

指南针系列教材

中国高等院校

美术·设计教研大系

色彩构成

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

主编 杨子勋
副主编 芮雪莹
编著 杨国林

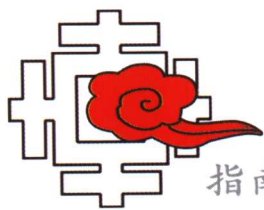

辽宁美术出版社

联合编写院校

(排名不分先后)

哈尔滨师范大学艺术学院
哈尔滨学院艺术与设计学院
哈尔滨师范大学呼兰学院艺术系
哈尔滨工业大学艺术学院
哈尔滨理工大学艺术学院
黑龙江大学美术学院
黑龙江工程学院人文科学系
东北林业大学园林学院
齐齐哈尔大学艺术学院
牡丹江师范大学艺术学院
牡丹江大学美术系
佳木斯大学艺术学院
黑河学院美术系
伊春职业学院美术系
鸡西大学师范学院
绥化学院艺术系
鹤岗高等师范专科学校
黑龙江三江美术职业学院

指南针系列教材

THE CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

色彩 构成

主 编 杨子勋
副主编 芮雪莹
编 著 杨国林
辽 宁 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成 / 杨国林编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2005. 7
(中国高等院校美术设计教研大系)
ISBN 7-5314-3327-3

I. 色… II. 杨… III. 色彩—构成—高等学校—教学参考资料 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 058098 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 7
字 数: 50千字
印 数: 3001—5000册
出版时间: 2005年7月第1版
印刷时间: 2006年5月第3次
责任编辑: 刘志刚 李 彤
版式设计: 金 明 王易霓
责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红

定 价: 39.00元

邮购部电话: 024-23414948
E-mail: lnmscbs@ntail.lnpgc.com.cn
<http://www.lnpgc.com.cn>

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教研大系》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系

总 主 编 卢禹舜 哈尔滨师范大学艺术学院 院长
副总主编 高卉民 哈尔滨师范大学艺术学院 副院长
晁方方 哈尔滨工业大学艺术教育中心 主任
编 委 (以姓氏笔画为序)

马振庆	王同兴	王玉新	王宝成
王郁新	王宪玲	王英海	付颜平
曲 哲	刘福臣	刘文华	孙权富
朱进成	伊小雷	吴 迪	杨子勋
杨俊峰	杨浩峰	张建设	张作斌
张 力	宗明明	林学伟	金 凯
周伟国	恩 刚	戚 峰	程显峰

目录

CONTENTS

概 述

第一章 色彩构成的意义

- 第一节 色彩的概念·····009
- 第二节 色彩的审美意识·····010
 - 一、色彩构成的意义·····010
 - 二、色彩构成学习方法·····010
 - 三、色相推移、色相有秩序构成·····011

第二章 色彩的三要素

- 第一节 色立体·····017
- 第二节 孟塞尔色立体上的标色法·····017
- 第三节 奥斯特瓦尔德色立体·····019
 - 一、色相·····019
 - 二、明度·····019
 - 三、纯度·····020
 - 四、明度、纯度、色相三要素关系·····020
 - 五、纯度构成·····021

第三章 色彩构成

- 第一节 色彩构成理念·····027
- 第二节 构成色调·····028
- 第三节 色彩构成的形式美原理·····030
 - 一、均衡·····030
 - 二、强调·····030
 - 三、律动·····031
 - 四、统一·····031
 - 五、秩序·····032
 - 六、反复·····032
 - 七、呼应·····033
 - 八、比例·····034
 - 九、明度构成·····037

第四章 色彩与生理

- 第一节 视觉的生理特性·····041
 - 一、视觉的适应·····041
 - 二、视觉的惰性·····041
 - 三、比视感度与柏金赫现象·····043
 - 四、晶状体的调节作用·····043
- 第二节 物理补色与生理补色·····043
 - 一、物理补色·····043
 - 二、生理补色·····044
 - 三、构成色调的色相冷暖·····045

第五章 色彩混合

- 第一节 原色·····051
- 第二节 色彩的混合·····052
 - 一、正混合·····052
 - 二、负混合·····052
 - 三、中性混合·····053

第六章 色彩的对比

一、同时对比	057
二、连续对比	059
三、面积对比	059
四、色相对比	061
五、冷暖对比	062
六、明度对比	064
七、纯度对比	065
八、色相对比	069

第七章 色彩的调和

第一节 同一调和	073
一、明度调和	073
二、色相调和	074
三、纯度调和	075
四、无彩色调和	075
五、强对比色彩的调和的方法	075
第二节 类似调和	076
一、明度类似调和	076
二、类似色相调和	076
三、类似纯度调和	076
四、纯度与色相调和	076
五、明度与色相调和	077
六、明度与纯度调和	077
第三节 秩序调和	077
一、色相秩序调和	078
二、明度秩序调和	079
三、纯度秩序调和	080
四、面积对比	081

第八章 色彩心理

第一节 色彩感觉	087
一、色彩的前进感与后退感	087
二、色彩的膨胀感和收缩感	087
三、色彩的轻重感、软硬感	088
四、色彩的华丽感与朴素感	089
五、色彩的视觉感	090
六、色彩的形状感	090
七、色彩的味觉感	092
八、色彩的音乐感	093
第二节 色彩联想与象征	094

第九章 色彩重构

第一节 传统艺术品色彩采集	104
第二节 民间艺术品色彩采集	104
第三节 自然色彩采集	104

第十章 色彩构成在设计中的应用

第一节 服装设计中的色彩应用	106
第二节 产品造型设计的色彩应用	109
第三节 平面设计色彩的应用	111

概述

OUTLINE

在复杂的自然环境中,色彩现象是一种广为人知的奇特景象,它变化万千又扑朔迷离。就表层意义上看,色彩现象是客观存在的。那么从深层意义上看,色彩现象又是从自然表象中抽象出来的一个独具特色的色彩世界。它是根据心理学、化学、物理学和美学等方面的科学知识,去认识色彩的性质、色彩的种类、色彩的变化规律,以及给人们生活带来的种种启发和心理影响。

色彩构成发源于西方,应用于设计实践,推动了由传统设计向现代设计意识转变的进程,取得了丰硕的成果,对于现代设计艺术的发展起到了推动作用。所谓色彩构成,就是用科学的分析方法,把复杂的色彩现象还原归纳成为最基本的形态要素。同时利用色彩质与量的可变性,依照自身规律这些形态要素之间的相互关系,使之成为理想的色彩效果,而这种重构的过程就是色彩的平面构成。色彩是造型艺术的重要因素之一,远看颜色近看形,色彩起着先声夺人的作用,因此色彩构成艺术对设计师和画家是一门必修课。但色彩不是孤立存在的,所以研究色彩构成问题必然联系到诸多方面的关系。

第 1 章

色彩构成的意义

本章要点

- 色彩与基础造型
- 色彩构成的目的
- 色彩构成对我们生活的影响
- 怎样摆脱个人的色彩使用习惯

第一节 色彩的概念

作为基础训练的色彩构成,就是把造型活动中重要的共同基础问题作为研究对象进行分析、解决。

在设计艺术当中无论是包装设计、装潢设计、服装设计、工业造型设计、建筑设计等门类当中,色彩都起着不可缺少的作用。在绘画领域里,无论是油画、水彩、版画、中国画还是雕塑作品,要想驾驭色彩,使其准确、生动、和谐,需要我们以科学的色彩理论为指导,以敏锐的感觉去发现,以熟练的技巧去完成,这样才能创造出不朽的艺术精品。按照色彩构成的原理、规律、法则,才能体现绘画的用色规律,为表现斑斓绚丽、光色交映的大千世界,就要很好地运用色彩、表现色彩。

色彩的世界像大海一样无边无际。如果要用数量来计算世界上的颜色,恐怕没人能计算。我们现在使用的各种色标中的色彩数量,最多的也不过有几百种颜色,几千种颜色的色标则很难找到。即使以后有数万种颜色的色标,但那每一对邻近的颜色间毫无疑问地又会衍生出若干种不同的新颜色,所以说色彩的世界是无边无际的。无论色彩的世界是多么的广阔,但能用语言表达出来的色彩数量则是可数的。比如,我们所

说的红色、绿色、黄色,其指向范围是非常宽泛的,远远不能将颜色的概念限定在某一点上,另外还有一些比较具体的说法,例如淡黄、乳白等,实际上也是一些不是十分准确的色彩概念。当然在我们的生活当中,这个大概的色彩概念会带来许多不便,在色彩领域里面对色彩进行条理化、体系化是十分必要的(图1-1、1-2)。

图 1-1

图 1-2

第二节 色彩的审美意识

一、色彩构成的意义

色彩构成的主旨是提高我们对色彩的审美感觉，每位从事设计和艺术工作的人都希望自身有很优秀的色彩审美感觉。当我们走进美术馆，不同的内容、不同形式的画面在吸引我们，而最吸引我们注意力的是色彩。当我们去商店购物，千万种商品琳琅满目，各种形体、色彩的包装展现在我们面前，我们会发现最吸引我们注意力的还是商品包装的色彩。色彩有助于吸引购物者在众多商品中挑选，特别是在超市。产品色彩效果的好坏关键在配色上，成功的色彩设计应把色彩的审美性与产品的适用性紧密结合起来，取得高度统一的效果。色彩的选配要与产品本身的功能、适用范围、环境相适应。各种产品都有自身的特性，功能的要求也多有不同，所以只有色彩才能起到先声夺人的作用。设计师、画家的首要任务就是根据目的性不同，运用色彩去捕捉观众的注意力。即使不直接从事艺术或设计工作，也应具有一定的色彩审美感觉，无论是穿衣戴帽、选择首饰，还是进行家庭装修，都是非常有益的。所以说把握了色彩的审美标准，对我们的生活是非常有帮助的。当设计师与画家的作品能让观众驻足欣赏时，能够使之多看一眼，仍然是色彩抓住了观者的注意力。曾有专家评估过超市货架上

陈列的商品包装，要在4秒钟内吸引观者的注意力，在这么短暂的时间里获取视觉定位，简单明快的色彩搭配是极为重要的。调查显示，虽然作品的尺寸、形态及陈列位置是极为重要的因素，但是色彩视觉效果比黑白更能激发观者的兴奋情趣。

我们在学习各种配色的方法时，注意着重培养自己敏锐的色彩感觉能力。

二、色彩构成学习方法

大家可能都知道一些色彩学家，如姆·斯盆萨、奥斯特瓦尔德、修布鲁露等，这些色彩学家的调和论对我们是有帮助的。但绝不能像公式那样，要求认真、准确的完成。从尊重个人想法和艺术规律出发，可以认为色彩的选择及配合方法绝不能单一化、固定化。从教学观点出发，

必须讲授一些必要的理论知识，采用各种配色方法，让学生熟练掌握各种配色效果。为了有效地教或学，则必须运用已成为体系的教育方式。因此我们先注重构成色立体的色彩三要素，采用以色相、明度、纯度为着眼点的构成方法。

课题思考：

1. 色彩构成对我们的生活和学习有什么帮助？
2. 艺术设计应用色彩的特点与变化，探究艺术设计应用色彩与绘画色彩的区别。
3. 色彩的多元属性对我们生活的影响。
4. 怎样摆脱个人的色彩使用习惯。

三、色相推移、色相有秩序构成

图 例

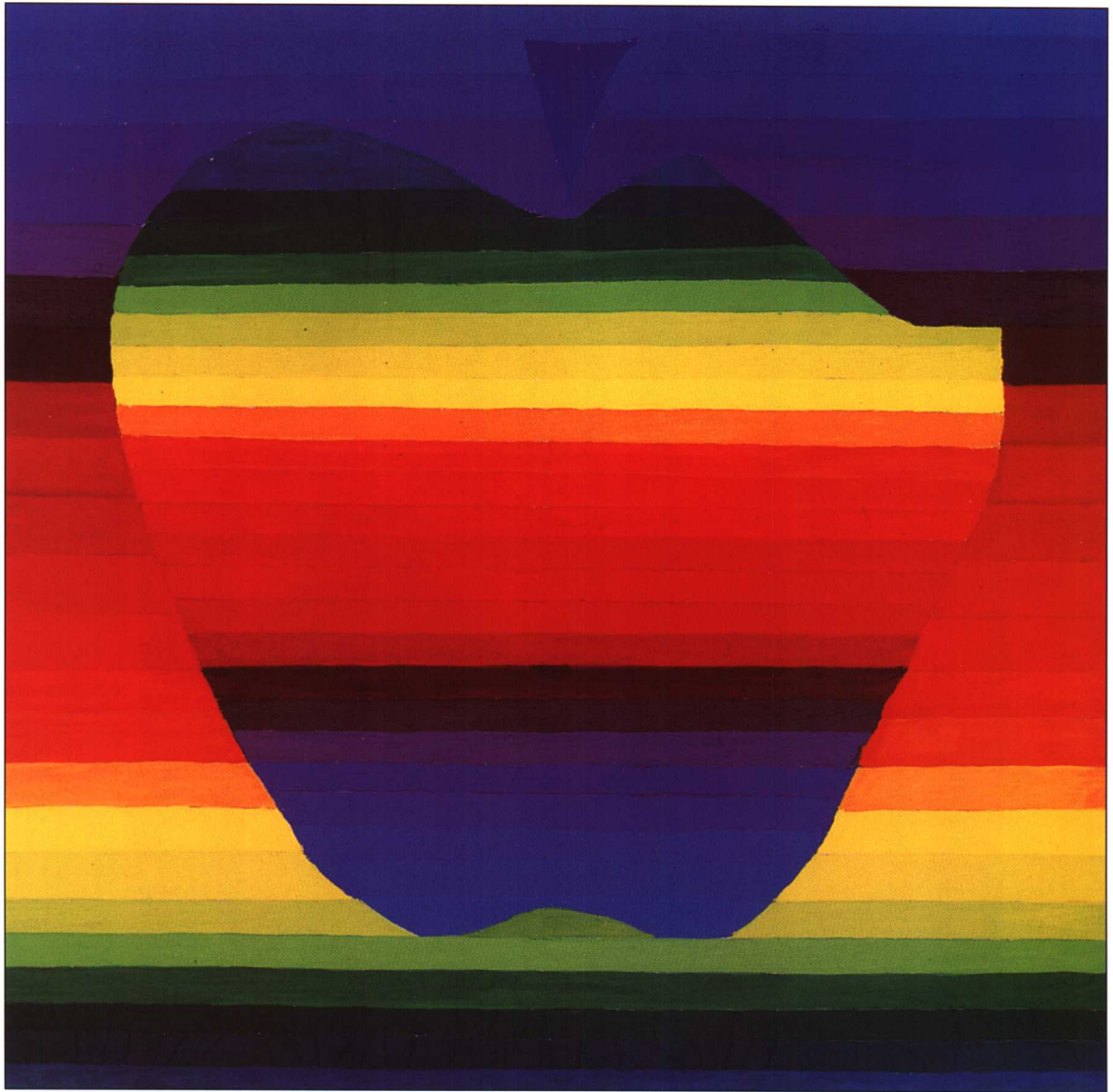

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

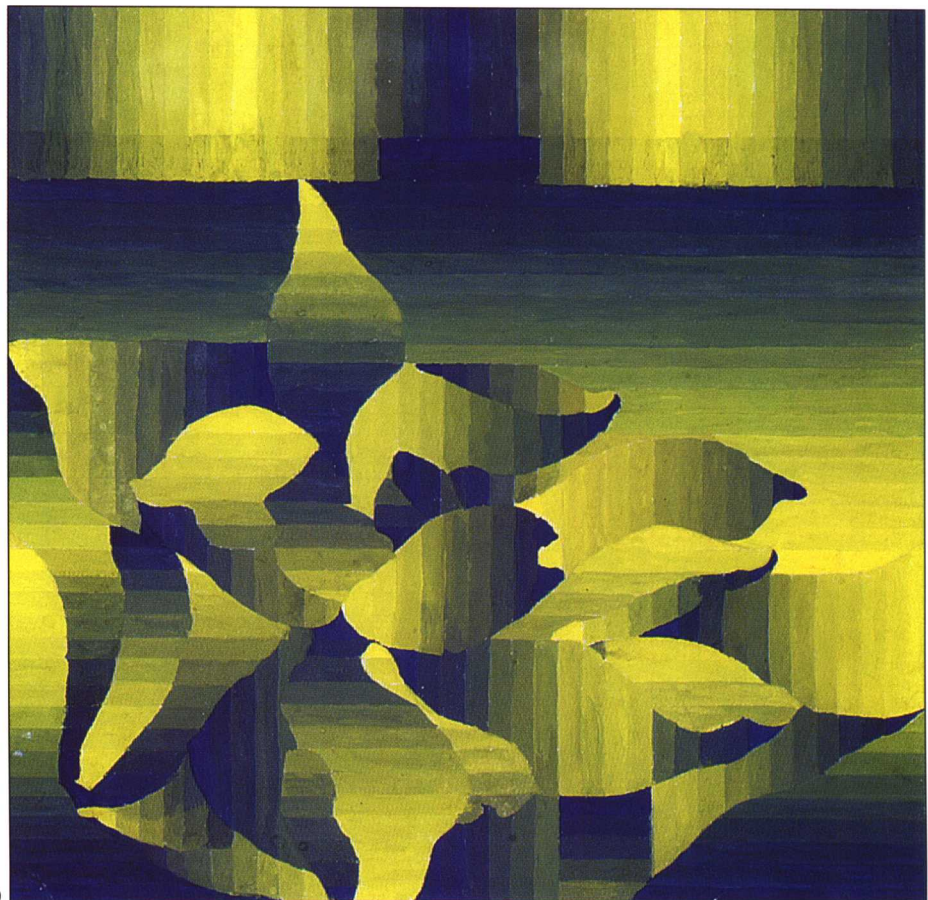

图 1-10

图 1-11