

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材
中国流行色协会色彩教育专业委员会推荐与审定

色彩设计

崔唯 主编

CUI WEI

基础

Fundamentals of Color Design

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材
中国流行色协会色彩教育专业委员会推荐与审定

色彩设计基础

SECAI SHEJI JICHU

崔唯 主编

 中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

本书是由中国流行色协会色彩教育专业委员会组织编写的一部既适合国内艺术设计类高等院校本科生和专科生,又能满足于广大色彩爱好者学习、认识和应用色彩的入门教科书。在编写与教学的主导思想上,本书重点针对色彩本体论、色彩认识论和色彩方法论予以集中阐述、系统学习和综合实践。在教学框架制订和学习内容设置上,既较好地沿承了国内外高校现行的《色彩构成》等色彩教材、教纲的基本内容和方法,同时又在介质、空间的构成以及数字工具的运用方面予以许多新拓展。作为色彩设计的入门知识与实践指导性质的教材或参考书,不仅适合于高校里的课堂教学,也能够为广大色彩爱好者提供自学指导。

图书在版编目(CIP)数据

色彩设计基础/崔唯主编. —北京:中国纺织出版社有限公司, 2022.11
“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材
ISBN 978-7-5180-9990-0

I. 色… II. ①崔… III. ①色彩—设计—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第204319号

责任编辑:金昊 郭沫 责任校对:王蕙莹
责任印制:王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
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>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2022年11月第1版第1次印刷
开本:889×1194 1/16 印张:14.75
字数:267千字 定价:88.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

中国流行色协会色彩教育 专业委员会简介

中国流行色协会色彩教育专业委员会是在遵循民政部关于社会团体有关法规、《中国流行色协会章程》和《中国流行色协会色彩教育专业委员会管理办法》相关规定以及中国流行色协会指导和协调下开展工作的社会团体二级机构。

色彩教育专业委员会成立于2004年，主要是由国内高校、培训机构和研究机构等从事与色彩教育相关的工作者组成。重点开展与色彩教育相关的理论研究、实践探讨和教学工作，以及国内外学术交流活动，旨在推进中国色彩教育的全面发展。

到2022年为止，该委员会有委员近300余人，分别来自于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院等170多所院校，是一个以“人民骄傲、国家栋梁、社会精英以及中国色彩教育的宝贵财富”为特色的高知群体，也是目前中国流行色协会最大的二级机构。

近年来，先后主办过“中国高校色彩设计大赛”“全国色彩教育研讨会”“空中色彩课堂”等诸多有影响的色彩专业活动，为中国色彩教育发展做出了突出贡献。

中国流行色协会简介

中国流行色协会成立于1982年，是全国从事色彩研究、预测、教育、设计、应用等机构和人员组成的社会团体，长期致力于色彩学科研究及色彩在各行业的科学应用，是我国色彩事业建设的领导力量。业务范围包括色彩、设计、时尚，服务领域涉及纺织、服装、家居、工业产品、汽车、建筑和环境、涂料、化妆品等多个相关行业。下设色彩趋势研究专业委员会、色彩教育专业委员会、丝绸专业委员会、空间色彩专业委员会、拼布色彩艺术专业委员会、汽车色彩材质专业委员会等分支机构。主要业务包括组织国内外市场的色彩调研、预测和发布流行色趋势，推广和普及色彩的科学应用，从事色彩咨询和设计服务等，开展色彩学术交流、色彩教育和色彩培训，推荐优秀色彩企业和色彩科技工作者，推广各项色彩技术与成果，开展中国应用色彩标准的研制与应用，编辑出版《流行色》杂志，以及开展国际色彩交流活动等。

责任编辑：金昊 郭沫

封面设计：赵晨音 陈芝宇

Design DIALOGUE 对话

编审委员会

主任 朱 莎

副主任 贺显伟 崔 唯

委员 (按姓氏笔划排序)

成朝晖 吕 越 李 军 沈 沉 肖 勇 张 毅 周 赳

赵 超 袁大鹏 贾 琦 郭红雨 黄焱冰 梁惠娥

参编人员

主 编 崔 唯 北京服装学院

编 者 (按姓氏笔画排序)

田 靓 北京服装学院

孙有强 天津美术学院

李 霞 北京邮电大学

肖爱华 天津中德应用技术大学

张向宇 北京服装学院

金雅庆 吉林建筑大学

黄 茜 湖南大学

盛 卿 北京邮电大学

主 审

苏 华 清华大学

前言 | PREFACE

自20世纪初期，国内高校引入国外色彩设计基础课程以来的一百多年间，主要经历了“图案色彩”和“色彩构成”课程及其教材使用的历史阶段。如果做一个时间划分的话，20世纪80年代是分水岭：之前，国内高校主要是以“图案色彩”或称“装饰色彩”课程作为教学内容；之后，则是以“色彩构成”课程作为主要的教学对象。不论是哪一种色彩教学模式或内容，其核心都在于解决色彩学习入门者能够对色彩设计的基本概念、原理和方法的系统认知和实践表达。因此，这两门课程都是国内不同阶段色彩设计教育体系中不可或缺的构成部分，也是学习者进入设计殿堂的重要基石和必由之路。

就历史而言，风靡国际的“图案色彩”和“色彩构成”这两种色彩教学体系都是通过日本传入中国，而日本的色彩教学体系又是派生于西方。“图案色彩”源自19世纪末和20世纪初英国工艺美术运动时期形成的色彩设计理念和色彩表达方法等，而“色彩构成”则是1919年由德国包豪斯创建的色彩基础课程，并由日本于20世纪70年代以后予以改造与拓展的成果。不过在“图案色彩”教学中更多是以装饰性的客观事物，如植物、动物或人物等作为色彩研习对象，而“色彩构成”更多是从点线面的抽象图形的角度去强化学习者对于色彩的认知与实践，尤为注重色彩心理等方面的实验及展现。

从本质上看，本教材在教学理念与方法上依旧延续了已经在国内沿用了40余年的“色彩构成”。这主要基于经过国内外百年以上色彩设计教学实践后证明，以伊顿为核心，克利、康定斯基等参与创建的包豪斯色彩设计基础教学理念，对于色彩初学者来说，远比注重客观表达的“图案色彩”课程，在学习上更具指导性、启发性和针对性。关键在于，通过摒弃一切具象的色彩学习方法，简化了对图像要素的要求，能够将色彩初学者的注意力更集中在对色彩本身的探究与表达上，由此可以使学习者能够最大限度地摆脱“形”之束缚，专注于对色彩本身的发现、感受、分析和表达，为其经过该课程的学习后，最终形成自身的色彩认知体系和色彩表达能力创造条件。重要的是，一百多年来，“色彩构成”早已发展成为一种国际色彩教育领域公认的系统成熟、行之有效、国际通用的色彩基础教学

体系。这就是包豪斯创建的色彩设计基础课程体系能够延续至今依然广受国内外高度认同与采纳，并成为全球性色彩设计基础课程教学核心的价值和意义所在。

本教材的编写者均是在各个高校长期担任色彩设计基础课程的一线教师，在认同“色彩构成”教学体系的教学优势之时，我们也深感随着时代的不断发展与设计实践的不断进步，“色彩构成”教学体系存在的不足也日趋显现。一方面是目前国内外的“色彩构成”课程或教材在为专业色彩设计服务方面一向都是职责不清、目的模糊。溯本求源的话，这个不足主要是与伊顿、克利、康定斯基这些包豪斯色彩基础教学创建者们自身都是艺术家而并非是设计师的专业背景息息相关。他们的专业背景势必造成其认知与教学上的局限，甚至在主观思想上，他们本身就排斥设计基础课程要为专业设计服务的职责。因此，“色彩构成”作为要为专业设计服务的基础课程来说，显得力量薄弱，亟待改进。另一方面是目前国内院校开设的“色彩构成”课程，包括相关教材，主要集中于二维色彩构成的学习及其实践，而缺乏对色彩与材料、空间、数字等的综合考量与创新实验，故无论从教学形式到学习内容上，都显得形式单一，对于未来专业设计，如服装、室内、工业产品等的色彩设计的指导与服务上显得助力不足。

本教材书名之所以由在国内沿用了40余年的《色彩构成》改为《色彩设计基础》原因有三：一是后者比前者能够更加清晰而确切地传递出该教学性质与教材定位是色彩设计的入门教科书；二是较传统的《色彩构成》注重于色彩科学成因、色彩搭配和色彩心理三大方面的学习与能力培养，本教材在以上知识与技能的学习与训练的基础上，更为强调色彩设计基础体系外延的拓展，这一特点主要体现本教材在对色彩灵感、色彩风格、材料色彩、数字色彩等新章节的补充与丰富上；三是更加有助于与本教材的配套教材《色彩设计应用》之间，形成一种循序渐进、前后衔接的色彩教学关系，据此建构一套符合当代色彩设计教学诉求的完整教育体系。

毋庸置疑，《色彩设计基础》的名称绝非本教材的新创。目前，在全

国图书馆联盟官网上能够搜索到最早使用该书名的教材为2002年由香港天马图书有限公司出版、张风编写的《色彩设计基础》。而国内最早出版的同名教材则为2003年清华大学出版社出版、清华大学美术学院苏华教授所编写。时至2021年为止，国内陆续出版了20多本以《色彩设计基础》为书名的各类有关色彩的教材或图书。除此之外，市面上也不乏称为《设计色彩基础》等书名的类似图书或教材版本。在教学观念与教材内容上，上述出版物总体上与传统的《色彩构成》几乎毫无二致，仅是名称上的微调而已。

与上述种种现有教材相比，本教材特点在于集基础性、通识性、原理性、系统性、规范性、权威性、先进性、创新性、国际性、引领性、技术性、交叉性、实验性等为一体。

就基础性而言，作为色彩的入门课程，本教材编写与教学的主导思想目标明确，即对色彩本体论、色彩认识论和色彩方法论等予以集中阐述、系统学习和多方实践。本体论，即从物理学、生理学、心理学等科学角度向学习者较为全面地介绍、解答色彩是从哪里而来；认识论，即帮助学习者通过色彩搭配、色彩灵感和色彩介质等途径去认识色彩设计的基本原理及其构成规律；方法论，即指导学习者如何借助特定的色彩表达方法、表达工具，或手绘、或材料、或计算机等去实现与完成基础性的色彩设计实践活动。通过上述色彩教学内容与色彩训练模式的设定与交融，为学习者最终形成科学的色彩认知观、开放的色彩设计观和扎实的色彩表现力奠定基础。

就通识性而言，即要适合于服装、室内、产品、动漫等各个设计方向的专业学习需要，成为各个艺术设计门类，如工业产品色彩设计、服装色彩设计等学习者研习色彩的共同基础。

就规范性而言，即教材涉及的各个方面的色彩定义或所选择的基本概念、专业术语等尽量使用权威机构、国家（或行业）标准或经典论著中的定义为依据，如国家标准《中华人民共和国国家标准：颜色术语（GB/T 5698—2001）》《中华人民共和国国家标准：颜色的表示方法标准（GB/T 3977—2008）》《中华人民共和国国家标准：色彩设计系统

(GB/Z 35473—2017)》等,以此避免专业术语的不规范,甚至谬误,影响乃至误导学习者对色彩知识的正确理解与合理运用。

就引领性和实验性而言,在教学设置与课题训练过程中,突破以往重平面和轻立体、重手绘和轻介质等的固化教学模式,而是能够将空间、材料、科技(数字)等融合一起,因此对当代色彩设计基础的教学理念、形式和内容予以进一步的拓展和深化,引领国内该课程的教学改革、探索和发展。例如,在“综合色彩”一章中,利用简便易行的滴胶工艺与不同色彩介质,如颜料、织物、花瓣等的组合方式,探讨关于偶发性色彩效果形成的规律与特点等,以此方式启发与指导学习者在把握通识性色彩原理的基础上,开展形式多样的、尤其是不同于传统手绘等的色彩探索、实验和创新,从中认识色彩表达的多样性和可能性。在此方面,阿尔伯斯作为包豪斯后期的色彩教师和继伊顿之后的有着世界影响的一代色彩教育大家,他在长期的色彩基础教学中尤为强调要在色彩教学中“教授色彩的实验方法”以及“应该通过学生们无偏见的、有趣的实验和发现释放他们的色彩创造力”。让学习者能够在亲历色彩实验中去体验、学习、深化色彩的观念和创作方法,而不是让他们仅仅停留在一种“纸上谈兵”的色彩认知与表达层面上。色彩教学观念理应成为激发当代学生色彩学习兴趣,提高学生动手能力和丰富教学手段的重要发展方向。此外,本教材增加的“色彩风格”“色彩灵感”等章节也是出于突破以往教学内容,将色彩设计基础课程予以延伸与深化的意图。

就国际性和先进性而言,本教材在编写的过程中能够站在历史与未来的角度,将国内外关于色彩设计基础的理念、成果等融会贯通,特别是能够以开放的态度去积极参考和借鉴一百多年以来出版的,尤其是自21世纪以来国内外出版的新近色彩设计基础课程教材,包括其他论著等中的新观念和新成果,如本教材在编写过程中的一些教学理念,包括章后作业设置等也从中吸纳了诸多的好观念和好手段。

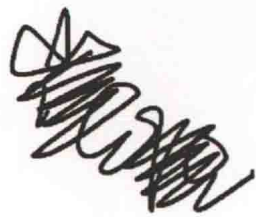
就权威性而言,本教材也是目前为止国内首部由多所院校有着丰富一线色彩教学经验的九位教授、专家、学者集体参编,并由国内色彩教育领域唯一的指导机构——中国流行色协会色彩教育专业委员会特别推荐与指

导下编写的“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材，势必在同类教材中更具专业权威性。

本教材各章节的参编作者如下：第一讲色彩概论，北京服装学院教授崔唯；第二讲色彩原理，湖南大学副教授黄茜；第三讲色彩心理，吉林建筑大学教授金雅庆，北京服装学院教授崔唯；第四讲色彩搭配，天津美术学院副教授孙有强；第五讲色彩灵感，北京服装学院教授崔唯；第六讲色彩风格，北京邮电大学教授李霞；第七讲综合色彩，北京邮电大学副教授盛卿，北京服装学院副教授张向宇和田靓，天津中德应用技术大学副教授肖爱华，北京服装学院教授崔唯。

总之，作为编写者，我们由衷期待《色彩设计基础》能够反映当代国际色彩设计基础教育的发展趋势，能够最大限度地满足于国内色彩设计教育的实际需要，能够具有较高的编写质量，能够促进国内色彩设计教学的迭代升级，以及能够引领未来国内色彩设计基础教学的改革深化等。

最后，感谢中国流行色协会、中国纺织出版社有限公司在申请、编写、编辑和出版本教材过程中予以的大力支持。同时，感谢本教材的主审、有着四十余年丰富色彩教学经验的知名色彩专家清华大学美术学院苏华教授给予的专业指导。此外，还要感谢为本套教材提供作业、作品和相关资料的中国流行色协会色彩教育专业委员会的多位老师，以及COLORO中国应用颜色体系、深圳干通彩色彩管理有限公司等的多方协助！

中国流行色协会色彩教育专业委员会主任

2022年2月5日于北京

目 录 | CONTENTS

第一讲 色彩概论	001
第一节 色彩世界	002
第二节 色彩基本概念	006
第三节 现代色彩设计基础教育发展历程	008
第四节 色彩设计基础的学习方法	014
第二讲 色彩原理	019
第一节 概述	020
第二节 色彩作用	025
第三节 色彩三属性	029
第四节 色彩分类	033
第五节 色彩体系	035
第六节 色彩混合	046
第三讲 色彩心理	053
第一节 概述	054
第二节 色彩感觉心理	055
第三节 色彩联想心理	058
第四节 色彩偏好心理	065
第五节 色彩情绪心理	070

第四讲 色彩搭配 075

第一节 概述 076

第二节 色彩对比 076

第三节 色彩调和 092

第五讲 色彩灵感 105

第一节 概述 106

第二节 色彩观察 109

第三节 色彩采集 111

第四节 色彩重构 115

第六讲 色彩风格 121

第一节 概述 122

第二节 色彩风格分类 125

第七讲 综合色彩	147
第一节 概述	148
第二节 手绘色彩技法	149
第三节 材料色彩构成	167
第四节 数字色彩应用	195
 参考文献	 221

第一讲 色彩概论

学习目的和能力要求

通过本讲的学习，使学习者能够认识到色彩是无所不在的，加深对所学色彩设计基础概念的认知能力，提高对色彩理论与实践学习重要性的认识，尤其是能够从中得到正确的学习指导。

学习重点和难点

认识到客观世界是一个不以人们意志为转移的色彩世界，把握与理解色彩设计的基本概念，领悟到色彩理论学习与色彩实践学习对于学好色彩设计的重要性。

第一节 色彩世界

在生活中，只要我们拥有一双正常的眼睛，便能够看到一个无所不在、无时不在的缤纷绚烂的大千世界。

一、自然色彩

在自然界当中，从浩渺无垠的宇宙（图1-1）到显微镜下的细胞（图1-2），从春夏秋冬到日月星辰，从江河湖海到花鸟鱼虫，大自然都赋予了景观和万物各尽其趣的色彩面貌。太空的神秘，阳光的璀璨，春天的明快，晚霞的壮丽，彩虹的绚烂，沙漠的缥缈，大海的深沉，果蔬的斑斓，牡丹的富丽，孔雀的高贵等（图1-3），都是大自然创造出来的色彩杰作。不仅如此，自然界的许多色彩现象还各具奇效，斑马的黑白条纹、花豹的纹理以及变色龙的颜色等，都是出于对自身的安全防护或者有利于捕捉猎物的产物。

目前，关于变色龙的变色原由存在着两种

说法：一种观点认为是在植物性神经系统的调控下，通过皮肤里的色素细胞的扩展或收缩完成变色的，另一种观点认为不是靠色素细胞变色的，而是通过改变皮肤表面的纳米晶体对光的折射角度不同而产生变色效果的（图1-4）。变色龙除了将自身颜色调节成与环境色彩一致而达到隐蔽作用外，有时为了恐吓天敌，还会将身体由绿色瞬间转换为极具震慑力的红色。另据曾经在美国《国家地理》杂志上发表过专题研究论文变色龙色彩的作者拉克斯沃斯介绍：经他研究发现，变色龙变化身体颜色也是与同伴交流的一种方式，他说：“为了显示自己对领地的统治权，雄性变色龙对侵犯其领地的同类示威，体色会相应地呈现出明亮色；当遇到自己不中意的求偶者时，雌性变色龙表示拒绝，随之体色会变得暗淡，且显现出闪动的红色斑点。此外，当变色龙意欲挑起争端、发动攻击时，体色会变得很暗。”

自古以来，孔雀就有“百鸟之王”之誉，

图1-1
加拿大北极光色彩（图片来源：稿定素材网）

图1-2
显微镜下的肠绒毛细菌色彩（图片来源：稿定素材网）

也是最具观赏价值的鸟类（图1-5）。在色彩上，孔雀因颈部与头部、胸部颜色不同而被划分为蓝孔雀和绿孔雀两类品种，其中蓝色的最

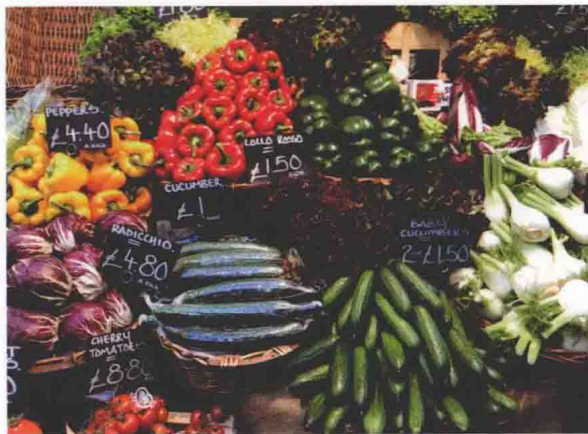

图1-3
五颜六色的果蔬（图片来源：崔唯拍摄）

图1-4
变色龙（图片来源：汇图网）

图1-5
孔雀开屏（图片来源：汇图网）

为多见，“孔雀蓝”就是因此得名。凡是开屏的孔雀均为雄性，该孔雀翎毛尾梢的色彩为对比鲜明的圆形斑纹，因类似眼睛造型被称为“眼状斑”。一般情况下，该斑纹是由六种基本颜色，即深蓝、天蓝、褐色、黄色、紫色、绿色等从内及外依次而成，并且带有耀眼的金属光泽感，故而显得格外的醒目而华丽。孔雀开屏展示炫丽羽毛的目的，一方面是为了吸引雌性孔雀的注意，属于求偶和生殖行为等，另一方面则是借助炫丽的眼状斑纹恐吓侵犯者。通过爬行动物的变色龙和鸟类里的孔雀这两个色彩事例，足以证明大自然于色彩方面的鬼斧神工，天赐奇彩。

二、人工色彩

在日常生活当中，人类从穿衣打扮到食品饮料，从居住办公到步行乘车，从电器家具到绘画雕塑等，不妨说凡是经过人工制造的任何一事物、用品等均是五色杂陈，各附其彩。在现代人所使用的颜色中，既有传统的天然颜色，如矿物色的朱砂、孔雀石等，植物色的靛蓝、苏木等，动物色的胭脂虫、五倍子等，也有现代的各种化工涂料和染料，以及高科技的数字色彩等不一而足。这些色彩广泛应用于衣、食、住、行、用、赏各个领域，与人们的日常生活息息相关，如影随形。其中，许多色彩设计既突出了制作特点和使用功能，又是美不胜收。

以中国古代著名的颜色釉瓷为例，主要分为单色釉与多色釉两类。单色釉，又称“一色釉”“纯色釉”或“一道釉”，开创于汉唐，发展于宋元，鼎盛于明清，达到了“合于天造，厌于人意”之境，享有“窑火天工，万彩归一”