

电脑色彩构成 实例教程

陈柄汗 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

电脑色彩构成实例教程

陈柄汗 编著

机械工业出版社

本书向您介绍色彩构成及其计算机设计方法。

色彩构成是艺术设计类专业的基础课程，也是目前许多高等院校和社会培训的热门课程。色彩构成过去主要以手绘进行，随着科技的进步，电脑表现逐渐成为主流。本书介绍了色彩构成的基础知识，并以大量实例分门别类地介绍了常见色彩构成形式的电脑设计方法。全书共分5章，包括色彩构成基础、色彩推移、色彩调和、色彩对比、色彩的心理感应等内容。

本书语言通俗、图文并茂、案例丰富，所介绍的软件具有较强的代表性和普及性，是学习色彩构成基础及电脑设计方法的实用性教材，适合平面设计、工业设计、建筑设计、服装设计、装潢设计、环艺设计等专业的培训、自学使用，也可作为高等院校相关专业教学辅导用书。

图书在版编目（CIP）数据

电脑色彩构成实例教程/陈柄汗编著. —北京：机械工业出版社，
2008. 10

ISBN 978-7-111-25278-8

I. 电... II. 陈... III. 计算机应用—色彩—构成—教材
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 156734 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：宋晓磊 责任校对：陈立辉

封面设计：鞠 杨 责任印制：李 妍

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

190mm×210mm·5.666 印张·150 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-25278-8

ISBN 978-7-89482-841-5 (光盘)

定价：39.00 元（含 1CD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010)68326294

购书热线电话：(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010)68327259

封面无防伪标均为盗版

前　　言

近年来，随着国民经济的不断发展，人们的物质及文化生活水平不断提高，对美的需求、对艺术的需求越来越强烈。经济的发展、市场的竞争，也促使企业更加注重自身形象和产品宣传。在这些因素的共同作用下，艺术设计成了一个很热门的职业。今天，无论是在高等院校还是社会培训，艺术设计方面的专业，都受到很多人的青睐。而构成学，作为艺术设计类专业的入门课程，也受到大家的喜爱。

构成课程一般分为平面构成、色彩构成和立体构成，即通常所说的“三大构成”。色彩构成（Interaction of Color），即色彩的相互作用，是从人对色彩的知觉和心理效果出发，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、量与质上的可变幻性，按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系，再创造出新的色彩效果的过程。作为一名艺术设计师，只有掌握色彩构成原理，熟知各色彩的相互关系及各种色彩的生理或心理作用，才能设计出充分传达特定信息的优秀作品。要做到这一点，必须进行大量的色彩构成训练。传统的构成训练，一般通过手工进行，工作强度大，绘制速度慢，对训练的量是一种制约，难以积累足够的量，也就难以实现从量变到艺术的质变。

计算机技术的飞速发展，为改变这种状况提供了一条新的途径。借助于平面设计软件，无须笔墨，我们就可以精确、规范、快速地进行色彩构成设计，并可以展现同一构成课题的多种可能性，从而激发设计者的灵感、创造性和艺术思维。

计算机在艺术设计上的应用，是人类智慧的结晶，是现代科学和艺术交汇的结果，是时代发展的必然。现代设计运动，从包豪斯时代就提出艺术与技术交融的观点，但限于当时的科技水平，这种交融只能停留在较低层次上。计算机及多媒体技术的发展，才使设计与科学技术完美结合，艺术设计从概念到技术手段有了根本性的变化。

当然，我们也不能片面夸大计算机在艺术设计上的作用。归根到底，计算机毕竟只是一种工具。尽管计算机逐渐成为艺术设计的主流，但也不要完全否认手绘的作用，可以探讨如何将二者有机结合，比如，可以先用铅笔、钢笔构思草图，再用计算机加工完善形成正式成果，发挥二者各自之长，达到事半功倍的效果。

本书将色彩构成艺术与计算机技术相结合，以色彩构成知识为主线，通过大量实例介绍用 Photoshop、CorelDRAW、Illustrator 等软件进行色彩构成设计的具体方法，相信能给读者较大帮助。

本书所附光盘包含《电脑色彩构成实例教程》一书中实例的素材文件和源文件。打开源文件时请注意：

1. 光盘中.psd 文件需用 Photoshop CS4 或以上版本打开。
2. 光盘中.ai 文件需用 Adobe Illustrator CS3 或以上版本打开。
3. 光盘中.cdr 文件需用 CorelDRAW X4 或以上版本打开。

编 者

目 录

前言	
第1章 色彩构成基础	1
1.1 色彩是怎么产生的	1
1.2 色彩的三属性	2
1.3 色彩的混合	4
1.4 色彩的表示方法	6
1.4.1 色相环	6
1.4.2 色立体	7
1.5 色彩的形式美法则	7
1.6 三原色混合效果设计实例	8
1.6.1 最终效果	8
1.6.2 操作步骤	8
1.7 24色色相环设计实例	12
1.7.1 最终效果	12
1.7.2 操作步骤	12
1.8 色彩空间混合设计实例	16
1.8.1 最终效果	16
1.8.2 操作步骤	16
第2章 色彩推移	19
2.1 色相推移设计实例	19
2.1.1 最终效果	19
2.1.2 操作步骤	19
2.2 明度推移设计实例	24
2.2.1 最终效果	24
2.2.2 操作步骤	24
2.3 纯度推移设计实例	26
2.3.1 最终效果	26
2.3.2 操作步骤	26
2.4 综合推移设计实例	31
2.4.1 最终效果	31
2.4.2 操作步骤	31
第3章 色彩调和	37
3.1 面积法调和设计实例	34
3.1.1 最终效果	38
3.1.2 操作步骤	38
3.2 阻隔法调和设计实例	43
3.2.1 最终效果	44
3.2.2 操作步骤	44
3.3 统调法调和设计实例	49
3.3.1 最终效果	49
3.3.2 操作步骤	50
3.4 削弱法调和设计实例	56
3.4.1 最终效果	56
3.4.2 操作步骤	56
第4章 色彩对比	61
4.1 色相对比设计实例	61
4.1.1 最终效果	61
4.1.2 操作步骤	62

4.2 明度对比设计实例	69
4.2.1 最终效果	71
4.2.2 操作步骤	72
4.3 纯度对比设计实例	80
4.3.1 最终效果	81
4.3.2 操作步骤	81
第5章 色彩的心理感应	89
5.1 色彩的冷暖感及设计实例	89
5.1.1 最终效果	90
5.1.2 操作步骤	90
5.2 色彩的轻软感与重硬感及 设计实例	101
5.2.1 最终效果	102
5.2.2 操作步骤	102
5.3 色彩的兴奋感与沉静感及 设计实例	111
5.3.1 最终效果	111
5.3.2 操作步骤	111
5.4 色彩的华丽感与朴素感及 设计实例	120
5.4.1 最终效果	120
5.4.2 操作步骤	120
参考文献	129

第1章

色彩构成基础

什么是色彩？它是怎样产生的？它有哪些基本属性？混合后会产生什么结果？怎么表示色彩？什么样的色彩组合形式才算美？这些都是属于色彩构成的基础知识。学习色彩构成，首先要弄懂这些问题。

1.1 色彩是怎么产生的

观察我们生活的世界，白色的建筑、蓝色的屋顶、绿色的草木、红色的花朵……我们生活在一个色彩斑斓的世界中，色彩给我们美的感受，同时，也影响着我们的情绪。如何利用色彩、使它更好地为人类服务呢？我们要先认识色彩，认识它是怎样产生的。

简单地说，色彩是光刺激人眼产生的结果，或者说，色彩是人的视觉对光的反应的产物。当光出现并照到物体上时，物体会吸收一部分光，同时会反射（透明物还会透射）一部分光到人眼中，这部分光通过视神经传达到大脑皮层的视觉中枢，人便产生了色彩的感觉，也就是说看到了某种颜色的物体。

如图 1-1 所示，一束自然光照射到苹果上，苹果反射红色光线到人眼中，这种刺激被传达到视觉中枢，人就得出了苹果是红色的印象。当然，实际苹果反射的不只是红色光线，而是还有其他颜色的光线，这正说明了为什么苹果不是纯粹的红色而是同时夹杂着其他颜色。

通过以上的例子，我们还可以得出一个结论，那就是：色彩的感知需要三个基本要素，即光、眼、物，少一个我们都感知不到色彩。

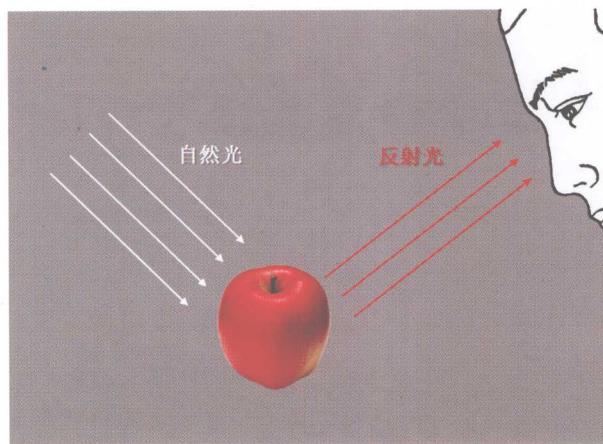

图 1-1

1.2 色彩的三属性

色彩的三属性，或者说色彩的三要素，是指色相、明度和纯度。三属性是界定色彩的基础。一个色彩，一旦色相、明度和纯度确定，那么这个色彩就确定下来了。

色彩可以分为两大类别，即有彩色和无彩色。平时我们说的红、黄、蓝等颜色都属于有彩色，而黑、白、灰则属于无彩色。有彩色同时具备色相、明度和纯度三个属性，而无彩色只具备明度属性，不具备色相和纯度属性。

色相，即色彩的相貌，也代表了色彩的名称，我们平时说红色、绿色、蓝色等，指的就是色相。1666 年，英国物理学家牛顿做了一个试验，让一束太阳白光穿过三棱镜，由于折射的作用，在后面的白色屏幕上分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色，即光谱。如图 1-2 所示，这七种颜色就是人们常见的色相。

明度，即色彩的明暗程度。对于无彩色而言，黑色明度最低，而白色明度最高。如图 1-3 所示，从左到右反应了无彩色明度由低到高的变化过程。

对于有彩色而言，同一色彩有不同明度，越浅的明度越高。如图 1-4 所示，从左到右反应了红色明度逐渐升高的过程。

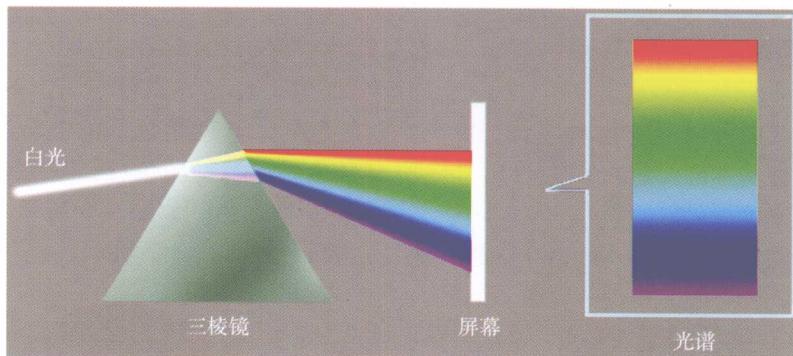

图 1-2

图 1-3

图 1-4

提示与技巧

不同色相的纯色，明度也不一样。如果将明度分为 11 级，且 0 级表示黑色、10 级表示白色，那么常见色相的明度为：红 4、橙 6、黄 8、绿 5、蓝 4、紫 4。

纯度，即色彩的纯净程度，或者说，色彩的鲜艳程度，别称有彩度、艳度、浓度、饱和度等。不同色相的纯色，纯度也不一样，红色纯度最高，其次是橙、黄、紫，最低是蓝、绿。一种纯色中加入白、黑或其他颜色，纯度就会降低。如图 1-5 所示，从左到右反应了红色中逐渐加入灰色后纯度降低的情况。

图 1-5

1.3 色彩的混合

将两种或两种以上的色彩混合，可产生新的色彩，这就是色彩的混合。科学研究发现，用三种基本的颜色可以混合出其他所有颜色，这三种颜色就是三原色。对于颜料而言，三原色指品红（M）、黄（Y）、青（C）三种颜色，如图 1-6 所示。对于色光而言，三原色指红（R）、绿（G）、蓝（B）三种颜色，如图 1-7 所示。

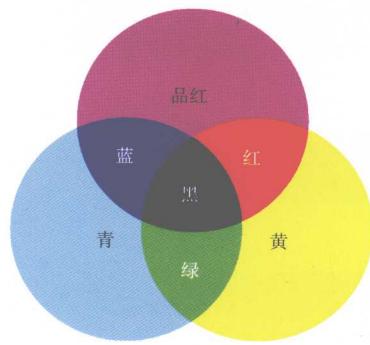

图 1-6

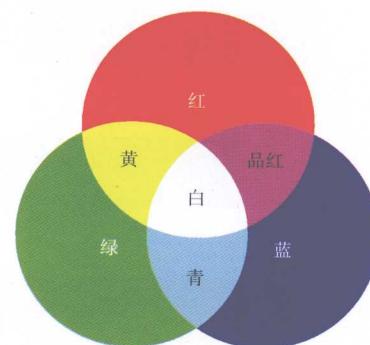

图 1-7

需要注意的是，颜料混合与色光混合结果有所不同。颜料混合属于减式混合，混合后色彩的明度降低，所以颜料三原色混合结果为黑色。色光混合属于加式混合，混合后色彩的明度升高，所以色光三原色混合结果为白色。

两种原色相混产生的色彩称为间色或二次色，间色也有三种，三原色中两两混合产生间色的具体情况如下：

对于颜料而言：品红 + 黄 = 红；品红 + 青 = 蓝；青 + 黄 = 绿。

对于色光而言：红 + 蓝 = 品红；红 + 绿 = 黄；黄 + 蓝 = 青。

三原色按不同比例调配或间色与间色调配而成的色彩，称为复色或三次色。因同时含有三原色，所以，复色实际上都含有黑色成分，故纯度较低，但种类繁多，千变万化。

除了上面提到的减式混合与加式混合，还有一种特殊的混合方式——空间混合，混合后明度不降低也不升高，所以也称“中性混合”。这种混合方式中的颜料或色光并

不真正混合，而只是将色彩以点（色点）、线（色线）或小块（色块）的形式并置、穿插在一起，然后离开一定的距离观看，产生单一色彩的感觉。如图 1-8 所示，将红、黄两种颜色的色块并置在一起，产生了橙色的效果，且色彩较亮。如果直接将红、黄两种颜料混合，也可以得到橙色，但由于属于减式混合，明度会降低，显得较暗，如图 1-9 所示。

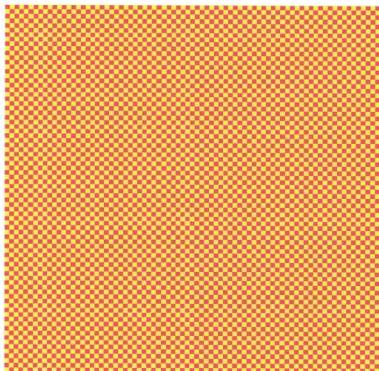

图 1-8

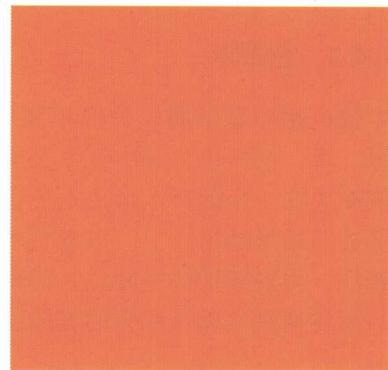

图 1-9

中性混合还有一种形式，就是将不同色彩涂在色盘上，然后转动色盘，得到单一色彩的印象。如图 1-10 所示，将红、黄两种颜色涂在色盘上，转动色盘得到橙色效果。

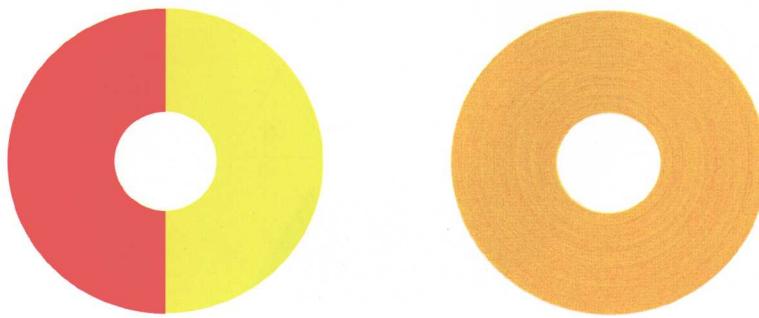

图 1-10

1.4 色彩的表示方法

色彩的种类非常丰富，面对如此多的颜色，我们如何表达、应用、交流？建立标准的表色体系就是一个有效的办法。表色体系主要有两大类，一类是二维的，主要指色相环；另一类是三维的，主要指色立体。下面分别简单介绍。

1.4.1 色相环

牛顿色相环是早期较为简单科学的表色方法。它把太阳光的七色概括为红、橙、黄、绿、青、紫六色，其中红、黄、青为三原色，而橙、绿、紫为三间色，将这六种颜色依次放在一个圆环上形成6色色相环，如图 1-11 所示，三原色和三间色分别位于两个等边三角形的顶点上。以6色色相环为基础，在各色之间加插中间色，可得到12色色相环，再继续加插中间色，便得到24色色相环。24色色相环在色彩设计中较为实用，后面将通过实例介绍它的具体绘制方法。

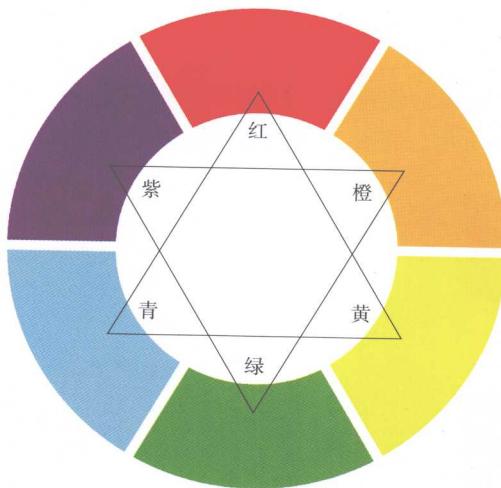

图 1-11

1.4.2 色立体

牛顿色相环根据色相建立了色彩的表示方法，但是色彩有三个要素，除了色相外，还有明度和纯度。显然，二维平面内是难于同时表达三个要素的。所以，色立体应运而生，它借助于三维空间的模式来表示色彩的色相、明度和纯度。

色立体是一种近似于球体的立体模型，其结构与地球仪相似，北极为白色，南极为黑色，连接南北两极的轴为明度轴，往上明度渐高，往下明度渐低。球面上一点到明度轴的垂线，反映纯度的变化过程，越接近明度轴纯度越低，反之，越向外纯度越高。赤道所在圆环为色相环，同一经线所在面上的色相相同，如图 1-12 所示。目前主要的色立体有三种：孟塞尔色立体、奥斯特瓦德色立体和日本 PCCS 色彩系统。关于这三种色立体，一般的色彩构成书籍都有详细介绍，本书主要讲色彩构成的电脑设计方法，所以，对此就不赘述了。

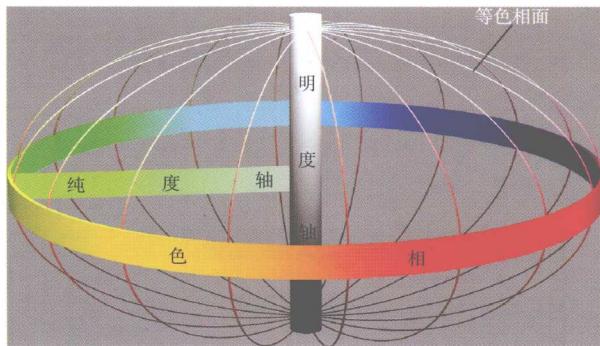

图 1-12

1.5 色彩的形式美法则

什么样的色彩组合形式才算美？主要的一点，就是要符合形式美法则。所谓形式美法则，就是指在判断一个形象的美丑时，忽略它原有的意义及内容，单从它的形式去鉴赏或研究而总结出的美的规律。

形式美法则最根本的有两条：一是统一中有对比，或者对比中要有统一；二是画面要做到均衡与稳定。其他如比例与尺度、节奏与韵律等法则都是这两条的延伸或深化。关于形式美法则更详细的介绍，可以参见我们已经出版的《电脑平面构成实例教程》一书。本书后面几章介绍的，实际就是实现形式美的一些具体手法。

1.6 三原色混合效果设计实例

1.6.1 最终效果

用 Photoshop 设计如图 1-13 所示的颜料三原色的混合效果。本书使用 Photoshop CS4，用其他版本时操作相似。

1.6.2 操作步骤

(1) Photoshop 是著名的图像处理软件，具有图像编辑、图像合成、校色调色及特效制作等功能。这里，利用其通道功能进行颜料三原色的混合练习。启动 Photoshop，按 $<\text{Ctrl}> + <\text{N}>$ 键新建文件，颜色模式选择 RGB，如图 1-14 所示。

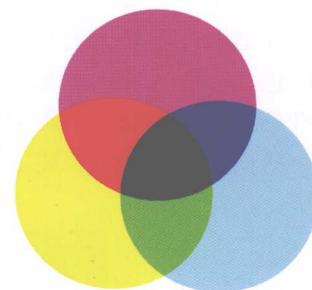

图 1-13

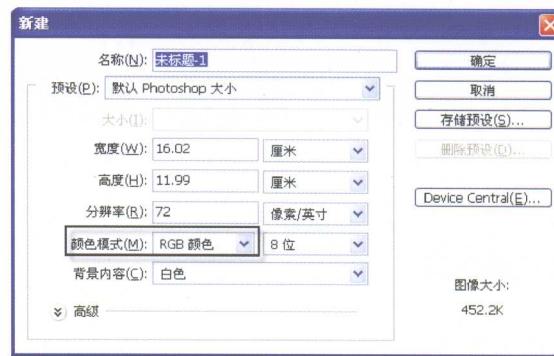

图 1-14

提示与技巧

颜色模式有多种，常用的有RGB、CMYK等。RGB模式以红（R）、绿（G）、蓝（B）三色为原色，遵守色光加式混合的规律，被应用于计算机屏幕的色彩显示。在计算机中制图，无论选用何种颜色模式，都是以RGB模式显示出来的。CMYK模式主要用于印刷领域，以青（C）、品红（M）、黄（Y）为三原色，遵守颜料减式混合的规律，理论上，这三种原色的油墨混合后可以得到黑色，实际上只能得到青紫色，因此需要专门加入黑色（K），从而形成CMYK颜色模式。

(2) 单击左侧工具箱中的¹（画笔工具）按钮，再单击水平工具栏中“画笔”右侧的▼（画笔预设）按钮，设“硬度”值为100%，如图1-15所示。

图 1-15

(3) 将工具箱底部的前景色设定为黑色，也就是将画笔颜色设定为黑色。另外，连续按<[>或<<]>键调整画笔到较大直径，其中按<[>调小，按<<]>调大。

提示与技巧

在绘图或编辑图像过程中，常常需要调整视图大小，如果希望通过转动鼠标滚轮缩放视图，可以按<Ctrl>+<K>键打开“首选项”对话框选中“用滚轮缩放”选项，如图1-16所示。此外，按<Ctrl>+<0>键或<Ctrl>+<Alt>+<0>键，也可快速调整视图大小。

图 1-16

(4) 执行菜单命令：窗口→通道，调出“通道”面板，可以看到有 RGB、红、绿、蓝 4 个通道，在面板上单击选择绿色通道，然后，在工作区内单击鼠标，创建一个圆形，内部色彩为品红色，如图 1-17 所示。

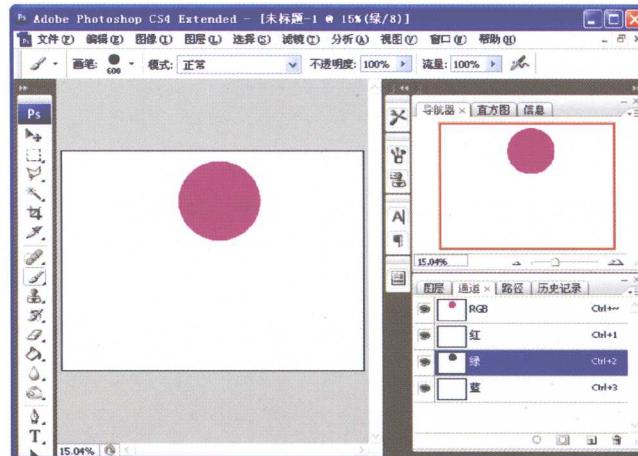

图 1-17