

新设计色彩— 色彩语言基础

COLOR DESIGN-
BASIC LANGUAGE
OF COLOR

李松林 陈军 杜靓 / 主编

- ※ 如何做——理解新的色彩观念及知识，参与轻松有趣的课题练习，构筑完整的知识体系
- ※ 附加值——每课题对应相应的大师作品赏析、生动的学生案例分析、网络实例解读，为读者提供多层次信息
- ※ 告诉你——这里的“色彩”是情感体验的色彩，对色彩语言认知的程度与方式决定了结果！

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

新设计色彩- 色彩语言基础

COLOR DESIGN-
BASIC LANGUAGE
OF COLOR

李松林 陈军 杜靓 / 主编

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

新设计色彩: 色彩语言基础 / 李松林, 陈军, 杜舰主编.

—北京: 中国青年出版社, 2015. 6

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3402-8

I. ①新… II. ①李… ②陈… ③杜… 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 (2015) 第144817号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

新设计色彩: 色彩语言基础

李松林 陈军 杜舰 / 主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张 军

责任编辑: 张 军

助理编辑: 杨昕宇 张君娜

封面设计: DIT_design

封面制作: 郭广建

印 刷: 北京九天众诚印刷有限公司

开 本: 787 x 1092 1/16

印 张: 5.5

版 次: 2015年6月北京第1版

印 次: 2015年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-3402-8

定 价: 49.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

“人类文化创造行为的形成”是美术学与艺术设计专业教学的共识性问题，“对视觉艺术语言的认识”同样是一种共识性问题！

在素描与色彩课程的学习中，很多人忽视了它们之间的衔接性，比如我们太在意素描基础课程中的一种画法，在色彩基础课程中又太在意另一种画法，而在两个课程之间又缺乏“强调两者内在联系”的具体措施。其结果就会导致很多学生理解不到视觉语言中素描与色彩知识的互通性及密切关系，不能将所学知识很好地穿插应用，也必将会缺失色彩语言表达的自信。

从学习的角度而言，素描课程是黑白模式下对视觉语言单色形式与内容的分析与表达，色彩课程则是在其基础上进行“彩色关系的分析与表达”。

学习视觉语言中的色彩知识，即是在增加视觉艺术语言中的词汇量（色彩要素的关系、色彩与情感的关系、色彩与文化的关系等），这将帮助我们扩大词汇选择的范围。

21世纪的国内高校色彩基础课程教学面临着继承、融合与开拓的新局面。国内高校“色彩”教学至今大致经历了以下演变：1. 建国初，受苏式教学体系的影响，现代色彩教学得到系统的发展。2. 20世纪80年代引入西方包豪斯教学体系，丰富了色彩的认识。3. 21世纪初，随着视觉设计类专业增多，具有创造性、灵活性、专业针对性优点的“设计色彩”课程理念应运而生，数码、打印等技术的发展则帮助我们对色彩知识有了更系统的认识。4. 传统色彩观念与表达方式一直影响着高校美术与设计类专业教学。

20世纪末至21世纪初这近20年，色彩基础课程的教学体系尚未成熟，教学形式大多为短期速成，教学中各种文化思潮的植入等因素促使了教学的多元化，同时也导致了美术与设计类专业基础教学的混乱。艺术类型与外在形式、传统与现代、美术与设计等之间的共通性关系与相关知识，在课堂中非常缺乏。

国内传统“色彩”教学理念受本土色彩教学体系与苏式教学体系的双重影响，前者强调主动，以“心”为主，随类赋彩；后者强调客观再现，注重对客观对象色彩的观察、认识与表达。“设计色彩”理念在国内源自20世纪80年代末各类设计专业的兴起，伴随着“色彩应用能力”的要求产生，强调设计性、创造性等专业的对应性是其优点；深入的塑造能力欠缺、视觉艺术各专业间共性认识的缺乏是其缺点。“色彩构成”源自20世纪初包豪斯学院的教学体系，其实质是分析视觉艺术色彩语言的构成以及训练的方法，是对色彩现象、色彩元素及要素的理解与研究，这是其优点；当年的造型理论过于集中在构成方面，对于经济、信息、趣味性、文化性缺少考虑是其缺陷。

编写本教材的目的在于加强三者之间的联系性、基础性、通识性，使学生具有更加宽广的视野和更加全面的基础专业能力。

序言

PREFACE

目录

CONTENTS

色彩语言的基础构成要素

——彩色模式下视觉艺术语言的认识

课题一 色彩语言的发展与应用	8
1.1 视觉语言中的“色彩”	8
1.2 中国现代色彩知识的来源	9
1.2.1 中国传统“五色”理论起源于古代“五行”学说	9
1.2.2 中国现代“三原色”理论来源于近代中西方文化的发展与融合	10
1.3 色彩的应用	11
1.3.1 中国传统色彩语言应用	11
1.3.2 中国现代色彩语言应用	12
课题二 色彩语言的构成要素	16
1.4 以拍摄方式体验色彩的冷暖关系	16
1.5 以调色、配置、对比等方式理解色相、明度、纯度之间的关系	18
1.5.1 色相、明度、纯度关系	18
1.5.2 以调色方式理解三原色与黑白两色之间的关系	18
1.5.3 以色面积对比配置方式体会色相、明度、纯度与冷暖之间的关系	20

色彩语言的基础表现方式

——彩色模式下视觉艺术语言的表达

课题一 色彩的情感象征与体验(数码影像方式)	30
------------------------	----

2.1 色彩的情感象征	30
2.1.1 红色与情感	30
2.1.2 蓝色与情感	31
2.1.3 黄色与情感	31
2.1.4 绿色与情感	31
2.1.5 紫色与情感	32
2.1.6 白色、黑色与情感	32
2.1.7 灰色与情感	32
2.2 色彩情感的拍摄体验	34
2.2.1 寻找与发现彩色点线面	34
2.2.2 寻找带有明确情感倾向的色彩	34
课题二 视觉图式中色彩的呈现因素	37
2.3 色彩颜料与其基本载体的关系	37
2.3.1 色彩颜料与画笔、稀释剂、纸张等载体的关系	37
2.3.2 绘画中的调色方式	38
2.4 视觉图式中色彩与空间的关系	39
2.4.1 视觉图式中的干与湿、厚与薄的关系	39
2.4.2 视觉图式中的叠加、融合、并置关系	41
2.4.3 视觉图式中色彩要素与空间表现的关系	41
课题三 “意象性与结构性”思维中的色彩表现方式	43
2.5 “意象性”思维中的色彩基础表现方式	43
2.5.1 静物中的色彩关系分析	44
2.5.2 风景中的色彩关系分析	50
2.5.3 人物中的色彩关系分析	54
2.6 “结构性”思维中的色彩基础表现方式	57
课题四 “创造性”思维中的色彩表现方式	60
2.7 保罗·塞尚及其作品案例分析	62
2.8 课题练习案例分析	63

色彩语言的创新实验探索

——彩色模式下视觉艺术语言的创造

课题一 从“材质”角度出发的创新实验	68
3.1 形态设计	69
3.2 色彩设计	70
3.3 材料替换	70
课题二 从“传统视觉艺术语言”角度出发的创新实验	75
3.4 艺术家作品案例分析	76
3.5 学生作品案例分析	81

后记

85

《设计色彩》课程安排

部分/总课时	教学目的	课题/课时	课程内容	备注（大小课结合）
PART 01 色彩语言的基础构成要素 （40课时）	色彩语言基础元素及要素的分析与掌握	课题一/4	色彩语言的发展与应用	理论内容 （大课）
	培养： 色彩语言的认知能力	课题二/36	色彩语言的构成要素	实践内容 （小教室或室外进行）
PART 02 色彩语言的基础表现方式 （72课时）	“以心为主”“以理为主”“创造性思维”结合的训练方法	课题一/4	色彩的情感象征与体验（数码影像方式）	理论内容 （大课） 实践内容 （小教室或室外进行）
		课题二/4	视觉图式中色彩的呈现因素	
	培养： 表现能力 理解能力 创造性思维	课题三/40	“意象性与结构性”思维中的色彩表现方式	
		课题四/24	“创造性”思维中的色彩表现方式	
PART 03 色彩语言的创新实验探索 （32课时）	了解传统视觉语言的种类与优点，同时对传统视觉艺术语言进行创造实验——继承与创新	课题一/12	从“材质”角度出发的创新实验	理论内容 （大课）
	培养： 创新能力 实践应用能力	课题二/20	从“传统视觉艺术语言”角度出发的创新实验	实践内容 （小教室或室外进行）

本课程安排按112+32课时设定（其中32课时为该课程的扩展内容）。其中课题内容与对应的课时建议根据教学的实际情况作灵活调整，全部内容以在大一年级两个学期内完成为宜。

新设计色彩- 色彩语言基础

COLOR DESIGN-
BASIC LANGUAGE
OF COLOR

李松林 陈军 杜龑 / 主编

“人类文化创造行为的形成”是美术学与艺术设计专业教学的共识性问题，“对视觉艺术语言的认识”同样是一种共识性问题！

在素描与色彩课程的学习中，很多人忽视了它们之间的衔接性，比如我们太在意素描基础课程中的一种画法，在色彩基础课程中又太在意另一种画法，而在两个课程之间又缺乏“强调两者内在联系”的具体措施。其结果就会导致很多学生理解不到视觉语言中素描与色彩知识的互通性及密切关系，不能将所学知识很好地穿插应用，也必将会缺失色彩语言表达的自信。

从学习的角度而言，素描课程是黑白模式下对视觉语言单色形式与内容的分析与表达，色彩课程则是在其基础上进行“彩色关系的分析与表达”。

学习视觉语言中的色彩知识，即是在增加视觉艺术语言中的词汇量（色彩要素的关系、色彩与情感的关系、色彩与文化的关系等），这将帮助我们扩大词汇选择的范围。

21世纪的国内高校色彩基础课程教学面临着继承、融合与开拓的新局面。国内高校“色彩”教学至今大致经历了以下演变：1. 建国初，受苏式教学体系的影响，现代色彩教学得到系统的发展。2. 20世纪80年代引入西方包豪斯教学体系，丰富了色彩的认识。3. 21世纪初，随着视觉设计类专业增多，具有创造性、灵活性、专业针对性优点的“设计色彩”课程理念应运而生，数码、打印等技术的发展则帮助我们对色彩知识有了更系统的认识。4. 传统色彩观念与表达方式一直影响着高校美术与设计类专业教学。

20世纪末至21世纪初这近20年，色彩基础课程的教学体系尚未成熟，教学形式大多为短期速成，教学中各种文化思潮的植入等因素促使了教学的多元化，同时也导致了美术与设计类专业基础教学的混乱。艺术类型与外在形式、传统与现代、美术与设计等之间的共通性关系与相关知识，在课堂中非常缺乏。

国内传统“色彩”教学理念受本土色彩教学体系与苏式教学体系的双重影响，前者强调主动，以“心”为主，随类赋彩；后者强调客观再现，注重对客观对象色彩的观察、认识与表达。“设计色彩”理念在国内源自20世纪80年代末各类设计专业的兴起，伴随着“色彩应用能力”的要求产生，强调设计性、创造性等专业的对应性是其优点；深入的塑造能力欠缺、视觉艺术各专业间共性认识的缺乏是其缺点。“色彩构成”源自20世纪初包豪斯学院的教学体系，其实质是分析视觉艺术色彩语言的构成以及训练的方法，是对色彩现象、色彩元素及要素的理解与研究，这是其优点；当年的造型理论过于集中在构成方面，对于经济、信息、趣味性、文化性缺少考虑是其缺陷。

编写本教材的目的在于加强三者之间的联系性、基础性、通识性，使学生具有更加宽广的视野和更加全面的基础专业能力。

序言

PREFACE

目录

CONTENTS

色彩语言的基础构成要素

——彩色模式下视觉艺术语言的认识

课题一 色彩语言的发展与应用	8
1.1 视觉语言中的“色彩”	8
1.2 中国现代色彩知识的来源	9
1.2.1 中国传统“五色”理论起源于古代“五行”学说	9
1.2.2 中国现代“三原色”理论来源于近代中西方文化的发展与融合	10
1.3 色彩的应用	11
1.3.1 中国传统色彩语言应用	11
1.3.2 中国现代色彩语言应用	12
课题二 色彩语言的构成要素	16
1.4 以拍摄方式体验色彩的冷暖关系	16
1.5 以调色、配置、对比等方式理解色相、明度、纯度之间的关系	18
1.5.1 色相、明度、纯度关系	18
1.5.2 以调色方式理解三原色与黑白两色之间的关系	18
1.5.3 以色面积对比配置方式体会色相、明度、纯度与冷暖之间的关系	20

色彩语言的基础表现方式

——彩色模式下视觉艺术语言的表达

课题一 色彩的情感象征与体验(数码影像方式)	30
------------------------	----

2.1 色彩的情感象征	30
2.1.1 红色与情感	30
2.1.2 蓝色与情感	31
2.1.3 黄色与情感	31
2.1.4 绿色与情感	31
2.1.5 紫色与情感	32
2.1.6 白色、黑色与情感	32
2.1.7 灰色与情感	32
2.2 色彩情感的拍摄体验	34
2.2.1 寻找与发现彩色点线面	34
2.2.2 寻找带有明确情感倾向的色彩	34
课题二 视觉图式中色彩的呈现因素	37
2.3 色彩颜料与其基本载体的关系	37
2.3.1 色彩颜料与画笔、稀释剂、纸张等载体的关系	37
2.3.2 绘画中的调色方式	38
2.4 视觉图式中色彩与空间的关系	39
2.4.1 视觉图式中的干与湿、厚与薄的关系	39
2.4.2 视觉图式中的叠加、融合、并置关系	41
2.4.3 视觉图式中色彩要素与空间表现的关系	41
课题三 “意象性与结构性”思维中的色彩表现方式	43
2.5 “意象性”思维中的色彩基础表现方式	43
2.5.1 静物中的色彩关系分析	44
2.5.2 风景中的色彩关系分析	50
2.5.3 人物中的色彩关系分析	54
2.6 “结构性”思维中的色彩基础表现方式	57
课题四 “创造性”思维中的色彩表现方式	60
2.7 保罗·塞尚及其作品案例分析	62
2.8 课题练习案例分析	63

色彩语言的创新实验探索

——彩色模式下视觉艺术语言的创造

课题一 从“材质”角度出发的创新实验	68
3.1 形态设计	69
3.2 色彩设计	70
3.3 材料替换	70
课题二 从“传统视觉艺术语言”角度出发的创新实验	75
3.4 艺术家作品案例分析	76
3.5 学生作品案例分析	81
后记	85

《设计色彩》课程安排

部分/总课时	教学目的	课题/课时	课程内容	备注（大小课结合）
PART 01 色彩语言的基础构成要素 （40课时）	色彩语言基础元素及要素的分析与掌握	课题一/4	色彩语言的发展与应用	理论内容 （大课）
	培养： 色彩语言的认知能力	课题二/36	色彩语言的构成要素	实践内容 （小教室或室外进行）
PART 02 色彩语言的基础表现方式 （72课时）	“以心为主”“以理为主”“创造性思维”结合的训练方法	课题一/4	色彩的情感象征与体验（数码影像方式）	理论内容 （大课） 实践内容 （小教室或室外进行）
		课题二/4	视觉图式中色彩的呈现因素	
	培养： 表现能力 理解能力 创造性思维	课题三/40	“意象性与结构性”思维中的色彩表现方式	
		课题四/24	“创造性”思维中的色彩表现方式	
PART 03 色彩语言的创新实验探索 （32课时）	了解传统视觉语言的种类与优点，同时对传统视觉艺术语言进行创造实验——继承与创新	课题一/12	从“材质”角度出发的创新实验	理论内容 （大课）
	培养： 创新能力 实践应用能力	课题二/20	从“传统视觉艺术语言”角度出发的创新实验	实践内容 （小教室或室外进行）

本课程安排按112+32课时设定（其中32课时为该课程的扩展内容）。其中课题内容与对应的课时建议根据教学的实际情况作灵活调整，全部内容以在大一年级两个学期内完成为宜。

01 PART

色彩语言的 基础构成要素

——彩色模式下视觉艺术语言的认识

教学安排

部分/总课时	教学目的	课题/课时	课程内容	备注（大小课结合）
PART 01 色彩语言的基础构成要素 (40课时)	色彩语言基础元素及要素的分析与掌握 培养： 色彩语言的认知能力	课题一/4	色彩语言的发展与应用 1.1 视觉语言中的“色彩” 1.2 中国现代色彩知识的来源 1.3 色彩的应用	理论内容 (大课)
		课题二/36	色彩语言的构成要素 1.4 以拍摄方式体验色彩的冷暖关系 1.5 以调色、配置、对比等方式理解色相、明度、纯度之间的关系	实践内容 (小教室或室外进行)

视觉中的色彩语言涉及多种关系，如色彩与情感（色彩与心理感受、文化象征等），色彩与形态（事物的形态），色彩四要素（冷暖、色相、明度、纯度）之间的关系，以及色彩与物理结构、空间（质感、空间的表达），色彩与材料（如不同纸张、布面、塑料与颜料等），色彩与环境（如室内外环境），色彩与应用方向

（服装、饰品、包装、绘画、饮食等各个领域）的关系等等（如图1-1）。
色彩作为一种特殊的视觉语言，在诸多丰富的色彩关系中，其内核是色彩与情感的关系。围绕内核，色彩与形态、色彩四要素的关系构成了学习色彩语言的基本内容。

图1-1 色彩语言中内核与外延关系图

课题一 色彩语言的发展与应用

课题意义及目的:

本课题通过讲解色彩知识的发展及色彩与社会生活、文化的关系,使学生们认识到色彩语言应用的广泛性,以及学习色彩语言的构成及基本表现方式是必要的功课。

课题要点:

1. 视觉语言中的“色彩”
2. 中国现代色彩知识的来源

教学方式:

1. 理论部分(结合PPT讲述、

讨论)

2. 实践部分(结合文化演变的线索,制作相应的色卡等)

课时: 4

1.1 视觉语言中的“色彩”

本课题中的“色彩”是相对前一阶段“素描语言基础”而言,是“彩色”的点线面关系,好比学习如何给“点线面”搭配彩色外衣。

色彩被不同的学科所研究,如物理光学、电子技术、心理学、历史学等,但对于我们美术与设计类专业方向而言,学习“色彩”的目的是了解与认识视觉艺术中的色彩语言,进而能更好地使用色彩语言。

在物理色彩系统中“原色”是最基本的色彩元素,是用来调配其他色彩的基本色,好比水分子的基本元素(H_2 和 O);我们所指的色彩原色是“三原色”,因为原色的纯度最高、最鲜艳,理论上三原色可以调配出所有的颜色,而其他颜色不能调配出三原色。

不同的“光”,带来不同的色彩。有太阳发出的光,电脑中的光,有反射到我们眼睛的光,大多数时候我们在自然界中看到的大部分物体都是因为反射光或透射光的作用。因为这个道理,不同知识领域色彩的构成及应用是不同的,如光源中的三原色、印刷四色中的三原色、颜料材质中的三原色、中国传统五色系统中的三原色、计算机中的三原色等。

相同的是都因为有光才有色彩,色彩的丰富性都是在三原色基础上产生的,中西方对色彩本原(三原色)

的认知基本一样。

其中,计算机中的三原色与光源三原色相同,为红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue),简称RGB(如图1-2)。

颜料和印刷与中国传统色彩系统中的三原色相同,为青(Cyan)、品红(Magenta)和黄(Yellow),简称CMY(如图1-3)。

我们在进行电脑图片处理时常见到两种设置:RGB和CMYK(其中RGB是电子色彩显示模式,CMYK是印刷色彩模式,K表示Black,即黑)。

CMYK模式与RGB模式本质没有区别,只是产生颜色的方式不同。

理论上品红、黄、青是颜料的三原色,也更为准确。但在我们的美术教材及教学中更多的是将红、黄、蓝作为三原色,其原因主要在于:视觉

语言中的色彩是情感体验的色彩,而非单一的物理特性。我们需要与要表达的物象进行接触、感受、分析乃至表达,这是我们的专业所需。

因此我们在最初接触色彩及调和色彩时,可选择品红、黄、青为三原色,也可选择品红、柠檬黄、湖蓝,或者大红、柠檬黄、钴蓝或天蓝。其中的核心要点是:我们需要利用三原色发现与挖掘无限的色彩,感受色彩,同时运用色彩合理地表达情感。

由于不同历史时期文化与科技发展程度不一。所以人类对色彩的认识程度也不一样,在近30年中西方文化的相互交融、科技飞速发展、电子通信技术和打印技术发展的时代背景中,“色彩”被我们更广泛地应用,社会生活中的色彩更加丰富,其本质也更加清晰。相较以前任何时代,“色彩知识”也更容易被了解与掌握。

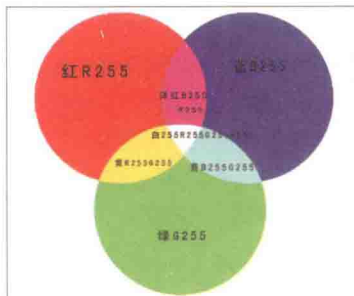

图1-2 计算机与光源中的三原色：
红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)，简称RGB

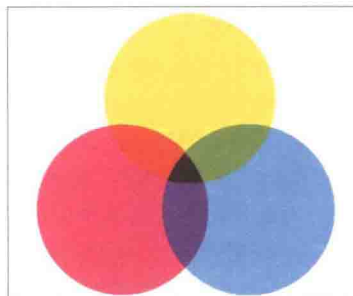

图1-3 颜料、印刷与中国传统色彩系统中的三原色：
青(Cyan)、品红(Magenta)和黄(Yellow)，简称CMY

1.2 中国现代色彩知识的来源

色彩语言是文化演变的象征符号,也是最醒目的视觉语言。中国现代色彩语言包含了传统色彩语言,是在传统色彩语言的基础上发展起来的。

中国现代色彩语言的来源主要由以下两方面构成。

1.2.1 中国传统“五色”理论起源于古代“五行”学说

黄帝与炎帝被视为华夏民族的始祖。《国语·晋语》载:“昔少典娶于有蟠氏,生黄帝、炎帝……二帝用师以相济也,异德之故也。”这是我们目前所能看到的最早记载黄帝、炎帝诞生地的史料,从中也看到中华民族最初的色彩标记——“黄”“红”。

夏、商、周(公元前2070年—前771年)时期五行学说促进了中国传统五色系统的发展。

《周礼·冬官考工记第六》记

载:“画绩之事,杂五色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑。天谓之玄,地谓之黄。青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之黼,黑与青谓之黻,五彩,备谓之绣。土以黄,其象方天吋变。火以圜,山以章,水以龙,鸟兽蛇。杂四时五色之变以章之,谓之巧。凡画绩之事,后素功”。据史学家考证,此书为西周时期周公旦作(西周初期杰出的政治家、军事家、思想家和教育家)。

《孙子兵法·兵势第五》(孙武,约公元前545年—前470年春秋时期)中也有记载:“色不过五,五色之变,不可胜观也。”即五种色素混合调配,可以产生千千万万种不同的色彩,数不胜数。

可见3000多年前“五色”为色彩本原的认识与今天我们对印刷与颜料中色彩系统的认识基本一致。

中国传统五色:青(蓝)、红(品红)、黄、白、黑(如图1-4)。

现代印刷四色:青(蓝)、红(品红)、黄、黑。

五行:金、木、水、火、土。我国古代思想家用这五种物质说明万物的起源。

其中五行与五色、五方对应:

青色如木,春天是生命的象征,对应东方。

赤色如火,太阳是吉祥的象征,对应南方。

黄色如中央之土,是地位的象征,对应中央。

白色如金,是刚硬、纯洁的象征,对应西方。

黑色如水,是混杂、神秘的象征,对应北方。

中国传统五色理论是开启中国传统文化知识大门的一把钥匙,能帮助我们了解中国传统色彩背后的文化寓意。比如长沙马王堆汉墓中的帛画为什么将红、黑作为主色;为什么历代皇帝服饰色彩不同;唐三彩中的色彩原理是什么;元青花瓷色彩又蕴涵了什么道理等等。色彩是文化的象征,想了解传统色彩就必须了解相对应的文化故事。(如图1-5、图1-6)。

图1-4 中国传统五色

五色	青	赤	黄	白	黑
五行	木	火	土	金	水
五方	东	南	中	西	北
五季	春	夏	(四季)	秋	冬
五情	喜	怒	哀	乐	衰
五神兽	青龙	朱雀	勾陈腾蛇	白虎	玄武
五味	酸	苦	甘	辛	咸
五声	呼	笑	歌	哭	呻
五神	魂	神	意	魄	志

图1-5 中国古代“五行”与相关物象对应表1

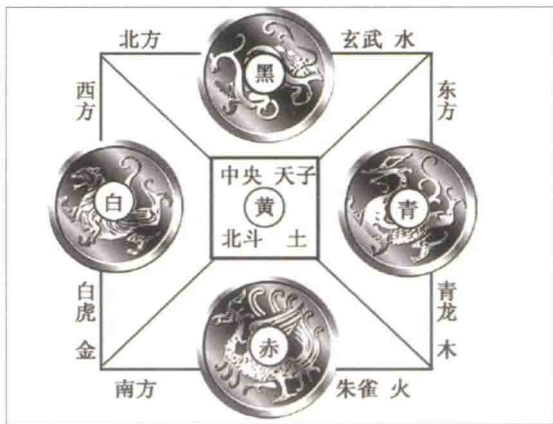

图1-6 中国古代“五行”与相关物象对应表2

1.2.2 中国现代“三原色”理论来源于近代中西方文化的发展与融合

18世纪英国科学家牛顿揭开了光色之谜后,色彩才成为一门独立的学科。色彩学的基本内容是“光、眼、物”三者之间的关系,亦是色彩实践的理论基础与依据(如图1-7)。

印象主义画派进一步推进了色彩学的发展。19世纪60年代,印象主义反对陈旧的古典画派和沉湎在中世纪骑士文学而陷入矫揉造作的浪漫主义。印象主义吸收了柯罗、巴比松画派以及库尔贝写实主义的营养,在19世纪现代科学技术(尤其是光学理论和实践)的启发下,注重在绘画中对外光的研究和表现。

印象主义画派又称为“外光派”,是西方绘画史中的重要艺术流

派,产生于19世纪60年代的法国。1874年莫奈创作的题为《印象·日出》的油画,遭到学院派的攻击,评论家们戏称这些画家们是“印象派”,印象派由此而得名(如图1-8)。

色彩学理论在20世纪逐渐成熟、完善,其理论代表是美国画家A.H.孟塞尔和德国化学家W.奥斯特瓦尔德(1905年孟塞尔开发了孟塞尔色立体,1914年奥斯特瓦尔德推出了奥斯特瓦尔德系统)。

孟塞尔色彩系统以五色(红、黄、绿、蓝、紫)为依据,相互调配产生一切色彩,对应着40个色相环(如图1-9)。

模型类似球体或树,它的中央轴代表无彩色的明度等级。从底部的黑色过渡到顶部的白色共分成11个在视觉上等距离的灰度等级,称为孟塞

尔明度值;某一特定颜色与中央轴的水平距离代表饱和度,称为孟塞尔彩度;由中央轴向水平方向投射的角代表色调。

奥斯特瓦尔德色彩系统以四色(红、黄、绿、蓝)为依据,相互调配产生一切色彩,对应24个色相环(如图1-10)。

模型是个双锥体,它的中央轴代表无彩色的明度等级,分为8个级,认为所有颜色由纯色(F)与适量的白(W)黑(B)混合而成。配置一个颜色,只要给出三种变量的具体数值就可以,这使得颜色的调配不必完全依靠视觉,而有了类似科学的量化方法。

孟氏色谱是从心理学的角度,根据颜色的视知觉特点所制定的标色系统。

奥氏色谱是从数值的角度,根据

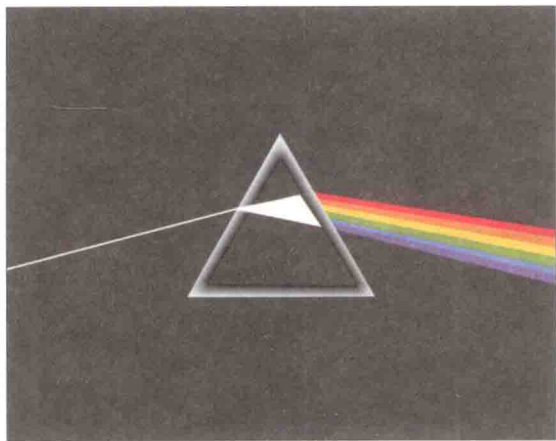

图1-7 牛顿 三棱镜光色分析

图1-8 莫奈 《印象·日出》

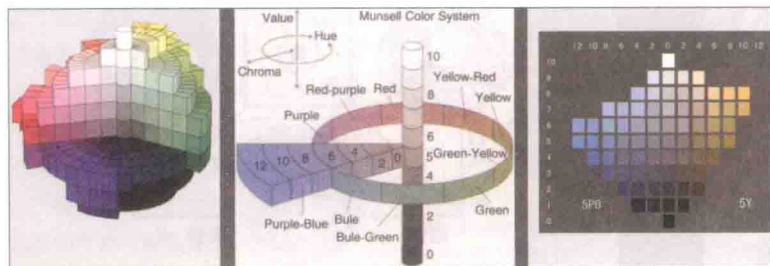

图1-9 孟塞尔色立体结构

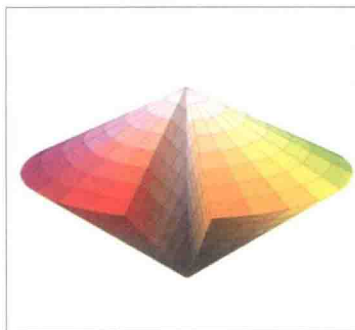

图1-10 奥斯特瓦尔德色立体结构

颜色量所制定的系统。

两种色彩系统的思考点不同，但总体的色彩道理是一致的，即色彩中的色相、明度、纯度三者之间的关系（这是色彩关系中的核心问题）。他们的理论被广泛应用到当今的生活之中，如绘画、打印、计算机色彩、颜料配置等。

包豪斯学院（德国魏玛市“公立包豪斯学校”的简称，后改称“设计学院”。习惯上仍沿称“包豪斯”，标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响，包豪斯是世界上第一所为发展现代设计教育而建立的学院）整合了以前的色彩知识，并推动了色彩教学的发展，色彩构成为其三大基础构成课程之一。其中最重要的是提出了“艺术与技术相结合，并将艺术性放在第一位”的教育理念。

色彩构成教学理论自20世纪80年代开始引入我国，几乎成为我国所有有艺术院校共用的基础课程。

这一系列因素帮助我们加深了对现代色彩（如颜料色彩、电脑色彩等）的认知。

通过对中国现代色彩知识来源的了解，我们可获得下面这样的理解。

“中”色（中国传统五色缘由）帮助我们知“情”（色彩的象征性）；“西”色（近代三原色相关理论知识）帮助我们知“理”（光色理论）。

1.3 色彩的应用

色彩是时代文化的反映。色彩自人类之初就开始被应用，其材料种类、特性等随着人类文化的发展而发展，色彩渗透到生活的方方面面。

1.3.1 中国传统色彩语言应用

以服装中的色彩语言应用为例。

公元前7世纪春秋时期紫色代替了朱色成为齐国的流行色，据《韩非子·外储说上》记载：“齐桓公好衣紫，国人皆好服之，致五素不得一紫。”

孔子《论语·阳货》有记载：“恶紫之夺朱也。”

可见2000多年前就存在“色控”意识。

秦代废周代六冕之制，只着“玄衣纁裳”，服装以黑色为主（秦的礼服旌旗等都用黑色），规定三品以上的官员着绿袍，一般庶人着白袍。

汉代，也称“炎汉”，汉代的朝服色彩是五色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑（如图1-11）。

唐代，以黄色为皇家的专用色。唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，从服饰上可见当时的色彩丰富绚丽。唐代以拓黄色为最高贵，唐代官吏服饰颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，为绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色（如图1-12）。

而到了宋代，则在“理学”思想及外在战争不断的综合环境下，对服饰要求“焚金饰、简纹衣”。

服装色彩是中国古代王朝中最醒目的地位与身份象征（如图1-13）。

如诗词中的色彩语言应用：

唐诗《琵琶行》（白居易）中：“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿。”

《陋室铭》（刘禹锡）中：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”

宋词《水调歌头》（苏轼）中：“明月几时有，把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间！转朱阁，低

图1-11 西汉绘画 马王堆汉墓帛画局部

图1-12 唐代绘画《虢国夫人游春图》张萱

图1-13 现代人依据史料记载，对历代皇帝服饰的复原图