

普通高校“十二五”规划教材·艺术设计系列

● 色彩基础
● 色彩审美
● 色彩创意
色彩构成创意案例分析

色彩构成 创意

伊延波 刘 杨 ○ 主 编
伊文思 王立荣 ○ 副主编

清华大学出版社

普通高校“十二五”规划教材·艺术设计系列

色彩构成 创意

伊延波 刘 杨◎主 编
伊文思 王立荣◎副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是一本论述色彩构成创意理论与实践的教材，是作者多年来从事色彩构成创意教学与研究的总结。通过本书的学习，可以了解色彩构成创意的重要作用，以及色彩构成创意过程中思维方法与色彩审美、色彩心理与色彩表达手段等内容。

本书适用于视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术以及设计类的其他专业，为设计类专业本科生与专科生学习用书，也可作为色彩构成创意爱好者的自学用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成创意/伊延波，刘杨主编. —北京：清华大学出版社，2014
(普通高校“十二五”规划教材·艺术设计系列)
ISBN 978-7-302-32909-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 136311 号

责任编辑：朱敏悦

封面设计：汉风唐韵

责任校对：王凤芝

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者：三河市溧源装订厂

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×230mm 印 张：16.5 字 数：348 千字

版 次：2014 年 1 月第 1 版 印 次：2014 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1~4000

定 价：55.00 元

产品编号：049229-01

前 言

对于当代设计教育而言，设计色彩的重要性日益凸显，本书则涵盖了色彩构成创意的基础性概念，如：色彩构成基础、色彩原则与体系、色彩语言、色彩心理、色彩审美、色彩创意等，它是学习设计专业的必备基础知识。

能有机会与清华大学出版社合作出版本书，将研究心得与教学经验渗透在这部教材中，是我多年来的愿望。教材编写组的成员在多年的教学实践中，积累了各种资料，并结合对中外色彩教材的研究成果，写成了此书。

我们针对学生对色彩构成创意的认知特点，编写的主导思想如下。

(1) 准确定位教材的使用对象，既满足普通高校本科学生学习色彩构成创意课程的需要，又要满足其他层次读者的需求。

(2) 融合中西方经典理论并力求符合中国国情，突出本书的理论性、实践性、指导性与创新性。

(3) 努力使教材的体系结构严谨、内容详细、理论阐述准确。本书力求运用易于理解的语言，解析色彩构成创意的理论，以取得更好的教学效果。

(4) 强化学生对色彩构成创意的实际操作能力的培养。在每章的前面有重点、关键词，在每章后又设置复习思考题及案例分析，并向学生提供解决问题的方法和工具，启发学生分析与思考，培养学生解决问题的能力。

在教材的编写过程中，整体内容突出了两个结合，即色彩理论与色彩实践相结合，基础理论与前沿理论相结合。本书一方面能够帮助同学们进一步学习有关专业知识，打下坚实的理论基础；另一方面也为设计工作者提供一定的参考。本书由伊延波、刘杨担任主编，伊文思、王立荣担任副主编。伊延波负责本书的大纲制定、部分章节的撰写和统稿工作，并对全书进行主审。参加编写的人员具体分工如下：伊延波（第六章 色彩创意）刘杨（第一章 色彩构成基础、第三章 色彩语言）伊文思（第二章 色彩原则与体系，第四章 色彩心理）王立荣（第五章 色彩审美）。

本书在编写过程中比较了国内外出版的相关著作，并力图依据作者的教学经验与研究心得，将国外色彩构成创意领域中的理论进展与我国教育教学改革的经验有机地结合

在一起，更贴近本国国情，以便改进设计教育工作，促进教育、文化、经济的发展，但由于作者水平所限，本书难免有疏漏与不当之处，恳切希望专家学者和广大读者批评指正。

编者

2013年3月

目 录

第一章 色彩构成基础	1
第一节 色彩基础	1
一、色彩基础知识	1
(一) 色彩概念	1
(二) 色彩意义	3
(三) 色彩作用	4
二、光与色	5
(一) 光谱	5
(二) 单色光与复色光	6
(三) 可见光谱与不可见光谱	7
(四) 颜色的波长	8
(五) 光的三原色	9
(六) 颜色的三原色	9
(七) 色相与色相环	9
典型案例	11
课堂讨论题	12
第二节 色彩存在的客观因素	13
一、光源色	13
(一) 光源	13
(二) 光源色	14
二、物体色	14
(一) 物体色	14
(二) 平行反射	15
(三) 扩散反射	15
(四) 光的渗透	16
(五) 光源色与物体色的关系	16

三、固有色	17
典型案例	18
课堂讨论题	19
第三节 色彩的思维方法	19
一、分析色	19
(一) 原色	20
(二) 间色	20
(三) 复色	20
二、色彩的属性	20
(一) 明度	21
(二) 色相	22
(三) 纯度	22
(四) 冷暖	24
三、色彩性格	25
(一) 调整心理	25
(二) 色彩动感性格	26
(三) 色彩静感性格	26
(四) 原色性格	27
(五) 间色与复色性格	31
课堂讨论题	36
本章小结	36
典型案例	36
阅读资料	40
复习与思考题	41
实训课堂	41
重点难点	41
注意技巧	41
第二章 色彩原则与体系	42
第一节 色彩原则	42
色彩的十原则	42
(一) 色彩传达信息	43
(二) 创造色彩和谐	47
(三) 吸引受众者的注意	49

(四) 色彩对比影响一切·····	52
(五) 实践是色彩成功的捷径·····	56
(六) 人们观察色彩的差异·····	57
(七) 色彩帮助人们记忆·····	60
(八) 思考色彩合成·····	61
(九) 应用标准的色彩体系·····	63
(十) 了解限制因素·····	66
课堂讨论题·····	69
第二节 色彩体系 ·····	70
一、色立体·····	70
(一) 孟塞尔的色立体·····	70
(二) 奥斯特瓦德的色立体·····	71
二、色立体的作用·····	72
课堂讨论题·····	73
本章小结·····	73
典型案例·····	73
阅读资料·····	75
复习与思考题·····	76
实训课堂·····	76
重点难点·····	76
注意技巧·····	76
第三章 色彩语言 ·····	77
第一节 色彩语言 ·····	77
一、色彩语言概念·····	77
二、色彩语言表象·····	78
三、色彩语言的直觉性·····	80
四、色彩语言的功能·····	81
五、色彩语言分类·····	81
(一) 有彩色系·····	81
(二) 无彩色系·····	82
(三) 独立色系·····	83
课堂讨论题·····	84
第二节 色彩色调 ·····	84

一、明度构成色调	86
二、色相构成色调	87
三、纯度构成色调	87
四、面积构成色调	88
五、冷暖构成色调	88
六、同类色构成色调	88
课堂讨论题	91
第三节 色彩对比	92
一、明度对比	92
二、色相对比	92
三、纯度对比	92
四、面积对比	93
五、冷暖对比	93
六、同类色对比	93
七、互补色对比	93
八、有彩色与无彩色对比	94
课堂讨论题	94
第四节 色彩调和	95
一、色彩同一调和	95
二、混入白色进行调和	95
三、混入黑色进行调和	98
四、混入灰色进行调和	98
五、视觉生理的平衡	98
课堂讨论题	103
第五节 色彩感觉分析	103
一、色彩视觉的适应	104
(一) 明适应	104
(二) 色适应	104
二、色彩物理补色与生理补色	104
(一) 物理补色	104
(二) 生理补色	105
三、色彩的混合	106
(一) 正混合	106

(二) 负混合	107
(三) 空间混合	107
四、色彩五种感觉分析	108
(一) 视觉	109
(二) 听觉	109
(三) 嗅觉	109
(四) 味觉	109
(五) 触觉	110
课堂讨论题	111
本章小结	112
阅读资料	113
复习与思考题	114
实训课堂	114
重点难点	114
注意技巧	114
第四章 色彩心理	115
第一节 色彩心理	115
一、色彩心理分析	116
(一) 色彩心理感觉	117
(二) 色彩的空间感觉	124
(三) 色彩的形象与象征	131
二、时尚心理阐释	142
(一) 时尚心理色调	142
(二) 时尚色彩与形状	143
三、色彩情绪分析	145
(一) 色彩情绪的释义	146
(二) 色彩与多维文化的融合	148
课堂讨论题	153
第二节 色彩表达的方法	153
一、形象化	153
(一) 形象化的色彩能提高能见度	153
(二) 形象化的色彩增加清晰度	155
(三) 形象化的色彩增强感染力	155

二、概括性	156
(一) 色彩受到媒体的限制	156
(二) 色彩表达的局限性	156
(三) 色彩鲜明才能凸显第一信息	157
三、工具与材料	158
(一) 设计前的准备	158
(二) 数码创意之前的准备工作	159
课堂讨论题	161
本章小结	161
阅读资料	162
复习与思考题	162
实训课堂	162
重点难点	162
注意技巧	162
第五章 色彩审美	163
第一节 色彩审美	163
一、色彩的视觉魅力	163
(一) 自然色彩	164
(二) 人为色彩	164
二、审美	166
(一) 审美心理	167
(二) 审美心理过程	168
(三) 审美认识	169
三、色彩能力的三要素	171
(一) 色彩的感知力	171
(二) 色彩想象力	172
(三) 色彩理解力	173
四、色彩意识	174
(一) 色彩在设计中的功能	175
(二) 色彩在设计中的视觉导引	176
课堂讨论题	178
第二节 色彩直觉力与表现力	178
一、直觉力的培养	179

(一) 观察	179
(二) 阅读	179
(三) 关心新科学与新技术	179
二、表现力的培养与训练	180
(一) 手绘能力	180
(二) 计算机操作能力	181
(三) 软件操作能力	181
课堂讨论题	183
本章小结	183
阅读资料	187
复习与思考题	187
实训课堂	187
重点难点	187
注意技巧	187
第六章 色彩创意	188
第一节 色彩创意	188
一、创意定义	189
二、创意的作用	190
(一) 创意有助于思维活动	190
(二) 创意有益于展示思维	190
三、创意的特征	190
四、创意元素	191
五、创意的流派分类	191
(一) 理论型	192
(二) 实践型	193
六、创意生成的内外条件	194
七、创意人才的培养	196
(一) 创意能力	197
(二) 吸纳多元文化与专业知识的能力	197
(三) 创意人才的特征	199
(四) 创意人才培养方向和内容	199
(五) 创意人才与文化的关系	200
八、创意改变生活	201

(一) 创意引领生活方式	202
(二) 创意提高生活品质	203
(三) 创意融入人的思维中	204
课堂讨论题	205
第二节 创意思维的培养	205
一、创意思维	206
二、创意思维的基本原理	207
三、创意思维的分类	207
四、创意思维特征	207
五、参与创意思维的技术名称和关键词	208
(一) 设计学与美术学的关键词	208
(二) 技术手段的术语	209
(三) 平面软件	209
(四) 印刷出版技术	209
(五) 摄影摄像技术	210
六、环境影响创意思维	210
七、创意思维与训练	210
(一) 观察和积累生活中的大量形态	211
(二) 训练方向	211
(三) 分析与综合的作用	212
(四) 创意与灵感	213
(五) 准备和训练灵感的集成	213
(六) 想象力比知识更重要	213
课堂讨论题	215
第三节 发现创意	216
一、联想	216
(一) 联想创意的过程	216
(二) 探索各种可能性	216
(三) 获取灵感的途径	217
(四) 先沉浸在主题项目中	218
(五) 体悟颜料、纸、笔的乐趣	218
(六) 注意观察视觉信息	220
二、提问	220

(一) 找问题	220
(二) 寻找创意环境	222
三、行动力(执行力)	222
四、借鉴	223
五、建立种子档案	224
(一) 纸质档案	224
(二) 电子档案	225
课堂讨论题	226
第四节 创意表达	226
一、从想象到表达	226
(一) 培养和拓展想象力	226
(二) 三种常规思路	228
(三) 变换方向思考	230
(四) 掌握多种表达方法	233
二、储存创意	236
(一) 创意意识	236
(二) 速记创意的方法	237
三、寻找视觉语言的个性表达	239
四、尽善尽美的创意表达	240
五、创意人的素质	241
课堂讨论题	242
本章小结	243
阅读资料	244
复习与思考题	245
实训课堂	245
重点难点	245
注意技巧	245
参考文献	247

第一章

色彩构成基础

学习重点及目标

- ★ 本章重点介绍色彩基础、色彩存在的客观因素及色彩构成的方法。
- ★ 目标是为学生提供认识和了解色彩原理、光学、物理、生理、美学、心理及创意的理论知识。
- ★ 使学生掌握和运用交叉学科的理论，指导今后的设计实践活动。

核心概念

- ★ 色彩 光谱 单色 复色 色相

第一节 色彩基础

色彩是一切视觉艺术的核心元素之一，也是一门多学科交叉融合的学科；同时，它又反映了色彩依附性存在的特征，色彩是随着多学科的发展而存在的视觉艺术形式。

一、色彩基础知识

对色彩基础知识的认识和了解、掌握和运用，与学生的职业发展有着千丝万缕的内在联系，色彩将影响学生的创意设计思维和手段的表达。不了解色彩基础知识的学习是不完整的。因此，色彩原理、光学、物理学、生理学、美学、心理学与创意学是创意设计表达的前导课和必修课。

（一）色彩概念

色彩是交叉融合的学科，也是与生活紧密相关的视觉元素，环顾四周，一切物品都具

有色彩的表象特征。常言道：“远看颜色，近看花”就是这个道理。色彩的表象先进入人们的视域中。因此色彩表现的优与劣，直接影响着人们对周围事物或物品的判断，并作用于人们的视觉思维活动中，引导着人们对色彩审美的感受和认知的取舍。绚丽的色彩为设计创意人和热爱生活的人们提供了最佳的视觉信息传达路径，所以，在讨论色彩基础知识的同时，绝不能忽略光的存在和作用。图1-1所示的作品《云南龙脉韵意》捕捉了光与自然色瞬间，表达了色彩与人的生活息息相关，绿色是最易让人认可的色，凸显优美的绿色意境。

图1-1 云南龙脉韵意 自然色彩
(东北农业大学艺术学院 张建设摄影作品)

点评：

《云南龙脉韵意》是拍摄到光与自然色的瞬间，捕捉到的色彩的审美意境，从视觉感受到光的表达，都淋漓尽致地表现出光与色的高度协调性，充分地体现了色彩传达的真实性、艺术性与审美性的美好视觉印象。

图1-2所示《黑龙江伊春白桦林》捕捉了光与自然色，表现了冬季明调与暗调的视觉对比。

图 1-2 黑龙江伊春白桦林 自然色彩
(东北农业大学艺术学院 张建设摄影作品)

点评:

《黑龙江伊春白桦林》利用了光与自然色的对比关系，拍摄到明暗对比的冬天景色。从视觉上分析，明调与暗调的对比准确地表达了色彩主题，光与色的高度融合，体现了色彩审美意境在大自然中的真实再现，作品体现了自然美与主观美的巧妙融合。

(二) 色彩意义

人们用眼睛和头脑观察和思考色彩发生的变化，这不仅仅是感官层面的问题，也是精神追求和情感诉求的问题，当对色彩的感受不同时，人们的思维和情感也不同，其对色彩感受的结果也被人们赋予了特定的意义。色彩的意义多数与民族文化、民俗习惯有着不可分割的内在渊源和心理认同。不同的文化背景和生活环境中，产生的色彩联想和对色彩意义的解读方式也不尽相同；因此，学生在学习色彩构成创意之前，有必要对色彩的意义做一个基本的了解：那就是对世界各民族的文化与民俗的生活习惯赋予诸多色彩的意义及特定的含义并进行专业性的研究和探讨。图 1-3、图 1-4 所示是《英国时装展》作品，两幅作品都是人为色与光色结合的最佳视觉效果，更是色彩创意的审美体现；表达了作者对色与光的特有观察力。