

21世纪应用型本科系列教材·艺术设计类

色彩构成与设计

陆苇 袁观 著

人民日报出版社

21世纪应用型本科系列教材·艺术设计类

色彩构成与设计

陆苇 袁观 著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成与设计/ 陆苇, 袁观著. —北京: 人民日报出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-5115-1179-9

I. ①色… II. ①陆… ②袁… III. ①色彩学—高等学校—教材

IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 112820 号

书 名: 色彩构成与设计

作 者: 陆 苇 袁 观

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 梁雪云

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369512 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530

编辑热线: (010) 65369514

网 址: [www. peopledailypress. com](http://www.peopledailypress.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

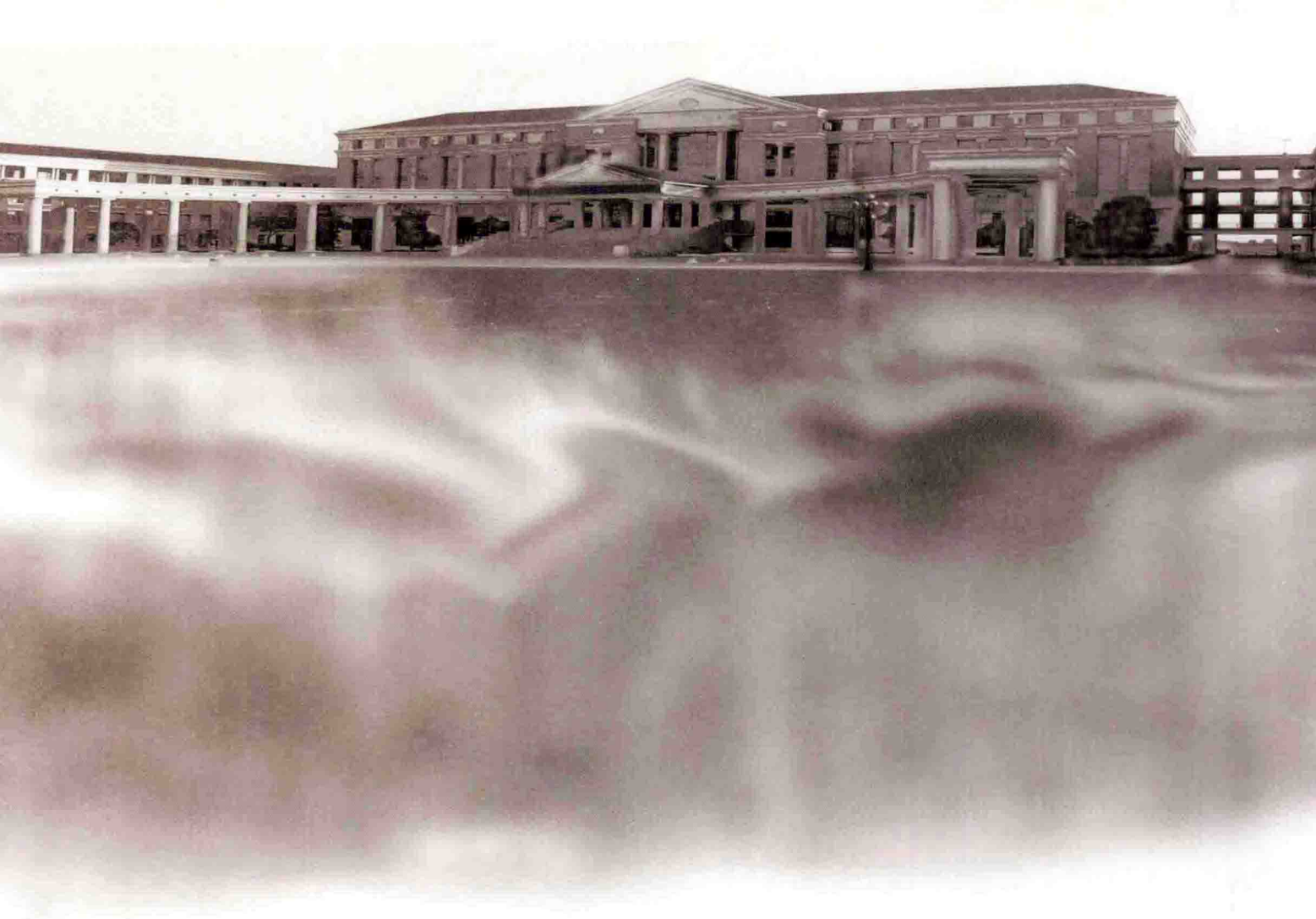
字 数: 60 千字

印 张: 10.5

印 次: 2012年6月第1版 2014年8月第2次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-1179-9

定 价: 48.00 元

一般说来，色彩直接影响到心灵，色彩宛如键盘，眼睛好比音锤，心灵好像缠着许多弦的钢琴，艺术家就是弹琴的手，有意识地接触各个琴键，在心灵之中激起震动。

—— 康定斯基

序

现代设计是交叉型、综合型的学科，涉及到科学技术和人文性社会科学诸领域。现代设计仅有百年历史。设计教育最核心的是创造能力、创造性思维的培养。

为了克服人文学科综合素质偏低；“克隆能力”较强而创造性不足的通病，就要对设计教育思想、设计教学体系、设计教材结构、设计教学方法、设计教学内容等方面进行严肃的改革与认真地建设。

根据构建具有中国特色的设计教育新体系，这一中国当代设计教育重大的历史使命，对于“三大构成”（平面构成、色彩构成、立体构成）作出新的思考，从长期探索和实验中总结出心得，调整原有的框架，研究出一些新的方法，试着与国际接轨，并使之具有本土文化的特色。

试以理性把握三个层面：基本理论、基本知识、基本技法，将“三大构成”的体系最后向创意设计的领域联结。将创造思维方法的传播、创造能力的培养，落实到表现能力、审美能力、创新能力的培养与训练之中。

“三大构成”的教学目的，首先应该是完成基础技能的训练，并能认知设计相关的领域，能够为创意设计打下全面的基础。

视觉不是对元素的机械复制，而是对有意义的整体结构式样的把握，可以用形象来表达的观念应该随着人们发掘的智慧之增长而拓展。“三大构成”就是认识自然中的秩序，按一定规律解构，进行艺术的转换，再按美的形式创造性的重新组构。

“秩序”就存在于事物本身，因为事物本身就是按秩序排列的。有不同“秩序”就有不同事物，世间必有无穷之相，构成新形态必有不同方法，空间也不一定就限于二维和三维，相变色亦变，科学和艺术相结合，理性的数学逻辑在此正好能表现“秩序”。

作者才疏学浅，难免有不足之处，敬请广大读者指教为感。

陆苇

2011年12月30日

目 录

第一篇 概述

一. 关于构成	2
二. 关于色彩构成	2
三. 色彩构成的特点	3
四. 色彩构成学的教学目的	3
五. 色彩构成的教学方法	4
思考题	4

第二篇 色彩构成的原理与法则

一. 认识色和光	6
二. 认识固有色和物体色	8
三. 认识光与色的价值	9
四. 色彩构成的美学原理	11
五. 色彩构成的形式法则	11
六. 色彩构成美的形式	15
《思考题》	16

第三篇 色彩的感情

一. 色彩感情的概念	18
二. 色彩的联想	19
三. 色彩的心理效果	23
四. 色彩的语言	29
五. 色彩的象征实例	33
六. 色彩的共感觉	34
七. 色彩的感性认知	34
八. 色彩构成感性训练技巧	36
九. 色彩视觉的映像	39
十. 艺术家、设计师的色彩偏爱	41
《思考题》	45
作业练习	46

第四篇 色彩的理性

一. 色彩理性的概念	50
------------------	----

二. 色彩的知识	50
三. 色彩的对比	54
四. 色彩的空间效果	61
五. 色彩的空间混合	62
《思考题》	63
作业练习	63

第五篇 色彩的调配

一. 色彩构成的调配	72
二. 色彩的色调及量度	72
三. 调配色彩的目的	75
四. 配色的方法	75
五. 配色规律——对比与调和、层次与主调	76
六. 自然的客观色彩及艺术作品的主观色彩之应用。	79
七. 色彩构成的统一	80
八. 色彩的突破	80
九. 中国传统的配色法	81
十. 介绍敦煌艺术的色彩	83
十一. 介绍古埃及和古希腊的装饰色彩	84
十二. 介绍色立体	85
《思考题》	89
作业练习	90

第六篇 色彩构成设计、艺术名家、民间艺术及其它色彩的赏析

一. 色彩构成与现代艺术设计	96
二. 艺术名家的色彩赏析	113
三. 中国民间美术的色彩赏析;	131
四. 对其它色彩的赏析	145
《思考题》	150
作业练习	151

第一篇 概述

一. 关于构成

1. 构成学是什么

构成学在现代设计的教学体系中,它是一门基础课。是基本知识、基本理论、基本技巧相结合并具备较深的人文内涵的课程。它是艺术设计专业的必修基础课程,是建筑、雕塑、绘画专业的准修课程。是以理性为主导的设计思维训练的方法论,强调理论联系实际,引发及培养创新的构思能力和表现能力。

构成学的基础性在于课程内容的丰富而全面,既作为艺术设计专业的基础,还适合于其他艺术专业的需求,连非艺术专业的人员,也可以学习掌握它的理论、知识、技法。

构成学的科学性是强调理性思维和秩序性的训练。形成预测、构想的习惯性,将形象思维与逻辑思维交替并用,以正确的绿色理念利用材料,并发挥最新科技手段进行创新的艺术设计。

构成学的创新性是训练学生的观察能力,使之敏锐,提高视觉思维传递的可能,拓宽视野空间,产生头脑风暴,建立视觉智力,提升自我的个性表达。

构成学的人文性是培养学生的人文意识,通过对中国传统文化艺术的深刻学习,并导入世界各国各民族的文化艺术精华,使学生在东、西方文化艺术的碰撞及融合过程中,提高文化意识。

构成学的实践性是体现在理论与实践相结合,以技法训练为主就是强调动手的实践性,当然对于创作思维的训练是高层次的实践。对于构思的设想、材料的选择、结构的合理皆可以实施的把握能力。

构成学的教育目的就是使学生掌握艺术设计的基本要素、原理与法则、表现的技法,培养学生对客观世界的感知能力,以及创新的智慧。

构成学以理性的思维,重视技术、肌理、结构、秩序进行视觉传递的训练和创新。它是将构成的要素,通过形式美的法则、合乎逻辑地安排结构,完成功能性极强的视觉传递。

2. 构成学对宇宙的理性认知

构成学是从自然的规律中对宇宙精神的觉悟,它以解构再重构的科学方法对宇宙精神进行创造性的描述。而且绝不是过分强调视觉的感知而去肢解宇宙原本相互联系的感知体,既在人类的文化概念中依秩序建构智者可以认同的体系,还对视觉思维作出必要的反思。构成学纠正了把视觉作为表现所有经验的唯一媒介的错误理念,因为它破坏了宇宙的完整性。

多元化的现代,是否应对宇宙进行本质性的认知?倾心领悟宇宙的精神,理智而科学地表现宇宙伟大的本质。构成学已肩负起这一历史使命。

二. 关于色彩构成

1. 色彩构成的概念

色彩构成是现代艺术设计专业的基础之一,对色彩要素的分析和研究,对色彩进行视觉思维的系统训练,认识色彩的基本性质及特点(色彩三要素的变化规律),对色彩的调配技法的掌握,了解色彩的原理和法则,通过色彩图形的抽象、具象的系统训练,能够认识色彩,掌握技法,充分发挥运用色彩的创造能力,使色彩构成的理论与实践紧密结合,在与设计相联结时呈现出优势。

2. 色彩构成与宇宙的对话

(1) 热情地对话——艺术地认知宇宙,热爱大自然,对宇宙的奥秘充满了探索的激情。

(2) 冷静地对话——理性而艺术地表现宇宙的本质,以色彩构成的规律、秩序来表现宇宙的现象。

(3) 智慧地对话——使人性的渴望与宇宙相和谐,构成天、地、人的相对统一,用色彩的重构与深刻体现宇宙本质之美。

三. 色彩构成的特点

1. 通过色彩分析和研究的独特色彩设计的思维体系

色彩构成是把色彩的分析和研究作为一种创造性活动对待和评价的,它通过创造性的活动之隐喻:每一物质或某种精神的表现,都是具有促进或改善物质及精神生活的实质。因此这种创造性的探索之才能占有重要而卓越的地位,对于色彩的创造精神在文化的有限结构中——独特的色彩设计思维体系的真正价值。

2. 色彩构成是视觉的色彩解构与重构

理性地接受色彩构成,必须首先了解色彩的科学构成,然后再自由表现。不可以把对色彩的了解建立在肤浅的存在于个人的不可靠的感觉之中,而应给予实在可靠的科学认识。以理性分析,有程序地施教。所谓对色彩的解构,就是对色彩结构的科学分析或分解,为了从视觉思维的训练中把设想的、规划的创意表述出来,就将分解了的进行新的组构,这新的组构就是重构,它是理性的、秩序性的,既是科学的又是艺术的重构。

3. 色彩构成的树状系统结构——横向联系与纵向探究

色彩构成只是构成学思想体系中的一个部分,它和总体意义上的现代艺术设计观及艺术的作用的新理念紧密结合在一起。

无论色彩构成的形式如何变化,都不可能发展到离开自然的内容与设想,一幅艺术设计作品可以达到独立存在的这一步。不得不尊重一条构成的科学规律:色彩构成的视觉思维之诸要素(色彩三要素)之构成形式与形态、空间等的关联,它们虽各具自身的表现力,很难独立于世界表象的任何关系之外,它们的来源和行迹是植根于人性的自我限制的心理,有理性的思考,但它们和人类情感的联系是直接而有规律的。

色彩构成的知识结构是树状的,由构成学作为根系、主干,其枝干由三大构成组合,色彩构成是其中一部分,平面构成、色彩构成、立体构成鼎力发展成共同的树冠,枝繁叶茂,结出了硕大的果实。

4. 色彩构成是一门交叉学科

作为艺术设计基础的构成学理念是建立在探索宇宙本质以及艺术设计在人类生活中的意义这一崭新的方法上,它的方法在于对自然的重构。作为色彩构成这门学科,它的科学方法就是对色彩进行系统的分解,然后进行有序的完全重新的构成,这种方法涉及到各种不同的艺术设计和艺术的领域,甚至会涉及到各种不同种类的艺术相互间的关系,直到联系着创造方法和创作的目的。事实上它包含了内容和形式这两个基本要素。色彩构成没有把内容和形式割裂开,从来认定它们是相互依存的。

构成学的理念认为,艺术不是再现客观世界,科学的力量在于它可靠的推理,艺术和科学是两条不同的河流,起源于相同的创造源泉,并且流入共同的文化海洋,但这两条河中的分支激流却流入不同的河床,而构成学恰好就在这纳入不同的河床又相互交汇的分支激流之中。

色彩构成所以是一门交叉学科,因为它不仅仅完成的是色彩的完全重构,它对色彩的分解是在科学指导下进行系统性的分析解构,又是在艺术学、心理学、光学的秩序、逻辑、情感的融合中重新构成的。

色彩构成是一门交叉学科,它由科学给予指导、探索、领悟,证明探索必须与自然规律一致,它的正确推理使艺术的力量能对于人类心理产生直接感染及积极的影响,艺术反过来又重新创造着人类。在多学科知识的碰撞过程中交融、合流。所以,毕达哥拉斯曾从创造者的意义上说过“我们是诗人”。

四. 色彩构成学的教学目的

1. 接受现代构成学的体系

使学生接受现代构成学的体系,是应艺术设计专业基础教育的需要,在科学的理性指导下理解掌握艺术设计的各个要素及表现技法,解决结构、造型、肌理、色彩的解构与重构的能力。

2. 掌握色彩构成的基本理论、基本知识、基本技法

使学生从科学角度研究色彩,强调色彩对于人的感情作用和心理反应,也需要重视色彩与图形的关系。将色彩训练与图形训练相结合,对于色彩之间的相互影响、对冷暖色调的感受、对于对比色彩的系列结构的把

握,反映在严格教学的各个环节上,使学生对于色彩关系认识明确,能熟练掌握并能灵活地运用色彩。

3. 正确认知色彩构成的规律并懂得应用于设计的方法

色彩构成的规律就是对色彩正确的分析解构,然后再完全的重新组构,这就是创造。对于色彩的色相、明度、纯度的应变,对于色彩的变化与统一,以及色彩对影响人心理的把握,把色彩调配的能力与具体的设计相联系起来。

艺术设计本是有意义而且目的性明确的设计创作,都是在之前策划好,构想完善的视觉思维转化为视觉传递的过程,它必须通过色彩这一设计表现形式来传递,事实上色彩构成正是艺术设计的本体部分,就是为艺术设计而存在的。

五. 色彩构成的教学方法

1. 以传授色彩构成的技法为主,适当阐述基本理论和基本知识

由原理和法则导入,介绍有关的色彩知识,以科学为指导,接受新的正确理念,认识色彩构成的科学性,了解色彩构成的本质。以传授色彩构成结构和重构的技法为主,先易而后难,循序渐进。

2. 强调创作思维的训练,同时完成技法训练,由感性深入到理性:

以启发式培养学生分析问题和解决问题的能力。以协作参与式使学生交流、沟通,相互影响。以开放式使学生面向市场,建立完善的现代设计意识。

培养学生具有现代设计意识、现代科学技术头脑和现代思维的创造型设计人才。

对于技法的训练,为了使学产生学习兴趣,可由感性的训练逐步深入到理性的训练。

3. 传授“法”、“理”,训练由单项进入综合,并应用于设计

现代设计思维的培养,是现代设计教育中的重要组成部分。实质在于对创造性能力的发掘和塑造。为培养具备现代设计技能和创造精神的设计人才,在学习色彩构成过程中,应牢牢掌握理论和方法,具体的训练必须由单项逐步进入综合,加上灵活性,才能以高度的应变能力出色地完成设计。

思考题

1. 什么是构成学?
2. 构成学的教育目的?
3. 色彩构成的概念是什么?
4. 色彩构成为何是色彩解构与重构?
5. 色彩构成为什么是一门交叉学科?
6. 色彩构成的学习目的是什么?
7. 色彩构成的学习方法是什么?
8. 为什么说现代设计思维的培养,是现代设计教育中的重要组成部分?

第二篇 色彩构成的原理与法则

一. 认识色和光

1. 从光学认识色彩：

因为有光，人们才会看见颜色，在光、宇宙、人的眼睛这三者相互作用下，色彩才有被发现、被认识的可能，从光学角度可以把色彩定性为质量。光是一种放射的电磁能，它有发射量的大小不同和传递为起伏形式的特点，即振幅和波长的变化，放射的电磁能组成强大的光谱，不同波长呈现不同色相，不同振幅反映出明度变化。颜色和形状都是光线照射物体上再反射到人的视觉的结果。

20 世纪 60 年代，前苏联的宇航英雄加加林驾驶飞船穿过大气层时，与地面通话，报道说，他见到了阳光透过大气层被分解出来赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，七色是那样浅淡得透明。在加加林的赞叹声中，七色被命名为宇宙色，还被国际色彩协会发布为流行色，届时出现了高分子材料的纺织品，这种薄而挺刮的面料称为的确凉，于是就跟进活性染料，专门为流行的宇宙色完成纺织品印染的使命。

又是三年过去，人们对宇宙色的热情还没有真正的淡化，又流行了比宇宙色更浅淡的冰霜色，它正是淡化了的宇宙色之余韵。

彩虹色

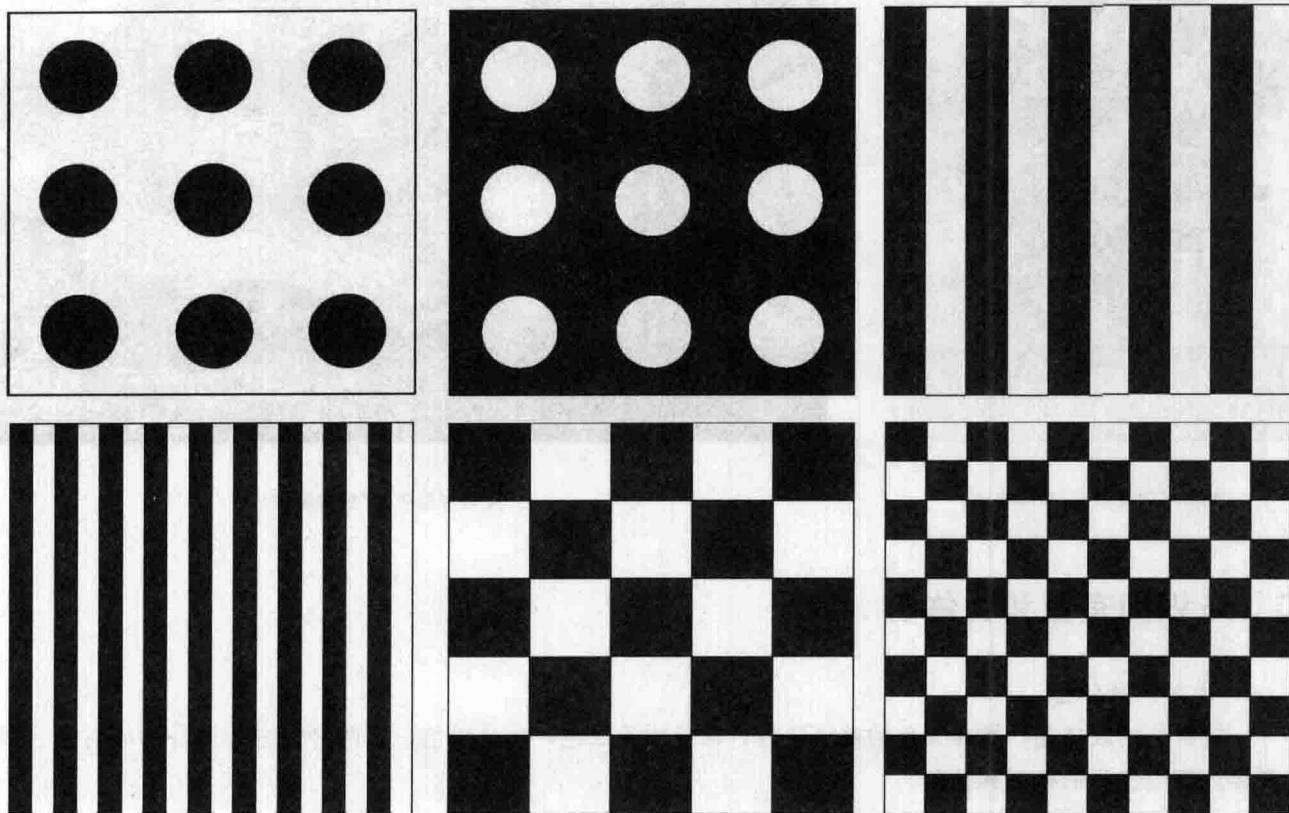
宇宙色

冰霜色

再进入新的三年流行期，却是火焰色、荒野色、沙滩色成为时尚。之后在法兰克福的国际发布会公布了白天与黑夜这组黑白流行色，当夜所有的橱窗都换上了黑白的行头，街上的女性有的是一系全白，有如白莲，有的一系全黑，有如黑玫瑰。

从以人为本考虑，人们对色彩的要求已经时尚化了，色彩的运用不断随生活方式的变化而变化，但从光学角度，七彩之色仍只能还原为白光。

白天与黑夜色系

2. 从色彩学认识色彩

如果把七彩色混合后，得到的是黑浊色，在艺术家的世界里，七彩色相混合的结果与光学范畴的结果完全是黑白颠倒。

19世纪梵高诞生在与风车、海堤、运河、鲜花、奶牛、木鞋紧密相联系的荷兰，那荷兰之名就充满了纯洁、高雅，具有美丽鲜花的圣洁和芬芳。梵高曾徜徉在阿姆斯特丹大街上，在古色古香的鳞次栉比的建筑林立两旁的运河边，街区遍植奇花异卉，各家窗台上鲜花盛开，他在这个被称为美术王国的荷兰常常如痴如醉。虽然他孤独，但从他的内心总是喷发出一种像火焰般的热流，投射在他的每一幅油画上，色彩如旋风那样被他的艺术家狂热劲吹得起伏不定，尤其是梵高的“向日葵”如火焰那样地燃烧之状，以褐色、灰蓝、焦茶、绿色的迅疾而亢奋的笔迹使大地喘息、星辰旋转着运行。他的色彩魅力充满了神秘的征服力，因为他充满真情挚意、正直热情，追求幸福和光明。所以梵高就说：“此外，我内心有大自然，有艺术，有诗情。倘若据此而不知足，怎样才能知足呢？”他那双艺术家的眼睛看见了在淡紫色并略带金黄色的夜空之下是农舍黑糊糊的轮廓，黑黑的白杨高耸在农舍之上，又高又细，而前景却是一片枯萎的草地，堆积在水沟两旁的条状黑土使草地变得色彩斑驳。

梵高是通过深入地观察分析出大自然的色彩规律，寻求心灵与之的和谐，其色彩画面是灵与肉的共同感应，他在真正意义上完成了色彩的创造。色彩已经不是只存在于树林、河流、天空、农舍、田野、星光，他已把色彩从宇宙中分解出来，按照宇宙运动的规律和秩序，重新完全地组构，创造新的自然。

梵高《向日葵》(后印象派)

梵高《星夜》(后印象派)

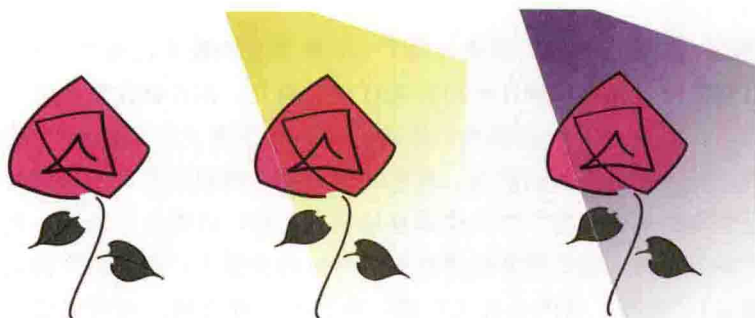
二. 认识固有色和物体色

1. 什么是固有色

一枝鲜艳的玫瑰花，插在无色的玻璃瓶内，花呈玫瑰红色，叶呈绿色，这两种色皆为本身的固有色。固有色是客观现实色彩的概括和抽象。

2. 什么是物体色

把那枝插在透明物色的玻璃瓶中的玫瑰花置于摄影棚内，往上投射一束温暖的黄光时，玫瑰花呈橙色，叶子呈黄绿色，玻璃瓶显淡黄色。

如果改将蓝色光束投射时，玫瑰花呈紫红色，叶呈蓝绿色，玻璃瓶显有淡蓝色。

在色光的照射下，后来所发生的变化色就是物体色。这是光与物体表面固有色的作用。

三．认识光与色的价值

1. 印象派画家的创作故事

传统观念认定世界上的物体个个都有明确不变的形式和色彩，置至画中，形式和色彩必须一目了然。当马奈及其追随者在色彩处理方面发动了一场革命，几乎可以和希腊人在形式表现方面创新的壮举相并论。他们发现在室外面对大自然，绝不是只见到各具自身色彩的单个物体，而是在视觉上，实际在大脑中调和出的那些颜色所形成的一片绚丽的混合色。他们逐渐发现这样的神奇现象。

马奈第一个不再以传统的酱油汤似的明暗表现法，改用对视觉有冲击力的对比颜色。1863 年官方沙龙拒绝马奈的作品参展。

莫奈把一条小船装配成画室，他认为为绘画必须在现场完成，要求迅速完成当时的光影变化，自然就产生新的技术方法，为抓住大自然瞬间变化，就急挥画笔把颜色抹上画布，这种外表显得草率的画法，激怒了艺术的批评家。

由于沙龙不接受，1874 年这群画家联合在一起举行了一次画展，一幅莫奈的画《日出印象》，画的是透过晨雾看到港湾的景色。一个批评家就恶嘲地把这一派画家称为“印象主义者”，但画家们十分乐意地接受了这顶桂冠。

莫奈《日出印象》（印象派）

2. 商业影视的创作故事

(1) 一个从部队转业的摄影师去了西藏，每日忙于采风，像赶场似地参加藏民的各种节日活动，拍摄了大量的作品，选出若干编了一本年历，当翻开用灰色印出藏文、黑色印出汉文的白色封面时，一幅十分庄严的庙宇特写镜头吸引了眼球，引发出极丰富的视觉思维：湛蓝的天、红色的墙、黄色的瓦，响亮的三原色啊！

(2) 张艺谋在早期的电影《海滩》中，安排了一个有视觉冲击力的镜头：在大片绿色的麦田中间放置了一把红伞，两主角被伞遮住了大半身，他玩了个万绿丛中一点红！

3. 墨分五色的特点及墨的艺术

(1) 墨分五色——有色而无彩，它和灰、白皆属无彩色系，墨由浓到淡可分为五个色，它由浓淡程度分别出不同的墨色。墨色不同即可分出明暗的不同层次。

(2) 墨的艺术——由于中国传统的色彩观念，中国将绘画称“丹青”。由于禅宗的兴起，中国绘画的色彩观更加强调黑、白、灰，更重视墨分五色，在虚空中表现意象，以墨的层次去表现虚实对比、阴阳相背的关系，因此墨的五色又多了许多层次的变化。

白、浅灰、灰、深灰、黑