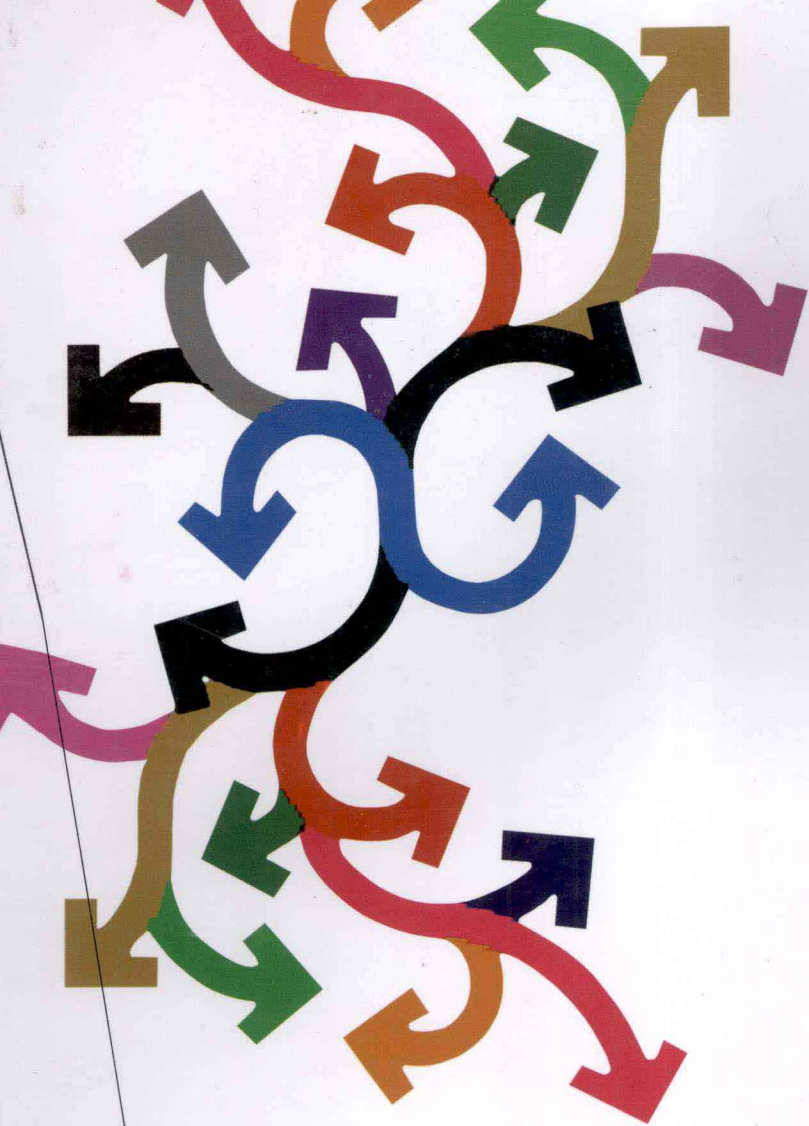

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

二维设计基础 · 色彩构成

杨高钰 陈妮 赵文 编著

THE COLOR CONSTITUTION

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

二维设计基础·色彩构成

杨高钰 陈妮 赵文 编著

THE COLOR CONSTITUTION

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

责任编辑 张 浩
书籍设计
技术编辑 李国新

图书在版编目(CIP)数据

二维设计基础·色彩构成 / 杨高钰, 陈妮, 赵文 编著
—武汉: 湖北美术出版社, 2011.5
(21 世纪高等院校艺术设计专业教材)
ISBN978-7-5394-4144-3

I. ①二…

II. ①杨…②陈…③赵…

III. ①二维—艺术—设计—高等学校—教材
②色彩学—高等学校—教材

IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 071292 号

二维设计基础·色彩构成 © 杨高钰 陈妮 赵文 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 (发行) 87679521
(027)87679522 87679534 (编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8.5

印 数: 3000 册

版 次: 2011 年 5 月第 1 版

2011 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

《21 世纪高等院校艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

王心耀 方湘侠 田亚洲 朱明健 朱 涛 许开强 汤 军
李也青 李汉平 李国庆 李梁军 李 艺 李 明 向极鼎
陈孟昕 陈顺安 陈 义 杨高钰 杨进珉 杜卓选 赵 文
严家宽 张 杰 张 昕 张 威 严学武 汪尚麟 汪义候
金 波 范汉成 周 平 周 干 周益民 宗 微 钟孺乾
侯云汉 涂 伟 唐鸣岳 黄朝晖 盛恩养 舒湘鄂 章 翔
曹金明 曾维华 蔡江宇 魏光庆 欧阳志 欧阳巨波

参 编 院 校

湖北美术学院	北京服装学院
湖北工业大学	北京林业大学
湖北大学	上海交通大学
湖北第二师范学院	上海大学美术学院
湖北经济学院	上海工程技术大学
湖北师范学院	华南师范大学
湖北民族学院	华南理工大学
武汉大学	广州美术学院
武汉理工大学	广东工业大学
武汉科技大学	深圳大学
华中师范大学	山东大学
华中科技大学	山东艺术学院
中南民族大学	温州大学
中国地质大学	景德镇陶瓷学院
武汉工程大学	湖南文理学院
江汉大学	湖北工业大学商贸学院
长江大学	湖北大学知行学院
三峡大学	武汉科技大学城市学院
武汉科技学院	华中师范大学影视传媒学院
武汉工业学院	江汉大学现代艺术学院
黄冈师范学院	武汉理工大学华夏学院
黄石理工学院	武汉科技大学中南分校
咸宁学院	华中科技大学武昌分校
襄樊学院	华中科技大学文华学院
孝感学院	中南民族大学工商学院
荆楚理工学院	武汉工业学院工商学院
中央民族大学	华中师范大学汉口分校

前言

21 世纪国内高等院校的艺术设计教学，充满着改革与创新的味道。许许多多与我一样长期处于教学一线的教师，进行了很多有益、有趣并有效地尝试，同时也做了大量的理论研究来帮助和启发同行。其中，对学生们究竟需要学习哪一方面的专业知识以及教学内容应该如何更新并适应当前市场需求等方面问题的思考与讨论，是非常精彩和激烈的。这些关于如何对待教、学的有益思考，让我与参加编写的各位老师能够很好地明确并把握本书内容的撰写方向。毫不夸张地说，本书能够顺利的编写并出版，离不开各位同行教师兢兢业业、勤于思考的教学态度和探索精神。

提高学生对色彩学与设计色彩美学的认识，使之从广度与高度上掌握色彩语言。同时，提高教学水平，使学生能真正掌握综合色彩美的规律是本书的宗旨。它的编著与出版，将揭开色彩奥秘，以及如何教，怎样学等问题。还将紧贴时代，根据科学的认知规律、学习要素及综合国内外教学方法，对色彩科学规律和艺术规律以全新的角度进行全面、系统地阐述。目的在于提高学习艺术设计的学生色彩的审美意识，掌握灵活地运用色彩美的规律，最终达到赋有个性化地创造色彩美。本书力求内容丰富、新颖、实用，对设计教学与实际运用都具有较高的学习参考价值。

经过参加编写的各位老师和湖北美术出版社的共同努力，《二维设计基础·色彩构成》已经顺利完成，在这里向所有参加编写的，战斗在教育第一线，拥有丰富教学经验的教师们表示诚挚地感谢！并特别感谢湖北美术出版社的大力支持与帮助。由于时间和学识有限，书中难免有疏漏之处，热诚希望师生批评、指正。

编者

第 1 章 色彩与色彩构成	6
1.1 色彩的概念	6
1.2 绘画色彩与设计色彩	7
1.3 色彩构成的概念及由来	8
1.4 色彩构成的研究内容	12
1.5 色彩构成的教与学	14
1.6 色彩构成的材料准备	15
第 2 章 色彩构成要素	16
2.1 色彩物理	16
2.2 色彩的属性	19
第 3 章 色彩混合	27
3.1 色彩的种类	27
3.2 加法混合	31
3.3 减法混合	33
3.4 中性混合	36
第 4 章 色彩对比	39
4.1 明度对比	39
4.2 色相对比	48
4.3 纯度对比	54
4.4 面积对比	60
4.5 形状对比	66
4.6 位置对比	70
4.7 肌理对比	72

第 5 章 色彩调和	76
5.1 同一调和	76
5.2 类似调和	80
5.3 对比色与互补色调和	81
5.4 间隔调色	83
5.5 色调调和	85
5.6 配色的方法和原则	91
第 6 章 色彩心理	97
6.1 色彩的记忆和联想	97
6.2 色彩的感觉	106
6.3 色彩文化	119
第 7 章 色彩构成在设计中的运用	121
7.1 影响色彩使用的因素	121
7.2 色彩在设计中应用的原则	124
7.3 广告设计与色彩	124
7.4 包装设计与色彩	127
7.5 标志设计与色彩	129
7.6 环境设计与色彩	130
7.7 服装与家纺设计与色彩	132
7.8 数码、网页设计与色彩	134

第1章

色彩与色彩构成

学习目的

通过本章节的学习,使我们掌握色彩及色彩构成的概念。

学习提示

1. 查阅相关美术设计书籍。
2. 准备好色彩构成的学习用具。

1.1 色彩的概念

我们的生活被色彩包围着,落日黄昏的红色,夏日里满树枝繁叶茂的绿色,柚子的味道使人联想到柠檬黄,白色象征着高贵纯净,嫉妒是绿色的,蓝色使人感到忧郁……,色彩能使我们的感受和交流丰富多彩。色彩是一种视觉感受,是对人的视觉刺激最敏感、最直观的视觉信息符号,心理学家罗素·佛斯坦第格曾说:“色彩起着一种暗示的作用,它是一种包含各种含义的浓缩了的信息”。(图1-1-1~图1-1-5)

从物理学来说,物体的色彩被我们感知需要的必不可少的条件就是光线,试想一片漆黑的夜里,再美丽的颜色我们也无法看到。由此可给色彩下个定义:色彩是光刺激眼睛所产生的视感觉。也可以说,色彩即是光,取决于物体表面的特征和视觉感受。

图 1-1-1 蓝色常用于工业设计中

图 1-1-2 粉色樱花给女性浪漫的感受

图 1-1-3 金黄色充满烘烤的香味

图 1-1-4 小面积的纯色点缀使房间显得活泼而时尚

图 1-1-5 时尚且充满青春气息的配色

1.2 绘画色彩与设计色彩

绘画色彩是用颜料调出来的,它大部分是作者自己喜好和情感的体现,其主要特点是主观的、个人的、表现性的;而设计色彩要为商业服务,符合大众或是客户的口味和心理,因此它必须考虑到产品的销售区域、对象、季节以及流行预测等趋势,针对应用领域的实际需要,将色彩学说、配色原理、流行色应用结合,配合市场营销等相关的因素综合考虑。设计色彩的主要特点是:客观的、对象性的、应用性的。(图1-2-1~图1-2-6)

图 1-2-1 设计色彩在广告招贴中的应用

图 1-2-2 绘画色彩 1

图 1-2-3 绘画色彩 2

图 1-2-4 绘画色彩 3

图 1-2-5 设计色彩在香水广告中的应用

图 1-2-6 设计色彩在啤酒广告中的应用

1.3 色彩构成的概念及由来

1.3.1 色彩构成的概念

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,是视觉传达艺术重要的创作手法。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。色彩构成是构成基础训练中的一个重要组成部分,它是从色彩的知觉和心理效果出发,根据构成原理,把复杂的色彩现象还原为基本要素,将两个以上的色彩,按照一定的色彩规律重新组合、搭配,创造出新的理想的色彩效果,这种调配过程,称之为色彩构成。(图1-3-1、图1-3-2)

图 1-3-1 色彩构成练习 1

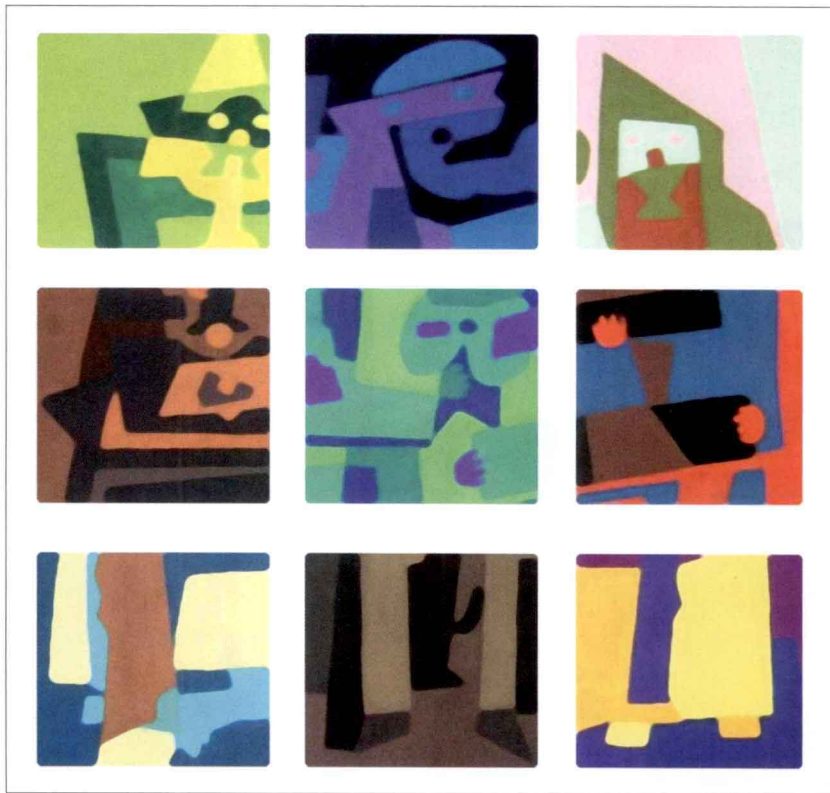

图 1-3-2 色彩构成练习 2

1.3.2 色彩构成的由来

欧洲色彩艺术从传统架上绘画色彩向现代表现色彩的过渡,经历了印象派、新印象派、后印象派和抽象派等最具革命性的阶段。19世纪,由于光学理论、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,严重地动摇了一向视模仿自然色彩为全部目的的传统绘画信念(图 1-3-3)。特别是印象派画家莫奈(Claude Monet, 1840-1926)致力于大自然中环境与光线的研究,大胆地抛弃了传统的古典主义绘画的棕褐色调,采用鲜明的色彩和笔触进行户外写生创作(图 1-3-4、图 1-3-5)。新印象派修拉(Georges Seurat, 1859-1891)在研究光学和色彩学新理论的基础上,发明了用难以计数的小色点为基本语汇的“点彩画法”,在色彩分析方面有所探索(点彩派技法与色彩构成教学中的“空间混合”有类似之处)(图 1-3-6、图 1-3-7)。而后期印象派画家如凡·高(Van Gogh, 1853-1890)反对科学和客观的力量,虽然同样是描绘展现在眼前的常见事物,却加入了自己的主观成分(图 1-3-8、图 1-3-9)。受到工业、科学技术的推动以及当时现代派的建筑和环境的要求,需要更为概括、精练和简化的艺术形式与之相适应,在这种背景下产生了“抽象派”。现代热抽象绘画的始祖康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866-1944)则比印象派画家更大胆地反叛了传统。在印象派画家那里,色彩还是依附于具象的物体之上,而在康定斯基的作品中,已见不到传统绘画中的具象物体,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(图 1-3-10、图 1-3-11)。而作为冷抽象的代表人物蒙德里安(Piet Mondrian, 1872-1944)只用三原色构成画面,探索色彩的抽象表现形式——几何构成。(图 1-3-12、1-3-13)

在当时社会大环境和色彩研究互为因果的促进下,1919年,德国魏玛包豪斯设计学院成立,在其中任教的三位艺术家康定斯基(1866-1944)、克利(1879-1940)和伊顿(1888-1967)开创了色彩教学体系,其目的在于:一、理性地研究色彩本身各项性质,二、感性地开发色彩的构成表达。特别是伊顿的色彩视觉课程对当今的色彩构成教学体系有深远的影响(图 1-3-14、图 1-3-15)。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。

图 1-3-3 欧洲传统绘画

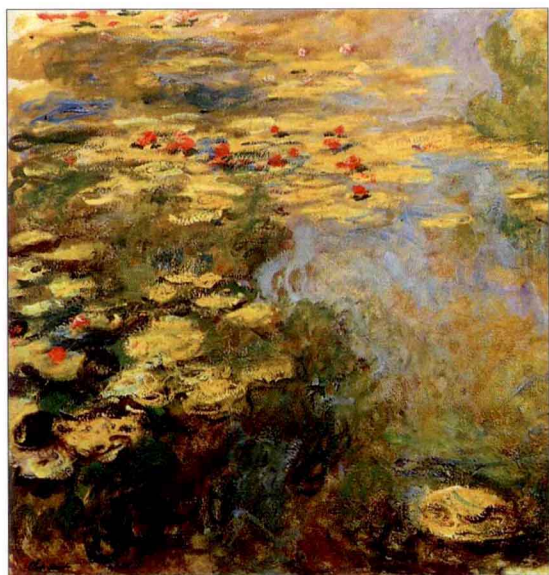

图 1-3-4 莫奈作品 1

图 1-3-5 莫奈作品 2

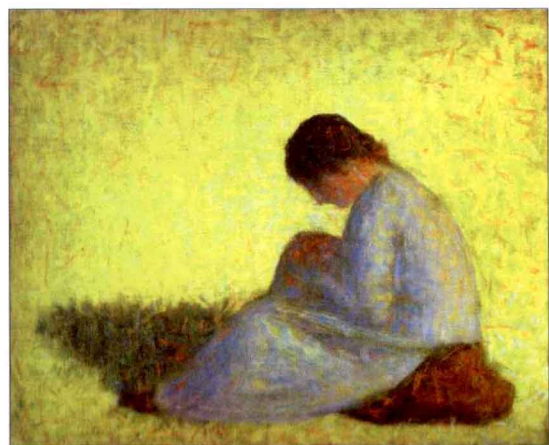

图 1-3-6 修拉作品 1

图 1-3-7 修拉作品 2

图 1-3-8 凡·高作品 1

图 1-3-9 凡·高作品 2

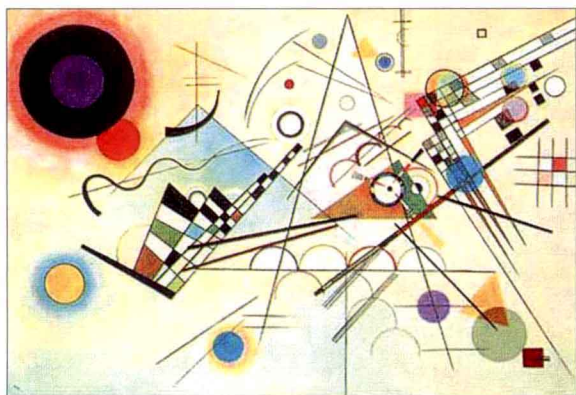

图 1-3-10 康定斯基作品 1

图 1-3-11 康定斯基作品 2

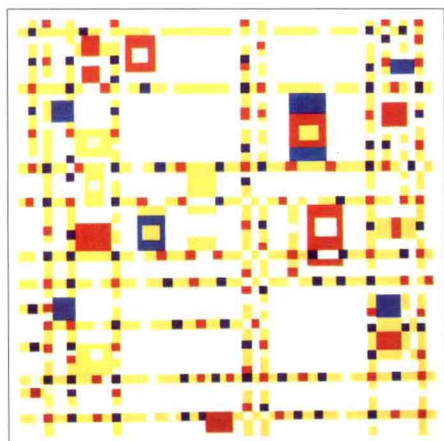

图 1-3-12 蒙德里安作品 1

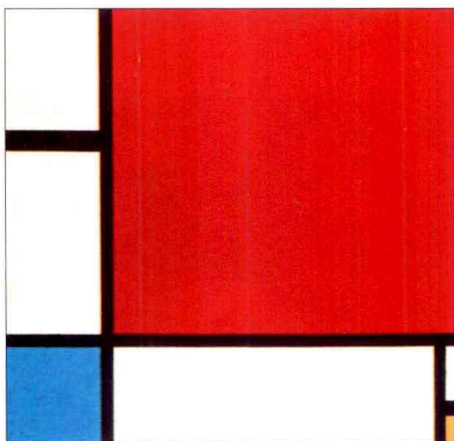

图 1-3-13 蒙德里安作品 2

图 1-3-14 包豪斯设计学院作品 1

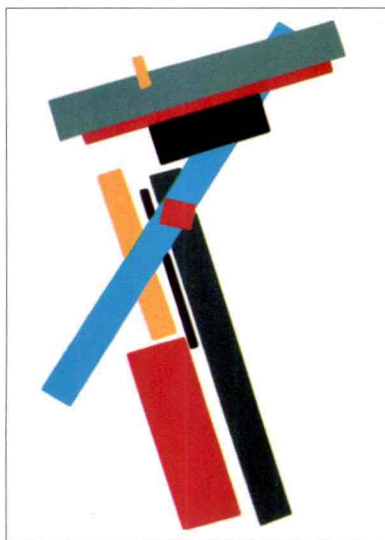

图 1-3-15 包豪斯设计学院作品 2

1.4 色彩构成的研究内容

作为基础训练,色彩构成一般从色彩的形成及视知觉原理入手,分别从色彩的物理性、色彩的感知性和生理性、色彩的心理性、色彩对比和调和的配色方法、色彩的表现和应用等方面进行系统研究。这些方面的知识能帮助我们科学全面地认识色彩的性质,它的视觉规律以及对人心理所产生的影响具有普遍意义,从而跨入更宽广的色彩表现空间。

色彩对造型艺术是极为重要的,但色彩又不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等单独存在,色彩构成正是要研究这种脱离了各种形象而仅仅靠色彩自身的情感效应打动观者的独立的艺术功能,进而研究色彩如何与一定的内容相结合,并运用于创作设计实践中。

在不同的设计师手中,每种颜色都有其独特的含义,每种色彩的使用方法和目的也不同,不同的色彩搭配会带来更加丰富的视觉效果,让色彩在设计中充分表达设计意图是设计师的重要语言的表现手段,也是学习色彩构成的最终目的。(图 1-4-1~图 1-4-8)

图 1-4-1 具有怀旧感的包装色彩

图 1-4-2 富有 70 年代时代特征的色彩

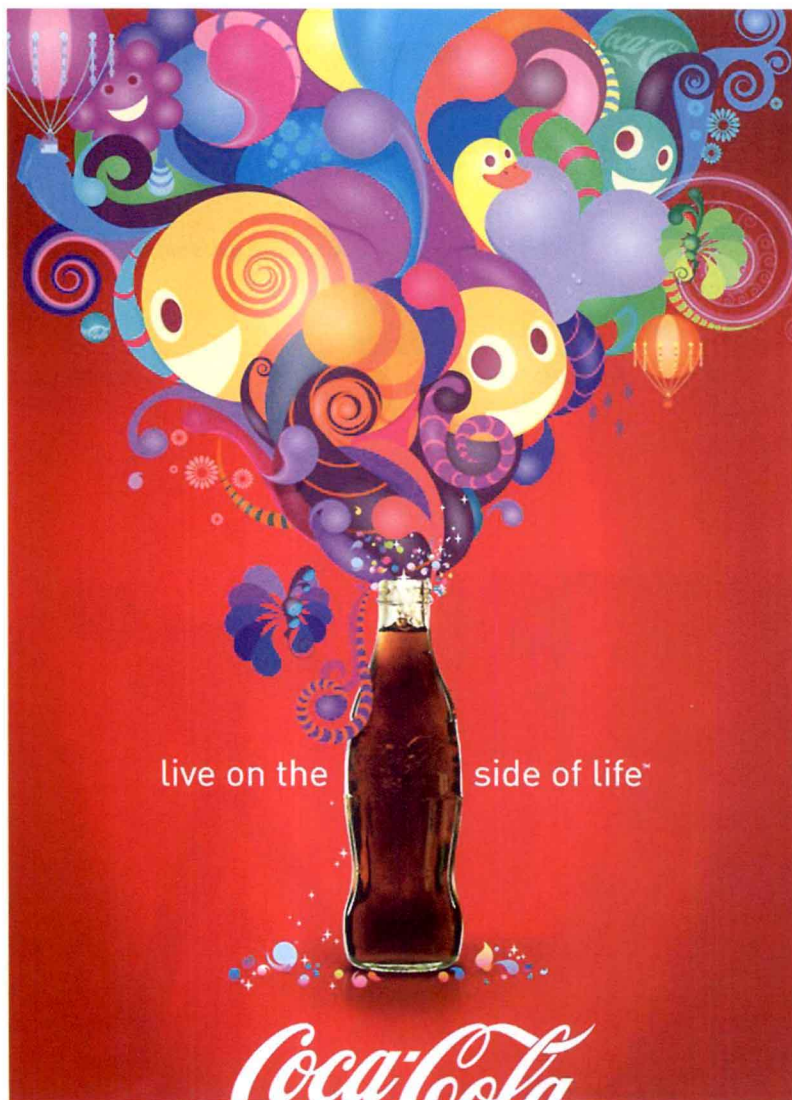

图 1-4-3 可口可乐招贴中鲜艳而丰富的色彩搭配

图 1-4-4 网页设计中的明快色彩

图 1-4-7 红紫色系的家居设计

图 1-4-5 充满强烈质感的橙色

图 1-4-6 鲜艳的彩妆

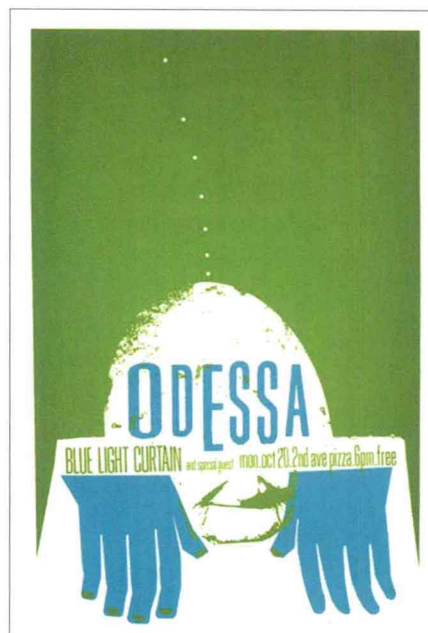

图 1-4-8 广告招贴中的色彩

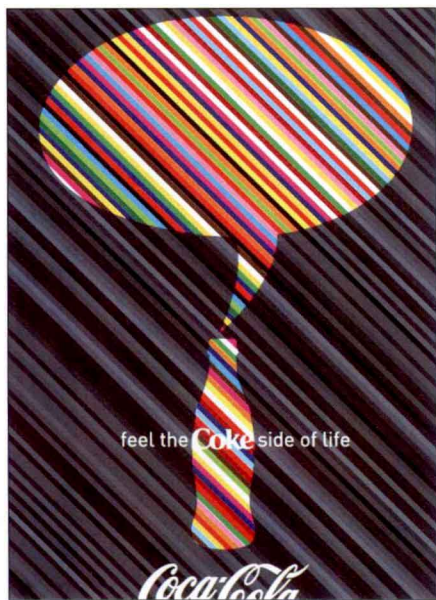

图 1-5-1

图 1-5-2

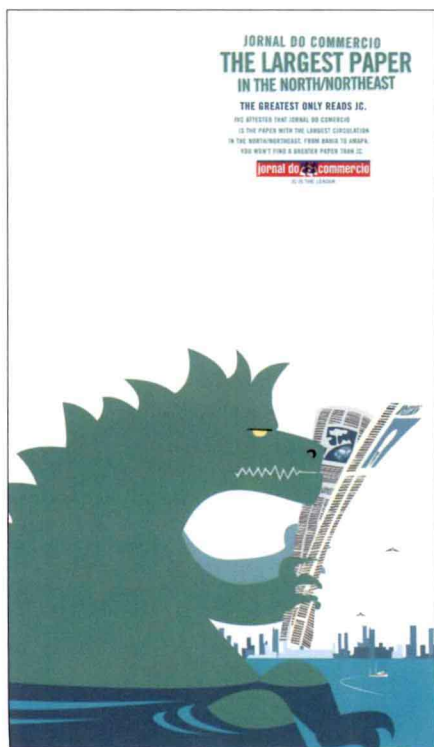

图 1-5-3

1.5 色彩构成的教与学

在传统的色彩写生训练中,学生对色彩的认识是相对模糊和感性的,通过色彩构成的教与学,使其逐步走向相对清晰、理性的认知,从而达到对色彩语言更深入的了解和掌控,为以后的专业设计学习作好铺垫。本教材通过多年的教学实践特别提出了以下几种色彩构成的教学理念:

1.5.1 利用现代化手段,强化色彩的思维训练和创造能力

在传统的色彩构成教学中,常用颜料这种介质进行构成训练,其优点在于可以培养学生的动手能力以及对颜料的熟练掌握,但颜料手工制作作业费时、耗神,拉长了教学的实验课时,使学生把主要精力放在了画面的精工细作上,忽略了对色彩的研究与探讨,削弱了观察、思考和创新等思维方面的训练。电脑作为辅助色彩构成教学的工具,可大大节省制作时间,从而增强学生学习色彩构成的兴趣,并起到开拓大脑、活跃思维的作用,有效地把学习的重点放在思维训练和创造能力的培养上。但应注意,现代化教学手段并不是万能的,电脑只是工具,代替不了人脑的创意,传统教学中的精髓必须保留,对色彩美感的研究永远重于对电脑特效的追求。(图 1-5-1~1-5-4)

1.5.2 主题设计多元化,强化主观创造力

主题性设计是设计领域的惯用手法,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。它的好处在于能够界定一个有文化属性和经济价值的课题,通过大量的背景资料的搜索和调研,创作和整合出新的价值观念和文化成果。在主体性设计课中,把设计观念引入色彩构成课中,使学生在学色彩的同时,提高创新能力的培养。主体性设计课题可以强调多元化,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”等等,这样可以丰富学生的视野,扩大学生的研究范围,培养学生的学习兴趣和摄取专门知识的能力。

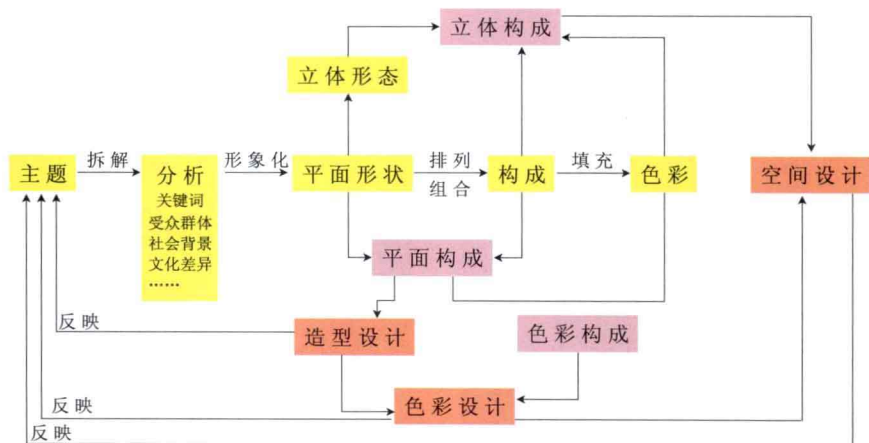

图 1-5-4 构成教学程序与结果分析

1.5.3 集体创意教学实践

集体创意教学就是安排学生以组为单位在一定教学时间内完成一个色彩构成的设计主题。大家先根据主题要求深入生活去探索 and 发现, 然后由组长组织大家一起研讨并形成书面文字, 最后提出合理的最终方案。课末, 各组将完成的作业在多媒体教室向全体同学演示, 由大家提问并参与讨论, 教师点评并与组长共同评判成绩。主题性色彩集体创意的目的在于: 一、通过集体工作方式, 强调“团队精神”, 锻炼学生适应社会的能力; 二、通过主题性色彩研讨与互动性演示环节, 增强学生应用色彩为设计服务的能力; 三、通过这种新的教学形式让学生积极主动参与到教学实践中, 进而提高自主学习的能力。

1.6 色彩构成的材料准备

(图 1-6-1~图 1-6-5)

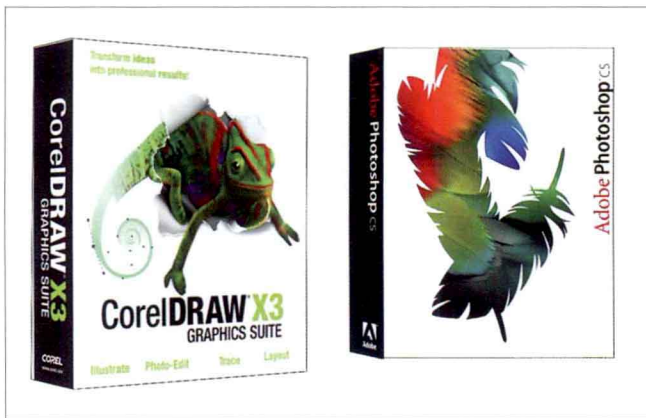

图 1-6-1

图 1-6-2

图 1-6-3

图 1-6-4

图 1-6-5

课后思考与练习

1. 运用彩色照片提取归纳色调, 重新构成画面。
2. 色彩图片搜集与分析。

第2章

色彩构成要素

学习目的

通过本章节的学习,掌握色彩的产生、色彩的三属性、色立体的概念和特点。了解自然界中色彩现象、色彩本质。准确调配三属性各自的渐变色阶。

学习提示

通过色彩三属性的推移练习,全面感受三属性的色彩面貌以及单一属性的作用和效果,掌握色彩的调和手法。

2.1 色彩物理

2.1.1 色彩的产生

我们在白天能看到生活中物体有五颜六色的色彩,而到了晚上的黑暗环境中却都失去了形状和色彩,这是因为没有光线,我们感受不到色彩的存在。色彩来源于光源,光是人们感知色彩存在的必要条件,是色彩产生的原因。

我们看到不同的物体颜色各不相同,这是由于物体表面具有不同的吸收光线和反射光线的能力。从光源发出的光碰到不透明的物体,在那里一部分光被吸收,剩下的部分反射到眼睛中,这就是我们看到的色彩。比如:在白色日光照射下,白色物体表面几乎反射全部光线,黑色物体几乎吸收全部光线,所以出现白黑不同的物体色;我们看的蓝色物体是因为蓝色表面吸收日光中蓝色以外的其他色光而反射了蓝色光到我们眼中。因此研究色彩,必须首先了解一些光的知识。(图2-1-1~图2-1-4)

图 2-1-2

图 2-1-3

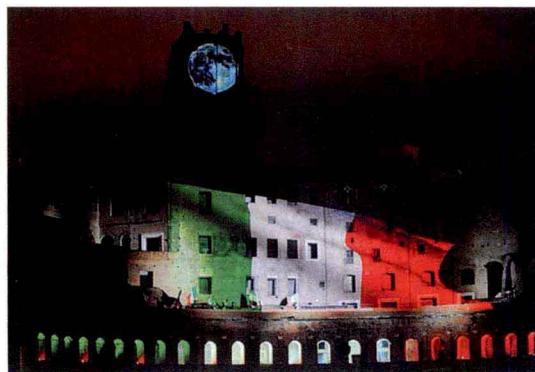

图 2-1-4

图 2-1-1