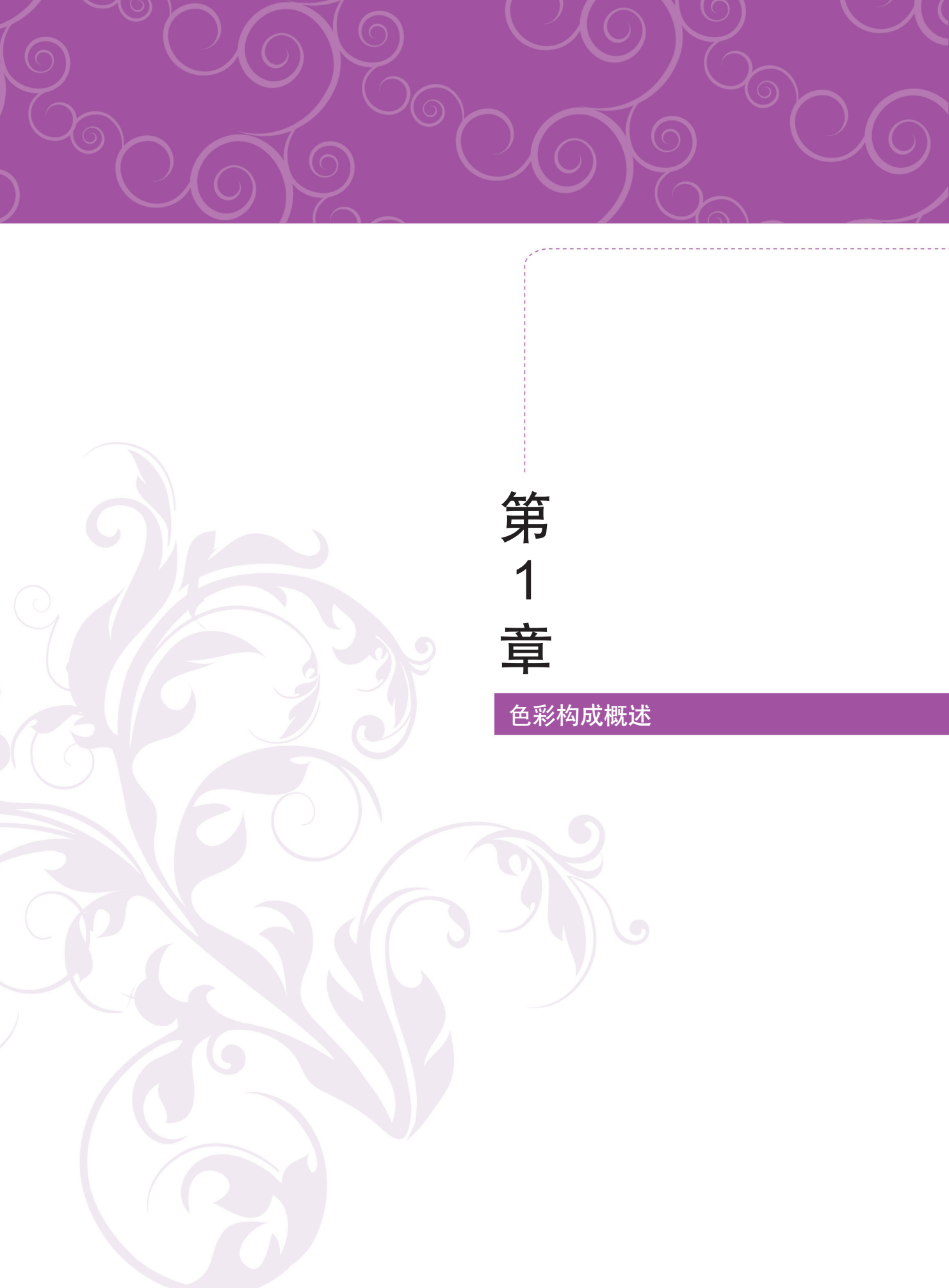




第 1 章

色彩构成概述



学习要点及目标

- 掌握色彩构成的概念及意义。
- 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。



本章导读

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,果然赢得了消费者的一致认同。可见色彩在设计中具有重要地位。



技能要求

01

比较绘画色彩与构成色彩的异同,理解色彩构成的基本概念。

在人们的生活中,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与形状开始的。同时,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。日常生活中,人们对颜色的反应是有一定规律的。为此,人们为每种颜色都赋予了特殊的感情。

色彩构成(Construction 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,是一门重要的研究色彩组合规律及创建方式的基础学科,是一个科学化、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获得更多、更深刻的认识和体验。

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,并称为三大构成。其中,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倡导创新的变革精神,对色彩构成相关知识的掌握直接关系到今后设计作品中色彩修养和创意水平的高低。如图1-1和图1-2所示为绘画中的色彩构成应用,图1-3所示为建筑设计中的色彩构成应用。

色彩学家约翰内斯·伊顿(Johannes Itten)说过：“对色彩的认真学习是人类的一种极好的修养方法，因为它可以促使人们对自然万物内在的必然具有一种知觉力。”



图1-1 我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去? 保罗·高更

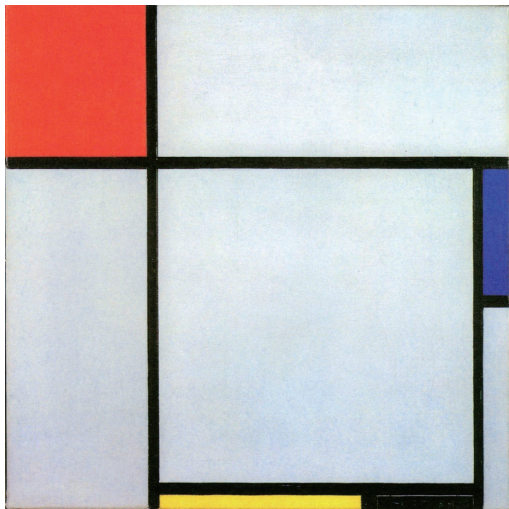


图1-2 构图 皮特·蒙德里安



图1-3 施罗德住宅 里特维德

1.1 色彩构成的定义

构成(Construction)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，运用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”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，是视觉传达艺术的重要创作手法，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，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视觉艺术形式的创造性思维方式，提高色彩的审美意识，灵活地运用色彩美的规律，最终能够富有个性地创造色彩美。如图1-4和图1-5所示为绘画中的色彩构成。

色彩构成是一个比较系统的、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。



图1-4 阿德勒·布罗赫-鲍尔像 古斯塔夫·克里姆特

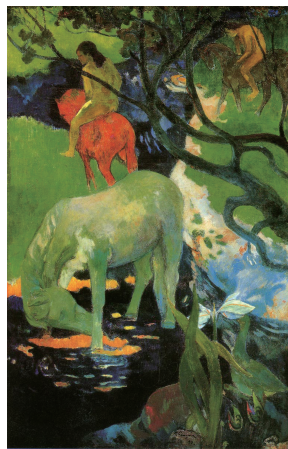


图1-5 白马 保罗·高更

1.2 色彩构成的产生与发展

“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，受当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和秩序的条理性以及合乎形态美学规律的逻辑性，充分体现出理性主义的特征。

欧洲色彩艺术从传统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信念。特别是印象派画家莫奈(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(见图1-6)。新印象派画家修拉(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(见图1-7)。而后期印象派画家如梵高(Van Gogh, 1853—1890)等反对科学和客观的力量，同样进行了大胆创新，吸收了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(见图1-8)。

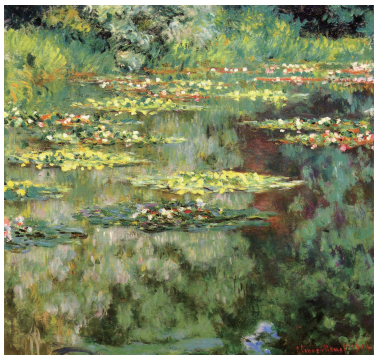


图1-6 睡莲 克洛德·莫奈



图1-7 大碗岛的星期天 乔治·修拉



图1-8 夜间露天咖啡座 文森特·威廉·梵高

作为欧洲现代主义运动的重要发展阶段,“构成主义”的三个突出代表如下,它们为日后“构成学”学科体系的形成奠定了基础。

1. 俄国的“构成主义”运动

“构成主义”运动是指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,由阿里克塞·甘(Aleksei Gan)撰写的《构成主义》宣言发表。“构成运动”的代表人物包括:卡西米尔·马列维奇(Kasimir Malevich)、李西斯基(EL Lissitzky)、威斯利·康定斯基(Wassily Kandinsky)、塔特林(Vladimir Tatlin)、维苏宁兄弟(Vesnina brothers)等人,代表作品如图1-9~图1-11所示。

2. 荷兰的“风格派”运动

“风格派”是1917—1928年,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。

“风格派”的代表人物包括:杜斯伯格(Theo van Doesburg)、皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)、维尔莫斯·胡扎(Vilmos Huszar)等人。

其中,皮特·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，表现出了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1-12所示。

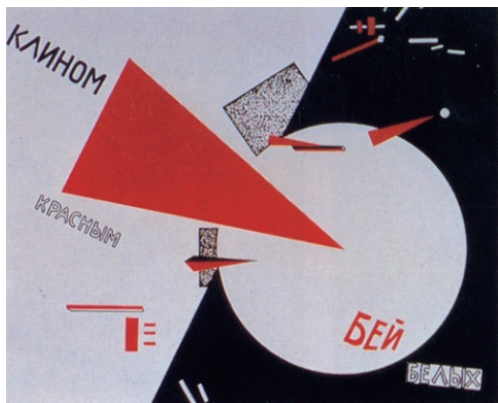


图1-9 用红色楔形打败白色 李西斯基

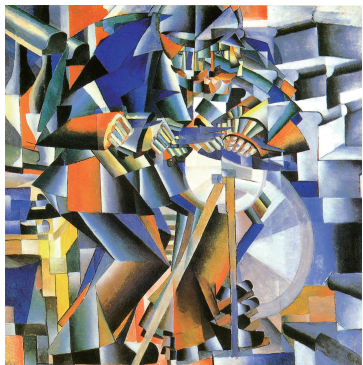


图1-10 磨刀工 卡西米尔·马列维奇



图1-11 白色之上 威克利·康定斯基

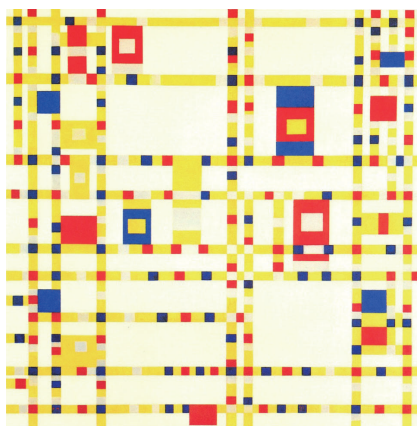


图1-12 百老汇 皮特·蒙德里安

3. 以德国包豪斯设计学院为中心的设计运动

1919年在德国魏玛创建的包豪斯(Bauhaus)设计学院是世界第一所设计教育学院。其第