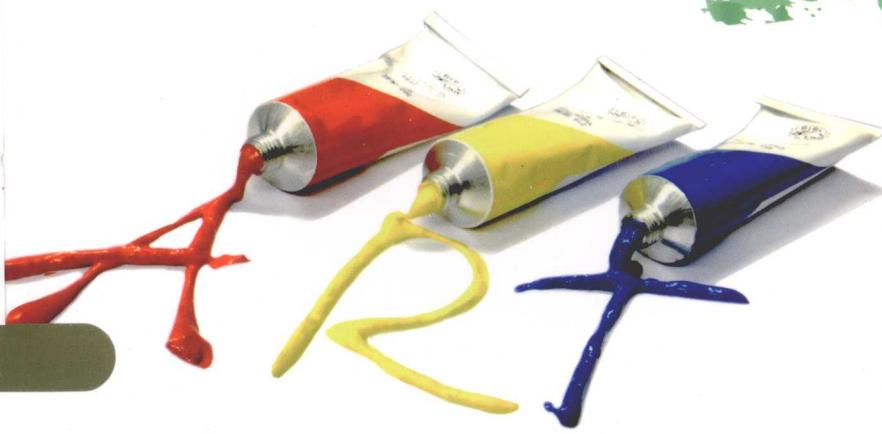

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

色彩

主编 何海燕 吴琳
副主编 张戈 温丽华

清华大学出版社

014005512

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

色彩

何海燕 吴琳 主编

张戈 温丽华 副主编

J063-43

81

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本教材突破传统色彩的教学内容和方法,将色彩理论与广告艺术设计制作应用实际相结合,具体介绍了色彩基础、静物写生、人物写生、风景写生、构图造型、着色调整、色彩表现形式、色彩创作、动漫设计色彩运用、色彩技法训练等基本知识,并注重通过强化训练提高应用技能与能力。

本书既适用于高等院校艺术设计专业的教学,也可以作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

色彩/何海燕,吴琳主编. —北京:清华大学出版社,2013

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

ISBN 978-7-302-32625-0

I. ①色… II. ①何… ②吴… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 122423 号

责任编辑: 张 弛

封面设计: 李子慕

责任校对: 刘 静

责任印制: 沈 露

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 16.25 字 数: 374 千字

版 次: 2013 年 12 月第 1 版 印 次: 2013 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500

定 价: 49.00 元

产品编号: 051345-01

高等院校艺术设计专业系列规划教材

编 审 委 员 会

主任: 牟惟仲

副主任: (排名不分先后)

宋承敏 冀俊杰 张昌连 田卫平 腾祥东 张振甫 林 征
帅志清 李大军 梁玉清 鲁彦娟 王利民 吕一中 张建国
王 松 车亚军 王黎明 田小梅

委员: (排名不分先后)

梁 露 崔德群 金 光 吴慧涵 崔晓文 鲍东梅 翟绿绮
吴晓慧 温丽华 吴晓赞 朱 磊 赵 红 马继兴 白 波
赵盼超 田 园 姚 欣 王 洋 吕林雪 王洪瑞 许舒云
孙 薇 赵 妍 胡海权 温 智 逢京海 吴 琳 李 冰
李 鑫 刘菲菲 何海燕 张 戈 曲 欣 李 卓 李笑宇
刘 剑 刘 晨 李连璧 孟红霞 陈晓群 张 燕 阮英爽
王桂霞 刘 琨 杨 林 顾 静 林 立 罗佩华

总策划: 李大军

策 划: 梁 露 鲁彦娟 吴晓慧 金 光 温丽华 翟绿绮

专家组: 田卫平 梁 露 崔德群 崔晓文 华秋岳 梁玉清

序言

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展，广告和艺术设计产业也在迅速发展。广告和艺术设计作为文化创意产业的核心和关键支撑，在国际商务交往、丰富社会生活、塑造品牌、展示形象、引导消费、传播文明、拉动内需、解决就业、推动民族品牌创建、促进经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用，已经成为我国服务经济发展重要的“绿色朝阳”产业，在我国经济发展中占有极其重要的位置。

1979年中国广告业从零开始，经历了起步、快速发展、高速增长等阶段，2011年我国广告营业额突破3000亿元，已跻身世界前列。商品销售离不开广告，企业形象也需要广告宣传，市场经济发展与广告业密不可分；广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”、社会精神文明建设的“风向标”，也是构建社会主义和谐社会的“助推器”。由于历史原因，我国广告艺术设计业起步晚，但是发展飞快，目前广告行业中受过正规专业教育的从业人员严重缺乏，因此使得中国广告艺术设计作品难以在世界上拔得头筹。广告设计专业人才缺乏，已经成为制约中国广告设计事业发展的主要瓶颈。

当前，随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势，我国广告设计业正面临着全国广告市场的激烈竞争，随着世界经济发达国家广告设计观念、产品营销、运营方式、管理手段及新媒体和网络广告的出现等巨大变化，我国广告和艺术设计从业者急须更新观念、提高专业技术应用能力与服务水平、提升业务质量与道德素质，广告和艺术设计行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才；加强广告设计业经营管理模式的创新、加速广告和艺术设计专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

为此，党和国家高度重视文化创意产业的发展，党的十七届六中全会明确提出：“文化强国”的长远战略、发展壮大包括广告业在内的传统文化产业，迎来文化创意产业大发展的最佳时期；政府加大投入、鼓励新兴业态、发展创意文化、打造精品文化品牌、消除壁垒、完善市场准入制度，积极扶持文化产业进军国际市场。结合中国共产党第十八次全国代表大会提出“扎

实推进社会主义文化强国建设”的号召，国家“十二五”规划纲要明确提出要促进广告业健康发展。中央经济工作会议提出稳中求进的总体思路，强调扩大内需，发展实体经济，对做好广告工作提出新的更高要求。

针对我国高等教育广告和艺术设计专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题，为适应社会就业需求、满足日益增长的文化创意市场需求，我们组织多年从事广告和艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家教授及广告设计企业精英共同精心编撰了本套教材，旨在迅速提高大学生和广告设计从业者的专业技能素质，更好地服务于我国已经形成规模化发展的文化创意事业。

本套系列教材作为高等教育广告和艺术设计专业的特色教材，坚持以科学发展观为统领，力求严谨，注重与时俱进；在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家学者最新科研成果的基础上，融入了广告设计运营与管理的最新实践教学理念；依照广告设计的基本过程和规律，根据广告业发展的新形势和新特点，全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律、法规和行业管理规定；按照广告和艺术设计企业对用人的需求模式，结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求；注重校企结合、贴近行业企业业务实际，强化理论与实践的紧密结合；注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练，并注重教学内容和教材结构的创新。

本套系列教材包括《中国工艺美术史》、《色彩》、《中外美术鉴赏》、《素描》、《广告学概论》、《广告设计》、《广告摄影》、《广告法律法规》、《会展广告》、《字体设计》、《版式设计》、《包装设计》、《标志设计》、《招贴设计》、《会展设计》、《书籍装帧设计》等书。本系列教材的出版，对帮助学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理，对帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

教材编委会

2013年4月

前言

广告艺术设计制作业作为国家文化创意产业的支柱产业之一，在国际商务交往、促进影视传媒会展发展、丰富社会生活、拉动内需、解决就业、推动经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用，已经成为我国文化创意经济发展的重要产业，在我国产业转型、经济发展中占有极其重要的位置；广告艺术设计制作产业以其强劲的上升势头已成为全球经济发展中最具活力的绿色朝阳产业。

色彩不仅是广告艺术设计专业非常重要的基础课程，也是相关从业者所必须掌握的基本理论知识与技能。当前面对国际广告艺术设计制作和动漫产业的迅猛发展与激烈的市场竞争，对从业人员专业技术素质的要求也越来越高，社会经济发展和国家产业变革急需大量具有理论知识与实际操作技能的复合型色彩设计制作专门人才。

为了保障我国文化创意产业经济活动和国际广告艺术设计制作业的顺利运转，加强现代广告艺术设计从业者专业综合素质培养，增强企业核心竞争力，加速推进设计制作产业化进程，提高我国广告艺术设计制作水平，更好地为我国文化创意产业服务，这既是广告艺术设计企业可持续快速发展的战略选择，也是本书出版的真正目的和意义。

本书共八章，以学习者应用能力培养为主线，坚持以科学发展观为统领，以培养具备广告艺术设计制作和数字化动画能力专业化色彩处理技能人才为目标，具体介绍：色彩基础、静物色彩写生、人物色彩写生、风景色彩写生、构图造形、着色调整、色彩表现形式、色彩创作、动漫设计色彩运用、色彩技法训练等基本知识，并注重通过作品赏析及强化训练提高应用技能与能力。

本书作为高等教育广告艺术设计制作专业的特色教材，严格按照国家教育部关于“加强职业教育、突出实践能力培养”的教学改革精神，针对色彩设计课程教学的特殊要求和就业应用能力培养目标，既注重系统理论知识讲解，又突出综合技能的培养，力求做到“课上讲练结合、重在方法的掌握，课下会用、能够具体应用于广告艺术设计制作实际工作之中”，这对于学

生毕业后顺利走上社会就业具有特殊意义。

由于本书融入了色彩设计制作最新的实践教学理念,力求严谨、注重与时俱进,具有结构合理、流程清晰、图文并茂、案例鲜活、通俗易懂、突出实用的特点,并采用新颖统一的格式化体例设计,因此本书既适用于本科院校及高职高专院校艺术设计专业的教学,也可以作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,对于广大艺术设计、动画自学者也是一本必备的色彩基础训练指导手册。

本教材由李大军进行总体方案策划并具体组织,何海燕、吴琳任主编,何海燕统稿,张戈、温丽华任副主编,由具有丰富教学和实践经验的金光教授审订。作者编写分工为:牟惟仲(序言),吴琳(第一章),温丽华(第二章),张戈(第三章、第五章),何海燕(第四章、第七章),甄玮(第六章、第八章),逢京海、李冰、陈晓群、赵妍(附录),华燕萍(文字修改和版式调整),李晓新(制作教学课件)。

在教材编写过程中,我们参阅借鉴了大量国内外有关色彩设计制作方面的最新书刊和相关网站资料,精选收录了具有典型意义的中外优秀作品,并得到编委会及有关专家教授的具体指导,在此一并致谢。为配合本书的发行使用,我们提供配套电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。因广告艺术设计制作产业发展快且作者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请同行和读者批评指正。

编者

2013年8月

目 录

001

第一章 色彩的发展历程

002	第一节 色彩与绘画
002	一、西方绘画中的色彩
016	二、中国绘画中的色彩
024	三、现当代绘画中的色彩
026	第二节 色彩与设计
027	一、工业革命与设计
028	二、色彩在设计中的地位与作用
030	三、色彩与设计

037

第二章 色彩的基础知识

038	第一节 光与色
039	一、关于色彩的科学
040	二、光与光色
043	三、色彩的属性
044	四、三原色
046	第二节 绘画的主要种类
046	一、油画
048	二、水粉
050	三、水彩
051	四、丙烯
053	第三节 绘画材料与工具
053	一、油画材料和工具
057	二、水粉材料和工具

060	三、水彩材料和工具
065	四、丙烯材料和工具

069

第三章 静物色彩写生

070	第一节 构图
071	一、静物的组织
074	二、构图的形式
077	三、构图的类型
080	第二节 造型
080	一、起稿
081	二、明暗造型
082	三、色彩造型
087	第三节 调整
087	一、画面秩序的调整
089	二、常见问题分析
092	第四节 色彩静物技法
092	一、笔触的美感
095	二、水粉静物技法

097

第四章 人物色彩写生

098	第一节 构图
099	一、人物写生构图
100	二、人物构图形式
102	三、黄金分割律
106	第二节 造型
106	一、头部造型
108	二、人体结构比例
114	第三节 色彩造型
114	一、整体色彩关系
116	二、深入刻画
119	三、调整

第五章 风景色彩写生

127

128	第一节 风景写生表现形式
129	一、写实性风景绘画
131	二、印象派风景绘画
132	三、表现性风景绘画
134	四、装饰性风景绘画
136	第二节 风景写生表现题材
136	一、季节与色彩
138	二、时间与色彩
139	三、气候
139	四、地域
142	第三节 风景写生步骤
142	一、选景与构图
143	二、确定大关系
144	三、深入与调整
144	四、风景写生步骤解析

第四节 笔触与精神表达

121	一、笔触与造型
124	二、笔触与情感

一、笔触与造型

二、笔触与情感

128 第一节 风景写生表现形式

129 一、写实性风景绘画

131 二、印象派风景绘画

132 三、表现性风景绘画

134 四、装饰性风景绘画

136 第二节 风景写生表现题材

136 一、季节与色彩

138 二、时间与色彩

139 三、气候

139 四、地域

142 第三节 风景写生步骤

142 一、选景与构图

143 二、确定大关系

144 三、深入与调整

144 四、风景写生步骤解析

第六章 色彩创作

151

152	第一节 创作的主题与题材
153	一、什么是主题
153	二、创作主题的特征
154	三、主题与绘画表现形式
157	第二节 创作素材
157	一、创作的题材
162	二、创作素材的搜集
165	第三节 色彩在创作中的运用
165	一、色彩与绘画创作形式
168	二、色彩与情感表现
169	三、色彩与艺术家
173	四、色彩的民族性与时代精神

第七章 色彩的表现形式**177**

179	第一节 写实性色彩
179	一、固有色
180	二、环境色
184	第二节 装饰性色彩
185	一、装饰性色彩的特征
190	二、装饰色彩写生
197	第三节 表现性色彩
197	一、色彩的象征性
199	二、色彩的表现性
205	第四节 当代艺术中的色彩特征
206	一、色彩内涵的拓展
211	二、东西方色彩观的交融
215	三、数字技术影响下的当代色彩

第八章 作品赏析**219**

221	第一节 色彩写生
221	一、色彩静物作品赏析
223	二、色彩人物作品赏析
225	三、色彩风景作品赏析
228	第二节 艺术设计
228	一、动漫设计中的色彩
231	二、服装设计中的色彩
234	三、平面设计中的色彩
238	第三节 装饰创作
238	一、图案设计中的色彩
239	二、装饰画中的色彩

附录 常用色彩专业词汇（中英文对照）**243****参考文献****247**

第一章

色彩的发展历程

学习要点 及目标

- (1) 了解绘画色彩的发展历程。
- (2) 掌握中西方绘画史不同阶段对色彩的研究与应用。
- (3) 掌握色彩在设计运用中的表现和作用。

本章 导读

因为有了色彩,大千世界才显得格外丰富和美丽;因为有了色彩,使人们可以从艺术中感受到色彩的神奇功能;因为有了色彩,人们在日常生活中感受到色彩那无穷的魅力。色彩的魅力促使人类从很早就开始研究和利用色彩,在人类发展历史早期色彩主要被应用于绘画和装饰等审美为主的领域,随着艺术的发展和对光色的研究,色彩在绘画和设计中的地位越来越重要。本章将从色彩与绘画、色彩与设计的关系入手介绍色彩的发展历程,使读者从一个宏观的角度了解色彩与绘画、设计的关系。

引导 案例

古老的壁画色彩

色彩绘画的产生与应用,最早可以追溯到原始社会。原始人在山洞的穴壁上用木炭画出简略的动物图形,或刻画一些生活、狩猎的场景。例如,在西班牙的阿尔塔米拉山洞里发现了约15000年以前的野牛、长毛象等图画。

阿尔塔米拉洞穴遗址位于西班牙北部桑坦德西面约30千米的地方。1879年,一个名叫索特乌拉的工程师到这里收集化石,他在工作

时把4岁的女儿玛丽娅带在身边。据说玛丽娅因对父亲的工作不感兴趣而独自爬进了一个小洞口,因为洞内黑暗,她点亮了一支蜡烛。这时候,她突然看见一头公牛,眼睛直瞪瞪地望着她,顿时吓得大哭起来。于是,闻名世界的阿尔塔米拉洞穴壁画就这样被发现了。

阿尔塔米拉洞穴中的壁画绘制在洞穴的顶部,壁画12米多长,6米多宽,上面绘有各种动物的形象,整个画面线条活泼、色彩鲜艳单纯,仅仅使用了土红色、土黄色、黑褐色,而且布局合理、疏密有致。所画的动物有奔跑的、有长嘶怒吼的、有受了伤半躺着的,这些动物形象逼真得呼之欲出。原始人用色彩和线条画出很生动的动物造型,反映出原始人所采用的是非客观的平面化色彩装饰手法。阿尔塔米拉山洞壁画如图1-1和图1-2所示。

图1-1 阿尔塔米拉山洞壁画1

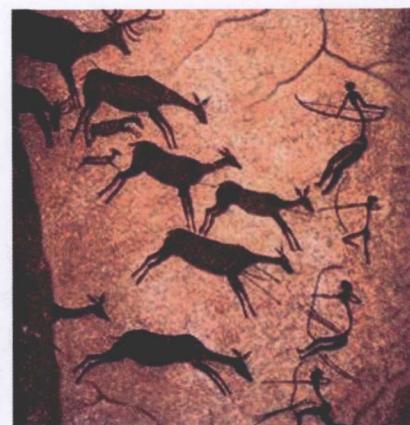

图1-2 阿尔塔米拉山洞壁画2

第一节 色彩与绘画

背景资料

在人类文明发展史中绘画是浓墨重彩的一笔,从文字出现之前,人们已经通过图画的方式表达生活和思想,而色彩是绘画的重要艺术语言,也是一种重要的表现手段和必要的条件之一。在绘画中色彩起着独特的作用,无论是壁画还是纸本形式的绘画都离不开色彩,它可以起到标记、增强作品艺术效果的作用。整个绘画发展的历史也是运用色彩的历史,色彩作为造型艺术的绘画语言,从最初依附于一定的形,到后来不仅与形结合,更可以突破形而成为独立的绘画语言存在。

一、西方绘画中的色彩

西方绘画的色彩相对于东方绘画来说有其独特的艺术风格,在以油作为绘画媒介的基础上,一代一代的艺术家不断地推陈出新,发展出多种的绘画风格与色彩表现形式,纵观西

方绘画中色彩观念的变迁,可以把绘画中色彩的认识和应用分为直觉表现色彩、再现模仿色彩和个性表现色彩3个阶段。

(一) 色彩直觉的表现阶段

从距今一万年前的欧洲原始壁画来看,原始人类已经懂得使用简单的颜色进行绘画活动。西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画是已发现的人类早期的绘画,这些原始绘画所描画的形象以动物为主,形态生动,绘画技法简练,并已懂得使用红、赭石、黑等多种颜色,充分显示了原始绘画的粗犷和古拙。

1. 色彩直觉表现的起源

在古埃及时期,中东的民族已经形成了一个多彩的绘画体系,西方后来的色彩象征手法主要源于古埃及。那些巨大的金字塔、神庙和墓室壁画显现出西方古代艺术宏伟辉煌的程度。在黑、白、黄、绿、蓝这些原始单纯的色彩之外,古埃及的墓室壁画中显示出古代人精心运用青色、褐色和灰色的能力。

古埃及人认为白色是神圣太阳神的理想颜色,黑色则象征着冥府之色,这种观念一直延续到古希腊时期,欧洲人的宗教一直保持着以白色为主的单纯颜色,后来,起源于近东的基督教给欧洲带去以红色为主的多彩世界,渐渐形成了基督教中按照色彩来安排等级制度的象征性色彩表现手法。

2. 色彩直觉表现的形式特征

色彩直觉表现主要是利用色彩的象征性来进行表达,色彩象征是古代西方各民族运用色彩的最主要方式。

(1) 古代的绘画色彩

古埃及人以绿色象征生命的轮回,崇尚绿色的传统一直流传至今,还有象征神圣天界的蓝色,也和绿色一样,成为埃及人敬畏的色彩。

古代希腊是西方文明的发源地,在这片气候宜人的家园上岛屿星罗棋布。这里虽然盛产橄榄、葡萄、大麦,但是大部分土地上却是光秃的石头。自然环境的色彩构成了当地人独特的色彩喜好,古希腊艺术大多以白色、红色和蓝色构成简单朴素的色彩。

古罗马时期的绘画色彩仍然是以象征性为主的,但当时的艺术家开始不满足于色彩的符号性表达,逐渐出现了关注事物的固有色的趋势。庞贝古城里发掘出来的壁画是古罗马绘画对古希腊时代的一次伟大的超越。画面内容的宗教氛围有可能仍有符号意味,但人和物的表现已经具有写实的趋向。人物有了各种朝向画面的角度,肢体动作也呈现多样化;五官细节被描绘得很清晰,能看到人物的表情;复杂的重叠关系被很恰当地表现出来;更重要的是,可以看到开始用光来塑造空间的尝试。

在西方艺术中,古希腊人喜欢用色彩斑斓的装饰图案,罗马人擅长用镶嵌来表现强烈的色彩对比效果。在古罗马式建筑和早期哥特式建筑内的玻璃彩画中,可以看到当时的艺术家们在壁画的图案中,以象征性的手法表现色彩,追求一种简单而明朗的视觉效果。

拓展
知识

古埃及壁画的起源与色彩应用

案例说明：埃及人的宗教观相信人死后灵魂只是暂时地离开躯体漂泊于宇宙间，如果再次回归肉体后人就可以复活。因此埃及人就把尸体制成木乃伊保存下来，并十分重视棺材的制作和陵墓建造，以祈求亡者能在世间再次复活。

这就是举世闻名的埃及金字塔和木乃伊的由来，由于担心尸体腐烂之后就不能复活，他们就想到用石头雕刻国王、王妃的肖像，以便其形象永久地保存下来。死去的国王在阴间仍然还是帝王，仍然需要享受在人间时的一切欢乐，所以当时的工匠们把人间的各种事物都画在墓壁上。这样就产生并且发展了埃及的雕刻和绘画艺术。

案例点评：古埃及绘画在色彩应用上有着固定的程式：男子皮肤为褐色，女子为浅褐或淡黄。人物的头发为蓝黑，眼圈为黑色。古埃及壁画还有一个重要的特征就是正面定律，比如当人物的头部呈现侧面的角度时，眼睛却画成完全正面的形状；或者人体的上半身画成侧面的，而从腹部向下的两腿却画成正面的，这在透视学上是不合理的，但是古埃及画家处理空间的方法类似于现在的儿童画，所有的东西都必须从它的最有特色的角度表现出来，正是这些独特的表现手法形成了埃及绘画优雅神秘的艺术特色，如图 1-3 和图 1-4 所示。

图1-3 古埃及壁画1

图1-4 古埃及壁画2

案例
1-1

罗马庞贝古城壁画《摘花的仙女》

罗马庞贝古城的壁画《摘花的仙女》是反映古罗马时期高超艺术水准的代表作品。该作品造型准确，形态生动，让人仿佛感受到了春天的气息。画面主要采用固有色平涂和明暗结合的手法，生动地表现出了色彩的微妙变化。蓝色背景与人物的肤色形成了鲜明的对比，使得画面具有装饰效果。

在这幅作品中值得注意的地方是，当时的艺术家已经开始使用明暗结合的手

法表现色彩的变化。背景的深色和女子衣裳的明亮形成了四周收缩、中间膨胀的视觉效果，尽管在这幅画中没有线性的透视和光的运用，色彩自身的膨胀与收缩感就已经塑造出了空间的感受，如图 1-5 所示。

(2) 中世纪的绘画色彩

欧洲中世纪时的基督教神学观念对人和现实生活采取绝对否定的态度，为基督教服务是欧洲中世纪艺术的重要特征。又由于基督教教堂是欧洲中世纪人民生活的中心，因而教堂建筑是这个时期艺术发展的重要载体，雕塑、绘画、工艺美术大多隶属于教堂建筑，是建筑的附属品。这时流行的绘画，主要是壁画、镶嵌画和彩色玻璃窗画。

中世界的艺术风格是非写实的，重在表现，不注重真实的空间描绘，不注重真实的色彩关系，强调色彩的象征性，喜欢运用寓意象征的手法。画家在色彩运用上有着固定的象征性模式，着力体现宗教意志与宗教精神。

案例
1-2

镶嵌画《皇后西奥多拉及其侍从》

案例说明：镶嵌画《皇后西奥多拉及其侍从》现收藏于圣维达尔教堂。这幅画描绘了拜占庭帝国皇后西奥多拉与宫廷女官及侍卫向基督献祭的场面。画面中人物虽然众多，但排列组合疏密有致，主次分明。画面中对环境的描绘也非常详尽，建筑、喷泉、帘幔等装饰物为作品增添了生活的气息，如图 1-6 所示。

图1-6 《皇后西奥多拉及其侍从》(意大利)

案例点评：该画的色彩搭配与装饰特色具有典型的拜占庭风格。拜占庭镶嵌画的设色不以模仿自然为目的，而根据宗教题材与人物阶级身份的不同而有一定的用色规范。这幅作品主要使用了红色、绿色、蓝色、黄色等强烈的对比色，色彩单纯有力，材质上采用了大量的金箔和半透明的马赛克，这两种材质结合色彩营造出一种光彩华美、超凡入圣的视觉与心理意象。

图1-5 《摘花的仙女》