

21世纪最前沿设计系列教材

色彩构成

吴艺华 著

来自旅日教授最新的设计教材模版
解析100个色彩构成最关键的知识要点
展现1000种最经典的日本设计案例

上海人民美術出版社

第1章 史论

- 第一节 色彩构成简史
- 第二节 色彩构成的学习目的
- 专集1 色彩构成的道具和综合练习

第2章 基础

- 第一节 光源色
- 第二节 物体色
- 第三节 无色
- 第四节 有色
- 第五节 光的三原色
- 第六节 色料的三原色
- 第七节 色相
- 第八节 明度
- 第九节 彩度
- 第十节 纯度
- 第十一节 补色
- 第十二节 混色
- 第十三节 配色
- 第十四节 基调色
- 第十五节 奥斯特华德色立体
- 第十六节 孟塞尔色立体
- 第十七节 孟塞尔100色相环
- 第十八节 色度图
- 第十九节 RGB和加法混色
- 第二十节 CMYK和减法混色
- 专集2 荧光色与流行色和综合练习

第3章 常用色

- 第一节 红色
- 第二节 黄色
- 第三节 橙色
- 第四节 绿色
- 第五节 蓝色
- 第六节 紫色
- 第七节 茶色
- 第八节 灰色
- 第九节 白色
- 第十节 黑色
- 专集3 金色、银色和综合练习

第4章 心理

- 第一节 冷色
- 第二节 暖色
- 第三节 轻量色
- 第四节 重量色
- 第五节 远色
- 第六节 近色
- 第七节 进色
- 第八节 退色
- 第九节 膨胀感
- 第十节 收缩感
- 第十一节 甜味感
- 第十二节 酸味感
- 第十三节 苦涩感
- 第十四节 辛辣感

第5章 效果

- 第一节 色彩面积
- 第二节 配置/位置/数

高等院校21世纪最前沿设计系列教材

色彩 构成

吴艺华 著

来自旅日教授最新的设计教材模版
解析100个色彩构成最关键的知识要点
展现1000种最经典的日本设计案例

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成 / 吴艺华著. —上海: 上海人民美术出版社,
2012.8

高等院校 21 世纪最前沿设计专业系列教材

ISBN 978-7-5322-7782-7

I. ①色… II. ①吴… III. ①色调—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 002294 号

色彩构成

高等院校 21 世纪最前沿设计专业系列教材

策 划: 薛建华

著 者: 吴艺华

责任编辑: 薛建华

整体设计: 吴艺华

版面制作: 魏翠连

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8 印张

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7782-7

定 价: 38.00 元

设计之力

——为吴艺华先生所著的设计系列教材致序

为了设计,马上找到一种有效的方法应该是不存在的,但是,每个人对设计的学习和感受是不同的,由此表现出的创造力也会是完全不一样的,通过学习,由此形成自己的创意源泉,并表现在创造的形式中是可能的。

在表现设计时,针对主题进行创造,这里,首先是追求一种设计的理解和表现的创意方法,这种表现形式从具体方面来讲就是一种视觉效果的表现,这种形式也被称为是视觉设计的体现,这里既可以是一种创意的追求,也可以说是一种设计的形式。

在进行设计创意的过程时,并不需要到遥远的地方去寻找资料信息,在人们日常生活中就可以意外地发现,最初,也许会觉得与设计无关,或者是非常平凡的,但是,如果从不同方面去观察和理解之后,就会发现创意的存在,这里,每个人的感受是不同的。

在进行具体的设计制作时,为了追求视觉冲击力,可以是插画的形式,也可以是摄影,哪怕是一条题目,或者是文字的表现、版面的排列都是对设计的挑战过程,同时也会感受着设计的趣味。

当下,世界已经进入了数字时代,但是,设计的基本要素并没有改变,或者说,设计的原点还是相同的。

对于设计的理解和掌握,好的设计教材和书籍是非常重要的,对此,这一系列教材的编著者,吴艺华先生是毕业于日本多摩美术大学研究生院的视觉设计专业的硕士生,并已经在日本生活了20多年,同时,其夫人又是日本人,因而对日本文化也是相当的了解。他长期来往于中国和日本两地进行教学和研究,并对两国设计教育中的成功方法进行总结,编著设计中的“三大构成”系列,无疑对设计人员还是在读设计专业的学生都是非常有益的。衷心期待着吴艺华先生的这一系列教材走向成功。

相信吴艺华先生的这一设计系列教材会成为中国设计师的设计之力。

U.G. 佐藤

U. G. Sato

插画师/设计师

波兰华沙国际海报双年展金奖

意大利阿奥斯坦国际海报展金奖

芬兰赫尔辛基国际海报双年展金奖

芬兰拉赫蒂国际海报双年展金奖

捷克布尔诺国际设计双年展金奖

俄罗斯莫斯科国际海报双年展金奖

保加利亚加布罗沃国际幽默与讽刺双年展金奖

目录

1

理论篇

第1章 史论

- 第一节 色彩构成简史.....008
第二节 色彩构成的学习目的.....010

专集1: 色彩构成的道具和综合练习

2

元素篇

第2章 基础

- 第一节 光源色.....016
第二节 物体色.....017
第三节 无色.....018
第四节 有色.....019
第五节 光的三原色.....020
第六节 色料的三原色.....021
第七节 色相.....022
第八节 明度.....023
第九节 彩度.....024
第十节 辉度.....025
第十一节 补色.....026
第十二节 混色.....027
第十三节 配色.....028
第十四节 基调色.....029
第十五节 奥斯特华德色立体.....030
第十六节 孟塞尔色立体.....031
第十七节 孟塞尔100色相环.....032
第十八节 色度图.....033
第十九节 RGB和加法混色.....034
第二十节 CMYK和减法混色.....035

专集2: 荧光色与流行色和综合练习

3

色相篇

第3章 常用色

- 第一节 红色.....040
第二节 黄色.....041
第三节 橙色.....042
第四节 绿色.....043
第五节 蓝色.....044
第六节 紫色.....045
第七节 茶色.....046
第八节 灰色.....047
第九节 白色.....048
第十节 黑色.....049

专集3: 金色、银色和综合练习

感觉篇

第4章 心理

第一节	冷色	054
第二节	暖色	055
第三节	轻量色	056
第四节	重量色	057
第五节	远色	058
第六节	近色	059
第七节	进色	060
第八节	退色	061
第九节	膨胀感	062
第十节	收缩感	063
第十一节	甜味感	064
第十二节	酸味感	065
第十三节	苦涩感	066
第十四节	辛辣感	067

第5章 效果

第一节	色彩面积	068
第二节	配置/位置/数	069

第6章 错觉

第一节	色彩对比	070
第二节	同化现象	071

专集4: 食材、食器与色彩的关系和综合练习

色调篇

第7章 形式

第一节	纯色	076
第二节	非纯色	077
第三节	同一色	078
第四节	类似色	079
第五节	灰色	080
第六节	光色	081

第8章 对比

第一节	色相	082
第二节	彩度	083
第三节	明度	084
第四节	补色	085

第9章 渐变

第一节	彩度	086
第二节	明度	087
第三节	色相	088
第四节	综合	089

专集5: 服装与色彩的关系和综合练习

配色篇

第10章 明度

第一节	低明度	094
第二节	中明度	095
第三节	高明度	096
第四节	低明度 / 低彩度	097
第五节	低明度 / 中彩度	098
第六节	低明度 / 高彩度	099
第七节	中明度 / 低彩度	100
第八节	中明度 / 高彩度	101
第九节	高明度 / 低彩度	102
第十节	高明度 / 高彩度	103

第11章 彩度

第一节	彩度活泼性	104
第二节	彩度非活泼性	105
第三节	无彩 / 低彩	106
第四节	无彩 / 中彩	107
第五节	无彩 / 高彩	108
第六节	低彩 / 高彩	109
第七节	中彩 / 高彩	110
第八节	中彩 / 低彩	111

第12章 用色

第一节	少色表现	112
第二节	多色表现	113

专集6: 室内设计与色彩的关系和综合练习

生活篇

第13章 自然

第一节	春季	118
第二节	夏季	119
第三节	秋季	120
第四节	冬季	121

第14章 对象

第一节	男性	122
第二节	女性	123
第三节	老人	124
第四节	少年	125

专集7: 电脑与色彩构成和综合练习

本书导读

章	节	主题内容	重点提示	重点提示	主题内容	节	章
14	男性	男性色彩的表现, 并没有特别的规定, 一般来说, 是从男性在日常生活中的爱好进行判断。男性都比较喜欢对比强烈、醒目和深沉感的存在。这方面以黑白对比的强烈视觉感受让人们感到男性的一种力量感的存在。以单纯、明快的色调进行体现的话, 也非常具有男性的风格。用色方面, 以饱和度较高的色彩, 让人们有鲜明的存在感。而在某些方面, 也常有灰色的运用, 让人们能够感到其中成熟的部分, 并且具有稳重感。因而在色彩的表现方面, 以黑色为主的稳重, 还是以纯度为主的豪放, 或以灰色调表现成熟, 是要根据当时所表现的内容来展开。一般来讲, 有分量感的色彩比较直接又能够体现出男性所具有的威力、力量的存在。黑色与红色的运用是较多的, 而蓝色也是典型的男性感的色彩。	男性色彩的表现, 并没有特别的规定, 一般来说, 是从男性在日常生活中的爱好进行判断。男性都比较喜欢对比强烈、醒目和深沉感的存在。这方面以黑白对比的强烈视觉感受让人们感到男性的一种力量感的存在。以单纯、明快的色调进行体现的话, 也非常具有男性的风格。用色方面, 以饱和度较高的色彩, 让人们有鲜明的存在感。而在某些方面, 也常有灰色的运用, 让人们能够感到其中成熟的部分, 并且具有稳重感。因而在色彩的表现方面, 以黑色为主的稳重, 还是以纯度为主的豪放, 或以灰色调表现成熟, 是要根据当时所表现的内容来展开。一般来讲, 有分量感的色彩比较直接又能够体现出男性所具有的威力、力量的存在。黑色与红色的运用是较多的, 而蓝色也是典型的男性感的色彩。	女性色彩的表现, 并没有特别的规定, 一般来说, 是从女性在日常生活中的爱好进行判断。女性都比较喜欢对比柔和、细腻和轻盈感的存在。这方面以柔和、细腻的色调进行体现的话, 也非常具有女性的风格。用色方面, 以饱和度较低的色彩, 让人们有柔和的存在感。而在某些方面, 也常有白色的运用, 让人们能够感到其中纯洁的部分, 并且具有轻盈感。因而在色彩的表现方面, 以白色为主的纯洁, 还是以纯度为主的豪放, 或以柔和调表现成熟, 是要根据当时所表现的内容来展开。一般来讲, 有分量感的色彩比较直接又能够体现出女性所具有的魅力、力量的存在。白色与红色的运用是较多的, 而蓝色也是典型的女性感的色彩。	14	女性	
关键词							关键词
经典图解							经典图解
应用案例							应用案例
友情提示							友情提示
重点关注							重点关注
		关联知识					关联知识

章

关键词

经典图解

应用案例

友情提示

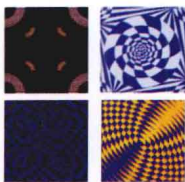
重点关注

节 主题内容 重点提示

色彩构成/生活篇

14 章 对象

- 醒目
- 深层
- 强调

男性色彩的构成形式

• 友情提示

作为黑色的基调来讲, 首先会给人感到稳重、坚硬的感觉, 就像是一只黑色的小狗一样。马上会给人一种机敏和精致的印象。同样又会有一种非常讨人喜欢、力量感的存在。这种力量也是作为男性的象征, 同时也有一种时髦、设计的感受。

• 经验谈

对黑白色进行一些发展和变化。当我们首先加入红色或明亮的鲜艳色, 其色彩的强烈感没有被减弱很多。反而由于明亮色的加入而显得更有情趣, 非常引人注目。同时, 由于这方面的关系使人留下一种强烈的印象。

设计小创意

作为稳重、深沉的色彩关系, 在表现个性、形式的方面可以大胆应用这类色彩, 特别是男性的意志以及女性时尚的表现方面都可以用这种元素进行组合。由于以黑白为主, 如果结合明快、单纯和变化的色彩关系, 可以进行互相的发展, 这样就不会仅仅停留在单一的形式之中了。

第一节 男性

男性色彩的表现, 并没有特别的规定, 一般来说, 是从男性在日常生活中的爱好进行判断。男性都比较喜欢对比强烈、醒目和深沉感的存在。这方面以黑白对比的强烈视觉感受让人们感到男性的一种力量感的存在。以单纯、明快的色调进行体现的话, 也非常具有男性的风格。用色方面, 以饱和度较高的色彩, 让人们有鲜明的存在感。而在某些方面, 也常有灰色的运用, 让人们能够感到其中成熟的部分, 并且具有稳重感。因而在色彩的表现方面, 以黑色为主的稳重, 还是以纯度为主的豪放, 或以灰色调表现成熟, 是要根据当时所表现的内容来展开。一般来讲, 有分量感的色彩比较直接又能够体现出男性所具有的威力、力量的存在。黑色与红色的运用是较多的, 而蓝色也是典型的男性感的色彩。

素色把这种高级感进行了体现

深色的运用也使男性色彩的表现得到了很好的发挥

• 特殊性

男性色彩的特点

当人们被问到对男性的色彩印象是什么时, 首先会想到素白的颜色, 这种简单的色彩使人们感到了一种专业的、单纯的感觉。黑白的相配, 具有一种沉着、高尚、明确的气氛, 同时也给人一种神秘感。这种感觉, 这种单纯、高尚的感觉, 也让人们联想到男性的特点。在室内设计中, 在地面上用黑色的线条, 具有一种非常优雅的感觉; 如果是服装的设计, 那么在黑色的衣服上装饰上亮色的珍珠是非常合适的。又显得很有层次和身份。在我们所看到的很多设计中, 这种单纯的组合也是国际上最流行的色彩搭配。

道後、黒の金貨。

关联知识

理论篇

色彩的历史是非常悠久的,作为对色彩的研究,首先要简单地了解和掌握色彩论的知识,才能为运用色彩和追求它的无穷变化提供重要的依据。提高对科学的色彩关系知识的认识和兴趣,运用好色彩在各种设计领域的表现,是我们的学习目的。

1

第1章

史论

第一节 色彩构成简史.....	008
第二节 色彩构成的学习目的.....	010

专集1: 色彩构成的道具和综合练习

理论篇目录

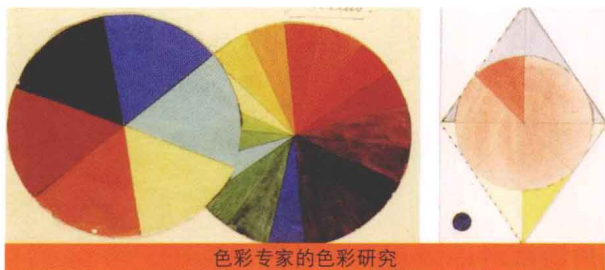
色彩构成简史

人类是从什么时候开始使用颜色的,或是从植物和动物中提取色彩的,目前大家都不能非常明确地给予回答。从旧石器时代(大约是35万年前)开始,人类已经运用红土对身体进行装饰。这种记录,也使人类使用色彩这一点得到了证实。之后,人们在各地发现了洞窟中的彩色壁画,也证明了人类使用色彩的历史是非常久的,又是非常广的。约公元前3000年开始的古代埃及王朝,作为一种复兴的愿望,把自己喜欢的色彩表现在壁画、衣服、装饰品、工艺品上。当时,对于色彩的使用,以紫色作为高级色彩的表现,这在埃及古文化中也已经得到了证实。古代希腊,在公元前900—公元前400年左右,是一个非常繁荣的国家,他们追求的是一种比较朴素的方法,以白色、褐色、黑色为中心的色彩是非常受欢迎的,而这种色彩的运用,在希腊的神殿和雕像中可以看到。在古代罗马,也就是公元前753—公元前476年,其继承了当时的古希腊文化并由此而产生了自己的文化风格,并在很多古代的壁画中留下了大量的作品。在这1000多年的繁荣之下,当时的西方和东方文化对基督教的形式进行了折中表现,特别是基督教中的色彩神秘主义的表现,在建筑、宫廷、服饰等方面的影响还是很大的,这在罗马文化的建筑中都是可以看到的。从中也看到对金、银、红、紫色的使用也是非常多的。相反,作为一般市民而言,对棕色的表现是最为喜欢的,这样,所形成的两种色彩文化的差别反映了当时社会的特征风貌。

15—16世纪,是以意大利为中心的古典文化的复兴时期。大批的艺术家,像达·芬奇、米开朗基罗、威尼斯画派,新的色彩文化的时代也来到了。这些艺术家,以大量的绘画作品让人们看到了对色彩使用的方法和表现,由于这种文艺复兴的展现,在色彩的表现方法以及色彩材料的应用,让人们看到了其非常丰富的色彩风格

表现。作为时尚革命的16世纪,以荷兰、西班牙为中心的黑色的流行,很多画家对于影和光的表现进行了追求,像伦勃朗的《夜警》是非常有名地把这种神学的表现展现出来的作品。

在1851年,作为推进产业革命的科学工业的发展,在英国伦敦的世博会上,展现了与生活相关的机械产品、铁制品,像火车、飞机、大型轮船、自行车、照相机等。由于英国世博会的巨大成功,由此也形成了世界各国相继要求举办世博会,成为了振兴国家的一种手段。法国在设计方面的表现,是建造了世界有名的埃菲尔铁塔。在这种设计竞争中,也体现了世界近代设计之路。

色彩专家的色彩研究

1853年,美国在纽约举办了世博会。由于美国的资源相当丰富,只是缺少劳动力,因此,与欧洲的手工业为主相比,美国更注重的是机械生产。于是重点发展这方面的表现是最急需的,而这里,其对教育的重视,也就显得非常重要了,这种工业设计的表现,也由此在美国得到了认可,并形成了一套有关设计方面的教育。当时,美国的初等教育非常活跃,当然其对色彩教育也是相当重视的。这与当时美国有很多教育倡导家的呼吁是相关联的,这些教育家以提倡人的自我认识和自立为目标,以游戏、玩具的表现对学生进行教育,让人们在实践操作的同时,更受到启发。这种教学方法在美国得到了提倡和重视,于是在纽约的师范学校中进行了普及。对小学生进行了挂图式的表现方法,加以色彩的配合,起到了一种亲切和易懂的作用。同时,不同的色彩能很好地对图像进行区别。色彩的运用作为教学中的一部分,也就显得非常重要了。由此也是在教学中展现了色彩的重要性。

色彩和造型表现

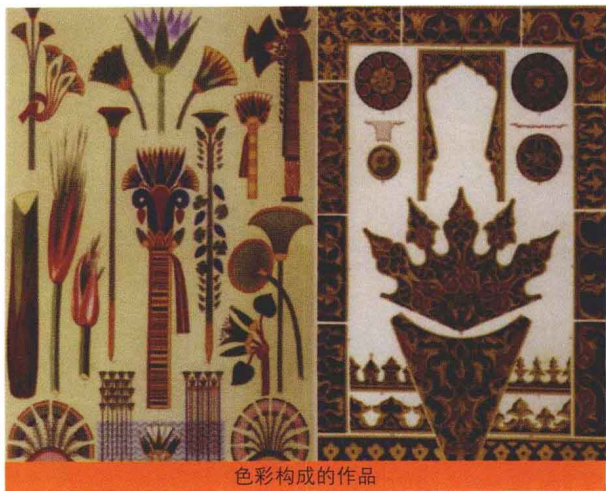
我们在观察物体时,不仅是观察其形状、色彩、

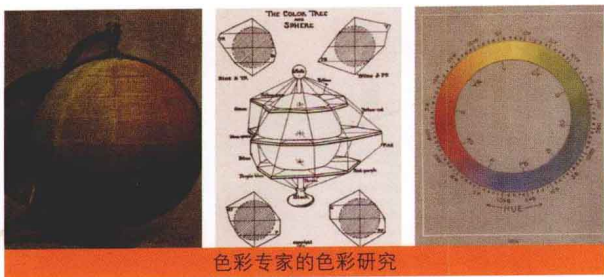
包豪斯造型设计学校的教师们

色与形

人类通过对物的观察进行了解，其全部的感受是对“形”的理解，而形的全部感受是作为“色”的存在。同时，形和色进行重叠之后，还有一种可以接触的就是质感的存在，形、色、质感，是视觉认识造型中最基本的三大要素。在学习造型的时候，这种形、色、质感的各种表现也是学习所必须研究的方面。作为形的表现，我们在日常生活中对形状的视觉认识是千差万别的。初期人类的眼睛所观察到的形状，完全是自然所形成的造型；而后期，人类对于衣服、道具、家和城市的制作及环境渐渐以人工的造型物进行了体现，在这里有比较好的造型，同样也有不能让人满意的造型。但是人类的感受却又是不可思议的，对进入视线的造型进行反应，也就是说，对自己感兴趣的造型进行大的反应，而对于没有兴趣的造型却会像是一种无关的存在，或者是无视的存在。针对这种现象的存在，对设计师来说造型能力的培养也就成为了重要的方面。随着社会的发展，人们对于抽象的思考已经成为可能，在这种抽象思考的表现中，对古代几何学的图形进行利用，从中引伸出了三角形、正方形、正五边形、正六边形等图的各种体系化的表现。这种让人易看、易记的形态，在建筑物、道具等人工制造物中作为一种基础的形状，这与设计是分不开的。还有设计中形与形的综合表现，也是非常多的。而对于形与造型美的关系，这都是以抽象的造型作为一种基础而进行表现的，以几何学的图形作为有效的手段，这正是构成设计学习中要突出几何图形的主要原因。几何图形的学习，点、线、面是学习构成的最初阶段，以各种各样的形状和色彩进行构成的练习，在这练习中，作为构成的方法，可用手工制作或者用电脑表现，对其科学的理论进行应用表现出造型，使自己的视野更加开阔的造型基础训练是非常重要的。

色彩构成的作品

色彩专家的色彩研究

材料、制作等等方面，而且要对物体进行一种整体的评判，这可以说是对某一物体进行认识的方法。作为色彩，和形一样要通过认识对象，如相同的造型仅仅是色彩进行变化的话，那么，其给人们的印象也会是完全不一样的。比方说，相同车型的小汽车，只是色彩不一样，如黑色、红色、白色的话，各种印象也就会完全不同。对于色彩的认识感觉和所有的兴趣，对于年龄、职业不同的人都会是不一样的感觉。由于色彩变化是无限种的，人类可以分辨出的色彩，据说有10~100万种左右，但是作为人工所制造出的颜料，以及到色纸或是布料的色彩表现，是非常少的。作为设计师和专家的用色，一般也只有1000种色彩左右。而作为普通人对于色彩的理解，也就是几十种或者是几百种的色彩而已了。再看看我们在日常生活中能够说出色彩名称的普遍色，也就是在30种左右；作为对色彩非常有研究的设计师以及艺术家们，作为对一种色彩进行的色标以及色彩样本，表现最多的一般也就在500~600种。

有关色彩的表现自然界中不可思议的现象中，其中之一为“虹”的存在，它具有跨越广阔的天空，以及辉煌的色彩，这种现象让人感到自然色彩的神奇。在古代就对“虹”进行了研究，对于色彩的理解，我们对17世纪的光与色的研究情况进行了解是非常重要的。

牛顿（1642—1727）通过对白色光线的分光研究的成功，进一步推进了光色的研究，也是牛顿自身对色的体系化的一种尝试。19世纪初期，形成了光的波动学的基础。杨歌（1773—1829）使现代三原色的基础得到了巩固。而通过这一研究的发展，自然界中所存在的全部色彩，并不是通过色彩轴就可以全包括的。现代的色彩利用其色彩体系、色立体等的关系得到了确认。这里，美国的研究家孟塞尔（1858—1919）的色彩体系，以及德国的诺贝尔奖获得者奥斯特瓦尔德（1853—1932）的色彩学，对于色彩研究中颜色体系的色立体，也是作为后人不断补充和研究的方面。在生活环境以及美术方面如何使用色彩，更多的画家、色彩心理学家有很多关于色彩的论述，很多人对于其色彩的论述、心理数据进行了收集，并运用在环境设计、平面设计等多种设计领域中。

色彩构成的学习目的

造型基础的色彩构成

色彩与基础造型

基础造型中，对于造型共同的基础方面进行重要的研究，色彩所起的作用是非常大的，也可以说，色彩是各种基础造型中非常重要的一部分。从设计上来看，视觉设计、服装设计、室内设计、工业设计、建筑设计中各种方面都离不开色彩的存在。在绘画、雕塑以及工艺品等方面，色彩都是不可缺的，是非常重要的。这一点谁都不会怀疑。同样，色彩作为构成的要素，也是非常重要的。我们每天在吃的方面，对于味的判断以及食物的性质，是离不开色彩的判断的。食物与器皿的色彩配合也是视觉中非常重要的方面，正因为这种色彩的伴随，人们的生活变得非常快乐。从色彩的作用和表现形式来讲，我们的日常生活、艺术活动的表现领域都是很大的，作为对基础造型的研究，色彩的表现应用是非常重要的方面。

色彩的世界

在丰富的色彩世界中，当问到有多少种色彩的话，这是非常难回答的，现在一般的色标是几百种，而几千种的色标就较少见到了。将来，由于技术的进步，几万个色标也可能会出现，因为色与色的混色后会出现新的色彩，而每个色彩都会是完全不一样的，从这一点来看，色彩是无限的，也就不为过分了。在这么广阔的色彩世界中，我们在对色彩进行分类时，如果能说出50种色彩已经是非常好了，而实际上，对颜色的称呼，有时还是相当不准确的，例如“红”、“绿”这也只是一种范围的说明，并不是明确地对各种色彩进行正确的表现；而“粉红”、“粉绿”色的名称，其相对要比前面所称呼的要细一些，但是，还是没有非常正确地对色彩进行任命。在日常生活中，可以说，不必分得这么仔细；但是作为学术的研究而言，其正确的名称表示是非常重要的。这就说明，从色彩的体系中进行正确的整理也就成了非常重要的课题。

色彩构成所追求的目的

色彩构成所要表现的最大目标是对色彩关系处理能力的培养，如果具有较高的色彩感觉和正确的色彩关系

的认知，那么对其造型的表现来说，就有很大的帮助。

对并非从事色彩相关工作的人员，哪怕是社会一般的人员，在进行服装、装饰品、室内设计、道具、食器、家具、家庭用品的选择，以及其他生活用品的选择和运用时，都会有非常大的帮助。像做贺卡之类，在生活中对有关形象美的处理也可以得到发挥。在对自己生活环境的色彩表现、购物的运用等，对色彩进行评判的时候，肯定会碰到是否好看的问题，为了掌握好学习的方法，从理论方面进行学习，并同时实际的材料和纸张的关系进行调色的练习，都是非常必要的，从学习中掌握，并为生活而服务。

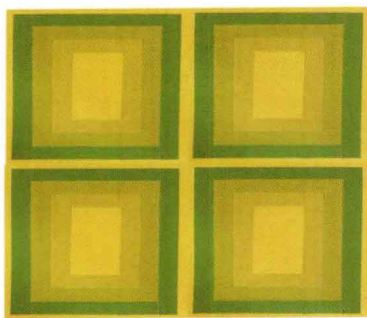
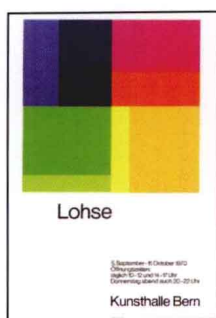
色彩构成的学习方法

我们要学习各位色彩学者的理念，并从理论中进行分析，这是非常有益的。在数学方面，其计算公式是有的，只要按照公式去进行制作的话，其结果总会是正确的并且是唯一的；而作为艺术而言，作者的个性、艺术素养的不同，其打破常规的色彩表现，结果不仅打破了专家的理论，也让人们感到了一种创新，这种现象在设计中是非常多的。设计师在接受工作时，往往喜欢以一种新的表现形式，其追求的是一种“不一样”，而这种对于自己追求的一种新的配色表现形式，对色彩专家来说都会非常吃惊，这种新的表现让人们得到感动，并由

色彩构成的作品

此而产生出更新的表现形式。这种对新的追求和表现，也是人们所需要尊重的，因为作为配色的方法，并没有统一的要求和规定，其目的只是能够出现好的效果。但是，作为对色彩的学习，并不是说没有任何规律，完全可以进行自由表现，从教学方面来讲的话，必要的色彩理论是必须的，而作为这一学习，如何进行教育才能得到好的效果，这里，各种各样的教学方法所产生的色彩构成设计的效果是不一样的。作为一种表现形式，实际的练习是非常重要的。通过体验而得到制作的经验，这

色彩构成的作品

也许是好的教育方法。从这方面看，为了更好地掌握这方面的制作，通过实践把掌握的知识和能力加以提高，使其展现出一整套的方法，这也许是非常重要的方面。在色彩知识方面，首先对色彩的三属性、色立体、色的构成的了解并通过实践对色彩的明度、彩度进行掌握，再从自己通过实践所产生的丰富经验中，设计出好的作品，也许是最好的学习方法吧。

色彩的制作

在色彩构成中使用最多的是水粉色。各种色彩材料是很多的，而表现得如何却是非常关键的。如果是用某种色进行表现的话，首先要了解什么色彩进行混合之后会产生什么色彩的效果，虽然，这种掌握也是没有底的，但是，了解远比不了解要好多了，而自己对比较擅长的色彩混合进行掌握之后，也会得到意外的收获。作为一种经验，在进行混色的表现时，可以在进行调色之后把心得体会加以总结，成分多少，都可以记录下来，这样，也是很好的练习方法。色彩是无限的，但是对于常用的一些色彩进行了解也是应该的。

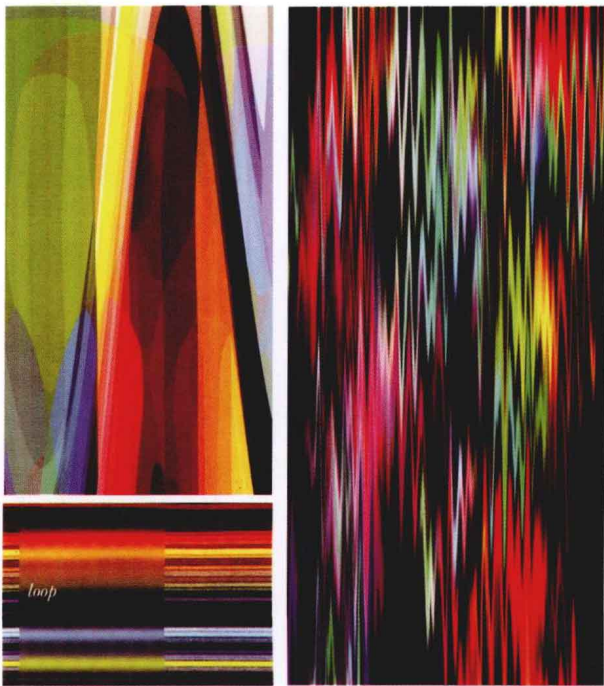
色彩效果

图形设计很好，构图也相当不错，但把图形与背景图形相互的色彩关系进行比较的话，这里色彩的魅力就会体现出很多公认的问题。作为图形来说，各种各样固有色的存在、各种各样物体的自身特性，从色彩的代表性上进行掌握和了解，并把本质的内容进行展现，这是非常重要的。但是，如何运用图形本身的色彩，并且与背景进行调和，找出自身的色彩关系，这都是色彩构成中的重要课题。

自然中的物体、人工物体，由于光的不同，所形成的色彩感觉是完全不一样的，给人们带来的印象变化也是很大的。色彩是对物体本身所具有的色彩和光作用下的色彩表现。对物体与光的色彩关系了解好了，也就可

以更好地发挥色彩的魅力了。在决定画正稿前，应该先进行大量色彩设计草稿的表现，这是非常重要的。各种各样的草稿作为从各方面设计的比较依据，我们可以从构图、创意、配色和效果等方面进行表现和思考。虽是很小的草稿，却能在自己的脑中留下印象，有时会突然叫起来“就是这一张了”，这种创意的肯定和发现，正是学生所需要的，从很多草稿中找出最合适的也是一种锻炼和自信的需要。

收集好的创意、好的作品，作为对画面设计的参考借鉴。什么是好的作品呢？这一问题的回答，十人有十人的回答，可以说是千差万别的。因此，不可能有统一的规定，但是，多数人认为“这是好的”的表现，这的确是不一样，这种现象在现实中是很多的。这里，其实是存在着一定的规律，而实际上靠自己的眼睛、靠自己的分析进行判断是非常重要的。这种分辨和观察的能力是要靠不断设计的经验积累，理论和实践的过程来培养的。没有观察力和分辨力，那么要制作好的作品也就是不可能的，偶然设计出好的作品也会跑掉。对于自己的练习，首先是把自己认为是好的作品进行资料的收集，被认为“好的”应该说这里面一定会有理由，再从收集的作品中寻找其中为什么“好的”的秘密，这样自己的作品也会成长。而在对大量的作品进行分析的同时，“对自己个性的表现”也会有一个很好的帮助。实际上，真正的意义是通过收集让自己的知识更加广泛，但又不是仅仅收集，这又变成收藏家了，从中如何进行自我的表现和发现是最重要的。

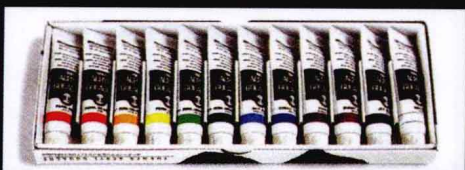
色彩构成的作品

专集1：色彩构成的道具和综合练习

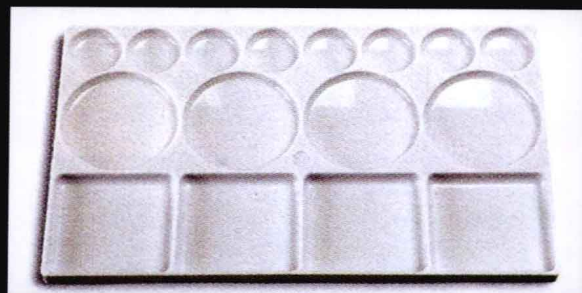
色彩构成的制作工具

1. 水粉色

2. 丙烯颜料

3. 调色盒

4. 调色碟

5. 注水器

8. 平笔、画笔、水彩笔

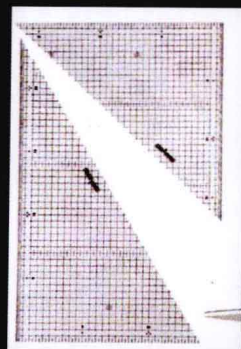
6. 洗笔桶

7. 毛巾

12. 胶带

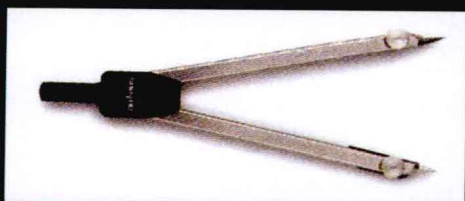
11. 三角尺

10. 直尺 (有沟的)

13. 美工刀

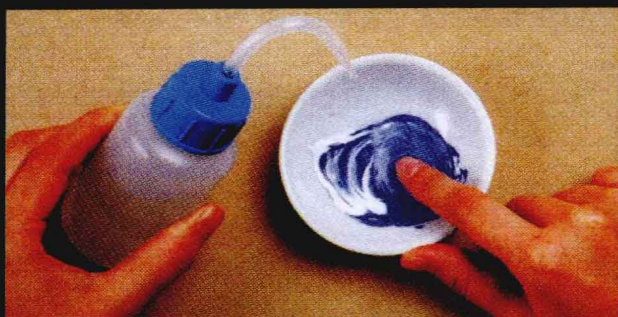

9. 圆规

14. 剪刀

调色方法

调色时可以用手对一些硬块色进行溶解

考虑到笔与调色盒上会沾去一些色料，在调后可把笔刷上的颜色在盘的边沿剔去点

水分正好

水分太多

水分太少

制作方法

先把边线画好

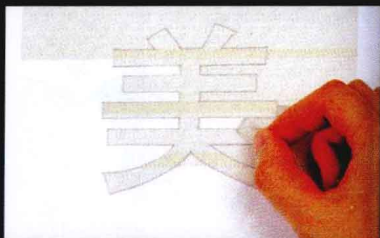

之后用笔以平涂方法，容易画均匀

完成

可以结合粘纸进行利用

留空处用黏纸贴住

之后涂上颜色

把黏纸去掉，完成

综合练习

1. 让学生从资料中选择自己喜欢的三幅色彩构成的案例进行展现，并在课堂上进行五人一组的交流，说出为什么喜欢的原因。
2. 熟悉色彩构成的工具、材料和用法。

元素篇

在这一篇中, 对于色彩关系中比较基础的理论以及日常接触到的一些常用语, 进行了简单的排列和说明, 由此了解色彩的用语和色彩互相之间的紧密关联, 这对掌握色彩构成的表现极为重要。

2

元素篇目录

第2章

基础

第一节	光源色.....	016
第二节	物体色.....	017
第三节	无色.....	018
第四节	有色.....	019
第五节	光的三原色.....	020
第六节	色料的三原色.....	021
第七节	色相.....	022
第八节	明度.....	023
第九节	彩度.....	024
第十节	辉度.....	025
第十一节	补色.....	026
第十二节	混色.....	027
第十三节	配色.....	028
第十四节	基调色.....	029
第十五节	奥斯特华德色立体.....	030
第十六节	孟塞尔色立体.....	031
第十七节	孟塞尔100色相环.....	032
第十八节	色度图.....	033
第十九节	RGB和加法混色.....	034
第二十节	CMYK和减法混色.....	035

专集2：荧光色与流行色和综合练习

第2章

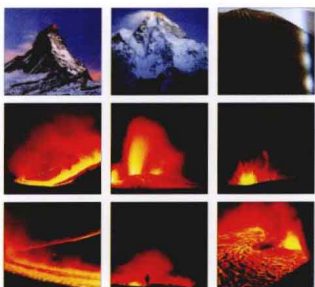
基础

- 发光
- 影响
- 环境

第一节

光源色

光源色的表现,其色彩是由光源所表现出的一种色彩,太阳和火等自然光的色,电灯、霓虹灯、电视机等这种人工光的色,也是属于这方面的表现。光源色(light source color)也被称为是发光色(luminous color)。光源色作为光源自体的色彩,其与物的色的不同处,是光的色彩不受其他的影响,强烈的光会产生一种明亮的、耀眼的感觉。如果光源色弱,那么就有一种暗暗的感觉。长时间看着电视或者电脑的屏幕时,人们就会感觉眼睛很累,这是因为光源色直接照在眼睛上的原因,但是,如果室内较亮的话,其光源色的强度就会减弱,所以光源色的强弱也是因环境的明暗变化而受到影响。

各种光感的表现

● 经验谈

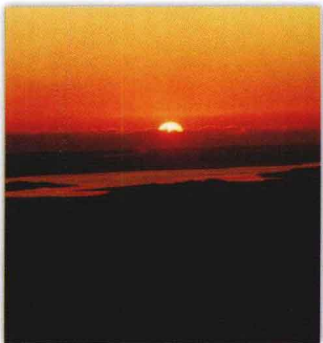
蓝色的表现让人们觉得舒服,因为在用蓝色光线时,人们烦躁的感受可以相对平静。因此,这种蓝色就相对受人欢迎,而在表现这种蓝色的感受时也可以充分注意到这方面的功能。

● 光源色的影响

由于光源色的影响,使整个室内的环境也受到了很大的影响,光也是室内设计中决定效果的重要方面。

● 晨光的感受

对于晨光的感受,人们总会说,天空渐渐地放亮了,的确是这样。由于天边的发光,整个大地渐渐地明亮起来了。人们对周围的物体也可以明确地进行分辨。同时,这会使空间感的立体表现,从本来模糊的影子变得非常清楚地展现在人们的面前。

光源色对于自然环境的影响是很大的,同样的风景,出现了完全不同的两种色调,正是受到光源色的影响所造成的

同样的大楼却因为光源色的影响而出现了不同感受和色彩

色的感觉

为什么太阳光是“彩虹”的呢,因为太阳在放射的电磁波中有不同的波长,其形成可见光、不可见光。红外线和紫外线是人的眼所看不见的光。

小知识

太阳色

太阳色让人们感到光原色的存在。当以太阳色为手法表现时,给人们的最大印象就是明快,在掌握了这方面的主要特点之后,在内容表现上就可以非常自由。太阳色是适合于一切场合的,无论是农村还是城市,或是以老少、男女为主题,都可以运用这种色彩关系来进行表现,当然为了更加表现好和利用好这方面的色彩关系,就要注意到其效果如何。太阳色的利用就会非常明显地表现出五彩斑斓的效果;同样在服装上,特别是一些以淡彩色为主的服饰表现时,这种方法非常能突出效果。因此,怎样利用好太阳光色,表现出最大的效果和特点,是很重要的。

