

周雅铭 冯守哲 主编

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

色彩构成

冯守哲 田亮 李晓丹 编著

Secai Goucheng

 辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

• “十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材 •

周雅铭 冯守哲 主编

色彩构成

SECAIGOUCHENG

冯守哲 田亮 李晓丹 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编 委 会

主 编 周雅铭 冯守哲
副主编 林景扬 郑翔云 罗祎义
编 委 刘杰敏 王忠家 庄子平 李 卓 彭 珊
刘光明 唐 宁 宋丹心 罗 雪 彭 玮
田 亮 黄 俊 秦 扬 初月明 岳占君
曹 英 洪 琼 李晓丹 张华丽 赵 宁
王 蓉 王海亮

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成 / 冯守哲, 田亮, 李晓丹编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011.9

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5381-6911-9

I. ①色… II. ①冯…②田…③李… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第058110号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 10

字 数: 210千字

出版时间: 2011年9月第1版

印刷时间: 2011年9月第1次印刷

责任编辑: 郭 健 闻 通

装帧设计: 沈阳·守哲·设计机构
冯守哲+曹英

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-6911-9

定 价: 45.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

http: //www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6911

目录 / CONTENTS

第一章 绪论

- 8 第一节 色彩概述
- 12 第二节 色彩构成的意义
- 13 第三节 色彩构成的定义

第二章 色彩系统

- 18 第一节 色彩体验
- 32 第二节 色彩三要素
- 43 第三节 色立体

第三章 色彩关系

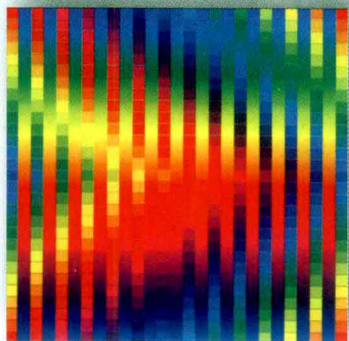
- 50 第一节 色彩混合
- 59 第二节 色彩对比
- 100 第三节 色彩调和

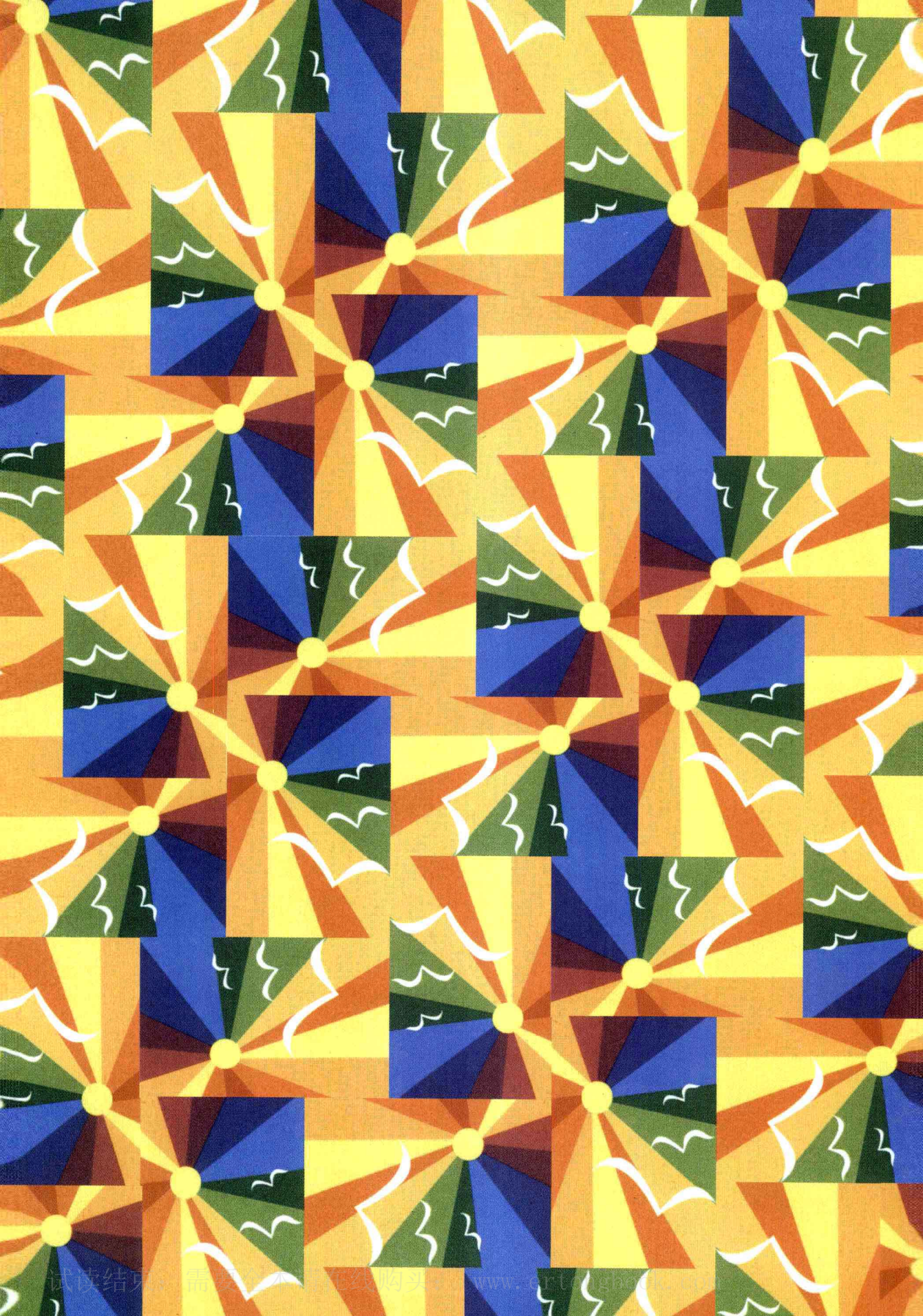
第四章 色彩情感

- 113 第一节 色彩情感
- 122 第二节 色彩表现

第五章 色彩应用

- 138 第一节 色彩与空间
- 143 第二节 色彩与光线
- 146 第三节 色彩与材料
- 148 第四节 色彩与表面
- 155 第五节 色彩的象征意义

色彩构成是一个比较系统和完整认识色彩的理论，也是提高人们对色彩学与设计色彩美的认识，使之从广度与高度上掌握色彩语言的一门学问，是从事视觉形象即艺术设计及绘画创作人员必修的一门重要课程。色彩构成是形态构成学的主要组成部分。从形态的角度进行分析和研究，在一定程度上消除了“纯艺术”和“实用艺术”的差别。

所谓形态是事物内在本质在一定条件下的

表现形式。形态的研究也就是对视觉秩序构成原理的研究，本书的宗旨就是要求我们直觉和理性地运用这些色彩原理和手段，灵活地运用色彩美的规律，最终创造出赋有个性化的色彩美。然而，所有的手段均依赖于经验对组织结构产生的一种本能感觉。色彩构成所研究的对象是色彩的应用规律，具体地说，是色彩造型的物理规律和知觉心态的心理规律（图1-1、图1-2）。

图1-1 罗克威 / 美国

图1-2 山形季央 / 日本

色彩的形式训练是在对色彩的基本原理认识的基础上，对色彩的感悟能力、表现能力及审美能力进行培养。大自然为我们呈现了五彩缤纷的绚丽色彩，从生活中发现色彩的组合原理，掌握色彩的调性，即为色彩形式研究的主要内容。

构成即构造、解构、重构、组合之意，它是遵循一定的审美规律，以理性的组合方式入手，来表达感性的视觉形象，也是一个现代造型概念，包括自然形态和人为形态的创造。而在现代设计领域，从广义上而论，它与造型相同；狭义上则是组合的意思，即从造型要素中抽出那些纯粹的形态要素来加以研究。

色彩构成的研究领域大体上可以划分为：

- (1) 从物理性方面研究色彩的要素；
- (2) 从生理方面研究关于色彩的视觉规律；
- (3) 从心理方面研究关于色彩的感情、联想、象征、爱好、意义、印象；
- (4) 从美学方面研究色彩的配置、协调、功能和美。

因此，缺乏视觉的准确性和没有感人力的象征主义，只会是一种贫乏的形式主义；缺乏象征性的真实和没有情感力的视觉印象，效果是平淡的、模仿的自然主义；缺乏结构的象征内容或视觉力的情感效果，也只会局限在表面的情感表现上（图1-3、图1-4）。

U. G. Sato's Visual Structure
of Humour, Illusion and Satire
The Museum & Gallery in International Design
Center, Nagoya 11 am - 8 pm. 18 July - 3 August 2003

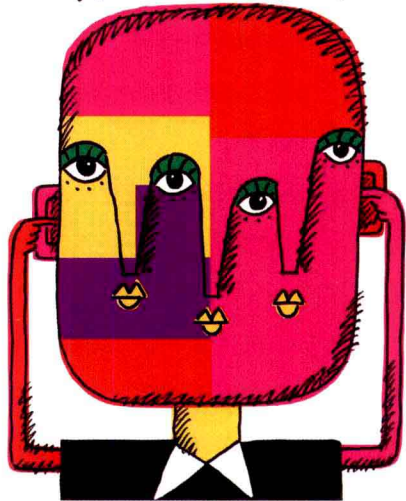

图1-3 佐藤 / 日本

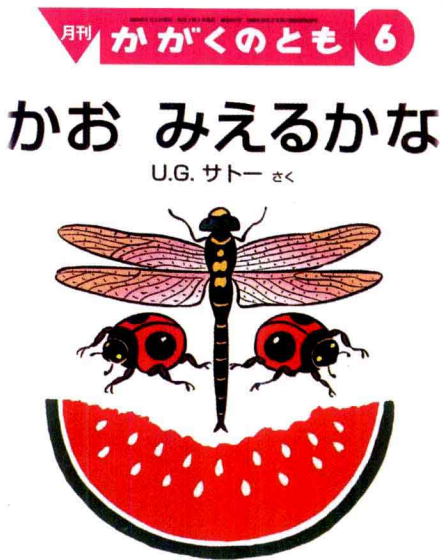

图1-4 佐藤 / 日本

第一节 色彩概述

色彩斑斓的大千世界，给予人类无限的遐想，赋予了大自然无限的生命力，带给我们丰富的感知和联想。色彩赋予了形态更深厚、更丰富的寓意和情感。我们选择和享受着不同的色彩，一旦失去了色彩，生活将变得乏味无趣和黯淡无光。

眼睛是心灵的窗户。大脑思维有80%以上的信息、资料来源于视觉，视觉对所有事物存在形式的感知，都是通过形象符号与色彩的组合形式，由感性到理性的转换而获得的。

首先映入人们眼帘的是光与色彩，其次才

是物体的形象和材质，色彩从某种意义上来说属于外在表面现象，多偏重于感性认识。视觉色彩不可能游离于物体形象而独立存在。

以视觉传达为主导的诸多艺术门类中，色彩颇受艺术家和设计家们的重视，有些色彩的选择和名称已成为视觉艺术作品的主导，成为某些企业或产品的标志，如法拉利的红色、IBM的蓝色等（图1-5、图1-6），色彩以它独特的视觉魅力，成为企业形象整体策划、产品营销无声的广告（图1-7~图1-10）。

色彩是能够感知事物存在的最基本的视觉

图1-5 红色的法拉利

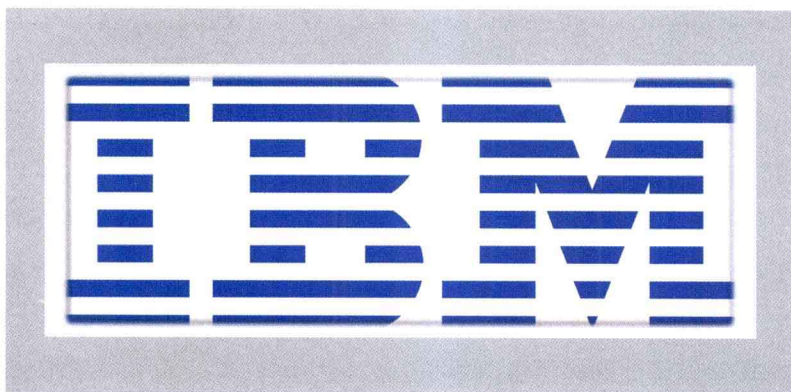

图1-6 IBM标志

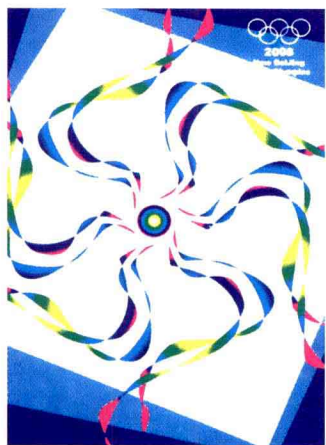

图1-7 海报设计

图1-8 海报设计

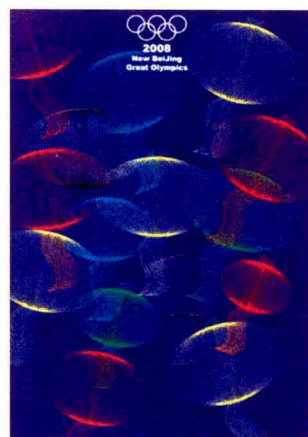

图1-9 海报设计

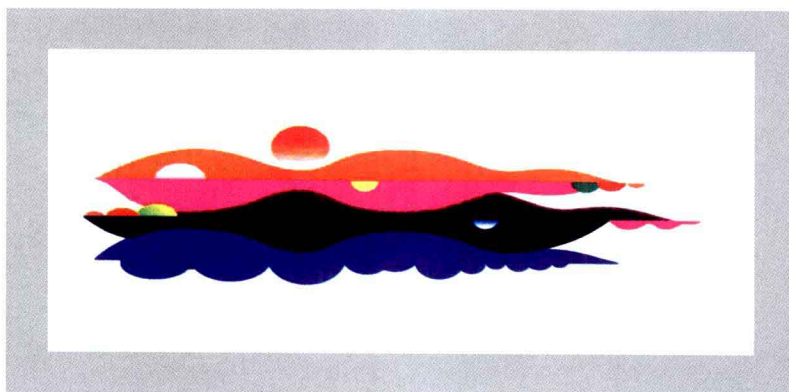

图1-10 楼盘标志

因素。色彩在无形中影响着我们的生活，左右着我们的心灵和行为，它不仅仅是物质的，同时也是精神的。例如，在造型艺术中，艺术家都是以独特的个性化语言的表达方式以及高超娴熟的技艺，充分表现了艺术的内涵。不论是用何种艺术形式以及选用何种不同材料，都体现了个性化的风格。为了突出艺术主题，色彩往往成为艺术家在其作品中的运用来宣泄情感、表达主题的最主要的手段之一。

对于设计来说，色彩有着无与伦比的吸引力，色彩可以强化造型的寓意，增强表现力，烘托氛围。在视觉艺术中，其色彩的高效能运用表现得最为突出。设计者以鲜明的色彩语言和简洁的形象，构成以色彩为主导的极富视觉冲击力的整体形象凝聚为艺术表现力，体现出的内涵精神，往往感染、吸引欣赏者（图1-11~图1-16）。

图1-11 缤纷的色彩

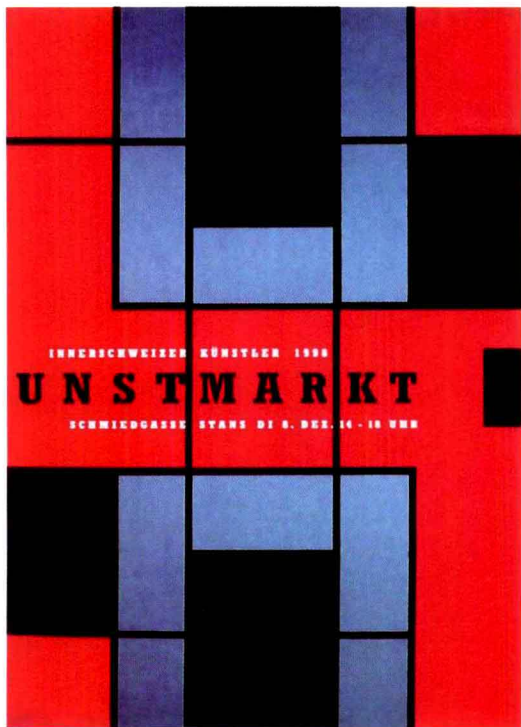

图1-12 缤纷的色彩

图1-13 缤纷的色彩

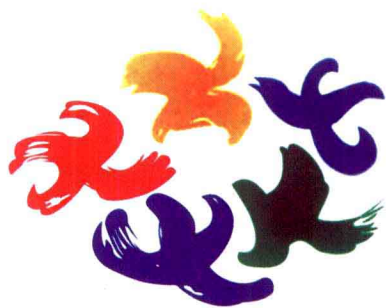

图1-14 缤纷的色彩

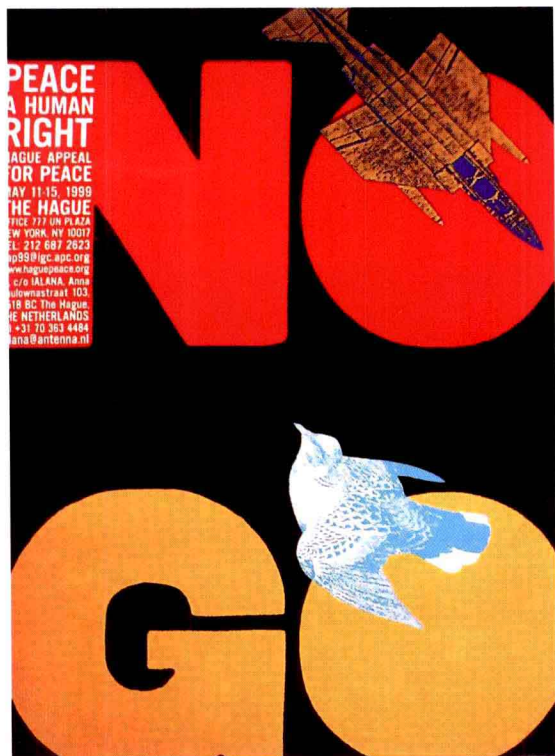

图1-15 缤纷的色彩

图1-16 缤纷的色彩

第二节 色彩构成的意义

色彩构成要解决的就是创造个性化的色彩综合美，即将符合艺术规律的色彩组合、应用在我们的作品中。

在人类视觉现象的感觉关系中，从色彩的角度，去找寻造型设计的原理，从物理学、生理学、心理学、美学、文化学等多个角度研究色彩的属性和视觉创造的方法，这对于一名设计者和创作者是十分重要的。熟悉和了解色彩的属性，通过进行正确的色彩训练，大胆探索、研究、创新，使之不断丰富、完善。在实际设计过程中，面临主题的设置、市场的调研、形象色彩、创意组织等诸多因素，怎样适应综合创意的需要，怎样符合美的规律，将色彩规律融入心灵，并可以在使用的过程中随心所欲就成了一大课题。

在艺术创作中，我们所追求的是主旋律色彩与设计主题的统一，色彩选择与形式的统一，色彩空间与构成韵律的统一。这些因素都是作为色彩研究以及创意设计的主导，按照色彩美学与艺术规律进行色彩基础训练，并将其明度、纯度、色相、自然光学的色彩原理、配色协调等诸多因素构成色彩美的规律，自然地融入综合色彩和谐美之中（图1-17、图1-18）。

图1-17 大卫·霍克尼 / 英国

图1-18 保罗·克利 / 瑞士

第三节 色彩构成的定义

什么是色彩？这是色彩构成的首要问题。所谓“色”是感觉色和知觉色的统一；所谓“彩”是多色的意思。一般来说，“色彩”和“色”是同义词，但是由于色彩常常与物体相联系，因此在很大程度上，色彩包含着直觉的要素。

色彩不能脱离具体的物象，它是作为一种不依附于自然界和日常生活中某种物件而独立存在的视觉元素来作用于人们的感官，通过色块与色块之间的形式、比例、结构的调整——

即用纯粹的色彩形式作为语言来表述，这就是色彩构成练习所要解决的问题。

构成就是为了达到一定的目的和要求，将视觉元素按照一定的美学规律搭配组合成新的视觉形象。色彩构成就是将两个以上的色彩，根据不同的目的性，按照一定的原则，重新组合、搭配，构成新的、美的色彩关系。人类对色彩的每一个创造性的活动均属构成行为。这其中既包括行为的过程，也包括行为的结果（图1-19~图1-22）。

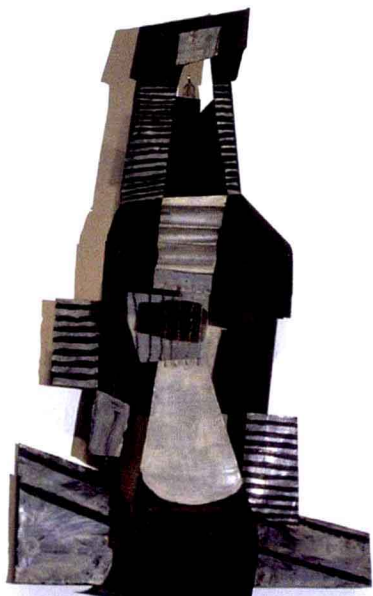

图1-19 毕加索 / 西班牙

图1-20 毕加索 / 西班牙

图1-21 毕加索 / 西班牙

图1-22 毕加索 / 西班牙

色彩构成源自包豪斯的基础课教学实验，其目的是探求形态认识和表现能力培养的科学的和更有效率的途径。在这其中，画家伊顿与色彩构成课程的形成有着重要的关系。他在包豪斯现代设计学校开设了现代色彩学课程，将色彩体系引入教学，并主张从科学的角度研究色彩，用科学的方式揭示色彩的本性，并坚信色彩是理性的。

现在的色彩构成学就是在色彩科学体系的基础上，研究符合人们知觉和心理原则的配色

创造。即将复杂的视觉表面现象还原成最基本的要素，运用心理物理学的原理去发现、把握和创造尽可能美的效果。

一般将配色分成三类要素：光学要素（明度、色相、彩度）、存在条件（面积、形状、位置、肌理）和心理因素（冷暖、进退、轻重、软硬、朴素、华丽等），创造时运用逻辑思维去选择与搭配恰当的色彩（图1-23～图1-29）。

图1-23 学生作品

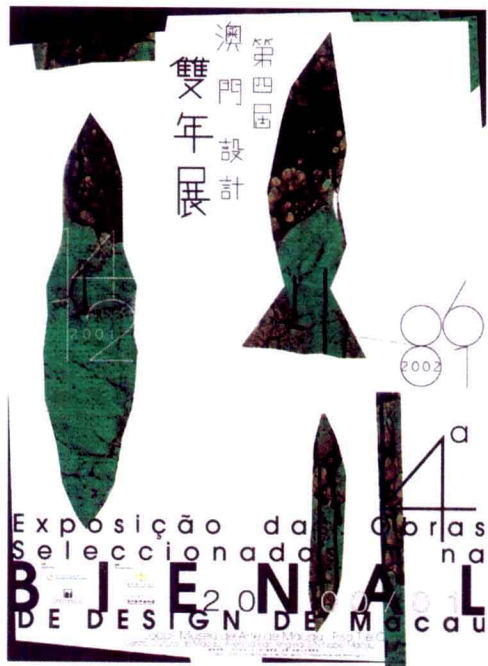

图1-25 学生作品

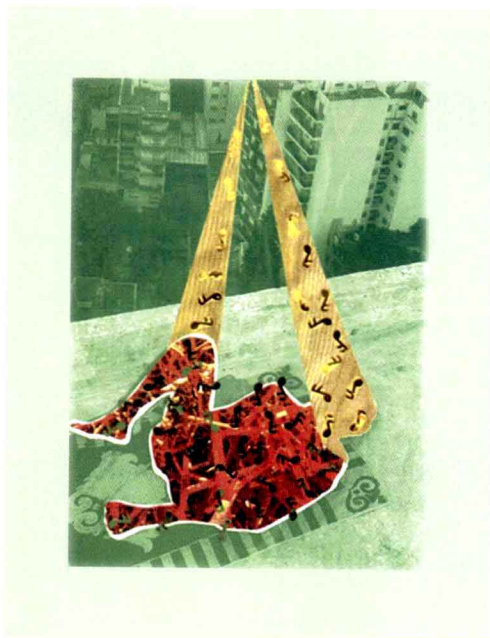

图1-24 学生作品

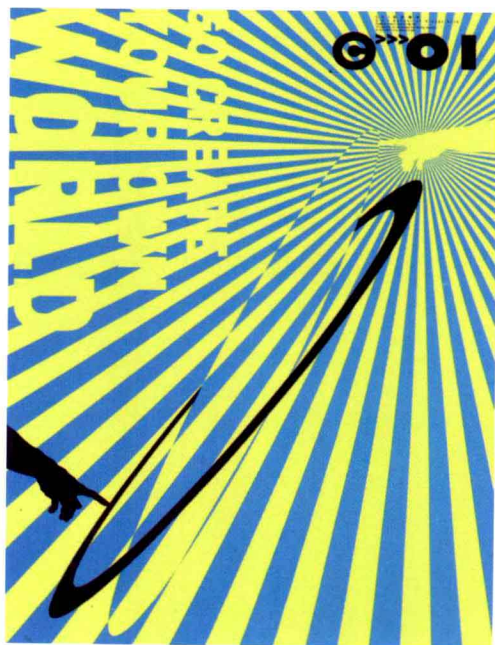

图1-26 学生作品

图1-27 学生作品

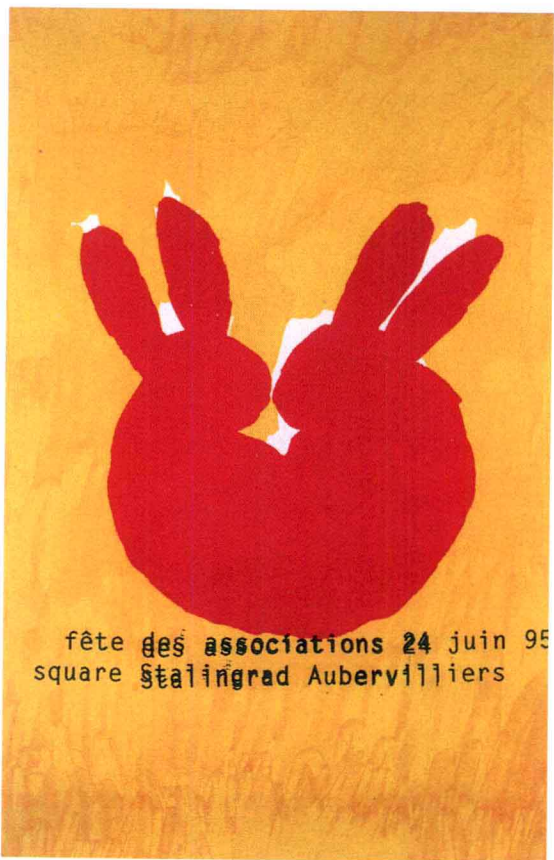

图1-29 学生作品

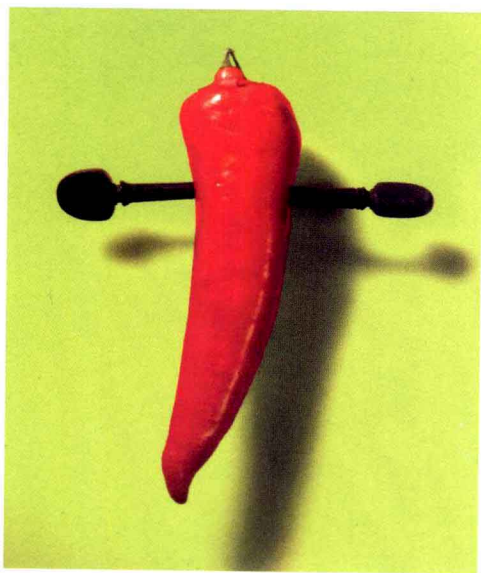

图1-28 学生作品

单元习题

1. 什么是色彩构成?
2. 学习色彩构成的意义。
3. 色彩构成的研究内容。