

色彩构成

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

胡佳 胡议丹 / 主编 胡升高 / 副主编

- 立足色彩基本规律，突破传统思维，以全新的方式进行色彩设计的训练
- 以培养色彩感知为基础，提升读者对色彩的敏锐力，培养创意思维能力

COLOR FORMATION

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

色彩 构成

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

胡佳 胡议丹 / 主编 胡升高 / 副主编

COLOR FORMATION

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩构成 / 胡佳, 胡议丹主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 12
普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-37255-0

I. ①色… II. ①胡… ②胡… 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(2014)第289893号

-
- ◆ 主 编 胡 佳 胡议丹
副 主 编 胡升高
责任编辑 许金霞
责任印制 沈 蓉 彭志环
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8.75 2014 年 12 月第 1 版
字数: 159 千字 2014 年 12 月北京第 1 次印刷
-

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

前言

PREFACE

在《色彩构成》出版之际，我们要深深地感谢广大教师和学生对这本教材的关心，因为这本教材是目前设计专业所需的基础课教材。随着时代发展的需要，新技术、新产品的不断出现，设计专业需要新的设计理念和教学方法，需要利用新的教材去引导新一代的大学生。目前有关色彩训练的图书比较多，部分图书适应科研院、所及社会相关企业的读者，涉及范围较广，但专门针对普通高等院校艺术专业“色彩构成”课程的教材却比较少见，尤其是能够从新的视角出发，科学引导学生，激发他们自身的学习热情、开发自身潜能，引导他们从理论基础到实践能力起到桥梁作用的教材比较鲜见。

目前有关色彩构成的图书有两种形式：一种是以图形和形态为基础的色彩研究；另一种是以色块条码分析为基础的色彩研究。也许有人会问哪种教材形式比较好。其实形式本身不是研究的主要目的，形式是为内容服务的，但如果进行深入研究，我们会发现这两种形式的切入点是不同的，受众群体也是不同的。以图形和形态为主体，“由浅入深”的对图形和形态进行系列研究，将感性和理性相结合，会很容易联系到我们需要掌握的色彩学基础知识及色彩设计的相关领域。而以色块条码分析为基础的研究方式可以从数理推算角度出发，理性地判断色彩的优劣，这个判断过程是与个人的习惯及爱好相关的。如果以一种形式为主又能兼顾一下其他的形式，可能会更好些。

色彩构成是以色彩学为基础进行研究的，它的研究方法和结构是科学的、全新的。这种方法是绘画色彩和传统设计色彩在色彩学研究基础上发展的，是诸多色彩学家、艺术家、设计家进行色彩研究的结果。欧洲的文艺复兴、印象画派、立体画派、现代构成主义的出现使得色彩学的研究达到了新的高峰。其中，现代构成主义把色彩构成的元素逐一分析，重新组合与归纳为易于掌握的组合系列，按一定构成秩序和规律去分析色彩、组合色彩，同时又以色彩情感为依托，深入进行了心理色彩的研究，开创了色彩构成研

究的先河。从某种意义上可以说，现代构成主义是研究色彩构成的主要源泉。

色彩构成源于绘画色彩，又高于绘画色彩，是对绘画色彩的高度总结与概括。它是借助于色彩学、物理学、化学、生理学、心理学、医学、城市设计学、建筑学、美术学、艺术设计学、符号学等知识来进行研究的。色彩构成的研究涉及城市规划设计、建筑设计、环境设计、园林设计、景观设计、美术绘画、商业空间设计、娱乐空间设计、产品设计、服装设计与表演、展示设计、数字媒体艺术设计、动漫设计、游戏设计、戏剧舞台艺术设计等领域。大自然的色彩是瞬息万变、变幻莫测的，同时又是一个五彩斑斓、妙趣横生的世界，在人类努力寻找最佳的生存环境的过程中，色彩学家、艺术家、科学家等都试图在研究和探索过程中找到它的艺术规律，渴望从色彩构成的艺术规律中不断获取更多的经验。而这对于在高等院校艺术专业学习的每个学生来说显得尤为重要。

在对色彩构成的研究过程中，许多色彩学家、艺术家、科学家等都投入了相当大的精力，甚至世界上许多音乐家也在试图利用音乐符号、曲调、节奏和情感来研究如何用音乐来表现色彩，研究的方向从二维、三维向多维空间发展。人们发现在人的生理、心理上有时对色彩的感觉与认知会产生奇妙、有趣的变化。人们在生理上通过视觉感知色彩，进行分析与判断所得出的评价往往是不同的，有时差异大，有时差异小。这种飘浮不定的色彩判断力的变化，可能是由于人们某种心理制约的结果。色彩的变化是瞬间的、难以捕捉的。色彩感知力的构成方式与表现的优劣除了生理因素之外，是在对色彩的解析、研究、训练过程中逐渐形成的。当我们在审美过程中，在运用色彩去表现某种形态的过程中，我们的色彩感觉和构成方式、构成方法在理论上不能给予正确解答时，最好的解决方法就是运用色彩构成的知识和个人的经验与能力去把握，才有可能获得成功。

本书由胡佳编写第二章~第四章和后记，胡议丹编写第五章和第六章，胡升高编写第一章。

胡 佳

2014年9月

001 第1章 色彩构成的概念与理解

- 1.1 色彩的概念 / 003
- 1.2 色彩与地域、宗教、文化 / 005
- 1.3 色彩的审美价值与规律 / 006

009 第2章 色彩构成研究的基础与依据

- 2.1 色彩构成在物理学上的依据 / 011
 - 2.1.1 色光与颜料色 / 012
 - 2.1.2 光色 / 013
 - 2.1.3 物体色与固有色 / 014
 - 2.1.4 色彩的范畴与属性 / 014
- 2.2 色彩构成在生理学上的依据 / 014
- 2.3 色彩构成在心理学上的依据 / 016

021 第3章 色彩构成的认识方法

- 3.1 色彩的认识方法 / 023
- 3.2 色彩构成的排列方法 / 024
 - 3.2.1 色彩排列组合 / 024
 - 3.2.2 色相环的混合排列方法练习 / 024

3.3 色彩体系与色立体 / 025

- 3.3.1 色彩体系与色立体 / 025
- 3.3.2 色彩体系的研究 / 026
- 3.3.3 包豪斯对色彩体系研究的贡献 / 026
- 3.3.4 蒙塞尔色立体 / 027
- 3.3.5 奥斯特瓦德色立体 / 028

033 第4章 色彩构成的创新与设计

- 4.1 色彩的混合方法与设计 / 035
 - 4.1.1 色彩加法混合（色光混合） / 035
 - 4.1.2 色彩减法混合（颜料色混合） / 036
 - 4.1.3 色彩的中性混合（视觉混合） / 037

目 录

4.2 色彩的对比方法与设计 / 038

4.2.1 色相对比 / 038

4.2.2 明度对比 / 039

4.2.3 纯度对比 / 040

4.2.4 色相、明度、纯度综合
连续对比 / 041

4.2.5 面积对比 / 041

4.3 色彩的调和方法与设计 / 043

4.3.1 相似色调和方法 / 043

4.3.2 对比色调和方法 / 043

4.3.3 色相单一调和法 / 045

4.3.4 两种色相之间的调和法 / 046

4.3.5 多色相调和法 / 047

4.3.6 空间装饰色彩调和法 / 048

4.4 色彩构成的实践工具 / 052

4.4.1 色彩设计所需各种用笔 / 052

4.4.2 色彩设计的颜料 / 052

4.4.3 色彩设计所需其他辅助工具 / 053

CONTENTS

- 4.5 色彩构成的方法与步骤 / 053
 - 4.5.1 资料的收集与初步构思 / 053
 - 4.5.2 草稿阶段 / 054
 - 4.5.3 色彩稿阶段 / 054
 - 4.5.4 色彩设计制作程序与制作方法 / 054
- 4.6 设计过程中节奏感的把握 / 055

5.3 色彩的情感与味觉、视觉、听觉 / 069

- 5.3.1 色彩的情感与味觉 / 069
- 5.3.2 色彩的情感与视觉(图形与色彩) / 070
- 5.3.3 色彩的情感与听觉(色彩与音乐) / 071

5.4 色彩的情感与联想 / 072

- 5.4.1 色彩的冷暖对比(膨胀、收缩) / 072
- 5.4.2 色彩的空间感(远与近) / 074
- 5.4.3 色彩的量感(轻、重) / 075
- 5.4.4 色彩的质感(软、硬) / 075
- 5.4.5 色彩的情感(明快、忧郁) / 076
- 5.4.6 色彩的情感(兴奋、沉静) / 076
- 5.4.7 色彩的情感(华丽、朴实) / 077
- 5.4.8 色彩的异质同构 / 077
- 5.4.9 色彩的采集重组 / 078

5.5 色彩的情感与象征性 / 079

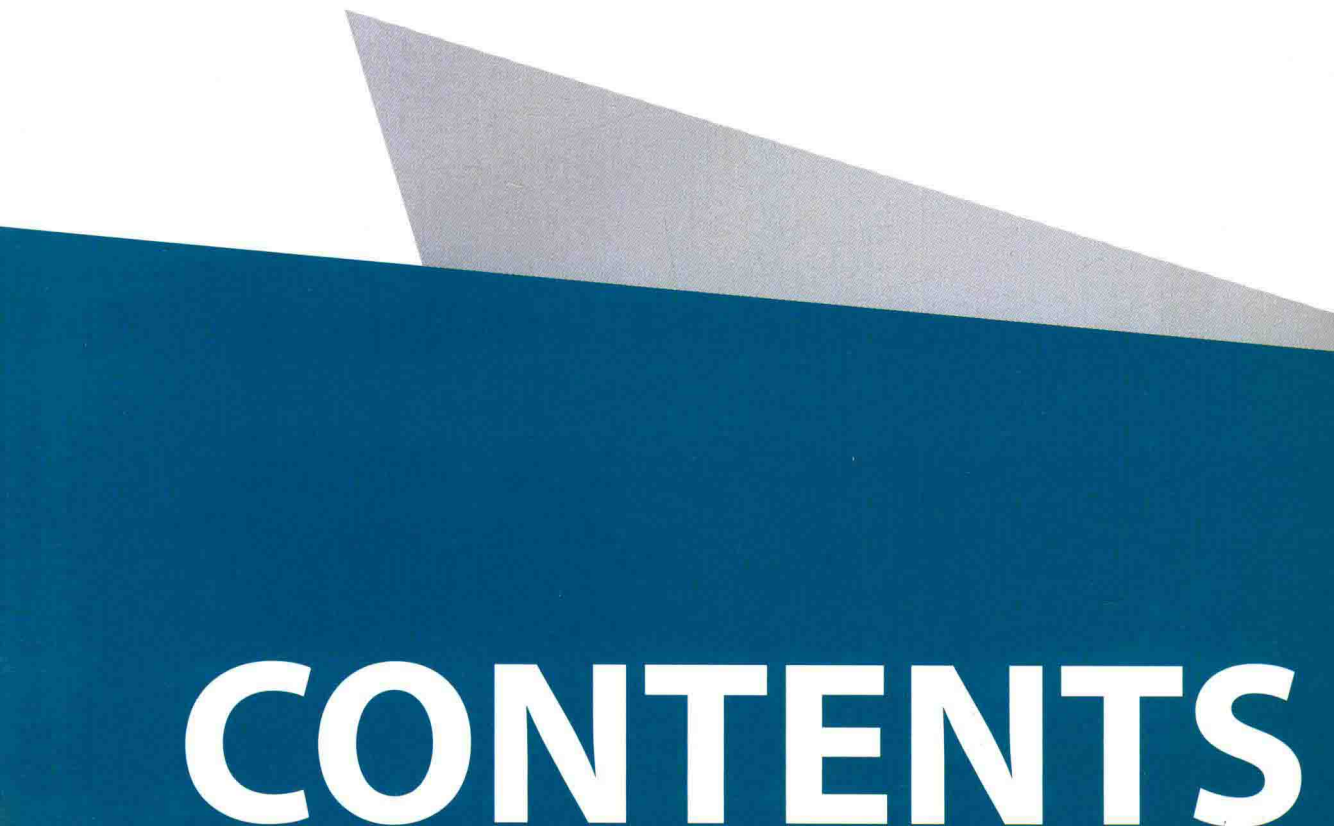
059 第5章 色彩构成的心理情感表现与设计

- 5.1 色彩与情感 / 061
- 5.2 色彩的情感与心理效应 / 062
 - 5.2.1 红色 / 062
 - 5.2.2 橙色 / 063
 - 5.2.3 黄色 / 064
 - 5.2.4 绿色 / 064
 - 5.2.5 蓝色 / 065
 - 5.2.6 紫色 / 066

081 第6章 色彩构成优秀作品赏析

130 后记

131 参考文献

CONTENTS

第 1 章

色彩构成的
概念与理解

CHAPTER 1

图1-1 色彩冷暖对比 刘梦

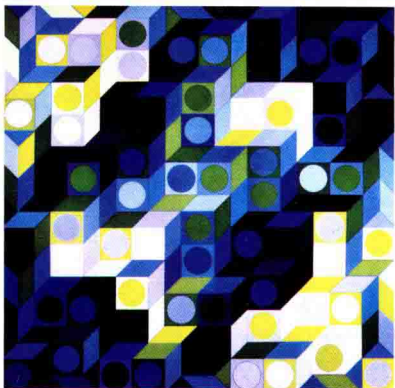

1.1

色彩的概念

人类通过视觉所能感知的色彩世界，或者说人类所处的生态环境和自然世界，是一个奇幻的、色彩斑斓的世界。在人类发展历史进程中，从远古的原始人穴居时代到古希腊、古玛雅文化、爱琴海的克里特和迈西尼文化，古埃及文化、古中国文化、古印度文化和古巴比伦文化，文艺复兴时期出现的巴洛克风格、洛克式建筑艺术、雕塑绘画艺术，以及印象派、立体主义和构成主义艺术等，都以其美丽的色彩，装饰着人们的生活环境，丰富着世界各国人民的生活。在人类文明发展的历程中，人们对色彩的研究始终没有停止过，可以说世界文明发展史也是一部色彩研究的史诗。世界有了色彩的存在，才会让生活在这一环境中的人们感觉到生存环境的美好，才会不断得到色彩美的享受。并使我们的生存环境不断得到改善与提高。我们的室内环境、室外环境，城市规划、城市建筑、城市景观，园林设计、展示设计、广告设计，多媒体艺术设计，服装设计、动画设计、工业产品设计，小到每张名片设计，报纸与杂志设计，我们所乘坐的交通工具，以及我们每天需要的蔬菜、瓜果等衣、食、住、行，都离不开色彩与色彩构成。

科学技术的进步，经济的繁荣与发展使我们有更多的途径走进色彩，探索研究色彩的奥秘。对宇宙的探索也增加和扩大了我们的

1-2

1-3

1-4

图1-2 色彩空间混合 岳志帮

图1-3 色彩置换 贾雪艳

图1-4 空间构成《空间透视远近表现六面体》 维克托·瓦萨雷里

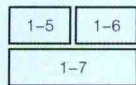
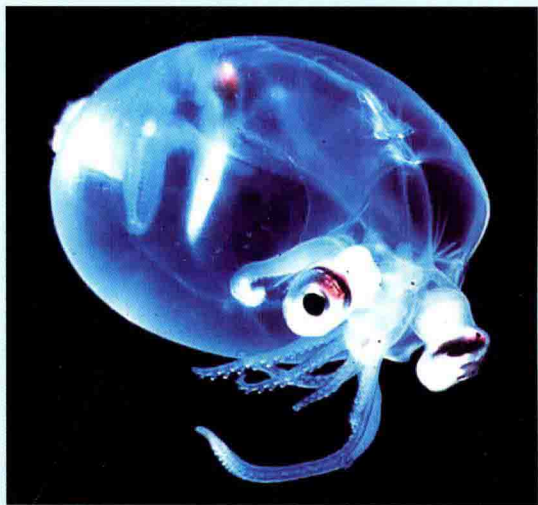
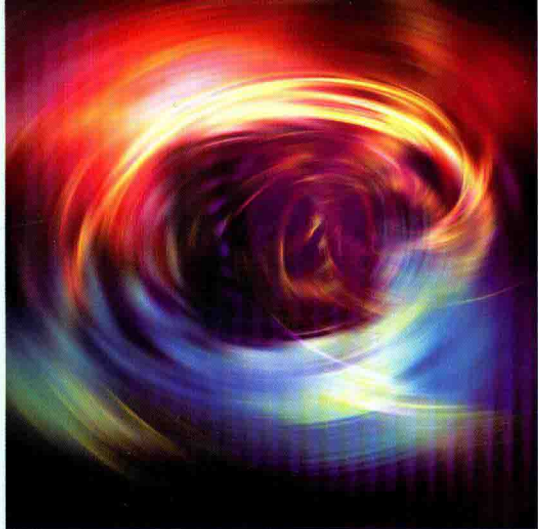

图1-5 色光

图1-6 水母

图1-7 南半球深海透明乌贼

对色彩的认知。随着人类进入太空时代，人类到太空遨游已经不再只是梦想，通过太空飞船和宇宙探测器不断向我们发回的图像信号，人类第一次看到地球、金星、火星、土星等星球发出的明亮的宝石蓝橙黄、红色宝石等色彩，给了我们如此强烈的震撼并让人产生无限遐想。宇宙在变化，色彩空间也在变幻和发展。微生物所处的微观世界所传递给我们的信号与图像的色彩旋律，同样在打动着我们的心扉。我们更加认识到我们所处的色彩世界是无与伦比的、无限美好的、妙趣横生的、任人畅游的绚丽的空间。由于色彩的存在，我们更会感到人生的伟大，生活的美好。

然而，人类对色彩的认识可能仍处于幼稚阶段，但想要改变我们的生存空间，掌握千变万化的色彩规律，则应该是我们所孜孜追求的。

我们都在努力渴望从这一规律中不断获得更多的经验，从中激发我们的灵感。色彩构成是以培养我们色彩的感知力为基础的，这种基础有时可能会成为提高我们对色彩认知的“灵丹妙药”，这对于每个学生来说显得尤为重要。对色彩构成这门课程在培养与引导学生根据对色彩规律的认知，去认识和运用色彩。我们应该不断进行色彩

构成平面的学习和训练,通过图形形态与符号的变异规律,去运用色彩进行艺术设计,积极培养我们对色彩的感知力,并找到在艺术设计中具有自己独特风格和特点的个性化色彩的设计方法。

1.2 色彩与地域、宗教、文化

人们在研究中发现,对色彩的认知过程,是一个复杂的视觉与心理的感知过程。不同地域文化对色彩的解释往往有着不同的差异,这种不同的差异在某种程度上决定视觉与心理对色彩环境优劣的判断。同时由于文化、宗教信仰的差异,对色彩的象征意义解释也有着很大的不同。这种差异与区别首先出现在地理环境范围中,例如,生

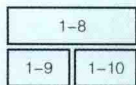
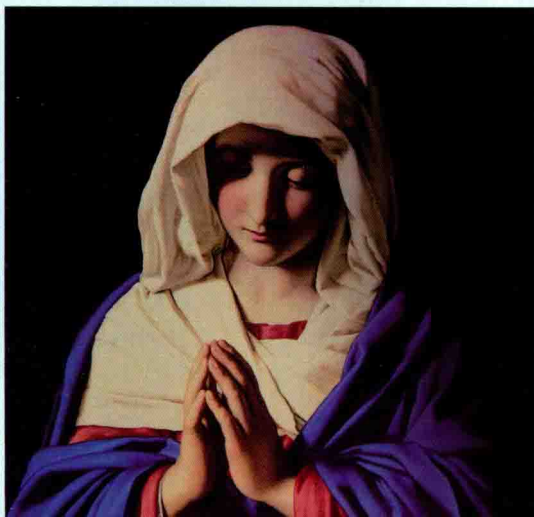

图1-8 色调对比《中国红》 陈秀平

图1-9 明度与彩度对比《祈祷的圣母》 萨索弗拉托

图1-10 冷暖空间《阿维尼翁少女》 毕加索

生活在古埃及沙漠区域的人们对黄色、蓝色特别崇尚，生活在黄河流域和长江流域的汉民族崇尚红色，人们认为红色可以给人带来吉祥，红(宏)运当头、吉祥如意；红色可以解释为“红红火火”，形容生活及工作“蒸蒸日上”、“一帆风顺”、“大红灯笼高高挂”。而地中海沿岸国家，如意大利、希腊、法国等对蓝色有着偏爱，在他们国家的旗帜上可以看到明显的海蓝色，显然宗教、文化及地域的不同会带来色彩认识上的差异。

对此艺术家也有着自己的理解，荷兰画家梵·高认为：“色彩能以一种密码传递信息”，“色彩可以起到构成体积和界定形式的作用”。塞尚认为：“色彩是一个永恒标准，是评价优秀和正常画作的标准之一。”色彩还是一个差异标准，是帮助人们认识世界的工具之一，色彩对知觉来说是一条热线，色彩传递的信息甚至优于语言传递的信息。1905年人们就认识到了：色彩是生活中肯定的因素之一，色彩是能看得见的能量。能量本身不一定美，任何处在飓风范围之中的人都会亲眼见到，能量可能是凶恶的、具有破坏性的。然而在艺术范畴里，加强的色彩往往是增强欢快性的力量。

1.3 色彩的审美价值与规律

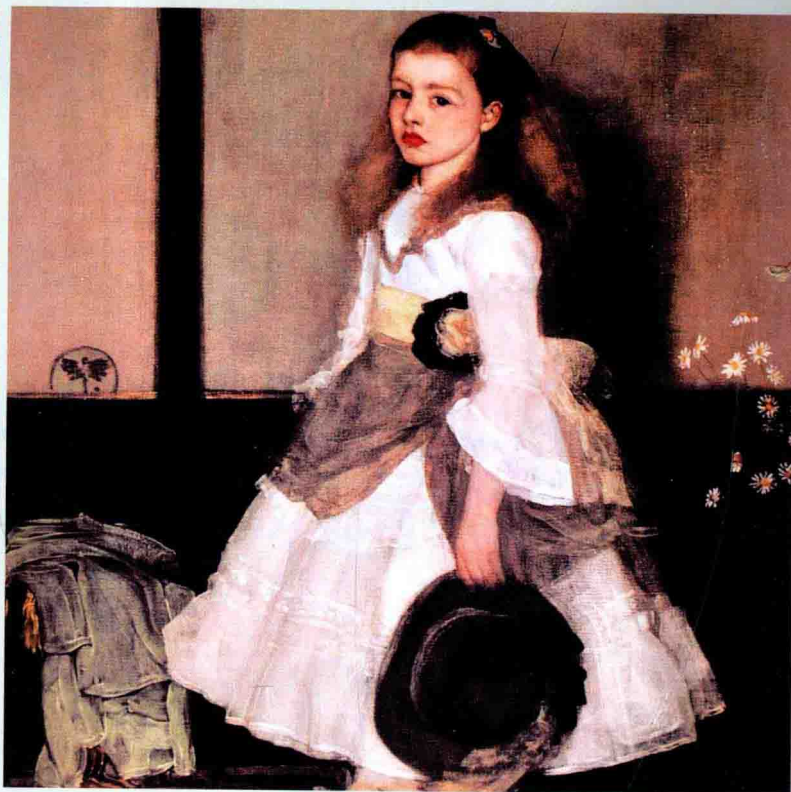
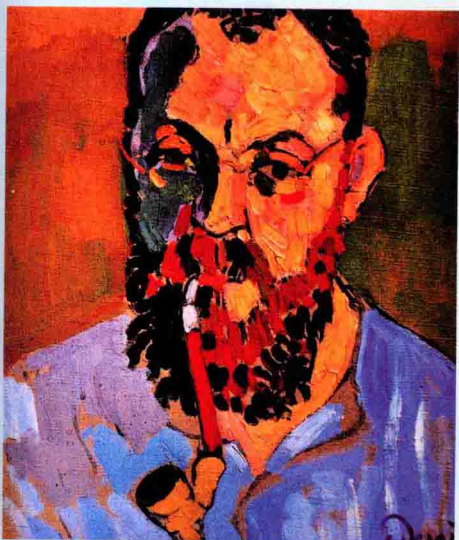
色彩的审美价值与审美规律存在于色彩的内部结构中，存在于色彩所赋予的形态外在表象之中，同时存在于参与色彩审美的人、事物和精神中。客体与主体的相互作用才能出现审美效果。色彩的审美价值在于色彩对人的生理及心理上的影响，只有当色彩能够给人以某种激情，让人们享受到美感与快乐才能产生色彩的审美价值。

色彩的审美规律告诉我们，色彩是以空间形式的无限延伸存在于空间的，空间的变化和时间的结合会形成色彩的节奏美。这种规律适合在数字媒体艺术设计和和其他一些艺术设计中应用。色彩设计应该丰满、强烈、有个性，还应进行极好地美学判断。要允许色彩树立自己的形象，色彩应该在多维空间中发挥自己的作用。

色彩的审美规律也应该和形态密切结合。不同形态有着不同性格的象征意义，例如：椭圆形象征女性，也可以象征紫色；正方形象征男性并且可以象征红色。

色彩的冷暖规律告诉我们，可以用这种规律去调整色彩的鲜艳程度，用冷暖对比的形式平衡视觉的疲劳感，通过色彩对比的平衡能够帮助我们提高美学鉴赏力。

把握色彩的规律性是十分重要的，对这种规律的把握有助于我们科学、轻松地驾驭色彩，进行科学的应用和发挥，从而创造出令人赞叹的色彩设计作品。

1-11	1-14
1-12	
1-13	1-15

图1-11 补色对比《马蒂斯像》德朗

图1-12 明度推移《洗室》冈察洛娃

图1-13 明度对比《风中的新娘》科柯施卡

图1-14 色彩调和对比《西西莉·亚历山大小姐》詹姆斯·惠斯勒

图1-15 邻近色对比 胡议丹

CHAPTER