色彩产生光源影响，不同的物体在霓虹灯照射下呈现出不同的色彩

3) 境之色

境之色指某一物体色反射到其他物体表面上的颜色。一般来说，物体受环境色影响，在背光部分及两种不同物体相接近或相接触部分最为明显。(图 1-9)

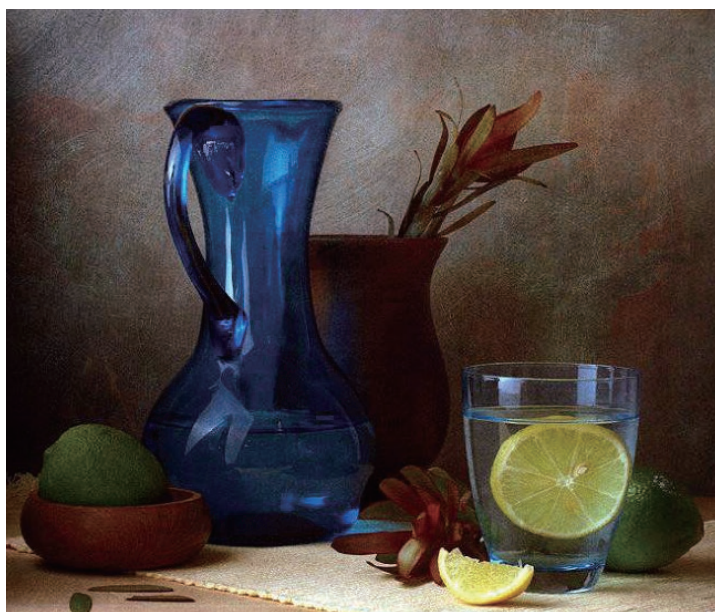

图 1-9 左侧的油画静物作品体现出蓝色水瓶的背光处，即背光的衬布阴影处映衬出蓝色的环境色。右侧油画静物中，梨与白色花瓶相接近的部分在白色花瓶上同样映衬出梨的色调，这便是物体的环境色

物体环境色的反光强度与环境物体的材质肌理有关，表面肌理光滑的物体，如玻璃、瓷器、金属类的物体，反光能力强，明度高，其对周围物体色彩的影响也大；反之，表面肌理粗糙的物体，如木头、岩石，其反光能力弱，明度低，对周围物体的影响也小。(图 1-10)

由此可见，当光源色的色调与光亮程度以及环境色发生改变时，物体所呈现的色彩效果也会发生相应的改变，只是物体固有的物理属性，即反射、透射、吸收光的能力却不会因光源色与环境色的改变而改变。因此，物体的色彩只是相对存在，并不是固定不变的。而我们对物体色彩的记忆来自物体固有的反射、透射、吸收光的能力以及外界条件的相对稳定，这便是所谓的“固有色”。总之，光的外在作用与物体自身特性是构成物体色彩的两个必要条件，它们相互影响，相互制约。

图 1-10 岩石、枯木、钻石、珍珠，因为材质与肌理的不同，呈现出不同的反光效果。岩石与枯木肌理粗糙，因此反光能力弱；钻石与珍珠表面肌理光滑，所以反光能力强。将珍珠与岩石组合拍摄，则呈现出强烈的视觉对比

2. 色彩的分类

我国古代把黑、白、玄（偏红的黑）称为色，把青、黄、赤称为彩，合称色彩。现代色彩学，也就是西方色彩学也把色彩分为两大类：有彩色和无彩色。（图 1-11）

有彩色包括可见光光谱中的全部色彩，它以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫为基本色，通过基本色之间不同量的混合及基本色与黑、白、灰之间不同量的混合，可形成五彩缤纷的色彩。

任何有彩色都具有三个基本特征：色相、纯度和明度，在色彩学上被称为色彩的三要素、三属性或三特征。熟悉和掌握色彩的属性，对于认识色彩和表现色彩是极为重要的。

无彩色包括黑色、白色及黑白两色调和形成的各种深浅不同的灰色系列。无彩色系按照一定的变化规律，可由白色逐渐变为浅灰、中灰、深灰直至黑色。无彩色只有明度变化，而色相与纯度均为零，一个略带有黄色的灰属于有彩色。无彩色系中的黑色和白色，由于只有明度差别且极端对立，故又称为极色。（图 1-12）

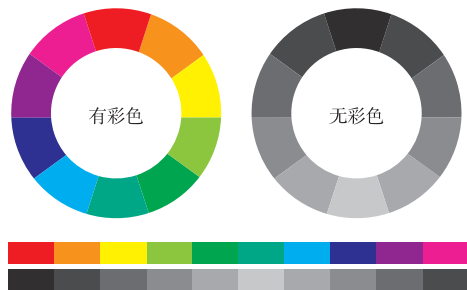

图 1-11 有彩色和无彩色

两幅单色作品充分体现出东西方绘画艺术的鲜明特色

有彩色作品组中左侧的油画作品是毕加索 1955 年创作完成的《阿尔及尔的女人》系列作品中的一幅，与上面的《格尔尼卡》相比，色彩激烈，具有强烈的立体主义风格。中间和右侧的作品均为罗马尼亚设计师 Alex Tass 设计的海报，作品色彩艳丽，元素时尚，具有很强的设计感

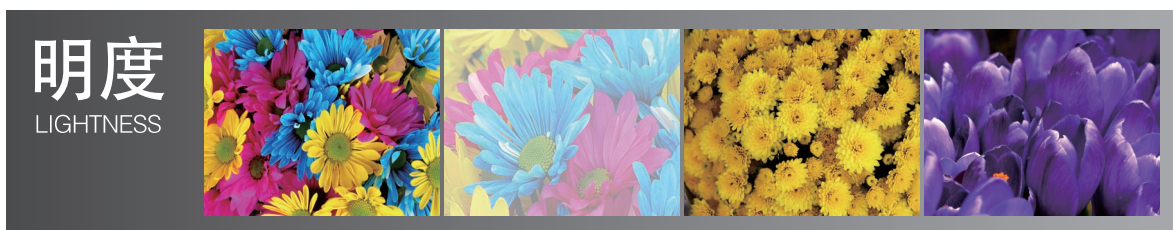

3. 色彩的要素

能够被视觉感知的一切色彩都具有明度、色相和纯度三种性质，它们是色彩中最重要的三个要素，也是区别不同颜色的标准。

色相是指色彩的相貌，是色彩的最大特征，是区别各种不同色彩种类的名称，是指不同波长的光波给人的不同色彩感受。色相体现着色彩外向的性格，以光谱中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫为基本色相，因其色彩倾向的不同可以进一步细分出不同的色相，如蓝、蓝紫、紫等，构成了色彩体系。

明度是指色彩的明暗程度，也可以说是色彩中的黑、白、灰程度。无论是投照光还是反射光，在同一波长中，光波的振幅越大，色光的明亮度越高。在不同波长中，振幅与波长的比值越大，明亮知觉度就越高。在无彩色系中，明度最高的是白色，明度最低的是黑色。在有彩色系中，最明亮的是黄色，最暗的是紫色。明度是色彩的骨骼，它是色彩构成的关键。没有明暗关系的画面，色彩会失去分量而显得苍白无力，只有具备明度变化的色彩才能展现出色彩的视觉冲击力和丰富的层次变化。色彩的明度变化往往会带来纯度的改变。

纯度是指色彩的鲜艳程度、纯净程度，又称彩度、饱和度等。色彩的纯度越高，色相越明确；反之，色相越弱。纯度体现了色彩的内在性格。原色纯度最高，颜色混合的次数越多，纯度越低；反之，纯度越高。原色中混入补色，纯度会立即降低、变灰。黑、白、灰没有纯度。在所有有彩色中，纯度最高的是红色，最低的是青绿色。

凡是有纯度的色彩必然有相应的色相感，因此有纯度的色彩即为有彩色，而没有纯度的色则是无彩色。我们可以通过纯度来界定有彩色和无彩色的差别。色彩的纯度、明度不能成正比，纯度高不等于明度高，明度的变化往往同纯度的变化不一致。任何一种色彩加入黑、白、灰后纯度都会降低。

二、设计美学原理

1. 设计美学的构成

设计美学中的构成要素是指那些存在于视觉概念中的点、线、面。客观世界中每一个复杂的物体都是由基本的点、线、面构成的。艺术与设计的创作过程就是将点、线、面这些基本要素遵循一定的创意和构成原则进行组织与排列，进而形成符合形式美感的画面。

1) 点

《辞海》对点的解释是“细小的痕迹”。从几何学的角度看，点只有位置；而站在艺术与设计的角度看，点还具有大小、形状、色彩、肌理等特性。在自然界中，桌子的角点、房屋的顶点是只有位置没有形状的虚点，而海边的沙石、喷溅的水滴则是有大小、形状的实点。艺术表现中的点是相对存在的，随着其面积的增大，点的特征会逐渐减弱，面的特征会逐渐增强。(图 1-13)

图 1-13 草间弥生作品

日本艺术家草间弥生是世界著名的“圆点女王”，其作品具有极强的个人特色。通过欣赏我们可以看到色彩对比极强的圆点不断重复地、密集地分布于画面的每一个角落，以生命的形态附着于作品中，呈现出强烈的艺术效果

2) 线

点运动成线，而线又是面运动的开始。从几何学的角度看，线只有位置和长度；而站在艺术与设计角度看，线还具有宽度、形状、色彩、肌理等特征。以线的特征来分，可以分为两大类，一类是直线，另一类是曲线；以线的性质来分，也可以分为两种，一种是规范整齐的几何线，一种是灵动多变的不规则线，其视觉语言各具特征。物体本身并不存在线，线是由面的转折而形成，物体的轮廓形状由线来决定。线的造型曲直多变，形式丰富，是艺术与设计中最具表现语言和设计活力的构成要素，也是艺术家们酷爱使用的视觉表现元素。（图 1-14）

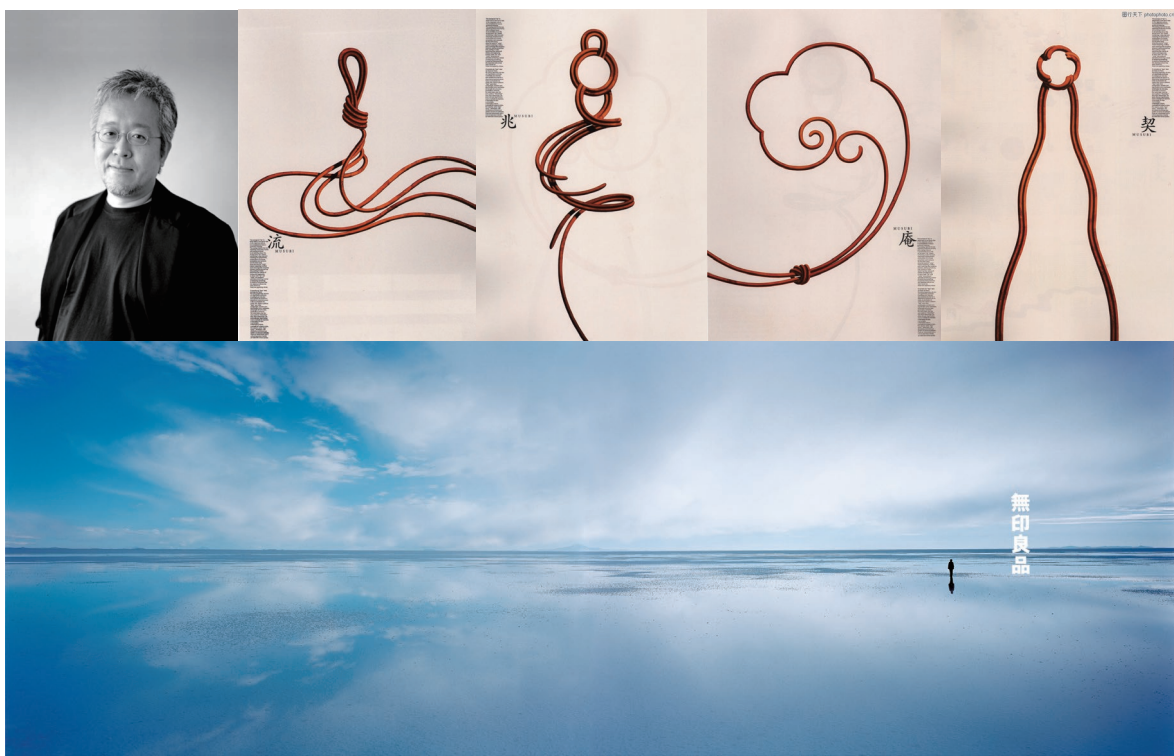

图 1-14 原研哉作品

原研哉是日本中生代国际级平面设计大师。作品中上面的四幅海报充分体现出曲线的变化和柔美，画面简洁又富有韵律感。下方的作品是原研哉 2003 年为日本无印良品品牌设计的宣传海报。寂静的海平面，诉说着水平线的安定与宁静。线在原研哉的创作中充满了情感与意境

3) 面

点与面可互相转换，闭合的线亦可围合成面，密集的点 and 运动的线同样也能形成面。在艺术和设计中，面同样具有大小、形状、色彩、肌理等特征，面运动成体，受线的界定。面从形式上可分为四种：几何形、有机形、偶然形和不规则形。规则的面具有简洁、稳定、秩序之感；自由的面具有丰富、生动、变化之感。

通过对设计美学中构成要素的探索与了解我们发现，点与面是相对而言的。同样大小的一个点，如果在画面中占据整个或大部分的面积，它就是面，如果在一个画面中多次出现并占据比例较小，则视为点；点与点之间连接可以形成线，或者点沿着一定方向运动可以形成线，线强调方向和外形。画面中三个以上的点连接可以形成面，同时，线的围合也可以形成面。点、线、面既相生又相融，三者之间没有绝对的界限。由此可见，遵循设计美学构成要素法则，灵活的运用点、线、面构成要素才能更好地创作出好的设计作品。（图 1-15）

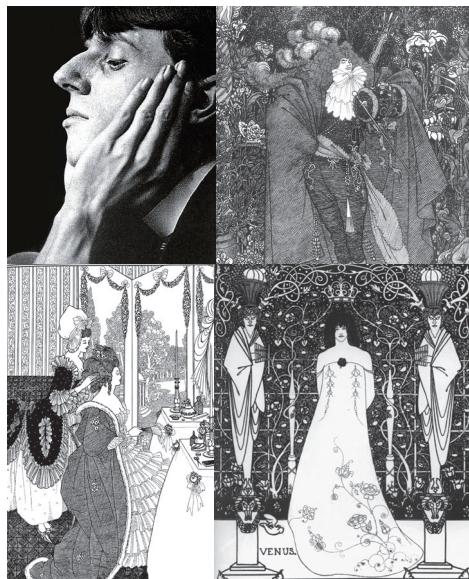

图 1-15 比亚兹莱作品

虚点成线，虚线成面，面和点又相互转化。英国插图大师比亚兹莱的作品将烦琐与简洁运用到极致，精细的线密布成面，以肌理的姿态覆盖画面；微小的点连接成线，柔和灵活地穿插于画面之中，形成诗一般的浪漫与幻想，而大块黑色的面与线和点又形成强烈的视觉对比。这位早逝的天才只受过很短的专业训练，因其作品中营造出的极致画面和奇异诡秘的风格，被称为“19 世纪末的疯狂天才”

2. 设计美学的法则

爱美之心人皆有之，在生命绵延的长河中，人类从未停止过对美的追求。马克思曾说过：“社会的进步，就是人类对美的追求的结晶。”随着文明的发展与进步，人类逐渐对客观世界和客观规律进行解读和认知，总结凝炼出美的创造方式和美的创造形式。设计美学的形成与发展也是人类对于创造和文化的审美凝结与艺术总结，而艺术与设计的表现形式需要美的原则来传递信息，否则将失去感染人的魅力。研究、探索设计美学的法则，能够培养提升人们对于美的认知和品读，引导人们更好地去欣赏并创造美的事物；掌握、运用设计美学的法则，能够帮助人们运用最佳的形式创造和表现美的内容，达到形式与内容的高度统一。

1) 变化与统一

变化与统一是所有艺术美学法则的根本宗旨。如果缺少变化就会沉闷、单调、令人乏味,如果没有统一,就会凌乱、嘈杂、缺少秩序,两者既相互对立又相互依存,无论哪一种艺术形式都离不开变化与统一这一根本宗旨。变化与统一之间,变化是绝对的,统一是相对的。以不变应万变,在变化中求统一,是一切艺术形式所遵循的基本法则。(图 1-16)

图 1-16 KALL0天然食品包装设计 /Big Fish设计机构/英国

将包装设计成系列形式,造型和风格整体统一,呈现出良好而鲜明的品牌特征;同时根据产品的口味特点,不同味道的保健食品通过包装中不同的手绘插图、诗歌和色调相区别,既方便选择购买,又可以让消费者通过包装设计与自我的情感层面连接

2) 对称与均衡

对称与均衡都是令画面呈现视觉平衡的方法。对称达到平衡的方式如同天平,对称轴两边的形态面积是相等的。而均衡是一种动态中的平衡,是视觉上的相对稳定,但画面的形态、面积不一定相等,但是每个元素的位置和彼此对比的关系,决定了它们在整个画面中的力量互相牵制达到平衡。对称的视觉感受沉稳、规则、有秩序、庄严,而均衡的视觉感受跳跃、韵律、生动、活泼。对称是静止的形态,均衡则是将动态包含在其中。在艺术和设计创作过程中,根据创作视觉需要,合理利用对称与均衡的形式法则,可以营造风格各异的良好视觉效果。(图 1-17)

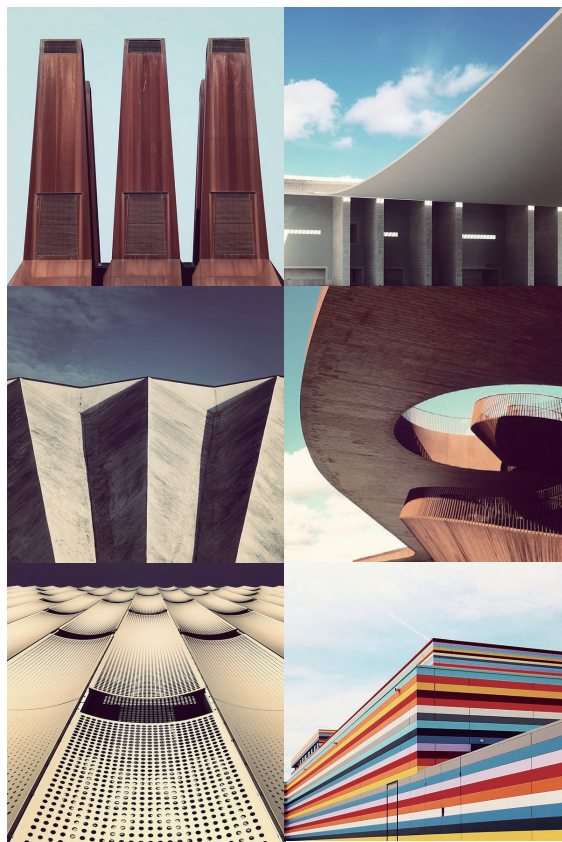

图 1-17 Sebastian Weiss 建筑摄影《线》/塞巴斯蒂安·卫斯/德国

摄影师擅长捕捉建筑中独特的线与边框,展现出独到的设计之美。摄影作品中对称的构图沉稳、坚定,呈现出建筑所特有的沉重感与体量感;均衡的画面构图则呈现出极强的动感和韵律感,在坚硬与冰冷之外赋予建筑更多的活泼与灵动

3) 对比与调和

对比与调和是变化与统一最直接的体现。世间万物都充满着对比,没有对比就没有差异,而差异背后的关联就是调和,因为有了调和才让对比不再突兀、夸张。对比与调和也是相互依存、相互对立的,当对比效果强于调和效果,整体呈现对比的状态,可在局部做调和;当调和效果强于对比效果时,整体呈现调和的状态,可在局部做对比。对比与调和的方法很多,如对比可有体积对比、色彩对比、虚实对比、形态对比、疏密对比、质感对比等。运用对比时手法不可太多,否则会缺少主次,产生杂乱感,根据需求选择相应的对比手法,才能合理地拉开反差,增强冲击力,产生视觉美感。同样地,调和的方法也很多,在对比中寻找元素间的关联,并加强这种关联就能很好地达到调和,或者针对对比的形式做弱化,减少对比的反差,同样可以达到调和的作用。(图 1-18)

图 1-18 NOMONO 啤酒的包装设计 / Marcin Malewski 与 Flov 联合设计 / 波兰

这是一组融合了新西兰的芳香和味苦而疯狂的图形设计,又兼具民族风格。外包装运用红绿大胆配色,强烈的补色对比让它在任何角落都会显而易见。局部细节通过黑白色进行调和,同时对绿色与红色的明度与纯度进行微调,堪称对比与调和的色彩佳作

4) 节奏与韵律

节奏和韵律借用的是音乐与诗歌的概念。音乐的节奏由节拍的强弱、缓急、轻重来体现;而诗歌的韵律则通过声韵的高低、长短、间歇来体现;大自然中同样也有节奏与韵律,如四季的变化、连绵的高山、流淌的溪水、飘落的树叶等。可见节奏是同一要素按照强弱、大小、快慢、疏密、虚实等规律重复时所产生的运动效果;而韵律则打破重复的单调,按照数比、等比等规则的变化来呈现,流畅但不平铺直叙就是韵律。

将节奏与韵律运用到设计里,在跳动和规律的动感中融入流畅的变化,在优美而舒缓的整体中呈现出灵动的节奏感,这种方法既可以强调设计的内容,又能让设计的整体和谐统一。(图 1-19)

图 1-19 Novelty Waves 条纹视觉 / Mario De Meyer 设计 / 比利时

动感而轻盈的曲线结合粗细、疏密与色彩的变化,密布排列,形成丰富的肌理起伏和流畅的韵律感,同时与直线穿插排列形成鲜明的层次感和节奏感。线可谓是展现节奏与韵律艺术风格的最佳选择

5) 夸张与简化

夸张是艺术设计中常用的手法，如色彩缤纷的京剧脸谱、飞檐走壁的武侠小说都充满了夸张与想象。夸张是强调、扩大并突出表现事物的特征，使之非常醒目，令人印象深刻；而简化则是通过保留总体的特征，去除烦琐细节的干扰，令人快速识别并记忆。夸张与简化的手法都能帮助人们迅速认识并掌握事物的特征，两者可以同时存在还可以互相凸显，使各自得到强化。（图 1-20）

图 1-20 上一组作品是 Sagmeister & Walsh 创新设计工作室的 *By the Sea Campaign* 设计，作品中的主题元素打破常规，呈现出空间和大小的夸张变化，天马行空的超现实设计，将时尚和艺术融会贯通；同时运用黄色、紫色、红色、蓝色等强烈的互补色和对比色进行对比，使作品具备了强烈的视觉冲击力。下一组作品是极简主义插画设计师 Noma Bar 的设计作品，他运用极少的线条勾勒轮廓，作品元素简练又寓意丰富，画面语言强烈又具有冲击力，令观者耳目一新

3. 设计美学的色彩表现

随着时代的不断进步,科学技术、信息技术等多种高新技术与设计的结合越来越广泛,也越来越紧密,设计的领域划分也逐渐趋于精细。然而不论设计怎样发展变化,设计与色彩都是紧密相连的,或者说好的设计形式配以好的色彩表现才是完美的设计表达。

通常在欣赏设计作品时,色彩往往会先声夺人,通过鲜明的视觉印象,诱发观者进一步了解设计意图。而当色彩与造型结合时,色彩会进一步强化造型的表现力,对造型的深层含义做解释说明,烘托设计氛围,体现设计语言。因此,色彩是理性与感性的融合,是设计传递信息、表达情感的重要途径。作为设计者,必须要了解色彩、熟知色彩、掌握色彩,在色彩运用时要有明确的目的,同时要具备足够的色彩知识,能够合理地运用色彩表现出良好的视觉效果。这就要求设计者不仅要懂得设计美学的基本原理,系统地掌握色彩的基本理论知识,还要充分了解设计主体的色彩特性及人们的色彩心理与喜好,才能让设计充满魅力,让色彩融入人心。(图 1-21、图 1-22)

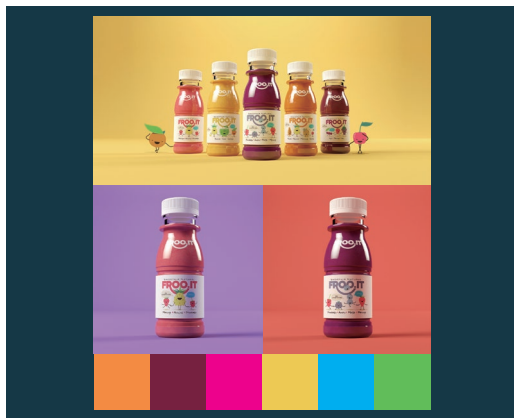

图 1-21 Froot.it 果汁包装 /Sweety Brand Studio

可爱的卡通形象配以明亮、跳跃且纯度极高的色彩,营造出新鲜、活力、阳光、快乐的视觉感受。良好的设计形式配以完美的色彩组合,仅看一眼似乎就能感受到新鲜美味的水果在嘴巴里跳舞

图 1-22 Hard Rock 酒店主题套房设计/美国

该组套房设计色调以棕色和黑色为主色,创造出了一个黑暗交织,弥漫着皮革与摇滚气息的套房,为喜爱嘻哈和摇滚音乐的人们提供了狂欢场所。套房的墙壁被切割成不同形状的棕色木板所覆盖,木板之间的接缝使用银色金属条固定,镜面的天花板映照着棕色的木地板,配以棕色的皮质沙发和家具以及巨大的手绘壁画,整间套房设计通过色彩与材料的交相呼应,将整个套房营造造成一个黑暗的、野性的、粗犷的、性感的城市丛林

三、设计色彩基础

1. 设计色彩的含义

当人们通过双眼感知观察身边的世界时，色彩是触动人们视觉神经的第一要素，这种直观的光色关系所带来的视知觉效应会从情感、认知、生活、工作等各个方面给人们带来不同的影响。设计色彩就是从光色关系入手研究，从直观表现过渡到色彩归纳，从自然色彩转变到人文色彩，从具象色彩提升到抽象色彩的过程。

设计色彩是设计专业的基础课程，是从设计的角度出发，运用一定的方法，结合美学法则进行的色彩表达，从而能够创造出具有良好功能且符合大众审美需求的艺术设计作品或产品。设计色彩既不同于绘画的真实色彩再现，也不是单纯的色彩理论研究，它融入了心理学、美学、市场学、消费学等众多学科的知识，同时结合了设计的功能需要，对客观世界的色彩进行提炼、概括、搭配与重组，是感性与理性的结合。

设计色彩服务于功能，具有实用性，它不受客观光源与色彩条件的限定，更注重抽象的装饰与表达。随着生活品质与大众审美的不断提升，设计色彩在生产生活中随处可见，从静态到动态，从平面到立体，衣食住行中到处都存在着设计色彩的应用。

2. 设计色彩的特点

随着社会经济的不断进步,市场经济的日趋成熟和商品流通的日益繁荣,艺术设计成为社会发展不可缺失的一个部分。色彩作为艺术设计的要素之一,赋予了设计作品不同的感染力,使作品呈现出不同的表情,已成为完美体现设计作品精神与内涵的重要手段。设计色彩在设计实践中具有显著的特点,体现在以下几方面:

1) 识别性

设计色彩的识别性是指设计色彩能让受众在最短时间内,轻松、准确且主动地识别和接受色彩信息。现在市场经济日趋成熟,商品极度繁荣和多样化,同类商品的竞争日益激烈。设计色彩作为一种设计语言,服务于商品信息的传播,是竞争的有力手段。与主题内容和内在品质越匹配的色彩,越可以准确直观地反映出商品的内在属性,让消费者快速识别和理解进而产生购买行为。另外,在一定的视觉范围内,利用特定的色彩来区分不同性质或不同品牌的商品,可以提升商品的知觉度、识别性,使人一目了然,既可凸显自身特色,又能避免因雷同而造成的误解。此外,根据企业与商品的特点,规范色彩表现,建立起具有标志性的色彩信息,有利于企业和商品的识别与认同,有利于树立传播品牌形象。设计色彩也因其独特的个性特征和识别性,成为许多企业和商品的形象代言,成为企业与消费者之间沟通的桥梁。一旦建立起这种色彩联系,就能在消费者心中树立起牢固而深刻的色彩印象,让消费者在最短的时间内认知企业及商品(图1-23)。同时,色彩的识别性与注目性还可以向人们告知特殊信息,起到注意、警告的作用。(图1-24)

图1-23 作为饮料界的两大巨头,可口可乐与百事可乐不遗余力地通过设计与创新抢占着市场先机。可口可乐红与百事可乐的红白蓝,色调鲜明地打造着自己的品牌形象,并鲜明地与竞争对手进行区别,让消费者在选择购买时一目了然

图 1-24 生活中随处可见的警告牌、指示灯,借助色彩的注目性与识别性引起人们的注意,并准确地告知人们特殊信息,起到注意、警告的作用

2) 象征性

设计色彩的象征性是指色彩可以跨越不同的地域、种族和语言,被不同的受众接受,因而经常被人们称为世界语言。不同的国家和民族因历史文化背景的不同对色彩有着不同的偏爱,并赋予各种色彩以特定和专有的象征寓意,这也成了同一地域范围内人们共同遵循的色彩认知与使用标准。随着国际化进程的加快,为了便于国际的交流与合作,不同国家和地区的融合也日趋显著,合理地运用色彩进行有效的沟通,注重色彩背后的文化、历史和语言的象征性,已成为设计师们的共识。(图 1-25)

图 1-25 红色在中国象征着热烈、喜庆与节日,白色在西方象征着纯洁、浪漫与爱情。随着国际交流与合作的不断加深,东西方文化融合也日益明显,时至今日,白色也逐渐成了中国婚礼上的主打色调,广受新一代年轻人的喜爱

3) 现代性

设计色彩的现代性是指色彩能满足并符合现代人们的生活习惯、审美需求,具有鲜明的时代特点和艺术内涵,为人们的日常生活提供极大的便利和视觉享受。

随着经济的高速发展,人们生活的节奏越来越快,已经不再满足于去慢慢地品读某个信息,更需要在最短的时间内获取大量的信息,而色彩在设计中的强烈视觉效果,能够迅速捕捉人们的视线,更完美地阐述主题。同时,色彩的视觉语言丰富,时代特征鲜明,能够准确地体现出不同历史时期的流行特征和艺术内涵,尤其是对于现代时尚流行趋势的体现与传播有着重要的意义和作用。(图 1-26)

图 1-26 李先生牛肉面崇文门分店店面设计/古鲁奇公司/北京

所谓色彩的现代性,不是简单的追求色相、明度与纯度的视觉刺激,而是来自于现代文化理念与现代审美方式。此家李先生牛肉面餐厅坐落于北京崇文门,由古鲁奇公司设计,通过青砖与原木的组合营造出沉稳而又雅致的中国气息,犹如时代的缩影,诉说着浓浓的历史故事,而吊灯与桌面那一抹清新的绿色,在沉静中加入一股新鲜与活力,这便是在传统中国语汇中加入现代感的最好诠释

4) 功能性

设计色彩的功能性是指色彩能够将商品的设计理念与功能特点准确地表达出来并传递给消费者,进而引起注意,刺激购买。衡量一件设计作品优劣的关键是设计形式在符合视觉美感的同时是否能够有效合理地传达商品的功能、特点与内涵,而色彩在其中起到了重要的作用。最常见的如果果汁的包装设计可以通过不同的色彩来表现不同的水果口味,以此快速地唤起人们的功能共识并产生情感上的共鸣。

好的色彩设计能够直观地反映商品的属性和功能,能够将设计作品所要表达的诉求准确地传递给受众,使消费者愿意接受设计作品中所蕴含的设计理念、商品功能、特性卖点等信息。如果说绘画色彩是审美的感性表现,那么设计色彩是功能与审美、感性与理性的完美结合。(图 1-27)

图 1-27 CMY/POT 花盆设计 / 原田祐马 / 日本

这是来自日本的设计师原田祐马和其设计团队共同完成的以纸为原料的花盆设计。他们利用油墨沾水会晕染开这一特点,将原本很糟糕的事情换一种形式转变成美丽的视觉创意,即在花盆的边缘印上特别研发的不同颜色的油墨。当给花盆中的植物浇水时,花盆沾水并吸收,其表面的油墨遇水慢慢晕染开,形成不同色调的渐变。由于花盆上印制的油墨分别是 C (cyan)、M (magenta) 和 Y (yellow) 这三种颜色,所以将花盆命名为 CMY/POT。这组作品将创意、色彩、功能、科技完美地结合在一起,尤其是花盆上面色彩遇水后的变化是整个作品中最核心、最具创意的部分,丰富的色彩渐变充分地说明了作品的功能、创意与核心所在

3. 设计色彩的意义

设计色彩是对自然中的色彩进行观察，然后理性地分析、归纳、筛选和提炼，结合设计目的进行再创作的色彩表现。在现代艺术设计的教学过程中，设计色彩是一门不可或缺的基础课程，科学地认知色彩基础理论，了解色彩美学的基本规律，掌握色彩与设计的结合方法，合理地搭配组合色彩是设计色彩教学的主要目的。

虽然设计色彩更注重色彩的重组与搭配，与纯粹的绘画色彩表现方式相区别，但同样也是建立在对自然色彩的光色变化和内在规律的学习与掌握的根本基础上的，同时更注重对客观世界色彩的抽离，服务于设计并指导设计，同人们的物质生活、精神生活紧密联系，提升大众审美并引导社会消费，具有极高的实用价值和审美价值。

总之，设计色彩既具备了绘画色彩的感性表达，又融合了商业设计的功能与实用，是客观彩色与生活应用相结合的桥梁。学习设计色彩，要培养学生敏锐的观察能力、理性的分析能力和独特的创意视角，了解不同的设计形式和表现手法，创造出更多符合大众色彩审美的优秀设计作品。

第二节 色彩传达+方法

自然界的色彩为人们的视觉提供了丰富的色彩资源，并呈现出千差万别的色彩相貌。在长期的实践中，人们不仅认识到色彩的差异性，同时也认识到它的统一性与协调性。本节从设计色彩与绘画色彩、自然色彩与人文色彩、具象色彩与抽象色彩三个方面具体分析阐述色彩的传达方法。认识色彩不再是终极目标，驾驭色彩为己所用才是智慧与进步的体现。

一、感受与再现：色彩的写生与表现

1. 从绘画色彩到设计色彩

人们的感性认识与理性认识总在不断地提高和变化，色彩已成为人们表现自然和情感的重要手段。不论是绘画还是设计，色彩都是非常重要的艺术表现语言。在绘画创作中通过色彩的运用，能够赋予绘画作品更强烈的视觉印象，塑造更深刻的艺术形象，起到引人入胜、增强艺术效果的作用。而设计与人们的生产、生活息息相关，良好的色彩设计能够营造舒适、高雅的生活氛围，提升产品的视觉品质，更好地从精神和心理等方面满足人们对于美的诉求。因此，用色彩去研究造型是画家和设计师的共同需要。

绘画色彩是客观再现物象的自然色彩，是通过科学的观察与认知，对光照作用下物体色彩变化进行敏锐的捕捉，并融入创作者的个人情感与感受综合表现出来。设计色彩则是在绘画色彩的基础上，根据设计的特点和要求，对色彩进一步归纳、解构、提炼等，不受光源色、固有色、环境色的影响和制约，更注重色彩的对比与调和以及物像的形式美感。同绘画色彩相比，设计色彩的特征更具有装饰性、抽象性、主观性和实用性，设计者需要具备丰富的想象力和驾驭色彩的能力，同时还要具有较高的审美品位和艺术修养。

在色彩学习过程中，将设计色彩与绘画色彩进行比较不难发现，设计色彩的表现既要注重对客观世界的观察与表现，用科学的态度去认识自然光色的变化，又要强调个人的主观感受，不受客观世界的局限，更具有功能性和目的性。因此，色彩的学习应逐渐从理论认知转变为实践练习，从感受认识上升到理性再现，从绘画色彩的科学观察转变为主观理性地表现设计色彩，从而培养出理解色彩、把握色彩、能够运用不同方法生动表现设计色彩的能力水平，为将来正确使用色彩打下坚实的基础。

2. 经典案例解析

凡·高与莫奈，一位是后期印象派代表画家，一位是印象派创始人之一，两者都热衷于观察和表现物体在光照作用下所产生的色彩变化，虔诚又极具热情地通过绘画再现具体的自然物象。凡·高曾多次描绘以向日葵为主题的静物，纯净的铬黄，在各种不同的背景上，从最淡的维罗内塞的蓝色到最高级的蓝色，熠熠生辉。在凡·高《向日葵》的画作中，阳光色彩炽热，如火般燃烧，映射出画者发自内心虔诚的精神情感。（图 1-28）

作为印象派创始人之一的克劳德·莫奈，特别喜欢画光，甚至终其一生都在找寻体现光之美、空气之美的方法。19 世纪 80 年代，莫奈开始系列绘画创作，即在不同的光线、季节和角度连续画同一景物。《干草堆》系列约有 25 幅作品，被视为莫奈 50 年生命中难度最高、最破格的作品。作品暮色壮丽，色彩层叠，交映融合，以梦幻般的形式捕捉变化万千的大自然光辉。（图 1-29）

图 1-28 向日葵 / 凡·高 / 荷兰

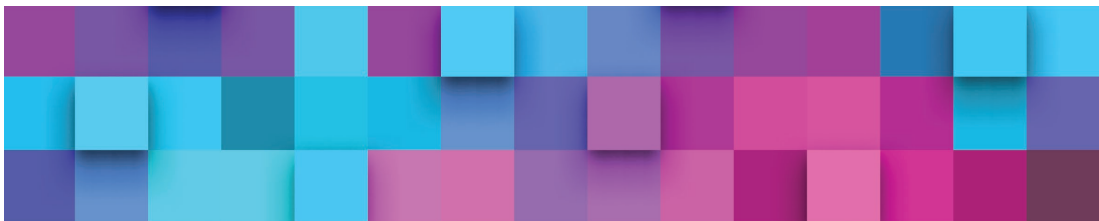
图 1-29 《干草堆》系列 / 莫奈 / 法国

金山儿童疾病防治中心是辽宁省本溪市目前唯一一家专门以儿童为诊疗对象的医疗机构，建筑面积约13 000平方米，可满足本溪市儿童患者的就医需求。该项目的设计从医院的核心服务群体——孩子出发，以创造快乐的儿童就医体验、实现品牌形象高度融合、构建多媒介品牌形象为目标，将品牌识别体系、空间体系、图案图形体系、色彩体系、导视系统和景观雕塑作为一个整体进行创作研究。其中，色彩的设定明丽纯净，与动植物图形特性相结合，突破常规比例，采用童话般夸张的大尺度场景处理，创造出既符合孩子们的年龄喜好，又具有想象空间的奇幻世界。同时通过色彩与动物图案将不同病房分区，有效帮助患儿识别、记忆病房。此案例是设计色彩区别于绘画色彩的功能性的有效表现。(图1-30)

图 1-30 金山儿童疾病防治中心 / 北京灵顿品牌顾问有限公司 / 中国

二、客观与主观：色彩的联想与象征

1. 从自然色彩到人文色彩

自然世界创造了缤纷的色彩，而美丽的色彩装饰、丰富了人们的生活。从冬天的白雪到夏天的阳光，从春天的绿草到秋天的红叶，早有朝霞，晚有落日，色彩无时无刻不在我们身边。从我们的先辈于自然之中发现了色彩并开始运用，对于色彩的提取与使用伴随着人类文明的发展持续至今。从最初原始的对自然植物与矿物等色彩的提取到后来科技发展合成颜料的生产与制作，色彩更加普遍地运用到人们衣、食、住、行的每一个细节。同时，随着生活、文化与审美的不断提升，人们对于色彩的运用有了更高的品位和标准。

花草山石、飞禽走兽、天空深海、陆地沙漠，自然中的一切皆因光照而产生色彩，人类对色彩的感知无所不在。虽然客观世界的色彩本身并不具备任何情感和寓意，但随着人们对于世界的不断发现和认知以及生产生活中不断积累的视觉经验，本来客观存在的色彩现象，在人们的主观认知中逐渐具有了情感、意义和象征性。伴随着人类文明的发展，对于色彩的表现除了对于自然色彩的真实再现与深入表达，另外，根据地域、文化、生产生活环境的不同，也产生了对自然色彩不同的联想与象征，生成各具特色的民族色彩、地域色彩、宗教色彩和历史色彩等人文色彩。

自然色彩具有客观性、丰富性和稳定性，而人文色彩的生成则具有多样性。不同的人群因为外在环境与生活经历的不同，对于同一种色彩的认知与联想会产生不同的结果，色彩的联想与象征会受到看见色彩人群的经验、记忆、知识等因素影响，进而产生不同的色彩表达。因此，应从平凡的事物中去深入观察、发现自然色彩之美，并将自然色彩从客观状态中提取出来，融入文化、历史、地域和审美等主观生活认知与联想进行再创造和再提炼，使之升华为人文色彩，这样就能创作出既具有象征性又具有主观目的的色彩。

2. 经典案例解析

自然与生活赋予了人们不同的生活经验与色彩感受：看到蓝色我们会联想到大海与天空，看到绿色我们会联想到树叶与森林，看到黄色我们会联想到落叶与阳光，看到红色我们会联想到火焰与血液（图 1-31）。这些具象的联想与色彩经验的凝结就产生了人们的色彩联想与象征，即看到蓝色我们会感到平静与冰冷，看到绿色我们会想到生命与新鲜，看到黄色我们会想到收获与温暖，看到红色我们会感到热烈与喜庆……这些就是人们因自然色彩的象征性而产生的色彩联想。

图 1-31 自然色彩

色彩自身并不具备情感和属性，只因人类对色彩认识的成因、经验等不同，同一种色彩对于不同人群的感受与表达才不尽相同。中国的少数民族生活在一个五彩斑斓的世界里，自然环境里的蓝天、黄土、绿树、红花、烈焰、江河都是他们获取色彩的灵感。彝族妇女服饰以黑、红两色为主，其对黑色的喜爱来源于彝族对于黑虎的图腾崇拜；而对红色的喜爱则来自于对火的崇拜，因为火能带来温暖和力量，驱赶邪恶。在佛教中，红色是生命和创造性的色彩，黄色则被誉为最崇高的色彩，代表超俗。因此藏传佛教的唐卡艺术中金色与红色代表着正义与吉祥，黑、蓝、绿三色则代表威严而勇猛的降服力。而易学上以五行分五色：赤代表火，主激情热烈；黄代表土，主平和安顺；白代表金，主素洁忧郁；黑代表水，主深沉宁静；绿代表木，主清新明快。所以崇尚水德的秦朝，皇帝与官员的服装均为黑色，甚至那时的黄河也被称为“黑水”。而秦朝被属土的汉朝取代后，由于土的五行色为黄色，因而代表皇权的颜色改为黄色，从此在秦朝被称为“黑水”的河流正式定名为“黄河”。从汉朝确立的土德及代表皇权的黄色被历朝历代传承了下来，两千多年来，中国历代皇帝都以黄色为专用色，皇帝穿的龙袍必须用黄色。可见由于人类对于自然色彩认知过程中这些相同或不同的理解与感受，形成了人类色彩文明中各种斑斓而瑰丽的表达形式。（图 1-32）

图 1-32 彝族服饰、唐卡、秦始皇画像和康熙画像

人类自文明起源就从未停止对自然色彩的描摹与学习，时至今日，服装设计师们依然孜孜不倦地从自然生活中挖掘灵感，为的就是展现出品牌最美的一面，于是一件件绚丽的华服从自然中走出又在自然中得到艺术升华。Liliya Hudyakova 极有创意地将时装与景致比拼对照，不禁让人感叹自然的鬼斧神工与服饰的极致华美。那一身身衣裙，或水波粼粼，或红叶白雪，或风吹麦浪，或秋叶枫林，或海天落日，或森林星夜。真可谓，剪一片闲云霓裳，织一世星月华裙，再一次证明了人类对于自然色彩的延伸与模仿从未间断。(图 1-33)

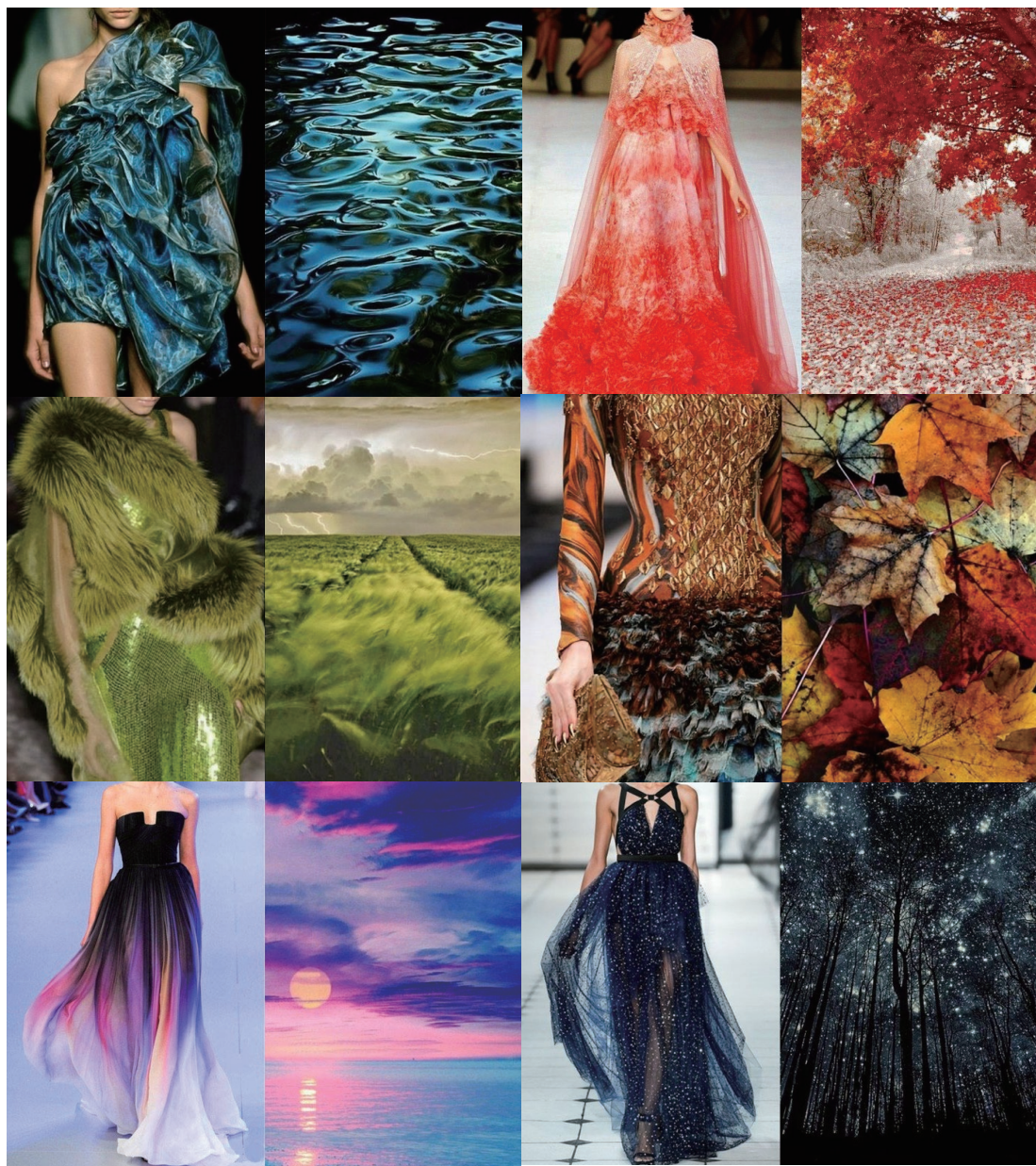

图 1-33 时尚博主 Liliya Hudyakova/ 俄罗斯

Liliya Hudyakova 是一个灵感如泉涌且执行力超强的姑娘，她竟然把很多时装的灵感来源都找出来。经过对比，我们发现这些风景和时装竟然有那么惊人的相似之处

三、感性与理性：色彩的分解与综合

1. 从具象色彩到抽象色彩

自然色彩体系丰富且庞大，设计色彩的学习与实践需要将对色彩的感性认识逐渐提升到理性认识，可以运用分解与综合的方法对自然色彩进行处理和提炼，在客观再现的基础上融入理性认知与表达，将具象色彩向抽象色彩转变，营造更简练深厚的色彩语境。

色彩的分解与综合是将具象色彩转变为抽象色彩的不同方式。色彩的分解是对具象色彩微妙而细腻的变化做深入解读，并将其概括为色点、色线和色面的形式表现出来。色彩的综合则是对具象色彩的复杂变化做概括提炼，令其简洁平面化，综合概括后的色彩更加强烈、纯粹、明了，这需要设计者具有更强的色彩驾驭与整合能力。分解后的色彩表达层次鲜明，视觉语言丰富；综合后的色彩表达直观强烈，语义简练。不论是分解还是综合，都是帮助我们将具象色彩转变为抽象色彩的有效方法，能够令色彩的主观表达更加有秩序、理性。

并且同绘画相比，设计更受外在客观条件和市场、功能的制约，如何在限制之中自我突破并保有艺术之美是对设计师更高的要求。可见从细节到整体、由分解到综合，是从感性到理性、从具象到抽象，是从艺术走向设计的一个过程，也是从表现走向实用的体现。

2. 经典案例解析

人们通过分解或综合的方法，将色彩从具象表现提升为抽象表现，这是色彩认知从感性呈现提升到理性表达的过程，更是对色彩驾驭和整合能力提升的表现。荷兰风格派画家彼埃·蒙德里安的作品一步一步地排除着曲线，直到最后只有直线和横线平衡共存。蒙德里安把以前看来极为复杂的绘画语言分解后，提炼概括为简练的构图和单纯的色彩，整个画面看上去均衡而和谐，并且包含变化的活力和无限的延伸性和弹性。在蒙德里安纯粹的图形和色彩的世界里，我们更能感受到整个世界背后复杂而变化的种种存在、种种可能，以及整体与局部、整体和整体、局部和局部之间错综复杂的关系。因而，这幅用简单的抽象语言所构建的图画，却包含了许多具象绘画都无法达到的删繁就简的特殊表现效果。(图 1-34)

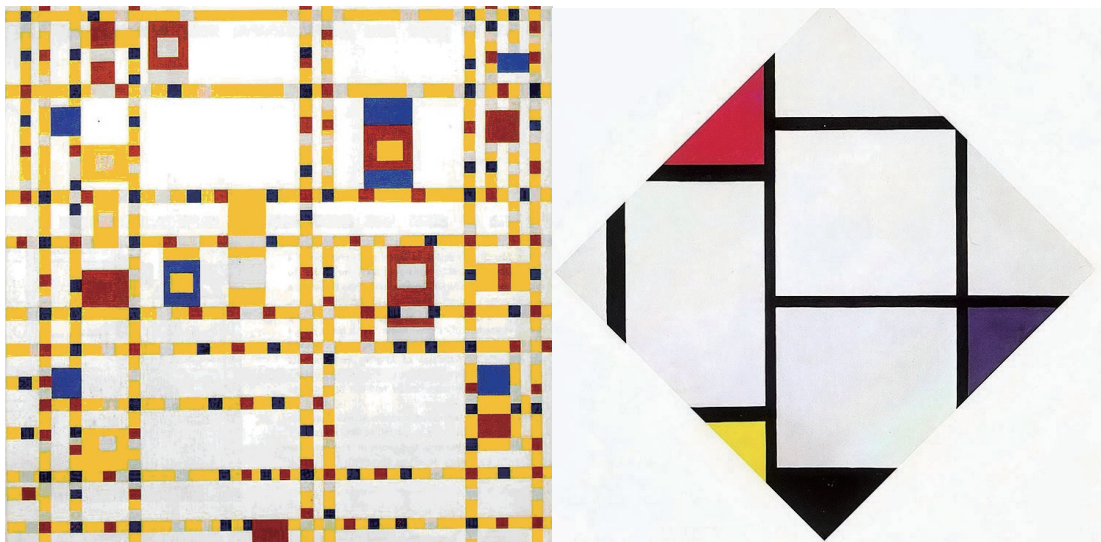

图 1-34 百老汇爵士乐 / 蒙德里安 / 荷兰

而中国艺术大师吴冠中先生的“油画写意化，水墨现代化”的艺术表现形式，亦是造型与色彩抽象表现相结合的最好呈现。点、线、面的抽象运用极富韵律美感，使画面既富东方意趣，又具时代特征，令观者耳目一新。在色彩的使用上淡墨点彩，概括提炼，既简约又精确，将形式之美与优雅的意境完美融合。(图 1-35)

图 1-35 《狮子林》《海棠》和《交河古城》/ 吴冠中 / 中国

设计中的色彩表现由于功能与实用的需要，更需要对色彩进行抽象的概括提炼。以招贴为例，并不是色彩用得越多越好，而应尽可能地用很少的色彩去获得较完美的色彩效果。用色要高度概括、简洁、惜色如金、以少胜多，配色组合要合理、巧妙、恰到好处。要强调色彩的刺激力度，从而使对比强烈而又和谐统一的色彩画面具有更强烈的视觉冲击力。

田中一光是日本著名平面设计大师，更被后人评价为日本设计界的教父。其招贴设计作品运用红、黄、蓝三原色，配以黑、白两色，形成醒目、鲜明的画面效果，用色大胆单纯，构图简练优美，将现代设计元素与日本传统“能面”形象相结合，既融合东西方传统美学观念于一体，又具有极强的视觉注目性。(图 1-36)

冈特·兰堡被称为欧洲最有创造力的“视觉诗人”。在形式上，他强调自我的意识感悟，追求视觉的冲击力和平面效果的突破；在色彩上，注重以简代繁，通过对色彩的分解、穿插及叠加，呈现出诗一般的层次感和韵律感。可以说冈特·兰堡在自己的平面世界里尽情追求艺术的自由，通过图形、色彩的分离获得平面之外的全新的视觉效果。(图 1-37)

图 1-36 招贴设计 / 田中一光 / 日本

图 1-37 招贴设计 / 冈特·兰堡 / 德国

第二章 设计色彩原理

- 第一节 色彩管理+设计
- 第二节 色彩体验+实践
- 第三节 色彩搭配+创作

章节提示

通常人们对于色彩的表述是这个颜色好看，那个颜色不好看。但到底好看在哪里，不好看在哪里，就是仁者见仁、智者见智的事情了。作为专业的设计人士，我们有必要通过理性的分析与研究找到色彩搭配与表达的规律与法则，揭开色彩在艺术设计中具体应用的神秘面纱，通过实际案例的分解与剖析，由浅入深地解决色彩设计的实际问题。这也是本章最为核心及重点的内容。

本章内容共分为三部分，第一部分为色彩管理 + 设计，讲述设计色彩的体系与原理、混合与秩序，以及色彩语言的表达形式与规律，通过学习并掌握这些色彩规律，将其灵活运用到艺术设计实践中。第二部分为色彩体验 + 实践，系统阐述了色彩感知与审美、色彩记忆与经验、色彩调和与对比的法则，通过色彩的感知与经验表达设计情感，引导读者的视线，创造出清晰、流畅的视觉感受。第三部分为色彩搭配 + 创作，将色彩选取与效果、色彩象征与搭配进行了充实而详尽的表述，通过对相关设计领域的优秀项目案例进行对照分析，从色彩搭配的应用视角对这些优秀作品进行专业点评，帮助学生以严谨、规范和理性的维度将色彩知识系统化、标准化，并付诸设计色彩的搭配中去。

第一节 色彩管理+设计

本节通过对设计色彩的体系与原理、混合与秩序以及色彩语言的表达形式与规律的解析,使学生学习并掌握色彩管理与操控的基本规律。色彩对人类生活的影响和作用至关重要,如何在设计中通过色彩进行表达?人们对于色彩的感知与传达,色彩的功能和作用,色彩的控制与管理,都是我们在色彩的学习和应用中应该具备和掌握的功能性常识。只有解决了以上疑问,才可以对色彩进行正确的操控与表现。

一、课程要求

1. 训练目的

由教师讲述色彩心理的基础知识和色彩的情感语言表现,通过色彩写生与案例临摹,使学生对色彩主观情感的色彩表现有更加深入的了解。结合所学习的设计色彩中关于色彩混合、色彩属性、色彩心理象征的基本变化规律知识,理解色彩的基本属性,进行特定主题的色彩情感表达。

2. 作业及要求

1) 作业

以喜、怒、哀、乐四种情感为色彩的表现主题,选取一些代表性的象征图形,绘制成四幅具有装饰性的平面设计作品。结合色彩的情感语言与表现原理,利用简洁的图形,组合成富有鲜明视觉冲击力的色彩作品,提升学生的色彩感知和运用能力。

2) 要求

表现方式:手工绘制。

作业尺寸:12 cmx12 cm。

作业数量:4张,分别表现喜、怒、哀、乐四种色彩感情。

3. 时间要求

课堂讲述4课时+课题训练4课时。

二、案例解析

案例主题：色彩情感的主观表现。

思考目标：如何通过色彩进行主观的思想情感表达。

重点提示：通过学习、分析大师的优秀绘画作品，掌握色彩的变化规律，了解色彩的表现语言；
从色彩基调入手，把握整体，研究细节；
利用色彩的面积强化对比效果。

绘画的发展伴随着人类的文明源远流长，无论东方还是西方，色彩在绘画艺术中都起着举足轻重的作用，并为其增添无限的艺术魅力。西方绘画的艺术色彩表现从最初文艺复兴时期追求形与色的结合，崇尚物体与色彩的真实再现，到后期提倡艺术应当抒发主观情感和自然感受，色彩的表现力量越来越受到艺术家的重视，其艺术表现语言更加简化，作品内涵越发丰厚。亨利·马蒂斯是法国著名画家，野兽派的创始人和主要代表人物。马蒂斯的绘画以使用鲜明、大胆的色彩而著称。马蒂斯的作品造型夸张，通过单纯的线条、鲜艳的色彩、强烈的对比效果来抒发情感，感染观众。马蒂斯在作品中借鉴东方艺术的造型手法，追求作品的装饰性和形式美感。色彩的浓艳、厚重、夸张成为他绘画的语言符号，具有鲜明、独立的特征。(图2-1)

图 2-1 红色的和谐 / 马蒂斯 / 法国

马蒂斯对于色彩的理解和表达与众不同。他在色彩上追求一种单纯原始的稚气，画面物体的表现大多趋于平面化，装饰感极强。他认为，和谐的色彩或不和谐的色彩，都可以产生动人的效果；色彩的目的，不再是忠实地描绘现实的颜色，而是根据画家自己独特的感悟和画面要求来进行颜色的选择和表达。在这幅作品中，他彻底抛弃透视法则，以近乎平涂的方式将饱满的色彩，即橙与蓝、黄与紫、红与黑组合穿插来展现一个充满对比色的图案世界。鲜艳红色让人远远看去就能感受到强烈而灼热的视觉冲击感，高纯度的色彩在黑色轮廓的勾勒下产生了统一、鲜明的贵族气息与现代美

案例主题：色彩情感的客观表达。

思考目标：如何将色彩搭配与组合应用于商业设计表达，引起消费者的共鸣。

重点提示：表现主题特点的配色，要侧重色彩自身的意象效果及心理感应；

寻找色彩之间的共识，统一视觉语言的色彩表达；

运用单纯的色彩搭配强化视觉冲击效果。

人们对于大多事物的第一印象都是由色彩决定的，这就是色彩意象的关键所在。当我们面对种类繁多的商品时通常会在色彩上寻求一种“心灵的契合”，往往会选择那些看起来能让自己愉悦、满足并且信任的商品。如何根据产品特征选择所要表现内容的色彩意象也就显得更加重要。色彩意象是由颜色的三属性及色彩的调与搭配决定的，包装的内容只要能够和色彩意象达成一致，就可以顺利完成色彩的应用与配置。配色拥有的力量就可以在瞬间将许多信息传达给消费者。有的人对日常用品的通俗感配色感兴趣；有的人会被晶莹闪亮的商品配色所吸引；还有的人为了提升自己的身份和价值、满足自我欲望，对具有高级与奢华感的配色情有独钟。总之，想让商品畅销并展现商品的吸引力和魅力就要充分了解色彩与消费者的购买心理，掌握如何根据不同对象来应用配色的方法。（图 2-2）

图 2-2 HIGH VIT 饮料包装设计/立陶宛

在当今琳琅满目的食品市场上，商品以多彩缤纷的视觉效果呈现，色彩在其中的作用举足轻重。高明的设计师们可以运用包装中色相、明度与纯度的丰富变化营造出不同的色彩意象，从而引起消费者的共鸣和购买欲望。所以，灵活驾驭色彩的大众心理属性，巧妙地运用色彩，能让食品包装设计为消费购买添加助力。此套系列饮品包装，设计师运用纯粹、简洁的红、绿、橙与大面积的白和谐配比，通过色彩，以鲜明的姿态先于口感和味觉刺激消费者的味蕾，也将产品增强动力、助推消化、增强免疫力的功能展露无遗，用贴切的色彩诠释着美味和新鲜的时尚概念

三、讲授内容

1. 色彩体系与原理

小林秀雄在《近代绘画》中评论莫奈一章中说：“色彩是破碎的光，太阳的光与地球相撞，破碎分散，因而使整个地球形成美丽的色彩。”

色彩是光刺激人眼的视觉特性。科学证实，色彩是光刺激眼睛再传到大脑的视觉中枢而产生的一种感觉。我们对于色彩的表达是光进入眼睛至大脑引起感觉所做的一种生理反应。为了方便颜色的使用和把控，从古至今人类就从未放弃过对于“颜色的标准”的探索。色彩具有明度、纯度和色相三种属性，二维图像难以全面地体现色彩三属性的全貌，因此，人们为了能够直观地认识、研究与应用色彩，将变化万千的色彩依据其自身的特性，按一定的规律和秩序进行排列、分类，并加以命名，形成了科学、完整而直观的色彩体系。当色彩体系借助三维立体空间的秩序形式来表明色彩的明度、纯度与色相这三种属性的全貌并将其数字化时，则被称为色立体。色彩体系的建立有如配色词典，对于色彩研究的规范化、科学化、系统化有着重要价值。同时对于从事色彩研究、色彩设计和调色工作的人们来说，色彩体系的实用性可以帮助人们更准确、快速地把握和组织色彩，对色彩生产、管理、使用和交流的有效实施提供保障。(图2-3~图2-5)

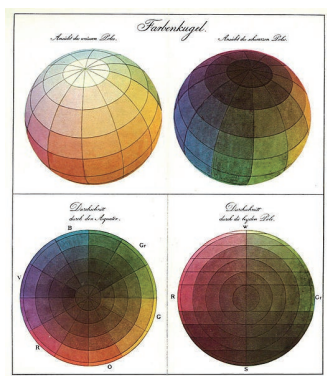

图2-3 球状色立体 / 菲利普·奥托·朗格 / 德国

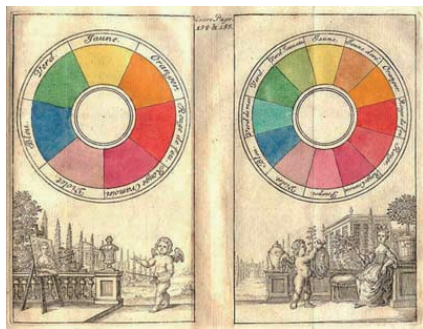

图2-4 牛顿色相环 / 艾萨克·牛顿 / 英国

图2-5 梦 / 毕加索 / 西班牙

目前国际上常用的色彩体系有美国的孟塞尔（Munsell）体系、德国的奥斯特瓦尔德（Ostwald）体系以及日本色彩研究所体系（PCCS）等。（图 2-6）

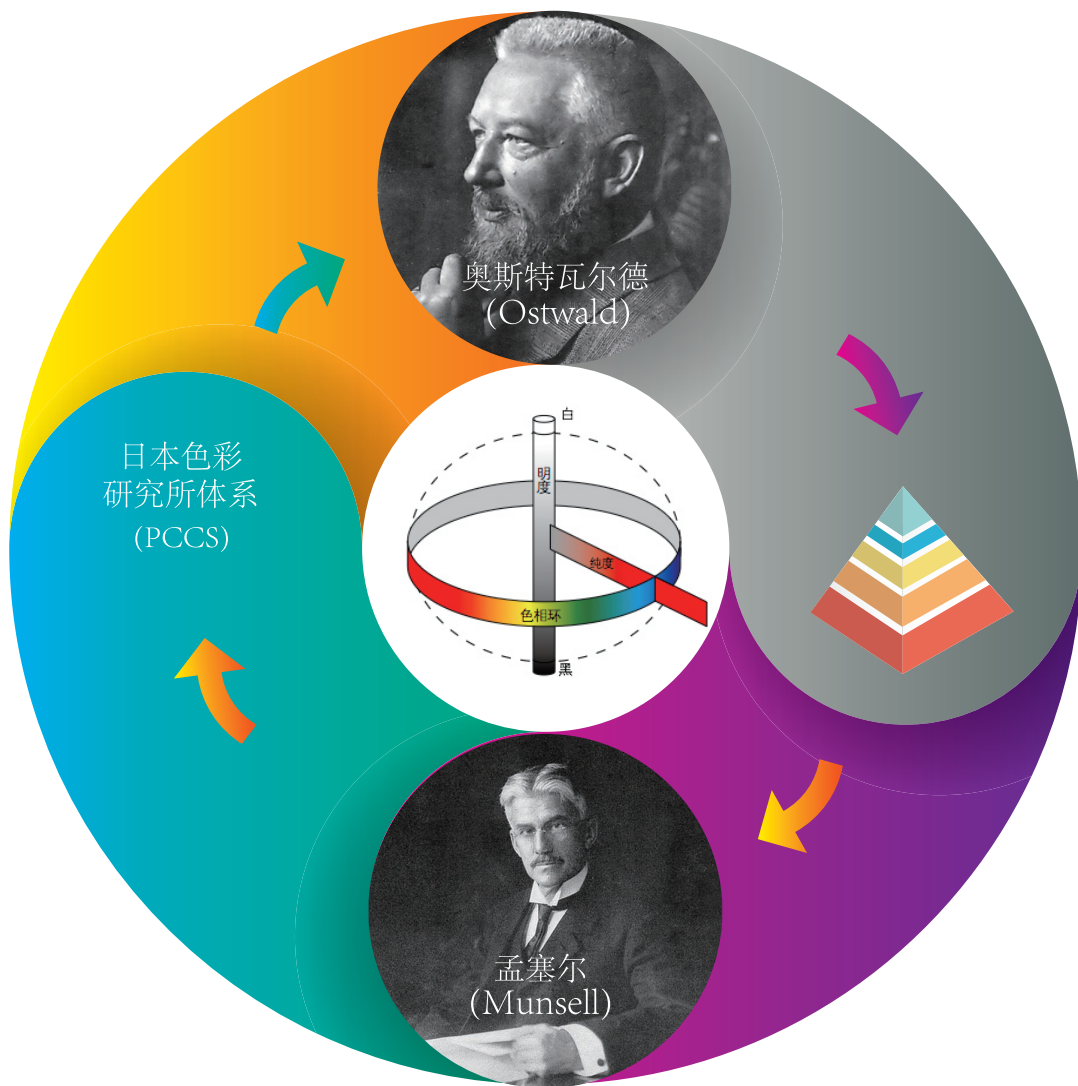

图 2-6 国际上常用的色彩体系

理想的色立体像一个地球仪，以无彩色为中心轴，也称为明度轴，轴的顶端为白色，底端为黑色，中间是不同明度逐渐变化的灰。色立体的表面将中心轴包围，表面的任意一点与中心轴的连接表示纯度。色立体的上半部是浅色系，下半部是深色系；表面是纯色和纯色加白或黑形成的清色系，中心靠近中心轴部分是纯色加不同明度的灰形成的浊色系。如果将色立体通过无彩色轴纵切，纵断面展示了色立体的基本结构和色彩三属性的基本关系以及中心轴两侧的补色色相。在中心轴同一侧表现为同一色相间组成的均等色相面，横向水平线上的色组为同一明度的不同纯度系列；纵向直线上的色组为同一纯度的不同明度系列。色立体不仅可以开拓色彩思路，让我们轻松地找到所需的任何一种颜色，其结构体系还有利于我们学习和研究色彩体系。

1) 孟塞尔色立体

孟塞尔色立体是由美国艺术家阿尔伯特·孟塞尔 (Albert H. Munsell, 1858—1918 年) 在 1905 年创立的。20 世纪 20 年代末, 美国国家标准局和美国光学会在这一体系的基础上出版了《孟塞尔颜色图册》。

孟塞尔色相环是以红 (R)、黄 (Y)、绿 (G)、蓝 (B)、紫 (P) 五色为基础, 再加上它们的中间色相——黄红 (YR)、黄绿 (YG)、蓝绿 (BG)、蓝紫 (BP)、红紫 (RP), 得到十个主要色相并按顺时针排列, 之后再把每一个色相细分为十等份, 如 1R、2R、3R、4R……10R, 一共得到 100 个色相。各色相中央第 5 号, 即 5R、5RY、5Y 为各色相代表色, 位于色相环直径两端的色相呈补色关系。一般常见的孟塞尔色相环是将色相中被细分的 5 号和 10 号选出组成的。孟塞尔色立体是以色相 (H)、明度 (V)、纯度 (C) 三属性建立的近似球形的色彩数学模型。色立体的中心垂直轴是从顶部的白到底部的黑的无彩色轴, 共分为 11 个明暗等级, 黑为 0 级, 白为 10 级, 中间 1~9 为灰。色相 (H) 垂直于中心轴并向四周散射形成不同的色相面。在同一色相面里, 越靠近垂直轴, 色相纯度越低; 反之, 纯度越高, 色相面最外围的颜色纯度最高。在同一水平线上的颜色明度相同。但由于色相自身的明度就各有不同, 所以孟塞尔色立体的半径长短是不一样的。(图 2-7)

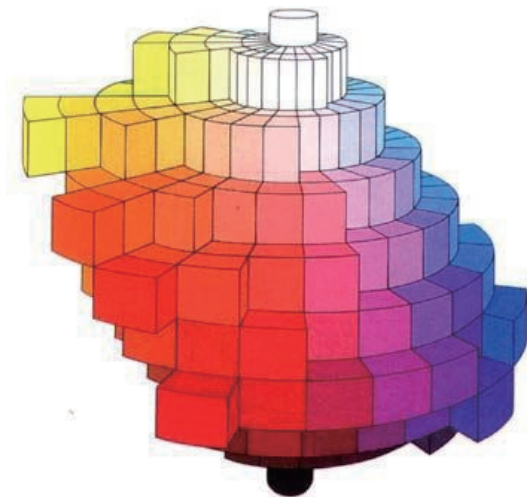
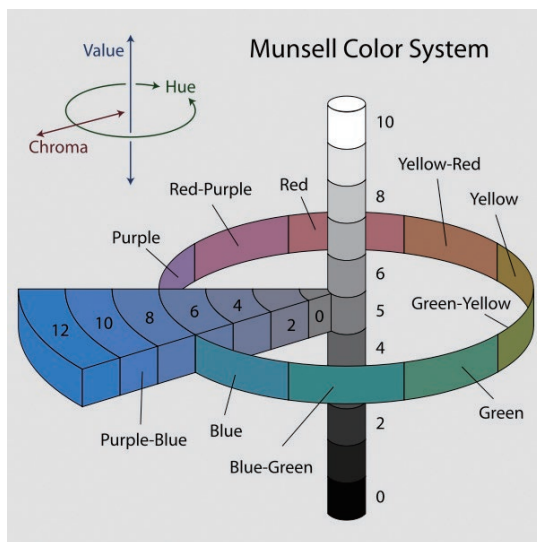

图 2-7 孟塞尔色立体

2) 奥斯特瓦尔德色立体

奥斯特瓦尔德色立体是由德国化学家威廉·奥斯特瓦尔德在1920年创立的。奥斯特瓦尔德的观点认为纯白实际上并非真正的纯白，而是有11%的含黑量；所谓纯黑，也有3.5%的含白量，而所有色彩都是由纯色（C）与适量的白（W）、黑（B）混合而成的。

奥斯特瓦尔德色立体的形态是一个三角形回转而成的复圆锥体，以明度为垂直中心轴，由24个不同色相面围合而成。色相面是顶点分别为白（W）、黑（B）、纯度（C）的正三角形，将色相面各边分为8等份，把WC与BC平行线的各个分割点两两相连，就得到了正三角形内等色相但不同纯度和不同明度的色块。色立体中间的明度轴从白（W）至黑（B）分成8份，从上至下依次用a、c、e、g、i、l、n、p表示。每个字母代表该色的白色与黑色含有量，a代表最亮的白色，p代表最暗的黑色。WC是从白色到纯色的渐变，与其平行的各种色彩被称为等黑系列；BC是从黑色到纯色的渐变，与之平行的各个色块称为等白系列。（图2-8）

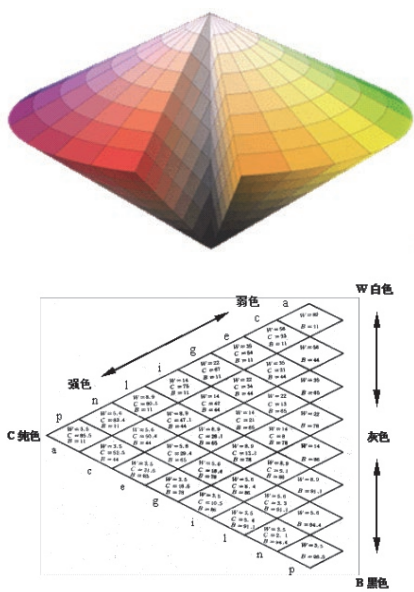

图2-8 奥斯特瓦尔德色立体

3) 日本色彩研究所色彩系统

PCCS 色立体主要是以孟塞尔 (Munsell) 体系为基础发展而成的, 但分割比例有所差异, PCCS 色立体的整体造型呈横卧的蛋状, 该色彩系统最引人注目的地方是引入了色调的概念。PCCS 的色调是由明度和纯度两个因素决定的。明度和纯度均为 9 个阶梯。为了和孟塞尔色彩体系相区别, 纯度用 S 表示, 距离无彩色轴越远, 纯度越高; 反之, 越低。

PCCS 色相环是以红 (R)、橙 (O)、黄 (Y)、绿 (G)、蓝 (B)、紫 (P) 6 个主色为基础, 并以此为基础调配出 24 个色相的色相环 (图 2-30)。色相环中的各色表述方法是按照数字排列顺序加色相的英文首写字母组合而成的, 其中小写字母代表该色相的次要色彩倾向, 大写字母代表该色相的主要色彩倾向, 如 2R 是红色, 3yR 是带黄色的红。当标注字母均为大写, 如 4R0 时, 说明红色和橙色分量相等。PCCS 色相环的直径两端所对的颜色不是互补色, 为了弥补这一不足, 系统另有一个 12 色相的补色色相环。(图 2-9)

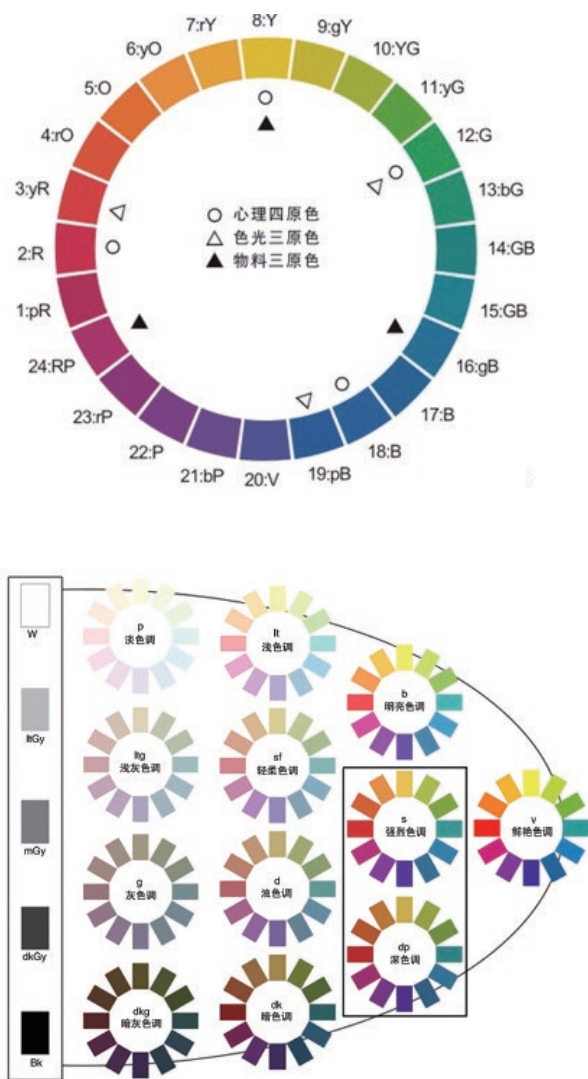
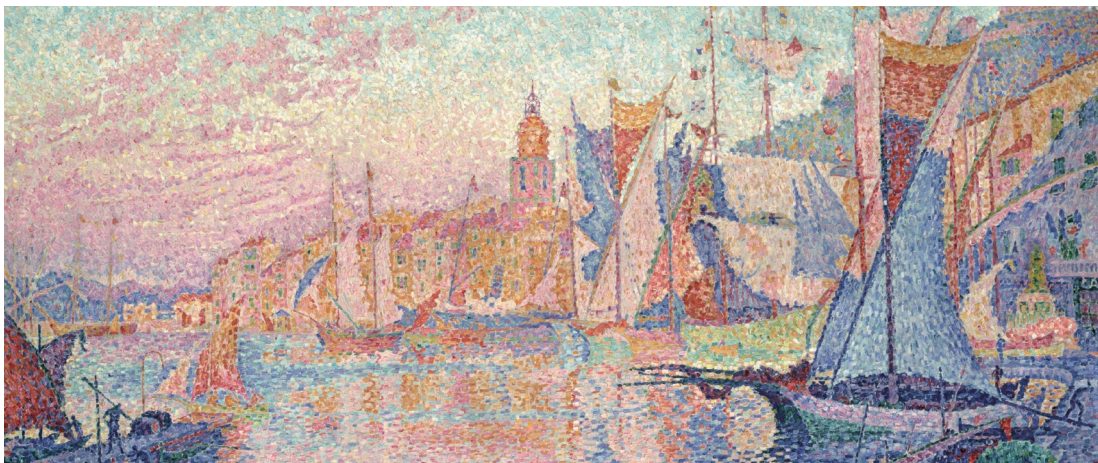

图 2-9 PCCS 色立体

v 色组, 纯度最高, 称为鲜艳色调。
b 色组, 明度、纯度略次, 称为明亮色调。
lt 色组, 明度偏高, 称为浅色调。
dp 色组, 明度偏低, 称为深色调。
p 色组, 明度高、纯度略低, 称为淡色调。
ltg 色组, 明度中、纯度偏低, 称为浅灰色调。
d 色组, 明度中、纯度中, 称为浊色调。
g 色组, 明度低、纯度低, 称为灰色调。

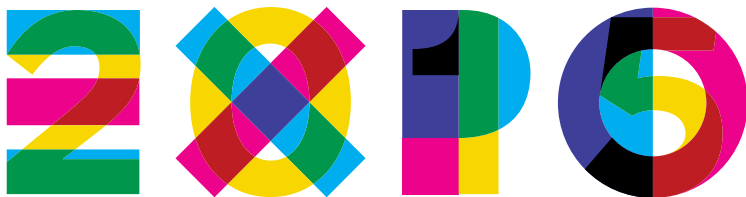
2. 色彩混合与秩序

我们身边的世界每天都在用色彩演绎着精彩的篇章，一年四季不断变换造型与色彩的树木，自然界神奇而美丽的动物保护色，无一不是大自然的杰作。这些存在于我们身边的美丽色彩时刻等待着我们去发现和掌握。色彩丰富了我们的视觉感受，是大自然为人类上的第一堂课，更是世间万物存在形式中的一个重要因素，通过色彩可以认识自然、感受社会、区分个体。因此，在设计艺术中，它是我们必然要研究和学习的一门重要课程。（图 2-10）

色彩混合是色彩形成和变化的有效途径，是指把两种或两种以上的色彩混合起来构成新色彩的方法。从理论上讲，除三原色以外，其他所有颜色都能够由三原色按照一定的比例混合而成。

色的混合理论包括三原色原理、加色混合、减色混合和中间混合。

MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

图 2-10 2015 米兰世博会会徽 / Andrea Puppa / 意大利

2015 米兰世博会会徽“叠彩文字”。“给养地球：生命的能源”是米兰市申办 2015 年世博会的主题。作者将世博会的英文简称 EXPO 和在米兰举办的时间 2015 巧妙地融合在一起。标志采用色彩叠加的表现方法，将三原色相互透叠变化，生成丰富而炫丽的色彩，尽展时尚气息，手法新颖，多元、包容，与世博会的主题十分吻合

1) 三原色

所谓三原色就是指三色之中的任何一色都不能用另外两种原色混合产生，而其他颜色可由这三色按一定的比例混合而成，这三个独立的色被称为三原色（或三基色）。色光的三原色是红（朱红）、绿（翠绿）、蓝（蓝紫），色料的三原色是红（品红）、黄（柠檬黄）、青（湖蓝）。色光混合变亮最后产生白光，称为加色混合；色料混合变暗，最后产生黑色，称为减色混合。色光三原色两两相调和所形成的三个间色恰好是色料三原色；色料三原色两两相调和所形成的三个间色恰好是色光三原色；色料三原色（CMY）和色光（RGB）三原色互为补色。（图 2-11、图 2-12）

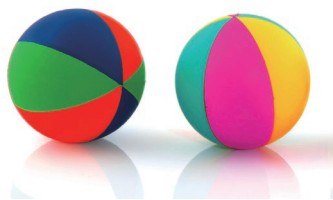

图 2-11 三原色混合

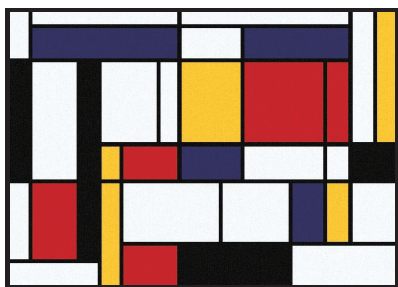

图 2-12 构成 / 蒙德里安 / 荷兰

蒙德里安是非具象绘画的创始者之一。他认为艺术表现应以抽象精神为目的，脱离自然外形的束缚，追求人与神统一的绝对境界，即“纯粹的抽象”。这幅作品以黑色线条贯穿画面，用简单的抽象几何图形及单纯的三原色，创造出简练、有秩序又略带神秘色彩的艺术世界

2) 加色混合

加色混合也称为色光的混合，是指将两种以上的色光混合在一起，色光的混合量越多，所得到的新色光的明度也越高。在色光混合中，色光三原色是朱红、翠绿和蓝紫，这三个色光是基色，不能用其他色光混合产生。将非最大值的等量原色色光混合，就可以得到不同层次的灰色；当三原色色光都为最大值并混合在一起时，就可以得到白色。有彩色光可以被无彩色光冲淡并变亮。例如，蓝光与白光相遇，所得的光是更加明亮的浅蓝色光。如果只通过两种色光混合就能产生白色光，那么这两种色光就是互补关系。例如，朱红色光与蓝色光、翠绿色光与紫红色光、蓝紫色光与黄色光都是互补关系。在生活中使用色光混合时，如舞台照明、橱窗展示中的灯光，要注意避免使用和物体色成补色的色光，如用红光照射绿色物体、黄光照射紫色物体等，这样会使物体变黑变暗。（图 2-13、图 2-14）

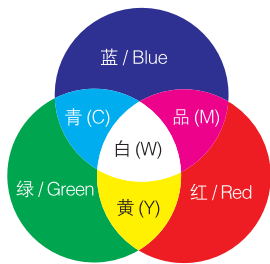
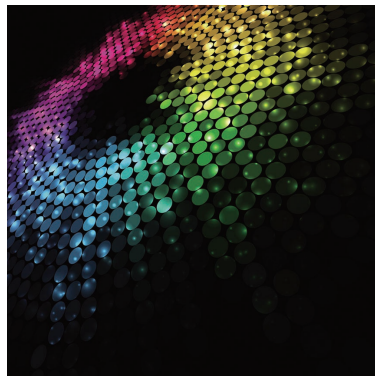

图 2-13 加色混合

图 2-14 加色混合原理设计的应用与展现

3) 减色混合

减色混合也称为色料混合，其特点与加色混合相反：当混合的颜色越多或者混合的次数越多时，所得到的颜色就越灰暗，将所有的颜色混合到一起，就可以产生黑色。

减色混合包括色料混合与透光混合两种现象。印染的染料、绘画的颜料、印刷的油墨等色料的混合属于色料混合，而彩色玻璃等透明物体的重叠混合属于透光混合。在减色混合中，混合的色越多，明度越低，纯度也随之下降。色料的三原色是品红、柠檬黄和青，从理论上讲，将三色做适当比例的混合，可以混合出其他各种色彩。品红、柠檬黄、青三原色在色彩学上被称为第一次色；两种不同的原色相混合所得到的色彩被称为第二次色，也称间色；间色与原色相混或间色与间色相混合所得到的色彩被称为第三次色，也称复色（原色与黑或灰相混合也得到复色）。（图 2-15 至图 2-17）

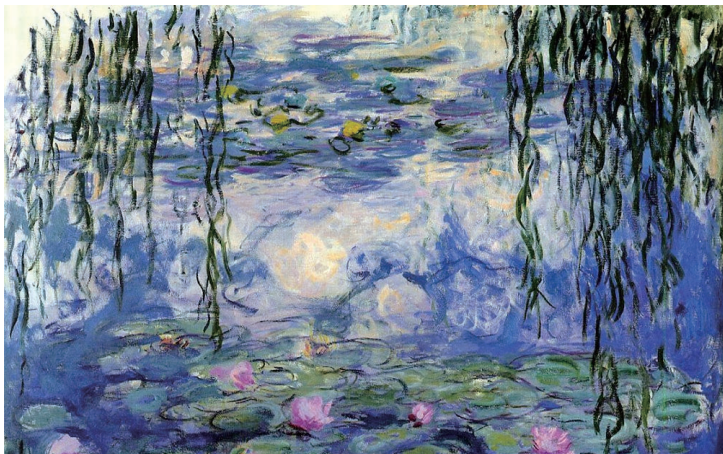

图 2-15 睡莲 / 莫奈 / 法国

莫奈是法国印象派最重要的画家之一，莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到凸显或平涂式的轮廓线，他用色彩表现了丰富的中间调子和暗淡、沉着的色阶，光和影的色彩描绘是莫奈绘画的最大特色

图 2-16 韩美林绘画作品 / 中国

韩美林的绘画色彩的最大特点是善于借用中国传统民间美术的色彩。此幅作品色彩对比强烈，颜色艳丽夸张，采用纯度饱和的蓝、品红、绿、黄、黑等色彩，绘制出极具民间特色的中国彩墨作品

图 2-17 青、品、黄、黑四色印刷油墨

4) 中间混合

中间混合不是变化色光或色料，而是在色彩进入视野之后，由于人的视觉生理原因而产生的色彩混合。混合后的色彩明度既不增加也不减少，但纯度有所下降。中间混合包括旋转混合和空间混合。

(1) 旋转混合。旋转混合的原理是视觉残留与视觉混合作用下产生的视觉生理混合，并不是真地将两种色彩混合在一起。用两个或两个以上的颜色按比例涂在圆盘上快速旋转，于是圆盘上显示的是各色混合之后的新颜色。旋转混合的明度是混合各色的平均明度，既不减少，也不增加。例如，将红色和绿色等量置于圆盘上旋转，会呈现黄色；将红色和紫色等量置于圆盘上旋转，会呈现蓝色；将红、黄、蓝三色等量置于圆盘上旋转，会呈现无彩色的灰色。

(2) 空间混合。空间混合也称并置混合，是将两种或两种以上面积非常小的不同的色彩并置在一起，在一定距离外观看时，眼睛很难将单个色块独立地区分开来，由此产生视觉混色的一种现象。这种混合必须借助一定空间距离才会产生，因此称为空间混合。将蓝色与黄色并置会获得艳丽的绿色；绿色与白色并置可得到不同明度的浅绿色；红色与绿色并置可获得一种闪烁的中性灰色。当需要提高明度时，可在色彩中调入白或亮灰；当需要降低明度时，可不直接使用黑色，而是以不同的互补色相并置的方法来代替黑色。(图 2-18~图 2-20)

图 2-18 星空 / 凡·高 / 荷兰

空间混合的关键是色块面积的大小和观察距离的远近。空间混合近看色彩丰富，远看色彩统一，在不同的距离看到的色彩效果各不相同，且色彩具有颤动、闪烁的效果，富有光感，这种方法被印象派画家广泛应用。

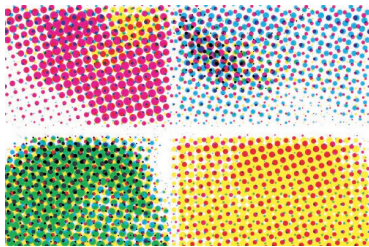

图 2-19 四色印刷依靠视觉混合原理而产生，在四色印刷过程中，最终呈现的印刷色彩是通过青色、品红和柠檬黄三原色加黑色与纸张色混合而成的。在这个过程中，图像的同一表面经过青、品、黄、黑四次油墨原色印刷后，所有小色点套印排列在一起，通过观者的眼睛将它们混合，形成最终清晰、精致的图像

图 2-20 空间混合通过变化各种色量的比例，可以使少色获得多色的丰富视觉效果

3. 色彩管理的语言表现

色彩是一种抽象且无声的语言，它可以承载多重含义，传递不同意象和表达多种情感，在自然和生活中展现着自身独有的魅力和功能。变色龙可以通过改变光的折射变换身体的颜色，传情达意，躲避天敌；雄孔雀用炫丽的开屏炫耀雄姿，博得异性的喜爱；乌贼的皮肤中有黑、褐、橙、黄、红、棕多种色素细胞，它可以随时变换自己皮肤的颜色，以与周围的环境协调统一。这是自然赋予色彩的神奇力量，也是我们打开色彩之门，探索色彩语言表现的源泉。(图 2-21 ~ 图 2-23)

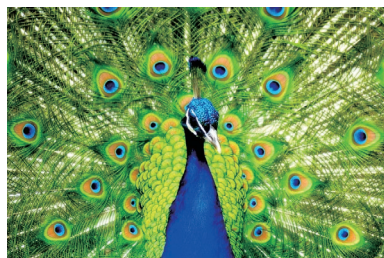
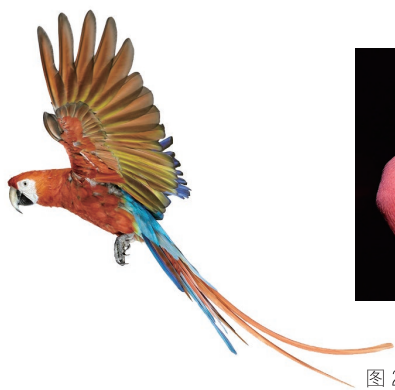

图 2-21 自然是美的载体，它是一个充满着光与色的缤纷世界。美丽的动物如画家手中的调色盘般多姿多彩，从展翅翱翔的鸟儿到空中飞舞的蝴蝶，其艳丽多彩的外衣是自然界馈赠的礼物。孔雀绚丽的羽毛、火烈鸟炽热的粉红、海底缤纷的生物交织成一个美轮美奂的色彩天堂

图 2-22 随着科技的发展和越来越多的新型人造光源的出现，人类通过色彩营造氛围，用五彩的灯色点缀生活，让色彩呈现多彩的节奏

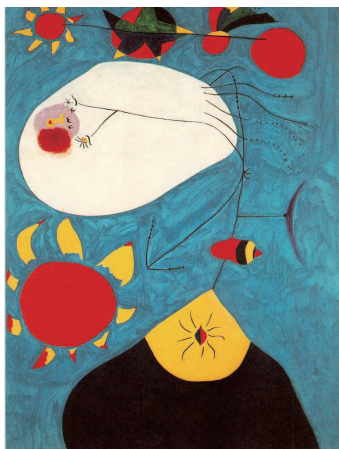

图 2-23 胡安·米罗作品 / 西班牙

胡安·米罗 (Joan Miro, 1893—1983 年)，20 世纪绘画大师，超现实主义绘画的伟大天才之一。米罗的超现实主义绘画具有鲜明的个人风格：简略的形状、自然的笔触、单纯的色彩，画面给人呈现奇思遐想、幽默趣味和清新的感觉。米罗作画以漫不经心的笔划在画布上自由弯曲伸展游动，毫不考虑它们之间的相互关系及空间深度的要求，血红色或古蓝色的各式形状，散布在深浅不同的背景上，大小相间的黑点、黑团、黑块，像爆炸四溅的宇宙流星。这些漫不经心乱涂出来的稚拙形状，构成一个反复无常的滑稽世界、一个多姿多彩的梦幻世界

人们目所能及的一切色彩，或艳丽缤纷，或淡雅清逸，或明亮清晰，或低沉模糊，均是由明度、纯度、色相这三个色彩基本属性作用的结果。如同阳光带来温暖，深夜感受清凉，色彩也与温度有关，同时也可以与份量、肌理、味觉、触觉等产生不同的关联。色彩之间永远是一种相互联系、相互制约的关系。冷暖与色相相关，轻重与明度相关，软硬与明度和纯度相关，素艳与饱和度和纯度相关。色彩具有很强的象征意义，可以表达多种情感，如冷暖感、轻重感、软硬感、空间感等，这些都是由色彩的三原色属性和色相、明度、饱和度的调节方式决定的，是色彩心理最为直接的反映。(图 2-24)

图 2-24 美食可以通过色彩传达色、香、味的美好。这一定是一幅让每一个人看到都会垂涎三尺的美食画面，其中，色彩起到了关键的作用

人们可以以此为基点深入研究并发现色彩混合的原理，并探索色彩语言的表达形式。学习并掌握这些色彩规律，将其灵活运用到艺术设计实践中，指导并形成良好的设计创意是学习本节的主要目的。(图 2-25~图 2-28)

图 2-25 利用自然界中果实原本的颜色，通过色彩的搭配与组合，可以设计出丰富、朴实、自然的创意作品

图 2-26 设计师利用色彩丰富的语言和传达功能，来赋予食物赏心悦目的颜色和感觉，刺激人们的味蕾，产生美好的味觉联想

图 2-27 色彩语言的表现形式可以分为单色、渐变色、肌理色三种

图 2-28 我们的身边充满了色彩，生活更是五彩斑斓。艺术家可以通过色彩的肌理与抽象变化，抒发个人情感，表达设计观念，传递色彩所独有的丰富语言

1) 色彩的情感语汇

生活中无处不在的色彩构成了我们丰富的情感世界。色彩也是一种最为直接和容易理解的语言,就如蓝色会让我们想到大海和天空,赋予以理智的联想,是最佳的商务用色;红色让我们饱含热情与力量,是喜气祥和的代名词,因此无论东方的春节还是西方的圣诞节,红色是人们共同的选择。但同时红色也是战争和血腥的表达,寓示战争和警世。一个颜色会有不同的表达,到底如何判断和使用值得我们研究和掌握。

(1) 温暖与寒冷。阳光带来温暖,深夜感受清凉,同样色彩也可以与温度产生关联。冷暖是色彩的两极,暖色的代表是橙色,冷色的代表是蓝色,冷色系的色彩效果会产生“寒冷”“冰凉”等意象,而暖色系的意象则包括“炎热”“温暖”等。这些意象都与温度有关,但在表现某一色彩意象时,并不是只采用某一固定的色相。

温暖的阳光

寒冷的冰川

(2) 兴奋与沉静。暖色使人亢奋,冷色使人平静,这是一种通常的情绪反应,因此可以用暖色系、高饱和度色彩表达兴奋感,用冷色系、低饱和度色彩表达沉静感。金色的稻田让人心情跃动,静谧的森林使人思绪安详,这是自然给予我们的色彩印象,在冷色系中,绿色是植物的象征,是最能表现出镇静感的色相。而高饱和度的红色,无论何时都会让人产生强烈、激昂、鲜明的色彩印象。

烈焰红唇

清醒冷静

(3) 轻盈与沉重。轻和重、厚与薄既是视觉感受也是心理感应,很大程度上取决于色彩的明度、纯度与透明度。明度高的颜色会感觉轻巧,明度低的颜色会感觉凝重。同样的物体,纯度降低重量感便会显得沉重,纯度提升重量感就会降低,产生轻盈的印象。因此可以通过改变物体的明度或纯度提升和降低物体的重量感。

轻盈的花瓣

沉重的行李

(4) 清爽与干燥。清爽的色彩以蓝、绿色系为主，色调宜明、淡、弱，高明度的蓝绿色系细腻清爽，给人舒适清凉的感觉。干燥的色彩以中暖色系为主，多以黄、褐、灰色系为颜色基调，局部配以小面积冷灰色，色调生涩、干涸。低纯度的枯色给人一种无力、消退的感觉，在色彩搭配上起缓冲的作用。

冰凉的饮品

干涸的地球

(5) 柔和与坚硬。柔和的色彩以清淡、中性的色调为主，如同一束柔和的光线照射物体。坚硬的色彩以灰暗的色调为主，可以增加画面的紧致感，表达一种坚实、刚硬的感觉。柔和的色彩意象多以中性的暖色系为主，明度稍高，纯度适中，色调清淡。坚硬的色彩主要以黑蓝色系为主，明度、纯度较低，色调凝重。

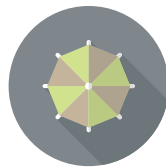

绵柔的毛巾

坚硬的餐具

(6) 华丽与素朴。华丽的色彩外向、强烈、夸张，可以使用色相丰富的高纯度色彩进行搭配和组合。素朴的色彩内敛、端庄、低调，适合使用纯度低的色彩进行组合。另外，绚丽与素朴的搭配除了色彩的数量与纯度，色彩比例的配置也是关键所在。在色彩应用中，留白的空间加大，色彩的面积缩小，就会变得朴素安详；反之，朴素的配色面积加大，对比加强，也会产生绚丽感。

素朴的温和

炫丽的华美

2) 色彩的属性表达

雾霾笼罩人们会情绪低沉，而阳光明媚人们会心情舒畅。对于人的感官而言，色彩是有生命力的，色彩可以让人们安静、平和，也可以情绪激烈、消沉，这就是色彩的力量。色彩作为视觉传达的重要元素，总是在不经意中影响人们的行为和情绪，更会左右设计灵感与表现。因此，掌握好色彩的属性与表达，可以更进一步熟悉、了解和掌握色彩语言，用它去创造设计，改变生活。

(1) 男性与女性。在性别上，男、女对色彩的喜好截然不同，女性多采用饱和度较高或者明度较高的暖色系色彩来表现其独有的艳丽和柔美，男性则采用饱和度较低或明度较低的冷色系色彩来表现其成熟稳重和沉着内敛。女性色彩的注目度是搭配的关键，暖色注目度较高，冷色注目度较低；纯度高的色彩活泼、热情，吸引人的视线；纯度低的色彩安静、平淡，给人雅致的感觉。

男性的阳刚

女性的甜美

(2) 天真与成熟。不同的年龄阶层对色彩的心理反应是不同的。婴儿和儿童的色彩意象主要选择明亮色调的浅色系或鲜艳的色彩对比，凸显儿童的天真与活泼。青年的色彩简洁、明快、对比强烈，以表达个性时尚的色彩理念。成年人的色彩观通常对比柔和，明度、纯度较低，力求稳重、含蓄、低调，多选择冷静而含蓄的中性色调，端庄大方，体现沉稳与理智。

童真的烂漫

成熟的品味

(3) 古典与时尚。古典与时尚受地域、种族、时间、年代的影响。古典的色彩是一个民族世代相传的，具有鲜明艺术代表性，它是一种历史的延续与积淀，往往以低饱和度和中饱和度为主的配色来展现沉稳之感。深灰色系加上金色，来表现传统与贵族的古典气息。而时尚的色彩是特定时期色彩的提炼与升华，是一种时尚的色彩展现。时代不同，人们的审美标准与观念也会随之变化。

高贵的典雅

炫动的潮流