

高等学校美术与设计专业教学丛书

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代DESIGN 色彩构成与应用

GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE JIAOXUE CONGSHU

主编 刘佳俊 陈 耕 副主编 何 力 夏鹏程

ART

湖南人民出版社

高等学校美术与设计专业教学丛书

现代色彩构成与应用

主 编：刘佳俊 陈 耕

副主编：何 力 夏鹏程

湖南人民出版社

图书在版编目(C I P)数据

现代色彩构成与应用 / 刘佳俊、陈耕主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2006. 6
(高等学校美术与设计专业教学丛书 / 蒋烨、刘永健主编)

ISBN 7-5438-4356-0

I. 现... II. ①刘... ②陈... III. 色彩构成 - 高等学校 - 教材 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第061689号

现代色彩构成与应用

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 刘佳俊 陈 耕

本册副主编: 何 力 夏鹏程

责 任 编 辑: 龙仕林 胡艳红

装 帧 设 计: 蒋 烨

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2006年8月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 225 000

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 7-5438-4356-0/G · 1047

定 价: 58.00 元

高等学校美术与设计专业教学丛书编委会

顾 问：黄铁山 朱训德

主 编：蒋 烨 刘永健

副 主 编：洪 琪 坎 勒 段 辉 戴小蛮

编 委（以姓氏笔画为序）

文卫民 长沙理工大学

王幼凡 怀化学院

王锡忠 湘西美术学校

邓云峰 湖南人文科技学院

冯松涛 黄冈师范学院

田绍登 湖南文理学院

龙健才 湘南学院

刘 俊 吉首大学

刘文海 中南林业科技大学

刘永健 湖南师范大学

刘寿祥 湖北美术学院

刘佳俊 益阳职业技术学院

刘磊霞 怀化学院

吕文明 湖南城市学院

许 彦 长沙学院

许砚梅 中南大学

何 辉 长沙理工大学

坎 勒 中南大学

张 雄 湖南工程学院

李 巍 邵阳学院

杨乾明 广州大学

杨球旺 湖南科技学院

肖 晟 湖南工业大学

肖德荣 中南林业科技大学

陈 杰 中南林业科技大学

陈 耕 湖南师范大学

陈 新 长沙民政职业技术学院

周海清 湖南科技职业学院

孟宪文 衡阳师范学院

郇海霞 湖南涉外经济学院

柳 毅 上海应用技术学院

洪 琪 湖南理工学院

唐 浩 湖南工业大学

夏鹏程 益阳电脑美术学校

郭建国 湖南城市学院

高 冬 清华大学

彭桂秋 湖南工艺美术职业学院

曾宪荣 湖南城市学院

舒湘汉 吉首大学

蒋 烨 中南大学

谢伦和 广州美术学院

《现代色彩构成与应用》编委会

主 编：刘佳俊 陈 耕

副主编：何 力 夏鹏程

编 委（以姓氏笔画为序）

文卫民 长沙理工大学

刘佳俊 益阳职业技术学院

刘 文 海 中南林业科技大学

刘 纓 长沙理工大学

刘红英 长沙环境保护职业技术学院

朱泽强 益阳职业技术学院

补 毅 湖南师范大学

何 力 湖南理工学院

陈 耕 湖南师范大学

罗 徽 益阳职业技术学院

欧阳兰庭 湖南城市学院

胡 嫔 长沙学院

袁邦友 湖南城市学院

夏鹏程 益阳电脑美术学校

曾传兴 湖南师范大学

谭智勇 湖南女子职业大学

颜 璨 湖南师范大学

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织省内外一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套高等学校美术与设计类专业教学丛书。该丛书是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。目前第一期开发的有十余种,正在和即将开发的有数十种之多。

由于我与该丛书的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该丛书写一个序,因此,对该丛书第一期开发的教材我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,丛书的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。丛书设有编委会和审定委员会,由省内外著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。丛书主编蒋烨、刘永健是我省乃至全国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。丛书各分册主编和编写者大都由省内外高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套丛书一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等

学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品;拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥丛书本身的美育作用,丛书编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套丛书的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新
二〇〇六年夏月

序

构成是构成主义奠基人俄国的塔特林率先提出的一个概念,形成于 1913—1917 年。构成教育源于 20 世纪 20 年代初德国的包豪斯。最早把“构成”作为设计教学专门课程的,是包豪斯学校瑞士籍的约翰·伊顿教授,他于 1961 年所著的《色彩艺术》一书的理论奠定了现代色彩学和运用的基础,也奠定了现代色彩构成教学和运用的基础。我国 20 世纪 80 年代引进的色彩构成教学,便是在此基础上发展起来的。

包豪斯以色彩构成为主要内容的设计色彩教育体系对世界各国的设计教育做出了杰出贡献,我国也概莫例外。但任何事物都是发展的,且必须具体问题具体分析。时至今日,我国原来那种拿来主义式的色彩构成教学其种种弊端日益凸显:如传统色彩构成教学中本民族优秀传统文化艺术的丧失;抽象构成符号与色块的生硬、冷漠;感性、生动的艺术性的欠缺;与绘画、综合艺术等的脱节;晦涩的理论知识及其应用的缺失等。因而尽快建立一种广义的,富含本民族传统特色的,理论、技法和实际应

用紧密结合的色彩构成教学体系已是势在必行。本书的编写正是以此为宗旨,这也是编者的湖南省教育科学“十一·五”规划青年专项资助立项课题《高校设计色彩艺术教学体系的重构与创新研究》的主要阶段性研究成果。现在付梓奉献给广大读者,如能对大家有所启迪和帮助,则为幸事。

本书的编写得到了湖南师范大学服装设计系、长沙理工大学设计艺术学院、湖南理工学院美术系、湖南城市学院美术与艺术设计系、益阳职业技术学院、益阳电脑美术学校等院校领导、师生的支持与帮助;本丛书主编中南大学蒋烨教授,本丛书责任编辑湖南人民出版社龙仕林老师及其他一些专家、学者、同行也为本书倾注了大量心血,特在此一并致谢。

由于编者水平所限,加之时间仓促,书中难免有疏漏、错误,欢迎广大读者多提宝贵意见,以便再版时予以修订。

编者
2006 年 8 月

目 录

第一部分 色彩概述

- 一、色彩与生活 /2
- 二、色彩艺术的发展 /2
- 三、色彩构成 /5
- 四、色彩艺术与色彩构成 /6
- 五、色彩构成与设计艺术 /7

第二部分 色彩原理

- 一、色彩的生活原理 /10
- 二、色彩的物理原理 /12
- 三、色彩的生理原理 /15
- 四、色彩的心理原理 /18

第三部分 色彩属性

- 一、色彩的分类 /34
- 二、色彩的三要素 /35

第四部分 色彩表示

- 一、惯用色名 /38
- 二、一般色名 /39
- 三、符号色名 /39

第五部分 色彩调配

- 一、加法混合 /44
- 二、减法混合 /46
- 三、中性混合 /47
- 四、色彩推移 /47

第六部分 色彩设计

- 一、色彩设计要素 /60
- 二、色彩设计手法 /65
- 三、色彩设计创意 /70

第七部分 色彩构成应用

- 一、在绘画艺术中的应用 /86
- 二、在设计艺术中的应用 /88
- 三、在综合艺术中的应用 /93

第八部分 优秀作品赏析

DESIGN

第一部分
色彩概述

ART

一、色彩与生活

我们这里所说的色彩既包括那些不以人的意志为转移的客观存在和造化天成的自然色彩,也包括那些涉及人类智慧匠心独运的人为色彩。大自然中的万物离不开色彩,人们生活的一切更与色彩有着密切的联系。自然造色,大自然以自身神秘的力量创造和形成了丰富多彩的自然色彩:五颜六色的草木花果、绚丽多彩的鸟兽虫鱼、五彩缤纷的矿产资源、五光十色的霞光云雾、锦绣多姿的山河湖海……色造自然,色彩又以它神奇的力量把大自然装点得多姿多彩,以它的无限美好和丰富慰藉着我们的心灵,带给我们以美好的感受和愉悦。自然造人,大自然中的万物离不开色彩,人亦如此,人在自己的生活中与色彩同时并存,人的衣、食、住、行都离不开色彩;人造自然,人能够创造性地运用色彩,人类生活的一切更与色彩有着密切的联系。一部色彩艺术的发展史也是人类生活、文化艺术的进步史。

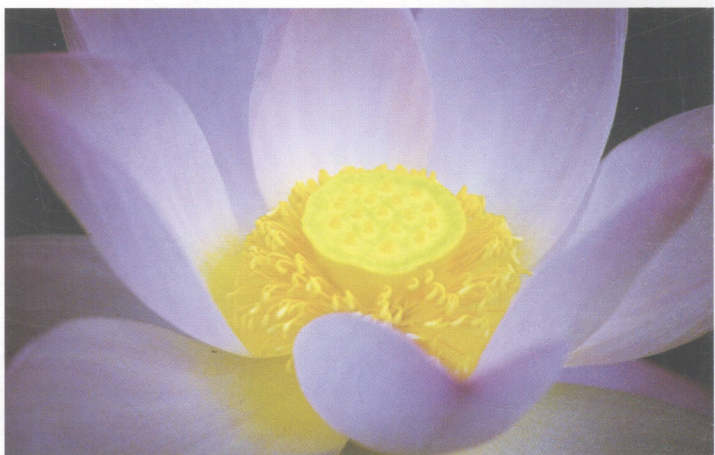
人为色彩

二、色彩艺术的发展

我们的祖先最早采用矿物粉末和植物的汁色装饰自己,在岩石上彩绘各种猎物,在原始氏族图腾、巫术礼仪中,学

自然色彩

自然色彩

人为色彩

会了以色彩装饰并赋予色彩以神秘力量。距今2万多年前的法国西南部拉斯科洞窟壁画及西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟壁画,绚丽多彩的原始绘画布满了整个洞窟,主要的色彩有红、黄、褐、黑等。从已经发现的原始人的生活遗址,出土的石器、陶器和岩画中我们可以窥见原始人对色彩的

认识和运用。这些表明,在原始社会时期,色彩艺术就已出现在人们的生活之中并与生活息息相关。

(一) 中国传统色彩艺术的发展

在距今1.8万年左右的北京周口店山顶洞人遗址中发掘出的各类装饰物上,人们发现了很多赤铁矿和红色泥岩,这表明色彩作为装饰和描绘的重要手段开始显现。

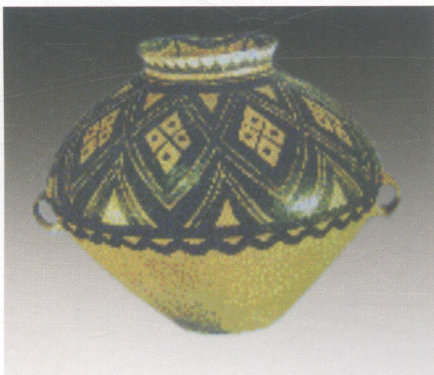
距今约5000年前的新石器时期,西安半坡遗址及甘肃马家窑出土的遗物,发现粗布上有描绘各种纹样和图形的印迹,使用多种颜色进行配色,在红、黑、白等颜色中调色,表明这一时期的色彩艺术达到了一个相当高的水平。

西周时期,已出现了对色彩装饰技术与应用的文字记载,《周礼·考工记》记载:“画缋之事,染五色……”

秦汉时期,盛行壁画,色彩变化绚丽多彩。染色工艺也十分发达,采用拼色能染出许多间色来,色彩丰富鲜明。长沙马王堆先后出土了西汉时期的几幅帛画。如一号墓帛画即轺侯妻帛画、三号墓帛画即车马仪仗帛画,多用平涂和染色,将色彩的装饰与表现发挥得淋漓尽致,图案配色也达到很高的水平。

拉斯科洞窟壁画

甘肃马家窑出土的遗物

马王堆一号墓帛画

汉代漆画设色绚丽,在黑底上描绘深浅不同的红色,平涂红、黄、绿、蓝、金、银等色,极尽设色之能事。

魏晋南北朝时期,谢赫在《古画品录》中提出的“六法论”中主张“随类赋彩”,成为后世绘画设色的重要主张。

隋唐时期,经济文化发达,色彩艺术也得到了充分的发展。李思训、李昭道父子创“金碧山水”,其色彩浓丽,金碧辉煌。佛寺壁画,层次分明、着色丰富,使得装饰壁画在唐朝达到了鼎盛阶段,其中以敦煌莫高窟壁画最具代表性。唐三彩是唐朝的艺术精品,它是由陶器烧胎后饰以黄、绿、褐、蓝、白等釉彩,经过高温烧制而成,色彩明亮、大方,反映了唐代卓越的色彩成就。

五代两宋时期,是中国文化艺术发展中的又一个高峰,工艺美术品种繁多,文人绘画兴起,商品绘画也开始流行。张择端的《清明上河图》墨色勾线设色淡雅,有很高的历史文化价值。

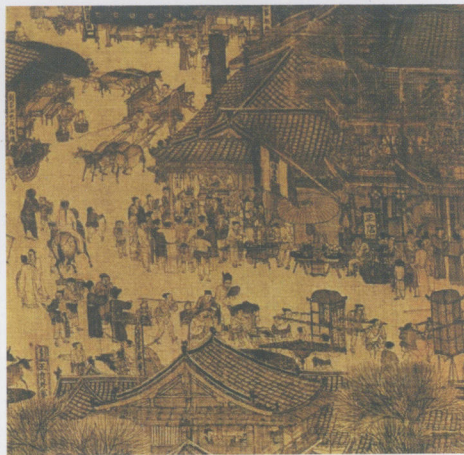
宋元时期的绘画,

民间色彩艺术

唐三彩

《清明上河图》局部

以清淡素雅为色彩艺术表现风格,陶瓷、染织等工艺的发展也体现了当代的色彩应用水平,其中最具有代表性的是青釉瓷器。

明清时期,由于西方观念和科学思想的渗入,工艺美术中的装饰色彩得到了极大的发展,人们对色彩艺术

的认识有了进一步的加强。

我国传统的色彩艺术,除了文人士大夫的色彩艺术外,还有民间色彩艺术。民间色彩艺术种类繁多,主要运用红、绿、黄、紫、蓝、桃红、黑、白、金、银等色,其特点是色彩鲜明强烈、热情奔放、古拙大方、以淳朴为美,民族风格和地方特色浓郁。

中国传统色彩艺术分为两类:其一是墨具五色与适量的色彩搭配的水墨体系;其二是壁画与绢画等装饰色,是以线为主,勾描墨线的重彩体系。

中国早在2500年前就建立了五色体系,在《尚书》、《考工记》、《吕氏春秋》、《淮南子》等文献中都有记载,早于西方1000年以上。何谓五色?孔颖达曰:“五色,谓青、赤、黄、白、黑。”在西周时期,除了提出“五色”外,还提出了“间色”体系。中国古代“五色”体系与现代色彩科学理论是相吻合的,“五色”体系是我国古代对色彩科学的基本认识,也是对色彩理论的一大贡献。

(二) 西方色彩艺术的发展

古埃及的装饰壁画,颜色装饰典雅,豪华富贵。从埃及国王、法老的陵墓壁画中,便可领略到其装饰风格。

希腊瓶画,采用红绘、黑绘两种形式,色彩和谐,装饰丰富。

古罗马的色彩艺术浑厚温和,更显丰富灿烂。

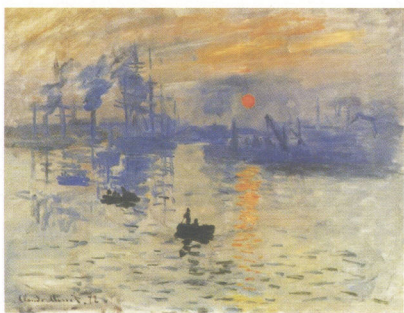
中世纪的拜占庭艺术带有

神秘的色彩玻璃画《基督复活》

浓厚的宗教意识,神秘的色彩玻璃画是这一时期的代表性作品,其题材多为宗教内容,色调变化丰富,如法国的巴黎圣母院等。

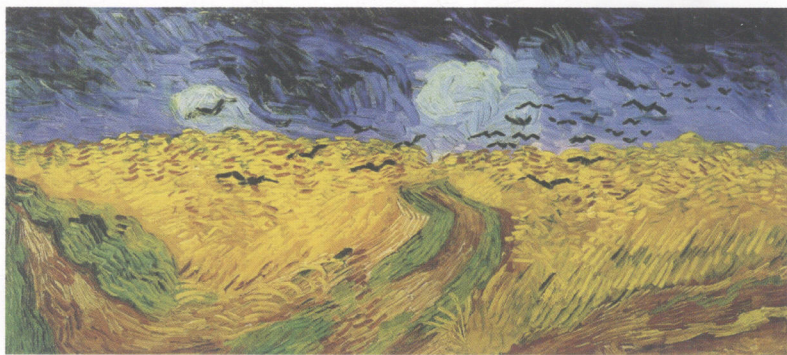
意大利文艺复兴时期,在达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗等大师的影响下,绘

莫奈 《日出·印象》

画色彩艺术开始走向自由明朗的风格。

印象派画家对大自然的充分研究,是欧洲近代绘画史上的一次革命。其中以莫奈最具代表性,他以牛顿的色彩理论为依据,采取在室外阳光下直接用色彩描绘实景的色彩写生方法,《日出·印象》为其代表作。后形象派以塞尚、凡·高、高更为代表,他们重视形和构成形的线条及色块,使其具有体积感和装饰效果,其中以凡·高的作品最富情感性。

凡·高《麦田上的乌鸦》

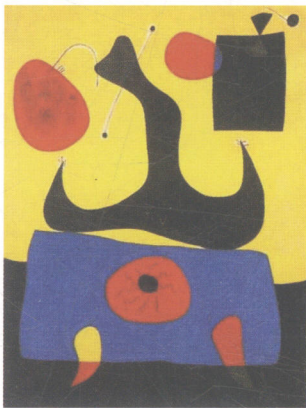
维也纳分离派是与印象派同时期的画派,以居斯塔夫·克里姆特为代表。该派绘画追求象征性与装饰性相结合,强调绘画与装饰相结合。

以马蒂斯为代表的野兽派更强调个人的主观意识,其色彩色相单纯,追求原始艺术和儿童画那样的单纯和天真的艺术境界。

表现派与后印象派一脉相承,其创作目的是想用形

马蒂斯《红色中的和谐》

米罗《坐着的女人》

状和色彩的手段来表现内心和精神的体验。色彩上常常用高彩度甚至不加调和的色。

以克利、达利、米罗为代表的超现实主义画派,认为绘画中应强调无意识的发现,偶然的结合,梦境的真实再现,手法上不拘写实、象征和抽象。

抽象派的观念和语言受到工业

和科技的影响,代表画家为俄国人康定斯基和荷兰人蒙德里安。康定斯基主要创造抒情抽象作品,他认为绘画也应该像音乐一样,不描绘具体物象,而是通过自己的独特形式因素:色彩、线块面等来传达各种思想情感。蒙德里安是几何抽象的开拓者,其特点是拒绝使用具象元素,主张艺术语言的抽象化与单纯性,提倡数学精神。代表作为《红黄蓝构图》。

蒙德里安《红黄蓝构图》

一部色彩艺术发展史就是一部认识色彩与表现、应用色彩的历史。

康定斯基《Black and Violet》

三、色彩构成

（一）色彩构成的发展

上一节,我们已经讲述了色彩艺术的发展,知道从原始社会时期起色彩艺术就已经出现在人们的生活当中。在西方,色彩学的发展可以追溯到古希腊的柏拉图时期,但色彩学研究的真正开始应从1660年牛顿通过三棱镜将太阳光分解出七色光色散开始。牛顿揭示了人对光的色彩感觉是由光波刺激视感官而产生,而物体的色彩是物体表层对光的不同吸收和反射所呈现出来的原理。

1730年莱布郎发表了红、黄、蓝三原色学说。

1776年哈里斯发明了最初的色相环。

1810年德国著名文学家、色彩学家歌德发表了《色彩论》,主要依据生理视觉来论述色彩,强调到大自然中去观

察色彩。

1810年龙格首次制作了球形色立体。该色立体在100多年后由瑞士色彩学家伊顿发展并用于其色彩体系中。

1831年布鲁斯发表了《颜色的三原色》,奠定了现代色彩配合的基础。

1839年化学家谢菲勒尔发表了《论色彩的对比规律与物体固有色的相互配合》,对后来的调和理论影响深远。

1845年乔治·菲尔德提出了色彩调和与面积有关,并用旋转色盘来测定色彩调和面积。

1856年赫尔姆霍兹发表视觉三色学说,他认为视网膜的锥体细胞含有红、绿、蓝三种感色元素。

1874年德国生理和心理学家发表心理四色学说,认为人的视觉过程会产生黑与白、红与绿、黄与蓝三对视觉元素,对色彩学的发展影响深远。

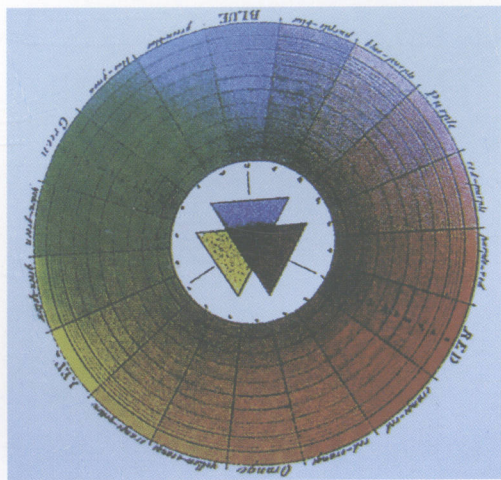
1905年美国色彩学家、画家、美术教师孟赛尔创立了孟氏色彩体系。

1921年德国化学家、诺贝尔奖获得者奥斯特瓦德创立了奥氏色彩体系。孟氏色彩体系和奥氏色彩体系构成了近代色彩研究的两大体系,对色彩学理论做出了杰出贡献。

1944年蒙·斯潘萨发表的《色彩调和论》,总结了前人的色彩研究结果,发展成更富现代审美原则的调和理论。

1951年日本色彩研究所发表了日本色研会色立体,它是在孟氏色立体的基础上演化而来的。

1961年瑞士色彩学家、美术理论家、画家伊顿出版《色彩艺术》一书,相对完整地总结了西方美术的色彩理论,他认为色彩是属于物理研究、化学研究、生理研究和心理研究方面的课题,而艺术家对色彩效果的兴趣是从美学角度出发的,需要有

最早为人熟知的色环（1776年）

生理学和心理学两个方面的知识。视觉的、思想的和精神的現象在色彩和色彩艺术领域中有着多方面的相互联系。其理论奠定了现有色彩学的教学和运用的基础,也奠定了色彩构成教学和运用的基础。

（二）构成

我们这里所谈的构成,不仅是指一种艺术流派,也不能将其等同于设计,而是指一种造型概念,一种思维方法。

构成一词,既是名词,也是动词。作为名词,其含义是指组合的形式,作为动词其含义是指组合、形式、建造的行为。由于一切构成行为都是对已知要素的重构,因而一方面构成需要构成要素,如平面构成中的点、线、面;另一方面,构成需要构成法则,即构成要素之间的相互关系。构成是构成主义奠基人俄国的塔特林率先提出的,它是构成主义的一个概念,形成于1913-1917年,即艺术是创造形式的过程,是对形态、材料、色彩、空间的整体感受。

构成教育源于德国的包豪斯,最早把“构成”作为设计教学专门课程的,是包豪斯学校的教师瑞士的约翰·伊顿教授。

包豪斯校舍

（三）色彩构成

色彩构成是构成基础训练中的一个重要组成部分,在色彩方面,根据构成原理,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的要

素,利用色彩在空间、量和质上的可变幻性,按照一定的色彩规律去组合各构成要素间的相互关系,创造出新的、理想的色彩效果,这种对色彩的创造过程,称为色彩构成。

色彩构成的训练目的是通过探讨利用色彩要素之间的相互交叉,掌握审美价值的原理、规律、法则和技法。其重点在于掌握规律,运用逻辑的、抽象的思维方式来研究色彩的配置。

色彩构成在视觉艺术中具有非常重要的美学研究价值,但将其作为一门学科应用于艺术设计的基础教学,仍可以追溯到20世纪初德国的包豪斯。在这方面,伊顿教授同样做出了巨大的贡献。

包豪斯的色彩教育思想和色彩设计思想,就是以色彩成为主要内容的设计色彩教育体系,数十年来,这种设计色彩体系对世界各国的设计教育发生着影响,并在不断的发展中一步步完善。20世纪80年代初,随着国内改革开放的不断推进,我国各美术院校也普遍开设了色彩构成课,并广泛应用于各种设计领域。我们今天开设的色彩构成课,已经经过几代人的积累和逐步完善。许多艺术家和设计家为这个时代创造了崭新的视觉语言,把这一语言推向了现代化。新的视觉语言不断与科技、美学、心理学、材料学、人体工程学、电脑学等自然科学及社会科学发生着广泛的联系,并在艺术设计中得到广泛运用,正如我们所见到的那样,现代艺术设计使人类的生活方式发生了重大的变化。色彩设计已成为生活中必不可少的内容,因而科学的艺术的色彩设计已成为现代生活文明与科技发展的重要标志。这就要求我们必须有一种与之相适应的色彩教学法,我们这本色彩构成教材正是以此为宗旨的。

四、色彩艺术与色彩构成

色彩艺术既属于色彩的范畴,也属于艺术的范畴。而色彩本身还富有科学性的一面,因而色彩艺术也是科学和艺术的结合体。当然,我们这里主要从其富含艺术性的一面谈起。色彩艺术主要是指研究色彩理论、技法及运用规律的学科。广义的色彩艺术包括色彩绘画、色彩装饰、色彩构

成三种主要艺术形式。狭义的色彩艺术主要指色彩绘画、色彩装饰。本书主要从狭义的角度讲述色彩艺术。广义的色彩构成包括传统色彩构成（包豪斯色彩构成）、色彩装饰、甚至色彩绘画，狭义的色彩构成仅包含传统的色彩构成（包豪斯色彩构成），本书侧重从广义的角度来阐述。

色彩绘画主要是一种以具象（写实）手法来描绘物象，以感性和精神表达为主的强调审美性的纯艺术形式。

色彩装饰主要是一种以意象（写意）手法来描绘物象，感性和理性交织并具审美性和实用性的艺术形式。

色彩构成是以抽象（不具体）表现手法来表现物象，以理性为主，感性结合的注重实用功能兼具审美性的艺术形式。

达·芬奇 色彩绘画

丁绍光 色彩装饰

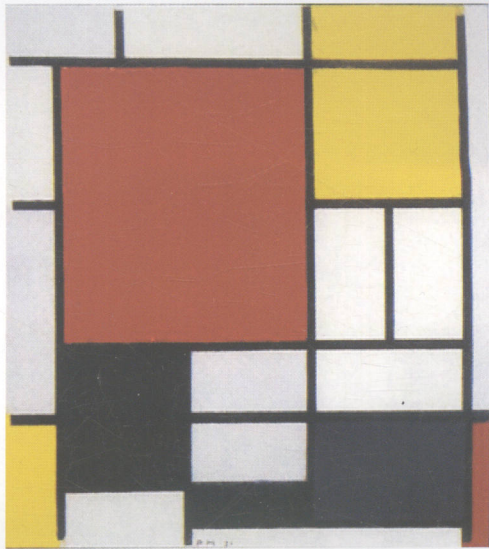
尽管这三种形式各有侧重，各具特性，但是其交叉和重叠的部分很多，也极具共性。我们没有必要人为设限，更没有必要总认为外国的月亮比中国的圆，洋人比国人更先进，唯包豪斯的色彩构成独尊。当务之急是在发挥其个性特征的同时，怎样吸收其共性精华，怎样将三者形式进行有机结合，甚至是中西合璧，以及尽快建立一种新的或者说是广义的色彩构成及其教学体系。

从历史的发展来说，色彩装饰早于色彩绘画或者说色彩绘画

源于色彩装饰。而色彩构成晚于色彩装饰、色彩绘画，或者说色彩构成源于色彩绘画、色彩装饰。进一步从大的方面来说，色彩艺术包含色彩构成，色彩构成源于色彩艺术。

这里需要指出的是，一般意义上人们习惯将色彩艺术分为两大类，即色彩绘画和色彩设计（色彩构成），而色彩装饰既

可以归入色彩绘画，也可以归入色彩设计（色彩构成），在本书我们趋向于将其归入色彩设计（色彩构成）。因为抽象主义有两种类型：一是从自然物象出发，对具体物象加以简约抽取其富有表现特征的因素，形成极简单、概括的形象即意象（色彩装饰）。二是几何构成的抽象，反映了艺术表现由外部转向人的内心世界，从描绘外在事物到表现人的精神的一般趋势即抽象（传统色彩构成）。因此更确切地说，色彩构成是一门色彩设计艺术学。

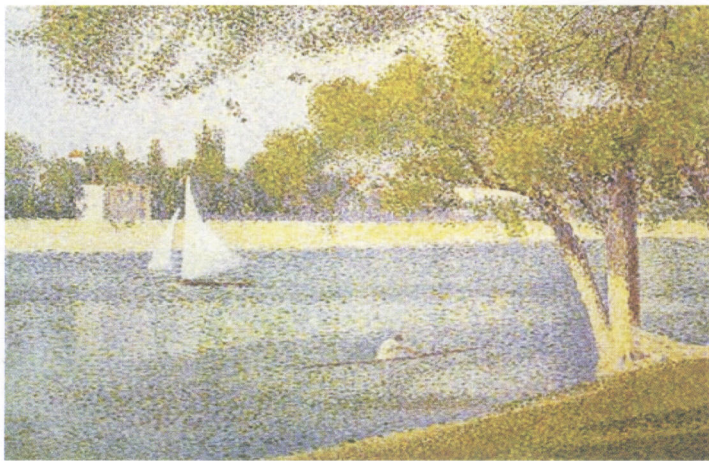
蒙德里安《红黄蓝构图》

五、色彩构成与设计艺术

色彩构成是设计艺术的基础，也是设计艺术的一部分，学习色彩构成的目的是为了更好更好地搞好艺术设计。但同时，色彩构成作为设计艺术的一部分，也进一步提醒我们不要将色彩构成和艺术设计截然分开，它们之间有着千丝万缕的联系。但色彩构成不等同于艺术设计，它是色彩理论、技法、思维与设计艺术实践沟通的桥梁。色彩构成是研究色彩视觉语言、思维方式及其构成规律的学科，是具有各类艺术设计的某种共性的艺术设计语言。在装饰设计、视觉传达设计、机能设计、环境设计乃至绘画艺术、综合艺术中都有着广泛的运用。

色彩构成在影视中的运用

色彩构成在绘画中的运用

色彩构成在环艺设计中的运用

ignite your dreams
Let Sennheiser headphones and microphones fuel your musical fires.

www.sennheiserusa.com

HEADPHONES MICROPHONES

SENNHEISER
1-877-SENNHEISER

色彩构成在广告设计中的运用

DESIGN

第二部分
色彩原理

ART