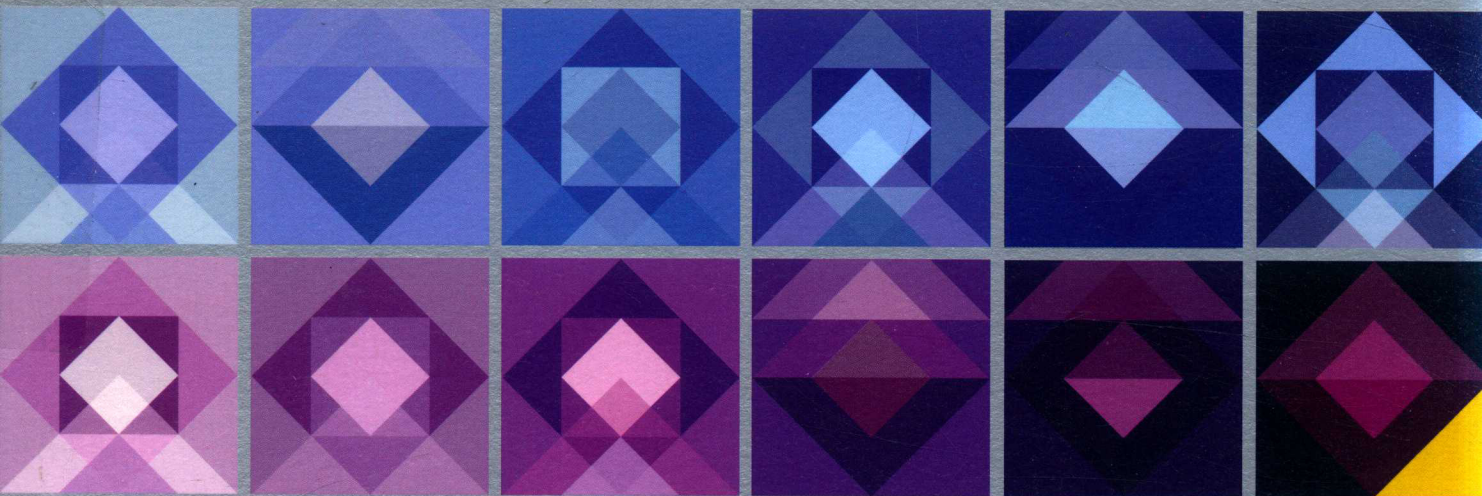

配色方案2000种

[英] 加思·路易斯 著 韩婷羽 译 王其钧 审订

中国书店出版社
CHINA PICTORIAL PUBLISHING HOUSE

配色方案 2000种

[英] 加思·路易斯 著

韩建刚 译

王其钧 审订

中国画报出版社·北京

Copyright © Batsford 2009

Text © Garth Lewis 2009

First published in Great Britain in 2009 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited,

1 Gower Street, London, WC1E 6HD

北京市版权局著作权合同登记号: 图字 01-2016-0294

图书在版编目 (CIP) 数据

配色方案 2000 种 / (英) 路易斯著; 韩婷羽译. —
北京: 中国画报出版社, 2017.1

书名原文: 2000 COLOUR COMBINATION: FOR
GRAPHIC, WEB, TEXTILE AND CRAFT DESIGNERS
ISBN 978-7-5146-1292-9

I. ①配… II. ①路… ②韩… III. ①配色 - 设计
IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 074680 号

出 版 人: 于九涛

作 者: [英] 加思·路易斯

译 者: 韩婷羽

审 订 者: 王其钧

策划编辑: 赵清清

责任编辑: 于九涛 齐丽华

助理编辑: 赵清清

设 计: 詹方圆

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号 邮编: 100048)

开 本: 16 开 (889 mm × 1194 mm)

印 张: 21.25

字 数: 104 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

定 价: 88.00 元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发 行 部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

目录

/ 导论	8
/ 关于色彩	19
/ 色盘	54
/ 视错觉	225
/ 虚拟色彩与材质色彩	253
/ 日常生活中的色彩	263
/ 选择色彩	295
/ 术语表	338

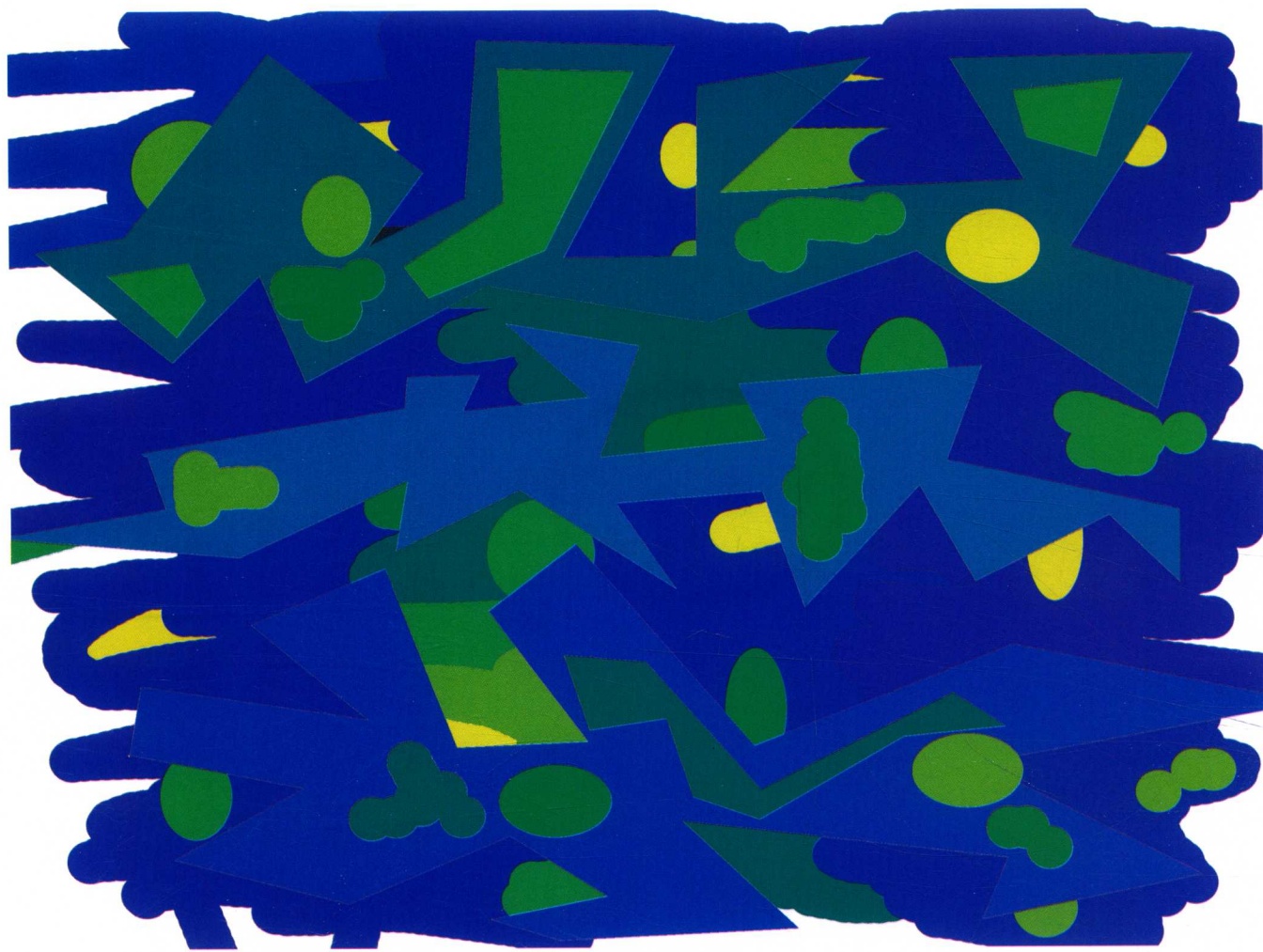
配色方案 2000种

[英] 加思·路易斯 著

韩建刚 译

王其钧 审订

中国画报出版社·北京

鸣谢

我想感谢在相关色彩艺术项目中的合作者费尔迪·卡拉波特（Ferdy Carabott）教授和浩·丹（Hao Dam）先生；感谢中央圣马丁学校、伦敦艺术大学对我在色彩、绘画和计算机领域的研究资助。还要感谢克瑞西达·路易斯（Cressida Lewis），奥利维亚·路易斯（Olivia Lewis）和奥兰多·路易斯（Orlando Lewis）对我的包容和扶持。

谨以此书纪念我在纽约市立大学皇后学院的色彩导师赫布·阿赫（Herb Aach）教授。

审订者前言

这本《配色方案 2000 种》能够被翻译成中文基于两个原因：一是我国的国民艺术教育素质提高了；二是艺术设计类大学生及从业人员的人数已经相当多了，且每年还在不断地增加。因此，读者对具有一定理论含量的应用类艺术设计书籍的需求也越来越大了。

1989 年我硕士研究生毕业来到北京工作，就业的单位是一家出版社（中国建筑工业出版社）。当时对于外文图书的出版过程是：选题认定；上报新闻出版署查重以避免两家出版社重复翻译；和国外图书商谈判版权；最终确定译者。那时国内每年翻译的图书数量很少。之所以谈到这个事情，是因为那时我们的读者对于翻译书籍的需求量不大。由于专业读者人数太少，因而出版社也不会出版很多的专业译著。

作为一个 20 世纪 50 年代出生的人，我对于中国国民教育素质的提高深有感触。虽然现在国内相当多大学的教学质量受到批评，但是全民受教育程度提高的成果还是在许多方面得到了显现，譬如图书出版量与阅读择优度的提高便是其成果之一。随着我国具有大专以上学历的读者的比例不断扩大，图书出版种类变得丰富了，而阅读量的增加让读者对于图书优劣的鉴赏力也增强了。

但是，如果深入到某些专业图书出版领域，其种类还是远远不够的。例如，现在国内每年有相当多艺术设计专业的大学生和研究生要撰写论文，他们需要具有一定理论价值的参考书籍，但他们往往难以寻求到真正具有参考价值的图书。以我所在的中央美术学院为例，艺术设计专业的学生在图书馆里找不到多少本学术含量与实用性兼得的图书可供参考。中央美术学院曾与英国格拉斯哥美术学院（The Glasgow School of Art）合作办学，因工作关系我在格拉斯哥美术学院工作期间也考察了这个学院的图书馆。中央美术学院图书馆的藏书量是 30 万册，这使藏书量仅有 25 万册的格拉斯哥美术学院图书馆的馆长自觉惭愧，因为他们到 21 世纪初就已经建校 160 多年了。但事实上我知道，仅从藏书量上来衡量图书馆藏书的学术价值是不全面的。中央美院图书馆的藏书主要是世界各国的各种画册，另有许多普及性读本。它藏书数量多的原因甚至还包含了过去为了

让本科生能够集体阅读某些图书的因素。如果将中央美院图书馆藏书细化到设计类具有理论参考价值的书籍方面,数量就更少了。由于中央美术学院是中国艺术院校建校历史最长的院校之一,它的图书馆的现况应该能代表国内美术院校图书馆的大致情况。再看格拉斯哥美术学院图书馆的藏书情况,我们会发现它们拥有相当多艺术理论方面的书籍,这为各学科的学生与教师的理论研究和设计理论指导都提供了条件。在此基础上,更多新的理论书籍得以撰写和出版,学术研究也不断地向前推进与深入。

针对国内设计理论书籍相对缺乏的现状,我积极地鼓励并参与了此书的翻译和出版工作。这并不是一本纯理论的艺术设计探讨图书,它更多地具有实用类艺术教科书的属性,是研究分析艺术设计中配色理论的理想用书。这本书与过去为数不多的配色讲解图书的最大区别在于,它对当今已经无处不在使用的计算机辅助设计过程中的色彩应用也进行了论述及实例展现。此书对于数字化和色彩模拟在设计领域已被广泛使用的今天,无疑是一本及时且实用的色彩创意参考书。

在多年的教学中,我发现学习艺术设计的学生喜欢看已经成型的设计作品,但这样的学习方式如果不带有审慎的态度,便会在自己的设计作品里流露出相似度较高的模仿痕迹。而在色彩研究的学习形式方面,用不带特定表现手法的简单而中性的纯粹模式进行配色方案的学习,则是避免被简单地带入那些既有作品的影响中去的手段之一。本书采用了色带、色块的简单、中性、纯粹模式的方式来帮助用户掌握色彩搭配关系的规律。因此,学生在把这本书作为手册来使用时,就能从色彩搭配原理出发,快速、便捷地选出自己设计所需的基本色彩元素,从而起到扩展和发挥的效果。在文字表述方面,本书主要对各种色彩内部纯度、明度、灰度、饱和度、对比度所占比重在变化以后产生出的效果予以描述,也将这些变化对整体视觉体验的影响进行了讨论。这种看似简单的文字,实际上是对基于红、黄、蓝三原色衍生出的2000种配色方案的色彩模板的总结,是对有限色彩通过变化组合后可产生的无限可能性进行的探索。它为学生未来的艺术实践活动提供了坚实的基础。

本书对于从事艺术设计教育的老师来说也具有参考作用。学习艺术设计的学生考虑问题、处理方案时往往易凭感觉、喜好、想象确定方案。他们在色彩处理方面亦不例外,许多时候不遵从配色规律和视觉原则。对此就需要教师在培养学生艺术创作热情的同时培养他们理性思维的能力,让学生在设计之初就具有概念、判断、对设计结果预知的理性思维,从而帮助学生将设计行为上升到更高级阶段。由于这种理性意识常常与感性认知相对立,所以需要特别地培养。更进一步讲,

从理性思维判断的角度出发,如果能在思考设计方案之初便将色彩选定也纳入理性统筹思考之中,那么设计作品至少在配色行为成功符合观者客观心理要求上几乎胜券在握了。其实理性选定色彩方案是能够通过“论点”与“论据”来阐述因由的,是可以通过符合受众心理而非表象去支撑设计行为和结果的。

现代色彩艺术方面的学说精华与其他艺术形式一样,是将人类社会已有的艺术实践结果,借助文字与图片将其进行归类分析,这种分析当然是基于经验而进行的,本书也是如此。它把在对色彩感性认识的基础上所获得的材料,经过由此及彼、由外及内的整理和规律化,把一般概念上的认识深入化,再从抽象思维的深度重归于实用化。书中的各种色彩搭配方案都是从电脑屏幕、印刷品、绘画及其他艺术实践中已经运用过的色彩组合效果和相互关系中归纳总结而来,因此本书对于艺术设计者之外的其他美术专业人员同样具有参考作用和延伸操作的实用性。

本书译者韩婷羽毕业于清华大学英语专业。我之所以将她推荐给出版社,除了因为她具有良好的英语能力之外,还因为她自幼酷爱美术,在大学阶段绘画实践不辍。在她跟随我与英国索尔福德大学(University of Salford)艺术学院院长交流有关艺术实践的问题时,她对美术的认知及语言交流能力使我对她担任此书的译者充满了信心。

翻译是一件艰苦而有难度的工作。读者在阅读此书的时候,不一定知道我们在翻译的初始阶段对于书中一些专业名词的中文转换花费了多少精力。现在对应、排比的中文专业词汇,其实有的并不完全是英语原书的表述。但通过我们的努力,呈现给读者的中文尽量尊重了原文的意思,这也是我作为审校对这本书的语言信息转换有信心的原因。

愿大家能在色彩使用新方法的探索与创作之路上方便地使用这本手册性质的图书。

王其钧

2016年2月18日

于中央美术学院

目录

/ 导论	8
/ 关于色彩	19
/ 色盘	54
/ 视错觉	225
/ 虚拟色彩与材质色彩	253
/ 日常生活中的色彩	263
/ 选择色彩	295
/ 术语表	338

导论

本书致力于成为所有对数字化和色彩模拟有兴趣的艺术工作者的创意参考书。我们仔细考量了电脑使用者的色彩创作需求，不论你是专业的多媒体设计师，还是业余爱好者，本书都能伴你在色彩探索与创作之路上前行。

萃取古今中外的学说精华，浓缩自然造物与人类社会的实物范例，采撷独立艺术家与职业设计师们的优秀作品，本书提供了超过 2000 种的色彩搭配方案，致力于探索电脑屏幕、印刷品与绘画中所呈现的平面、不透明色彩的内部组合效果与相互关系。

在色彩研究的模型上，本书采用简约、中性的模型（如色带），避免特定表现手法、媒介与

设计结果的附加影响，以求更好地突出色彩关系，客观地考察视觉效果。

所谓色彩组合，就是指在选定模型（如色带）中选取要研究的色调（如红、绿、蓝等）后，对它们的明度、饱和度或所占比重进行调整，并对整体视觉效果的变化进行分析的研究方法。

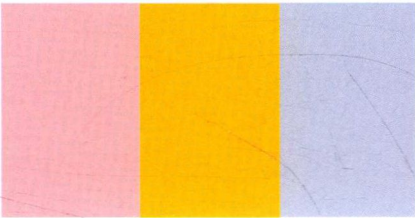
红、黄、蓝三原色是衍生出 2000 种配色方案的基本模型，如同句读之于古文，脚注之于巨著，本书以三原色为原点，探索有限色彩通过变化组合产生的无限可能。本书将要用到的另一模型——三联色，是指以三个颜色均等面积地拼合在一起，各占 120° 所构成的色轮（colour wheel）。如下图就是一个初始三联色。

CMYK				
	007C	090M	067Y	001K
	000C	020M	095Y	000K
	094C	054M	016Y	002K
RGB				
	190R	054G	064B	
	240R	201G	026B	
	052R	100G	153B	

下图中，一种色彩明度保持不变，对另两种色彩进行调整，使三种色彩纯度（综合了色调和饱和度的一种属性）相等，得到明度水平分别为纯黄、纯红、纯蓝的新三联色。

以下为初始三联色的亮度渐次提升的效果图。

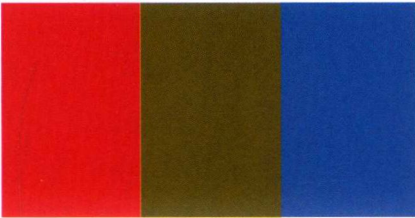

CMYK

	002C	028M	015Y	000K
	000C	020M	095Y	000K
	024C	013M	008Y	000K

RGB

	231R	197G	198B
	240R	201G	026B
	206R	211G	223B

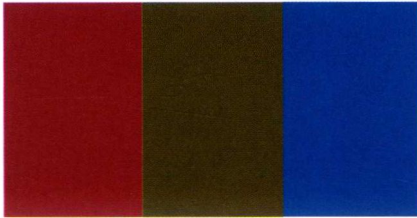

CMYK

	000C	082M	066Y	000K
	026C	044M	075Y	020K
	078C	013M	005Y	000K

RGB

	246R	021G	049B
	147R	121G	035B
	000R	127G	213B

CMYK

	023C	080M	069Y	015K
	039C	047M	067Y	034K
	083C	026M	015Y	017K

RGB

	165R	043G	045B
	102R	088G	045B
	000R	092G	153B

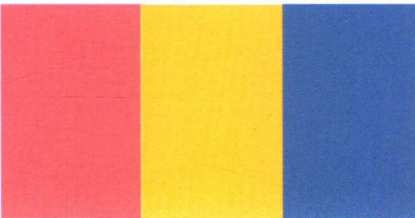

CMYK

	000C	069M	048Y	000K
	000C	028M	065Y	000K
	082C	022M	004Y	002K

RGB

	255R	067G	080B
	252R	206G	052B
	000R	107G	202B

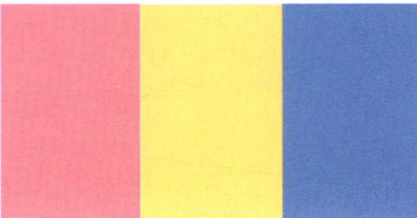

CMYK

	001C	046M	012Y	000K
	002C	020M	042Y	000K
	062C	005M	003Y	001K

RGB

	255R	067G	080B
	248R	219G	124B
	075R	161G	234B

CMYK

	003C	027M	007Y	000K
	003C	016M	032Y	000K
	031C	006M	005Y	000K

RGB

	251R	185G	199B
	246R	224G	152B
	070R	200G	231B

如下为初始三联色的亮度渐次降低的同色调不同明度的效果图。

下图中，将红、黄、蓝逐步去饱和化，其纯度改变而色调不变。

CMYK

■	016C	083M	073Y	005K
■	004C	036M	075Y	001K
■	091C	040M	013Y	015K

RGB

■	197R	037G	043B
■	236R	184G	013B
■	000R	068G	146B

CMYK

■	027C	070M	057Y	036K
■	022C	044M	079Y	018K
■	088C	037M	020Y	034K

RGB

■	120R	049G	047B
■	158R	126G	022B
■	000R	062G	108B

CMYK

■	049C	058M	050Y	053K
■	038C	050M	076Y	040K
■	065C	048M	047Y	059K

RGB

■	068R	044G	044B
■	095R	079G	030B
■	037R	044G	047B

CMYK

■	018C	072M	047Y	005K
■	003C	029M	064Y	000K
■	079C	029M	022Y	021K

RGB

■	197R	061G	078B
■	242R	200G	059B
■	028R	091G	133B

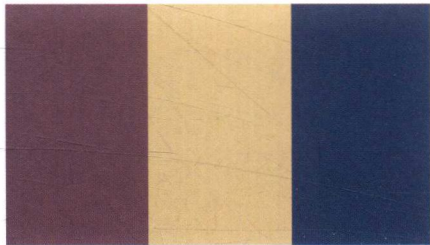

CMYK

■	023C	059M	036Y	014K
■	007C	026M	051Y	001K
■	073C	032M	028Y	024K

RGB

■	171R	083G	094B
■	232R	201G	097B
■	048R	090G	118B

CMYK

■	033C	048M	033Y	015K
■	012C	021M	035Y	001K
■	063C	036M	034Y	026K

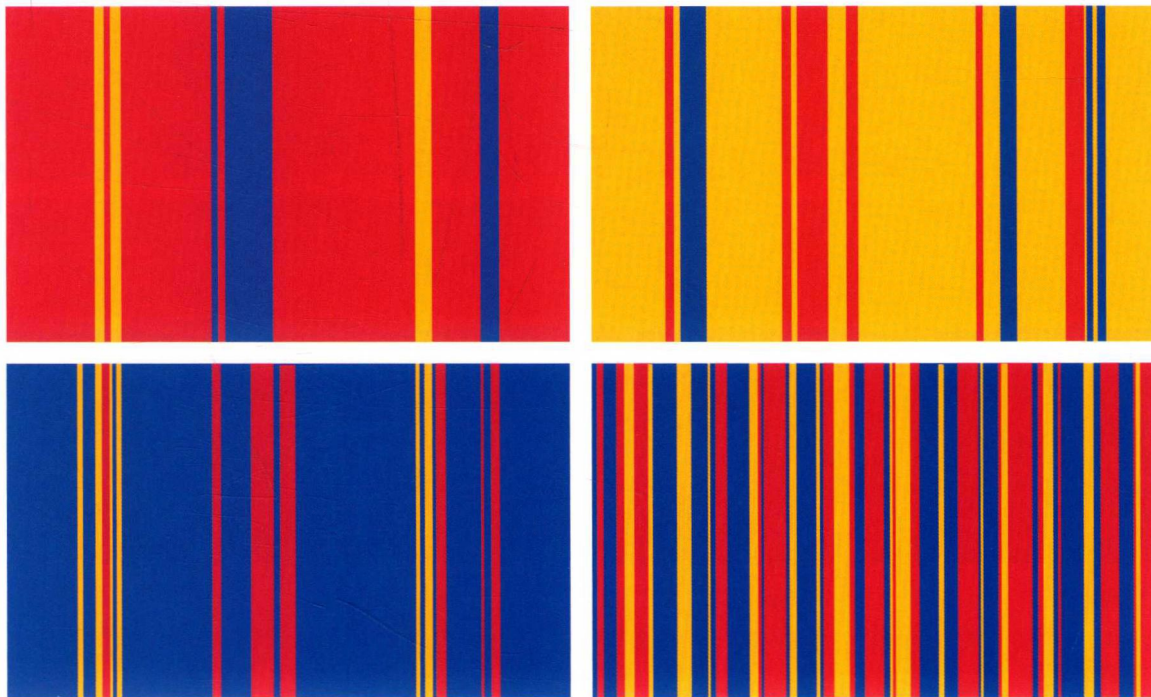
RGB

■	149R	101G	107B
■	220R	202G	142B
■	069R	090G	104B

色彩比例

以下图例展示了在红黄蓝三种色调下，色彩比重和主次地位对视觉效果的影响。第二、第三组色带（第 10—11 页）凸显了纯度差异，第四组（第 12 页）对应地选取了前几组变化中产生的色彩，附注了它们的 CMYK（印刷的四分色，青、洋红、黄、黑）和 RGB（红、绿、蓝）数值，从这些范例可以看出同一个三联色组具有的丰富可能性。

第一组的前三个图例是将红黄蓝三联色中的一个为主、另两个为次，产生的三种效果。第四个图例则试图使三色在视觉上达到均等。

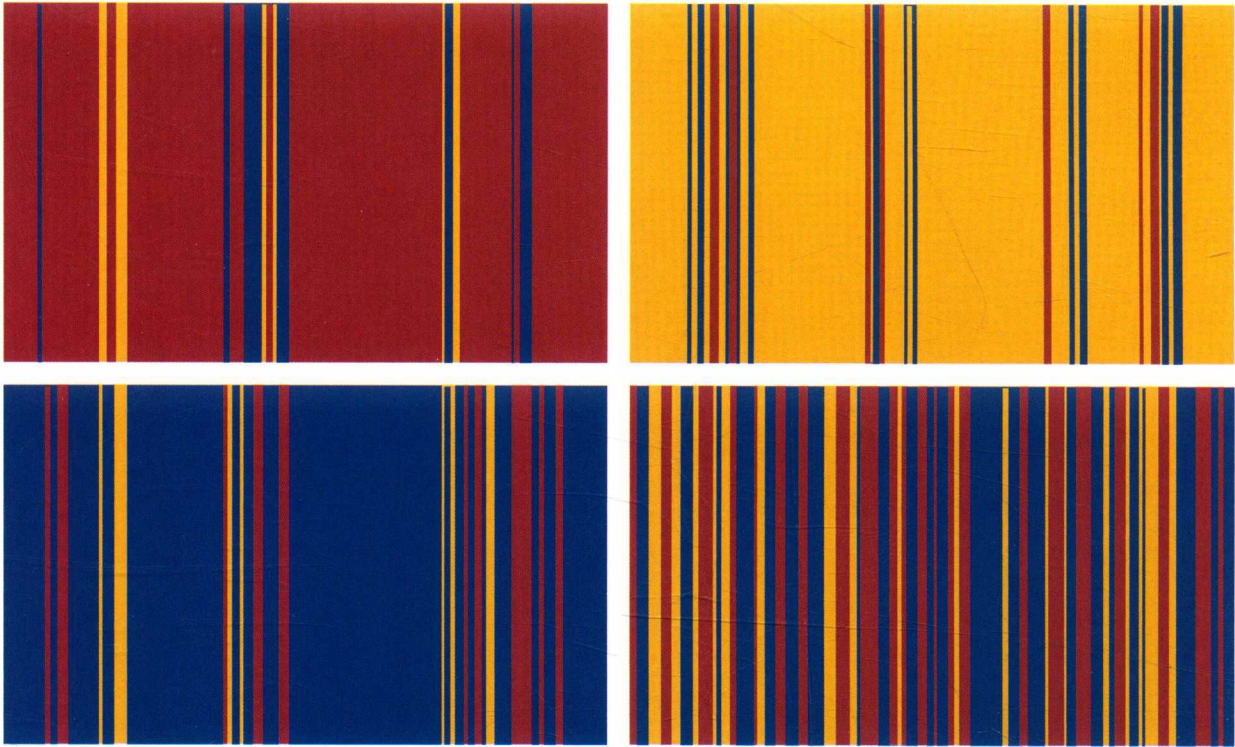
CMYK

	000C	082M	066Y	000K
	000C	030M	074Y	000K
	083C	026M	015Y	017K

RGB

246R	021G	049B
255R	199G	011B
000R	092G	153B

这里，将红、黄和蓝去饱和化，于是比例上的细微变化就能触发色彩产生新的制衡。
让色彩间的比例变化直观可见，色带这一形式不失为比较色彩关系的不二法门。

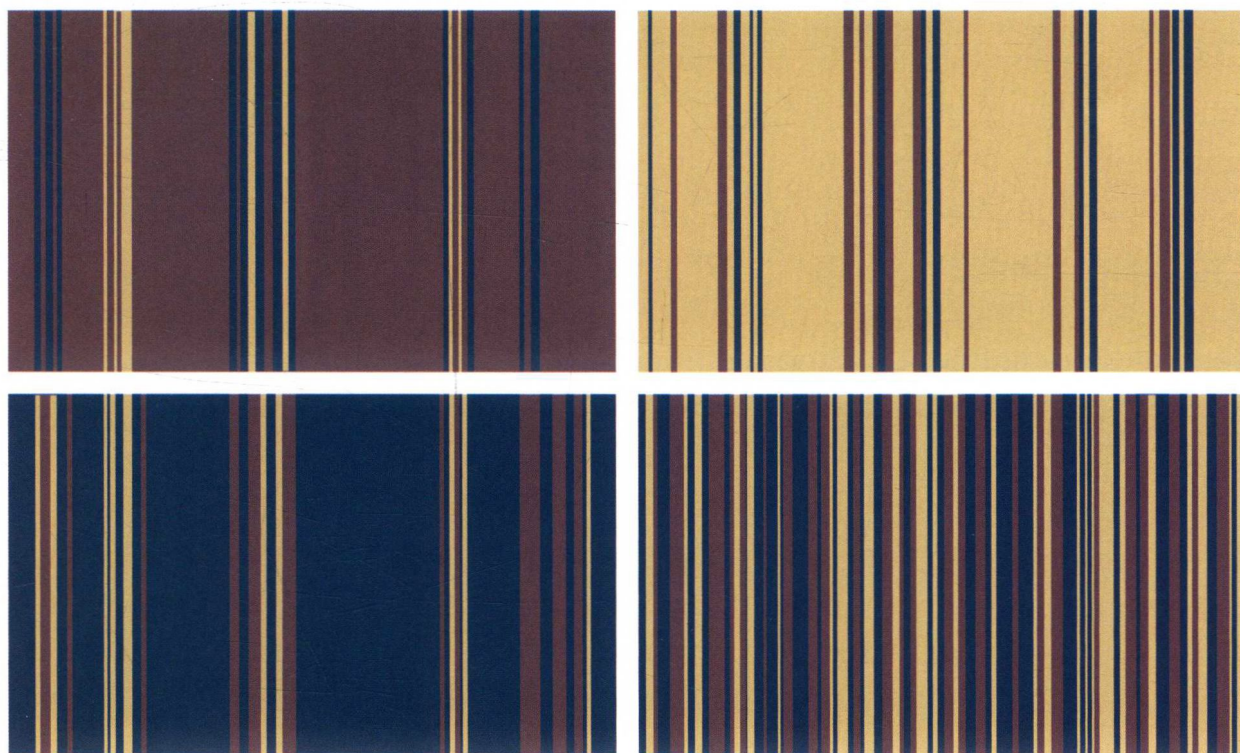
CMYK

■	021C	065M	041Y	010K
■	005C	028M	059Y	001K
■	079C	029M	023Y	022K

RGB

182R	074G	088B
237R	200G	074B
028R	090G	131B

下图中，将红、黄、蓝三色的纯度降低至接近中性（灰色），使它们彼此相近，又凸显了它们的明度差异。色带的变窄亦削弱了饱和度的影响。

CMYK

■	040C	041M	033Y	014K
■	015C	018M	028Y	001K
■	064C	036M	034Y	027K

RGB

136R	113G	116B
214R	202G	162B
066R	088G	102B