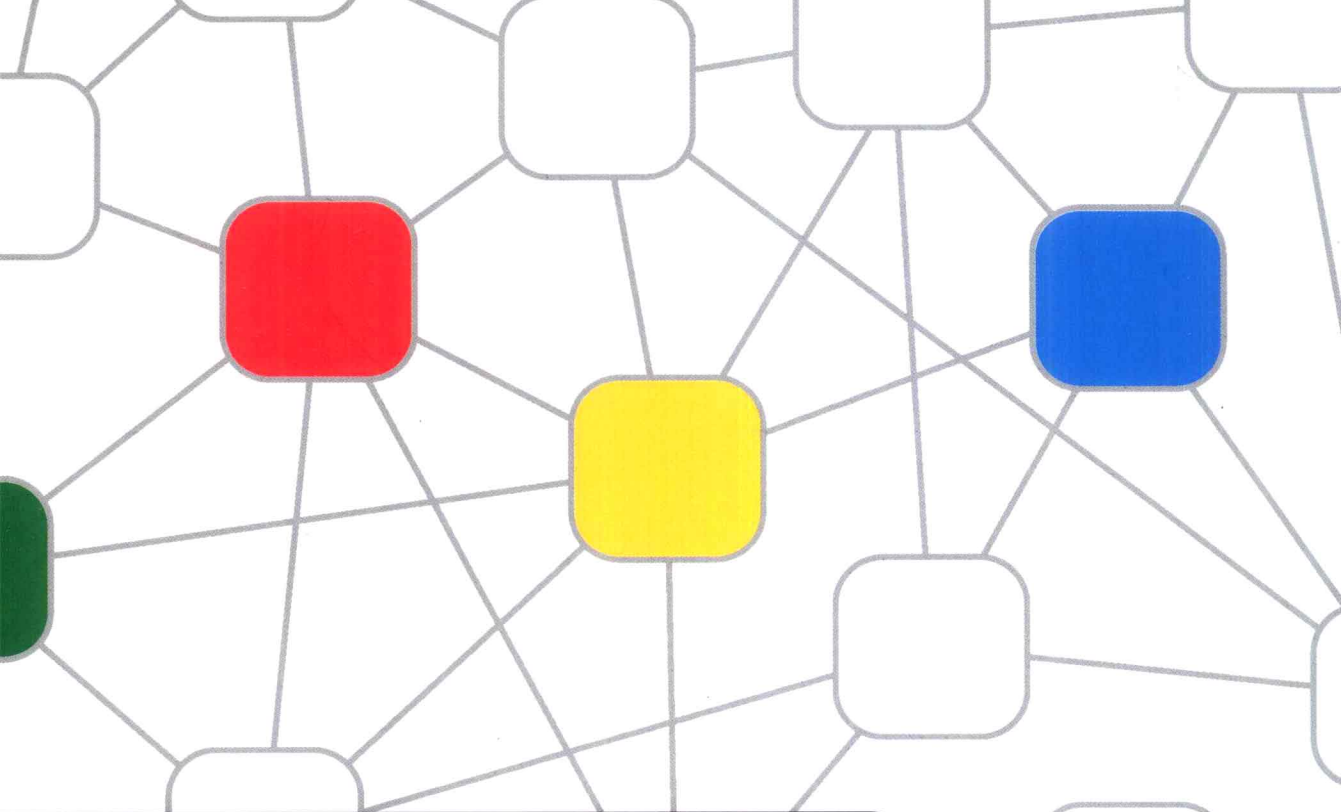

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

艺术设计基础 色彩构成

栾黎荔 主编

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

应用型本科艺术与设计专业“十二五”

湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

艺术设计基础 色彩构成

主 编 栾黎荔

副主编 姜 莉 陈 玲 张 鑫

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计基础. 色彩构成/栾黎荔主编. —武汉:武汉大学出版社, 2012. 1
应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材
ISBN 978-7-307-09342-3

I. 艺… II. 栾… III. 色彩学—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 243663 号

责任编辑:林 莉 黎晓方 责任校对:黄添生 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:5.75 字数:120千字

版次:2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

ISBN 978-7-307-09342-3/J·173 定价:35.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

学术委员会

主 任 张 昕 湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长、
湖北美术学院教授

副 主 任 方 湘 侠 武昌理工学院教授

委 员 (排名不分先后)

张 昕 湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长、
湖北美术学院教授

方 湘 侠 武昌理工学院教授

王 心 耀 江汉大学艺术学院院长、教授

许 开 强 湖北工业大学艺术设计学院院长、教授

肖 丰 华中师范大学美术学院院长、教授

李 中 扬 首都师范大学美术学院教授

罗 世 平 中央美术学院教授

陈 池 瑜 清华大学美术学院教授

罗 彬 中南民族大学美术学院院长、教授

欧阳巨波 武汉纺织大学艺术与设计的学院院长、教授

涂 伟 武汉科技大学艺术与设计的学院院长、教授

潘 长 学 武汉理工大学艺术与设计的学院院长、教授

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

编委会

丛书总顾问	徐勇民	湖北美术学院
丛 书 主 编	杜沛然	华中科技大学武昌分校
	章 翔	武汉工业学院工商学院
编 委	(排名不分先后)	
	徐勇民	湖北美术学院
	杜沛然	华中科技大学武昌分校
	章 翔	武汉工业学院工商学院
	况 敏	华中农业大学楚天学院
	王晨林	华中农业大学楚天学院
	李 艺	武汉科技大学城市学院
	李兆铤	中南财经政法大学武汉学院
	祁焱华	中国地质大学江城学院
	江 丽	长江大学文理学院
	吕金龙	华中师范大学武汉传媒学院
	伊德元	武汉工程大学邮电与信息工程学院
	张之明	华中科技大学武昌分校
	张 鑫	武汉东湖学院
	陈 义	湖北经济学院法商学院
	徐永成	湖北工业大学工程技术学院
	杜筱玉	武昌理工学院
	吴 博	武汉工业学院工商学院
	罗维安	华中科技大学文华学院
	罗永生	湖北工业大学商贸学院
	范汉忠	武汉长江工商学院
	杨进珉	湖北大学知行学院
	郑红艳	孝感学院新技术学院
	周雅铭	汉口学院
	夏晓鸣	武汉理工大学华夏学院
	蒲 军	华中农业大学楚天学院

独立学院已成为我国高等教育不可或缺的重要组成部分。全国目前已有独立学院300多所，并陆续有一些独立学院脱离母体学校，转设为民办院校，它们在拓展高等教育资源、扩大高校办学规模，尤其是在培养应用型人才等方面发挥了积极作用。

编写适宜独立学院和民办院校使用的应用型本科教材，应充分借鉴普通本科与高职高专类教材建设的经验，以促进就业为导向，做到理论方面高于高职高专类教材、实践方面高于普通本科教材。在湖北省高校美术与设计教学指导委员会的指导下，湖北省独立学院和民办院校艺术设计院系的负责同志经过多次专题研讨，确立了应用型本科艺术类教材编写的基本模式，以湖北省独立学院教师为主，广泛吸纳各地二类本科院校尤其是民办院校参与，组织编写了一套应用型本科艺术类精品教材，并确定为湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材。这套教材遵循应用型本科艺术类人才培养模式，与时俱进，不断创新，特色鲜明。

(1)突出特色 根据独立学院艺术专业人才培养计划，科学地策划和编写教材，强化“三个突出、一个结合”的原则，即突出应用性、技能性和实践性，与全面素质教育相结合。

(2)体现创新 教材组织形式、编写体例、素材选用与组织视角新颖。同时能引导教师充分理解和把握学科标准、特点、教学目标，能让教师领会教材编写意图，并结合学生的特点，以教材为载体，灵活有效地组织教学，拓展教学空间，以实现教师有效引导与学生自主创新的统一。

(3)注重实用 在教材编写中，突出开放形态的实践教学，体现适用、够用和创新精神，完善教材体系。

从本套教材编委会提交的教材编写工作方案来看，这套教材学科覆盖面比较广泛，包括了美术学基础和设计学基础两大二级学科。编写工作方案整体上突出了三大要素，即重基础、宽口径和理论联系实际，并且强调了内容新、信息全和重实践的特色编著理念。这套教材在体例的编排上，突出了结构体系的

艺术设计基础 · 色彩构成

科学性、内容体系的完整性和格式体系的合理性，达到了高等教育学术规范的要求。好的教材不仅要突出创新性，立足于实际，同时也要以高校的发展需求为契机。本套教材突出了科学性、实用性、针对性、通俗性和普及性，具有先进的策划和设计理念，并有准确的定位和完善的体例相配合，装帧设计与教材内容相契合，是一套值得推荐的教材。

过去这类教材出版很多，但多数不太适合应用型人才培养。我认为，教师好用、学生好学、能指导实践的教材才是好教材。好的教材就会有较强的生命力，能经受住实践的考验，具有大范围的推广性。

教材编写是一个系统工程，承载了各院校的学术诉求和课程改革愿望。湖北省高校美术与设计教学指导委员会对整套教材的编写工作高度重视，并将在后续的编写和审读编辑工作中提供全方位的支持。

愿我们这套教材的顺利出版能为独立学院和民办院校的教学发展和课程体系建设，以及应用型人才的培养添砖加瓦！

湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长

中国美术家协会常务理事

中国美术家协会视觉艺术研究会副会长

中国美术与设计文献研究中心主任

湖北美术学院学术委员会委员

张昕 教授

2011年5月20日

前 言

色彩构成是1919年德国包豪斯学院开创的三大构成课程中的其中之一，这三大构成的课程分别是：平面构成、色彩构成、立体构成，课程的程序是依次进行教学。如果把平面构成比喻成艺术设计专业基础的第一步台阶，那么色彩构成就是三大构成中的第二个台阶，立体构成则是第三个台阶，这三个部分相辅相成，共同构成艺术设计的基石，为今后的设计创意与完善提供方法与技巧。在前面的课程中我们学习了平面构成，大家知晓了构成的方式与方法，未来的设计创作都得益于此方法，所以平面构成的学习非常关键。同理，色彩构成也是艺术设计学科的重要基础课程之一，色彩构成的英文翻译为：the color constitution。它是研究有关色彩对人类视觉影响的一种科学，我们在学习色彩构成课程的过程中就能深切地感受到物理学、生理学、心理学等科学的论断经常出现，而这些结论是对色彩构成原理最可靠的解释与研究依据。换句话说，色彩构成就是根据人们长期形成的对色彩的感觉而产生的一种思维定势，我们通过这些约定俗成的心理感受进行研究，找到其中的规律给予总结与推广的一种科学方法。比如说，不同色彩的搭配，会给人不同的心理感受，而色彩构成就是将这些思维定势总结出来。然而，作为世界现代设计教育的发源地——德国包豪斯设计学院，到目前已经有将近百年的历史了。在近百年的时光中，我们的世界经济与设计发生了巨大变革。人们从农业、手工业时代进入到今天的科技化时代，设计也已跨入信息数字化领域。在21世纪的今天，新事物层出不穷，面对这样一个现状，今日的三大构成也随着日益发展的经济而适应、调整和改善着。比如色彩构成，虽然在三大构成中，平面构成与立体构成是无法剥离色彩构成而存在的，但是色彩构成却可以分离出三大构成系统来独立成为一门学科进行不断的研究与设计运用，这不仅仅是色彩构成的变革，也是市场催生的结果。艺术设计就是将艺术的形式、美感结合社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面因素，再现于和我们生活精密相关的设计当中，使之不但具有审美功能，还具有使用功能。由此我们也可以

衍生出色彩构成学科的发展也是被社会、文化、经济、市场以及科技不断影响的学科。

色彩构成的研究范围大到空间环境，小到衣、食、住、行、用等，包罗万象，世间万事万物都从属于色彩构成的归纳研究对象。色彩构成来源于生活，反过来也作用于生活，它的理论与方法可以直接应用于生活的方方面面，甚至作用于医学。这都是因为无论我们的社会生活如何转变，但是人们对色彩的心理感受是不容易轻易转变的，人们衡量的色彩搭配美感标准也是很难发生根本性变化的。也就是说，人们对色彩美衡量的标准有一个常数值，而色彩构成的学习目的就是要探寻其中的法则和奥妙，为今后的设计、工作、生活所用。

本书收集了具有鲜明特色的色彩构成图片和学生力作以及大师的作品可供教师讲解和学生学习参考。更多地强调色彩构成与各艺术设计专业之间的联系，特别是让学生能真正明白学习色彩构成目的与意义，对色彩构成的科学研究产生浓厚的兴趣，将此应用到未来的设计中去。《色彩构成》是高校艺术设计各专业必备的教材或教学参考用书。

编 者

2012年1月

目 录

第一章 色彩构成概述 /1

- 第一节 什么是色彩 /1
- 第二节 色彩构成的由来和发展 /7
- 第三节 色彩构成的学习目的
和意义 /7
- 第四节 色彩构成的学习准备与
方法 /8
- 第五节 习题与思考 /10

第二章 色彩构成的原理 /11

- 第一节 视觉、光、物像 /11
- 第二节 色彩构成中的三原色和
三属性 /15
- 第三节 色彩构成的色彩体系 /20
- 第四节 习题与范例参考 /24

第三章 色彩构成中混色原理 /26

- 第一节 加法混色与减法混色 /26
- 第二节 空间混色、旋转混色以及
色彩叠加 /27

第三章 习题与范例参考 /30

第四章 色彩构成的色彩对比 /31

- 第一节 色相对比 /32
- 第二节 明度对比 /33
- 第三节 纯度对比 /35
- 第四节 补色对比 /35
- 第五节 冷暖对比 /38
- 第六节 习题与范例参考 /39

第五章 色彩的心理感知与象征 /41

- 第一节 色彩的感觉 /41
- 第二节 色彩的象征性 /51
- 第三节 习题与范例 /57

第六章 色彩调和与配色 /59

- 第一节 色彩调和与配色的概念 /59
- 第二节 色彩调和配色的原理与
历史 /60
- 第三节 色彩调和配色方法 /61
- 第四节 习题与范例 /69

第七章 色彩构成与艺术设计应用 /71

第一节 色彩构成与其有关行业
的兴起 /71

第二节 色彩构成在各专业领域中的
应用 /72

第三节 色彩构成综合思考练习 /81

参考文献 /82

第一章 色彩构成概述

◎教学任务

使学生基本知晓色彩的由来以及色彩构成的概念，对色彩构成的学习方法和学习目的意义有了初步的认识和理解。

◎教学目标

色彩构成的概念以及学习色彩构成的意义和目的，对基础的色彩理论有比较清晰的认识，熟悉学习方法和特点。

◎教学重点

色彩的理论，以及色彩构成的概念及特点。

构成的学习和研究当中。

“每一只蝴蝶都是从前的一朵花的鬼魂，回来寻找它自己。”张爱玲在她的《炎樱语录》中说过这么一句话，这句话说明了我们所处的大自然，是个充满了情感以及色彩的美丽世界。在人类的感官中，色彩是经由视觉神经去感受身边的事物，从而传感到心理，产生只有人类才有的情感感受，从而，我们的万事万物在我们的心中形成一片充满了色彩与爱情的多彩多姿现象。每一样事物，均以奇妙的方式展现于眼前，充满于我们印象里，作用于我们的心理。

第一节 什么是色彩

什么是色彩？我们每天面对各种各样的色彩，色彩与我们的日常生活息息相关，没有谁会想到现在要义正辞严地回答这样一个看似普通却并不好回答的问题。而现在，我们将来探讨有关色彩的更深层次的意义与科学道理，并且能把这些原理转化成实践的能力作用于我们的专业设计中去。但首先会把大家的意识从一般大众眼光转入专业学术领域，真正引入到色彩

一、自然中的色彩

大自然的表象以及每一件事物都是色彩的组合，因此世界实际上是一个充满了光与色彩的空间。当我们仔细观察周遭的每一寸空间时，就可以发现，在大自然中，我们可以凭借视觉与光线的帮助看到彩蝶在五颜六色的花丛中穿梭（如图1.1），各色的彩雀在山野间飞翔（如图1.2），波光粼粼的水中还有色彩斑斓的锦

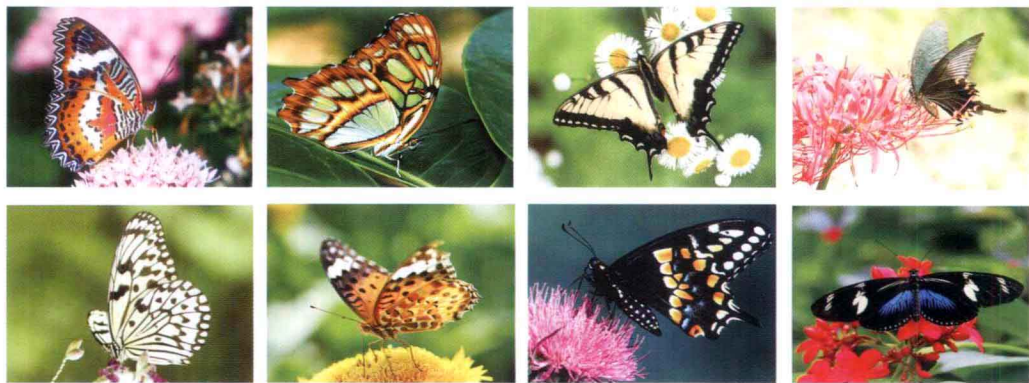

图1.1 彩蝶图

图1.2 彩雀图

鲤悠游于池塘莲藻之间（如图1.3），各种不同的动物、植物交织成一幅幅多彩多姿的画面，充满无限盎然的生机。假如我们的大自然没有了色彩，人类的情感也无法

从周遭的万物中感受出来，因为有了色彩这种表象特征，人类的思维也就很容易从大自然的怀抱中体验出奥妙超绝的灵感来。

大自然的色彩还会随着季节的转换发

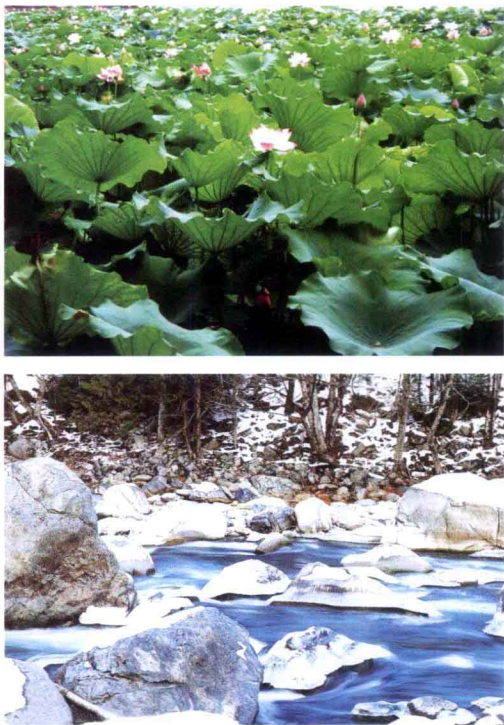
图1.3 锦鲤图

生根本性的转变,在这种季节转换中探寻大自然的色彩变幻时,我们不难发现最鲜明的就是春、夏、秋、冬四个季节,即使在同一地点,各个季节也会产生出不同的效果:春季,百花齐放,万紫千红,争奇斗艳;夏季,枝叶繁茂,绿意盎然,生机蓬勃,蓊郁苍翠;秋季,金风送爽,大地一片红艳,成熟的金黄色麦浪翻风,枫红层层点缀收获的大地;而到了冬季,枝干外露,彤云密布,满地灰蒙与苍凉,白雪覆盖着大地,一片白茫茫(如图1.4)。一幕一幕交织的色彩画面,让我们浮想联翩,思想会随着联想的画面,幻化成一幅幅丰富的无穷无尽的自然图画。

四季的色彩瑰丽神奇,大自然中一天的色彩变化,也会也因不同时辰的轮转而

图1.4 春、夏、秋、冬图

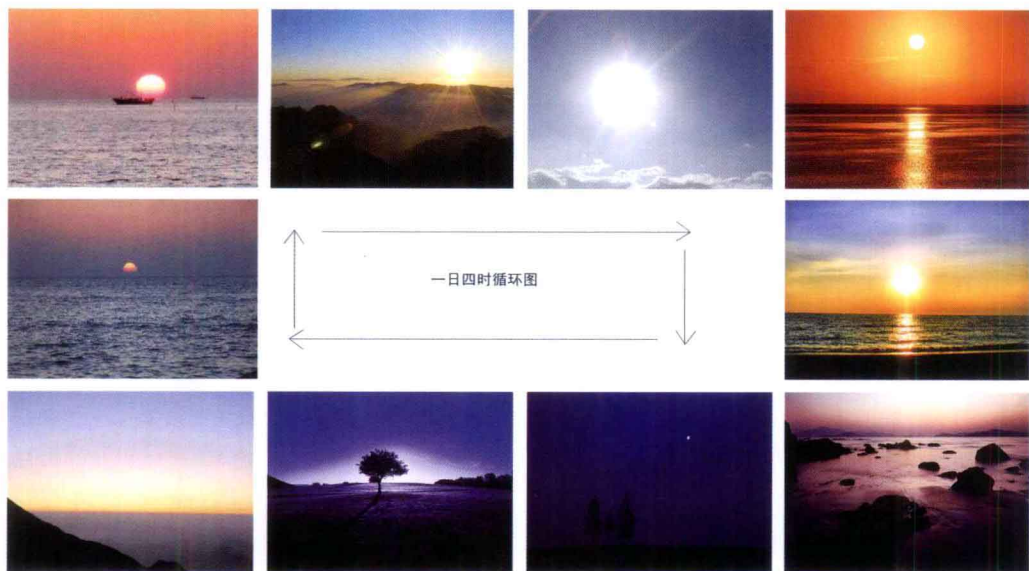

图1.5 一日四时循环图

呈现不同景观。第一道晨光中破晓而出其色泽是富足的；正午时分色温最为饱和，万物最为辉煌；夕阳余晖将大地披上一层暖色的轻纱时，又是另一番璀璨和瑰丽；明月高挂，星光满天时，沉睡中的夜幕又表现出优雅沉静的美感，发出幽蓝的色泽（如图1.5）。大自然创造的色彩美是千变万化的，比如天空的彩虹、极光等奇观，无人不为这些完美的景致所感动。

色彩在自然界中除了扮演着装扮外形之美外，也是促进生命延续、传递不息的原始本质的重要因素。比如：有些昆虫或者动物身上自然形成的保护色，可以掩藏自己的行踪不被天敌掠食，也可以保护自己的生命（如图1.6）。这些都是颜色与自然界息息相关的重要例证。

自然中除了生物界还有非生物界的物质存在，生物界中充满了色彩，而非生物界中也是如此。如各种色彩的宝石，还有各种金属。矿石独特的色泽经过研磨之

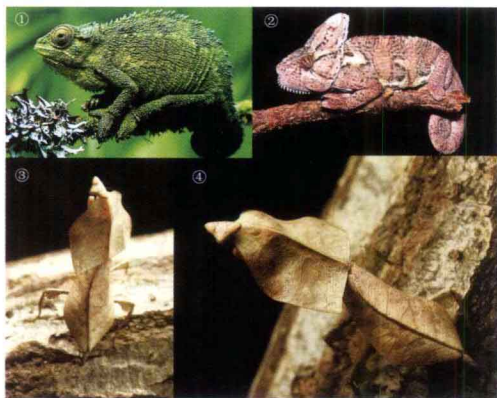

图1.6 动物隐身图

图解：图①和②是变色龙，可随着周围的色彩变换自身的颜色，使自己融入环境中；③和④是枯叶螳螂，它的伪装就是这身形象酷似枯树叶的外衣，如果不是这样近距离的观察，而是藏身树叶间的话，相信你根本看不到它的存在。这种保护色可以让它们既可以逃离天敌，还可以成功地逮到猎物。

后，加上胶液，便形成了绘画、色彩的颜料，广泛应用于美术、装饰活动中。天然珍珠也能散发出温润高贵的色泽与光芒。（如图1.7）

这世界之所以美，就是因为它充分表

图1.7 矿物质图

现了色彩的技能，而色彩又赋予了世界吸引人的面貌，所以色彩是美的最重要因素，色彩构成理论是美学的基础。

二、生活中的色彩

我们的生活不是黑白世界，其实世界上也没有真正意义上的黑与白，只有类似

于近似的黑色与白色。和大自然中的万事万物一样，我们的生活同样离不开色彩，人类生活中的一切更与色彩有着密切的关联。从生活的周遭的现象来说，除了我们日常提到的“吃、穿、住、用、行”以外，色彩还跟传统风俗、个性心理情感、历史风格、民族文化有着密不可分的联系（如图1.8）。

就食物而言，美好的色泽代表了香喷喷的味道。苹果的红、葡萄的紫、香蕉的黄、西瓜的绿、白菜的白、茄子的紫等，都与色彩有联系；服装的色彩更是在生活中不可或缺的重要元素之一。建筑物的造型、结构、外观、色彩是其重要的组成

部分。人们生活的用品与行驶工具也随着时代的进步，科技的发展，幻化出七彩光芒。生活中的色彩表现于民族的风俗习惯上的差异最为明显。各民族的祭拜图腾、装饰彩绘象征纹样、语言、文字都有所不同，其色彩的搭配就更加迥异（如图1.9）。

图1.8 土著人的色彩与民族文化有关

图1.9 上图为泰国的建筑、中图为印度的服饰、下图为埃及的壁画

除此以外,就每个人而言,对不同色彩都有特殊的感觉及偏好,这是人与人的明显性格与个性上的区别。在当今的文明社会里,各种行业的用色习惯也有明显的差异,例如医院的色彩必然采用冷静、单纯的蓝色、白色;餐厅的色彩则采用红色、金色等富丽堂皇的颜色;服装店、商场、办公室等不同场合也因营造气氛的不同需求而分别有不同用色的区别。所有这些实例,都证实了生活与色彩的密不可分的关系(如图1.10)。

三、色彩与色彩构成的定义

探讨了自然中的色彩与生活中的色彩,让我们对色彩的范围与定义有了一个比较广泛的认识与了解。什么是色彩?色彩的解释有两个大的概念,第一是万事万物表面呈现的颜色;第二是其颜色所蕴涵的思想与情感内涵。而在美术用语中,色彩的定义是比较狭隘的,它只表示有彩色和无彩色的全称。

色彩构成的定义概念是,研究色彩的性质与特点、色彩与色彩之间的搭配关系、色彩与一切感觉因素的关系,以及色彩与心理的关系问题。电脑信息时代来临后,电脑色彩构成研究也作为一个分支囊括在色彩构成的研究对象之列。研究色彩构成理论你很快就会发现,这门课程的学习偏向于物理学、生理学以及心理学等,所以色彩构成的来源是色彩学的一个分支,其理论和研究结论与色彩学的论断是保持一致性的。许多色彩构成的科学依据是数字化的,对初学者而言,有些内容有一定的难度,需要不断深入以及大量的实践,使之慢慢成