

美学思考力

释放灵感^的配色法则

梵高、莫奈、毕加索、
夏加尔、塞尚……

从艺术大师的作品中，感受配色的秘密，释放色彩的灵感。

色彩的搭配没有绝对性，引起心理共鸣、深入内心，让人记住的配色就是好的色彩运用。

一本书，既能让你欣赏艺术大师的作品，也为你剖析不为人知的配色秘密。

Sun 1 视觉设计
飞思数字创意出版中心 编著
监制

YZLI0890200686

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

美学思考力

释放灵感的配色法则

YZLI0890200686

Sun I 视觉设计

编著

飞思数字创意出版中心

监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

在色彩的世界里，我们常常被一个问题所困扰——什么样的色彩才是最美的？或许，这个问题就连享誉盛名的绘画大师都无法确切地回答。实际上，色彩的搭配没有绝对性，何为美的配色也没有具体的答案，只要采用一定的方法，搭配出的色彩具有象征意义、能够深入人心，那么就是优秀的色彩作品。

为了帮助读者体会大师作品中的色彩运用，本书不仅挑选了众多西方绘画作品，还从图例的鉴赏和分析中，提炼出经典的配色技巧，帮助读者抓住色彩的特性，从而增长对色彩的领悟和运用能力。

本书共分为5章，在第1章中以介绍色彩的表现、色彩层次，以及众多基本的配色灵感为主，帮助读者掌握基本的色彩搭配概念。本书的特点主要体现在第2~5章的内容中，在这几章中，本书巧妙地从大师名作入手，以文字叙述、细节分步介绍和色块色值分析的方式对作品进行详细的鉴赏、分析，同时，还在提炼的配色法则中扩展出相关的配色知识，同样结合经典名作进行细致分析，为读者提供有益的配色参考和借鉴，使读者在欣赏大师作品的同时，提升自身对配色技巧的娴熟程度，以及对艺术作品的分析和鉴赏能力。

本书适合绘画工作者、绘画爱好者、设计师、设计爱好者、从事绘画等的工作者及学生等阅读、学习。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

美学思考力. 释放灵感的配色法则 / Sun I视觉设计编著. — 北京: 电子工业出版社, 2013.7

ISBN 978-7-121-20004-5

I. ①美… II. ①S… III. ①配色 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第057301号

责任编辑: 侯琦婧

文字编辑: 马 鑫

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

装 订: 北京盛通印刷股份有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开 本: 720×1000 1/16 印张: 17.75 字数: 397.6千字

印 次: 2013年7月第1次印刷

定 价: 78.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

色彩是美的重要体现，正是由于五彩斑斓的色彩，世界才显得美妙多姿、绚丽多彩。中西方艺术有着截然不同的色彩表现，中国画以水墨进行色彩的表现，通过墨色的变化来表现人生最深的意趣；而西欧绘画根植于希腊艺术，其色彩以写实为主，通过对现实物象的模仿来进行色彩的表现，具有很强的真实性与艺术性，这一点在文艺复兴古典派的大师绘画作品中尤为常见。

西欧绘画分为两个阶段，分别为传统西方艺术与现代西方艺术。传统的西方艺术以古希腊罗马时期、文艺复兴时期为重点研究对象，这个时期大师作品中的色彩以写实为追求，表现了艺术家真挚和淳朴的艺术情怀，以及对人性的理性探索。现代西方艺术从后印象派开始，到后来的立体派、野兽派、现代主义、表现主义、达达主义等，色彩表现不仅仅再追求真实，而是更加重视人物情感表达，以及对人的深层次意识状态的探究。在这两个阶段中，著名的艺术大师及艺术作品本书都会涉及，并会对大师的生平及作品进行一定程度的讲解。

大师笔下的色彩是大师心中美的表达，大师通过感性的认识和美的法则表现出清新、浪漫、秀丽、厚重、肃穆、质朴、淡雅、深沉等各种艺术风格的色彩作品，这种色彩的搭配技法将在本书中一一解析，力求让读者对大师色彩有着深入的理解，并绘制出优秀的色彩作品。

本书分为5章，第1章为色彩的基础知识，主要为色彩作用及基本规律，通过第1章的学习读者将会对色彩有全面的认识；第2~4章讲的是色调的气氛及情感表现，通过这3章的学习，读者将理解色彩情感的表现方法；第5章讲的是色彩的美学法则，通过对这种法则的阐述，读者可以由浅入深、循序渐进地进行色彩美学的学习。另外，本书以大师的著名作品为开始，以色彩基本知识为线索，进行色彩的分析，并在每一节的后面增设“知识扩展”，读者可以对上述的知识进行温习，“温故而知新”。另一方面可以通过对大量大师经典色彩作品的学习，拓展视角、增加审美内涵。

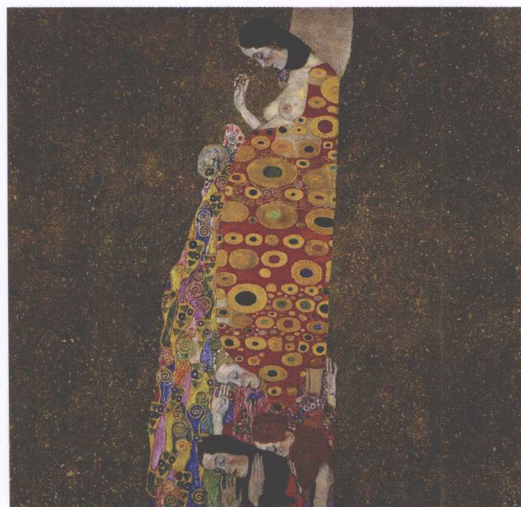
本书重视理论与实践的相互结合，既可作为广大艺术爱好者的参考资料，也可以作为艺术院校的教材使用。

参与本书编写的人员还有：孟尧、李晓华、陈慧娟、周维维、李江、王彦茹、徐文彬、朱淑容、刘琼、杨婉莉、赵冉、杨欣、李杰臣、柏梅、王异钢，感谢它们对本书出版做出的贡献。

另外，在编写过程中，由于时间仓促和篇幅所限，对相关问题的论述可能会有不完善之处，请各位读者、专家给予批评指正，并登录 www.epubhome.com 提出你宝贵的意见和建议。

编者

2012年12月

目录

01 探索大师作品中的色彩奥秘

1.1 色彩的表现魅力	2
1.1.1 名画中的色彩魅力	2
1.1.2 色彩的理性和感性表现	9
1.1.3 色彩层次在画面中的重要性	19
1.2 大师笔下的色彩灵感	26
1.2.1 色彩的使用方式	26
1.2.2 加强色彩的对比关系	30
1.2.3 注意色彩的调和关系	45
1.2.4 利用色彩创造远近层次	61

02 营造画面感的色调气氛

2.1 借助色调明确画面倾向	72
2.1.1 利用红色调表现富有张力的画面印象	72
2.1.2 橙色调增强画面的健康、活力	75
2.1.3 黄色调营造轻松愉悦的画面氛围	77
2.1.4 利用绿色调表现画面清新自然之感	81
2.1.5 蓝色调有利于表现理性与安静的画面情感	84
2.1.6 紫色调表现高贵神秘的画面印象	87
2.1.7 黑白灰配色营造强烈对比的画面效果	90
2.2 掌握色调配置法则决定画面传达力	93
2.2.1 利用淡色调表现轻盈淡雅的画面质感	93
2.2.2 明色调表现明朗、清晰的视觉效果	96
2.2.3 利用浓色调增强画面充实感	99

2.2.4 钝色调表现浑厚、丰富的视觉效果	102
2.2.5 涩色调打造沉稳浓重的画面氛围	105
2.2.6 利用暗色调表现静谧的视觉效果	110
2.2.7 锐色调表现鲜明、明朗的视觉效果	113
2.2.8 利用弱色调表现轻柔淡雅的画面质感	116

03 巧用配色模式表现画面情感

3.1 选择基本的配色模式——色相配色 122

3.1.1 同类色系中的不同色相表现微弱的画面关系	122
3.1.2 邻近色相提升画面的耐看程度	125
3.1.3 对比色相加强画面醒目性	128
3.1.4 互补色相表现张扬开放的画面效果	131

3.2 选择基本的配色模式——明度配色 134

3.2.1 同一明度营造缓和的视觉空间	134
3.2.2 利用类似明度协调画面稳定性	137
3.2.3 中差明度拉大画面对比	142
3.2.4 体现强烈明暗差异的对比明度配色	145

3.3 选择基本的配色模式——纯度配色 148

3.3.1 高纯度打造鲜艳华丽的画面空间	148
3.3.2 中纯度配色表现舒适的画面效果	151
3.3.3 低纯度配色使画面更显沉稳静谧	154

3.4 突出主体的配色模式 157

3.4.1 加强色彩对比以突出画面主体	157
3.4.2 虚化背景以强调画面主题	160
3.4.3 巧用留白空间衬托主体	163

目录

3.4.4 将主体物置于画面中央以示重要性	166
3.4.5 增大色量表现强有力的画面场景	169
3.4.6 利用大面积色彩凸显画面主体	172

04 感受色彩带来的心理效应

4.1 色彩是具有表情的 178

4.1.1 高纯度、高明度色彩打造欢快的画面	178
4.1.2 中明度、中纯度打造舒适、爽快的视觉印象	181
4.1.3 低明度、低纯度渲染悲痛的画面氛围	186
4.1.4 大色量表现极度紧张的画面情感	189
4.1.5 利用小色量表现淡淡哀愁	192
4.1.6 多色数描绘恬淡的画面氛围	195
4.1.7 利用少色数表现抽象的画面含义	198
4.1.8 强调色的使用增强画面的激昂气氛	201

4.2 巧用色彩心理才能深入人心 204

4.2.1 色彩的前进与后退表现	204
4.2.2 感受色彩带来的轻重感	207
4.2.3 色彩强弱增强画面表现力	210
4.2.4 体现热情与冷漠的色彩配置	213
4.2.5 体现平淡与浪漫的色彩配置	216
4.2.6 体现轻快与压抑的画面配色	219
4.2.7 感受色彩的朴实与华丽表现	222

05 把握色彩美学提升画面共感力

5.1 利用色彩均衡法则打造平和的画面印象	226
5.1.1 调整色彩面积均衡画面元素	226
5.1.2 通过构图调整色彩间的均衡关系	229
5.1.3 通过构图调整色彩间的均衡关系	232
5.2 不可忽略的色彩强调法	235
5.2.1 利用小面积强调色突出主题	235
5.2.2 色彩明暗是强调主体的最好方式	238
5.2.3 虚实强调使画面意蕴十足	241
5.3 色彩呼应法周全画面整体格局	244
5.3.1 局部呼应增强画面韵律感	244
5.3.2 全局呼应使画面面面俱到	247
5.4 巧用衬托法表现多样性的画面风格	250
5.4.1 冷暖衬托增强画面冲击力	250
5.4.2 明暗衬托表现层次分明的画面结构	253
5.4.3 灰艳衬托加强画面的艺术张力	256
5.4.4 简繁衬托营造张弛有度的视觉空间	259
5.5 色彩推移传达丰富的画面情感	262
5.5.1 色相推移表现丰富的画面印象	262
5.5.2 明度推移营造画面空间感	265
5.5.3 纯度推移表现分明的递进关系	270
5.5.4 放射推移使画面更具动感活力	273

探索大师作品中的色彩奥秘

在绘画世界里，每一位绘画大师都拥有自己独特的绘画形式，而其中的色彩运用、色彩搭配却是最为独特、神秘的，依靠这些美妙而极富艺术气息的色彩搭配，才成就了大师们的不朽之作。

1.1 色彩的表现魅力

色彩是世间最为美丽的元素之一，万物因为有了色彩，才有了更丰富的情感表现和更为强大的生命，色彩的表现魅力能够在丰富观者眼睛的同时，用缤纷的世界打动人的心灵。

1.1.1 名画中的色彩魅力

名画中的色彩在很大的程度上代表着大师在一个阶段或绘画过程中的心情，是大师心情的真实写照，这种带着大师独特的色彩表现，以及强烈的色彩感情，赋予了作品极高的艺术意境，能在不知不觉中深入观者内心，令人回味无穷。

1. 色彩能够引发观者共鸣

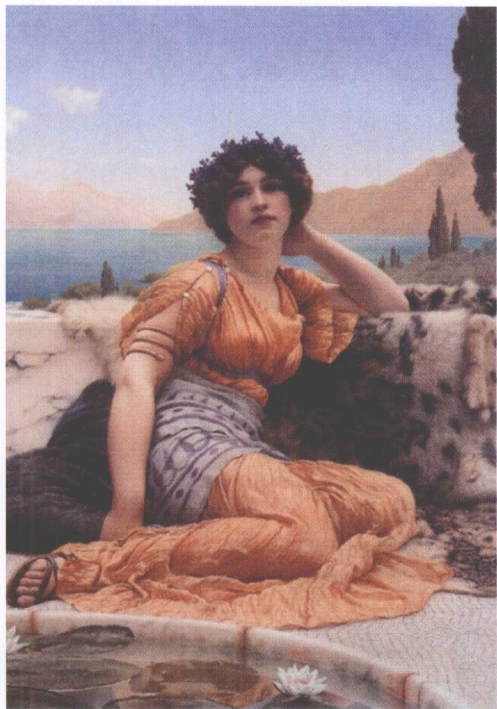
色彩的感官效果能够带给人喜怒哀乐、阴晴冷暖等情感体验，在画面中色彩的运用能够引起观者的思考与共鸣，这样的感官感受能够更好地被观者所接受，带去更丰富的画面情感。如法国画家柯罗的作品《芒特的嫩叶》就是用色彩表现自然景象的佳作，在这幅作品中，以大面积的绿色调来表现新芽初发、天气爽朗的画面效果，精细的笔触和细节刻画，令人仿佛身处自然环境中一般。

『芒特的嫩叶』

柯罗

柯罗（1796.7-1875.2），法国杰出的风景画家。柯罗目睹了美术史上的古典主义、浪漫主义、现实主义的兴衰，直至印象主义的兴起。因而在柯罗的身上染上了各个时代的混合色彩与艺术风格的因素。柯罗40岁以后，成为巴比松画派的志同道合者，画风倾向于这个画派，与巴比松画家们共享自然写生的乐趣，成为一位在艺术上独具趣味的风景画家。

左侧的这两幅画分别是由英国新古典主义画家威廉·格维得利用色彩共鸣绘制的《戴着紫色花冠的少女》，以及由19世纪法国画家布格罗绘制的作品《百合花圣母》。前者以橙色作为主色调，蓝色的大海、柔和的沙滩，再加上少女休闲的姿态，让人感觉舒适、清爽；而圣母像则是由黑色、白色和黄色组成的，带给人更多的是圣洁、高雅的感受。

『戴着紫色花冠的少女』

约翰·威廉·格维得

约翰·威廉·格维得（John William Godward, 1861-1922），英国维多利亚女王时代的新古典主义画家，他笔下年轻美女大都神态悠闲而感性十足，尽管稍显丰腴，但还是体现了古希腊女人容貌俊美、体态均衡、健康大方的特点。他特别擅长女性透明、柔软的纺织面料的服饰描绘，非常有质感，非常艳丽、柔美。他笔下的美女画被认为是“西方的仕女画”。

『百合花圣母』

威廉·阿道夫·布格罗

威廉·阿道夫·布格罗（William Adolphe Bouguereau, 1825-1905），法国画家，他是法国19世纪上半叶至19世纪末法国学院艺术绘画的最重要人物。布格罗追求唯美主义，擅长创造美好、理想化的境界，他的画作有以神话、天使和寓言为题材的画作，也有近似于照片特质的写实绘画题材的画作，这些完美的风格吸引了大批艺术追随者和赞助人，他一生获得多种殊荣，成为当时法国最著名的画家。

2. 色彩能够增强作品美感

色彩在画面中的使用从很大程度上是对画面效果的一种提升，特别是以黑白的对比和光影效果的体现，能够展现给观者真实的画面感觉，同时，良好的色彩搭配也会产生更美好的画面氛围，或浓情、或亲密、或忧伤、

『画家的蜜月』
弗雷德里克·莱顿

弗雷德里克·莱顿 (Frederic Leighton, 1830~1896)，是英国19世纪唯美主义画派最著名的画家，在英国绘画史上享誉极高。

或愤怒等，色彩的加入将画面的生命力更好地激发出来，带来不一样的美妙意境。古典主义画家莱顿的《画家的蜜月》以爱情为题材，画面中柔和的黄绿色给人一种阳光照耀的感觉，把女性的美完整地展现出来，配合男性静谧的喜悦，让人从中感受到了甜蜜与快乐。

丰富的色彩填充在画面之中，能带给人更为欢乐的画面氛围，在色彩的映衬下显得更加美好、完美，让人无限憧憬，全身都被画面的美感所包围。《在公园长椅上》为新古典主义大师詹姆斯·蒂索的作品，以黄、绿、红、棕等丰富的色彩描绘出了一个花朵盛开，母亲带着孩子游公园，在长椅上小憩的画面，温暖、温馨的色彩能够让人感受到画面中人物的幸福，带给作品更多生活气息的美感。

在绘制风景作品时，色彩所起到的作用是最为明显的，没有色彩的风景就好像没有灵魂的躯壳，缺少

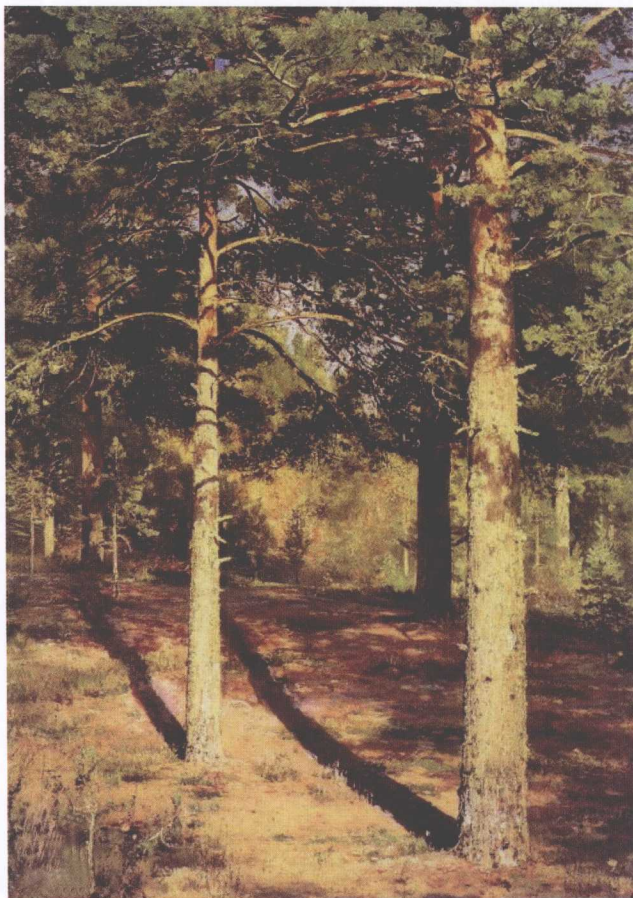
了太多的灵气，不能打动人心，而加入色彩的风景画，不论是对大自然的还原，还是风景在风中、阳光下所呈现的美妙姿态，都能完美无瑕地展现在画面中，为观者带来极其美妙的画面效果。

下图为俄罗斯风景大师希施金的《阳光照耀的松树林》利用黄色和绿色的简单结合，把阳光照耀在树木上所呈现出的美好画面展现了出来，仿佛观者都能呼吸到树木在阳光照耀下散发的点点草木清香。

『阳光照耀的松树林』

伊凡·伊凡诺维奇·希施金

伊凡·伊凡诺维奇·希施金 (Ivan I. Shishkin, 1882-1898) 是 19 世纪俄国巡回展览画派最具代表性的风景画家之一，被克拉斯柯依称为“俄国风景画发展的里程碑”。

『公园长椅上』

雅姆·蒂索

雅姆·蒂索 (James Jacques Joseph Tissot, 1836-1902) 出生于法国，英国维多利亚时代新古典主义画派代表画家。

3. 画家通过色彩传递情感

画家在进行画面绘制时，通过不同色彩所表现的不同情感，如红色的热情、黄色的高贵、橙色的温暖等来进行画面的情感体现，色彩使画面的情感表现得更为细腻、真实，具有一种触摸不到的精神力存在，观者通过色彩所表现出来的感官感受去理解和感受大师想要表现的某种情感。如下图所示的大师米莱斯绘

制的《玛丽安娜》就是利用浓郁的色彩，通过色彩明度的变化，展现画面的情感。彩色的玻璃、美丽的金发女子、奢华柔软的红色座椅、美丽高贵的蓝色服饰都衬托出女子的典雅，而桌面与地面的黄色落叶却将画面变得沉闷，久坐的女子十分疲惫，站起身来舒展着腰肢，令人感受到女子孤寂、郁闷之感。

『玛丽安娜』

约翰·埃弗里特·米莱斯

约翰·埃弗里特·米莱斯 (John Everett Millais, 1829 - 1896)，19世纪英国画家，是拉斐尔前派的3位创始人中年龄最小、才华最高的一位。

色彩的情感在很大程度上是依靠色彩之间的互相配合与联系来表现的，将色彩与色彩进行组合，配合明度、纯度上的变化，就能更好地通过画面元素展现画家内心的情感。

下图为法国新古典主义画家约瑟夫·玛丽·维安的《贩卖孩子的商人》，画面的背景是以棕色、灰色为主，显得肃穆、冷静，而女主人则是以高贵的蓝色服饰为主，显得矜持气质，商人手中提着的却是有着白色翅膀的小天使，顿时让整个画面都显得充满戏剧性。

『贩卖孩子的商人』

约瑟夫·玛丽·维安

约瑟夫·玛丽·维安(1716-1809年)，法国18世纪到19世纪初的新古典主义画家。

较为灰暗的色彩运用，会带给画面静谧、深沉、厚重等感觉。下图为洛可可艺术最具代表的法国画家夏尔丹的作品《吸烟者的箱子》，画面所采用的就是色彩纯度、明度都较低的灰暗色彩，暗褐色的墙壁、暗红的箱子、灰白的器皿，所有的一切都是陈旧、破烂的画面感觉，仿佛很久没有用过一般，从画面中流露出一种深沉、静谧的情感。

『吸烟者的箱子』 夏尔丹

夏尔丹 (Chardin, Jean-Baptiste-Siméon, 1699 - 1779)，法国画家，1699年11月2日生于巴黎，1779年12月6日逝于同地，洛可可艺术风格最具代表性的画家之一。早年入学院派画家P.J. 卡泽的画室，后为N.N. 科伊佩尔的助手。1728年静物画《鲷鱼》展出，一举成名，被接纳为皇家学院院士。他的画能赋予静物以生命，给人以动感。晚期以家庭风俗画为主，表现第三等级“小人物”的日常生活，画风平易、朴实，具有平和、亲切之感，反映了新兴市民阶层的美学理想。

