

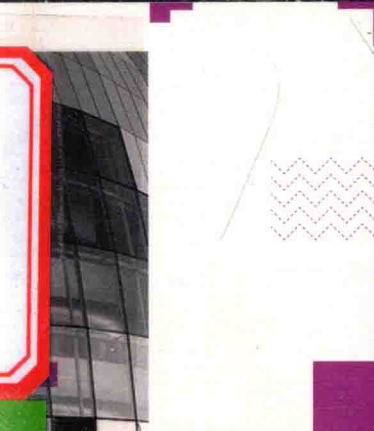
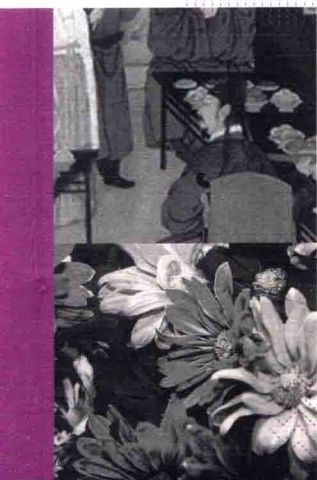
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI
CHUANGXIN SHIXUN JIAOCAI

高等院校艺术设计创新实训教材

色彩构成

常雁来 陈向峰 主 编

许林涛 王海礁 汪顺锋 副主编

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI
CHUANGXIN SHIXUN JIAOCAI

高等院校艺术设计创新实训教材

I SECAI
GOUCHENG

色彩构成

常雁来 陈向峰 主 编 I

林涛 王海礁 汪顺锋 副主编

重庆大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成 / 常雁来, 陈向峰主编. — 重庆: 重庆大学出版社, 2015.8
高等院校艺术设计创新实训教材
ISBN 978-7-5624-8793-7

I. ①色… II. ①常… ②陈… III. ①色调—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第169835号

高等院校艺术设计创新实训教材

色彩构成

常雁来 陈向峰 主 编
许林涛 王海礁 汪顺锋 副主编
策划编辑: 蹇 佳
责任编辑: 李桂英 版式设计: 蹇 佳
责任校对: 张红梅 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行
出版人: 邓晓益
社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编: 401331
电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)
传真: (023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 710×1020 1/16 印张: 8.75 字数: 158千
2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷
印数: 1—3 000
ISBN 978-7-5624-8793-7 定价: 35.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

序

进入21世纪的第二个十年，基于云技术和物联网的大数据时代已经深刻而鲜活地展现在我们面前。当前的艺术设计教育体系将被重新建构，同事也被赋予新的生机。

艺术设计教育的学校模式满足了工业时代的人才需求；专业的设置、衍生及细分是应对信息时代的改革措施。然而，在中国经济飞速发展的过程中，中国的艺术设计教育却一直在被动地跟进。未来的学习，将更加个性化、自主化，因为吸收知识的渠道遍布在每个角落；未来的学校，将更加注重引导和服务，因为学校真正需要的是目标的树立与素质的提升。在探索过程中，如何提出一套具有前瞻性、系统性、创新性、具体性的课程改革方法将成为值得研究的话题。

本套教材集合了一大批具有丰富市场实践经验的高校艺术设计教师作为编写团队。在充分研究设计发展历史和设计教育、设计产业、市场趋势的基础上，不断梳理、研讨、明确了当下艺术设计教育的本质与使命。我们提出：一是将“以市场为导向、以科技为基础、以艺术为手段”作为当下设计教育的立足点，是改善学生知识结构、激发学生自主学习潜能、建立新教育体系的指导思想，也是编写本套教材的理论基础；二是“将基础课程模块化、主干课程目标化、实践课程项目化”，是在知识爆炸的时代，重新建构艺术设计教学体系的优化解决方案；三是注重学生职业素养培训的“亮相教育”，是将理论知识与市场经验转化为青年设计师核心竞争力的关键。

紧跟时代、引领时代，是当下艺术高等教育的路径，我们才刚刚起步。敬请朋友们批评、指正。

西南大学食品科学学院包装工程系创始人

重庆人文科技学院美术学院院长

张 雄

2014年1月

前言

色彩构成是高等院校艺术设计专业必修的设计基础课程之一，其重要性不言而喻。学生在学习本课程之前，一般进行过色彩基本技能技法的训练，如水彩水粉静物、风景或人物的专项培训，在此基础上，已经对色彩有了初步的认知和掌握。部分同学对色彩构成课程不甚了解，甚至认为是重复开课。显然，这是对色彩构成课程目的与意义比较模糊的看法。不过也要承认，色彩构成与纯粹的色彩技法知识之间有着不可分割的联系，色彩构成有相当一部分内容是在总结以前的色彩基础知识。其区别就在于色彩构成把色彩作为一种纯粹的视觉元素或形式进行研究，运用色彩语言来表达设计思想。色彩构成作为设计基础课程，必然会在专业基础课和专业课之间起着桥梁和媒介的纽带作用，有着承上启下的重要意义。

编写本书时，编者所在院校正处在向应用技术型大学转变和过渡的关键时期，教学体系和知识框架都需要跟上改革的步伐。在应用型人才培养的体系下，艺术设计基础课程所占的比例有所减少，其基础性和应用性的要求会更高，除了向学生传授基本的知识技能和提高其审美修养外，更重要的是培养学生的设计思维能力，激发他们的设计创意，提高他们积极主动的实践动手能力。

色彩构成从包豪斯教学模式将其定位为设计基础课程后，其基础地位和重要性一直备受关注。笔者认为色彩构成教学是艺术“大设计”整体框架的一份子，不能脱离其他课程而“自立门户”，尤其是在以实践教学为主体的教学模式下，各课程之间交叉性和互补性大大增强，色彩构成的教学模式和组织形式都需要作出相应调整和改变。本书在编写中采用了理论与实践应用相结合的方法，但在实际教学中只有融会贯通、灵活运用方能事半功倍。例如，色彩构成的基本原理知识固然重要，但讲授不可长篇累牍、形同嚼蜡，需要结合实际的图片和案例资料有针对性地分析和讲解，开阔学生眼界和激发学生设计兴趣比单纯传授知识的效果要好得多。色彩对比与调和在色彩技能训练中已被讲得过于泛滥，学生也有些乏味，但在理论认知中很多学生还是一知半解，尤其是对色彩纯度、面积、分割等因素的对比与调和并不系统，书中大量图片不是仅供学生临摹，更是要抛砖引玉，开发学生的创意思维。所以教师在使用教材中应把理论讲解和动手实践穿插进行，在色彩构成应用中发现问题的，解决问题，做到“学以致用”。

本书是编者多年教学经验的总结，但由于编写水平有限，时间紧迫，难免存在疏漏和不足之处，敬请广大读者批评斧正，以便在今后的重印或再版中改进和完善。

常雁来 陈向峰

2015年4月

目 录

第一章 概 述

第1课 / 色彩构成概念	2
第2课 / 色彩构成与平面构成、立体构成的关系	4
第3课 / 色彩构成的学习意义与学习方法	6
第4课 / 东西方色彩发展简述	7

第二章 色彩构成的基本原理

第1课 / 色彩的物理属性	24
第2课 / 色彩的范畴与分类	28
第3课 / 色彩的基本特征	29
第4课 / 色彩推移	32
第5课 / 色彩的混合	39
第6课 / 色彩表示方法与体系	45

第三章 色彩的对比构成

第1课 / 色彩对比的概念	50
第2课 / 色彩对比的分类	51
第3课 / 色相对比	52
第4课 / 明度对比	56
第5课 / 纯度对比 (彩度对比)	60
第6课 / 冷暖对比	63
第7课 / 同时对比与连续对比	68
第8课 / 面积与色彩对比	70

第一章

概 述

GAISHU SECAI GOUCHENG

NO.1

本章学习目的：让学生了解色彩构成的基本概念、三大构成之间的关系，明确学习色彩构成的意义与学习方法；同时了解中国和西方古代、近现代的色彩观及美学发展，激发学习的兴趣和热情。

本章学习课时：建议4课时。

本章教学方式：理论讲述、图片演示，建议使用PPT课件多媒体教室授课。

本章作业布置：

1. 举例分析色彩构成在艺术设计中的价值与意义。
2. 举例说明中国古代的五行色彩观对现代色彩设计的意义。
3. 举例说明西方印象派色彩观对现代设计的影响与价值。

色彩是大自然一种独特的物理存在，同时它又是一种无处不在的视觉现象。随着社会的发展和科学的进步，人类的生产、生活与色彩的关系越来越密切，对色彩的逐渐认识和深入研究不断影响着科技、文化的发展，而且对色彩的使用范围和应用领域也在不断地扩大。色彩已经完全融于人们的生产、生活中，广泛地作用于人的心理，直接诉诸人的情感体验，成为现代生活的一个重要特征。（图1-1、图1-2）

科学实验证明：人类觉察外部信息有80%是通过眼睛获得的。在常态下，人们观察物体时，首先引起视觉反应的是色彩。色彩作为人类“第一视觉”，是最易震撼心灵和传达情感的。作为艺术，色彩具有独特的审美性。色彩对人最有吸引力，具有先声夺人的艺术魅力。在现代设计的诸要素中，色彩被认为是商品上的一大价值，是不可替代的信息传达方式和最富有吸引力的设计手段之一，对于设计者和消费者都是极为重要的。一件设计作品的成败，在很大程度上取决于色彩运用的优劣，和谐的色彩具有美化和装饰性效果，能

图1-1

图1-2

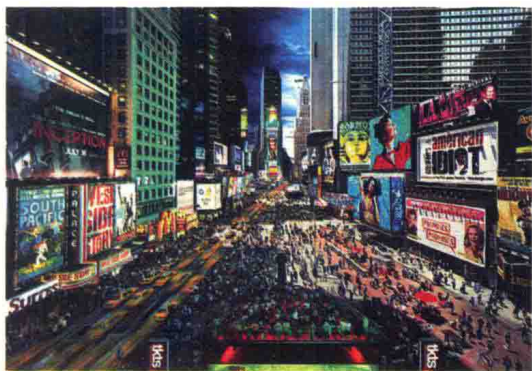

图1-3

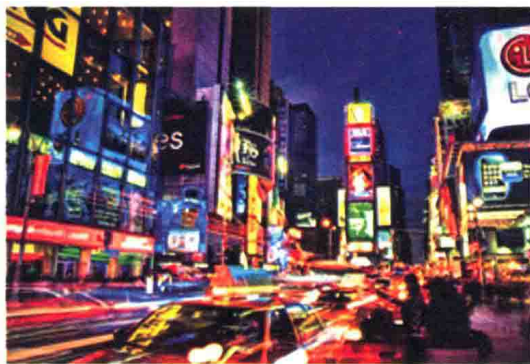

图1-4

够吸引消费者的注意，激发受众的共鸣和购买欲望。（图1-3、图1-4）在商品经济日益发达的今天，色彩已成为产品设计或市场竞争不可或缺的重要构成元素。

从艺术的角度讲，构成是一种造型活动，即把造型的基本视觉要素按照美的形式进行组合，从而创造出具有美感的视觉形式的活动。色彩是造型艺术的重要元素之一，色彩构成，即色彩的相互作用，是从人对色彩的知觉和心理效果出发，用科学分析的方法把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、量与质上的可变幻性，按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系，再创造出新的色彩效果的过程。简而言之，对设计和艺术中所需用到的色彩进行有规律、有想法、有审美的组合和搭配就是色彩构成。

色彩构成是艺术设计的基础理论之一，与平面构成及立体构成有着不可分割的关系，色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。色彩构成的学习与研究，对于从事美术专业及艺术设计专业的学生和工作来说，都是必不可少的基础科目和重要课题。

（图1-5）

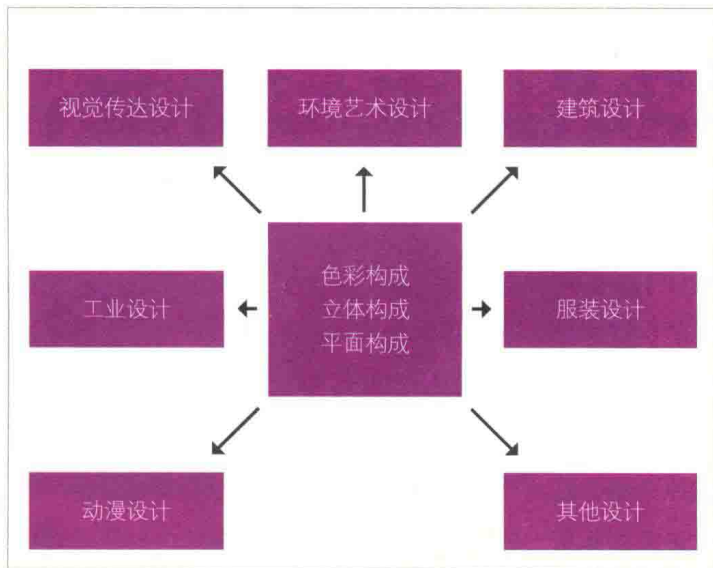

图1-5

色彩构成与平面构成、 立体构成的关系

DIERKE
SECAI GOUCHENG YU
PINGMIAN GOUCHENG
LITI GOUCHENG DE
GUANXI

色彩构成与平面构成、立体构成被称为三大构成，是高等教育设计艺术类专业必修的专业基础课程，所以又被称为设计基础，大多数专业的设计者都要经过这个课程的训练。

色彩构成，是一门涉及物理、化学、生理学、美学、逻辑学等相关学科理论的艺术设计基础造型课，主要包括色彩构成的基本原理、色彩的作用与三要素、色彩的配制及色彩的心理、情感。要求学生理解色彩在物理、生理、心理及美学方面的基础理论知识，将理性的色彩知识融于感性的色彩绘画实践和设计色彩表现中，增强学生对色彩语言自身表现力的认识，提高学生应用色彩的想象力。

平面构成，是一种视觉现象的构成。它的研究对象主要是在平面设计中如何塑造形象，怎样处理形象与形象之间的联系，如何掌握形式美的构成原则，掌握平面构成设计的基本技能，掌握装饰图案、抽象图案、几何图案的表现手段，从而设计出所需的图形。

立体构成，是一门研究在三维空间中如何将立体造型要素按照一定的原则组合成赋予个性的、美的立体形态的学科。使学生了解和掌握立体造型的构成方法，并提高学生对立体设计中形式美规律的认识，从而提高其设计和审美能力。

由此可见，三大构成虽然分别从色彩、二维和三维空间三个不同角度论述了构成的基本原理及造型方法，但它们同时又密不可分，缺一不可，在很多领域交叉融汇，共同构成了设计造型语汇完整而系统的基本体系。（图1-6）

所以说，三大构成是利用形式要素及其特有的表现方法，对学生进行理念性训练，使学生了解和掌握造型的构成方法，提高对构成设计中形式美的认识，进而提高学生的审美能力、表现能力和创造能力。这一课程的学习意义就在于锻炼和培养学生在设计工作中必须具有的抽象思维能力、空间立体思维能力、色彩的构成思维、工艺手工制作能力、对形式美法则的灵活应用能力、色彩综合运用能力、对点线面的综合运用能力等。

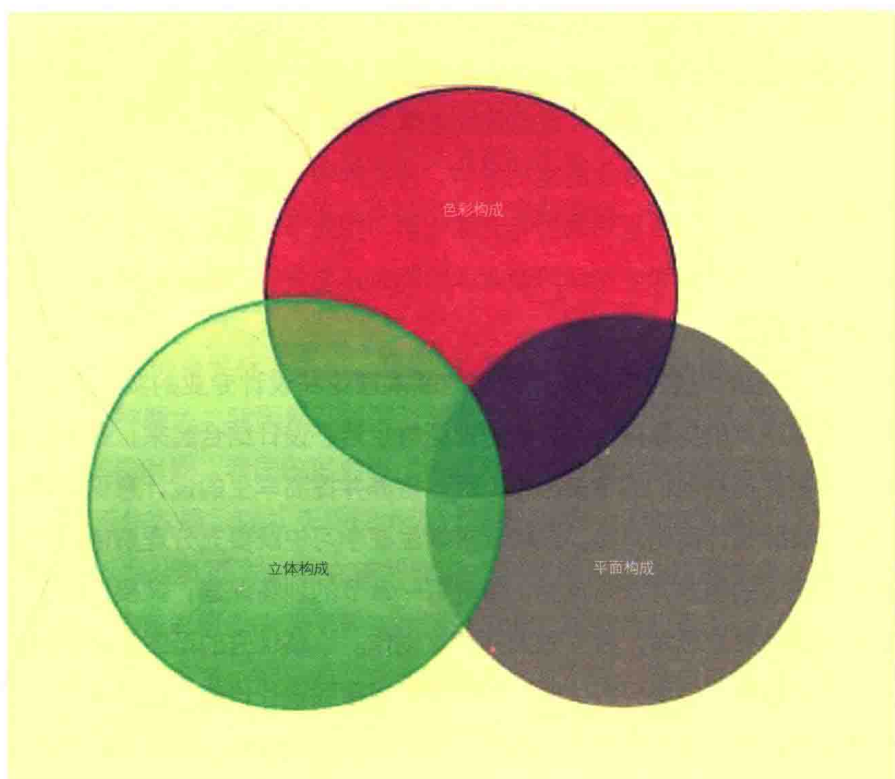

图1-6 色彩构成与平面构成、立体构成的关系图

色彩构成的学习意义与学习方法

DISANKE
SECAI GOUCHENG
DE XUEXI YIYI YU
XUEXI FANGFA

在21世纪，色彩作为设计整体的重要因素与组成部分，和其他设计形式语言一样都存在着审美和实用的双重作用。色彩既能装饰和美事物，引起人们的兴趣与喜爱，又能调节事物功能性的视觉效应，让使用者的生理感受和心理感觉得到更好的统一和平衡。对于色彩设计如何脱离一般性研究，让它与实际生活接轨，使它在设计中蕴涵更多的意义，正是现代设计师想要做到的事情。对色彩在设计中合理的运用，是我们提高生活品质的需求，也是发展国内色彩设计专业化的必须之路。

色彩构成是设计专业的基础学科，传统的学习方法只是介绍色彩的基本理论、色彩构成的基本技能，往往与后面的专业课程学习相脱节，这就好似大厦的地基与地上的楼盘毫无关联，以致很多学生在学习专业课的同时还要复习色彩构成的相关知识，造成学习上的被动和不连贯。

本书在编写过程中把色彩构成的基本理论和设计专业的实际案例结合起来，让学生既了解知识点的实际应用，又能把理论与生活、设计结合起来，最大限度地开阔学生的眼界，丰富并提高他们的审美思维，逐步培养并提高学生的设计意识，让学生学以致用，更快地和实际设计案例对接。这就要求学生在学习中既要充分理解色彩的基本知识，熟练掌握色彩构成的基本方法与技能，做好每一章节的训练课题，又要多看多思，开阔眼界，尽量在训练中独立思考，独立做图并独立创作。临摹优秀的范围是必要的，可以训练色彩运用的技能技巧，但要分析优秀范围的色彩规律和设计价值，还原其设计思路，有时思考比重复地做图更重要，培养善于观察、善于思考的设计理念是很多设计大师一贯提倡的学习方法。

东西方色彩发展简述

人类对色彩的认识、研究及应用,从未停止过。从古至今,历史上色彩发展表现出人们对色彩持续的迷恋以及对设计色彩观念更新的一个自然过程。无论东方还是西方,在历史的长河中都形成了他们各自悠久的色彩文化、系统的色彩体系和不同的色彩心理。

1 中国古代的色彩观及美学发展

在中国古代色彩艺术的发展历程中,有两条清晰的发展脉络:一条是宫廷士大夫的色彩艺术,一条是民间的色彩艺术,这是中国色彩艺术发展的两条主线。不同的阶级有着不同的色彩语言、品格和构成形式,还有着根本不同的色彩审美情趣、审美标准、审美理想和审美价值观。

(1) 中国古老的色彩文化

色彩文化作为人类文明的重要标志之一,可以追溯到旧石器时代晚期。人类最早的色彩概念是黑、白、红三种颜色。我国新石器时代著名的仰韶文化(公元前5000—前3000年)以彩陶为特征,到周秦时期,我国已形成以“玉帛”为中心的灿烂的色彩文化。《周礼·大宗伯》称:“以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”即用各色各样的玉器来祭天地四方,祈求幸福。古代人的色彩概念来源于现实生活,因此,以蓝色代表天,以黄色代表地,以青、赤、白、黑分别代表东、南、西、北或春、夏、秋、冬,是很自然的。后来又把青、赤、白、黑、黄五色与木、火、金、水、土五种物质联系起来,使色彩理论发展成为五行学说的组成部分。

（2）中国古代的五色体系

中国最古老的哲学体系——阴阳五行说将五行与五色相匹配，金、木、水、火、土与白、青、黑、赤、黄相对应，并赋予色彩一定的文化内涵。五色与五行结合，原因有三：

①五行是产生万事万物本源性的五种元素，而五色是色彩的本源之色，是一切颜色的基本元素，五行结合生百物，五色结合生百色，五色论完全符合五行论的理论。

②五行与五色相匹配是出于维护礼制、建立社会礼仪规范的需要。

③五色为五行的象征，是天地、四时、万物本身色彩的一种高度概括和提炼。

五方正色又分别指五方和四时，五方表示东、西、南、北、中五个方位，四时是指春、夏、秋、冬四个季节。东方谓之青（青龙），为木主春；南方谓之赤（朱雀），为火主夏；西方谓之白（白虎），为金主秋；北方谓之黑（玄武），为水主冬；中央为土，黄色。（图1-7、图1-8）由于阴阳五行的思想向社会各方面引申，大大扩展了它的文化内涵，因此，与日常生活密切相关的色彩被纳入阴阳五行的规范就不难理解了。

至今我们仍用“五彩缤纷”“五色斑斓”等来形容色彩的丰富变化。黑与白是色彩的两极，“有”极归于黑，“无”极归于白，有之极和无之极奠定了以黑白代替一切色彩的中国水墨画基础。五行色也形成民间美术的色彩基础，在民间社火、戏曲、脸谱及地戏、傩戏面具中，五色成为身份、性格、品质的象征，有“红色忠勇白为奸……”等口诀。民间木版年画大多用五色套印，具有强烈的色彩并置效果。民间刺绣、泥塑也多用五色，具有强烈的民族民俗气息。

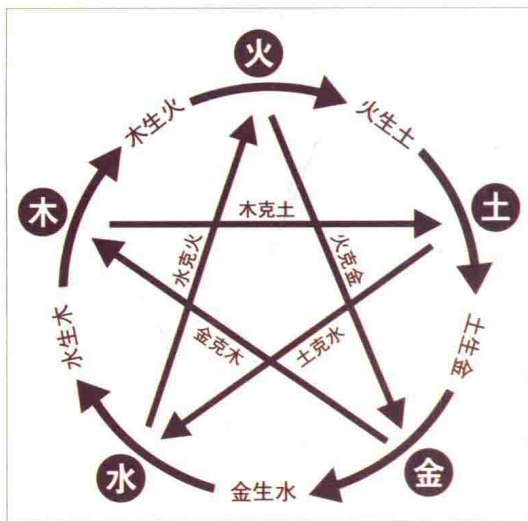

图1-7

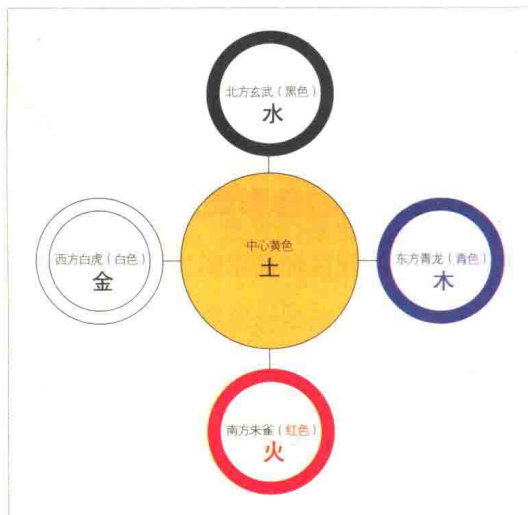

图1-8

（3）儒家色彩观

儒家色彩观强调“礼”的规范和“仁”的意义，极力维护周室建立的色彩典章制度，把五色定位正色，其他色为间色，并赋予其尊卑、贵贱等级的象征意义，分别代表君、臣、民的上下级关系，不得混淆。儒家不仅赋予色彩伦理道德的意义，同时也肯定了色彩的美学价值。主张“文质彬彬”，文即文采，指外部装饰的形式美；质即实质，指内部的精神内容美，彬彬即配合适宜。“比德”是儒家色彩美学思想的另一个主要特色，有着深刻的意义。所谓“德”，即政治、伦理、德行、品德等，“比”即从不同的角度联想和想象自然与人之间形、性的类似或相似。（图1-9、图1-10）

从现代色彩理论的研究和实验中发现，色彩不仅能引起人们大小、轻重、冷暖、进退、远近的心理、物理感觉，而且是人们纯真、贞洁、热情、喜悦、激动、欢乐、卑鄙、可耻、悲伤、痛苦、庄重、安静、指挥、希望、和平、青春等情感的象征，从中我们可以看出儒家“比德”的美学思想对现代色彩研究的意义。

图1-9

图1-10

（4）道家色彩观

道家崇尚自然，反对雕琢，反对五彩。道家的“无色而五色成焉”“澹然夫极而众美从之”等理论，即追求无色之美，以无色之感为最美。道家的道法自然、回归自然、返璞归真、追求平淡素净之美的色彩观对中国绘画色彩观，特别是对文人画家的色彩美学思想产生了深远影响。（图1-11、图1-12）

图1-11

图1-12

道家主张“玄学”，崇尚黑色，认为黑色是高居于其他一切色彩的颜色。道家对黑色的审美态度直接影响到中国绘画色彩美学思想，并奠定了墨色在中国绘画中的造型地位。从中国早期的绘画如彩陶纹饰、战国的帛画和漆画来看，黑色已占有相当重要的地位。唐代后期及五代水墨山水画的出现，使黑色的运用日趋成熟，并将墨的作用提到了各色之上。唐王维云：“画道之中水墨为上。”

唐代张彦远云：“夫阴阳陶蒸万象错布。玄化亡言，神工独运，草木敷荣，不待丹绿之采；云雪飘扬，不待铅粉而白。山不待空青而翠，风不待五色而粹。是故运墨而五色具，谓之得意。意在五色，则物象乖矣。”

中国绘画从重色彩到重水墨的转变过程中，道家以及禅宗、阴阳学的哲学思想和推崇黑色的色彩观起着关键作用。

2 中国古代的色彩发展

在原始时代，人类就开始从矿物和植物中提取颜料用于装饰或作为部落的图腾标记，或为了辟邪，或为了吸引异性等，表明原始人已有了朦胧的审美意识。（图1-13）

约在两千多年前，中国历史上就建立了“五色”体系（青、赤、黄、白、黑），并在西周时期提出了“正色”“间色”的概念，这是世界上最早的色彩体系。

图1-13

湖南长沙楚墓出土的战国时期《人物龙凤帛画》《人物御龙帛画》，是迄今所见我国古代最早的两幅帛画。它们运用白描手法，人物略施色彩，展现了古韵素雅的艺术风格。（图1-14、图1-15）

图1-14

图1-15