

第1章

色彩构成概述

学习目标

- 掌握色彩构成的概念。
- 从色彩研究的发展史中体会色彩的作用。
- 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，将同一壶煮好的咖啡，分别倒入红、黄、绿三种颜色的咖啡罐中，同时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，黄色罐中的咖啡味道偏淡，红色罐中的咖啡味道极好。因此，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可，可见色彩在设计中具有重要地位。图1-1所示为现代简装红色咖啡罐。



图1-1 红色咖啡罐

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随之产生极佳的味觉与心情。

1.1 色彩构成概述

1.1.1 色彩对人们的影响

在日常生活中，色彩无处不在，它是构成人们生活环境的重要组成部分。可以说，人们对每一件事物的认知，都是从色彩开始的。人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。人们对颜色的反应都有一定的规律，为此赋予每种颜色以特殊的感情。

色彩构成（interaction of color），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。它是一门重要的研究色彩组合规律、创建方式的基础学科，是一种科学化、系统化的色彩训练方式，也是从色彩创造学的角度去探索和开拓出新的、美的对象，使人们对色彩美的构成形式具有更多、更深刻的认识和体验。

1.1.2 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，我们称之为三大构成。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地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，具有思维的启迪作用和方法上的指导意义。通过对色彩构成的学习，学生能够丰富设计思维、提高审美的判断能力和倡导创新的变革精神，同时学生掌握色彩构成相关知识的程度直接关系到其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·伊顿曾说：“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。”图1-2～图1-4所示为色彩在绘画、建筑设计中的应用效果。



图1-2 《罗纳河畔的繁星之夜》 文森特·威廉·凡·高

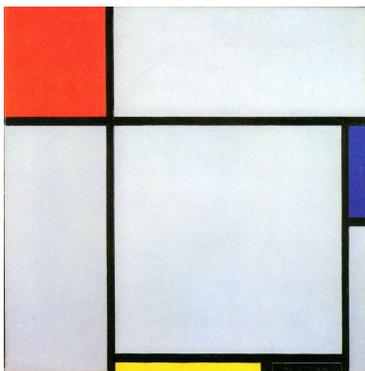


图1-3 《构图》 皮特·蒙德里安



图1-4 《施罗德住宅》 里特维德

拓展阅读

文森特·威廉·凡·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，尤其是野兽派与表现主义。凡·高的作品，如《星月夜》《向日葵》与《有乌鸦的麦田》等，现已位居全球最著名的艺术作品行列。

1.1.3 色彩构成的定义

“构成”一词具有组合结构或建构的含义，即构造、解构、重构、组合之意。它是将两个以上的色彩按照一定的次序和形式法则，依据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、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”也称为“形态构成”，作为设计教育的造型基础，强调创造方法论，突出设计思维，既是现代造型设计的流通语言，也是视觉传达艺术重要的创作手法。

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，相当于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，不等于创造的结果。色彩构成的目的是培养对于视觉艺术形式的创造性思维方式，提高色彩的审美意识，掌握灵活地运用色彩美的规律，最终达到富有个性化地创造色彩美。

色彩构成是一种比较系统地和完整地认识色彩的理论。它将复杂的视觉表面现象还原成基本要素，通过探讨色彩物理、生理和心理等特征，运用对比、调和、统一等手段，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。

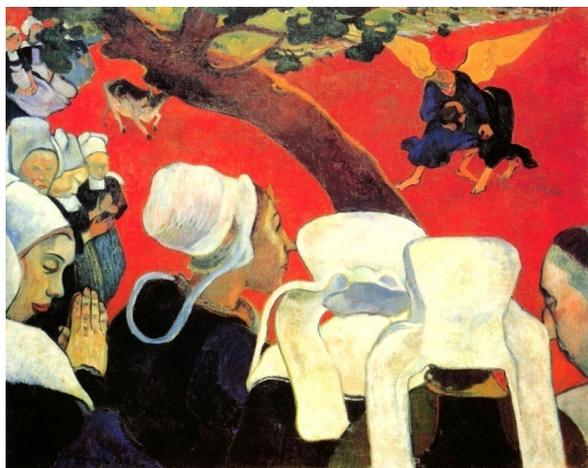


图1-5 《说教后的幻觉》（又名《雅各和天使搏斗》） 保罗·高更

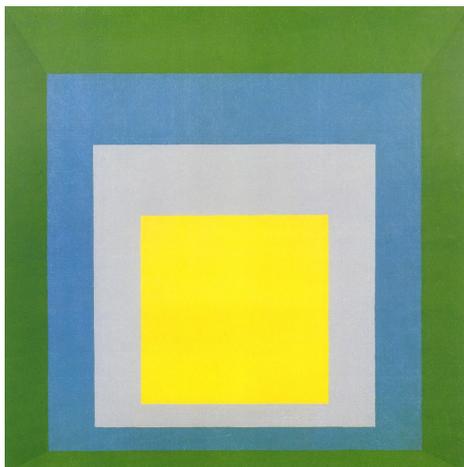


图1-6 幻象（对正方形的效忠仪式） 约瑟夫·阿伯斯

拓展阅读

保罗·高更 (Paul Gauguin, 1848—1903), 法国后印象派画家、雕塑家、陶艺家及版画家, 与塞尚、凡·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。

1.2 色彩构成的产生与发展

1.2.1 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, 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, 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重要阶段。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信念。特别是印象派画家克劳德·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。新印象派画家乔治·修拉 (Georges Seurat, 1859—1891) 等在研究光学和色彩学新理论的基础上, 发明了以不计其数的小色点为基本语汇的“点彩画法”, 在色彩分析方面不断探索。图1-8所示为乔治·修拉所画的《大碗岛的星期天下午》。



图1-7 《睡莲》 克劳德·莫奈

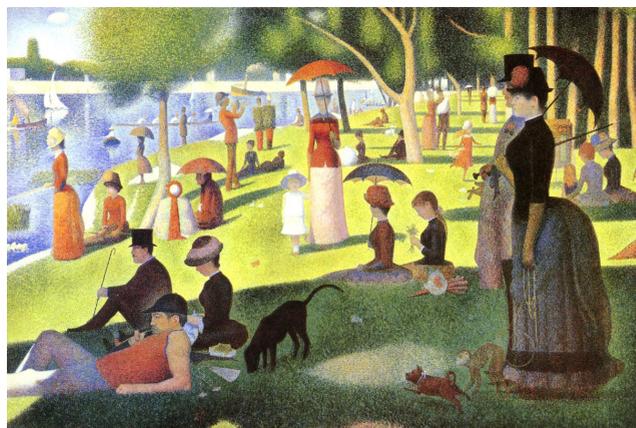


图1-8 《大碗岛的星期天下午》 乔治·修拉



经典案例

《夜间的露天咖啡座》案例分析

凡·高自1888年5月到9月借住的兰卡散尔咖啡馆，位于形式广场（Place du Form），由于其通宵营业，因而被称为“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，《夜间的露天咖啡座》是同期的作品。他觉得夜间比白天更充满了生气蓬勃的色彩，所以几度跑到户外去画星星。画中，在煤气灯映照下的橘黄色的天篷，与深蓝色的星空形成同形逆向的对比，好像在暗示着希望与悔恨、幻想与豪放的复杂心态。凡·高已慢慢地在画面上显露出躁动而不安、彷徨而紧张的精神状况，如图1-9所示。

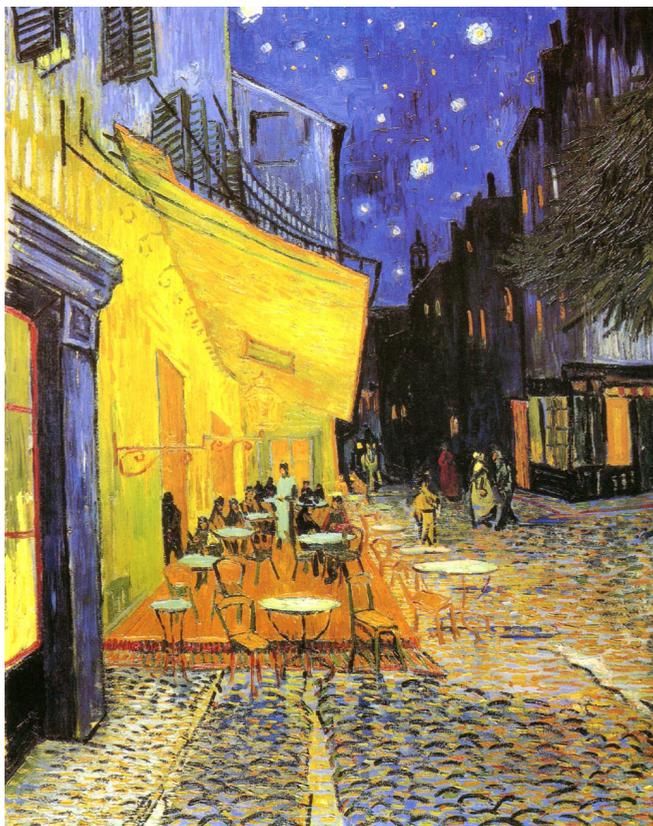


图1-9 《夜间的露天咖啡座》 文森特·凡·高

“一家咖啡馆的外景，有被蓝色夜空中的一盏大煤气灯照亮的的一个阳台，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。”（凡·高）

凡·高在阿尔时，着手在画布上描绘灿烂的星夜。入夜后，他便支起画架，把一圈小蜡烛固定在帽檐上，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幕布，衬托着黑黝黝的屋顶和房舍。偶尔从敞开的门里，透出一道黄色灯光。

印象派画家凡·高等反对科学和客观的力量，但同样大胆创新，吸收印象派画家在色彩方面的经验，并受到东方艺术特别是日本版画的影响，形成了自己独特的艺术风格，促成了表现主义的诞生。

《夜间的露天咖啡座》对天空上的星星采用了新的透视手法：①围绕星星的光晕刚刚消失。②亮丽的黄色墙吸引了人们对这幅画的视线。

这幅画右边的暗色都市风景的侧影与亮丽的黄色墙的反差反而达成了一种平衡。

就画面的直觉而言，露天咖啡座是由橘色、黄色表现的，蓝色的夜空深邃无际，繁星点点，显现出夜的静谧与安详。蓝色的冷色调与咖啡座的橘色、黄暖色形成对比，使夜晚街道上的露天咖啡厅在冷落中显现出一片温馨，并与蓝色星空相映衬而充满浪漫主义情调。虽然画家仍然用的是粗犷的短笔触，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。

想一想

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内部似的，但是同时，画面又显得很平静。所有的场景都在黑暗之下，却没有一丝黑色的痕迹。

1.2.2 色彩构成的发展

下面对“构成主义”与构成教育对色彩构成的促进与发展情况进行分析。

“构成主义”作为欧洲现代主义运动的重要发展阶段，其中三个具有代表性的运动如下。

(1) 俄国的“构成主义”运动。1914—1925年，俄国十月革命胜利前后，在一小部分先进知识分子中产生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》。代表人物有卡西米尔·马列维奇、埃尔·李西斯基、瓦西里·康定斯基、弗拉基米尔·塔特林、亚历山大·维斯宁等人，图1-10~图1-12所示为这些大师的作品。

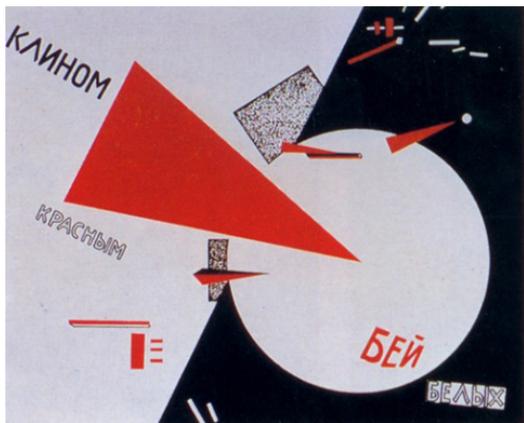


图1-10 埃尔·李西斯基作品



图1-11 《磨刀工》 卡西米尔·马列维奇



图1-12 《白色之上》 瓦西里·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科的非客观主义，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它的单纯简约而令人惊讶，他称得上是20世纪抽象绘画的伟大先驱。

(2) 荷兰的“风格派”运动。1917—1928年，荷兰的一些画家、设计师和建筑师组成的一个较为松散的团体，此团体因出版名为《风格》的杂志而得名。代表人物有特奥·凡·杜斯伯格、皮特·蒙德里安、威尔莫斯·胡扎等人。

经典案例

《百老汇爵士乐》案例分析

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，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》。

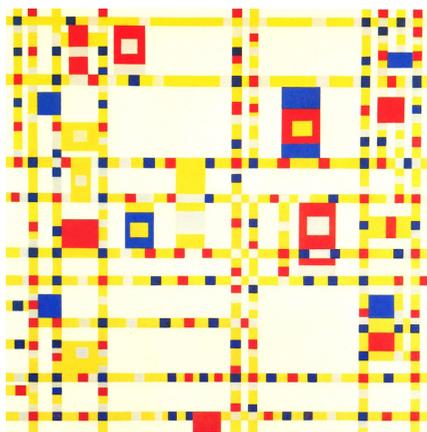


图1-13 《百老汇爵士乐》 皮特·蒙德里安

(3) 以德国包豪斯（Bauhaus）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设计学院。

- 第一任校长——著名建筑家格罗庇乌斯。
- 最具特色的教学——“基础课程”教学。
- 在此执教的著名艺术家有康定斯基、莫霍利·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，具体分析如下。

在设计界提到包豪斯，可谓是无人不晓、无人不知。1919年，由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的这所设计学院，是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院。通过10多年的努力，该学院集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果，特别是荷兰的“风格派”运动、苏联“构成主义”运动的成果，并在此基础上加以发展和完善，成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心，它把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

从长远的影响来看，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和以解决问题为中心的设计体系比较完整地奠定起来。

间接地看包豪斯，其实它对世界现代设计的影响非常深刻。从纽约到布宜诺斯艾利斯，世界现代设计的教育体系无处不存在着包豪斯的痕迹，如基础课的安排，理论课的比例，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，几乎找不到丝毫不受包豪斯影响的设计教育机构，它对现代设计影响的深度和广度是超出许多人的想象的。

具体来说，它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”，都是包豪斯首创的。这个基础课结构，把对平面和立体机构的研究、材料的研究、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建立在科学的基础上。包豪斯广泛采用工作室体制进行教育，让学生动手参与制作过程，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，包豪斯还与企业界、工业界建立了联系，

开创了现代设计与工业生产密切联系的新篇章。对于包豪斯的研究，不但具有深刻的历史意义，而且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理论、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，进而作品也异彩纷呈。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，以及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，跟上时代的脚步，特别是艺术设计与时代、科技、社会等诸多方面的联系更加紧密，要求艺术教育必须推出新的教学法。

1.2.3 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艺术。刚开始接触构成艺术的时候，你会觉得无所适从，甚至有一种眩晕的感觉，但深入其中，你就会发现构成的超然和无限可能。然而，艺术设计是有目的的创意活动，是一种把规划、设想通过视觉传达出相应的活动的过程。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一实践的矛盾。

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，学了构成就等于懂了设计，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作解题的方程式。

综合案例解析

M&M包装盒色彩设计分析

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，是与人对客观世界的认识和体验相联系的。例如，红色常使人们联想起火焰与热血，并由此而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。在包装设计中色彩的设计应首先考虑消费者的感受，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。

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意义相比，具有调和感、色彩感知的连续性等特点。例如，M&M的包装设计虽然有许多颜色，但不会让人觉得突兀，反而觉得洋溢着浓浓的复古气息和绚丽奢华的独特气质。因此，合理地运用协调色，能够很好地诠释品牌的理念、定位以及品牌的特征，如图1-14所示。



图1-14 《M&M's包装设计》 靳埭强



想一想

运用协调色时要注意：（1）要掌握好协调色之间的对比技巧；（2）要利用好中性色，应该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。

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，或者用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受。这一点M&M's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，也为糖果树立起了品牌标杆。



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，包豪斯的基础课教学实践是色彩构成形成的基础。色彩构成在基础训练中加入了构成主义的要素，

强调形式和色彩的客观分析,注重点、线、面的关系。色彩构成学习旨在使学生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在色彩表现形式上的一种创造性思维方式,在提高学生审美能力的同时使其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、丰富和训练其色彩设计的实践和思考能力。



课程思政

敦煌莫高窟是中国古代艺术宝库之一,也是世界文化的遗产,是我国精神文化的积淀,也是我们民族生生不息的根基。敦煌色是中国人的性格底色,大气而优雅,传递着极致的东方美学。依托敦煌这一优秀色彩美学案例,不仅可以普及敦煌多元、包容等优秀文化,增强保护传统文化和保护文化遗产的自觉意识,而且可以通过艺术的借鉴与表达传承民族文化根脉,创造新的民族文化价值,并为日后的专业实践设计奠定色彩基础。



教学检测

一、填空题

1. 色彩构成从人对色彩的_____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架上绘画向现代表现色彩的过渡,经历了_____、_____、_____和_____等重要阶段。
4. 荷兰的“风格派”运动代表人物为杜斯伯格、蒙德里安、_____等。
5. 俄国的“构成主义”运动代表人物为马列维奇、_____、_____、塔特林、维斯宁等。

二、选择题

1. 《罗纳河畔的繁星之夜》是()的作品。

A. 皮特·蒙德里安	B. 文森特·凡·高
C. 李西斯基	D. 卡西米尔·马列维奇
2. 《雅各和天使搏斗》是()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
3. 《夜间的露天咖啡座》是()的作品。

A. 皮特·蒙德里安	B. 文森特·凡·高
C. 李西斯基	D. 卡西米尔·马列维奇

三、简答题

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，探究艺术设计应用色彩与艺术色彩的区别。