

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

总主编 林家阳

色彩构成

王卫军 王靖云 编著

轻工工业出版社

全国百佳图书出版单位

总主编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

色彩构成

王卫军 王靖云 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成 / 王卫军 王靖云编著. — 北京 : 中国轻工业出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5019-9247-8

I. ①色… II. ①王… ②王… III. ①色调 - 教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第214783号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李 颖 毛旭林

版式设计: 刘 斌

责任终审: 张乃柬

责任监印: 胡 兵 张 可

封面设计: 上海市原创设计大师工作室

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013年9月第1版第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 9.5

字 数: 260千字

书 号: ISBN 978-7-5019-9247-8 定价: 48.00 元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: [http: //www.chlip.com.cn](http://www.chlip.com.cn)

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

130441J2X101ZBW

目录

content

第一章	色彩本原	010
第一节	何谓色彩构成	012
	1. 色彩构成的概念及意义	012
	2. 色彩构成与艺术设计	013
	3. 色彩构成的学习方法	014
第二节	色彩的形成	015
	1. 从自然到客观——光与色	015
	2. 从感性到理性——色与人	019
第三节	色彩溯源	028
	1. 色彩构成的时代变换	028
	2. 东西方色彩观之比较	029
第二章	色彩实践	038
第一节	色彩基础	039
	1. 色彩类别	039
	2. 色彩属性	040
	3. 色彩混合	041
	4. 色彩体系	045
第二节	色彩与生活——衣、食、住、行	049
	训练一：色彩与“衣”的关系——以服装设计为例	049
	1. 作业要求	049
	2. 案例解析	050
	3. 知识链接	052
	4. 色彩实践	058
	训练二：色彩与“食”的关系——以包装设计为例	066
	1. 作业要求	066
	2. 案例解析	068
	3. 知识链接	070
	4. 色彩实践	076
	训练三：色彩与“住”的关系——以空间设计为例	086
	1. 作业要求	086
	2. 案例解析	088
	3. 知识链接	090
	4. 色彩实践	094

训练四：色彩与“行”的关系——以产品设计为例	104
1. 作业要求	104
2. 案例解析	106
3. 知识链接	108
4. 色彩实践	114
第三章 色彩欣赏	126
第一节 绘画色彩欣赏	128
1. 亨利·马蒂斯绘画色彩欣赏	128
2. 赵无极绘画色彩欣赏	129
3. 韩美林绘画色彩欣赏	130
第二节 宗教色彩欣赏	131
1. 唐卡色彩欣赏	132
2. 彩塑色彩欣赏	133
3. 教堂彩绘玻璃色彩欣赏	134
第三节 民俗色彩欣赏	135
1. 民族服饰色彩欣赏	135
2. 民间年画色彩欣赏	136
3. 民间工艺色彩欣赏	137
第四节 招贴色彩欣赏	138
1. 田中一光招贴色彩欣赏	139
2. 靳埭强招贴色彩欣赏	130
3. 冈特·兰堡招贴色彩欣赏	141
第五节 涂鸦色彩欣赏	142
1. Emil·Kozak 涂鸦色彩欣赏	143
2. Dihzahyners 涂鸦色彩欣赏	144
3. Low Bros 涂鸦色彩欣赏	145
第六节 VI 色彩欣赏	146
1. 澳大利亚 Benevolent Society 慈善机构形象设计	146
2. Glasswear 品牌形象设计	147
3. SEEC 品牌形象设计	148
参考文献	149
后记	150

总主编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

色彩构成

王卫军 王靖云 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成 / 王卫军 王靖云编著. — 北京 : 中国轻工业出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5019-9247-8

I. ①色… II. ①王… ②王… III. ①色调 - 教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第214783号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李 颖 毛旭林

责任终审: 张乃柬

封面设计: 上海市原创设计大师工作室

版式设计: 刘 斌

责任监印: 胡 兵 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013年9月第1版第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 9.5

字 数: 260千字

书 号: ISBN 978-7-5019-9247-8 定价: 48.00 元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

130441J2X101ZBW

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

林学明 广东集美组总裁

学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王 敏	付中承	申明远	刘 宁	刘瑞武	孙敬忠	何晓佑
吴继新	吴 翔	吴耀华	张来源	张美兰	李友友	李文跃	李 克	杜 莉	杜世禄
陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵 燕	赵志君	姚 强	姜 鸣	桂元龙	顾 逊	夏万爽
徐 江	徐 南	徐征野	郭文志	黄春波	彭 亮	廖 军			

专家委员会

丁 勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马玉锐	马 昀	马牧群	丰春华	王 文	王东辉
王有川	王安霞	王志勇	王贤章	王明道	王建国	王海燕	王继水	王继平	王清海
王景慧	王献文	王德聚	韦 国	韦剑华	方四文	文 红	尹传荣	尹春洁	邓 军
邓 凯	邓学峰	孔令科	叶国丰	叶柏风	田 正	丛 鹏	冯 凯	邢 燕	朱 霖
乔 璐	任学超	刘卫国	刘永业	刘永福	刘君政	刘 国	刘 彦	刘洪波	刘 洧
刘爱青	刘 爽	刘淑婷	刘鲁平	关金国	江广城	江 文	许淑燕	汪 梅	苏大椿
苏子东	杜玉平	杜 军	李 伟	李志红	李若梅	李茂虎	李 欣	李 波	李桂付
李 娅	李爱红	李 涵	李 斌	李新天	李群英	杨功元	杨 扬	杨 帆	杨丽娟
杨建宏	肖卓萍	肖 欣	时 思	吴纪伟	岑志强	余 莉	余克敏	谷高潮	冷建军
冷 眉	宋志春	宋连凯	张丹丹	张立学	张苏中	张 利	张现林	张建松	张 勇
张 航	张 浩	张理晖	张 鸿	张新武	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陈 广	陈子达
陈民新	陈庆奎	陈 彧	陈艳麒	陈晓莉	陈 铭	陈敬良	邵永红	林俐达	林 勇
林 涛	武建林	罗南林	罗润来	周向一	周 勇	周海涛	周静伟	郑丽萍	郑祎峰
封美言	赵 婧	赵瑞波	赵德全	胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪 波
贺万里	耿 强	莫 钧	索昕煜	贾银镯	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承
栾清涛	高金康	郭弟强	唐廷强	黄 远	黄 健	黄穗民	黄耀成	曹永智	曹 俊
脱忠伟	康 强	章滇予	梁小民	梁 萍	彭一清	彭艺娟	董 千	蒋雍君	傅颖哲
童铎彬	曾 强	谢 群	雷珺麟	虞建中	路铠铭	路照林	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦
管学理	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	潘祖平	薛华培	薛志雄	薛 刚	戴丕昌
戴裕崴	戴 巍	魏庆葆							

序一

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于 20 世纪 50 年代，改革开放以后，特别是 90 年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家 20 世纪初形成的课程模式影响，导致了专业划分过细，过于偏重技术性训练，在培养学生的综合能力、创新能力等方面表现出突出的问题。

随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也体现了把设计教育和国家经济的发展密切联系在一起。因此教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。此次由设计学类专业教指委副主任林家阳教授担纲的这套教材，在整合教学资源、结合人才培养方案，强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学，结合市场需求、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；从专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性、图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人才是否既具备深厚的艺术造诣，实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目的。我相信本套教材能对学生们奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念产生最深远的影响，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展注入正能量。

教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会主任

中央美术学院 教授 / 博导 谭平

2013 年 8 月

谭平

序二

PROLOG 2

建设“美丽中国”、“美丽乡村”的内涵不仅仅是美丽的房子、美丽的道路、美丽的桥梁、美丽的花园，更为重要的内涵应该是贴近我们衣食住行的方方面面。好比看博物馆绝不只是看博物馆的房子和景观，而最为重要的应该是其展示的内容让人受益，因此“美丽中国”的重要内涵正是我们设计学领域所涉及的重要内容。

办好一所学校，培养有用的设计人才，造就出政府和人民满意的设计师取决于三方面的因素，其一是我们要有好的老师，有丰富经历的、有阅历的、理论和实践并举的、有责任心的老师。只有老师有用，才能培养有用的学生；其二是有一批好的学生，有崇高志向和远大理想，具有知识基础，更需要毅力和决心的学子；其三是连接两者纽带的，具有知识性和实践性的课程和教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学的“词典”。“魔杖”即通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧和智慧，使学生成为文化创意产业的使者。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材包括设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计八个方面的50本系列教材，在坚持各自专业的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过教材案例、欣赏、参考书目和网站资料等起到一部专业设计“词典”的作用。

为了打造本套教材一流的品质，我们还约请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了多方面的指导。我相信以他们所具有的国际化教育视野以及他们对中国设计教育的责任感，这套教材将为培养中国未来的设计师，并为打造“美丽中国”奠定一个良好的基础。

教育部高等学校设计学专业类教学指导委员会副主任
教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会主任

同济大学 教授 / 博导 林家阳

2013年6月

前言

FOREWORD

神奇的自然世界里蕴含着无数等待我们发现的秘密宝藏，而色彩有如珍贵、华美的宝石，闪耀着由自身理论、逻辑和神奇现象所汇聚而成的五彩光华，时刻等待着我们的探索与采撷。对于色彩构成的学习与研究正是帮助我们获取这一宝藏的神奇钥匙，只有真正深入探知色彩世界的真实本质，我们才能用色彩点亮设计，用构成装扮生活，才能真正做到将色彩为己所用。

研究色彩构成的目的是从人对色彩产生的色彩知觉与心理效应出发，将繁杂的色彩现象还原为最基本的色彩元素，通过科学与理性的分析，运用一定色彩规律去重新组合搭建色彩元素间的相互关系，以创造出符合明度、纯度、色相三者审美关系的理想而富有设计创意的色彩效果。色彩构成是我们掌握色彩、踏进艺术设计殿堂的重要过渡阶梯，而构建一套完善且符合教育发展的课程体系对于我国艺术设计专业具有深刻的现实意义。

本教材摒弃了传统色彩构成教学中一味偏重色彩基础理论认知与应用的模式化教学与训练，吸收、借鉴近年来国内外色彩构成领域的最新研究成果，融合笔者多年教学实践的经验与成果，以崭新的视角将深奥的理论与直观的图例结合呈现。书中无论是配图的选用还是理论的解析无不精益求精，力求令色彩构成的理论学习深入浅出，易于理解。实践部分内容结合艺术设计的商业案例，由浅入深地进行设计模拟训练，通过实例揭开色彩构成在艺术设计中具体应用的神秘面纱。

本教材内容共分为三章，结构精练、内容丰富。知识体系囊括了从理论到实践，从欣赏到应用的一系列色彩构成的专业知识，框架清晰、简练，力求结合实际的艺术设计案例对色彩构成的具体应用加以专业阐述。本书的第一章色彩本原，讲述了色彩构成的概念、意义和色彩构成与艺术设计的关系以及学习方法。第二章色彩实践，系统阐述了色彩产生的基础原理包括色彩类别、属性、色彩混合和色彩体系等方面的内容，通过衣、食、住、行四个方面，将色彩构成的基础理论与艺术设计里的服装设计、包装设计、空间设计、产品设计四大设计领域的优秀案例对照分析，并讲述了色彩构成在艺术设计中应用的具体方法。第三章色彩欣赏，知识内容囊括了绘画色彩欣赏、宗教色彩欣赏、民俗色彩欣赏、招贴色彩欣赏、涂鸦色彩欣赏、VI色彩欣赏六个领域，从色彩构成的艺术视角对这些优秀作品进行专业点评分析。

“授人以鱼不如授人以渔”，本教材的编写更加注重提升学生自主探索学习的兴趣与能力，以及对于视觉艺术形式创造性思维的培养。本教材可作为高等艺术院校艺术设计类专业用书，也可作为艺术设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

王卫军
2013年6月

课时安排

建议课时64
(16课时x4周)

章节	课程内容	课时	
第一章 色彩本原	一、何谓色彩构成		20
	1. 色彩构成的概念及意义	3	
	2. 色彩构成与艺术设计	3	
	3. 色彩构成的学习方法	2	
	二、色彩的形成		
	1. 从自然到客观——光与色	4	
	2. 从感性到理性——色与人	4	
	三、色彩溯源		
	1. 色彩构成的时代变换	2	
	2. 东西方色彩观之比较	2	
第二章 色彩实践	一、色彩基础		32
	1. 色彩类别	4	
	2. 色彩属性	4	
	3. 色彩混合	4	
	4. 色彩体系	4	
	二、色彩与生活——“衣”“食”“住”“行”		
	训练一：色彩与“衣”的关系——以服装设计为例	4	
	训练二：色彩与“食”的关系——以包装设计为例	4	
	训练三：色彩与“住”的关系——以空间设计为例	4	
	训练四：色彩与“行”的关系——以产品设计为例	4	
第三章 色彩欣赏	一、绘画色彩欣赏	2	12
	二、宗教色彩欣赏	2	
	三、民俗色彩欣赏	2	
	四、招贴色彩欣赏	2	
	五、涂鸦色彩欣赏	2	
	六、VI 色彩欣赏	2	

目录

content

第一章	色彩本原	010
第一节	何谓色彩构成	012
	1. 色彩构成的概念及意义	012
	2. 色彩构成与艺术设计	013
	3. 色彩构成的学习方法	014
第二节	色彩的形成	015
	1. 从自然到客观——光与色	015
	2. 从感性到理性——色与人	019
第三节	色彩溯源	028
	1. 色彩构成的时代变换	028
	2. 东西方色彩观之比较	029
第二章	色彩实践	038
第一节	色彩基础	039
	1. 色彩类别	039
	2. 色彩属性	040
	3. 色彩混合	041
	4. 色彩体系	045
第二节	色彩与生活——衣、食、住、行	049
	训练一：色彩与“衣”的关系——以服装设计为例	049
	1. 作业要求	049
	2. 案例解析	050
	3. 知识链接	052
	4. 色彩实践	058
	训练二：色彩与“食”的关系——以包装设计为例	066
	1. 作业要求	066
	2. 案例解析	068
	3. 知识链接	070
	4. 色彩实践	076
	训练三：色彩与“住”的关系——以空间设计为例	086
	1. 作业要求	086
	2. 案例解析	088
	3. 知识链接	090
	4. 色彩实践	094

训练四：色彩与“行”的关系——以产品设计为例	104
1. 作业要求	104
2. 案例解析	106
3. 知识链接	108
4. 色彩实践	114
第三章 色彩欣赏	126
第一节 绘画色彩欣赏	128
1. 亨利·马蒂斯绘画色彩欣赏	128
2. 赵无极绘画色彩欣赏	129
3. 韩美林绘画色彩欣赏	130
第二节 宗教色彩欣赏	131
1. 唐卡色彩欣赏	132
2. 彩塑色彩欣赏	133
3. 教堂彩绘玻璃色彩欣赏	134
第三节 民俗色彩欣赏	135
1. 民族服饰色彩欣赏	135
2. 民间年画色彩欣赏	136
3. 民间工艺色彩欣赏	137
第四节 招贴色彩欣赏	138
1. 田中一光招贴色彩欣赏	139
2. 靳埭强招贴色彩欣赏	130
3. 冈特·兰堡招贴色彩欣赏	141
第五节 涂鸦色彩欣赏	142
1. Emil·Kozak 涂鸦色彩欣赏	143
2. Dihzahyners 涂鸦色彩欣赏	144
3. Low Bros 涂鸦色彩欣赏	145
第六节 VI 色彩欣赏	146
1. 澳大利亚 Benevolent Society 慈善机构形象设计	146
2. Glasswear 品牌形象设计	147
3. SEEC 品牌形象设计	148
参考文献	149
后记	150

第一章 色彩本原

第一节 何谓色彩构成

第二节 色彩的形成

第三节 色彩溯源

我们通过眼睛感知、认识精彩纷呈的彩色世界，而色彩构成则帮助我们以科学、规范和理性的眼光将这些色彩系统化、标准化，并付诸设计造型视觉化。色彩构成是我们在艺术设计道路中必须要研究和掌握的一门重要课程。在这一章里，我们将溯源而上，从光-色-人的角度探寻色彩产生的根源，发现、认识神奇的色彩知觉所导致的奇妙效果，然后梳理并对比色彩构成的发展历程和中西方艺术的区别。

作业要求

课题名称：基础知识训练

课题内容：色彩知觉训练

训练目的：本节训练通过色彩的知觉训练，帮助学生直观地认识光源色与物体色，以及色彩视错觉所产生的基本原理。

教学方式：a. 教师演示通过改变光源色使物体色随之受到影响，让学生产生直观的心理认识。

b. 让学生比对观察同一色相下不同材质、肌理以及透光度的物品之间的区别。

c. 通过特定课题，直接向学生演示视错觉现象。

教学要求：激发学生对于认识色彩的兴趣，并学会观察身边无处不在的色彩现象。

作业布置：搜集生活中的色彩视错觉现象，可以通过实物、拍照或图片搜集等方式展现。

课题名称：实践知识训练

课题内容：东西方色彩表现训练

训练目的：本节训练以东西方艺术的色彩表现为研究对象，训练学生观察、比对、发现东西方色彩的共性与区别，掌握东西方艺术色彩表现特征。

教学方式：a. 向学生分析讲解不同领域的东西方色彩特点。

b. 带领学生交流讨论记忆中的“东色西彩”以及自己的色彩喜好。

教学要求：挖掘学生的色彩感受，让学生体味自然与生活中的色彩和谐。

要求学生准确表达色彩之间的应用。

作业布置：让学生搜集东西方不同时期的绘画艺术作品，分析出画面中的主色、辅色、点缀色，以东西方为界制作出两组色标。设定同样的画面构图，将总结提炼出的东西方色标内的色彩，分别置入到相同的画面中。

第一节 何谓色彩构成

012

第一章 色彩本原

我们身边的世界每天都在用色彩演绎着精彩的篇章，一年四季不断变换造型与色彩的树木，自然界神奇美丽的动物保护色，无一不是大自然的精彩杰作。这些存在于我们身边的美丽色彩时刻等待着我们去发现、掌握。色彩构成正是帮助我们走进色彩世界的关键桥梁，它能够帮助我们系统与规范地认识并驾驭这些色彩，形成更加理想美好的色彩效果。

1. 色彩构成的概念及意义

研究色彩构成（Interaction of Color）的目的是从人对色彩的视知觉和心理效应出发，通过科学归纳与理性分析，将繁杂的色彩现象还原为最基本的色彩元素，并将两个以上的色彩元素根据不同的目的，按照构成原理和形式美法则多层面、多角度地重新组合搭配，以创造出符合明度、纯度、色相关系的理想而富有美感的色彩效果。

色彩构成是艺术设计的基础理论之一，也是构成基础训练的重要组成部分。色彩与形状、面积、肌理、空间、位置相互依存而存在。全面地学习掌握色彩构成，系统而完整地认识色彩理论，掌握色彩形式法则，可以让学生对色彩及其构成组合的搭配方式从简单、被动而表层的认识转向理性、主动而科学的认识，以独特而崭新的视角认识世间万物的色彩，更新色彩观念，提升色彩感觉、色彩审美和色彩创意，为与后期的艺术设计课程衔接做好铺垫（图1-1）。

美丽的动物界有如画家手中的调色盘，色彩缤纷，从水中游走的鱼儿，到空中飞舞的蝴蝶，其艳丽多彩的外衣无疑是自然界宠爱的礼物。这其中既蕴含着奇妙的生命秘密，又包含了色彩的对比与调和规律。

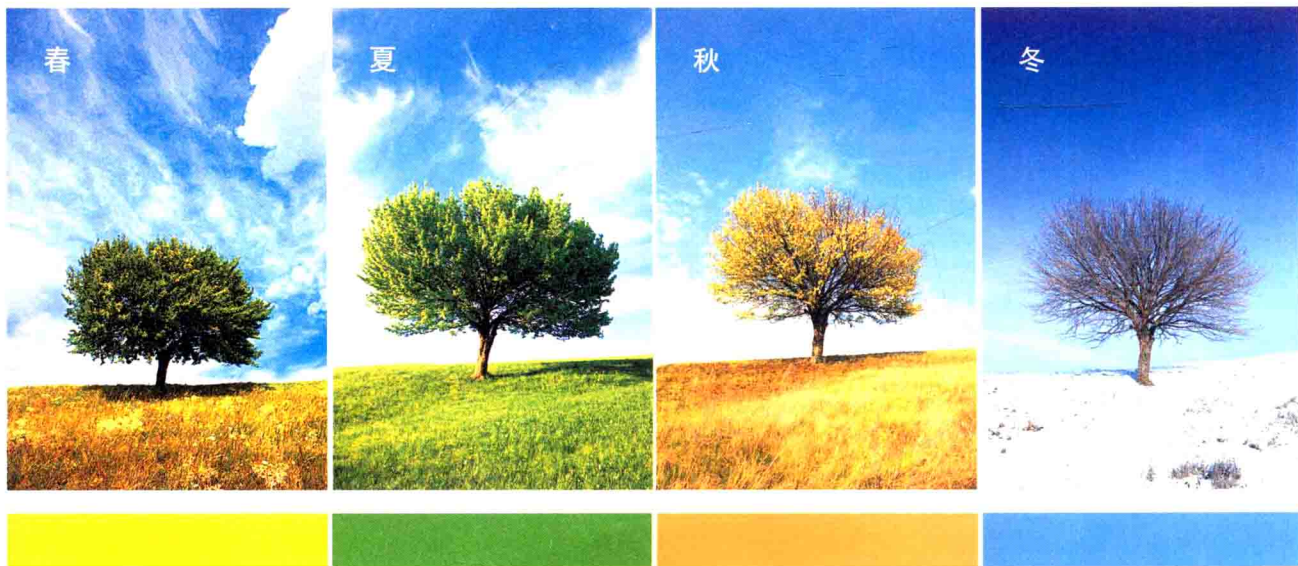

图1-1 色彩，丰富了我们的视觉感受层次，是大自然为我们上的第一堂课，更是世间万物存在形式中的一个重要因素，通过色彩我们认识自然、社会和个人。因此，在设计艺术中，它是我们必然要研究和学习的一门重要课程