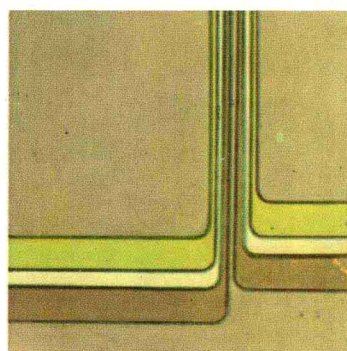
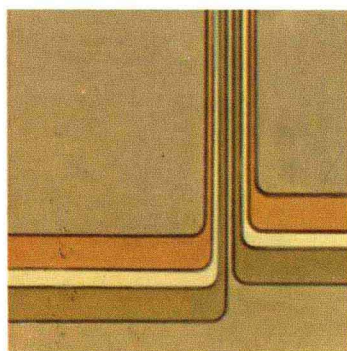
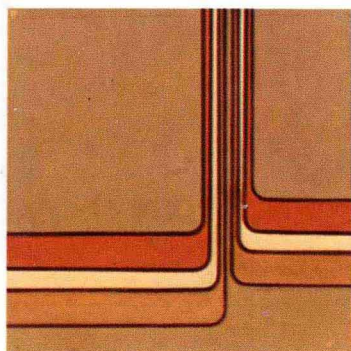

色套法的研究

林書堯 著

1 分析色套的現象	10
1. 色套的意義	11
2. 色套羣化的法則	11
3. 色套在自然裏	14
4. 色套在生活裏	23
5. 色套技術與分色原理	26
6. 色套現象的解析	26
7. 色套法的目的性與功效	30
參考資料	
2 色闕的問題	31
8. 自然色調的色闕	34
9. 造形色彩與規定色闕	37
10. 色闕的生理與心理	38
參考資料	
3 色相色套法	46
11. 色相色套法的基礎	47
12. 色相色套法的分類	50
13. 色相色套的製作方法	54
參考資料	
4 其他各種色套法	67
14. 明度色套法	70
15. 彩度色套法	79
16. 綜合色套法	87
參考資料	
5 與色套法相關問題的探討	94
17. 與物質系列相關的問題	95
18. 與空間系列相關的問題	99
19. 與時間系列相關的問題	101
參考資料	
索引	103

色套法的研究

維新書局出版

著作摘要

本著作的研究主題「色套法」，是根據色彩羣化現象的法則，做一系列有組織、有系統的有關配色發展之內容。從第一章至第五章，是由第一章的研究對象：「色套法」的定義、特質以及現象解析開始，相繼論述色閥的生理問題，再經過色套的分類分析及其解剖製作法等等之試驗和實習，結束於造形等相關事項的探討。

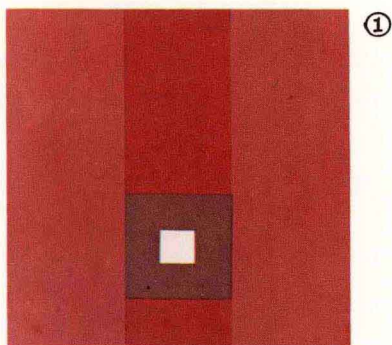
研究方法以觀察分析和作業實習為主，把自然的色套現象，以及現有的生活色套，做為研究發展的基礎，再深入至生理色彩，並探討正確的色閥觀念。然後使用曼色爾表色法之定量性的方式，說明不同色套分類的作業要領。最後以各項實習的手段，完成製作對象的目的。

至於色套相關問題的探討乃為附帶的研究，以點到關鍵問題為止，有關的資料都是平素簡要的分項試驗或記錄所獲得的結論。

色套法的研究

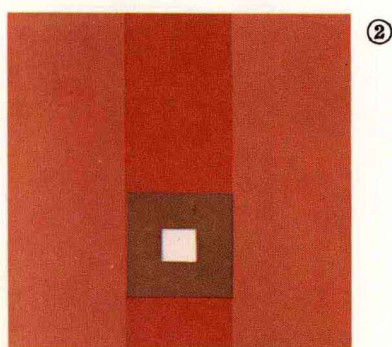
維新書局出版 ● 1.分析色套的現象 2.色闕的問題 3.色相色套法 4.其他各種色套法 5.與色套法相關問題的探討 ● 維新書局出版

林書堯 著

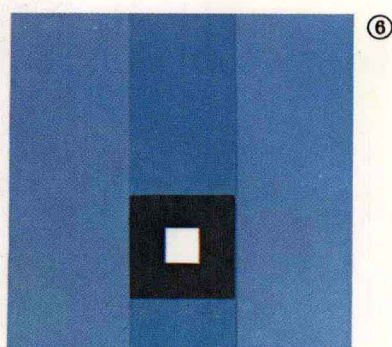
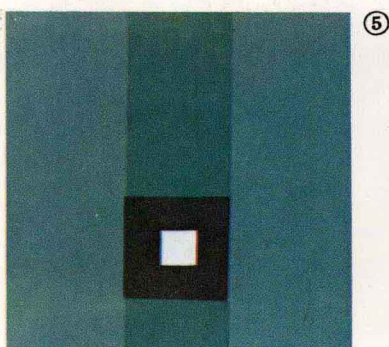
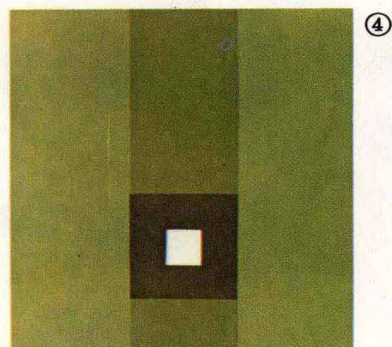
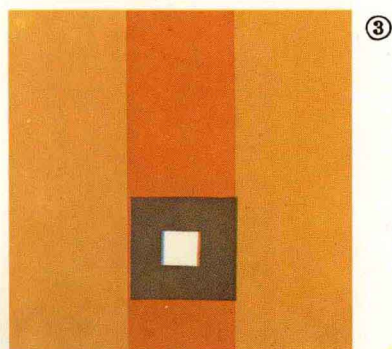
◀彩色插圖 1 說明：

第一頁的彩色插圖是三組式的色套設計。除了色彩條件之外，其餘視覺條件都完全相同。色彩的變化條件也以色相為主，而其他明度和彩度為副，形成一組細緻而有序秩化的色彩變化現象。

◀彩色插圖 2 說明：

半打式又名 6 組式的色相色套表現。從第①套至第⑥套的色相變化角度約佔色環的 250 度，換句話說每一組的色相移動角度為 42 度左右。第一套即基本色套為同色系的調和表現，以下各套自大色面至中色面以及小色面，色相移動角度都極小，最小面積白色不變。

▶彩色插圖 3 說明：

作者攝影士林園藝所蘭花展的鏡頭。自然的視覺現象，有許多狀況，是用色彩為主要變化條件，尤其是同科同類的動植物的表面，除了色彩三屬性的條件，其餘的視覺條件都幾乎保持相同的狀態。照片①是白色的、②是粉紅、⑨為赤紫色，依次成一種以明度和色相為主要變化的，綜合色套之現象。

①

②

③

序

有人說這是一個『色』的泛濫時代！不管所指的是色彩學上的『色』也好，或者是另外一種社會性的『色』之靡爛也好，都發展得極不正常。看看我們臺北市滿街五花十色的招牌，或走進任何一家店裏，以及最摩登的百貨公司，無不令人眼花撩亂，只要再看報端的社會新聞，確實不得不承認目前我們對於「色」的表現，已經失去了應有的控制。

真正的色彩是天然美好的存在，是人類視覺享受的主要泉源之一；是人際間感情交往上重要的藝術語言之一。可能是一些無知的人，和色彩觀念有點偏差的人，用歪了色彩表現的方向！你看大宇宙中萬象存在的色彩，有秩序地改變着，有規律性地依色彩感情展演着。色彩應用不當，應該說是色彩知識薄弱的表示，色彩研究者是否要負起責任來，多加強傳播這種精神語言的福音。爾來，在內心不斷催促着自己：「曾經，不是答應過早日完成『色套法的究研』和『配色與調和問題』的論述之計劃麼？」我想本著作的誕生由來久矣。

用色，基本關鍵在於認識那色彩美妙的存在秩序，色秩序的紊亂，就像失去了理性控制的感性，如同一些大意的人常有的失態，既粗俗且醜陋！要挽救人對於色彩的生疏或失態，很簡單，那就是大家一起來關心色彩，學習色彩，認識色彩。

不論是精神狀態的高昂，或經濟條件的富裕及起飛，都會給我們日常的生活，帶來大量的色彩資源，以及狂歡式的色彩衝動！今天我們已經面臨了這種視覺挑戰；在民主時代大眾化的，及機械時代多產制之大量生產的色彩衝擊，已經不容許我們對於彩色應用再掉以輕心了。

『多樣的變化和統一』不只在自然的色彩現象中有明顯的暗示，且在生活色彩的經驗當中，也都變成了典型的法則。惟有再擴大其力量的作用，把所關心的既有之色彩內容，隨現代文化的步調，重新組合發展成有系統、有構造的、嚴密的色彩表現體系，以適應時代多方面之大量的需求，儘量減少色彩因使用不當，而產生的泛濫或污染。所以『色套法的研究』就是針對着這種體系，與色彩完美的羣化目的，而提出來的方案之一。

人性無可奈何地跟着機械色彩的後塵走着！却渴望着自然色彩的嫵媚與超脫的可愛，能滋潤大眾。這是一個人性對抗機械性的時代，自然美、人性美、構成美、……，人類正徘徊在這十字路口。想選擇色彩的應用和色彩的羣化技術如何表現，問題不只在物理也不只在哲理，究竟：『色彩從那裏來？要往何處去？』端賴我們的理念之判斷。

現代色彩要與現代生活結合，是一句迷濛的『口號』，它只能算是一種未開發的理想境界。什麼是現代？大家都說現代是機械的時代，但是現代也是人的，色彩的泛濫反映着這種時代感情的不協調，表面看是人對色彩不關心，裏面是否帶着對於機械時代，潛意識的反動心理？所以想建設色彩的新秩序，一定要把心、物的兩顆心圓滿地結合在一起。可見，色套法的努力方向是有它的理想。

總之，新時代的色彩生活是不可採取放任式的態度，爲了適應現代多樣生活的方式，接受低價格且多產制的色彩侵襲，以及人對自然色彩永難遺忘的感情，應正面的去迎接色彩的現實，纏綿於它們的懷抱裏而探尋深處，則能使人類生活在更美麗的仙景，這才應該是衆人所望的。所以「色套法的研究」若有拋磚引玉的作用，那敝人的心血便沒白費了。

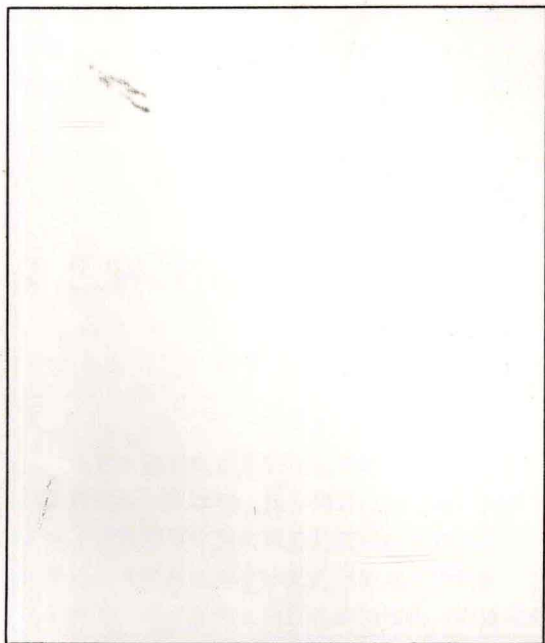
1982年5月著者謹識於天母寓所

1 分析色套的現象	10
1. 色套的意義	11
2. 色套羣化的法則	11
3. 色套在自然裏	14
4. 色套在生活裏	23
5. 色套技術與分色原理	26
6. 色套現象的解析	26
7. 色套法的目的性與功效	30
參考資料	
2 色闕的問題	31
8. 自然色調的色闕	34
9. 造形色彩與規定色闕	37
10. 色闕的生理與心理	38
參考資料	
3 色相色套法	46
11. 色相色套法的基礎	47
12. 色相色套法的分類	50
13. 色相色套的製作方法	54
參考資料	
4 其他各種色套法	67
14. 明度色套法	70
15. 彩度色套法	79
16. 綜合色套法	87
參考資料	
5 與色套法相關問題的探討	94
17. 與物質系列相關的問題	95
18. 與空間系列相關的問題	99
19. 與時間系列相關的問題	101
參考資料	
索引	103

▲彩色插圖 4 說明：

作者利用透明玻璃杯，裝入色水攝影得到的結果。彩色液體分赤、黃、綠、青、紫五色，屬於曼色爾色環上的五個主色。如市面上出售的有色高級玻璃杯一樣，成一組高貴而浪漫的視覺色套。五個玻璃杯的形態、質料等都始終沒有改變視覺內容。因此杯子裏邊的液體色，隨着色彩三屬性色相（明度彩度附屬）等之明顯變化，演變着美麗明晰的色套現象。

▲彩色插圖 5 說明：

也是作者攝製的作品之一。和圖 4 所不同的是高腳杯的形態、排列方式和液體色的內容。液體色依次為赤紫、黃赤、黃綠、青綠、青紫即曼色爾色環上 RP. YR. GY. BG. PB. 五次色。這一組色套變化，除了色相條件做了很規矩的異動之外，其他的視覺條件都很少參與干擾，包括明度和彩度條件在內，幾乎保持了不變的狀況，所以色套效果顯得格外清楚。

1 分析色套的現象

1. 色套的意義
2. 色套羣化的法則
3. 色套在自然裏

春夏秋冬四季的色彩

晨夕晝夜的景色

莫奈的油畫

樹葉的色調轉變

一個水果的成長與色彩

色彩成套的花朵

動物的色調變化情形

礦物質的色彩也成套

4. 色套在生活裏

衣着的色彩

居住方面的色彩

食器的色彩

其他生活器具的色彩

5. 色套技術與分色原理
6. 色套現象的解析
7. 色套法的目的性與功效

參考資料：

CoLor, 1980 by Marshall Editions Limited

宮地孝夫著：萬有色彩・新民書房版 1942

世界美術全集・河出書房新社

色彩科學協會編：色彩科學ハンドブック・南江堂 1962

Harald Küppers: CoLor, 1972 (Reinhold)

Louis Cheskin: How to CoLor-Tune your home,
1954 (Macmillan)

1 色套的意義

色套與套色有分別。色套是名詞，意思是說用色成套。套色的套，用做動詞，是印刷設計上的專用術語，指印刷品因套色板重沓而完成的結果。

多數合而成組謂之套。所以色套字面上所指的是色彩現象成套的意思。諺語說得好：「你真是有一套！」，假使所讚美的對象是屬於色彩應用的問題，廣義的說，那必定是誇獎你用色有變化且得體，所使用的色彩不但有秩序、有系統，還很有組織、有規律，安排色彩全套極為統一，如一種有機性的整體之表現。就狹義的立場來說，你的用色均能吻合目的性的要求，而且成套地在轉移，做到了最美的適應或選擇。

本著作即將提出來研究的主題：「色套法」，是屬上述之內容的連續動作，為有羣化性的彩色應用之表現。前後不只一套，而是同時有好幾套，依序地顯現出來，一看便可知，前後有色彩親族關係的內容。雖然超過一般配色和調和的普遍特質，但以上的安排，却帶有生活環境性的，和實存意義性的，以及時空連續性的內涵，其中含有著極豐富的社會關係與自然的道理。這種色彩現象，乃是大自然依時序的轉變，而暗示着；人類則在潛意識裏模倣着。有一套如此高功力的，用色能力的人，就是在色彩表現上能達到天人合一的境界的人了。

2 色彩羣化的法則

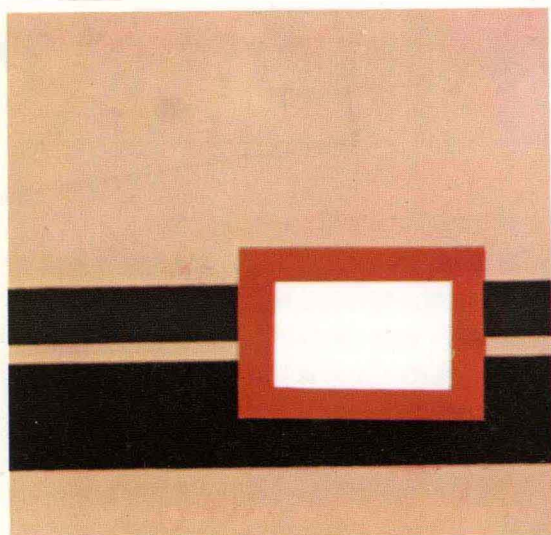
大致，色彩在正常狀況之下的自然變化，是遵循大自然的一定法則。其中個別存在是依照天賦的價值，而整體變化現象則遵從需要或共存的條件。色彩是由光的現象而來，光的現象則是物質動態的屬性之一，物以類聚，所以色彩的羣化乃物質羣化

，或變化的結果，這是一種顯然的事實。

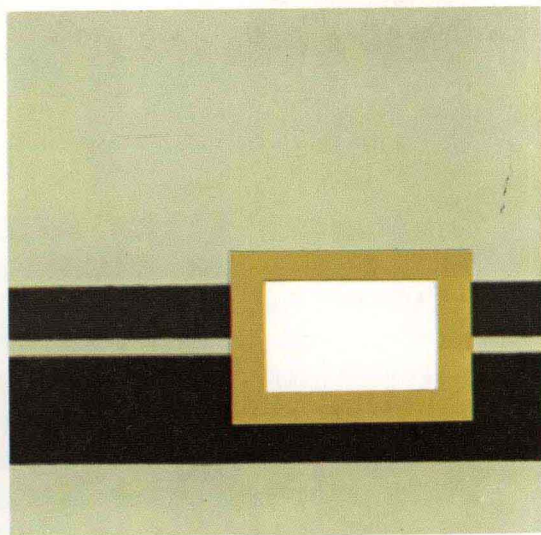
有機物質的羣化或變化，表面性的顯色是隨從物質內面組織的變化而變移的現象，沒有物質內部組合的變動，物體色註①對於光的「選擇吸收或選擇反射」的狀況也決不會有絲毫的異動才對的。可見自然色彩的異動法則，是跟從物質相化合的自然原則而走，同樣色彩羣化也是為物質羣化的視認特徵所引起；但色彩羣化的個別組織或整體複數性的色套組合，則是屬於萬物生滅，物質存在的必然現象，與自然法則所推動着，在時序的現象中留下來的印象。

物體色的變化法則，在自然變化當中很少不是逐漸的，因此物象的視認概念，尤其是除了表現性特別重的美術色彩之外，大致都不是人的記憶性所能區別的。於是物質表面色彩的自然變化，在人的印象中，形成了時裝表演式的內容。即同一個體在不同時間的物理變化條件，或不同環境條件下，有不同演色印象或不同視認效果。

這種自然色彩個體內外的變移，在人的心目中變成了一種近似性的色彩秩序的概念，終於至使人類模倣它，而在造形藝術的機能作用中，組合成多數同一個體的羣化表現；把自然律中物體色的羣化特質，轉變為造形表現中羣體組織的法則。當然，在自然界中多數的不同個體，也有因物質組合的類似而好象成套的現象，可是究竟還是，比同一個體的不同條件變化，給人的印象少之又少！楓葉是同一棵樹前後時間各不相同的色彩視認，屬於物質內面性葉綠素的變化所致；淡海與觀音山的落日，雖然也是同一個體，是屬於物體表面之光的環境使然，不同於對象內物質變化的現象。而不管怎樣，如上述的兩種現象，我們想再找到：例如三個同一種類形的水果，一個是不熟的，另一個是半熟的，第三個是全熟的，而能同時排在面前觀賞者極少。同時，在較少數的這種羣體類似存在的現象，自然現象也會繼續不斷的變化下去，無法如人為的造形或設計，長時間存在而不變，可見只有羣體變化法則能為人所掌握或隨意應用。

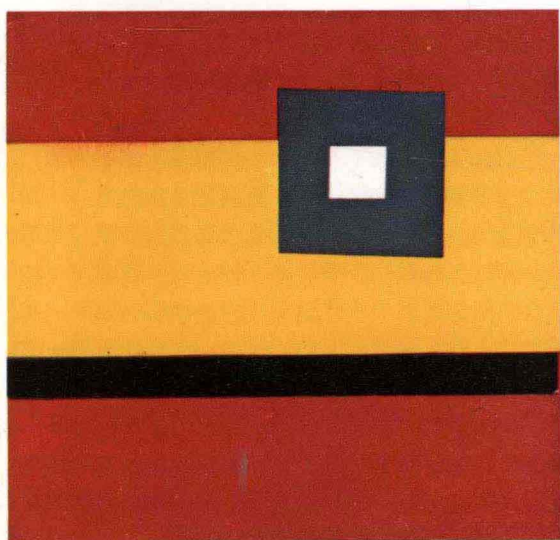
①

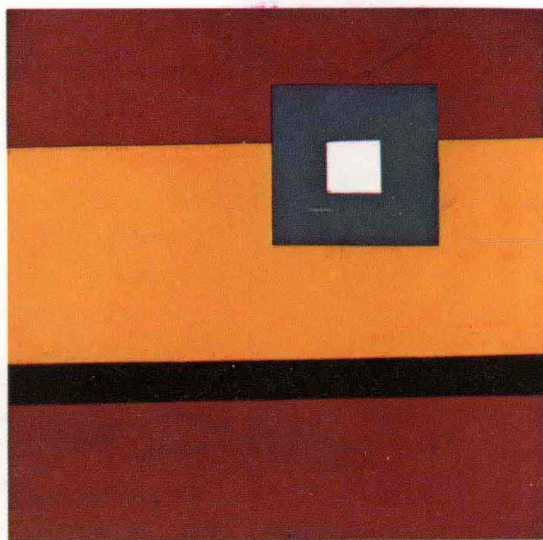
②

▲彩色插圖 6 說明：

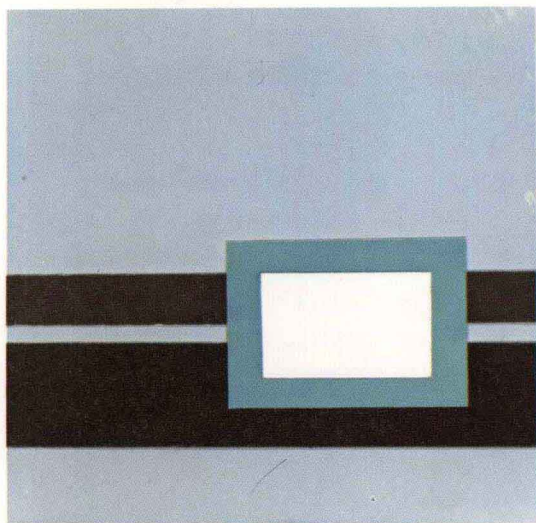
一種四組式的色相色套，是色彩的秩序和羣化的美好設計表現。尤其是大色面正確的色相變化，以及其餘條件不變動之規律，鞏固了這一套色相色套的羣化基礎。小色面積的白色不變，底下的高彩度色框和最大色面積的彩度對比，也是這一組色套的視覺特色。

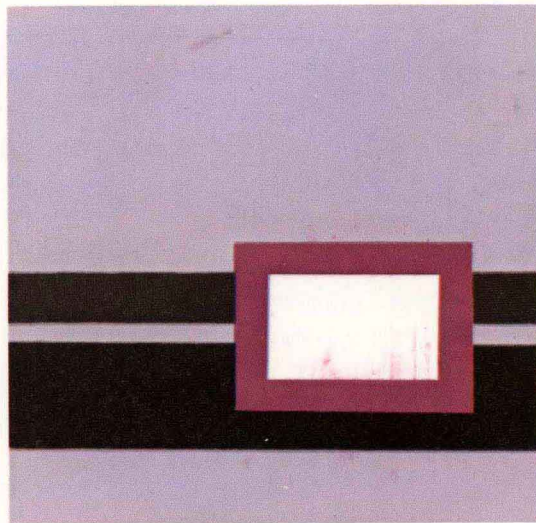
①

②

③

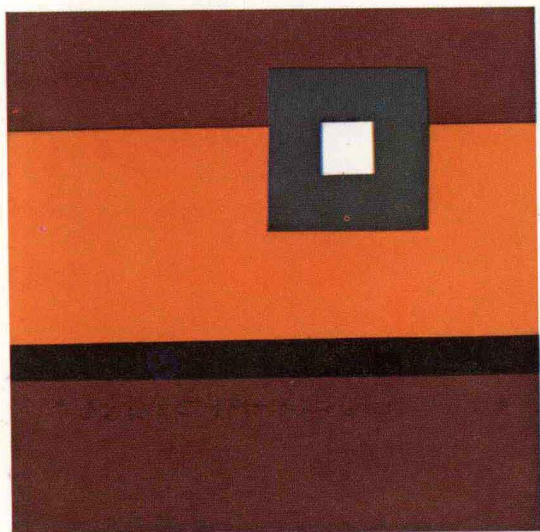
④

▼彩色插圖 7 說明：

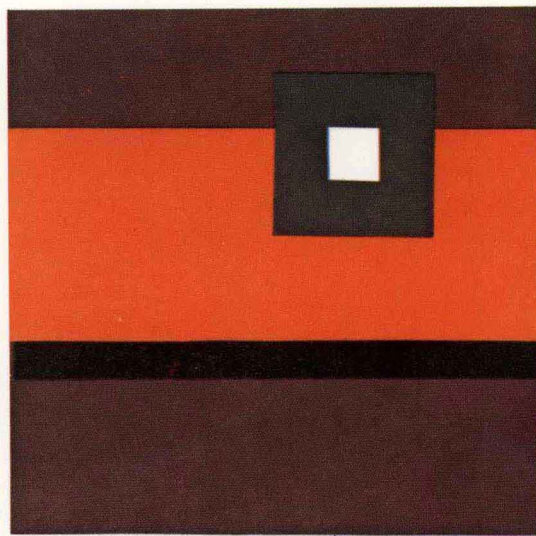
四組式彩度色相綜合色套表現。大色面積採取了彩度變化的臺階，中色面則選用了色相臺階小幅度的變化，除此之外一切都保持原樣。因為彩度的變化大於色相變化角度，所以我們稱它為彩度色相綜合色套。同時在色套製作過程中，能盡量減少變化條件，是色套羣化要領極為重要的關鍵。

註①：

一般指的是物體之表面現象即表面色，如不透明色、半透明色、透明色等之稱謂。按照物體的本質，物體色乃物體根據物質存在，同性相斥異性相吸的法則，選擇與它同色的光線排斥回去，吸收和它不同色彩的光線進去，而產生的顯色現象。

③

④

色彩羣化現象對人來說，自然現象是屬於外在的，而造形藝術或設計是內在的。所以它的色彩異動情形，自然現象就如上面所說，其變化決定在物質羣化的內容因素，以及外來光源的動態與周圍環境的因素，兩個主要關鍵之上。藝術現象幾乎全部取決於人的心理動機之因素上面。

從化學方程式裏，每一個人都不難想像得到，宇宙間所有物質的結合，不但不是隨便任意選擇，連同質量的配合也都有極其完美的比例存在着。因此由於能量作用，它們振動後顯現出來的光與色彩屬性，當然格外有規矩，並且在時序的變動下或在受熱、光合作用等的內面物質組合的狀況改變下，色彩現象的序秩，仍然能維持一定羣化與變化的法則，一起依同一步驟，或一種自然的數理比值關係，把人的視感覺往其他色刺激的方向推移。

自然色彩的周圍環境之變化，如早霞，如落日，也像一般生活色彩一樣，以光的演色為最主要的導因，即太陽光與太氣層的內容改變了存在者的周圍條件所致，他如光本身的反射活動及折射活動等等，也都會致使同一物體表面在瞬間之內，有複雜而規律的色感現象之變動。19世紀西洋繪畫，印象畫派大師莫奈^{註②}就用這種色彩現象做題材，制作了不少一連串同一對象的風景畫。同時期的外光畫派^{註③}畫家，也都莫不以此類題材做為他們所追求的主題。一般的狀況物質存在，因外在環境或光等的影響，所引起的視感覺的異動都極為微小而奇妙，色感覺不敏銳或觀察不細心深入的人，都不易獲

得如詩人畫家般令人陶醉的感觸。因為自然色彩大都成羣慢慢在變，極少有短時間內個別的突變。

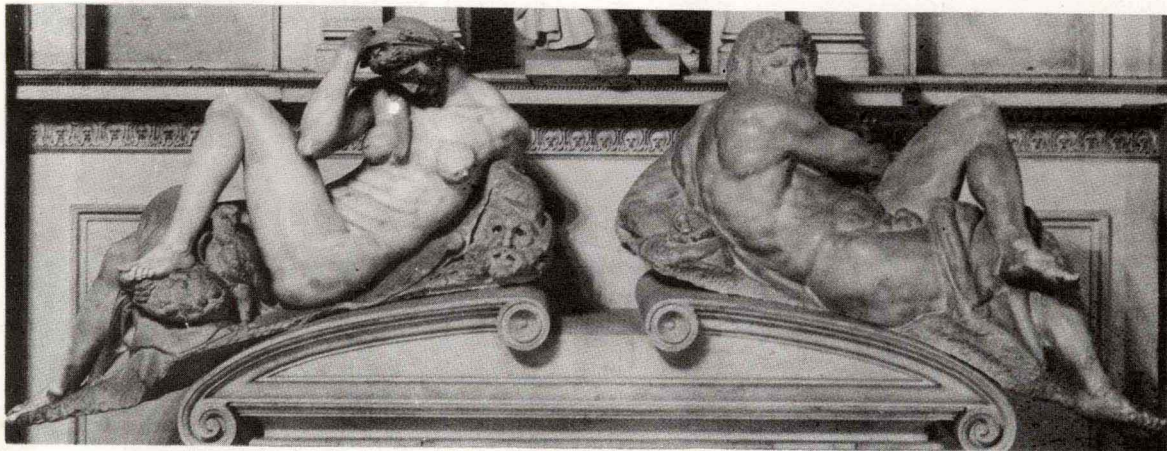
色彩羣化在生活藝術中，色刺激的計劃都比較突然，譬如時裝表演，只要使用目的的改變，或者有任何心理要求之變化，都會使色彩所有的屬性，在設計者的心目中，有序秩的給以改進和修飾。儘管這是同一個時間內，同一個人的打扮，或者同一批貨品的同一個造形之着色，人類模倣自然色彩的色套現象，都遵從心理變化的要求，依次按色套羣化的要領，設計完成他們的目的。這種要領大都按一定質量的變化設計的，為了迎合大眾需要，所以視覺變化都比自然現象的變化重得多，強烈得多了。

3 色套在自然裏

按照上面所論述，色彩的羣化有它表面的現象，也有它裏面所主持的條件或因素。這一種狀況在自然界裏頭，我們是屢見而不鮮的事。自然色彩的變動或差異，一般人所能了解的道理不外是，①日光的條件②時間與季節的條件③空間或環境的條件④物質或土壤的條件。他如觀察條件、動態或生長條件等等，原因很多，為了了解目的性與存在性等

「夜」La Notte

「晝」L1 Giorno

的意義，能儘量深入考察是有很大的好處。我們在下面就自然色彩能成套的實際例子，選擇一部分現象來做分析和說明：

◎春夏秋冬四季的色彩

氣候的變化不但激烈地顯示在溫度方面，尤其在自然的植物色彩上，表示了極清楚的差別。葉子好比是植物的衣裳，春天從枝子暴出萌芽、嫩葉然後一片翠綠的新葉；夏天從初夏的碧綠色，一直到盛夏蔭鬱的濃綠或墨綠的葉影；當秋季蒞臨時，滿山遍野的楓樹或變葉樹，當然是迷人的景色，其他所有的樹葉也慢慢由深綠，變成部份暖色系的凋謝前落葉的景觀；冬天來了，北方，枯枝或雪景代替了綠色的天地，樹枝上蓋著銀白色的落雪。南方，葉子也稀落而黃多了，寒風下的殘破，比秋天更顯得蒼白。當然這種由於季節性的色彩轉變，不但有時間的秩序之差別，也有很多區域性的不同特徵，所以它給我們人類生活上的暗示也特別多。然而春夏秋冬的色套概念是這樣子形成了，可是對於它的理念是不是各有個的一些不同內容，是值得注意的問題。

◎晨夕晝夜的景色

歐洲文藝復興期，義大利名彫刻家米蓋蘭吉羅（Michelangelo 1475~1564）在梅第西家註④的

墓園裏，彫了四座有名的晨夕晝夜之彫像，其中晨夜爲女人而夕晝彫的是男人，其感人的表情與各不相同的象徵內容，爲後世的人所欽佩與驚嘆。四座彫像各具個的表情，與極爲統一當中的不同變化形象，成爲一套涵蓄情感色彩的人類生活思想的寫照。米蓋蘭吉羅讓它們象徵了梅第西有意義的一生。第一座彫像「晨」L' Aurora微微朝上的臉向，加上柔和有力的流動在少女身上的肌肉，有晨光浴滿大地，與美好的希望充滿人間的感覺。對稱於左邊的臥像「夕」Crepuscolo 臉微微向斜下，強壯有魄力的男性健美之身段，道盡了黃昏時分，一生的富裕和收穫。第二座彫像「晝」L' Giorno的臉正向直視遠方，要振作奮發勇往邁進的筋骨結實之姿勢，是日正當中光明正大的歷史，也是健康快樂的人生徵象。另一邊是「夜」La Notte 彫像臉向下，和靄而慈祥的氣息蒞臨在晚年為婦人，有如在平安夜星光下深思，在聖歌中安息的景像。大自然的晨夕晝夜在創物者手下，安排的還不只這樣一小套人生的戲曲！頭裏晨夕晝夜的色彩，確實是一套極令人嘆賞的宇宙感情。

任何相同的物體或景色，在不同晨夕晝夜的色調裏，都顯得很富於詩情畫意，有千變萬化的風格和情趣。諸如在晨間的曦光下，早霞的彩簾之中，柔和的色調，所有色彩融合在一起的現象，除了太陽找不到較強烈的色彩對比之外，一般的情形東方

「夕」Crepuscolo

「晨」L' Aurora

