

全国高等院校设计专业精品教材

色彩构成设计

COLOUR COMPOSITION DESIGN

刘宝岳 丛书主编

高彬 编著



中国建筑工业出版社

全国高等院校设计专业精品教材

刘宝岳 丛书主编

色彩构成设计

高彬 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成设计 / 高彬编著. 北京: 中国建筑工业出版社. 2013.10

全国高等院校设计专业精品教材

ISBN 978-7-112-15939-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 231738 号

本书为《全国高等院校设计专业精品教材》系列丛书中的一册。该丛书是特为我国设计类本科生编写的专业教材，由基础篇和设计篇构成，共计 19 部。

本书遵循色彩教学的规律，吸收了基础教学改革与实践的经验，在原有基本理论的基础上，融入了现代设计色彩运用的规律与创新。主要内容包括：色彩的理论知识、色彩的属性、色彩的对比与调和、色彩的心理、色彩的采集与重构、色彩在现代设计中的应用等。

本书理论结合实际，论述深入浅出，并对重点与难点进行了详尽的分析。特别是对图片案例的选择，不再局限于传统色彩构成的手绘作品，而是更多地加入了现代设计作品（平面设计、产品设计、环境设计等）的图例图示，通过大量的设计作品案例分析，强调了色彩构成对现代设计的重要影响。本书专业性、应用性较强，既可作为高等院校艺术设计专业相应课程的教材使用，也可供设计者参考。

责任编辑：李成成 李东禧

版式设计：刘政恒

责任校对：张颖 王雪竹

全国高等院校设计专业精品教材

刘宝岳 丛书主编

色彩构成设计

高彬 编著

*

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本：880×1230 毫米 1/16 印张：11 字数：376 千字

2014 年 1 月第一版 2014 年 1 月第一次印刷

定价：59.00 元

ISBN 978-7-112-15939-0

(24731)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

编委会

顾问：张宏伟 于立军 孟庆国

主任：孙奇涵

副主任：闫舒静 何杰

委员：（按姓氏笔画排序）

于立军 王芙亭 王妍珺 白廷阁 任 莉 华 梅

刘 卉 刘 良 刘宝岳 闫舒静 孙奇涵 李 波

李炳训 肖英隽 何 杰 宋 莹 张 立 张宏伟

张海力 陆路平 林乐成 庞 博 庞黎明 孟庆国

战 宁 高 彬 郭津生 郭振山 董 雅 韩晓梅

童慧明 谢基成 蔡 强 魏长增

序

我国艺术设计教育事业近 20 年有了长足的发展，尤其是艺术设计专业，教育体系日臻成熟，教育成果日益显著，这种状态下，优选优秀教材的工作就显得十分迫切。可以说，目前国内同类教材的编写，自 20 世纪 70 年代以来从无到有，从开始的引进、翻译，到现在的 40 多个版本，取得了可喜的成绩，这离不开从事艺术设计专业教育的广大教师的努力和探索。然而，作为艺术设计专业受众最多的教材，也面临许多问题：教材中，有的知识老化，千面一孔；有的理论概念简单，图解化和几何化现象严重；有的过于强调学术性，缺乏作为教材应具有的理论知识及逻辑梳理；有的教材则出现理论教育与设计实践相脱节的情况；还有不少教材的编写粗制滥造。

当前，我国存在的艺术设计专业教材体系和教材的选用基本形成了南北两大体系。南方体系出版的教材具有一定的前卫性，思维活跃，变化快；而北方体系出版的教材系统性强，基础坚实。当前存在南方不选用北方教材，北方不选用南方教材的情况。然而，我坚信一套优秀的教材会突破南北特性差异及固有的地域界限，会为大家共同接受。

此次编写的《全国高等院校设计专业精品教材》丛书，作者为具有丰富一线教学经验的教师。该丛书是他们集多年教学和研究经验，筛选教学实践中的资料和部分优秀作业的精华，根据我国艺术设计专业课程的教学改革和专业特色，并参照国家教育规划纲要的创新与需要而编写，其特色如下：

1. 该丛书理论系统内容完整、概念清晰，既有基本理论、基础知识，也有基本技法，特别注重理论与实际相结合。
2. 该丛书各章节均以设计为主线，针对性强，重点突出，脉络清晰。
3. 该丛书内容十分丰富，整套丛书所附的设计范图多达数千余幅，多数章节配有设计步骤图，便于指导读者学习或自学，而且还有不少深入浅出的赏析文字，可读性强。
4. 该书无论是设计方法还是具体图例，都严格按照教学大纲要求，源于实践、生动活泼，更切合实用。
5. 此套教材各个章节增加了课程设计，此为创新之举。鼓励学生运用形象思维方式去思考理论创新问题，这使该教材更加符合艺术设计教育的专业特点，即形象化教学的艺术教育规律，此为该丛书第一的特色。
6. 该丛书有别于市场同类教材 20 年来形成的知识老化、理论概念简单、图解化、几何化的现象，一改基础理论教育与设计实践相脱节的弊病，在深化理论的基础上联系实际，强调基础教学为设计服务的理念，用丰富的艺术形式和艺术语言使其呈现多样性，特色鲜明。此套丛书具有的特色和强人之处，或许可以使艺术设计专业的课程体系更加完善，受到更多师生的欢迎，为一线教学做出贡献。

丛书主编 刘宝岳

前言

自 20 世纪 20 年代以来,德国包豪斯的“三大构成”教学体系的形成、发展,令世界艺术设计与设计教学产生了重大变革与进步,促进了设计水平的提升,改变了人们的生活方式。我国内地的艺术设计教育自 20 世纪 80 年代引入包豪斯三大构成教学课程,30 多年来,三大构成教学课程不仅成为大学艺术专业的必修课,更成为诸多艺术门类的重要表现手段和借鉴平台。

人的视觉生理学研究证明,色彩是世间万物中先于事物的形态被人们所认知的,且对色彩的记忆又超过对形态的记忆,可见色彩对人们认知的重要性。我们祖先对色彩的运用自远古时期就已开始,对色彩学的研究与分析也已有了数百年的历史。近代色彩学的理论对现代色彩教学起到了不可替代的重要作用。色彩构成的理论分析研究对现代设计的影响更是举足轻重。

笔者从长期的设计教学实践中发现,学生对色彩构成这一基础课程的深化理解能力相对薄弱,只是一味地接受相应的色彩知识和色彩组合实践,不能深入联系和有效运用色彩原理进行色彩创意设计,且在日后的专业课程学习中无法将色彩构成课程中所学到的理论知识进行转化,以及灵活地应用于设计实践,从而使基础知识与专业知识在衔接中出现较大的问题。同时学生在基础课程的学习中,只接触到单纯性的知识介绍,缺少对相关专业知识内容的了解,这样就无法预想和认识到所学课程对未来专业设计的影响与作用,从而使学生在学习中轻视基础课程成为普遍现象,特别是对构成课程缺少足够的重视。三大构成中的色彩构成的内容是设计环节的重要组成部分,其中色彩是设计三属性(图形、色彩、文字)之一,因此色彩构成的学习可以说是整个设计色彩运用的基础,教学中必须引起学生的重视。

本教材在编写过程中,为适应当前创新设计需求,结合色彩构成课程教学环节中所遇到的各种问题,以及与现代设计原理及实用技术相结合,在撰写中增强了实践创新应用内容的章节,力求改变传统色彩构成教材中不符合当前设计需求的部分。全书在内容设置上强化了色彩理论知识,以色彩规律的研究与分析为基础,延伸色彩的感性应用,注重设计实践与基础理论相结合,将色彩搭配原理与现代设计印刷原理相关联,将单纯的色彩理论与现代科学技术进行深入对比分析,强调色彩的实用技术。将色彩空间混合的原理与印刷工艺相联系,使学生在空间混合的实践制作过程中,不再觉得空洞、乏味,真正懂得空间混合的目的与实用价值所在。将设计案例如平面设计、环境艺术设计、产品设计、服装设计等内容与色彩构成基础理论相结合,避免色彩构成理论的枯燥与练习的重复。在教材中强调创新思维的培养与设计实践的结合,改变构成图案化、纹样纹式处理方式,不再过分追求色彩构成繁复、单调的绘制模式,注重运用色彩表达内容传递情感,结合品牌形象、专业设计方向进行设计创意构思,创作出更符合创意情感的色彩作品,以期获得理想的教学效果,提高学生的学习积极性和创造性。

本教材的编写是作者经过近六年色彩构成教学的积累与总结,对当前色彩构成教学内容进行了细致的梳理,在对于较难理解和掌握的问题进行详细分析的基础上,以大量的专业设计作品为案例,结合色彩构成原理,对色彩的运用进行深入浅出的分析。全书图片、案例内容丰富,追踪时尚审美潮流和创新设计亮点的脚步,力求使色彩构成理论得到拓展。

在这里要特别感谢色彩构成教学领域中的权威刘宝岳老师,在教材编写过程中为我提供了一个良好的交流平台,并对教材的内容提出了宝贵的意见,这一过程使笔者的专业能力得到了提高。同时也要感谢中国建筑工业出版社的各位编辑,在教材编写过程中给予的大力支持和帮助。感谢我的同事和学生为笔者提供的宝贵资料和优秀作业。本教材难免存在缺点、错误,敬请专家、同行批评赐教,在此深表谢意。

高彬

二〇一三年秋

目录

第一章 认知色彩	1
1 认识色彩	1
1.1 色与光	2
1.2 色与彩	5
1.3 色与视觉现象	8
2 辨识色彩	12
2.1 原色与间色、复色	12
2.2 色彩混合	13
2.3 色彩属性	18
2.4 色相环与色立体	22
第二章 对比色彩	29
1 色相对比	29
1.1 邻接色对比	30
1.2 类比色对比	33
1.3 中差色对比	33
1.4 对比色对比	35
1.5 互补色对比	35
1.6 色相对比的面积关系	39
2 明度对比	42
2.1 明度九调对比	42
2.2 明度对比的面积关系	51
3 纯度对比	53
3.1 纯度九调	57
3.2 纯度对比的面积关系	61
第三章 调和色彩	67
1 色彩的色调调和	69
1.1 色相为主的色调	69
1.2 明度深色调与浅色调	69
1.3 纯度鲜色调与灰色调	71
1.4 中性色调	75
1.5 色调的变化类型	75
2 色彩的推移调和	83
2.1 色相推移	83
2.2 明度推移	84
2.3 纯度推移	86
2.4 推移的构图形式	86

3 色彩的混色调和 ·····	92
3.1 同一调和·····	92
3.2 互混调和·····	92
3.3 无彩色调和·····	93
4 色彩的呼应调和 ·····	94
4.1 色彩面积呼应调和·····	95
4.2 色彩位置呼应调和·····	95
第四章 色彩心理 ·····	99
1 色彩的象征 ·····	99
1.1 蓝色·····	100
1.2 红色·····	101
1.3 黄色·····	103
1.4 紫色·····	108
1.5 绿色·····	108
1.6 橙色·····	110
1.7 黑色·····	111
1.8 白色·····	113
2 色彩的感觉 ·····	114
2.1 色彩的冷暖·····	114
2.2 色彩的空间·····	116
2.3 色彩的时间·····	118
2.4 色彩的体量·····	119
2.5 色彩的质感·····	120
3 色彩的感官知觉 ·····	121
3.1 色彩的味知觉·····	123
3.2 色彩的听知觉·····	125
4 色彩的感情 ·····	125
4.1 色彩的表情与情感·····	127
4.2 色彩的联想与象征·····	127
第五章 色彩的采集与重构 ·····	131
1 色彩的采集 ·····	131
1.1 自然色彩的采集·····	132
1.2 中国传统色彩的采集·····	132
1.3 中国民间民族色彩的采集·····	136
1.4 西方文化艺术色彩的采集·····	136
2 色彩的重构 ·····	137

2.1 按比例重构·····	139
2.2 变调关系重构·····	139
2.3 部分色彩重构·····	140
2.4 色彩情调重构·····	140
第六章 设计中的色彩·····	145
1 平面设计中的色彩·····	145
2 环境艺术设计中的色彩·····	148
3 服装设计中的色彩·····	151
4 产品设计中的色彩·····	155
5 设计中的色彩欣赏·····	161
参考文献·····	167

第一章 认知色彩

我们生活在一个五彩斑斓的世界，色彩赋予我们不断丰富的物质生活，也为充实精神文化生活做出诸多贡献。几千年来人类对色彩的认识由浅入深，由表及里不断升华；对色彩的运用由单纯到繁复，由写实到装饰，在色彩认知实践过程中，由感性应用逐步理性化，形成一套较为合理的色彩理论知识，将自然中的色彩样貌给予系统的、科学的、规律性的梳理、归纳，得出一套完整、丰富的色彩理论以及娴熟、有创新性的用色方法，使色彩更具个性与魅力。

色彩和我们的生活息息相关，生活中的每件事物都有色彩的照耀，它看似普通，但是对不同领域、不同的人来说意义非凡，作用无限。在科学方面，对物理学家而言，色彩是在光的作用下产生的，通过三棱镜的实验，人们发现色彩的变化是光的波长决定的，并形成了科学有序的七色光排列的色彩样貌。对生理学家而言，色彩是大脑神经中枢的反映，来自于视觉的刺激。在人文科学方面，对心理学家而言，色彩是可以感知的，它有生命、有情感、有性格。对史学家而言，色彩是对历史的记录，是视觉语言的表述，是文化的阐释。对艺术家而言，色彩是一种描绘事物的工具，又是抒发情感的媒介。

色彩是对自然的真实描述，是对万物形态的补充与丰富，只有形与色合一的自然景物才能完美展现，给我们美的享受；色彩是对美的科学体现，我们研究色彩、分析色彩，探寻其规律和原理，为更准确、更形象地传达信息、提高色彩美的应用与享受，同时拓展人类的色彩审美表现力与创造力不断努力。色彩是对生活艺术化的丰富展现，人们利用色彩间的对比与协调，形成多变的节奏与韵律，增添色彩的表现魅力与艺术气质(图 1-1 ~ 图 1-6)。

色彩构成是对色彩进行科学分析、研究科学应用的一种合理有效的方法，通过色彩构成课程的学习实践，研究色彩规律与时尚审美趋向的发展潮流，总结升华色彩设计的原理，形成新的

理论应用体系，使我们更科学、更系统、更全面地认识色彩的真谛，更有效地运用色彩妆点我们美好的生活。

色彩是每个人都能感受到的。多变的特性为我们的生活带来无穷的色彩，色彩是理性的，人们研究、分析与色彩的关系以及它为我们带来的强烈心理感受和视觉刺激，产生的丰富联想和情感变化。色彩已经完全融入人们的精神与物质生活的方方面面。各领域的科学家长期以来对人们司空见惯的色彩进行科学的探索研究和设计实践，形成了色彩学理论及其众多理论分支，指导我们进行科研教学和生产实践。

1 认识色彩

色彩学与光学原本都属于物理学范畴，科学地讲，是物理学的分支。而色彩学又是在光学探索研究下催生的相对年轻的学科。我国 2000 多年前的先人们已经对色彩研究形成了完整的理论论著，自意大利文艺复兴后，欧洲的科学家与艺术家通力合作，对物理学、光学、色彩学进行全面系统的探索研究，奠

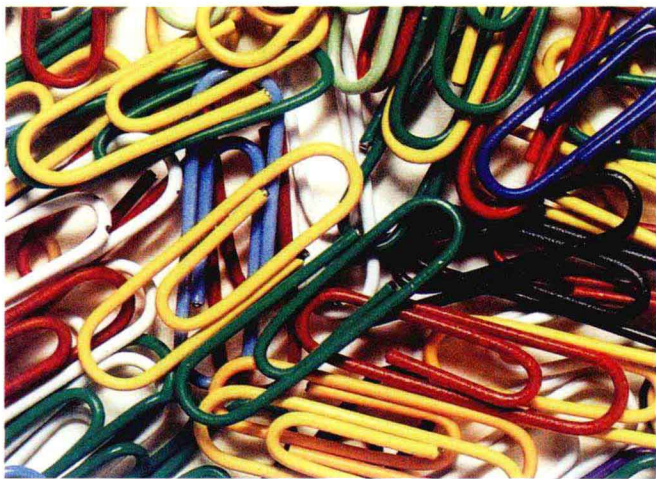


图 1-1 办公用品的色彩



图 1-2 烛光的色彩



图 1-5 家庭装修的色彩



图 1-3 插花的色彩



图 1-6 水果的色彩

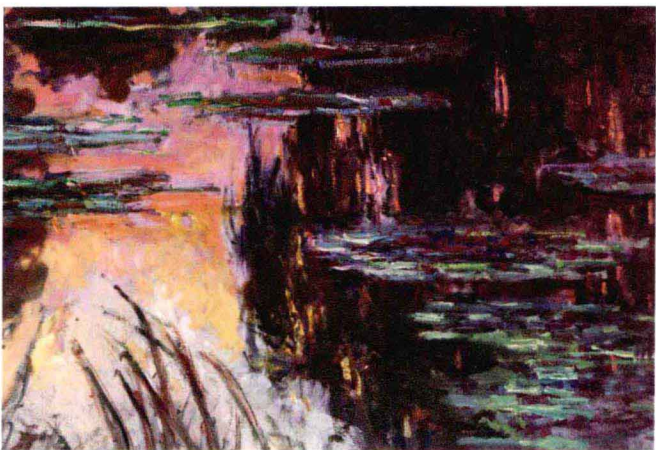


图 1-4 绘画的色彩

图 1-1 ~ 图 1-6: 生活中的方方面面、各个角落都有色彩的存在, 色彩无处不在。自然的果实、人造的环境、办公用品中的彩色曲别针、家庭中的装饰色彩、五颜六色的花朵……色彩有效地丰富了生活, 调节了生活中的各种情绪, 营造了不同的气氛与情调。

定了现代色彩学的理论基础, 并且在建筑、绘画、服装、工艺美术、产品设计等领域广泛应用, 使色彩学的理论应用大放异彩。直到今天我们仍对色彩与光进行探索研究, 并不断有新的发现。

1.1 色与光

色彩伴随我们的生活, 万物的景象均与色彩息息相关。色彩是物体表面所呈现的颜色, 我们之所以能通过视觉分辨色彩, 是由于光对物体的作用。晴朗的白天, 阳光照射下万物生辉、色

彩斑斓,是由于阳光的作用决定了世间物象的色彩,我们将阳光、月光、闪电、火光和夜晚矿石散发的荧光称之为自然光。夜晚人工灯火照亮大都市,灯光将城市妆点得犹如白昼一般,这是以人工制造生成的光源,如各种灯光、人工火光等统称为人工光源或人造光源。如果没有白天的阳光——自然光和黑夜的灯光——人工光,一切将沉入黑暗之中,形与色皆难以分辨。因此可以得出结论:世间万物借助光的照射才得以显现其形状与颜色(图 1-7 ~ 图 1-10)。

1.1.1 光谱与波长

17 世纪英国科学家牛顿在实验室利用三棱镜完成了光的分解,分解形成了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色顺序排列的

光谱现象,排列顺序和雨后天晴的七彩虹一致(图 1-11、图 1-12)。雨后彩虹是大自然光学合成的色光现象,通俗地解释并印证了牛顿色光光谱排列的准确成因和顺序,这是革命性的发现,结束了亚里士多德的“光就是色”的错误理论。“光”从物理层面的探寻是由微尘颗粒形成的。光是电磁波的表现形式,由波长与振幅两个主要因素构成,其中波长的长短决定了色光所呈现的相貌;而振幅主导了色彩的明度变化,色光震荡的幅度宽则色彩明亮,反之色光振幅窄小,色彩明度则会灰暗。

1.1.2 可见光与不可见光

牛顿及后来的科学实验证明,构成光的电磁波波长,有极长的无线电波和最短的宇宙射线,光谱在 $380 \sim 780\text{nm}$ ^①之间,能



图 1-7 室内灯光照明



图 1-9 闪电

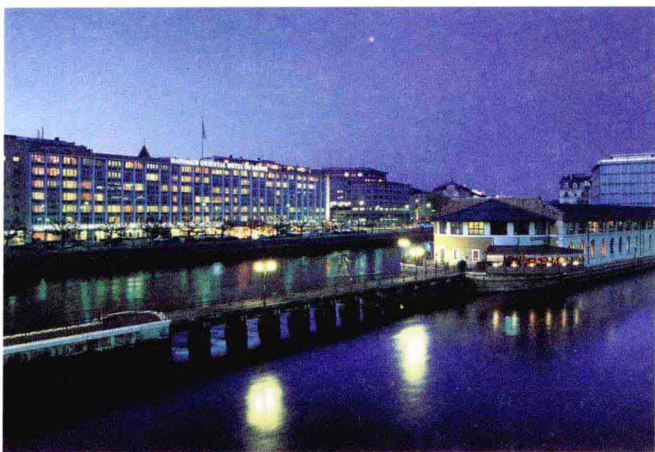


图 1-8 城市夜景



图 1-10 自然色彩

^① nm: 即“纳米”,长度单位。为 1 米的十亿分之一。



图 1-11 彩虹

图 1-12 七色光谱



被人的视觉神经敏锐地感知，是人肉眼可以看到的光的范围，我们称其为可见光，可见光的七色光波长排列顺序为红：780~620nm，橙：620~590nm，黄：590~550nm，绿：550~510nm，青：510~480nm，蓝：480~450nm，紫：450~380nm。光谱七彩光中红光的光波长最长，人的视觉神经能敏锐感知，所以红色光传导识别度大大高于其他六色，这也是世界各国交通信号灯选择红灯为停车警示灯的原因，及科学

依据。红色迅速刺激了我们的视觉神经，督促我们及时停车、避让（图 1-13 ~ 图 1-15）。紫光波长最短，明度较暗，不够突出，容易为人们忽视。准确认知各种色彩的属性，有助于科学合理地运用色彩，充分表达设计创意要求。

不可见光是相对可见光而言，指小于 380nm 的紫外线、伽马线等，以及大于 780nm 的远红外线、无线电波等。这些光虽然客观存在，却是人的肉眼很难分辨和看到的色光，必须在专用的仪器设备辅助下才能观测到，所以我们称之为不可见光。

人的眼睛对光起到的是一种接收作用，当眼睛受到光的刺激后，视觉神经首先将光的刺激信号传导给大脑，通过大脑进行分析，产生色彩的感受与感知，这是一种视知觉，对色彩变化的感知为色彩感知。色彩就是通过光源——物象——视觉神经——脑细胞传导一系列的刺激合成过程所产生，没有光就没有视觉感应活动，也就不存在色彩的视觉感受。按照通常惯例，在色彩学研究中，色与光的关系里所提到的光，大多以晴天的日光为光源，通过视觉神经传导让我们感受色彩的存在。光源投射到物体表面，物体会吸收一部分光，同时反射一部分光，物体表面的反射光就是我们肉眼所见到的物体色彩。例如我们看到了阳光照射的红花朵，就是红花反射出红光吸收了黄与蓝光形成的色彩反射现象，而被我们视觉神经感知。

当我们在晴天直接用肉眼看太阳时会感到刺眼，并且会有橙红色光芒散发，而当我们夜晚看月光时会感到有偏冷的黄色与浅蓝色的柔和光。物理学家的科学实验证明，自然光源同样具有

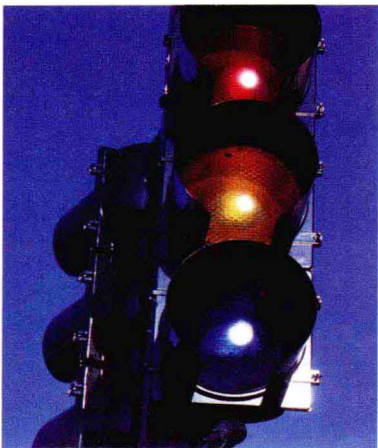


图 1-13 交通信号灯



图 1-14 汽车尾灯



图 1-15 停车故障警示牌

色彩和发光强弱的倾向，色彩学将之定名为光源色。我们生活中主要感受到的是光源有冷暖、明暗的差异，20世纪科技发展突飞猛进，我们可以模拟、创造各种各样的人工光源，为我们的物质与精神文化生活提供服务。在环境设计、工业设计、影视拍摄制作、舞台与展示设计中，人工光源的运用更是大行其道，充分展示了千奇百怪、形式多样的光源色彩魅力。

20世纪初包豪斯建筑学校的色彩教师伊顿在《色彩艺术》一书中写道：“色是光之子，光是色之母”，由此我们可以了解到光与色之间密不可分的关系，即色来源于光，光影响着色的表现（图1-16～图1-19）。

1.2 色与彩

世间万物中，我们把所能见到的颜色统称为色彩，然而在色彩学理论中，色与彩是有区别的，所谓色指色彩的相貌种类，彩指彩度。现代色彩理论也是将色彩分类为有彩色系与无彩色系（图1-20）。

1.2.1 有彩色系与无彩色系

有彩色系是包含在可见光谱中的全部色彩，以红橙黄绿蓝紫为基本色，两色间存在着众多相混的渐变色，同时还包括色彩与黑白灰混合而成的带有色彩倾向的含灰彩色。有彩色具有各自的色彩样貌，还具有明暗、鲜灰、冷暖倾向。

无彩色系包括黑、白、灰、金、银，它们只有明度深浅的变化，没有色相和鲜灰冷暖的感觉。黑白色之间的调和，可以产生各种



图 1-17 暖绿色灯光下的会议室

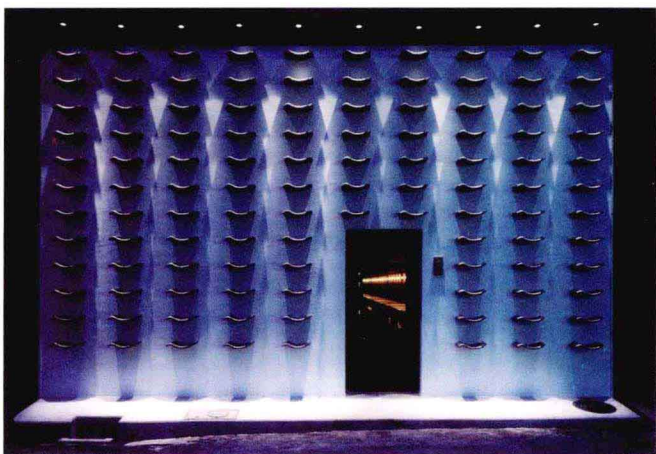


图 1-18 蓝调色光环境



图 1-16 暖黄色灯光下的会议室

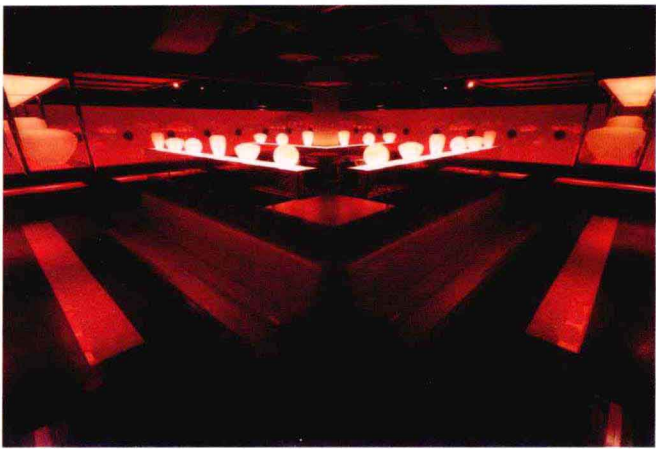
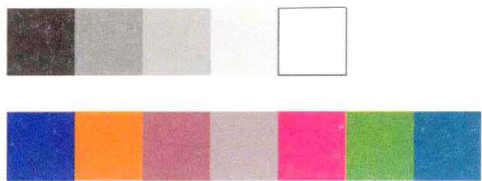


图 1-19 红光下的室内环境



□ 图 1-20 无色系和有色系

明度不同的灰色，当无色彩与有彩色混合后，无彩色就变成了含有色彩倾向的有彩色了。

有彩色与无彩色是共生共存的关系，无彩色简洁大方，有彩色艳丽多变，在相互映衬下共同构成了完整的色彩体系。在传统艺术中，彩色是突出的，以黑作为辅色用在衣服上做底色，烘托服装上的鲜艳色彩。汉代漆器艺术中，红与黑形成了活跃跳动与沉寂冷静的对比，其特点是“朱画其内，墨染其外”，黑增加了红的趣味与多变，红照耀黑的低调与平和（图 1-21），烘托出漆器的典雅和富丽，呈现强烈的装饰效果，使器物具有稳健端庄之美。在民间艺术中，如门神画、剪纸、彩塑，黑色也是调和鲜艳色彩的工具，使色彩对比更强烈（图 1-22 ~ 图 1-24）。

但是在现代设计中，无彩色的作用越来越大，有的甚至将无彩色作为主要设计色彩运用到产品形象、环境设计、广告宣传中，无彩色已经在人的视觉和心理中具有重要意义。黑白个性化的表现方式，已演变成一种艺术效果，黑白照片的复古、黑白服饰的时尚，使色样运用既强烈冲突又相互协调，无彩色成为现代社会色彩表现中的一种补充与调和，是任何其他色彩无法替代的，起到统一画面效果的作用（图 1-25 ~ 图 1-29）。

1.2.2 中国传统的五色观

在漫长的人类文明史中，色彩作为一个分支，逐渐超越了自然属性和生理感受的基本意义，并从中分离出来，成为中国传统哲学观的一部分，形成了中华民族极富东方韵味的色彩文化，并在政治经济文化中起到重要的作用，使



□ 图 1-21 漆器



□ 图 1-22 剪纸



□ 图 1-23 年画



□ 图 1-24 门神画

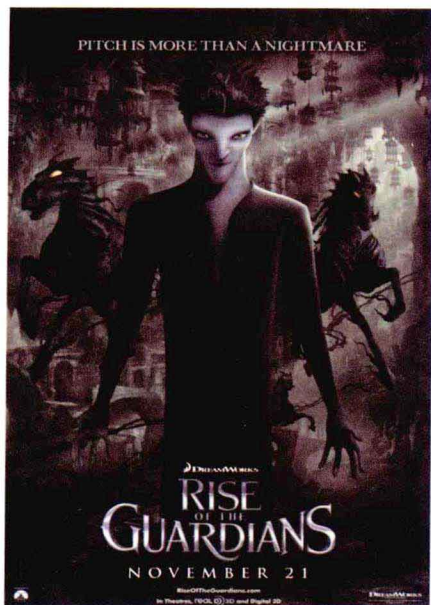


图 1-25 黑白灰色调的电影海报设计 这一色调设计，有效地营造视觉效果，烘托出神秘的电影气氛。

图 1-26 黑白照片 照片场景选择灰色的楼体框架与白色汽车，营造出黑与白的对比效果，在彩色生活中，创造出单纯的色调关系。



图 1-27 台灯设计



图 1-28 室内设计

图 1-29 黑白服装设计 展现服装的个性，衬托出着装者的气质与品位。

色彩不再单纯于自然表现，而更强调其象征意义，成为一种纯粹的符号象征。

从原始社会开始，色彩就有了除装饰以外的其他超凡能力，成为一种信仰与崇拜的对象。红、黑在那一时期被赋予“神秘”意义。经过夏商周时期的发展，色彩提炼与染色技术的应用逐渐成熟，色彩种类得到较大丰富，红、黑、黄、紫、蓝、绿成为较为普遍的色彩。各个朝代各个部落都有自己的色彩使用习俗与规范，崇尚固定的色彩，并将色彩演变为民族部落乃至朝代更迭的定制。夏尚黑、殷尚白、周尚赤。色彩有了使用的制度，用色彩来进行等级的划分，这就形成了早期的色彩尊卑贵贱的观念。春秋时期色彩强化了“正色与间色”的观念，更深化了前朝色彩的等级制度，色彩成为维护社会等级秩序的工具。“青、赤、黄、白、黑”五色成为贵族高等级的象征，誉为正色。“绀、红、紫、缥、流黄”是卑贱的象征，为间色，用于平民。正色为色，色单纯，间色为彩，由色的混合组成。这一时期百家争鸣，儒、道、墨等各家学派都对色彩的存在意义及使用价值提出不同的思想，其中以儒、道两家为代表的传统美学思想渐已形成，对色彩的应用主张，也成为后世审美观形成的一个重要思想依据。“五色”成为中国占统治地位的色彩审美意识。

五色观的建立是与阴阳五行学说密不可分，其具有阴阳五行循环往复的结构。刘熙在《释名》中的观点为“青色为生，生物生长之色；红色为赤，太阳之色；黄色为光，日光之色；白色为启，如同化水之色；黑为晦，如同昏暗之色”。五色是最原始的色彩。五色与五行是按照青配木、赤配火、黄配土、白配金、黑配水的对应关系相配。古人认为“万物各有其色，色在万物之中”，“五行生万物，五色生万色”。即使是地理方位也有它的颜色表达，因此五色对应五方，即东青、南赤、西白、北黑、中黄（图 1-30）。特别是代表中间的黄色，象征皇

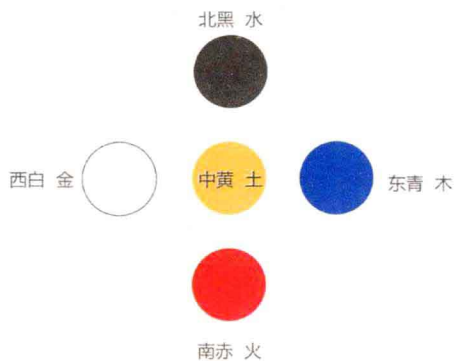


图 1-30 五行、五色、五方

权居中统治四方，黄色的地位逐渐被提升，最终为皇帝与皇族专用，成为中国数千年中央集权封建统治的象征色彩。古代“物以五计，以配五行”的思维模式，将自然中的一切属性以五相配，五德、五方、五色、五音、五味、五官、五脏，均与五行相配。事事相生相克。五色观理论的形成，使得色彩具有鲜明的哲学思想，体现了中国人特有的审美观念。辛亥革命推翻帝制，民国初年曾经以五色彩条横向排列定位国旗色彩，寓意汉满蒙回藏五族共和，抛弃了帝王专制的黄龙旗，使五色具有了民主进步的象征意义（图 1-31）。五色观影响着人们的生活、宗教信仰、礼仪等诸多方面，在文化艺术方面形成了独特的艺术风格，对五色的审美态度直接影响着后世的美学思想。

中国传统戏曲中人物脸谱的色彩也充分体现了五色的概念，尤其以京剧脸谱色彩最典型，其色彩的象征意义家喻户晓且深入人心。例如以关羽为代表的红色脸谱象征威武豪爽、刚正不阿；以包拯为代表的黑色脸谱象征铁面无私、正义刚强；以曹操为代表的白色脸谱象征奸诈多疑、虚伪凶残；孙悟空的脸谱则以金黄加红表现其生动活泼、聪明智慧；而雷震子以蓝色为主，代表果敢骁勇。脸谱色彩的程式化是大众审美的约定俗成，带有浓郁的民族色彩情感与强烈的乡土文化气息，使脸谱艺术成为民族传统文化的瑰宝（图 1-32）。

在现代设计中，中国传统五色得到更大的发挥，色彩的选择与提炼，注重意味的延伸与内在精神的升华，色彩的搭配与应用，强调民族情感地融入。拓展了传统色彩的应用环境与范围，赋予其现代的精神面貌，更符合现代人的审美需求。

1.3 色与视觉现象

色彩是视觉的第一感知。视觉的传感器是眼睛，眼睛的视神经里有视杆、视锥细胞，收到色与光的信号刺激后，迅速将色



图 1-31 民国初年五色旗