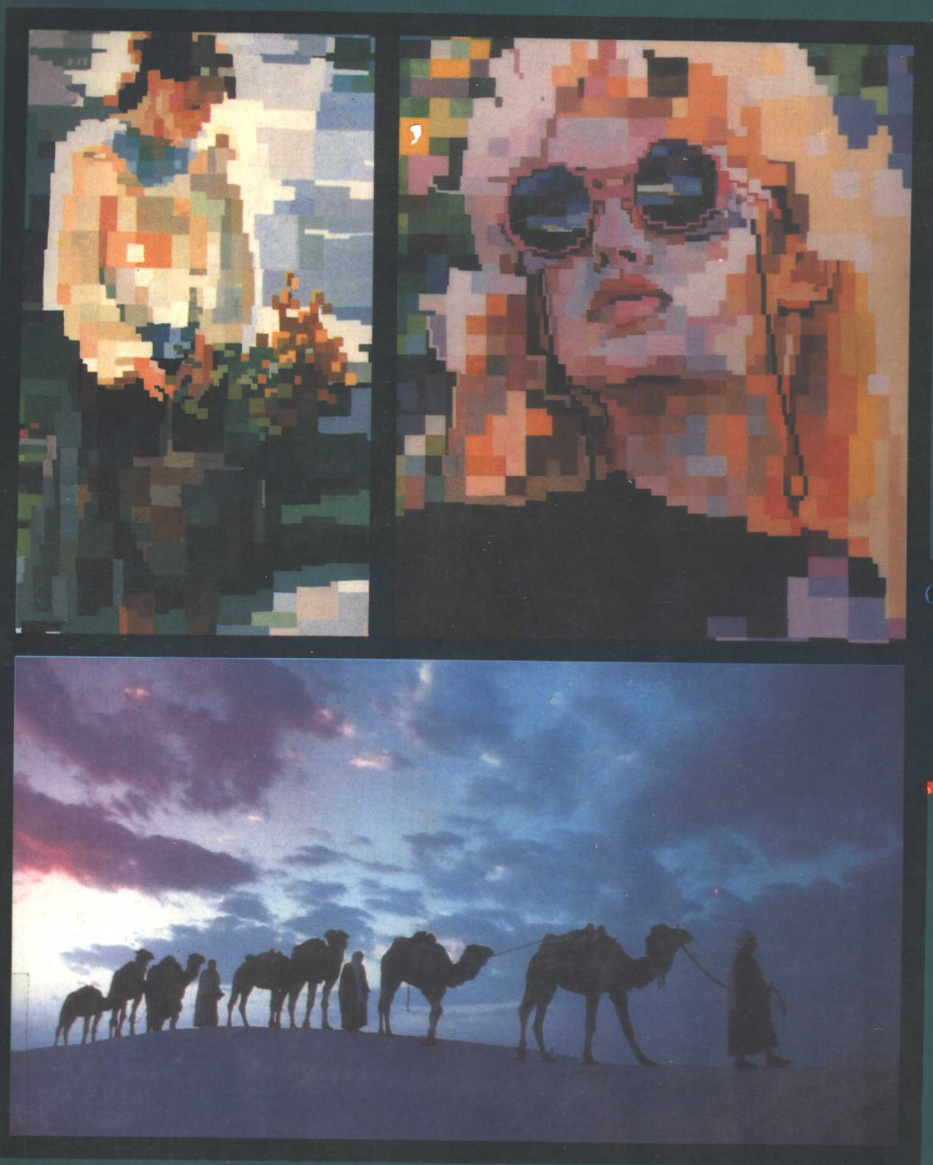

辽宁美术出版社

新色彩基础构成实技

周永红 编著

COLOUR

新色彩基础构成实技

周永红 编著

辽宁美术出版社

辽新登字 2 号

图书在版编目 (CIP) 数据

新色彩构成表现实技/周永红编. -沈阳: 辽宁美术出版社, 1995. 6

ISBN 7-5314-1231-4

I. 新… II. 周… III. 绘画-色彩学: 构图学-技法 (美术)

IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 08312 号

新色彩构成表现实技

XIN SE CA GOU CHENG BIAO XIAN SHI JI

周永红 著

辽宁美术出版社出版 沈阳新华印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街 29 号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 8

印数: 1—10,000

1995 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 胡 荣 张东明 李 嫒 封面设计: 张东明
责任校对: 侯俊华

ISBN7-5314-1231-4/J · 553

定价: 26.00 元

序

色彩构成伴随设计艺术的发展，独立于传统色彩理论，成为新的应用理论体系，不为绘画色彩的客观性所囿，着力色彩要素配置、情感性、象征性探索，以创造意识完成设计功能。它不仅推动了院校中专业设计基础课的变革，也对绘画艺术色彩观念的更新，色彩语言潜能的调动，思维活力的拓展，产生积极的影响。又如春风润雨，催动着设计家们自由创意的情思，在设计园地一展才华，耕耘出一片娇艳艳、明媚媚、芳草青青的新绿。

诚然，色彩学专家近年相继推出理论技法、色彩教程、设计指南等种种专著，确如雪中送炭为求知者充了果腹之饥，传道解惑，启迪了创造灵感，得益者多多，悟道者众众。

但在纯美术界至今仍言技者多，垂青于样式，重道者寡，小视精神内质的修炼与把握，舍本求末，实在遗害无穷。

设计，乃至色彩、平面、立体构成诸多领域，也不乏此类倾向，偏重资料移植，抄来抄去，变来变去，面孔雷同，大伤兴味，无新意，也无生气。轻视从自然中提炼，从感悟中生发，从精神内涵中去发掘，如此冰冷的经院式出世恶习，势必导至样式游戏，误导读者深陷浮躁的迷宫，而扼煞了设计个性。

周永红同志的专著，虽也论述色彩构成，但正如黑格尔所言：“同一句话，由不同的人说出，其含义大不一样。”作者有较丰富的实践体会，又出身于三代艺术世家门第，积前辈之家传经验，择取新的视点，通俗而朴实地阐释色彩构成原理、规律、方法、步骤，为初学者设计出清晰的入门途径。文中“色彩的意蕴”、“酸、甜、苦、辣”等章节，均深入到学说本体，剖析了设计精神的本质内涵，于开启设计思维和智慧，当有点破迷津之效。

当然，在色彩构成的宏观体系中，作者只是尽其学识做了丰富、完善它的颇为深入和独有见地的探索，或许有偏颇，乃至不成熟之处，当留给专家同道指点评说。

以上门外浅见，贸然为序，权当抛砖，顾以引玉。

鲁迅美术学院副院长

李福来

1994. 10. 24

目 录

概 述	1
第一章 敲开色彩的大门	3
• 走进五彩的色环	5
• 简介世界上常用的色相环	11
第二章 色彩的三个特性	15
• 色相 · 明度 · 纯度	17
第三章 混合出来的色彩	21
• 色光混合 · 颜料混合 · 空间混合	23
第四章 形形色色	33
• 色彩与形状的关系	34
第五章 色彩的对比	37
• 色相对比	39
• 明度对比	55
• 纯度对比	64
• 面积对比	70
第六章 色彩的调和	77
• 纯色混入黑、白、灰调和	79
• 互混调和	81
• 混入同一色调和	87
• 多色相层次调和	90
• 连贯同一调和	94
第七章 色彩的意蕴	97
• 黑色	100
• 白色	101
• 红色	103
• 黄色	105
• 绿色	107
• 蓝色	108
• 紫色	109
第八章 色彩的启示	111
• 春、夏、秋、冬	112
• 酸、甜、苦、辣	114
第九章 电脑色彩设计的新领域	117
后 记	121

概 述

在学习色彩构成以前,学生接受的色彩理论和实践,大都是在绘画色彩的范畴内进行的,对色彩的认识和使用有着相当大的局限性。

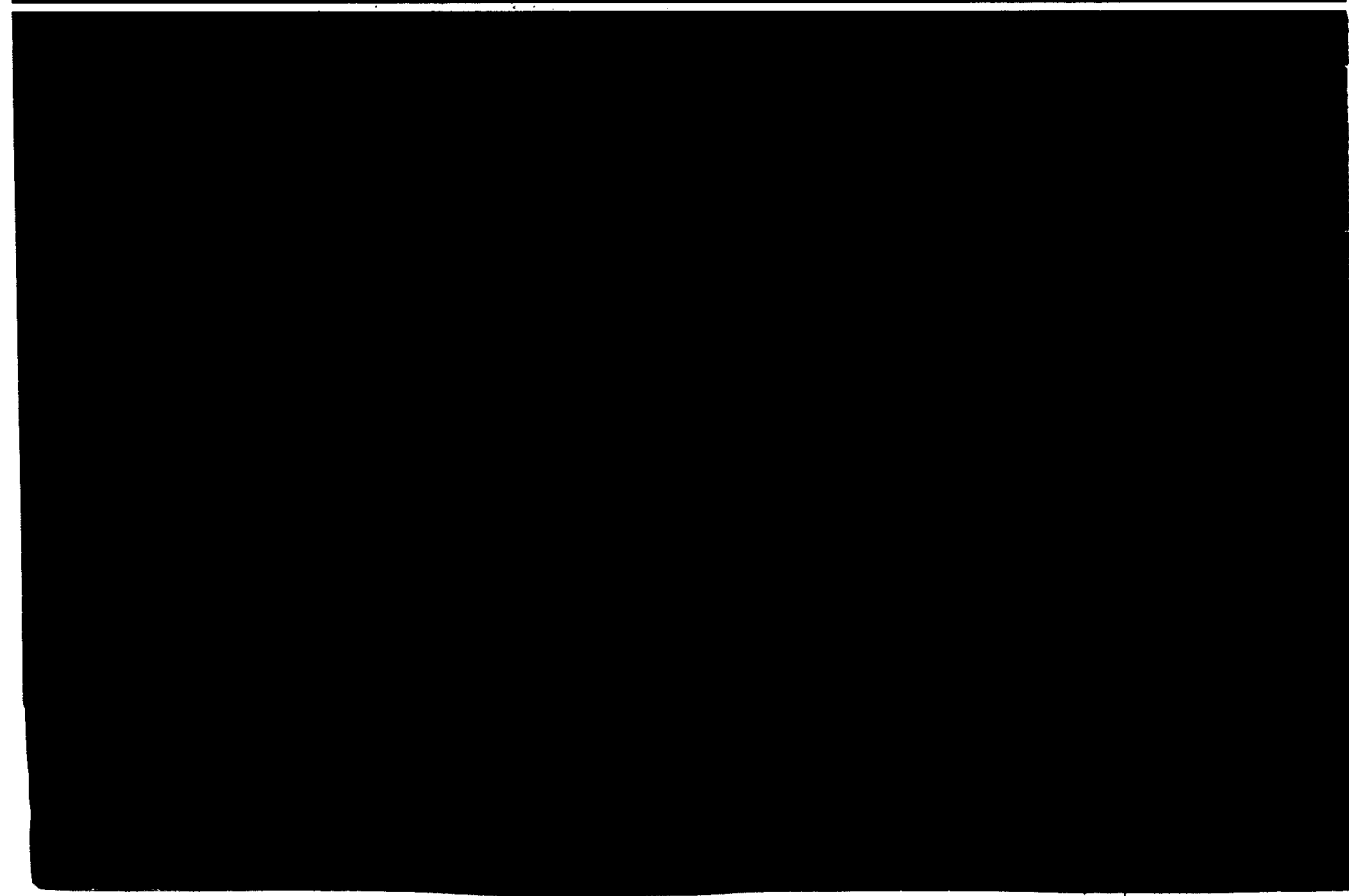
色彩构成作为专业设计基础课的设置,是连接绘画课到专业设计课的桥梁,有着承上启下的重要作用,也是使色彩迈向专业设计的第一步。那么,学生要想学好色彩构成,首先要明确以前学过的绘画色彩和将要学习的色彩构成,它们两者之间在色彩原理及基本概念上的共同点和非共同点。只有明确了这些基本概念后,再进行色彩构成的学习,才可能做到思路清晰,举一反三,学懂弄通。

绘画色彩作为一种艺术语言,通俗地讲即是作者用色彩通过绘画的形式来表述内心的感受,传达自己的情感,和读者交谈。从技术角度讲,绘画色彩的功能在于它着重用色彩来解决物体形体结构、质感及三度空间的问题,侧重研究物体的固有色、环境色与光源之间的相互关系,在各种色调的对比中,表现丰富的色彩变化。绘画色彩较强调体现事物的客观性,从而产生独立的色彩理论。

色彩构成属于设计领域内的色彩运用的方法,它的基本概念是:两个以上的颜色,根据设计的不同需要,按一定色彩配合的原则,重新组合,搭配构成新的色彩关系。

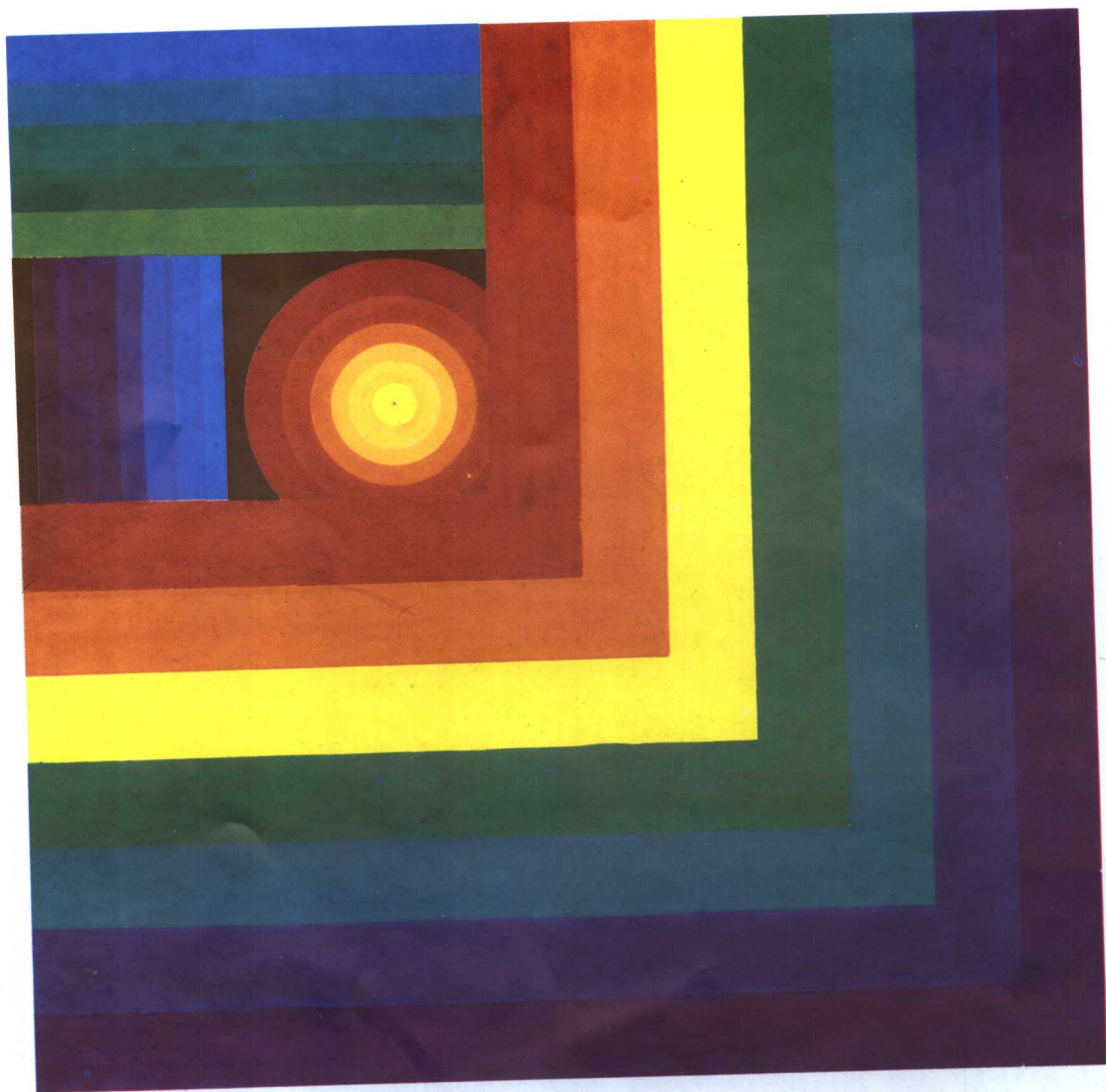
色彩构成着重研究色彩本身的色相、明度、纯度之间对比、调和的规律及色彩的感和象征性等方面的问题。它强调其自身的创造意识,充分运用色彩概括、夸张的功能,是一种适应设计需要的新的色彩体系。

综上所述,关于绘画色彩和构成色彩的两个基本概念,说明了色彩理论有着两大不同的独立的领域。不同的艺术形式要用不同的方法来表现,作为一个美术专业的设计师,这两者都是不可缺少的,它们相辅相成,指导我们对色彩的认识、理解和运用。

第一章 敲开色彩的大门

- 走进五彩的色环
- 简介世界上常用的色相环

· 走进五彩的色环

色彩构成是一门科学性、逻辑性很强的课程，循序渐进，才能逐步深入学好这门课程。

第一步，我们先从认识色相环开始，了解色彩形成的过程，它们是怎样从三原色开始，经过不同的组合出现间色、复色，又是怎样排列后形成色相环的，以及色相环对学习色彩起到什么样的作用，这些问题搞清楚后，我们将会对色彩有一个初步的认识。

我们先看图1，这是瑞士画家伊顿所设计的12色色相环。这种色相环有着非常鲜明的优点，它直观地展示着色彩规律，把本是复杂的东西简化得十分通俗，比较适合初学者使用。它的构成原理是由红黄蓝三原色开始，两个原色相加出现间色，再由一个间色加一个原色出现复色，最后形成色相环。这里的原色、间色、复色的概念是什么呢？

原色 原色是指不能用其它色混合而成的颜色。而原色则可以混合出许许多多其它的色彩。在伊顿色相环中红、黄、蓝为三原色，他把这三种原色的标准定为：

红：不带蓝也不带黄味的红色。

黄：不带绿也不带红味的黄色。

蓝：不带绿也不带红味的蓝色。

间色 由任意两个原色混合后的色被称为间色。那么，三原色就可以调出三个间色来。它们的配合如下：

红 + 黄 → 橙

黄 + 蓝 → 绿

蓝 + 红 → 紫

以上原色色相混合所得的橙、绿、紫即是我们所说的间色。

复色 由一种间色和另一种原色混合而成的色，被称为复色。复色的配合如下：

黄 + 橙 → 黄橙

红 + 橙 → 红橙

红 + 紫 → 红紫

蓝 + 紫 → 蓝紫

蓝 + 绿 → 蓝绿

黄 + 绿 → 黄绿

所得的六种复色为：黄橙、红橙、红紫、蓝紫、蓝绿、黄绿。

这样由原色、间色、复色组成了一个有规律的12种色相的色相环，如同彩虹的接续，在这个色相环中，每一种色相都有它自己相应确定的位置。在明白了色相环的构成原理和原色、间色、复色的概念后，接下来我们在进一步看一看12色色相环是怎样绘制出来的。

1. 准备一张 26cm 见方的白纸板，用圆规在纸的中心先画出一直径为 10cm 的圆。然后用半径 5cm 把圆分成 6 等份。

用其中的 a、c、e 各点连线，构成一个直角三角形，再把三角形平均分为三等份。（原色的位置）之后再把 a、b、c、d、e、f 各点连线形成另外三个等腰三角形。（间色的位置）接下来我们在 10cm 直径的圆外再画一个直径为 20cm 的圆，并将两个圆之间的这个轮分成十二个扇形等份。（图 2）

2. 把三个原色放在正中间的三角形内。黄色放在顶端，红色放在右下侧，蓝色放在左下侧。并同时带入三角形所指的外环中原色的位置。（图 3）
3. 再把调好的三个间色分别放在三个等腰三角形中，同时也放入三角形所指外环的位置内。这三种间色一定要非常仔细地进行调和，不应使它们倾斜向两种原色的任何一边。调和时，你会发现，用调和的方法取得间色并非是件容易的事，橙色既不过红也不过黄，紫色既不过红也不过蓝，而绿色则既不过黄也不过蓝。最后只剩下外环 12 个扇形面的 6 个空白面，这就是复色的位置，把 6 个调好的复色依次填入，12 色相环就制作完成了。（图 4）

这时，我们能够准确地看到这 12 种色相中的任何一种色，并且可以很容易地指出任何中间的色调。这 12 种色相匀称地间隔着，互补色彩以直径的方式对望着。

色相环的产生无疑对学习色彩、认识色彩有着很重要的意义，它把人们对色彩的认识，从直观的感受引向一个有理论指导的理性认识上，从而对客观世界的色彩有了更准确的理解与应用。

图 1

约翰内斯·伊顿 (Johannes Itten)

十二色相环

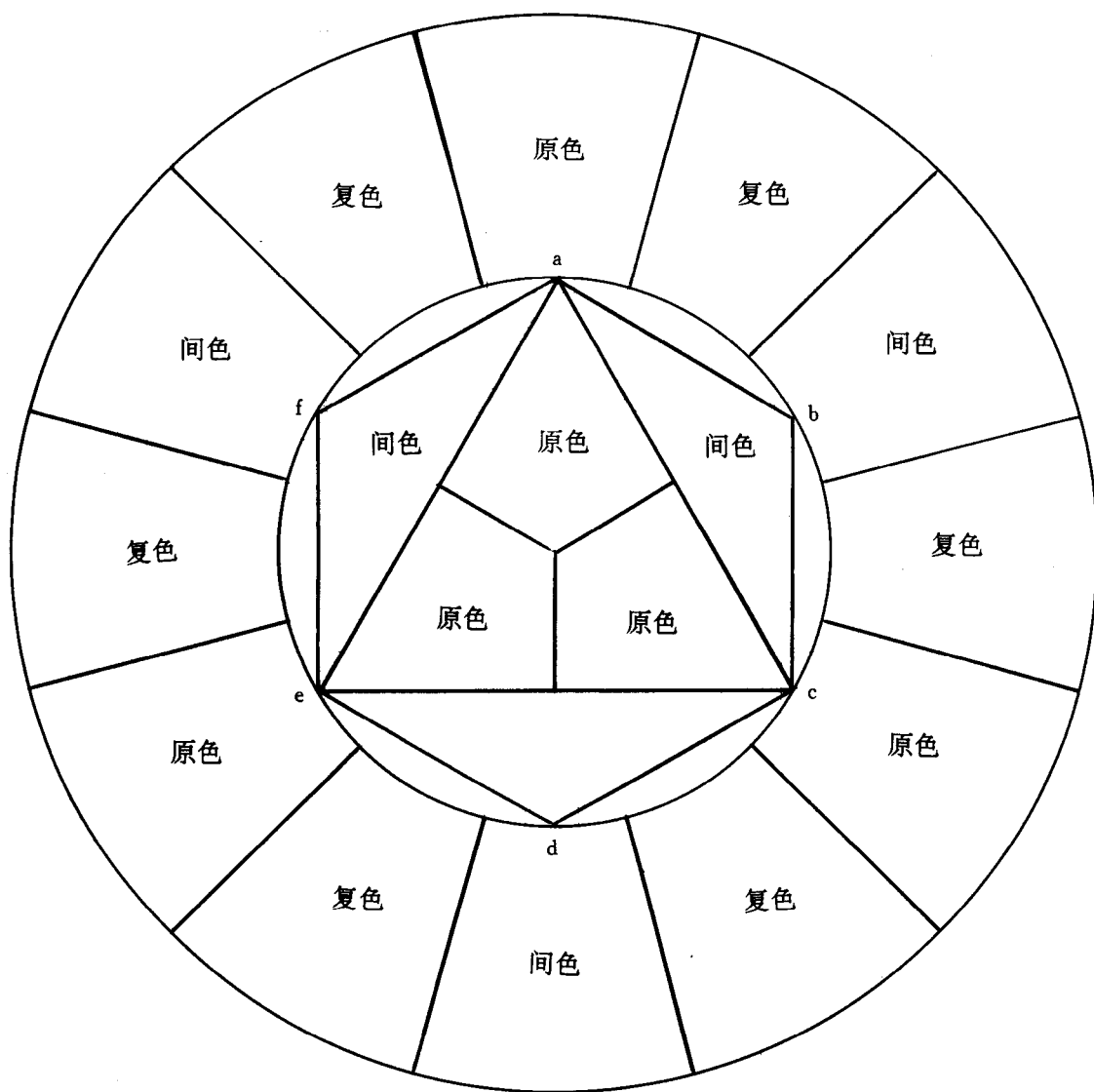

图 2

铅笔图确定色彩的位置

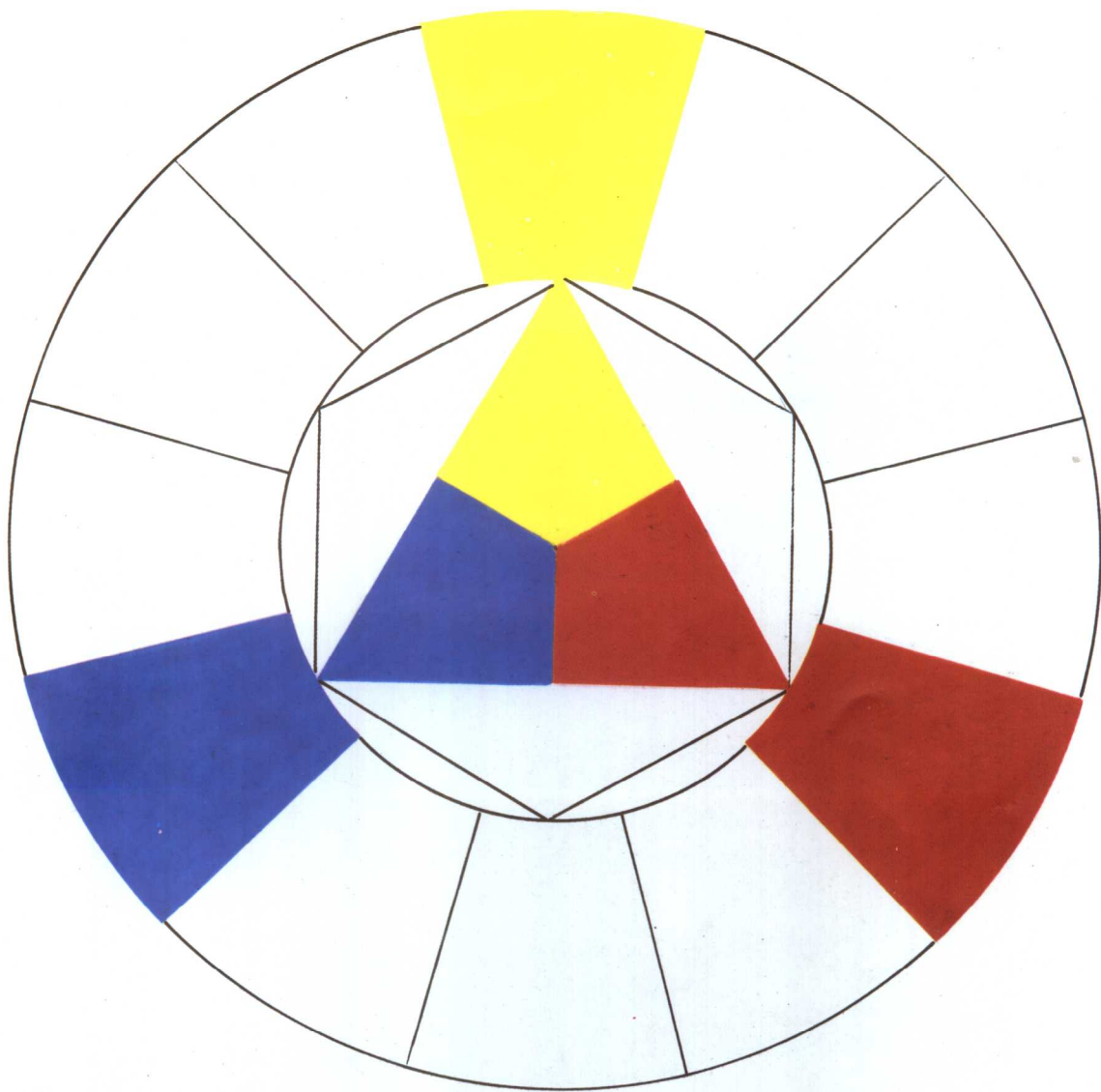

图 3

填入三原色

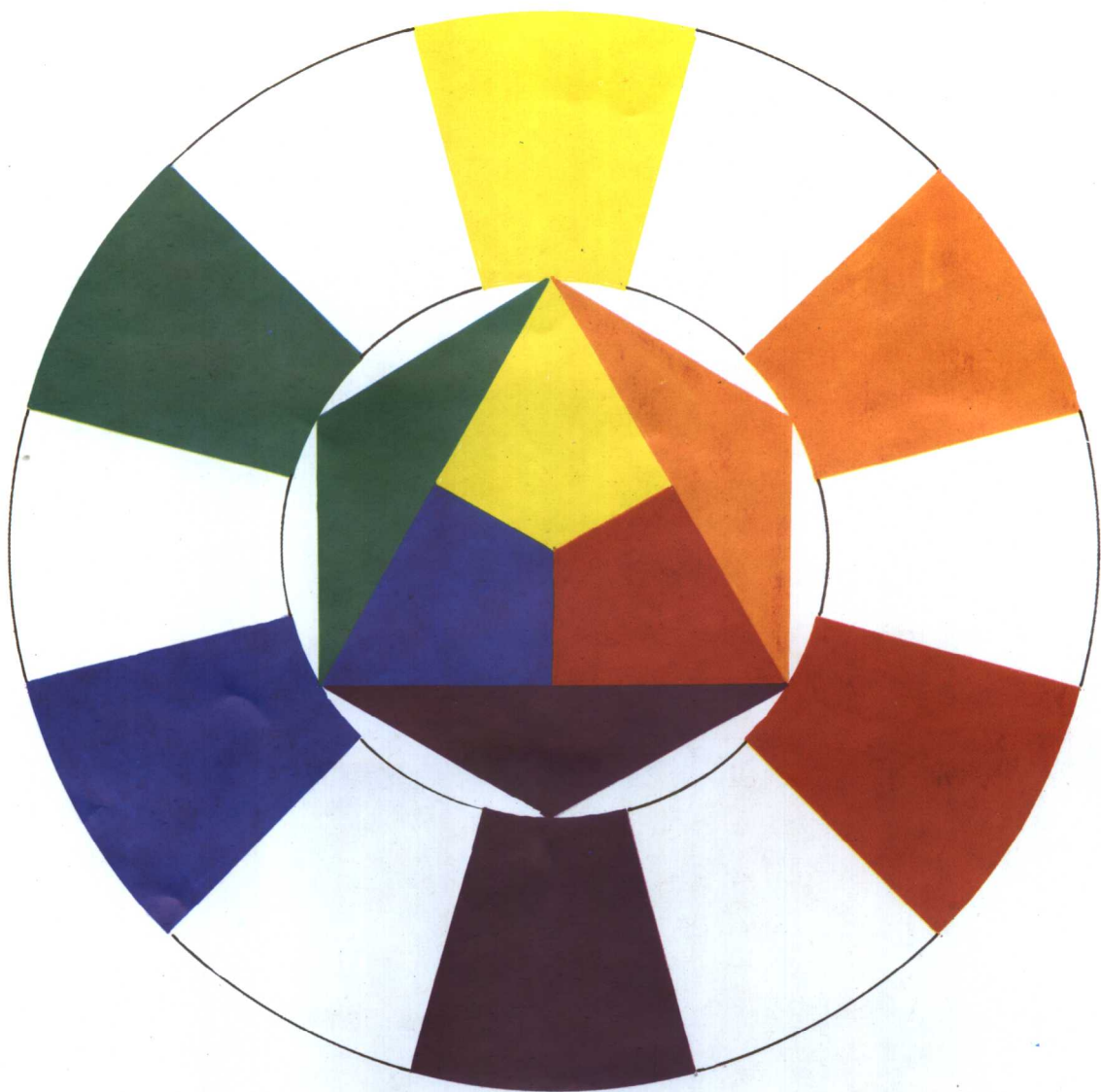

图 4

填入间色 空白扇面是复色位置

· 简介世界上常用的色相环

孟塞尔色相环 (Munsell)

孟塞尔是美国教育家、色彩学家、美术家，他创立了孟塞尔色立体的色彩表示法故名。

孟塞尔色相环是以五种色为原色，它们分别是：红 (R) 黄 (Y) 绿 (G) 蓝 (B) 紫 (P)，由此再推算出 5 个间色形成 10 个色相，按顺时针排列。再把每个色分为四个层次，形成一个 40 色的内环，然后再由每 4 个色发展为 10 色 (以原色为中心)，重新排列一个外环，这样 100 色的色相环就形成了。(图 5)

奥斯特瓦德色相环 (Ostwald)

奥斯特瓦德是德国科学家、伟大的色彩学家、诺贝尔奖金获得者。

奥斯特瓦德色相环是以黄 (Yellow) 蓝 (Ultramarine blue) 红 (Red) 绿 (Seagreen) 四个原色为核心组成的。四原色再形成四个间色后，形成 8 个色相，再以每个色相分为三个色，形成 24 色的色环，这样在圆的最外环也是 100 色的色环。(图 6)

以上常用的色相环需要清楚的是，尽管它们所确定的原色不同，但是，构成的原理是一致的。

Munsell 色环

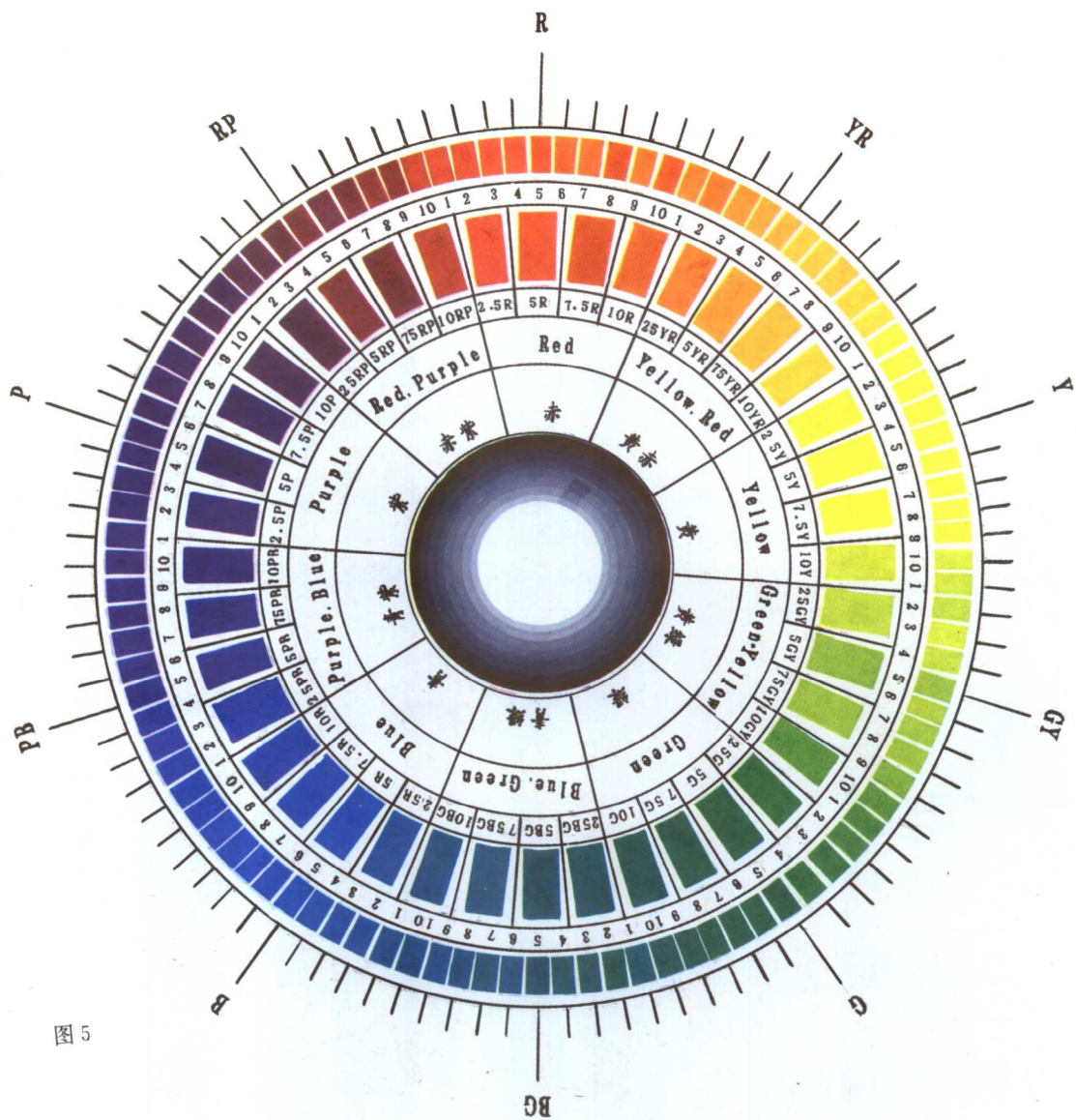

图 5

孟塞尔色相环 (Munsell)