

高等 教育 艺术 设计 专业 规划 教材

色彩 形态构成

宋莹 / 主编

COLOR FORM
COMPOSITION

化学工业出版社

高等教育艺术设计专业规划教材

宋 莹 主编

色彩形态构成

COLOR FORM COMPOSITION

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书从造形的根源出发,在“色”与“形”的原本关系上,通过从“造形”到“造色”,再从“造色”到“造心”的方法引导,最终揭示色彩之本质。全书内容分七个部分,即形中色,提出造型中从形到色的观念,使读者初步认识色彩的来源;色彩的二维重构,是对自然色彩采集重构的表现;色彩关系,讲述了色彩的三大基本属性和色彩对比、色彩节奏等概念;色调与和谐,讲述了色调构成方式和色调特征,画面的和谐性与色彩调和等问题;色彩态度,即色彩的感情色彩;色彩表现与创意,是对色彩这种造型语言在视觉艺术中的运用分析;色彩的综合应用案例赏析。本书的每个知识点配有训练要点及大量范例,能达到有效激发学生的主观创造能力和培养思维方式的目。本书既可作为高等教育设计专业的教材,又可作为相关领域如装饰设计、视觉传达设计、服装设计、工业设计等师生及从业者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

色彩形态构成 / 宋莹主编. —北京:化学工业出版社,
2015.9
(高等教育艺术设计专业规划教材)
ISBN 978-7-122-23670-8

I. ①色… II. ①宋… III. ①色调—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 079230 号

责任编辑:李彦芳 装帧设计:知天下
责任校对:蒋宇

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:北京瑞禾彩色印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张9 字数230千字 2015年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:49.80元

版权所有 违者必究

序

我国的艺术历史源远流长，无论是抽象的艺术理论知识，还是具象的艺术设计实体（如建筑、园林、服饰等），都对世界设计艺术的发展有举足轻重的影响力。然而，我国系统完整的艺术教育的历史并不长，如果以1904年颁布执行的《奏定学堂章程》为时间点的话，我国近代艺术设计教育也不过百年，且在相当大程度上是受西方艺术教育理论和实践的影响。再加上艺术设计学科的实践性往往先行于理论性，因此，虽然市场上艺术设计的教材种类繁多，但是能满足各种教学方式的教材几乎是不存在的。

艺术设计是一门独立的学科，但它的综合性非常强，它涉及政治、历史、地理、文化、工程、经济、心理、科技等诸多领域，其表现形式丰富多样。艺术设计的终极目的是服务于人，让与人类息息相关的使用物品更有价值。因此，艺术设计专业教学必须体现科学性和合理性，在教材内容规划中要充分体现艺术设计学的融合性、创新性、多元性及实验性特征，以期进一步激发学生的思维创新能力、设计应用能力，提升学生的专业技能，培养艺术设计领域“厚基础”的复合型专业人才。

基于此，出版了这套规划教材，切望为丰富高等艺术设计教学的多样性贡献一己之力。

郭振山
天津美术学院副院长
2015年6月

“高等教育艺术设计专业规划教材” 编审委员会

主任委员：郭振山

副主任委员：

毕留举 乔 杰 钟 蕾 张 立

委员（按姓氏汉语拼音排列）：

曹祥哲	车 快	邓玲红	范 顺	付雅宁	盖迅达	高 彬
高 洁	郭克宏	韩 冰	胡璟辉	黄 迪	纪 伟	李 峰
李继凯	李维立	李晓东	李晓娜	李 扬	李智英	刘 斌
刘 畅	刘 超	刘恒丽	陆家明	陆路平	马振辕	毛秋惠
庞 博	秦 琦	任 莉	宋魁友	宋培培	宋 莹	孙奎利
孙有强	王喜艳	王芝湘	王中谋	魏长增	吴 辉	肖英隽
徐甲子	闫建斌	杨 诺	杨紫瑞	尹 戈	张秋瑰	张 媛
张 玥	赵长娥	赵 凡	赵俊杰	周焕焕	主云龙	

前言

当下，我国艺术设计教育中传统的三大构成课程体系已形成的规范和方法在逐步更新和发展。如何在色彩原有的体系中整合出一条更科学、更合理，也更有效的知识链，更好地体现色彩构成课程准确有效的知识含量以及切实可行的操作流程与教学方法，培养对色彩的敏锐感知能力、表现力和逻辑思维能力，能让学生真正做到学以致用，已成为当务之急。

《色彩形态构成》一书是面向高等教育艺术设计专业学生的设计基础教育教材。此类造型基础训练的图书较多，基本上均是系统地归纳并分析色彩运用的基本规律和方法、色彩构成的运用法则以及色彩对人产生的心理意义等。本书的特点是从造形的根源出发，在“色”与“形”的原本关系上，通过从“造形”到“造色”，再从“造色”到“造心”的方法引导，最终揭示色彩之本质。本书编写团队（宋莹、张彪、孙振武）结合多年的教学经验，希望“色彩构成”课程能够以一种自由、轻松的方式来进行，如同“玩”一样地“玩”色彩。因为越轻松则越易做到得心应手。色彩理论的科学性会在人本身对“形”对“色”的生理感悟之中得到掌握。书中在每个知识点后面配有相关内容的训练，通过对每个知识点训练的总结和讲评，最终达到激发学生的主观创造能力和培养思维方式的目的，而不仅仅停留在完成画面和色彩表现语言的技术层面，从而超越原有设计基础课程以培养学生色彩造型能力和设计审美能力为主的观念。

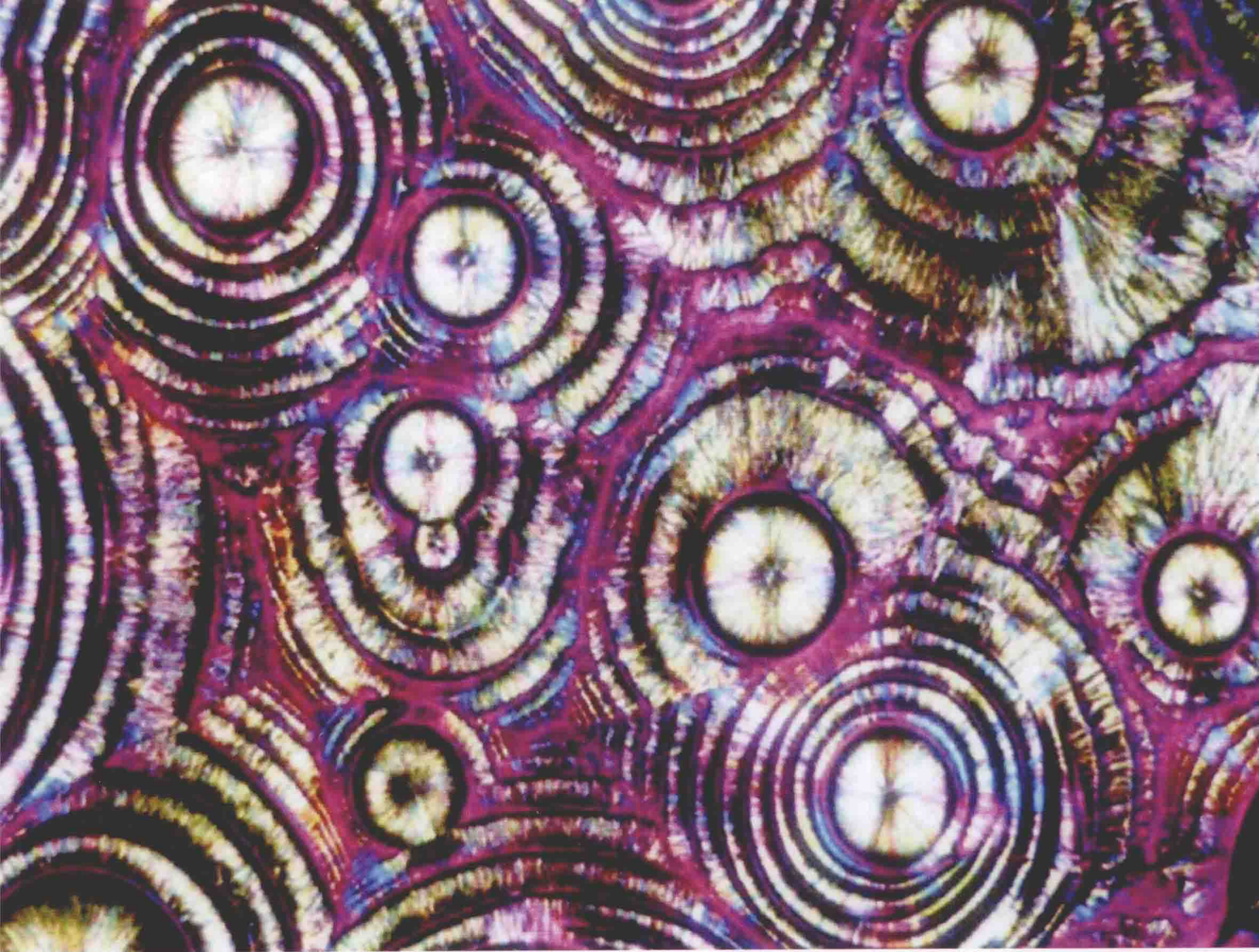
本书内容通俗易懂，每一章都配有大量精美作品，强调从读者的主观角度出发认识、理解和掌握色彩形态构成的规律，可逐步掌握对色彩的搭配和对主题表达的综合能力。

本书适应范围比较宽泛，适宜艺术设计各细分领域的应用，如平面设计领域、环境设计领域、服装设计领域、工艺美术领域及现代艺术的相关领域等。笔者在此向所有在本书编写过程中付出努力的老师和学生表示感谢，其中包括书中作为范图的天津工业大学历届学生作者，在此不一一赘述。同时感谢研究生陈妍、柴妍和曾雨薇等参与本书资料收集和汇编工作的各位同学。

宋莹
2015年3月

目录

第一章 形中色	001
第一节 造型原本——发现与拾取色彩.....	003
第二节 色彩语言及其价值属性.....	008
第二章 色彩的二维重构	011
第一节 从造“形”到造“色”.....	012
第二节 色彩的采集重构.....	018
第三章 色彩关系	035
第一节 色彩的基本属性.....	036
第二节 色彩的视觉节奏.....	044
第四章 色调与和谐	061
第一节 色调的构成方式.....	063
第二节 冷暖色调.....	076
第三节 强弱色调.....	081
第五章 色彩态度	085
第一节 色彩之感动.....	087
第二节 色彩的质感构成.....	095
第六章 色彩表现与创意	099
第一节 色彩的形态语义.....	101
第二节 形与色的对接.....	112
第七章 色彩形态构成作品赏析	117

第一章 形中色

- 造型原本——发现与拾取色彩
- 色彩语言及其价值属性

1

色彩作为一种独特的语言，本身就是一种强烈的表现力量。很喜欢英国国家美术馆的大展标题——制造色彩。此次展览揭秘艺术家如何“制造色彩”，色彩制造这个概念的提出，试图向观众揭示“色彩的质感”。色彩是发明的还是发现的？可以制造吗？到底有多少种色彩呢？对我们来说，色彩如今似乎随处可见、随手可得，无论是从银幕上、多乐土的调色板上，还是别的地方。据说，人眼可以辨认出 200 万种以上的不同色彩。

色彩是世界的光，太阳的光和地球相碰撞，破碎分散，形成了丰富美丽的色彩。不久前，英国一个叫哈比森的色盲艺术家通过手术把芯片植入后脑，通过“聆听”每种颜色独特的震动频率，为自己的世界增添色彩。由于芯片可无线上网，他还能

在看不见实物的情况下，接收由手机发送的影像。哈比森通过自己的“身体力行”证明了一个道理——我们不是在“看”色彩，而是在“感知”色彩。科学家指出，人的色彩感觉信息传输途径由光源、彩色物体、眼睛和大脑四大要素组成，这四个要素不仅使人产生色彩感觉，而且也是人能正确判断色彩的条件。在这四个要素中，如果有一个出现问题，就不能正确地判断颜色及颜色产生的效果（图 1-1）。

朱光潜先生在《谈美》中说道：美感起于形象的直觉。即色彩为艺术家心灵的表达，心灵和谐，感悟自然的艺术家的作品必然色彩和谐度高，让人过目难忘。色彩往往存在于形态之中，形形色色，彼此相互依存，相互表现。当一幅主要由色彩

决定其表现力的图画，应从色彩着手发展形状；而一幅强调形状的图画，则应根据形状决定着色。立体主义画家因对形状的热衷，相应减少了色彩数量。表现主义和未来主义画家，把形状和色彩都用作表现手段；印象主义画家则偏爱色彩而使形状解体。

图 1-1 色彩

第一节 造型原本——发现与拾取色彩

一、发现色彩

作为一个平常人，我们都有眼睛和大脑，都具有平常人观察世界的方法和角度。感觉是人对事物的最初反映。感性认识是由感官直接感受到的关于事物的现象、事物的特征的总体评价。

感性认识的形式包括相互联系、循序渐进的三种形式——感觉、知觉和表象。知觉是通过人体的感官，如眼睛、耳朵、鼻子、皮肤等机体本身，对客观事物表面现象或外部联系产生综合反映之后，向意识的进一步转化。知觉不是感觉的简单总和，它是主体依据以往的经验 and 知识对感觉所提供的各种特征和外部联系分析、综合的产物。可见，完全健康的人都会具有观察认识世象、物象的惯常方式，都会具有感知外界事物形态、色彩的本能，并且都会具有自己独特的知觉和感情反映（图1-2）。

原始艺术、民间艺术、儿童绘画，还有中国传统的绘画因素，都是在这种视觉方式的前提下认识世象、物象、事象，因

图 1-2 色彩知觉

图 1-3 传统中的色彩

而产生了与“科学”的观察方法不同的造型结果（图1-3）。

二、拾取色彩

在如今这个快节奏的时代，我们不断地忙碌。渐渐地在忙碌之中被这种习惯性的动作给麻痹了，忘记了知觉疼痛。于是生活变成了两种纯色，白天的白和夜晚的黑。不要让忙碌的生活节奏使你失去知觉、色觉，生活原本是多彩的，可以缤纷热烈的，如大红、靛蓝、橙色；也可以是平淡单纯的，如黑、白、灰。“快工作、慢生活”，拥有一个绚丽多彩的人生。纯正色彩的世界（从超自然中汲取灵感）具有流动之美的超脱质感（图1-4～图1-6）。生物和矿物自然的繁杂美感在舞动自然和明暗世界中得到颂扬。在舞动自然中我们可以领略植物舒缓人心的功效及其挑战性，而黑暗与光明的戏剧化对比则在明暗世界中有所显现。低调中色和重塑自然以简单的融合颂扬了无华和手制之物的美。低调中色中我们可见清爽和温暖的中性色调演变为中间色调，剥离并运用色彩以达到完美平衡，重塑自

图 1-4 鸟类身上的色彩

然将非自然色彩加入到自然世界当中。

别忘了壮观美丽的大自然，这些景色画面中包含着丰富的色彩，随着四季的变化，色彩也发生着变化。说到春天，我们会想到各种各样的盛开的花朵，难怪有人说春天是花的季节。紫色的丁香，忧郁而神秘；洁白的水仙花，纯情而美丽；黄色的太阳花，给人力量感；红色的海棠花，热情而富贵。提到夏天，我们会想到碧蓝的天空与一望无边绿色草原，舒适而清爽。夏日茂密的绿色植物；早晨的露水；繁衍

图 1-5 天然矿石的色彩

图 1-6 海底珊瑚的色彩

图 1-7 一百万个色彩

生命的蒲公英；迷人的沙滩等，都让我们感到夏天的生机勃勃。秋天是热情的，就像枫叶一样，把自己最后的热情奉献给自然。同时，我们也能在秋天里想到地上枯黄的落叶、成熟的玉米、金黄的稻田等美丽的风景。冬天是雪的季节，色彩单一却有独特的美感。结成冰的湖水、被雪覆盖的村庄、在雪里傲然开放的梅花等，让人感受到大自然的别样美丽。

2012 年，多乐士以“一百万个色彩开始”为主题，号召人们利用色彩来体悟人生，以色彩来呈现并记录人生中重要时刻，用色彩调节情绪和生活方式，引导自己向更为积极的方向不断提升。多乐士希望以此作为催化剂，激发人们运用色彩在生活、工作、情感等更多层面上唤起“新生”（图 1-7）。

美源于观察和发现。色彩也好，艺术也好，实在是要由衷感叹，如詹姆斯在《视觉品味》一书中说：“眼睛对我们实在是

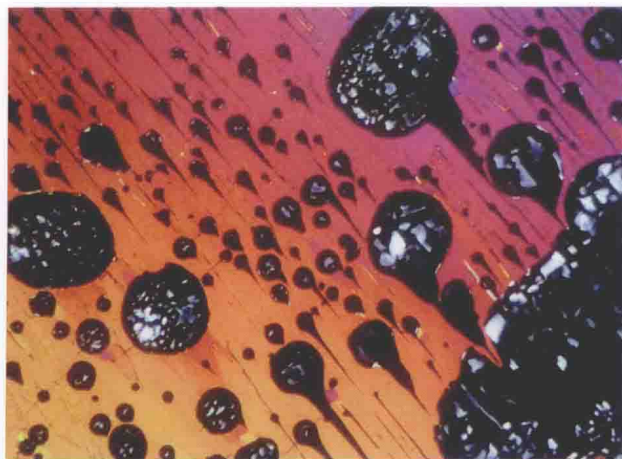
太好了。它为我们展示了那么多，以至于我们无以接纳所有的东西。”据媒体报道，美国佛罗里达州 BevShots 公司最新公布了一组“酒精艺术”的显微照片，该公司在佛罗里达州大学化学实验室中完成拍摄，从伏尔加至龙舌兰等不同酒液滴干燥数月形成结晶体，显微镜下放大 1000 倍进行观看，结果呈现出梦幻般的色彩效果。

图 1-8 是爱尔兰淡啤酒干燥晶粒。

图 1-9 是放大 1000 倍的英国燕麦啤酒微型晶粒结构，借助先进的实验室显微镜呈现出前所未见过的美丽一面，它的结构颇似雪花。

图 1-10 是伏特加奎宁酒，显微镜下呈现的奇妙酒精晶粒结构，会产生梦幻色彩效应。

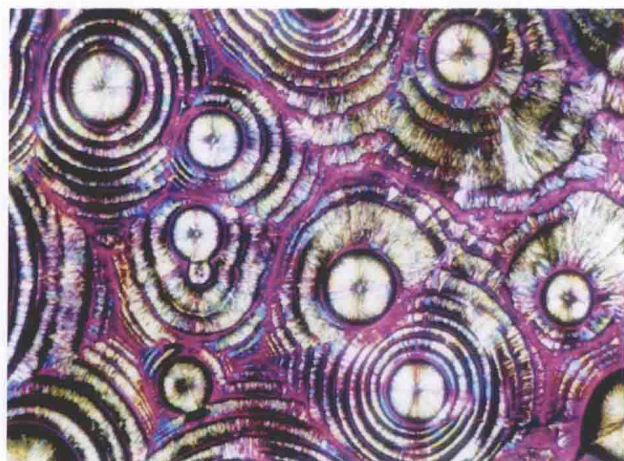
图 1-11 是香槟酒液滴干燥后晶粒放大图像，这些酒精液滴必须完全干燥，才能在显微镜下观看，像鸡尾酒等酒水很快会干燥，容易进行拍摄，而像伏特

▲ 图 1-8 爱尔兰淡啤酒

▲ 图 1-9 英国燕麦啤酒

▲ 图 1-10 伏特加奎宁酒

▲ 图 1-11 香槟酒

▲ 图 1-12 龙舌兰酒

▲ 图 1-13 马提尼酒

加等酒，由于缺少杂质，需要干燥一段时间才能拍摄。

图 1-12 是龙舌兰酒，由于龙舌兰酒具有较高含量的果糖，其酒水颜色较深。

图 1-13 是马提尼酒，这种鸡尾酒由于混合成分较多，液滴干燥之后呈现出复杂的缤纷色彩。

造型原本由衷，造型原本率真，即一种天地赐予的生命价值。要是我们停下来花时间看得更细心点会怎样呢？到时，世界就会像鲜花一般绽放，会出现我们从未觉察到的丰富色彩和形态。

跨越泰晤士河的千禧桥位于伦敦的市中心，这里游人如织，总是喧闹。匆匆的

脚步之间，一个衣着褴褛的人趴在地上，很少有人会注意到他的存在，而看到他的人也只能流露出或嫌弃或同情的眼神。不过人们并未停止自己的脚步，依旧行进匆匆，尊重着这座城市的节奏。但地上渐渐成形的色彩像一道彩虹，为原本的落寞增添了一种兴奋。他的名字叫本·威尔森，伦敦人，是英国最为著名的户外艺术家。让人心烦的口香糖，却是艺术家本·威尔森的花纸（图 1-14）。经过艺术“整容”之后，小小的口香糖承载着巨大的艺术创意，而有关“肮脏”的艺术也传递出极大的正能量。

尽管口香糖十分袖珍，但是创作一幅作品却并不简单。在绘画前，威尔森要根据口香糖不同的形状设计具体的图案，此后他要用电吹风给口香糖加热，用丙烯给口香糖做 3 层法郎质膜，最后还要做成透明的护膜。完成一件作品有时花费 2 小时，长的要 3 天之久（图 1-15）。他完成的不仅是一件作品，而是对世界的一种热爱，对生命的一种理解。色彩在发现与拾取之中造就了一种生命价值。

图 1-14 袖珍口香糖

图 1-15 创作现场

第二节 色彩语言及其价值属性

一、色彩的语言特性

与图形、文字等视觉语言相比较，色彩语言具有更加简明直接的特性。色彩作为一种鲜明的艺术表现手段，抽象性是色彩语言最赖以生存的根基，高更曾说：

“色彩应当是思想的结果，而不是观察的结果。”因为抽象的事物，抽象的情感因素存在，才能让人在看到不同的色彩时产生不同的联想，才能使不同的色彩表达出不同的象征性。

从后期印象派开始就已经摆脱了对客观自然的模仿与再现，进而独立展现客观世界和艺术家对艺术精神的追求。色彩语言从“客观写实”演变为“主观自觉”，成为艺术家最重要的绘画要素之一。自然成为表达艺术家独特思想、情感意蕴及探索形式美感的手段，而主观性色彩的运用可以使艺术家在情感表达、美感表现、象征意蕴中发挥更大的作用（图1-16、图1-17）。色彩具有超强的自律性与自由性，往往在主观性色彩语言的形式特征中会感受到夸张的色彩形式、重构的色彩形式和激情的色彩形式。每一位艺术家都独具审美趣味的色彩语言，

图 1-16 东城的一角

图 1-17 鸢尾花

图 1-18 星空

主观性色彩语言的运用使画家们达到艺术的极大自由，并展现出独具特色的个性化色彩语言。我们从色彩漫长的发展历程中不难发现，在通往色彩艺术的道路中色彩展现出多样性、丰富性的面貌。人类绘画中的色彩从注重对客观自然的模仿与再现，到表达画家的“内在情感”与“内在需要”，体现出了非凡的艺术表现力，成为具有独立审美价值和表达画家内心感受、美感探索以及意蕴表达的独特的绘画语言。在未来必将闪现出更为耀眼的火花。

二、色彩语言的价值属性

色彩语言的价值体现源于色彩的丰富性及自由性。日本设计师松永真指出：“就色彩而言，所有的色彩都是美丽的。即使在几十万种色彩之中，也没有异常美丽与异常丑陋的色彩，问题仅仅在于某个色是在什么条件下展示自己的。我们这个世界的许多东西都是美丽的，但是，通过人的

组合，不但有丑美之分，甚至还能左右人的思想，其中最显著的就是色彩。”色彩的自由性给予人类创造与表达的有效空间，习惯性审美即色彩应用的思维定势，形成于长期生活中积累的知识、经验，这会使人形成一种固定的思维模式，进而影响对事物的分析、判断以及对色彩的应用。

色彩语言的价值在于色彩极大的情感表现力和象征性，即情感色彩语言。这里要强调的不是一个如何使用色彩的技巧问题，而是色彩观念从物到人的色彩本质的一种深刻变化。

色彩在印象主义者那里多半只是一种物性表面的光色存在，只是对客观世界的光色变化进行“准确”描绘的手段。他们看重的仍然是色彩视觉的真实，并不关注色彩所具有的情感及象征意义。

从印象主义到后印象主义，梵高发展了一种有着清晰运动感的线条和强烈色彩的绘画表现形式，形成了自己的独特的情感色彩语言（图 1-18）。因为，不论是古典主义对色彩的静态观念，还是印象派对色彩的动态观念的认知，都只是把色彩作为观察的结果来表现，有意无意中阻隔了“心与物”的直接通联，而梵高则把动态的色彩观念引向观察过程本身的再现。这样，他就在绘画中真正引入了心灵世界的直接表达。

梵高通过各种色彩实验来研究色彩强度的自然规律和色彩的表现性，但是他的目的并不在于这些研究和实验本身，而是为了挖掘色彩自身所具有的那种强大的情

感表现力。他曾说道：“我相信，一个新的色彩家画派将会在南方扎根，我越来越感到北方画家们只是把他们的理想寄托在用笔功夫和所谓的绘画性上，而不是依赖色彩本身来表达事物。”的确如他所说的那样，一种新的和感情紧密结合着的色彩表现形式开始出现在他绘画作品当中。他于这个时期所创作的《向日葵》《夜间咖啡馆》以及众多的肖像作品中，可以明显地看到这种强烈的情感色彩的存在。梵高通过色彩的对比或交融，来增强色彩的精神性，使颜料和深藏于心的真实感情达到了直接的交融（图 1-19）。同时，在他的作品中色彩具有明显的象征性倾向，这是他的情感色彩语言的特殊性之一，也是他与印象主义画家在色彩运用上的本质区别。强烈的主观表达意识的介入，往往使色彩具有某种暗示性的力量。梵高对于色彩的暗示性力量有着浓厚的兴趣，在这方面他可能是受到了德拉克罗瓦有关色彩理论和实践的影响，他说：“我不知道在我之前是否有人谈过示意性的色彩，德拉克罗瓦和蒙蒂切里虽未谈及过，却实践过。”

图 1-19 向日葵