

第五章 色彩的采集与重构

第一节 色彩的采集

第二节 色彩的重构

色彩的采集与重构是在对自然色和人工色进行观察、学习的前提下，进行分析、采集、概括、重构的过程。一方面，分析色彩组成的色性和构成形式，保持原来的主要色彩关系与色块面积比例关系；另一方面，在学习、分析的基础上，打散原来的色彩组织形式，构成新的色彩关系。

如果说色彩是设计中用于表达情感的文字，我们通过对这种文字颜色的冷暖、明度和纯度，去进行色彩的选择、运用、夸张和变化，来向人们传达设计作品本身的创作意图，那么色彩的采集就是这种情感表达方式的一个探索过程，探索各式各样美的色彩搭配中的主要色彩关系、各色块面积间的相互比例、整体色彩风格等。色彩的重构是对这种探索进行试验，以一种逻辑化、理性化的方式对所探究对象原有的色彩关系、面积比例、组织结构等进行打散、重组，组成新的色彩形式。这种方法是对现实既有配色的模仿，具体来说，就是将日常生活中的色彩或由此而产生的色彩灵感应用到自己的作品中，赋予色彩“二次生命”的过程。

色彩的采集和重构是为了通过对各种优秀的色彩搭配方法进行学习、探究，去尝试更多的色彩关系搭配，培养更高层次的审美意识，积累更多的经验，以期在以后的设计作品中能达到更好的设计水平。

第一节 色彩的采集

著名的色彩大师约翰内斯·伊顿曾经说过：“如果你能不知不觉地创作出色彩的杰作来，那么你创作时就不需要色彩知识，但是，如果你不能在有色知识的情况下创作出色彩的杰作来，那么你就应当去寻求色彩知识。”各种优秀的色彩配色，是来源于良好的色彩感觉，是经过不断的寻求、磨炼才慢慢形成的色彩经验，这需要我们善于发现身边随处可见的事物的美，它可以是美的色彩、姿态、比例、形式……这些事物来源的范围非常广泛，它可以来自大自然、各种古老的文化遗产、民间少数民族的艺术等。借鉴大自然，从大自然中吸取养分和向艺术大师们学习，是迅速提高色彩感觉的有效途径。

一、从大自然中采集色彩

古希腊哲学家赫拉克利特说“艺术模仿自然”，中国古代历来也提倡师古人、师自然、师造化，大自然是艺术家中的佼佼者，就像一个永远奔跑中的艺术前行者，有着不竭的灵感，向我们展示着其无穷的魅力。在人类远古社会中，自然就描绘出了蔚蓝的天空、红橙的朝阳、美丽的彩虹，还有森林、草原、山川、河流，自然的色彩是极其丰富生动的，它画出了春天的嫩绿、夏日的浓荫、秋天的金黄、冬日的灰白……每个季节都有它不同的色彩。自然色彩是生动的，

又是微妙的，所绘制出的每一个作品，都有着它丰富的色彩世界，不论是色彩的渐变、重复、间隔、强调，还是色度、明度、纯度的差别。自然中这些错落有致、深浅不一的色彩，几乎包括了大部分的色彩关系、色彩比例和色彩风格等，大自然是我们进行色彩采集的庞大的资源库。我们可以以一种直观的视觉方式对自然界中多种多样的色彩进行采集学习和分析归纳，丰富我们的色彩灵感，训练我们自身更好地捕捉色彩和管理色彩的能力。(图 5-1~ 图 5-14)

图 5-1 贝壳

图 5-2 贝壳采集

图 5-3 沙漠

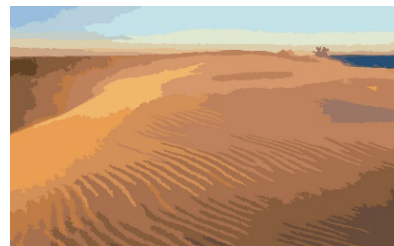

图 5-4 沙漠采集

色彩构成

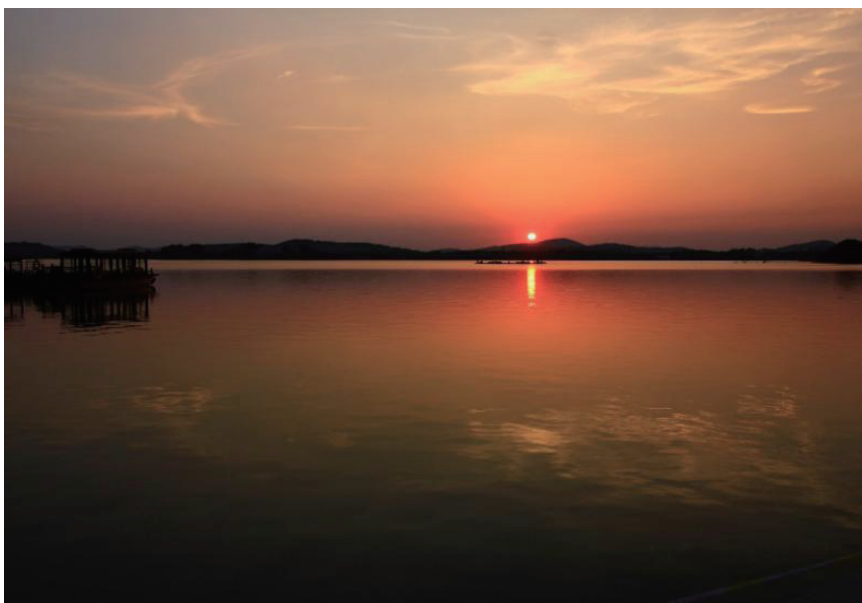

图 5-5 夕阳

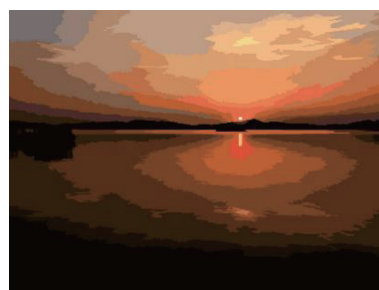

图 5-6 夕阳采集

图 5-7 树

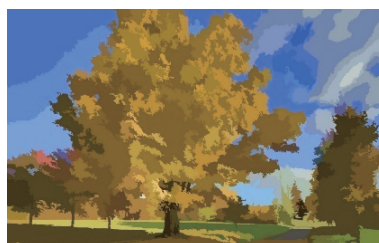

图 5-8 树采集

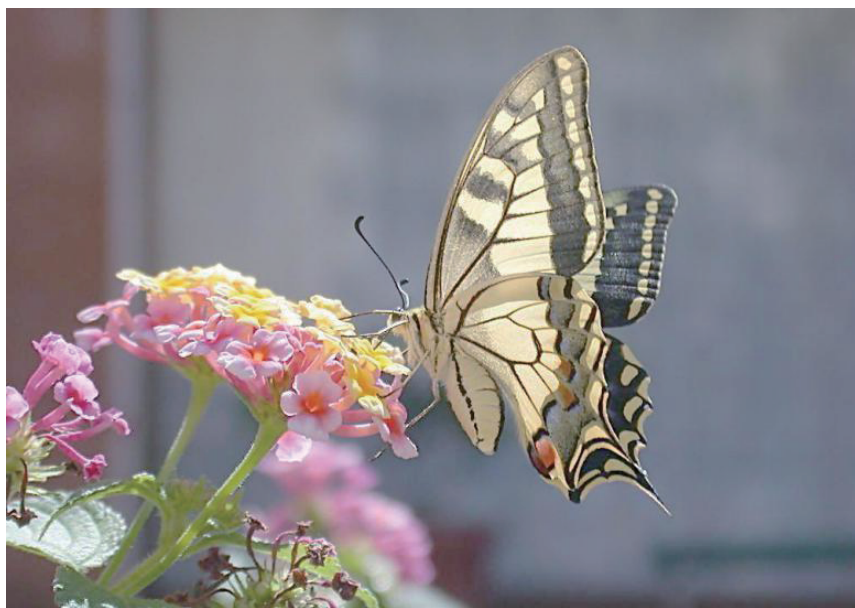

图 5-9 蝴蝶

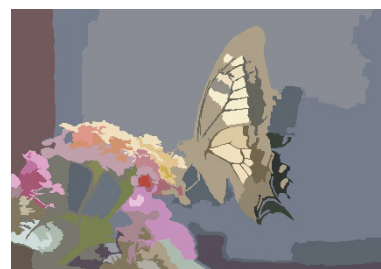

图 5-10 蝴蝶采集

图 5-11 花

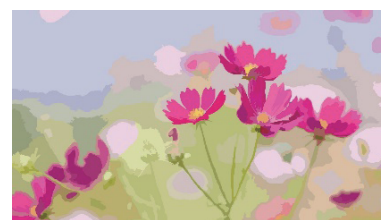

图 5-12 花采集

图 5-13 云

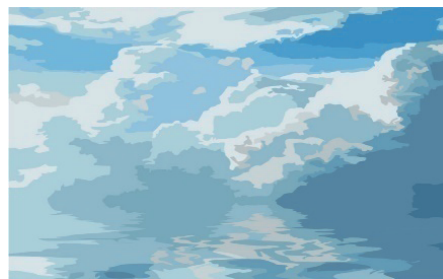

图 5-14 云采集

二、从传统艺术和民间艺术中采集色彩

在传统艺术中，我国运用象征色彩的历史最为悠久，在原始社会，我国的彩陶制品上黑、红、白色就已经大量使用，如图 5-15、图 5-16 所示。唐代的唐三彩陶器以黄、绿、酱、蓝、褐等形成多彩釉组合。道教的产生，使得“紫气东来”“东南西北中”五色体系不仅在中国传承，甚至影响到整个东南亚文化圈。从中国传统艺术作品中可以看出，自古以来，中国对色彩的运用就有着特殊的讲究，如敦煌壁画的黑、赭、黄、大红、朱红、石青、石绿的辉煌大气等（图 5-17 ~ 图 5-20）。传统艺术中还有日本的浮世绘（图 5-21、图 5-22）、埃及古代文明色彩（图 5-23、图 5-24）等，值得我们去深入挖掘，学习借鉴，最后为我们所用。

图 5-15 彩陶

图 5-16 彩陶采集

图 5-17 敦煌壁画 1

图 5-18 敦煌壁画采集 1

图 5-19 敦煌壁画 2

图 5-20 敦煌壁画采集 2

图 5-21 日本浮世绘

图 5-22 日本浮世绘采集

图 5-23 埃及古代壁画

图 5-24 埃及古代壁画采集

民间艺术是经过长期的历史积淀传承、演变而来的具有一种原始崇拜特征和地域民族特色的艺术种类。中国的民间艺术，因为地域的不同，各地域人群的生理特点、心理变化和所处社会条件与自然环境不同，对色彩的爱好和表现形式也各有特点。民间艺术的表现形式多种多样，如剪纸（图 5-25、图 5-26）、年画（图 5-27 ~ 图 5-30）、刺绣、皮影、彩塑等。

图 5-25 剪纸

图 5-26 剪纸采集

图 5-27 年画 1

图 5-28 年画采集 1

图 5-29 年画 2

图 5-30 年画采集 2

三、从绘画作品中采集色彩

西方艺术，从古典主义到印象派等，从蒙德里安到凡·高、莫奈等，这些绘画大师所画出的优秀作品，往往是经过自己多年的研究探索后根据自己的经验所画出的，在作品中深入刻画对象，对于色彩情感的表达，色彩颜色的选择和运用，画面气氛的烘托，主要色彩之间的关系，色彩面积的比例，以及画面本身的构图方面，都为我们提供了优秀的范例。

塞尚《有窗帘的静物》(图 5-31、图 5-32) 抛弃了古典的透视，整张画面是冷灰色调的画面，作为对比色的橙色也被降低了纯度，但是画面依然感到纯净、清爽，色彩仿佛是透明的，物体虽然没有用强烈的投影法表现立体感，但是依然结实有力。

图 5-31 有窗帘的静物 / 塞尚

图 5-32 《有窗帘的静物》采集

莫奈的《大教堂系列》(图 5-33、图 5-34), 追求客观记录视觉真实感受与感受的真实, 表现转瞬即逝的光和色, 莫奈运用强烈的、不同寻常的色彩来再现光线的效果, 在画布上快速地放置笔触, 让观者的眼睛去混合色彩。

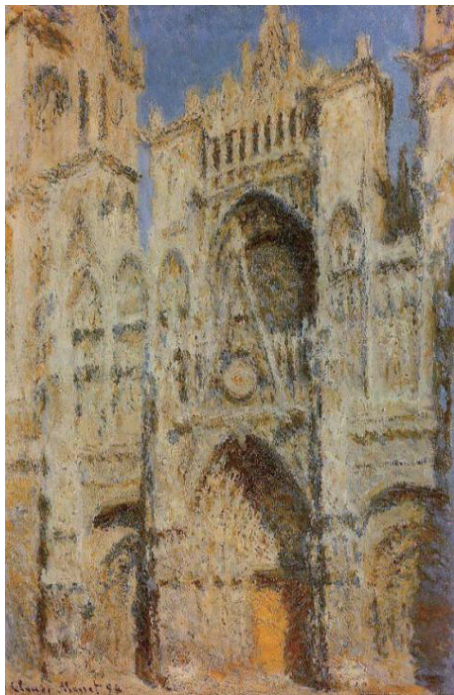

图 5-33 《大教堂系列》1/ 莫奈

图 5-34 《大教堂系列》2/ 莫奈

毕加索的《玻璃杯和苏士酒瓶》(图 5-35、图 5-36) 利用了旧报纸的黄色调具有的古典怀旧感觉, 搭配粉蓝色做色相对比, 同时用黑色和白色来拉开明度关系, 使本来色彩不多的画面鲜明起来。

图 5-35 玻璃杯和苏士酒瓶 / 毕加索

图 5-36 《玻璃杯和苏士酒瓶》采集

马蒂斯的《蓝衣女人》(图 5-37、图 5-38)，画面色彩根据其视觉重量来平衡，大面积的蓝色被降低了纯度，与强烈的红色和黄色构成全色相对比，黑色和白色把明度差别加强，黄色在黑色的衬托下鲜艳明亮，色彩节奏间隔明快。

图 5-37 蓝衣女人 / 马蒂斯

图 5-38 《蓝衣女人》采集

大批优秀的绘画作品中有很多值得我们去学习和借鉴的地方，每幅作品都有着不同的色彩表达方式，也展示了人们对色彩各自不同的理解和体验。我们可以根据自己的兴趣爱好选择自己喜欢的大师作品认真研究，研究其美的色彩配色方法，进行分析、总结，借鉴其方法。

四、从生活中采集色彩

我们生活在一个有色彩的世界中，许多色彩现象对一般人来说是十分平常的，但作为一名色彩学习者，在色彩学习过程中要明确一种观念：我们的生活也是色彩采集的一个重要部分，生活中的色彩表现均有其各自的目的，我们很有可能从中得到启发和创作灵感。如今，观察日常生活中的色彩面貌，已经成为设计者的基本素质。

日常生活中的色彩有广义和狭义之分。广义上是指包括自然界中的色彩和人文社会中的色彩，狭义上是指一个具体物品的色彩。我们每天睁开眼就能看到生活中的色彩，夜晚时笼罩在彩色霓虹灯下的城市，电影院门口张贴着的《泰坦尼克号》海报招贴，超市水果摊上红彤彤的苹果，商店里各种颜色的衣服……色彩与生活的关系就如同鱼与水的关系一样不可分割，只要用心观察、细心揣摩，生活中很多的事物都可以成为我们色彩采集的素材，帮助我们提高对色彩的认识能力、表现能力和欣赏能力。

五、采集色彩的方法

我们在采集自然景观色彩时，可用写生或拍照的方法，并尽量采集足够多的局部和细节内容。然后将实景中的色彩进行分析，从中提炼出主要的、有代表性的几种色彩。例如，自然界中的植物种类繁多，所呈现出来的色彩也是丰富多彩的，我们采用拍照的方式进行色彩采集容易将色彩关系简单化，而采用归纳写生的方法能深入表现其细微的色彩关系。

第二节 色彩的重构

色彩的采集是为了在设计中更好地借鉴和运用色彩，色彩的重构是对色彩进行借鉴和运用的一项主观性的再创造性活动，是对所采集的颜色进行的提炼和归纳。具体来说，是保留采集对象原有的色彩元素，人为地注入新的形态、新的结构，或保留采集对象原有的色彩感觉，或创造产生新的色彩感觉，重新构成新的色彩形式。色彩重构对色彩的研究不再是简单的模仿和临摹，加深了对色彩的体验和理解，能够加强我们在创作设计上的表达。

一、整体色彩重构

整体色彩重构是指将色彩采集对象完整地采集下来，对采集对象的色调、面积、形状进行归纳总结。

1. 整体色按比例重构

整体色按比例重构是完全按照素材的色彩关系，并按原面积比例及位置将色彩套用到新创作中，其特点是主色调不变、原始物体的整体风格基本不变。（图 5-39~ 图 5-41）

图 5-39 整体色按比例重构练习 1

图 5-40 整体色按比例重构练习 2

图 5-41 整体色按比例重构练习 3

2. 整体色不按比例重构

整体色不按比例重构是将色彩对象完整地采集下来，选择典型的、有代表性的色不按比例重构（图 5-42、图 5-43）。其特点是既有原物象的色彩感觉，又有一种新鲜的感觉，由于比例不受限制，可将不同面积大小的代表色作为主色调。

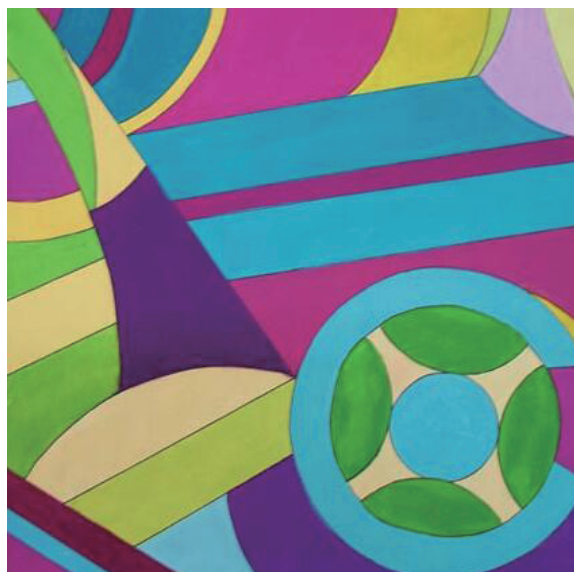

图 5-42 整体色不按比例重构练习 1

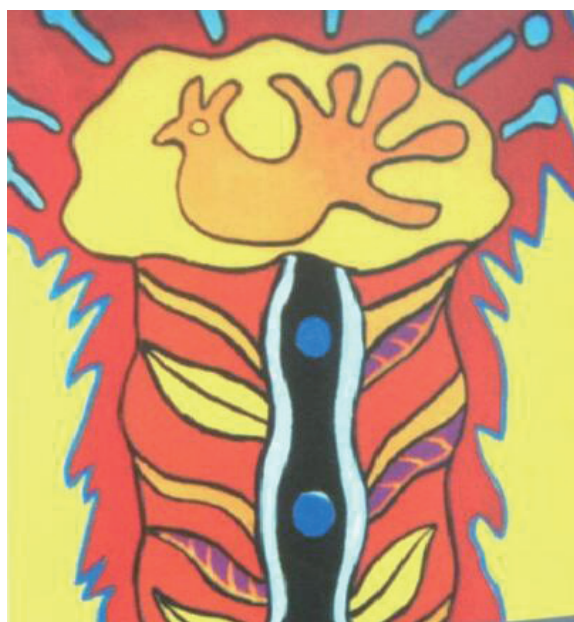

图 5-43 整体色不按比例重构练习 2

二、局部色彩重构

局部色彩重构是指从采集素材的局部色彩中进行选取，挖掘出不同于完整画面的新感觉来。用局部选取的方法，将绘画、摄影等素材中最精彩的细部进行放大、归纳和重组（图 5-44），灵活地运用在自己的设计与创作中。局部的重构在色彩的借鉴方面具有很大的灵活性和多样性，可以提高对色彩的掌控能力，运用时可避免画面感觉的雷同。

局部重构可以是局部色调的选择，也可以是只抽取素材的部分色彩，画面既保留原作的某些特质，同时也舍弃了一些自己不需要或效果不好的色彩，使画面效果更加简约、精练。

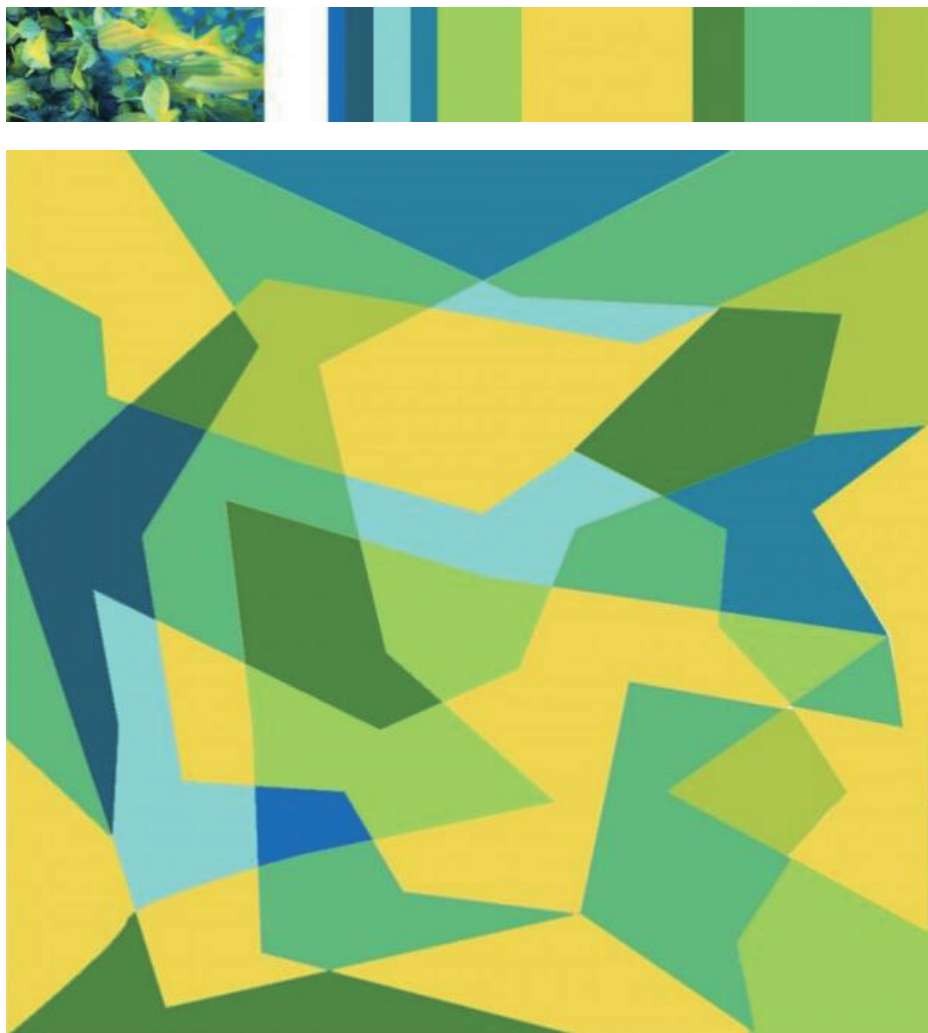

图 5-44 局部色彩重构练习

三、形、色同时重构

形、色同时重构是指从采集素材的形、色特征，经过对形概括、抽象的过程，在画面中重新组织的构成形式。其特点是能突出整体特征。(图 5-45)

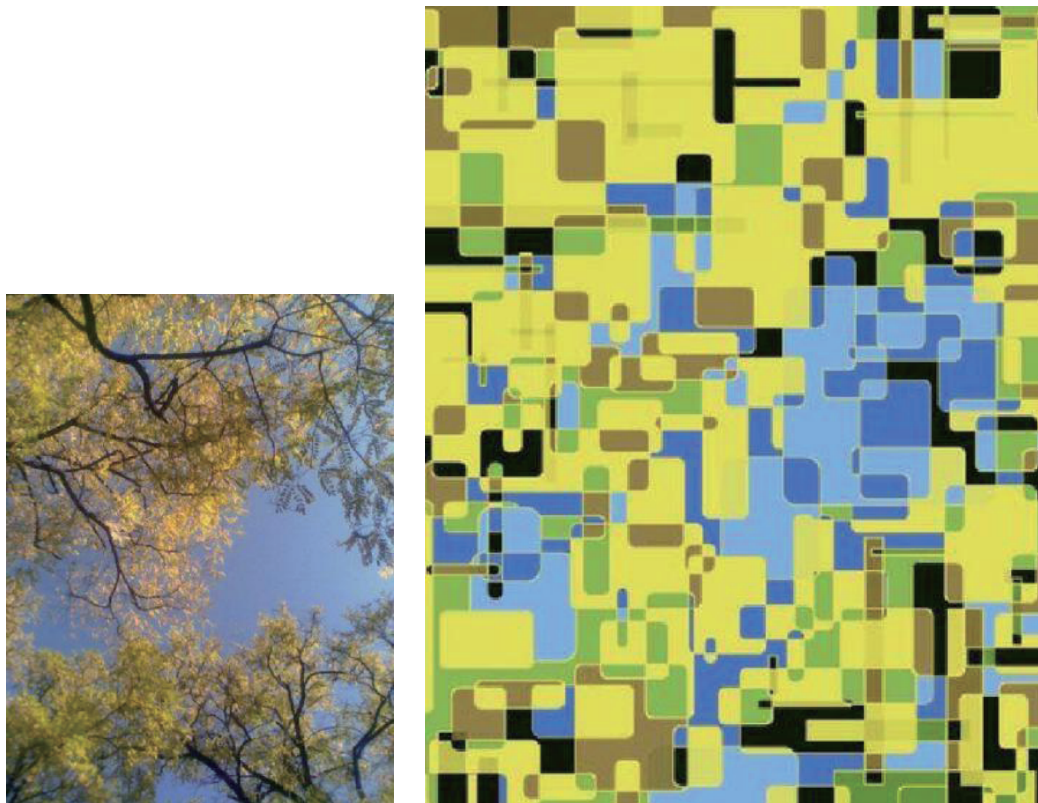

图 5-45 形、色同时重构练习

四、色彩的变调重构

色彩的变调重构是将采集的原有信息在不改变色相的情况下，任意对采集对象的明度、纯度、色调进行改变，创造出若干新的不同调式的作品。

1. 明度变化

明度的改变会产生不同的视觉效果和心理作用，通过对采集对象做出适当的明度调整，如把明亮、轻快基调的画面降低明度，使画面基调变得沉重、晦涩；相反，把深沉、严谨基调的画面提高明度，使画面基调变得开朗、积极(图 5-46)。如果把画面的明度对比关系加强或减弱，画面则会变得更加清晰、锐利或更加柔和、软弱。

图 5-46 色彩的变调重构——明度变化

2. 纯度变化

纯度的变化会产生不同的性格特征和画面效果，通过对采集对象做出适当的纯度调整，如一幅颜色鲜艳、艳丽的画面会随着纯度的降低，画面变得更加柔和、沉静；反之，把一幅朦胧、淡雅的画面提高纯度，画面也会变得鲜艳、活泼（图 5-47）。在画面中加强画面的纯度对比，可以使画面中的色彩纯色更纯，灰色更灰。

图 5-47 色彩的变调重构——纯度变化

3. 色调变化

根据原采集对象的色彩情感、色彩风格，把原有的“意境”进行重构，进行色调的改变，把原有的温暖的“红色”画面，换成生机盎然的“绿色”或忧郁、寂寞的“蓝色”；也可以通过改变原有色调的颜色的面积比例来达到色调的重构变化，组成新的画面效果。

总之，色彩的采集重构是一个再创造的过程，是主动而不是被动的，是本质的而不是表面的，同一采集对象，因为采集人对色彩的理解认识不同，也会出现不同的重构效果。再创造的练习过程，就像是一把打开色彩新领域大门的钥匙，它教会我们如何发现美、认识美、借鉴美，直到最终表现出美。

实训思考

1. 实训主题：色彩的采集

(1) 实训知识点：

从大自然中采集色彩、从中国传统艺术和民间艺术中采集色彩、从绘画作品中采集色彩、从生活中采集色彩。

(2) 实训目的：

① 通过色彩的采集训练，培养学生用发现美的眼光去观察世界，关注生活，向自然学习，提升色彩的审美品位。

② 培养学习借鉴优秀色彩的意识，在训练中积累色彩搭配经验，强化学生对色彩素材进行采集、整理的能力，并将色彩运用到创作实践中。

(3) 实训工具与材料：

水彩、水粉等经典作品。

(4) 实训方法：

选择一幅经典的作品（图 5-48），分析作品中的色彩，根据作品画面的色彩关系、色块面积比例等对其进行采集（图 5-49）。要求：选择题材不限，准确采集作品中的色彩，善于发现和谐的色彩搭配关系。作品尺寸：20 cm×20 cm。

图 5-48 星空 / 凡·高

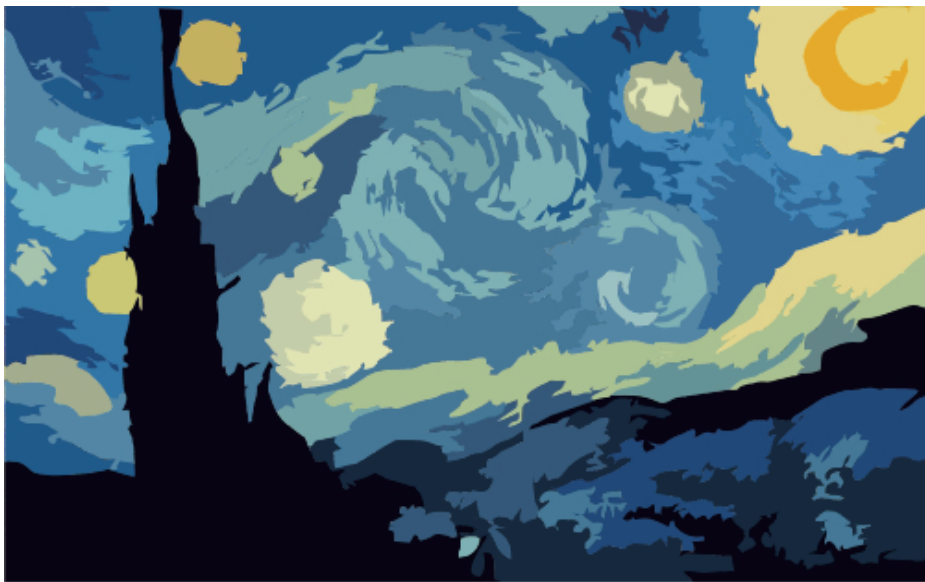

图 5-49 《星空》的采集

2. 实训主题：色彩的重构

(1) 实训知识点：

整体色彩重构、局部色彩重构、形色同时重构。

(2) 实训目的：

理解色彩重构的概念、形式及其方法，加强学生在设计创作中对色彩素材的重构能力，将所学理论知识运用到实际的设计实践中。

(3) 实训工具与材料：

水彩、水粉。

(4) 实训方法：

选择一幅作品，根据自己对作品的理解，对作品进行重构组合，使重构以后的作品与原作品的色彩感觉一致（图 5-50）。要求：选择题材不限，灵活运用重构的方法。作品尺寸：20 cm×20 cm。

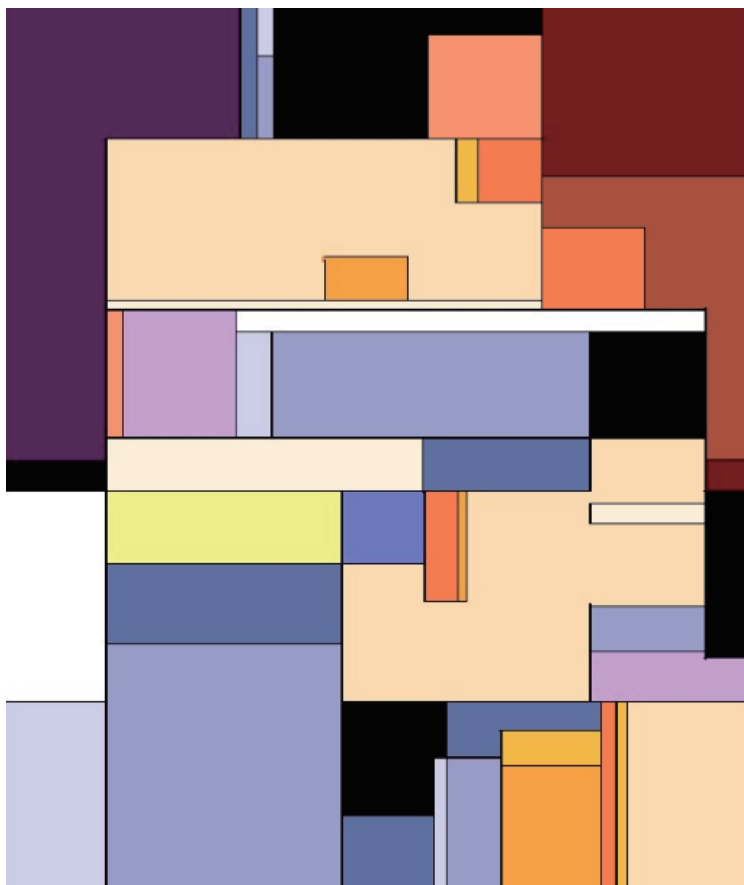

图 5-50 练习示例图