

色彩构成

COLOR COMPOSITION

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 刘 曼 主编

014041219

J063
156

主 编：刘 曼
副主编：吴 涛
 曾 佳
 丁 刚
 蒋 博
 孙 蒲
 新 黄
 义 成

高等
院校设计学精品课程规划教材

COLOR COMPOSITION

彩 构 成

J063
156

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成 / 刘曼主编. -- 南京: 江苏美术出版社,

2014.1

ISBN 978-7-5344-6033-3

I. ①色… II. ①刘… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 119437 号

出 品 人 周海歌

责任编辑 方立松 韩 冰

装帧设计 曲闵民

责任校对 刁海裕

责任监印 贲 炜

书 名 色彩构成

主 编 刘 曼

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 7

版 次 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6033-3

定 价 42.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

色彩构成是艺术类专业基础课，通过对本课程的学习，使学生理解色彩构成的内涵和原理，掌握色彩搭配的方法、技巧和规律，学会在色彩搭配中正确运用形式美的法则，为进入专业设计课程的学习打下扎实基础。

课程结构分为色彩构成总论、色彩组合、色彩心理、色彩联想、配色的源泉五个方面。色彩构成总论对构成主义的萌芽、产生与发展做了系统的讲解，使学生对于构成主义的产生背景有全面的理解和认识；色彩组合主要训练学生进行色彩搭配的能力，使学生领会并熟练掌握各种色彩组合关系；色彩心理、色彩联想通过大量的案例解析展示了不同的色彩组合样式给人们的心理暗示和联想；配色的源泉重在引导学生从自然界和现实生活中吸取有价值的色彩组合要素，并结合时代特点和人们的需求进行创新色彩组合。

色彩构成解决的是艺术类专业基础课程和专业设计之间的过渡与衔接，色彩构成课程强调实践和技法的训练，通过正规、系统而有效的色彩训练，使学生真正掌握色彩搭配的规律和技巧，切实提高学生的色彩搭配能力，并培养学生以独特观察和体验自然的方式，用多样化的色彩组合表达内心丰富的情感，为学生进入专业学习打下良好的基础。

判断色彩构成课程的效果重要的是看学生是否掌握了色彩搭配的技巧，是否能够创造出和谐创新的色彩关系，是否能够灵活运用色彩组合，巧妙、深刻地表达情感，是否能够在设计工作中熟练运用色彩。

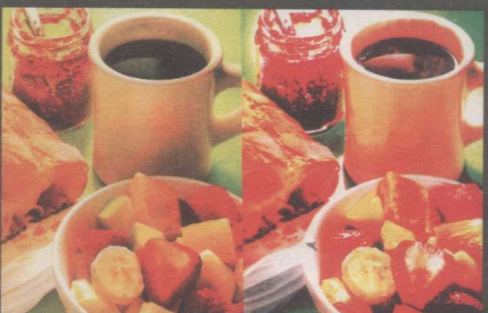
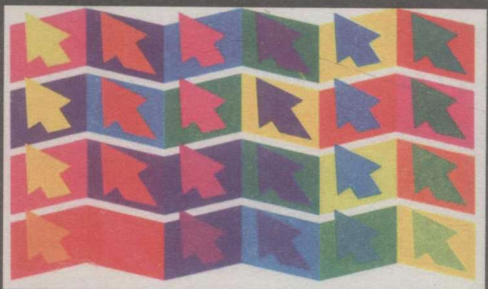
色彩构成课程分理论讲授和技法训练两部分，时间比例为 3:7。教学时数为 48 课时，通过多媒体教学资源与 PPT 进行课堂教学。

由于本教材编写仓促，部分图例未作详细标注，这里对图片作者表示最诚挚的歉意和感谢，不到之处，万望谅解！谢谢！

刘曼
2013年9月

目录

CONTENTS

前言

第1章 色彩构成总论

- 1.1 构成主义产生的时代背景 2
- 1.2 构成设计产生的重要源头 17
- 1.3 构成主义的特点和重要意义 20
- 1.4 色彩构成的概念 21

课后练习 22

拓展阅读 23

第2章 色彩组合

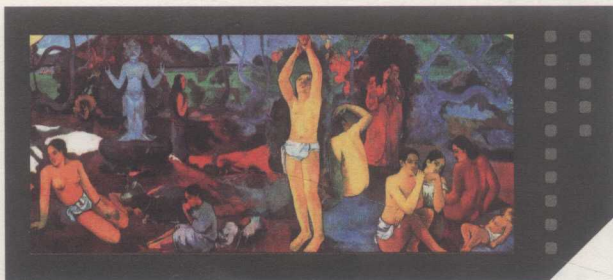
- 2.1 高纯色相组合 26
- 2.2 色彩调和 28
- 2.3 纯色与黑、白色的组合 29
- 2.4 清色系、暗色系色彩组合 32

课后练习 34

第3章 色彩心理

- 3.1 色彩的信息量 36
- 3.2 色彩与感觉 42
- 3.3 设计色彩通感 45
- 3.4 色彩的时间 48
- 3.5 色彩与肌理 48

课后练习 52

第4章 色彩联想

4.1 性别色彩 54

4.2 年龄色彩 55

4.3 文化色彩 57

4.4 商业色彩 58

4.5 流行色彩 59

4.6 地域色彩 59

课后练习 60

拓展阅读 60

第5章 配色的源泉

5.1 源泉色 62

5.2 色彩再创造 64

课后练习 66

拓展阅读 66

第6章 课题探讨

6.1 形与色综合表意构成 68

6.2 形与色的综合表现构成法 68

6.3 课题设置 71

6.4 想象力的开启 72

课后练习 74

拓展阅读 74

附1 学生作品欣赏 75

附2 设计应用欣赏 101

参考文献

第1章 色彩构成总论

■ 学习目标

通过对构成主义产生的相关知识了解，初识色彩构成的研究内容和领域，领会其在构成基础中的重要位置和意义以及色彩构成与专业设计之间的关联。

■ 重难点

构成设计产生的重要源头；色彩构成与专业设计的关联。

■ 训练要求

理解色彩构成在构成基础中的重要意义以及色彩构成与专业设计的关系。

1.1 构成主义产生的时代背景

1.1.1 现代主义与构成主义的兴起

20 世纪以来,具有前卫特色、与传统文艺分道扬镳的各种美术流派和思潮,称为现代派。第一次世界大战之后,欧洲在经济恢复进入全面繁荣的同时,存在着极其剧烈的社会变革与思想变革。在艺术领域,出现了社会思潮变化的倾向,表现为现代艺术和后现代艺术的繁荣发展,现代艺术又涌现出立体派、印象派、抽象派、达达派和野兽派等众多艺术流派,其中现代艺术中兴起的流派之一就是构成主义,“构成”这一概念大约产生于 20 世纪初。现代主义注重艺术语言自身的独立价值,提出绘画不做自然仆从的口号,现代主义绘画摆脱了以往绘画对文学和历史题材的依赖,主张为艺术而艺术。现代艺术是 20 世纪以来具有前卫特色并与传统文艺分道扬镳的各种美术流派和思潮的总称。

现代主义的源流可以追溯到法国的印象派。19 世纪 80 年代,法国的后印象主义、新印象主义和象征主义画家们提出的“绘画不做自然的仆从”、“绘画摆脱对文学、历史的依赖”、“艺术语言自身的独立价值”、“为艺术而艺术”等观念,是现代主义美术体系的理论基础。因此,法国后印象主义画家塞尚这位在作品中追求绘画语言的几何结构和形体美感的画家,被称作“现代绘画之父。”

(1) 立体主义

立体主义是 20 世纪最重要的前卫艺术运动,它对后来的各种现代派艺术都产

生过不同程度的影响。立体主义关心的核心问题是怎样在二维画面上绘制出具有三度乃至四度空间的立体形态,按结构重新组建物体形象。毕加索是最具有影响力的现代艺术立体派代表画家。立体主义拒绝传统绘画中对光和空气的表现与描绘,拒绝三维空间透视,创造了多维透视。立体主义的作品中用许多相交的方形、三角形或半圆形等形体来表现物体,多视点同时观察物体,使物体的后面、侧面等各个面能同时展现在观众面前。

图1-1 毕加索《浴室》

图1-2 毕加索《镜中人》

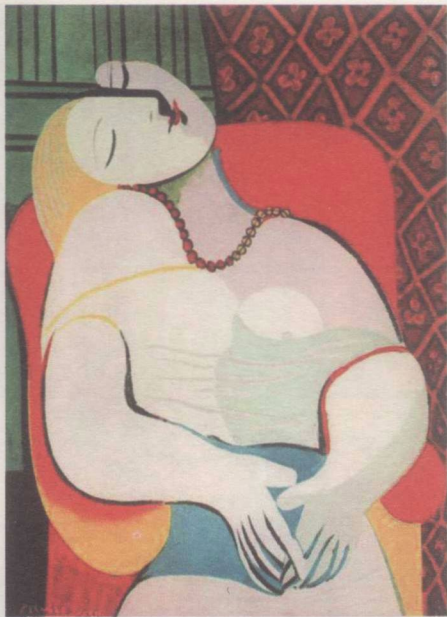

图1-3 毕加索《梦》

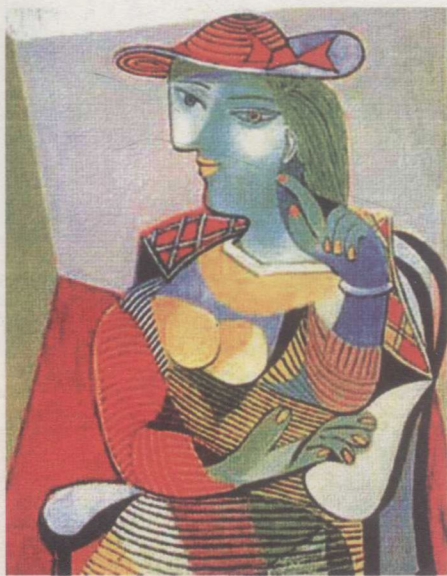

图1-4 毕加索《玛丽·泰瑞莎》

立体主义绘画的另一代表画家、创始人之一、现代绘画大师乔治·勃拉克 (Georges Brapue) 曾这样表达其艺术追求，“我必须创造出一种新的美——这种美在

我看来就是体积、线条、块、面和重量——并且通过这种美来表达我的主观感受”。勃拉克在其绘画作品中加入大量的拼贴，材料十分丰富，彩纸片、旧报纸、木纹纸和车票等皆可入画，勃拉克的绘画技法和表现技巧在西方艺术史上独树一帜，开创了综合表现手法的先河。

(2) 印象派

印象派兴起于19世纪60年代，七八十年代发展至鼎盛期，印象派绘画反对因循守旧的古典主义和虚构臆造的浪漫主义，19世纪最后30年，印象派成为法国艺术的主流，乃至影响整个西方画坛，在西方绘画史上具有划时代的意义。印象主义绘画将“光”和“色彩”作为绘画追求的主要目的，并进行深入探讨，同时运用科学的原理进行分析表现，他们倡导走出画室，描绘自然景物，以迅速的手法把握瞬间的印象，使画面呈现新鲜灵动之感。印象主义绘画脱离了以往艺术形式对于历史和宗教题材的依赖，将绘画主题关注的焦点转移到了纯粹的视觉感受上。其艺术主张给后来的现代美术带来极大的影响，印象派因莫奈的《日出·印象》而得名，印象派大师克劳德·莫奈于1866至1867年间创作的《花园中的女人》也为传世名作。

新印象派，又名点彩派的代表画家修拉，提出鲜明的艺术主张，“走出画室，到大自然中寻找色彩”。代表作品有《大碗岛的星期日》。对于新印象派，当时的社会评论褒贬不一，有的撰文称它为“新风格”的展现，有的则骂它是“带有稚气和学究气的离奇结合”。

图1-5 勃拉克作品

图1-7 勃拉克作品

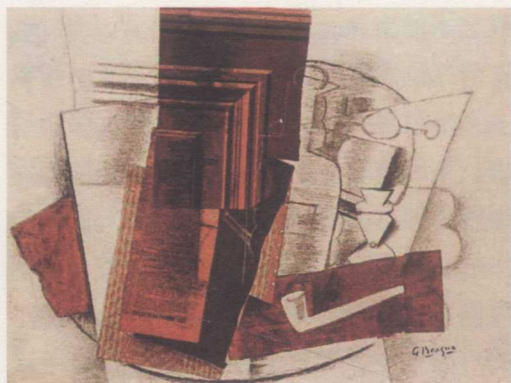

图1-6 勃拉克作品

图1-8 勃拉克作品

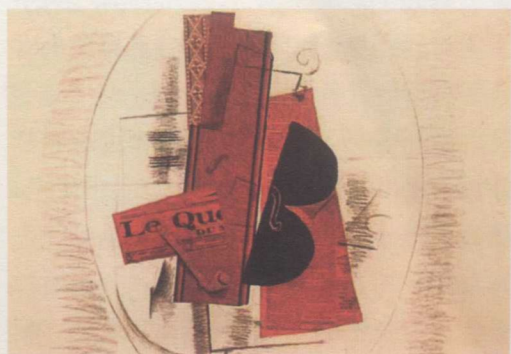

图1-9 勃拉克作品

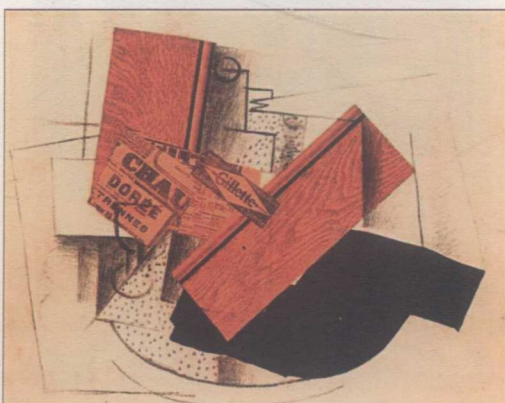

图1-10 勃拉克作品

图1-11 莫奈《花园中的女人》

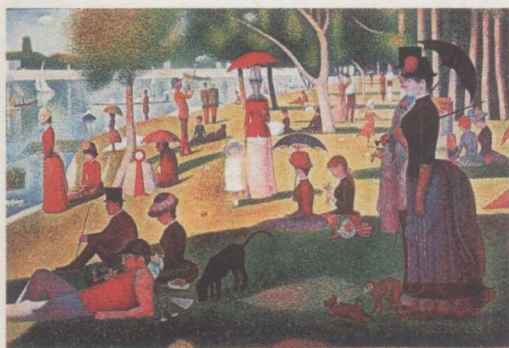

图1-12 修拉《大碗岛的星期日》

文森特·威廉·梵高(1853—1890),为荷兰后印象派画家,表现主义先驱,梵高深深影响了20世纪的艺术,尤其对野兽派与德国表现主义有重要意义。梵高认为作画不必谋求准确,重要在于如何更有力地表现和表达自我。颜色也不是要达到局部的绝对真实,而是要启示某种激情。

对梵高而言,一切事物都具有表情、迫切性和吸引力,世间的一切形式、一切面容都具有一种惊人的诗意,梵高强烈地感受到大自然生命中蕴含一种神秘能量的升华,对他来说,对这一切的描绘意味着是一个狂热、甜蜜而热情的表达。

图1-13 梵高《自画像》

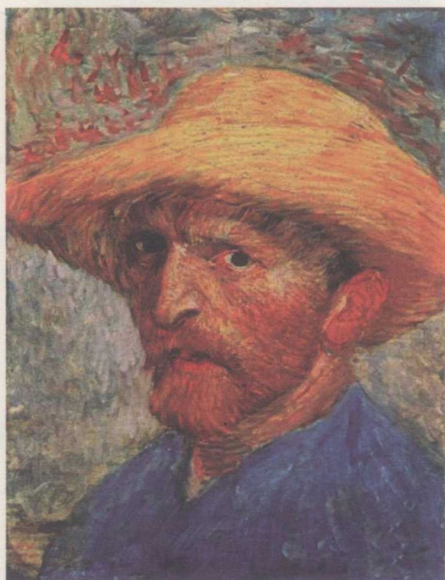

图1-14 梵高《自画像》

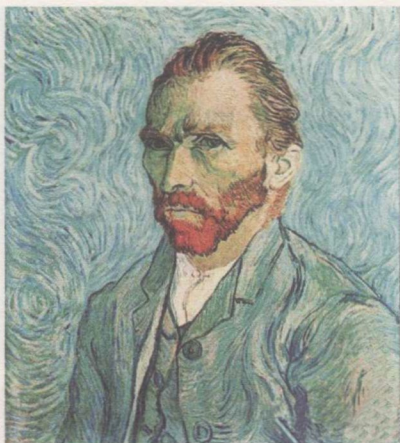

图1-15 梵高《自画像》

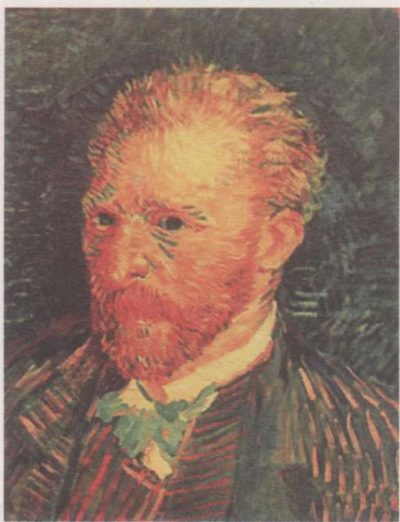

图1-16 梵高《自画像》

图1-17 梵高《自画像》

法国后印象主义画家高更，其作品《布道后的幻觉》，又称《雅各与天使搏斗》描绘了布列塔尼半岛上的一群农妇在教区倾听牧师讲解教义时，眼前所产生的幻象。画面采用对角线构图，灵动活泼。大面积平涂的红色与黑色及农妇白色的帽子形成鲜明的反差和对比，作品具有极强的视觉冲击力。

高更的又一作品《大溪地妇女和鲜艳的芒果》以当地土著民族为对象创作而成，作品带有原始的异国情调，强烈的色块组合形成很强的装饰性效果，另外西方传统绘画所注重的画面空间感亦被画面的平面性所取代。作品包含着画家强烈的主观情感。这对后来野兽派和表现派绘画有重要的影响。

这种浓墨重彩极具装饰风格的艺术样式在拜占庭玻璃镶嵌中也可见到。约克大教堂拥有中世纪最大的彩色玻璃画。

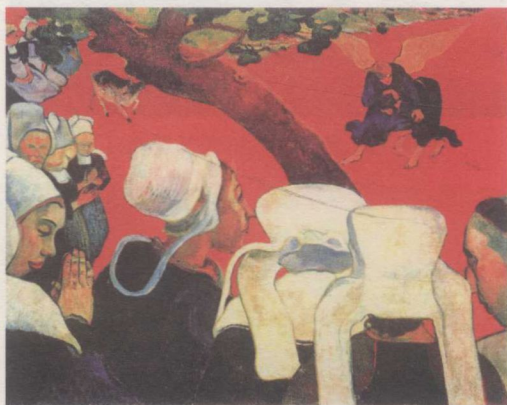

图1-18 高更《布道后的幻觉》

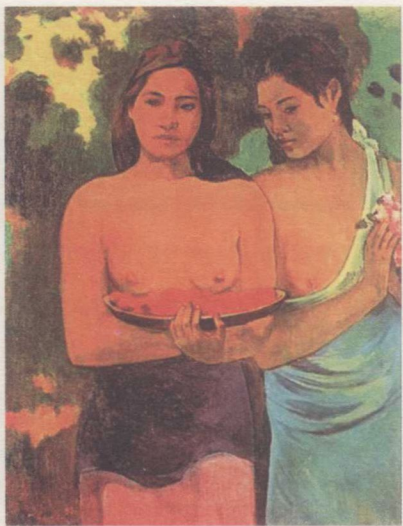

图1-19 高更《大溪地妇女和鲜艳的芒果》

图1-20 莫奈《日出·印象》

图1-21 教堂穹顶

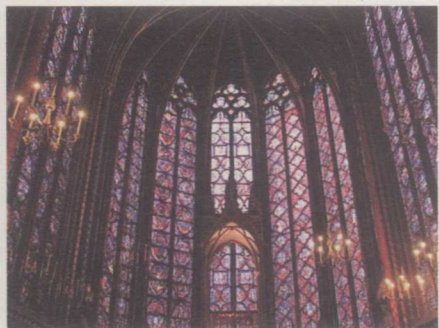

图1-22 教堂玻璃镶嵌

(3) 抽象主义

抽象主义是一种抽象的形式美，它放弃了作品的具体内容情节，突出运用点、线、面、色块和构图等纯粹的绘画语言来表现画家的内心感觉、情绪和节奏等抽象内容。抽象主义分为热抽象和冷抽象，其中热抽象以康定斯基为代表人物，冷抽象的代表人物是荷兰画家蒙德里安。

图1-23 康定斯基作品

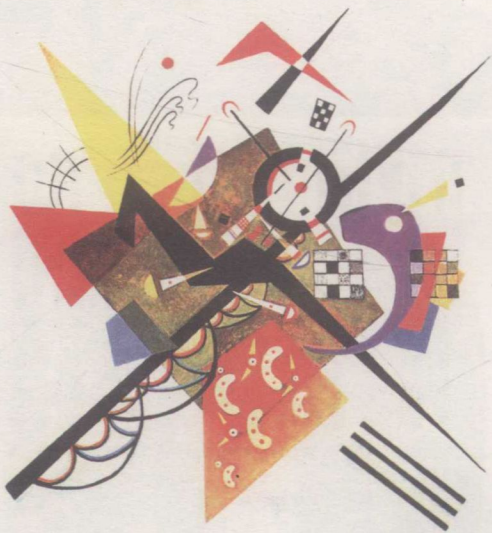

图1-24 康定斯基作品

图1-25 康定斯基作品

图1-28 蒙德里安作品

图1-26 康定斯基作品

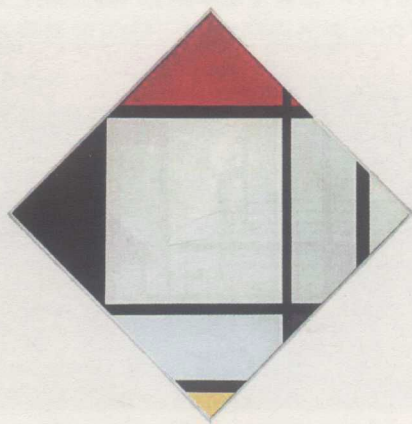

图1-29 蒙德里安作品

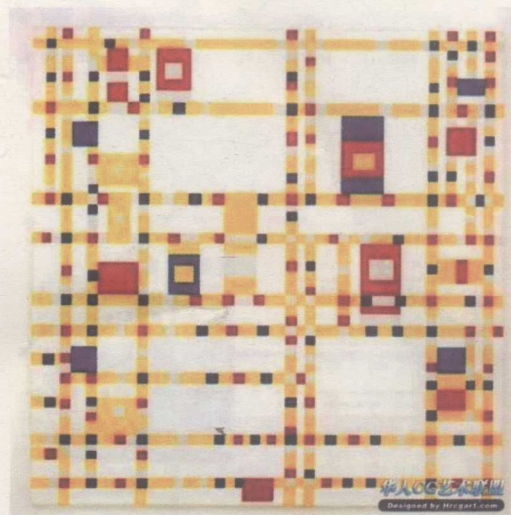

图1-27 蒙德里安作品

(4) 野兽主义

野兽主义在某种意义上可谓是对学院派的背叛，野兽派自 1898 至 1908 年在法国盛行一时，它充分吸收了东方和非洲雕刻艺术的表现手法，在绘画中注意创造一种有别于西方古典主义绘画的疏、简的意境，强调把画家内心的真挚情感极端放任地在画布上作个性化流露，作品有明显写意倾向。野兽派惯用红、青、绿和黄等醒目强烈的色彩，喜大笔触，并以单纯化的线条绘制出夸张的形态。

有人把野兽派看作是广义的表现主义运动的一部分。也有人认为野兽派不是一场艺术运动，只是马蒂斯等艺术家艺术生涯中的一个短暂阶段，一个特别注意线和色彩表现力、不受任何程序束缚的阶段。马蒂斯曾在回忆时谈及，野兽派时期的创作是绘画工具的一种试验。

野兽主义继续着后印象主义文森特·梵高、高更和塞尚等人的艺术探索，并追求更加主观和强烈的艺术表现，其绘画主张和作品对西方绘画的发展产生了重要的影响。

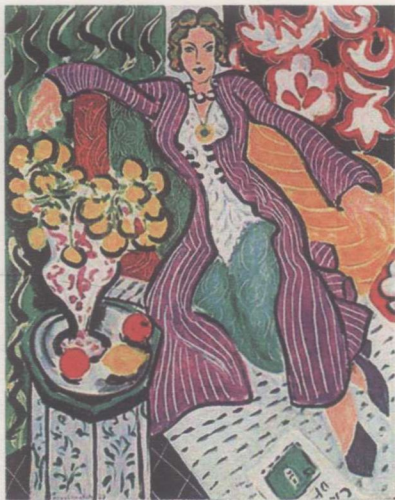

图1-30 马蒂斯作品

图1-31 马蒂斯作品

图1-32 马蒂斯作品

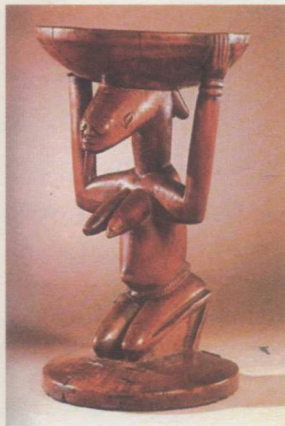

图1-33 非洲雕刻

图1-34 非洲雕刻

图1-35 非洲雕刻

图1-36 非洲雕刻

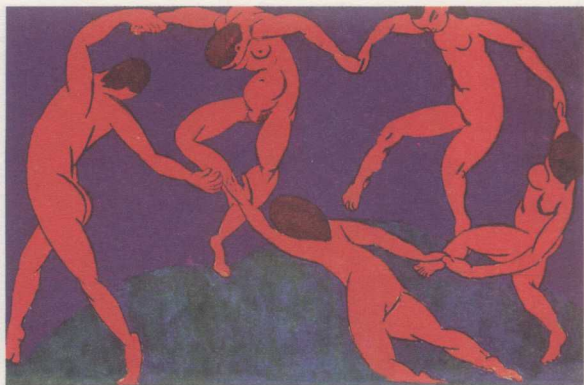

图1-37 马蒂斯《舞蹈》

图1-38 马蒂斯作品

图1-39 马蒂斯作品

图1-40 马蒂斯作品

1.1.2 后现代主义

后现代主义（Postmodernism）这一概念出现于20世纪二三十年代，并于70年代之后成为神学家和社会学家的一个常用词汇，后现代主义很难从理论上给它下一个精准的定论，因为后现代主义的主要理论家，均反对以各种约定俗成的形式来界定或规范其主张。后现代主义不考虑艺术的本质，可谓反本质主义，后现代主义断言艺术已死，并抹杀艺术与非艺术的界限。以单纯的历史发展角度而言，最早出现后现代主义主张的是哲学和建筑学领域。后

现代主义的无中心意识和多元价值取向，带来的一个直接后果就是其评判价值的标准不清晰甚至十分模糊，从而使人们的思想得到彻底解放，不拘泥于社会理想、人生意义、国家前途和传统道德等内容，也使人们对于自我有更深刻的认知。

后现代主义大致说来具有以下三个特点：一是其反艺术的特质。后现代主义直击现代艺术“高高在上，引以为荣，幻想能不断发掘的艺术语言及风格”。二是其杂食性的艺术风格。后现代主义把人们的生活经验与创作过程相互联结，并运用拿