

第一章

绪 论

学习目标及意义

- ✿ 要求掌握色彩构成的概念，明确其含义。
- ✿ 了解色彩以及色彩构成的由来。
- ✿ 理解学习色彩构成的目的及意义。

学习要点

- ✿ 认识色彩构成的基本概念。
- ✿ 通过对理论知识的学习，了解色彩构成的意义。

知识小贴士

图 1-1 ~ 图 1-3 所示作品的作者为瓦西里·康定斯基 (1866—1944)，是出生于俄罗斯的画家和美术理论家。与彼埃·蒙德里安和马列维奇一起，被认为是抽象艺术的前驱。他是现代艺术的伟大人物之一，现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人。1922 年加入包豪斯设计学院。

引导案例

色彩的组合、搭配

将两个以上的单元，按照一定的原则，重新组合形成新的单元，称为构成。将两种以上的色彩，根据不同的目的性，按照一定的原则重新组合、搭配，构成新的美的色彩关系，叫作色彩构成。

【案例分析】图 1-1 所示的这幅画使用的不是明亮欢快的色调，而是采用了大面积庄重沉稳的深色调。画家用明亮的黄色和橙色来表现塔楼，构成了画面主要的亮色调部分，仿佛是强烈的阳光为塔楼披上了一层金装，在周围深色调环境的衬托下显得格外夺目。画面从前景以一条褐色的小径延伸向教堂建筑，使画面的纵深得到了很好的体现。整个画面中的其他景物或行人都只有简单的色彩和粗放的笔触，物像的形态构成被忽略，几乎无法明确辨认，而色彩的反差张力被进一步放大。远远看去，整个画面好像由大小不同的色块构成的万花筒景象。那些深色背景中的明亮色块就如同庄重的中低音弦乐背景下出现的明亮跳跃的小号和悠扬欢快的长笛乐音。整个画面凝重却不沉闷，沉稳却不失悠扬。

图1-1 康定斯基《玛尔努的教堂》

【案例分析】 在图1-2所示的这幅画中，色彩是那么鲜活灵动、夺人眼目，强烈扩展的色彩张力使场景本身的构型被弱化，乍一看几乎分辨不清。由色彩拼缀而成的画面似乎要努力摆脱描绘空间和造型的目的。

图1-2 康定斯基《带有弓箭手的风景》

【案例分析】如图1-3所示，在康定斯基的抽象艺术作品中，色彩和点、线、面这些视觉艺术元素成为他谱写色彩交响乐的最基本构件。他把色彩当成一个个音符，把点、线、面作为联系这些色彩的符号。因此，欣赏他的抽象艺术作品是用眼睛来“聆听”色彩谱写的交响乐章。

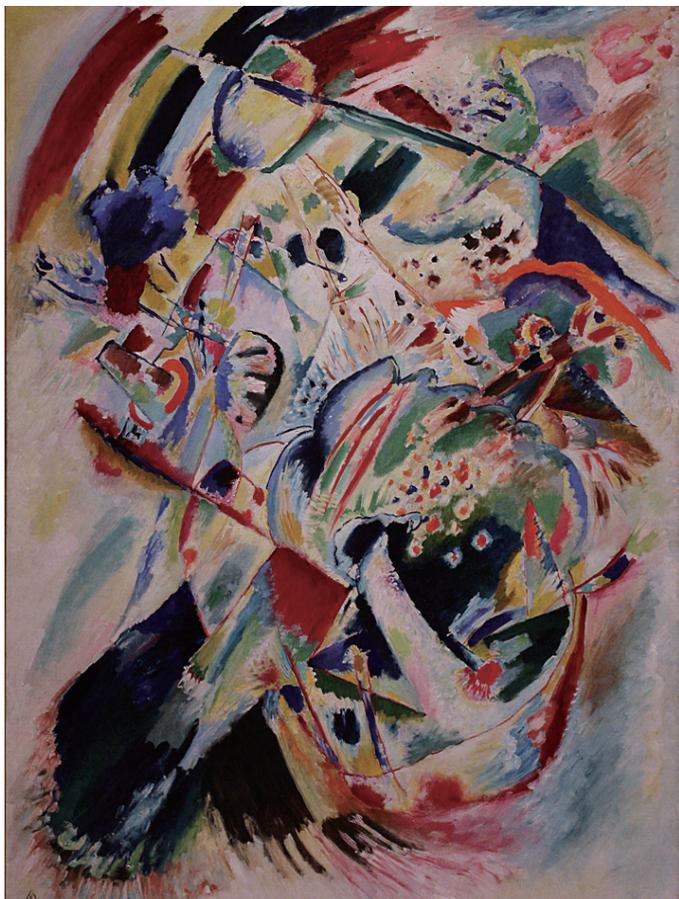

图1-3 康定斯基《色彩的交响》

第一节 色彩构成的由来

色彩构成这一概念是在德国包豪斯设计学院色彩基础课程及其教学体系基础上发展而来的，20世纪80年代初传入我国后被大多数艺术院校所采用，但也有一些院校的教师认为它不够准确，因此又有装饰色彩、设计色彩、色彩学等概念出现，其实教学内容是相近的。

当代设计教育的基础课程在很大程度上受到包豪斯基础课程的影响，并且在很多学校中，还没有能够超过，甚至没有能够达到当年已经取得的高度。包豪斯设计学院色彩基础课程是由伊顿开设的。当时，现代色彩学刚刚建立，伊顿已经开始积极地引入这种科学，主张从科学的角度研究色彩，使学生能够对色彩有一个实在的了解，而不仅仅存在于个人的不可靠的感觉水平之上。伊顿对于色彩的对比、色彩明度对色彩的影响、冷暖色调的心理感受、对比色彩系列的结构都非常重视。通过他的教学，学生形成了对色彩的明确认识，并且

能够熟练地运用色彩。伊顿之后又有克利、康定斯基等人先后任教于包豪斯设计学院，在他们的努力下，基础课程得到进一步完善。

20世纪30年代末期，包豪斯设计学院的主要领导人物和大批学生、教员因为逃避欧洲战火和纳粹政府的政治迫害而移居到美国，从而把他们在欧洲进行的设计探索及欧洲的现代主义设计思想也带到了美国。第二次世界大战结束后，通过他们的教育和设计实践，以美国强大的经济实力为依托，包豪斯的影响发展成一种新的设计风格——国际主义风格，从而影响全世界。因此，包豪斯对于现代设计及其教育具有深刻的影响。

知识小贴士

图 1-4 所示为包豪斯设计学院 (Bauhaus)，德国一所艺术和设计学院，其标志如图 1-5 所示。它的宗旨和授课方向是使艺术和手工艺与工业社会需求相统一，影响了整个西方世界的工业化设计和建筑设计。

包豪斯建筑学派的设计强调简约朴素风格，促进了国际建筑风格的形成。包豪斯建筑学派由建筑师沃尔特·格罗佩斯在1919年创立于魏玛。在他身边集合了一群艺术家和手工艺大师，包括约翰·伊顿，瓦西里·康定斯基，保罗·克利和利奥尼·费宁格。他们在一起研究艺术教学新概念，对建筑设计教学产生了持久的影响。

图 1-6 所示为约翰·伊顿 (Johannes Itten, 1888—1967) 瑞士表现主义画家、设计师、作家、理论家、教育家。他是包豪斯最重要的教员之一，是现代设计基础课程的创建者。

【案例分析】图 1-4 所示为 1926 年在德国德绍建成的包豪斯设计院校舍。设计者为包豪斯校校长、德国建筑师沃尔特·格罗佩斯。包豪斯校舍的设计灵感来自伊瑞克提翁神庙。设计者创造性地运用现代建筑设计手法，从建筑物的实用功能出发，按各部分的实用要求及其相互关系定出各自的位置和体型。利用钢筋、钢筋混凝土和玻璃等新材料以突出材料的本色美。在建筑结构上充分运用窗与墙、混凝土与玻璃、竖向与横向、光与影的对比手法，使空间形象显得清新活泼、生动多样。尤其是简洁的平屋顶、大片玻璃窗和长而连续的白色墙面而产生的不同的视觉效果，更给人以独特的印象。

图1-4 包豪斯设计院校舍

【案例分析】图1-5所示为奥斯卡·施莱莫的包豪斯标志，利用简略的表达方式，用线条和规则的几何形状来定制和量化物理空间；结合哥斯达特心理学——建立在客观实验的基础上，认为感知不会源源不断地产生，而是跳跃式地产生。最终的包豪斯标志以人脸为切入点进行创作，追求最为简单的形式感，传达出设计是一个与人的需求紧密连接的学科。

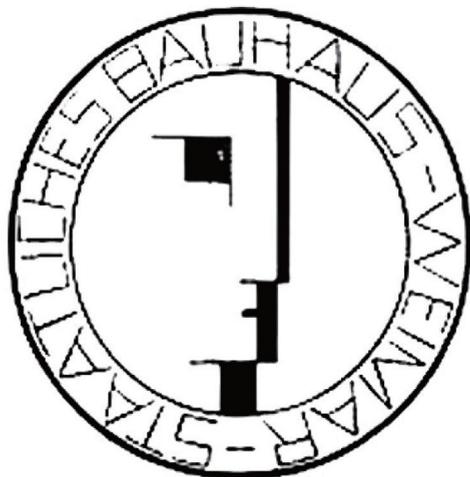

图1-5 包豪斯设计学院的标志

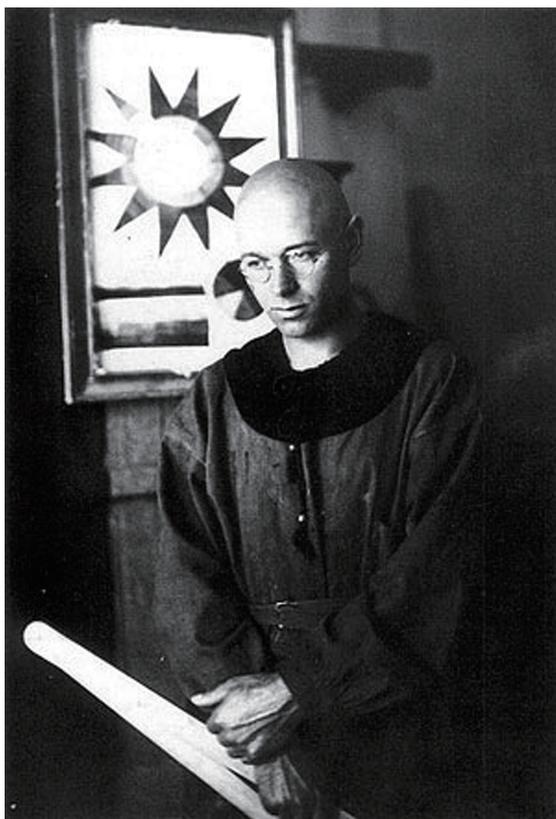

图1-6 约翰·伊顿

【案例分析】图1-7所示的图有12个色相，故称12色相环。12色相环分别由第一次色（红、黄、蓝）相混得出第二次色（橙、绿、紫），再由第一次色与第二次色相混得出第三次色（红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫）。

图1-7 色相环（伊顿）

第二节 学习设计色彩的目的、意义及概念

色彩构成旨在引导学生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，感受色彩在时空变化中带来的愉悦。关键是培养学生在色彩表现形式上的一种创造性思维。

色彩构成的学习在于提高学生审美能力的同时传授色彩的应用和表现方法。帮助学生建立起色彩的综合分析能力和创造能力，同时培养和训练学生在色彩方面的实践与思考能力。

色彩构成与平面构成、立体构成一起被人们称作“三大构成”。色彩构成是通过探讨利用色彩之间的搭配和渐变，从而获得审美价值的原理、规律法则和技法科学。具体地讲，是用两个以上的色彩，根据不同的目的性，按照一定的形式法则，重新组合、搭配和构成新的美的色彩关系。其重点在于掌握规律，运用逻辑的抽象思维方式来研究色彩的配置。用象征、借喻、隐喻的手法来体现色彩个性和色彩的情感表现。注意色彩与人的视觉生理和心理因素。

如图1-8~图1-13所示,不同的色彩组合带给人不同的心理感受。

图1-8 色彩的兴奋

【案例分析】图1-8所示的这幅图使用了对比较强的颜色组合,如橙色与蓝色的对比,也就是冷暖的对比色;同时,图形用不规则的锯齿形来表现,整体会给人一种兴奋感。

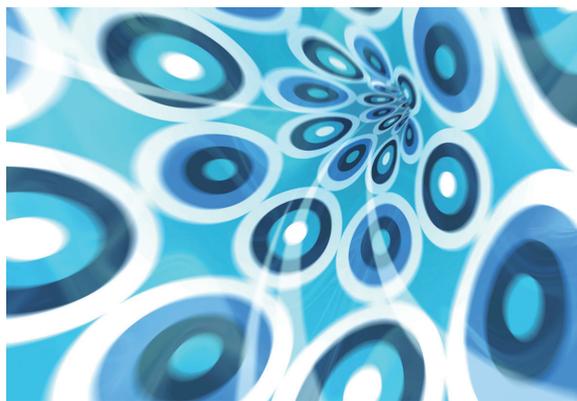

图1-9 色彩明度对比

【案例分析】图1-9所示的这幅图使用了暗色调与亮色调来组成一幅明度对比,色彩的层次与空间关系要依靠色彩的明度对比来表现。

图1-10 色彩冷暖对比

【案例分析】图1-10所示的这幅图所使用的色彩的冷暖感觉主要是人们对色彩的一种心理反应,天空用蓝色调表现,太阳的部分用暖色调表现,很好地反映出人们对看到的事物所产生的冷暖感。

【案例分析】图1-11所示的这幅图运用暖色调（红、橙、黄）作为主色调，有温暖的感觉；小面积的色彩使用了冷色调（蓝、蓝绿），视觉上有“万绿丛中一点红”的效果。这些几何形色块有机地结合起来，使人产生一定的空间感。

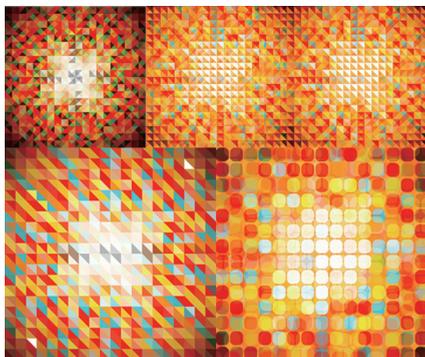

图1-11 色彩的空间感

【案例分析】如图1-12所示，设计者运用对比强烈的颜色或一些暖色调，结合肌理的手法来设计鼠标上的图案，赋予鼠标强烈的设计感和视觉个性。

图1-12 鼠标设计

【案例分析】图1-13所示的这幅图使用了不同颜色做成的渐变圆形，同时运用叠加的表现手法来进行组合，产生前前后后的层次感，达到一种美的视觉效果。

图1-13 创意色彩

延伸阅读

- [1] 林家阳. 设计色彩[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [2] 王涛鹏. 色彩构成及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [3] 张梅. 新设计色彩[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006.

作业

1. 阅读关于包豪斯设计学院的相关书籍或资料。
2. 认识色彩构成的概念。