

高等院校工业设计规划教材

设计色彩

S H E J I S E C A I

陈旭 黄晓瑜 / 编著

- 侧重于色彩三属性及色彩变化规律等内容的讲解
- 培养学生对色调变换的控制能力，提高设计色彩的应用能力
- 帮助学生掌握基本的色彩理论知识，锻炼自己的色彩想象能力

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

高等院校工业设计规划教材

设计色彩

陈旭 黄晓瑜 / 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书紧扣设计色彩的教学和实践，立足于创造性思维的训练，通过对色彩基本概念、色彩体系、色彩构成规律等理论知识的讲解，配合相关练习，帮助读者提高对色彩知识的理解，并能在实际设计中合理地运用色彩，达到预期目的。

本书内容从色彩的基本原理开始，过渡到色彩构成规律，然后到设计色彩的运用，通过由浅入深的训练方式，帮助读者在掌握设计色彩基本知识的基础上，进一步运用色彩的构成规律，进行设计色彩的再创作，学会观察色彩、分析色彩，进而创造性地运用色彩。本书可以作为设计专业学生或者设计爱好者学习色彩的教材或指导用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

设计色彩 / 陈旭，黄晓瑜编著. — 北京：电子工业出版社，2014.1

高等院校工业设计规划教材

ISBN 978-7-121-21828-6

I. ①设… II. ①陈… ②黄… 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265486号

策划编辑：孔德喜

责任编辑：田 蕾

特约编辑：赵海红

印 刷：北京市大天乐投资管理有限公司

装 订：北京市大天乐投资管理有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开 本：787×1092 1/16 印张：10.75 字数：275.2千字

印 次：2014年1月第1次印刷

定 价：59.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

参与本书编写的人员有张俊英、梁惠萍、吴琳红、叶德辉、庾萍、张立富、盛强、罗来兴、王美娜、颜欢、张启眉、陈胜、姜洪奎。

丛书编委会成员

(排名不分先后)

赵 博	戚 彬	王建华	刘春媛	隋凌燕
贺松林	姜 勇	张 泉	李 达	徐淑芳
艾 萍	王天健	李 艳	张蓓蓓	姜洪奎
崔闽清	史淑慧	刘 进	范波涛	李 华
沈学会	尚 凯	陈 旭	黄晓瑜	庾 萍
田 蕴	毛 斌	王馥琴	叶德辉	孙宁娜
张 凯	贾红晨	刘志刚	黄晓燕	许 强

出版说明

DESCRIPTIONS

艺术学院与机械工程学院中相关专业均可选取本套教材。

主要专业

本套教材可服务的专业主要有：工业设计、产品设计、模具设计与制造、数控加工与制造4个专业。

专业名称	专业培养目标
工业设计专业	系统地掌握本专业必需的基本理论知识和必备的基本技能及方法，具有较强的实践动手能力，适应全国经济建设和社会发展需要，适合具备汽车、家电、家居饰品、首饰等产品造型设计能力的高级应用型专门人才学习
产品设计专业	掌握本专业必需的基础理论与技能，具有独立创新和一定的审美能力，具有较强的产品电脑设计和造型设计能力，具备现代工业产品造型设计、产品包装设计、产品生产管理等方面能力的高素质技能型人才
模具设计与制造专业	培养模具设计与制造的高级应用型技术人才，毕业生可从事企业生产所需模具及其工装的设计与制造、模具装配与调试、模具企业经营与管理等工作
数控加工与制造专业	掌握本专业的基本技术知识，具有扎实的理论基础、精湛的操作技术，具备解决复杂工艺难题的能力，可作为熟练掌握数控加工工艺和数控加工程序编制方法，熟练进行数控加工设备的操作和维护的生产第一线技术骨干和生产现场的技术带头人的参考书

教材特色

- 创新性——突出科技与艺术的结合，体现现代工业设计领域的新技术、新材料、新工艺，引领未来工业设计领域的发展趋势。
- 系统性——涵盖工业设计专业的所有学科，特别是新兴学科，对于新开本专业的院校具备一定的指导性。
- 实用性——突出以人为本的理念，强调培养个人能力为目标，注重针对学院培养实用性人才策略。
- 环保性——教材内容强调绿色、环保、节能理念，并具有可持续发展性。
- 延展性——教材编写者均为业内知名教师与一线设计名家，后续可以为广大教师与学生提供完善的交流学习平台。

根据课程的特点，为教师开发了相关配套教学资源，以教材为核心，从教师教学角度出发，为教师提供了PPT教学课件、电子教案与学时分配建议表，可以大大提高教师的教学效率。

根据每本教材的不同，有针对性地为学生提供相关的练习素材与拓展训练，方便学生练习使用。为了方便使用本套教材授课的教师与本套教材编写专家沟通，特创建了“教师授课交流QQ群，可容纳1000名教师同时在线交流”。获取以上教学支持的方法如下：

电子邮件：ina@fecit.com.cn;kdx@fecit.com.cn

联系电话：010-88254160

教师QQ群号：218850717（仅限教师申请加入）

前 言

设计专业的基础课程（三大构成）是在包豪斯创立的，多年来通过大量的教学实践和探索，其基础教学逐渐形成了包括素描、色彩写生以及三大构成在内的三部分内容。其以培养学生的创造性思维能力和个性为主，课程设置严谨，课程与课程之间联系紧密，相互贯通，使学生掌握对形、色、体、质等的概括和处理能力，提高学生审美素质，使其具有一定的创造性思维能力，掌握设计表现方法和系统的思维方法，为设计专业课的学习和创作打下坚实的基础。

设计专业基础课程应分为三大模块进行教学。一是对“形”的创造能力的培养，主要分四个阶段进行：第一，对“形”的再现能力的培养；第二，对“形”的变换控制能力的培养；第三，对“形”的组合能力的培养；第四，对“形”的重构能力的培养。二是对“色彩”的创造能力的培养，主要分五个阶段进行：第一，对“色彩”的再现能力的培养；第二，对“色彩”的三属性控制能力的培养；第三，对“色彩”直觉训练能力的培养；第四，对“色调”变换控制能力的培养；第五，对“形、色”创造能力的培养。三是对“体”的创造能力的培养，主要分三个阶段进行：第一，对“体”的再现能力的培养；第二，对“体”的组合能力的培养；第三，对“体”的功能创造能力的培养。

本书侧重于色彩三属性及色彩变化规律等内容的讲解，一方面，通过学习和训练，掌握基本的色彩理论知识，同时锻炼自己的色彩想象能力；另一方面，通过观察色彩的变化规律，培养对色调变换的控制能力，提高设计色彩的应用能力。

本书由桂林电子科技大学艺术与设计学院陈旭和信息科技学院设计系黄晓瑜负责编著，全书由陈旭统稿。本书融入了作者多年来从事设计色彩教学和研究的经验与成果，编写过程中运用的一些案例及图片，部分来自于网络，也有大量作品来自于桂林电子科技大学艺术与设计学院学生的作品，由于篇幅有限，不能一一列举，在此，谨向所有资料提供者致以衷心的感谢！在本书写作过程中，参考了大量文献，特向文献作者表示感谢！

由于作者水平所限，诚挚欢迎同行和使用本书的师生们对书中的错误和不当之处予以批评指正，同时期待持不同观点的专家和朋友以信函方式进行切磋交流。

编著者

目 录

第1章 设计色彩的形成原理	1
1.1 设计色彩的基本概念	2
1.1.1 设计色彩的含义	2
1.1.2 设计色彩学的基本内容	3
1.1.3 艺术设计对色彩的要求	4
1.2 设计色彩的形成	6
1.2.1 感受色彩的历程	6
1.2.2 色与光	13
1.3 设计色彩的属性	18
1.3.1 色彩三要素	18
1.3.2 无色系与有色系	20
1.4 色彩的混合配置	21
1.4.1 色光三原色和色料三原色	21
1.4.2 间色、复色、补色	22
1.4.3 加法混合、减法混合、中性混合	23
1.5 设计色彩的表述体系	26
1.5.1 色彩科学与色立体	26
1.5.2 孟塞尔色立体 (M.C.S)	28
1.5.3 奥斯特瓦德色立体	31
1.5.4 日本色彩研究体系 (P.C.C.S)	34
本章习题	35
第2章 设计色彩的视知觉与心理	39
2.1 色彩的知觉与空间	40
2.1.1 色彩的视知觉现象	40
2.1.2 色彩的物质性心理错觉	45
2.1.3 色彩的同化现象	52
2.2 设计色彩的联想与象征	55
2.2.1 色彩的联想	55
2.2.2 各色相的心理分析	56
2.2.3 色彩的性格与流行	58
2.2.4 色彩的象征	59
本章习题	60
第3章 设计色彩的对比与调和	65
3.1 设计色彩中的对比关系	66
3.1.1 色相、明度、纯度对比	66
3.1.2 设计色彩中的多种对比	77

3.2	设计色彩中的调和关系	83
3.2.1	色彩调和的原理	83
3.2.2	色彩的类似调和	85
3.2.3	色彩的对比调和	88
3.2.4	色彩的补色调和	91
3.2.5	色彩的面积调和	91
3.2.6	色彩的非彩色调和	92
3.2.7	色调的秩序美——孟塞尔色彩调和	93
	本章习题	98
第4章	形态与色彩	105
4.1	形态的基本概念	106
4.1.1	形态的概念	106
4.1.2	形态的分类	107
4.1.3	形态的生成	112
4.1.4	形态的要素	112
4.2	形态与色彩的关系及平衡	118
4.2.1	形态与色彩的关系	118
4.2.2	形态和色彩的平衡	119
	本章习题	122
第5章	色彩解构与重构	125
5.1	色彩解构与重构的基本认识	126
5.2	色彩解构基本内容和分析	127
5.2.1	色彩解构的基本内容	127
5.2.2	自然色彩的解构分析	129
5.2.3	民间艺术色彩的解构分析	129
5.2.4	日常生活现象色彩的解构分析	129
5.2.5	解构大师作品中的色彩运用	130
5.3	色彩重构的基本内容和分析	131
5.3.1	色彩重构的基本内容	131
5.3.2	归纳重构的分析	131
5.3.3	创意重构的分析	132
5.4	解构与重构在色彩设计中的运用	133
	本章习题	134
第6章	设计色彩应用	135
6.1	视觉传达设计的色彩表现	136
6.1.1	视觉传达设计色彩的表现方法	136
6.1.2	视觉传达设计色彩的应用	137
6.2	环境艺术设计的色彩表现	147
6.2.1	设计色彩与环境空间	147
6.2.2	环境设计中的色彩归纳表现	150
6.2.3	环境色彩的多种表现	150
6.3	工业造型设计专业的色彩表现	152

6.3.1 色彩在产品中的作用	152
6.3.2 产品造型设计的色彩表现	155
6.3.3 设计色彩在产品实践中的运用	156
6.4 服装艺术设计中的色彩表现	157
6.4.1 色彩在服装设计中的作用	157
6.4.2 服装设计中色彩设计的独特性	157
6.4.3 服装设计色彩实例	157
本章习题	159
参考文献	162

第1章

设计色彩的形成原理

本章内容及重点

- ◆ 内容包括色彩的基本概念、色彩要素、色彩体系及色彩形成原理等相关概念。
- ◆ 重点是色彩要素及色彩体系的相关知识，进行色彩要素的练习，掌握色彩的变化规律。

学习目的

- ◆ 通过本章的学习，了解色彩的基本概念、色彩要素、色彩体系及色彩形成原理等内容，通过色彩要素的练习，掌握色彩的变化规律，为后续内容的学习打下坚实的基础。

1.1 设计色彩的基本概念

1.1.1 设计色彩的含义

宇宙间有光就有色彩，它不仅神奇地编织着自然界万物，同时也巧妙地装扮着人类的生活。色彩是一种自然现象，灿烂的阳光、辽阔的大海、荒凉的沙漠，等等，它们带给我们的是色彩空间的延展和博大；色彩是人类认知世界的“媒介”。我们的工作、学习环境，家庭室内陈设，四季服装等，无一不是由斑斓的色彩组成。色彩学是概括人类驾驭色彩能力的学科，它与光学、心理学、生理学、染色学等的关系密切，并标志着人类社会文明的进步，随着社会倾向和潮流而发生变化。例如，现代激光和红外线摄影技术的应用，展示了色彩认识的新领域；计算机辅助设计已成为设计师充分发挥创造力的理想工具。

设计色彩是一种对色彩的创造过程，从人对色彩的知觉和心理效果出发，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本的要素，利用色彩在空间、量与质上的可变性，按照一定的色彩规律去组合各构成要素间的相互关系，创造出新的、理想的色彩效果。

科学的、高度审美的色彩设计，已成为当代生活中文明与技术发展的重要标志。在现代艺术与设计的教学中，要求我们必须有一种与之相应的色彩教学方法，才能使学生在色彩方面具有较高的素质。设计色彩以此为宗旨，通过逻辑和教学秩序向学生讲授色彩的科学规律及色彩美学方面的知识；通过系统的作业练习，使学生对色彩理论有实际的认识，从而对色彩的感知由个人的喜爱升华到科学的境界，在实践中创造性地应用色彩。

设计色彩指的是根据设计作品的视觉定位、审美情趣、艺术诉求而进行的色彩表现形式。设计色彩强调色彩表现的主观性、概括性和艺术性，同时注重色彩的空间感及视觉冲击力的表现。

现在人生活在文明发达、物质丰富、工业繁荣的社会里。有关视觉传达的媒体及生活硬软件，复杂而完备，从食、衣、住、行的各项设施，从内在品德、内涵修养到外在仪容、谈吐修饰，无不表现出分工愈细的现象。最具体的例子，如企业识别的设计、广告设计、产品设计、包装设计、服装设计、室内设计、建筑设计、家居设计、图画设计、橱窗设计、商业店面设计、宣传媒体设计、美术设计等太多的专业工作无不取决于造型与色彩的运用（见图 1-1 ~ 图 1-3）。

设计色彩的研究方向不再局限于色彩的物理属性、人们的生理心理感受、构成法则等基础原理的研究。色彩应用技术的长足进步为工业设计的色彩应用提供了规范化。从计算机数码色彩到印刷色彩的转换过程中，已能更精确地还原色彩，服装与潮流设计者也能更准确地把握下季街头的色彩时尚。

图1-1 广告设计中色彩的运用

图1-2 服装设计中色彩的运用

图1-3 橱窗设计中色彩的运用

对于从事色彩工作的艺术家或设计师而言，最需要了解的课题便是如何有效地使用色彩。在掌握这门技巧之前，需要先加深对色彩的认识。大自然本身为人类提供了取之不尽、用之不竭的色彩表象，等待我们去发掘、研究、了解、再创造，其中便蕴含了设计色彩的本质。

1.1.2 设计色彩学的基本内容

俗话说，远看颜色，近看花。也就是说，一个物体首先映入人们眼帘的是色彩要素，即在视觉要素中，色彩要素是第一性的。在设计各要素中，只有色彩有这样的特质和威力。我国台湾色彩学家赖琼琦先生在《设计的色彩心理》中写道：“视觉由形、色认识外界，其中色彩的刺激又比形状更直接。”然而色彩又是最感性的，因为色彩的获得又会受很多因素的影响，首先是光的变化，其次是色距离、色环境的不同，还有人的因素，如视觉是否正常、情绪的高低、文化背景及教育程度等，都可能对一种颜色的感受和认知产生作用。在诸多的设计语言中，色彩语言最容易传达心情，最容易与人沟通。

设计色彩包括艺术设计和传统绘画中的构图、色彩、形态、质感以及形式构成和风格特征。设计色彩的造型方式不用严格遵从客观对象的存在，在用色上不受光源色、固有色、环境色的限制，也不以客观的色彩作为参照，而是根据需要来处理色彩组合的协调效果，对自然色的概括、提炼、升华为审美目的。画面注重形体和色彩的抒情性、生动性、趣味性及新奇而丰富的装饰意味。

设计色彩不仅是从写实性色彩造型到装饰性色彩造型的简单过渡,更重要的是在绘画与艺术设计之间架起了一道桥梁,为实用性的绘画设计提供更新的造型观念。今天,设计色彩已经渗透到我们生活的方方面面,从食品到服装,从书籍到电视,从农业到IT业,从艺术到航天,从交通到环境……

1.1.3 艺术设计对色彩的要求

艺术设计,就是将艺术的形式、美感结合社会、文化、经济、市场、科技等诸方面因素,再现于和我们生活密切相关的设计当中,使之不但具有审美功能,还具有使用功能。也就是说,艺术设计首先是为人服务的(大到空间环境,小到衣、食、住、用、行等),艺术设计应是人类社会一定的物质功能与精神功能的完美结合,是现代社会发展进程中的必然产物。艺术来源于生活,反过来又作用于生活。

设计色彩可以增加产品的附加价值,促进社会经济的发展。在某些领域,由于有了设计色彩的参与,形成了严格的符号识别体系,规范了人类的行为方法,使社会变得更有秩序和更有安全感,比如,交通系统色彩、军事系统色彩、医疗系统色彩等;在另外一些领域,设计色彩增强了人的愉悦度,比如,饮食系统色彩、服饰系统色彩、娱乐系统色彩、建筑系统色彩等。由于设计色彩的参与,使人类的社会生活变得更加丰富多彩。

色彩作为艺术设计整体的重要因素与组成部分,和其他设计形式语言一样,具有审美与实用的双重作用,它既装饰美化产品,引起人们的兴趣与喜爱,又调节产品的功能性视觉效应,促成使用者生理感受与心理感觉的平衡,从而满足物质与精神生活的双重需要。

设计色彩的内涵向我们揭示了这样的道理:实用与审美在设计结构中是互为作用、不可分割的整体。色彩的有用性和多目的性构成了它对人类的使用价值,体现了设计的基本动机,而美的创造又增加了实用价值的存在意义,审美作用使使用者产生愉悦感,从心理上更易于接受产品。这种本质意义上的双重特性也就成为衡量一件设计色彩作品优劣的准则与规范,并制约着人们的色彩造型思维与设计方法。

1. 色彩的装饰与美化功能

色彩的装饰可以分为如下两类:

(1) 互融性。有具象图形与造型设计,利用色彩来表现特定的主题形象,产生不同的情景与气氛,如包装设计、书籍装帧设计、产品设计等,在这些设计中,色彩更多的是与内容紧密联系,同一设计可以有不同的色彩设计方案,特定的色彩与形象之间既有某种内在的联系,又可以是一种丰富而广阔的默契。

(2) 装饰性。无具象形的装饰与设计,色彩在设计中除了满足特殊的功能需求外,所起的作用就是养目提神,使人们感受到视觉的愉悦,发挥色彩特有的魅力,如家居设计、交通工具设计、环境设计等。这些设计虽无表面的物象限定,但在无形之中更受到视觉生理与心理效应的要求,是一种自由的束缚。

2. 色彩的实用性功能

设计色彩的装饰性是有限度的，被设计对象的实用性使得任何一块色彩在“产品中统一设计”，即在完整的宣传体系中作为有效的组成部分，利用色彩向各个领域的渗透进行一种全方位的视觉扩张。在信息时代，这种整体的、带有计划性的色彩信息流式的传播，有利于新的企业、新的产品进入市场与社会，为人们所认识和接受，而老产品及其企业则加深了在人们心目中的印象。

(1) 专用性。专用性是色彩标志性的一种特殊形式，用颜色表示某种职业、物象的含义与用途，如邮政业的绿色、医疗业的白色、消防车的红色与表示危险品运输的中黄色等。这些色彩及物象一旦出现在公共视野中，立即会起到提醒、引起注意的作用，从而产生相应的效应。

(2) 识别性。在一定的视觉范围内，不同性质的物体用不同的色彩加以区分，使人一目了然，可以避免因颜色的单一或混乱造成不必要的误会与损耗，如地图的设计，用不同的颜色表示不同的国家与地区，表示海洋、平原、陆地、山脉及其高度与深度等，其辨识效果是单色所不能企及的。交通管理中的红灯停、绿灯行是人们共知的识别性色彩范例。色彩学家认为，色彩的这种“表情”作用是任何图形效果所不能比拟的。

(3) 保护性。一定的色彩设计对人或特定的产品能够起到某种保护作用，如绿、黄、褐色交织的迷彩服，能使军事人员伪装自己，与丛林、沙漠、山野等自然环境在色彩上相融合，这是利用了色彩的同化错视效应的结果。深暗颜色的玻璃瓶能使啤酒与某些医药品减缓变质的时间，这是由于光色吸收与反射的物理性光学功能的作用。色彩的保护性直接利用了色彩的视觉生理与光色反射等科学性能。

色彩在艺术设计中的功用与价值早已超出了一般艺术性的审美范畴，它不仅具有供人们鉴赏的装饰作用，还较多地依赖于实用价值的非鉴赏审美功能。众多的功能性是借助于色彩的装饰性与艺术性来表达的，“用”与“美”在设计色彩中互为反馈、互为交叉、互为影响，呈现整体的面貌。

3. 艺术设计对色彩的要求

(1) 如何活用色彩的特性，如冷暖、远近、进退、轻重等。在一个具体的设计中都存在主色和辅助色之分，主色存在于视觉的冲击中心点中，是整个画面的重心点，它的明亮度、大小、饱和度都直接影响到辅助色的存在形式以及整体的视觉效果，而辅助色在整体的画面中则应该起到平衡主色的冲击效果和减轻其对观看者产生的视觉疲劳度，起到一定量的视觉分散的效果。

(2) 如何使用色彩来激发人的情感。当我们用色彩来激发人的情感时应遵循一定的规律，使消费者产生联想，诱发各种情感，但在我们采用某种颜色时，需同时考虑上述所讲的地域差异，考虑不同地区、不同民族对色彩的喜忌，以免在设计过程中忽视这一偏好而产生不良效果。

(3) 如何用色彩吸引顾客。意念为体, 色彩为用, 将我们的创作意念与色彩元素这一载体更好地融合, 整个设计才有灵魂, 那些颜色才能向观众传情达意, 吸引顾客(见图1-4)。

图1-4 色彩吸引消费者的包装设计

随着人类的进步, 色彩越来越多地充斥于我们生活的空间, 并强烈地影响着我们的生活, 所以作为从事色彩应用的工作者, 应该合理而充满激情地使用色彩这一视觉元素, 来强化我们的设计, 承载更深沉的文化内涵, 使我们的设计更加新颖而富有创意。

1.2 设计色彩的形成

1.2.1 感受色彩的历程

人类自进行劳动创造以来, 就开始尝试采用各种绘画手法来描绘生活, 从古至今, 积累了丰富的绘画表达方式, 成就了一部由绘画劳动发展而来的美术史。从早期的岩石壁画到文艺复兴时期的宗教绘画, 以及各时期的艺术流派变迁, 设计色彩已初步形成。

文艺复兴时期注重素描功力, 而色彩语言表达相对淡化, 古典主义轻视色彩、注重素描的描绘, 使色彩变成了为素描服务的一种工具。最著名的古典主义画家安格尔甚至说过: “爱色彩是虚构的, 线条万岁。”

印象派则注重对色彩的研究和探索, 追求对外部空间瞬间的真实性的捕捉, 在光色研究

中改变了传统绘画的棕褐色面貌，使欧洲绘画发展到一个新的高峰。

回顾历史，我们可以看到16世纪以前画家的色彩关系主要是用素描色彩。16世纪以后古典主义画家主要是以棕色调为绘画的主要基调。印象主义画派诞生与色彩革命有着很特殊的关系。印象主义色彩革命打破了棕色调对色彩的制约，丰富了色彩领域，推动了色彩艺术的发展。

1. 印象派

19世纪，由于光学理论和实践的发展以及摄影技术的日益成熟，一些有关色彩理论的科学论述为欧洲艺术家探索新的绘画表现奠定了理论基础，深刻地动摇了一向视模仿自然色彩为全部目的的传统绘画理念。1847年（清道光二十七年，马克思、恩格斯发表《共产党宣言》），一群在沙龙画展上屡战屡败的画家包括莫奈、毕沙罗、德加·雷诺阿、塞尚等在巴黎举办“画家、雕塑家和版画家等无名艺术家展览会”，这次展览具有向传统绘画挑战的意味。印象派之父莫奈（Claude Monet, 1840—1926年）展出了其名画《日出·印象》（见图1-5）。一位保守的记者路易·勒鲁瓦在文章中借用莫奈《日出·印象》这个标题嘲讽并宣称这次展览是“印象主义画家的展览会”，印象主义因此而得名。

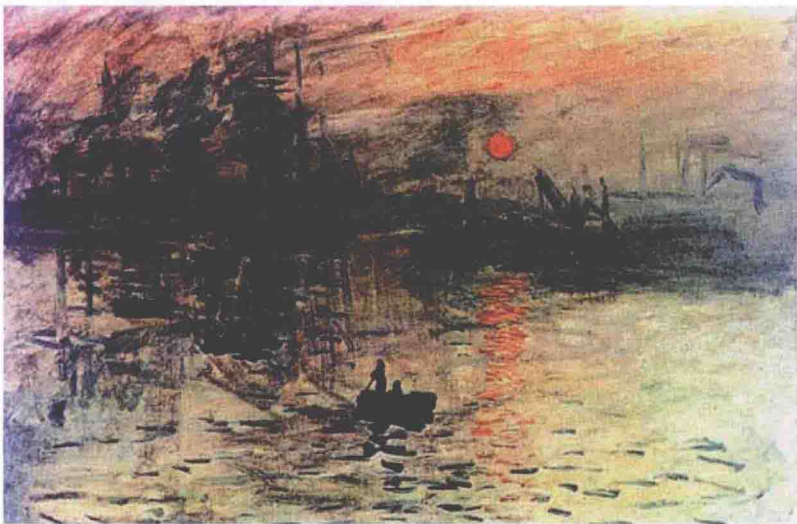

图1-5 日出·印象

乔治·修拉（Georges Seurat, 1859—1891年），新印象派的代表人物（32岁英年早逝），其与西涅克等在研究光学和色彩学新理论的基础上，发明了用难以数计的小色点为基本语汇的“点彩画法”，在色彩分析方面有所探索（点彩派技法与色彩构成教学中的“空间混合”有类似之处）。

修拉是诞生在科学革命中的最早的新型艺术家（艺术家兼科学家），其把文艺复兴传统的古典结构和印象主义的色彩试验结合起来；把最新的绘画空间概念、传统的幻象透视空间，以及在色彩和光线的知觉方面的最新科学发现结合起来，对20世纪几何抽象艺术有很大的影响（见图1-6）。

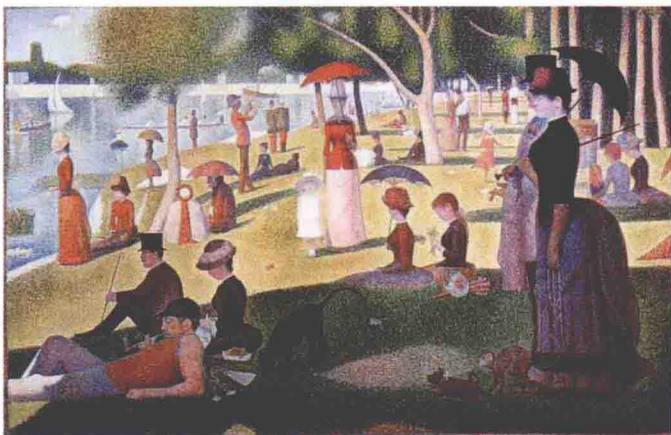

图1-6 乔治·修拉绘画

保罗·西涅克 (Paul Signac, 1863—1935 年), 新印象画派代表人物。他是位醉心于绘画、科学、文学、政治等的感情炙热的画家, 并热爱他所处的时代。原来学建筑的西涅克, 与修拉密切合作, 共同进行分割色彩理论和实践的探索, 创造了点彩派的体系。西涅克著有《从德拉克洛瓦到新印象主义》, 这是一本系统阐述新印象主义理论的著作。除创作油画作品外, 他还是一位出色的水彩画家, 建筑在科学理论和理性基础上的新印象主义, 在某些方面恢复了绘画中物象的具体性、实在性, 在色彩分析方面有所探索 (见图 1-7)。

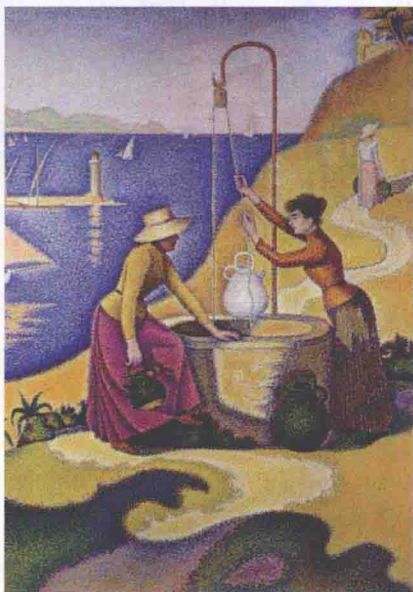

图1-7 保罗·西涅克绘画

文森特·凡·高 (Vincent Van Gogh, 1853—1890 年), 后印象画派代表人物, 出生于荷兰。他摒弃了一切后天习得的知识, 漠视学院派珍视的教条, 甚至忘记他自己的理性, 其代表作品为向日葵、星空 (见图 1-8、图 1-9)。在短暂的 37 年人生历程中, 凡·高把生命的最重要时期贡献给了艺术。