

21世纪高职高专艺术类立体化精品教材·设计基础课系列
工学结合教学改革与创新成果

色彩构成

张晓波 焦晶晶 任文营 编著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

·广州·

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成/张晓波,焦晶晶,任文营编著. —广州:华南理工大学出版社,2015.2
(2021.3重印)

21世纪高职高专艺术类立体化精品教材·设计基础课系列

ISBN 978-7-5623-4524-4

I. ①色… II. ①张… ②焦… ③任… III. ①色彩学—高等职业教育—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第020862号

色彩构成

SECAI GOUCHENG

张晓波 焦晶晶 任文营 编著

出版人:卢家明

出版发行:华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼,邮编510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scute13@scut.edu.cn

营销部电话:020-87113487 87111048(传真)

项目策划:王磊

责任编辑:王磊

印刷者:三河市双升印务有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:11.25 字数:266千

版次:2015年2月第1版 2021年3月第3次印刷

定 价:45.00元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

内容简介

Introduction

本教材遵循理论联系实际的原则，分七个章节对色彩构成概述、色彩的基本原理、色彩的推移、色彩的对比与调和、色彩构成的综合训练、色彩的生理和心理效应、色彩构成的应用技术等方面进行了较系统的、详尽的论述。论述中结合经典的设计作品对色彩原理进行诠释，具有代表性；同时也使用了不少学生作品，让学生在色彩构成训练中有样可依，具有较强针对性。另外，本教材在编写过程中非常注重与后续课程的衔接，使色彩构成真正成为设计与艺术的基础。

本书在编排上，注重理论与实践相结合，采用案例教学模式，突出实践环节，设置了学习目标、技能要点、案例导入、经典案例、综合案例解析、知识链接、拓展阅读、想一想、本章小结、教学检测等特色模块，意在提高学生的学习兴趣，促进学生的全面发展，以便更好地面对未来的学习、工作和生活。

本教材可作为高等艺术院校艺术与设计类专业用书，也可作为艺术与设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

随着时代的发展，全国各高等院校的艺术设计专业如雨后春笋般涌现出来，出现了空前繁荣的景象，因此构建一套合适的课程体系，对于我国艺术设计专业来说无疑具有深刻意义。色彩构成与平面构成、立体构成一起被称作三大构成，在艺术设计的课程体系中处于基础地位。

如今，高校教材呈现出百花齐放的情况，像《色彩构成》教材就有好几百种，其基本的理论和内容体系是一样的，不过在具体的训练环节上形成了各自的特色。本教材在综合前人研究的基础上，吸收了近几年色彩构成领域的最新研究成果，理论联系实际、简洁明了，把深奥的理论与图例结合起来；实践部分形成完整体系，由浅入深地进行训练，并最终走向设计应用。

本教材共分七章，第一章色彩构成概述，讲述了色彩构成的概念、产生与发展、与艺术设计的关系等方面内容；第二章色彩的基本原理，系统阐述了色彩产生的基本原理、色彩的表述体系；第三章色彩的推移，讲述了色彩推移的种类和方法，并以设计实例来说明色彩推移的应用；第四章色彩的对比与调和，主要内容为色彩的对比与调和原理，色彩对比与调和的方法；第五章色彩构成的综合训练，主要从换调训练、色彩的空间混合、色彩的采集与重构、色彩的肌理表现等几个方面训练学生

应用色彩进行设计的能力；第六章色彩的生理和心理效应，通过大量实例及练习理解和应用色彩，为设计服务；第七章色彩构成的应用技术，为设计色彩的应用技术研究，把色彩构成与设计实践的应用技术结合起来。

本书的编写主要在理论知识够用的基础上，重点培养学生的实际操作能力，通过一系列经典案例分析、综合实例实践的训练等环节，提高学生的实际应用能力。

本书由河北联合大学的张晓波、焦晶晶、任文营编著，其中第一至四章由张晓波编著，第五、六章由焦晶晶编著，第七章由任文营编著。

由于作者水平有限，错误在所难免，请各位读者批评指正。

编 者

第一章 色彩构成概述	
学习目标	1
技能要点	1
案例导入	2
第一节 色彩构成概述	2
一、色彩对人们的影响	2
二、艺术领域中的色彩	3
三、色彩构成的定义	4
第二节 色彩构成的产生与发展	6
一、色彩构成的产生	6
二、色彩构成的发展	9
三、色彩艺术搭配	11
综合案例解析: M&M包装盒色彩设计	12
本章小结	13
教学检测	13
第二章 色彩的基本原理	
学习目标	15
技能要点	15
案例导入	16
第一节 色彩产生的原理	16
一、光与色彩	17
二、光源色、物体色、固有色	19
三、色彩的三原色、三间色和复色	21
第二节 色彩的基本属性	23
一、有彩色和无彩色	23
二、色彩的三要素	24
三、色相、明度、纯度三者之间的关系	28
第三节 色彩的表示体系	28
一、色彩的名称	29
二、牛顿色相环	37
三、色立体	38
四、混色系统	42
第四节 色彩的混合原理	43
一、加法混合	44
二、减法混合	44
三、中性混合(叠加混合、并置混合、旋转混合、空间混合)	46
综合案例解析:《星空》油画案例赏析	47
本章小结	48
教学检测	49
第三章 色彩的推移	
学习目标	50
技能要点	50
案例导入	51

第一节 色彩推移的概念	51
第二节 色彩推移的基本形式	53
一、色相推移	54
二、明度推移	55
三、纯度推移	56
四、冷暖推移	56
五、综合推移	56
综合案例解析: 2008年北京申奥标志	
设计方案	57
本章小结	58
教学检测	58

第四章 色彩的对比与调和

学习目标	59
技能要点	59
案例导入	60
第一节 色彩的对比	60
一、明度对比	61
二、纯度对比	63
三、色相对比	65
四、冷暖对比	67
第二节 影响色彩对比的因素	68
一、面积对比	69
二、形态对比	69
三、位置对比	70
四、肌理对比	70
第三节 色彩的调和	71
一、类似调和	72
二、对比调和	73
三、色彩调和与面积	74
综合案例解析: 海报色彩对比与调和	75
本章小结	77
教学检测	77

第五章 色彩构成的综合训练

学习目标	79
技能要点	79
案例导入	80
第一节 色彩的色调构成	80
第二节 色彩的采集与重构	84
第三节 色彩的空间混合构成	87
第四节 色彩的肌理构成	89
综合案例解析: 酒吧装饰	92
本章小结	93
教学检测	93

第六章 色彩的生理和心理效应

学习目标	95
技能要点	95
案例导入	96
第一节 色彩的生理知觉	97
一、色彩的适应性	97
二、色彩的恒常知觉	98
三、色彩的易见度	99
四、色彩的前进与后退感	100
五、色彩的膨胀与收缩感	101
六、色彩的错视性	103
第二节 色彩的心理感情效应	105
一、色彩的冷、暖感	105
二、色彩的兴奋与沉静感	106
三、色彩的轻重感	107
四、色彩的华丽与朴素感	108
五、色彩的积极与消极感	108
六、色彩的软、硬感	109
七、色彩的强、弱感	109
八、色彩的明快与忧郁感	110

九、色彩的舒适与疲劳感·····	110
十、味觉、听觉和嗅觉的通感·····	111
第三节 色彩的联想与象征 ·····	115
一、色彩的联想·····	115
二、色彩的象征·····	117
三、色彩的不同心理感应·····	119
第四节 色彩的性格 ·····	122
一、红色·····	122
二、粉红色·····	124
三、蓝色·····	126
四、黄色·····	127
五、橙色·····	129
六、绿色·····	131
七、紫色·····	133
八、褐色、棕色、咖啡色·····	134
九、黑色、白色和灰色·····	135
十、金、银色·····	137
综合案例解析：中国国旗设计 ·····	138
本章小结 ·····	139
教学检测 ·····	139

第七章 色彩构成的应用技术

学习目标 ·····	141

技能要点 ·····	141
案例导入 ·····	142
第一节 数码设计色彩 ·····	142
一、数字色彩模式·····	142
二、色彩的数字化表达方式·····	147
三、数字色彩与图形·····	149
四、数字色彩应用的注意事项·····	153
第二节 印刷色彩 ·····	154
一、印刷色版分类·····	154
二、色标·····	155
三、印刷色表示法·····	155
四、色版的变化·····	157
五、特殊的色彩·····	160
第三节 光艺术与色彩的空间构成 ·····	160
一、色光混合原理·····	162
二、灯光设计的原则·····	162
三、灯光色彩设计的视觉空间·····	163
综合案例解析：室外建筑灯光设计 ·····	165
本章小结 ·····	167
教学检测 ·····	168

参考文献

第一章

Chapter 01

色彩构成概述

学习目标

1. 掌握色彩构成的概念及意义。
2. 从色彩研究的发展史中体会色彩的作用。
3. 领会色彩构成与艺术设计之间的依存关系。

技能要点

区分绘画色彩与构成色彩之间的异同，理解色彩构成的基本概念。

案例导入

瑞士雀巢公司的色彩设计师曾做过一个有趣的试验，他们将同一壶煮好的咖啡，倒入红、黄、绿三种颜色的咖啡罐中，让十几个人品尝比较。结果，品尝者一致认为：绿色罐中的咖啡味道偏酸，黄色罐中的味道偏淡，红色罐中的味道极好。由此，雀巢公司决定用红色罐包装咖啡，果然赢得消费者的一致认同。可见色彩在设计中具有重要地位。(如图1-1所示为红色咖啡罐。)

分析：

红色，代表激情、奋斗、时尚，而“雀巢咖啡”红色罐，就像“雀巢咖啡”本身一样，时刻见证着年轻人的励志人生。因此，品尝红色罐咖啡的人们也会随之产生极佳的味觉与心情。

图1-1 红色咖啡罐

第一节 色彩构成概述

一、色彩对人们的影响

在我们的生活中，色彩无所不在，它是构成我们生活环境的重要组成部分。可以说我们对每一件事物的认知，都是从色彩与形状开始的。此外，我们也在用色彩创造丰富的视觉空间，用色彩的语言与社会进行沟通。日常生活中，人们对颜色的反应都有一定的规律，为此人们为每种颜色都赋予了特殊的情感意义。

色彩构成(Color Composition)，是从人对色彩的知觉和心理效果出发，研究构成要素间的相互关系，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、量和质上的可变幻性，按照一定的规律去组合各构成要素之间的相互关系，再创造出新的

色彩效果的过程。色彩构成是色彩设计的基础，是研究色彩的产生及人对色彩的感知和应用的一门学科，更是一门重要的研究色彩组合规律、创建方式的基础学科；它还是一个科学化、系统化的色彩训练方式，是从色彩创造学的角度去探索和开拓出新的、美的对象，使我们对色彩美的构成形式获得更多、更深刻的认识和体验。

二、艺术领域中的色彩

在艺术设计专业造型基础教学中，构成教学包括平面构成、色彩构成和立体构成，称之为三大构成。而色彩构成是继绘画性色彩训练之后又一门比较系统和完整的认识色彩现象和规律、研究色彩原理、掌握色彩形式法则和美学思想的艺术设计专业独立的基础科目。它是探讨色彩的自然和物理、生理和心理的现象与特征，通过调整色彩关系(对比、调和、统一等)以获得理想色彩组构的学说，具有思维的启迪和方法上的指导意义。色彩构成的学习能够丰富学生的设计思维、提高审美的判断能力和培养创新的变革精神，掌握色彩构成相关知识直接关系到学生今后设计作品中色彩修养和创意水平的高低。

色彩学家约翰内斯·伊顿这样说过：“对色彩的认真学习是人类的一种极好的修养方法，因为它可以导致人们对自然万物内在的必然具有一种知觉力。”如图1-2至图1-4所示为色彩在绘画、建筑设计中的应用效果。

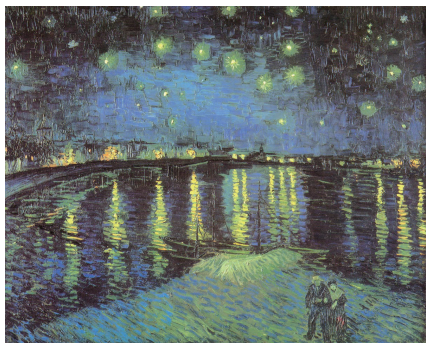

图1-2 罗讷河畔的繁星之夜

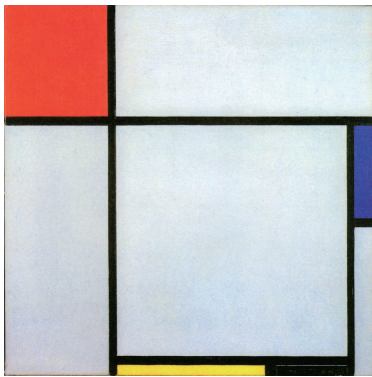

图1-3 构图

图1-4 里特维德·施罗德住宅

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06chapter
07

经典案例

《罗纳河畔的繁星之夜》案例赏析

背景介绍:

《罗纳河畔的繁星之夜》画布，油彩；纵向72.5 cm，横向92 cm；作于1888年，显示了法国南部城市阿尔勒的罗纳河上的夜景。该画现藏于法国巴黎的奥塞美术馆。

如图1-2所示，画面中蓝色主调抹上黄调的星光河沿岸灯火，一对男女在河畔牵手夜行，那是罗纳河最典型的浪漫之夜。

分析:

短促的堆积用笔、非写实的画面、典型的印象派、唯美的构图是画家结合现实的小镇。在梵高的这件作品中，蓝色的天空中星光闪烁，加入了作者自己的理想主义创作。寥寥几笔勾勒出河岸线，着重点是天空和河面，河面上细长的灯光的倒影可以让人感受到此时正是微风拂面。右下角的点睛之笔是动态的河面拍打停泊的小舟，一对夫妇的散步把画面直接衍生到弧形的河岸。相互搀扶散步的老人使整个画面显得如此的安静祥和，这也许正是梵高所向往的美好的世界。

拓展阅读

文森特·威廉·梵高(又称“梵高”，以下称“梵高”，Vincent Willem van Gogh, 1853—1890)，荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，并深深地影响了20世纪艺术的发展，尤其是野兽派与表现主义。梵高的作品，如《星夜》、《向日葵》与《有乌鸦的麦田》等，现已跻身于全球最广为人知与珍贵的艺术作品的行列。

三、色彩构成的定义

构成(Composing)一词具有组合结构或构建的含义，即构造、解构、重构、组合之意。是将两个以上的色彩按照一定的次序和形式法则，按照色彩的匹配原则构筑要素间的和谐关系，根据不同的目的性及要素间的和谐关系，进行分解及重新组合、搭配，从而创造出理想的美的色彩关系和形态的组合形式。这种对色彩的创造过程及结果，称为色彩构成。“构成”是创造的过程，其本质是从无到有的创造。“构成”作为设计教育的造型基础，强调创造方法论，突出设计思维，它是现代造型设计的流通语言，是视觉传达艺术重要的创作手法，因此也称为“形态构成”。

色彩构成的原则是：将创造色彩关系的各种因素，以纯粹的形式加以分析和研究，即相当美学上的纯粹性原理。它是在探索规律的进程中采用的一种手段，而不是创

造的结果。色彩构成的目的是培养对于视觉艺术形式的创造性思维，提高对色彩的审美意识，掌握灵活运用色彩美的规律，最终达到赋有个性化地创造色彩美。

色彩构成是一个比较系统的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，通过探讨色彩的物理、生理和心理等特征，运用对比、调和、统一等手段，以达到色彩完美组合的目的，创造美的色彩表现效果，是艺术设计的基础学科。如图1-5、图1-6所示的绘画艺术。

图1-5 雅各和天使在搏斗

拓展阅读

保罗·高更(Paul Gauguin, 1848—1903)是法国后印象派画家、雕塑家、陶艺家及版画家，与塞尚、梵高合称后印象派三杰。他的画作充满大胆的色彩，在技法上采用色彩平涂，注重和谐而不强调对比，代表作品有《讲道以后的幻景》等。

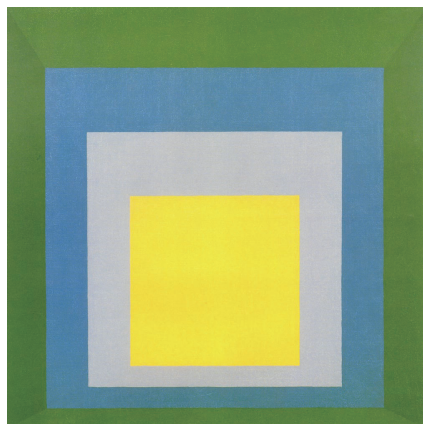

图1-6 对正方形的效忠仪式，幻象

chapter
01

chapter
02

chapter
03

chapter
04

chapter
05

chapter
06

chapter
07

经典案例

《雅各和天使在搏斗》案例赏析

画面赏析：

如图1-5所示的《雅各和天使在搏斗》，一棵横向拦截的树干将画面隔成两半。一个带翅膀的人(显然是天使)在同另一个人(雅各)拼力格斗，这是画面中的一个空间；在近景，三顶特大的白色帽子几乎占满了另一个空间。三顶白帽子的主人分别是两个布列塔尼农妇的背影加一个侧影，在深色衣裙的衬托下显得很强烈，它们构成了一个空间。在她们左边，是一排跪着的妇女，按透视关系渐次缩小。在树干的下方还有一头嬉戏的牛，尽管也很小，但它的远近关系与同雅各搏斗的天使的远近，没有任何比例上的联系，因此它是第三个空间。这样，整体平涂的大面积空间，就有了三个层次，即用三种透视体系并存的方法构思在一起的。所以，它是一个既靠色彩，也靠结构的非物质的空间。高更在塔西提岛期间的绘画风格很像挂毯，充满了纯装饰性效果。作为其在塔西提岛期间的代表作，画家并不想表现立体感，这些画也很像彩色玻璃窗镶嵌画，用黑轮廓线框住形体，把色彩当作镶嵌画的石片来使用。

分析：

这个主题使绘画显得神秘化了。这里的红、蓝、黑和白色组成的画面，是一幅图案，弯曲起伏的线条，类似拜占庭镶嵌画。由于内容与形式的复杂性，使得高更的艺术风格复杂化了，故史家称它是一种综合主义(Cynthetism)。高更的这种风格后来还影响了法国的纳比派和野兽主义。

第二节 色彩构成的产生与发展

一、色彩构成的产生

“构成”作为一种新的造型观念起源于20世纪初的欧洲，当时的欧洲是现代主义运动的中心。受那时流行的构成主义艺术思潮的影响，使得艺术与设计在造型观念和表现形式上追求结构、秩序的条理性，以及合乎形态美学规律的逻辑性，充分体现出现理性主义的特征。

欧洲色彩艺术从传统的架上绘画向现代表现色彩的过渡，经历了印象派、新印象派、后印象派和抽象派等最具革命性的阶段。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，严重地动摇了一向视模仿自然色彩为全部目的的传统绘

画观念。尤其是印象派画家莫奈(Claude Monet, 1840—1926)等致力于大自然中环境与光线的研究,大胆地抛弃了传统的古典主义绘画的棕褐色调,采用鲜明的色彩和笔触进行户外写生创作,如图1-7所示。新印象派修拉(Georges Seurat, 1859—1891)等在研究光学和色彩学新理论的基础上,发明了用难以计数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,如图1-8所示的乔治·修拉的作品《大碗岛的星期天》。而后期印象派画家如梵高等则反对科学和客观的力量,虽然同样大胆创新,吸收印象派画家在色彩方面的经验,但受到东方艺术,特别是日本版画的影响,因而形成了自己独特的艺术风格,促成了表现主义的诞生,如图1-9所示。

图1-7 睡莲

图1-8 大碗岛的星期天

图1-9 夜间露天咖啡座

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06chapter
07

经典案例

《夜间露天咖啡座》案例赏析

背景介绍:

如图1-9所示《夜间露天咖啡座》。梵高自5月到9月18日借住的兰卡散尔咖啡馆，位于法国阿尔勒的形式广场，由于通宵营业，因而被称之为“夜间的咖啡馆”。他曾用两个通宵画了一幅咖啡馆室内的作品，《夜间露天咖啡座》是同期的作品。他时常觉得夜间比白天更充满了生气蓬勃的色彩，因此几度跑到户外去画星星。画中，煤气灯照耀下的橘黄色的天蓬，与深蓝色的星空形成同形逆向的对比，似乎暗示着希望与悔恨、幻想与豪放的复杂心态。梵高已慢慢地在画面上显露出他那种繁杂而不安、彷徨而紧张的精神状况。(世界名画与巨匠)

“一家咖啡馆的外景，有被蓝色夜空中的一盏大煤气灯所照亮的的一个阳台，与一角闪耀着星星的蓝天。我时常想，夜间要比白天更加有生气，颜色更加丰富。”(梵高)

梵高在阿尔勒时，着手在画布上描绘灿烂的星夜。每当入夜后，他便支起画架，把一圈小蜡烛固定在帽沿上，借着烛光描绘星空。他漫步在村中街巷，不时在路灯下停住脚步，捕捉夜空的景色。星空犹如闪光的蓝色布幕，衬托着黑黝黝的屋顶和房舍。偶尔从敞开的门里，泻出一道黄色灯光。

分析:

《夜间露天咖啡座》这幅画对天空上的星星采用了新的透视手法:

围绕星星的光晕刚刚消失。

亮丽的黄色的墙吸引了我们对这幅画的视线。

画面右边暗色都市风景的侧影与亮丽黄色墙的反差反而达成了一种平衡。

就对画面的直觉而言，露天咖啡座是由桔色、黄暖色所表现的，而蓝色的夜空则深邃无际，繁星点点，显出夜的静谧与安详。蓝色的冷调子与咖啡座的桔色、黄暖色形成对比，使夜晚街道上的露天咖啡厅在冷清中显出一片温馨，并与蓝色星空相映而充满浪漫主义情调。虽然画家用的仍然是粗犷的短笔触，但却显得安静有序，充满诗意。它反映了病态中的画家对宁静、安详的追求与渴望。

小提示

注意画面里所有事物的线条都直指着作品中心的马和车。一切好像被拖到漩涡似的内部，与此同时，画面却又显得很平静。所有的场景都在黑暗之中，但却没有一丝黑色的痕迹。

二、色彩构成的发展

“构成主义”与构成教育对色彩构成的促进与发展。

“构成主义”作为欧洲现代主义运动的重要发展阶段，其中三个突出代表是：

(1)俄国的“构成主义”运动：1914—1925年间，即俄国十月革命胜利前后，一小部分先进知识分子发起的前卫艺术运动和设计运动。1922年发表了由阿里克塞·甘撰写的《构成主义》宣言。代表人物：马列维奇、李西斯基、康定斯基、塔特林、维斯宁等人，图1-10至图1-12分别为这些大师的部分作品。

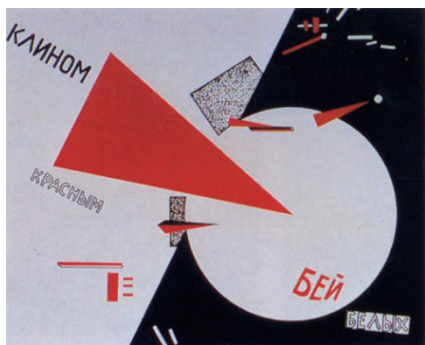

图1-10 红色楔子攻打白军(李西斯基)

图1-11 磨刀工(马列维奇)

图1-12 白色之上(康定斯基)

拓展阅读

马列维奇的至上主义思想影响了塔特林的结构主义和罗德琴柯的非客观主义，并通过李西斯基传入德国，对包豪斯的设计教学产生影响。马列维奇首创了几何形绘画，留存于世的那些作品至今仍以其单纯简约而使人惊讶。他称得上是20世纪抽象绘画的伟大先驱。

chapter 01

chapter 02

chapter 03

chapter 04

chapter 05

chapter 06

chapter 07

(2) 荷兰的“风格派”运动: 1917—1928年间, 荷兰的一些画家、设计家和建筑师组成的一个较为松散的团体, 此团体因出版一本名为《风格》的杂志而得名。

代表人物: 杜斯伯格、蒙德里安、维尔莫斯·胡扎等人。

蒙德里安的艺术观点和绘画风格, 奠定了“风格派”绘画与设计的形式基础, 并集中体现在《风格》杂志的版式设计上——纵横的直线结构、简约的几何形态、无装饰线字体的有序排列等, 表现出强烈的秩序感和高度的理性特征, 从而形成了一种新的视觉语言形式, 如图1-13所示的百老汇爵士乐。

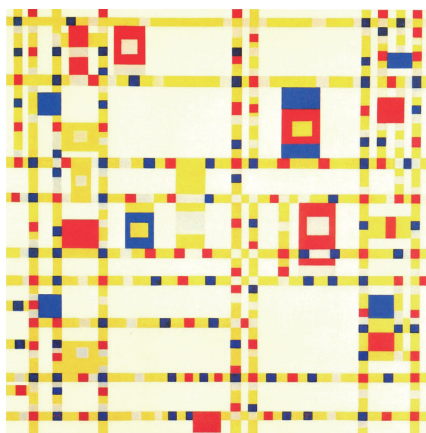

图1-13 百老汇爵士乐

(3) 以德国包豪斯设计学院为中心的设计运动: 世界第一所设计教育学院——1919年在德国魏玛创建的包豪斯(Bauhaus)设计学院。

- 第一任校长——著名建筑家格罗佩斯;
- 最具特色的教学——“基础课程”教学;
- 在此执教的著名艺术家和设计家有: 康定斯基、莫霍里·纳吉、伊顿、保罗·克利等人。

以上三个运动为日后“构成学”学科体系的形成奠定了基础。

包豪斯奠定了色彩构成的体系与发展:

在设计界提到包豪斯, 无人不知、无人不晓。1919年, 于德国成立的这所设计学院, 是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院, 由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建。通过十多年的努力, 集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果, 特别是荷兰“风格派”运动、苏联构成主义运动的成果, 并通过加以发展和完善, 成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心, 将欧洲的现代主义设计运动推到了一个空前的高度。

从长远的思想影响来看, 包豪斯不仅奠定了现代主义设计的观念基础, 同时也建立了现代主义设计的欧洲体系原则。它把以观念为中心的设计体系及以解决问题为中心的设计体系比较完整地奠定起来。

间接地来看包豪斯, 其对世界现代设计的影响其实更加深刻, 无论是在伦敦还是在

东京,尔或从纽约到布宜诺斯艾利斯,世界现代设计的教育体系中包豪斯的痕迹和影响无处不在:从基础课的安排,和理论课的比例,到强调学生在工厂中动手工作的指导思想,以及设计学院与企业的密切联系。除了艺术专业以外,几乎找不到什么设计教育机构是完全没有受到包豪斯的影响的。其影响的深度和广度是超出许多人的想象的。

从具体的影响来说,其奠定了现代设计教育的结构基础,目前世界上各个设计教育单位,乃至艺术教育院校通行的“基础课”,就是包豪斯首创的。这个基础课结构,把对平面和立体机构的研究、材料的研究及色彩的研究三方面独立起来,使视觉教育第一次比较牢固地奠立在科学的基础上。包豪斯广泛采用工作室体制进行教学,让学生参与动手的制作过程,完全改变以往那种只绘画、不动手制作的陈旧教育方式;同时,包豪斯还开始建立与企业界、工业界的联系,开创了现代设计与工业生产密切联系的新篇章。因此,对于包豪斯的研究,不但具有深刻的历史意义,同时也具有重要的现实指导意义。

色彩构成最初作为教学手段传入中国,是在20世纪80年代。当时,弗洛伊德的精神分析、尼采的唯意志论和萨特的存在主义等西方文化思潮涌入中国,使艺术家的思想发生变化,进而作品也呈现异彩。在这些画面里,抽象与具象、古老与现代、大俗与大雅、理性与感性、秩序与破坏同时对话,由此营造出了新的视觉体验。

知识链接

跨入21世纪,面对新技术的飞速发展,面对激烈的生存与发展的竞争,艺术设计领域的教学创新已成必然之势。这就要求艺术设计及绘画创作人员,跟上时代步伐;特别是艺术设计与时代、科技、社会等诸多方面的联系更紧密,要求艺术教育必须推出新的教学方法。

三、色彩艺术搭配

构成艺术不是简单的色彩搭配或图案拼贴,而是具有哲学内涵表现的。刚开始接触构成艺术的时候,可能会觉得茫然,无所适从,甚至有一种眩晕的感觉,但深入其中后,你就会发现构成艺术的超然和无限可能。然而,艺术设计是有目的的创意活动,是把一种规划、设想,通过视觉传达出相应的活动过程。它的核心内容包括构思的形成、视觉传达的方式与具体应用,这就要求色彩构成的理论研究有实践指导的可能性,不能为了构成而构成。色彩构成不仅要用解构的方法研究色彩,还必须有艺术设计相关理论的表达,从而建立起从解构到建构的有效沟通桥梁,以消除色彩构成与艺术设计间的理论实践的矛盾。

色彩构成是色彩理论与实践沟通的桥梁。色彩学理论严密,涉及面广,与现实联系紧密,要掌握这些理论绝非易事。因此,需要有步骤地、从易到难地反复练习,通过各种训练提高辨识色彩的能力、调和色彩的能力以及应用色彩的能力,从而提高审美能力和想象能力,最终达到在各种专业性的设计中能够灵活运用色彩构成的理论和方法进行符合功能和审美的色彩设计。也许最终的设计作品中不会出现色彩

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06chapter
07

构成，但它是一个过程、一个阶段、一种方式和手段，是实现更高境界的色彩创造和设计目的的重要途径。

在很多人眼里，学会了色彩构成就等于懂得了设计，这是十分肤浅的见解。色彩构成是艺术设计的一部分，虽然我们看到许多构成式的设计，但构成不等于设计。色彩构成是启发性试验的教与学的形式，因而，设计创意切莫把色彩构成看成是解题的方程式。

综合案例解析：M&M 包装盒色彩设计

方案设计说明：

色彩能够表现感情，这是一个无可辩驳的事实。心理学研究表明，色彩的情感表现是靠人的联想而得到的，是与对客观世界的认识和体验相联系的。例如：红色常使人们联想到火焰与热血，并由此产生温暖和激情的情绪反应；蓝色使人联想到海洋和天空，从而产生宽广深邃与宁静高远之感；白色象征纯洁，黑色象征庄严、肃穆与神秘，绿色象征青春、健康与和平，等等。因此，在包装设计中色彩的应用首先要考虑消费者的感受，这种情感的作用对于整个产品给消费者的印象是非常重要的。在设计过程中，对色彩运用把握得是否得当，关系到整个产品包装的成败。

分析：

有的时候仅仅凭借冷暖色调的应用，是无法满足设计产品的表现的，这时就产生了协调色。协调色有色彩审美的多面性。它与单色设计中的单一色彩的意义相比，协调色具有调和感、色彩感知的连续性等特点。M&M的包装设计虽然有许多的颜色，但并不会让人觉得突兀，反而觉得有种洋溢着浓浓的复古气息和绚丽奢华的独特气质。因此合理运用协调色，能够很好地诠释品牌的理念、定位以及品牌的特征。

在如图1-14所示的M&M包装设计中，强调色是整个包装中的重点用色。色彩对比能够产生强烈的视觉效果，这种强调色一般要求纯度和明度都高于周围的色彩。或者是用作与周围色彩相对比的颜色，在面积上则小于周围的色彩，这样就能够形成一个很明显的视觉中心，迅速地吸引人们的眼球，让人对产品想要体现的内容有一目了然的感觉。这一点上M&M的包装诠释得非常好。醒目的字母标记，使人们一眼就能记住糖果的名字，为糖果树立起了品牌标杆。

图1-14 M&M包装设计

小提示

在协调色的运用中要注意：掌握好协调色之间的对比技巧。利用好中性色，在明度与纯度上多加关注，这样运用色彩会使整个包装的画面更协调柔美而又不俗媚。

本章小结

色彩构成是从人对色彩的知觉和心理出发，研究色彩的基本原理，探讨对比与调和的基本规律的一门设计基础课程。俄国的“构成主义”运动，荷兰的“风格派”运动，以及包豪斯的基础课教学实践是色彩构成形成的基础。因此色彩构成在基础训练中带进了构成主义的要素，强调形式和色彩的客观分析，注重点、线、面的关系。通过色彩构成学习旨在领悟现代色彩设计的美感，并用色彩来表达设计的意志与情感，其关键在于培养学生色彩表现形式上的一种创造性思维方式。在提高审美能力的同时掌握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能力，从而培养、丰富和训练色彩设计的实践和思考能力。

教学检测

一、填空题

1. 色彩构成是从人对色彩的_____和_____效果出发，研究构成要素间的相互关系。
2. 在艺术设计专业造型基础教学中，构成教学包括_____、_____和_____。
3. 欧洲色彩艺术从传统的架上绘画向现代表现色彩的过渡，经历了_____、_____、_____和_____等最具革命性的阶段。
4. 荷兰的“风格派”运动代表人物：杜斯伯格、蒙德里安、_____等人。
5. 俄国的“构成主义”运动代表人物：马列维奇、_____、_____、塔特林、维斯宁等。

二、选择题

1. 《罗讷河畔的繁星之夜》是画家()的作品。

A. 皮特·蒙德里安	B. 文森特·梵高
C. 李西斯基	D. 卡西米尔·马列维奇
2. 《雅各和天使在搏斗》是画家()的作品。

A. 保罗·高更	B. 李西斯基
C. 卡西米尔·马列维奇	D. 皮特·蒙德里安

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06chapter
07

- 3.《夜间露天咖啡座》是画家()的作品。
- A. 皮特·蒙德里安 B. 文森特·梵高
C. 李西斯基 D. 卡西米尔·马列维奇

三、问答题

1. 色彩构成的概念是什么?
2. 试述色彩构成形成的历史背景。
3. 思考艺术设计色彩的特点,并探究艺术设计应用色彩与艺术色彩的区别。