

新视觉设计丛书

平面设计**与**色彩

PINGMIAN SHEJI YU SECAI

陈楠 编著

江西美术出版社

新视觉设计丛书

平面设计 与 色彩

陈楠 编著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计与色彩 / 陈楠编著. —南昌: 江西美术出版社, 2005.1

(新视觉设计丛书)

ISBN 7-80690-598-7

I. 平... II. 陈... III. 平面设计—色彩
IV. J506 ② J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 126158 号

平面设计与色彩

编著 陈楠

出版 江西美术出版社

地址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 电话 (0791) 6565832

发行 全国新华书店

印刷 深圳利丰雅高印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/32

印张 4

版次 2005 年 1 月第 1 版

印次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 4000

ISBN 7-80690-598-7/J·1359

定价: 25.00 元

目 录 c o n t e n t s

总序	1
色彩的基本原理	2
色彩的对比	4
色相对比	8
补色对比	12
纯度对比	18
明度对比	26
色彩的流行趋势	32
黑白的设计	36
点睛的色彩	46
色彩与创意	52
单纯色彩的设计	54
色彩调和	60
极色调和	68
色彩心理	70
色彩与材质	76
三原色	80
同类色	86
系列色彩	96
全彩的使用	104
色彩的调性	108
产品色彩的推广	116
建立色彩的识别系统	120
色彩与印刷	122

总序

我们都知道在对一个人进行心理分析时会特别关注这个人的童年，因为那是决定他一生的关键时段，许多日后的行为决断、性格情绪问题均能在这个时段找到根源与症结，俗话说“三岁看大，七岁看老”讲的就是这个道理。童年的行为遭遇是未来人格建立、能力提升的基础，简而言之童年是人生的基础。其实世间万物皆同此理，基础的建立是非常重要的，而且是不可忽视的，它被认为对事物命运的把握起着决定性的作用。

艺术设计工作更要讲求基础的培养。近年来随着中国经济发展的突飞猛进，与国际间交流的不断增加，平面设计事业日渐繁荣，各种新思维、新理论伴随着众多新词汇进入我们的视野。许多教学机构都在努

力进行“设计教学”的改革，关于设计基础的讨论也有着不同的认识与探索。本套丛书正是试图从三个方面对平面设计与基础链接进行探索，其中包括：《平面设计与创意思维》，包含感性与理性两个层面的设计方法；《平面设计与色彩》，主要分析色彩使用的问题；《平面设计与材料应用》，主要分析平面设计的载体设计，平面设计概念的延伸，以及平面设计的工艺制作对设计主题的促进作用。

本套书籍的编写没有采用惯常的教材式的体例框架，而是采取点击关键知识点的方法，结合内容所涉及的文化现象以及具有说服力的国内外优秀设计作品，将设计的基础问题与专业实践相结合。在轻松介绍文字的背后，存在逻辑联系的设计教学要点，力求能够与读者达成最有效的沟通。

色彩的基本原理

色彩学可能是我们最容易理解的科学与艺术紧密关系的学问，印象主义画家对它的研究已经近乎于科学的研究，对于它的科学性研究为我们打开了一扇崭新的空间。科学家们认为色彩学教育的第一任务是纠正人们认为世界是五光十色的错误概念。实际上，世界是无色的，各种物体的颜色只是眼睛所赋予的东西，也就是说，色彩仅仅是人的一种感觉。也就是说，要想科学地认识色彩，需要横跨化学、光学、生理学、心理学、美学等众多学术领域。

色彩学理论的研究，与文明的历史一样悠久。古希腊时代的科学家、思想家们已经开始了对光与色的探索，并且创立了自己的色彩观。亚里斯多德认为：最基本色是黑、白、灰色；或黑、白、黄色；白色与黑色经过眼睛不能分辨的细微混合，按其混合的比率，产生了其他色。亚里斯

多德还第一个提出“光就是色”的理论。在东方，中国人建立了一种基于五行观的完备的色彩体系，它是以天人合一思想作为指导的，它包括五行原色即红（火）黄（土）蓝（木）黑（水）白（金），以及它们之间相生相克的色彩对比关系与调和关系。

文艺复兴的巨匠列奥纳多·达·芬奇在他追求绘画事业的同时，反复地进行了科学的观察和思考。他认为原色色彩是由光的白色、大地的黄色、水的绿色、空气的蓝色、火的红色并加上黑暗的黑色组成的。这六个色刚好又是我们今天的视觉残象色对。科学家笛卡尔却对天空中使人们心醉神迷的彩虹进行了科学的观察。他以教学的方式证明了产生彩虹的原因。到了17世纪这个光学发展的辉煌时代，23岁的英国物理学家牛顿，进行了划时代的实验。他的实验明确解释了太阳光是包含整个光谱色的白光，而物体色是对太阳光的反射所产生的。这个革命性的发现，推翻了亚里斯多德的“光就是色”的理论，终于使色彩走上了科学的道路。19世纪初，人们对色彩的理论产生了普遍的兴趣。作为一代文豪的歌德发表了他的“色彩论”，其中有关生理、心理部分被认为具有最大特色。同年，龙格也发表了他的色彩理论，并用球体表现出对应的色彩系统。这期

间，溯彭豪尔发表了论文《论视觉与色彩》。不久以后，法国的化学家谢佛勒尔也发表了《论色彩的同时对比规律与物体固有色彩的相互配合》。在这些科学理论的影响下，一批艺术家也彻底改变了对于色彩的原始观念，他们纷纷走入大自然，研究外光的变化色彩，也为色彩学提供了大量实践性的理论。随着科学的发展，在 19 世纪末分别产生了最有代表性的扬一赫姆霍尔兹的三色学说与赫林的四色学说。三色学说认为人的视网膜上有三种特殊神经，分别对朱红、翠绿、蓝紫三色有特殊感应。与此相对的四色学说却认为人的眼睛里只存在两对相对应的感色细胞：红 - 绿，蓝 - 黄。此学说进一步地解释了视觉的生理现象。一个世纪以来，这两种学说一直处于对立地位。直到 1964 年，科学研究才在这两种学说的基础上发表了综合说。此学说意味着三色学说适用于视网膜的感受器官，四色学说适用于视神经以上

的感觉生理现象。以此成了现代色彩学有效的科学基础。色彩学正是在如此众多的学说、理论探索基础上才发展成为今天这样一门综合性的学科。

在这门综合性学科里，物理学家研究了光谱的元素、色光的混合，色光光波的频率以及波形的长度。同时还研究了色的标准和分类。化学家研究了染色和颜料的分子式结构，开阔了色彩的领域。生物学家研究了光与色对我们的眼与脑的各种效应，以及彼此间的奇妙联系。而心理学家感兴趣的是色彩给我们精神带来的影响。最后，艺术家、美学家们感兴趣的是在这几方面基础上从美学角度寻找色彩的表现效果。

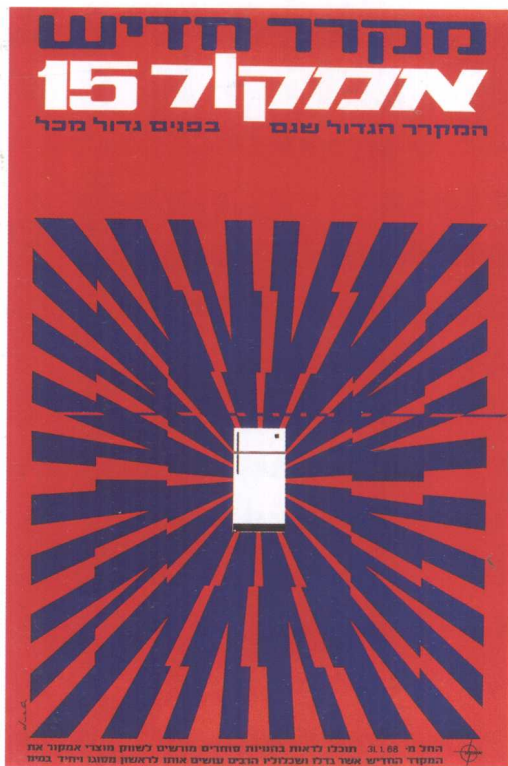
从色彩属性上分析：色彩大略可划分为无彩色与有彩色两大类。无彩色包括黑、白、灰色。从物理学角度看，它们不包括在可见光谱中，不能称之为彩色。但是，从心理学角度上说，它们具有完整的色彩性质，所以应该包括在色彩体系中而称之为色。有彩色是包括在可见光谱中的全部色。它以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫为基本色，基本色之间不同量的混合以及不同明度和纯度的混合，产生了千千万万种色彩，构成了我们这个五彩缤纷的色彩世界。

色彩的对比

两种以上要素的相互关系组成的感觉内容，在质量和色彩方面产生很大差异，形成一种对照现象，称为“对比”。色彩对比是一个中间状态的词汇，通过明度、纯度、色相、冷暖等方面可以建立强、弱以及中性的对比关系。在设计实践中，要合理、巧妙地利用对比手法，以达到符合设计主题的视觉效果。杨万里的诗句“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”就描写了一种“万绿丛中一点红”的强烈的视觉对比关系，取得了十分鲜明、醒目、深刻的审美效果。当然，对比的程度是受主题、创作立意点的控制的，如不要它有“万绿丛中一点红”那样强的对比度，可以采用“万绿丛中一赭石”的弱一些的对比关系。多种色彩组合的画面，通常采用秩序调和法来协调对比关系。

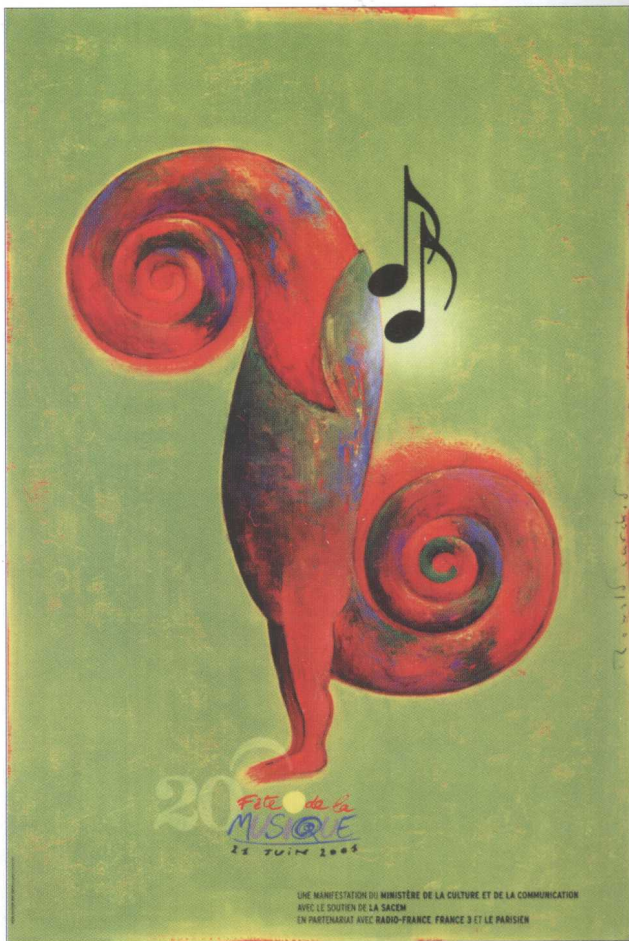
红与蓝的色相对比关系

黄色与黑色的组构是最强的对比关系

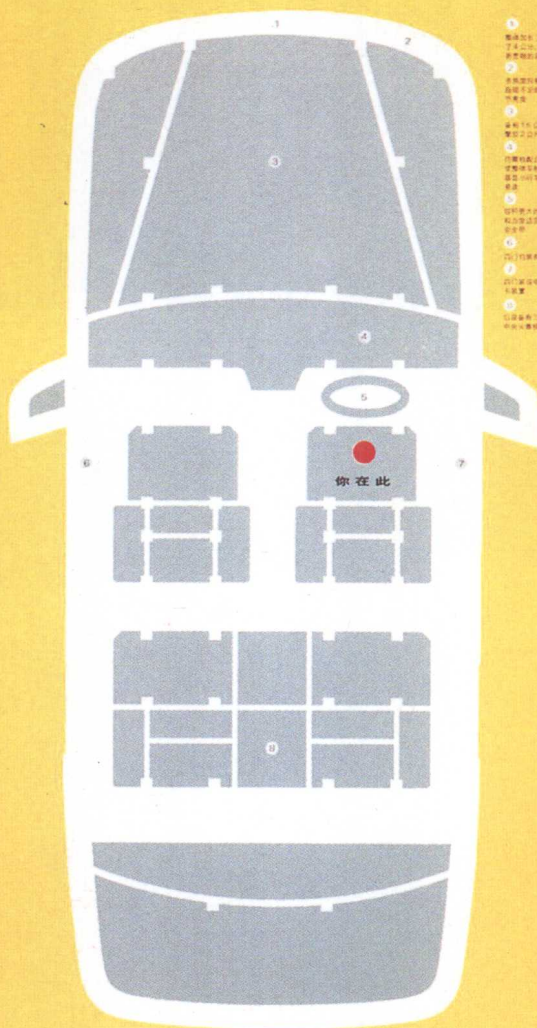

画面中的产品与背景被设计成对比关系，产品是暖色调，背景是冷色调，以此形成对比关系

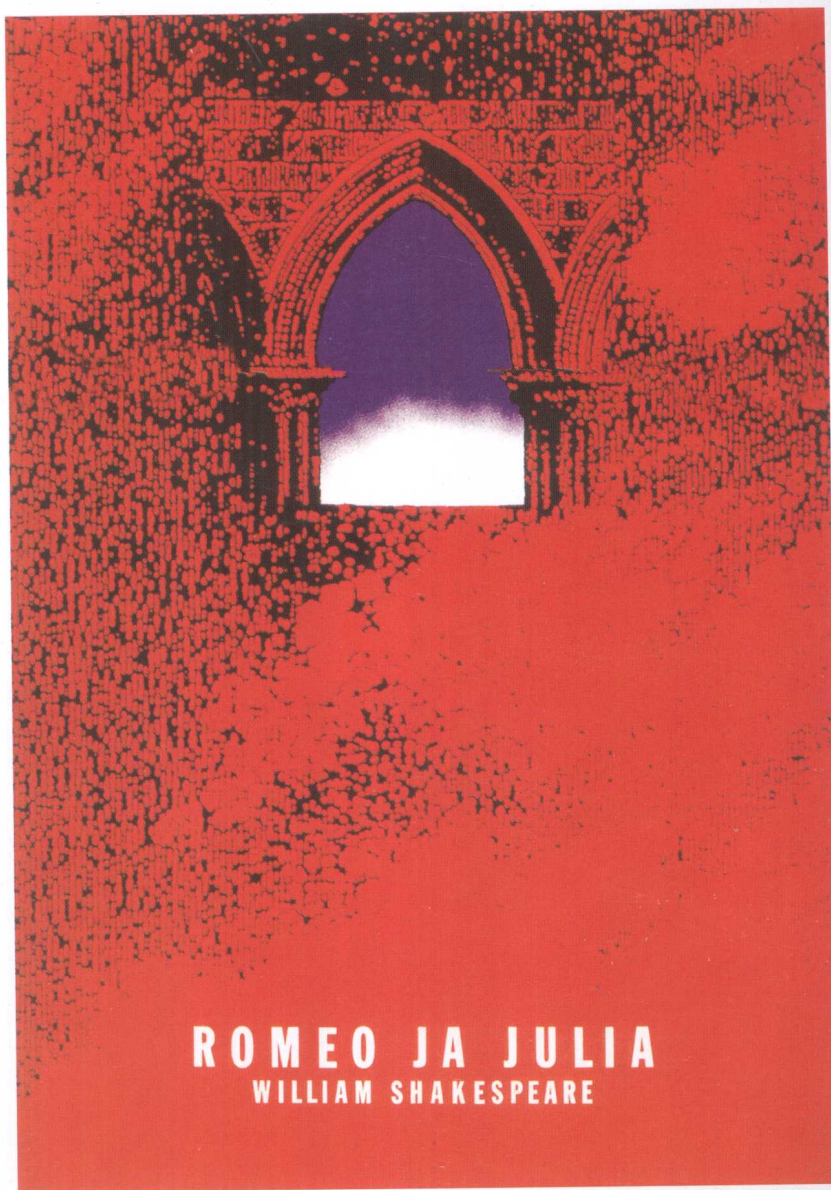
红与绿的对比占据该幅海报的视觉中心

- 1 前挡风玻璃设计，增加了车空间，使位置更宽大，使乘客感到舒适。
- 2 前侧窗设计，使车空间更宽大，使乘客感到舒适。
- 3 前座设计，使车空间更宽大，使乘客感到舒适。
- 4 前座设计，使车空间更宽大，使乘客感到舒适。
- 5 前座设计，使车空间更宽大，使乘客感到舒适。
- 6 后座设计，使车空间更宽大，使乘客感到舒适。
- 7 后侧窗设计，使车空间更宽大，使乘客感到舒适。

空间更大的新型 Toyota Corona

被减弱的色彩对比关系

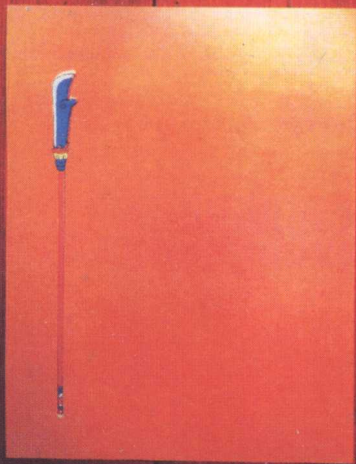
红与蓝的色彩对比成为海报中的视觉重点

色相对比

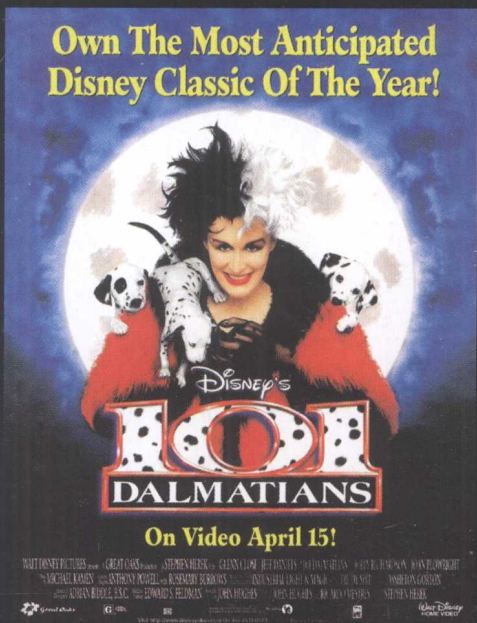
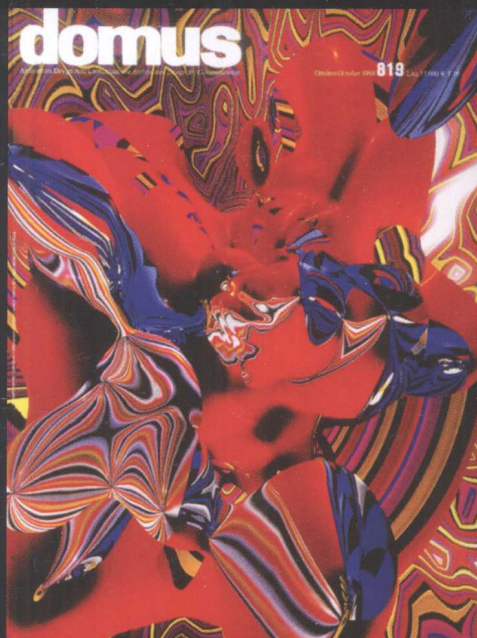
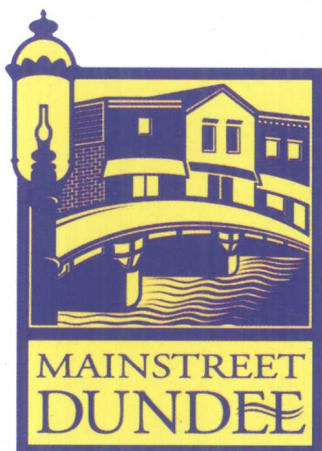
因色相的差别形成的色彩对比称色相对比。色相对比的强弱决定于色相在色环上的距离。色相对比一般可以分为四种程度的对比：1. 同类色相对比（ 30° 以内的对比）；2. 邻近色相对比（ 90° 以内， $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 左右）；3. 对比色相对比（ 120° ）；4. 互补色相对比（ 180° ）。当主色相确定后，必须考虑其他色彩与主色相是什么关系，要表现什么内容及效果等，这样才能增强其

表现力。将相同的橙色，放在红色或黄色上，我们将会发现，在红色上的橙色会有偏黄的感觉，因为橙色是由红色和黄色调成的，当它和红色并列时，相同的成分被调和而相异部分被增强，所以看起来比单独时偏黄，以其他色彩比较也会有这种现象。除了色感偏移之外，对比的两色有时会发生互相色渗的现象，而影响相隔界线的视觉效果，当对比的两色具有相同的彩度和明度时，此种效果就越明显。

色相对比在现代平面设计中起着重要的作用，它可以给我们带来鲜明的色彩感觉，营造完全不同的心理感受，这在下面的章节中还有更详细的讲解。

嘉士伯啤酒
跨越全球好享受

saison
musica le 96 197
abonnez vous,
téléphonez au 44 84 44 72

ensemble INTERCONTEMPORAIN
IRCAM Centre Georges Pompidou

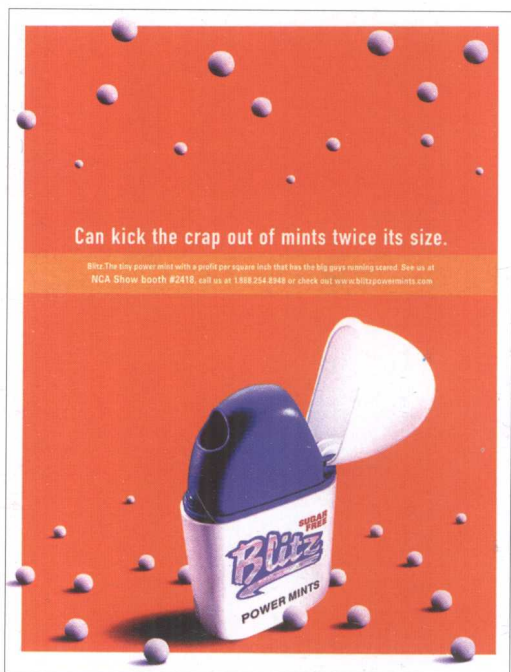
通过大面积的暖色与小面积的冷色形成冷暖的对比关系，这种反常态的色彩更加加强了画面所营造的气氛

补色对比

互补色对比指色相对比,补色是色相环中 180° 正对的色彩,比对比色更富于刺激性,是色相中最强的对比关系。由于它的强烈、刺激的对比关系十分有利于在最短时间、较远距离等情况下引发受众的注意,而引发注意又是广告传播中的最重要环节之一,同时互补色对比也由于这种强烈与刺激而显得不够细腻、典雅,不太适合含蓄的主题表现。

三原色的红、黄、蓝与三个间色绿、橙、紫构成补色对比的三个极端。黄与紫是有彩色系中明度对比的极端,红、绿对比是纯度对比的极端,橙、蓝对比是冷暖对比的极端。

D&AD
21ST

DESIGN & ART DIRECTORS ASSOCIATION - 21ST ANNIVERSARY - AWARDS DINNER - 8 JUNE 83 - ROYAL ALBERT HALL - LONDON

