

全国数字媒体艺术类主干课程标准教材

■ 丛书主编：肖永亮

色彩构成艺术

Color composition

满懿 陈梦兮

编著

飞思数字创意出版中心

监制

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

全国数字媒体艺术类主干课程标准教材

■ 丛书主编：肖永亮

色彩构成艺术

Color composition

满懿 陈梦兮 编著
飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内容简介

Abstract

本书是数字艺术类平面艺术设计、广告艺术设计、多媒体等艺术设计专业造型设计基础课程。从色彩的基础理论入手，逐渐揭示色彩理论与色彩实践中的各个知识点，从色彩的局部到色彩的整体，使学生认识色彩、了解色彩、把握色彩、应用色彩，了解色彩的发展历程以及色彩应用的发展趋势。

艺术设计、数字媒体艺术专业师生，高校（电脑）艺术设计专业基础课教材、艺术设计培训班教材，广大艺术设计爱好者自学用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

色彩构成艺术/肖永亮主编；满懿，陈梦兮编著. -- 北京：电子工业出版社，2011.8
（全国数字媒体艺术类主干课程标准教材）

ISBN 978-7-121-13440-1

I. ①色… II. ①肖… ②满… ③陈… III. ①色彩学-高等学校-教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第078860号

责任编辑：侯琦婧

特约编辑：李新承

印刷：中国电影出版社印刷厂

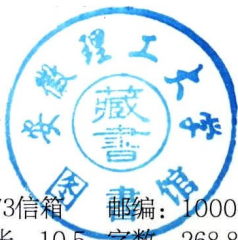
装订：电子工业出版社

出版发行：电子工业出版社
北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开本：787×1092 1/16 印张：10.5 字数：268.8千字

印次：2011年8月第1次印刷

印数：5 000册 定价：39.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

编委会

Editorial Board

专家顾问组:

(排名不分先后)

肖永亮

北京师范大学艺术与传媒学院副院长

陈楠

清华美院副教授，平面设计系统开发研究所所长，北京奥运会吉祥物主创设计师

詹炳宏

北京服装学院艺术设计学院院长，教授

吕光

IBCDs国际(USA)色彩设计学会名誉主席，国际首创色彩量化色彩设计方法第一人

刘永翔

北方工业大学艺术学院副院长

高晋民

西安美术学院影视动画系摄影专业教研室主任

专家审读组：

(排名不分先后)

王鸣

沈阳航空航天大学艺术学院教授，中国美术家协会会员

满懿

鲁迅美术学院教授

刘言韬

北京电影学院教授

黄海燕

西安理工大学教授

贺丹

西安美术学院教授

刘东明

鲁迅美术学院家具与环境设计工作室主任

朱建成

无锡职业技术学院，艺术设计系主任

编辑委员会：

郭 晶

何郑燕 王树伟

侯琦婧 江 琴

主编寄语

Preface by Editor in Chief

随着社会生产力的发展和科学技术的进步，视听艺术的创作手段和表现形式也打上了时代的烙印，融入了最新的前沿科技元素。计算机技术的发展使得数字化已成为我们当代社会的生活方式，人类社会从此进入所谓的“数字时代”。无论是网页游戏、动漫形象、特效电影，还是立体放映；从电影《阿凡达》、《2012》到《愤怒的小鸟》等，数字技术在艺术领域的运用掀起了一场新的视听革命。数字艺术作品的创作者不仅要熟悉艺术创作的基本规律，而且还要掌握数字技术的基本操作和把握数字艺术发展的前沿动态。数字艺术的出现是我们时代变革的映射，在交互媒体设计、数字影像艺术、虚拟现实设计、新媒体艺术等诸方面都展现出强大的魅力，数字艺术已经作为一门独立的艺术形态存在。

狭义的数字艺术一般指的是受计算机影响、用计算机处理、制作或呈现的具有审美功能和审美价值的作品或过程。通过计算机产生的设计、影音、动画或其他艺术作品，相对于传统艺术作品，它在创作、展现、储藏、复制和传播等各个方面都有不可替代的优势。数字艺术的推动力表面上看是技术，但更重要的是观念，它是艺术观念与技术表现之间联姻的结果。数字艺术既是开放的、时尚的、跨学科的艺术，又是跨媒介的、进程性的、散漫态的、纯概念的和依赖语境的艺术。作为科学与艺术的完美结合，今天的数字艺术是虚拟现实与图像世界的重组，能深入地发掘互动及延伸性图像潜在的美学价值。数字艺术的向前发展需要越来越多的复合型人才，从事数字艺术创作的群体在我国也从量的变化提升到了质的变化，除了一大批专业的数字艺术从业者，随着计算机的普及，数字艺术已经覆盖到了各个行业的各个层面，数字艺术教育和岗位职业培训也不断提出新的要求。为了适应时代的发展和社会需求，我们组织国内活跃在数字艺术前沿的一批专业人士，共同策划和编写了本套丛书，希望有助于立志从事数字艺术领域工作的广大读者迅速提高专业水平和扩大从业视野。

本套丛书力求理论与实践相结合，突出专业特点，适应社会就业需求，尊重数字艺术创作规律，严格把握数字艺术教学体系，努力推出课程精品，使授课者易教，受教者易学，自学者见长。学而不惑，勤练有方。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长

出版说明

Introduction

关于丛书

目前,我国数字艺术随着国际步伐已进入一个快速发展阶段。当前的就业市场对数字艺术设计、创作和生产的人才需求,在一定范围超过了对传统艺术相应人才的需求。社会对知识产权密集型创意的需求越来越迫切,各高等院校、社会培训机构纷纷开设数字艺术方面的教学和人才培养,但数字艺术专业人才尤其是兼通艺术与技术的复合型人才仍显不足,已经成为制约中国数字艺术相关产业发展的关键因素。由电子工业出版社与京师文化创意产业研究院共同深入研究并系统开发的“全国数字媒体艺术类主干课程标准教材”系列丛书,自2010年立项进行规划以来,经过了长时间深入细致地调研、策划和论证,并组织专家进行编写、审校等工作,终于在2011年正式出版这套丛书。

参照目前国内知名高校的数字媒体艺术类教学体系,可按下表加以归纳:

基础课	必修课	现阶段就业对口的课程	未来有更多发展的课程
设计素描 数字色彩 三大构成 数字艺术设计基础 平面设计基础 电脑美术设计 多媒体设计与制作 字体与版式设计 书籍装帧设计 数字摄影摄像基础	平面设计软件 计算机辅助设计 二维、三维动画设计 网页网站设计 数字图像处理 电脑图文设计 图案设计	新媒体广告设计 POP设计 二维动画设计 三维动画设计 游戏设计 影视制作 交互界面设计	手机影视编创 移动多媒体应用设计 影视虚拟空间艺术 动态海报设计 互动媒体设计 多媒体舞台设计 户外新媒体设计 融合媒体设计 数字阅读设计艺术 数字化城市导视设计

丛书选题的确定,主要遵循各大院校,如北京师范大学、北京电影学院、鲁迅美术学院、北京服装学院相关专业的骨干专业课程设计,结合创意产业中的重要技术环节和岗位基本要求来进行规划。下图为本套教材的培训体系结构图。

数字媒体艺术课程规划

基础课		
平面构成艺术	立体构成艺术	色彩构成艺术
数码摄影基础		
数字艺术与科学	数字艺术创作方法	数字艺术史论
视觉设计与技法		
数字图案设计——风景篇	数字图案设计——动物篇	数字图案设计——人物篇
数字图案设计——植物篇		
视觉传达设计方向（平面、广告设计）		
平面设计配色	环境导视系统设计	POP广告设计
书籍杂志设计	企业形象设计VI、产品包装设计、展示设计（含Photoshop、Illustrator、InDesign）	平面广告设计（Photoshop）
影像创作方向		
虚拟演播室设计与实践	电影数字特效制作	数码影像创作实践
新媒体设计方向		
Flash网页设计	UI界面设计	网页配色
动态海报设计	多媒体舞台设计	跨媒体整合设计
移动多媒体设计		

如何使用本套教材

本套教材贯彻“围绕专业精品课程建设、社会热门岗位人才培养体系，着力打造品牌核心竞争力”的选题规划思路。按照数字媒体艺术设计人才培养目标和定位，结合数字媒体艺术设计专业设置现状和条件，考虑社会对数字媒体艺术设计行业的需求，坚持可持续发展，把教程特点鲜明化，与社会数字媒体艺术设计行业对口。

本套图书主要体现以下五大特点：

- 围绕全国“数字媒体艺术”类各专业精品课程开发选题。有机结合传统美术知识和计算机应用技术，突破传统艺术设计教育的瓶颈，突出创意设计特点，传授软件应用技能，培养复合型数字媒体艺术设计人才。
- 以培养岗位职业技能为目标，以工作过程为导向，根据教学大纲组织教材内容。
- 设计情景教学，联手专业教师与一线企业专家、艺术家、业内精英共同打造。
- 理论贯通实际应用，基础知识与具体操作紧密结合（可以不受软件类型和版本限制），通过精心设计的项目式教学和大量结合案例的实训以提升综合技能。
- 书、盘、网三位一体，辅助教学资源丰富，根据每个选题的教学要求，可以提供教学所需的练习素材、学习资源、视频教程、课件等。

如何获取教学支持

根据课程的特点，还专门为教师开发了配套教学资源包，以教材为核心，从老师教学及学生学习的角度搭配内容，包括右图所示的六大教学资源库，分成教师光盘（每册均有）和学生光盘（软件操作类图书）两种形式提供给教师和学生。教师光盘免费赠送，与教材配套教学使用；学生光盘随书学习使用。获取教学支持方法：

电子邮件：yisu@fecit.com.cn；

[jinnee0827@fecit.com.cn](mailto:jinne0827@fecit.com.cn)

联系电话：010-88254160

教师QQ群号：136675670

在学习过程中，本套教学体系还提供了认证考试平台为师生获得学历证书以外的其他职业证书提供服务。

本丛书的出版得到了专家委员会顾问组、专家委员会审读组所有成员的大力支持，特别是主编肖永亮教授在其中做了大量工作，在此一并表示感谢。

关于本书

本书是数字艺术类平面艺术设计、广告艺术设计、多媒体等艺术设计专业造型设计基础课程。全书共分8章，第1章主要介绍色彩概论，包括绘画色彩、装饰色彩、色与彩、色彩媒介等；第2章主要介绍色彩基础知识，包括认识色彩、色彩混合、色彩理论研究等；第3章主要介绍色彩的色相构成，包括同种色对比、同类色对比、近似色对比、类似色对比、三原色对比、互补色对比等；第4章主要介绍色彩的明度构成，包括低明度对比、中明度对比、高明度对比、综合对比、亮度和对比度等；第5章主要介绍色彩的纯度构成，包括低纯度对比、中纯度对比、高纯度对比、综合对比、计算机的纯度调整等；第6章主要介绍色彩的调和，包括混入调和、分离调和、减弱调和、归类调和、呼应调和、几何调和、推移调和、面积调和、九宫调和等；第7章主要介绍色彩的位置、形状、空间，包括色彩位置、色彩量化、色彩空间与平面；第8章主要介绍色彩收集与提取，包括从静物中提取色彩、从绘画中提取色彩、从自然中提取色彩、从环境中提取色彩、从微观中提取色彩、从计算机中提取色彩等；第9章主要介绍色彩的心理、生理联想，包括色彩的联想、色彩视觉中的错误、色彩冲击力等；第10章主要介绍运动的色彩，包括色彩滚动、色彩移动等；第11章主要介绍色彩的实际应用，包括光艺术、服饰艺术、环境艺术、广告艺术、包装艺术、动漫艺术等；第12章主要介绍数字色彩的特点，主要包括数字色彩、分形色彩。

本书由满懿、陈梦兮编写，参与本书编写的人员还有李嘉、王远大、李文旭、于爱情、杨茗升、何永超、张英文、张震、刘飞、姜柏涛、张曦、吕耀宗、施永涛。

建议学时

Recommended hours

总学时：46学时

章节名称	序号	教学内容	建议学时	授课类型
第1章 色彩概论	1	绘画色彩、装饰色彩、色与彩、色彩媒介	2	理论
第2章 色彩基础知识	2	认识色彩	2	理论
	3	色彩混合	2	
	4	色彩理论研究	2	
第3章 色彩的色相构成	4	同种色对比、同类色对比、近似色对比、类似色对比、三原色对比、互补色对比	2	理论+实践
第4章 色彩的明度构成	5	低明度对比、中明度对比、高明度对比、综合对比、亮度和对比度	2	理论+实践
第5章 色彩的纯度构成	6	低纯度对比、中纯度对比、高纯度对比、综合对比、计算机的纯度调整	2	理论+实践
第6章 色彩的调和	7	混入调和、分离调和、减弱调和、归类调和、呼应调和、几何调和、推移调和、面积调和、九宫调和	2	理论+实践
第7章 色彩的位置、形状、空间	8	色彩位置	2	理论+实践
	9	色彩量化	2	
	10	色彩空间与平面	2	

章节名称	序号	教学内容	建议学时	授课类型
第8章 装饰色彩收集与提取	11	从静物中提取色彩、从绘画中提取色彩、从自然中提取色彩、从环境中提取色彩、从微观中提取色彩、从计算机中提取色彩	2	理论+实践
第9章 色彩的心理、生理联想	12	色彩的联想	2	理论+实践
	13	色彩视觉中的错误	2	
	14	色彩冲击力	2	
第10章 运动的色彩	15	色彩滚动	2	理论+实践
	16	色彩移动	2	
第11章 色彩的实际应用	17	光艺术、服饰艺术、环境艺术、广告艺术、包装艺术、动漫艺术	2	理论+实践
第12章 数字色彩的特点	18	数字色彩	4	理论+实践

 联系方式

咨询电话：（010）88254160 88254161-67

电子邮件：ina@fecit.com.cn jinnee0827@fecit.com.cn

服务网址：<http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

目录

Contents

第1章 色彩概论	1
1.1 绘画色彩	3
1.2 装饰色彩	3
1.3 色与彩	4
1.4 色彩媒介	5
课程练习	6
第2章 色彩基础知识	9
2.1 认识色彩	10
课程练习	15
2.2 色彩混合	16
课程练习	20
2.3 色彩理论研究	21
课程练习	24
第3章 色彩的色相构成	31
3.1 同种色对比	32
3.2 同类色对比	33
3.3 近似色对比	34
3.4 类似色对比	34
3.5 三原色对比	35
3.6 150° 对比色	36
3.7 互补色对比	36
3.8 全色相对比	38
3.9 有彩与无彩对比	38
课程练习	38

第4章 色彩的明度构成	45
4.1 低明度对比	46
4.2 中明度对比	47
4.3 高明度对比	49
4.4 综合对比	50
4.5 亮度和对比度	51
课程练习	52
第5章 色彩的纯度构成	57
5.1 低纯度对比（灰调）	58
5.2 中纯度对比	59
5.3 高纯度对比（鲜调）	60
5.4 综合对比	61
5.5 计算机的纯度调整	61
课程练习	62
第6章 色彩的调和	69
6.1 混入调和	70
6.2 分离调和	70
6.3 减弱调和	71
6.4 归类调和	71
6.5 呼应调和	72
6.6 几何调和	72
6.7 渐变调和	73
6.8 面积调和	74
6.9 九宫调和	74
课程练习	75

第7章 色彩的位置、形状、空间	83
7.1 色彩位置	84
7.2 色彩量化	86
7.3 色彩空间与平面	89
课程练习	90
第8章 色彩收集与提取	95
8.1 从静物中提取色彩	96
8.2 从绘画中提取色彩	97
8.3 从自然界中提取色彩	97
8.4 从环境中提取色彩	98
8.5 从微观中提取色彩	98
8.6 从计算机中提取色彩	98
课程练习	99
第9章 色彩的心理、生理联想	105
9.1 色彩的联想	106
9.2 色彩视觉中的错误	109
9.3 色彩冲击力	111
课程练习	114
第10章 运动中的色彩	119
10.1 色彩滚动	120
10.2 色彩移动	121
课程练习	124

第11章 色彩的实际应用	125
11.1 光艺术	126
11.2 服饰艺术	126
11.3 环境艺术	128
11.4 广告艺术	128
11.5 包装艺术	128
11.6 动漫艺术	129
课程练习	130
第12章 数字色彩的特点	137
12.1 数字色彩	138
12.2 分形色彩	139
课程练习	140
后记	151

第1章 色彩概论

教学目的：

通过对各类作品色彩的分析、比较，了解绘画色彩与装饰色彩的同点与相异点，掌握装饰色彩的重要特征。

教学重点：

学习装饰色彩的特点，了解媒介在色彩表现上的作用。