

高等职业艺术教育校际交流协作委员会推荐用书
江苏省重点出版项目
Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

高等职业艺术教育系列教材 色彩构成

主 编 顾明智
副主编 彭晓燕

高等职业艺术教育校际交流协作委员会推荐用书
江苏省重点出版项目
Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

高等职业艺术教育系列教材

色彩构成

编著 许晓婷 严洁

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成 / 顾明智主编. — 南京: 江苏美术出版社, 2008.1

高等职业艺术教育系列教材

ISBN 978-7-5344-2246-1

I. 色… II. 顾… 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 078273 号

责任编辑 张 韫

封面设计 薛冰焰

责任校对 刁海裕

责任监印 贵 炜

书 名 色彩构成

主 编 顾明智

副 主 编 彭晓燕

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 6

版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2246-1

定 价 40.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

《高等职业艺术教育系列教材》编委会

主任:

刘伟冬

副主任:

经贵宝 顾华明 陈建华 张在健 周海歌

执行主编:

郑春泉

执行副主编:

金捷

编委:(按笔画排)

毛峰 王义利 王晓岗 兰昱 任仲泉 孙亚峰

刘苾杉 吕美立 汤洪泉 孙超红 李安东 李波

陈海玲 李涵 张榭 肖新华 陈爱莉 周朝晖

周燕弟 徐令 顾明智 徐南 栾清涛 黄平

黄向群 潘祖平

学术顾问:

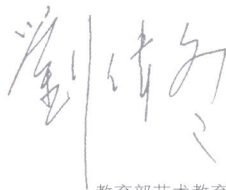
金捷

中国经济的快速发展在很大程度上也引发了社会对职业教育的迫切需求，教育对社会的发展所起到的巨大作用在我们国家越来越具有现实性。培养大量的符合新经济、新市场的技能型人才正是各类职业教育应该承担的时代责任。面对社会变革和发展，职业教育中的艺术教育同样也面临许多新的课题和挑战。

为此，南京艺术学院高等职业教育学院分别于2005年12月和2006年12月两次召开了全国艺术高等职业教育校际交流协作会。与会的20所职业类艺术院校的领导和专家共同探讨了艺术职业教育的经验、不足以及今后发展的思路。会议成果之一是共同组成高等职业艺术教育系列教材编委会，并确定了相关教材编写计划及要求。大家希望通过这一举措建立起一个全国性的高等职业艺术教育教学平台，不断交流各自学院教学成果和实践经验，以达到实现优秀教学资源共享的目的，共同促进我国职业艺术教育事业的健康发展。

本系列教材集各院校专业教学经验之精华，既有知识点的理论概述，更重实际技能操作。通过教材附带光盘，丰富充实教学内容；学生可以通过光盘所负载的信息量，扩大自己的专业视野。

我们相信通过高等职业艺术教育的校际交流协作平台，能实现教育资源学术共享，我们也期待这样的合作继续发展并取得丰硕收获。

教育部艺术教育指导委员会委员
全国艺术硕士专业学位教育指导委员会委员
教育部高等学校高职高专艺术类专业教学指导委员会委员
南京艺术学院副院长、教授，《美术与设计》杂志主编

目 录

CONTENTS

1

课题 1 中国色彩

01

2

课题 2 西方色彩

08

3

课题 3 三原色及色彩混合

16

4

课题 4 色彩的三要素(属性)

19

5

课题 5 色彩表达与色立体

25

6

课题 6 色彩写生

29

7

课题 7 装饰色彩

34

8

课题 8 色调分类及其相互关系

9

课题 9 色彩心理

10

课题 10 色彩对比

11

课题 11 色彩调和

12

课题 12 色彩采集重构与应用

13

课题 13 色彩设计与应用

参考书目

(本书在编写过程中得到了徐静、全宁、陈雪晴、金静、康军雁、吴晓雯、王惠彬、陈圆老师的大力支持与帮助)

课题 1 中国色彩

知识要领:

中国古代先民以宇宙的大象确立色彩象征,五行的顺序为水、火、木、金、土。中国传统色彩的五色体系把红、黄、青(绿、蓝)、白、黑视为正色。古代中国在产生文字之前的太极图,以黑白表示阴阳合一。黑色在《易经》中被认为是天的颜色,所以黑色在古代中国为众色之王,也是单色崇拜最长的色系。此外,白色在中国古代色彩观念中,具有多义性。“五行”说把白色与金色相对应,证明古人以白色象征光明,列入正色,表示纯洁、光明、充盈的本质。

中国传统文化把四季冠以色名和方向。春为青阳,方向主东,守护神为青龙;夏为朱明,方向主南,守护神为朱雀;秋为素白秋,方向主西,守护神为白虎;冬为玄冬,方向主北,守护神为玄武。在中国,黄色位居五行的中央,是象征大地的颜色。红色在中国的色系中受人喜爱,红墙、红衣、红纸、红旗,甚至以红色染食品,红色在中国是象征吉祥喜庆的色彩。青色(含绿)象征着生机勃勃的春天,青绿色也是中国古代先民所喜爱的正色。中国古代把红、黄、青、白、黑的混合色称为下五色。下五色中的亮紫色在汉代常被作为珍稀的极色。在唐代紫色为五品以上官服和皇家喜爱的色彩,紫色为高雅之色,中国色彩文化认为紫是红的极色,这反映出中国人在五色之上对全部色彩丰富性的发现。

中国色彩在汉以前以五行色为主(以黑红色为主色调),魏晋时期随着佛教美术的传入,青绿兴起。因此,中国画色彩在唐宋以前以彩色胜,集中体现于壁画、帛画、漆画、院体青绿山水和重彩人物、花鸟画中。确切地说,青绿山水在唐宋时期一直占主导地位;在唐宋尤其是宋元以后以抽象色胜(主要是黑白灰色调的水墨画和淡彩的浅绛画)。这一脉画风逐渐成为中国画的主流。至清代,青绿山水时隐时现几乎被淹没,水墨山水却半抽象地程式化为笔墨集大成,积累了丰富的形式语汇。绚烂丰富的色彩在民间得到了更充分的应用。(图 1-1~1-6)

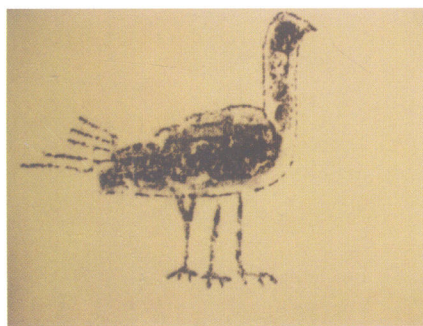

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

作业欣赏:(图 1-7~1-12)

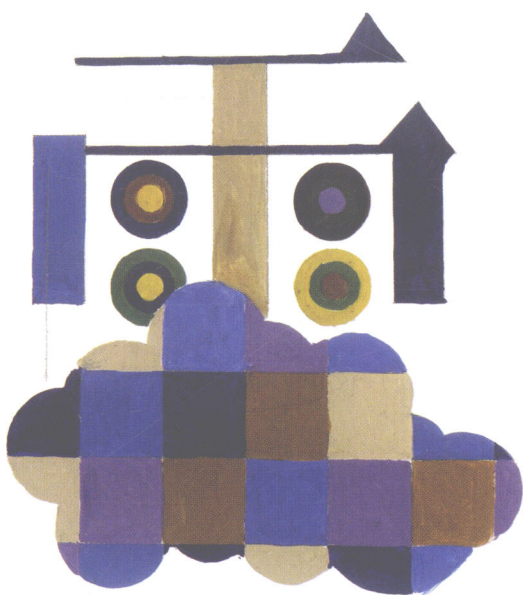

图 1-7

图 1-8

图 1-9

图 1-10

图 1-11

图 1-12

Experience the most exquisite craftsmanship

體驗，生活工藝中的匠心獨具

生活工藝の中の独特な工夫と創意を体験する

新旺柴窯的窯身採17度左右的斜度，燒火時由最低處開始送柴，並封閉開口，老陶工以經驗判斷或將口水吐在窯壁上，看其熱乾的速度，決定是否換一開口送柴，並依序而上。

The Hsin-Wang Brushwood Kiln is built at an angle of around 17 degrees. When firing, brushwood would be placed at the bottom of the kiln, and the entrance is sealed up. An experienced potter would judge the speed of the firing, either by experience or by spitting on the wall, and decide whether to add more brushwood at another entrance or not, as working up from the bottom.

图 1-13

学以致用：

中国历史悠久，中国文化博大精深，在设计中突出表现中国文化元素，倡导中华民族精神，是当代艺术设计的发展方向，中国设计、中国创造将是未来设计的主导。(图 1-13~1-26)

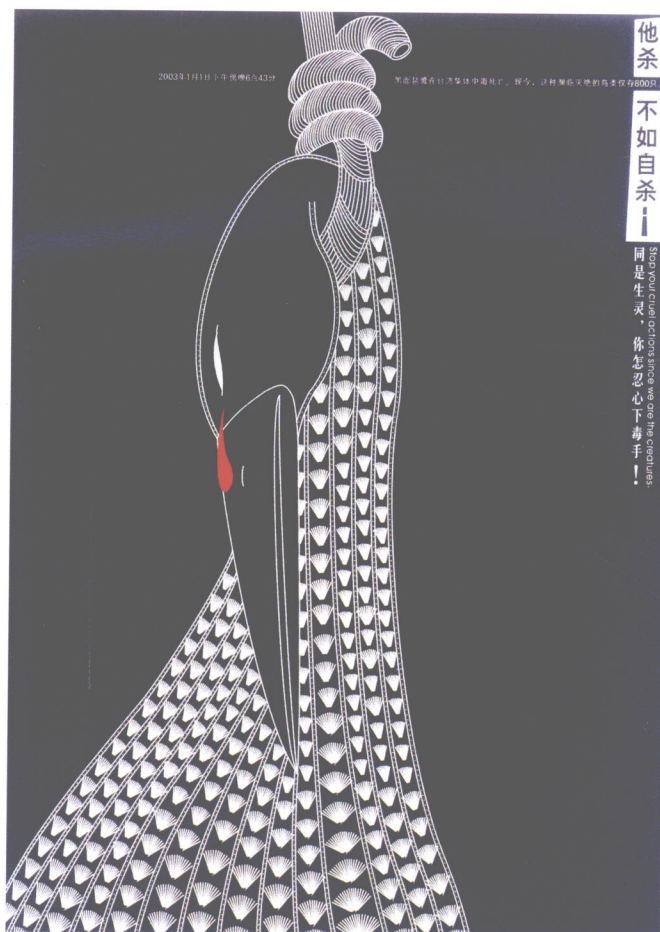

图 1-14

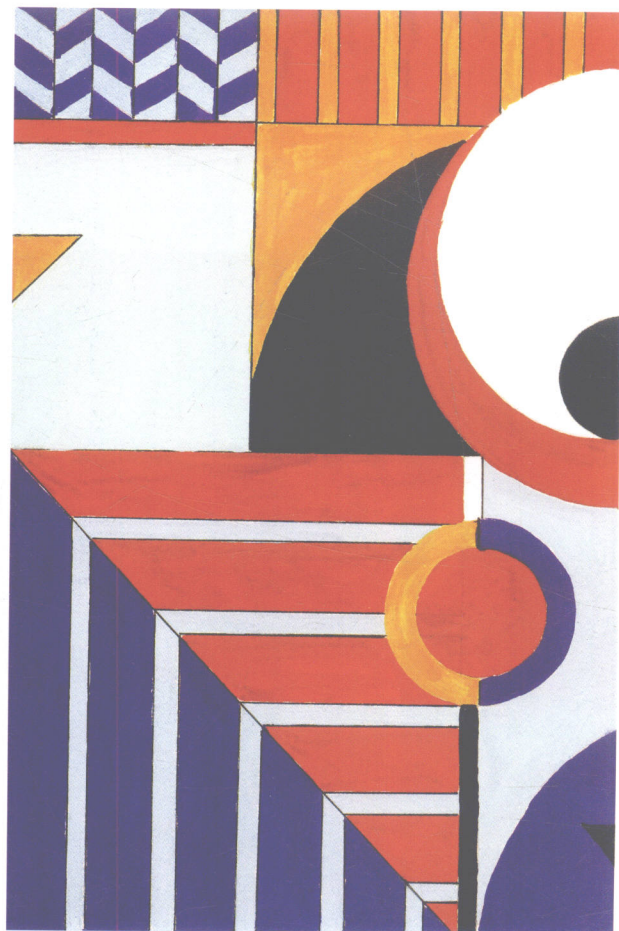

图 1-15

图 1-16

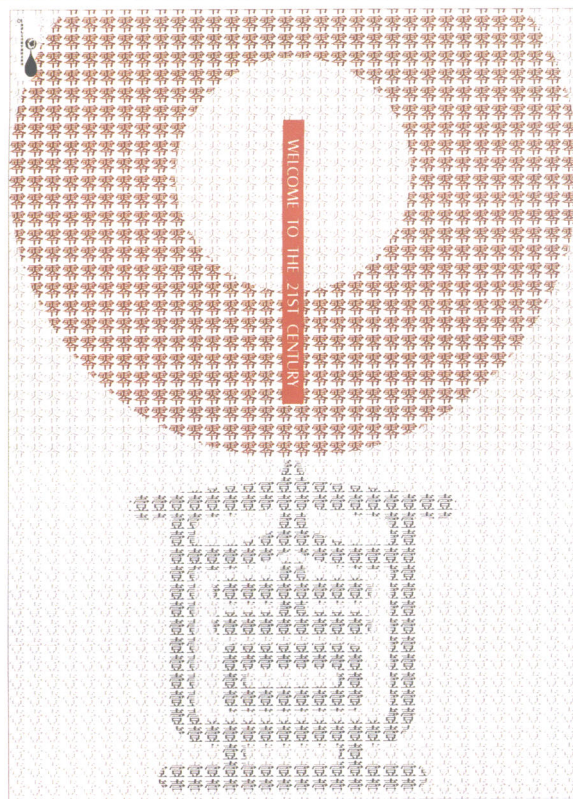

图 1-17

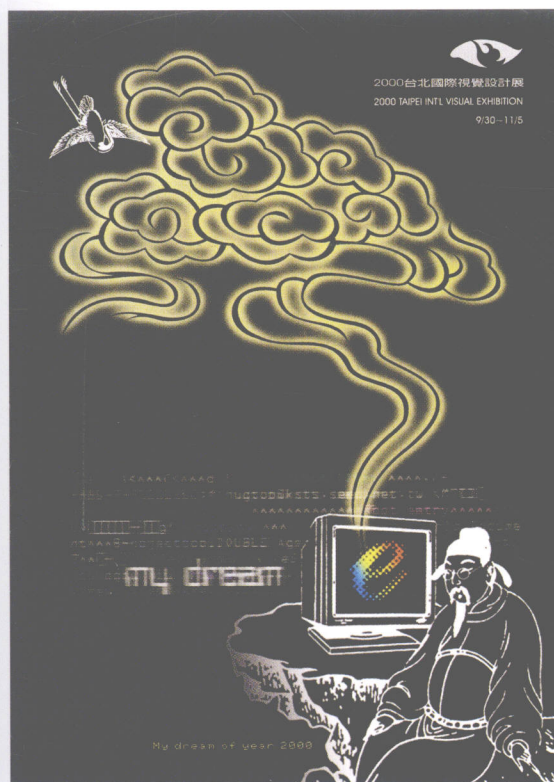

图 1-18

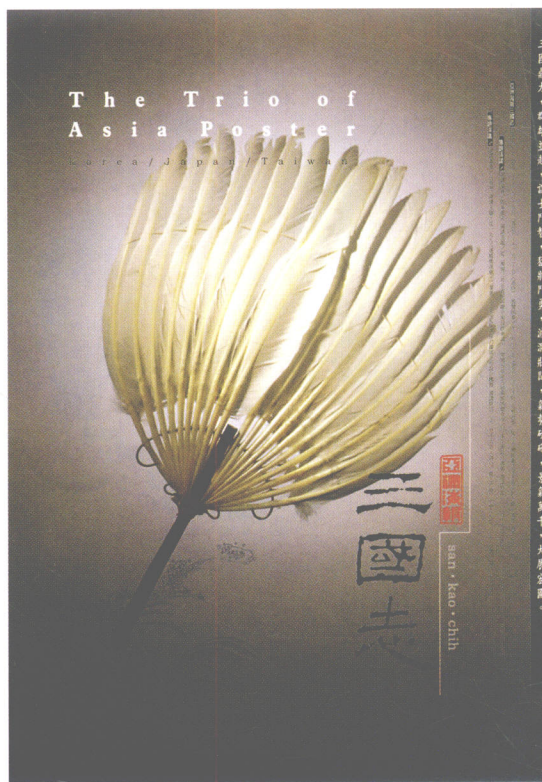

图 1-19

图 1-23

图 1-24

王蒙：《寒山转苍苍》，1360年，纸本墨画，现藏台北故宫博物院。
Wang Meng: 'Hanyu' (Hanyu), 1360, ink on paper, Taipei National Palace Museum.

图 1-25

图 1-26

作业练习：

收集含中国古代色彩的图片资料，从中提取相关色彩元素进行表达及应用练习。

目的：学习感悟中国古代色彩意象，培养本土色彩意识，为设计应用打下基础。

要求：拼贴、手绘、电脑皆可，能传达中国古代色彩意象。

课题 2 西方色彩

图 2-1

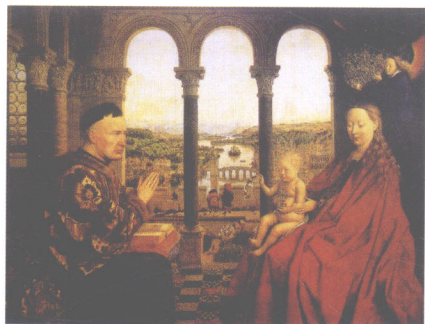

图 2-2

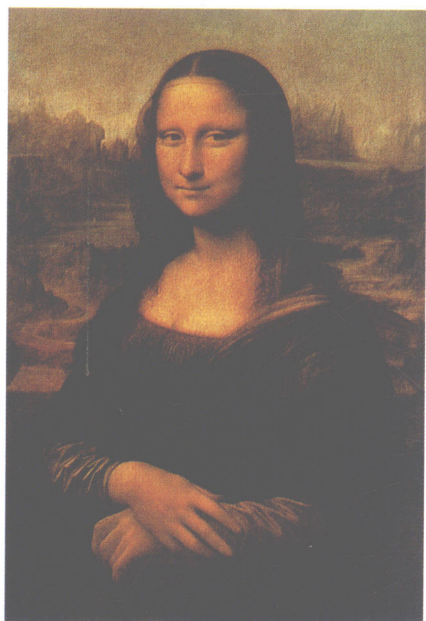

图 2-3

知识要领:

在古希腊的建筑群中,几乎到处都能看到艳丽的色彩。从现存遗留下来的残物色迹推测,那里有最早的红、黄、蓝、绿、紫、褐、黑和金等色彩,神庙檐口及柱头上不但有精美的雕刻,也有艳丽的色彩。在希腊,色彩是宗教观的反映,他们使用的色彩已具有象征意义。红色象征火,青象征大地,绿象征水,紫象征空气。他们多运用红土为底色、黑色为图案或黑底红图使用。这种对比产生一种华贵感。

古罗马继承希腊文化并没有创新,罗马贵族爱好奢华,为了装饰宏大的公共建筑和华丽的宅邸、别墅等,运用了各种装饰手段。他们的室内喜用华丽耀眼的色彩,如红、黑、绿、黄、金等,墙上壁画的色彩运用也十分亮丽。

中世纪西方色彩多表现宗教题材,色彩以固有色描绘,同时,在哥特式教堂建筑上大量使用彩色玻璃镶嵌画。

意大利文艺复兴时期,西方艺术空前繁荣,涌现出一批杰出的艺术家,如达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等,其总体用色方法基本上是通过固有色加黑加白来表现物体明暗,还没有考虑到光源色、固有色和环境色之间的关系,这时候的色彩运用还比较单调。

到了17世纪60年代,牛顿通过三棱镜发现光是由七种色彩组成,这对于画家理性地认识色彩起到了重要的作用。法国化学家舍夫勒尔于1839年出版了《色彩的调和与对比原则及其在艺术上的应用》。根据他的研究发现,色彩的同时并置可以使观者在一定距离上用视觉来调和,这样就可以使色彩比以往在调色板上调的色更丰富、鲜艳,同时富跳动感与闪烁感。这使印象派画家很受启发,因为他们也在对现实的观察中发现了这种跳动与闪烁,而这些又是与大气和光的变化相关的。于是他们尝试着纯粹的“外光”描绘,以及对新的色彩关系进行分析,并把这种自然科学的法则和他们的艺术观点结合起来进行创作,革新了固有色的观念,创立了以光源色和环境色为核心的现代写生色彩学。

最典型的是莫奈的《草垛》系列,在作品中,除了“草垛”在构图上的不同变化之外,几乎没有任何“内容”。画家在这里精心描绘了他对这堆“草垛”在不同时间里,由于光线的不同变化而产生的色彩上的微妙变化的

“印象”。

正当印象主义绘画方兴未艾之际,在这个团体中逐渐滋生出一种新的倾向,他们与印象派不同,但又保持着千丝万缕的联系,所以人们就称之为“新印象主义”。又由于这些画家的作画方法是将印象主义的色彩分析推向极端,直接采用色彩或色点作画,因而又称之为“点彩派”。

“后印象主义”是西方现代绘画艺术流派之一,最初此词用于描述以高更、塞尚、凡·高、修拉等人为首的艺术家们。“后印象主义”并不是一个特定的流派,实际上这些艺术家各自的风格也各不相同。后印象主义者认为,艺术家不是一部机器,他们有自己的情感,他们的表现是主动的,而这些绘画要素正是体现艺术家情感的最直接和最恰当的媒介。这使他们摒除了印象派的“客观性”和自然主义的创作态度,而转向更高的对形式结构和色彩、线条的情感表现。

图 2-4

图 2-5

图 2-6

图 2-7

图 2-8

1905 年出现的“野兽主义”可以视为西方现代艺术中的第一个前卫美术运动。野兽主义的主要原则就是把颜色作为光来看待,即用颜色的色阶与色相之间的差异来达到空间经营和形体表现的效果。这样,就需要全部采用既无造型也无幻觉明暗的平涂,以净化和简化表现手段,运用构图和色彩关系,在表达与装饰之间,或者说在色彩的暗示与内部秩序之间,建立一致的联系。这种观点使野兽主义画家们对粗犷的题材、强烈的设色和热烈的情绪,表现出极大的兴趣,从而使他们创造出那种原始的、直接的、刺目的艺术。

“立体主义”开始于西班牙画家毕加索 1906 年底到 1907 年初创作的《亚威农少女》。此画打破了传统的透视法、体积表现法和明暗对照法等绘画理论的约束,通过自然物体的几何化处理,并以几何切面的互相重叠或主观组合,显示出画面的二度空间的立体感。

除此之外,还有以表现内心恐惧为主的蒙克的“表现主义”;以表现梦境和荒诞为主的米罗、达利的“超现实主义”;用色彩和抽象符号表现内心情感为主的俄罗斯画家康定斯基的“热抽象”;以及以表现理性抽象思维的荷兰画家蒙德里安的“冷抽象”,都在色彩表现上有了新的突破,也为现代设计注入了新的生机与活力。(图 2-1~2-10)