

Color Composition

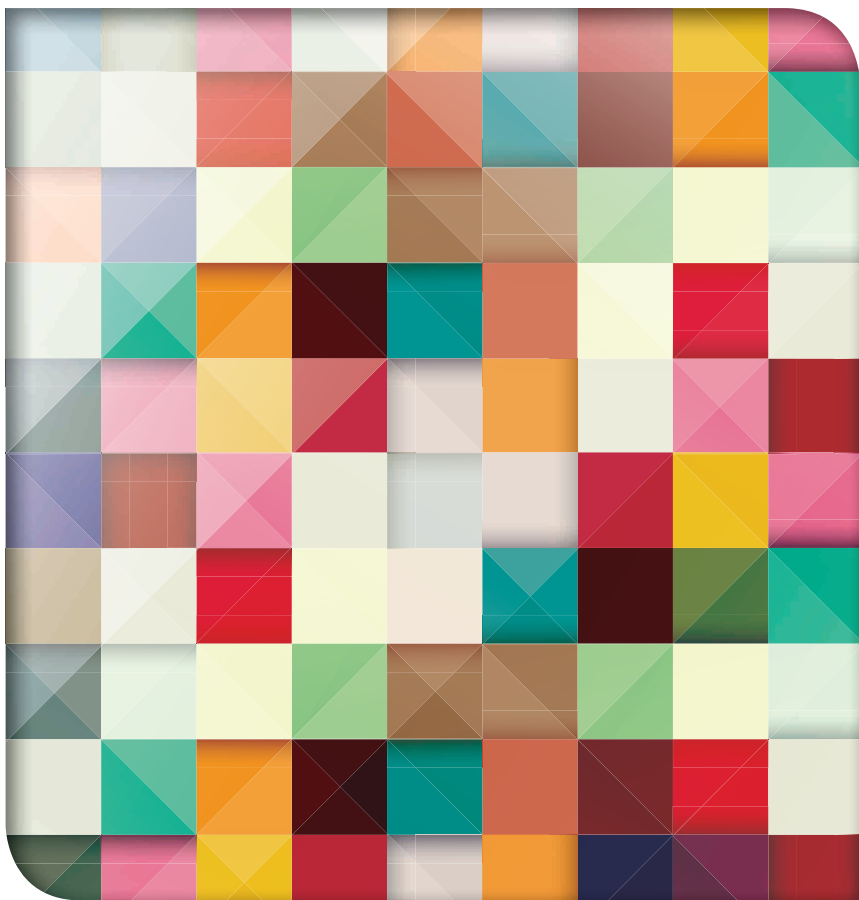
色彩构成

◎主编 刘可 李舒舒 凡鸿

◎副主编 李馥宁 黄婧婷

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

Color Composition

色彩构成

◎ 主编 刘可 李舒舒 凡鸿

◎ 副主编 李馥宁 黄婧婷

内容简介

色彩构成是三大构成的重要组成部分，是设计各学科的基础。其学习目的是培养视觉艺术形式的创造性思维方式，掌握色彩搭配的视觉规律。本书遵循理论联系实际的原则，共分为6章，对色彩研究与色彩构成、色彩的基础理论、色彩的特性与表示方法、色彩构成的表现与创造、色彩的对比构成、色彩的调和构成等方面进行较系统、详尽的论述。论述中结合了国际、国内视觉设计精品对色彩原理进行诠释，具有代表性；同时也使用了不少针对性强的设计作品为范例，让读者在色彩构成训练中有样可依，使其对色彩知识有详尽的认识和理解，在实践中可以创造性地应用色彩。本书可作为高等艺术院校艺术设计类专业用书，也可作为艺术设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成 / 刘可, 李舒妤, 凡鸿主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5640-8254-3

I. ①色… II. ①刘… ②李… ③凡… 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194365号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室) 6844990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京天颖印刷有限公司

开 本 / 185mm×260mm 1/16

印 张 / 8.5

字 数 / 207千字

印 次 / 2013年9月第1版 2013年9月第2次印刷

印 数 / 2500册

定 价 / 45.00元

责任编辑 / 杨 倩

执行编辑 / 牛戈飞

责任校对 / 杨 露

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

前言

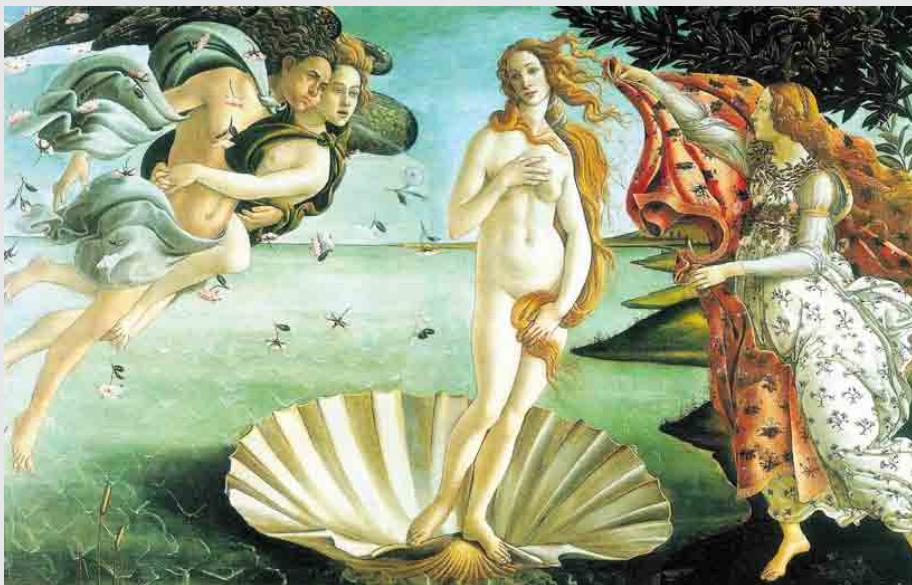
PREFACE

色彩构成是现代造型与艺术设计领域的基础学科，是步入艺术行业必修的一门课程。要学好色彩构成，读者需掌握其基本原理，学会运用色彩语言，从主观世界入手把握色彩的创造规律，从而提高自身的艺术实践能力和综合素质修养。本书以能力教育为核心，重在培养读者的创新思维、创造能力和动手能力。书中精选了大量国际、国内优秀的色彩构成作品，尽量以全新的画面、图例突出艺术设计教学的特点。本书在注重理论分析的同时兼顾了实际应用价值，改革了传统的色彩构成教学内容，突出了色彩的采集、重构和情感表现能力的训练，具有较强的时代感、可操作性和实效性。

根据内容编排，本书大致可以分为两大部分6个章节，分别从不同角度对色彩构成的相关知识进行了循序渐进的讲解。

第一部分包括第1章~第3章，介绍了关于色彩的一些基础理论与基本属性。第1章主要阐述了不同时期的色彩研究、色彩构成的理论与实践，让读者对色彩有一个初步的认识与了解。第2章从色彩产生的原理出发，阐述了色彩物理学、生物学及心理学这三项理论。第3章则是对色彩的特性与表示方法进行了归纳分析，区分了有彩色与无彩色，同时讲到了色彩的三要素及三种典型的色立体。

第二部分包括第4章~第6章，这部分内容是以色彩构成的方法为主，较为系统深入地讲解了色彩构成在设计中的创作应用。第4章对色彩构成表现与创造进行了全面的分析阐述，讲解了多种不同形式的色彩配置与构成表现。第5章和第6章则分别从对比、调和的角度出发，讲解了色彩在这两种效果下的

构成方法与构成效果，有助于读者更为深入地认识色彩各方面的特性与色彩构成的配色原理。

在内容编排上，除了基础知识外，在章节中设置了“案例解析”和“课后实践”内容。“案例解析”内容是呼应上文知识点，赏析一个经典案例，给出文字说明、版面图示和图版率分析。从构成方式、创新特点等方面，点评和分析设计思路，起到画龙点睛的作用。“课后实践”则根据整章知识内容，安排一个实训项目，虽不讲解如何操作，但会把操作思路、前后效果对比、思路点评结合在一起，让读者看完后能融会贯通。

本书在注重理论分析的同时兼顾了实际的应用实践，图文并茂的编排形式不仅提升了书籍内容的生动性，也能让读者更为直观地了解不同色彩构成的最终呈现效果，更为快速地掌握色彩构成的基本原理与配色方法，以期在较短的时间内学好色彩构成，并能创作出具有较高水准的优秀作品。

为了便于读者学习，本书配备了电子教案，读者可登录出版社官方网站 www.bitpress.com.cn 按分类下载。也可以登录 www.epubhome.com 获取相关教学视频、查看更多精彩图片和丰富的资讯。

由于编写时间紧迫，编者水平有限，书中缺点和错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2013年7月

目录

01

色彩研究与色彩构成

- 1.1 不同时期的色彩研究 2
 - 1.1.1 探索早期的色彩起源 2
 - 1.1.2 近代文化对色彩的影响 4
- 1.2 色彩构成的理论与实践 7
 - 1.2.1 什么是色彩构成 7
 - 1.2.2 区分色彩设计与色彩构成间的不同 8
 - 1.2.3 学习色彩构成的意义 9
 - 1.2.4 认识常用的色彩工具 10

02

色彩的基础理论

- 2.1 色彩的物理学理论 16
 - 2.1.1 光与色 16
 - 2.1.2 光的性质 18
 - 案例解析：透过光线反映真实的物体 20
- 2.2 色彩的生理学理论 21
 - 2.2.1 色彩的视觉 21
 - 案例解析：利用鲜明的色彩配置增强色彩易见度 24
- 2.3 色彩的心理学理论 25
 - 2.3.1 色彩的心理感觉 25
 - 案例解析：给人轻柔印象的香水广告作品 28

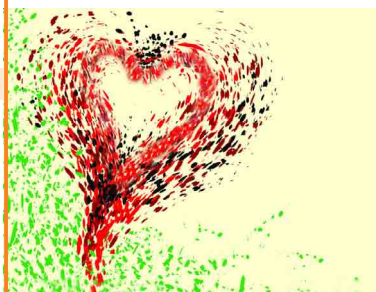
2.3.2 色彩心理与年龄	29
案例解析：体现朝气蓬勃的儿童服饰网站设计	30
2.3.3 色彩的个性与象征	31
案例解析：利用蜜桃色表现饮料的蜜桃口味	33
案例解析：营造神秘氛围的海报制作	37
课后实践：利用色彩特性制作高品质视觉广告	38

03

色彩的特性与表示方法

3.1 色彩的种类	40
3.1.1 无彩色系	40
3.1.2 有彩色系	41
案例解析：利用无彩色体现有深度的文化招贴设计	42
3.2 色彩的三要素	43
3.2.1 色相的基本特性	43
3.2.2 明度的基本特征	45
3.2.3 纯度的基本特征	48
案例解析：低纯度配置体现质朴的招贴质感	50
3.3 色彩的混合方式	51
3.3.1 原色	51
3.3.2 色彩的混合原理	52
3.4 色彩的体系	54
3.4.1 孟塞尔色立体	54
3.4.2 奥斯特瓦德色立体	55
3.4.3 日本色彩研究所色立体	56
案例解析：利用丰富色彩表现妙趣横生的广告作品	57
课后实践：利用色彩增添食品广告的美味程度	58

色彩构成的表现与创造

4.1 色彩配置的原则	60
4.1.1 注意色彩与形象的统一	60
4.1.2 把握色彩与作品内容的统一	61
4.1.3 协调色彩与视觉审美的统一	61
案例解析：给人温馨印象的具象作品展示	62
4.2 色彩构成的节奏与呼应	63
4.2.1 色彩节奏	63
案例解析：散发着优雅贵气的名人肖像绘画作品	66
4.2.2 色彩的呼应	67
案例解析：强调呼应与色调统一的广告作品	69
4.3 色彩的采集与重构	70
4.3.1 色彩的采集	70
案例解析：洋溢着生活气息的绘画作品	73
4.3.2 色彩的重构	74
案例解析：彰显夸张与创新的插画作品	79
课后实践：如何利用色彩的表现力来制作海报	80

04

05

色彩的对比构成

5.1 色彩的对比方式	82
5.1.1 同时对比	82
5.1.2 连续对比	83
5.2 以色彩三要素为主的对比构成	84
5.2.1 色相的对比构成	84
案例解析：具有视觉冲击力的插画设计	89
5.2.2 明度的对比构成	90
5.2.3 纯度的对比构成	93
案例解析：绚丽多彩的作品效果	96
5.3 无彩色的对比构成	97
5.3.1 以白色为主调的构成	97
5.3.2 以灰色为主调的构成	98
5.3.3 以黑色为主调的构成	98
5.4 色彩面积的对比构成	99
5.4.1 相同面积对比	99
5.4.2 不同面积对比	100

5.5 色彩位置的对比构成	101
5.5.1 接触对比	101
5.5.2 非接触对比	103
5.6 色彩肌理的对比构成	104
案例解析：特殊肌理表现富有质感的油画作品	105
课后实践：利用色彩对比制作美观海报	106

06

色彩的调和构成

6.1 色彩的调和方式	108
6.1.1 同一调和	108
6.1.2 类似调和	109
6.1.3 近似调和	110
6.1.4 对比调和	111
6.1.5 补色调和	112

案例解析：打造清爽的装饰配色设计..... 113

6.2 以色彩三要素为主的调和构成	114
6.2.1 从色相关系上进行色彩调和	114
6.2.2 从明度关系上进行色彩调和	115
6.2.3 从纯度关系上进行色彩调和	116
6.3 从色调关系进行色彩调和	117
6.4 从色彩构图上进行色彩调和	118
6.4.1 色彩的均衡调和	118
6.4.2 色彩的层次调和	119

案例解析：巧用色彩搭配表现鲜明的画面层次..... 120

6.5 间隔调和	121
6.5.1 无彩色间隔色	121
6.5.2 单一有彩色间隔色	122
6.5.3 多种有彩色间隔色	123
6.6 渐变调和	124
6.6.1 色相渐变	124
6.6.2 明度渐变	125
6.6.3 纯度渐变	125
6.5.3 无彩色渐变	126

案例解析：利用色彩渐变营造具有韵律美感

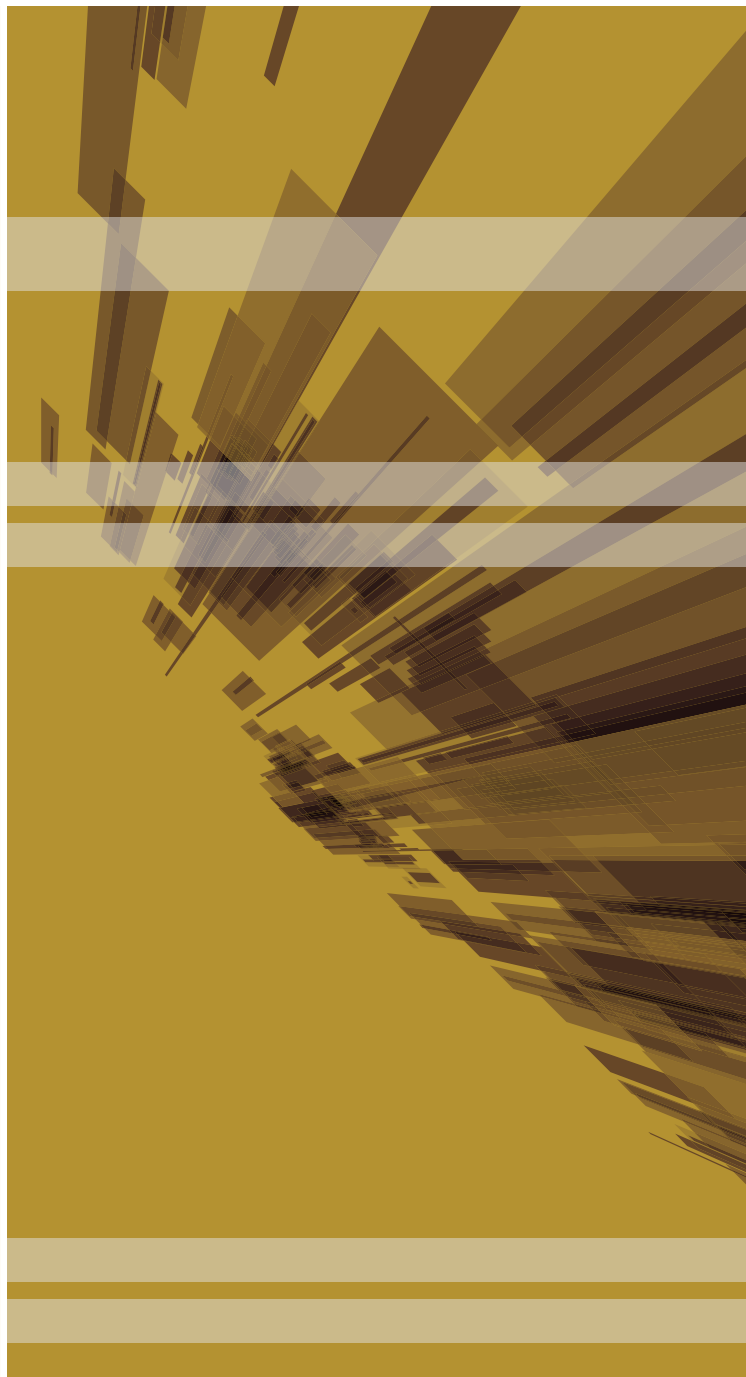
的平面作品..... 127

课后实践：如何利用色彩调和美化平面作品..... 128

第1章

色彩研究与色彩构成

■ 不同时期的色彩研究

■ 色彩构成的理论与实践

1.1 不同时期的色彩研究

著名的色彩学家约翰内斯·伊顿（Johannes Itten）曾说过：“色彩是生命，因为一个没有色彩的世界在我们看来就像死的一般。”色彩具有极其深刻与细腻的感情变化，同时色彩也是绘画语言的表现形式，在不同的时期中受不同文化背景的影响，色彩也会表现出不同的内涵。我们身处一个五彩斑斓的世界，想要感受色彩赋予世间的一切美好，那么对于色彩的认识与研究就显得刻不容缓。

对于色彩的研究，可以追溯到最早期的色彩起源。从早期的色彩摸索，再到近代的色彩发展，都能感受到色彩所带来的巨大魅力。在本书中，我们以西方文化为研究对象。

如图1-1所示为欧洲文艺复兴时期意大利画家桑德罗·波提切利绘制的作品《维纳斯的诞生》。该作品以希腊神话中爱与美的女神维纳斯为题材，整个画面色调明朗，没有利用明暗来表现人物造型，而是选用线条来表现人物的轮廓感，唯美且具有极强装饰效果的画面彰显出早期艺术家对色彩极致的把控能力。

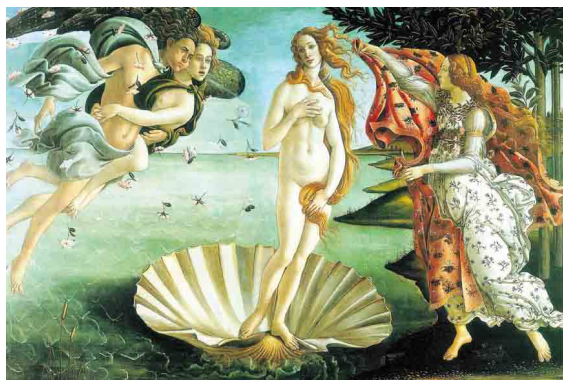

图1-1 欧洲文艺复兴时期的绘画作品《维纳斯的诞生》

1.1.1 探索早期的色彩起源

在延绵不绝的历史发展长河中，人类从最初未开化的蒙昧状态到现代文明社会的完美蜕变，其思想和意识形态都经历了翻天覆地的变化。人类在早期的意识和文化积累中，渐渐形成了对色彩的初步审美取向。从早期古希腊文化时期开始，到中世纪的发展，甚至是兴盛一时的文艺复兴时期，人们对色彩的观念与理解从最初的被动认识到后期的自觉认识有了鲜明的飞跃，同时对色彩的探索也产生了积极的推动作用。

1. 古希腊时期的色彩研究

位于欧洲南部的古希腊（公元前800年～公元前146年）是西方文明的起源，作为古典文化的领军代表，古希腊在西方国家以至全世界都占据着十分重要的地位。西方绘画艺术最初也是始于古希腊、古罗马时期。在这一时期对色彩的精妙探索，为后期的色彩研究以及色彩科学的发展奠定了坚实的基础。

提及古希腊，最有名或者最让人所熟知的当属雕塑、陶器还有壁画作品。这些艺术作品以其独特的外观造型与美轮美奂的色彩，不断丰富着人们的生活，同时，在这些作品中，彰显出了古希腊人娴熟的塑型能力，以及对色彩

的挚爱与把握技巧。古希腊的雕塑作品在世界范围都取得了巨大的成功。雕塑并没有多余的色彩，只是利用单纯的石膏色表现出惟妙惟肖的造型结构，却能给人以唯美之感，如图1-2所示为著名的《掷铁饼者》雕塑作品。值得一提的还有古希腊的陶器作品，如图1-3所示，这些陶罐多以人物造型为主，在用色上偏重于对比强烈的色彩配置，在绘画功底上显示出了很高的艺术成就。古希腊的绘画摆脱了东方艺术的影响，在色彩上有着自身浓厚的审美特征，如图1-4所示的壁画中，高纯度的色彩使用彰显出富丽堂皇之感。

图1-2 古希腊雕塑作品《掷铁饼者》

图1-3 古希腊陶器作品

图1-4 古希腊壁画作品

2. 中世纪时期的色彩研究

随着时代的发展和社会背景的不同变更，人们对于色彩的认识、理解也就有着千差万别的不同。在艺术史中，根据意识的发展特点，人们将古希腊之后、文艺复兴之前的西方艺术称为中世纪艺术时期。从色彩的角度看，自古希腊文明到中世纪时期这一漫长的时代文化变更中，西方文化又经历了一次空前的更替。

中世纪艺术时期包含了早期的基督教美术、拜占庭美术、罗马式建筑艺术以及哥特式建筑、雕刻等艺术，是基督教艺术最集中的表现。这个时期的雕刻、壁画、插画和镶嵌画也空前繁荣，并在不断地发展中摆脱了希腊美术和罗马

美术的传统桎梏，逐渐形成自己的艺术体系。

中世纪的美术是西方文化的特殊表现形式之一，从这个时期的作品中我们也能明显感受到色彩的特殊表现形式。由于中世纪主要由欧洲宗教社会形成，因此这个时期的艺术色彩风格也和宗教艺术密切相关。如图1-5所示为约绘制于公元1123年的西班牙壁画《庄严的基督》，如图1-6所示为约绘制于公元1181年法国凡尔登高的《基督受洗》，它们都以宗教为表现主题，在色彩中着重采用黄色、橙色、绿色等一些有特殊象征意义的色彩，用于表现这一时期的宗教信仰以及神学形式。

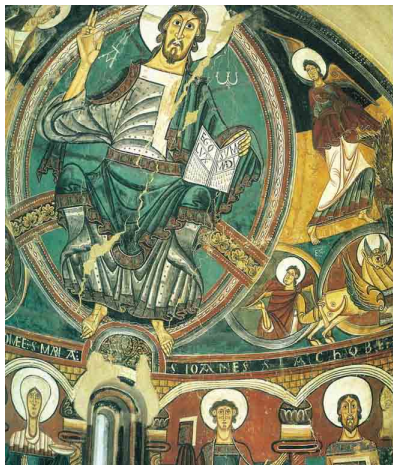

图1-5 中世纪西班牙壁画《庄严的基督》

图1-6 中世纪法国壁画《基督受洗》

3. 文艺复兴时期的色彩研究

文艺复兴时期是指十四世纪~十六世纪时期,在欧洲发生的一场复兴运动,这个时期的艺术发展经历了前所未有的伟大变革,同时也是人类精神、思想上的一次革新。

文艺复兴时期,宗教题材仍然在绘画中扮演着主角。虽然艺术内容仍以基督教故事为主,但在画面的表现风格和色彩运用上却呈现出更加多样化的特点。可以说文艺复兴时期的艺术家们摆脱了中世纪艺术刻板、老套的画面风格,更加追求个性的传达以及鲜明的色彩运用,使得艺术作品的形式更加多姿多彩。

如图1-7所示为意大利杰出画家拉斐尔绘制的《雅典学院》。该作品以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为绘画主题,画面中汇

集了形形色色的学者、思想家以及当代名人,这些人物的形象逼真、生动,活灵活现地表现出学院里热闹的氛围;同时,整个画面以暖色调的橙黄色为主,与人物衣饰上的红色、橙色和褐色等色调形成色相及明度上的交错,将雅典学院金碧辉煌的一幕表现得淋漓尽致。如图1-8所示为意大利威尼斯画派画家乔凡尼·贝里尼所绘的《草地上的圣母》。画中的圣母取自于凡间的平凡女子,因此更具亲和力。圣母的双膝间躺着安睡的圣子,而此时的她正双手合十,虔诚的祷告着,圣母高纯度蓝色的外衣与清透的蓝色天空相呼应,整个画面色调明快,给人舒缓、温馨之感。

图1-7 文艺复兴时期意大利油画《雅典学院》

图1-8 文艺复兴时期意大利版画《草地上的圣母》

1.1.2 近代文化对色彩的影响

文艺复兴时期之后十七世纪~二十世纪这一段时期称为近代时期。在这段具有历史意义的时期中,这几个世纪都有着各自鲜明的绘画特征以及对色彩的不同理解,这一时期的色彩研究对整个世界都产生了巨大的影响,同时推动着文化的不断前进与更替,是一段令人膜拜的光辉岁月。

1. 十七世纪的色彩研究

在文艺复兴时期的最后阶段,象征西方艺术史的巨人时期——十七世纪的巴洛克艺术形成。

“巴洛克”一词来自葡萄牙文和西班牙文,在艺术表现方面,“巴洛克”艺术风格与文艺复兴时期庄重、典雅的艺术风格截然不同,这个时期的艺术题材主要以神话、宗教、肖像和风景为主;与此同时,这个时期的艺术

家在艺术创作中融入了更多的张扬个性和追求浮华矫饰的绘画技巧,从他们的作品中我们看到得更多的是热情洋溢、奔放豪迈以及华丽绚烂的装饰色彩,并且强调阴影的对比运用。在这些色彩中,我们可以感受到艺术家超高的技术水平,也正是这些高水准的艺术创作,使得十七世纪的文化深远的影响到其他艺术流派。

对于十七世纪的色彩探索，我们也可以从这一时期具有代表性的画家作品中得出结论。如图1-9所示为十七世纪西班牙画家委拉斯贵支的代表作品《照镜的维纳斯》。在暗色墙面和床单的衬托下，背对着观者侧卧在床边的维纳斯裸露出的光滑肌肤显得更加洁白，而左上角鲜明的红色则打破了暗色背景的压抑感，如此强烈的明暗和色彩对比，使得整个画面富有鲜明的个性特点。又如图1-10所示的油画作品

图1-9 十七世纪油画《照镜的维纳斯》

《犹太新娘》，是由伟大的荷兰画家伦勃朗所作。在深褐色的背景中，新娘红色的衣裙在整个暗色画面中脱颖而出，成为最抢眼的一抹亮色；强烈的明暗光影处理方式，大大增强了画面的层次感，表现出具有戏剧性的画面效果。从这两幅作品中，我们不难发现这个时期的艺术家擅长运用光影的辅助来表现画面质感，同时也常使用昏暗与鲜明的色彩对比来增强画面视觉张力。

图1-10 十七世纪油画《犹太新娘》

2. 十八世纪的色彩研究

随着十七世纪巴洛克艺术的终结，十八世纪兴起的带享乐和华贵意味的洛可可文化风格风靡一时。这个时期的艺术形式主要在宫廷和贵族阶层中发展起来，因此其作品更加追求具有装饰效果以及华贵色彩。从这个时期的绘画作品中我们能明显感受到色彩被重新赋予的新特性，奔放、豪迈的笔触加上强烈、浪漫情调的光鲜配色，使我们在作品中感受到真善美的艺术韵律。

如图1-11所示为法国洛可可绘画的重要人

物弗拉戈纳尔的代表作《秋千》。画面以爱情为题材，花园中浓密的树荫下，穿着光鲜亮丽的女子正在荡着秋千，躲在一侧的男子殷勤地接下女子掉落的高跟鞋。整个画面色调层次分明，暗色与亮色的交相辉映，使得粉嫩的女子形象如花韵般激荡在画面之中。又如图1-12所示，这幅名为《读书的少女》的作品同样出自画家弗拉戈纳尔之手，画面中正在看书的少女表现出安静、娴熟的知性之美，高纯度和高明度的黄色调烘托出少女清新、优雅的年轻魅力。

图1-11 十八世纪油画《秋千》

图1-12 十八世纪油画《读书的少女》

3. 十九世纪的色彩研究

到十九世纪，西方绘画艺术涌现出大批新型的流派，如新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义和现代主义这五大美术流派。其中最具时代意义的当属十九世纪后期的印象主义，在这一时期，众多在世界范围内享誉盛名的艺术家都以“光”和“色”作为绘画的主要手段，擅于运用真实和明艳的色彩来表现世间万物的瞬间印象，使画面呈现出新鲜、生动的视觉效果。

如图1-13所示为十九世纪杰出画家米勒绘

图1-13 十九世纪油画《拾穗者》

4. 二十世纪的色彩研究

进入二十世纪之后，西方绘画开始呈现出流派迭起、千姿百态的局面。这个时期的艺术家以追求自由、多元的绘画风格为艺术目标，从他们的作品中我们可以看到风格迥异又行事乖张的艺术风范。其中，最具影响力的有以马蒂斯为主的野兽派，随即又孕育了立体派、表现派、抽象派、达达派等艺术流派，这些画派都以其鲜明的绘画特征和丰富的色彩语言促进了现代派艺术的发展与前进。

如图1-15所示为野兽派的创始人马蒂斯所

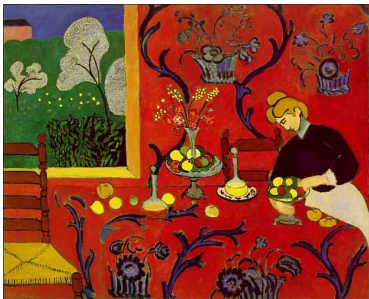

图1-15 二十世纪油画《红色的餐桌》

制的《拾穗者》，画面以简朴真实的笔触描绘出农妇拾穗的场景。画面以柔和的黄绿色调展开，使整个画面笼罩在一种安静而祥和的氛围中，从平凡中展现劳动人民生活的点滴。十九世纪还出现了人们耳熟能详的印象派作家梵高，其作品《花瓶中的十四朵向日葵》被认为是其经典之作。如图1-14所示，高纯度的黄色作为画面主色调，让整个画面如同沉浸在一片金黄的海洋中；少量邻近色的绿色和褐色做点缀，使得层层叠叠的向日葵显得饱满又生机盎然。

图1-14 十九世纪油画《花瓶中的十四朵向日葵》

绘的《红色的餐桌》，不难发现，这幅作品没有正常的透视空间，如画面中的景色都是以平面的装饰效果呈现，大面积的红色划分出房间的内部空间，同时画面还注意色彩的呼应与对比，强烈又夸张的色彩成为这幅作品的最大特色。如图1-16所示为野兽派先驱者德朗的代表作《科利乌尔的山》，画面由丰富且协调的色彩关系构成，大面积的冷暖色和高明度、高纯度色彩的相互冲击，使画面呈现出既微妙又富有特殊视觉效果的扩张力。

图1-16 二十世纪油彩《科利乌尔的山》

1.2 色彩构成的理论与实践

“色彩构成”这一词最初来源于德国包豪斯设计学校的色彩基础课程，随后传至我国，并逐渐成为美术设计专业的基础课程之一。学习色彩构成有助于我们为色彩的设计应用打好坚实的基础。

学习色彩构成除了要掌握必需的理论知识外，实践的重要性也是不可小觑的。在本节的学习中，首先从色彩构成的基础概念出发，接着逐步讲解色彩构成的表现形式以及学习色彩构成的意义等，最后，再通过介绍常用色彩工具，帮助读者更好的掌握色彩构成的实际创作方式。

如图1-17所示为色彩构成作品，画面给人的第一印象便是由红色、蓝色和黄色等色块组合成的女孩形象。相互交错的色彩搭配加上简洁明了的构图方式，表现出色彩构成不同于其他绘画作品的鲜明个性。

图1-17 色彩构成作品

1.2.1 什么是色彩构成

色彩构成并非存在于自然之中，它是根据人对色彩的视觉感触和心理效应，在绘画色彩与装饰色彩的基础上，对色彩的一种理性提炼，并通过一定的色彩规律去组合两种或两种以上的色彩要素，将其进行相互的关联与作用，从而创造出符合设计理念和审美需求的色彩作品。可以说，色彩构成实际上就是一种对理想色彩的创造过程。

色彩构成对于揭示色彩的本来面目有着十

分重要的作用，在实际的创作中，色彩是以几何形式进行设计，根据不同的设计目的，将复杂的色彩按照一定规律进行重新组合和搭配，再创作出新的色彩效果。如图1-18所示的色彩构成作品中，利用众多对比强烈的色彩表现出不同人物脸谱的表情，丰富的色彩组合使得作品深入人心。而图1-19所示的色彩构成作品更注重画面的层次划分，利用色彩的明度和纯度变化来表现静物作品的阶梯式效果。

图1-18 色彩鲜明的色彩构成作品

图1-19 表现层次变化的色彩构成作品

1.2.2 区分色彩设计与色彩构成间的不同

色彩构成出于人们对色彩的知觉感应,色彩构成的实现和创造离不开色彩这个最基本的条件,两者虽然有着密切的联系,但在实际的运用中却是千差万别。很多人容易把色彩设计与色彩构成混为一谈,下面我们分别从色彩的侧重点、表现目的和表现形式这三大方面入手,使读者分清色彩设计与色彩构成之间的区别。

1.关注色彩的侧重点不同

首先我们需要了解什么是色彩设计。所谓色彩设计即是指依附于设计的色彩造型方式,在色彩设计中,既可以真实、具体的反应物象的色彩面貌,也可以以审美为目的,跳脱物象原本的色彩,将其替换为各种色彩。简单来说,色彩设计的侧重点在于设计上。

从前面的学习中我们得知,色彩构成并不重视色彩的具象经验,而是以几何的形式将色彩作为基本形态进行创作和设计,这也是色彩设计和色彩构成的最大区别。其次,色彩构成没有刻意、明确的设计目的性,而色彩设计则着重利用所学的色彩概念,进行有针对性的运用训练。

以实图为例我们更容易理解两者之间的这种区别。在同样表现人物的作品中,色彩设计作品更加注重画面的具象表现,其画面通常会保留客观世界对具体物象的直观状态。如图1-20所示的绘画作品中,画家利用写实的手法描绘出自然环境中的女性形象,为了增强画面的表现力,刻意加强了背景的暗色调处理,前景中身着高纯度红色服装的女性跳脱于画面之外,情景逼真,给人强烈的视觉感触。而图1-21所示的色彩构成作品中,人物的形象以最简化方式处理,几何形式的色彩将画面分成若干个板块,使得色彩组织清晰可见。

图1-20 人物色彩设计作品

图1-21 人物色彩构成作品

2. 色彩的表现形式不同

色彩设计与色彩构成在表现形式上也有所不同。色彩设计的表现方式通常从感性的角度出发,利用绘画的形式来使人们认识和感触色彩,并通过色彩知识准确地对物象进行描绘。换言之,色彩设计属于应用层面上的色彩设计。随着社会的发展,电脑的普及为色彩设计

提供了更广大的表现空间。如图1-22所示为芬兰设计师的作品,为了营造丰富而又富于美感的画面氛围,借助电脑软件工具的辅助绘制出精美的图像效果,并利用大面积的蓝色调与黑色、白色等无彩色的对比关系,打造出极具视觉张力的画面效果,给人以前卫、潮流的感觉。