

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

| 艺术 设计 造型 | 设计基础系列教材

色彩构成与实训

廖景丽◎编著

Art, Design & Modeling /
Fundamental Textbooks for Design

COLOR

COMPOSITION AND TRAINING

国家一级出版社

 中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

扫二维码
可见本书课件

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

色彩构成与实训

廖景丽 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

在艺术语言研究中,色彩是最具感性的一种视觉形式,同一种色彩会产生无数的视觉感知,这种相对性给色彩系统的研究和应用增加了一些理解上的难度。其难度在于如何克服色彩的相对性和不稳定性以寻找色彩的基本规律。因此,本书不是简单的结论性色彩事实的呈现,而是更侧重论证色彩之间的相互关系,以及研究色彩在具体的艺术设计领域中的应用。

本书本着“宽口径、厚基础”的理念,以艺术专业人员应具备的色彩认知能力、色彩表述能力及色彩视觉生理、色彩心理相关知识为基本内容,多种角度地对色彩构成艺术进行新的剖析研究。用单元式的解析理念,将新视觉系统下的色彩构成艺术的相关知识以循序渐进的方式进行分析探讨。

本书以服务专业色彩学习为出发点设计知识构架、创新内容,侧重应用性知识及动手能力的培养,通过合理有效的课题训练,结合相关图例使学习者进一步认识色彩、创造色彩,最终能够合理运用色彩来表达自己的设计理念,为专业设计奠定基础。

本书可作为专业设计人员的工具书,也可作为广大艺术设计爱好者的学习参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成与实训 / 廖景丽编著. —北京:中国纺织出版社, 2018.8

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材
ISBN 978-7-5180-1054-7

I. ①色… II. ①廖… III. ①色调 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第225492号

策划编辑:孙成成 责任编辑:杨 勇 责任校对:楼旭红
责任印制:王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年8月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:11.5

字数:217千字 定价:69.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

P R E F A C E

前言

色彩构成在我国的研究和教育起步较晚，却前程似锦。与平面构成、立体构成并称为三大构成，现已成为高校艺术类专业的一门十分重要的专业基础课，它正随着设计理念的不断变化而快速发展，成为现代设计的重要组成部分。

我们研究色彩构成不单是认识色彩的客观规律，更重要的是认识人们的主观意识对色彩的感知反映。色彩构成艺术并非单纯的展现大自然色彩，不同于画家调色板上的写生色彩，而是结合生活，经过提炼、夸张，概括出来的能美化人们生活，满足人们心理需求的理想化的色彩艺术形式。

在本书中，我收录了大量的与色彩构成及色彩实践运用相关的设计实例。希望通过实例，使学生能够更加深刻地认识到色彩构成的学习意义，以及色彩构成对专业设计的实际指导作用。同时，书中也收录了近几年在教学中的部分学生习作，更贴近学生的设计思维，以此拉近与学生的心理距离，并帮助学生理解构成形式和原理。

在编著的过程中，此书得到众多老师和朋友的大力支持，并参考了近年来出版的一些优秀的色彩方面的书籍、刊物，汇集了大量的学生作品，在此一并向这些作者朋友们表示衷心的感谢，由于时间仓促，本书如有不足之处，恳请专家与读者批评指正。

廖景丽

2018年2月

策划编辑：孙成成

责任编辑：杨 勇

封面设计：8° 八度出版服务机构

C O N T E N T S

目 录

1

第一章 色彩构成理论

第一节 色彩构成的理念与背景	002
一 理解色彩构成	002
二 色彩构成的历史背景	003
三 包豪斯的色彩构成体系	009
第二节 色彩构成的基本方法	014
一 色彩构成的造型方法	014
二 色距、色域与色序	017
思考题与练习题	022

2

第二章 关于色彩

第一节 认识色彩	024
一 色彩的概念	024
二 色彩的分类	024
三 色彩的三要素	026
第二节 光与色	028
一 光与色的关系	028
二 色光的由来	029
三 色光的种类	030
第三节 物与色	030
一 物体色	030
二 固有色	031

第四节 色彩的表示法	031
一 牛顿色相环	031
二 中国传统五色系统	032
三 色立体标准系统及其构造原理	032
四 奥斯特瓦德色立体	033
五 孟塞尔色立体	034
六 电脑的色彩系统模式	035
第五节 颜料色彩	036
一 赭色颜料	036
二 黑色颜料	037
三 白色颜料	039
四 红色颜料	040
五 黄色颜料	041
六 绿色颜料	043
七 蓝色颜料	044
八 紫色颜料	046
第六节 实训项目：色彩的推移构成	047
一 项目内容：色彩的推移构成	047
二 项目的创作方法	047
三 色彩推移构成案例与点评	050
思考题与练习题	054

3

第三章 色彩的混合

第一节 色彩混合的基础	056
一 三原色	056
二 补色	058
第二节 混合的形式	058
一 加色混合	058
二 减色混合	059
三 空间混合	059
第三节 实训项目：空间混合构成	060
一 项目内容：空间混合构成	060
二 空间混合的要求	060
三 空间混合的用色规律	060
四 空间混合的创作步骤	061
五 注意事项	062
六 空间混合案例	062
思考题与练习题	066

4

第四章 色彩生理视觉

第一节 眼睛与视觉	068
一 眼球的结构	068
二 视觉感知过程	069
三 明视觉与暗视觉	069
第二节 色彩的视觉理论	070
一 赫尔姆霍兹的三色学说	070
二 赫林的四色学说	070
三 阶段学说	070
第三节 色彩的错觉现象	071
一 视觉后像	072
二 对比错觉	073
三 色彩的膨胀感与收缩感	074
四 色彩的前进感与后退感	075
第四节 实训项目：色彩的错觉表达构成	077
一 项目内容：色彩的错觉表达构成	077
二 色彩的错觉表达构成案例与点评	077
思考题与练习题	078

5

第五章 色彩心理

第一节 色彩的视觉心理感受	080
一 色彩的冷暖感	080
二 色彩的轻重感	081
三 色彩的兴奋感与沉静感	082
四 色彩的华丽感与朴素感	082
五 色彩的软硬感	082
六 色彩的明快感与忧郁感	083
第二节 色彩的表情	083
一 红色系	084
二 橙色系	085
三 黄色系	086
四 绿色系	087
五 蓝色系	088
六 紫色系	089
七 黑白及灰色系	090
第三节 色彩的文化象征	091
一 自然环境影响色彩文化	091
二 等级制度的色彩象征	092

三 宗教与信仰的色彩象征	092
四 文化、礼俗影响下的色彩象征	092
第四节 实训项目：色彩心理联想构成	093
一 项目内容：色彩心理联想构成	093
二 色彩心理联想构成案例与点评	094
思考题与练习题	096

6

第六章 色彩的对比理论

第一节 色彩对比的概念与类型	098
一 色彩对比的概念	098
二 色彩对比的因素与程度	098
第二节 色彩对比的类型	099
一 色相对比	099
二 明度对比	102
三 纯度对比	104
四 面积对比	105
五 色彩对比的其他因素	106
第三节 实训项目：色彩对比构成	107
一 项目内容：色彩对比构成	107
二 色彩对比构成案例与点评	108
思考题与练习题	112

7

第七章 色彩调和理论

第一节 色彩调和的概念与原则	114
一 色彩调和的概念	114
二 色彩调和的原则	115
第二节 色彩调和的方法	116
一 同一调和法	116
二 类似调和法	119
三 统领调和法	120
四 面积调和法	120
五 分割调和法	120
六 秩序调和法	121
第三节 实训项目：综合性色彩调和训练——九宫格配色	122
一 色彩调和法则——三段二分之一数比配色法	122
二 项目内容：综合性色彩调和训练——九宫格配色	124
三 九宫格配色的具体应用	124

四 九宫格配色案例	125
思考题与练习题	128

8

第八章 色彩语言在艺术设计中的应用

第一节 环境艺术中的色彩构成	130
一 室内色彩设计	130
二 室外色彩设计	134
第二节 建筑艺术中的色彩构成	137
一 色彩在建筑中的作用	137
二 影响建筑色彩的因素	139
三 现代建筑色彩设计常用表现手法	144
四 现代建筑色彩设计的个性化趋势	147
第三节 动画设计中的色彩构成	150
一 运用色彩加强角色形象	151
二 运用色彩渲染场景氛围	152
三 运用色彩推动情节发展	153
第四节 工业产品设计中的色彩构成	155
一 产品功能性色彩设计	155
二 产品审美性色彩设计	155
三 产品材质性色彩设计	156
第五节 视觉传达设计中的色彩构成	157
一 广告设计中的色彩表现	158
二 包装设计与色彩	160
三 企业形象设计中的色彩运用	163
四 网页设计中的色彩	165
第六节 服装设计中的色彩构成	167
一 色彩在服装设计中的功能体现	167
二 色彩在服装设计中的配色形式	169
三 服装设计中的流行色	171
四 服装设计中的色彩与其他因素的关系	173
思考题与练习题	174
参考文献	175
网站网址	175

COLOR
COMPOSITION
AND TRAINING

第一章

色彩构成理论

知识点：

1. 理解色彩构成的基本概念。
2. 掌握色彩构成的历史由来及发展历程。
3. 熟练运用色彩构成的方法。

1

Part 1.

第一章 色彩构成理论

第一节 色彩构成的理念与背景

色彩构成是艺术设计的基础理论之一，它是研究色彩与物理学、生理学、视觉心理学、美学、社会学、历史学等多门学科之间关系和相互作用的课程。

不同领域的人对于色彩的认知各不相同。物理学家认为，色彩的出现是由光的波长所决定的；生理学家认为，对色彩的感知是由人眼的视神经和大脑中枢神经的反应获得的；而心理学家则认为，色彩刺激能引起感觉和知觉现象，引起情感认识；对画家而言，色彩是表达情感和进行艺术创作的工具；社会历史学家则认为，对色彩的理解和阐释与文化密不可分。

一 理解色彩构成

“构成”（Constitute），指将既有的事物或形态及其结构关系进行研究，并通过对研究对象的认识、感受和分析，将既有事物或形态按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而重新构成一种理想的事物结构和形态的组合形式。

任何事物都可以分解为最基本的单位，把这些基本单位按照一定的目的去重新组合，这就是所说的构成。

色彩的基本单位实际上就是色彩的基本要素：色相、明度、纯度（色彩学通过色彩球来记录色彩三要素），如图1-1所示。色彩构成旨在处理以上三要素的关系，将两个以上的色彩，根据不同的目的性，通过调整色彩关系（对比或调和），按照一定的原则重新组合搭配，以获得良好色彩信息组合的构成体系。

二 色彩构成的历史背景

色彩构成的基本理论发端于19世纪的印象派。被誉为“现代印象之父”的塞尚，不断深入西方色彩理论研究，印象派的色彩表现完全不同于古典色彩的明暗造型。画面完全由色彩印象构成，色彩的个性不是依照自然物的固有色进行表现，而是实验性地尝试不同时间光源下，物体所呈现的色彩效果。

印象派绘画作品中不会过分强调比例的准确与线条的流畅，甚至描绘形态的轮廓都是不稳定的，创作者把坚实的轮廓线融入闪烁的光线之中，不同的光线对描绘对象产生不同的色彩效果是印象派色彩研究的突破（图1-2~图1-5）。

图1-1 色彩球

图1-2 塞尚《静物》

图1-3 莫奈《日出·印象》

● 图1-2：保罗·塞尚（Paul Cézanne, 1839—1906年），法国著名画家，后期印象派的主将。19世纪末被推崇为“新艺术之父”。作为现代艺术先驱，西方现代画家称他为“现代艺术之父”或“现代绘画之父”。他的《静物》追求表现物体的体积感，为“立体派”开启了不少思路。塞尚重视色彩视觉真实性，其作品的独特性在于“客观地”观察自然色彩，与以往的“理智地”或“主观地”观察自然色彩的画家截然不同。

● 图1-3：克劳德·莫奈（Claude Monet, 1840—1926年），法国著名画家，印象派代表人物和创始人之一。莫奈擅长光与影的实验和表现技法。他最重要的风格是改变阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到凸显或平涂式的轮廓线。《日出·印象》这幅油画描绘的是透过薄雾观望阿佛尔港口日出的景象。直接戳点的绘画笔触描绘出晨雾中不清晰的背景，多种色彩赋予了水面无限的光辉，并非准确地描画使那些小船依稀可见，真实地描绘了法国海港城市日出时的光与色给予画家的视觉印象，这幅作品是莫奈画作中最典型的一幅。

图1-4 莫奈《干草垛》

- 图1-4:《干草垛》运用的是纯色色点并置的技术,使观者获得色彩混合和震荡的独特视觉感受。画家强调瞬间的视觉印象,其绘画表现的是一瞥的印象,一反以往那种追求精确逼真的绘画观念,吸引人的正是它的朦胧和色彩变化的微妙。这幅画的主角不是山,不是田野,甚至不是干草垛,而是那些灿烂明亮的光芒。作为印象派创始人,克劳德·莫奈特别喜欢画光,甚至终其一生都在寻找体现光之美、空气之美的方法。

图1-5 莫奈《卢昂大教堂》

- 图1-5:《卢昂大教堂》运用笔触层层叠加的画法,形成大片的碎块厚涂,使教堂具有分量和体积感,深沉而神秘。在光照下教堂的轮廓被冲淡了,显得很微弱,画家注意捕捉的是一瞬间表面色彩之幻影与长久不变的形体结构之间的对比关系。

推荐阅读书目

- 1.《印象派四重奏》, [美] 杰弗里·迈耶斯著, 蒋虹译, 广西师范大学出版社出版, 出版时间为2008年1月。
- 2.《色迷印象派: 经典印象派作品色彩分析》, 傅晨阳著, 科学出版社出版, 出版时间为2011年3月。

纵观艺术发展的历程,现代色彩构成基本理念的形成与近代艺术发展的历史是分不开的。不同流派的色彩艺术家以他们的色彩理念构建出他们特有的色彩表现形式。在西方古典主义绘画中,色彩的表现形式保守和谐,例如,古典主义画家安格尔的作品,色彩几乎完全遵从素描的造型技法,大量应用同类色的明度对比,色彩的生命力和表现力很局限,色彩的个性发展处于一种平静而从属的状态(图1-6)。

印象派、后印象派画家在色彩的运用上,以表现人的心理情感为主,以动态色彩表现为特征,色彩的视觉效应得到突破性的解放。例如,在后印象派代表画家梵高的作品中,他擅用奔放的笔触去展现一个火热并充满激情地世界,尽情地表现出自己对色彩运用的狂热。梵高以自己特有的情感表现着每一幅作品,在他的作品中色彩强烈到将要破坏空间和形象的地步,大色块的堆积,挑战常理的对比色运用,情绪化的笔触都使他的作品与众不同。如《星空》《夜间咖啡馆》都是其典型代表作(图1-7、图1-8)。

- 图1-6:《泉》的作者是让-奥古斯特·多米尼克·安格尔(Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780—1867年),法国杰出的古典主义画家。整幅作品场景构思单纯,描绘了一位举罐倒水的裸体少女,身躯略呈S型,人物体态自然和谐。作品注重细节的刻画,力求线条干净和造型平整,把古典美和女性人体的美巧妙地结合在一起。

图1-6 安格尔《泉》

图1-7 梵高《星空》

- 图1-7:《星空》是荷兰后印象派画家文森特·威廉·梵高(Vincent Willem van Gogh, 1853—1890年)于1889年创作的作品。作品运用大面积的群青与小面积的柠黄以及无彩色白色形成对比,色相、明度均采用强对比,整个画面以长短不一的线条组成,飘逸的星云曲线既描绘了自然的幻象景观,又传达出画家飞舞的情感状态。

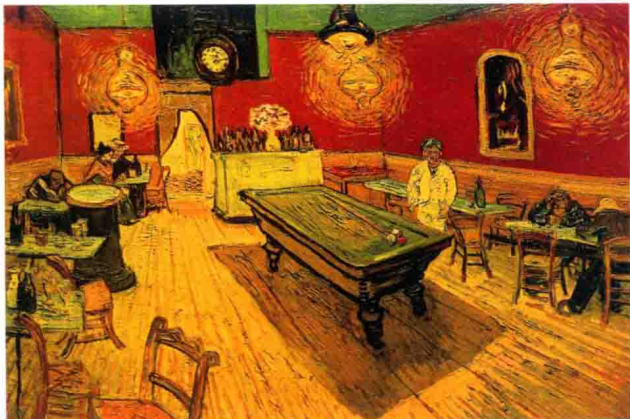

图1-8 梵高《夜间咖啡馆》

- 图1-8:《夜间咖啡馆》创作于1888年,作品中看似宽大的空间,视觉情感中却同时产生一种幽闭的效果,这种效果是由几大强烈色块的跳跃造成的:红色的墙壁,金黄色的地板,绿色的天花板。金黄色的地板纵深对接红色的墙壁之中,明度较高的黄色充满跃动性,与充满视觉迫近感的橙红色产生力量的抗衡,似乎都在争夺视觉的瞩目度,色彩与透视空间的冲突,既充满膨胀的力量又使人感到压迫。

图1-9 马蒂斯《舞蹈》

- 图1-9:亨利·马蒂斯(Henri Matisse, 1869—1954年)的《舞蹈》描绘了五个携手绕圈舞蹈的女性人体,给人一种轻松、欢快,又充满力量的场面。整幅画作色彩极其简约,只有三种颜色,画中的线条与色彩体现了一种奔放和热烈的情感,蕴涵着强烈的生命力。西方古典绘画在造型上主要以块面为主,线条的运用反而弱化,而马蒂斯的作品恰恰是通过简洁的线条和热烈的色彩来打动和感染人的。

印象派之后被称为“野兽派”代表人物马蒂斯的作品里,同样能发现令人震撼和富于色彩个性的东西,马蒂斯绘画的最大特点是以最单纯的线条和最强烈的色彩进行完美的画面构成。他摆脱了固有色的限制,使用平涂法,充分运用色彩来表达自己的情感,所有作品都和完全真实的自然拉开距离(图1-9)。

经过了以蒙克为代表的表现主义、康定斯基为代表的抽象主义、蒙德里安为代表的风格派、马利奈蒂为代表的未来主义,还有杜桑为代表的达达派以及米罗为代表的超现实主义等现代西方流派的发展后,新的色彩理念加速了色彩想象力的进展。表现主义善于运用色彩来传达作品的感情,色彩的价值在于色彩自身的表达力,而不仅限于塑造一个物件或者形象。例如,蒙克的作品《呐喊》,运用大面积压抑的赭灰色与鲜艳的红色,表达了画者恐惧与不安的情绪。作品中,蒙克运用违背常理的血红色作为天空颜色,结合奇特的造型和动荡不安的线条,仿佛整个空间都在流淌着焦虑,令人感到高度紧张的恐怖与不安。另一方面,除了天空,其他景象的颜色中都掺入了黑灰色,海面阴暗处的紫色阴沉又充满向外无限延伸的距离感,同样的颜色又出现在人物的衣服上,而头和手则呈现苍白、惨淡的赭灰色,显得孤立而无助。整体画面中燃烧的血红色与象征死亡黑色形成主要对比,表现出一种极度恐惧的情感(图1-10)。

另外,表现主义把造型中光色的运用作为独立的表现形式,色彩与光的结合是现代科技与色彩艺术相结合的产物。19世纪欧洲舞台灯光在舞台环境中提升了光色构成的艺术表现力,再至20世纪初,西方表现主义戏剧的风行使艺术家开始用光色和明度表现人的内在情感,在那些富于力量的光色造型中,色彩的视觉效果进入到一个动态而又流动的色彩系统之中(图1-11)。

表现主义对色彩理论与实践的探索是通过夸张后的自然形象为载体来进行色彩的情感传达,那么抽象主义的表达则抛开了一切题材内容,纯粹依靠色彩和线条表现情感。康定斯基曾经创作

图1-10 蒙克《呐喊》

● 图1-10：挪威画家爱德华·蒙克（Edvard Munch，1863—1944年），堪称20世纪表现主义艺术的前驱。其作品《呐喊》以极度夸张的笔法，描绘了一个变形的尖叫的人物形象，把人类极端的孤独和苦闷，以及那种在无垠宇宙面前的恐惧之情，表现得淋漓尽致。在这幅画作中，蒙克所用的色彩与自然保持着一定程度的关联。虽然蓝色的水、棕色的地、绿色的树以及红色的天，都被夸张得富于表现性，但并没有失去其色彩的真实性的。画作中没有一处不充满动荡感。天空与水流的扭动曲线，与桥的粗壮挺直的斜线形成鲜明对比。整个构图在旋转的动感中，充满粗犷、强烈的节奏。

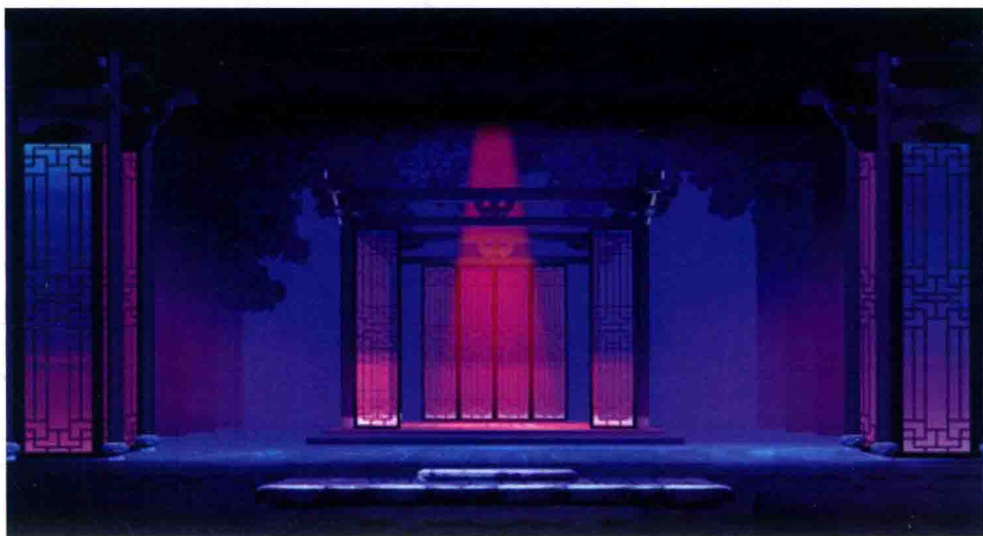

图1-11 表现主义戏剧

过一批有关音乐色彩的作品，他认为色彩和音乐同样具有旋律感和节奏感，甚至具有交响乐般的震撼力量，将抽象绘画中的色彩和音乐中的音符做类比，康定斯基强调色彩构成理论中色彩和音乐之间的联系，音乐通过听觉进行情感传达，而色彩则建立在视觉之上，但是这两者之间的共性都有抽象性的存在，心理学把从一种感觉反应直接转移到另一种感觉的反应，称之为“联感”。由于人们内心存在着音乐与色彩之间的联感，所以康定斯基认为色彩也应当像音乐一样，不是通过表象而是以各种基本的色彩，通过形式的运用来反映和表现人们的内在情感（图1-12）。