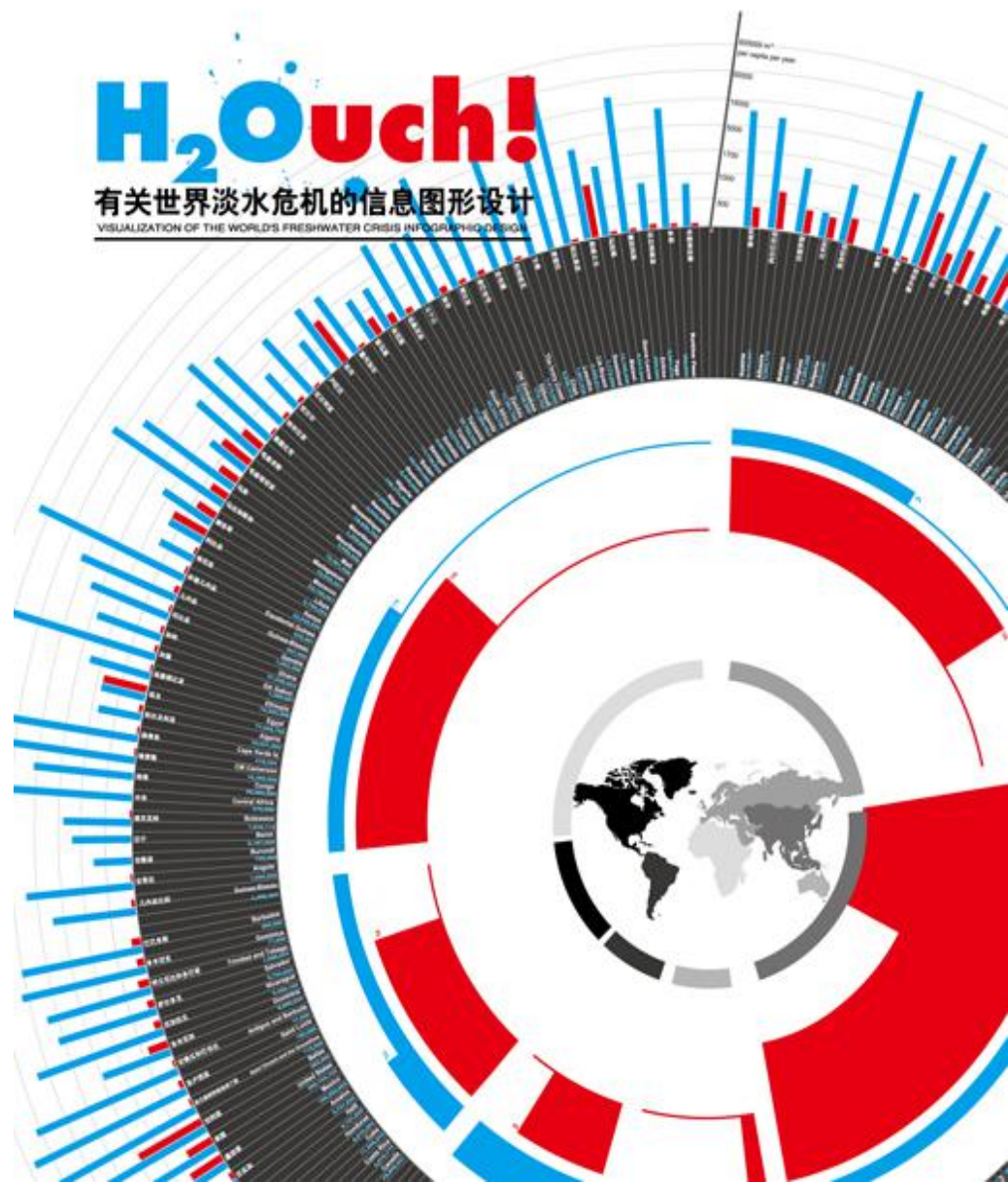

图案色彩

主讲人：韩滨阳

联系电话：18629620829

- 一、图案色彩的基本知识
- 二、图案色彩的配置
- 三、颜料的调配方法
- 四、图案色彩设计的基本步骤
- 五、色彩情感
- 六、首饰设计中图案配色的特点

一、图案色彩的概念

图案的色彩和表现技法因装饰与制作工艺的需要，有其独特的规律，也是图案语言的一个重要组成部分。色彩是直接影响图案设计成败的三要素之一。

1、图案的色彩的特点：

-用色有一定的限量。装饰本身需要高度的归纳与提炼

有限的色彩表现丰富的物象

-设色有较高的自由度。图案的色彩可以根据装饰需要任意设定

夸张的色彩对比变化和迷人的色调处理

2、图案的色彩三要素：色相、明度、纯度

A色相：即色彩的相貌，是一个颜色区别于其他颜色的特征。

色相分为有彩色系和无彩色系

B明度：指色彩的明暗或深浅。纯色本身就有明度变化

C纯度：是指色彩的鲜艳度或饱和度，也叫彩度

三原色纯度最高，间色次之，复色、再复色则纯度逐渐降低。

纯度越高，颜色的色相倾向越明确，纯度越低颜色的色相倾向越弱，当颜色纯度降至为零时，就成为无彩色灰色在这个纯度色谱中。

第五章：图案的色彩

图案设计 ●

第一节：图案色彩的基本知识

2、图案的色彩三要素：色相、明度、纯度

A色相

12色相环

24色相环

原色

红 蓝 黄

二次色

橙 绿 紫

三次色

红橙 黄橙 黄绿 蓝绿 蓝紫 红紫

说明：

色相环是由原色、二次色和三次色组合而成。
色相环中的三原色是红、黄、蓝，在环中形成一个等边三角形。
二次色是橙、紫、绿，处在三原色之间，形成另一个等边三角形。
红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫和红紫六色为三次色。
三次色是由原色和二次色混合而成。

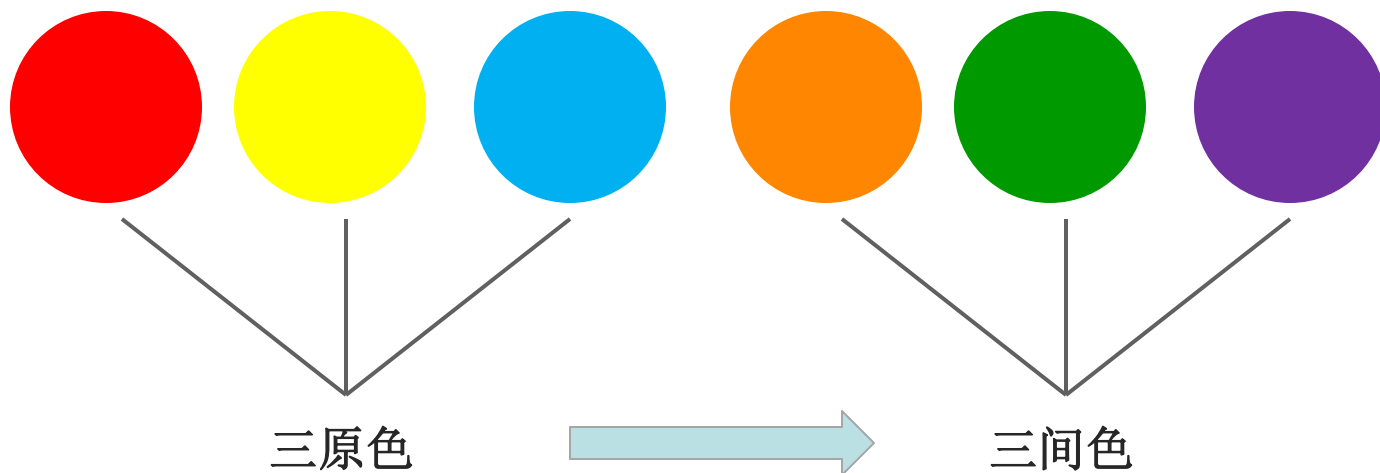
第五章：图案的色彩

图案设计 ●

第一节：图案色彩的基本知识

2、图案的色彩三要素：色相、明度、纯度

A色相

第五章：图案的色彩

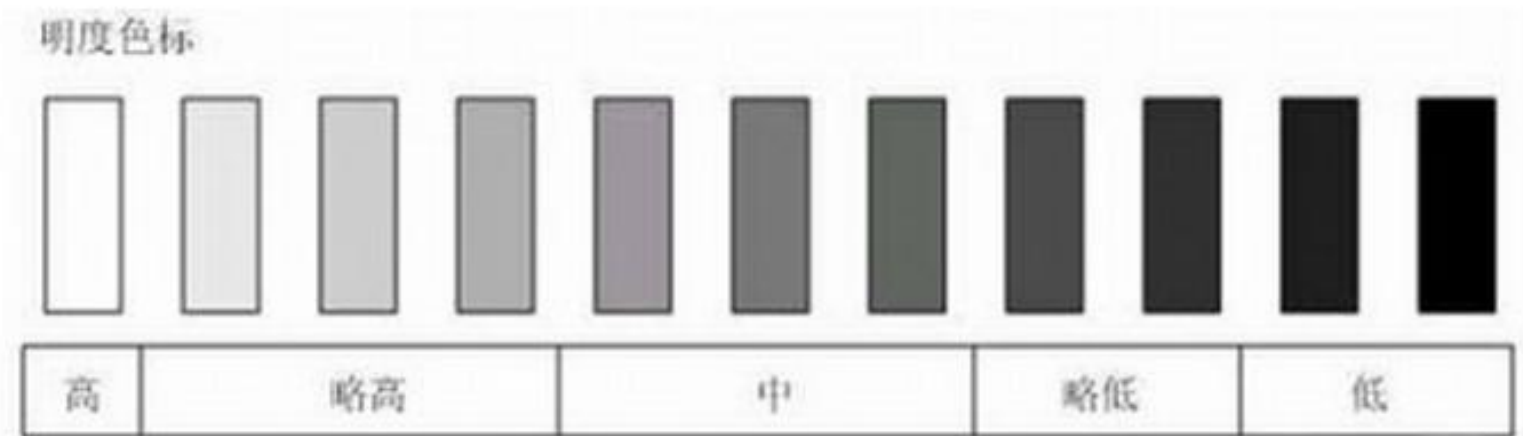
图案设计 ●

第一节：图案色彩的基本知识

2、图案的色彩三要素：色相、明度、纯度

B明度

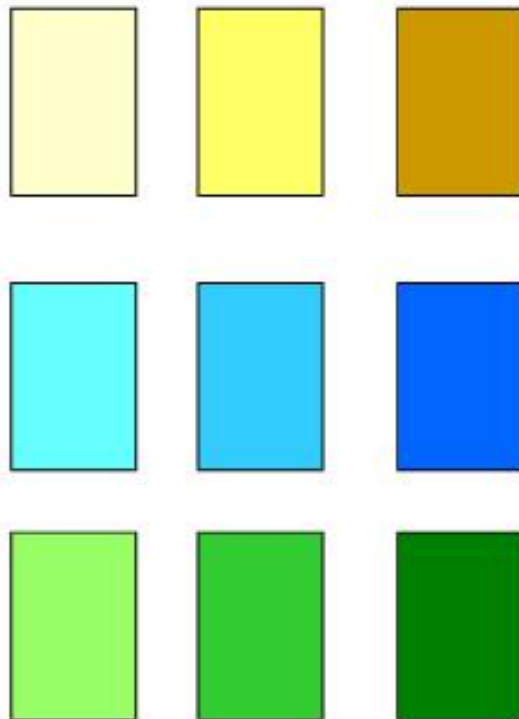
明度色标是我们认识和区别色彩明度的重要工具。

2、图案的色彩三要素：色相、明度、纯度

B明度

- 明度：指色所显示的明暗、深浅程度、如白色明度强、黄色次之、蓝色更次之、黑色最弱。

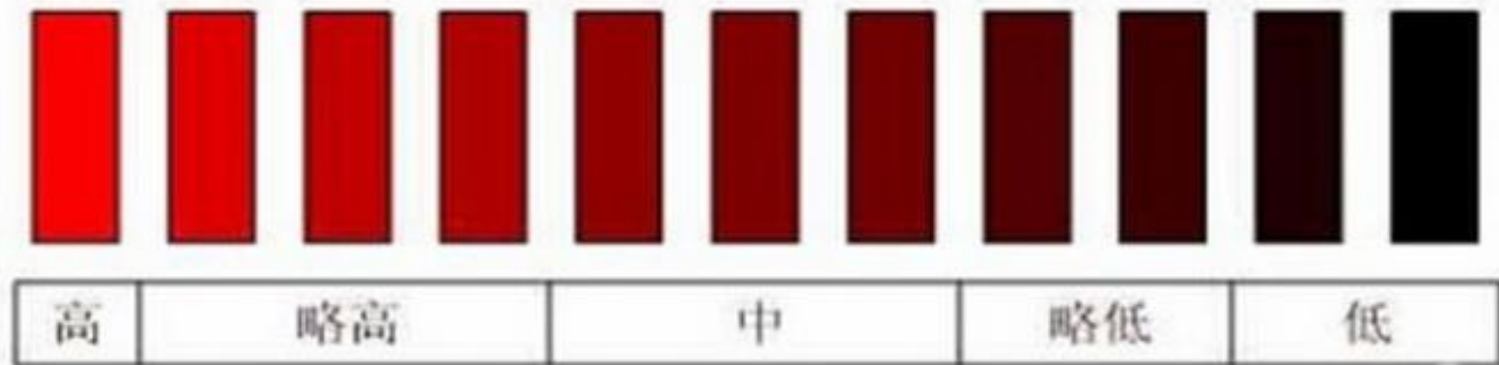
第五章：图案的色彩

第一节：图案色彩的基本知识

2、图案的色彩三要素：色相、明度、纯度

C纯度

纯度色标

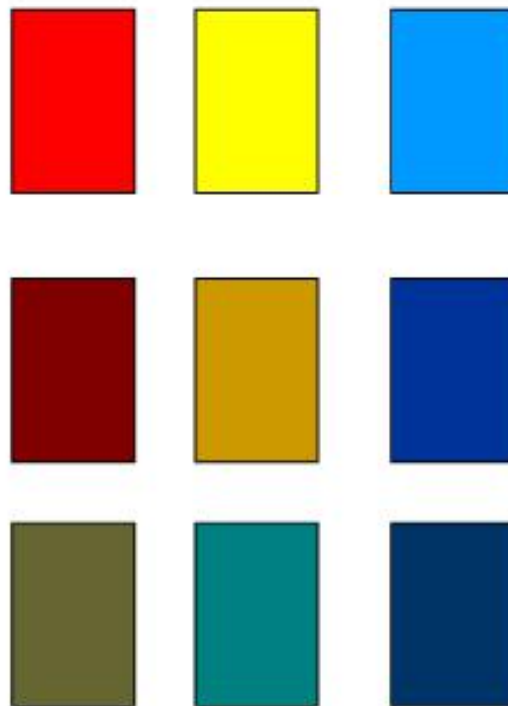
在这个纯度色谱中，接近纯色的色叫高纯度色，接近灰色的色叫低纯度色，处于中间状态的叫中纯度色。

2、图案的色彩三要素：色相、明度、纯度

C纯度

纯度：指色彩纯净、饱和的程度。原色纯度最高，间色次之，复色纯度最低。

第五章：图案的色彩

第一节：图案色彩的基本知识

3、图案的色性

色性是指色彩的冷暖倾向、冷暖感觉。

色性是由人对现实生活中不同事物颜色的感受而产生的一种感官经验联想

色彩的冷暖也是相对而言的，
在两极之间冷暖色的过渡渐变
显示了不同色相的冷暖关系

注：颜色加白后会变冷，加黑后会偏暖

图6 冷暖色相环

- 一、图案色彩的基本知识
- 二、图案色彩的配置
- 三、颜料的调配方法
- 四、图案色彩设计的基本步骤
- 五、色彩情感
- 六、首饰设计中图案配色的特点

二、图案的色彩配置

图案的色彩强调**归纳性**、**统一性**和**夸张性**，尤其注重对整体色调的设定

1、图案基本色调的设定

- 图案的色调是指一幅画面总的色彩倾向。
- 色调可以是亮色调或暗色调，鲜艳色调或含灰色调，也可以是冷色调或暖色调，或是有某一色相倾向的色调

注：要对图案的色调有一个总体的构想，确定色彩基调，具体的颜色搭配都应与基调的构想相符与呼应。**颜色面积比例**关系对色调起着至关重要的影响。

2、图案调和色的配置

调和色包括**同类色**和**邻近色**

色彩的色相差别小，对比弱，比较容易达到和谐的效果

- A同类色——把色相接近的那些色（色相环中相距30度左右的色）称为同类色；
- B邻近色——色相差别适中的那些色（色相环中相距60度左右的色）称为邻近色。
- C对比色——对比色是指色相环上的120° 以外的颜色。
- D互补色——在24色色相环中彼此相隔十二个位数或者相距180度角的两个色相。

特点：互补色组合的色组是对比最强的色组，使人的视觉产生刺激性、不安定性的感觉。配色时通过主色相与次色相的面积大小，或者分散形态的方法来缓和过于激烈的对比。

2、图案调和色的配置

调和色包括同类色和邻近色

色彩的色相差别小，对比弱，比较容易达到和谐的效果

第五章：图案的色彩

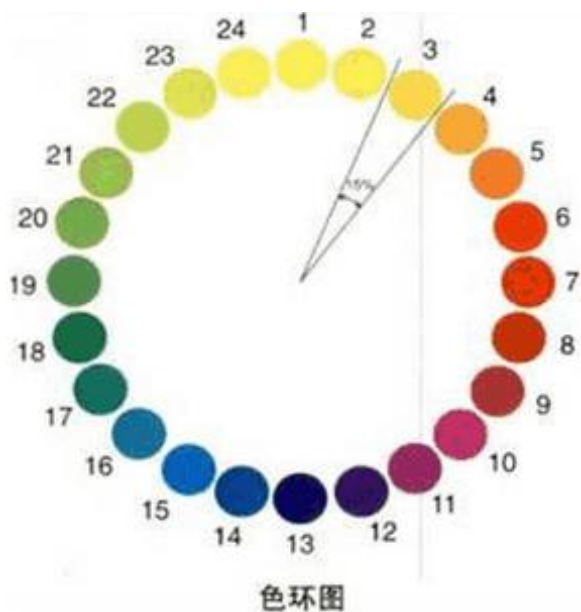
第二节：图案的色彩配置

2、图案调和色的配置

A同类色——指单一色相系列的颜色，色环**30度**以内的颜色，如：黄色系，蓝绿色系等。

同类色因色相纯，效果协调、柔和，但也容易使画面显得平淡、单调。

同类色在运用时应追求对比和变化，可加大颜色明度和纯度的对比

以24色相环来划分。色相环中相距30度角，或者彼此相隔二三个数位的两色，为同类色关系，属于弱对比效果的色组

第五章：图案的色彩

第二节：图案的色彩配置

图案设计 ●

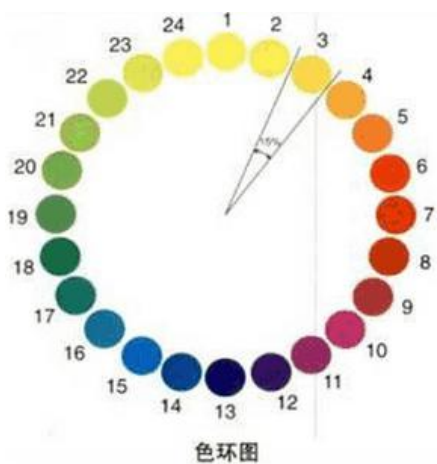
2、图案调和色的配置

B邻近色——指色相环上**90度**以内的颜色

如：黄色与绿色，蓝色与紫色等。邻近色因相相距较近，

容易达到调和，而且色彩的变化要比同类色丰富

邻近色在运用时，应加强色彩明度和纯度的对比，使其变化范围更宽更广

色相环中相距**60度**角，为邻近色关系，属于对比效果的色组，色相间色彩的倾向近似，色调统一和谐、感情特性一致

第五章：图案的色彩

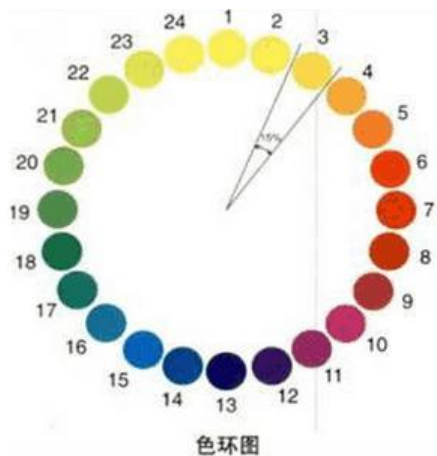
第二节：图案的色彩配置

图案设计 ●

2、图案调和色的配置

C对比色——对比色是指色相环上120度以内的颜色

对比色的效果活泼、刺激，变化丰富，在应用时要注意色彩的调和与统一

色相环中相距120度角，或者彼此相隔八九个数位的两色，为对比色关系，属于强对比效果的色组，色相感鲜明，各色相互排斥

第五章：图案的色彩

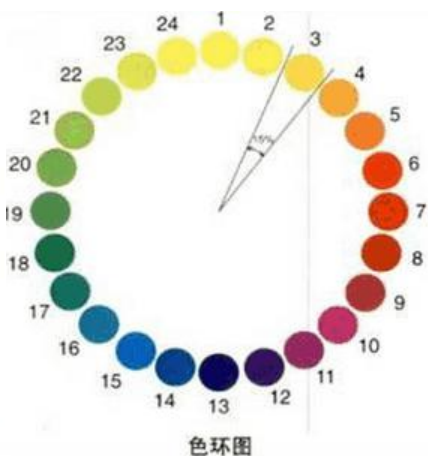
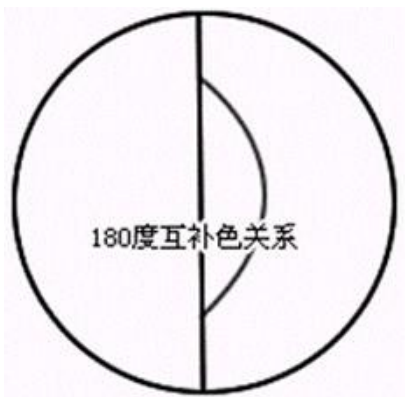
第二节：图案的色彩配置

图案设计 ●

2、图案调和色的配置

D互补色——在24色色相环中彼此相隔十二个位数或者相距**180度**角的两个色
互补色组合是对比最强的色组，使人的视觉产生刺激性、不安定性的感觉
通过主色相与次色相的面积大小，或分散形态的方法缓和过于激烈的对比

24色色相环中彼此相隔十二个位数或相距**180度**角的两个色。互补色组合是对比最强的色组，使人的视觉产生刺激性、不安定性的感觉

第五章：图案的色彩

第二节：图案的色彩配置

2、图案调和色的配置

E画面协调的配置色方法——降低纯度、面积调和、无彩色调和、色彩系列化过渡

(1) 降低纯度

对比色在颜色纯度较高时对比比较强烈，如果将对对比色一方或几方纯度降低，比如加入灰色或将对比色彼此少量互调，可使色彩变得含蓄、温和，达到既变化丰富又和谐统一的效果。

2、图案调和色的配置

E画面协调的配置色方法——降低纯度、面积调整、无彩色调和、色彩系列化过渡

(2) 面积调整

对比色在面积较大而均等时往往对比最为强烈，如果将一种对比色作主色，大面积使用，其他对比色为辅色，少面积点缀，使对比减弱。也可以将对比色分割成较细小的面积并置使用使色彩远看能混合成一体，从而达到统一。

2、图案调和色的配置

E画面协调的配置色方法——降低纯度、面积调整、无彩色调和、色彩系列化过渡

(3) 无彩色调和

在对比色配置中运用黑、白、灰、金、银等光彩色,将对比色间隔开,是使对比色达到协调统一的极有效的手法。

第五章：图案的色彩

第二节：图案的色彩配置

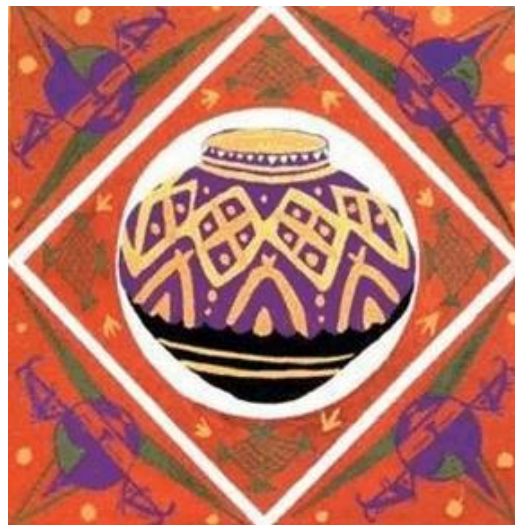

2、图案调和色的配置

E画面协调的配置色方法——降低纯度、面积调整、无彩色调和、色彩系列化过渡

(4) 色彩系列化过渡

按照色相环的顺序，选择两个对比色之间的系列色相与对比色同时使用，如在使用橙色与蓝色的同时，使用黄橙、黄、黄绿、绿、蓝绿等色，并将它们秩序化排列，使对比色产生一种渐变的效果，达到和谐统一。

3、其他艺术作品色彩配置

图案的色彩也可以借鉴绘画、摄影、民间美术、工艺美术品等其他类型的艺术作品的颜色搭配。这些艺术作品本身已有比较完整的构思和比较理想的色彩效果。

-特别是现代风格的绘画作品

-民间工艺品的色彩更具有较高的概括性和装饰性。

可以直接仿照，但应往意造型上要有较大区别，以避免画面效果过于相似。

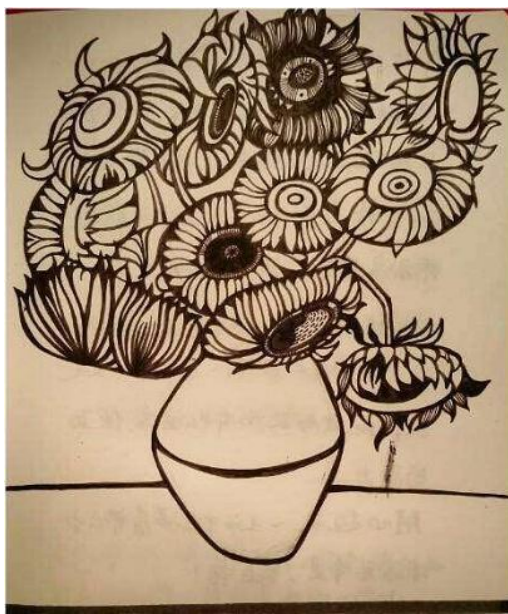
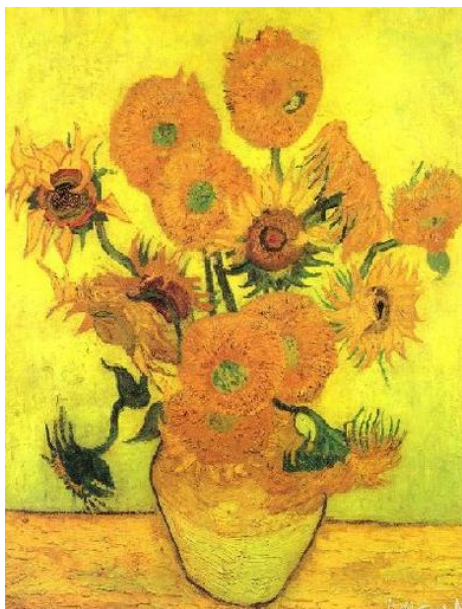
第五章：图案的色彩

第二节：图案的色彩配置

3、其他艺术作品色彩配置

图案的色彩也可以借鉴绘画、摄影、民间美术、工艺美术品等其他类型的艺术作品的颜色搭配。这些艺术作品本身已有比较完整的构思和比较理想的色彩效果。

第五章：图案的色彩

第二节：图案的色彩配置

3、其他艺术作品色彩配置

图案的色彩也可以借鉴绘画、摄影、民间美术、工艺美术品等其他类型的艺术作品

第五章：图案的色彩

第二节：图案的色彩配置

4、自然色彩的提取配置

大自然中本身就有很好的色彩搭配

例：花卉昆虫、飞禽走兽、石头草木及海洋生物等

特点：要保持颜色的色相、明度及纯度关系相对准确

各颜色的面积比例关系和位置关系

- 一、图案色彩的基本知识
- 二、图案色彩的配置
- 三、颜料的调配方法
- 四、图案色彩设计的基本步骤
- 五、色彩情感
- 六、首饰设计中图案配色的特点

三、颜料的调配方法

1、常用的图案颜料及其特性

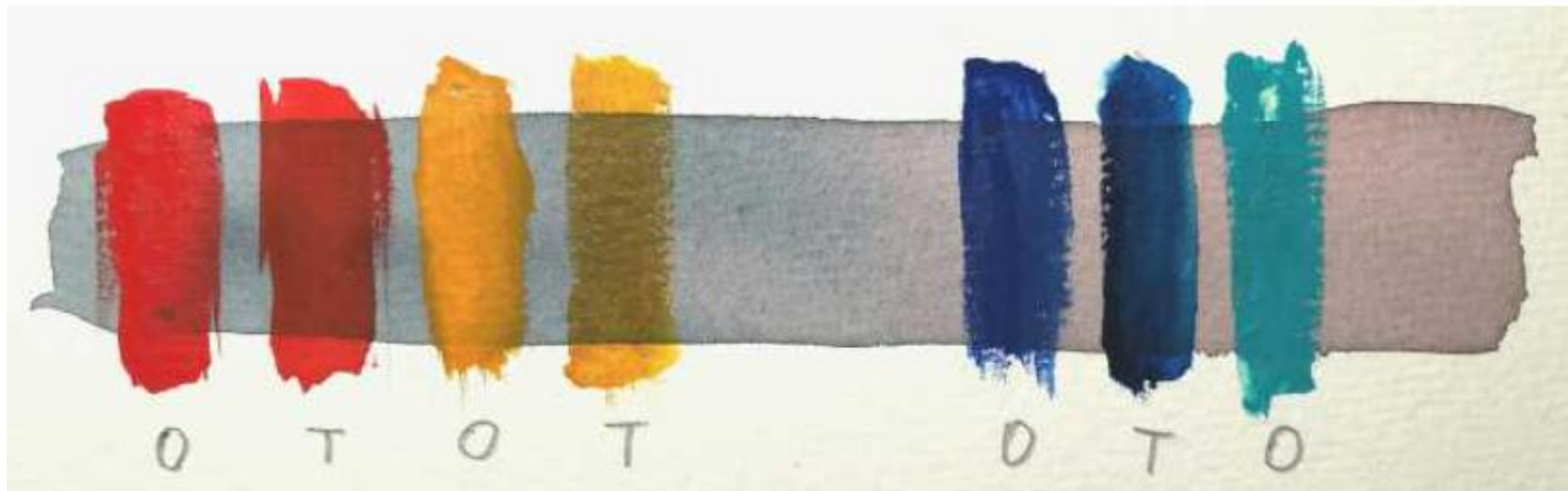
常用的图案颜料主要有水粉颜料和水彩颜料

(1) 水粉颜料 -也叫水粉色、广告色，有铅袋装和瓶装两种。瓶装广告色又有普通型和浓缩型(也叫图案色)。水粉颜料调配方便，覆盖力强，可薄可厚，可干可湿，既能大面积平涂，修改容易，所以是图案绘制最基本、最普遍使用的颜料。

(2) 水彩颜料 -水彩是一种透明的水溶性颜料，主要依靠水分来控制颜色的薄厚、浓淡，调配方便，但覆盖力差。水彩可以大面积渲染，也可以做细部刻画，但不宜反复修改。

第五章：图案的色彩

第三节：颜料的调配方法

标O为不透明色，水粉，覆盖力较强

标T为透明色，水彩，覆盖力较弱

- 一、图案色彩的基本知识
- 二、图案色彩的配置
- 三、颜料的调配方法
- 四、图案色彩设计的基本步骤
- 五、色彩情感
- 六、首饰设计中图案配色的特点

四、图案色彩设计的基本步骤

1、基本步骤

步骤（1）设计草图：可用铅笔在一般的草稿纸上将构思画出，并逐渐确定下来。用透明拷贝纸将草图拷贝下来。

步骤（2）先着底色再拷印：如图形有底色，先将底色平涂好，待干。如没有底色可直接上色，将拷贝纸上的图形用硬铅笔（如**3H**型铅笔）把图形拷印到已打好的干底色上。用力大小视印痕清晰度来定。

步骤（3）着色：将调好的色彩用所需技法描绘到拷贝好的底色上。

四、图案色彩设计的基本步骤

2、图案色调变化

(1) 同类色色调：

将一个单色调入白色或黑色，
使画面色彩出现深浅变化的色调，
既谐调又统一，色彩虽单纯但很素雅。
调此色调时要注意明度的深浅变化，
面积比例安排得当。

同类色色调

四、图案色彩设计的基本步骤

2、图案色调变化

(2) 类似色色调：

色彩在 60° — 90° 的相接近的色彩。

这种调子的变化因色距较近，虽有变化

但很容易协调，因它们中都含有相同色素。

类似色色调

四、图案色彩设计的基本步骤

2、图案色调变化

(3) 对比色色调：

指色轮表当中与 $120^{\circ} - 180^{\circ}$ 相对应的色彩，都称为对比色，其中我们熟悉的红——绿色、黄——紫色、青——橙色都是属于对比色。色彩对比强烈，衬托性较强，两色在并置时如用面积、强弱、中间色间隔等手段，效果更佳。

对比色色调

四、图案色彩设计的基本步骤

2、图案色调变化

(4) 高明度色调：

整个画面的色彩均使用明度较高的色彩，每个色彩均加有不同程度的白色或浅色（如淡黄、浅绿等），力求色调明亮、淡雅的效果。

高明度色调

四、图案色彩设计的基本步骤

2、图案色调变化

(5) 中明度色调：

此类调子均保持深色和浅色的均匀配制，并使色相保持中等明度的效果。色彩的纯度上变化不大，可配入部分较浅或较暗的色彩，但主体色块仍以中明度色彩如我们常用的土黄、朱红、赭石、湖蓝、草绿等色，基本属于中明度色相。

中明度色调

四、图案色彩设计的基本步骤

2、图案色调变化

(6) 低明度色调：

要求所采用的色彩为明度较低、较灰，色彩纯度偏弱，此类调子一般多选用较深色彩，如黑色、深蓝、深红、深褐及深绿等来调取。低明度色调的特点是色泽深沉、稳重、谐调。

低明度色调

第五章：图案的色彩

第四节：图案色彩设计的基本步骤

图案设计 ●

四、图案色彩设计的基本步骤

2、图案色调变化

(7) 高纯度色调：

运用纯度较高的色彩进行设计，尽量保持每套色的鲜明度，使画面具有对比强烈、色彩明快的效果。

(8) 低纯度的色调：

根据低纯度色彩的特点，多调用较趋灰性的色彩来着色，保持画面始终呈现一种色调典雅、协调的整体效果。

高纯度色调

低纯度色调

第五章：图案的色彩

第四节：图案色彩设计的基本步骤

- 一、图案色彩的基本知识
- 二、图案色彩的配置
- 三、颜料的调配方法
- 四、图案色彩设计的基本步骤
- 五、色彩的情感
- 六、首饰设计中图案配色的特点

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

A色彩的冷暖——红、橙、黄等纯色给人以温暖的感觉，因为这类色彩能使人联想到阳光和燃烧的火焰等，称为暖色。蓝、蓝绿等颜色使人联想到寒冷的水和海洋，给人以冷感，称为冷色。绿色、紫色等给人以不冷不热的感觉，称为中性色。

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

B色彩的进退——色彩的轻重感主要由色彩的明度决定，明度高的色彩感觉较轻，而明度低的色彩感觉较沉重，黑色是最沉重的颜色，在明度相同的情况下，彩度高的色彩较彩度低的色要感觉轻。

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

C色彩的软硬——明亮且彩度低的色彩感觉柔软，而明度低、彩度亮的色彩感觉坚硬、牢固。黑色、白色是硬色，灰色是软色。

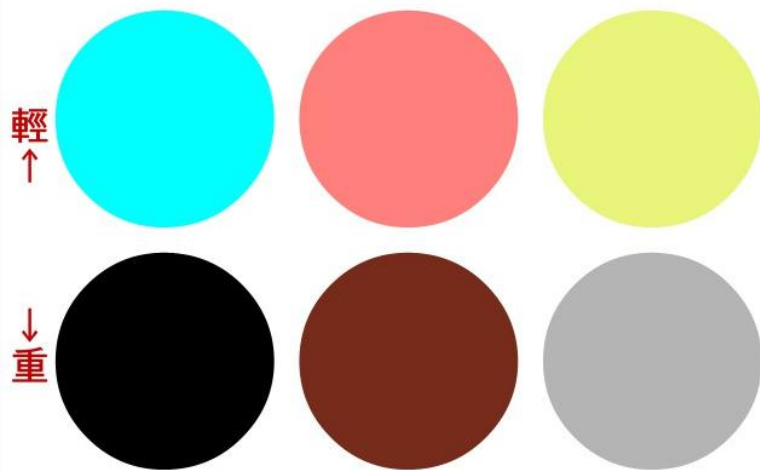
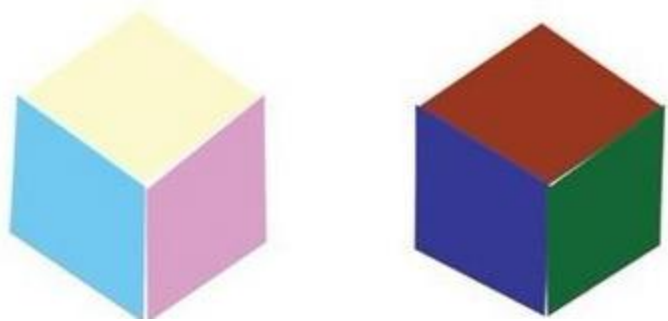

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

D色彩的轻重——主要与色彩的明度有关。明度高的色彩使人联想到蓝天、白云、彩霞及许多花卉还有棉花，羊毛等。明度低的色彩易使人联想钢铁，大理石等物品，产生沉重、稳定、降落等感觉。

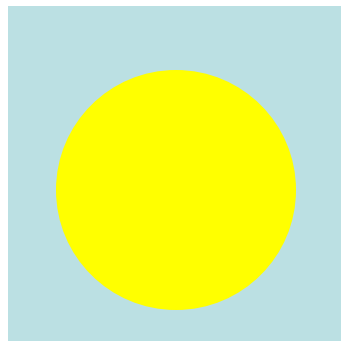
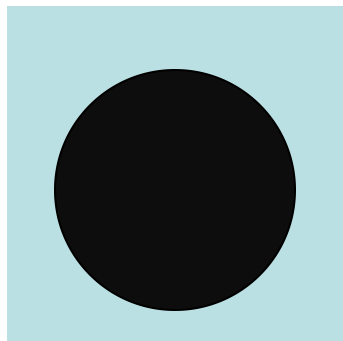

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

E色彩的大小——由于色彩有前后的感觉，因而暖色、高明度色等有扩大、膨胀感，冷色、低明度色等有显小、收缩感。

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

F色彩华丽与质朴——色彩的三要素对华丽及质朴感都有影响，其中纯度关系最大。

明度高、纯度高的色彩，丰富、强对比色彩感觉华丽、辉煌。明度低、纯度低的色彩，单纯、弱对比的色彩感觉质朴、古雅。

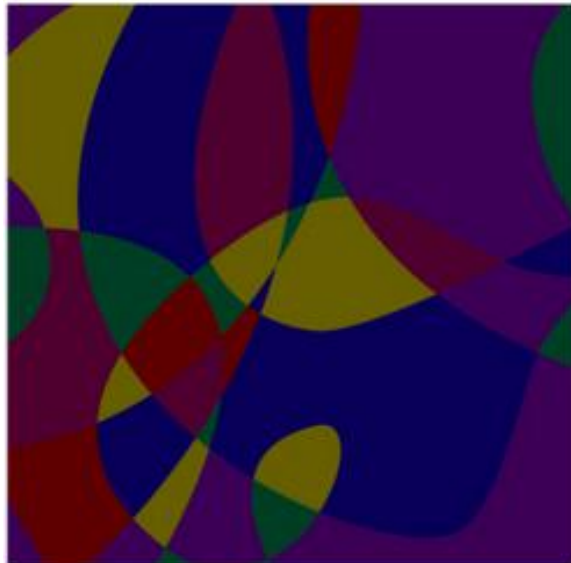
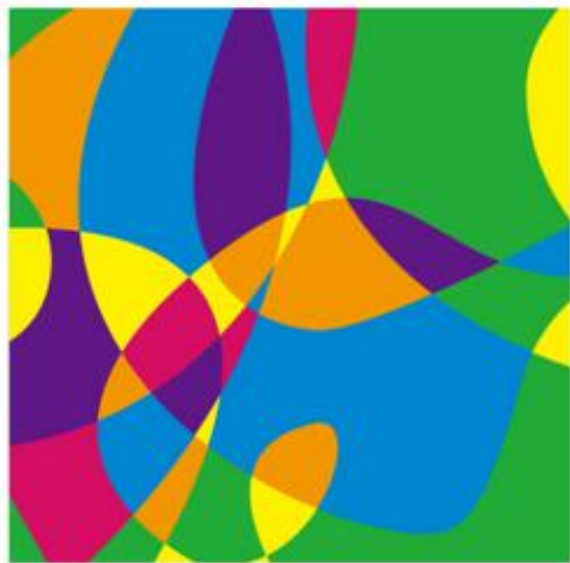

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

G色彩的活泼、庄重感——暖色、高纯度色、丰富多彩色、强对比色感觉跳跃、活泼有朝气，冷色、低纯度色、低明度色感觉庄重、严肃。

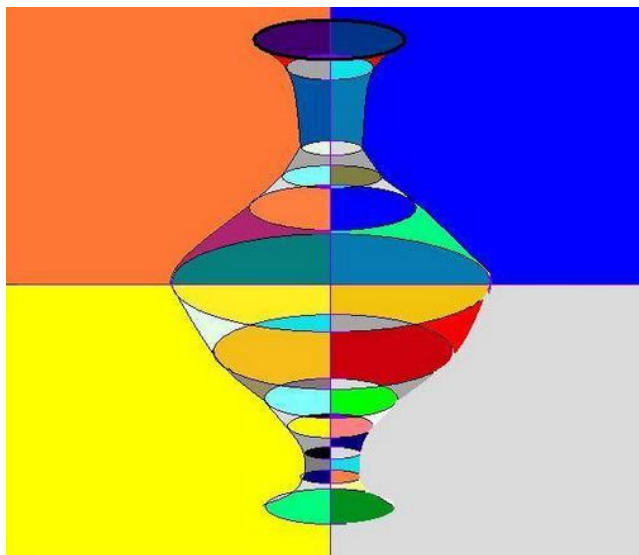

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

F色彩的兴奋与沉静——影响最明显的是色相。

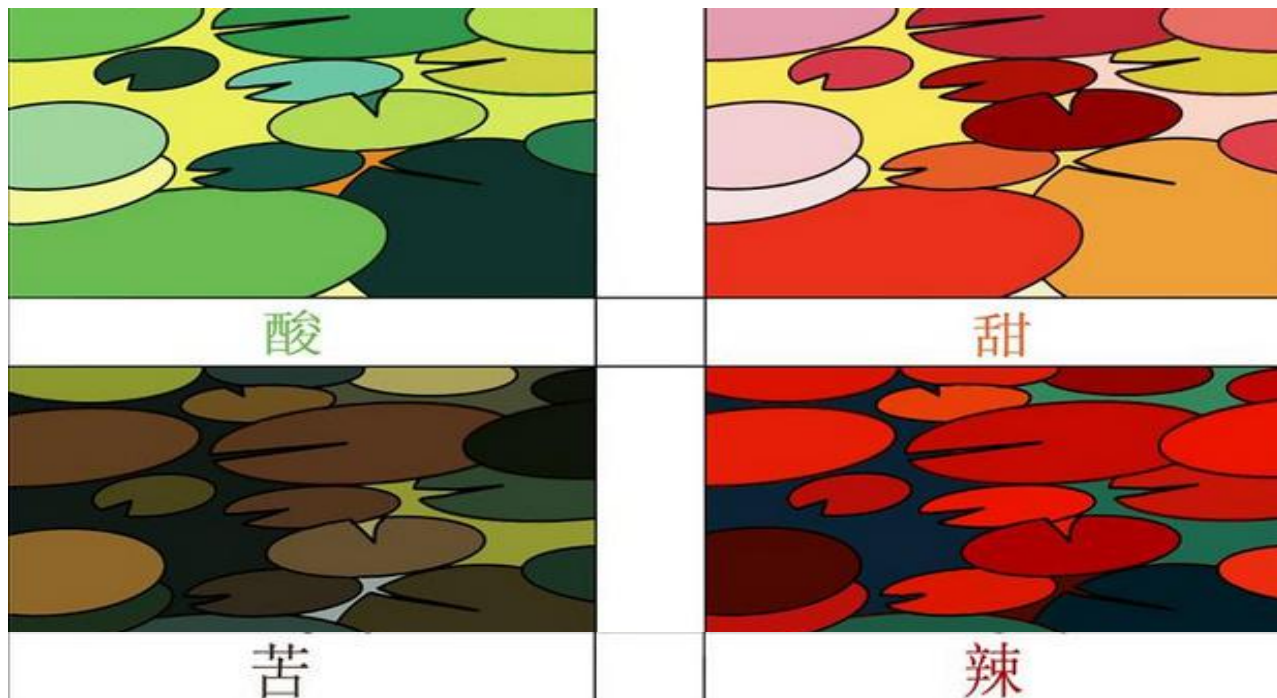
红、橙、黄等鲜艳而明亮的色彩给人以兴奋感，
蓝、蓝绿、蓝紫等色使人感到沉着、平静
绿和紫为中性色，没有这种感觉。

纯度的关系也很大，高纯度色兴奋感，低纯度色沉静感。

五、色彩的情感

1、色彩的心理错觉

五、色彩的情感

2、色彩的感知

A色彩鲜明、对比强烈——热情欢快

B色彩沉静、对比和谐——宁静和平

C色彩灰暗、沉重——犹豫悲凉

中短调

低长调

最长调

低短调

高短调

中高短调

高长调

中长调

中低短调

第五章：图案的色彩

第四节：图案色彩设计的基本步骤

- 一、图案色彩的基本知识
- 二、图案色彩的配置
- 三、颜料的调配方法
- 四、图案色彩设计的基本步骤
- 五、色彩的情感
- 六、首饰设计中图案配色的特点

第五章：图案的色彩

第六节：首饰设计中图案的配色特点

六、首饰设计中图案的配色特点

1、首饰色彩的搭配

A标准：人体肤色特征相吻合

暖基调肤色——时装与首饰最佳的用色氛围应是含黄基调的色彩群

如象牙石/黄色、杏色、橙红、铁锈红、黄绿等若要佩带金属首饰，

冷基调肤色——用色范围便是含蓝基调的色彩群

如乳白或纯白、粉红、玫瑰红、天蓝、蓝绿、蓝黄、柠檬黄、藏蓝、紫色等

B标准：要与个人款式风格相结合

五官长相、身体比例、性格因素

纺织类毛麻衣服——可用表面柔滑细腻的紫晶、玛瑙、虎石等首饰来相配

真丝衬衫或裙装——可用金项链或耳环来相配

六、首饰设计中图案的配色特点

1、首饰色彩的搭配

C标准：要与季节的特征相协调

春天——贵在清新、自然，佩戴绿色系的宝石饰物，如绿宝石、翡翠、孔雀石

深春——嵌红宝石，珊瑚、绿松石、橄榄石的饰物分外艳丽动人

盛夏——佩戴珍珠最为适宜

冬天——白金、银、红宝石、红玛瑙、鸡血石等首饰时，就会感到一股暖流油然而生

D标准：要与环境气氛相适应

E标准：要与年龄相适合

六、首饰设计中图案的配色特点

2、色彩对主题的表达

设计的风格流派可分为**古典风格首饰**、**天然风格首饰**、**浪漫风格首饰**

A古典风格

具古典风格的首饰，流行的时间非常持久，无论在任何场合佩戴都中规中矩

特点：这种风格的首饰的设计对称、简单

色彩：多用深红、绛紫、深绿色等

具有浓厚、深沉、庄严的色调，装饰性强，具有很强的重量感

古典型首饰的做工一般都极细致。从佩饰上来说，古典型首饰与任何服装都很合衬

六、首饰设计中图案的配色特点

2、色彩对主题的表达

设计的风格流派可分为**古典风格首饰、天然风格首饰、浪漫风格首饰**

B自然风格

特色：用天然物做图案，线条简明，给人的感觉是舒适、随便、轻松

款式：并不抽象，有柔和的线条和弯纹

色彩：多用黄色、绿色、红色、蓝色等活泼的色彩搭配

自然风格的首饰其尺码通常不用传统式的金属及宝石制成，有时也会用木料或其他珠子衬托最常见的图案有动物、花和其它植物等，体现出一种纯洁的自然美和天然朴素的温柔感

六、首饰设计中图案的配色特点

2、色彩对主题的表达

设计的风格流派可分为**古典风格首饰**、**天然风格首饰**、**浪漫风格首饰**

C浪漫风格

特点：首饰设计优美精致，线条娇柔细腻，充满浪漫色彩

比如娇美俏丽的花、蝴蝶、心形、镂空形的花边设计都有高贵而怀旧的气质

形状：浪漫风格的宝石首饰其宝石有心形、橄榄形及梨形等

色彩：一般都选择柔和娇艳的色调比如粉色、紫色等

六、首饰设计中图案的配色特点

3、主题性首饰设计中的色彩

对于高档次的首饰，可以利用色彩的对比所产生的华丽感来充分表现首饰的主题，依靠色彩的对比来烘托首饰的高品位感，在这种强烈的对比中，展示首饰的响亮夺目，使设计的首饰的精致、高贵的主题更加突出。

作业1:

选取一幅摄影作品，作品的构图和图形，归纳其设计元素，
设计一副**邻近色调**主题图案

要求:

- 1、尺寸：**30cmX30cm**
- 2、色彩选择合理，符合邻近色配色要求
- 3、表现技法和工具不限

作业2:

以花卉为主要设计元素，根据色彩的配色技巧和色彩视错觉，调和适合的色彩，设计一副能表现**色彩进退**或**色彩软硬**适合图案。

要求:

- 1、尺寸：**30cmX30cm**（轮廓可以适合圆形或适合方形）
- 2、色彩配色得当，设计感强
- 3、表现技法和工具不限

作业3:

根据**形式美法则**和**几何分割**的构图技巧，以及色彩情感的配置方法，以“**音乐**”为设计元素，设计一副主题图案

要求:

- 1、尺寸：**30cmX30cm**
- 2、利用水彩、水粉等工具设计彩色图案
- 3、几何分割的设计手法明确、构成感强
- 4、色彩搭配得当，配色协调

作业4:

运用“点、线、面”的构成技巧，自拟主题，设计一副主题性装饰图案。

（可运用几何、植物、动物、风景人物等元素表现）

要求:

- 1、尺寸：**30cmX30cm**
- 2、“点”构成的设计手法明确
- 3、颜色搭配得当，色彩运用符合配色的法则
- 4、主题突出，运用元素得当
- 5、另附**200**字设计说明和作品主题名称