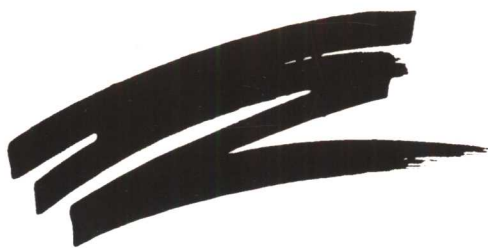

◎ 钮敏 编著

◎ 西泠印社出版社

SE CAI
GOU CHENG
SHE JI

色彩构成

是一门设计专业的

基础课程。通过对色彩基本原理的分

析与研究，使学生对设计色彩的基本

规律与组合方式有一定的了解和认识

并在以后的专业设计中能更有目的地

运用色彩语言与风格表达不同的设计

理念。

艺术设计专业教材

色彩构成设计

◎ 钮 敏 编著

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩构成设计 / 钮敏编著. —杭州: 西泠印社出版社,
2005.10
艺术设计专业教材
ISBN 7-80517-992-1

I.色... II.钮... III.色彩学—教材 IV.J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 113679 号

色彩构成设计

责任编辑: 项瑞华
责任出版: 李 兵
装帧设计: 尼 摩
丛书策划: 清 河
电脑制作: 杨飞凤
出版发行: 西泠印社出版社
地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 浙江省邮电印刷厂
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 7
印 数: 00 001—5 000
版 次: 2005 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-80517-992-1/J.993
定 价: 28.00 元

目 录

第一章 色彩与人

第一节 色彩的本质 /1

第二节 光与色 /1

第三节 色彩体系 /2

第二章 色彩的基本概念与原理

第一节 色彩的混和及属性 /5

第二节 色彩的对比 /14

第三节 色彩的组合与色调 /28

第三章 色彩的表现

第一节 色彩的表现风格 /46

第二节 色彩的展开 /68

第四章 色彩与主题 /87

第五章 色彩与材质 /97

色彩构成是一门设计专业的基础课程。通过对色彩基本原理的分析与研究,使学生对设计色彩的基本规律与组合方式有一定的了解和认识,并在以后的专业设计中能更有目的地运用色彩语言与风格表达不同的设计理念。

第一章 色彩与人

色彩作为人类的一种共同语言一直伴随在我们的周围。早在原始代期人类就将色彩赋予一种巫术的形式，也具有鼓舞斗志、消灾避难的作用。每一个历史时期对于色彩都会因其时代、环境、民族习惯等因素赋予色彩特有的象征意义。色彩不仅装点了人们的生活，同时也反映了时代的特征和人类的审美情趣。

第一节 色彩的本质

人之所以能辨识周围的环境和各种外界条件，靠的是人类的五种感觉：视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉。这五种感觉缺一不可，其中视觉甚为重要。

凭借视觉，人能感知周围万物的位置、形状、现象和运动，感知那些不仅是客观的而且还有精神的世界。它不仅是由光与影所组成，更主要的是整个世界的状态都是根据色彩及其微妙的差别来做宏观的与微观的显示。点、线、面、距离、空间乃至品质无不是由色彩构成的。色彩一直都具有作为共通的语言形式成为相互交流的方式为人类所共有。在某种意义上色彩被定义为一种具体的象征符号，为各民族的人们传递着同样的信息（如红绿灯就被全世界的人们所共识）。

第二节 光与色

我们观察事物是依靠视觉来判断其形状和形态的，而形状和形态都是由事物的光色来决定的，无论整体或局部都是如此。

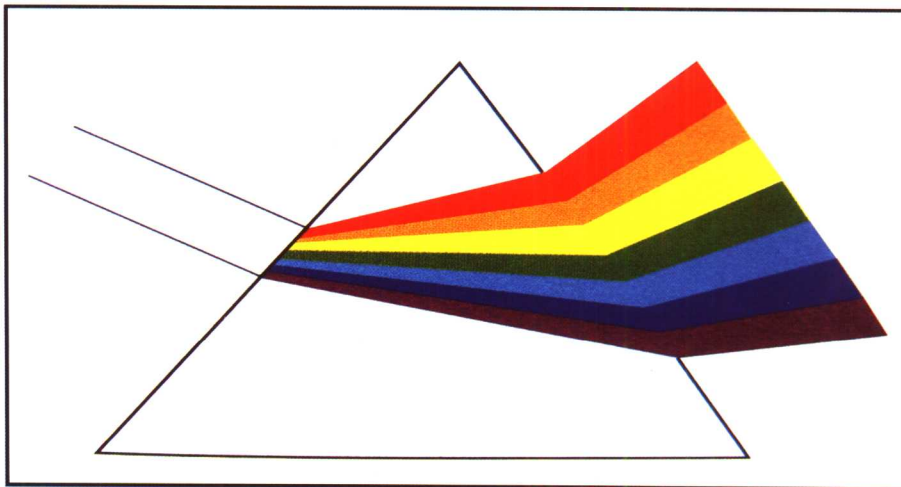
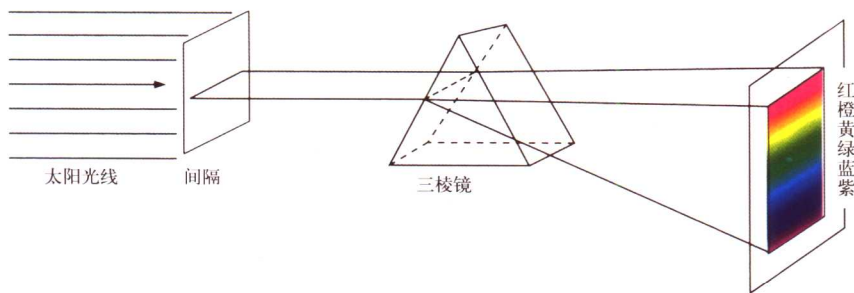
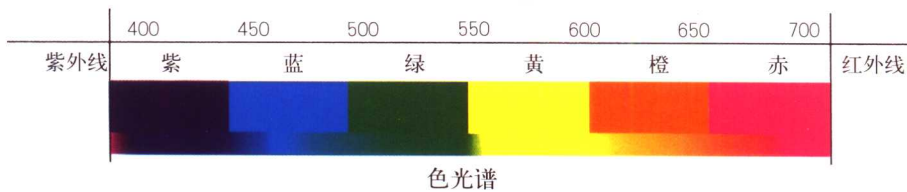
色彩：是物体接收光源射来的光线依其本身性质的不同程度把光线进行的反射、吸收或透过。反射和透过的光进入我们的眼睛，到达视网膜刺激视神经细胞引起兴奋。这种兴奋和亢进的信息，经视神经系统传达到大脑的视觉区域便产生视觉现象。而由于光的组成和性质的不同，所接受的刺激也不同，便使我们能感知不同的色彩。光是一种以电磁波形式存在的辐射能，而我们能看到的光只是其中很小的一部分，称为可见光。

1666年牛顿通过三棱镜将光分解成光谱，从此人类真正开始了对光的研究。

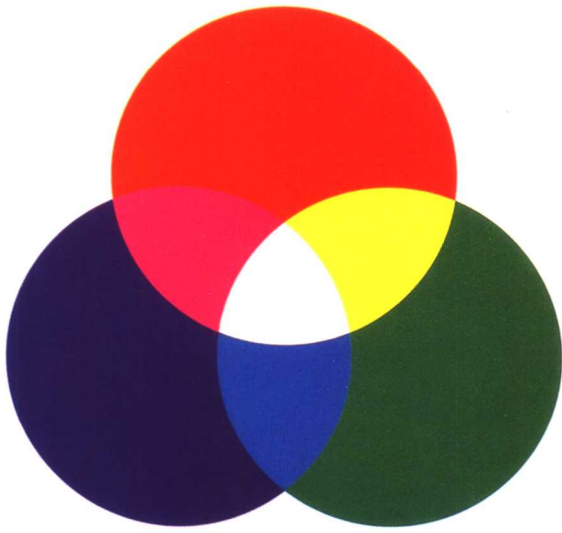
第三节 色彩体系

我们生活的世界中色彩是非常丰富的。从光谱上我们就能够看到一系列基本色是连续变化的。单色光对应着极窄的范围。认识整个光谱上的单色可以说已是无穷的，再加上灰色、白色，色彩就更多了。然而，人的辨色能力或者说灵敏度是有限的，极靠近的两个波长的单色光我们就无法判别出差别了。因而为了更准确、方便、有效地认识和使用这些色彩，就需建立一个科学、实用的色彩体系。

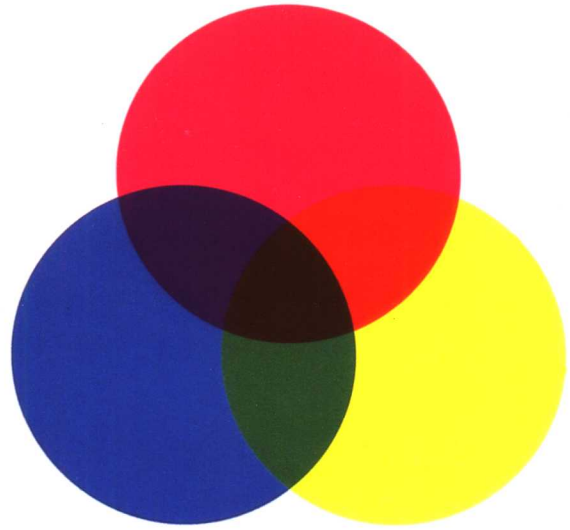
目前的色彩体系中较有代表性的有表色体系、各色体系和混色体系。

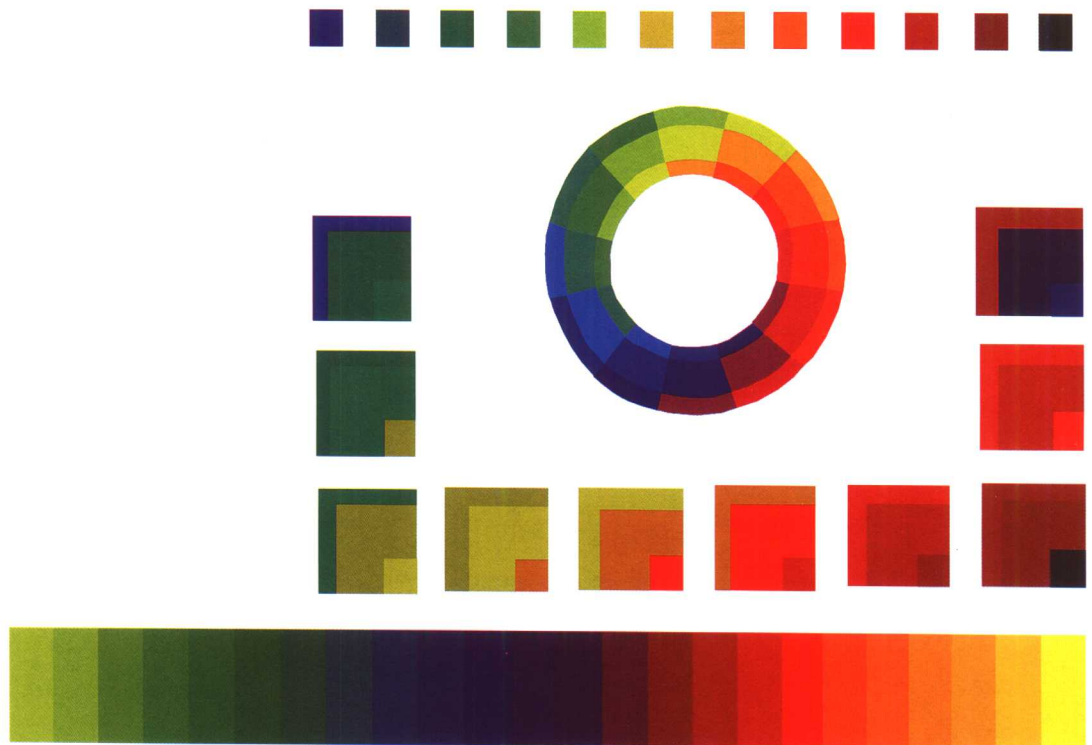
光通过三棱镜折射出来形成光谱。

图为颜色的三原色，经减法混和后呈现出的三种颜色。

图为色光三原色，经加法混和后呈现出的三种颜色。

此作品是由色相环与从色相环中提取的色所做的比较构成。中间的色相环通过三层色环的转位形成了色相之间的明度与色彩的对比。

第二章 色彩的基本概念及原理

色彩原本是很感性的。

人们在选择色彩和体验色彩时,完全是通过自身的审美习惯和时代因素感性地进行判断其对色彩的喜好,但在基础的色彩构成训练中,和平面与立体构成一样,是将各色彩属性从真实的生活提取出来逐一进行分析与训练。

我们将色彩分解为色相、明度与纯度这三大基本要素,再一一进行分析与重组,以便更合理、更自如地将其应用到我们的设计中。

第一节 色彩的混和及属性

从牛顿通过三棱镜发现光谱后(见图),科学家和艺术家们经过长期的探索和研究,认为能组合出各种色彩的最基本的色是三原色。

光的三原色(见图)能混合出各种色光,它的混和称之为“加法混和”,最终成为白色。颜料也是通过三原色(见图)混和出各种不同的色,最终成为深灰色,称之为“减法混和”。

色彩除了基本原色外,还具有构成色彩性质的三大基本属性,即色相、明度和纯度。

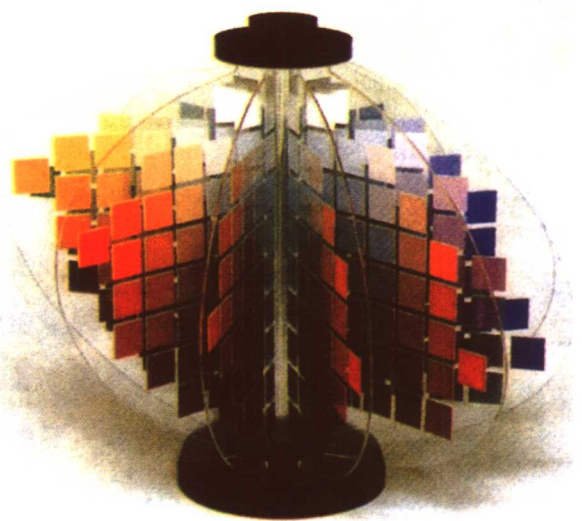
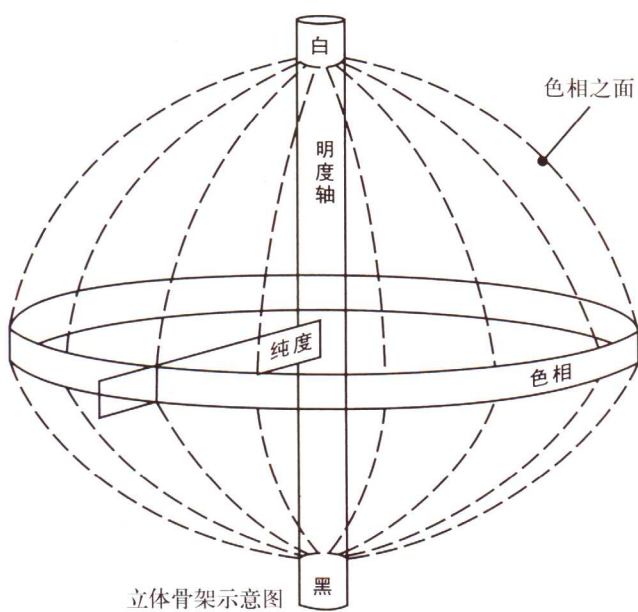
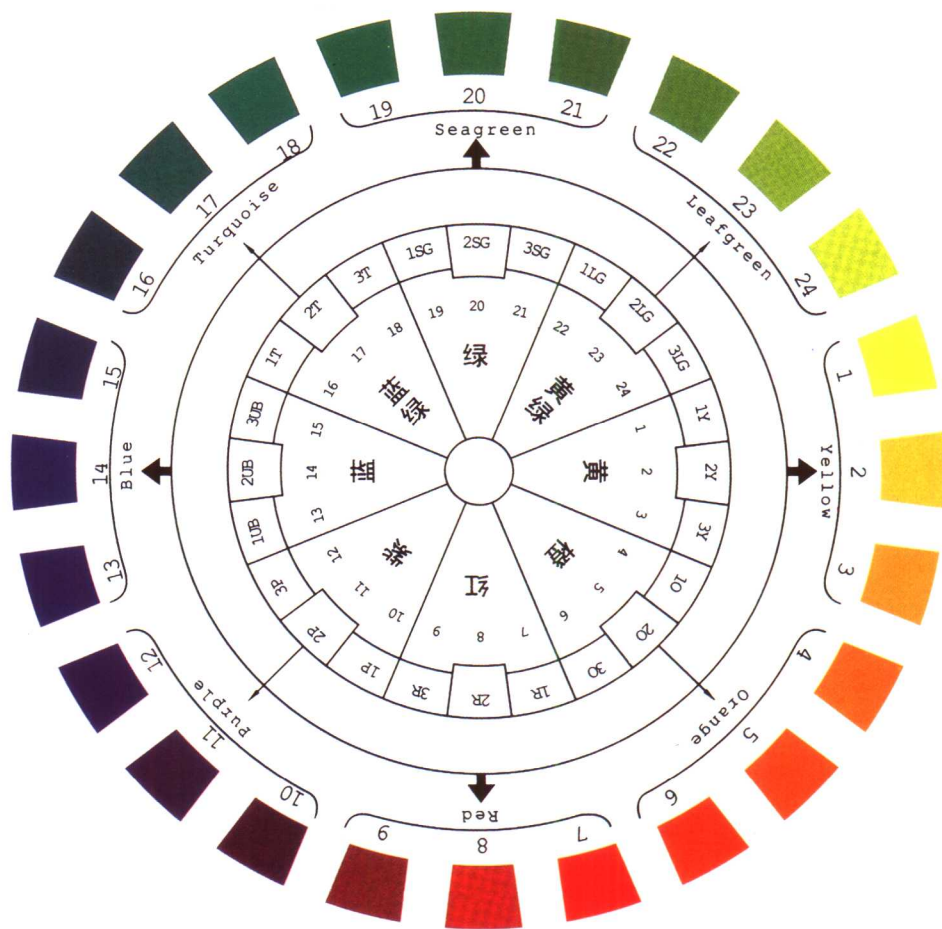
色相:即根据色彩的不同差异,将它依序渐变排列就会成为一个环状链,称之为色环(见图)。它具有明度与纯度的特性。

明度:即颜色的明暗程度。它不具备色相和纯度的特性,称为无彩色。将它由黑通过一系列的灰色逐渐过渡到白色,就可以构成一条明度轴。它能创造较强的空间感(见图)。

纯度:即色彩的鲜艳程度。改变其纯度的方法之一是和黑、白、灰混合;其二是与补色相混合,当两色的比例相同时就成为纯度较低的色,如将它逐渐推移混合,就成为一条有序的纯度轴(见图)。它具有色相与明度的特性。

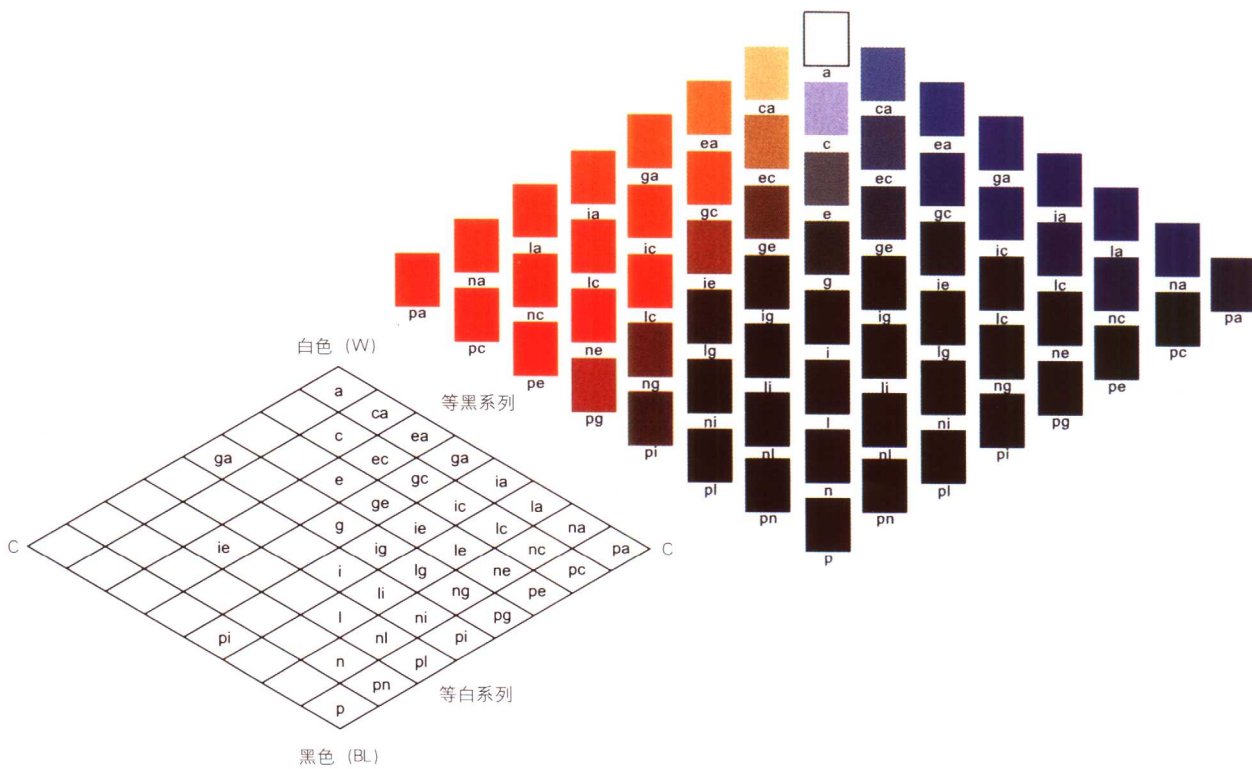
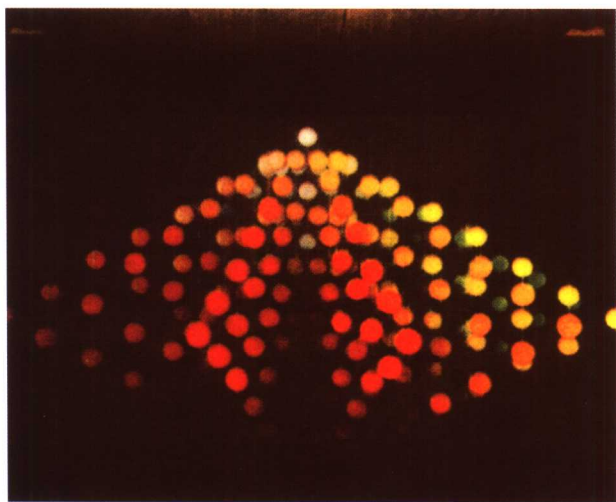
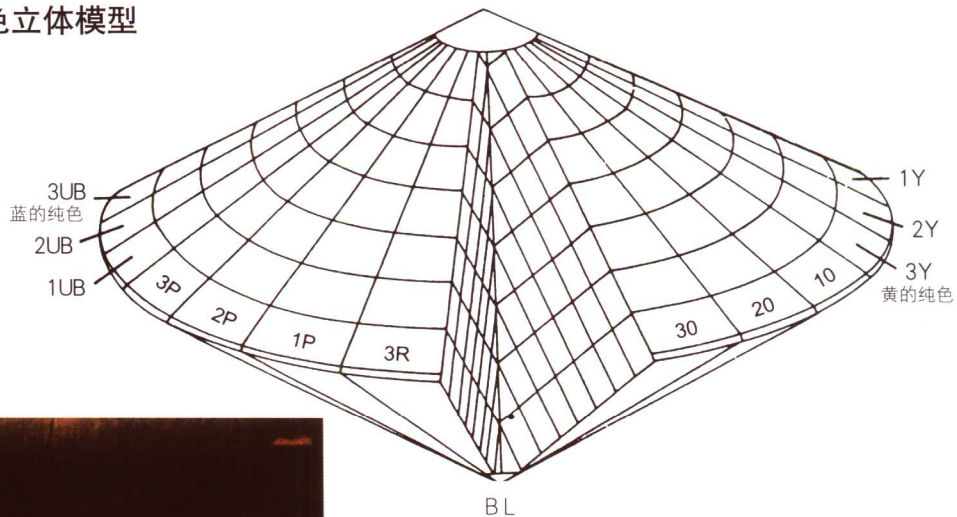
用不同的色彩渐变进行重组就可以获得新的色彩形式。

色立体:是由色彩专家根据色彩的属性建立的色彩体系。目前主要有蒙赛尔和奥斯特瓦德两种色立体体系,它们分别运用了色彩的属性,将色彩通过立体的形态有系统地表现出来。这为工业用色提供了统一的分辨标准(见图)。

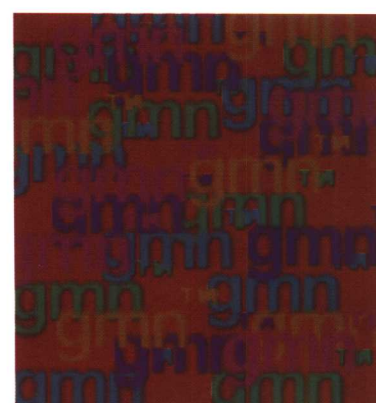
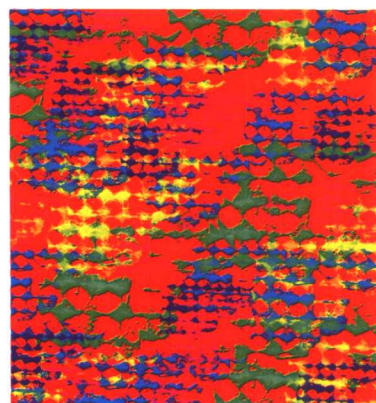
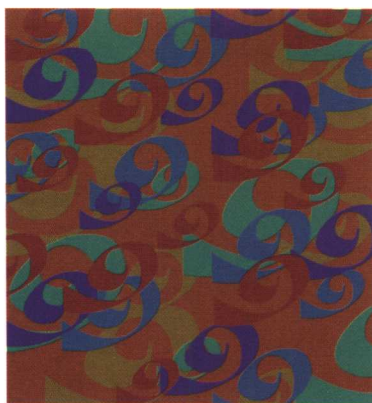
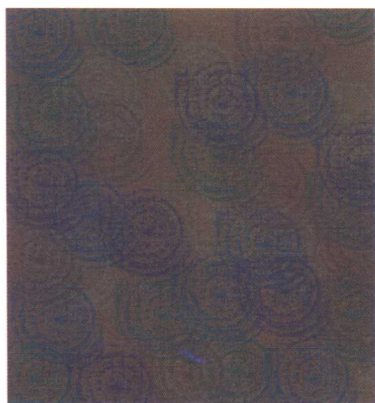

蒙赛尔色立体模型

奥斯特瓦德色立体模型

根据明度轴展开的色彩板块区域划分:

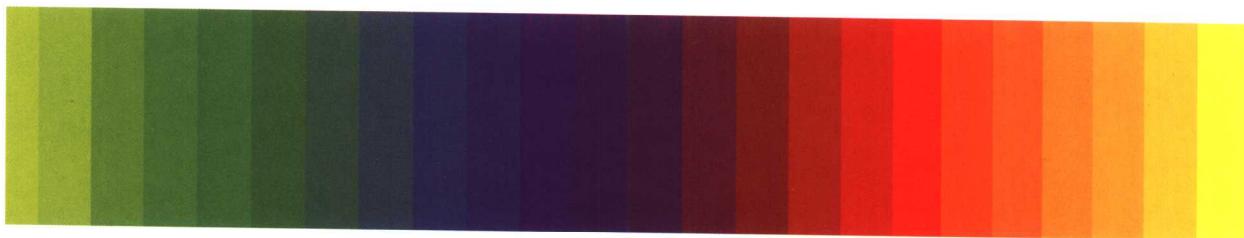

这组图为运用色立体系的剖面结构, 根据不同色相划分的区域所产生的不同明度、纯度、色相的各种色组, 并根据每一个色组所组成的色彩组合效果。

色彩的三大属性

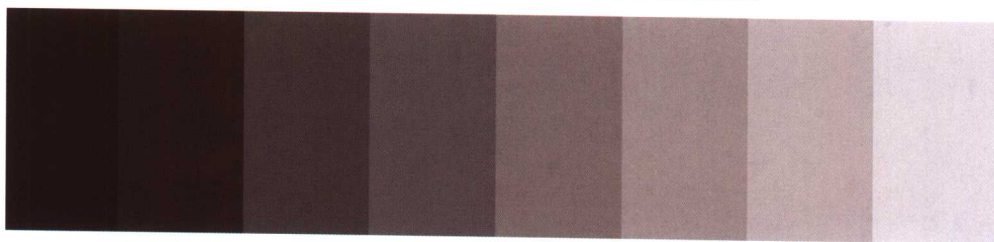
色相渐变

色相的渐变主要是以纯度较高的色进行推移变化，这是将色环展开成一个平面的轴，当然在色彩的练习中也可以取其一段进行更为细化的推移组合与应用。

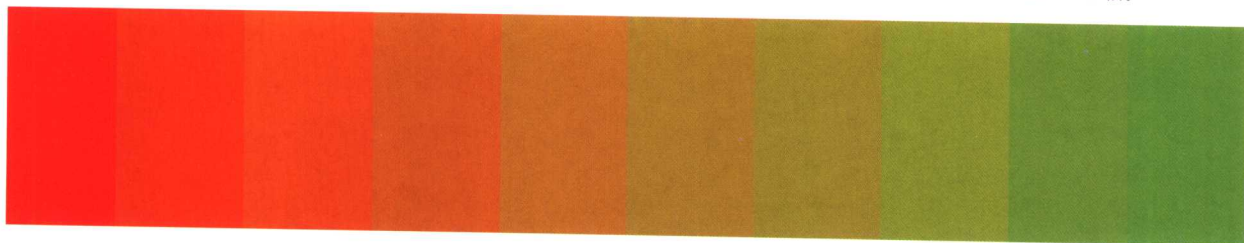
明度渐变

明度变化是由黑色与白色色量的逐渐增加或减少所构成的由暗到亮的色变化。

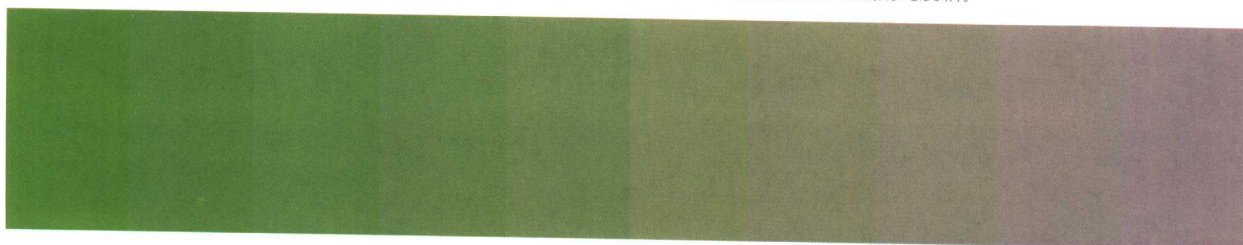

纯度渐变

由补色构成的纯度变化轴，它是由色环中的180°角两端的两个色，相互推移构成的两端纯度高中间纯度低的色彩轴。

由同明度的灰色和纯色构成的纯度变化轴，它是由两端明度相同的纯色和灰色逐渐推移构成的纯度轴。

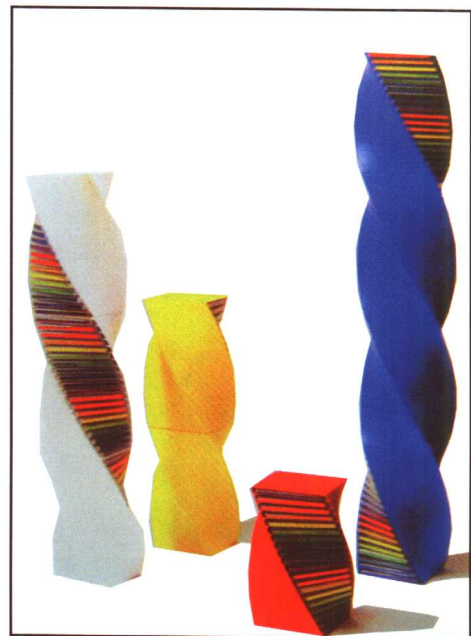

色相

由色相渐变作构成的且具有较强装饰性的色相作品：

根据色相的不同明度与区域构成深浅不一、色域不同的具有节奏变化的作品。

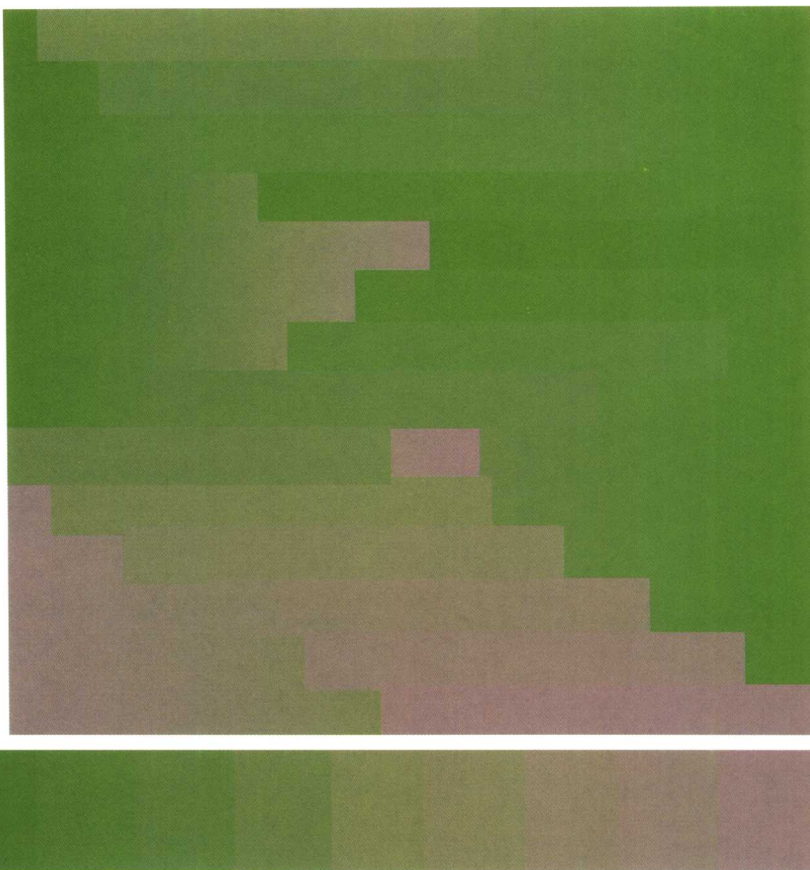
用单色与色相渐变组合、对比，形成构成的作品。

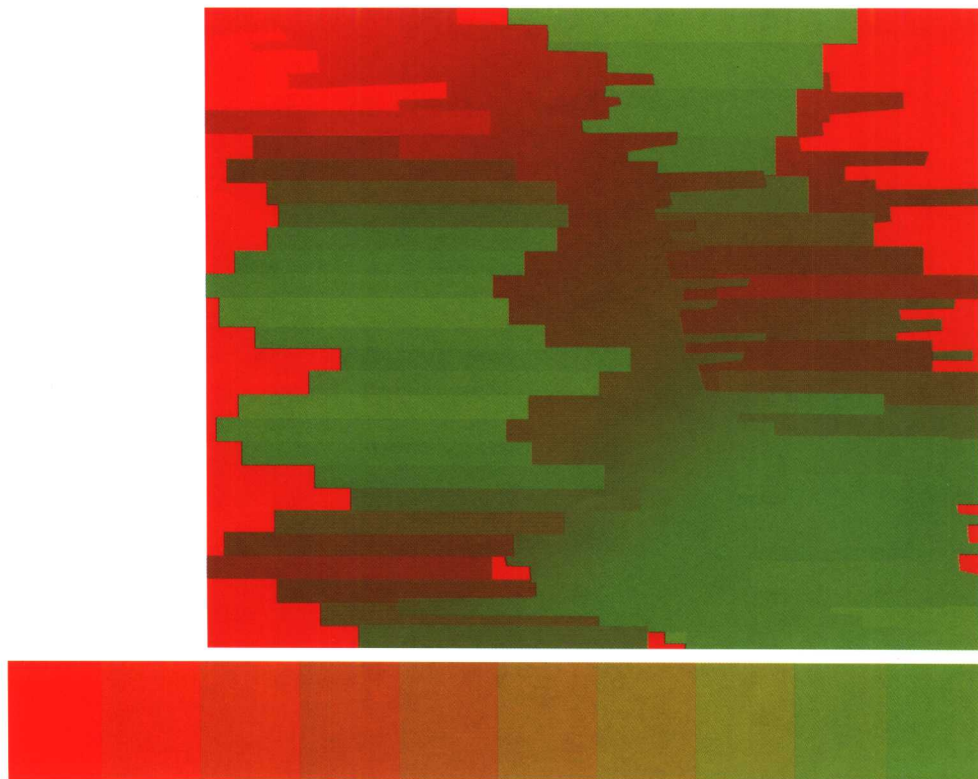
纯度

依据两种不同的方式组成色彩纯度推移，构成纯度渐变的作品：

以同明度的灰色与纯色推移所构成的作品，由于没有明度的变化，因此它是通过纯度的对比产生图形。

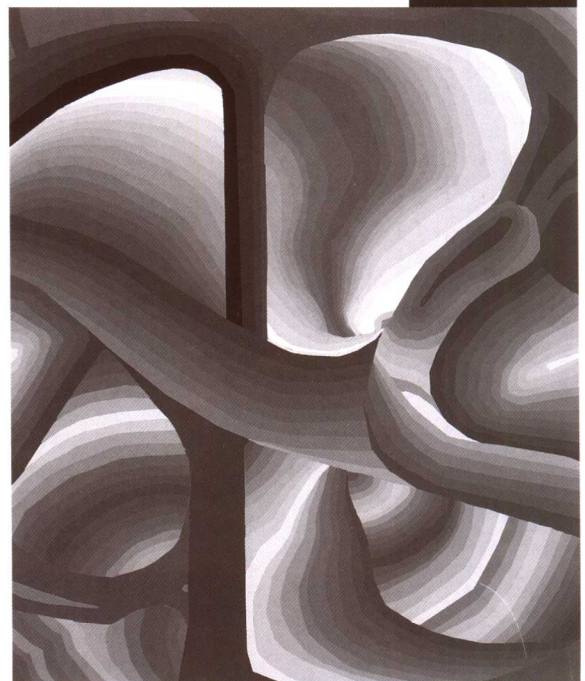
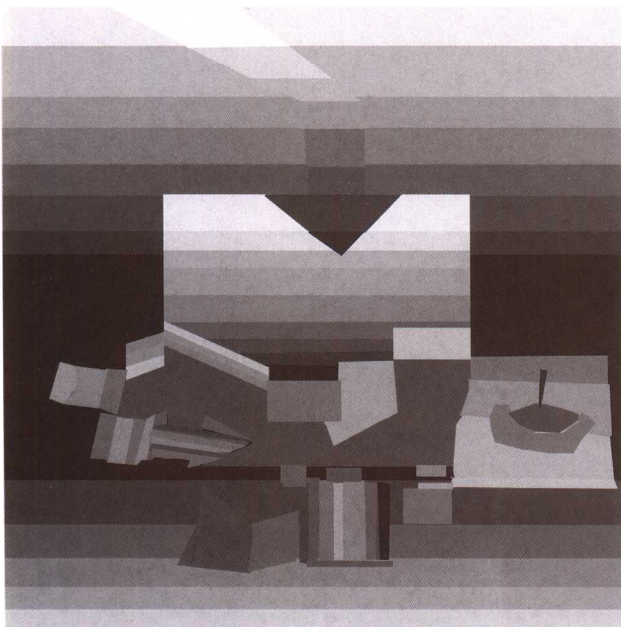
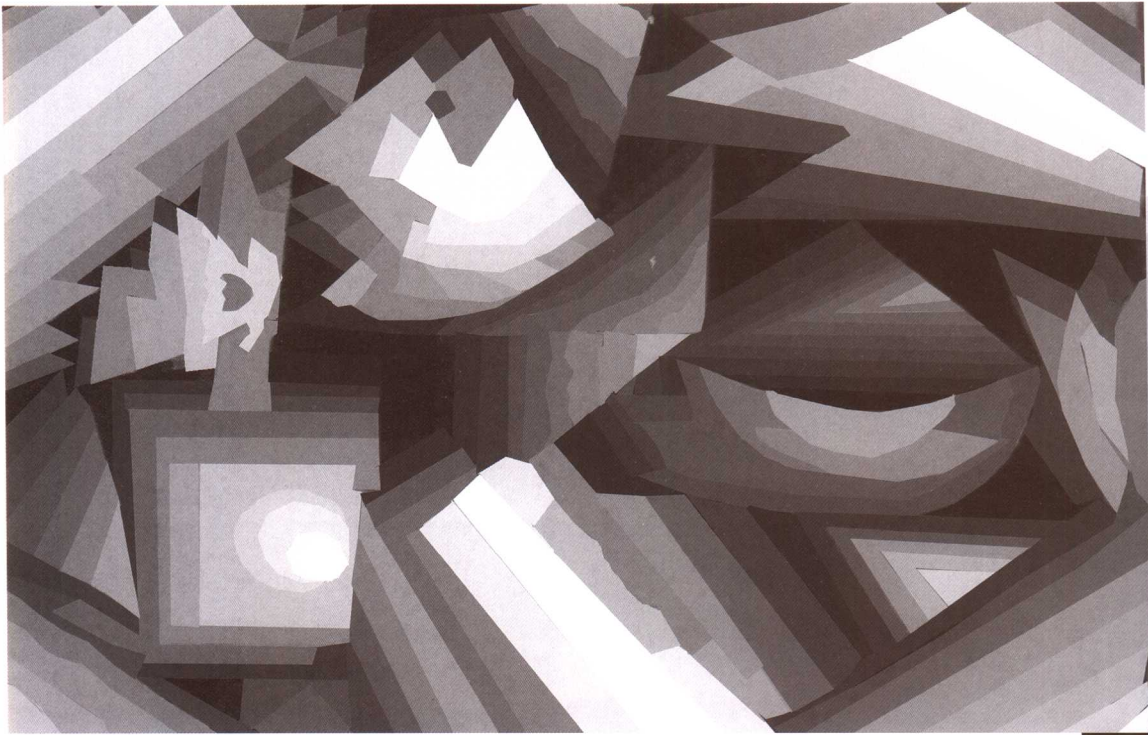
以互补色进行混合推移构成此作品。由于互补色的对比关系较强，因此它的画面视觉效果也比较强烈，同时由两个互补色50%与50%对等量混合产生的灰色，在构成中就成为谐调两个补色的过渡色，使得画面具有一种层次感。

明度

明度渐变的特点是能表现较强的空间感，因此在作此项练习时要尽可能地运用它的特点，来表现不同的空间层次效果。

这是一组由明度渐变经过不同的排列形式所构成的作品。

练习

- 一、24色环、9级明度轴、9级纯度轴的练习。
 - 二、色相渐变、明度渐变、纯度渐变构成设计作品各一张。
- 要求：色彩的渐变要均匀，组合的排列的形式要新颖。
- 目的：让学生对色彩的混合方式有所了解 and 体验。