

中国设计·色彩构成

王磊 等 编著

Chinese Design: The Composition of Color
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国设计·色彩构成

王磊 等 编著

Chinese Design: The Composition of Color
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

北航

C1708963

J063
143

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩构成 / 王磊等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国设计)

ISBN 978-7-5314-5780-0

I. ①色… II. ①王… III. ①色调 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024996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: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 28

字 数: 600千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5780-0

定 价: 248.00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

序

《中国设计》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了全国顶尖高校数百位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是设计学科建设不可或缺的基础理论书籍。

我国的设计领域正处于迅猛发展的时期,设计以其独特的表现手段覆盖了社会各个领域,成为综合国力迅速增长的重要推力。设计以其复杂的多学科背景和先进的系统整合功能成为当今全球发展最快的前沿交叉学科。从某种意义上说,设计改变了人类的生产和生活方式,成为当代文化的一种重要形态。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国设计》大型丛书。本套书涵盖设计学下设的主要分级学科的内容,是大设计的概念,是针对中国人学习和认识艺术设计的需要所配备的图书。它的出版将有力地推动中国设计教育事业的发展,不论在理论界、设计界、教育界都具有里程碑的意义。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。设计学包含的内容非常宽泛,凡与设计相关的所有基础学科和应用均可列入其中。

进入20世纪80年代,中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系,如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践,包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合,逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前,设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发,通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去,使学生了解设计艺术的特殊性,从而掌握其规律,并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法,发挥创造精神,最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

本套丛书共分31种,主要围绕基础理论、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体书目有:《构成基础》《设计素描》《平面构成》《色彩构成》《设计原理》《图案设计》《图形设计》《视觉识别系统设计》《VI设计》《广告设计》《POP设计》《环境空间设计》《公共空间设计》《园林景观设计》《室内设计》《展示设计》《建筑设计与表现》《包装设计》《书籍装帧设计》《字体设计》《工业产品设计》《家具设计》《工艺品设计》《材料应用》《计算机应用与设计》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才的培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对设计学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出设计学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者学习者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的作用。

Contents

总目录

01

色彩构成

王磊-等 编著

02

色彩归纳写生教程

赵云川-等 编著

03

设计色彩

白芸-等 编著

04

装饰色彩

张连生-等 编著

The *Chinese Design* series is a huge publishing project, which contains the forward-looking teaching and research result of design elites from China's top universities. It is an indispensable theoretical book for the discipline construction of design.

China's design field is in the period of rapid development. With the unique way of expression, design covers almost all the aspects of society and has become the important driving force for enhancement of the overall national power. With its complex multi-discipline background and the advanced system integration function, design has become the fastest growing frontier cross-disciplinary branch. In a sense, design has revolutionized people's way of production and lifestyle and has become an import form of modern culture.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science has become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series of *Chinese Design* with the aim of establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of art. It is the ideal book for Chinese to learn about the art design. The publication of the book will bring benefit to the Chinese art and has milestone significance in theoretical circle and the educational circle.

Design is the active process which conveys plan, program and imagination through the form of visual. It is the conscious effort made to establish meaningful orders. The simplest definition of design is the purposeful creative behaviour.

Discipline of design covers a wide range. All the basic subjects and application related with design and application can be included.

After 1980s, the education of China's art design began to introduce the modern design system by Bauhaus from Germany, including courses such as plane composition, colour composition and three-dimensional composition. With constant exploration and practice, the design instruction theory of Bauhaus has integrated with China's art education practices, which gradually forms fundamental design teaching system. Currently, the starting point of design fundamentals is to cultivate the creativity of students' art design. Case study and analysis as well as inspiration are adopted as the instruction method. With the intensive training of combining theories with practices, the perpetual knowledge of design could be developed into the rational way of thinking, which is a higher, wider and scientific aesthetic realm. Students are required to learn about the particularity of art design and grasped the rules to put the theories and methods into practices rationally. With creative spirit, the students are expected to meet the requirement of function and aesthetic design.

There are 31 kinds of books in the series, which centered on basic theory, creation, appreciation and research. Specifically the books are as follows: *The Basis of Composition*, *Design Sketching*, *Plane Composition*, *The Composition of Color*, *The Principle of Design*, *Pattern Design*, *Figure Design*, *The Visual Identification System Design*, *VI Design*, *The Advertisement Design*, *POP Design*, *Design for Environment Space*, *Design for Public Space*, *Landscape Design*, *Indoor Design*, *Design and Display*, *Architectural Design and Expression*, *Package Design*, *Design for Binding and Layout of Book*, *Font Design*, *Design for Industrial Product*, *Furniture Design*, *Design for Artwork*, *Application of Material*, *Computer Application and Design* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the art discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

01

王磊 等 编著

色彩构成

目录

contents

序

— 概述 007

— 第一章 色彩的构成与学习 009

第一节 色彩构成与构成教育 / 010
第二节 色彩构成的学习方法 / 011
第三节 色彩构成的构思方法 / 013

— 第二章 色彩的构成要素 016

第一节 光与色 / 017
第二节 色彩的种类及属性 / 021

— 第三章 色彩与色立体 026

第一节 色立体的种类 / 027
第二节 色立体的作用及意义 / 029

— 第四章 色彩与视觉生理 030

第一节 视觉的生理特征 / 031
第二节 视觉的生理现象 / 032

— 第五章 色彩与心理 036

第一节 色彩的心理表征 / 037
第二节 色彩与心理联想 / 042

— 第六章 色彩的混合

048

- 第一节 加法与减法的混合 / 049
- 第二节 中性混合 / 050

— 第七章 色彩的对比

053

- 第一节 色彩对比的形式 / 054
- 第二节 色相对比的构成 / 054
- 第三节 纯度对比的构成 / 059
- 第四节 明度对比的构成 / 062

— 第八章 面积、形状、位置、肌理的色彩关系

070

- 第一节 色彩面积的构成 / 071
- 第二节 色彩形状的构成 / 072
- 第三节 色彩位置的构成 / 074
- 第四节 色彩肌理的构成 / 075

— 第九章 色彩的解构与重组

079

- 第一节 人为色彩的解构 / 080
- 第二节 自然色彩的解构 / 082
- 第三节 色彩重组的方法 / 084

— 第十章 色彩的构成与色彩的应用

086

- 第一节 标志设计与色彩 / 087
- 第二节 商品包装与色彩 / 088
- 第三节 产品设计与色彩 / 090
- 第四节 广告设计与色彩 / 092
- 第五节 服装设计与色彩 / 094
- 第六节 环境艺术设计与色彩 / 095

概述 >>

「“构成教育”已成为当今美术和艺术设计教育体系中不可缺少的重要组成部分，作为基础教育的课程，构成教育的训练目的不是简单解决设计中的技术和手段的问题，更不是个别人所认为的模仿式的学习。而是，在注重开发学生创造意识和创新潜能的基础上，训练学生严密的思维方法和灵活多变的创意技巧及较扎实的造型能力，引导学生在动手的实践中，拓展现代艺术与设计的表现语言。

作为“构成教育”理论中的“色彩构成”，科学地揭示了大千世界的色彩变化规律，为我们探索、发现和认识色彩提供了科学的理论依据。众所周知，我们生活在色彩世界之中，没有了色彩，世界是无法想象的。艺术家和设计家研究色彩的目的就是为人类提供美的享受，满足人们对色彩美的要求。在这样的背景下，色彩在造型领域中的应用，才会不断得到完善和可持续的发展。色彩的构成从理论教学、课题分析、范画讲解、作品指导到学生的课堂讨论、互讲互评、课题训练等方式，都体现了一个目的，尽可能地创造条件，从启发式、提问式、辨析式等多种教学手段和方法入手，使学生从被动性学习转化为主动地、自觉地学习。从小课题，简单的构成基础学起，逐渐进入大课题、综合性的构成方法学习，使学生们从不了解、不明白、不适应到了解、熟悉、掌握。在接受学习和训练的过程中，使学生在有意识和无意识中逐渐地提升了创造能力、动手能力、分析和解决问题的能力，积累了各种思维方法、构成方法与表现方法，为进入设计课程的学习打下良好的基础。

教育是科学的，也是艺术的，尤其是用过去和现代的资源培养未来的人才方面，只有艺术的想象力和创造力，才能弥补科学的不足。作为设计类专业共同基础的色彩构成学，对学生的创造行为的培养在设计和造型领域已经得到公认和普及，那么与之相关的基础问题的研究也应该得到足够的重视，这不仅是基础教学的要求，也是所有设计和教育工作者的责任。

作为色彩构成的基础部分，本书首先探讨了学习的方法、思维方法及与之相关的色彩应用的方法、基本原理等。旨在通过这些理论基础知识和方法的学习，架起一条构成学习与理论实践的桥梁，发挥理论对实践的指导作用。对思维方法的学习可结合学生创意方案强化训练，使学生在思考能力、表现能力、应变能力等方面得到提高，学会科学的思维程序，打破常规界限，掌握逆反思维的创意方法，大力倡导以新求质的创意理念，以强化其理论素质的培养。在强化思维训练的基础上，还应注重研究艺术的心理学、生理学等方面的情态构成，研究色彩的生理效应、心理效应、意象特征，力求从多角度、多渠道，多途径拓展设计的创作方法。

通过色彩构成应用部分的学习，使学生系统地掌握色彩构成的表现形式和表现方法。加强学生对色彩的组织形态和色彩特征的认识。通过对不同时间、不同空间、不同形态、不同构成方式的色彩组合，掌握色彩间科学的和谐关系、协调关系、整体表现关系。通过对色彩的属性、调和、面积、聚散、位置、方向、肌理等基本构成要素的认识，掌握在造型和设计构成中所形成的色彩表现方法、应用方法、传达方法和技巧。提升学生对色彩的理性认识和感性知觉。

在提高部分中，本书侧重对创新思维方法、设计方法和表现方法的深层次探索与研究，诠释基础学习与专业学习的因果关系，强化系统化的学习。在专题研究的基础上，从重构、解构、综合、借鉴等方面，以再创造的形式尝试和探索构成原理，造型表现的新形式，力求帮助学生建立起现代设计新观念、新思想、新的审美价值取向。这些都有助于帮助学生掌握造型能力和设计技法，扩展了设计思维方法和课题的研究内容。

现代构成教育是在艺术与设计发展的基础上建立起来的系统的、科学的体系，是基础训练和造型能力培养的有效途径。其色彩研究的本身就是美术和设计领域长期不断发现、完善和探索的课题，我们应在此基础上进行不懈的探索和努力，为今后的设计学习打下坚实的根基。

本书在编写过程中得到了辽宁美术出版社领导和高教编辑部各位编辑的鼎力支持和帮助，也得到了省内各高校艺术设计和美术学院领导的支持和帮助，书中的图例大部分选用沈阳工业大学艺术设计专业部分同学的优秀作品，才使此书得以完成，在此表示衷心的感谢。

J

色彩的构成与学习

第一章

一 本章重点 >>

1. 了解基础教育与构成教育的关系。
2. 了解构成教育的形成与发展过程。
3. 掌握色彩构成的概念及意义。
4. 掌握色彩构成的学习方法。
5. 重点掌握色彩构成的思维方法。

一 学习目标 >>

通过本章的学习掌握色彩构成的构思和表现方法；理解只有正确的学习方法才能取得良好的学习效果；了解色彩构成的概念、构成教育的形成与发展。

一 建议学时 >>

4学时。

第一章 色彩的构成与学习

第一节 色彩构成与构成教育

作为构成,从色彩内部的组织结构到外部形体的形式,无论是其过程还是结果都体现一种创造性的劳动,色彩构成就是色彩的创造,是色彩表现形式的创造性思维方式。构成教育正是在此基础上不断摄取养分发展起来的,成为艺术设计及基础教育的组成部分。

一、色彩构成的概念及意义

“构成”一词包含构造、解构、重构、组合的多重含义,具有第二次创造的含义。作为现代造型设计的专业术语是指遵循一定的审美规律,从理性的思维入手,表达感性的视觉形象。

色彩构成是一个比较系统和完整认识色彩的理论,它将复杂的视觉表面现象还原成基本要素,通过探讨色彩物理、生理和心理等特征,运用对比、调和、统一等手段,达到色彩完美组合的目的,创造美的色彩表现效果,是艺术设计独立的基础学科,是具有艺术设计方法论意义上的构成体系之一。

色彩构成旨在引导学生在在学习中领悟现代色彩设计的美感,并用它来表达设计的意志与情感,感受到色彩在时空变化中所带来的愉悦,关键体现在培养学生在色彩表现形式上的一种创造性思维方式。在提高学生审美能力的同时传授色彩的应用和表现方法,建立起色彩的综合分析能力和创造的能力,同时培养、丰富和训练学生在色彩方面的动手和用脑——即实践与思考的能力,从而培养出在设计中从事色彩创造活动,并具备发展潜力的人才。

二、基础教育与色彩构成

随着教育的发展,艺术设计及设计教育取得了显著的发展,各类设计以及包括现代美术在内的“造型领域”也得到了迅速的发展。近年来基础教育受到全社会的重视,本科教育的专业和学科进一步细化,由过去的纵向分类逐渐向横向分类发展。这就使艺术设计领域向更广阔、更多元化的方向发展,从而使作为艺术设计教育和研究基础的“色彩构成”这一系统理论,被社会广为认同和接受。色彩构成作为设计基础理论在设计在设计教育中的作用越来越明显,其概念也变得十分明确,设计基础是对艺术设计的各个学科(视觉传达设计、工

业产品设计、室内外环境设计、服装设计等)中所涉及的色彩基础性的重要问题进行系统的学习和研究。这里具体指色彩与色彩要素之间的科学组合,还包括审美感觉、直觉的培养,心理和生理的视觉反映,色彩手段的表现与应用的可行性探索,这些是所有的设计者每天都要研究的内容。由此可见,色彩构成是设计基础的重要组成部分,是我们学习艺术设计不可缺少的内容,要想更好地应用色彩语言表达创意思想和设计意图,就应该对此进行深入的、广泛的探讨和研究。色彩构成是艺术设计及基础教育的组成部分,我们看到许多构成式的设计,但构成不等于设计,认为学会了色彩构成就学会了色彩设计,这是十分肤浅的见解。色彩构成只是启发与练习色彩的教与学的形式,切莫把色彩构成看成是设计解题的方程式。

三、构成教育的形成与发展

我们今天的构成教育体系的形成,离不开包豪斯对现代设计教育理论和方法的贡献,它将欧洲的艺术运动成果同现代设计精神相结合,摆脱了以往的美术和美术教育所坚守的以具象为基础的写实精神。以全新的理念和思维方式分解构成物体的各要素,注重材料的应用和质感的表达,肯定科学技术的进步,注重新材料在设计创造中的应用,开创了新型的艺术设计教育体系。在约

图1-1 明度对比 学生作品

翰内斯·伊顿的倡导下,包豪斯为扭转学生缺乏创造力的局面,明确地提出以培养具备创造力人才为造型教育的第一目的,采取一系列先进的教育方法,注重学生创新能力的培养,使学生从旧的审美意识中解放出来。

由于战争等原因造成包豪斯解散后,其先进的思想在世界范围内得到了进一步发杨和光大。包豪斯的教授们为了逃避纳粹的压迫开始流向海外,包豪斯的精神也随之传播到世界各地,他们按包豪斯的教学体系和理念从事设计教育和研究工作,对世界各国在继承和发扬包豪斯精神上做出了重要的贡献。

第二节 色彩构成的学习方法

色彩构成是以科学的色彩理论为前提的一门艺术教育基础课程。该课程通过科学的教学方式讲授色彩在物理、生理、心理及美学等方面的知识,并通过大量系统的作业练习,将理论的色彩融于感性的色彩实践中。由此可见,学习的方法在学习中是非常重要的,用科学的方法引导学生系统地掌握现代色彩理论,以培养学生的创造性思维,最终达到应用色彩和表现色彩的目的。

一、学习的效果

1. 学习的效果

美国学者经过长期对认识过程的研究,揭示了老师在课堂上讲授的内容无论多好,许多学生包括天分很高的学生,实际理解的知识比我们认为他们能够掌握的知识要少。学生参加考试,通常只可以辨别出哪些知识讲过,哪些书读过,仅此而已。通过对试卷仔细分析表明,即使不全错,他们对知识的理解常常是有限的或理

图1-2 肌理构成效果 学生作品

与此同时,西方的构成主义艺术运动思潮,对艺术设计领域带来了深刻的影响。每一位设计师都想将这个时代最好的艺术成果纳入到自己的作品当中,从而使构成艺术生成的形态被大量采用。这些非具象形态,简洁、明快、精致的特点与现代设计的精神完全吻合,是通过设计作品和思想的传播,遍及世界各地。由此可见,构成教育是在构成主义的艺术与设计中不断摄取养分发展起来的。

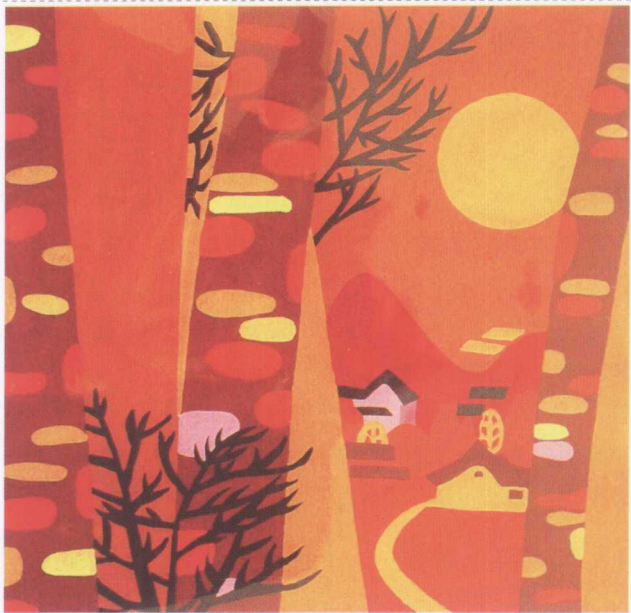

图1-3 色相对比 学生作品

解偏了。这一发现表明,在学习色彩构成时,掌握少而精的理论和方法是至关重要的,老师应有选择地突出重要的知识概念和表现方法,使学生能够把注意力集中在对构成知识理解的质量上,而不是色彩信息的数量上。

如果色彩构成的学习只是回答那些可预见的课题,或是那些不现实的“概念游戏”,学习就有很大的局限性。如果老师不注重培养学生的实际能力,学生就不能增长批判性思维、综合分析、信息交流、团队合作等方面的必要能力。在学习中只是要求学生不断重复课题练习,尽管是动手和动脑的学习,也不能提高学生的创作能力或敏锐的洞察力,只有当学生有机会表达自己的思想时,知识才能得到反馈,才能取得最佳的学习效果。但是要使反馈的知识对学生产生帮助,反馈的知识就不能仅限于正确的答案,应该是分析性和建议性的,并使学生产生浓厚的兴趣。这样必须留给学生一些时间,使

学生在收到反馈的知识时有一个思考的过程,经过不断的调整,最终形成知识的体系。

2. 现存观念对学习的影响

无论老师传播的知识多么清晰,学生都要领会这些知识的含义。最常见的情况是一个人往往把新的知识和概念,同已有的知识联系起来。概念是人类思维的基本构成,没有多重联系的概念,学生不可能记住或认为有用,如果把概念只保留在记忆中,就如同把它们塞进了贴有标签的抽屉里。例如,“色彩构成”的学习,当色彩的概念融合在各种背景之中,并用各种方式来表达时,就最容易掌握。因为,它可以确保有更多机会使色彩构成的概念牢牢扎根于学生们的知识系统中。

有效地学习不仅仅要建立在新旧概念的多重联系上,有时还要求学生彻底地重建新的思维方式。也就是说,为了融合一些新的色彩构成概念,学生必须改变某些原有的关联方式,或抛弃某些长久形成的色彩概念,以便适应新的概念。学生进入学校时,对于可能遇到的几乎每一个课题都带有自己的观念,有些观念是正确的,有些是错误的,如果忽略或者不考虑他们的直觉和错觉,他们最初形成的色彩概念很可能会占据统治地位,即便他们给出了老师所期望的回答,也不会完全否定自己的观点,必须使他们看到新的构成观点有助于更好地理解色彩世界,必须鼓励学生开发自己的观点。

3. 学习与理解

我们可以很顺利地完 成色彩构成的学习,掌握色彩的变化规律,使我们理解和应用色彩的能力得到提高。然而,知识的学习需要长时间的积累过程,大部分人一生都要靠具体实例来了解和掌握新的概念,当具体的经

图1-4 自然色彩

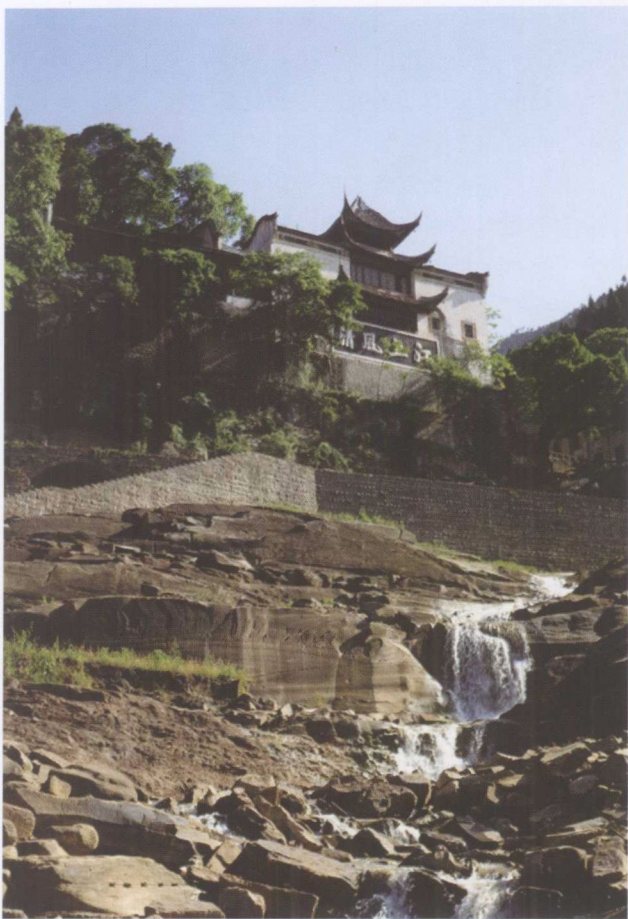

图1-5 自然色彩

验发生在相关概念的结构背景中时,能够帮助我们提高学习的质量。许多学生对色彩抽象概念的理解是有困难的,但他们却有能力和背诵不理解的专业术语,这就掩盖了他们对所学知识真正理解与掌握的真实性,结果是不少老师有过高地估计了学生处理抽象概念的能力,把能够使用恰当的词汇作为掌握知识的依据。

学习与记忆、想象、思维等高级认识活动有着密切联系,在学习过程中,总是根据以往的知识、经验力求对内容做出某种反应或解释,其中,理解是前提,理解是通过人的思维活动达到的,体现在已有的知识经验当中。因此,任何内容都是在已有的经验基础上达到理解的,而理解的程度又直接关系到掌握的速度、深度和完整性。不同的经验,将使人们产生不同的理解和认识。由于人们的色彩知识、经验不同,在理解上表现出很大的差异性。同样一种颜色,由于理解的不同,所形成的认识也不同,有些人很快理解了其特征,经过分析和选择,组成有意义的色彩,这些都是因理解的不同所造成的差异性。