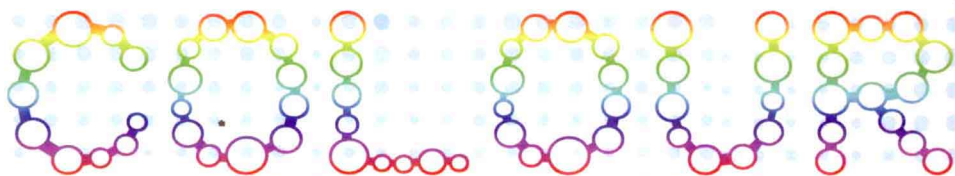


设计的法则

配色设计法则



DESIGN RULES

Sun I 视觉设计 编著
飞思数字创意出版中心 监制



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

配色设计法则



DESIGN RULES

50+视觉设计 编著
飞熊数字创意出版中心 监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

自然界中充斥着缤纷的色彩，我们无时无刻都在接触着色彩，同时它也是生活中不可或缺的重要因素。尽管我们每天都在接触色彩，但如果没有经过专业的培训与学习，是不可能真正掌握色彩设计的，更别说创作出优秀的色彩作品。作者将这门学科的知识细分为多个小点，并分别施以详尽的文字解说，期望初学者能够更快地认识与了解这门学科。与此同时，作者还在书中加入了大量的案例分析，这些经认真筛选而被选出的优秀作品，对初学者乃至资深设计师的设计思维都有一定的帮助。

色彩设计并不是单纯靠主观思维来调控的，在实际的创作过程中，我们还要具备一定的基础原理知识，因此作者对色彩设计中应有的一些创作法则与理论，进行了针对性的总结与归纳，随后将这些具有价值的内容编写到书中。全书共7章，内容包括色彩的对比法则、设计法则、调和法则及心理法则等，利用丰富的知识要点与作品赏析，来帮助读者认识与理解这门学科，并在学习的过程中，逐渐提高自己的创作能力，从而在设计行业中更快崭露头角。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

配色设计法则 / Sun I 视觉设计编著. -- 北京 : 电子工业出版社, 2012.11
ISBN 978-7-121-17716-3

I. ①配… II. ①S… III. ①配色—设计 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 168400 号

责任编辑：侯琦婧

特约编辑：刘红涛

印刷：中国电影出版社印刷厂

装订：中国电影出版社印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开本：787×1092 1/16 印张：10.75 字数：275.2 千字

印次：2012 年 11 月第 1 次印刷

定价：49.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

Foreword

前言

色彩设计，简单来讲就是对画面中的颜色进行组合与搭配，并使其呈现出理想的视觉状态。无论是哪个创作领域，色彩都是其中最基本的设计元素之一，它不仅能带给人直观的情感暗示，还能赋予版面以鲜明的风格，因此色彩是一门入手快、提升难的学科。随着时代的不断发展，人们对物质的要求也越来越高，简单的色彩已不能满足他们对品质的需要。于是，在艺术、商业作品中，我们也看到了越来越多充满个性色彩的作品，例如带有抽象感的，或富有超现实主义的，这些色彩既是点缀作品的装饰品，同时代表着设计者个人的创作能力。

不得不承认，色彩给我们的事业与生活带来了翻天覆地的变化。过去，除了艺术领域，我们在生活中很难找到色泽丰富的事物，随着技术与社会的不断进步，人们有了彩色电视机，有了彩色的广告海报、彩色的电影，色彩才真正开始进入我们的生活。现在色彩是绚丽、缤纷的，它象征着个性与情感，为了使人们能够更加深刻地认识与了解色彩，编者特意在书中加入了大量的优秀作品，以及具有学习价值的设计法则，并期望读者们在阅读该书的过程中，能寻觅到更多的创作灵感。

全书共7章，编者以色彩设计的基础知识为切入点，在第1章中，为读者展示了色彩的三要素、色彩的种类、色彩设计的意义等内容，且特别对色彩的三要素进行了详细的解说。由于该章涉及大量的基础概念，编者在选题、概念阐述、作品赏析方面投入了大量的精力，从而将该章的教学品质提升了数个段位，同时也为读者更快地进入学习状态提供了一个良好的平台。

本书的第2章~第5章分别介绍了色彩设计的运用法则、视觉心理法则与色彩的美学构成。这4个章节以讲解色彩的创作法则为主，为了方便读者更容易理解，编者还在这些章节中加入了大量的知识要点，比如在视觉心理法则中，加入了进退心理、冷暖心理、朴实与华丽心理等知识点，通过对这些基础概念的详细阐述，以期望读者能在创作上受到一定的启发。

在第6章和第7章中，编者对色彩的对比与调和两个设计法则进行了详细的解说，并在两章中分别展示了大量的色彩作品，这些色彩作品不仅具有学习价值，与此同时，它们还与该章的知识点有着密切的关联，期望读者们在学习该章节内容时，能使自己所学的知识得到巩固。

本书由 Sun I 视觉设计编著，参与编写的人员还有孟尧、李晓华、陈慧娟、周维维、李江、王彦茹、徐文彬、朱淑容、刘琼、杨婉莉、赵冉、杨欣、李杰臣、柏梅、王异钢。

编著者

2012年7月

Contents

目 录

第 1 章 领悟设计的起点——色彩·····1

1.1 色彩意味着什么·····2

1.2 色彩三属性在画面中的影响力·····3

1.2.1 体会色彩三属性赋予画面的 不同感染力·····3

1.2.2 明度的基本表现法则·····4

法则 1 高明度色彩使画面越加明亮·····5

法则 2 低明度色彩呈现灰暗的画面质感·····6

1.2.3 纯度的情感表达法则·····7

法则 1 借助高纯度色彩表现画面鲜明的
情感·····7

法则 2 中纯度色彩带来缓和的视觉印象·····8

法则 3 低纯度色彩表现画面的纯朴·····9

1.3 如何利用不同的色彩种类表现画面内容·····10

1.3.1 有彩色的表现法则·····10

法则 1 单一色彩体现个性魅力·····11

法则 2 多种有彩色营造欢快氛围·····12

1.3.2 无彩色的表现法则·····13

法则 1 以黑色为主的无彩色给人
沉重的印象·····13

法则 2 以灰色为主的无彩色带来
亲切感·····14

法则 3 以白色为主的无彩色营造单纯的
画面印象·····15

综合案例解析·····16



第2章 色调在色彩设计中的运用法则 17

2.1 如何通过色调决定画面倾向 18

- 法则 1 红色调使画面充满视觉能量 18
- 法则 2 橙色调赋予画面以激情和活力 20
- 法则 3 黄色调给人光明之感 22
- 法则 4 绿色调树立青春和自然的视效 24
- 法则 5 蓝色调使画面成熟稳健 26
- 法则 6 紫色调营造神秘高贵的视效 28

2.2 掌握配色法则打造变幻多样的画面主题 30

- 法则 1 淡色调打造轻盈清淡的视效 30
- 法则 2 利用弱色调体现高品质的画面质感 31
- 法则 3 锐色调传递鲜明积极的画面情感 32
- 法则 4 明色调使画面变得更加明朗清晰 33
- 法则 5 使用浓色调营造富有充实感的画面风格 34
- 法则 6 涩色调打造浓重沉稳的氛围 35
- 法则 7 使用暗色调烘托别样的视觉空间 36
- 法则 8 组合色调展现丰富的视觉特效 37

综合案例解析 38



第3章 色彩的心理及视觉平衡法则 39

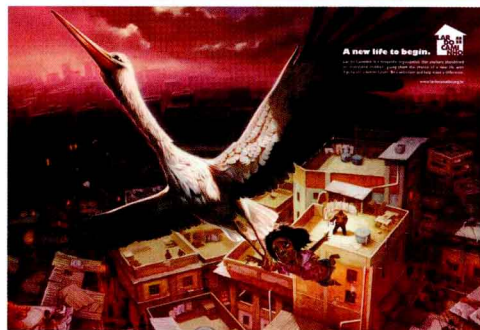
3.1 常见的 14 种色彩心理配色法则 40

- 法则 1 进退心理色彩搭配 40
- 法则 2 冷暖心理色彩搭配 42
- 法则 3 轻重心理色彩搭配 43
- 法则 4 明暗心理色彩搭配 45
- 法则 5 软硬心理色彩搭配 46

法则 6	朴实与华丽心理色彩搭配	48
法则 7	欢快与沉寂心理色彩搭配	49
法则 8	热情与冷漠心理色彩搭配	51
法则 9	浪漫与温馨心理色彩搭配	52
法则 10	低调与奔放心理色彩搭配	54
法则 11	轻快与压抑心理色彩搭配	55
法则 12	兴奋与平静心理色彩搭配	57
法则 13	迎合不同年龄层的色彩搭配	58
法则 14	表现不同季节的心理色彩搭配	60
3.2	如何利用配色达到色彩的视觉平衡	62
法则 1	在写真中挑选一种色彩作为文字色彩	62
法则 2	选用与素材色调一致的色彩统一画面印象	64
法则 3	铺设统一底色平衡众多色彩给人的视觉混乱感	65
法则 4	通过色彩的轻重印象调整素材位置	65
综合案例解析		68

第 4 章 把握色彩的美学构成 69

4.1	利用色彩的均衡法则强调画面平和的视效	70
法则 1	控制画面中的色彩因素	70
法则 2	借用色彩的面积对比均衡版面要素	71
法则 3	通过合理构图调整色彩间的均衡关系	72
4.2	色彩的强调法则突出画面主题思想	74
法则 1	利用小面积强调色突出主题	74
法则 2	采用与整个色调对照的色块为强调色	75
法则 3	利用色彩的明暗关系强调主体	77
4.3	色彩的主从法则决定各元素的层次关系	78
4.4	运用色彩的呼应法则顾全画面总体布局	80
法则 1	局部呼应	80
法则 2	全局呼应	81



4.5 色彩的点缀法则实现画龙点睛的核心目的 82

法则 1 注意小面积重点色的醒目作用 82

法则 2 注意点缀色的纯度对比变化 83

法则 3 把握主色调与点缀色间的
面积关系 84

4.6 色彩的推移法则增强画面的流畅性 86

法则 1 色相推移展现丰富多彩的
画面印象 86

法则 2 明度推移使画面更具空间感 87

法则 3 纯度推移增强画面充实感 88

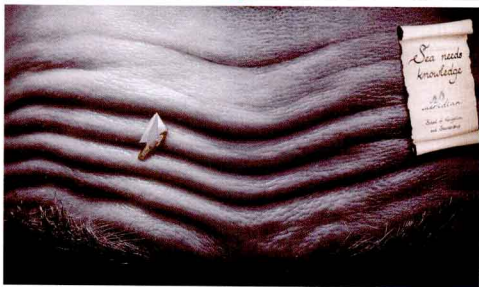
法则 4 同心推移强调画面张力 89

法则 5 平行推移增添画面渐进感 90

法则 6 放射推移展现画面动感个性 91

法则 7 组合推移体现个性十足的
画面效果 92

综合案例解析 94

第 5 章 色彩的表现艺术赋予画面
特殊情感 95

5.1 色彩的具象表现 96

法则 1 利用写实手法强调色彩的
真实性 96

法则 2 将事物进行平面化处理 98

5.2 色彩的意象表现 101

法则 1 借鉴法凸显画面戏剧性 101

法则 2 重构法使画面更具凝聚力 102

法则 3 巧用省略法打造独特的色
彩审美 103

法则 4 简略法增强画面虚实感 104

法则 5 利用夸张法打造趣味的
画面印象 105

法则 6 组合法赋予画面另类视觉空间 106

5.3 色彩的抽象表现 108

法则 1 冷抽象赋予画面简明印象 108

法则 2 热抽象使画面更具感性色彩 109

法则 3 半抽象的运用强调画面第一
印象 110



法则 4	中间抽象表现综合性的 色彩组合·····	111
5.4	色彩的材质表现·····	112
法则 1	食物材质的运用给人美味印象···	112
法则 2	液体材质体现具有冲击力的 视觉效果·····	113
法则 3	使用木质材质建立务实印象·····	114
法则 4	金属材质的使用增强画面 光泽感·····	114
法则 5	光影材质打造独特的视觉特效···	115
法则 6	气体材质营造意境化的 视觉氛围·····	116
法则 7	特殊材质展现视觉的新奇感·····	117
法则 8	布料材质的搭配给人带来 朴实感·····	117
法则 9	岩石材质给人带来一种厚重感···	118
法则 10	玻璃材质的使用给人无限的 遐想空间·····	118
法则 11	组合材质·····	119
	综合案例解析·····	120

第 6 章 巧用色彩对比法则彰显画面 十足魅力····· 121

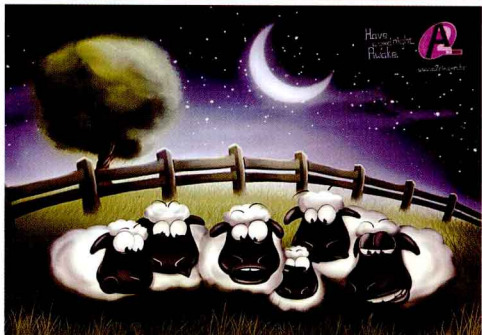
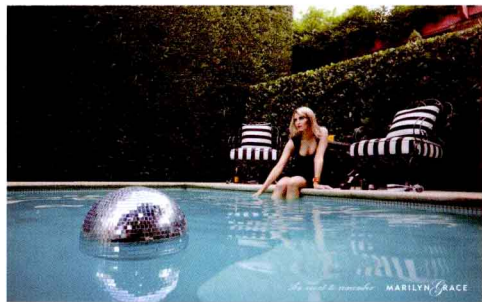
6.1	常见的 5 种色相对比法则·····	122
法则 1	同一色对比体现画面单一性·····	122
法则 2	邻近色对比体现微妙的色彩 差异·····	123
法则 3	类似色对比产生耐看的画面 效果·····	124
法则 4	对比色对比呈现醒目的画面 效果·····	125
法则 5	互补色对比增强画面饱满性·····	126
6.2	明度对比法则使画面更具美感·····	128
法则 1	利用同一明度对比营造平面 化的视觉印象·····	128
法则 2	类似明度对比体现画面稳定性···	129



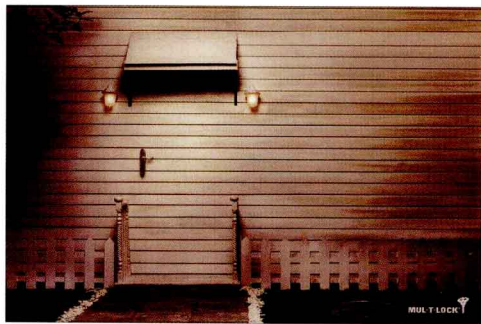
法则 3	使用中差明度对比构成强烈的明暗差别	130
法则 4	利用对比明度对比体现刺激的画面效果	131
6.3 感受纯度的对比法则对画面风格的影响		133
法则 1	低纯度对比营造平淡静谧的画面印象	133
法则 2	利用中纯度对比营造舒适的色彩空间	134
法则 3	高纯度对比打造华丽鲜艳的画面效果	135
法则 4	组合型纯度对比使画面更有深度	136
6.4 色调的对比法则		138
法则 1	色调的强对比	138
法则 2	色调的弱对比	140
6.5 色彩面积的对比法则		141
法则 1	不等与相等面积的色彩对比	141
法则 2	对比色之间的面积对比	142
法则 3	多种色彩间的主次面积对比	143
6.6 无彩色与有彩色的对比法则		144
法则 1	大面积有彩色与小面积无彩色的对比	144
法则 2	大面积无彩色与小面积有彩色的对比	145
综合案例解析		146

第 7 章 色彩的调和法则打造和谐的画面风格

7.1 色相一致的调和法则		148
法则 1	同一色相调和保持画面柔和的特征	148
法则 2	类似色相调和使画面简洁大方	149
法则 3	邻近色相调和带来协调的画面整体印象	150
7.2 掌握明度一致的调和法则		152



法则 1	高明度调和使画面鲜明且有节奏感	152
法则 2	中明度调和营造安静柔和的画面感受	153
法则 3	低明度调和唤起画面可信度	154
7.3	纯度一致的调和法则	156
法则 1	高纯度调和增强画面整体感	156
法则 2	中纯度调和展现踏实可靠的画面效果	157
法则 3	低纯度调和使画面产生简朴低调的印象	158
综合案例解析		160



第 1 章

领悟设计的起点——色彩

- ◆ 色彩意味着什么
- ◆ 色彩三属性在画面中的影响力
- ◆ 如何利用不同的色彩种类表现画面内容

1.1

色彩是大自然中所有事物所展现的一种属性特征,它让我们每天都生活在五彩缤纷的世界里面。

色彩意味着什么

色彩是由光在物体表面形成反射而产生的。自然界中存在着丰富的色彩,各种色彩的最终呈现效果都是通过光谱中的七色光衍生而来的。在我们所生活的世界中,能够看到五彩缤纷的景色,色彩的功劳是不可或缺的,它是利用光作为媒介而产生的一种视觉感知结果。



我们能够辨识色彩,看到多种不同的颜色属性,是由于波长的差异会使可见光在人们的眼中形成不同的色彩特征。色彩是对人们的视觉感知功能有着强烈刺激的元素,因此,色彩的形成除了会引起人们的注意外,还能通过神经纤维传导于大脑,使其反应出相应的情绪特征。



在众多领域,色彩都是展现形态、缔造品质的重要因素。色彩的表现往往离不开该事物的自身属性及周围群体等方面,只有牢牢抓住了这些特征,在视觉设计中才能把握好一般的配色规律,发挥色彩的最大功能。总之,色彩在我们的生活中无处不在,色彩的形成使人们生活的圈子更丰富,而人们的生活也是离不开色彩的,正因如此人们才可以感受缤纷多样的美好景色。

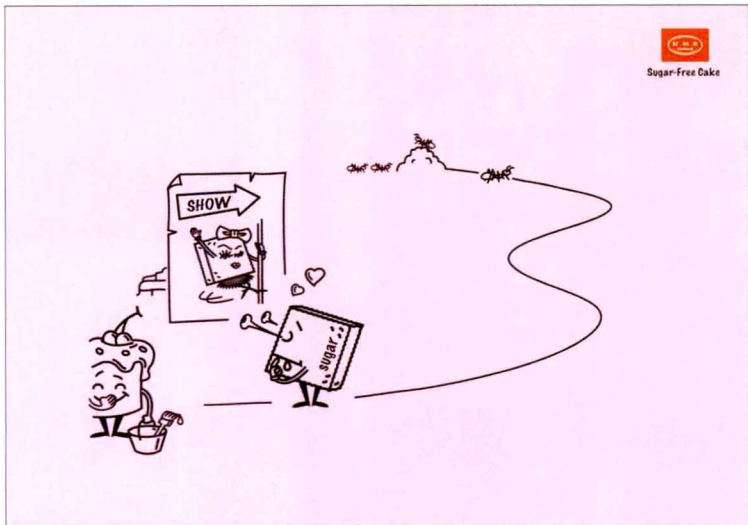


1.2

在本书列出的色彩属性中，色相、明度和纯度是色彩三属性，是色彩最基本的属性。色相、明度和纯度是色彩三属性，是色彩最基本的属性。

色彩三属性在画面中的影响力

色彩的色相、明度和纯度这3个属性，是影响色彩呈现效果的重要因素。根据这3个要素表现的不同特征，可以将色彩进行系统化的归类。同时，色彩的三属性间又是相互影响、息息相关的。不同的色相、明度和纯度的搭配组合，能够打造出多种多样的画面，所以，色彩三要素是提升画面表现力的重要因素，对于设计有着不容忽视的影响力。



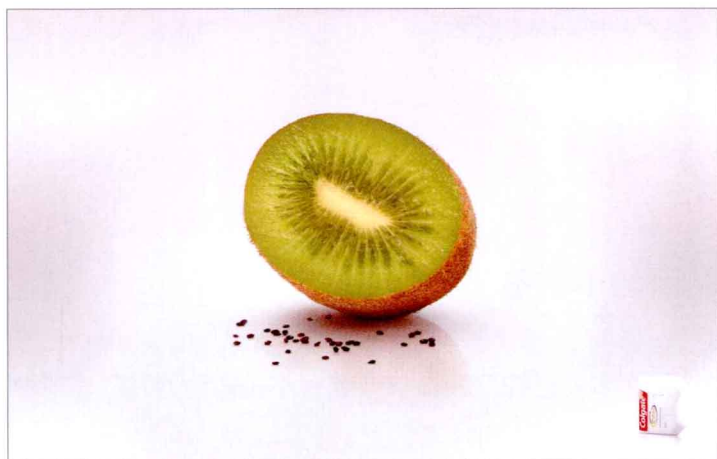
1.2.1 体会色彩三属性赋予画面的不同感染力

色彩三属性在视觉设计中的具体作用，能够引导画面产生不同的情绪美感，赋予画面多种不同的感染力，从而刺激人们产生相应的心理反应。色彩的色相、明度和纯度指代不同的颜色特征，在客观上影响着色彩的搭配运用，从而展示出不同的色彩倾向。



色彩的色相是对不同长短的光波波长进行测量而产生的，是色彩的基本属性之一。色相是色彩最为直接的特征，能够较准确地表示出颜色差别。不同的色相所具有的情感魅力各有差异，因而利用不同的色相，能够直观地表现出画面所要传递的某种特定风格与情绪氛围，进而打造出带有鲜明感染力的作品。例如左图所示，多种色相的搭配运用，提升了画面的表现力，同时有利于增强作品的视觉冲击力。

色彩明度是颜色深浅、明暗的变化程度，直接影响着画面的整体亮度。在视觉感知中，色彩的明暗变化，对于事物空间感的呈现有着积极的作用。利用色彩明度的渐变调和，能够加强作品的层次感，更为有效地提升画面的表现力。色彩明度的变化使颜色产生了深浅不同的色相。在通常情况下，向有彩色中加入黑色进行调和后，色彩明度就会降低；加入白色调和后色彩明度就会得到提升，从而使画面产生不同的视觉冲击力。例如右图所示，通过同一色相的明度变化，增强了画面空间感的表现。

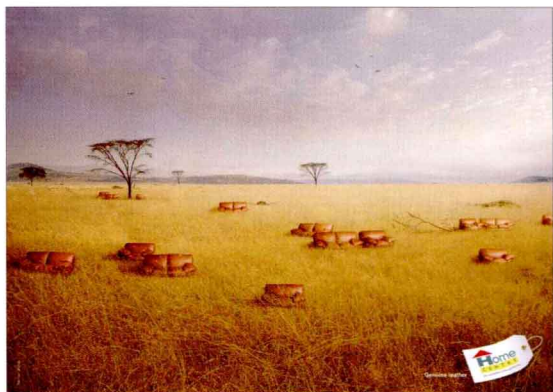


色彩纯度决定着色彩在设计作品中呈现效果的鲜艳程度，体现着色彩的内在品质。纯度越高的色彩显得越为明亮、艳丽；反之，低纯度的色彩则较为灰暗、平淡。总之，利用色彩纯度的高低变化，使作品呈现不同的色彩差异，能够让作品版面产生不同的视觉感染力，根据主题的需要给人们带来不同的心理刺激。例如左图所示的广告中，主体图形的配色运用了中纯度的色彩，给人柔和、舒适的视觉体验。

1.2.2 明度的基本表现法则

色彩的明度就好比是色彩的骨骼，它可以不依赖于任何其他性质而单独存在。色彩明度的变化与差异，能够增添画面的张弛感，使背景与图形之间具有鲜明的空间关系。通过色彩明度的运用，还能够展现事物的立体感，在客观上表现作品的层次感与空间感。

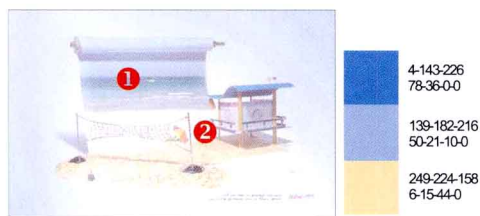
在视觉设计中，色彩明度的变化与画面的构图是息息相关的。当同一色相的色彩明度在过渡转换时，能够展现出事物的不同形态，同样也可以通过图形的改变来表现不一样的色彩明度。也就是说，色彩明度直接影响着画面的表现力，体现出色彩的塑造性，以各种形式的明度变化，给人们带来视觉上的不同刺激。



法则1 高明度色彩使画面越加明亮

在设计色彩时，加入黑色或白色进行调和，使色彩的明度发生改变，可以给作品注入生命力，使画面中的事物形象更为鲜明、活跃，也更易于吸引大众的目光。特别是高明度的色彩，在实际运用中能够使画面显得更加明亮，展现出清晰、醒目的版面效果。

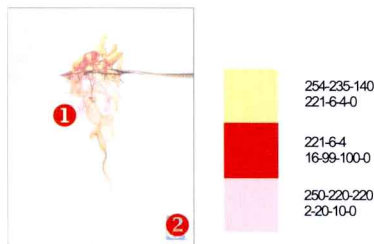
白色明度是最亮的，在作品中加入大量的白色进行调和，有利于增强色彩的明度，更为鲜明地提升画面的明亮程度，使作品充满阳光、清新的气息，更易触发人们的心理反应，引起人们的关注。有时候，当背景色彩与图形色选用同一或类似色相时，就会利用色彩的明度变化来区分出背景画面与物体形态。



图片解析

- ①画面中大面积冷色调的运用，给人们带来清新、舒适的视觉体验。
- ②在该设计中，以高明度色彩作为主调，赋予画面亮丽的效果，表现出阳光、清新之感。

对于视觉设计而言，利用色彩明度的搭配调和来使作品的主题得以呈现，可以更为积极鲜明地展示画面信息，以较高的画面明亮感提升作品的可读性。当同一画面中都采用高明度的色彩时，不仅有利于加强版面元素间的紧密联系，更能通过色彩间的相互衬托，体现出更为鲜明的整体印象。



图片解析

- ①高明度色彩的运用，使图形与背景更为自然和谐地融合在一起，并且有效提升了画面的明亮度。
- ②画面右下方以中明度的蓝色为主的产品形象，鲜明地凸显于高明度背景之上。

