

总主编 李中扬 杜湖湘

色彩构成

夏兵 苏毅敏 编著

全国高职高专

艺术设计
应用与创新
规划教材

WUHAN UNIVERSITY PRESS

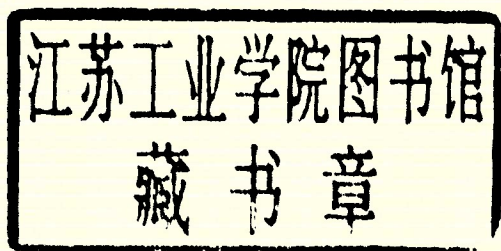
武汉大学出版社

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

色彩构成

夏兵 苏毅敏 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成/夏兵,苏毅敏编著. —武汉:武汉大学出版社,2008.4

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材/李中扬 杜湖湘总主编

ISBN 978-7-307-06131-6

I. 色… II. ①夏… ②苏… 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(2008)第 15162 号

责任编辑:辛 凯

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉精一印刷有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:8 字数:237千字

版次:2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

ISBN 978-7-307-06131-6/J·108 定价:32.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材编委会

主 任： 尹定邦 中国工业设计协会副理事长
广州美术学院教授、博士生导师
林家阳 教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会成员
同济大学教授、设计艺术研究中心主任

执行主任： 李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任： 刘瑞武 张小纲 刘境奇 陈 希 杜湖湘 汪尚麟 戴 荭

成 员： （按姓氏笔画排列）

王 欣	王 鑫	邓玉璋	刘显波	刘 涛	刘晓英
刘新祥	江寿国	李 松	汤晓颖	李建文	张朝晖
张 勇	张鸿博	吴 巍	陈 纲	杨雪松	周承君
周 峰	罗瑞兰	夏 兵	夏 晋	黄劲松	章 翔
彭 立	谢明洋	谭 昕			

总 序

尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计实践中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设的持续高速发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以万计的经过教育培养的高级技能型人才。主要承担此项重任的高等职业技术教育经过扩张性和跨越式发展，在我国高等教育中已占据“半壁江山”，高等职业技术教育院校和在校生人数均占高等教育的一半左右。我国高等职业技术教育院校的发展模式较为复杂，其发展基础既有办学多年的专科学校调整，也有近年来中等职业技术教育学校的升格，还有从独立设置的成人院校（包括管理学院、干部学院等）转型，办学条件也千差万别。在高等职业技术教育发展的同时，高等职业院校艺术设计专业也得到跨越式发展，成为各学院争相开办的专业，但办学理念的模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源、建设优质教材、优化教学环境、提高教学质量、保障教学目标实现，是摆在高等职业技术教育艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等职业技术教育教材，为高等职业技术教育提供人性化、立体化和全方位的教材服务，是应对高等职业技术教育对象迅猛发展，经济社会人才需要多元化的重要手段。在新的形势下，高等职业技术教育艺术设计专业的教材建设需要扭转传统高等教育重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻社会实践需求的现象，把培养高

等技能型人才作为主要任务,实现从以知识为导向向以知识和技能相结合为导向的转变,培养学生的动手能力、创新能力、协调能力和创业能力,把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么做”作为价值取向,充分考虑使用对象的实际需求和现实状况,开发与教材适应配套的辅助教材、纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相结合,营造师生自助互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等职业教育已经进入到一个新的发展阶段,艺术设计教育工作者为适应经济社会发展,探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索,取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社组织策划的全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材,是在国内现有教材的基础上,吸收教学与实践的优秀成果,从设计基础入手进行的新探索。这套教材在以下几个方面值得称道:

其一,本套教材的编写是由众多普通高等院校、高等职业技术学院的学者、专家和教学第一线的骨干青年教师共同完成的。在教材编撰中,既有设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行了整体把握和构建,也有骨干教师、业内设计师以其丰富的教学和实践经验为教材的内容创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上,大家有一个共同的目标:使本套教材深入浅出,更具有针对性。

其二,本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求,教材突出了设计基础的共性,增加了实验教学、案例教学的比例,强调学生的动手能力和师生的教学互动,特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中,以个性化方式引导教学,培养学生对所学专业的感性认识和学习兴趣,有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力,使学生看得懂、学得会、用得上。

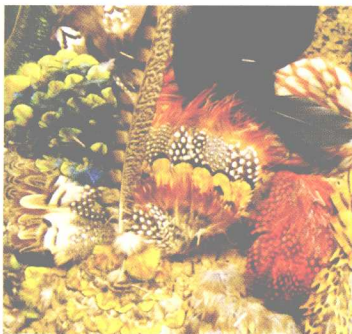
其三,总主编邀请国内同行专家,特别是全国高职高专艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见,进一步完善了教材体系结构,确保了本套教材的高质量、高水平。

因此,本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学。让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型人才。为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

前言

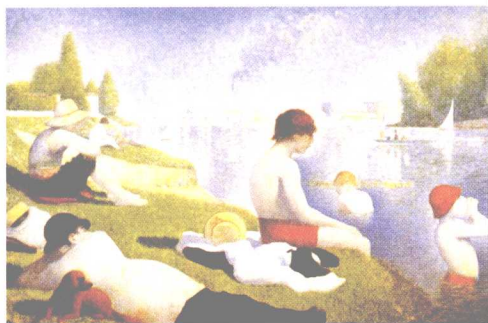
色彩充实着我们的世界。

当你面对眼前这光怪陆离的世界不知所措时，请不要惊慌，安静地伫立其中，在纷繁的色彩中体味它们带给你的欣喜滋味。当然，美好的前提是你认识它，熟悉它。这样它才会使你的生活变得更加舒适、美丽。因为色彩是每个设计中必不可少的一部分。即使是白纸黑字，也依然有色彩的潜在规律。好的设计中颜色是营造气氛的绝对主角，它能引起观者的注意力，煽动热情或使人冷静。所有的成功设计都传达出一个信息：准确得当的色彩运用可以提升作品的沟通能力。而恰当的沟通方法之一正是设计师极富开拓，无穷创意地将色彩之妙发挥到淋漓尽致。作为初学者的我们，看着世界、盯着电脑，那么多的颜色，可真正到做设计的时候，在浩如烟海的颜色库中如何挑选最合适的颜色配合设计呢？选择合适的色彩不能靠主观臆断，调研、分析、实践才是学好色彩构成的基础。热爱生活、体会生活，只有不断地丰富自己，拓宽知识领域才能将色彩用活。现在就让我们用足够的热情来了解色彩，理解色彩的真谛吧！

集市上琳琅满目的物品，色彩斑斓

目 录

1/第1章 色彩构成与视觉艺术

2/一、色彩构成的概念

3/二、色彩构成的形成与发展

5/三、色彩构成与视觉艺术的关系

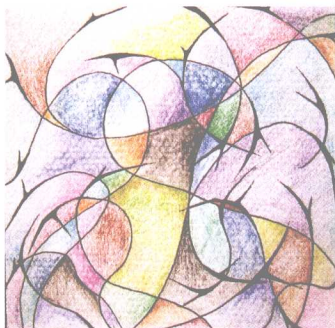
5/四、色彩构成的教学与学习方法

9/第2章 认识色彩

10/一、色与光

11/二、色彩的产生

13/三、色彩的加色混合和减色混合

15/第3章 色彩的功能

16/一、色彩的传达功能

17/二、色彩的审美功能

19/三、色彩的情感功能

20/四、色彩的文化功能

21/五、色彩的社会功能

25/第4章 色彩的观察与归纳

26/一、色彩的观察方法

30/二、色彩的采集与归纳

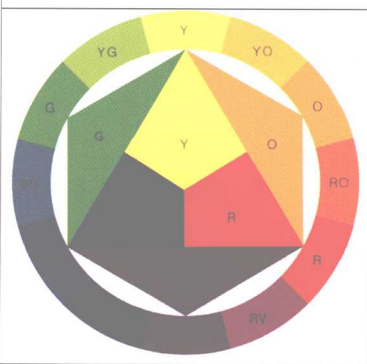
39/第5章 色彩的属性

40/一、色彩的范畴

40/二、色彩三要素

41/三、色立体

43/四、色彩的传达性

47/第6章 色彩的对比

48/一、色相对比

48/二、明度对比

48/三、纯度对比

49/四、补色对比

50/五、冷暖对比

51/六、面积对比

55/第7章 色彩的调和

56/一、色彩调和

56/二、色相调和

56/三、明度调和

56/四、纯度调和

57/五、无彩色调和

57/六、最常用的色彩调和的方法

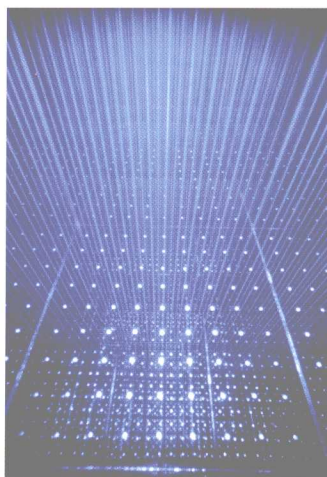

61/第8章 色彩的视觉心理

62/一、色彩的联想

67/二、色彩的象征性

74/三、色彩的文化性和视觉心理的时代性

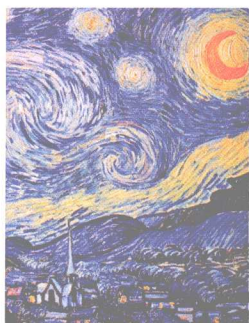

79/第9章 色彩与音乐

80/一、色彩与音乐节奏

81/二、色彩与韵律

85/第10章 色彩的应用

86/一、色彩的调配技巧

87/二、色彩的搭配原则

88/三、其他色系的搭配

93/第11章 色彩与视觉设计

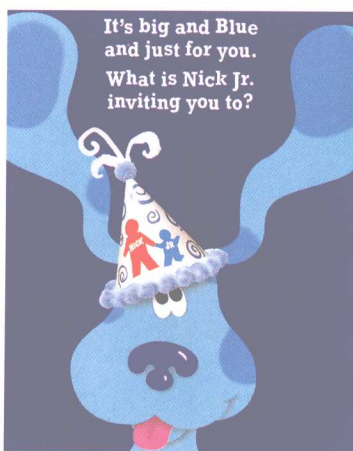
95/一、色彩与包装设计

96/二、色彩与标志设计

98/三、色彩与广告设计

99/四、色彩与产品设计

102/五、色彩与网络及UI界面设计

105/第12章 优秀案例赏析

115/参考文献

第1章

色彩构成与视觉艺术

一、色彩构成的概念

首先，我们来明确色彩的概念。色彩在《辞海》中的解释即是颜色。剑桥大学三一学院院长约翰·莱恩斯在剑桥年度主题讲座《语言中的色彩》一文中对颜色做出的定义是：颜色是自然实体和物质的特性，这样的特性是可以用色彩、亮度、饱和度的术语来加以描述的。这样的特性使人得以区分在别的方面为感知上相同的实体和物质，而更为特别的是在感知上对大小、形状和质地相同的实体和物质做出区分。

对色彩的辨认需要满足 3 个条件：

- (1)一个物体；
- (2)光源（或发光物）；
- (3)观察者。

构成（Composition），即构造、解构、重构、组合之意。它是现代造型设计的流通语言，是视觉传达艺术的重要创作手法。具体地说，就是遵循一定的审美规律，以理性的组合方式入手，表达感性的视觉形象。在艺术设计专业造型基础教学中，构成教学包括平面构成、色彩构成和立体构成，即所谓三大构成。

色彩构成（Interaction of Color），即色彩的相互作用，是从人对色彩的知觉和心理效果出发，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、量与质上的可变幻性，按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系，再创造出新的色彩效果的过程。色彩构成是艺术设计的基础理论之一，它与平面构成及立体构成有着不可分割的关系，色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。课程总是循序渐进的。我们在学完平面构成后，再掌握色彩构成原理，熟知各色彩的相互关系及各种色彩的生理或心理作用，能够丰富学生的设计思维、提高审美的判断能力和倡导创新的变革精神，色彩构成的学习和掌握直接关系到今后设计作品中色彩修养和创意水平的高低。

二、色彩构成的形成与发展

在西方,色彩构成的概念还没有形成以前,色彩的观念已经出现了。在法国、西班牙等地发现的史前洞窟中我们看到了先人在洞窟壁画上留下的颜色。黄色、褐色、红色等矿物质颜料已经被使用;埃及壁画、雕塑、饰品中,黄色、黑色、蓝色、金色大量被运用;希腊的建筑装饰中,红色、白色、黄色、金色都很常见;罗马庞贝古城的遗址中鲜艳的红色与绿色被保存至今。这些都说明色彩在历史进程中不同的阶段发挥着不同的艺术作用。

色彩研究有了很大进展是在欧洲文艺复兴期间。文艺复兴兴起于12世纪,兴盛于14~16世纪。在这期间艺术与科学得到了极大的发展。多种多样的色彩体系也流行起来。在这之后,人们开始深入探讨一些色彩的基本原理,比如:色相、深浅色调的联系、人们对色彩的心理反应。这些都为今后的色彩理论体系奠定了基础,因为人们已经意识到色彩是有规律的了。到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,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,比如:印象派画家莫奈等致力于大自然中环境与光线的研究,采用鲜明的色彩和笔触进

图1-2 修拉的作品

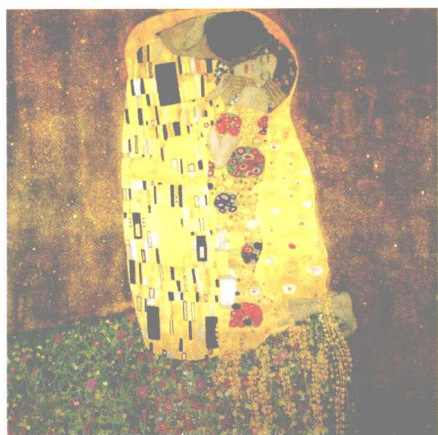

图1-3 克里姆特的作品

图1-1 米罗的作品

行户外写生创作。新印象派画家修拉等在研究光学和色彩学新理论的基础上,创新出用难以计数小色点为基本语汇的“点彩画法”(点彩派技法与色彩构成教学中的“空间混合”有类似之处)。现代热抽象绘画的始祖康定斯基的画其色彩已不再依附于任何具体的物象而存在,他使色彩从绘画中独立出来并具有其价值。而作为冷抽象的代表人物蒙特里安只用三原色构成画面,探索色彩的抽象表现形式——几何构成。在后面的色彩的采集与归纳章节中会详细讲述几位重要西方绘画大师杰出的色彩研究。

色彩构成不是凭空产生的。在色彩研究和创作实践两者互为因果并促进下,在1919年德国魏玛包豪斯设计学院的色彩教学课堂由任教的三位艺术家康定斯基、克利、伊顿等人开创的色彩教学体系,其目的在于:一是理性地研究色彩本身各项性质;二是感性地开发色彩的构成表达。特别是伊顿的色彩视觉课程(其思想凝聚在其所著的《色彩艺术》中),对当今的色彩构成教学体系起到了深远的影响作用。伊顿认为色彩有三种不同的着眼点——结构的、表现的、印象的。他说:“缺乏视觉的准确性和没有感人的力量的象征主义只会是一种贫乏的形式主义;缺乏象征性真实和没有情感力量的视觉印象效果只能是平凡的、模仿的自然主义。而缺乏结构的象征内容和视觉力量的情感效果也只能局限于表面的感情表现……”伊顿认为色彩感觉、感情和想象在各种色彩形式中有机地联系着。这一理论在教学的反思中使后人深受启发。

后来,日本人在包豪斯的基础上将之发展为独立的“色彩构成”的专门课程。

我们现在很多大学的基础课程教学中都采用了三大构成的课程体系,有选择地借鉴国外的课程经验,结合实际发展成适合我们的教学模式。

图1-4 包豪斯的伊顿教授

三、色彩构成与视觉艺术的关系

现代视觉艺术中,色彩的研究与运用更开拓出新的天地。色彩发挥迷人的魔力,光也参与其中。在一些现代艺术展中,作品可以让观者置身于色彩的创作过程之中,直接与作品互动。在这个过程中观众可以感受现代光色构成艺术在空间中创造出的方向、层次、空间感。这是难以用语言描绘的艺术,光色的影响力比以往任何一种艺术手段都更鲜明,它所利用的就是色彩构成中的色彩调和、光色加减混合,效果鲜明且强烈。所以现代的光色造型视觉艺术利用了电脑数字信息控制,创造出了更具现代感的色彩空间,但所有这一切的根本就是明度、纯度、色相的自由控制的变化。

四、色彩构成的教学与学习方法

◎ 1. 课程教学中注意的问题

(1) 吸收我国的悠久传统的色彩文化

包豪斯以色彩构成为主要内容的设计色彩教育体系对世界各国的设计教育做出了杰出贡献,但是拿来主义的教学形式显然对现在的教学结构来讲显得过于生硬冷漠,作为设计教学的基础课程,我们应该结合我国优秀的传统文化和民间文化,从中吸取大量的养分,充实到课程中来。

(2) 提高学生对课程的兴趣

色彩构成是所有设计学科的基础课程,但只有与其他设计课程相联系,活学活用,这门课才有它存在的意义。在教学过程中,发现很多学生学了很多理论知识,做了大量的练习后,再到下门课程的时候对原来所学的色彩知识依然很茫然,不知该如何运用。在本书中,我们将结合大量的实例来分析色彩原理在设计中的运用,以此来提高学生对课程的兴趣。用最直观的方式证明构成对于设计课程的核心和基础作用。

(3) 形成课堂互动和分组讨论的学风

我们经常会有“别人想到而我怎么没想到”的时候发生。在课堂上形成师生互动,建议在练习课题的时候分小

图1-5 包豪斯的设计作品

组，从不同的渠道收集资料，每个学生兴趣不同，来源就不相同，这样收集来丰富的资料后，在课堂上互相交流，既让学生得到更多的知识，又能让学生小组协作，培养团结的意识；师生角色互换，可有选择地吸取别人的长处。明确学习不只是单枪匹马，更多时候是团结和参与。

(4) 创造主题性的色彩构成训练

在美国的设计课程中，教师给出课题，教师与学生共同参与，寻找问题的答案，这个答案是多元化的。教师不是只提供答案，而是培养学生自己探索的能力。主题设计是因为包豪斯基础课程取得巨大成功而延续至今。在德国、法国目前也是如此，老师给学生一个课题，然后师生一起去实现，一起研究与分析，是一种互动的主题性设计教学。比如在法国的艺术设计学院中色彩构成课中也开设有主题性系列作业（如题为“大师作品与设计运用的构成”等）主题性设计课题强调多元化，如“来自大自然的启示”、“色彩与数学”、“来自音乐的感受”、“分形艺术与色彩”等，这样可以丰富学生的视野，扩展研究的范围，培养广泛的兴趣和摄取专门知识的能力。

◎ 2. 学习色彩构成的几点建议

(1) 带着问题来学习

设计学习决不能被动。我们在接受知识的过程中难免碰到灌输式的教育，老师不说自己就不知道该做什么。布置课题，也不知如何下手。培养自学的能力是学好设计的关键。在上课之初最好能回想一下当年物理课上老师讲过的光的产生。想一想在生活当中你曾经碰到过哪些有趣的色彩现象而自己却不能解释，这些问题都有助于提高对课程的兴趣并通过课程来解决疑问。

(2) 养成观察的好习惯