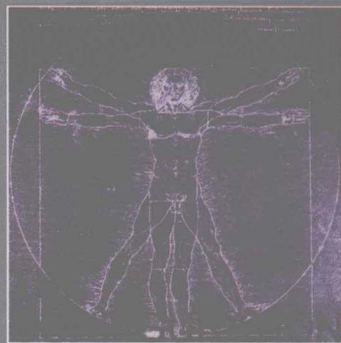

艺术设计学科基础教程

主 编 任 骥

副主编 祝锡琨 杨滢君

辽宁美术出版社

形态构成·色彩

CONSTRUCTION OF FORM · COLOR

杨滢君 著
石春爽

艺术设计学科基础教程

主 编 任 骥

副主编 祝锡琨 杨滢君

形态构成·色彩

CONSTRUCTION OF FORM · COLOR

杨滢君 著
石春爽

艺术设计学科基础教程编委会:

主 编: 任 骥

副主编: 祝锡琨 杨滢君

委 员 (按姓氏笔画): 王东玮 王 庆 石春爽 任 骥 刘大伟 刘军平 余 扬

张嘉铭 李 立 李 波 李 禹 杜丽君 杨滢君 祝锡琨

胡 阔 费 飞 夏永刚 徐微微 郭世飞 潘 力 薛 刚

专家委员会: 何 洁 曾 辉

选题策划编辑: 苍晓东

图书在版编目 (CIP) 数据

形态构成·色彩/杨滢君, 石春爽著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2008.5

艺术设计学科基础教程

ISBN 978-7-5314-4100-7

I. 形… II. ①杨…②石… III. ①构图学—教材②色彩学—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第065169号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8

字 数: 80千字

出版时间: 2008年8月第1版

印刷时间: 2008年8月第1次

责任编辑: 苍晓东 光 辉

装帧设计: 苍晓东

责任校对: 张亚迪

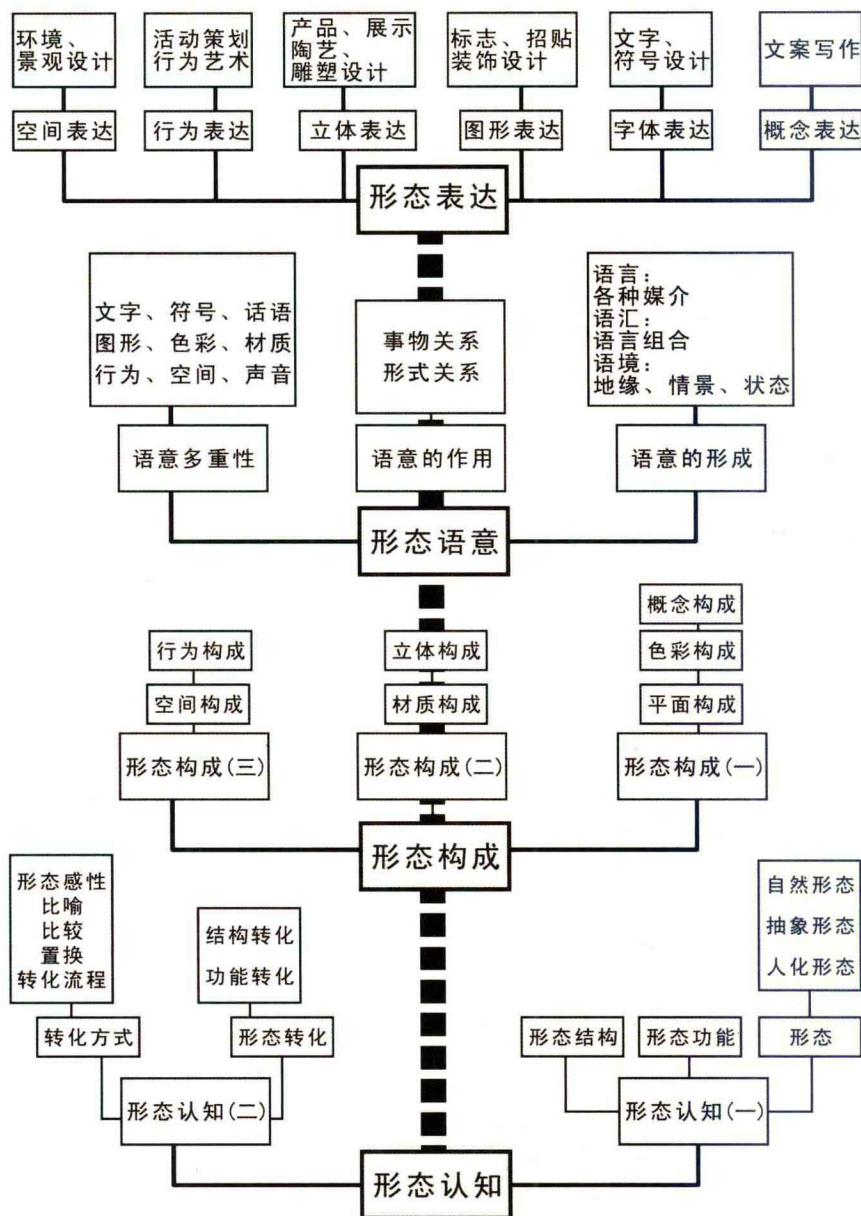
ISBN 978-7-5314-4100-7

定 价: 48.00元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

艺术设计学科基础体系树

总序

从19—20世纪,西方的科学革命和语言学革命,对西方现代艺术的变革和现代设计教育产生了历史性的影响。进入20世纪,中国的艺术教育和艺术设计教育在很大程度上,受到来自于西方和前苏联两个方向的影响,20世纪40年代末开始,中国的艺术设计教育引入了前苏联的一些课程。至20世纪80年代,开始引入由德国包豪斯开创的平面构成、色彩构成、立体构成课程。

在特定的历史阶段里,中国的艺术设计教育通过引入各类课程,试图进行必要的变革,但是,却始终没有建立和完成中国艺术设计教育的学科基础。众所周知,一个成熟的专业不能没有完备的学科基础,缺少学科基础就缺少根基,缺少根基就不能成熟,有了学科基础才能保障本学科的生长与结果。正如普通数学、物理学、化学作为一些理工专业的学科基础,使每一个从事该领域实践和研究的人,了解和掌握了基本原理和方法。

从这个意义上说,进入21世纪后,在新的历史发展机遇面前,思考与实践中国艺术设计教育的学科基础成为势在必行的大事。尤其是在中国艺术设计教育如何变革的问题上,如何回答中国设计教育特色来源的问题,如何避免做表面文章的倾向,这一问题关系到中国艺术设计教育的根本。我们认为,对当代艺术基础教育和艺术设计基础教育的研究与思考,应该首先退出既定的模式,联系当代文化和未来发展,在当代历史境遇下,建立中国艺术设计的学科基础,将有利于艺术设计教育对人才的培养。如果说,现代设计教育重视人才掌握基本规范、基本方法、基本标准的基础,那么,当代设计教育应该更加重视人才具有自我组织和整合知识,自己生长的能力的基础,这样的人才更加具有可塑性和智慧,这样的基础和素质能够成为支撑人才成长和中国文化发展的基础。

为此,我们经过凡年的思考与实践,从视觉经验出发,结合视觉心理学、语言学、社会学等,总结出一套适合当代文化语境的艺术设计教育方法体系。

我们提出以“形态”为认知对象,以语言学方法、社会学方法、中国整体思维为支干的基础课程体系。本次所编写的系列教材就是这项研究的成果。这一学科基础体系,由形态认知、形态构成、形态语

意、形态表达四个部分构成。

1.“形态认知”强调学生学习艺术设计要从观察身边的形态开始,分析形态的结构与功能,综合以前所积累的知识,从自然、科学、人文、社会等各个角度,对自然形态、人化形态、抽象形态有一个认知度更高、更细致、更独到的理解。

2.“形态构成”在形态认知基础上,论述形态是由哪些系统要素构成的以及各个要素之间的结构关系,从形态认知的角度来学习形态构成,有别于传统“三大构成”的不同之处在于,与个人实际经验的紧密联系。

3.“形态语意”在形态构成的基础上,论述语境和语言的关系,让每一个学生了解语言的意义是在人与世界的关系中建立的。如:同一种色彩,在不同的环境下观众会有不同的理解,这就是语境的作用,形态语意就是研究语言意义的变化。

4.“形态表达”是在形态语意的基础上,论述表达流程和表达的媒介。形态表达也是走向专业基础的一个接口,从系统设计的意义上说,表达过程包括概念的、图形的、立体的、行为的、空间的表达,这是一个完整的表达流程。如:表达“软”的概念,可以做一个“软”的平面、“软”的产品(立体)、“软”的建筑(空间)、“软”的雕塑等。

总之,从认知开始到构成,到语意,最后到表达,这就是我们的结构体系。这是我们研究艺术设计学科基础的一个思路和体系,这样一个生态式的互补的体系对以往机械科学观造就的教育观是一个巨大挑战,避免了以往许多艺术设计教育仅仅培养一种专门知识的专业人或“工人”的现象,而是促进了视觉知识与其他人类知识的联系。同时,这种体系的教育也避免了以前艺术设计教育中分科过细和各个学科无任何联系的现象,形成一个动态的整体,使大家具有碰撞、对话、交流的机会,这些异质因素相互交流将会产生良好的效果,从而培养出一个“开放型”的人,一个有“素质”的人。

大连工业大学艺术设计学院《艺术设计学科基础教程》编委会

2008年6月6日

目录

总 序	
绪 论	
第一章 色彩的诞生	007
第一节 太阳的玩笑（光与色的关系）	008
第二节 思绪的转化（物理、生理与心理的关系）	009
第二章 变幻的性情（明度、纯度、色相）	011
第一节 欢快与忧郁（明度）	012
第二节 热烈与温和（纯度）	015
第三节 粗犷与豪放（纯色）	019
第四节 充实与安详（间色）	055
第五节 深沉与凝重（混色）	071
第三章 多变的角色（色彩和谐与对比）	073
第一节 激情粗犷的野人（色相对比）	075
第二节 神秘变幻的女神（明度对比）	085
第三节 简洁清纯的天使（纯度对比）	089
第四节 鲜明活跃的精灵（补色对比）	091
第五节 激荡情感的妖魔（冷暖对比）	096
第六节 公正决断的天神（面积对比）	099
第四章 合群的个性（色彩与相关因素构成）	103
第一节 白色的形状（色彩与形状）	104
第二节 红色的群体（色彩与秩序）	106
第三节 橙色的革命（色彩与识别）	110
第五章 蜕变的彩蝶（色彩设计实例）	113
第一节 吸引	114
第二节 隐藏	115
第三节 变色	117
第四节 革命	120
第五节 灵异	123
参考书目	127
后 记	128

绪论

宇宙间的万事万物，从客观的物质现象到主观的思想境界，从一粒微尘到整个世界，从单细胞动物到我们人类，从人的生理知觉到心理感受，都时时刻刻在运动流转、生灭变化着。所谓的现实，不过是一切变迁着的现象的总和。任何事物都没有一个单独存在的根本性质，所有现象或名相的存在都是各种元素因缘凑合，偶然的、暂时的构成了这么一个东西，任何一个偶然因素的改变都会改变它的存在方式。在复杂的事物变迁过程中，每一事物的生灭代谢，都和它周围事物互相联系、互相影响而发生着息息相关的因果关系。

色彩正是这么一个流转变动的可爱精灵，我们很难用某种公式或法则来规范它的本质内涵。很难去评说一种色代表什么，象征什么。因为它是多面的，在不同的环境下，宣说不同的语言。但是，作为一种现象的存在方式，它必然受到各种因缘的影响并与它们发生连续的因果关系。本书的重点正是研究色彩及其相关因素之间因果关系的特点与规律，旨在解说色彩的物理、情理、事理之间的构成关系。力图展现色彩从自然形态转化为人化形态的过程，尽量全面地了解它，明白它的规律，并发现新的规律，不断地丰富色彩的语言与语汇。

时至今日，色彩已经与人类的血液融为一体，色彩感觉同人的嗅觉、味觉、触觉一样，是人类的生命体验，它与人的生命活动直接相关，它与各种外境相互交织，影响着人的整个生命机能和深层心理，难怪它被人称为“最具本质影响力的艺术表现因素”。从本书中我们可以看到色彩不仅出现在绘画与设计等视觉艺术中，在诗歌、民间谚语乃至生活的方方面面，色彩都与人类情感密切联系着，我们可以从任一方面体会到它作为语言、概念的独立性。在语言世界里，它同文字、图像、音符一样，是产生文学、绘画、诗歌的基础，尤其在视觉艺术中，它如同春夏之交的彩蝶，以自身的斑斓夺目炫耀着造物的灵动。

第一章

色彩的诞生

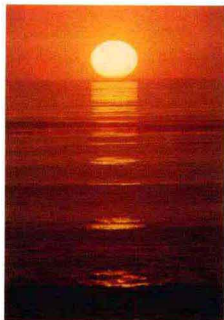

图1-1

第一节 太阳的玩笑（光与色的关系）

清晨，当第一缕阳光从地平线上升起，地球上的万事万物从沉睡的黑夜中苏醒，不管是天际的彩虹、云彩还是阳光下的五彩世界，都各自展现着生动的色彩（图1-1）。我们不禁疑惑，黑暗中的色彩哪里去了？光与色到底是什么关系？这个疑问早在古希腊时期就吸引众多学者的关注，在这些学者中，研究外部光色变化最有成果的阿利斯塔泰来斯在他的专著《泰奥菲拉斯图斯的色彩学》中指出：“光投射到物体上而使该物体有色；光变化，物体的色随之变化”，“暗是光的欠缺”。

那么光的本质到底是什么？到目前为止，人类还没有完全明白光的本性。在现有的观察中，只揭示出光是一种没有任何质碍的存在。而当我们想知道色彩到底是什么的时候，却发现它不过是光与人类开的一个大玩笑。色彩实质上什么也不是，它只是在不同的光线下，物体表面所呈现的不同幻象而已。当我们说：“这片叶子是绿色的”时，实际上是叶子表面的分子结构吸收了除绿色外的所有射线。如果改用红光照射，由于光中不含可以反射的绿色，叶子便会呈现黑灰色（图1-2）。可见，我们说叶子是红色或是黑色，只不过是人对特定长度光波的幻觉而已。色彩不过是人类对于虚幻世界的一个妄念罢了。

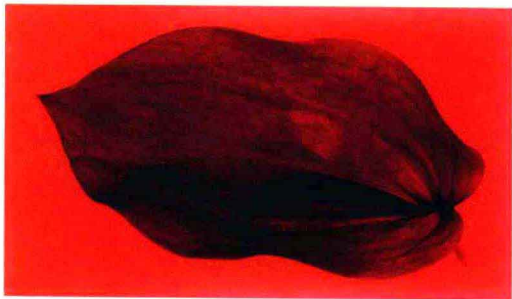
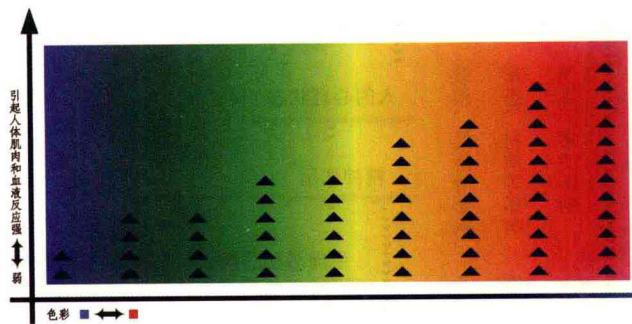

图1-2 自然光和红光下叶子呈现不同的色彩

第二节 思绪的转化（物理、生理与心理的关系）

光谱色的波长和频率

色彩		波长（毫微米）	频率（万亿/周秒）
红	■	800-650	400-470
橙	■	640-590	470-520
黄	■	580-550	520-590
绿	■	530-490	590-650
蓝	■	480-460	650-700
靛青	■	450-440	700-760
紫	■	430-390	760-800

图1-3

色彩以其独特的感染力牵动着人的思绪，引发人的遐想。科学实验表明：人体的肌肉和血液循环在不同的色光照射下会发生相应的改变，其规律为：“蓝色最弱，依次为：绿、黄、橙，红色最强。”由上面两图可以明显看出波长越长，频率越低，引起人的肌体反应越强烈。其中波长最长的红色引起机体扩张的反应最明显，波长最短的蓝色引起机体收缩的反应最明显（图1-3）。

物理外界的特点会引起生理心理强烈的反应，而生理心理的反应又会引起人的感觉与知觉的反应，而人的感觉与知觉又受主观妄想的影响，于是，这种普遍性与个体性使色彩感知变得更加多样。色彩在表述

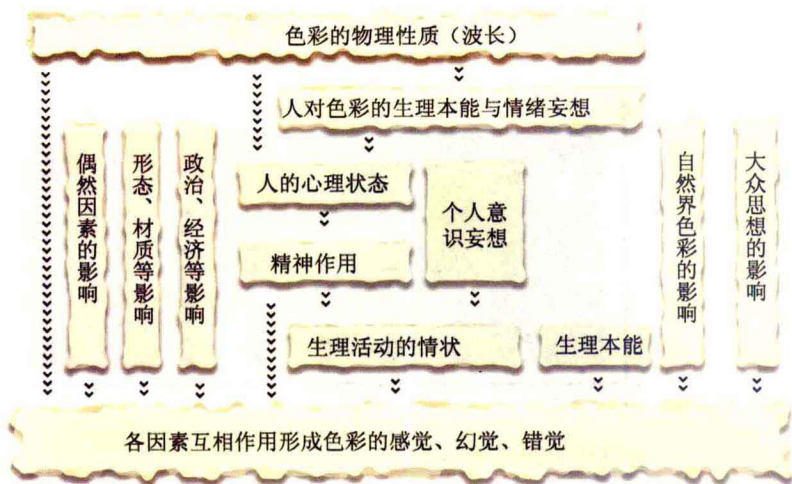
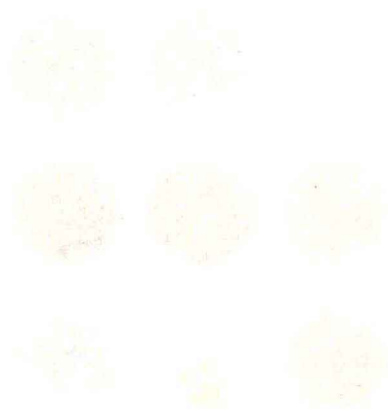

图1-4

的过程中与物理、生理、心理、个体观念、群体观念及形态、材质等共同构成一个系统，它们互相依存，共同起作用。任何一个局部的改变都会对结果产生影响（图1-4）。

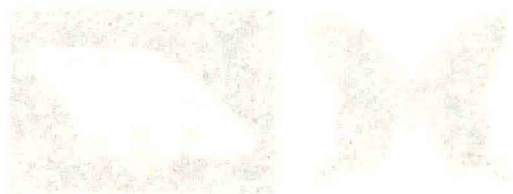
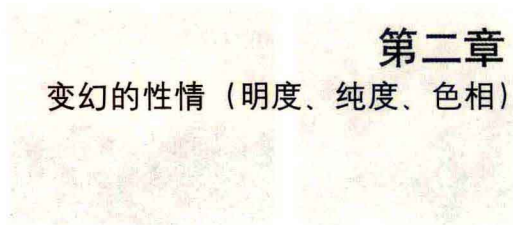
以黄色为例，黄色的波长和频率适中，引起机体反应平稳，它是除白色外明度最高的色彩，心理感觉前进、扩张。因此，黄色常常象征光明、权威、尊贵等。中华民族与黄色自古以来就有着解不开的情缘：世代安居的“黄”土高原是本民族衣食住行的基本保证；农耕为主的生存方式，对于“麦子黄了”有着独特的依恋之情；又因为“黄帝”一直是人们所崇拜的帝王，这更提高了黄色的至尊地位。所以，黄色在历史上主要象征高贵与吉祥，历来是皇族的专用色。因此，西方人称中国古代文明为“黄色文明”。随着时代的发展，在各种因缘的影响下，黄色的文化意义也变得越来越复杂，黄金时间（金子色彩的影响）、黄牌（物理性质的影响）等相继出现。但是因为一个偶然因素的影响——半世纪前美国纽约的《世界报》以黄色印刷之漫画互争销路而使“黄色”从至高无上的地位跌入“黄色下流”的深渊。

随着人类文明的进程，色彩不断的蜕变，它的构成关系越来越复杂，语言变得越来越灵活，正是这种变换性赋予它极强的表现力，使它在视觉设计领域中取得不可替代的位置。

第二章

变幻的性情（明度、纯度、色相）

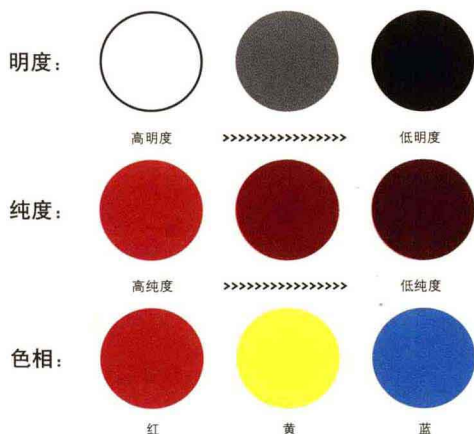

图2-1

图2-2

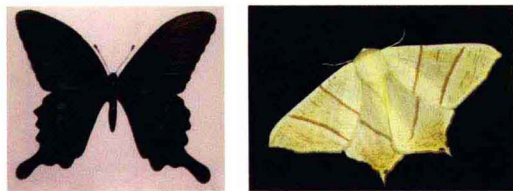

图2-3

图2-4 暖色加白后会由原来的 色彩加黑后削弱原有的视觉信息
暖调趋向冷调

明度、纯度、色相是色彩的三要素，它们是研究和感知色彩的重要依据。明度指颜色的明暗、深浅程度。加白会增高色彩的明度，加黑会降低。纯度指色彩的鲜明程度，也称饱和度，色彩混合的数量越多它的纯度就越低。色相是色彩的基本特征，是指色与色之间的区别，如红、黄、蓝、绿、橙、紫、黑、白等（图2-1）。色彩三要素的灵活变动与组合，形成广阔的色彩语言世界，使人的想象力自由的驰骋、诠释着人们变幻的性情……

第一节 欢快与忧郁（明度）

大自然中，日出日落的明度差别和能量差别对人的生理机能产生影响，使人类对明暗视觉变化产生强烈的视觉心理差异。高明度色如同和煦的阳光带给人欢快、轻松、积极、和平的信息，低明度色如同夜幕降临让人感觉忧郁、消极、悲观、沉痛、神秘、富贵等（图2-2）。这种强烈的心理落差使它们在实际应用中具有各自不同的象征意义，比如在基督教文化中，明度最高天堂般的白色象征着复活，明度最低地狱般的黑色象征死亡与悲哀，决定升天或下地狱的是上帝的审判，而审判的象征色是白与黑之间的灰色。

随着明度的变化，色彩的色性也会发生变化。在光谱色红、橙、黄、绿、青、蓝、紫这七种颜色中，把明度调到接近白时，只有黄色能保持它的基本色性，其他色相的色彩、

性质、性格会随着明度的增大而发生非常大的变化。例如：红、橙、绿等色加白后会由原来的暖调趋向冷调。这是因为白色会反射的性质改变了原色相的波长和频率，使暖色变冷，冷色变暖。而明度调到接近黑色时，只有紫色保持它的基本色性，其他色彩加黑后会削弱原色相的反射光，削弱了色彩原有的视觉信息（图2-4）。对于明度接近而色相不同的高纯度色而言，色相上的个性差异会比明度上的个性差异更突出。例如：明度级几乎相同的纯红色与纯绿色，红色显得激进而亢奋，绿色却显得温和而宁静。

图2-5 深色（低明度色）：夜幕下的荒漠、因年老而面色发暗的长者、植物凋零的叶子、深蓝色的海底，所有这些情景带给人忧郁、消极、悲观、沉重、神秘等的气息。

图2-6 浅色（高明度色）：阳光下一望无际的沙漠、绿叶衬托下的浅色花朵、柔软而轻盈的海中生物，高明度色如同阳光般照亮人的心灵，带给人欢快、积极、轻松、平和、博大的感受。

高明度的色彩充满愉悦、欢快、平和的气氛，斋藤诚设计的这两张时装品牌招贴在高明度背景的衬托下犹如重返伊甸园，营造了一份轻松自然、欢欣祥和的独特情怀。

明度低的色彩非常善于表现内敛而复杂的情感，画面中的人物不但显得神秘，更有一份逼人的富贵（图2-8）。

忧郁和深沉也是低明度色的专利，在低明度的基调里闪亮着局部的高明度色，似乎描述着这位将军即将释放出强大的战胜一切的力量，从悲壮而沉痛的心境中解脱出来。

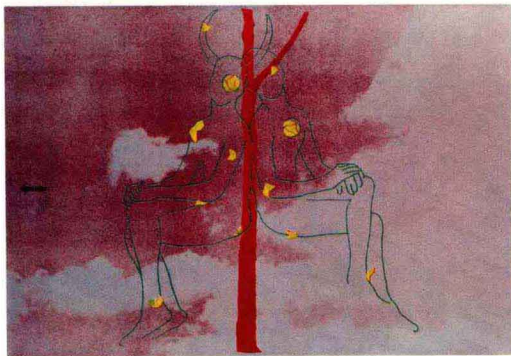

图2-7

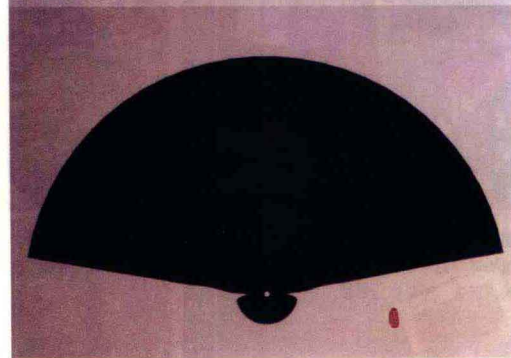
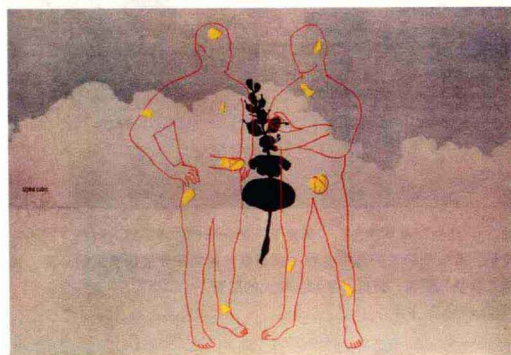

图2-8

第二节 热烈与温和（纯度）

纯度高的色彩如同烈性的野马，强烈而跳跃，尤其是纯度高，明度也高的色彩，它们极其奔放，难以驯服。纯度低的色彩（灰色系）由于对人内在色彩本质的激活力相对较弱，容易使色彩倾向变得模糊，因此它性情温和，可以自由地与任何别的色相配置，而不会有冲突。纯度低明度高的灰色会让人感觉苍白、模糊不清、静止。而纯度明度都低的色彩则会让人感觉神秘、厚重、古朴等。

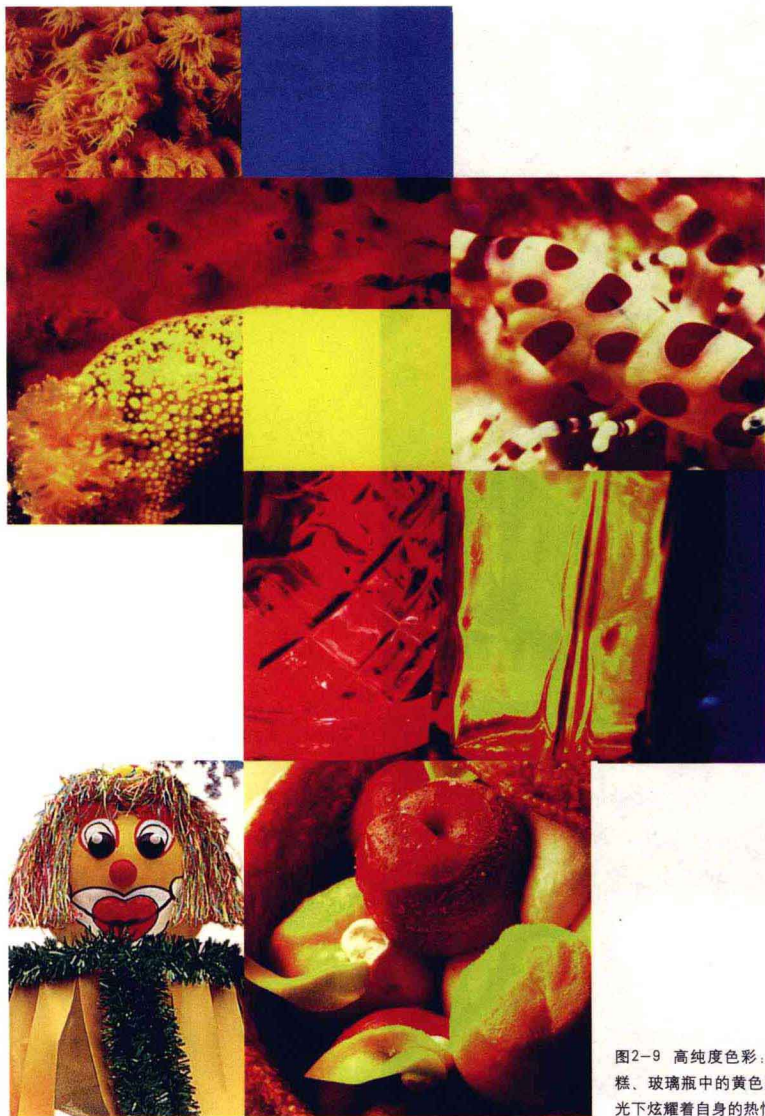

图2-9 高纯度色彩：色彩艳丽的动物和植物、美味可口的蛋糕、玻璃瓶中的黄色美酒、孩提时代的布偶，争先恐后地在阳光下炫耀着自身的热情与奔放。

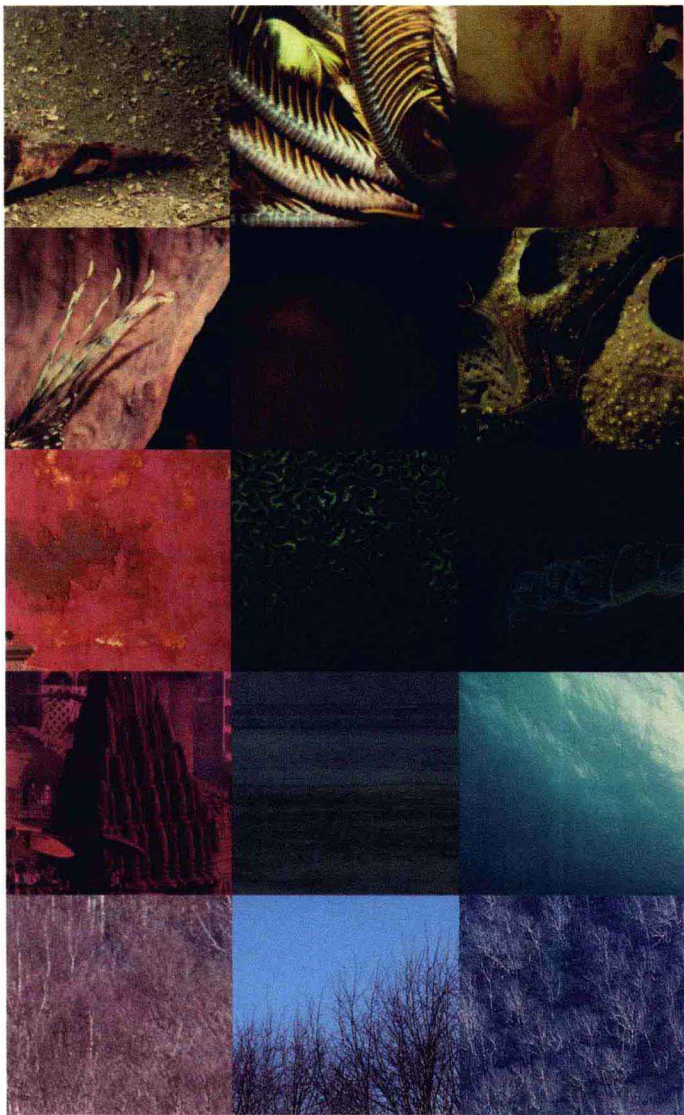

图2-10 低纯度色彩：深秋的树林、斑驳的即将脱落的墙面、灰灰的泥土、夕阳中的古代建筑、傍晚的海面，它们互相谦让着诉说着彼此的古朴和神秘。