

色彩构成

现代设计基础教材丛书

叶颜妮 著

3
5

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成 / 叶颜妮编, — 南宁: 广西美术出版社, 2003.7
(现代设计基础教材丛书)
ISBN 7-80674-393-6

I. 色… II. 叶… III. 色彩学 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055856 号

艺术顾问 黄格胜 李绍中

主 编 陆红阳 喻湘龙

本册著者 叶颜妮

编 委 柴万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳
喻湘龙 李明伟 张燕根 黄江鸣
黄卢健 林燕宁 蒋才冬 林振扬
袁筱蓉 何 流 胡文杰 胡文娟
赵慧宁 叶颜妮 李西宁 钟云燕
罗 鸿 苏华君 利 江 陶雄军
李 娟 江 滨 尹 红 陆海燕

策 划 姚震西

责任编辑 白 桦 何庆军

封面设计 姚震西

版式设计 静 坤

丛书名: 现代设计基础教材丛书

书 名: 色彩构成

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2003年8月第1版

印 次: 2003年8月第1次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-393-6/J · 277

定 价: 26.00 元

版权所有 翻版必究

叶颜妮，1962年出生，1990年毕业于广西艺术学院装潢专业，现为南宁市专业技术职业学校教师，教学骨干，多年来一直致力于设计专业的教学与研究，出版的论著有《水族基础图案》、《现代设计学校——色彩构成篇》等，另有多幅设计作品出版并发表于专业的书籍及刊物中。

现代设计基础教材丛书	● 平面构成
现代设计基础教材丛书	● 立体构成
现代设计基础教材丛书	● 设计透视
现代设计基础教材丛书	● 色彩构成
现代设计基础教材丛书	● 图案设计
现代设计基础教材丛书	● 装饰色彩
现代设计基础教材丛书	● 装饰绘画
现代设计基础教材丛书	● 包装设计
现代设计基础教材丛书	● 服装设计
现代设计基础教材丛书	● 平面广告创意
现代设计基础教材丛书	● 黑白画
现代设计基础教材丛书	● 卡通画设计
现代设计基础教材丛书	● 工业产品设计
现代设计基础教材丛书	● 装饰雕塑
现代设计基础教材丛书	● 景观设计
现代设计基础教材丛书	● 室内设计
现代设计基础教材丛书	● 展示设计
现代设计基础教材丛书	● 陶艺设计
现代设计基础教材丛书	● 电脑设计
现代设计基础教材丛书	● VI 设计

Jct3
✓386

现代设计步入了一个新的阶段，它在不断发展、创新。现代社会对设计的要求也越来越趋于个性的完美追求，在今天这个市场经济繁荣的时代，设计包含了许多新的观念与文化，阐述了当今的人们已不再满足于物质生活的简单重复与消费，在追求物质丰富的同时，也不放弃对深层文化内涵的渴求。

说到设计，人们往往误以为这只是设计师们独有的特权，其实不然，设计应是人类生活中一个不可或缺的组成部分，生活中的每一件物质产品都是根据人们的生活需要来进行设计和生产的，当然它也融合了人们的精神和价值取向。人人都有参与设计的权利与天赋，每一件

件成功的产品设计，都表达的是设计师与大众相共有的创意与默契。在现实社会里，设计师们参与的设计实践不胜枚举，如环境艺术

设计、装潢设计、服装艺术设计、广告设计等，有时他们也会介入到各类社会及文化活动中，如文艺演出、公益宣传等活动的设计与策划。其中有集体的行为，也有个体的行为，这表明设计的思想已深入到我们生活的方方面面。

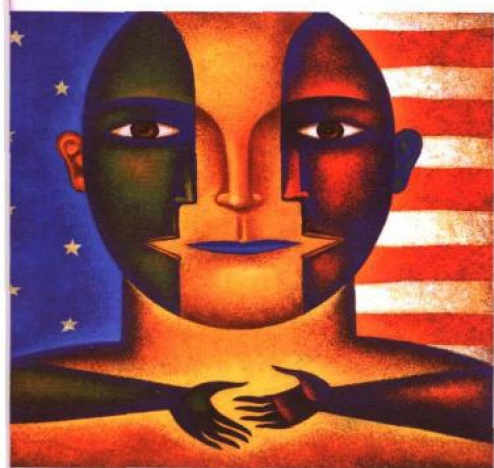
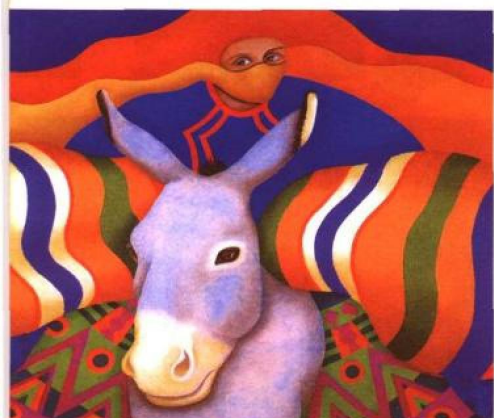
为了提高全民的设计意识与素质，设计教育的任务更显得任重而道远。艺术院校中设计教育的不断创新与改革是当前非常重要的工作课题，而其中教材的编写与研究成为重中之重，没有完善的教材体系，将会制约设计教育的发展，影响到设计人才的教育与培养。同时，由于近年来报考艺术类院校设计专业的考生不断增多，他们非常需要一套针对性强、质量高、有特色的辅导教材。本次由我院设计系教师主导及部分外省市艺术院校教师、设计专业人员配合编写的《设计基础入门丛书》的重新出版，是一件非常值得庆贺的大事，对设计教育的发展和普及有着深远的影响和意义。希望本套丛书的出版与发行，对促进设计专业教学质量的提高，满足广大设计爱好者的需求，提高人民群众的设计意识与素质发挥良好的作用。

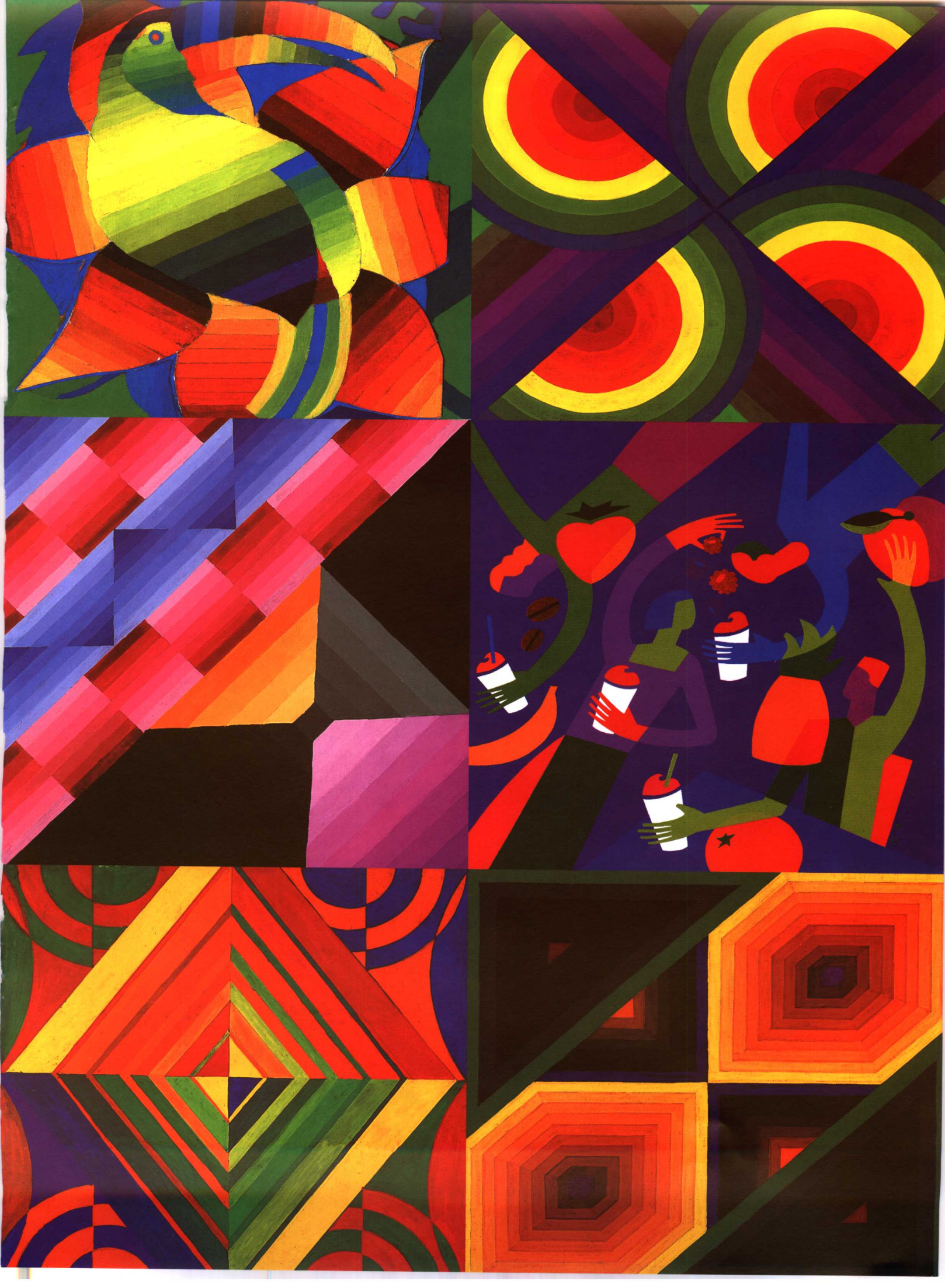
序 言

广西艺术学院院长 黄格胜

目 录

4	第一章 色彩构成导论
6	第二章 色彩构成的基本原理
6	1. 光与原色
7	2. 色的分类
7	3. 色彩的对比
10	第三章 色彩构成的表现形式
10	1. 推移构成
24	2. 色彩的透叠构成
28	3. 空混色彩构成
36	4. 面积调和构成
44	5. 情感色彩构成
48	6. 自然肌理构成
52	7. 想像色彩构成
62	第四章 国外作品欣赏

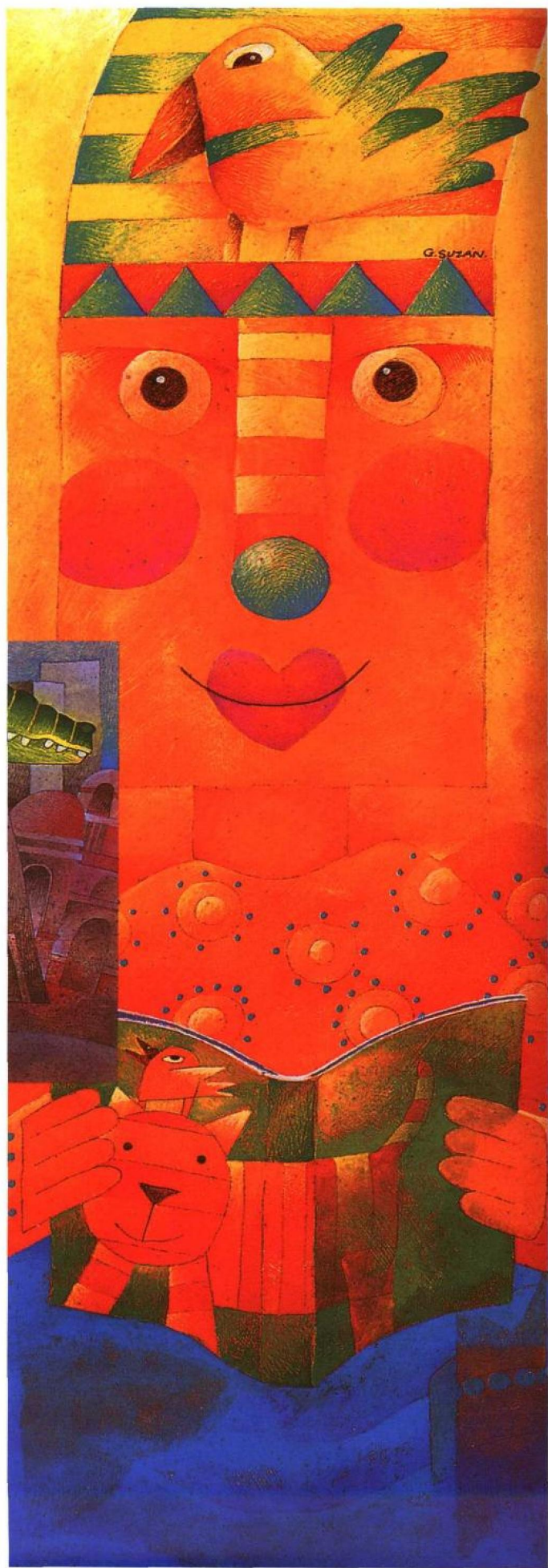
第一章 色彩构成导论

色彩构成在研究与教学领域里仍为学者们所关注。在各种学术研讨会中,人们对于色彩构成这门色彩学课程的未来发展方向提出许多的观点与建议,其中不乏可取之处。例如改革色彩构成课的内容设置、增加本课程中学生主动参与的程度,给学生一个自我想像的空间以发挥他们自己对于色彩的创意思维,改被动接受为理性与感性的互动,即让学生在理解一定的色彩原理之后,根据自身对于色彩的切身感受进行独创性的设计与创作。另一观点认为,在当今电脑技术高度发展的今天,色彩构成课的学习完全可以纳入电脑课的教学,由电脑来完成色彩构成的各项练习与创意,学生已没有必要用手工来完成所有的构成作业,既便捷也有效地提高了工作的效益。但负面影响是容易雷同化,由相同软件而运作出来的作品给人的感觉生硬而呆板,缺少艺术感和亲和感,往往是形同产品而不是作品,而对于学生来说,如果完全依赖于电脑制作,今后可能会影响到其艺术的独创性与思维多样性。仁者见仁,智者见智,艺术的发展总是得益于喋喋不休的争论与批评,就笔者的经历来看,初入设计门道应着重于锻炼手上的功夫、体验手工设计的真实乐趣与感觉,设计出的作品耐看且品位独特。电脑的运用则更应放在实际的设计中,如广告设计、装潢设计及环艺效果图的设计中。基础阶段的设计与学习,过早地依赖于电脑的制作与帮助,确实会得不偿失,基础功夫没练好,离开电脑就会茫然无措。当然,科技的发展确实给设计者提出了更高的要求,同时也给设计者提供了更多创意的空间,电脑设计的介入就说明了这一点。我们在学习的过程中,如能很好地把握手工设计与电脑设计两者之间的关系与特点,我想对于一个设计师的成功来说是很重要的。不过成功的设计师还应具备各种良好的素质与底蕴。

色彩构成是三大构成中的重要环节,属于基础阶段的练习,我们学习目的不应放在如何去制作它,而应放在如何去理解它和运用它更好地为专业设计服务,在许多的专业设计中我们总是离不开色彩的运用,没有色彩的作品犹如缺少了血液的生命,枯燥而无味。哪怕是星点的色彩,都会让人们产生无穷无尽的遐思与想像。设计专业发展到今天,人们对设计已不陌生,对设计作品中的色彩运用更不会陌生,正是作品中的色彩才让人们在设计作品的记忆得以永恒。

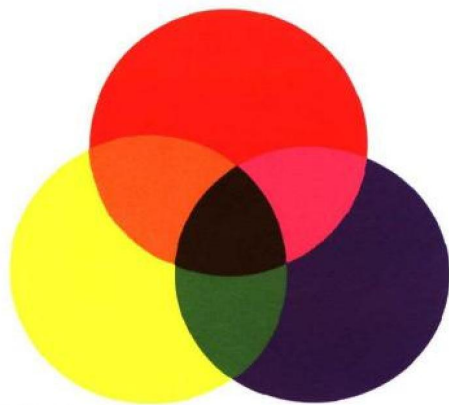
本次丛书的重新编写，既弥补了1995年版的不足之处，同时也丰富了书中的内容，在增加的欣赏图作品中，除了最新的创意原创作品外，也增加了部分国外最新的色彩构成作品，让读者能从中得以进行学习与比较。希望初学色彩构成的读者，能从本书的学习与实践，建立积极有序的设计思维，设计与创意出更为广阔的色彩空间。

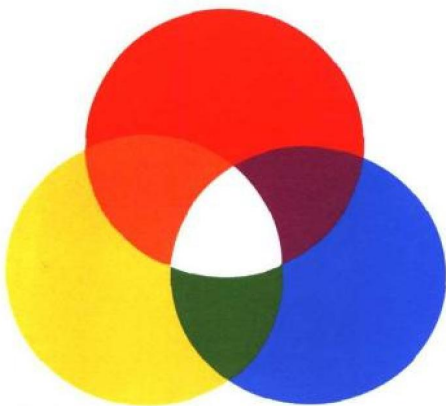
1. 光与原色

光与色是自然界中永恒的主题，没有光的世界，色彩从何而来，我们所目睹的缤纷绚丽的色彩世界还是由于有了光照而形成的。早在17世纪英国物理学家牛顿就曾用三棱镜将光束折射于白色屏幕上分解出赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七色光谱，然后用聚光镜再将七色光恢复到原来的日光原色，可见日光是一种具有多色系的复合光。而我们日常所看到的五彩缤纷的各种色彩，是因为通过对不同波长色光的吸收，反射或透色而显示出的发光体的某一色彩面貌，如平时我们所看到的植物的绿色叶子及枝干，是因为叶子本身已吸收了除绿色以外的其他光波，而绿色光波则被反射出来，折射到我们的眼中，这就是我们常说的物体的固有色，其他的色彩也是这样形成的。当然，光源的变化也会改变固有色的色相，如红光下的绿色会变黑、紫光下的绿色会变蓝、黄光下的绿色会变成褐色等。因此，我们对色彩的认识与理解更应从光的变化中去探求。

在我们艺术设计活动中，我们常用的色彩是物质性的色彩，如油画、国画、水粉、水彩等颜料，都是看得见摸得着的东西，与光源色是有一定的区别的，光源色需借助受光物体的折射后才得以形成，如舞台的灯光效果，就是以舞台的射灯来进行设计的，交织出各种绚丽的光束，烘托表演的氛围。物质色大多以各种矿物质或植物原料来调制，在应用调和时与光源色的组合有一定的差别，如光源色中红黄蓝三原色的组合得出的是亮白色，而物质三原色的调和则得出黑灰色，明显有本质的区别。现代人以电脑为工具进行设计时，是以光学的显示器来体现作品的效果的，但实际在打印或印刷时，得出的实样作品与显示屏上的效果是存在一定差异的。(参看例图：三原色表)

物质三原色

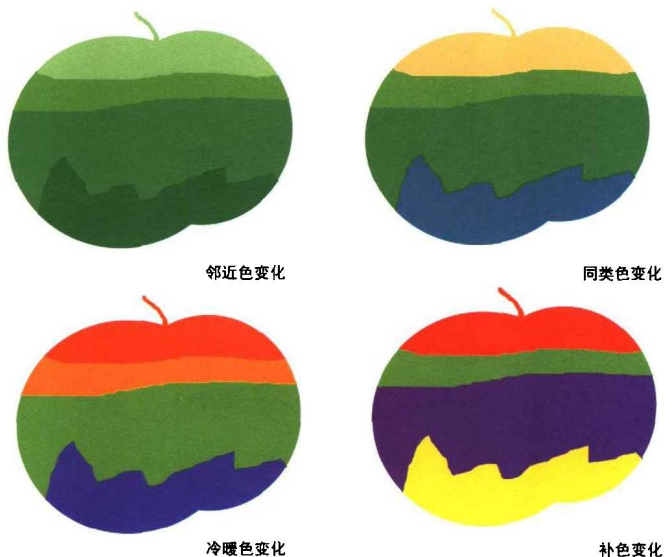
光谱三原色

二十四色轮图

2. 色的分类

在设计色彩的运用中,要求设计者必须了解和熟悉各种色彩的属性及特点,并且要能灵活地进行各种色调的处理及调配。在我们所使用的色彩中,需要根据不同的设计目的来选择色彩,而色彩的搭配变化是非常丰富的。色彩搭配得好自然会使作品更加出色耐看,反之则会影响作品的质量。其实色彩的调配是有一定规律可循的,从十二色或二十四色的色环变化中(参看例图:二十四色轮),我们可以看到色彩大体分为冷暖两大色系,一组由黄到红的暖色系范围,另一组则是由绿到紫的冷色系范围。如再细分,我们还可将其分为同类色、邻近色、冷暖色和互补色等。这里同类色的概念应理解为包含同类色相元素的色彩类型,如红色中有大红、朱红、深红、粉红等色的变化,蓝色则有普蓝、湖蓝、群青、钴蓝等色的细分,这些色彩之间既有区别又包含有相同的色素类型,一般在使用时,较易于谐调和调整。邻近色则指相邻近的两个色相的变化,如红与黄、黄与绿、蓝与紫等色的变化,色相的跨度有了质的变化,已不局限于同类色的范围。邻近色的使用是非常广泛的,因为它符合于整体中又有对比层次的视觉模式,特别适用于套色不多的作品设计。冷暖色的变化一般应用于多层次的空间的作品中,冷暖色的并置运用除了给人们的视觉以一定的冲击力以外,更注重体现色彩的高长调的变化形式以及从而形成的色彩空间层次,增强作品的观赏性及艺术性。补色的运用在某种程度上的分析更趋追求感官的刺激从而达到设计的目的,红与绿、黄与紫、蓝与橙这几种补色的实际运用,成功的典范确有不少,但都会与中性的色彩相配合来使用,强烈的对比效果,吸引人们的视线是补色运用的最佳选择。(参看例图:邻近、同类、冷暖、补色变化图)

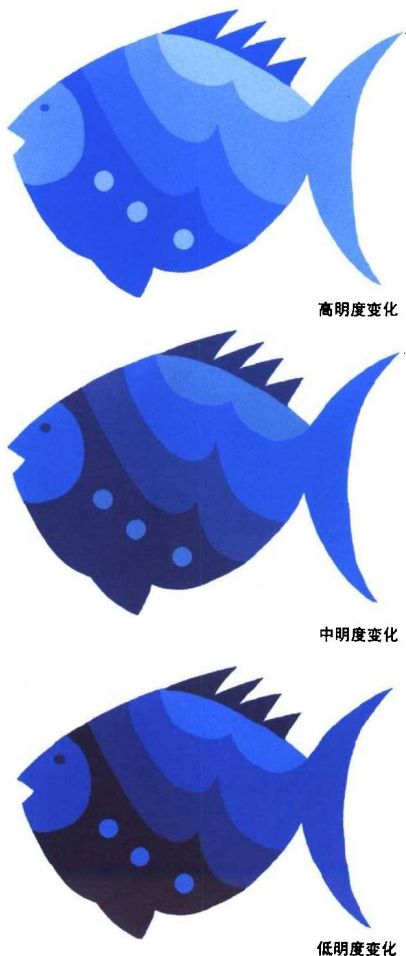

3. 色彩的对比

设计者在色彩的运用中大多都会考虑到所采用的对应关系是否能体现出其设计作品的真实感觉,色彩正是传达设计语言的最佳方式,各种色彩的对比关系,反映了设计者的创意思维与理念,展示设计与色彩的完美与和谐。

①明度的对比

色彩的明度对比指色彩之间因明度差异而形成的对比关系。人们对于明度的变化是非常敏感的,白天与黑夜的交替、色彩的明亮与黑暗,伴随着人们的生活节奏与空间。在设计色彩中设计者通常采用明度对比差异较大的色彩来表现作品的效果,如黑与白或浅色与深色等调配方式,就是追求长调的明度对比效果,以期达到在远距离内部能吸引人们的目光,突出自己的作品。当然不同的明度对比效果,也都有各异的视觉效应及表现目的。高对比鲜明夺目,中对比明快大方,低对比柔和典雅。当然在设计的过程中,还应将明度的对比关系与其他的色彩关系相谐调,如纯度、色相等对比关系,这样明度色彩的最终效果才能得到体现。这里所说的明度对比关系应包含两个方面的内容,其一是单个色相之间的明与暗、深与浅之间的对比,如浅蓝到深蓝之间的各层次对比。中间可有多层次的变化,在运用的过程中,应视作品的定位来选择对比度的强弱变化。其二是在所有的色相中,明度的差异是很显然的。黄色、白色明度最高,蓝色、红色、绿色居中,而紫色、黑色则表现得低调与深沉。我们在获取单色明度的层次时,一般是通过添加白色和黑色来得出高明度色与低明度色,而色相明度变化的层次则是通过加入高明度色相与低明度色相混合后来得出。两者的结果是明度区分出来了,但原色相的纯度相应受到了减弱。(参看例图:明度对比高、中、低明度变化)

② 纯度对比

纯度对比一般是指某种色彩在进行了一定的调和(与其他颜色)后,其原来标准色的饱和度发生了改变,也就是我们所说的纯度发生了变化,往往是调和的次数越多,其纯度就越低,纯度变化的效果只要将调和过的色彩的原色并置在一起就可对比出来了。在设计作品中,高纯度的基调的作品一般易见度高,色彩鲜艳夺目,在广告及标志作品中尤为常见。中纯度的基调对比趋于和谐,但色度仍然鲜明,运用此种色调的作品多为平面及效果图、装饰画设计等,易于把握及调整。低纯度色调的特点是和谐沉稳,易于搭配,只是显得单调和消极,但运用得好的话,其艺术鉴赏性仍是很高的,这在现代的绘画及设计作品中也很常见。(参看例图:高、中、低纯度变化)

③ 色相对比

色相的对比我们一般会从十二色的色表中来观察,我们从色表中任意选出两种色彩来比较,都会发现其不同的色彩特征,这就是色相对比。红、黄、蓝三原色的基本色相是最为明显和突出的,对比也是最强烈的,而与三者邻近的橙、绿、紫则色相略显平和,当然红与绿、黄与紫等

相对应的补色色相则又是更趋对比强烈。因此,在色轮表中,越邻近的色彩对比越弱,跨度越大则对比越强烈(参看本文前第二章第二节色彩的分类),画面的效果也迥然不同。在设计中应首先予以选择所用色相的对比倾向,以达到预想的设计效果。(参看例图:色相强、中、低对比)

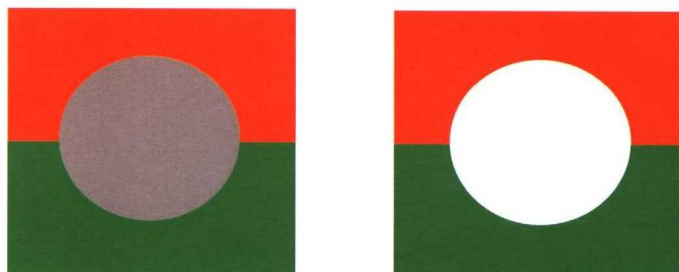
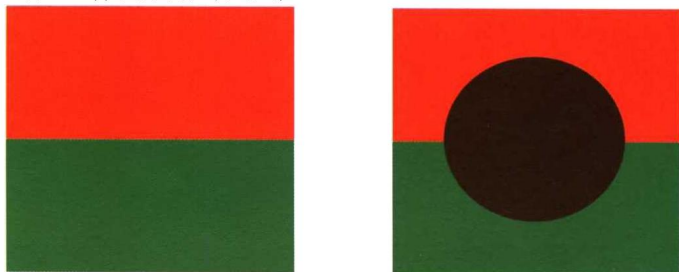
④ 冷暖色对比

我们在许多的设计作品中都可感受到这一色彩对比形式,它的特点非常明确,通过不同的冷暖色彩表达丰富的色彩空间。由于人们的视觉习惯,对冷暖两种色彩有着不同的视觉效应,如看到暖色的画面(如红、黄、褐等),人们自然会感觉到热情、兴奋、温暖等,而冷色调画面则会给人以清静、严肃、冷清等感觉。冷暖色的并置运用,会使两种色度之间产生较为明显的视觉冲击力,从而会形成画面的不同层次与秩序,给人以更突出的设计效果。所以许多的作品运用这一规律来设计就不足为奇了,这也是设计师们常用的手法。在运用冷暖对比的过程中,根据设计的要求选择不同的对比度,强对比度的冷暖色,突显绚丽夺目、热情奔放,充满热情,而中度对比则画面会给人以优雅、明快的视觉感受,弱度的对比则会显得平淡中有变化,谐调典雅,比较平和,没有太大的层次变化,一般在灰调画面中才会采用。请对比以下例图就可看出对比的实际效果。(参看例图:冷暖色强、中、弱对比)

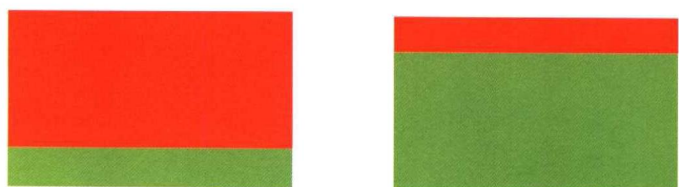
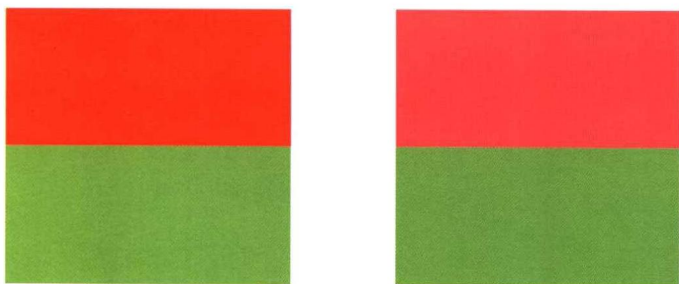

⑤ 补色的对比

补色的运用相对于其他色彩来说比较特殊,因为它是指两种在色相上截然不同的色位来比较的,色轮表上任何一对 180° 相对立的色彩都可称为补色,尤以红与绿、黄与紫最为常用。补色的运用大多是设计者希望通过强对比的补色效果,增加作品的视觉特性,吸引人们的视线,以达到设计作品的宣传与广告的目的。在补色的运用中,还应注意在主次、面积分配等方面进行充分的考虑,并且应配合图形、文字的设计来统一谐调。中性色的运用在补色色调中也常出现,如黑白灰等色常在各种色调中发挥着重要的作用,特别是在色调不谐调、平淡、泛灰等情形下,中性色的作用就会大显其能,可平抑各种色调关系,因而,我们在补色的运用过程中,可考虑中性色在其中应扮演的角色,使补色的对比运用不至于让人感到单调与生硬。(参看例图:补色运用对比图)

补色运用-1

补色运用-2

⑥ 面积的对比

各种画面都是由不同大小的色块来组成的,既有大面积色块,也有小面积的色块,他们都是设计师根据不同的设计目的而配制的。由于面积对比的效果不同,各色块间形成了各种主次、虚实的想像空间。当然,主体面积的色

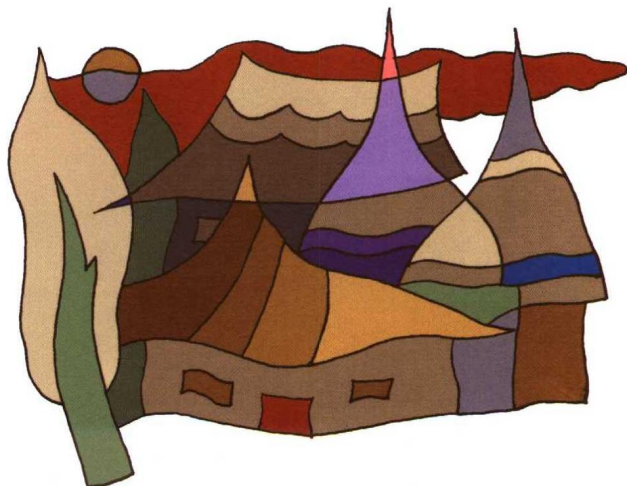
彩面积肯定是要占有绝对优势的,而小面积的色块则明显是作用于点缀的平衡的作用。如暖色调的画面中,冷灰面积相对较小,但又不可没有,犹如沙漠中的一棵绿树,如果没有这一点绿色,沙漠的色彩会让人窒息。反之,冷色调中的暖色,同样会给画面带来别样的情趣和生机。除了冷暖两种色调以外,灰色调的变化更为复杂,除了解决色彩的冷暖面积外,还应调整和处理好纯度及明度的变化。灰色调并不是单一的含义,而真正的目的是在灰调色彩中寻求更完美的表现形式。(参看例图:面积的对比冷暖灰调)

冷暖面积冷对比-1

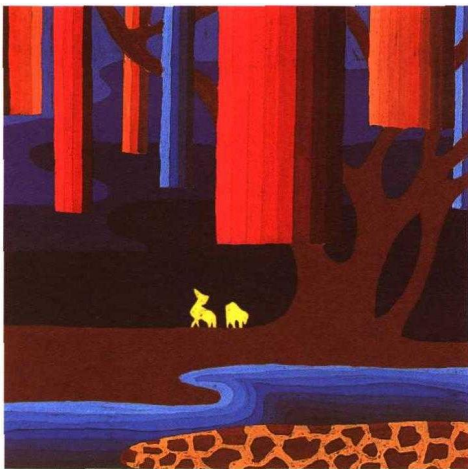

冷暖面积暖对比-2

冷暖面积灰对比-3

第三章 色彩构成的表现形式

彭小或作品

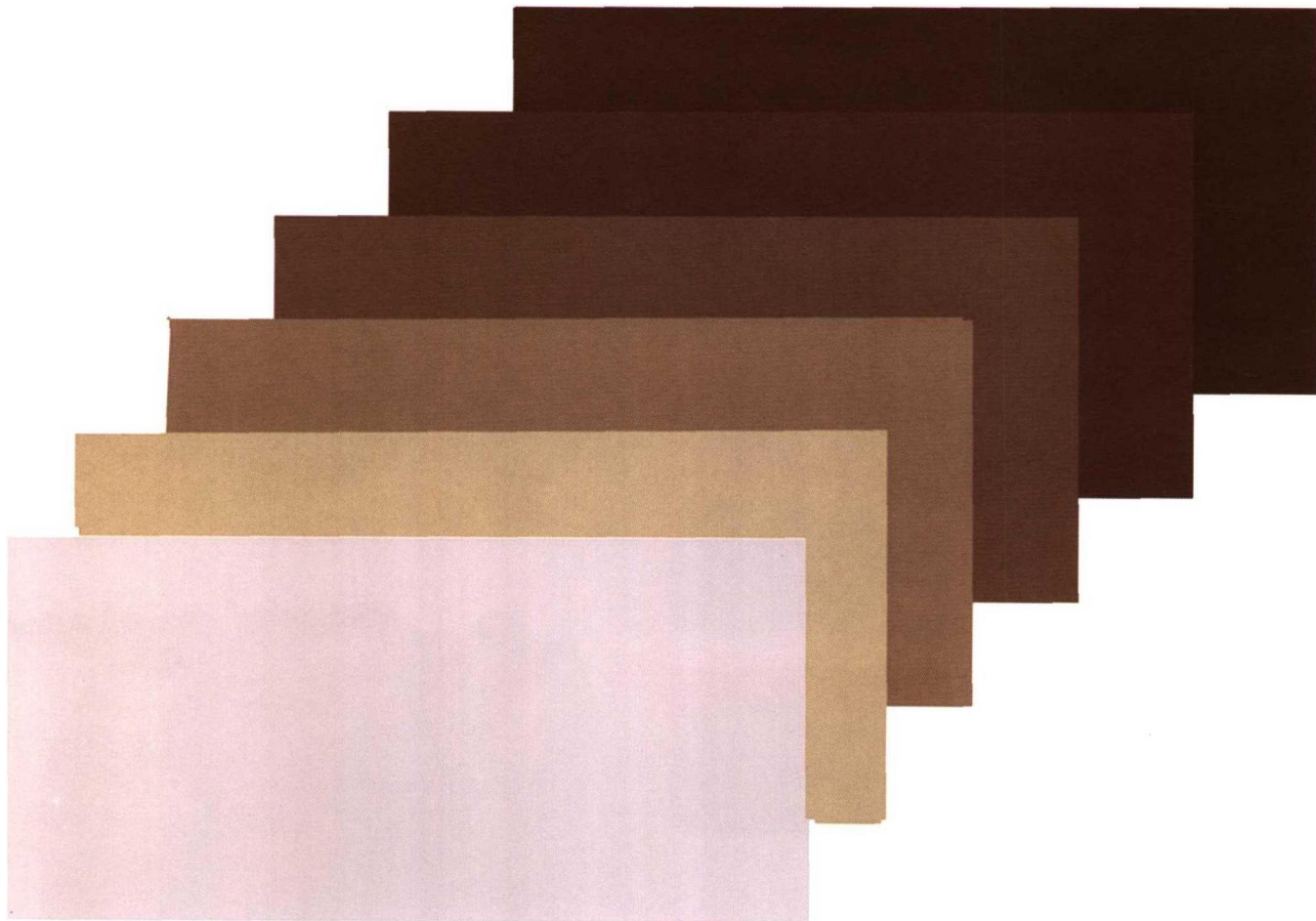
了解了色彩的基本原理,这使我们下一步的构成练习有了一个良好的开端。构成的练习是利用色彩的语言来构筑一个色彩形态空间,这个空间包括图形的创意和色彩变化两大设计内容,内容、图形是色彩表现的框架与实体,色彩是表现图形的形式与灵魂,两者的充分表达是构成作品的成功之所在。下面,我们将前面所学过的色彩原理按照一定的构成规律,结合图形的创意来作进一步的研究与探讨。

1. 推移构成

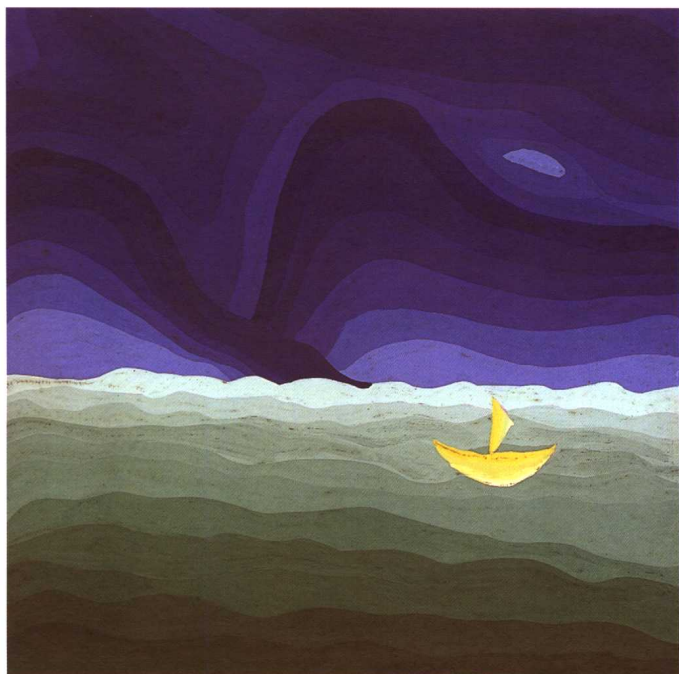
推移构成就是利用色彩的明度、纯度及色相对比的原理来构成一定形态空间的变化,使之能形成具有多重空间多层次的设计形态,表达一种具有艺术性及审美价值、鉴赏价值的造型作品。

① 明度推移构成

明度推移构成就是将单个或多个色彩以明度变化的形式来构成某种形态空间,其特点是层次分明、色彩变化细致、空间感强。设计的方法是根据设计的思维画出相应的图形结构,选择单一色或多种色来分别掺白提高明度或掺黑色调和得出均衡的明度层次色彩,将色画在已勾好的画面上,均匀平涂,层次之间色度分明,渐次丰富,不能有任何模糊不清的色彩层次,以免会影响到空间或整体的视觉渐变效果。(参看例图:明度推移变化欣赏图例)

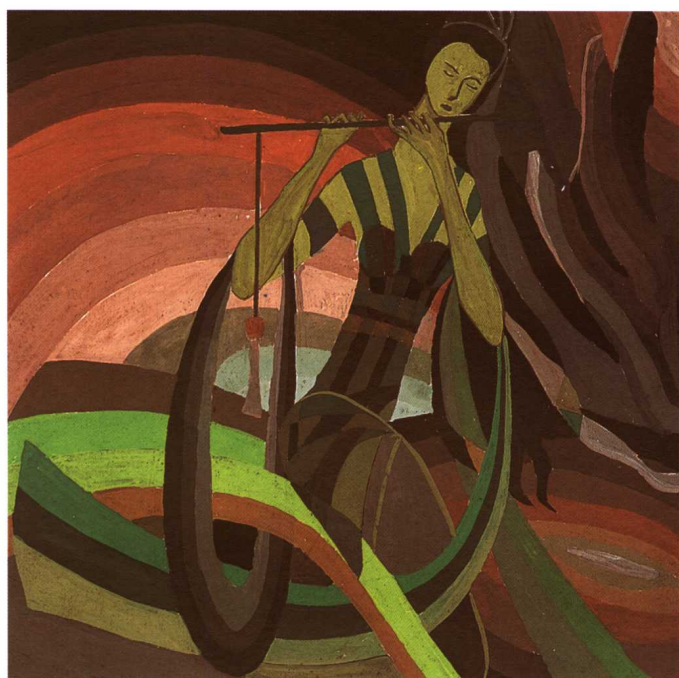
明度推移

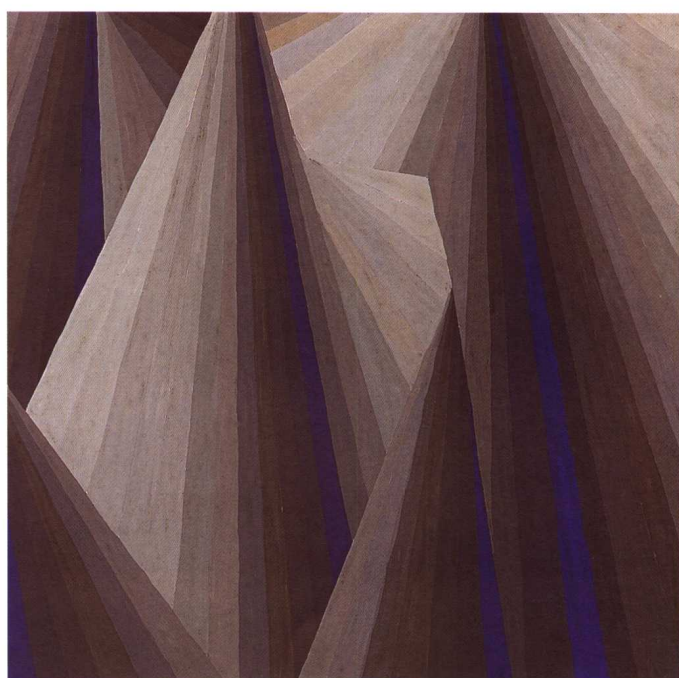
刘晓霞作品

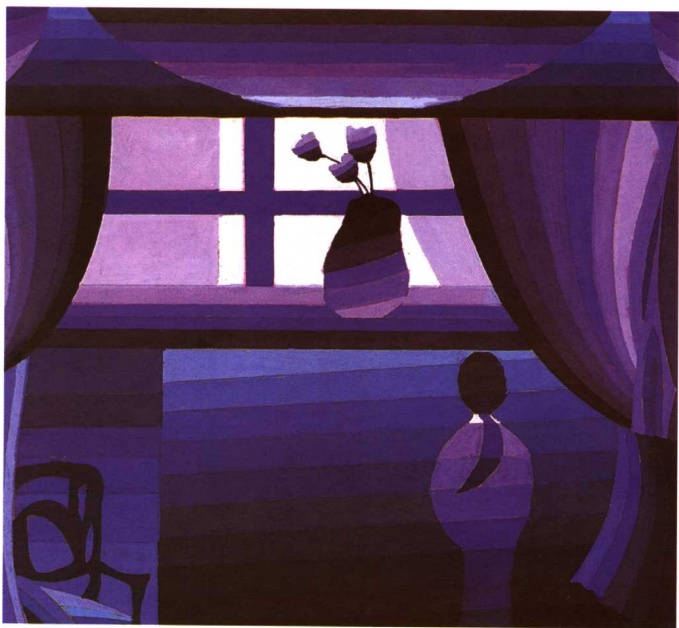
谭佳莹作品

学生作品

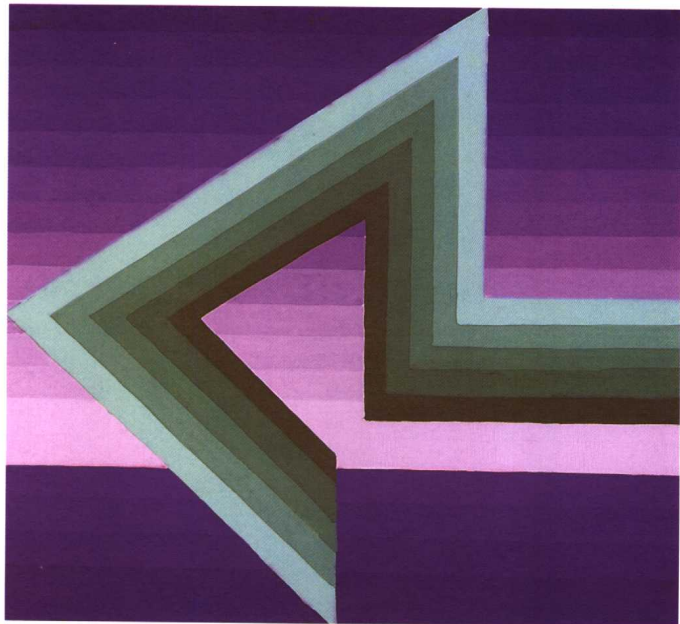
曾臻作品

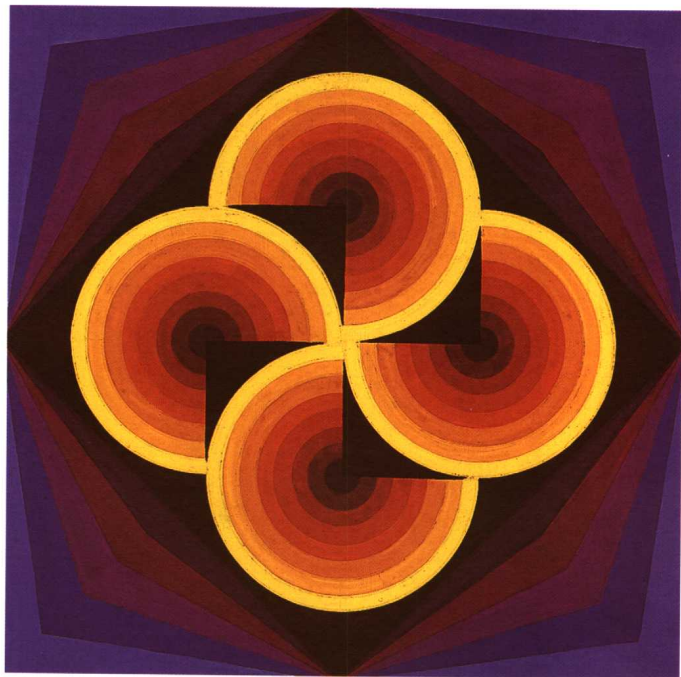
陈大盛作品

林国都作品

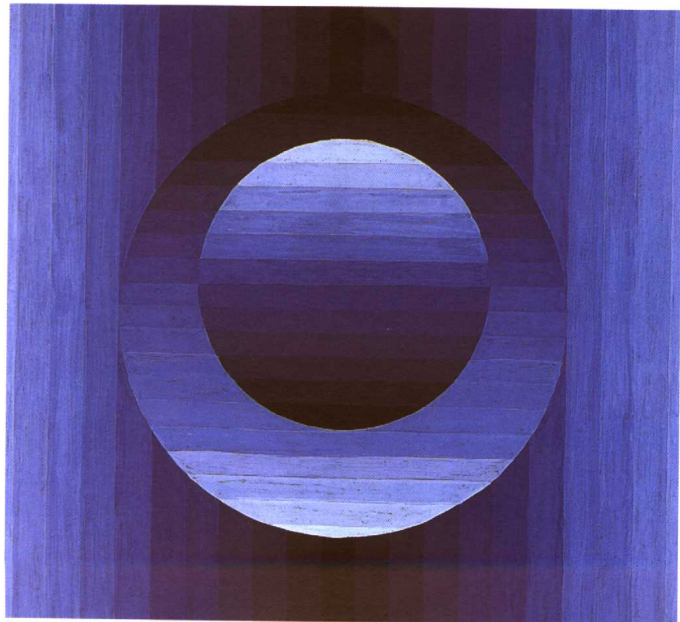

谢艺君作品

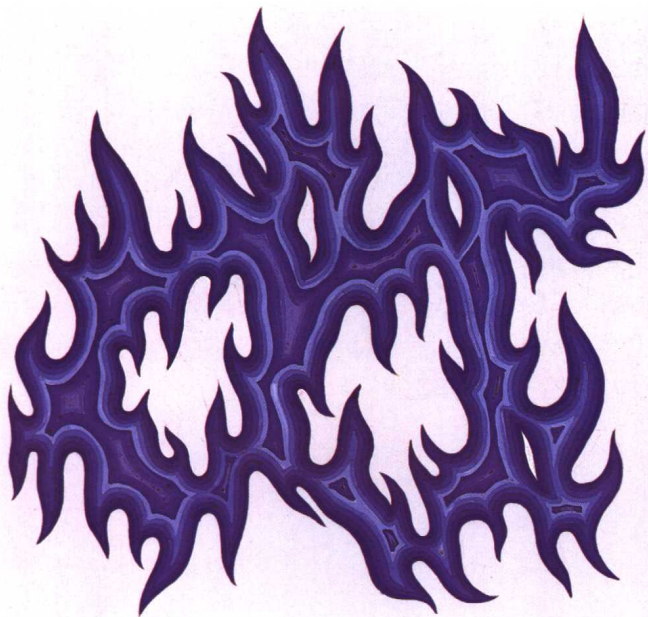

黄际作品点评:

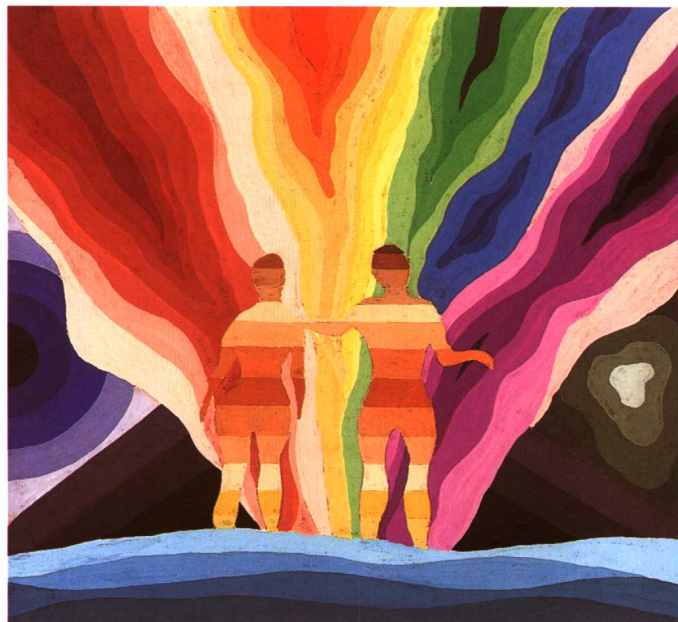
作为明度推移变化的特点,这幅作品采用了多色推移的手法来进行表现,构图简洁,各色推移,层次明显,具有较好的观赏性。

邓婷作品

杨德勇作品

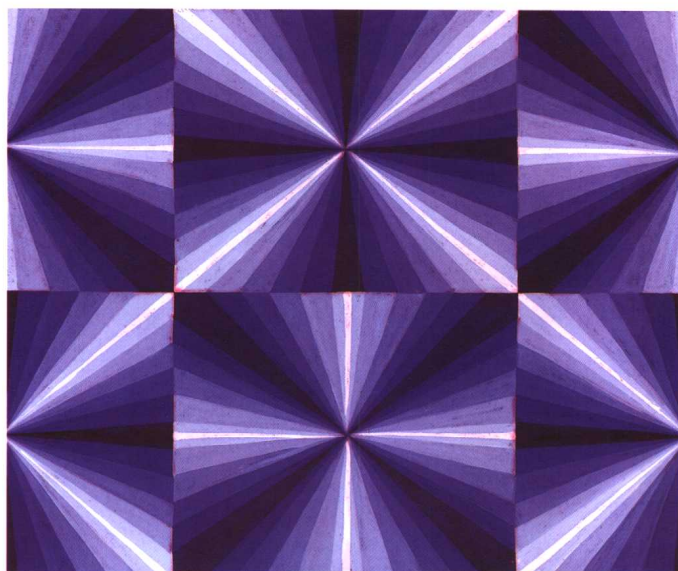

潘旭初作品点评：

在推移构成中，学生往往多采用几何形构图来进行表现，其实利用不规则的事物来构图不失为一种好的方式。本幅作品的变化看来较为有趣，设计意识明确，色彩的变化随形而变，突破了平板的设计模式。

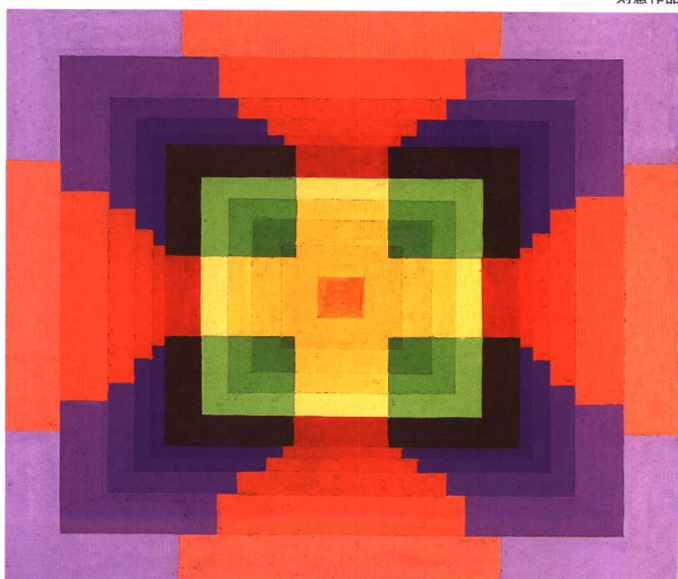
梁钧作品

刘慧作品

黄核作品

陈婵作品