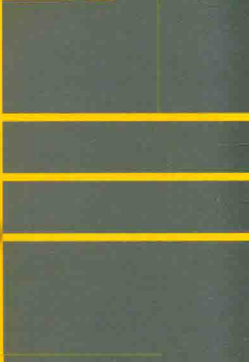
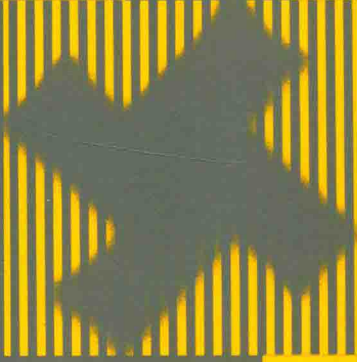
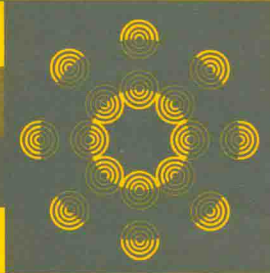
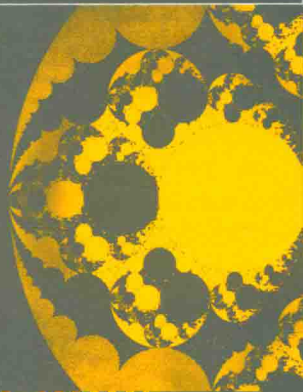
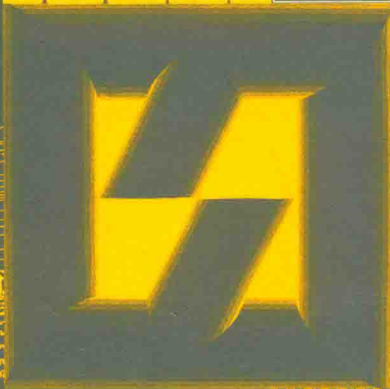
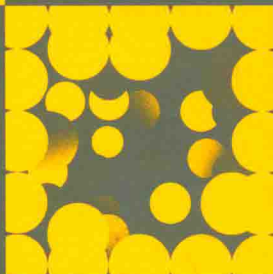
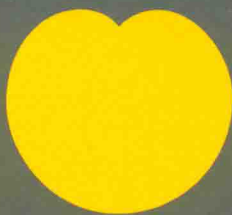
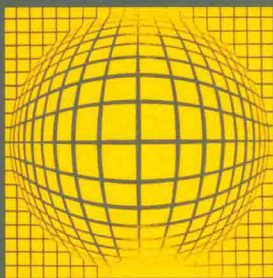

基础造型系列教材
Basic Art & Design Series

艺术·设计的 色彩构成 (修订版)

Fundamental Problems of Composing
with Colors

[日] 朝仓直巳 编著
赵郢安 译

设计

基础造型系列教材
Basic Art & Design Series

艺术·设计的 色彩构成 (修订版)

Fundamental Problems of Composing
with Colors

[日] 朝仓直巳 编著

赵郅安 译

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术·设计的色彩构成 / (日) 朝仓直巳著; 赵郾安译. — 修订本. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.8

基础造型系列教材

ISBN 978-7-5537-9229-3

I. ①艺… II. ①朝… ②赵… III. ①色彩学—教材
IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第100896号

本书由朝仓荣子女士独家授权出版。

基础造型系列教材

艺术·设计的色彩构成 (修订版)

编 著 [日] 朝仓直巳
译 者 赵郾安
项目策划 凤凰空间/孙 闻
责任编辑 刘屹立 赵 研
特约编辑 孙 闻

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
印 刷 天津市豪迈印务有限公司

开 本 710 mm×1 000 mm 1/16
印 张 13.5
字 数 190 000
版 次 2018年8月第1版
印 次 2018年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-9229-3
定 价 79.80元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

导读

20世纪70年代末至90年代中期，是中国现代设计教育最迅猛最活跃最深刻的发展期。作为这个时期最具标志性的变革板块，当属设计基础教育；而在设计基础教育中最具划时代意义的内容，则是构成教育。彼时一大批全身心投入构成教育的先行者和实践家，后来大都成为中国设计教育（尤其是基础教育）系统中公认的学术引路者或带头人。

这批躬身实践、勤奋探索的先行者，他们当时最重要的导师和楷模之一，就是本套丛书的作者，亚洲基础造型学会首任会长、日本筑波大学教授朝仓直己先生。

这批人除教学相长、持续积累外，他们当时最重要的范本和参照之一，就是朝仓直己先生所著的这套丛书——《艺术·设计的构成》（平面构成、立体构成、色彩构成、光透构成共四册）。

自20世纪80年代初至跨世纪后的近20年间，朝仓先生曾应邀在中国各大学讲学，其足迹遍及京津粤港苏鲁浙；其学生则从各校学术带头人，至专任教师，以及研究生和本科生；在此期间产生的“中国作业”总数应在4000件（套）以上。

朝仓先生所著的这套丛书，既非自娱自乐的“心得体会”，也非狭窄师门的“作业集成”；既不是远离设计实务的所谓教程，也不是水土不服的无感舶品。

诚然，这套丛书当中占有一定篇幅的文字叙述和图面呈现，在摄影、复印、电脑、图形软件、数字调色、数字或3D打印以及网络传输均仅已成“基础工具”的今日，似显时过境迁，但正是这套丛书与当下中国读者间客观形成的“时间差”，使其除了作为设计基础教育的经典、规范、系统和综合的“主流价值”，可供师生们“直接借鉴和使用”之外，更生动凸显了今天出版和发行崭新而显著的价值：

这是示范版的田野调查手册。

作为今天的教师，如何有效地活用常规教学元素，在平凡中捕捉“一掠而过”的新鲜因子，在合理中提取“剑走偏锋”的异常现象，将“熟土”刷新为“田野”，从而使“捕捉与提取”成为可期待并有持续收获的常态，这些，在朝仓先生的这套丛书中都能找到丰富的答案。

“留学生就是我的孩子”——1993年，朝仓先生与留学生们在日本横浜港考察。（赵健提供）

“‘基础设计’和‘设计的基础课’不是一回事”——朝仓先生在中国各高校的讲座中尤其强调这一点。（赵健提供）

作为今天的学生，田野调查既是学习“通关”的首战，也是寻找学习选题的最重要途径。由于认识能力的不足，青年学生一般都缺乏“关注”的下意识，习惯于走马观花或视而不见。要改善这些，可以从朝仓先生的这套丛书中找到多方面的启示。

这是指导版的资料整理攻略。

作为今天的教师，教学和科研这两副担子，哪头都沉，且一个都不能少。教学虽常规，但极耗时间；科研需卓越，却无处下手。于是往往顾此失彼，疲于奔命。而这套丛书的内容，相当部分都来自于朝仓先生的日常教学而非“纯粹科研”，这给读者（教师们）以启示：通过对这套构成丛书的阅读，研究其“在平凡中梳理出卓越”的方法论，从而力求在自身教学和科研间打开通路——“教学”作为“科研”的素材准备，“科研选题”基于对“教学素材”的整理意识和整理方法。

作为今天的学生，认真理解这套丛中关于资料整理的“套路”，可逐渐学会与“资料”积极相处，逐渐学习分离资料的层级，分列资料的类型。这有助于消解“课程”学习的被动，建立“课题”学习的主动。

这是经典版的形态训练谱系。

作为今天的教师，面对一个教育专题，应具备依据其内在结构和教学操作的实际可能，将其进行合理的切分，以形成在时值、份量、顺序、逻辑、目标等方面的合理矩阵，从而实施教学的能力。这套丛书展示的朝仓先生在这些方面的切入手法、推演步骤以及综合的梳理技巧，对今天形态训练的教学方法设计，有着极为具体和细密的指导作用。

作为今天的学生，如何将抽象或生硬的课题，柔化成具体的、可触摸、可塑造、可分类、可分阶段的“步骤”，这既是必须越过的学习之“坎”，也是应力求形成常态化的处理技能。朝仓先生这套丛书对此确实形成了很具体和完整的示范——它像一面镜子，如果我们时时对照，确能提升（在形态处理方法上的）自我调试和自我完善的能力。

这是通俗版的材质练习大全。

无论是今天的教师还是学生，在面对有关“材质处理”的教与学行为时，由于专业背景的局

“还是中国白酒最好喝”——每次和中国同行在一起，朝仓先生总是在反复表达他对中国的美好记忆。（赵健提供）

“留学生就是我的孩子”——1993年，朝仓先生与留学生们在日本横滨港考察。（赵健提供）

限，或多或少都会“感觉”多于“理性”，“顺势”多于“预设”……，结果往往是开头偶然、过程繁复、结果无力。朝仓先生这套丛书以丰富的图文案例告诉我们，在工学与艺术、精准与随意之间，确实存在一系列可供“艺术设计”所采用的“有效临界范围”。悉心把握这样的临界范围，有关材质的教与学，将会是可规范进行、可精准掌控的。

这是实用版的图文表述参照。

无论是今天的教师还是学生，“图文并茂的文本表述”都不仅是专业的基本功，而且是专业成果最重要的载体之一。具体说来，在设计表达中，从信息搜集到市场调查，从意象手稿到要点备注，从形态节点到价值聚焦，从感性展现到理性推演，从理性评判到多维博引……对这诸多纬度的元素的整合成型，使得“图文文本表述”几乎成为一个相对独立、绝对完整的“专业”。在阅读并学习这套构成丛书的过程中，读者可清晰地领略朝仓先生完整的“图文表述”策略及手法。这套策略与手法，可成为从事设计尤其是设计教与学的师生们生动、具体、完整及可借鉴的参照。

中国高等教育学会设计教育专业委员会副主任、原广州美术学院副院长

赵健

2017年10月于上海

原序

所有造型都需要色彩，所以对色彩的学习是所有艺术设计工作者必修的基础课。色彩的学习应从两个方面进行。第一是对色彩知识的学习，需要学习者广泛深入地了解色彩世界，熟知丰富的色彩及其相互关系，研究色彩在现实生活中的应用；第二是色彩实践，需要学习者亲自调制色彩，并围绕如何创造色彩之美、色彩的特殊效果等进行各种研究和实验。除此之外，还有一个不断提高自己色彩审美感的问题，这关系到自己能否一直拥有敏锐杰出的色彩审美能力。这对于一个在造型设计领域从事创造性工作的人来说尤为重要。

本书是通过色彩组合创造优良造型效果，即以“色彩构成”为中心来展开论述的。读者朋友可以根据自己的时间与条件，适当选择自己所喜欢的课题。但希望不要以一概全，除了关注自己喜欢的颜色，同时应该在学习期间有意识地多尝试使用自己不太熟悉的颜色。在色彩的世界中没有所谓不好看的颜色，只要在配色中多对色彩的组合面积等要素进行分析研究，就一定会创作出优秀的作品。

我们在设计一件造型时，往往不惜在形的推敲上花费精力与时间，而不太愿意在色彩的设计上投入太大的精力。我们应对此进行反思。在色彩教育中不能将“色彩”的研究从整体造型教育中孤立出来，而应该将其作为其中的一环去考虑。在这里笔者想对艺术家与设计师们发出一个小小的呼吁，请在创作实践中，不妨也以色彩本身的构成为主题，展开一些创造性的挑战。

除了色彩构成的内容之外，本书还设置了第一、二章以及第五至八章，充实了色彩研究的内容。在第二章的色彩系统介绍中，对一些具有代表性的色彩体系作了简洁的解说。其中，主要围绕日本色彩研究所开发的 PCCS 色彩体系展开叙述。本章的执笔者福田邦夫先生长期在日本色彩研究所任职，发行了许多关于色彩的专著，是一位经验丰富的学者。第四章是关于色彩错视、色彩心理方面的内容。在这一章里，我们就色彩的形象以及色彩在组合时产生的对比、融合、同化等错视现象进行了解说。执笔者雨宫政次先生长期从事关于色彩错视中“同化”的研究。第五章研究了色彩在我们衣、食、住、行等日常生活环境中的作用，以及色彩对人类社会的贡献，使用色彩需注意的问题等。执笔者平不二夫先生是知名工业设计师，在这方面有着广博深厚的经验。第六章介绍了四位有卓越色彩修养的艺术家。在这里我们可以欣赏到他们的作品，并通过作品听到他们的创作心声。第七章以及最后的“色彩要语解说”均由色彩图书藏书家松家雄一先生执笔。如果没有像松家先生这样严谨、认真的人，笔者恐怕难以完成这样繁琐庞杂的工作。笔者从心里由衷地感谢以上各位先生。笔者执笔的第一章和第三章中的图片是以课堂上学生作业为主的。笔者对各位同学长期不断的努力所取得的杰出成果感到高兴，同时也感谢他们为本书提供了素材。

本书在出版时得到了六耀社桥本周平社长与久保田启子总编辑的全力支持与协助。另外，本书在编辑时也有幸得到设计师国东照幸先生、编辑制作负责人大竹雅美小姐的热诚合作。

朝仓直巳

1994年12月28日

目录

第一章 色彩构成的意义和目的			
第一节 作为基础造型的色彩构成	26	1. 白与黑	48
1. 色彩与基础造型	26	2. 米色和棕黑色	50
2. 色彩的世界	28	3. 无色系 + 有色系	52
第二节 色彩构成的主旨	30	第二节 色立体横断面的配色设计	
1. 色彩构成的目的	30	(基于色相距离的色彩构成)	54
2. 色彩构成的学习方法	31	1. 强度对比系色相的配色 (120°~180°)	54
第二章 色彩的要素和体系		2. 中度对比系色相的配色 (60°~120°)	66
第一节 色彩系统	34	3. 弱对比系色相的配色 (10°~60°)	70
1. 色彩的体系化	34	4. 同类色相的配色 (0°~10°)	72
2. 色彩系统的种类	35	5. 暖色与冷色	74
第二节 混合色系代表性的色彩系统	36	6. 多色配色	76
第三节 奥斯特瓦尔德系统	38	第三节 色立体纵断面的配色设计 I	78
第四节 曼塞尔系统	41	1. 明度的色彩构成	80
第五节 PCCS(日本色彩研究所配色体系)	44	2. 纯度的色彩构成	84
第三章 色彩构成		3. 明度 / 纯度的四种类型配色	86
第一节 色立体中心轴的配色设计		4. 清色与浊色	90
(无色系的色彩构成)	48	第四节 色立体纵断面的配色设计 II	93
		1. 活化色调的配色 (高纯度)	94
		2. 活化色调的配色 (次高纯度)	96
		3. 非活化色调的配色 (次低纯度)	102
		4. 非活化色调的配色 (低纯度)	110
		5. 不同色调间的配色组合	114
		第五节 关于配色的其他重要事项	118

1. 色彩渐变	119		
2. 重点色	124		
3. 支配色	126		
4. 色彩的重叠与分割	128		
5. 面积、位置、数量	130		
6. 含有光泽的色(金色、银色等)	132		
7. 光的表现	136		
第四章 色彩的心理			
第一节 色彩的性能	138		
1. 色彩的前进性与后退性	138		
2. 色彩的膨胀性与收缩性	139		
3. 色彩的轻重感	139		
4. 色彩的视觉认知性	139		
第二节 色彩的形象	140		
1. 单色的形象	140		
2. 三色配色的形象	140		
3. 形象的色彩构成	140		
第三节 色彩与错觉	142		
1. 色彩对比	143		
2. 色彩同化	149		
		第五章 生活与色彩	
		第一节 多样的色彩观	154
		1. 生活空间与色彩	154
		2. 多样的色彩观	155
		第二节 服装与色彩	156
		1. 服装的素材与色彩	156
		2. 服装的色彩与自我表现	157
		3. 服装设计与 TPO	158
		第三节 饮食与色彩	159
		1. 饮食与色彩	159
		2. 餐具与造型美	160
		3. 餐桌上的色彩	161
		第四节 工业设计	162
		第五节 居住与设计	163
		1. 环境设计	163
		2. 室内空间的色彩规划	164
		3. 关于光源的演色性	165
		4. 绘画与宣传招贴画的装饰	166
		5. 头发的颜色与背景	167
		6. 学校教育中的色彩问题	168
		第六节 环境与色彩	169
		1. 室外空间的色彩设计	169

2. 素材的固有色与人工色	170
3. 招牌的色彩	171
4. 街道景观的色彩设计	172
5. 丹麦的例子	173
6. 开敞空间的色彩	174

第六章 艺术家喜爱的配色

第一节 色彩与形（卡尔·格斯特纳）	177
第二节 光与色彩（胜井三雄）	181
第三节 关于色彩（松永真）	185
第四节 建筑的色彩（栗原嘉一郎）	189
1. 建筑色彩的基本	189
2. 标志与艺术作品的艺术效应	192

第七章 调色

第一节 色相、色调的调色方法	194
第二节 调色的要点	197
第三节 调色的原则	198

第八章 色彩要语解说

作者简介

基础造型系列教材
Basic Art & Design Series

艺术·设计的 色彩构成 (修订版)

Fundamental Problems of Composing
with Colors

[日] 朝仓直巳 编著

赵郅安 译

导读

20世纪70年代末至90年代中期，是中国现代设计教育最迅猛最活跃最深刻的发展期。作为这个时期最具标志性的变革板块，当属设计基础教育；而在设计基础教育中最具划时代意义的内容，则是构成教育。彼时一大批全身心投入构成教育的先行者和实践家，后来大都成为中国设计教育（尤其是基础教育）系统中公认的学术引路者或带头人。

这批躬身实践、勤奋探索的先行者，他们当时最重要的导师和楷模之一，就是本套丛书的作者，亚洲基础造型学会首任会长、日本筑波大学教授朝仓直巳先生。

这批人除教学相长、持续积累外，他们当时最重要的范本和参照之一，就是朝仓直巳先生所著的这套丛书——《艺术·设计的构成》（平面构成、立体构成、色彩构成、光迹构成共四册）。

自20世纪80年代初至跨世纪后的近20年间，朝仓先生曾应邀在中国各大学讲学，其足迹遍及京津粤港苏鲁浙；其学生则从各校学术带头人，至专任教师，以及研究生和本科生；在此期间产生的“中国作业”总数应在4000件（套）以上。

朝仓先生所著的这套丛书，既非自娱自乐的“心得体会”，也非狭窄师门的“作业集成”；既不是远离设计实务的所谓教程，也不是水土不服的无感舶品。

诚然，这套丛书中占有一定篇幅的文字叙述和图面呈现，在摄影、复印、电脑、图形软件、数字调色、数字或3D打印以及网络传输均已成“基础工具”的今日，似显时过境迁，但正是这套丛书与当下中国读者间客观形成的“时间差”，使其除了作为设计基础教育的经典、规范、系统和综合的“主流价值”，可供师生们“直接借鉴和使用”之外，更生动凸显了今天出版和发行崭新而显著的价值：

这是示范版的田野调查手册。

作为今天的教师，如何有效地活用常规教学元素，在平凡中捕捉“一掠而过”的新鲜因子，在合理中提取“剑走偏锋”的异常现象，将“熟土”刷新为“田野”，从而使“捕捉与提取”成为可期待并有持续收获的常态，这些，在朝仓先生的这套丛书中都能找到丰富的答案。

“留学生就是我的孩子”——1993年，朝仓先生与留学生们在日本横浜港考察。（赵健提供）

“‘基础设计’和‘设计的基础课’不是一回事”——朝仓先生在中国各高校的讲座中尤其强调这一点。（赵健提供）

作为今天的学生，田野调查既是学习“通关”的首战，也是寻找学习选题的最重要途径。由于认识能力的不足，青年学生一般都缺乏“关注”的下意识，习惯于走马观花或视而不见。要改善这些，可以从朝仓先生的这套丛书中找到多方面的启示。

这是指导版的资料整理攻略。

作为今天的教师，教学和科研这两副担子，哪头都沉，且一个都不能少。教学虽常规，但极耗时间；科研需卓越，却无处下手。于是往往顾此失彼，疲于奔命。而这套丛书的内容，相当部分都来自于朝仓先生的日常教学而非“纯粹科研”，这给读者（教师们）以启示：通过对这套构成丛书的阅读，研究其“在平凡中梳理出卓越”的方法论，从而力求在自身教学和科研间打开通路——“教学”作为“科研”的素材准备，“科研选题”基于对“教学素材”的整理意识和整理方法。

作为今天的学生，认真理解这套丛中关于资料整理的“套路”，可逐渐学会与“资料”积极相处，逐渐学习分离资料的层级，分列资料的类型。这有助于消解“课程”学习的被动，建立“课题”学习的主动。

这是经典版的形态训练谱系。

作为今天的教师，面对一个教育专题，应具备依据其内在结构和教学操作的实际可能，将其进行合理的切分，以形成在时值、份量、顺序、逻辑、目标等方面的合理矩阵，从而实施教学的能力。这套丛书展示的朝仓先生在这些方面的切入手法、推演步骤以及综合的梳理技巧，对今天形态训练的教学方法设计，有着极为具体和细密的指导作用。

作为今天的学生，如何将抽象或生硬的课题，柔化成具体的、可触摸、可塑造、可分类、可分阶段的“步骤”，这既是必须越过的学习之“坎”，也是应力求形成常态化的处理技能。朝仓先生这套丛书对此确实形成了很具体和完整的示范——它像一面镜子，如果我们时时对照，确能提升（在形态处理方法上的）自我调试和自我完善的能力。

这是通俗版的材质练习大全。

无论是今天的教师还是学生，在面对有关“材质处理”的教与学行为时，由于专业背景的局

“还是中国白酒最好喝”——每次和中国同行在一起，朝仓先生总是在反复表达他对中国的美好记忆。（赵健提供）

“留学生就是我的孩子”——1993年，朝仓先生与留学生们在日本横滨港考察。（赵健提供）

限，或多或少都会“感觉”多于“理性”，“顺势”多于“预设”……，结果往往是开头偶然、过程繁复、结果无力。朝仓先生这套丛书以丰富的图文案例告诉我们，在工学与艺术、精准与随意之间，确实存在一系列可供“艺术设计”所采用的“有效临界范围”。悉心把握这样的临界范围，有关材质的教与学，将会是可规范进行、可精准掌控的。

这是实用版的图文表述参照。

无论是今天的教师还是学生，“图文并茂的文本表述”都不仅是专业的基本功，而且是专业成果最重要的载体之一。具体说来，在设计表达中，从信息搜集到市场调查，从意象手稿到要点备注，从形态节点到价值聚焦，从感性展现到理性推演，从理性评判到多维博引……对这诸多纬度的元素的整合成型，使得“图文文本表述”几乎成为一个相对独立、绝对完整的“专业”。在阅读并学习这套构成丛书的过程中，读者可清晰地领略朝仓先生完整的“图文表述”策略及手法。这套策略与手法，可成为从事设计尤其是设计教与学的师生们生动、具体、完整及可借鉴的参照。

中国高等教育学会设计教育专业委员会副主任、原广州美术学院副院长

赵健

2017年10月于上海

原序

所有造型都需要色彩，所以对色彩的学习是所有艺术设计工作者必修的基础课。色彩的学习应从两个方面进行。第一是对色彩知识的学习，需要学习者广泛深入地了解色彩世界，熟知丰富的色彩及其相互关系，研究色彩在现实生活中的应用；第二是色彩实践，需要学习者亲自调制色彩，并围绕如何创造色彩之美、色彩的特殊效果等进行各种研究和实验。除此之外，还有一个不断提高自己色彩审美感的问题，这关系到自己能否一直拥有敏锐杰出的色彩审美能力。这对于一个在造型设计领域从事创造性工作的人来说尤为重要。

本书是通过色彩组合创造优良造型效果，即以“色彩构成”为中心来展开论述的。读者朋友可以根据自己的时间与条件，适当选择自己所喜欢的课题。但希望不要以一概全，除了关注自己喜欢的颜色，同时应该在学习期间有意识地多尝试使用自己不太熟悉的颜色。在色彩的世界中没有所谓不好看的颜色，只要在配色中多对色彩的组合面积等要素进行分析研究，就一定会创作出优秀的作品。

我们在设计一件造型时，往往不惜在形的推敲上花费精力与时间，而不太愿意在色彩的设计上投入太大的精力。我们应对此进行反思。在色彩教育中不能将“色彩”的研究从整体造型教育中孤立出来，而应该将其作为其中的一环去考虑。在这里笔者想对艺术家与设计师们发出一个小小的呼吁，请在创作实践中，不妨也以色彩本身的构成为主题，展开一些创造性的挑战。

除了色彩构成的内容之外，本书还设置了第一、二章以及第五至八章，充实了色彩研究的内容。在第二章的色彩系统介绍中，对一些具有代表性的色彩体系作了简洁的解说。其中，主要围绕日本色彩研究所开发的 PCCS 色彩体系展开叙述。本章的执笔者福田邦夫先生长期在日本色彩研究所任职，发行了许多关于色彩的专著，是一位经验丰富的学者。第四章是关于色彩错视、色彩心理方面的内容。在这一章里，我们就色彩的形象以及色彩在组合时产生的对比、融合、同化等错视现象进行了解说。执笔者雨宫政次先生长期从事关于色彩错视中“同化”的研究。第五章研究了色彩在我们衣、食、住、行等日常生活环境中的作用，以及色彩对人类社会的贡献，使用色彩需注意的问题等。执笔者平不二夫先生是知名工业设计师，在这方面有着广博深厚的经验。第六章介绍了四位有卓越色彩修养的艺术家。在这里我们可以欣赏到他们的作品，并通过作品听到他们的创作心声。第七章以及最后的“色彩要语解说”均由色彩图书藏家松家雄一先生执笔。如果没有像松家先生这样严谨、认真的人，笔者恐怕难以完成这样繁琐庞杂的工作。笔者从心里由衷地感谢以上各位先生。笔者执笔的第一章和第三章中的图片是以课堂上学生作业为主的。笔者对各位同学长期不断的努力所取得的杰出成果感到高兴，同时也感谢他们为本书提供了素材。

本书在出版时得到了六耀社桥本周平社长与久保田启子总编辑的全力支持与协助。另外，本书在编辑时也有幸得到设计师国东照幸先生、编辑制作负责人大竹雅美小姐的热诚合作。

朝仓直巳

1994年12月28日

目录

第一章 色彩构成的意义和目的			
第一节 作为基础造型的色彩构成	26	1. 白与黑	48
1. 色彩与基础造型	26	2. 米色和棕黑色	50
2. 色彩的世界	28	3. 无色系 + 有色系	52
第二节 色彩构成的主旨	30	第二节 色立体横断面的配色设计	
1. 色彩构成的目的	30	(基于色相距离的色彩构成)	54
2. 色彩构成的学习方法	31	1. 强度对比系色相的配色 (120°~180°)	54
第二章 色彩的要素和体系		2. 中度对比系色相的配色 (60°~120°)	66
第一节 色彩系统	34	3. 弱对比系色相的配色 (10°~60°)	70
1. 色彩的体系化	34	4. 同类色相的配色 (0°~10°)	72
2. 色彩系统的种类	35	5. 暖色与冷色	74
第二节 混合色系代表性的色彩系统	36	6. 多色配色	76
第三节 奥斯特瓦尔德系统	38	第三节 色立体纵断面的配色设计 I	78
第四节 曼塞尔系统	41	1. 明度的色彩构成	80
第五节 PCCS(日本色彩研究所配色体系)	44	2. 纯度的色彩构成	84
第三章 色彩构成		3. 明度 / 纯度的四种类型配色	86
第一节 色立体中心轴的配色设计		4. 清色与浊色	90
(无色系的色彩构成)	48	第四节 色立体纵断面的配色设计 II	93
		1. 活化色调的配色 (高纯度)	94
		2. 活化色调的配色 (次高纯度)	96
		3. 非活化色调的配色 (次低纯度)	102
		4. 非活化色调的配色 (低纯度)	110
		5. 不同色调间的配色组合	114
		第五节 关于配色的其他重要事项	118

1. 色彩渐变	119		
2. 重点色	124		
3. 支配色	126		
4. 色彩的重叠与分割	128		
5. 面积、位置、数量	130		
6. 含有光泽的色(金色、银色等)	132		
7. 光的表现	136		
第四章 色彩的心理			
第一节 色彩的性能	138		
1. 色彩的前进性与后退性	138		
2. 色彩的膨胀性与收缩性	139		
3. 色彩的轻重感	139		
4. 色彩的视觉认知性	139		
第二节 色彩的形象	140		
1. 单色的形象	140		
2. 三色配色的形象	140		
3. 形象的色彩构成	140		
第三节 色彩与错视	142		
1. 色彩对比	143		
2. 色彩同化	149		
		第五章 生活与色彩	
		第一节 多样的色彩观	154
		1. 生活空间与色彩	154
		2. 多样的色彩观	155
		第二节 服装与色彩	156
		1. 服装的素材与色彩	156
		2. 服装的色彩与自我表现	157
		3. 服装设计与 TPO	158
		第三节 饮食与色彩	159
		1. 饮食与色彩	159
		2. 餐具与造型美	160
		3. 餐桌上的色彩	161
		第四节 工业设计	162
		第五节 居住与设计	163
		1. 环境设计	163
		2. 室内空间的色彩规划	164
		3. 关于光源的演色性	165
		4. 绘画与宣传招贴画的装饰	166
		5. 头发的颜色与背景	167
		6. 学校教育中的色彩问题	168
		第六节 环境与色彩	169
		1. 室外空间的色彩设计	169