

普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材

主 编 赵 倩
副主编 王威仪 彭璐 张振湘

色彩构成

色彩构成
COLOR
COMPOSITION

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材

色彩构成

主编 赵倩
副主编 暴巍 王威仪 彭璐 张振湘

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书属于高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材分册之一。全书以课题的方式划分内容,将理论与实践案例充分结合。全书共分为三章。第一章认知篇,课题分别是:色彩在生活中的重要作用;色彩在设计中的重要地位;色彩构成的定义;色彩构成的源流及发展。第二章理论篇,课题分别是:色彩构成的基本原理;色彩的生理理论;色彩构成的心理理论。第三章技能篇,课题分别是:色彩推移;色彩对比;色彩调和;色彩构成的方法和原则。

本书适合高等院校艺术设计类专业本专科、高职高专、网络教育、成人教育等学生作为教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成 / 赵倩主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2011.8
普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5084-8916-2

I. ①色… II. ①赵… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第168395号

书 名	普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材 色彩构成
作 者	主编 赵倩 副主编 暴巍 王威仪 彭璐 张振湘
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 5印张 134千字
版 次	2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	23.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

色彩构成是艺术类专业必修的基础课程，其学习目的是为了培养视觉艺术形式的创造性思维方式，掌握色彩搭配的视觉规律。本书将色彩构成作为通往设计的桥梁，在全面系统介绍色彩构成理论的基础上，突出色彩在设计当中的实际应用。本教材第一章阐述了色彩构成在生活中及设计中的重要作用，色彩构成的源流及发展，旨在让学生对色彩构成树立正确的认识 and 了解；第二章从色彩的物理学、化学、生理学和心理学四个方面深入浅出地表述了色彩的特性，是对色彩基础理论全面性系统性的介绍；第三章着重探讨了色彩构成的视觉创造方法，让学生把握色彩构成的基本规律和表现手法。

本教材适用于艺术设计类各专业的色彩基础教学，也可供从事产品、建筑、装饰艺术和视觉传达等各专业的的设计人员作为色彩构成基础的学习参考。本教材创新特点包括以下三点：

1. 基础理论与设计实践相结合

本教材突破了以往同类教材多理论少实践的缺陷，在强调基本原理、基本技能的同时，将“基础”加以延伸和拓展，在基础理论和基本技能的基础上增加了设计实践的内容。对色彩构成在各类设计实际应用领域中的相关知识和优秀作品也进行一定的阐述和分析，以此构建基础与专业教学之间的桥梁，打开一条学以致用用的渠道。

教材很好地把握了适于成人高等教育艺术专业学生学习基础理论知识的深浅与难易程度，合理地分配了基础理论与实践应用的课时安排，将色彩设计理论、表现手法、应用实例综合起来表达，涵盖了设计从构思到完成的全过程，并通过特定方式练习来拓宽和丰富学生的想象视野。

2. 体例结构新颖独特

为了使教材更加系统完善，对教材的结构进行了诸多创新。教材按照“对色彩构成的认识—基础理论—实践技能—设计应用—综合赏析”的整体结构编写，章节安排强调循序渐进、环环相扣、逻辑严密的系统性。并在此基础上按照知识结构特点分模块以课题形式论述，将知识要点、教学要求、实例介绍、训练目的、课前准备及课后思考题等部分贯穿于课题中，使学生有明确的学习目的，带着思考进行学习和训练，培养学生的创造性思维方式，掌握相关的设计规律，也便于教师设置课程计划，控制课程进度。

3. 信息量丰富，时代感鲜活

教材中除在基础知识点的讲解中结合大量案例和学生作品进一步诠释外，还特别增加综合赏析部分，列举了大量国内外经典设计及优秀学生作品。确保信息来源的科学性和前沿性，让学生能够从中接收到大量与专业相关的新鲜信息与流行资讯，以此提高设计与鉴赏能力，使教材的内容进一步拓宽，使用面更为广泛。

鉴于编者本人水平有限，书中难免出现不妥之处，诚挚希望有关专家学者以及广大读者在使用这套教材的过程中提出宝贵意见和建议。

编者

2011年5月

目 录

前言

第一章 认知篇

课题一	色彩在生活中的重要作用	002
课题二	色彩在设计中的重要地位	003
	一、艺术性	003
	二、功能性	004
课题三	色彩构成的定义	007
课题四	色彩构成的源流及发展	008
	一、19世纪末对光学的探索	008
	二、20世纪初抽象艺术的发展	010
	三、20世纪中后期几何抽象艺术的综合表现	012
	四、当代构成艺术的发展	013

第二章 理论篇

课题一	色彩构成的基本原理	016
	一、光与色彩	016
	二、色彩的分类	017
	三、色彩与色温	018
	四、色彩的三要素	019
	五、色立体	020
	六、色彩术语	023
课题二	色彩的生理理论	025
	一、视觉生理构造	025
	二、视觉适应	026
	三、色彩生理反应	026

四、色彩的错觉	027
五、色彩的认知度	030
六、色彩的混合	031
课题三 色彩构成的心理理论	036
一、色彩的情感	036
二、色彩的心理效应	040
三、色彩形态与感觉特征	043
四、色彩的情感设计	044
五、色彩的表现	045

第三章 技能篇

课题一 色彩推移	050
一、色相推移	050
二、明度推移	051
三、纯度推移	052
四、综合推移	052
课题二 色彩对比	053
一、色彩对比与三属性	053
二、影响色彩对比的其他因素	059
课题三 色彩调和	062
一、色彩调和的原则	062
二、色彩调和的方法	065
课题四 色彩构成的方法和原则	069
一、色彩搭配的秩序和方法	069
二、色彩元素的借鉴与表现	071
三、色彩构成创作的程序	073
参考书目	074

第一章

认知篇

Chapter 1

- 课题一 色彩在生活中的重要作用
- 课题二 色彩在设计中的重要地位
- 课题三 色彩构成的定义
- 课题四 色彩构成的源流及发展

COLOR
COMPOSITION

课题一

色彩在生活中的重要作用

我们生活在一个色彩缤纷的世界中，自然界美丽景色、家庭中的陈设、日用品、公共场所的标志、招贴以及夜晚五颜六色的霓虹灯光……衣食住行的方方面面都无时无刻不在向我们展示色彩的魅力。色彩是我们感受这个世界最直接的方式之一。研究表明，一个正常人从外界接收的信息，90% 以上是由视觉器官传入大脑的，即用眼睛来观察事物是人们认知的主要方式，视觉能将物体的形状、空间、位置以色彩和明暗差别的形式加以区分。在人们的视觉经验中，对事物的第一印象往往是色彩的感觉（图 1-1-1）。如：艳丽的舞台布景和服装，就是利用色彩的强刺激来营造氛围，抓住观众的眼球。

图 1-1-1 生活中的色彩

课题二

色彩在设计中的重要地位

一、艺术性

1. 强化造型

色彩作为设计的主要元素之一，与造型、纹样、材料、加工等因素有着同样重要的地位。在设计中，色彩可以作为强化造型的一种手段加以运用，甚至色彩本身就具有单独存在的形态感（图 1-2-1）。

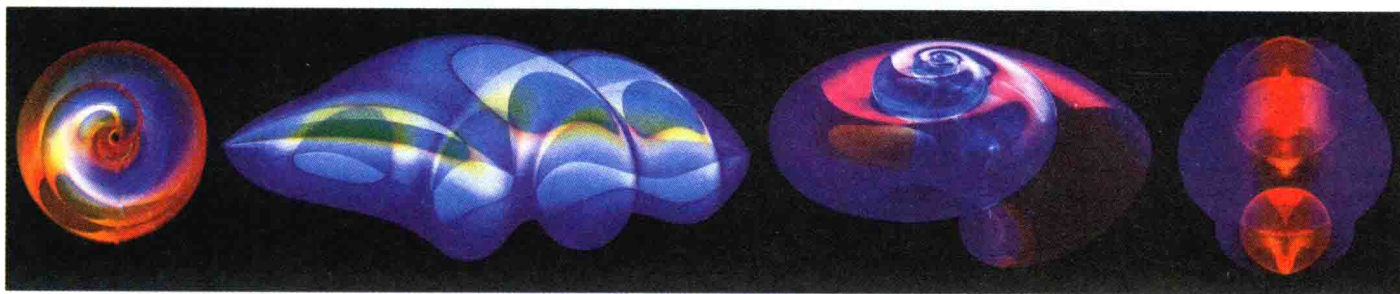

图 1-2-1 胜井三雄作品
在这幅作品表现的是光呈螺旋状运动的瞬间，在这里光的形体和动态完全是靠色彩表现出来的。

2. 增强表现力

在设计时运用恰当的色彩配置不仅能给我们带来美的感受，也能够提升设计的整体形象和感觉，增强设计的表现力和感染力。

在日常生活中，我们经常有这样的经验：如购买地毯、围巾、床单、枕巾等纺织品时，首先关注的是色彩搭配，其次才是图案花饰，俗话说“七分颜色三分花”（图 1-2-2）。

3. 营造情感氛围

色彩是具有情感的。设计中能够通过色彩的恰当运用和表达来营造环境、渲染气氛、传达信息和寓意，最终达到感情的传递（图 1-2-3）。

图 1-2-2 纺织品图案

色彩能够影响人们对纺织品的第一印象和整体感觉，是设计的重要因素。

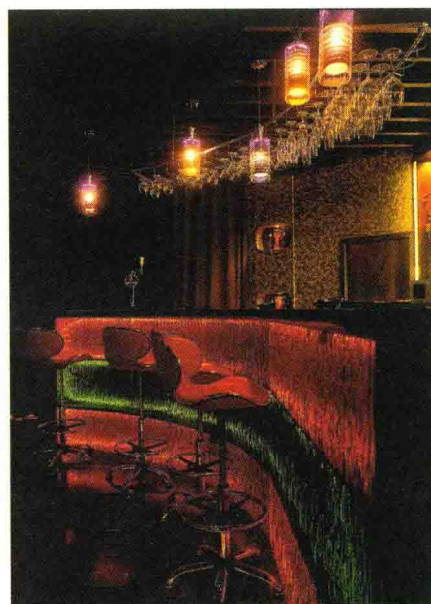

图 1-2-3 酒吧室内设计

暗黄的光线下红和绿的对比强烈而矛盾，就像慵懒、暧昧的空气中隐藏着热情和冲动。

二、功能性

1. 调节作用

利用色彩有可能产生的心理效应，可以改善人与环境的关系，调节情绪、转换心情，消除外界的不良刺激（图 1-2-4）。如：汽车驾驶室内应选择那些低明度、低纯度、弱对比、无反光的色彩，这样的配置是为了保障驾驶安全。儿童游乐园则通常选用高纯度、高明度、鲜艳跳跃的强对比色彩来营造欢乐活泼的氛围。

图 1-2-4 室内设计

温馨的室内色彩可以帮助人消除疲劳，在这样的家居环境中感到舒适和放松。

2. 标志作用

代表民族、地域、社会团体等形象的色彩，在经过一段时间被人们普遍认识与接受后，就会形成一个明确而固定的印象。标志性色彩通常是不变的。如：奥运五环不论出现在任何环境下，象征五大洲的标志性色彩也不会改变（图 1-2-5）。色彩的标志性特征也常常作为企业形象宣传的有力手段。如：美国可口可乐，它的包装不论是换成瓶装还是罐装，色彩一直延续红白两色的搭配（图 1-2-6）。

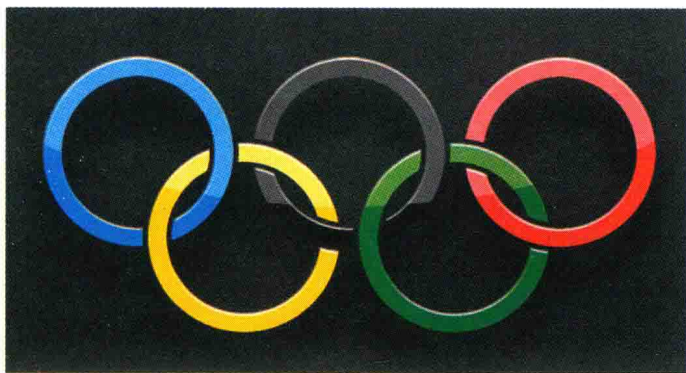

图 1-2-5 奥运五环

图 1-2-6 可口可乐包装及商标

3. 专用作用

色彩具有象征意义和社会属性，可以用来表示某种职业、物象特征的含义与用途。如：国际上通用白色代表医疗、红色代表消防、绿色代表邮政、黄色代表危险品（图 1-2-7）。

4. 识别作用

用色彩间的差别来达到对信息的有效识别。色彩的这一特性能够避免造成不必要的误会与干扰，是任何图形效果所无法达到与不可比拟的（图 1-2-8）。如：交通管理中看到信号灯“红灯停，绿灯行”，正是体现了色彩的识别作用。

中国邮政

图 1-2-7 中国邮政标志

图 1-2-8 景观设计

用不同色彩代表不同的景观元素，能够达到快速清晰的识别效果。

5. 保护作用

一定色彩的材料，对特定的物品能起到某种保护作用。如：黑色的包装能够保护胶片等感光材料避免曝光、迷彩服能在自然环境下隐蔽军事人员、深色的玻璃瓶能延缓化学药品变质时间（图 1-2-9）。

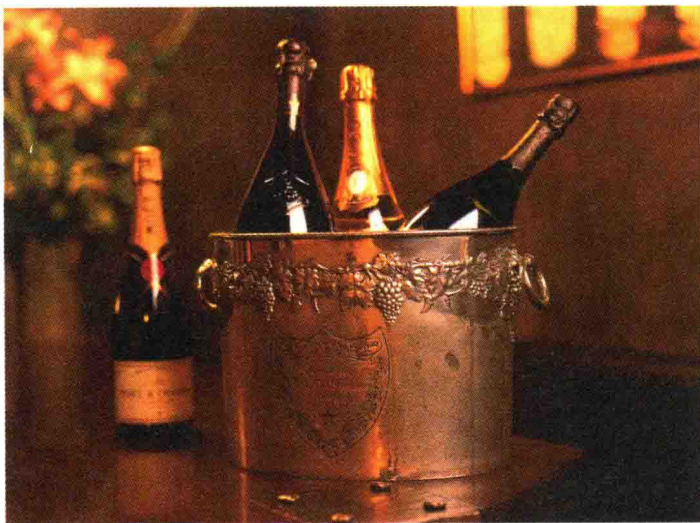

图 1-2-9 深色的玻璃瓶对酒具有保护作用

课题三

色彩构成的定义

构成：为了一定的目的要求，将视觉元素按照一定的美学规律搭配组合成新的视觉形象。

所谓构成，英文是“Construction”，就是“组装”的意思，也就是说将在设计中所需的要素，像机器零件那样，按照美的形式进行“组装”，形成一个新的、适合需要的形态。在现代艺术设计领域中，广义“造型”、狭义“组合”即从造型要素中抽出那些纯粹的形态要素来加以研究。

色彩构成：在正确的色彩原理指导下，利用不同的色彩元素组合传达感情，构造具有一定情感氛围的色彩效果。

色彩构成的英文是“Interaction of color”，又称“色彩的相互作用”，是在色彩科学体系的基础上，研究符合人们知觉和心理原则的配色创造，即将复杂的视觉表面现象还原成最基本的要素，运用心理学、物理学的原理去发现，把握和创造尽可能美的效果。

色彩构成的三要素：光学要素（明度、色相、纯度）

存在条件（面积、形状、位置、肌理等）

心理因素（冷暖、进退、轻重、软硬、朴素、华丽等）

色彩构成是个组合再造的过程，造型和配色时尽量减少客观因素的限制，充分发挥创造性思维，主观能动地去选择与搭配恰当的色彩、组织形态。

课题四

色彩构成的源流及发展

一、19 世纪末对光学的探索

19 世纪由于光学理论和实践的发展以及摄影技术的日益成熟，光学原理改变了画家对固有色的观念。一些有关色彩理论的科学论述为欧洲艺术家探索新的绘画表现奠定了理论基础，强烈动摇了一向以模仿自然色彩为全部目的的传统绘画信念。特别是克洛德·莫奈致力于大自然中环境与光线的研究，大胆抛弃传统古典主义绘画的调子公式，将色彩还原为纯色的组合。《日出印象》由淡紫、微红、蓝灰、橙黄等色调组成，完全避免使用黑色和深棕色，主张在画面上处处调节色相，该画营造了一个光色十足的世界，使观赏者真实地体会到画家那种瞬间的视觉感受和欢快的创作情绪。以一瞬间的光色、气氛的感觉与印象，以鲜明跳跃的色彩替代几百年以来深沉、灰暗的酱色调。以往官方学派艺术推崇的那种谨慎而明确的轮廓，呆板而僵化的色调在这里已荡然无存（图 1-4-1、图 1-4-2）。

图 1-4-1 日出印象（莫奈）

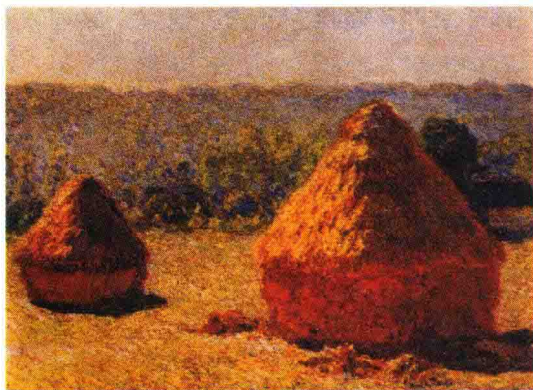

图 1-4-2 干草堆系列（莫奈）

作品中的形体被抽象成为圆柱、锥体、方体等几何形，色彩开始呈现平面化，运用更加主观。

“印象主义还标志着这样一个时刻的到来：一群艺术家在这个时刻开始了一种半有意识，即把绘画自身当做一种以它自己的属性来创作的对象。它有自己的结构，有自己

的规律,它超越了不同于人类和自然世界的任何幻象和模仿的属性。”^①印象主义直接触动以往既定的审美模式,开启了现代艺术的先河,成为20世纪探索色彩表现、立体主义和抽象主义的主要起点。

受到光学和色彩学新理论的影响,以乔治·修拉为代表的新印象派艺术家发现,自然中的物体并不是由轮廓线彼此孤立地分开,物体之间存在空间,也如同物体本身一样是色彩的间隔。修拉发明了用难以计数的小色点为基本语汇的“点彩画法”,通常是用互补色——红和绿、黄和紫、橙和蓝再加白色的小笔触。这种技法的意义,很大一部分在于创造了一种有秩序的几何结构。这种画法在色彩分析方面有所探究,利用光、色、影的间隔和混合创造了流动的空气感,增加了画面的深度,给色彩的感受又增加了一个量度。点彩派技法后来被运用在色彩构成教学中的“空间混合”中(图1-4-3)。

后印象派画家反对对自然和客观的简单描摹和复制,虽然同样是画具象物体却更多地加入了自己的主观成分,代表人物为凡·高和塞尚,他们在艺术创作中力求寻找到逻辑与情感、理智与非理智的结合体。在塞尚的作品中,色彩和造型语言被解放出来,量块和线条有了生命力。他在创作中一直致力于寻找隐含在自然中的“结构”,并构建要素之间的相互关系,将事物的抽象本质变为有意义的视觉体验。虽然创作受主观意识掌控,并明显地增加了象征表现的特征,但这一时期的艺术探索并未将造型和色彩完全从具象中抽离出来(图1-4-4、图1-4-5)。

图 1-4-3 库布瓦的塞纳河(修拉)

图 1-4-4 埃斯泰克的海湾(塞尚)

作品主观地组织色彩并建立秩序,中景海湾的蓝甚至比前景建筑的橙和褐更强烈地表现自己,混淆的空间关系就像在看深度中的全景画。

图 1-4-5 星夜(凡·高)

画面上黑色的建筑、蓝色的天空、黄色的星月都在旋转和抖动,幽深的夜色如同感染了画家的创作情绪而变得富有激情和动感。

①引自:[美]H·H·阿纳森.西方现代艺术史.天津:天津人民美术出版社,1999.第22页。

二、20 世纪初抽象艺术的发展

20 世纪初俄国掀起了抽象艺术浪潮，在抽象艺术的作品中已见不到传统绘画中的具象物体，色彩已不再依附于任何具象而存在，使色彩从绘画中独立出来并具有其价值。主要代表人物和理论是马列维奇的几何抽象艺术和康定斯基的抽象表现主义。

马列维奇将自己的研究理论命名为“至上主义”，他将艺术看成“一种如同数学一样精确的表达宇宙基本特征的直觉手段”，主观意识凌驾于客观世界的视觉现象之上。因而以马列维奇为代表的艺术家在创作中脱离了对自然的模仿，将事物压缩为带有一定关系的造型表现以及最纯粹的色彩关系，寻求“绝对的艺术创造”的表达方式，以适应现代标准化所引起的非具象几何造型（图 1-4-6）。

标志着至上主义诞生的作品是马列维奇于 1913 年创作的《白底上的黑色方块》，这一幅极其简约的几何抽象画，却有着深刻的意义。巨大的黑色方块是作者非客观感情的集中体现，白底代表超越此感情的空间。在这里，艺术没有死亡，而是萌发出了新的生命及活力（图 1-4-7）。

图 1-4-6 雨后乡间之晨（马列维奇）

将事物的色彩压缩成红、黄、蓝等纯色，用机械立体的造型穿插在一起。

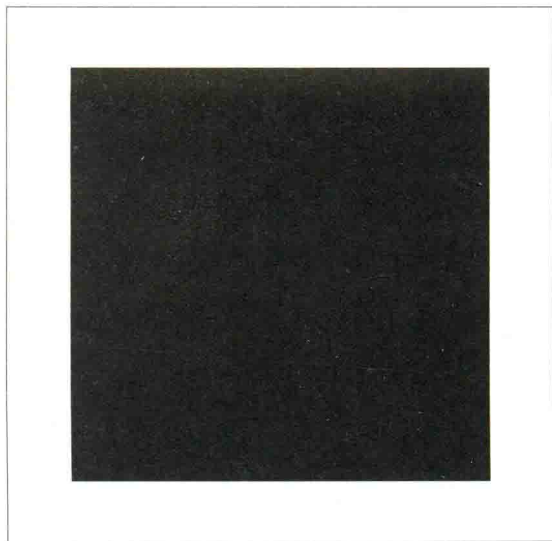

图 1-4-7 白底上的黑色方块（马列维奇）

康定斯基的艺术受到几何抽象和构成主义的影响，尽管从自由形式变成了以规则、僵硬的线条勾边的色彩形状，但他的作品依然保持着剧烈的节奏感，保持抽象形式和色彩连续不断的运动感。最具代表性的作品是康定斯基在 1913 年创作的《构成第七号》，画面上高纯度的色彩以轻快无规则的笔触形式出现，色彩之间有着无数的重叠和变化，黑色的点、线像旋风一样牵动着整个画面的色彩，背景淡淡的奶黄色营造了梦幻般的效果；画面上的一切似乎都没有规则，像是在精神世界中一闪而逝却又无法清晰捕捉的情感（图 1-4-8、图 1-4-9）。

荷兰风格派，追求艺术的“纯洁性、必然性和规律性”，抽象简化物象直至本身的