

普通高等教育“十二五”应用型本科规划教材

色彩的构成艺术

廖景丽 编著

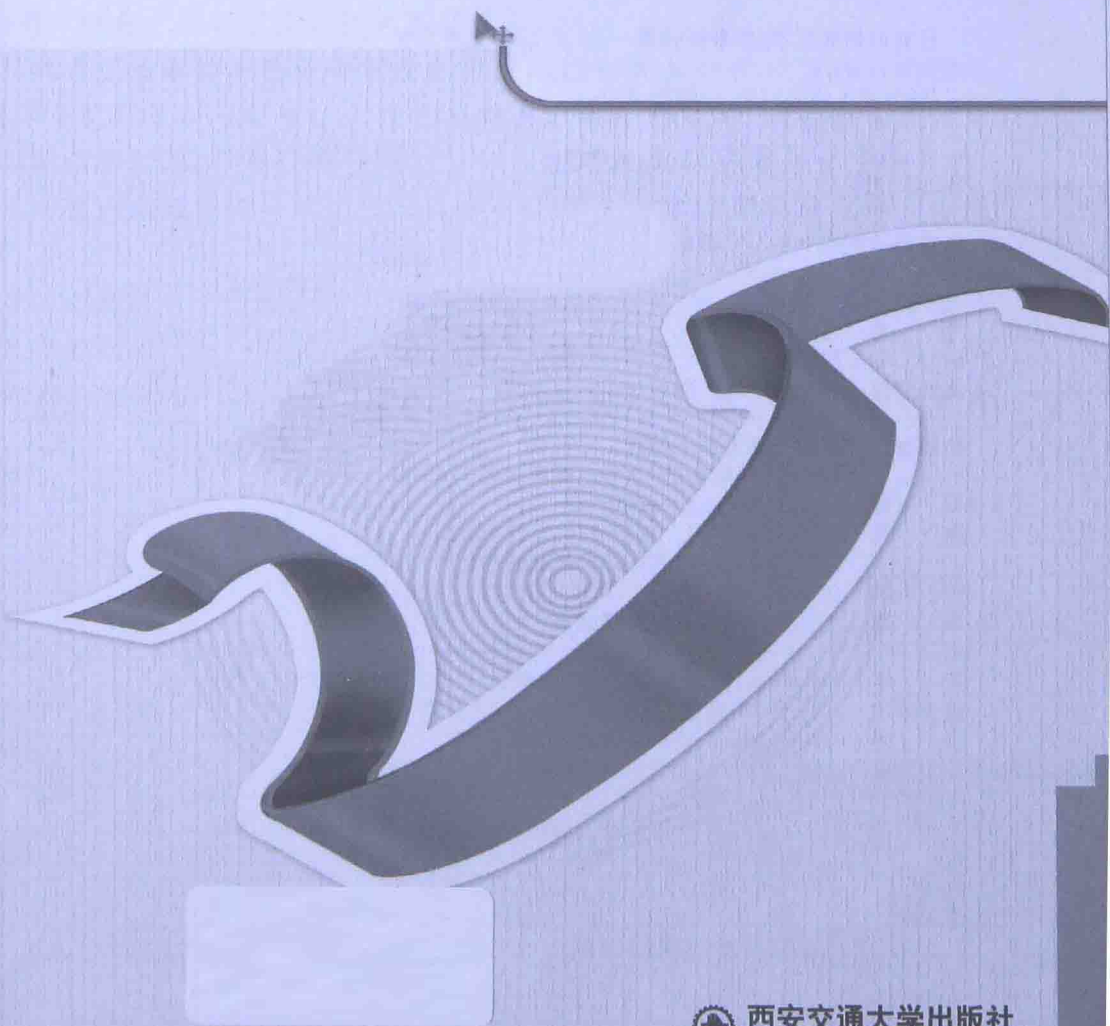
西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十二五”应用型本科规划教材

色彩的构成艺术

廖景丽 编著

 西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

色彩构成作为三大构成之一,是多个设计领域必不可少的专业基础设计课程。本书以色彩认知能力、色彩表述能力及色彩视觉、心理相关知识为基本内容,从多种角度对色彩构成艺术进行新的剖析研究。用单元式的解析理念,把新色彩构成艺术的相关知识以循序渐进的方式进行分析探讨。通过合理有效的课题训练,结合相关图例使学习者进一步认识色彩、创造色彩,最终能够合理运用色彩来表达自己的设计理念,为专业设计奠定基础。全书共七章,主要内容包括色彩构成概述、色彩构成原理、色彩的推移构成、色彩的混合、色彩知觉与心理、色彩的对比与调和构成、色彩构成在艺术设计中的运用。本教材适合于高等艺术院校所有设计类专业色彩构成课程的参考教材用书。

图书在版编目(CIP)数据

色彩的构成艺术/廖景丽编著. —西安:西安交通大学出版社,2014.8
ISBN 978-7-5605-6627-6

I. ①色… II. ①廖… III. ①色调-高等学校-教材
IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 194435 号

书 名 色彩的构成艺术
编 著 廖景丽
责任编辑 曹 昉 李 佳

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668280
印 刷 西安建科印务有限责任公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 11.375 字数 271 千字
版次印次 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-6627-6/J·133
定 价 49.00 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

色彩的构成艺术 **前言**

FOREWORD

色彩构成在我国的研究和教学起步较晚,却前程似锦。与平面构成、立体构成并称为三大构成,现已成为高校艺术类专业的一门十分重要的专业基础课,它正随着设计理念的不断变化而快速发展,成为现代设计的重要组成部分。

我们研究色彩构成不单是认识色彩的客观规律,更重要的是认识人们的主观意识对色彩的感知反映。色彩构成艺术并非单纯的展现大自然色彩,不同于画家调色板上的写生色彩,而是结合生活,经过提炼、夸张,概括出来的能美化人们生活,满足人们心理需求的理想化的色彩艺术形式。

本教材收录了大量的与色彩构成及色彩实践运用相关的设计实例。希望通过实例,使学生能够更加深刻地认识到色彩构成的学习意义,以及色彩构成对专业设计的实际指导作用。同时,书中也收录了近几年在教学中部分学生的习作,更贴近学生的设计思维,以此拉近与学生的距离,并帮助学生理解构成形式和原理。

在编著本书的过程中,得到众多老师和朋友的大力支持,并参考了近年来出版的一些优秀的色彩方面的教材、刊物,汇集了大量的学生作品,在此一并向这些作者朋友们表示衷心的感谢,由于时间仓促,本书如有不足之处,恳请专家与读者批评指正。

廖景丽

2014年6月

色彩的构成艺术 目录

CONTENTS

第一章 色彩构成概述

- 第一节 认识色彩 001
  - 一、色彩的概念 001
  - 二、色彩的分类 002
  - 三、色彩的命名 003
- 第二节 色彩构成的概念及意义 004
  - 一、色彩构成定义 004
  - 二、色彩构成学习的意义 005
- 第三节 色彩构成的发展历程 005
  - 一、古典主义的色彩理念 005
  - 二、印象主义的色彩理念 006
  - 三、表现主义的色彩理念 008
  - 四、未来主义的色彩理念 009
  - 五、构成主义的色彩理念 009
  - 六、包豪斯的色彩理念 011

第二章 色彩构成原理

- 第一节 色彩产生的原理 017
  - 一、光波与色彩的关系 017
  - 二、光对形与色的影响 018
- 第二节 色彩的属性 019
  - 一、色相 020
  - 二、明度 020
  - 三、纯度 021

色彩的构成艺术

第三节 色彩的表示方式 023

- 一、色立体 023
- 二、奥斯特瓦德色立体 023
- 三、孟塞尔色立体 025
- 四、日本色研体 027

第三章 色彩的推移构成

第一节 色彩推移的种类 032

- 一、色相推移 032
- 二、明度推移 032
- 三、纯度推移 034
- 四、综合推移 035

第二节 色彩推移的基本构图形式 036

- 一、平行推移 036
- 二、放射推移 037
- 三、透叠表现 038
- 四、变形处理 039

第四章 色彩的混合

第一节 色光的混合 046

- 一、色光三原色 046
- 二、色光混合 047
- 三、色光混合规律 048

第二节 色料的混合 048

- 一、色料三原色 048
- 二、色料混合 050
- 三、色料混合规律 050

色彩的构成艺术

第三节 视觉混合 051

- 一、动态视觉混合 051
- 二、静态视觉混合 052

第五章 色彩知觉与色彩心理

第一节 色彩知觉 088

- 一、色彩的适应 088
- 二、色彩的易视性 089
- 三、色彩的同化 089
- 四、色彩的错觉 090

第二节 色彩的心理效应 093

- 一、色彩的性格与象征 093
- 二、色彩的感觉联想 99
- 三、色彩的心理效应配色 103

第六章 色彩的对比与调和构成

第一节 色彩对比理论 122

- 一、色相对比 122
- 二、明度对比 125
- 三、纯度对比 128
- 四、面积对比 130
- 五、位置对比 131
- 六、聚散对比 132

第二节 色彩的调和理论 133

- 一、色彩调和的概念 133
- 二、色彩调和的类型 133
- 三、色彩调和的方法 134

第七章 色彩构成在艺术设计中的运用

- 第一节 环境艺术中的色彩构成 162
  - 一、室内色彩设计 162
  - 二、室外色彩设计 163
- 第二节 建筑艺术中的色彩构成 164
  - 一、建筑艺术中传统的色彩 164
  - 二、建筑艺术中革新的色彩 165
- 第三节 动漫设计中的色彩构成 167
  - 一、色彩构成与角色造型设计 167
  - 二、色彩构成与场景设计 167
- 第四节 工业产品设计中的色彩构成 168
  - 一、产品功能性色彩设计 168
  - 二、产品审美性色彩设计 169
  - 三、产品材质性色彩设计 169
- 第五节 服装设计中的色彩构成 170
  - 一、色彩在服装设计中的功能体现 170
  - 二、色彩在服装设计中的配色形式 171

参考文献

第一节 认识色彩

在人们的日常生活中充满着各种各样的色彩,无论是平常所看到的还是所接触到的东西,全都存在着色彩。人们在探索、创造、观察、享受五彩缤纷的色彩世界的同时,随着科学的发展,不断完善着对色彩的认识,揭示其规律从而指导色彩的实践。我们对周围的色彩认识有多少?为什么人可以看到颜色?首先我们对色彩的一些基础知识作详细的介绍。

一、色彩的概念

中国古代对色彩研究的历史源远流长,商代的五色学说是中国色彩理论的基础,阴阳五行说将五行与五色相配,金木水火土对应白青黑赤黄(如图 1-1)。中国的传统哲学认为五行是产生自然万物本源的五种元素,一切事物的来源都是如此,色彩也不例外。古人把黑(玄)白称为色,赤、黄、青称为彩,合称为色彩。

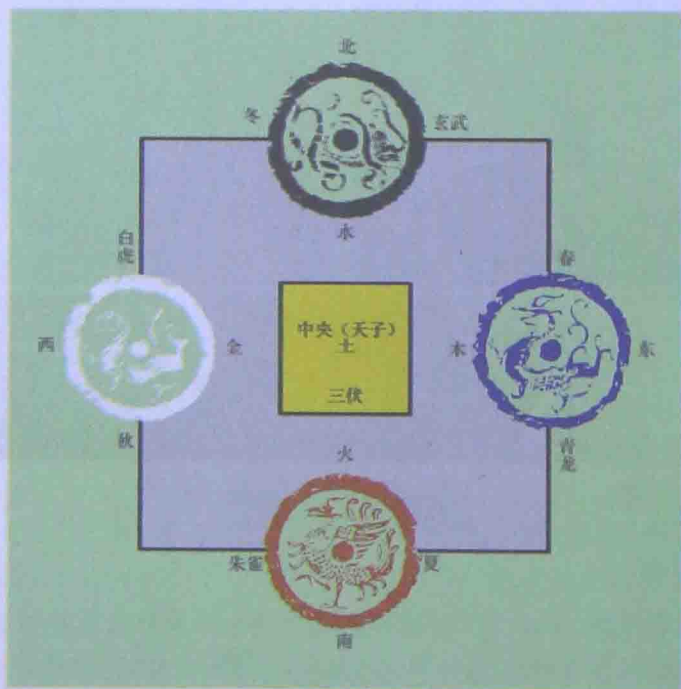

图 1-1 五行与方位、色彩的关系

如今,从汉语词典上看,“色”、“彩”、“颜色”和“色彩”的含义各不相同。“色”是相对于形态而言,是有明确色感的颜色形象。“彩”指用各种颜色构合而成的色彩视觉整体。“颜色”则是指通过视觉感知被识别的单一状态下具有色感的视觉现象。而“色彩”具有强烈的抽象特征,也是我们能够感觉到的所有色彩现象的总称,它是指通过视觉感知被识别的那些相对于形态而言,有独立意义并且依靠多种颜色的差异性组成的视觉要素。因此,“颜色”是被包含在“色彩”之中的,“色彩”是相对于形态而存在的大的概念。

二、色彩的分类

色彩可划分为无彩色系和有彩色系两大类。

(一)无彩色系

“无彩色”是指完全没有颜色的黑色、白色以及黑白互混而形成的各种深浅不同的灰色。无彩色按照一定的变化规律,由白色渐变到浅灰、中灰、深灰到黑色,可以排成一个系列,色度学上称此为黑白系列。无彩色系不具备色相与纯度的性质,只在明度上有变化。色彩的明度可用黑白度来表示,愈接近白色,明度愈高;愈接近黑色,明度愈低。纯白是理想的完全反射的物体,纯黑是理想的完全吸收的物体。可是在现实生活中并不存在纯白与纯黑的物体,颜料中采用的锌白和铅白只能接近纯白,煤黑只能接近纯黑。黑与白做为颜料,可以调节物体色的反射率,使物体色提高明度或降低明度。因此,当一种颜色混入白色,会显得比较明亮;相反,混入黑色显得比较深暗;加入灰色时会失去原有色彩的鲜亮程度。在所有的无彩色系中,白色的明度最高,黑色的明度最低(如图 1-2)。

图 1-2 无彩色系

(二)有彩色系

所谓有彩色,即有色味,有红、黄、蓝等色彩倾向的色。有彩色系是指以红、黄、蓝为基本色,基本色之间不同量的混合,以及基本色与无彩色之间不同量的混合,而产生出的成千上万的色彩,我们称其为有彩色系(如图 1-3)。

图 1-3 有彩色系

三、色彩的命名

色彩的数量是无限的,在色彩学上能计算出来的色彩数目大约有 750 万种,电脑荧幕可以产生约 1660 多万色(色光三原色 RGB, $R256 \times G256 \times B256 = 16,777,216$ 色),人眼能辨别的色彩,据美国摄影公司调查结果显示有百万种,即使是一般没有受过任何训练的平常人,也能分辨出大约 3000~5000 种颜色。

人们能辨识的色彩很多,但是用于识别色彩的语言,即用来描述色彩的名称并不是那么多。一般人能叫出名称的色彩也就只有二三十种,即使是色彩设计师最多也只能举出 50 几种。因此,我们在生活中对于需要的色彩取名,既要便于自己的辨识也便于对他人传达。

色彩的命名主要有两类方法:一类叫自然色命名法;另一类叫系统化命名法。

(一) 自然色命名法

自然色命名法是指通过自然物象的色彩,生动并且印象深刻的认知所指的颜色。自然色名的来源主要是由生活中易见的动物、植物、矿物或以大自然景色来取名的(如图 1-4)。

1. 以自然景色命名色彩:湖蓝、海蓝、翠绿等。
2. 以金属矿物命名色彩:古铜色、铁灰、宝石蓝等。
3. 以植物命名色彩:草绿、茶绿、桔红色等。
4. 以动物命名色彩:象牙白、蛋黄、孔雀绿等。

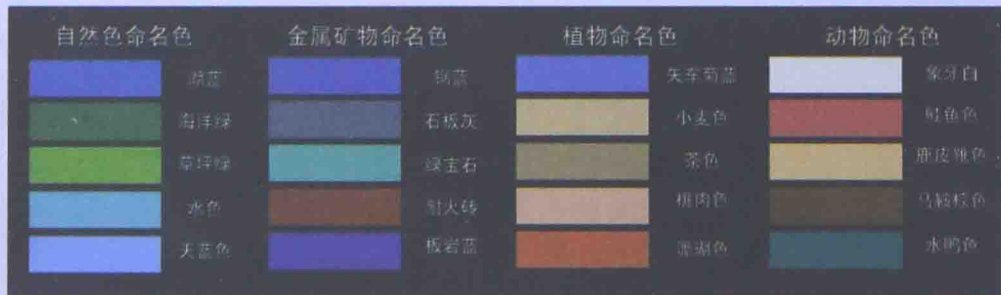

图 1-4 自然色名

(二) 系统化命名法

系统化命名法是在色相加修饰语的基础上,再加上明度和饱和度的修饰语来命名的色彩。明度修饰词有极明、明、中、暗、极暗五种;饱和度修饰词有浅、中、深三种(“中”字修饰词一般可省略);基本色相名有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种。按这种命名方法,可用如下方式表达彩色的名称,如暗的深绿色、极明的浅红色、中黄色、浅蓝色等。有些颜色的明度或饱和度比较适中,修饰词可只加一项,也可全都不加,如明度适中、饱和度较高的红色可直接称为“红色”。彩色命名时,有时也可用色相名来作修饰词,如橙黄色、黄绿色、紫红色等,需要注意的是,当用色名作修饰词时,用作修饰词的色名只能用来修饰在光谱中与它相邻的色相,如“橙”只能用来修

饰“红”、“黄”，不可用来修饰绿、青、蓝、紫等色相名(如图 1-5)。

系统化色名 = 明度或饱和度修饰词 + 基本色相名

极明的浅红色 = 极明(明度修饰词) + 浅(饱和度修饰词) + 红色(色相名)

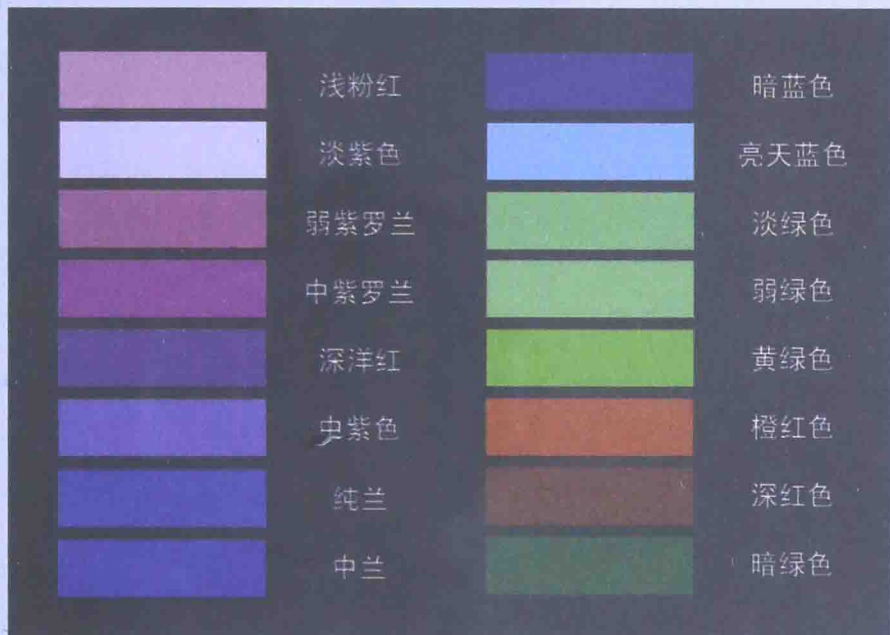

图 1-5 系统化色名

色名的使用要根据实际的需要来定。如果想要容易了解,使用系统化色名;如果想要将颜色讲的很生动,用自然色名方式表达比较合适。

第二节 色彩构成的概念及意义

色彩构成是艺术设计的基础理论之一,它是研究色彩的正确、合理使用的一门科学。同时,也是一门与物理学、生理学、视觉心理学、美学、社会学、历史学等多门学科之间关系和相互作用的学科。

不同领域的人对于色彩的认知各不相同,物理学家认为色彩的出现是由光的波长所决定的;生理学家认为对色彩的感知是由人眼的视神经和大脑中枢神经的反应来获得的;而心理学家则认为,色彩刺激能引起感觉和知觉现象,引起情感作用;对画家来说,色彩是表达情感和艺术创作的工具;对社会历史学家来说,对色彩的理解和阐释,与文化密不可分。

一、色彩构成定义

色彩构成就是将两个或两个以上的色彩,根据不同的目的性,按照一定的秩序和法则重新组合搭配,构成新的和美的色彩关系。

色彩构成,是在色彩科学体系的基础上,将复杂的视觉表现还原成最基本的要素。色彩的基本单位实际上就是色彩的基本要素:色相、明度、纯度。色彩构成就是处理以上三要素的关系,研究符合人们知觉和心理原则的构成,并发现、把握尽可能美的配色创造。

二、色彩构成学习的意义

色彩构成作为一种色彩表现的视觉方式,其基本理念是引导色彩运用的指挥棒。凡是涉及色彩运用的一切创造活动,色彩运用的恰当与否都与色彩的构成理念有直接的联系。因此,学习它的目的首先是为了认识并应用色彩,其次是如何寻找和提炼色彩,使我们设计的用色范围变得更加丰富,并在此基础上,提高设计者在各种复杂的情况下灵活处理色彩问题的应变性。

另外,色彩构成是为艺术设计服务的,其意义不是简单的对色彩本身的对比与混合做出和谐美的解释,而是在于我们能够通过颜色背后了解色彩的象征意义与时代特征,以及善于从整体的角度灵活地把握色彩在设计中的表现效果。简单地说就是把我们所见、所想的色彩,凝固在思想理念中使我们随时可以调整色彩在设计中的表现方向,以便从各种文化理念中为色彩创新找到更有说服力的解释。

第三节 色彩构成的发展历程

色彩构成的理念并非属于无缘无故的自我生成,它受到文化背景的激励同时得到审美潮流的认可,在不断地时代、历史的验证下产生。正因如此,色彩构成理念可以从历史的时空状态中进行考察,是时代和历史的变迁带动理念的变化。

一、古典主义的色彩理念

在西方古典主义时代,色彩理念在严密的和谐原则下使色彩的表现形式和色彩效果显得过于平淡,色彩几乎完全从属于素描的造型,其生命力和表现力受到严重的压抑(如图 1-6、图 1-7)。

图 1-6 凡·艾克《阿诺尔芬尼夫妇像》

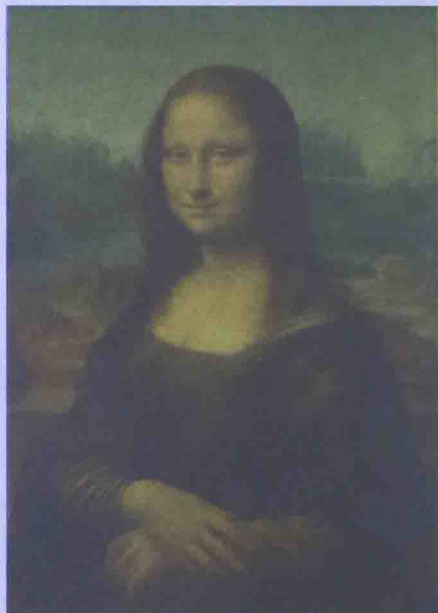

图 1-7 达·芬奇《蒙娜丽莎》

古典主义色彩和素描紧密结合在一起,色彩为塑造物象的立体造型而存在,重视色彩的明暗效果。通常将纯色与黑白两色相调和,以深浅的变化呈现对象的立体感。背景的颜色以深暗的暖棕色为主调,形成古典主义绘画基本的色调。

二、印象主义的色彩理念

(一) 印象主义

印象主义色彩把感性和理性结合为一体,以动态色彩表现为特征,以人的心理情感为抒发点的色彩构成理念为指导,色彩的视觉效应得到突破性的解放(如图1-8、图1-9)。

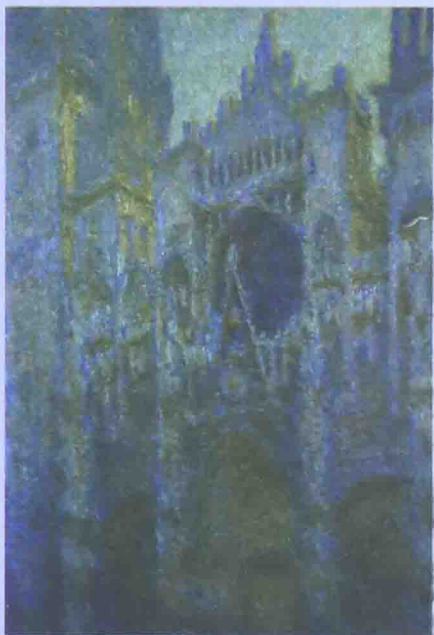

图 1-8 莫奈《清晨的鲁昂大教堂》

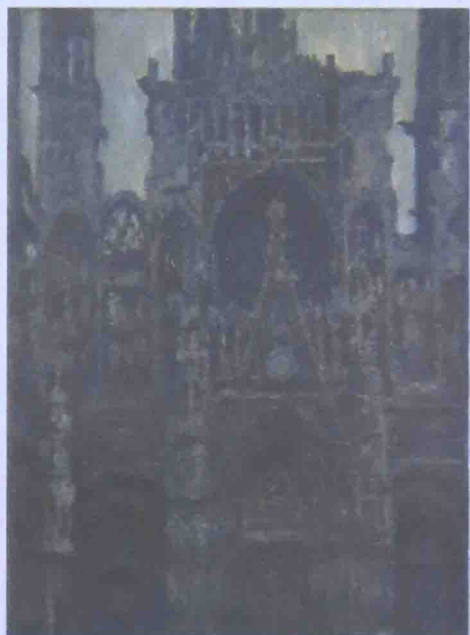

图 1-9 莫奈《傍晚的鲁昂大教堂》

印象主义抛弃了古典主义的明暗色调,让色彩焕发出明亮的光的性质,把光作为画面色彩统调的原则,以一种身临其境的现场写生的方式替代了画室完成的传统创作方式。印象派不注重物象质感的重现,笔触从形态中解放出来,旨在精确地再现一个瞬间或印象,由于观看时间的不同,一天的早中晚物象上的色彩总是在发生动态的变化,并非凝固的、永恒不变的。

(二) 新印象主义

新印象主义源于对色彩认识的自然发展,它将色彩从感觉印象表达转向理性分析和配置。新印象主义创建了一种点彩技法,该技法将自然中存在的色彩分解为纯色,再用细小的笔触将这些纯色紧密地并置在画布上,通过距离使得色彩在人的视网膜上产生混合(如图1-10)。

新印象派色彩不是在画板上混合颜色,而是每种颜色都直接点在画面上,借助周围的色彩关系,获得混合的色调。为了控制整个画面不至于混乱,进而需要进行造型结构的概括和严整。同时,还要理性地计算人物的大小和深度,目的是有序的安排色彩的深浅。在新印象主义绘画里,空间与形态都是通过归纳后的纯色色点与色块来呈现的,色彩的运用也不是凭着感觉印象来确定而是经过理性的处理,可以说是用形式主义的手法来描绘印象。

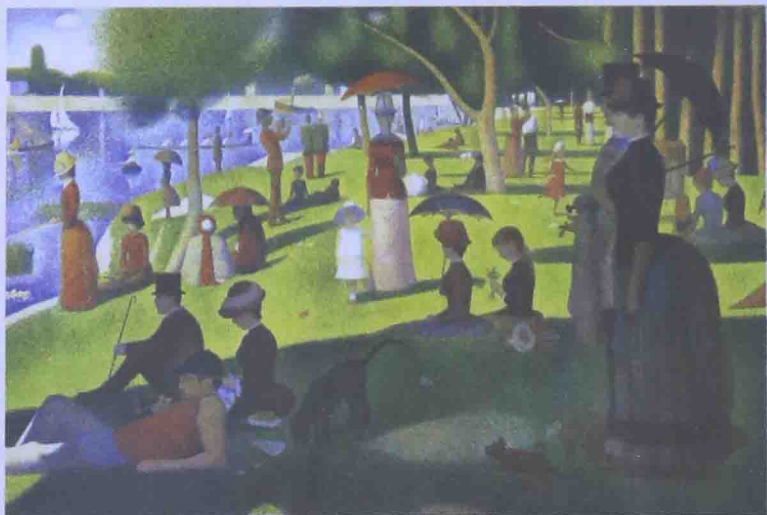

图 1-10 修拉《大碗岛的星期日下午》

(三) 后印象主义

后印象派注重精神情感的表达,色彩总体上倾向于主观性,呈现一种原始的生命力和激情。色彩的表现方式有两种不同的趋势:一种是利用色彩理性建构画面空间(如图 1-11);另一种是色彩主观激情的感性表达(如图 1-12)。

图 1-11 塞尚《苹果和橘子》

图 1-12 凡高《向日葵》

塞尚是以色彩建立画面表面和深度的整体结构,他通过对色彩量感的试验,寻找一种绘画本身的真实,让色彩的空间性质在画面的层次结构中发挥作用。另外,作品中画面物体的透视是多样的,并不是一条视平线决定画面的空间。可以说塞尚开启了分析式的方式探索结构秩序的艺术道路。

色彩在凡高那里不再表现事物的结构特征,而是前所未有的得到激情的表达,色彩在画面中充满了暗示性的力量——那些金黄的、火色的花盘,燃烧着激情,象征着富于生机的太阳。作品中突破了色彩通常的和谐搭配,通过色彩高明度和互补色的对比,来表现作者内心深处的激情和感受。凡高开启的是用直觉方式探索情感表现的道路。

三、表现主义的色彩理念

表现主义色彩强调表现艺术家的主观感情和自我感受,运用浓烈有力的色彩,富于张力的笔触,夸张、变形乃至怪诞处理的形态,产生一种具有寓意的效果,表达极致复杂的情感,或传达激荡不安、苍茫焦躁的情绪(如图1-13、14)。

图 1-13 蒙克《生命之舞》

图 1-14 马克尔《蓝马》

表现主义色彩追求非描绘性的色彩,甚至是不和谐刺眼的,色彩开始走向心理地扭曲和痛苦的表现。表现主义艺术家对色彩的运用有着很强的个人主观理解,同时,作品中每一种色彩会给观者产生不同的心理反应,这一反应取决于观者不同的文化背景对色彩有着不同的象征性价值。

四、未来主义的色彩理念

未来主义表现深受现代机器的活动与美,当代生活的运动与速度的影响,艺术家试图运用颤动的线条与补色节奏块面,表现骚动的现代生活,赞美机械文明。在未来主义绘画中,不描写任何静止状态,我们看不到传统绘画所具象化的场景和人物,满眼都是动感的影像。喧嚣、动力、速率如同机械般的节奏,成为创作的中心(如图1-15、16)。

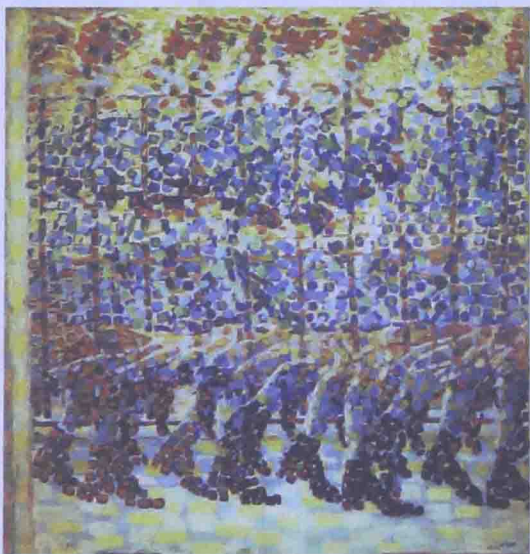

图 1-15 巴拉《行走的士兵》

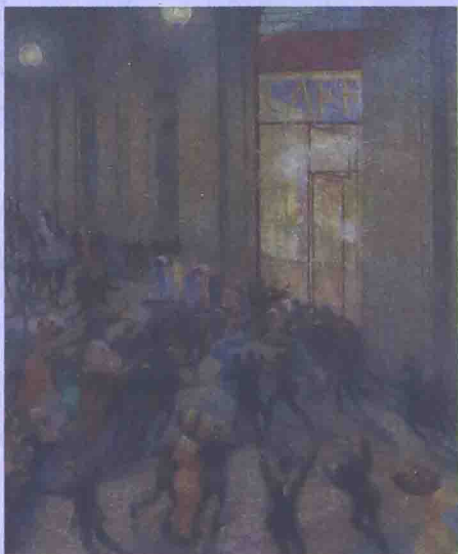

图 1-16 波菊尼《美术馆里的骚动》

典型的未来主义作品热衷于用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错与组合。色彩如霓虹般闪烁不定,常用补色配合色彩梯度变化的形式来表达运动和速度,并且用一系列的波浪线和直线来描绘光与声音,表现人们在急速的运动中所感觉到的印象。未来主义绘画强调速度感、空间的循环、物体的透明以及噪音的韵律。

五、构成主义的色彩理念

构成主义色彩是一种抽象的几何性色彩,色彩不是描述客观事物的,而是理性的探寻运用规律。在构成主义作品中,色彩的层次肌理、形态的线条节奏完全被摒弃,取而代之的是平面的色彩铺涂和几何造型,两者在一种特殊的方式下组成“具有意味的纯形式关系”。

“具有意味的纯形式关系”是指由简化的线条和精炼的色彩组合成的完美和谐关系,给人视觉愉悦,并激起审美情感。每一条线和色彩都以特殊的方式——交错、间断、对比、错叠、关联等构成理性结构和抽象形式。色彩和线条这种关系的结合及审美活动的形式,被称为“具有意味的纯形式关系”。