

美术设计解误法

SHIJI

色彩构成

MEISHUSHEJIJIEWUFA

周永红 编著

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

美术设计解误法——色彩构成

● 周永红 著 ●

辽宁美术出版社

策 划：吴成槐
责任编辑：张东明 李嫫 洪小冬

目 录

CONTENTS

一、色相对比	3
二、明度对比	7
三、纯度对比	10
四、冷暖对比	14
五、秩序构成	19
六、调和构成	25
七、联想构成	29

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成 / 周永红著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.

12

(美术设计解误法系列)

ISBN 7-5314-2341-3

I. 色… II. 周… III. 平面构成 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 71481 号

美术设计解误法—色彩构成

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 2

印数: 1—3 000 册

1999 年 12 月制版 2000 年 1 月第 1 次印刷

执行编辑: 洪小冬 责任校对: 洪小冬

封面设计: 张东明 版式设计: 洪小冬

定价: 12.00 元

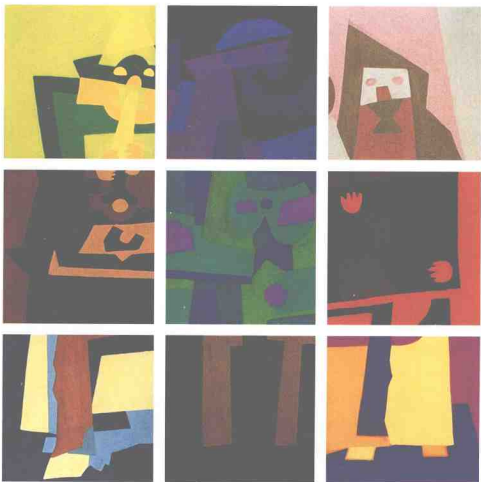
图片提供人名单:

吴 哲 邱 言 刘 宁 周彦朝 李 丹
贺 丹 赵 爽 杨 楠 殷 媛 孙 威
孟 昕 刘文静 王莹莹 于 丁 肖侃侃
姜雪梅 庞 荣 倪 明 刘 娜

一、色相对比

色相对比是色彩对比的各项中比较复杂的一种类型。原因是它除色相外还要考虑对其纯度的变化和适当的明度处理,由于涉及的各方面因素较多,所以在处理画面时相对来讲就有一定的难度。因此要求对课题所包括的内容有一个较全面的认识,对练习的要求有较深入的理解,在设置颜色时应作到心中有数,把各种色彩按其类似的关系、对比的关系、补色的关系和高、中、低纯度交错搭配。同时控制好色调与明度关系。把众多复杂的色彩关系调理有序、使其科学化、条理化。此课题的练习有助于提高认识色彩、分析色彩的能力,如能较好的掌握则将为以后的设计用色打下一个良好的基础。在练习中我们要求每个独立的画面不少于三种颜色,并有明确的色调,在此基础上准确的表现出各画面的色彩对比关系和纯度关系。

(图1)

(图2)

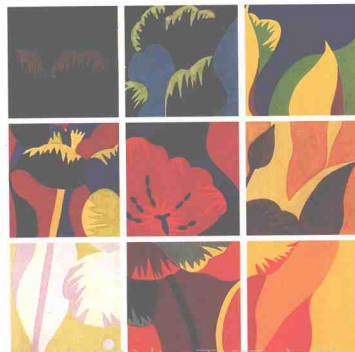

(图3)

学习色彩可以从了解色相分类入手,掌握其不同的对比方式所带来的视觉变化。此部分的内容有一定的难度,除理解课题的要求外还要对颜色之间微妙的变化有一定的处理能力。这两幅作品从画面上可以看出作者能较深入的理解课题的要求,对类似色、对比色、补色的搭配所产生的对比关系把握准确,对色彩高、中、低纯度的变化处理也比较到位;同时对各幅图的明暗处理也有一定的安排;并且能够较好的控制画面的整体效果,在图形的选择、设计上也较完美,做到形与色的统一,是两幅比较成功的作品(图3~4)。

(图4)

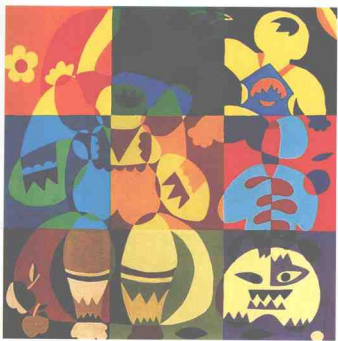

(图5)

在色彩构成的作业中,图形的设计实际上是十分重要的,但常常被作者忽视。图形本身的面积,节奏、韵律等因素都会对作品的最终完成有所影响。图5~6两幅作品在这方面处理得不够完美,虽然色彩关系处理的不错,但是由于图形中面积的疏密关系分配不当,所以看上去画面显得有一些凌乱,视觉上到处跳跃的小花点的感觉,因为有些画面色彩反差较大,这种现象更为突出。如果要弥补图形方面的欠缺,可以在色彩的处理上让颜色差别含蓄一些,明暗反差小一些,这样就会改善画面的效果。但是要彻底的解决问题,还应在图形设计时对面积的因素多加考虑,并适当的进行安排,使之做到完美的图形与完美的色彩相结合,以取得最佳的视觉效果。

(图6)

(图7)

好的作品看上去会给人以协调、优雅的感觉。这两幅作品从设色的准确性及色调的控制都是比较好的。图7中类似色、对比色、补色的对比关系及高、中、低纯度的变化等几方面的因素的组合都反映出作者有比较好的配色的能力。稍有欠缺的是对明度的因素考虑不周，大部分的图形在中明度的范畴之内。图8中的色彩关系处理得当，但是两幅中纯度画面的颜色之间的关系显得推敲不够，略显单调。总的来说好的作品能够反映出作者对课题的要求有较深入的理解，并能够步步紧扣课题，发挥自己的能力，不致于概念化的去完成作业，而是汲取知识的精华，做到举一反三，灵活的把握教学最终目的，使自己的作品表现得更细致更完美。

(图8)

(图9)

色相对比中最重要的就是设色的准确性，也是本课程最基本的要求，其次是色调、色差之间的关系，如果第一步没能做好，说明学生对课题要求的理解有一定的差距。图9就明显的表现出这方面的问题，色相的三种对比方法（类似、对比、补色），没有在各个画面中表现出来，在色彩的纯度要求方面各图之间也没有差别，而且色调雷同，可以说这张作品基本上是失败的。图10的效果就大不一样，我们可以明显的看出色相对比的三种方法，并且纯度因素表现的也较为明确。但不足的是，学生对课题理解比较机械，只考虑了基本要求，而在处理色与色之间的关系及色调的定位上显得欠缺，特别是最下方的三个画面，在低纯度的表现中，色相与纯度的关系正确，但在明暗处理上没有变化，好像低纯度的色只有暗，这个弊病关键是对纯度的理解不透造成的。我们说低纯度不一定是低明度，高明度的色也可以用低纯度来表现。如果此作品在这方面有所调整，并进一步推敲色分色之间的关系，画面效果就会提高一个档次。

(图10)

(图11)

画面能否生动? 很大程度上决定于对节奏、韵律的合理运用, 每一类型的作业其实都是综合性的, 应先将题目理解, 然后再将其设置为有所侧重的若干小题目。但是我们会有时在抓重点时忽略其它辅助因素所起到的作用, 为最终作品的完成留下一点遗憾。图11~12这两幅作品在设色方面、色调方面都很不错, 掌握色彩变化的准确性也可以说是比较到位的, 但是从画面的整体效果上看就会觉得缺少生动感。据我分析问题是每个小画面之间的线条的整体节奏、韵律处理不好造成的, 我们发现如果单独看一个小画面会觉得不错, 但是众多画面连接起来后相互之间关系的不协调就显现出来了, 着色后这种现象也始终没有消失, 从而影响了其最终的视觉效果。

(图12)

(图13)

我们知道在进行色彩对比训练的过程中把握“度”是非常重要的。类似色、对比色、补色的关系, 由于在色环上所在的位置非常明确, 因而相对来讲也是容易理解的。而高、中、低纯度之间的区别有时就不十分明显。我们一定要做到把纯度对比的理论转变成对直观对应的色彩形象记在脑子里, 这样在用色时会很快分辨出一种色的纯度位置。图13就存在这方面的问题, 这幅作品整体效果不错, 色调优雅、对比协调, 但是对中、低纯度的表现就显得不十分到位, 两种色彩都显得纯度过高, 色距没有拉开, 特别是低纯度的色更是不够准确。图14在这方面处理的就要好得多, 低纯度的色一目了然, 整体画面也是层次分明, 色彩关系准确到位。

(图14)

二、明度对比

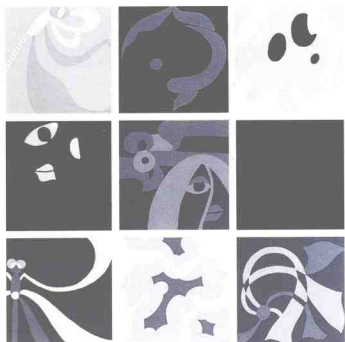
因色彩明度的差别而形成对比关系被称为明度对比。明度对比的作用是在实际的应用中能比较充分表现出画面的立体感、空间感与层次关系。

但是采用什么样的色彩明度进行组合能较好的表达设计意图呢？初学者头脑中往往没有一个明确概念作为参照依据。因此，在设计中常常出现盲目性，明度对比训练正是针对这一问题设置的。我们可以看到在这一练习中首先是把从黑至白的明度序列分为九个色阶，然后再分为三大层次，即高明度、中明度和低明度，而后又将这三大层次进行有秩序的不同组合，形成明度的高、中、低和强、中、弱的对比关系，从而形成了不同明度对比的九个画面，一目了然地表达出画面各自不同的明度对比的视觉效果。以下这部分就是明度对比的常规作业练习，要求九个画面对比关系准确到位，掌握好短调中明度关系的微妙变化。图形设计中的面积因素要处理得当。

(图 15)

(图 16)

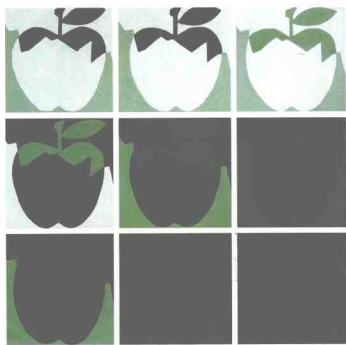
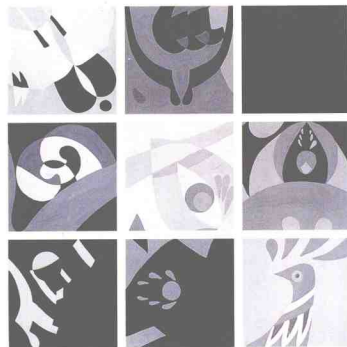

(图17)

这是两张明度对比关系准确到位，色彩面积配置合理，图形设计较完美，并且描绘精致的优秀作品。我们通过画面可以看出作者对课题的要求理解是准确的，九幅画面的不同对比关系十分清楚、明了。特别是在图17中弱对比的三幅小画面更能看出作者把握明度微差的能力是非常强的，使画面朦胧而不含糊。在图18中这方面则略有欠缺，如能有所调整，整体的效果会更好。在学习过程中将明度对比的各种关系处理得当，会对以后的设计有相当大的帮助。

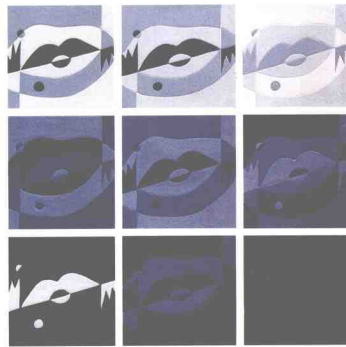
(图18)

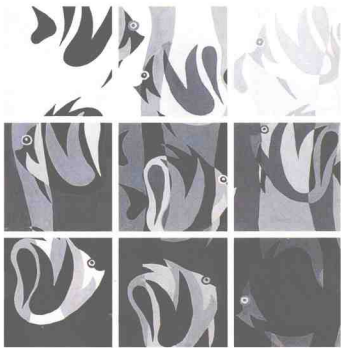

(图19)

明度对比也可以掺入一种色彩来做练习，虽然掺入一种色彩后有了色相的改变，但这不是主要因素，明度的差别是显而易见的。我们看图19~20这两幅图主要还是体现了明暗的变化，这两幅有单一色相的明度对比作业是较为完美的，从明度关系到图形设计都不错。但是我们在做这种练习时要注意一个问题，这就是因为有一种色参与进来，这个色本身就有一个明度的位置（一般选中明度色）。在色阶的调制上以这个色为中心，向上的色阶加入白，向下的色阶加入黑，先形成一个带色相的明度序列，然后再按规律排列成九种不同的对比方式。

(图20)

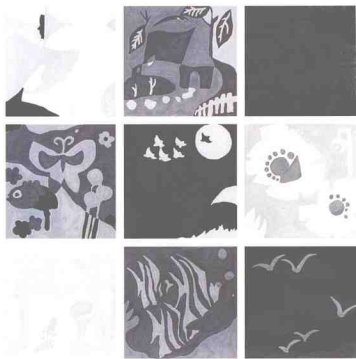
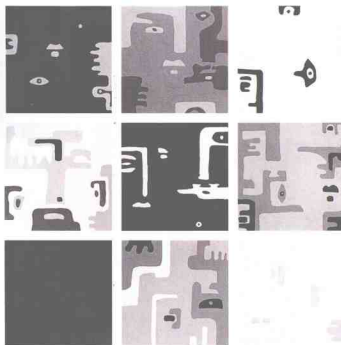

(图21)

通过明暗的不同配合可以表现出许许多多不同情调的画面。对强烈的、朦胧的、雅致的、含蓄的，都会有很好的表现，做到这一点关键是把握好色调的准确度，但有时图形面积搭配不当会直接影响画面的效果。在图形设计时我们要求主要色面积占画面的70%，次要色各占画面的15%，但在图21中次要色的面积安排过大，也就是亮调中的暗色和暗调中的亮色的比例不正确，引起中低明度的对比关系层次不清楚，过多的亮色使画面失去暗调的意义。但在高明度的三幅图中对比关系处理的是比较适当的。由此我们可以看出面积的作用在作品中是不可忽视的。图22在这方面处理的较好，三种明度基调准确。缺点是次要色有点零散，没能形成整体的关系。

(图22)

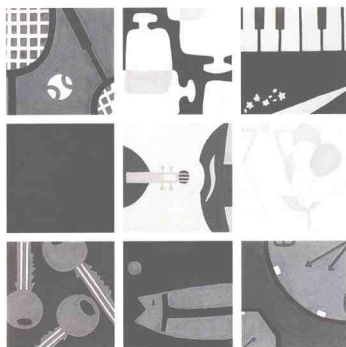

(图23)

这两幅作品基本上达到了课题所要求的各项指标，明度的三大层次及各种对比关系均表现不错，特别是高短调的处理，含蓄、朦胧，色阶把握较好。图23中不足的是，中短调和中中调有些雷同。这方面图24处理的就比较适当。在低短调的处理上两幅作品的色阶都显得不够到位，色差过大不够含蓄，如能把3#明度色调暗一些，整体效果将会更好。在作品的绘制方面，图24比图23要好得多，图23中明显能看出平涂的颜色不均匀，涂色我们说应是最基本的技能，因为这种不足而导致画面最终效果的不理想，实在是一件十分遗憾的事。必须多加练习尽快改正。

(图24)

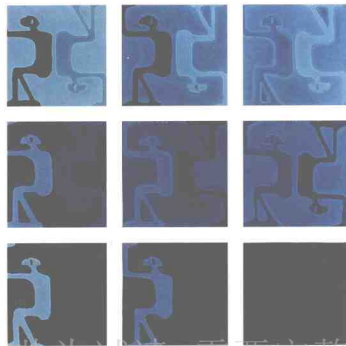

(图25)

图25中作者在图形设计上是下了一番功夫的,使得画面的形象布局别具特色,但是在画积的安排上与课题要求有一定的差距,特别是高长调和低长调两幅图中次要色面积显得过大,中长调和中短调的处理上也不十分明确,如果在这两方面有所调整,将是一幅很不错的明度对比的作品。

这是一幅不太成功的作品,首先是高明度的色彩定位不准,颜色太暗,以至下面有些画面层次拉不开,并且可以明显的看出低明度的色彩处理的不好,色与色之间过于含混,两个低明度的色几乎区分不出层次,过于接近使画面特征减弱,说明作者在调色的能力上有欠缺,需要进一步的练习,提高调色能力,以免影响日后其它作品的配色(图26)。

(图26)

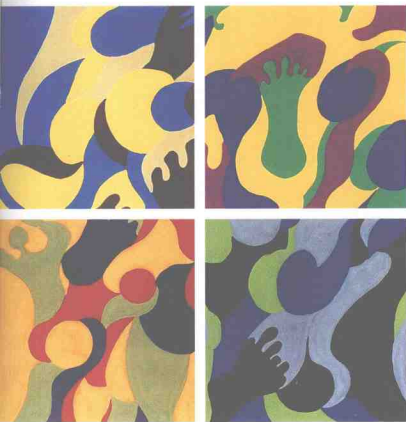
三、纯度对比

以纯度对比为主的作业练习要求学生了解纯度的基本概念及对比方法后,应该能够作到用各种不同纯度的色彩搭配组合来表现不同色彩纯度感觉的画面。

色彩的纯度变化是非常复杂的,特别是在多色相的情况下更增加了其难度。但是掌握其规律后,能使学生提高辨色及调色能力,能较好的处理色彩之间微妙变化的关系,克服或避免色彩出现含混不清及脏、灰的弊病。在实际的创作中有助于提高学生色彩深刻化的能力及设计中色彩品味的提高。

具体的作业要求是:多色相的纯度对比表现为a.鲜强对比、b.灰强对比、c.中弱对比、d.中中对比、e.鲜弱对比。

在练习中必须把握色调和各种对比方法,关系明确,一目了然。

(图27)

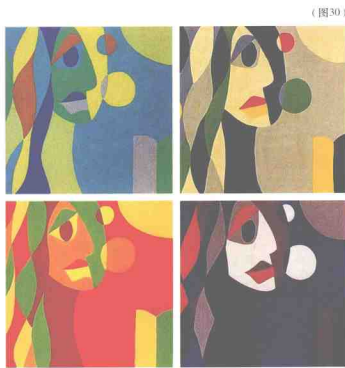

(图28)

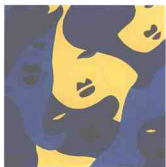

(图29)

图29-30这两幅作品是以纯度对比为主，多色相色调的练习。两图是以纯度的鲜强、灰强、中弱、鲜弱为对比关系构成的作品。作品的图形设计新颖、别致，色调明确，色彩纯度对比关系准确到位，优雅、协调，没有灰脏的弊病。说明了学生对课题理解正确，并有较强的设色能力，能够准确的把握并表现色彩较微妙的关系，从而创作出较完美的作品。

(图30)

(图31)

不同的题材、构图与不同的色彩纯度对比,使两幅作品各具特色。作者在构思时发挥了很好的想象力,使每幅画面都有较明确的立意。上图更具有青春活泼的气息,而下图则述说了生命的可贵,在形与色的结合上进行探索,说明学生在达到课题要求的基础上有了更进一步追求。我们可以在这两幅作品中看出作者有较强构思能力与较熟练的配色能力(图31~32)。

(图32)

(图33)

这是两幅比较好的纯度对比作品,纯度的各种变化表达的较准确。特别是鲜弱、中中、中弱对比的色彩之间微妙差别表现的恰到好处,图33中,鲜强、灰强对比把握也很准确;图34中,鲜强对比有些不足,其中深灰色与绿色的明度过于接近,使两色的关系含混不清,我们可以加重或提亮灰色,拉开与绿色的明度差别,其画面的层次效果会更好。这两幅作品的图形设计也比较不错,形象的疏密对比及空间关系较为讲究。图33这幅作品的作者在创作的过程中反复的修改其形象,我们也可以看出,4幅图形的组合是经过再三推敲的,使其既统一又不雷同,反映了作者在这方面有较强的能力。

(图34)

(图35)

一样的课题,由于构思,构图的不同会出现完全不同效果的作品,图35~36两幅纯度对比的作业都是以鲜弱、中弱、鲜强、灰强对比为要求所设计的,基本上能达到教学的要求,在色彩的选择及色调的处理上是比较好的。但这两幅作品的视觉差别是非常大的。一幅丰满、复杂,另一幅简洁、明快,可以看出这两幅风格各异的作品在构图的设计上都经过一番推敲,各有自己的方法和侧重。但图35中形象有些零散,各幅图形中缺少大面积的色彩,从形与形的对比关系上讲处理的不好,作者如果能在较多较复杂的形象穿插安排中,处理好对比的关系,所作的设计将会更深入更耐看。

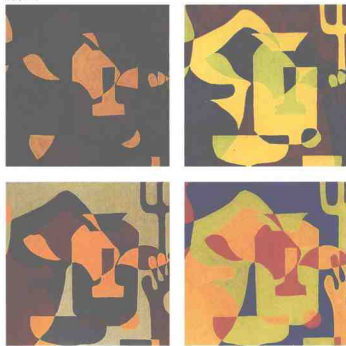
(图35)

(图37)

在做纯度的对比练习时,首先要对纯度的几个层次有一个明确的概念,也就是说要对高、中、低明度的色彩有比较直观的感受,这样相互组合时才会准确把握其对比关系,不至于出现较大的误差。图37~38这两幅图色调的处理是比较好的,但是在对比关系上一些画面表现的就不够准确。如图37右上角的鲜弱对比里的几个低纯度的颜色,明显的不准确,只有提高这几个色的纯度画面才会紧扣课题。图38中色彩的设置问题较多,鲜强、灰强的对比关系都较含糊,右下角灰强一幅,紫色的纯度不够高,左上角鲜强对比中灰色的纯度不够低,这样一来,两幅本应各具特色的画面,特征全无,失去练习的意义。所以我们说,把握好用色尺度是做好各种练习的先决条件。

(图38)

四、冷暖对比

色彩的冷暖对比色调在实用设计中是常用的,因此,在色彩构成中冷暖色调对比构成就显得非常重要。

冷色作用于人心理的感觉为凉爽、轻快、安静、有空气流动感。冷色是由蓝、蓝绿、蓝紫等冷色系组成。而暖色则给人以热情、温暖、喜庆和刺激,是由橙、红、黄等暖色系组成。两组截然不同的色彩分别形成两种鲜明的色调。但是我们在用冷、暖色分别构成画面时都要加入一些对比的颜色,也就是说主色占百分之七十左右,另外的色彩占百分之三十左右,这样有冷暖对比关系的画面则不会过于单调,同时也比较符合人们的视觉习惯。另外在冷暖色调的构成中色彩也可以有纯度的变化,即用高纯度的色组成刺激、明快的画面,用中纯度的色组成温和、安静的色彩感觉,或用低纯度的色组成朦胧、含蓄的视觉效果。

(图39)

(图40)

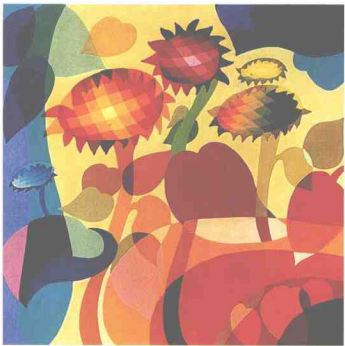

(图41)

冷暖对比中比较高纯度的对比色调可以使画面亮丽、强烈。我们可以从图41~42这两幅作品中感受到这种视觉的冲击力。

这两幅作品色调分明，构图新颖，是作者通过构思、立意、完善等步骤组合取得的结果。在上图冷色调的一幅中色彩的明暗反差大、色彩的秩序性掌握的较好，使整个画面明快而带有秩序美。下图暖色调的一幅在色调处理上较为理想，但在色彩的明暗关系布置上略显不足，如能调整一下暗部的关系，减弱反差，使之更加统一，画面的整体效果就会更好。这两幅作品倾注了作者的很多心血，几经修改，最终达到了一种比较理想的效果。

(图42)

(图43)

色调的不同对同样构图的作品会产生不同的视觉感受。

图43~44是两幅高纯度冷暖强对比的作品。强烈的色彩使两幅作品性格鲜明，特征突出。暖色调的一张作者大胆的使用多种高纯度艳丽的颜色来构成对比。这是有一定难度的做法，但作者在对色彩由红到黄渐变过程的处理是细腻到位的。画面的面积处理也不错，因而避免了画面的花和乱，使作品的颜色丰富、强烈、统一、协调。冷色调的一幅，整体效果不错，但对冷色的处理略显不够丰富。由于画面的明度层次处理较好而掩盖了此缺陷。如能调整一下冷色的关系，整幅画面将会有所改观。

(图44)

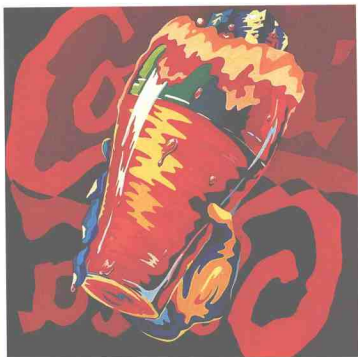
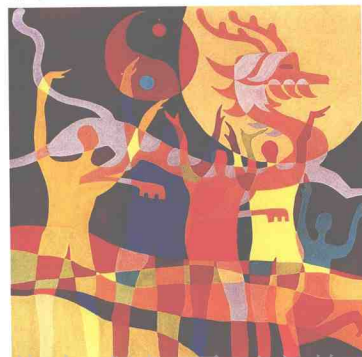

(图45)

图45~46是两幅以中纯度的色彩组成的冷暖对比的作品，画面色调优雅、轻快，冷暖色的比例也比较适中。可以看出作者在课题要求的基础上能进一步的有所追求，在作品中仔细推敲色与色的关系，对整体画面色彩的刻画比较深入，色彩语言的合理运用恰当的表现出设计初衷。在画面中我们可以看到，色彩的明暗是属于中对比关系，纯度也属中低之间的范畴，这种色彩效果可以说是较难把握的，容易出现灰、脏的弊病。而这两幅作品，无论是对冷调，还是对暖调的处理上都比较好，暖调温和、雅致；冷调静定、凉爽，这是两幅比较成功的作品。

(图46)

(图47)

色调明快，主题突出是图47~48两幅作品显著的特征。作者采用了高、中纯度对比的表现手法，使画面的层次感非常明确。两幅画中主体的玻璃杯都采用了较高纯度的颜色，无论冷色和暖色调子的色彩配合都很不错，背景中含灰的中纯度的色彩含蓄，调和，恰到好处地衬托出前景的物体。从整体效果上看得出作者对作品大量的精力投入；比如：精心的构思，大胆的用色，腹稿的成熟以及在描制过程中的调整。我们还可以看出两幅画并不完全相同，说明作者一直在完善细节，调整背景与前景的色彩关系，从而使作品更加完美。

(图48)

