

金旭明 陆众志 编著

色彩构成创意设计

SECAI GOUCHENG CHUANGYI SHEJI

中国纺织出版社

色彩构成创意设计

金旭明 陆众志 编著

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成创意设计 / 金旭明, 陆众志编著. —北京: 中国纺织出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5180-3322-5

I. ①色… II. ①金… ②陆… III. ①色调—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第033521号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 王花妮
版式设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2017年5月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 8

字数: 91千字 定价: 49.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

第一章 色彩的基本原理	001
第一节 光与色	001
第二节 色彩的分类	002
一、无彩色系和有彩色系	002
二、冷色和暖色	002
第三节 色彩的属性	005
一、色相	005
二、明度	006
三、纯度	006
第四节 色彩混合	008
一、色光混合	008
二、颜料混合	008
三、中性混合	008
(一) 旋转混合	008
(二) 空间混合	009
第五节 色彩的调和	014
一、类似色调和	014
二、对比色调和	015
第二章 色彩构成创意原理	017
第一节 色彩构图	017
第二节 色与形	018
第三节 色彩肌理	020
第三章 色彩构成创意训练	027
第一节 工具与材料	027
第二节 色彩对比	027
一、色相对比	027
(一) 色相推移构成训练	027
(二) 色相对比构成训练	031
二、明度对比	039

039	(一) 明度基调
041	(二) 明度对比训练
049	三、纯度对比
049	(一) 纯度对比的方法
051	(二) 纯度基调与纯度对比
053	(三) 单一色相、不同纯度的对比构成创意训练
053	(四) 不同色相、不同纯度的对比构成创意训练
056	第三节 冷暖对比
057	一、以暖色(或冷色)为主,辅以冷色(或暖色)的对比构成训练
058	二、同一画面,暖色与冷色等量的构成训练
059	第四节 面积对比
059	一、相同色组,改变各色相的面积比例和位置的构成训练
062	二、互补色彩力量平衡构成训练
064	第五节 色彩心理
064	一、共性感应
070	二、听觉心理
070	三、味觉心理
071	四、嗅觉心理
072	第六节 情感心理
075	第四章 色彩创意设计的源泉
075	第一节 色彩重构创意训练方法
075	一、整体色彩按比例重构
075	二、整体色彩不按比例重构
075	三、部分色彩重构
076	四、形与色同时重构
076	五、色彩情调的重构
076	第二节 来自自然界的创意
076	一、自然物象色彩采集与重构训练
076	(一) 自然景色

(二) 动物色彩	080
(三) 植物色彩	081
(四) 昆虫色彩	082
二、人文景观色彩采集与重构训练	083
三、宇宙景观色彩采集与重构训练	084
第三节 来自传统艺术的创意	084
一、彩陶色彩	085
二、青铜器色彩	085
三、漆器色彩	085
四、唐三彩色彩	086
五、织锦色彩	086
六、敦煌壁画色彩	087
七、青花瓷色彩	088
八、建筑彩画色彩	088
第四节 来自民间艺术的创意	089
一、民族服饰色彩	089
二、民间木版年画色彩	090
三、傩戏面具色彩	090
第五节 来自文字语言意境的创意	091
一、淡雅	091
二、快乐	092
三、温馨	092
四、华丽	094
五、朴素	094
六、古香古色	096
七、金碧辉煌	096
八、雪夜	098
 第五章 色彩构成创意与应用	 099
一、色彩构成创意在装饰艺术设计中的应用	099

108	二、色彩构成创意在平面设计中的应用
112	三、色彩构成创意在环境艺术设计中的应用
116	四、色彩构成创意在服装设计中的应用
119	参考文献
120	后记

第一节 光与色

大自然是一个充满光与色彩的世界，从万紫千红的花卉到郁郁葱葱的原始雨林，从碧蓝的天空到浩瀚的海洋，从花鸟虫鱼到飞禽走兽……色彩向人们展示着物质、生命存在和运动的状态。

色与光有着密切的联系。生活中

我们都能深刻地体会到，要看见色彩，则必须先有光；有光才有色，无光则无色。光可以分为自然光 and 人造光。光是具有色彩倾向的，在不同的光源下，同一物体会产生不同的色彩感觉，如白色物体在红光照射下会呈现红色，在蓝光照射下会呈现蓝色。在同一种光源照射下，不同色彩的物体上所呈现的变化也会不同，如一种蓝色的光，

照射在蓝色物体上，蓝色则显得更蓝；照射在黄色物体上，黄色则变为绿色；照射在橙色物体上，橙色则变为黑灰色等。另外，光的强弱也会影响物体的色感。光的强弱不同，物体的色相和纯度也会不同。物体的色感还会随光照增强或减弱的程度而产生变化。一天中天空的光色变化就是最典型的例子（图 1-1）。

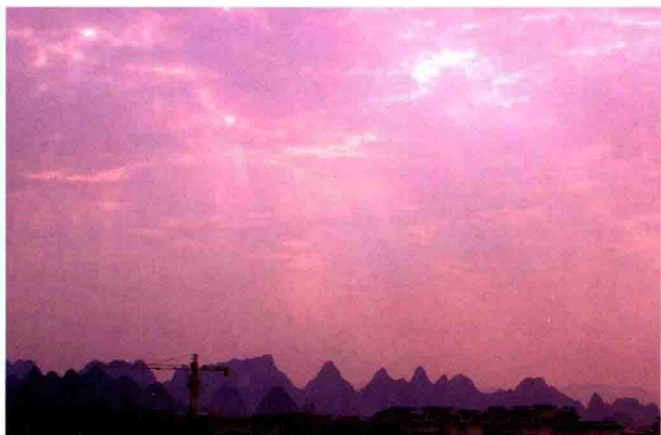

图 1-1 自然界中的光色变化

图 1-2 自然界无彩色系现象

图 1-3 自然界无彩色系现象

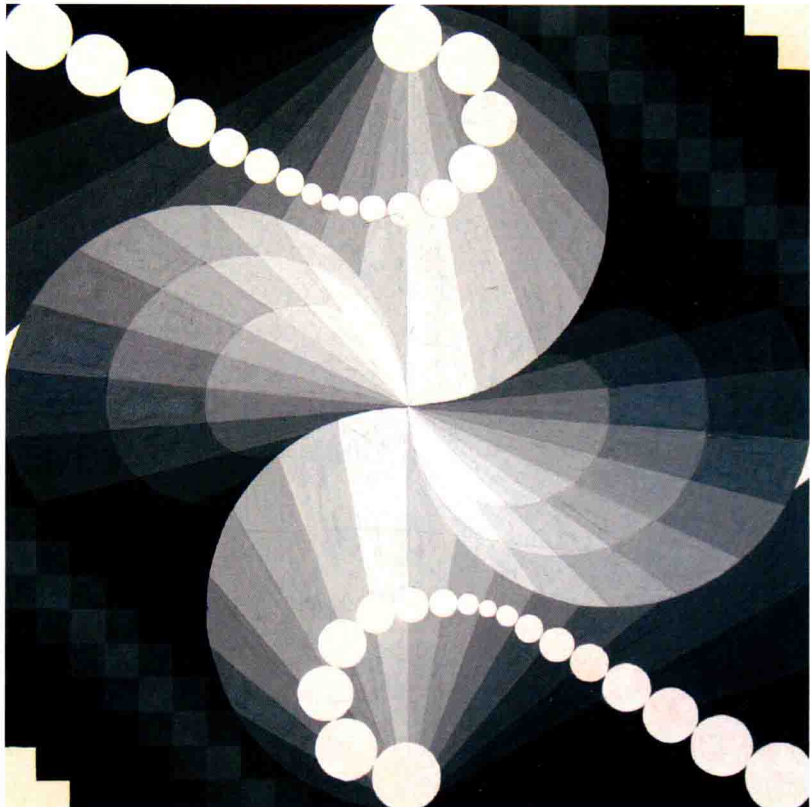

图 1-4 无彩色系构成 龚振芳

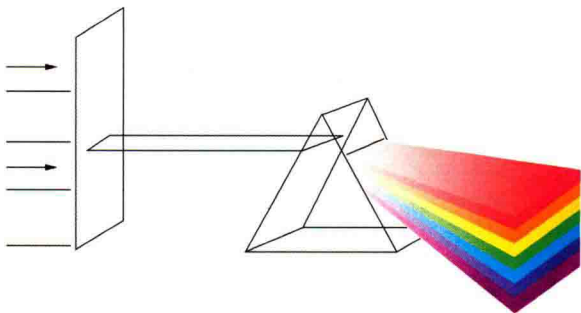

图 1-5 三棱镜分解自然光

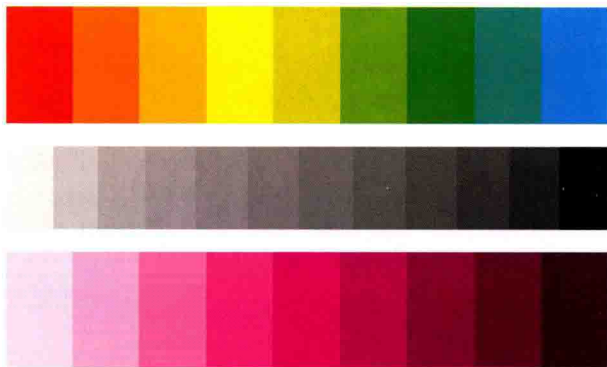

图 1-6 色相、明度与纯度

第二节 色彩的分类

一、无彩色系和有彩色系

色彩由两类组成：一类为无彩色系，另一类为有彩色系。无彩色系是指黑、白或由黑、白相互调出的深浅不同的灰色，这些色只有明度变化，而无色相、纯度的变化。从物理学角度讲，它不包括可见光谱，故称无彩色（图 1-2 ~ 图 1-4）。有彩色系是指以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫为基本色，由这些色彩调制出来的无数的颜色都属于有彩色系。自然光通过三棱镜可以分解出红、

橙、黄、绿、青、蓝、紫基本色光（图 1-5）。有彩色系中任何一种色彩都有自身的色相、明度、纯度的变化（图 1-6 ~ 图 1-9）。无彩色系与有彩色系是色彩体系的组成部分，它们共同形成了相互区别又不可分割的完整体系。

二、冷色和暖色

色彩的冷暖感觉是指人由于色彩的作用对冷暖产生的心理错觉，并非物理上的真实温度体验，色相是影响色彩冷暖感的主要原因。例如，红、橙、黄使人联想到火焰、太阳、热血等温暖、

热烈的景象（图 1-10、图 1-11）；蓝、绿、紫使人联想到大海、冰雪、高山、蓝天等宁静、寒冷的景色（图 1-12 ~ 图 1-14）。其中给人感觉最暖的是橙色，给人感觉最冷的是蓝色。冷暖变化是相比较而存在的，如大红相对朱红要显得冷些，相对玫瑰红要显得暖些，与绿色相比则显得更暖了。另外，冷暖的变化受明度的影响，同一色相，明度越高越显得冷；明度越底，对有些色相（如绿色）而言偏向暖色，对有些色相（如大红）而言则偏向冷色；白色倾向冷色，黑色倾向暖色。（图 1-15）。

图 1-7 自然界有彩色系现象

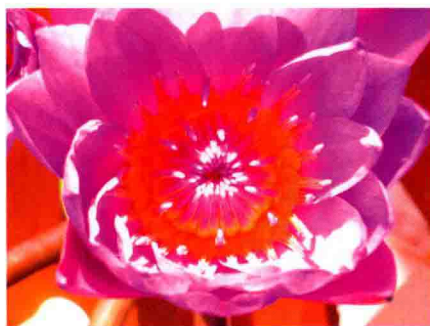

图 1-8 自然界有彩色系现象

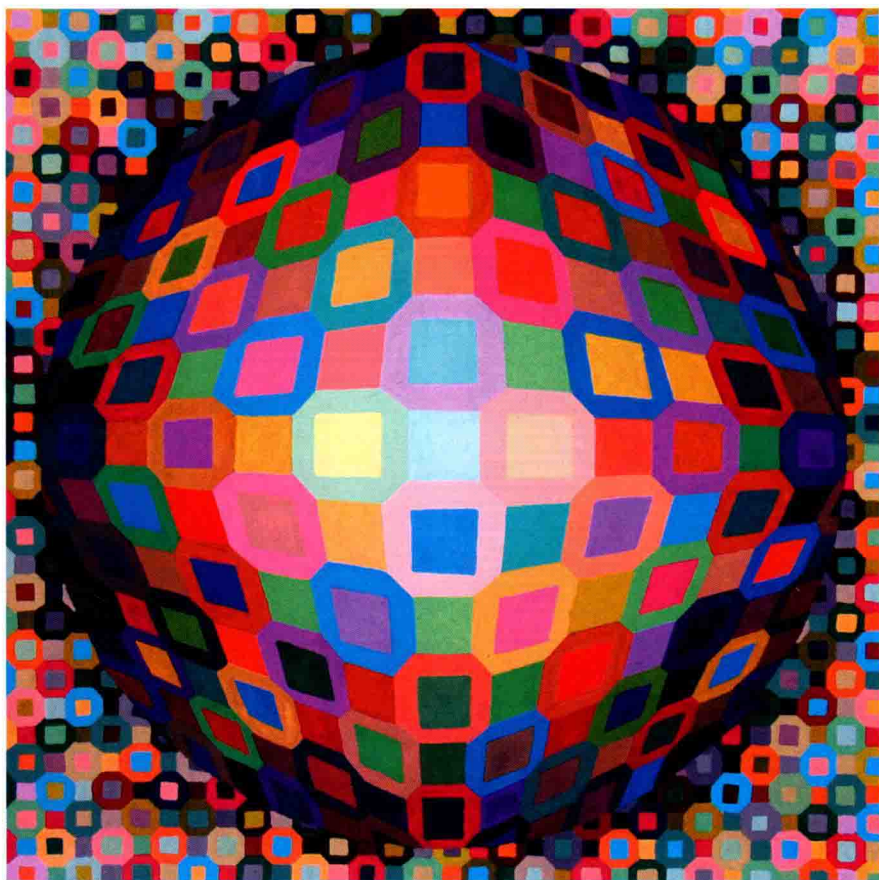

图 1-9 有彩色系构成 刘丽丽

图 1-10 自然界暖色调现象

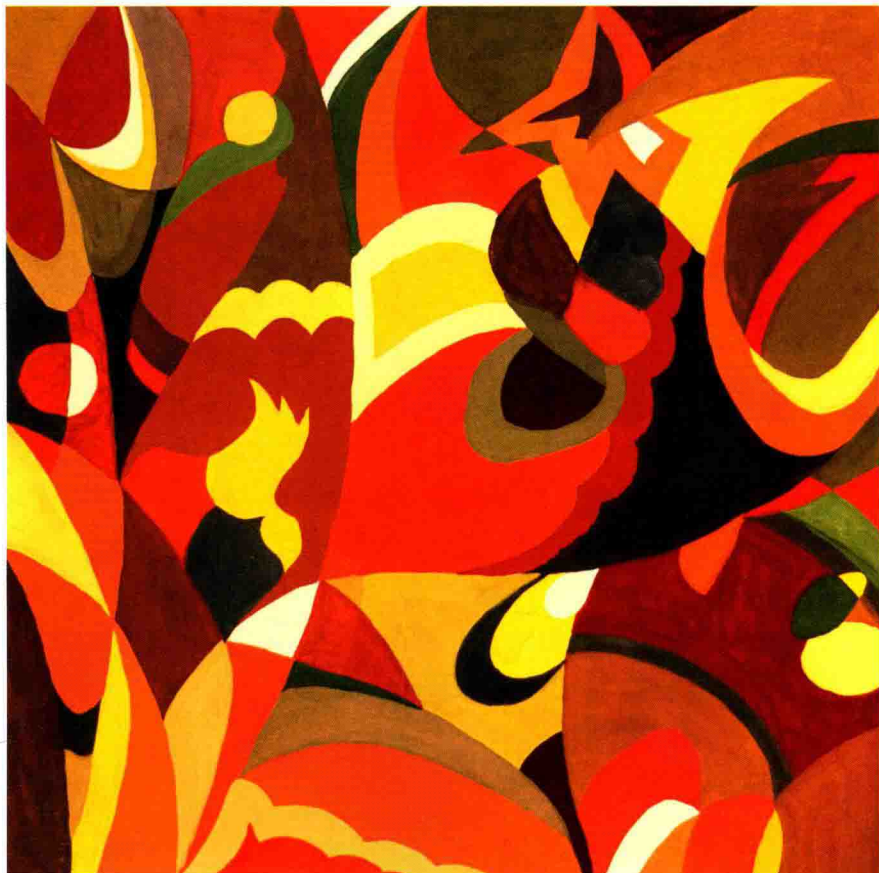

图 1-11 暖色调构成

图 1-12 自然界冷色调现象

图 1-13 冷色调构成 周艳

图 1-14 冷色调构成 周艳

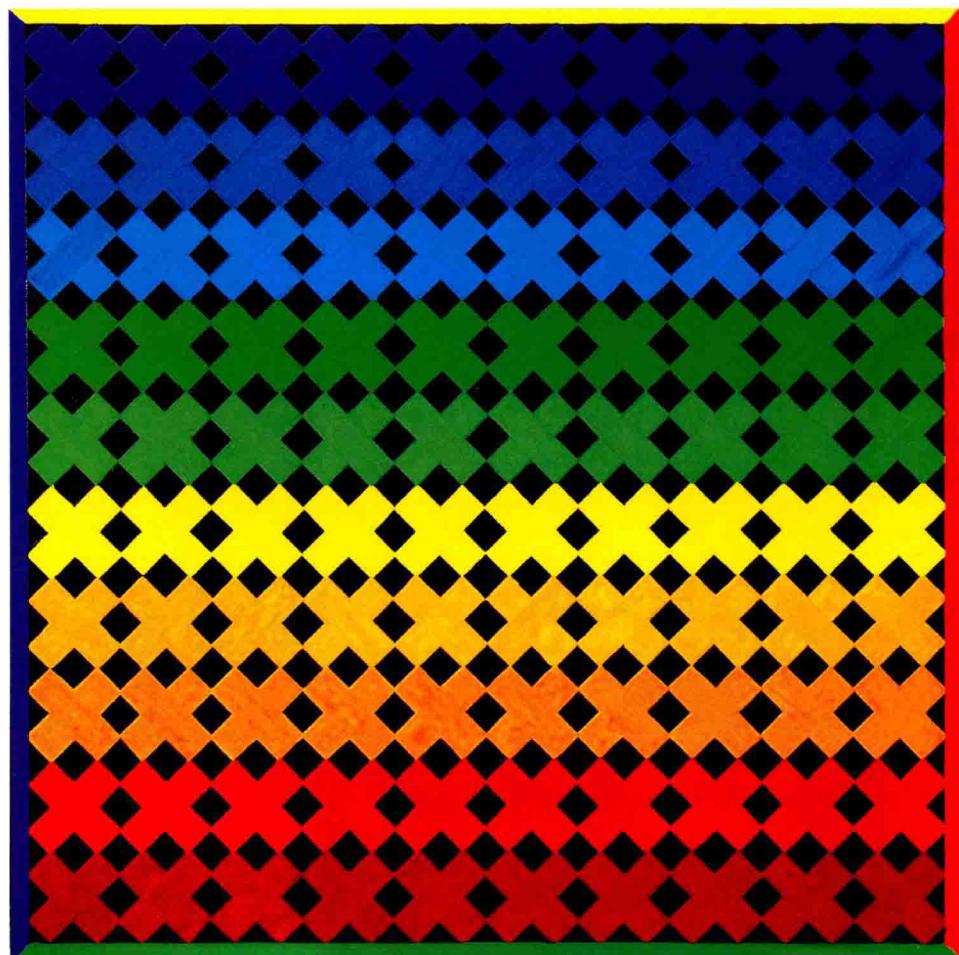

图 1-15 冷暖色彩构成 沈宝华

图 1-16 伊顿色相环

图 1-17 24 色色相环

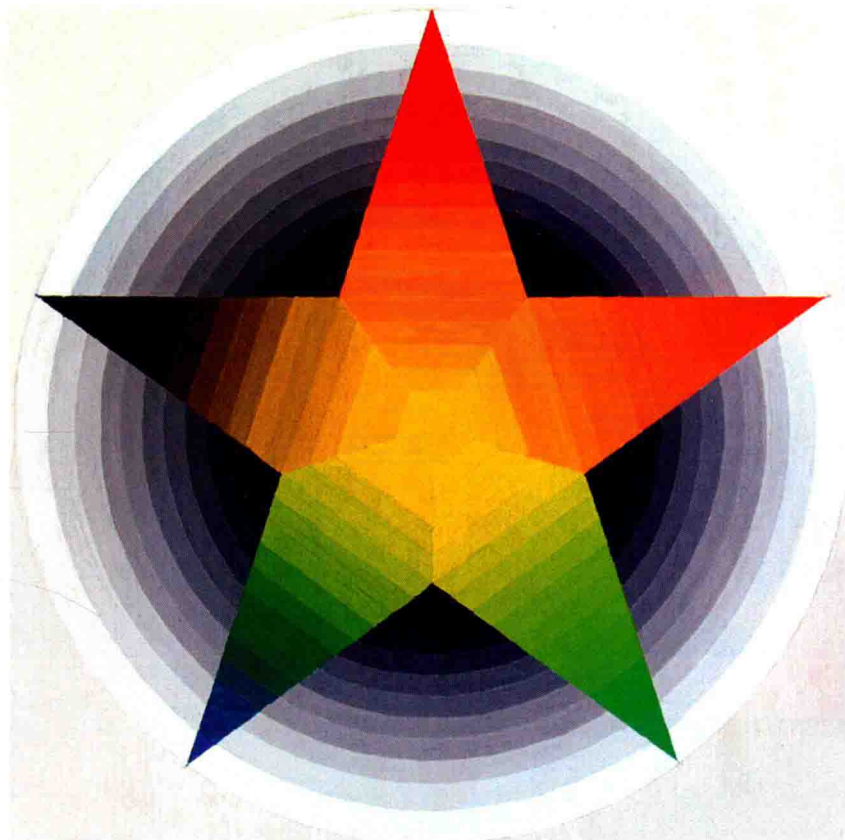

图 1-18 色相构成 刘世忠

第三节 色彩的属性

任何一种色彩都同时存在色相、明度和纯度三种属性，它们是色彩最基本的构成要素，故称色彩三要素。

一、色相

色相是指色彩的相貌，是颜色彼此相互区分的最明显的特征。色相与光的波长有关，不同波长的光刺激人的视觉形成不同的色感。物体的

颜色是由光源的光谱成分和物体表面反射（或透射）的特性决定的（图 1-16 ~ 图 1-20）。

图 1-19 色相构成 陈颖莹

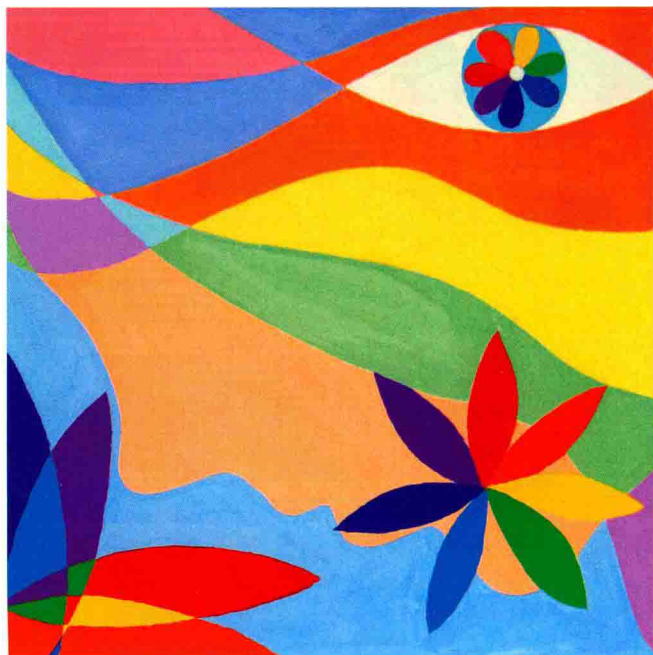

图 1-20 色相构成 周艳

图 1-21 无彩色明度构成 陈宇

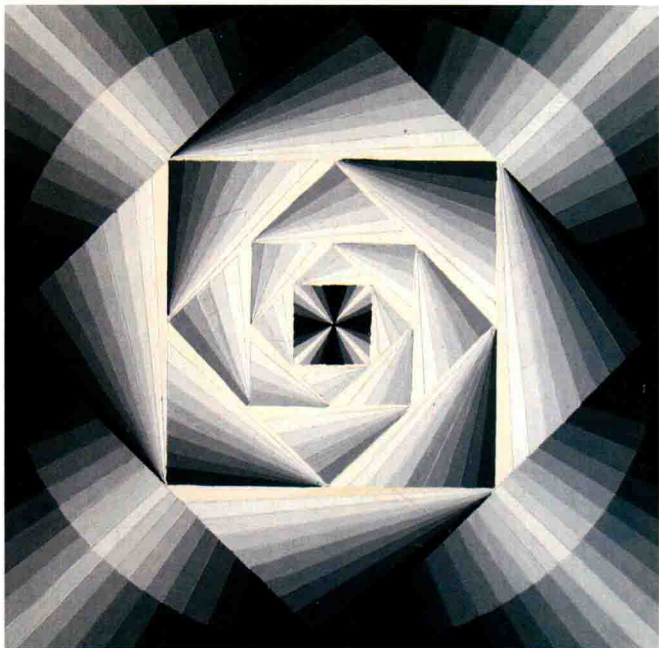

图 1-22 无彩色明度构成 向阳

图 1-23 有彩色明度构成 姚丹琪

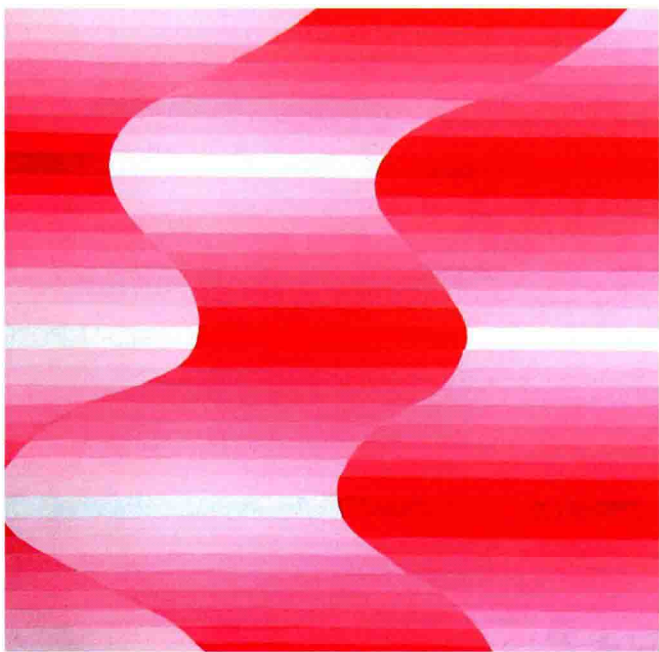

图 1-24 有彩色明度构成 莫义伦

二、明度

明度是指色彩的明亮程度，也称深浅度。在无彩色系中，白色明度最高，黑色明度最低；在黑白之间的无数灰色中，靠近白色的为高明度的灰色，靠近黑色的为低明度的灰色（图 1-21、图 1-22）。在有彩色系中，黄色明度最高，紫色明度最低；黄色与紫色在色相环中成为判断明暗色的依据，其他色彩的明度均介于这两种色彩之间。任何一个色相会随着明度的变化影响

到它的纯度，当加入白色或黑色时，明度就会提高或降低，其纯度也会随之降低（图 1-23 ~ 图 1-25）。

三、纯度

纯度是指色彩的鲜艳程度，也称彩度或饱和度。色彩的纯度越高，就越鲜艳；反之，就越灰浊。纯度只存在于有彩色系中，红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等原色和间色的色相纯度最高，而由原色和间色混合后产生的复色、

再复色……纯度会随之降低。补色相加纯度变化最为明显：补色等量相加，色相难以明晰；非等量相加或再加入不同量的白色或黑色，该色的明度会提高或降低，同时纯度也会降低；加入同明度的灰色后，明度不会改变，但纯度会降低。纯度与明度不成正比，纯度高不等于明度高（图 1-26 ~ 图 1-29）。

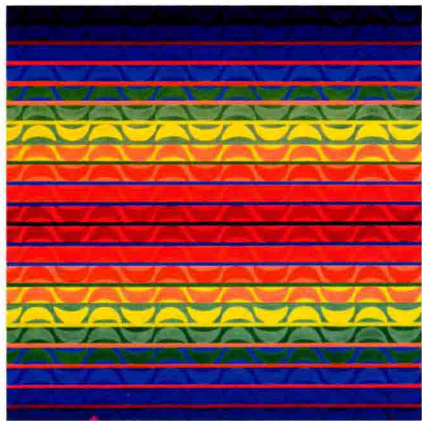

图 1-25 有彩色明度构成 刘丽丽

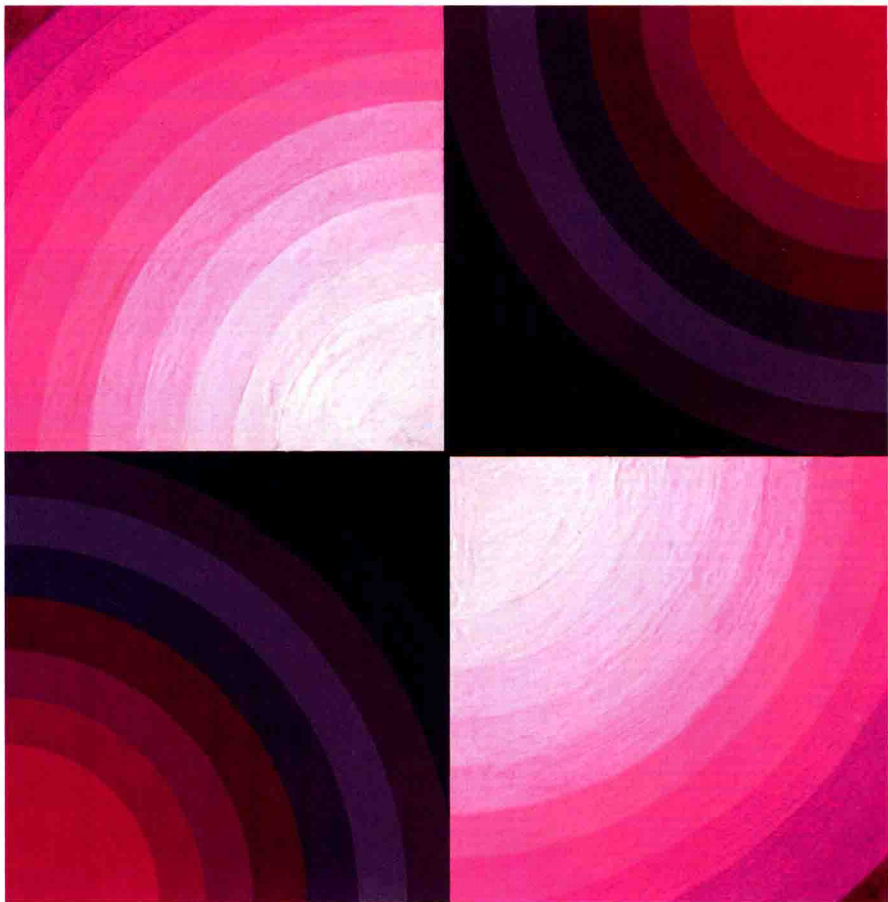

图 1-27 纯度构成 李青

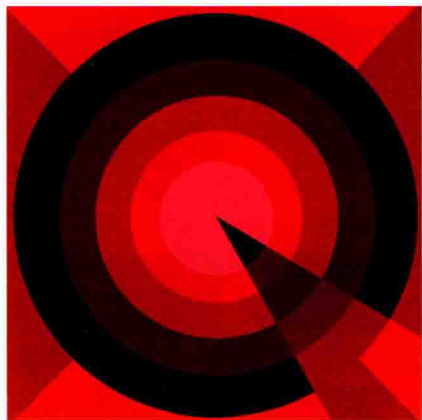

图 1-26 纯度构成 林美玲

图 1-28 纯度构成 高鹏娟

图 1-29 纯度构成 冯慧艳

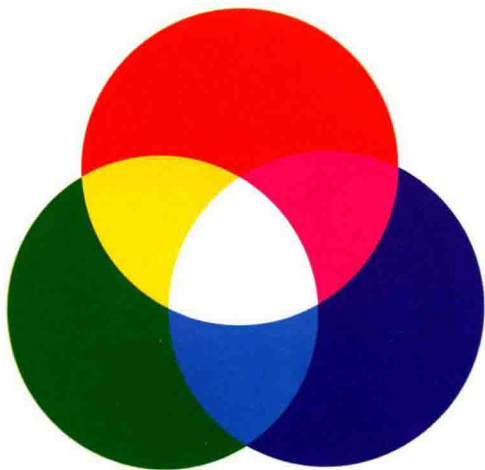

图 1-30 加色混合

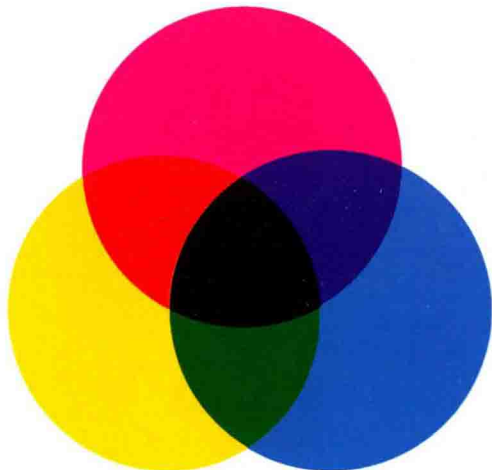

图 1-31 减色混合

第四节 色彩混合

色彩混合是指由两种或两种以上的色彩相混合而产生的新色彩。色彩混合可分为色光混合、颜料混合和中性混合三种形式。色光混合与颜料混合是混合后再进入视觉的，而中性混合则是发生在视觉内的混合。

一、色光混合

色光混合又称为加色混合，指将两种或两种以上色的光投射在一起而产生的一种新色光，且新色光的明度等于相混合各色的明度之和。即混合的色光越多，混合色的明度就越高，故称加色混合（图 1-30）。色光三原色是指偏橙的红色光、偏紫的蓝光和绿色光，这三种光是其他色光所无法混合出来的，它们按不同比例混合则可以产生许多不同的色光。所以，色光三原色又可称为第一次色光。色光的混合是色光量的增加，混合的色光越多，则明度越高。色光三原色相混合是色光混合量的增加，色光明度也逐渐加强，当三原色色光或全色光混合时则趋于白。如朱红 + 翠绿 = 黄色，翠绿 + 蓝紫 = 蓝绿，蓝紫 + 朱红 = 紫红，红 + 绿 + 黄 = 白。

二、颜料混合

颜料混合也称减色混合。颜料三原色混合与色光三原色混合后产生的颜色相反。颜料三原色在光源不变的情况下，混合的颜色成分和次数越多，颜色吸收光就越多，反射光就越少，明度、纯度也就越低；色相也会发生变化，三原色以一定比例混合后会近似黑色或黑灰色（图 1-31）。

根据减色混合原理，三原色中的品红、柠檬黄、湖蓝任何两种原色相混合而得出的颜色称为间色，由两种间色相混合而得出的颜色称为复色，任何一种原色与黑灰色混

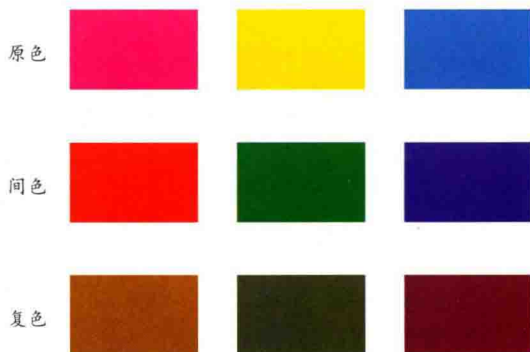

图 1-32 原色、间色和复色

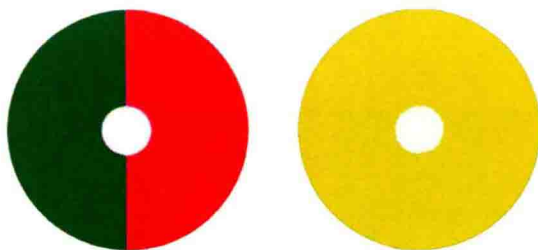

图 1-33 旋转混合

合也会得到复色（图 1-32）。

三、中性混合

中性混合是基于人的视觉生理特征所产生的视觉色彩混合。它是色光混合的一种，色相变化与色光混合相同，但明度不像色光混合那样越混合越亮，而是相混合后为各色的平均明度，故称之为中性混合。中性混合有旋转混合和空间混合两种形式。

（一）旋转混合

将两种或两种以上颜色并置于圆形转盘上，使之快速旋转，即可产生色彩混合现象，称之为旋转混合。如旋转红色和绿色，即可看到黄色（图 1-33）。

(二) 空间混合

将两种或两种以上的颜色并置在一起,通过一定的空间距离观察,能够将并置在一起的色彩自动感应与同化为新的色彩,这种色彩混合方法称之为空间混合,又称并置混合。同样两种颜色通过空间混合得到色相是有差异的,如大红与翠绿相混合应得到黑灰色,而空间混合后则呈现中灰色;大红与湖蓝相混合应得到深灰紫色,而空间混合后则呈现浅紫色。空间混合的距离是由混合色块(或色点、色线)的面积大小决定的,色块(或色点、色线)的面积越大,形成空间混合的距离越远。修拉、西涅克等新印象派画家的作品、印刷中的网点印刷、织物中不同经纬纱交叉的混色现象等,都是利用视觉的空间混合原理而产生的新的视觉效果(图1-34~图1-43)。

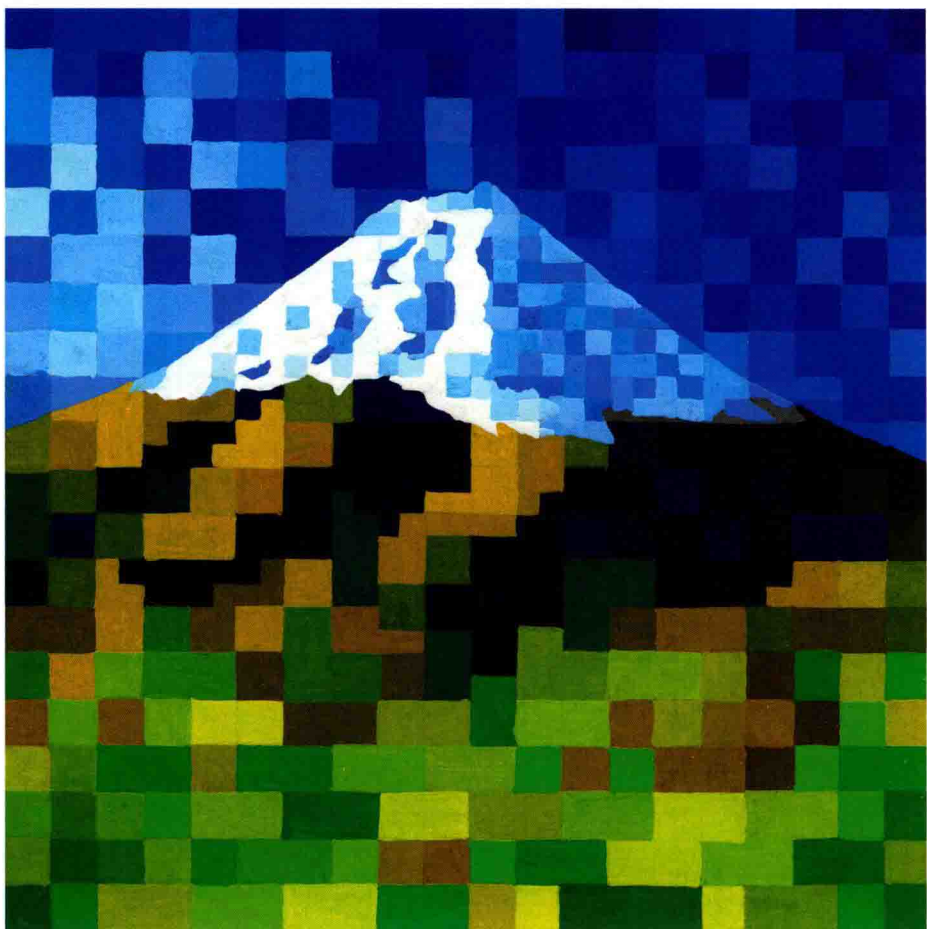

图 1-34 空间混合(色块) 杨秋燕

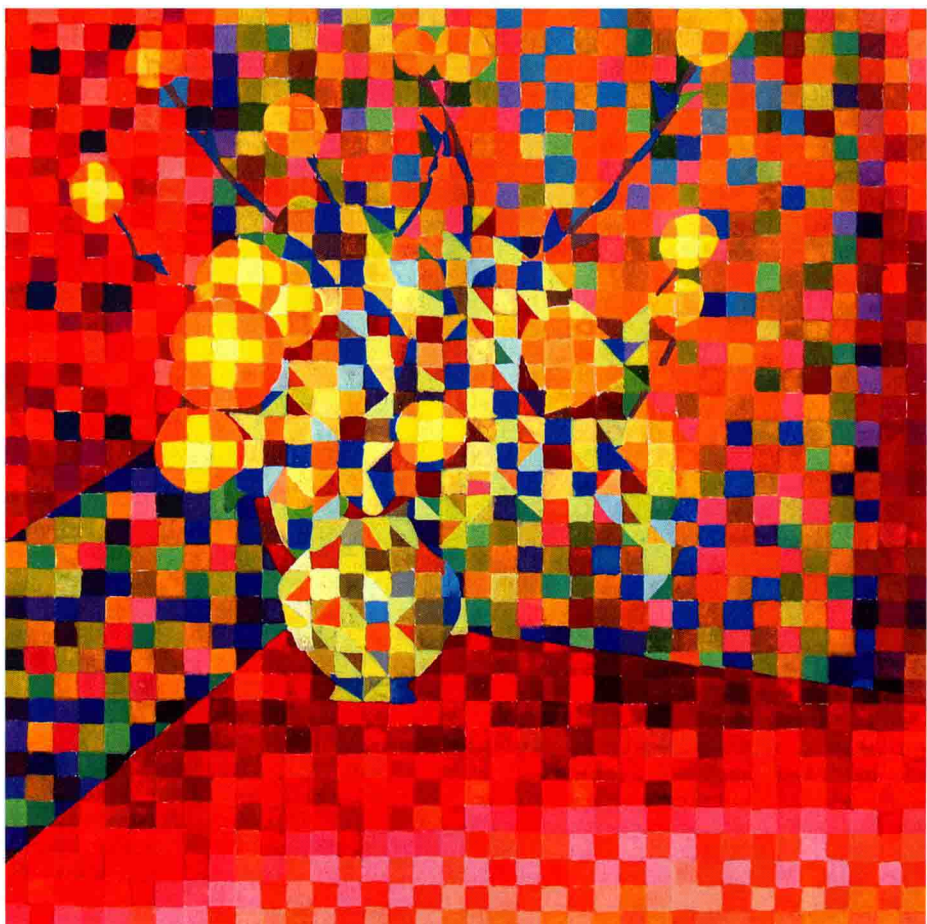

图 1-35 空间混合(色块) 韦成昌

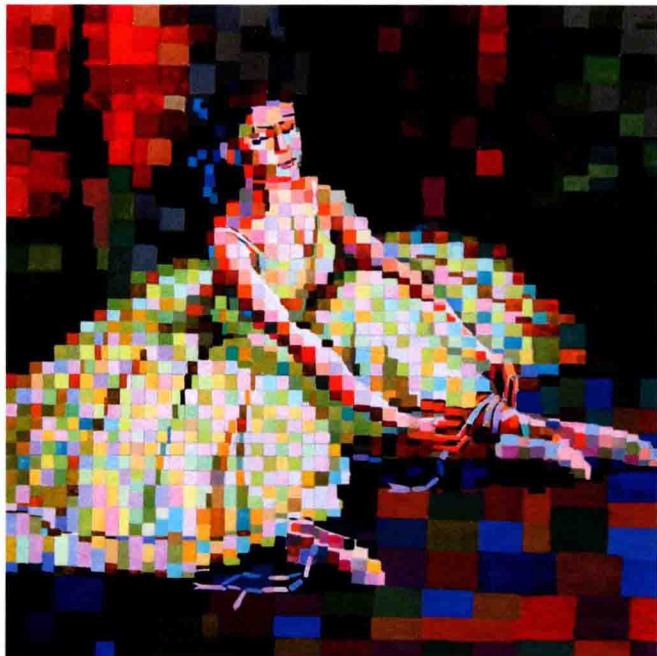

图 1-36 空间混合（色块） 黎再晨

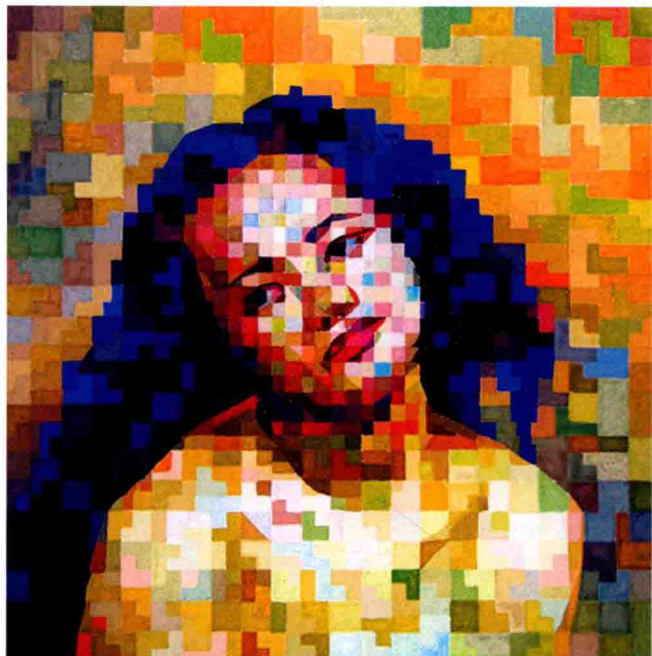

图 1-37 空间混合（色块） 陈丽生

图 1-38 空间混合（色点） 吴国顺