

中国高等职业院校艺术专业系列教材

色彩构成

Components of Color

毛溪 著

上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

中国高等职业院校艺术专业 系列教材

- ★《平面构成》
- ★《立体构成》
- ★《色彩构成》
- ★《设计素描》
- ★《摄影基础》
- ★《设计概论》
- ★《中外美术简史》

这是一套为艺术类高职高专学生精心打造的全新的应用类教材!

本教材针对现代职业教育中存在的一个非常重要的问题,即教育同设计实践脱节的问题,提供了一套切实可行的教育方案。

本教材以专题、案例教学的方式,使教与学充分互动,彻底改变了传统的教学观念与教育模式。

本教材使用了 1000 余幅新鲜烫手的设计资料与多所设计院校师生的作品、作业,用零距离的方式全面展现了现代职业教育的前沿景观与大好前景。

本教材拥有独特的章节设计与主题安排,无论于教还是于学,操作性极强,尤其是“课前提问”、“有问有答”、“诊断·点评”、“限时练习”、“基础训练”环节的设置,由浅入深,环环紧扣,在国内同类教材中独树一帜,将设计教学成功地塑造成为教、学、练、创造于一体的完整的教学系统,填补了国内高等职业教育体系的空白。

ISBN 978-7-5322-5072-1

9 787532 250721 >

定价: 26.00 元

中国高等职业院校
艺术专业系列教材

色彩构成

毛 溪 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩构成 / 毛溪编著. - 上海: 上海人民美术出版社,
2007.5

(中国高等职业院校艺术专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5072-1

I.色... II.毛... III.色彩学-高等学校: 技术学
校-教材 IV.J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 041692 号

中国高等职业院校艺术专业系列教材

色彩构成

策 划: 李 新

著 者: 毛 溪

责任编辑: 王 远

封面设计: 曹田泉

版式设计: 毛 溪

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海文艺大一印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 8 印张

版 次: 2007 年 5 月第 1 版

印 次: 2007 年 5 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5072-1

定 价: 26.00 元

第1章 色彩构成概述 8

- 1-1 色彩构成的定义 9
 - 1-1.1 设计色彩和绘画色彩 9
- 1-2 色彩构成的内容和范围 10
- 1-3 色彩构成的学习方法 12

第2章 色彩的基本特性 14

- 2-1 色彩是最直接的设计语言 15
 - 2-1.1 色彩的感知基础 15
 - 2-1.2 色彩是设计的语言和表现手段之一 17
- 2-2 色彩和光 18
 - 2-2.1 色彩的产生 18
 - 2-2.2 光和色的变化 18
- 2-3 色彩的基本特性——色相 20
 - 2-3.1 什么是色相 20
 - 2-3.2 色相和色调 22
 - 2-3.3 色彩的变化和统一关系 23
- 2-4 色彩的基本特性——明度 28
 - 2-4.1 什么是色彩的明度 28
 - 2-4.2 改变色彩明度的办法 31
 - 2-4.3 色彩明度区域调子 32
 - 2-4.4 明度动态范围——长调、中调、短调 34
 - 2-4.5 明度关系的组合 38
- 2-5 色彩的基本特性——纯度 46
 - 2-5.1 什么是色彩的纯度 46
 - 2-5.2 色彩纯度变化的方法 47
 - 2-5.3 色彩纯度的调子——鲜调、中调、灰调 48

第3章 色彩的对比与调和 58

3-1 色彩对比与色彩调和 59

3-1.1 色彩对比是色彩最基本的存在形式 59

3-1.2 色彩对比与色彩调和的关系 60

3-2 色彩对比的基本形式——色相、明度、纯度 61

3-2.1 色彩对比的基本形式——色相对比 61

3-2.2 色相对比的典型应用 62

3-2.3 色彩对比的基本形式——明度对比 66

3-2.4 明度对比的典型应用 68

3-2.5 色彩对比的基本形式——纯度对比 70

3-2.6 色彩纯度对比的典型应用 71

3-3 其他色彩对比形式

——面积、形状和位置以及同时对比 80

3-3.1 色彩面积对比 80

3-3.2 色彩面积和色彩形状、位置的关系 81

3-3.3 色彩同时对比与连续对比 83

3-4 色彩调和 88

3-4.1 什么是色彩调和 88

3-4.2 色彩调和的方法 88

3-4.3 如何选择色彩对比和调和的方法 92

第4章 色彩的表现和应用 100

4-1 色彩的肌理和材料 101

4-1.1 色彩和肌理的关系 101

4-1.2 色彩肌理的应用方法 102

4-2 色彩心理和色彩定位 110

4-2.1 色彩心理——冷色和暖色 110

4-2.2 色彩的空间感觉——前进色和后退色、膨胀色、收缩色 113

4-2.3 色彩的质量感觉——轻色和重色 114

4-2.4 色彩社会心理感觉 115

4-3 色彩文化和色彩定位 118

4-3.1 色彩文化 118

4-3.2 色彩定位 120

4-4 色彩应用技术 124

4-4.1 色彩的应用和技术前提 124

4-4.2 设计色彩的应用技术基础 126

4-4.3 色谱和配色手册 127

第1章 色彩构成概述

1-1 色彩构成的定义

1-2 色彩构成的内容和范围

1-3 色彩构成的学习方法

- “远看色，近看花”，色彩通常是人们在第一瞬间就能够感受到的。
- 没有色彩不好看，色彩太多也让人感到混乱，所以色彩的搭配还是有规律和方法的。
- 设计的色彩和绘画的色彩之间有着共同的规律，当然也有不同：设计的色彩是根据设计对象来构想的，还受到制作条件的限制。
- 学习色彩构成并不是机械和僵化地理解色彩，而是在纷繁的色彩世界里找到捷径。

课前预习 提问 ?

- 1 我们都有绘画基础，还有必要在设计课程里学习色彩吗？
- 2 色彩和彩色是不是一样的？
- 3 为什么设计的基础课程都包含了色彩构成的内容？

1-1 色彩构成的定义

1-1.1 设计色彩和绘画色彩

每个儿童在他的成长过程中，都会有一个阶段迷恋于色彩。刚刚出生的婴儿，他对光和色的感受器官还没有发育好，开始时他们的世界是模糊的、单调的，只有鲜艳的颜色才能被他们感受到。即使能够领略更多的色彩时，他们始终偏好着鲜艳明丽的颜色。

成长的过程中，我们对大千世界的色彩渐渐习以为常，而有一部分人却始终对色彩保持着敏感和热爱，甚至终身从事有关色彩的绘画和设计的工作。绘画艺术中，色彩是重要的表现手段，对色彩的认识、理解和表现成为绘画的重要内容。学习设计的人，一般都有学习绘画的经历，但是绘画基础的色彩训练，还是和设计色彩有着很多方面的差别。

总的来说，以绘画为代表的艺术的色彩表现的主要特点是主观的、个人的、表现性的；而设计色彩的主要特点则是客观的、对象性的、应用性的。

有问有答：我们都有绘画基础，还要在设计课程里学习色彩吗？

设计领域中的色彩应用，首先要考虑到对象的特性，服装、交通工具、玩具、家具等，它们色彩的特点和应用方法都不同。并且，同类产品中还有不同的色彩定位，高档豪华产品的色彩感觉和时尚年轻的色彩风格完全不同。

绘画色彩表现的依据首先来自于对象本身，对对象的真实再现自古以来就是艺术的追求之一，我们开始学习绘画基础训练就是以此为基本目的。更重要的是，色彩是艺术家表现的手段之一，也是艺术家的观念、风格的重要组成部分和特色之一。

色彩构成就是以色彩为研究对象,从色彩的原理出发,结合人们的认知感受以及实践经验的经验,找出色彩变化、搭配和应用的规律,从而能够对艺术设计中的色彩有理性的、全局的认识,为今后具体的色彩应用和设计表现奠定基础。

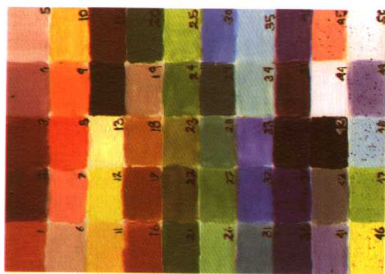
1-2 色彩构成的内容和范围

色彩构成是设计基础训练的课程和手段。在这个范畴里,我们将了解色彩是如何产生的?色彩家族如何划分?它们的基本特性如何?以及色彩搭配的规律、变化方法等等。这里就要涉及色彩的色相、明度、纯度三大基本要素,以及色彩对比与调和、色调、材质与色彩的关系等设计领域必然遇到的问题。

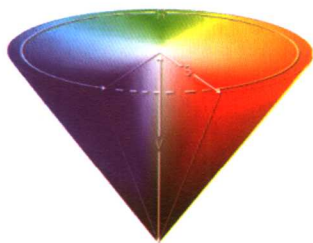
每一个学习环节都有相应的练习,以帮助大家巩固理论知识,加深理解。按照从简单到复杂,从少到多的顺序,结合感性体验与理性分析,乃至设计探索和应用,带领大家从把无限变化的色彩和印象,变为自己的色彩语言,为我们的设计打下必要的基础。

我们首先要摆脱一些以前建立在颜料基础之上的简单化的色彩概念和认识。在绘画的基础学习中,我们对色相,对客观物体的色彩和环境比较敏感,但是对色彩的体系,

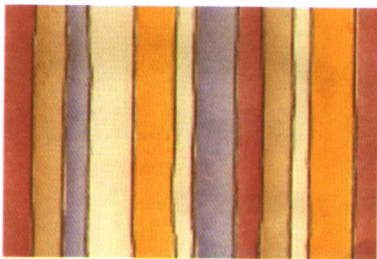
色彩构成的内容和进程

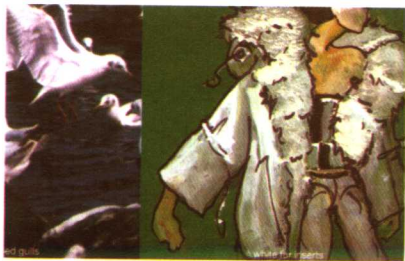
1 绘画色彩: 色彩的基础认识

2 色彩体系: 色彩的三大要素

3 色彩规律: 色彩的对比和调和

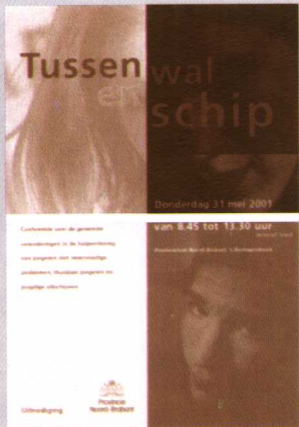
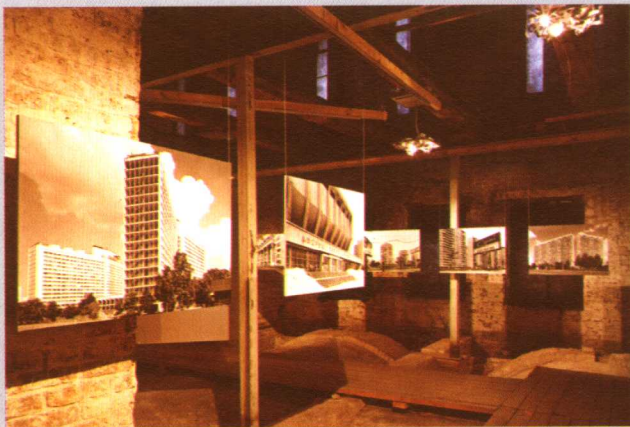
4 色彩应用: 色彩的应用基础与定位

以及如何自己调配、构想色彩，包括色彩之间的关系则比较陌生。由于大部分人在基础训练的时候都从素描和色彩两个方面入手，所以很自然地会有黑白和彩色两个分开的概念。但是，真实的色彩范畴本身就包含黑和白，而且“黑白”以及“彩色”的概念都过于简单，“黑白”不是黑色和白色，“彩色”也不是花花绿绿鲜艳的颜色，它们自身就有很多微妙的变化。我们首先要把它们融合在一个整体的“色彩”世界里，深入体会它们以及整个体系之间微妙的变化。

任何设计领域都会遇到色彩的问题，无论是平面设计、环境设计、建筑设计或者服装设计，通过色彩可以带来丰富多变的设计作品，有时需要利用材质本身的色彩营造气氛，或者把色彩作为设计对象自我定位和心理满足的手段。因此，我们所学习的色彩对比、色调调和的规律，都将在大家今后的设计学习和应用中继续得到深入的理解，最终成为自己设计风格和表现的特色之一。

问有答：色彩和彩色有什么不一样？为什么色彩构成是设计的基础课？

设计色彩中黑白和彩色彼此融合，而且根据设计对象和色调的构想，黑白和其他色彩的变化和层次都很丰富。

菲利普·斯达克设计的产品深受人们的喜爱，作为一名产品设计师，他同样非常善于根据设计风格和对象处理色彩，有时严肃、有时华丽、有时则十分抢眼鲜艳。但是作品的色彩设计，应用的仍然是那些色彩的基本原理以及搭配的规律，只不过更善于变通而已。

1-3 色彩构成的学习方法

色彩构成课程只是色彩构成学习的一个开始，关于色彩元素和结构，以及它们的组合变化方法，如何用不断变化的形式体现创意，这一切都伴随着我们以后学习其他设计课程的不断探索和应用的整个过程。

从教学互动的角度，有以下几条行之有效的办法，可以帮助我们提高学习的效果，提升自己的设计水平。

1 关于本教材的图片和练习

在这本教材中，汇集了色彩的基本知识、色彩应用原理的解析，精心筛选的图片都是有针对性的。教材中集中展示了大量最新的、最有特点和代表性的设计作品，可以说本书就是一本很好的设计图集。大量的精选图片可以开拓初学者的视野，作为一本自学参考教材，经常翻阅本书的图片，可以增加视觉感受力。

本教材结合最新设计现状，以最简洁、易懂、宜用的方式，特别是大量的图表演示方法，梳理了所有色彩原理的基础知识，并用不同复杂程度的设计图例，化解学生看得懂、不会用的通常弊病。

课堂教学中，可以配合本书的配套课堂练习。通过练习巩固和加深理解，是对起步阶段最好的办法。在分析和诊断部分，各种典型的问题和学生作业阶段经常遇到的瓶颈问题，都能够得到拨云见日的点评和改良，使学生能够明白从规律和字面的原理，到设计应用之间的过渡和关键性差别。

课后练习部分精粹了上千幅图例，来自于学生、教师、设计师等各种渠道。几乎每一张图都闪烁着创意的灵光，十分值得大家借鉴。

设计的学习必须要通过大量的练习和探索来带动，本教材中的系统化练习可以在不同的时间段里反复操作，并且要把集中的强化训练和长期的温故推敲结合起来。

要注意色彩构成所包含的设计的基本原理，不是在一次教学过程中就能够完成的，对每一个设计者来说，以后的课程以及每一次的设计事务，都是需要把这些原理融入进去理解和体会，扎扎实实做到这一点，日后势必受益匪浅。

集中的强化训练是极其必要的，教材中规定的练习的数量，是对普通初学者达到训练目的的最低限度，实际需要三到四倍的训练量，才能熟能生巧，轻松应对创意的挑战。

2 关于教—学—用的互动

教师在课程教学中起到串联和导引的作用，而把评价的权力分享给大家分享。作为学生，乐于评价自己，把自己的作品介绍给大家，这是一个健康乐观的专业设计者的心态。作业可一般公开展示和大家共享，教师更要对学生练习的每一个独到之处加以鼓励，学生对自己的要求则是不断地挑战，不断地刷新自己的认识和表现水平，这样，大家才能探测到你创意的底线。

用设计引领，在设计中操练，才能加深对色彩原理的理解和感悟，从设计作品出发，这是设计形象思维的特点，记住几张特别的设计例子更有效。把握住学习的节奏，看书——练习，在转换之中操练自己对色彩形态与色彩关系的掌控能力，唯有在设计应用过程中的困境，才能让你回头研习优秀设计的奥秘；也唯有设计实践的成功，才能增加你的设计功力和信心。

3 体例说明

除了文字内容以外，本教材特别设计了三种练习的类型，分别适用于不同的时段和目的，具体如下：

请辨析下面设计的色彩对比的类型，并把它们的色彩元素归纳出来。

限时练习

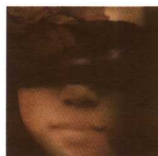
此类练习在课堂上，在老师带领下完成，主要是针对前文内容的加深理解和自己的体会分析，而进行的快速练习，分讨论，有辨别或者简单描绘等几种类型。基本要在限定的时间内完成，以提高学习的效率。完成以后，由老师组织交流或评奖，从而巩固所学知识。

纯度、明度结合变化：参照下面的图例，完成纯度变化的递推练习。

练习要点：以一张图片为基础，进行纯度提高或者降低的变化，变化过程中可以结合明度的变化一并进行。

基础训练

此类练习可以在课后完成，在练习的要求下面给出了范例，可以由老师带领对题目要求进行解释，并根据需要适当改变作业的数量和难度。

诊断·评价

这部分内容，把和本章节有关的、学生设计完成的一些实践作品和设计稿子给大家分享，发现其中的闪光之处，并且指出一些不成熟或有待改进的地方。目的是为了让大家再次认识到色彩原理是如何应用在实际中的，并了解完成的可以应用的设计和练习之间的差别，以帮助大家尽快进入设计角色。

第2章 色彩基本特性

2-1 色彩是最直接的设计语言

2-2 色彩和光

2-3 色彩的基本特性——色相

2-4 色彩的基本特性——明度

2-5 色彩的基本特性——纯度

- 在生活中人们更愿意看到色彩，窗花、灯笼等节日的装饰，把暗淡了色彩的冬天装点得闪亮起来。
- 大红、粉红、橘红都属于红色家族，这些都是它们的名字，叫色相。
- 赤、橙、黄、绿等都是不同的色相，任何色相都有明度、纯度的变化，因而形成一系列的颜色。色彩就是由不同色相带领的一组组色彩的小家族组成的大家庭。
- 物体表面对光的反射和折射，在我们眼睛中留下印记，色彩都不是绝对的，是在由光和环境以及物质组成的关系中的，也是随时在变化的。

- 1 如何理解色彩是最直接的设计语言?
- 2 色彩的基本特性如何去理解才不会死记硬背? 如何记住这些特点以及它们的变化呢?
- 3 这些原理学了以后又该怎么用呢?

课前预习

提问
?

2-1 色彩是最直接的设计语言

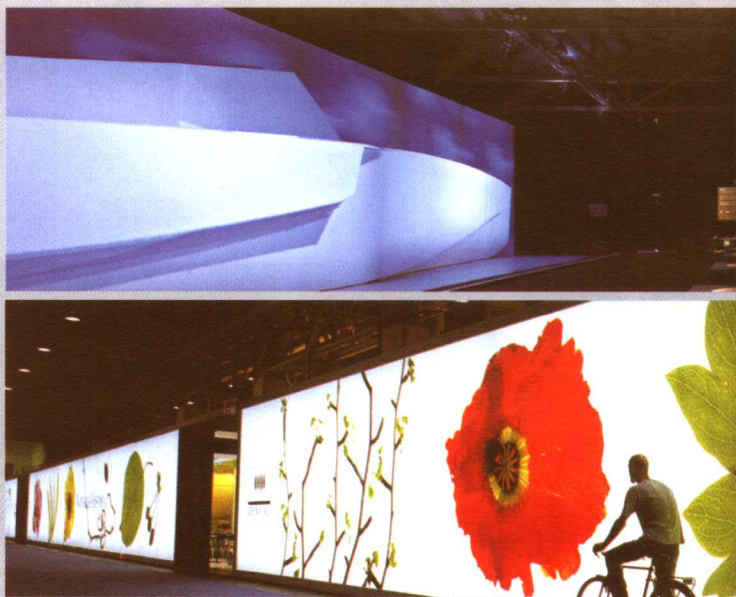
2-1.1 色彩的感知基础

普通人每天都生活在色彩的世界里,生活经验和感受是色彩感知的基础,也是色彩规律应用的基础。因为有光,世界呈现出色彩斑斓的景象。日复一日,晨昏日夜的交替,带来了光和温度感觉的深切体验,季节的变幻带来的草木更替和环境的色彩变化,也转化成了色彩的记忆和印象。还有很多通过看图片,听别人说等间接经验获得的色彩感觉,比如说火焰山的炽热、雪山冰原的冷寂,通过联想也在人们印象中留下了固有的印记。

恰当的色彩应用,能够唤起人们潜在的记忆和印象,产生和所见到的色彩有关的共鸣和联想。这是一种直接的方式,类似于条件反射的效果,也是色彩的重要力量。

有问有答:“形态”到底指什么?形状和形态有什么不同?

上图和下图都采用了相似的展示结构,但是色彩不同,效果完全不同。上图由于是蓝调的色彩,让人感觉如深海般的寂静深邃。下图用了植物和花朵的鲜艳明媚的颜色,衬以白色衬底愈发让人感受到新鲜活泼的感觉。

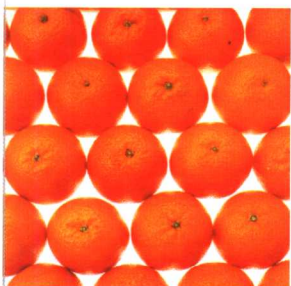
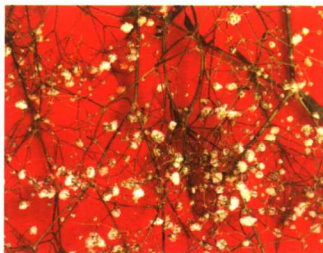
限时练习

色彩的感觉

请大家观察下面的图片，其中包含了众多的色彩，请大家说说这些色彩给你的感受，并使用适当的语言描述你对色彩的感受。

时 间：20分钟

评价标准：区别色彩的感觉，能够尽量多的把自己的感受表达出来。

2-1.2 色彩是设计的语言和表现手段之一

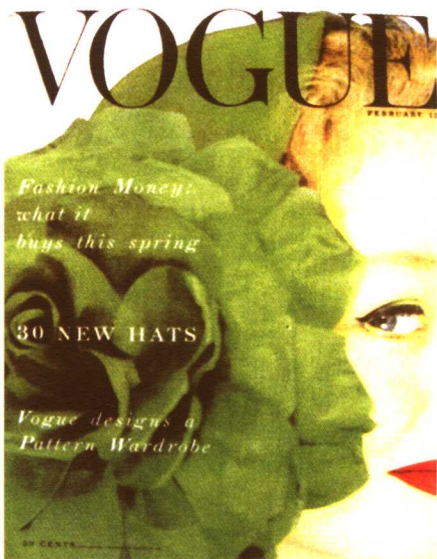
前面我们知道色彩的感知是色彩设计的基础,但是如何从设计的角度把握色彩,调配色彩,并不如感受色彩这么简单。色彩是设计师重要的语言和表现手段之一。我们可以借用设计师的作品分析什么是色彩设计语言。

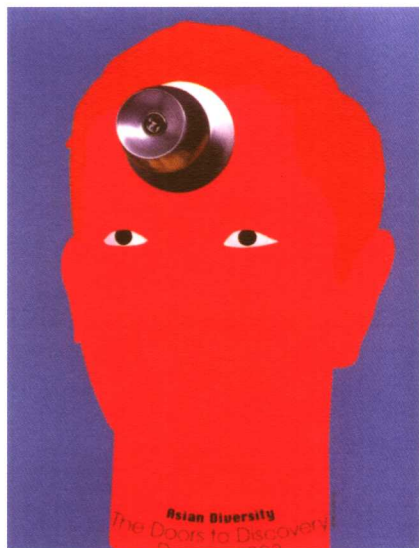
用富有闪烁质感的无彩色的表现手段,表达了设计者对未来感觉的追求和预想。

单纯的色彩搭配,特别是蓝色和白色,营造了纯净的空间氛围,为了破解冷清的感觉,用橙色在环境中起到了跳跃和活泼的作用。

绿色占了很大面积,成为一种浅色背景上的主色。在画面的边缘,有小面积的鲜艳欲滴的红色,青翠的绿色暗示生命力,和红色的搭配更显得青春和女性的风采和魅力。

大面积的鲜艳色彩,特别是人物的面部和头发用了艳丽的红色,这种不同寻常的色彩应用和搭配方式,能够很强烈地吸引人们的注意力,再加上两个黑色的点、和灰色的门把手,以及饱和度极高的底色形成强烈的对比。

在设计师手里,以及他们的构想范围,每一种色彩都有着独特的含义,每一种色彩的使用方法也都可以有不同的目的、不同的色彩搭配,也会带来不同的色彩效果。因此,设计师完全可以根据自己对设计的效果构想、对设计对象和目的的理解,选择颜色,搭配组合颜色,改变色彩的位置和面积大小,让色彩在设计中充分表达设计意图,实现对设计预想,以满足客户的要求和应用的需要。下面我们将逐步深入到色彩的世界里。