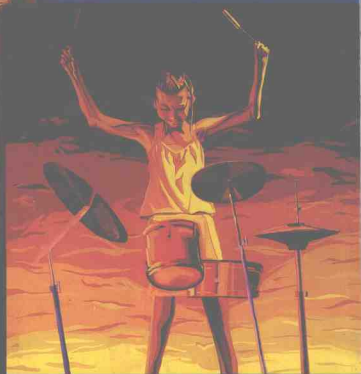

色彩构成

教学图例

焦小红 编著

SE CAI
GOU CHENG
JIAO XUE
TU LI

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

色彩构成教学图例

焦小红 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成教学图例 / 焦小红编著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2002.9
ISBN 7-5305-1826-7

I. 色... II. 焦... III. 色彩学—高等学校—教学
参考资料 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第038849号

责任编辑: 诸葛增仁

装帧设计: 湛昆

图版摄影: 马家吉

技术编辑: 李宝生

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

山东滨州新华印刷厂印刷

2002年9月第1版

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 3.25

新华书店天津发行所经销

2002年9月第1次印刷

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 27.50元

引言

构成教学导入我国已有 20 多年的时间,作为三大构成之一的色彩构成,遵从“抽象—创造”的设计理念,融入了现代与传统艺术的原理与技法,在视觉传达方面显示着巨大的魅力,被艺术院校列为必不可少的课程。

色彩构成有着独特的语言,它运用概括、夸张、抽象、变化、对比以及有序的组合,构成富于节奏与韵律美的图形,它还以抽象与具象的多种手法,窥探肌理变化的奥秘。任何色彩都是一种表达,这来自人的视觉生理现象,通过色彩与色彩的碰撞,表露着兴奋与沉静、华丽与朴素……再通过色彩的分析与运用,感悟自然色彩、民间色彩、传统色彩的真谛。色彩的置换、采集,同样揭示着色彩重构的变化规律。

本书力求简明扼要,这里或许能启迪学习者的心智,或许每一课题能在书中找到答案。

目 录

色彩的种类、属性及色调·····	1
课题一 推移练习·····	2
课题二 空混与叠色·····	10
课题三 明度基调对比练习·····	14
课题四 纯度基调对比练习·····	18
课题五 色面积对比·····	21
课题六 色形状对比·····	24
课题七 色位置对比·····	26
课题八 肌理视觉效果·····	32
课题九 色彩感受·····	38
课题十 采集、重构的装饰设计·····	41

色彩的种类、属性及色调

1. 色彩的种类

色彩是由无色色系和有彩色系两大类组成的。

(1) 无色色系：由黑色、白色及由黑、白两色相混的各种深浅不同的灰色系列，合称无色色系。黑、白、灰各色从物理学角度讲，是属于无彩色，因为可见光谱中没有黑、白、灰，所以它们没有色相与纯度，只有明度变化。

(2) 有彩色系：在可见光谱中的全部色都属于有彩色系。它以红、橙、黄、绿、蓝、紫为基本色。基本色之间不同量的混合，以及基本色与黑、白、灰之间不同量的混合，会派生出成千上万种有彩色。

2. 色彩的属性

色彩的三属性亦称色彩三要素：明度、色相、纯度。

在一张灰纸上观察红、黄、蓝三色时，结果给人的感觉截然不同。首

先被注意到的是黄色，因为它最明亮；然后是红色，它鲜亮度高，显得扩张、突出；最后的蓝色相对暗淡，有收缩、远逝的感觉。可见，凡色彩都一定会同时具有三种属性，即明度、色相、纯度。

(1) 明度：指色彩的明暗程度。也称深浅度、光度。色彩的明度强弱，来自光波中振幅的大小，排列顺序为黄、黄绿、橙、绿、蓝绿、蓝、紫、紫红、蓝紫。

(2) 色相：指色彩的不同相貌。不同波长的光给人的感觉是不同的。光谱中的红、橙、黄、绿、蓝、紫为基本色相，是色彩的最大特征，是区别色彩的主要依据。

(3) 纯度：指色彩的鲜浊程度。又称彩度、饱和度、鲜艳度、含灰度。凡有纯度的色彩必有相应的色相感。色相感越明确、纯净，其色彩的纯度就越纯，反之则越灰，排列顺序为红、黄、黄橙、蓝紫、紫、紫红、黄绿、绿、蓝、蓝绿。

3. 色调

通常色调被看做色彩外观的重要特征与基本倾向，是由色彩三要素综合决定的。例如：红色元素起主导作用，就可称其为红调子。

从明度上来分：有明色调、灰色调、暗色调。

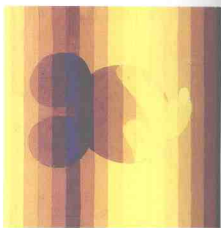
从纯度上来分：有清色调、浊色调。

从色相上来分：有红调子、蓝调子、黄调子。

从色性上来分：有暖色调、冷色调、中性色调。

明度推移	互补色推移
纯度推移	色相推移

课题一 推移练习

1. 明度推移

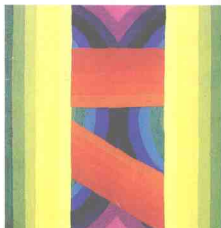
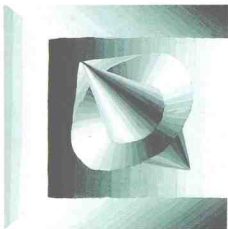
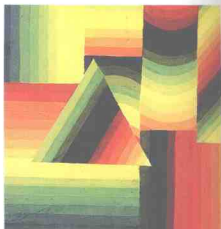
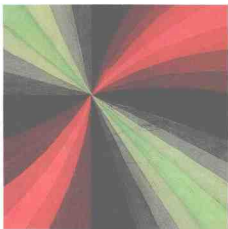
选择一或两种单色，通过逐渐加白色或黑色的方法，形成渐变的明度变化序列，然后将其带入理想的图形中，构成画面。

●要求：要有 10 个左右的色阶变化，可以顺序排列 1、2、3、4……还可以跳跃排列 2、4、6、8……还可以反复交替，以此表现色彩的空间感。

2. 色相推移

以色相环上的色彩秩序为依据，作色相推移练习。例如在色相环上任选一红色，从红色开始，可以向上或向下逐渐变化色相。红—红橙—橙黄—黄绿……以此类推，形成色相渐变的序列。

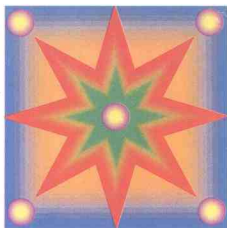
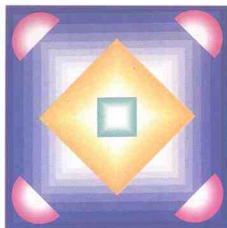
●要求：不少于四分之一色环过渡，体会色相的丰富性和节奏感。

明度推移	纯度推移
互补色推移	色相推移

明度推移   互补色推移

色相推移   纯度推移

3. 纯度推移

选择一纯色如红色，再调出一个与红色明度相等的中性灰色。通过不断加入灰色的方法，逐渐降低色的纯度，形成纯度变化，以此组合一个理想画面。

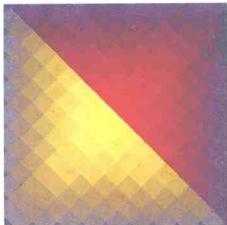
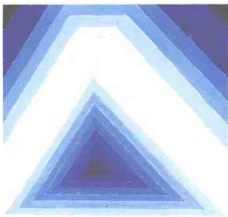
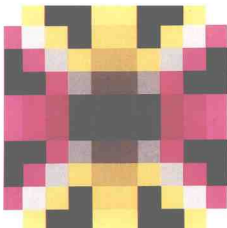
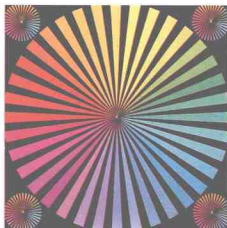
●要求：在于理解色彩的鲜浊带来的强弱反应，学会控制画面秩序。

4. 互补色推移

补色色组有：①红色—绿色；②黄色—紫色；③橙色—蓝色。任选其中一组，两色互代，形成渐变的补色变化序列，组成理想图形。

●要求：补色相混合后，能求得中性灰色，通过此练习学会寻找确切的补色关系。

以上四种规格：10cm × 10cm

明度推移   纯度推移

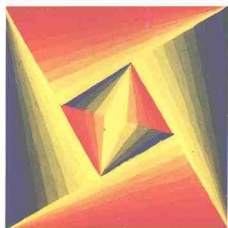
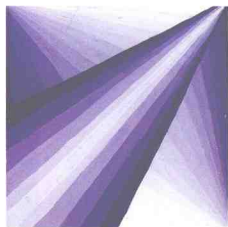
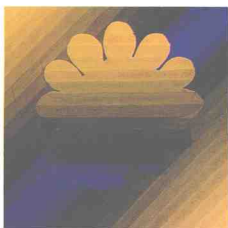
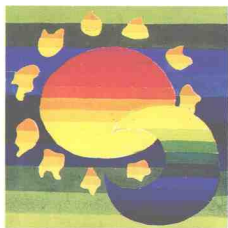
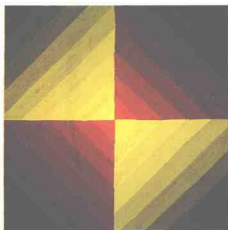
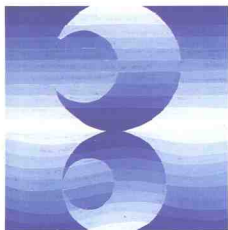
互补色推移   色相推移

明度推移

纯度推移

色相推移

互补色推移

明度推移

纯度推移

色相推移

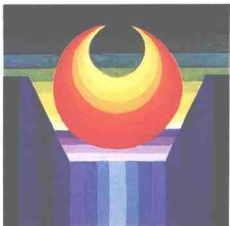
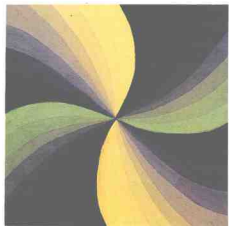
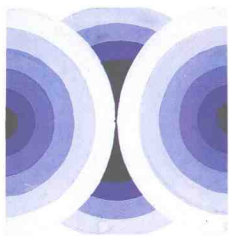
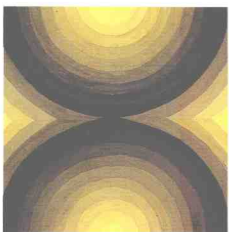
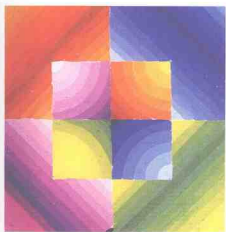
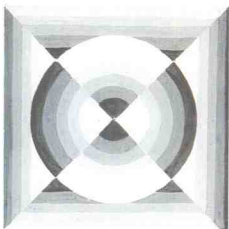
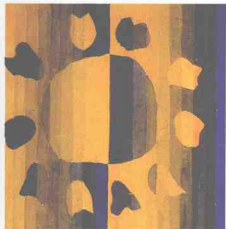
互补色推移

互补色推移

明度推移

色相推移

纯度推移

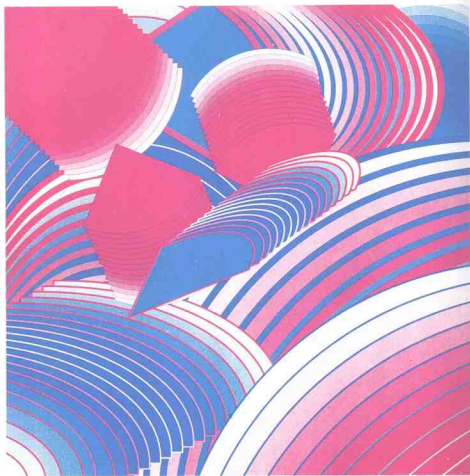
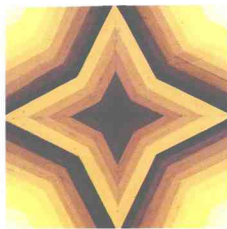
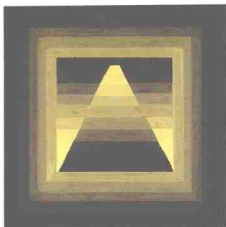
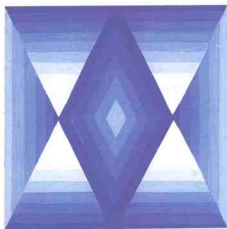
明度推移

互补色推移

纯度推移

色相推移

明度推移	纯度推移
互补色推移	色相推移

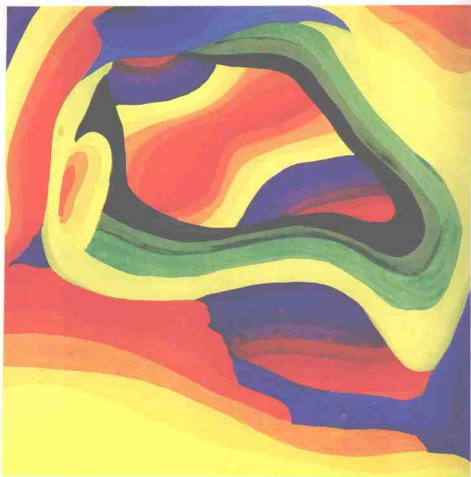

综合推移 画面要有明度、色相、纯度各要素的变化，利用最准确的色彩语言，逐渐推移变化，形成丰富有秩序的理想画面。

规格 25cm × 25cm

综合推移

色彩的混合

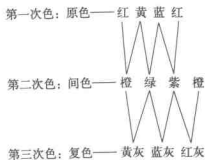
两种或两种以上的颜色混合在一起，构成与原色不同的新色彩称为色彩混合。分为三大类：加色混合、减色混合、中性混合。

1. 色光的混合——加色混合

这种混合多见于舞台照明和摄影。它是将不同光源的辐射光投射在一起，合照出新色彩。其特点是色光混合后的新色彩，明度都增加了，形成更为明亮的色彩，故称为加色混合。色光三原色中，朱红和翠绿混成黄，明度增加；翠绿和蓝紫混成蓝，明度增加；朱红和蓝紫混成品红，明度增加。

2. 颜色的混合——减色混合

其特点与加色混合性质相反，混合的颜色成份越多，混出的色彩明度越低。三原色品红、湖蓝、柠檬黄混合后是黑浊色，故称为减色混合。颜料的三原色，按不同的比例混合时，可以得到一切色彩。例如：

3. 视觉的混合——空间混合

把两色或多色并置，在一定距离外观看时，眼睛会自动地将它混为一种新的色彩。这种依空间距离产生的新色彩的混合方法，叫做空间混合，也称中性混合。

空混练习

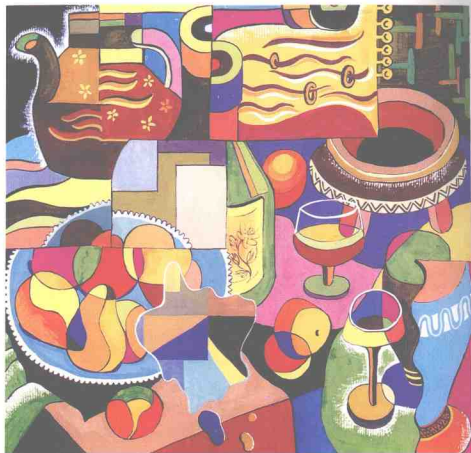
课题二 空混与叠色

1. 空混练习：将不同颜色的色点、色块、色线并置起来，形成空间混合的效果。以此方法构成一幅画面，图形可以是抽象的，也可以是具象的。

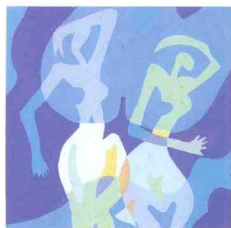
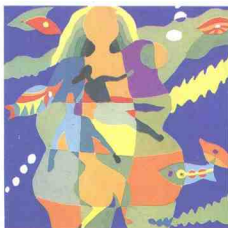
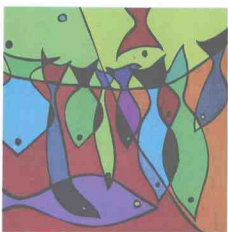
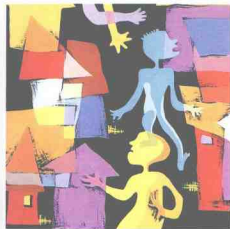
●要求：充分体现以少色求多色的变化效果。

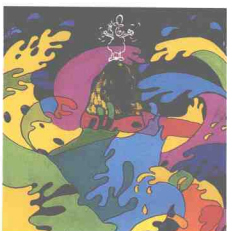
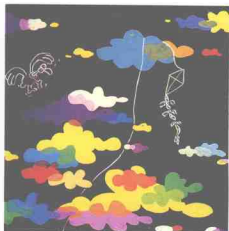
2. 叠色练习：按减色混合的逻辑，推算出叠色后的效果，用颜色将此效果表现在画面中。

规格不限。

叠色练习

明度对比

将不同明度的色并列在一起，产生明暗现象，称明度对比。

明度对比大体上以孟赛尔色立体的明度色阶表为参照标准。该表从黑至白共分9个等级，凡

颜色明度差在3个级数差之内的为明度弱对比，在3至5个级数差之内的为明度中间对比，在5个级数差以上的为明度强对比。

● 高明度基调

1	9
8	

高长调

5	9
8	

高中调

7	9
8	

高短调

● 中明度基调

9	5
4	

中间长调

8	5
4	

中间中调

6	5
4	

中间短调

● 低明度基调

9	1
2	

低长调

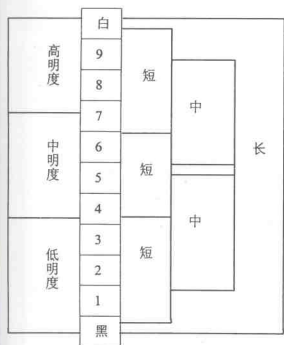
5	1
2	

低中调

3	1
2	

低短调

除上述九种基调变化外，还可只作长调与短调的六种变化。（舍去中间调）

明度基调对比

高短调	中间短调	低短调
高长调	中间长调	低长调

