

Color&Visual and Thinking

色彩·视觉与思维

Color & Visual and Thinking

白云 编著

认识色彩

掌握色彩的混合方式

控制色彩

学习大师的色彩

色彩·视觉与思维

辽宁美术出版社

Color&Visual and Thinking

目录 >>

:: 前言

:: 第一章 认识色彩……011

第一节 生活中的色彩……013

一、了解自然中的色彩……013

二、对自然中色彩的再认识……014

第二节 色的成因……016

一、光与色……016

二、色的构成因素……017

三、光与视觉的亲密关系……017

四、色彩与物体的固有色……017

五、色彩与物体的环境色……017

第三节 色彩的分类与属性……018

一、无彩色系……018

二、彩色系……018

三、色彩的基本属性……018

第四节 色相环中色彩的归类……019

一、同类色……019

二、邻近色……020

三、对比色……020

四、补色……020

:: 第二章 掌握色彩的混合方式……027

第一节 关于色彩混合……029

一、加色混合……029

二、减色混合……030

三、关于空间混合……030

第二节 色立体混合形式……032

一、关于色立体……032

二、孟塞尔色立体……033

三、奥斯特瓦德色立体……034

四、色立体的用途……034

:: 第三章 控制色彩……039

第一节 熟悉色彩的性格特征……041

一、红色……041

二、橙色……041

三、黄色……041

四、绿色……042

五、蓝色……042

六、紫色……042

第二节 关于控制色彩……043

一、色彩对比……043

二、色彩调和……055

:: 第四章 学习大师的色彩……063

一、塞尚的色彩……065

二、莫奈的色彩……066

三、凡·高的色彩……067

四、马蒂斯色彩……068

五、毕加索的色彩……068

六、奥基辅的色彩……069

七、修拉的色彩……070

八、米罗的色彩……071

九、霍克尼的色彩……071

十、康定斯基的色彩……072

:: 第五章 色彩·视觉与思维……079

第一节 对视觉与思维的诸多认识……081

一、色彩对视觉与思维的相关性……081

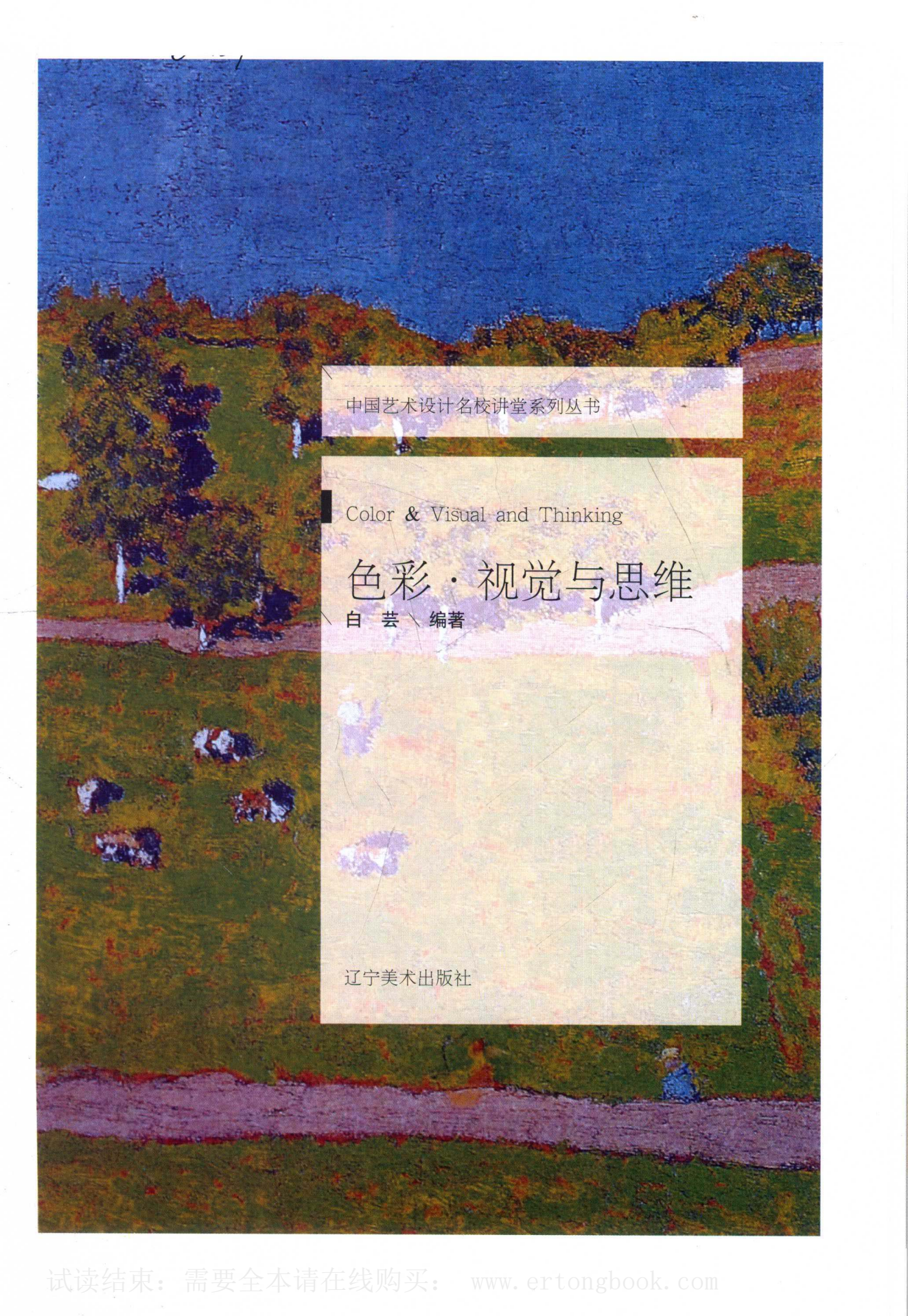
二、色彩与视觉生理的协调性……082

三、色幻觉……083

四、视觉与思维的错视性……083

第二节 视觉与心理……084

一、进与退·····085	
二、强与弱·····085	
三、轻与重·····086	
四、胀与缩·····086	
第三节 色彩的视觉偏好·····087	
一、歌德对色彩的偏好·····087	
二、伊顿对色彩的偏好·····087	
三、碧连对色彩的偏好·····088	
第四节 色彩的相对平衡因素·····089	
一、大小、比例的色视觉思维的恒定现象·····089	
二、亮色与暗色的视觉平衡现象·····090	
三、色彩的韵律与节奏·····090	
:: 第六章 训练、拓展与超越·····097	
第一节 写生训练中对色彩的感知与体验·····099	
一、色调与冷色、暖色变化的规律·····099	
二、冷暖变化遵循的原则·····099	
第二节 培养正确的色彩感知体验·····101	
一、感知与理念并存·····101	
二、局部与整体并存·····102	
第三节 拓展与超越·····106	
一、关于色彩理性思维·····106	
二、强化色彩的默写与拓展因素·····106	
三、开拓设计理念与绘画理念的结合·····110	
四、多元化的色彩设计形式·····111	
:: 第七章 名作赏析·····119	
:: 参考文献·····140	
:: 作者简介·····141	
:: 后记	

中国艺术设计名校讲堂系列丛书

Color & Visual and Thinking

色彩·视觉与思维

白芸 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩·视觉与思维 / 白云编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.1

(中国艺术设计名校讲堂系列丛书)

ISBN 978-7-5314-5658-2

I. ①色… II. ①白… III. ①色彩学-高等学校-教材
②视觉形象-思维-高等学校-教学参考资料 IV.
①J063②J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第020298号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 9

字数: 160千字

出版时间: 2014年7月第1版

印刷时间: 2014年7月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲

装帧设计: 彭伟哲

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-5658-2

定价: 65.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

内容提要 >>

「 《色彩·视觉与思维》是以色彩课题的形式而展开，全书以艺术设计专业学生应具备的色彩基本知识、设计色彩相关理论、设计色彩训练因素、艺术大师的色彩及设计色彩拓展和超越因素等基本内容组成。《色彩·视觉与思维》通过对设计色彩相关理论知识的概论、梳理，从多角度对色彩进行分析研究。在编写结构上，力求以循序渐进、通俗易懂的结构方式完成。全书每一课题既可独立研究，又环环相扣，互为关联，是一部完整的设计色彩教学研究体系。

《色彩·视觉与思维》既适用于美术院校设计专业的本科教学，同时也是相关专业和美术爱好者自学和拓展设计色彩知识的自学教材。

」

前言 >>

「 艺术设计专业特色鲜明，时代感强。体现的是知识交叉、多元开放的前瞻性和个性鲜明的时代特征。作为设计色彩在强调基础教学的同时，更应明确学习的目标和提高其艺术素养的整体要求。

设计色彩经过多年的教学实践、几代教师的共同努力，教学体系已基本形成，其目标也是十分明确的，就是让学生的艺术修养与艺术表达能力得到全面提升。

《色彩·视觉与思维》是在设计色彩之基础上，以当代人的视觉审美来展开的一本色彩教学用书。该书从色彩的基础知识开始，带领大家认识色彩，认识艺术大师们的色彩作品，并通过色彩·视觉与思维这一线索理解艺术作品的异同，同时结合当下艺术的发展状况，提出艺术语言在艺术实践中新的可能。

瑞士色彩学家约翰内斯·伊顿，在其色彩专著《色彩艺术》中曾说：“一个人可以在没有车马和没有路标的条件下旅行，但是这样进程就慢，旅途就有危险。为了迅速而安全地达到一个远大的目标，先乘一辆马车是可取的。”又说：“对于艺术家来说，效果是决定性的，而物理和化学所研究的色彩理论则并非是决定性的。由于色彩效果产生于观者的视觉，因而多种色彩的图版是不可缺少的。然而色彩效果最深刻最真实的奥秘甚至肉眼也看不到，它只能为心灵所感受，重要的是避免概念上的公式化。”

《色彩·视觉与思维》立足于艺术高等教育的特点，以清晰的知识体系和艺术语境体系，配合大量的艺术图片，结合实践性的创作思维训

练指导，详细分析了色彩艺术语言训练的基本方向：色彩的形式语言训练、大师作品的色彩表现、视觉与色彩相关性、时间与空间的应用以及色彩多种表现的方式。结合大量翔实的学生教学实例和作品案例，讲解色彩视觉思维艺术语言教学的不同阶段和训练过程。全书旨在结合当代艺术的实践发展背景，针对高等艺术院校基本教学要求和学生特点，共同建立一个色彩视觉思维的创作平台。

我相信，学生们经过一段时间的学习，避熟趋生，大胆创新，一定能达到预期的目的。

清华大学美术学院

白芸

2014年5月

目录 >>

:: 前言

:: 第一章 认识色彩……011

第一节 生活中的色彩……013

一、了解自然中的色彩……013

二、对自然中色彩的再认识……014

第二节 色的成因……016

一、光与色……016

二、色的构成因素……017

三、光与视觉的亲密关系……017

四、色彩与物体的固有色……017

五、色彩与物体的环境色……017

第三节 色彩的分类与属性……018

一、无彩色系……018

二、彩色系……018

三、色彩的基本属性……018

第四节 色相环中色彩的归类……019

一、同类色……019

二、邻近色……020

三、对比色……020

四、补色……020

:: 第二章 掌握色彩的混合方式……027

第一节 关于色彩混合……029

一、加色混合……029

二、减色混合……030

三、关于空间混合……030

第二节 色立体混合形式……032

一、关于色立体……032

二、孟塞尔色立体……033

三、奥斯特瓦德色立体……034

四、色立体的用途……034

:: 第三章 控制色彩……039

第一节 熟悉色彩的性格特征……041

一、红色……041

二、橙色……041

三、黄色……041

四、绿色……042

五、蓝色……042

六、紫色……042

第二节 关于控制色彩……043

一、色彩对比……043

二、色彩调和……055

:: 第四章 学习大师的色彩……063

一、塞尚的色彩……065

二、莫奈的色彩……066

三、凡·高的色彩……067

四、马蒂斯的色彩……068

五、毕加索的色彩……068

六、奥基辅的色彩……069

七、修拉的色彩……070

八、米罗的色彩……071

九、霍克尼的色彩……071

十、康定斯基的色彩……072

:: 第五章 色彩·视觉与思维……079

第一节 对视觉与思维的诸多认识……081

一、色彩对视觉与思维的相关性……081

二、色彩与视觉生理的协调性……082

三、色幻觉……083

四、视觉与思维的错视性……083

第二节 视觉与心理……084

一、进与退·····085	
二、强与弱·····085	
三、轻与重·····086	
四、胀与缩·····086	
第三节 色彩的视觉偏好·····087	
一、歌德对色彩的偏好·····087	
二、伊顿对色彩的偏好·····087	
三、碧连对色彩的偏好·····088	
第四节 色彩的相对平衡因素·····089	
一、大小、比例的色视觉思维的恒定现象·····089	
二、亮色与暗色的视觉平衡现象·····090	
三、色彩的韵律与节奏·····090	
:: 第六章 训练、拓展与超越·····097	
第一节 写生训练中对色彩的感知与体验·····099	
一、色调与冷色、暖色变化的规律·····099	
二、冷暖变化遵循的原则·····099	
第二节 培养正确的色彩感知体验·····101	
一、感知与理念并存·····101	
二、局部与整体并存·····102	
第三节 拓展与超越·····106	
一、关于色彩理性思维·····106	
二、强化色彩的默写与拓展因素·····106	
三、开拓设计理念与绘画理念的结合·····110	
四、多元化的色彩设计形式·····111	
:: 第七章 名作赏析·····119	
:: 参考文献·····140	
:: 作者简介·····141	
:: 后记	

《虹桥》 乔·阿布里亚作品

第一章

认识色彩

“对于艺术家来说，效果是决定性的，而物理和化学所研究的色彩理论则并非是决定性的。由于色彩效果产生于观者的视觉，因而多种色彩的图版是不可缺少的。然而色彩效果最深刻最真实的奥秘甚至肉眼也看不到，它只能为心灵所感受……”

“不论我们对色彩留意与否，有谁能怀疑色彩不在对我们发生深刻的影响呢？”通过这段实例让我们充分认识到色彩在生活中是如此的重要……

——[瑞士]约翰内斯·伊顿

NO.1

大自然是学习色彩的最好素材
观察和了解生活中的色彩现象/是色彩学习必不可少的途径

第一节 生活中的色彩

一、了解自然中的色彩

生活在万紫千红的色彩世界里，色彩的魅力时时刻刻在影响着我们的生活，或包容、或清爽、或灿烂，也许还会有恐怖、悲哀，等等，也许是正面的，也许是负面的。色彩随个人当下的心情和环境而产生作用，如何认识色彩，了解色彩，对设计色彩的学习者尤为重要。

瑞士色彩学家伊顿在《色彩艺术》中有这样一段描述：“一位实业家准备举行午宴，招待一批男女贵宾。厨房里飘出的阵阵香味在迎接陆续到来的客人们，大家都热切地期待着这顿午餐。当快乐的宾客围住摆满了美味佳肴的餐桌就座之后，主人便以红色灯光照亮了整个餐厅。肉食看上去颜色很嫩，使人食欲大增，而菜却变成黑色，马铃薯显得鲜红。客人们惊讶不已的时候，红光变成了蓝光，烤肉显出了腐烂的样子，马铃薯像是发了霉。宾客个个倒了胃口，可是黄色的电灯一开，就把红葡萄酒变成了蓖麻油，把来客都变成了行尸，几个比较娇弱的夫人急忙站起来离开了房间，没有人再想吃东西了。主人笑着又开了白光灯，聚餐的兴致很快就恢复了。不论我们对色彩留意与否，有谁能怀疑色彩不在对我们发生深刻的影响

呢？”^①通过这段实例让我们充分认识到色彩在生活中是如此的重要。

大自然是学习色彩的最好素材，观察和了解生活中的色彩现象，是色彩学习必不可少的途径。色彩是自然界的奇观，它为学习色彩者提供了永远学不完的宝藏。清晨亲身感受着朝霞时分冉冉升起的太阳，那从远到近由偏寒冷的色彩过渡到纯度较高的偏温暖的色彩变化过程，感受着太阳浮出水面时，天空由远处的暖色过渡到带有淡黄绿、绿、淡青、青，最后成为一种晴空万里的蔚蓝色的色彩变化过程，对大自然的神奇产生由衷的敬畏。如（图1-1）莫奈作品《印象·日出》，画中的色彩和谐而丰富，冉冉升起的太阳，在天空红色阳光的映衬下，把朝霞时分的景色描绘得淋漓尽致、栩栩如生。

郁郁葱葱、枝繁叶茂的大草原，色彩斑斓

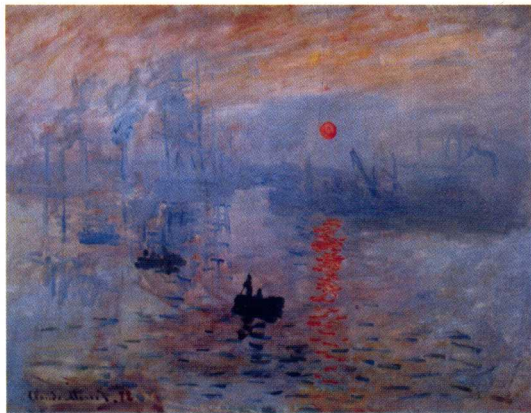

图1-1 《印象·日出》 莫奈作品

①【瑞士】约翰内斯·伊顿著，杜定宇译，色彩艺术[M]上海人民美术出版社，1993.