

AR

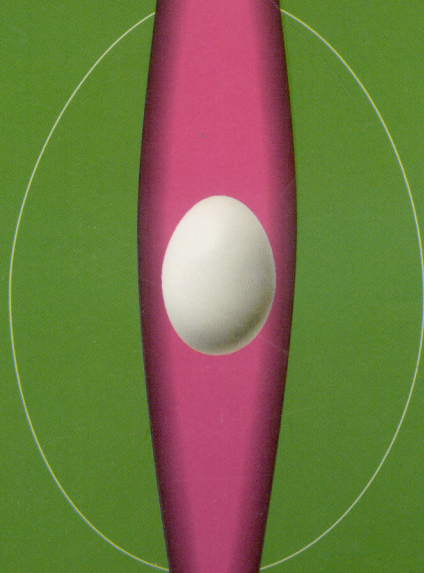
高等院校设计艺术基础教材

湖南大学出版社

色彩构成及应用

修订版

主编 刘晓宏 林伟

ART

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

获中南地区大学出版社优秀教材二等奖

色彩构成及应用

修订版

主编 刘晓宏 林伟

副主编 陈旭 丘星星 王春鹏

湖南大学出版社

内 容 简 介

高等院校设计艺术基础教材。

从色彩与人们的生活出发,介绍了色彩的原理、色体系、对比构成、调和构成及其他构成形成。并以大量的实例来诠释色彩构成在视觉传达设计、产品设计、环境设计及服装设计中的应用。

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成及应用 / 刘晓宏, 林伟主编. ——长沙: 湖南大学出版社, 2004. 7 (2007. 7 重印)

(高等院校设计艺术基础教材)

ISBN 978-7-81053-805-3

I. 色... II ①刘... ②林... III. 色彩学—高等学校—教材 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第066477号

高等院校设计艺术基础教材

色彩构成及应用(修订版)

Secai Goucheng Ji Yingyong(Xiuding Ban)

主 编: 刘晓宏 林 伟

责任编辑: 胡建华

特邀编辑: 陈 琪

装帧设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8821251(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: hjhnms@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

开本: 889×1194 16开 印张: 10.5

版次: 2007年7月第2版 印次: 2007年7月第1次印刷 印数: 1~5 000册

书号: ISBN 978-7-81053-805-3/J·44

定价: 48.00元

刘晓宏，女，1966年生，1988年毕业于湖南大学工业设计系，现为福州大学工艺美术学院副教授。主要承担设计专业的《平面构成》《色彩构成》《立体构成》及《设计方法学》等课程的教学工作，主持了新世纪高等教育教学改革工程项目课题，指导的学生作品多次在全国获奖。学术研究方向：设计基础及设计方法。目前主持完成各类课题多项，有丰富的实践经验。已出版教材3部，发表论文多篇并多次获奖。

林伟，男，1966年生，福州大学工艺美术学院工业设计系主任，副教授，硕士生导师，1987年毕业于湖南大学工业设计系。曾在学术刊物上发表十多篇论文，出版设计类书籍3种。主持省厅级课题3项，与企业科研合作项目几十项，有丰富的实践经验。目前学术研究方向：产品开发与设计。

高等院校设计艺术基础教材

编辑委员会

主 编 周 旭 朱和平

委 员 (按姓氏笔画排列)

王安霞 卞宗舜 方四文 丰明高 田卫平 朱和平
何人可 张夫也 张小纲 李中扬 李志平 李轶南
肖 飞 何 辉 周 旭 林 伟 尚华楠 陈 杰
赵江洪 胡 锦 程宇宁 蒋啸镝

参编院校

清华大学
湖南大学
江南大学
中南大学
东南大学
东华大学
江苏大学
福州大学
南华大学
浙江工业大学
长沙理工大学
华南理工大学
湖南师范大学
哈尔滨师范大学
内蒙古师范大学
株洲工学院

湖北工业大学
广东工学院
大连轻工学院
青岛建工学院
郑州轻工学院
杭州商学院
湖南商学院
中南林学院
华北水利水电学院
江西科技师范学院
黄河科技学院
许昌学院
长沙民政学院
湖南科技职业学院
深圳职业技术学院

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混珠的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的名之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的的目的性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在模仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提之下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示,并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而,目前出版的大多数教材既没进行揭示,更没有进行展望,以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的,从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来,就是永恒不变的。

事实上,专业基础知识与专业知识之间,始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后,就有基础化的可能。因此,对于基础知识而言,无论是概论性的,还是史论性的,对于日益庞大的知识体系,必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识,将其容纳到基础知识之中,否则,难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展,对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用,新知识产生和发展的结果,必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代,课程论专家约瑟夫·施布瓦(Joseph Schwab)就说过:“课程领域已步入穷途末路,按照现行的方法和原则已不能继续运行,也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代,经过探索,国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒,按工程(专业)一体化的原则进行课程重组,实现课程跨学科综合、整合(统筹思想指导下的融合)或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天,我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意,但却始终没有实质性的改革举措。个中原因:一方面,我国社会处于转型时期,尚无暇调整、改革这些深层次的问题;另一方面,社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩,没有对这类人才提出特殊要求。此外,课程体系的改革作为一个系统工程,需要从上到下的通识和齐心协力才能开展,而设计艺术工作者向以标榜个性自居,协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下,在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下,通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合,做到与时俱进,去对课程体系中的问题进行调适,我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥的情况下,这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此,由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议,由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行,推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的,先后两次组织专家进行论证,确定教材的种类,试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系,在反复推敲的基础上,确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看,力图形成两个特点:一是突出设计艺术基础教育的全面系统性,把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则;二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾,试图通过对以往的一些教材进行整合,构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后,在充分调研和协商的基础上,确定了每种教材的主编,并召开主编会议,认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神,努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此,这套教材在内容上也就力图突出三个特色:鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势;强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例;突出的实用性——体现设计专业的实用性特点,注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事,特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代,要把本学科范围内最优秀的成果教给学生,并且要讲究科学性,更是困难重重。因此,这套教材是否达到了预期的目标,我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后,能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风,同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭
2004年6月5日

目录

M U L U

概述

- 1.1 色彩与生活 / 2
- 1.2 色彩研究的发展史 / 3
- 1.3 色彩的心理作用 / 7
- 1.4 色彩构成与艺术设计 / 9

色彩原理

- 2.1 色彩产生的原理 / 14
- 2.2 彩色与无彩色 / 18

色彩体系

- 3.1 色彩的基本属性 / 22
- 3.2 色彩混合 / 25
- 3.3 色彩体系 / 31
 - 作品欣赏 / 40

色彩的心理感知

- 4.1 色彩的知觉现象 / 50
- 4.2 色彩的心理效应 / 53
- 4.3 色彩的情感效应 / 55
 - 作品欣赏 / 65

色彩的对比构成

- 5.1 色彩的视觉效果 / 74
- 5.2 色彩对比 / 76
- 5.3 色彩的其他对比 / 83
 - 作品欣赏 / 86

色彩的调和构成

- 6.1 色彩调和 / 96
- 6.2 色彩调和的基本原理 / 97
- 6.3 奥斯特瓦德色彩调和论 / 102
- 6.4 孟塞尔色彩调和论 / 107
- 6.5 色彩调和与面积、形状、位置的关系 / 112
 - 作品欣赏 / 114

色彩构成的其他形式

- 7.1 色彩的色调构成 / 122
- 7.2 色彩的采集与重构 / 125
- 7.3 色彩配置 / 131
 - 作品欣赏 / 134

色彩构成在设计中的应用

- 8.1 视觉传播设计中的色彩 / 142
- 8.2 产品设计中的色彩 / 148
- 8.3 环境设计中的色彩 / 151
- 8.4 服装设计中的色彩 / 155

参考文献

1

概述

色彩构成是设计教育中学生必修的设计基础课程之一。

它是 20 世纪初德国包豪斯设计学校进行的设计色彩的教学改革课程之一，在基础训练中带进了构成主义的要素，强调形式和色彩的客观分析，注重点、线、面的关系。通过实践，旨在培养学生对色彩的创造性思维。它从物理和心理的角度系统地论述了色彩的基本理论和色彩构成的方法。色彩构成是将大自然中复杂纷繁的色彩现象还原成为最基本的色彩要素，按色彩构成的理论和法则进行重构，使理性的色彩知识融于感性的色彩实践之中，从而使学生对色彩的感觉由个人直觉升华到更宽广、更科学的色彩审美界，最终达到在各种专业性的设计中能够灵活运用色彩构成的理论和方法进行符合功能和审美的色彩设计。

1.1

色彩与生活

图 1-1
自然界中的色彩

色彩与我们的生活密不可分。我们为什么喜欢花儿，是因为它五颜六色，绚丽多彩；我们为什么喜欢蓝天碧海，是因为天蓝得可人，海碧得清透；我们为什么如此喜欢大自然，是因为它充满着美丽奇幻的色彩。色彩以它神奇的力量把大自然装点得多姿多彩，以它无限的美好和丰富与我们的每一天相伴，慰藉着我们的心灵，带给我们美的感受和视觉美感的愉悦，因此我们更爱我们的生命。我们无时无刻不在感受色彩的美妙，无时无刻不置身于大自然五彩缤纷的色彩之中：春天鲜花如海柳丝似烟，夏天绿如墨染生机盎然，秋天硕果累累色彩斑斓，冬天冰封雪盖气象万千。五光十色的大自然，绚丽多彩的鱼虫贝壳，光彩夺目的羽毛斑纹，万紫千红的花草树木……自然界通过色彩向人们展示着物质、生命和运动。不管是富有生机的春的草原、传递浪漫的夏的彩虹、寄满相思的秋的枫叶、充满遐想的冬的银装，还

图1-2 生活中的色彩

是晨、午、暮、夜的交替变化，这一切在色与光的交融下显得格外灿烂、美丽。大自然的万事万物离不开色彩，人类生活的一切与色彩有密切的联系，人类的衣食住行更离不开色彩。服装讲究色彩搭配，美食要有美色相伴，居室以色彩扮靓生活，生活用品以色彩展现魅力……日本著名色彩学大师大智浩曾言：“无论有意识或无意识，色彩都含有左右我们的生活、行动及性格的力量。”每个人都在自己的生活中与色彩相互依存，色彩的发展史也是人类文化的进步史。

1.2

色彩研究的发展史

人类发展的历史是始终伴随着色彩的历史。早在远古时期，人们就懂得从矿物和植物里提取颜料和染料来装饰自己的生活。考古学家曾经从北京周口店龙骨山的原始人的洞穴里，发现了红色的粉末（氧化铁）和

图1-3 史前岩画

若干涂有红色的石珠、贝壳和兽牙等装饰品，从新石器时代遗址中还发现过矿物染料赭石和颜料的研磨工具。据考古学家研究，原始人曾用矿物颜料和植物染料涂抹身体装饰自己，或以简单的色彩在岩石上作记录，这表明在四五十万年前原始的朦胧的审美意识开始萌发。

随着社会的进步，从原始的洞穴壁画、陶器上的彩绘可以看到，色彩与生命同时存在，人类始终没有停止过对色彩美的追求，并由单纯的个人目的，进一步地与社会活动发生联系。“舜被衮衣”的衮衣即“画衣”，就是在衣服上画上花纹，表示部落首领的身份。商代出土的文物帷幔碎片上可以看到用红、黄、黑、白四色染画的痕迹。据《周礼》记载，周朝已设有“掌染丝帛”的官。使用的染料至少有蓝、红、紫、黄、黑。《周礼·考工记》还记载：“设色之工，画绩钟筐幌。画绩之事，什五色。青与白相次也，赤与黑相次也，玄与黄相次也。”说明当时已掌握一定的配色规律。《诗经》和《论语》中还记载有服装配色的方法，如羔羊皮配黑色丝绸，麂皮配白色丝绸，火狐配黄色丝绸。当时色彩已有正间之分，以青、赤、白、黑、黄谓“五方正色”，分别表示东、南、西、北、中五个方位，黄青之间是绿，赤白之间是红，青白之间是碧，赤黑之间是紫，黄黑之间是流黄。绿、红（粉红）、碧（淡蓝）、紫、流黄（橄榄绿）称为间色。这表明那时已具有初步的拼色技术。周朝的“礼制”，就是用色彩来区分等级，如黄色由帝王专用，平民只能用黑色等。《资治通鉴·齐五帝永明四年》中记载，“辛酉朔，魏始制五等公服。”元胡三省注：“公服，朝廷之服。五等：朱、紫、绯、绿、青。”唐贞观四年（公元630年）定公服颜色，共分四等：一至三品

服紫，四至五品服绯，六至七品服绿，八至九品服青。安史之乱后，在原来的服色上又分出深浅，四品深绯，五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青，三品以上用紫色。

在人类的设计史上，随着中国文化的不断推进，中国原始色彩单纯而庄重的面目直至秦汉，由于佛教造型艺术的传入和

陶瓷、木雕髹漆、服饰等工艺的发展，尤其是低温彩釉瓷器中出现了蓝、绿等色彩，色彩由单纯逐步走向富丽。

图1-4 清代龙袍

此外, 中国建筑艺术中的色彩至唐代更有了一个新的进展, 当时宫殿顶部为绿色琉璃瓦, 大门为朱红, 宫墙施以红、青、绿、黄、白、黑等颜色进行装饰, 显示出古代东方建筑运用色彩的风采和鲜明的民族个性。例如, 中国古代园林建筑中的“朱柱素壁”在园林的绿色掩映中显得分外鲜艳、宜人。

唐三彩更是以华贵斑斓的色彩乐章和典雅丰满的造型特色创造出了中国古代用“色彩”造型的艺术典范。中国宋瓷以五大名窑(定、钧、汝、官、哥)形成的五种色彩风格而著称于世。其中, 除青、白、黑色以外, 还出现了由于“窑变”而形成的紫红色、青绿色等颜色效果。

除此以外, 中国古代印染艺术品的用色也达到了相当齐全的程度, 尤其是各种纤维原料的染色非常丰富。如《雪宦绣谱》中说, 至清代“因其染色变化而得的色泽共有七百四十五种”。然而, 在染色工艺上如此丰富的追求并没有使所有的印染品失去对颜色选择的自制力。从整体上看, 中国印染艺术品对颜色的选择也是因不同工艺要求而呈现出丰富多彩的面貌的。就印花方面来说, 作品多数以明快、艳而不俗的色调和图案纹饰组成一个和谐的整体。尤其那些广泛流行于民间的各种印染艺术品的色彩更是体现出劳动人民质朴的生活情感, 渗透和凝聚着劳动人民所固有的庄重及富于生命活力的美学特色。

在西方, 色彩学的研究历史可以追溯到古希腊柏拉图时期, 但色彩学研究的真正开始应从1666年牛顿通过三棱镜将太阳光分解出七色光色散开始。牛顿揭示了对光的色彩感觉是由光波刺激视感官而产生, 而物体的色彩是物体表层对光的不同吸收和反射而呈现出来的原理。

图1-5 古陶器色彩

图1-6 唐三彩

图1-7
马王堆彩绘帛画

1730年莱·布郎发表了红、黄、蓝三原色学说。1776年哈里斯发表了最初的色相环。

1810年德国著名文学家、色彩学家歌

德发表了《色彩论》，他强调到

大自然中观察色彩，主要依据

生理视觉来论述色彩。1810

年龙格首次制作了球形色

立体，该色立体在一百

多年后由伊顿发展并

应用于其色彩体系

中。1831年布鲁

斯发表了《颜色

的三原色》，奠

定了现代色彩

配合的基础。

1839年，化学

家谢菲勒尔发

表了《论色彩

的对比规律与

物体固有色的

相互配合》，对后来的调和理论有深远的影响。1845年，乔治·菲尔德提出了色彩调和与面积有关，并用旋转色盘来测定色彩调和面积。1856年，赫尔姆霍兹发表视觉三色学说，认为视网膜的锥体细胞含有红、绿、蓝三种感光元素。1874年德国生理和心理学家赫林发表心理四色学说，认为人的视觉过程会产生黑与白、红与绿、黄与蓝三对视觉元素，对色彩学的发展影响甚远。1905年美国色彩学家、画家、美术教师孟塞尔创立了孟氏色彩体系。1921年德国化学家，诺贝尔奖金获得者奥斯特瓦德创立了奥氏色彩体系。孟氏色彩体系和奥氏色彩体系构成了近代色彩研究的两大体系。1944年蒙·斯潘萨发表的《色彩调和论》，总结了前人的色彩研究结果，发展成更具现代审美原则的调和理论。1951年日本色彩研究所发表了日本色研色立体，其色立体是在孟氏色立体的基础上衍化而来的。1961年伊顿发表了《色彩艺术》一书，奠定了现代色彩学的教学和运用的基础。

我们知道，西方的色彩学理论以揭示色光奥秘为核心，西方印象派画家们对“色彩”的概念的延伸使之真正成为西方划时代的色彩观念。印象派作为一个富有生命力的群体，在取材、用色、技法上各具特色，其共同的特点主要表现在对传统用色观念的突破上，并在西方色彩学理论影响下追求色彩

图1-8pantone 标准色卡
各行业对色彩的要求不同，各自制定不同的具体色彩标准。Pantone 标准色卡是一种以色彩减法混合为基础的广泛应用于印刷、设计等领域用的色卡，附有色彩调配的方法，并能按其标示将色彩正确再现。

的“瞬间”之美。莫奈说：“光变了，颜色也要随着变。”雷诺阿也宣称，借助光，可以“将乞丐的茅屋画得如同王侯的宫殿一般灿烂”。可见，光色关系在印象派画家中达到了何等重要的地位。他们用纯色表现阴影和暗部，以“色”的冷暖代替明暗效果并将类似光谱的纯色不经过调和直接在画布上作画，以尝试视觉上的空间混合效果。尤其是莫奈在他的《鲁昂教堂》组画中，将色彩与光发挥到了极致，使颜色在古典造型的建筑上转变为耀眼的光辉，让我们感受到阳光下辉煌的大教堂犹如一部宏大的色彩交响乐，产生出气势磅礴的旋律效果。

所以说“色彩”对于人类极具诱惑力，深深地印在了人的精神世界之中。从世界范围看，古代埃及人以其模仿的天性喜欢在自然中寻找他们内心尊崇的颜色进行模仿，他们在墓穴内放置绿色玉石，十分近似于原始人在遗体旁撒上红色矿粉追求具有象征生命内涵的原始色彩；同样，古希腊以白色大理石进行雕刻则表现出欧洲人崇尚白色的审美理想。此外，中世纪西方拜占庭艺术利用多色玻璃营造出来的辉煌空间在一定程度上推进了人们用色能力的提高。

可见，色彩唤醒了人类爱美的天性。无论古今中外，人类总是通过对外在色彩的模仿来锻炼内在色彩的理想表现力的。

图 1-9
莫奈的鲁昂教堂

1.3

色彩的心理作用

在视觉艺术中，色彩具有先声夺人的力量。马克思说：“色彩的感觉是美感最普及的形式。”人的视觉对色彩具有特殊的敏感性。人们在观察景物时，无论男女老少，视觉的第一印象乃是对色彩的感觉。色彩是最能吸引眼球的诱饵，这就决定了色彩在视觉艺术中的美学价值。美丽的色彩最能引起人们美好的联想，寄托人们美好的情感。当我们漫步在繁华的大街，漫游在野外的森林，或在超市购物，不论我们面对的是美妙生趣、丰富多彩的大自

图 1-10
超市中的色彩

然，还是充满现代气息的产品，也不论它们的形态是怎样的千变万化，最能吸引我们的是它们的色彩。色彩是如此引人注目，因此作为视觉信息传达的开路先锋，色彩在设计中的地位不言而喻。

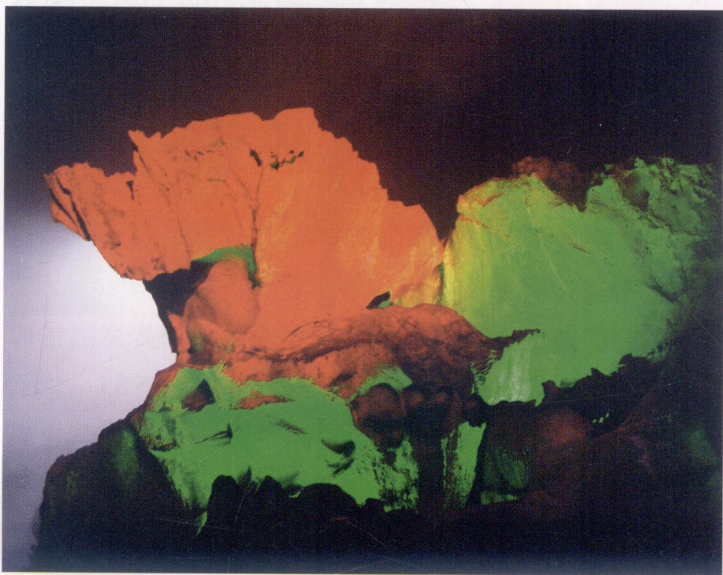
然而形与色是不可分割的整体。色依附于形，形由不同的色来区分。相同的形采用不同的色，相

同的色赋于不同的形，给人的感受是不一样的。因此，要使设计作品具有较强的表现力，形与色的选择要恰当。

色彩之所以能引起人的情绪变化，是因为人们长期持续地生活在充满色彩的世界里，人的视觉无时无刻不与色彩发生作用，色彩的显现总是依附于有确切形态和意义的物体之上。普辛有一句话：“在一幅画中，色彩从来只起到一种吸引眼睛注意的诱饵的作用，正如诗歌那美的节奏是耳朵的诱饵一

样。”人在观察物体时往往最容易记住色彩，久而久之，积累了大量的视觉经验，当这些经验的某一部分与外界色彩的刺激发生某种对应时，就会产生情绪和心理上的微妙变化。色彩学家和设计师正是利用了人的这种视觉心理，设计和

图 1-11 装饰色彩

制造了许多合理的、和谐的、美妙的人工色彩环境，使之与自然色彩和谐一体，并将经验上升到理论性的层面。

在文字、图形、色彩这些要素中，色彩是最能迅速传递信息和表情达意的，它能直接左右着人们的情绪，唤起人们的情感联想。色彩研究表明：色彩不仅能引起人们在大小、轻重、冷暖、膨胀、收缩、前进、后退等方面的心理感觉，同时还能引起人们的心理情绪变化以及兴奋、欢快、宁静、典雅、朴素、豪华、苦涩等情感联想。色彩关系所产生的对比、节奏、韵律等形式因素能使人感受到色彩特有的魅力，同时伴随着积极的情绪与情感，

能唤起人们强烈的视觉与心理感受。

良好色彩是能够给观者留下深刻的视觉印象的。色彩给观者留下的印象要比形象等因素深刻得多,特别是那些比较单纯的色彩配合。比如,当要表现喜庆吉祥气氛时,我们会选择朱红、大

红、粉红、金等彩度较高而明度适中的暖色组合在一起。而表现阴森、抑郁、恐怖时常用群青、紫等冷色或一些中性色。黑白灰这一些中性色,如果运用得好是非常有品位的。

现实中的色彩不仅仅只有装饰功能,它还体现着一种思想,一种生活方式、生活情趣和生活品位。色彩在某些情况下,还能改善文字、标志等的易读性,它不仅有着巨大吸引力和激发兴趣的能力,而且能激发消费者的识别、购买欲,更能识别公司、品牌等。

图1-12 商品色彩

1.4

色彩构成与艺术设计

色彩构成与平面构成、立体构成一起简称三大构成,它是艺术设计专业主要的必修专业基础课程之一。色彩构成从人对色彩的知觉效应出发,运用科学原理与艺术形式美相结合的法则,发挥人的主观能动和抽象思维,利用色彩在空间、量与质的可变换性,对色彩进行以基本元素为单位的多层面多角度的组合、配置,从而创造出理想、新颖、符合审美要求的设计色彩。

艺术设计是有目的的创造活动,是指把一种规划、设想通过视觉方式传达出来的活动过程。它的核心内容包括构思的形成、视觉传达的方式与具体应用,这就要求色彩构成的理论研究对其实践具有指导作用。

色彩构成是一门涉及物理、化学、生理学、心理学及美学等相关学科理论的多学科交叉的艺术设计基础课程,它在基础训练中带进了构成主义的要素,强调形式和色彩的客观分析,注重点、线、面的关系。通过实践,旨在培养学生对色彩的创造性思维。它从物理和心理的角度系统地论述了色彩的基本理论和色彩构成的方法。色彩构成是将大自然中复杂纷繁的色彩现象还原成为最基本的色彩要素,按色彩构成的理论和法则进行重构,使理性的色