

实用 设计 配色

SHIYONGSHEJIPEISE

闫启文 雷光 杨猛●编著

创造 色彩 灵感

chuanzao secai linggan

SHIYONGSHEJI

PEISE

辽宁
美术出版社

实用 设计 配色

c h u a n g z a o s e c a i l i n g g a n

SHIYONGSHEJISE

创造 色彩 灵感

配色方案篇

色彩应用篇

色彩构成篇

色彩推理篇

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用设计配色：创造色彩灵感/闫启文，雷光，杨猛编著。沈阳：辽宁美术出版社，2005.1

ISBN 7-5314-3237-4

I. 实... II. ①闫... ②雷... ③杨...
III. 配色 IV. J063

中国版图书馆CIP数据核字 (2005) 第000215号

出版者：辽宁美术出版社

(地址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001)

印刷者：沈阳市第二印刷厂

发行者：辽宁美术出版社

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：14

字数：50千字

印数：1-2000册

出版时间：2005年1月第一版

印刷时间：2005年1月第一次印刷

责任编辑：光辉

装帧设计：金明 林枫

责任校对：张亚迪

定价：160.00元

邮购电话：024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnpgc.com.cn>

前言

读过很多本色彩理论方面的书，无论是色彩构成、配色图典，或者是配色方法，总是找不到感觉。在本书编写的过程中，每一页书稿都以不同的视觉感受冲击着我的心，我知道，这就是我们一直在探索的方向。

我们评论色彩的运用是否恰当时所凭的就是感觉。如何培养这种感觉？人们对色彩的感觉有一部分是在日常生活中观察积累的，如红色温暖、兴奋，绿色平和，蓝色深远与寒冷等。多种色彩搭配在一起能够引起的各种复杂的心理感受，也是必须经过观察才能得到积累。本书通过对各种配色方法从构成应用到实际运用的归类总结，对配色的原理和心理进行了通俗的讲解。翻开这本书，各种色彩的感觉强烈地震撼读者的视觉感受，引起共鸣，进而对系列色彩的运用产生深刻的印象，找到色彩的感觉。

对色彩的研究可以从很多方面进行，如色彩生理学、色彩心理学、色彩构成、配色学。然而，色彩研究的基本要求在于学以致用，即认识以后能够加以表现和运用。从实用的角度出发，本书抛开了对色彩进行数字化研究的体系，而是直接从色彩的基本属性出发，归纳了配色的一些基本方法，配置了大量的设计图例，并提炼了印刷色标，力图引导读者快速进入色彩的世界。

色值的数字是理性的，色标是抽象的。色彩必须在搭配的应用环境中才是真实的，才能发挥出它们的魅力。

视觉的美感有多少能够透过人们的心灵之窗，透射到人们的心田里面来，那就得看人对色彩的感悟了。

在实际的设计工作中，设计师与客户之间对色彩的认识和感受的差距经常使设计工作沟通困难，本书的出现，为设计师与客户之间架起了一座沟通的桥梁。

“感觉找到了！”“就是这种感觉！”是我们要找的感觉。

目 录

- 一、色彩构成篇 (P5)
- 二、色彩应用篇 (P23)
- 三、色彩推演篇 (P51)
- 四、配色方案篇 (P63)

创造 色彩 灵感

c h u a n g z a o s e c a i l i n g g a n

SHIYONGSHEJIFEI

配色方案篇
色彩应用篇
色彩构成篇
色彩渲染篇

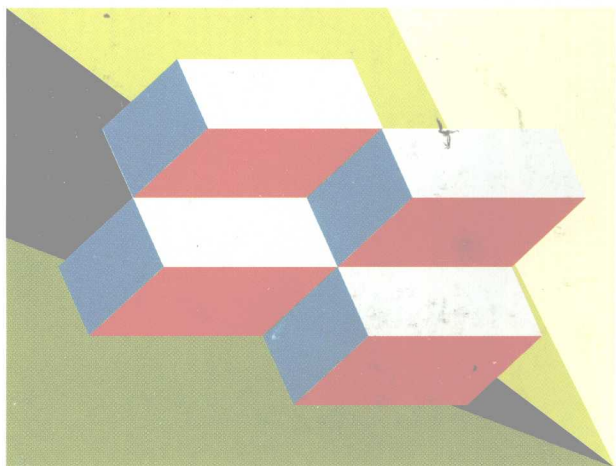
色彩构成

在千变万化的自然界中，蕴含着一个真正的色彩世界，那是一个从自然现象中抽象地提炼出来的，由色彩自身的要素和逻辑所构成的色彩奇境。色彩构成是重要的基础学科。从广义上看“构成”一词有组合结构或建造的含义，体现着一种创造行为。

色彩构成作为基础训练，一般从色彩形成及感知原理入手，分别从色彩的物理性，感知色彩的生理机制和色彩心理几个方面，对色彩自身属性和色彩知觉各种条件进行系统研究，其目的是了解、把握色彩美的匹配，组合规律。也就是说，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本的要素，利用色彩的空间、量与质的可变幻性，按照一定的色彩规律去组合各构成要素间的相互关系，创造出理想的色彩效果，这种对色彩的创造过程称为色彩构成。对色彩的研究应从以下四大领域着手。

1. 从物理方面研究色彩的要素；
2. 从生理方面研究有关色彩的视觉规律；
3. 从心理方面研究有关色彩的感情、联想、象征、爱好、意义、印象；
4. 从美学方面研究色彩的配置、协调、功能和美。

以上这四个方面领域的知识能帮助我们科学地认识色彩的性质，它的视觉规律以及对人的心理所产生的具有普遍意义的影响。以色彩的科学知识为基础，进而从美学的角度去探讨色彩艺术的整体表现形式，通过这两方面的研究，可以对色彩有个较为深刻、全面的认识。在对色彩的创造方面，将从狭隘的经验圈子中走出，跨入更宽广的色彩表现空间。

色彩的基本知识

1. 光源

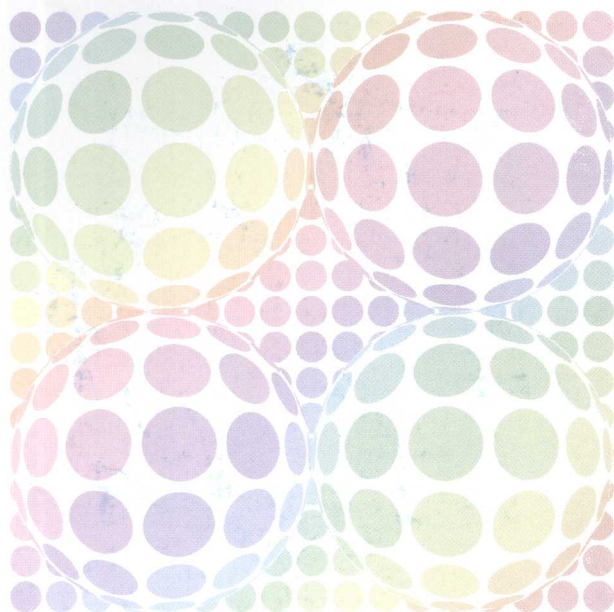
能自行发光的物体叫光源。如：太阳、恒星及各种灯具、火等。光源光可分为两种，一种是自然光，主要是阳光；另一种是人造光，如电灯光、煤气灯光、蜡烛光等。

2. 物体色

物体色本身不发光，它是光源色经物体的吸收、反射，反映到视觉中的光源色感觉。如平时我们看到的颜料的色彩，宇宙万物的色，我们把这些本身不发光的色彩统称为物体色。

3. 固有色

通常是指物体在正常的日光下所呈现的色彩特征，固有色并不是固定不变的。因为任何物体的色彩不仅受到照射光的影响，还会受到周围环境中各种反射光的影响，所以固有色的概念是一种相对的色彩概念。

色彩的三要素

1.色相

色相是指色彩的相貌，是区别色彩种类的名称，指不同波长的光给人的不同色彩感觉。从红到紫的光谱中，等间隔地选择五个色即红、黄、绿、蓝、紫，每个字都代表一类具体的色相。色相对于人的精神有着极大的影响力，色彩的感情，色彩的心理主要是色相的作用。色相最适于表现色彩的丰富性和感情。

2.明度

明度是指色彩的明暗程度，明度是全部色彩都具有的属性，任何色彩都可以还原为明度关系来思考，如我们画的素描、黑白照片、黑白电视

等。明度关系可以说是搭配色彩的基础，明度最适于表现物体的立体感和空间感。

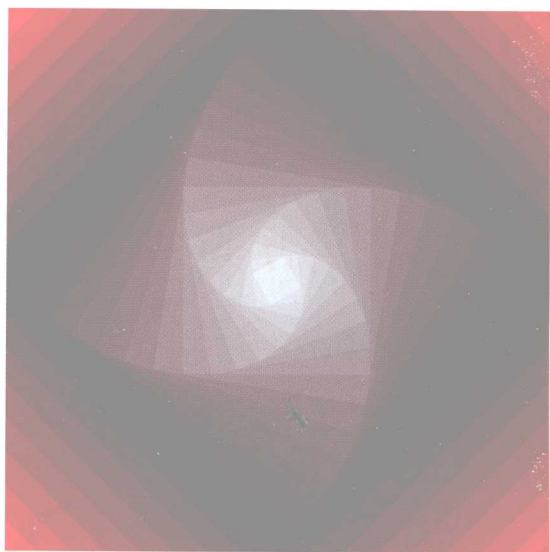
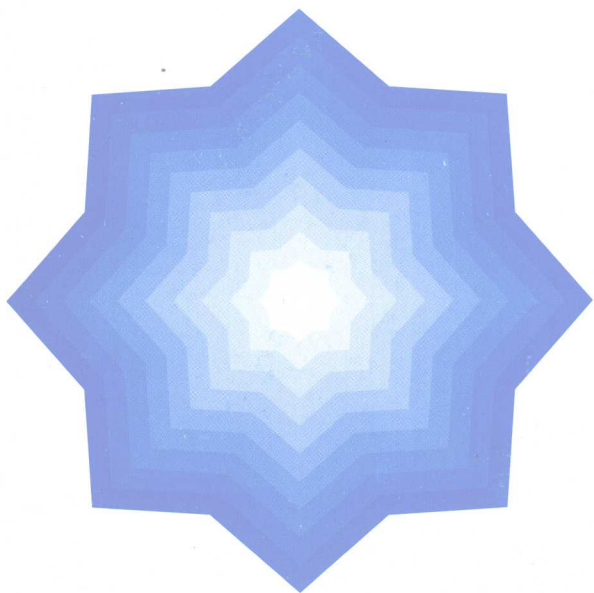
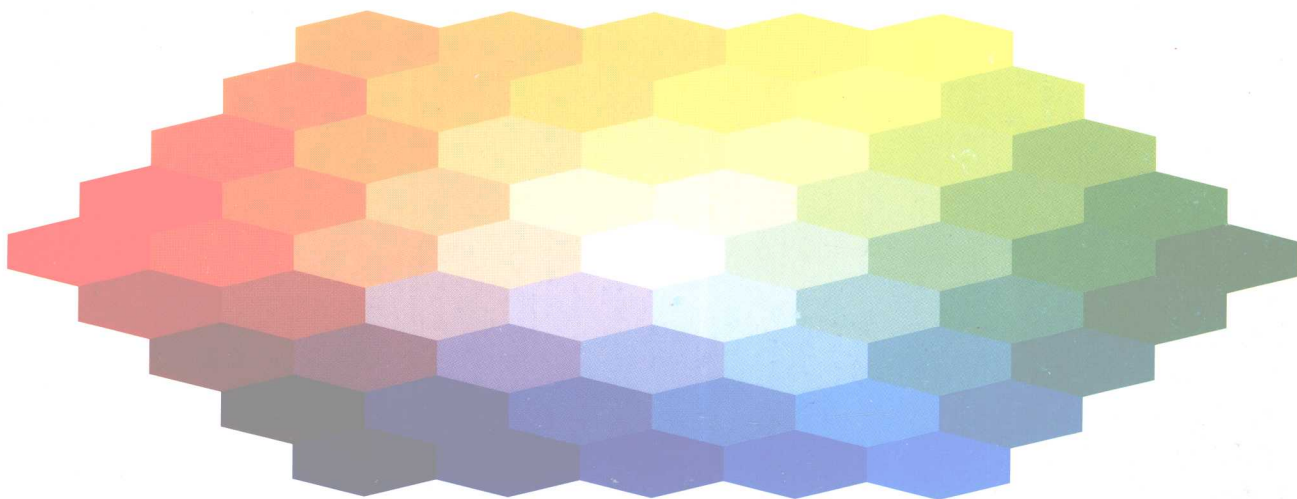
3.纯度

纯度是指色彩的纯净程度，即色相感觉明确及鲜灰的程度。纯度也叫彩度。

任何一个色彩加白、加黑、加灰都会降低它的纯度。混入黑白灰、互补色越多，纯度降低得就越多。

光谱中红、橙、黄、绿、蓝、紫等色光是纯度最高的色光。

颜料中的黄色是明度最高的纯色，蓝、紫色是明度最低的纯色。

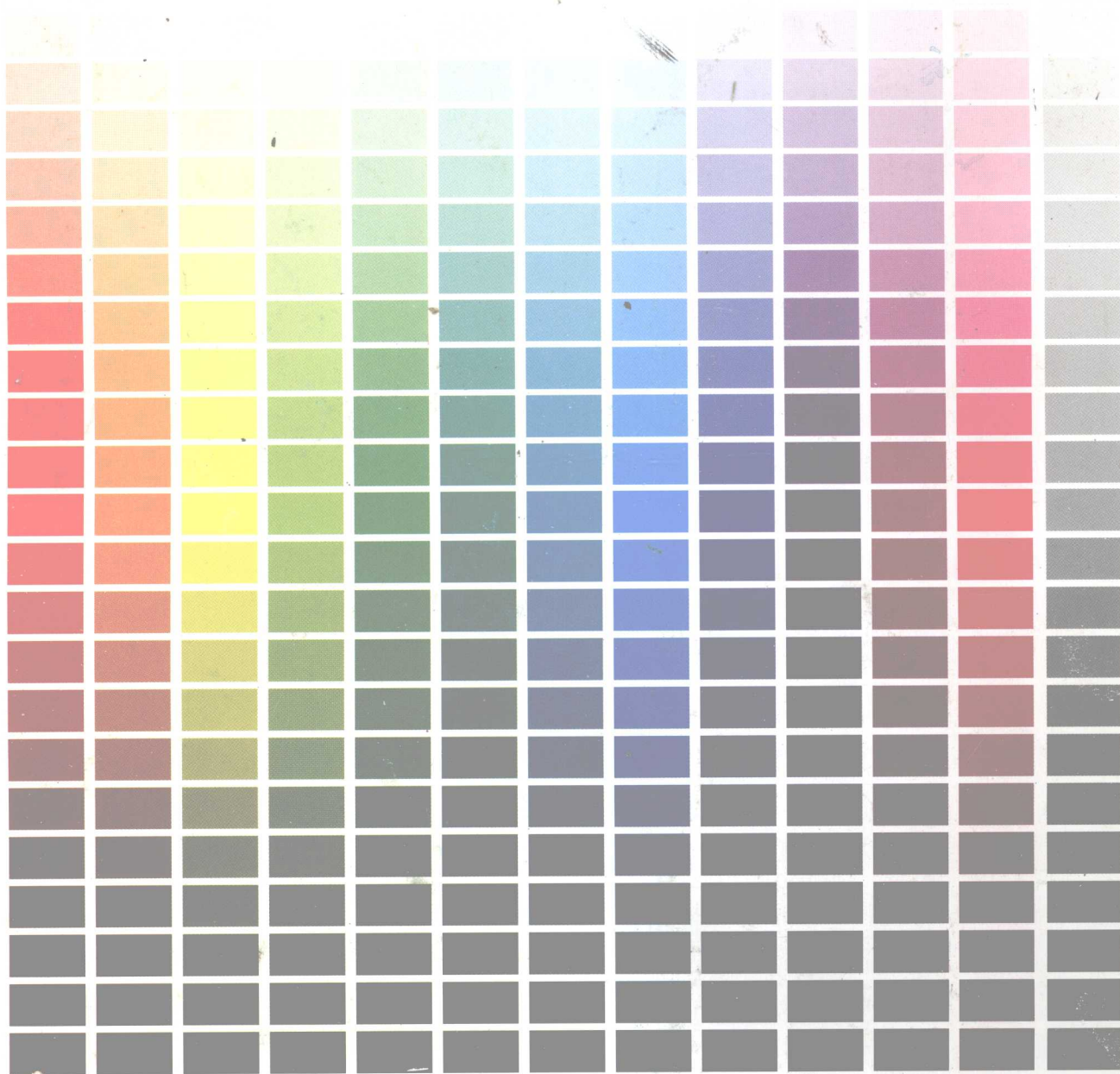
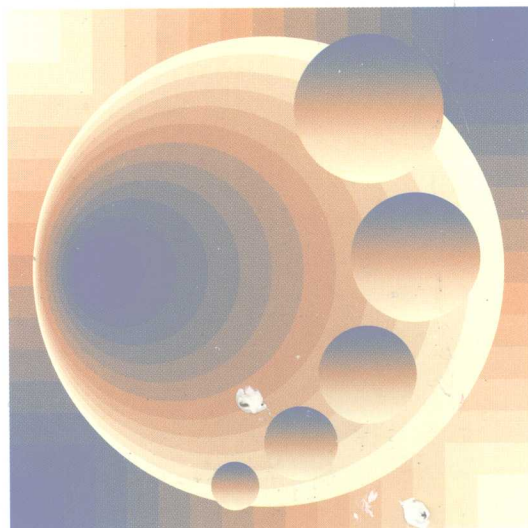

明度、色相、纯度三要素的关系

任何色彩(色相)在纯度最高时都有特定的明度,假如明度变了纯度就会随之变化。

高纯度的色相加白或加黑,降低了该色相的纯度,同时也提高或降低了该色相的明度。

高纯度的色相加入与之不同明度的灰色,降低了该色相的纯度,同时使明度向该灰色的明度靠拢。高纯度的色相如果与同明度的灰色混合,可构成同色相、同明度,不同纯度的序列。

色彩的混合

1. 色光混合(加色混合)

色光的混合就是以光源色为基础的色光混合，即加色混合。色光的三原色是朱红、翠绿、蓝紫。随着不同色光混合量的增加，色光明度也逐渐加强，当全色光混合后，明度增加到最高呈白色光，所以色光混合也被称为加色混合。

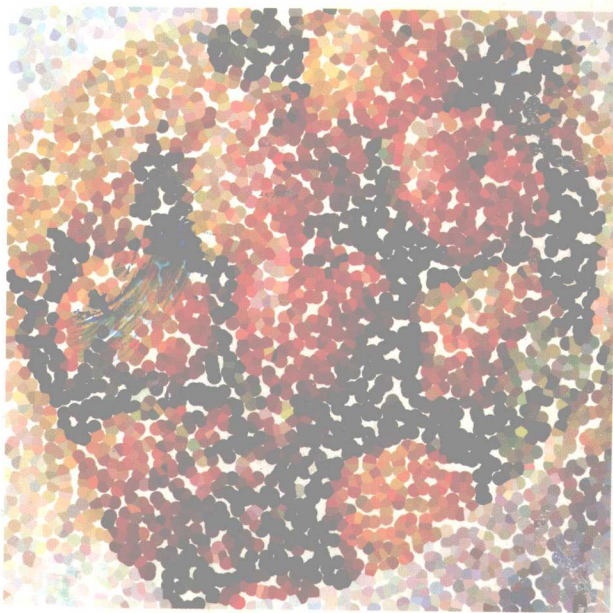
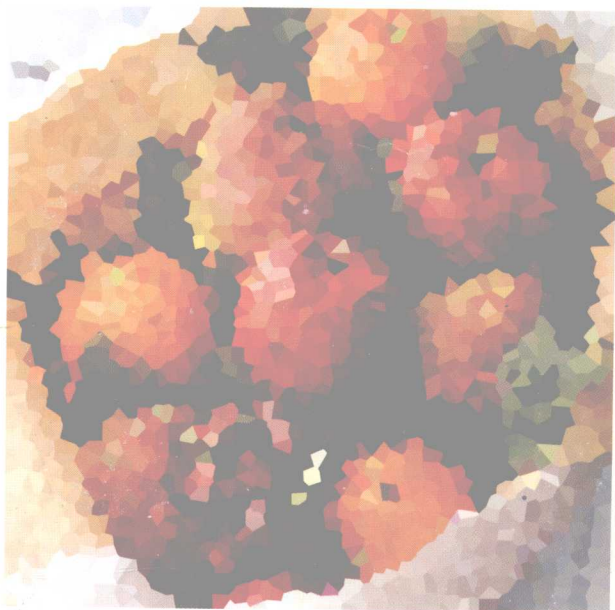
2. 颜料混合(减色混合)

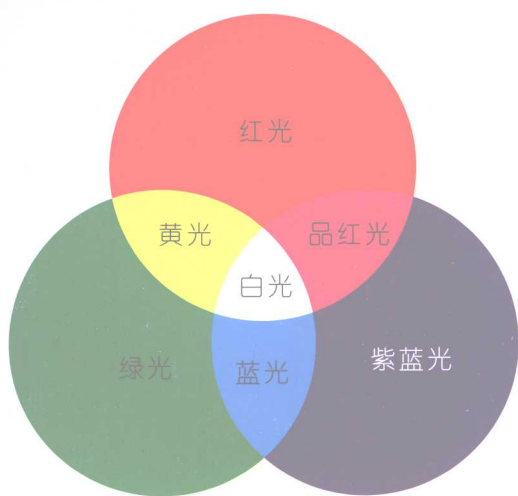
颜料的混合是以颜料三原色为基础的混合。颜料的三原色是玫红、淡黄、湖蓝。混合后纯度降低，明度降低，色变浓，故也称减色混合。

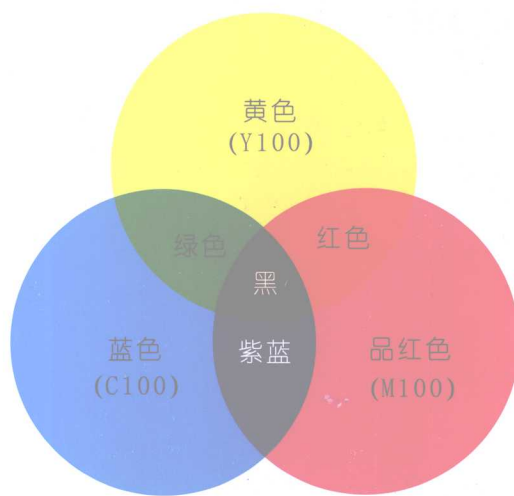
3. 空间混合(中性混合)

空间混合又称并置混合或平均混合。不管是色光或色料实质上它们根本没有混合，而是产生在视觉无法适应的极限条件上，如色点太小、视线太远、色面的转动或移动太快等等，使色面的复色光反射到视网膜，在视网膜上发生混合的情形。

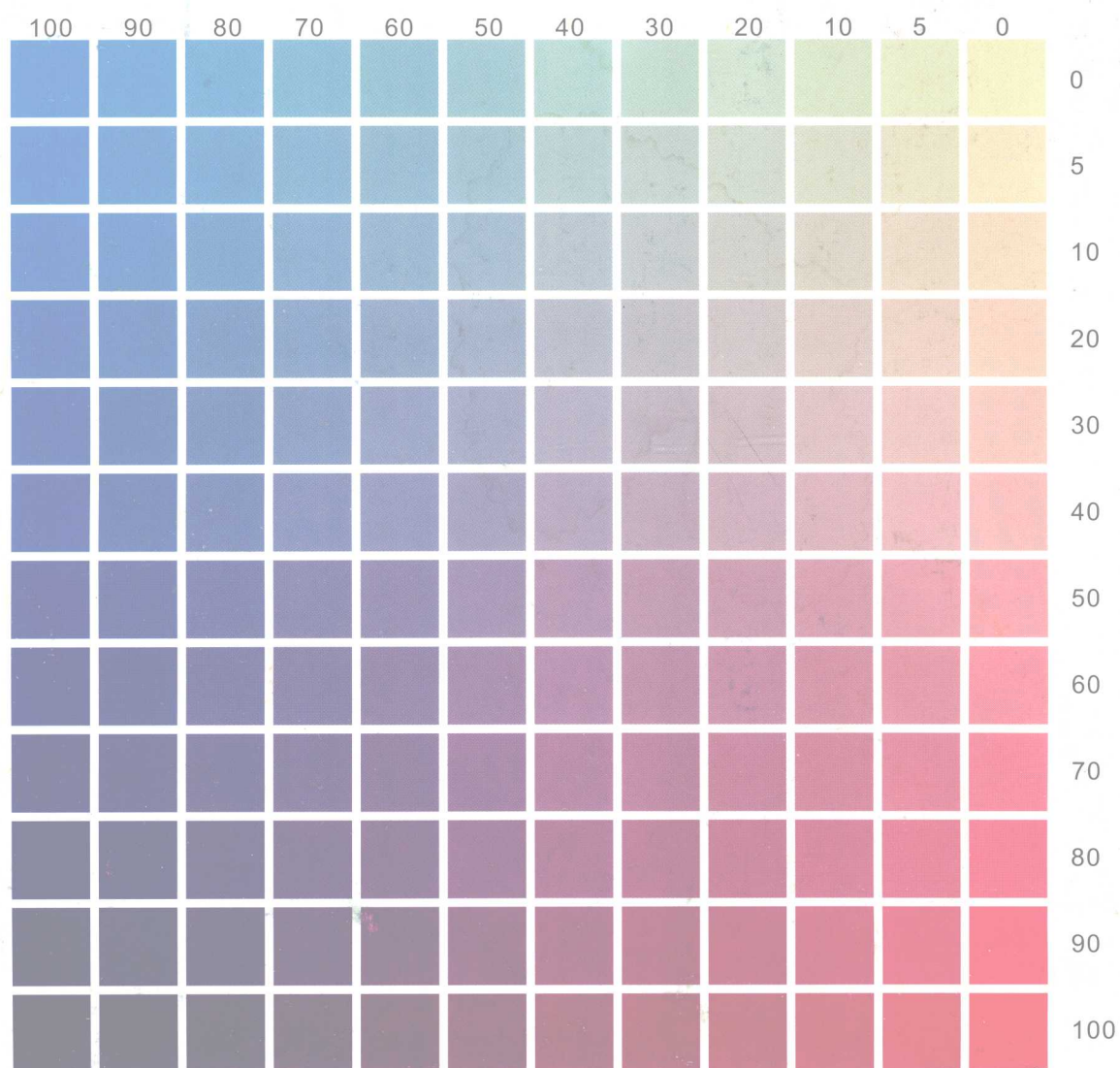

色光三原色混合

色料三原色混合

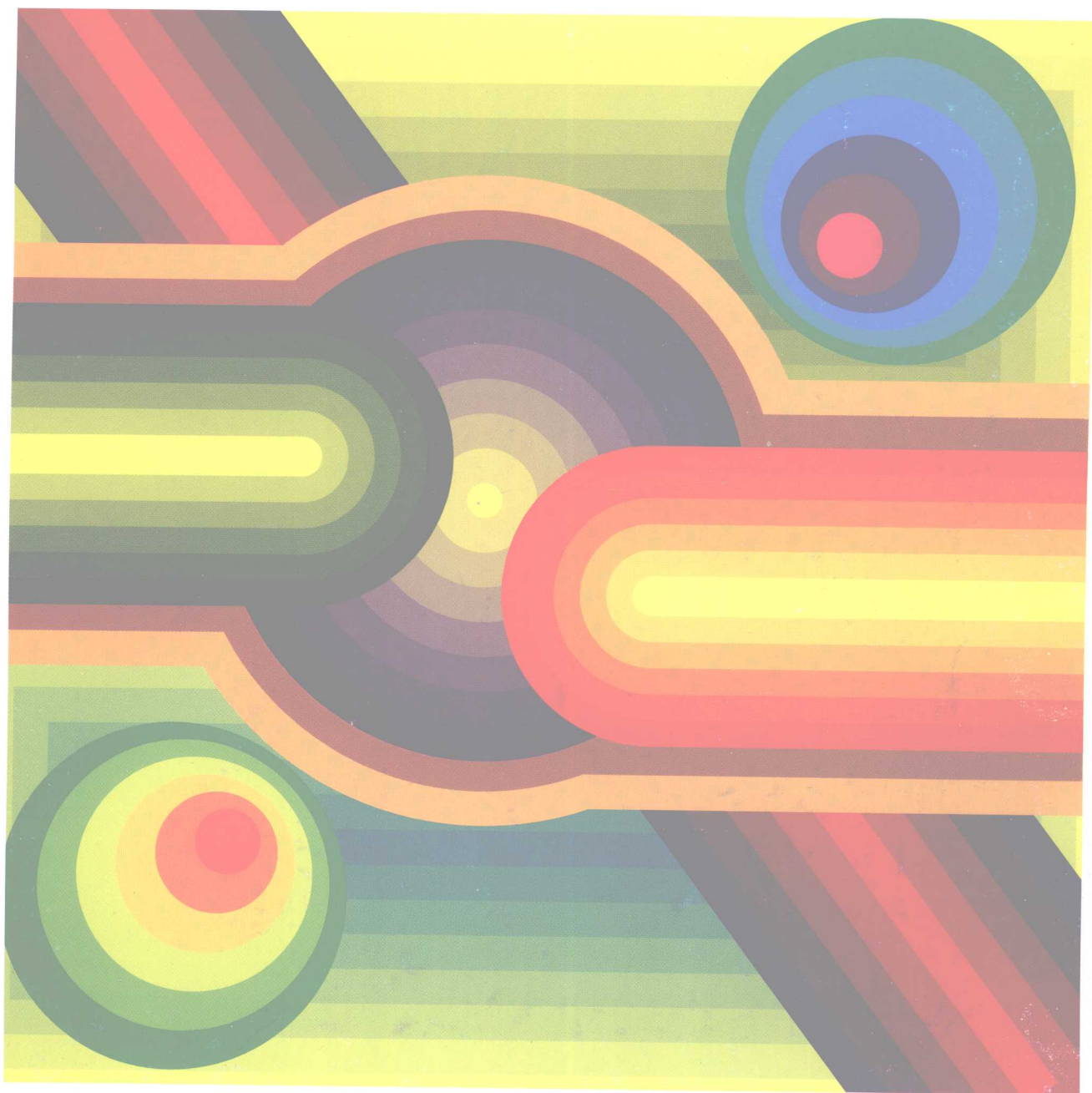
色彩的对比

色彩的对比是指两种以上的色彩相比照之下的普遍现象。因为任何物像都不能孤立地进入人们的眼帘，总是与背景或其他物像相互依存，相互比较而存在，所以一个孤立的色彩无所谓好坏，只有两色相配时，有时才令人产生愉快感，有时则产生厌恶感。从这个意义上讲，对比最大的特点是使人产生错觉，要想掌握色彩规律，就必须去认识色彩之间的相互关系。

色彩对比的好处是色与色之间的相互作用，使色彩效果显得更为鲜明突出，使形象更为生

动，但对比还必须相互映衬，协调一致。

色彩对比的内容包括色相对比，明度对比，纯度对比，面积对比，冷暖对比等。

1. 色相对比

所谓以色相为主的对比现象，是指凡两种以上的颜色在一起，其中任何一种颜色，受另外一种颜色所影响，色相的感觉产生偏移或变化的情形。在色相环中，任何不同色相都会产生对比作用，其对比的差异与位置有关，邻近的色相对比比较弱，相距越远其对比越强。

以色相为主的对比现象分为：

- (1) 色相对比(抑制明度和纯度两个条件)。
- (2) 色相+明度对比(抑制纯度条件)。
- (3) 色相+纯度对比(抑制明度条件)。

2. 明度对比

因明度的差别而形成的对比即明度对比。

黑、白、灰、无彩色的明度差易于区别，每种色相之间的明度差也不难区分，但区分不同色相的明度差，就显得比较困难。明度对比是其他色相对比的基础，是决定配色的光感、明快感、清晰感等的关键。明度对比弱时，光感弱，形象含混不清，远视效果不好。明度对比强时，光感

强，形象清晰度高，视觉上不易出现误差。

明度对比太强时，会产生生硬、刺激、空洞、单调的感觉。常见的对比方法：

- (1) 相同色相不同明度对比。
- (2) 不同色相类似明度对比。
- (3) 不同色相不同明度对比。

3. 纯度对比

因纯度的差别而形成的对比。

高纯度色的色相明确，醒目，视觉感强。低纯度色的色相含蓄，模糊，视觉感弱，长时间的注视易感到单调厌倦。

纯度对比的好处是可以增强用色的鲜艳感，造成一种“模糊与生动”的对比效果，纯度对比越强，颜色的色相越鲜明生动，从而增强了配色的艳丽、生动、活泼及感情倾向。

在应用色彩中，单纯的纯度对比很少出现，其主要表现为包括明度，色相对比在内的以纯度为主的对比，可构成极其丰富的色调。

色相对比

明度对比

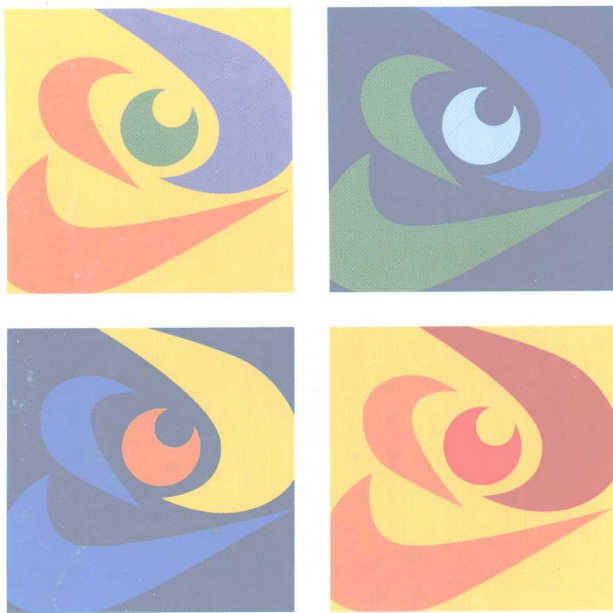

纯度对比

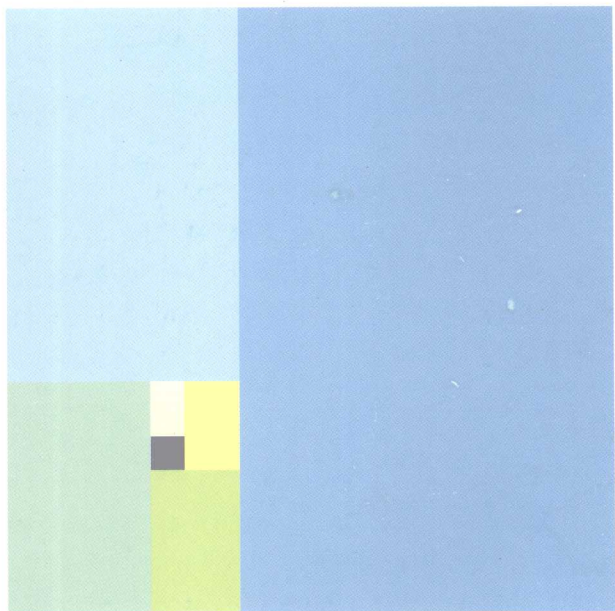
4.冷暖对比

因色彩感觉的冷暖差别而形成的对比为冷暖对比。冷暖感觉实为触觉对外界的反映，由于红或橙色光本身有暖感，所以被此色光照射到都会有温暖感；相反，紫、青、绿之色光，有寒冷感。依色光而感到冷或暖感的作用，这是从生理及心理的反射角度谈色彩的冷暖。

以冷暖对比为主构成的色调，作用人的心理感觉为：冷色调给人的感觉寒冷、清爽、空气感。暖色调给人的感觉热烈、热情、刺激、有力量、喜庆。

冷暖对比

面积对比

5.面积对比

面积对比是指各种色彩在画面构图中所占面积比例多少而引起的明度、色相、纯度、冷暖的对比。有些色彩对视觉有很大的影响力，如一单位的鲜黄色，它的视觉冲击力要比同样面积的紫色大3倍，由于这个原因，对于两个以上的色彩面积需怎样的面积比例才能得到均衡，符合美的要求，这是面积对比需要研究的。

如某些色彩对比，双方色彩面积小时，视觉可以接受，色彩面积幅度扩大时，往往使人难以接受。因此，在设计大面积的色彩对比时，应选择明度高、纯度低、色差小、对比弱的配色，以求得明快、和谐。中等面积的色彩对比，多选择中明度的对比，既能持久又能引起充分的视觉情趣，小面积色彩对比就灵活自由得多，强弱对比均能收到良好的视觉效果。

色彩调和

所谓色彩调和,是指对一些有差别的、对比的色彩,为构成和谐统一整体所经过的调整与组合过程。这里有四层含义:

1. 使对比的色彩产生均衡,协调统一的组合,不带有刺激性。
2. 色彩配置的总效果与视觉心理反应相适合,色相、明度、纯度成为融合稳定的调子,要求色彩关系对比满足视觉心理的平衡。
3. 色调调和不单是色与色的组合问题,而且是色与色的面积、形状、肌理一起表现的效果,所以离开面积、形状、肌理的因素,也不能取得配色整体和谐统一。
4. 色彩的调和还与时代风尚、人们的欣赏习惯有关。

1. 同类调和

同类色色相配色必然取得调和的效果。选用某一纯色,向其中加白、加黑或加上灰色,可以简单地调制出等色相的各种颜色来,运用明度、纯度不同的变化来表现层次、虚实。同类调和统一感很强,但缺乏动感,令人感到单调,如注意调整色阶间隔或转换某些色的冷暖,仍可得到一种明朗的统一协调感。

色彩明度决定了配色的构造。明度构成的诀

窍之一是明度的变化必须严整规矩,也就是说,色彩的明度必须等步渐变,以等步的明度表现最为理想。

2. 近似调和

近似调和是近似和邻近色彩调和,变化其明度、纯度。这种调和比同类调和较富有变化。

3. 互补色调和

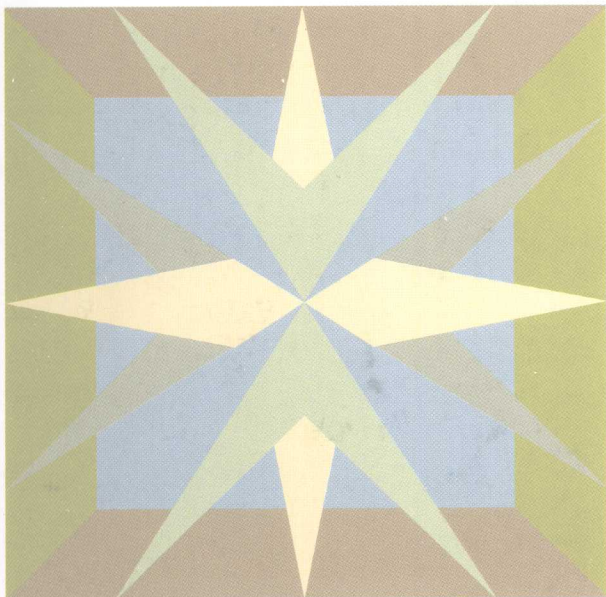
取两互补色,降低纯度,加入过渡色调,使画面达到调和。如果使用近似的明度,画面将呈现一种柔和、朦胧、微妙的气氛。

4. 面积调和

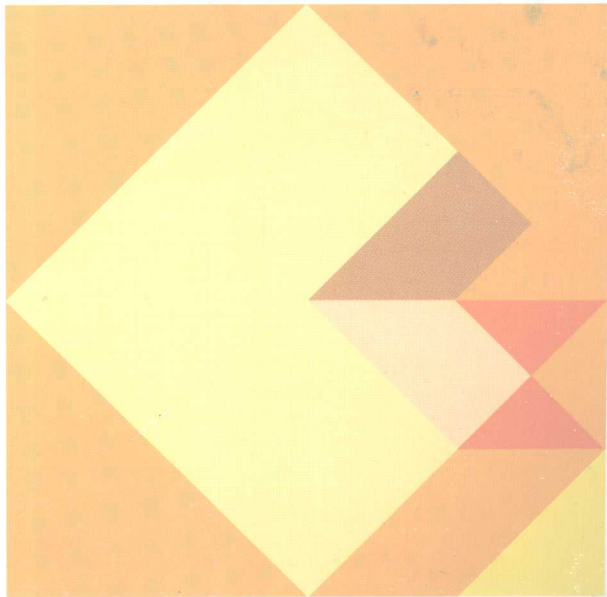
增减对比色之间的面积,使其达到明度的均衡或色量的差距,从而达到调和。

5. 分割调和

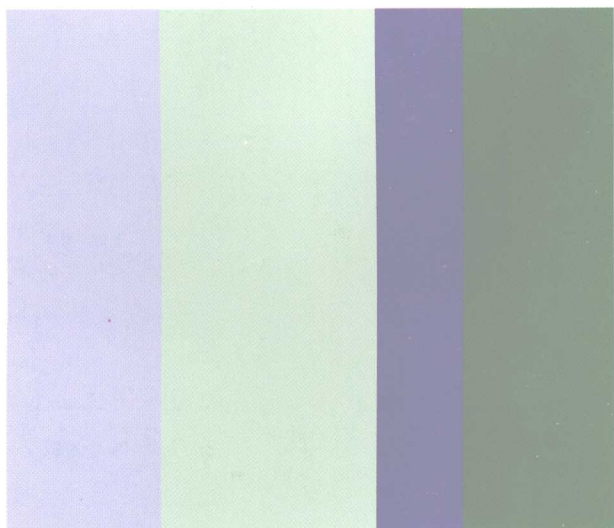
在色彩构成中,当色块间对比过弱使得其形体难以分辨,或因为色彩对比过分强烈而希望减弱其生硬关系时,往往在色块间画上像田间小路一样的线条,以明确色块的区别。这个有一定宽度的色彩区画线,往往多使用白、灰、黑等非彩色。或用这些色作底色,缓和直接对立状态,增加同一因素,达到调和。

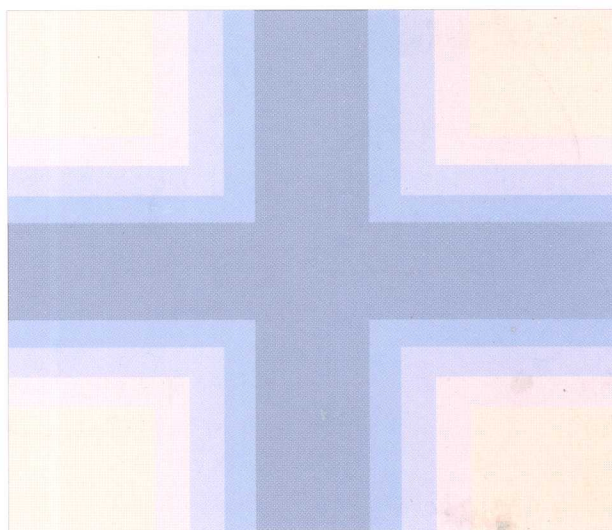
近似调和

同类调和

近似调和

互补色调和

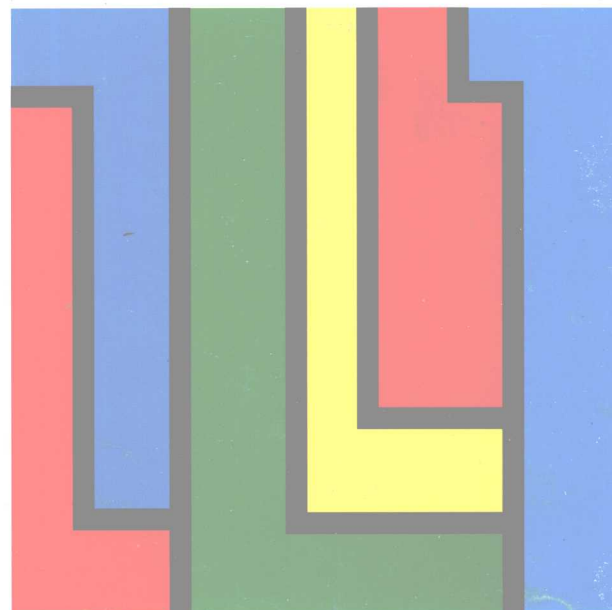
近似调和

面积调和

近似调和

分割调和