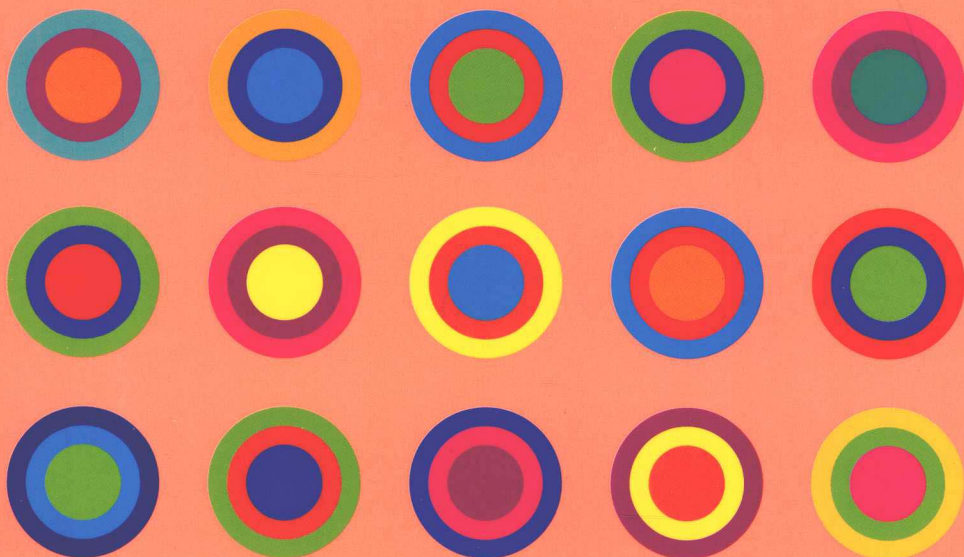

21 世纪艺术设计类精品规划教材

设计 色彩

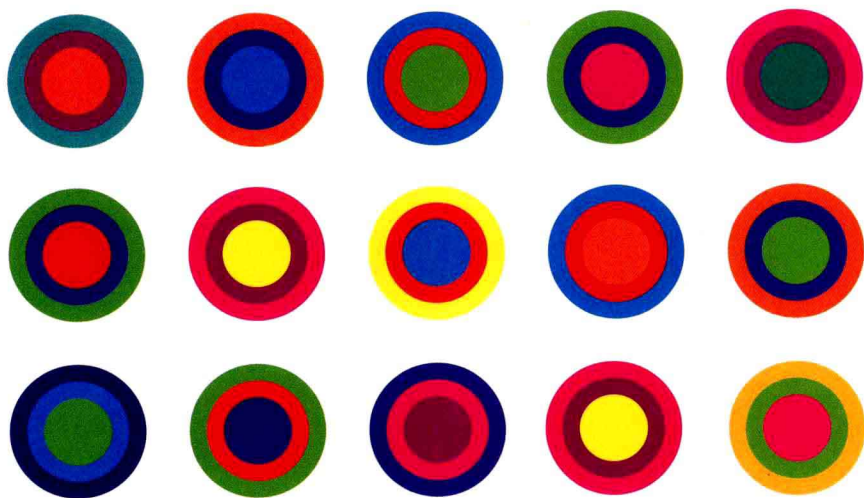
全新阐释色彩与设计之间的关系，启发读者培养创作思维和表现能力
海量作品图片可提供有益的参照，旨在训练并提升色彩分析与审美水准
实例鉴赏涵盖各类设计风格，课后练习巩固各章所学并拓展设计思路

李若岩
编著

科学出版社

设计 色彩

李若岩 / 编著

科学出版社

内 容 简 介

设计色彩是设计类院校最重要的基础课之一,主要讲解色彩在设计中的应用方法、原则以及设计色彩的训练方法和表现形式。《设计色彩》一书共分8章,分别讲解了设计色彩的基本概念、色彩的基础理论、色彩的企划方案、文化底蕴、训练方法、采集方法、色彩的借鉴与重构、色彩的应用

本书将绘画写生、色彩的采集和重构以及设计色彩紧密地联系在一起,强化了色彩与设计之间的关系,注重培养学生的创造思维和表现能力。本书可作为专业平面设计师、艺术院校师生以及色彩设计爱好者的学习教材,为设计领域的广大读者提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩 / 李若岩编著. — 北京: 科学出版社,
2011. 11

ISBN 978-7-03-032582-2

I. ①设… II. ①李… 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(2011)第214465号

责任编辑: 徐兆源 薛育丛 / 责任校对: 杨慧芳

责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 彭 彭

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京天颖印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

2012年1月第1次印刷

2012年1月第一次印刷

字数: 212 000

开本: 16开

印张: 9

定价: 39.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

自然界中的色彩瞬息万变，在我们所处的环境中，各种各样的色彩会通过视觉传递到人脑中，产生丰富异常的联想。色彩作为全世界通用的语言，它直接影响着人们的情绪和美感知觉，同时也给人带来不同的视觉感受。

所谓设计色彩，其实也是色彩的搭配，作为一门专门的学科，设计色彩是建立在一般色彩写生基础上的一种色彩探索，读者通过对客观事物的观察，运用艺术审美的创造力系统地学习色彩之间的关系，为今后的艺术设计打下基础。

本书运用通俗易懂的文字，详细讲解有关色彩的理论知识，并通过大量的图片展示。为读者提供有益的参照与借鉴，让读者在认识色彩的同时，培养出对色彩的分析与审美能力。

本书主要分为以下8部分。

第1章介绍了色彩的基本概念，包括自然与生活中的色彩描述、设计色彩的原理、色彩的具象和抽象表现、色彩的类别、设计色彩的专业工具和材料等，通过对色彩基本概念的学习，读者可了解色彩的普遍性和实用性。

第2章对色彩的原理、色彩的三要素、色彩的种类、色彩的关系和色调等相关内容进行了讲解，帮助读者认识色彩在物理、生理等方面的特性，为之后更加深入的学习奠定坚实的基础。

第3章和第4章对色彩的企划方案和色彩的文化进行了简要概述，让读者在学习色彩的过程中，了解各民族的不同色彩文化，扩展读者的知识面和眼界。

第5、6、7章是本书的学习重点，是从前4章色彩的基本知识中衍生而来的，从色彩的训练内容入手，让读者知晓设计色彩的训练方法和表现形式，结合色彩的采集方法和借鉴、重构方法，培养设计创意思维的能力。

第8章为设计色彩的应用范畴，列举了色彩各个领域中的设计方案，包括色彩在平面广告设计、书籍装帧设计、企业VI设计、产品包装设计等领域的色彩运用方案，通过展示和分析大量经典案例，揭示设计中的要点所在，更大程度地使本书升值，为读者传递更加便捷、实用的色彩知识。

本书将绘画写生、色彩的采集和重构，以及设计色彩紧密地联系在一起，强化了色彩与设计之间的关系，培养学生创作思维和表现能力。本书可以用作专业平面设计师、艺术院校师生以及色彩设计爱好者的学习教材，为设计领域的广大读者提供实用的参考，希望本书的读者能以积极探索的精神来学习和应用色彩配置，让所学知识在实际设计工作中发挥作用。

Chapter 01 了解设计色彩的基本概念

1.1 色彩概述	2
1.1.1 自然界中的色彩	2
1.1.2 生活中的色彩	3
1.2 设计色彩的基本概念	4
1.2.1 设计色彩的基本原理	4
1.2.2 设计色彩的意义	4
1.2.3 设计色彩的表现	4
1.3 色彩的表现	5
1.3.1 色彩的具象表现	5
1.3.2 色彩的抽象表现	6
1.4 色彩的类别	7
1.4.1 绘画色彩	7
1.4.2 色彩映像	8
1.4.3 色彩构成	9
1.5 设计色彩的工具与材料	10
1.5.1 水粉	10
1.5.2 水彩	11
1.5.3 油画	12
1.5.4 丙烯	13
1.5.5 彩色铅笔	14
1.5.6 马克笔	15
实例鉴赏	16
课后练习	18

Chapter 02 色彩的基础理论

2.1 色彩的基本原理	20
2.1.1 色彩光学原理	20
2.1.2 光源色	22
2.1.3 物体色	22
2.1.4 色彩的三要素	23
2.1.5 色彩的体系	25
2.2 色彩的种类	27
2.2.1 有彩色	27
2.2.2 无彩色	27
2.3 色彩的原理	28
2.3.1 有关三原色	28
2.3.2 混色原理	29
2.4 色调	30
2.4.1 色调表现形式	30
2.4.2 色调的意象形式	31
实例鉴赏	33
课后练习	35

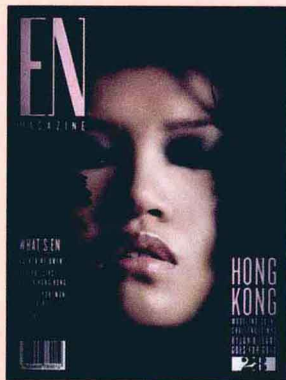
Chapter 03 设计色彩的企划方案

3.1 设计色彩的企划原理	38
3.1.1 直觉原理	38
3.1.2 意识原理	39
3.1.3 流行原理	40
3.2 设计色彩的创意体现	41
3.3 设计色彩的企划内容	42
3.3.1 确定品牌策略	42
3.3.2 准确的视觉传达	43
3.3.3 明确主题	44
3.3.4 个性的体现	45
实例鉴赏	46
课后练习	48

4.2 色彩的民族区域文化	53
4.2.1 乡村色彩文化	53
4.2.2 城市色彩文化	54
4.2.3 部落色彩文化	55
4.3 色彩的时间地域文化	56
4.3.1 欧洲色彩文化	56
4.3.2 中、日色彩文化	57
4.3.3 传统色彩文化	59
4.3.4 近代色彩文化	60
4.3.5 流行色彩文化	61
实例鉴赏	62
课后练习	64

Chapter 04 色彩的文化底蕴

4.1 色彩的阶层文化	50
4.1.1 农业阶层色彩文化	50
4.1.2 工业阶层色彩文化	51
4.1.3 消费阶层色彩文化	52

Chapter 05 设计色彩的训练内容

5.1 设计色彩的训练方法 66

- 5.1.1 写生 66
- 5.1.2 临摹 69
- 5.1.3 挪用 70
- 5.1.4 想象 71

5.2 设计色彩的表现形式 72

- 5.2.1 省略 72
- 5.2.2 提炼 73
- 5.2.3 夸张 74
- 5.2.4 写实 75
- 5.2.5 平面化 76

实例鉴赏 77

课后练习 79

Chapter 06 色彩的采集方法

6.1 对自然色彩的采集 82

- 6.1.1 花卉 82
- 6.1.2 树叶 83
- 6.1.3 树皮 84

6.2 对景观色彩的采集 85

- 6.2.1 自然景观 85
- 6.2.2 乡村景观 86
- 6.2.3 城市景观 86
- 6.2.4 园林景观 87

6.3 对传统色彩的采集 88

- 6.3.1 彩陶 88
- 6.3.2 青铜器 89
- 6.3.3 漆器 89
- 6.3.4 陶俑 90
- 6.3.5 石窟 91
- 6.3.6 唐三彩 92

6.4 对民间作品色彩的采集 93

- 6.4.1 剪纸 93
- 6.4.2 刺绣 94
- 6.4.3 年画 94
- 6.4.4 皮影 95
- 6.4.5 脸谱 96

实例鉴赏 97

课后练习 99

Chapter 07 色彩的借鉴与重构

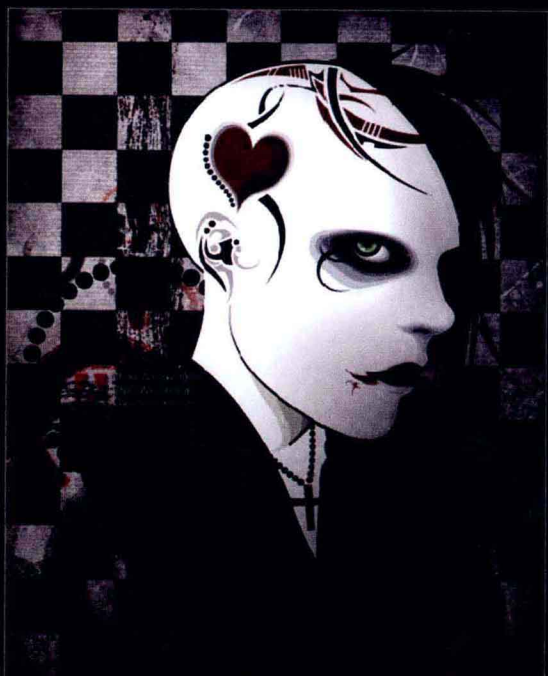
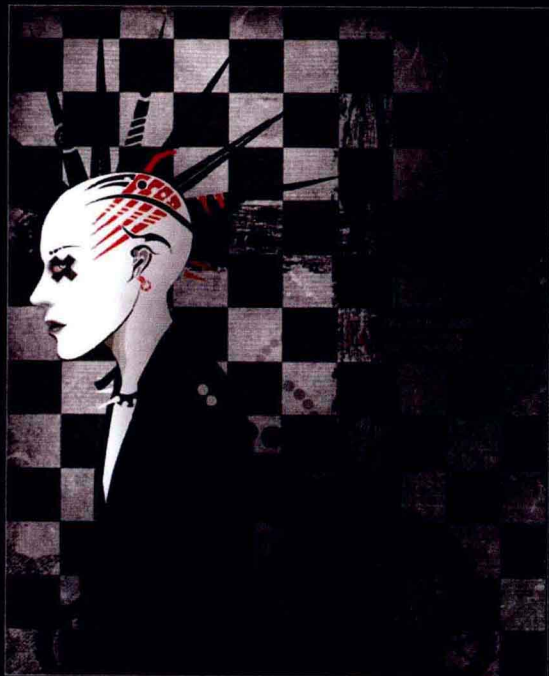
7.1 色彩的借鉴	102
7.1.1 色彩借鉴的概念	102
7.1.2 色彩借鉴的方法	106
7.2 色彩的重构	107
7.2.1 色彩重构的意义	107
7.2.2 色彩重构的基本手法	107
7.2.3 色彩的重构法则	111
实例鉴赏	114
课后练习	116

Chapter 08 设计色彩的应用

8.1 平面广告色彩设计	118
8.1.1 平面广告的色彩概论	118
8.1.2 平面广告色彩表现特征	119
8.2 书籍装帧色彩设计	120

8.2.1 书籍装帧中的色彩表达	120
8.2.2 书籍装帧的配色应用	121

8.3 企业VI色彩设计	122
8.3.1 企业VI设计的色彩特征	122
8.3.2 企业VI设计中的配色	124
8.4 产品包装色彩设计	125
8.4.1 产品包装的色彩特征	125
8.4.2 产品包装的色彩范畴	127
8.5 插画色彩设计	128
8.5.1 色彩在插画设计中的作用	128
8.5.2 插画设计中的配色应用	129
8.6 网页色彩设计	130
8.6.1 网页色彩的类别	130
8.6.2 网页设计中的配色	132
实例鉴赏	133
课后练习	135

-
- 色彩概述
 - 色彩的基本概念
 - 色彩的表现与类别
 - 色彩设计工具

Chapter

01

了解设计色彩 的基本概念

1.1 色彩概述

千姿百态、错综复杂的世界为我们营造了一个充满情感与色彩的理想环境。在我们生活的周遭，万事万物的景象赋予了我们视觉与情感上的触动。无论是自然中还是生活中随处可见的事物，都能以崭新、奇妙的方式撞进我们的眼球，使我们无时无刻不在感受色彩所带来的玄妙、神奇的魅力。

1.1.1 自然界中的色彩

一花一世界，大自然具有能使万物生机勃勃的神奇力量，自然是充满光与色彩的世界，自然界中的事物都是色彩的组合。如果留意我们周围的空间，我们会发现蔚蓝的天空、层叠的青山、辽阔的大海、撩人的红霞、滔滔的江流……甚至不同的动物、植物交织成的一幅幅多彩多姿的画面，都充满了盎然的生机。这些迷人的色彩使人类的精神和体悟在大自然的孕育中激荡，滋生出美妙绝伦的心灵感触。图1~图3所展示的是自然界中不同植物、动物以及海洋生物所特有的缤纷色彩。

自然界中所有的事物都是色彩美的载体，它所产生的视觉美感不仅能改变我们对美的看法，也能在无形中影响我们的审美情趣。细细品味自然中的色彩，在感受色彩的同时，也能享受色彩带给我们的启迪。

随着四季的更替，大自然绝美的景象轮番展映。一年四季，春、夏、秋、冬都有各自的特点和代表色彩。春风送暖，新芽吐露，万物重现生机，久违的绿色渐渐焕发出它原本清新、明朗的面貌；炎热的夏天，枝叶繁茂、繁花盛开，葱郁的草木交织出盛夏最美的风景；成熟的秋季，凉风习习，绚烂的黄叶依不忍坠落，金黄的世界展现出一派丰收的喜悦；凛冽的冬天，漫天飞舞的鹅毛大雪为世间万物披上圣洁的冬衣。图4~图7为四季的自然景色。

图1

图2

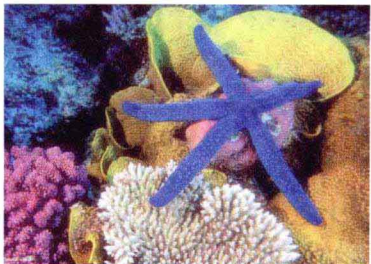

图3

图4

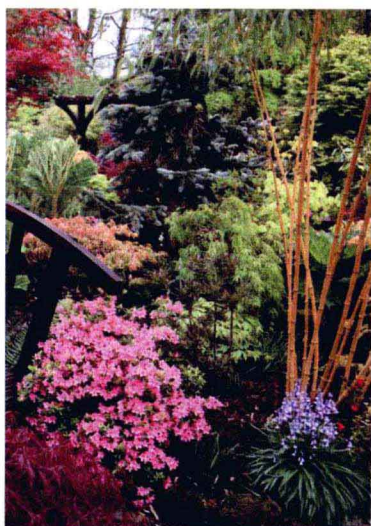

图5

图6

图1 辛勤采蜜的蜜蜂与花朵构成了自然界中细微且细腻的色彩表现。

图2 开屏的孔雀，羽毛绚丽具有光泽，色彩丰富，令人心旷神怡。

图3 海底世界，景象千奇百怪，色彩丰富异常，给人以变化无穷的印象。

图4 春天万物复苏，呈现新鲜的绿色调。

图5 夏天的景象，色彩斑斓，给人繁荣的印象。

图6 秋天，树叶渐黄，满世界都是金黄的色调。

1.1.2 生活中的色彩

色彩，赋予世界纷繁妖娆的姿态，人类的生活与色彩息息相关，它充斥着我们的生活，与我们形影不离，而我们的生活也正是因为有了色彩，才变得更加绚烂多姿。

每个人的生活都是多姿多彩、五颜六色的，赏心悦目的色彩总能轻易扣动人们的心弦。红的、黄的、绿的……这些美妙的色彩汇成了我们生活中的点点滴滴，如同灵动的音符，悠扬而婉转。

在现实生活中，每个人在自己生活的空间中都是与色彩相互依存的。就拿生活中的衣食住行来说，不同色彩的服饰、食品、居住环境等，都能带给人不同的心理感受。比如，食物美好的色泽可引人垂涎欲滴，成熟水果的色泽，如图8、图9所示的草莓红色、柠檬的黄色等，这些鲜艳的色彩能给人留下鲜活的印象，引人食指大动。

或许每个人都有过这样的体验，居住空间中和谐的环境色彩更利于人们居住。这主要表现在家居装饰中，例如以色调恬淡的高明度色彩配置的房间给人清新、舒适的感觉；以低纯度黑白灰配置的房间则给人稳重、内敛的印象，如图10、图11所示。在家居环境中适量融入色彩鲜明、活泼的暖色调，可为生活环境增添一份温馨、欢快的气氛，如图12~图14所示。

图7

图8

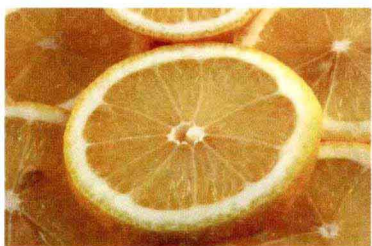

图9

图10

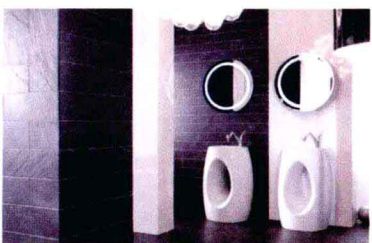

图11

图12

图13

图14

图7 冬天是冰雪覆盖的世界，给人以圣洁的印象。

图8 草莓色泽饱满的红色，给人一种甜腻、味美的感受。

图9 柠檬黄色的果实，传递出富含维生素、营养的信息。

图10 在室内装饰中以淡蓝色与白色为主色调，整个环境给人清爽、自然的感觉。

图11 将经典的黑白灰作为室内环境的装修色调，可营造出稳重、时尚的氛围。

图12 色彩丰富的餐饮器皿，可在很大程度上辅助食物的表现。

图13 玫瑰花的装饰物与墙面相互辉映，与绿色的植物演奏出和谐、温馨的音符。

图14 在洁白的沙发上添加鲜明的绿色和黄色靠垫，使原本安静的氛围变得活跃。

1.2 设计色彩的基本概念

设计色彩顾名思义,是指依附于设计的色彩造型方式,同时也指将自然界中的色彩与生活中的色彩进行广泛而普及的用色技巧。

不同于传统的绘画色彩,设计色彩在研究色彩的过程中,更注重研究物体固有色的对比,包括色彩间的协调、组合和色调的变化等问题。而在色彩的运用上,与写生色彩存在着很大的区别,较之写真色彩,设计色彩更注重色彩的单纯性和色域对比,具有更强的主观性。

1.2.1 设计色彩的基本原理

在色彩的设计过程中,首先,要真实、具体地反映物象的色彩面貌,彻底了解色彩的实际含义,也就是所谓的色彩真实性;其次,设计色彩在画面效果上需具有适应时代特点的文化内涵,利用色彩搭配的各种原理,使画面美观、大方,符合大众的审美情趣,即色彩设计的审美性;最后,设计色彩同时也应具有突出的专业特点和功能的实用性。除获取自然界与生活中的色彩精髓来丰富画面以外,还应有组织、有取舍地对色彩进行重组和扩展。掌握设计色彩的这三个基本原理,有助于我们对设计色彩的相关知识有更加深入的了解和认知。

1.2.2 设计色彩的意义

对于从事色彩工作的设计者和艺术家来说,了解设计色彩的意义显得尤其重要。

我们深知,生活中大多数领域正是由于有了设计色彩的参与和广泛传播,才大大加快了商品的流通速度,比如饮食、服饰、娱乐、建筑等行业。也是因为色彩的参与,使我们的生活变得更加有趣,同时

也刺激了社会经济的发展。与此同时,由于设计色彩具有严格的符号辨识特征,借助这一特点,将设计色彩运用到交通、银行、军事、医疗等领域,可起到严格规范人类行为的作用,使社会变得更有秩序、更有安全感。如图15所示为交通系统中的色彩运用。图16所示为银行标识中的色彩运用。这些色彩在引起人们注意的同时,其强烈的色彩冲击效果既便于识别又能规范人们的行为。

1.2.3 设计色彩的表现

设计色彩的表现重在对色彩规律的把握,从感性的绘画色彩角度来讲,结合色彩知识与绘画技巧,准确地对事物进行描绘,同时把握色彩间的对比与协调关系、把握色彩的递进与冷暖关系,以达到色彩与设计相适应的画面表现效果。如图17所示为色彩的综合表现,利用冷暖色调面积的对比以及几何图形的运用,得到视觉冲击力极强的画面效果。

图15

图16

图17

图15 交通安全指示系统,利用高明度的橙色与黑色运用,表现极强的色彩对比效果,起到警示作用。

图16 各银行标识选用色彩较为单一的配色,其简洁的配色更加便于人们记忆。

图17 画面以大面积的红色与黄色等暖色调为主体,小面积的冷色调蓝色起到补充作用。

1.3 色彩的表现

在绘画领域,色彩具备两种表现形式,即具象表现与抽象表现。色彩本身是客观存在的,它从最初仅服务于写实造型中一步一步地解脱出来,经历了从印象到意象再到抽象的演变和发展,以全新的面貌赋予了绘画艺术作品更加独特与张扬的个性。

当然色彩的表现手法也是艺术作品优劣的主要体现,表现手法决定了艺术作品的总体风格。根据表现手法不同,作品所呈现的风格也会存在很大差异。其中最为典型的的就是“具象”与“抽象”手法,这两种表现形式在各自的领域中都独占鳌头。下面分别对这两种表现形式进行详细的分析和说明。

图18

图21

图19

图22

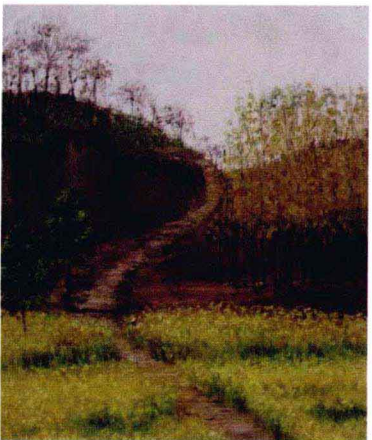

图20

图18 以写实的手法将草原上休息的牧民和马进行绘制,情景逼真,给人闲遐的舒适氛围。

图19 鲜艳的粉红色调和蓝色与背景灰暗色调形成对比,画面很富有层次感。

图20 蜿蜒曲进的小路,根根分明的嫩绿小草,为画面注入了鲜活的生命力。

图21 整个画面以低纯度的邻近色调为主色调,画面简洁、朴实。

图22 高超的绘画技巧将人物进行细致刻画,画面生动且色彩饱和。

1.3.1 色彩的具象表现

从广义上讲,具象一般是指写实性较强的绘画形式。在世界艺术史上,色彩的具象形式是其发展的首要成就,也是人类最主要的一种色彩艺术表现类型。无论是东方还是西方,在过去的几百年里,都流传有许多画家如何真实地表现客观事实的故事,画家一直探求用色彩来摹写,还原生活最为真实的面貌。由此可见,具象表现极为活跃,在绘画领域有着广阔的发展空间。

具象的绘画形式保留了客观世界中各个具体物象的直观状态,画面形式与人们所见的景象近乎一致,是人们根据自己的视觉印象对具象的景物或事物进行的描绘。这样具象的表现形式在现实生活中比一般的绘画形式更具直观、真实的特性,相比而言,也更容易被世人所接受。色彩的具象表现艺术具有悠久的历史,且应用范围非常广。在抽象艺术尚未兴起的年代,具象艺术作为绘画最主要的特征之一,为世人所熟知。图18~图22为具象的绘画作品。

1.3.2 色彩的抽象表现

抽象是与具象相对应的一个概念。抽象是指具有独特性质和意义的形式符号, 构成作品主要以色彩、结构线、形、点及笔触等所组成, 其画面风格乖张、极富个性, 具有无法比拟的精神价值及审美价值。同时, 由于抽象作品是从具象事物中抽离出来的精神载体, 在很大程度上将事物的本质、类型及真实的外在形象化作一切可视化的形象符号, 改变了现实客观物象的直观形象, 甚至完全改变了它们的本来面目, 因此在欣赏抽象绘画作品时, 不能用看具象作品的眼光和思维去审视抽象作品中图像的真实性, 应用一种全新的辩证方式、审美的眼光去解读具有抽象意味的艺术作品。

图23

图24

图23 抽象的人物表现, 将人物形态进行变形, 大面积蓝色与小面积黄色与红色形成画面中鲜明的对比。

图24 结合几何图形的处理方式, 使人物以抽象形式体现, 由于画面纯度较为一致, 因此能体现舒适感。

图25 借助直线表现实物形态, 结合干练的色彩赋予画面直率的个性。

图25

图26

抽象表现的方式在当今艺术史上的地位也是极其重要的, 抽象的绘画方式也是与写实相对应的, 抽象的色彩是极为随意的, 更多的是画家创作情绪的自由发挥, 包含了艺术家的个性和情感迸发的精神理念。古往今来, 抽象作品被赋予了一种深远的意义, 细观抽象绘画大师的作品, 我们甚至看不到可视的形象, 只能通过对作品色彩的情感感知来对作品进行剖析、探索, 从精神层面上揣摩抽象作品中隐匿在形体背后的含义。图23~图29均为抽象绘画作品。

在某种层面上, 抽象主义追求的是表现人的内心, 是画家笔下色彩的凝聚力和表现力的体现。因此无论在精神表现方面, 还是色彩的表现方面, 抽象画都以其独特的形式给欣赏者留下了深刻的印象。

图27

图28

图29

图26 配合简洁的色彩和线条表现画面潜在的形式美感。

图27 将人物面部进行放大处理, 线条分明的刻画方式使画面具有装饰韵味。

图28 典型的抽象表现形式, 运用扭曲的作画风格和丰富的色彩表达生动的人物形象。

图29 画面几乎看不出具体的形态所在, 由色彩的灵活运用体现抽象的表现主义。

1.4 色彩的类别

色彩作为绘画创作中画家表达色彩情感和意境的载体,同时作为绘画过程中最基本的表现手段和最重要的绘画语言,在设计创作中扮演着不可或缺的角色。色彩按其类别可大致分为绘画色彩、色彩映像、色彩构成三个部分。

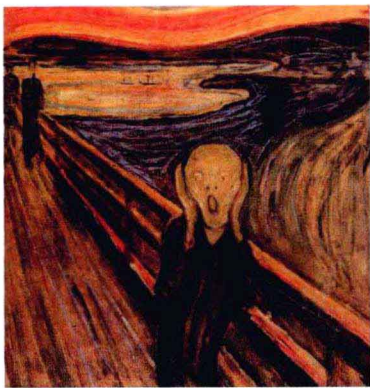

图30

图31

图32

图30 蒙克——《呐喊》，强烈的浓郁色彩表现出人物紧张、恐惧的真实内心生活。

图31 梵高——《向日葵》，画面由大面积黄色调组成，通过色彩的纯度变化体现出完美的层次感。

图32 梵高——《星空》，画面以蓝色为主色调，并且采用与蓝色互补的黄色作星光，清晰的笔触、流畅的线条使天空中的元素浑然天成，表现出极强的印象色彩。

1.4.1 绘画色彩

绘画是一门表现性和综合性很强的艺术门类,最早是用来记录人类活动的手段之一。起初对于画家而言,绘画是利用色彩的原理对客观事物进行时间、空间、理念和情感上的描绘手段,通过对景物、静物以及人物的外在特征进行仔细的研究和思考,最后利用生动、形象的色彩,绘画出色彩丰富、造型美观、富有视觉艺术的作品。

随着社会的发展和经验的不断积累,人类在精神层面有了更加独立和迫切的需求。在这一基础上,许多画家也逐渐开始追求更为复杂的色彩表达形式,用于表现更为极致的精神世界。这样,就促进了许多印象派作品的出现,同时也出现了许多优秀的印象派绘画大师。印象派的绘画风格使色彩在绘画艺术中得到了充分运用,这些绘画作品具有很高的艺术价值和观赏价值,其中较有代表性的有蒙克的《呐喊》,如图30所示;梵高的《向日葵》和《星空》,如图31、图32所示。这些优秀的绘画作品都值得我们仔细品味。

从这些绘画作品中可以看出,绘画色彩不仅要研究物体在光线照射下所呈现的丰富色调,也要充分表达绘画者情感和精神的感悟,同时这些绘画作品又赋予了画面鲜明的色调旋律,实现了美学价值。

1.4.2 色彩映像

正如每个人都拥有自己的个性一样,色彩也有其典型、独立的个性。当我们面对任何一种颜色时,潜意识都会对这种色彩进行理想的定位,并随之产生一种心理反应,而这种由色彩带给人的心理反应,其影响往往是非常复杂多变的。通常我们称这些独特的色彩现象为色彩映像反应或色彩的心理反应。

色彩带来的映像反应,不仅是图像构成的主要元素,同样也是影响人们心理感受的最直接表现。灵活掌握色彩的映像配色可以唤起人们心底的某种印象,因此色彩的映像在日常生活或设计中都显得格外重要。

不同的色彩会产生不同的冷暖感,以红、橙、黄等暖色系色彩构成的画面容易使人联想到炽热的太阳和燃烧的火焰,因此能给人温暖的感觉,如图33所示;而以蓝、紫、绿等冷色系色彩为主的画面常使人联想到大海、冬季,因此给人寒冷、清爽的感觉,如图34所示。

同时,色彩也具有明暗映像,高明度的鲜艳色彩具有明快感,低明度的浑浊色彩则给人阴暗感。例如,纯色与白色的天空容易使人产生明快感,如图35所示;而低明度的配色,如浊色、暗色与黑色的配色则趋向于表现忧郁、阴暗的感觉,如图36所示。当然,色彩的强弱映像也和色彩明暗映像如出一辙,通常情况下纯度高的鲜明色彩,即明快的色彩会给人以强烈的视觉感触,而纯度低的暗淡色彩则给人以颓废与弱势感。

根据生活中的经验,越是趋近白色的物体越能给人以轻巧感,越是趋近黑色的物体越能给人体积沉重感。由此可见,色彩的轻重映像主要取决于色彩的明度变化,越是接近白色的高明度色彩越显得分量轻,如图37所示;越是接近黑色的低明度色彩则越显得分量重,如图38所示。换言之,高明度色彩具有轻巧感,低明度色彩具有沉重感,高明度的羽毛给人轻巧感,低明度的黑色车轮给人沉重感。利用色彩的这些意象特征,可使设计变得更加完满和轻松。

图33

图34

图35

图36

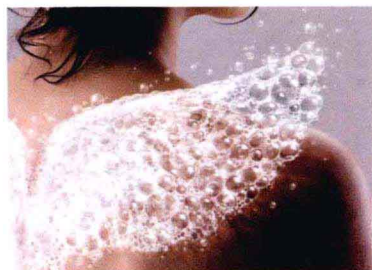

图37

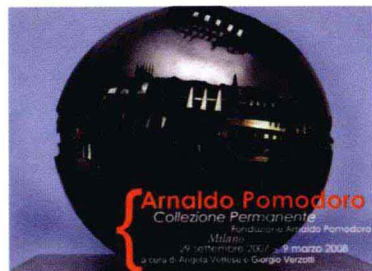

图38

图33 画面以大面积暖色调红色构成,表现出极强的欢快氛围。

图34 画面由蓝色、绿色等冷色调构成,传递出安静、清爽的感觉。

图35 高明度的蓝色天空与海域浑然一体,以岛屿和树木构成的牙刷与牙膏在画面中鲜明而突出,很好地表现了广告的主题。

图36 低纯度的褐色与深蓝色,使画面呈现出沉重的色彩情感。

图37 由细腻的泡沫形成的白色羽翼形状,给人以轻柔的印象。

图38 低纯度的金属球体给人以沉重的质感。

1.4.3 色彩构成

色彩构成这一概念最初于德国包豪斯设计学院色彩基础课程及其教学体系基础上延展而来，后来传入我国被各大艺术学院所借鉴和采用。

我们常说的色彩构成并非存在于自然之中，它是在绘画色彩与装饰色彩的基础上，对色彩的一种理性提炼，即色彩的相互作用。其中构成是指将两种或两种以上的图形元素，按照一定的原则，重新组合成新的图形元素；而将两种或两种以上的色彩，用科学分析的方法，按照不同的目的性，把复杂的色彩现象还原为基本要素，并将色彩按照一定的规律进行重新组合、搭配，再创造出新的色彩效果的过程，称为色彩构成。

色彩构成与平面构成及立体构成有着不可分割的关系，它是艺术设计的基础理论之一，其色彩不能脱离空间、位置、面积、形体、肌理等而独立存在，它并不重视色彩的具象经验，而是以几何图形的形式将色彩作为基本形态展现。要揭示色彩的本来面目，色彩构成的学习尤为重要。只有了解色彩的科学构成，才能发挥色彩自由体现的价值，总结出宝贵的色彩经验。图39~图43为色彩构成的作品。

图39

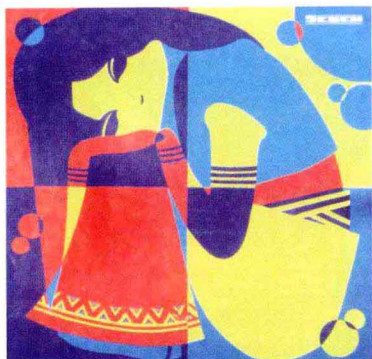

图40

图42

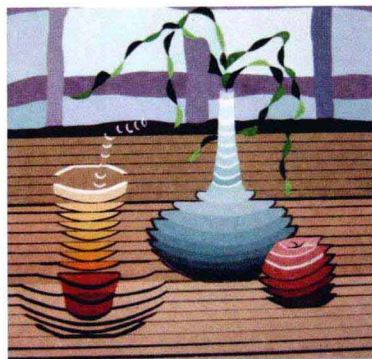

图41

图43

图39 色相鲜明、纯度一致的色彩构成的作品，丰富的色彩运用，展现人物脸谱的不同表情。

图40 利用蓝色、红色及黄色色块组合成女孩形象，画面简洁，色彩明快。

图41 利用色彩的明度梯度变化表现静物的色彩构成，画面层次分明，富有表现力。

图42 绚丽的图形造型，结合色彩的搭配，使几何图形更具表现力。

图43 利用大笔触、斑驳的碰撞色彩表现另类的人物造型。