

创意配色 模板3000例

COLOR INSPIRATIONS

书中的配色模板均来自
COLOURlovers.com 网络社区
如需要使用最精确的CMYK, RGB和HEX明暗值
请登陆www.shmyi.com.cn下载

[美] 达利斯·A·蒙塞夫四世 著 冯晔 译
上海人民美术出版社

创意配色

模板3000例

COLOR INSPIRATIONS

[美] 达利斯·A·蒙塞夫四世 著 冯晔 译
上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意配色模板3000例 / (美) 达利斯·A·蒙塞夫四世著；冯晔译。—

上海：上海人民美术出版社，2015.07

书名原文：Color Inspirations

ISBN 978-7-5322-9506-7

I. ①创... II. ①蒙... ②冯... III. ①配色-设计 IV. ① J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114158号

Color Inspirations. Copyright © 2011 by Darius A. Monsef, IV. Manufactured in China. All rights reserved. No other part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review. Published by HOW Books, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio 45236. (800) 289-0963. First edition.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2013-664

创意配色模板 3000 例

著 者：[美]达利斯·A·蒙塞夫四世

译 者：冯 晔

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：张 娜

版式设计：刘鹏林

技术编辑：朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码：200040)

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 16

版 次：2015年7月第1版

印 次：2015年7月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-9506-7

定 价：98.00元

献给来自COLOURlovers.com网站的最具有创造力、给予我无限帮助、真诚且奇妙的成员们。

关于作者

达利斯，也被称为“邦布士”，是COLOURlovers.com网络社区的创始人和CEO（首席执行官），他的愿望是全世界都能受到色彩的启迪。创建COLOURlovers这个网络社区的契机是，他参加了一个平庸的关于色彩理论的班级，这个班级让他学会从网络社区中获知更多的色彩知识，并且学会如何分享那些具有创造性的概念。但那时在网络上还没有这样的社区，所以他自己创造了一个。COLOURlovers网站现在每个月都有超过100万个的创新作品，并被公认为超一流的设计资源社区。达利斯不仅仅是一名网络企业家，同时也是作者、网页设计师/编码员，他在校时就读的专业是时尚设计。他是一个具有创造力的社交媒体顾问，同时也是早前微软photosynth软件的社区组织者。他也是“所有的手”（All-Hands）Volunteers非盈利志愿者灾难救济机构的共同创立者（<http://hands.org>），他花费了超过一年的时间在全世界的受灾地区生活。

关于COLOURlovers.com

COLOURlovers.com是一个网络设计社区，致力于帮助全世界有创造力的人获得灵感，并让他们学会分享自己的设计理念。现在每个月已经有超过100万的访客访问，COLOURlovers，它现已成为网络上最大的色彩资源的网站。COLOURlovers连续四年被授予久负盛名的威比奖（2007、2008、2009和2010年）的最佳社区奖。从分享出色的颜色和调色板这项简单的服务开始，COLOURlovers已经渐渐成为一个拥有超过150万块调色板和140万个无接缝图样的强大资源网站，并且这些数字还在增长中。下一个绚丽的色彩灵感可能就是属于你的了，COLOURlovers.com想要帮助你和世界分享色彩。

目录

介绍

色彩理论

色彩基础知识

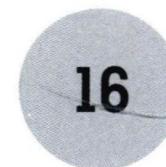

色彩的历史：
色彩运动

13

色彩的联系和
意义

16

色彩的交流及
应用

颜色和科学
技术

调色板

红色

橘红色

橙色

64

橙黄色

77

黄色

90

黄绿色

103

绿色

116

蓝绿色

蓝色

蓝紫色

155

紫色

168

紫红色

181

粉红色

194

棕色

207

灰色

221

自然中的颜色

鸟

鱼

风景

濒临绝种的动
植物

地球

介绍	1
色彩理论.....	3
色彩基础知识.....	4
色彩的历史：色彩运动	9
色彩的联系和意义	13
色彩的交流及应用	16
颜色和科学技术.....	18
调色板.....	23
红色.....	25
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
橘红色	38
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
橙色.....	51
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
橙黃色.....	64
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
黄色.....	77
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
黄绿色	90
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
绿色.....	103
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
蓝绿色	116
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
蓝色.....	129
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
蓝紫色	142
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
紫色.....	155
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
紫红色	168
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
粉红色	181
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
棕色	194
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
灰色	207
单色・相邻色・三次色・分裂补色・互补色・其他	
自然界中的色彩	221
鸟	222
鱼	224
风景	226
濒临绝种的动植物	228
地球	230
网址索引	232

介绍

色彩的规律并非是被黑纸白字限定下来的

你不需要打破常规，创造一些新的规则。你只需要和颜色尽情地玩耍，尝试一些新的事物，然后你会变得更大胆、更敏锐、更有创造力——并且拥有你自己的风格。最终，你会变成一个独特的个体，并发现这个世界上的其他人都不能发现的美好之处。分享展示你对色彩的喜爱之情。

我们对于色彩都有一些基本联系和联想，属于你的是当下文化的影响以及流行的理念，但是色彩最终对于我们来说都是一种独特的经历。并且正因为如此，并不能用你对色彩的理解以及你在使用色彩的时候，没有任何规则能约束。

我们生活在一个全球性的社会中，你需要使用一些工具来独立创造出一些东西，然后把这些作品和大众分享。这种互相联系的环境造就了更广阔的色彩范围以及色彩的应用。

只有当某个艺术家的作品可以让全世界的人都离不开画架，或是让一个走在街上的普通女孩立刻出现在新生代时尚设计师的部落格上，这样的情况才能明显地展示作品的影响已经被普及了。当每一个人可以对全球流行趋势界产生影响时，你就不需要听从那些所谓的专家安排——你必须要使用哪些颜色。你可以

和任何一个人分享你喜欢的颜色。

这本书并不能回答你所有的色彩问题，因为你已经知道了答案。请把它作为一个起点，你可以拥有自己的创造性色彩的点子。这就是你的色彩灵感的来源，是你开始自己的创造性作品的源头。

我相信色彩就好像我相信精神上的启迪一样。这并不是谁可以给予你的，而且在通过正确的指导、信息、启发以及练习过程中，慢慢发现属于你自己的色彩。我希望这本书可以帮助你找到一些对你有意义的色彩的启发。

我们按照颜色把本书编制成了15个章节，通过几种色彩理论来帮助你驾驭本书中收集的超过3000种调色板。帮助你开拓创新，同时，也有十篇具有启迪性和资料性的色彩文章贯穿本书。

找到属于你自己的灵感吧！

——达利斯

COLOURlovers.com的创给人

色彩理论

色彩基础知识

色彩理论中的基础知识，是被早期的理论家所熟知并沿用至今的。它可以解释为什么光的颜色和天然色素（颜料、墨水以及染料）的颜色相比有很大的差别。有两种对颜色的处理行为，各自被称为“加色”和“减色”。如今我们获知的基础信息就都是在这两种处理方式上建立起来的，构造出实际的应用和物理模型。

第一个理论

RYB

这个减色的理论是通过观察那些混合红色、黄色和蓝色天然色素的性能得来的。所有众所周知的颜色都可以通过混合这三种颜色的方法来创造，但是这三种颜色自身不能通过用其他颜色混合在一起的方法创造出来。这个原色的概念是建立在18世纪的色彩理论上的，然后被记录在了至少两本书籍里：德国诗人及政府部长约翰·沃尔夫冈·冯·歌德所写的《色彩理

论（1810年），以及法国工业化学家米歇尔·尤金·谢弗勒尔的《色彩对比度和同时行为对象的对比度（1839年）》。

RGB

在19世纪末叶，一种新的模型被托马斯·杨以及赫尔曼·冯·亥姆霍兹建立起来，这个模型是建立在混合红绿蓝三种单色光的基础上，并且用重叠的方法创造出所有颜色。这个模型是基于被熟知的三色理论上被建立起来的，处理三个独立的通道来传达更多的颜色信息，从我们的眼睛里看到的就是三个不同的圆锥形。

CMYK

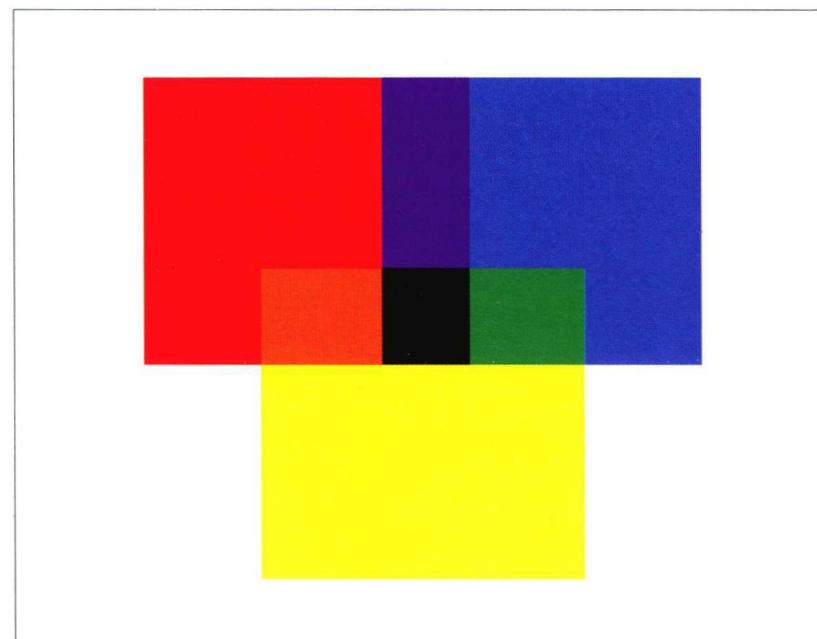
绿红黑黄（混色或被称为四分色）是被发展出来用于印刷的颜色模型。这个模型是基于和RYB一样的减色理论，但是这次增加了第四个颜色——黑色（K）。这样在印刷加工的过程中可以节省墨水，而不是每次都用绿红黄色混合在一起创造出黑色。

再次和使用加法的RGB颜色理论形成对比，在RGB理论颜色全都可以通过增加日光获得；而没有颜色的地方就是四色。CMYK的颜色模型则相反。减色理论则是：白色成为纸张、油画帆布等的基本色，并且混合原色后创造出了黑色。换句话说，你可以“减去”从白色光的波长，直到你得到黑色为止。

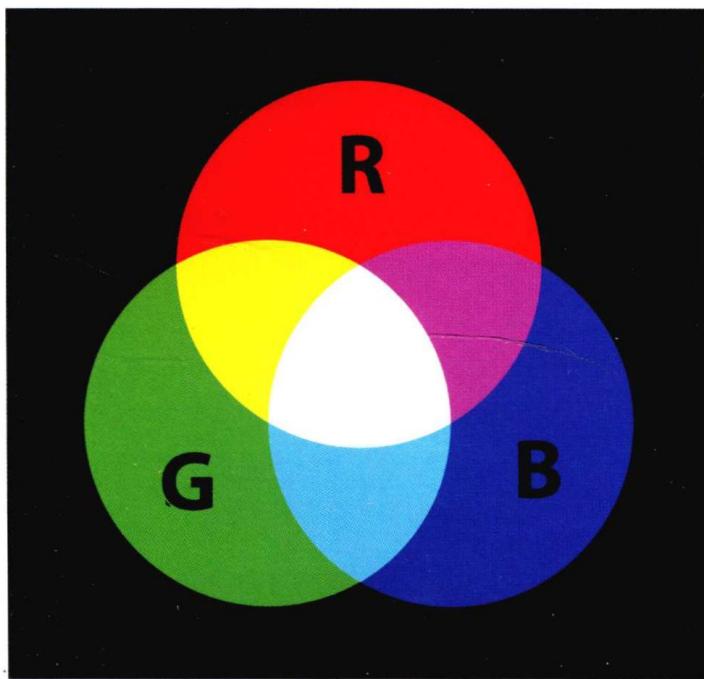
孟塞尔颜色系统

艾伯特·孟塞尔系统是建立在色彩视觉感知和人类主体的计量基础上的。这个系统诠释颜色时使用的是三维立体的方式：色调（一个特定的颜色），色度（色彩亮度或是饱和度）以及明暗度（亮度以及暗度）。这个系统有的时候也被缩写为HSV色彩模型。

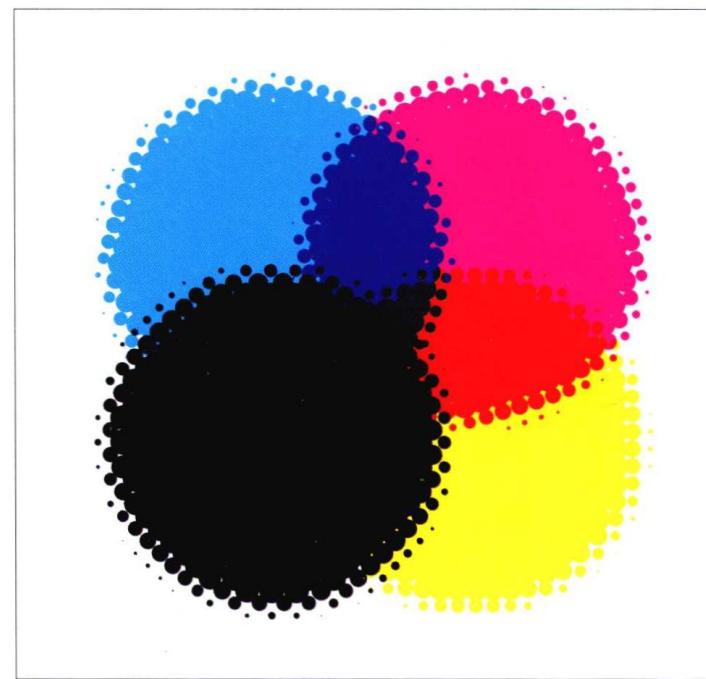
他是第一个用三维的方式给颜色做图解的人。

公有领域，来源：http://en.wikipedia.org/wiki/File:Color_mixture.svg

公有领域，来源：<http://en.wikipedia.org/wiki/File:AdditiveColor.svg>

公有领域，来源：<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CMYK-circles.png>

RYB减色理论是由众所周知的颜色都可以通过混合这三种颜色的方法来创造，但是这三种颜色自身通过用其他颜色混合在一起的方法创造出来。

左边：RGB模型是建立在混合三种单色光：在红绿蓝色的基础上，使用重叠的方法创造出所有颜色。

右边：CMYK是一个色彩模型——是用于印刷而被发展出来的颜色模型。这个模型是基于和RYB一样的减色理论，但是这次增加了第四个颜色——黑色（K）。

色调

色调就是指纯色、原色或是间色，通常可以在色轮上找到：红色、橙色、黄色、绿色、蓝色和紫色。

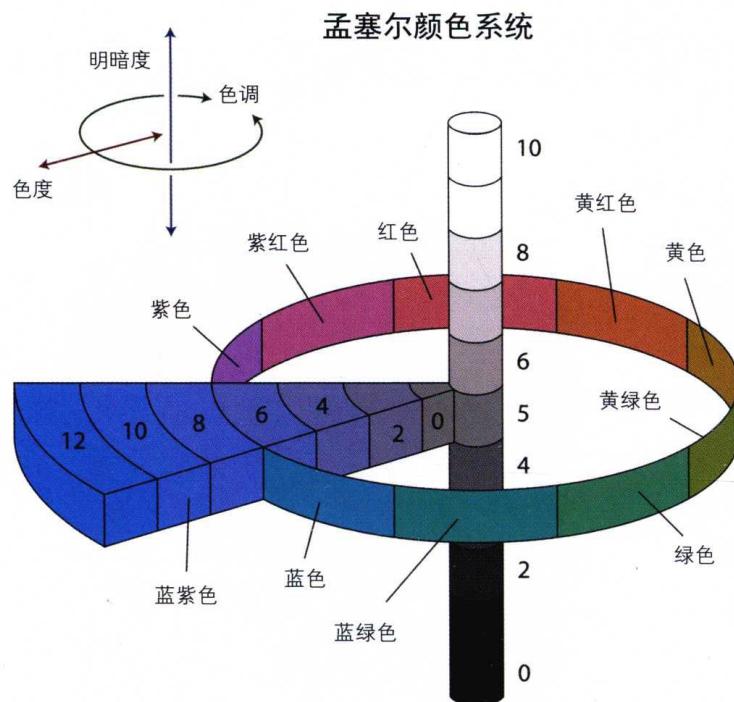
色度（饱和度，彩度）

色彩饱和度是指色度的强度或是纯度。无论你想让颜色变得更灰、更阴沉或是变得更刺眼、色彩更丰富，你都需要调节色度。

明暗度

明暗度就是色彩的亮度。它是颜色中反映出的白

艾伯特·孟塞尔系统是建立在色彩视觉感知上和人类主体的计量基础上的。这个系统诠释颜色时使用的是三维立体的方式：色调（一个特定的颜色）、色度（色彩亮度或是饱和度）以及明暗度（亮度以及暗度）。

维基百科用户杰克布鲁斯Jacobolus；创作共用；来源：<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Munsell-system.svg>

色和黑色的数量。

CIE色彩空间

在1931年，国际照明委员会（CIE）基于三色刺激值，创建了第一个色彩明暗度的标准，也被称为CIE XYZ色彩空间，它是通过使用光的色度图表现出来的。

这个CIE XYZ色彩空间是第一个对于色彩建立的定量模型，是根据各种色彩的联系和技术建立起来的。通过给颜色安排特殊的明暗度，让它有可能和它周围的其他不同通道里的颜色联系在一起。

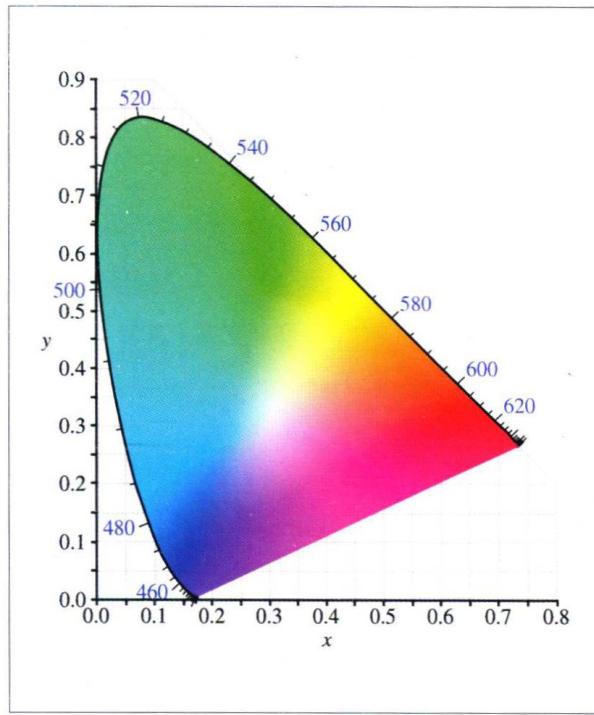
在CIE XYZ色彩空间中，每种颜色都有一个XYZ的明暗度。这些明暗度是基于“标准观察者”对色彩的感知力对于明暗度的数量联系起来的，根据的是光色中三种原色的波长红色、绿色和蓝色。这个明暗度，也被称为三色刺激值，这个数值是被标准观察者再次创造出来的，用来测试颜色使用在加色理论里的情况。

当然，一些在色调和色度里更容易理解的内容，XYZ明暗度就不是一种很好的方式去理解它们了。因此，作为CIE XYZ色彩空间的一部分，CIExyY颜色空间被创造出来了。这个图表是在CIE XYZ三维定量模型里视觉的二维表现，也被称为CIE色度图，展示了人类视觉可辨认的全部范围，同时对于使用2个坐标来定义和计算色彩也很有效果。

当然也有一些缺点：当这个图表表现为平面时，它不能精确地表现出两种颜色之间的关系。

左边：这个图表是在CIE XYZ三维定量模型里视觉的二维表现。展示了人类视觉可辨认的全部范围，同时对使用了2个坐标来定义和计算色彩也很有效果。

右边：色轮是第一个有组织的色彩系统，简单地连接了颜色的视觉感知。

公有领域，来源：http://en.wikipedia.org/wiki/File:CIE1931xy_blank.svg

在绿色区域里饱和度的等差远大于在红色或是紫色的区域里的。

LAB色彩空间

LAB色彩空间是一个可调节的CIE XYZ空间，是在1976年被建立起来的，包括了在20世纪60年代进行的其他更多的研究成果，这些研究成果促进了建立在“对抗加工色觉论”上的色彩空间的发展。这个理论讲述的是人们诠释所有色彩刺激时，差异仅仅在于亮色和暗色、红色和绿色以及黄色和蓝色之间。LAB色彩空间在三维的描绘中使用了三根轴线：L（亮度），(a)的位置是在红色和绿色之间，而(b)的位置是在黄色和蓝色之间。LAB空间依旧考虑了那些

公有领域，来源：<http://en.wikipedia.org/wiki/File:GoetheFarbkreis.jpg>

简单的计算，但是在表现颜色之间的联系或是距离方面更为精确。

色轮

色轮是第一个有组织的色彩系统，简单地连接了颜色的视觉感知。这是一个至今仍然广泛地使用于主色调之间的简易联系中。

原色

在一个传统的色彩理论中，有三个颜色是不能通过混合任何其他颜色创造出新的来的，但是它们三者混合可以形成所有颜色。这些颜色就是原色：红色、黄色和蓝色。

原色在色环上用三角状展示它们和其他颜色的联系。

间色

间色就是指橙色、绿色和紫色，它们是两种原色等量混合调制出的颜色。

三次色

三次色就是指橘红色、橙黄色、黄绿色以及其他一些颜色。它们是通过混合创造出来的——用任何一种原色和一种间色等量混合而得。

色彩和谐

单色：这些颜色可以组成常见的颜色。

相邻色：相邻色是指在色轮上相互之间是相邻关

系的颜色。

三次色：三种颜色平均分散在色轮上就是指三色。

分裂补色：互补色的一种变化，除基础色外还包括调色板上基础色的补色的临近颜色。

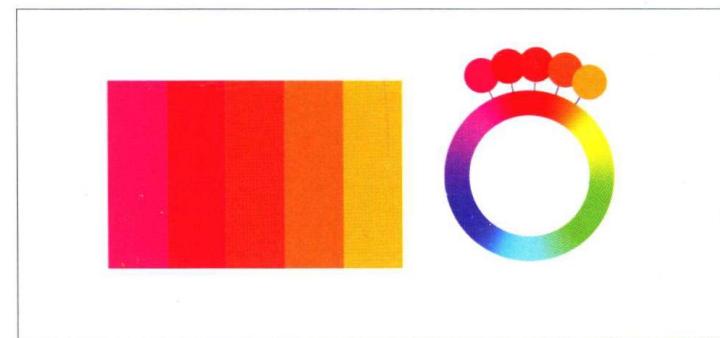
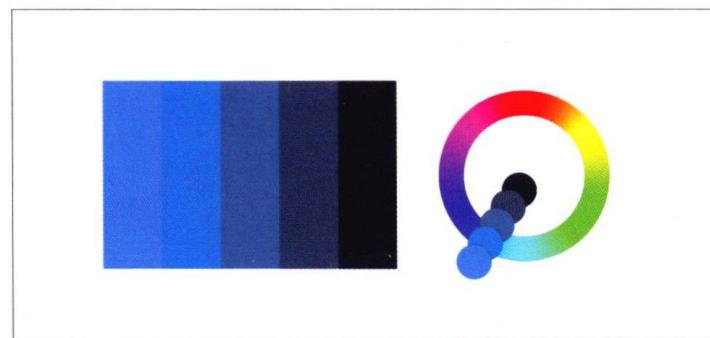
互补色：在一个普通的色轮上，一个颜色的正对面的颜色，互补色混合在一起就变成了灰色。

新理论

这个理论是无止境的，并且在未来我们可以看到：基于不同饱和度和明暗度上的理论比单独的色调理论会更好。

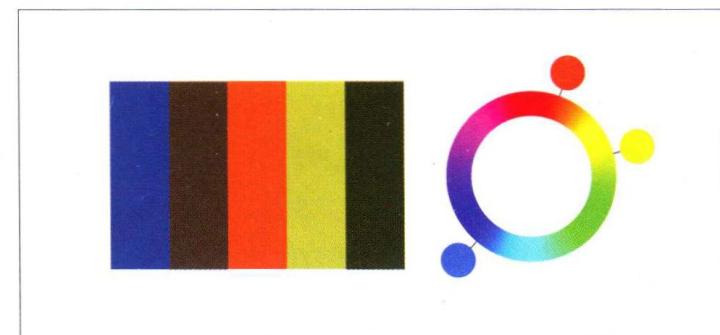
左边：互补色组成的基础色调。

右边：相似色就是位于色轮上相邻的两个颜色。

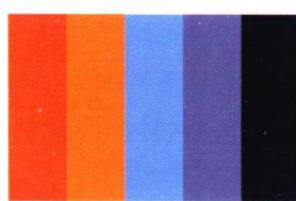
左边：三种颜色平均分布在色轮上被称为三次色。

右边：互补色的一种变化，除基础色外还包括了调色板上基础色的补色的两种临近颜色。

左边：互补色是在一个普通的色轮上一个颜色的正对面的颜色。

右边：在未来我们可以看到：基于不同饱和度和明暗度上的理论比单独的色调理论会更好。

色彩的历史：色彩运动

最近几年，很多组织选择使用颜色来表达他们个人的愿望。这些颜色被使用于很多方面，但是最常见的还是在缎带上，更多的时候是在手镯或是袖口。

缎带以及腕带

黄丝带是第一个这种类型的色彩象征主义的例子，并且沿用至今。它可以用多种方式进行传统的穿戴或是展示，通过士兵的亲人和爱人来展示出对战场上的士兵们的支援。这个黄色的缎带在美国的伊朗人质事件发生时（1979–1981年）被推广，但是传说在四百年前就记录下了它的首次使用。

有一首歌的名称叫“她的脖子上系着一根黄丝带”，这首歌根据传说的形式讲述了四百年前的故事，就好像歌词里写的那样“她的脖子上戴着一根黄丝带……当我问她时，为什么系着黄丝带呢？！她回答‘为了那个离我好远好远的爱人’”。而1949年，约翰·韦恩的电影《她系着一根黄丝带》是另一种黄丝带来源的线索。

那黄色的意义是什么呢？在一篇叫做“黄丝带的历史”的文章里 (<http://endtimepilgrim.org/yellowrib/htm>)，作者盖文·范德烈指出：黄色的意义可以追溯到英国内战和清教徒军队的黄丝带和肩带——这些人之后叛逃到了美国。

忽略它真正的本源和意义，这种符号变成了贯穿历史之中，使用颜色作为不同原有的连接元素的实例。

这里有一段破碎的只剩下面一半的缎带，缎带是带颜色且有含义的。必须要注意到这些缎带颜色的含义，就算关注不了所有的潜在意义，至少要记住主要的。

红色缎带（红丝带）代表着那些深受艾滋病病毒侵害的人和对他们的关爱者团结一致。它是由“艾滋病视觉”里的一群艺术家在1991年创造出来的。

因为艾滋病是一种由血液传播的疾病，所以选择了红色的缎带作为预防艾滋病的标志 (<http://www.redribbon.com>)。红色同时也代表了符号化的热情和爱。

粉色的丝带是乳腺癌的国际标志。关于这个的历史考证已经变得有一点模糊，但是粉色是乳腺癌的代表颜色这个事情，从20世纪90年代初期以来已经在全球范围内慢慢变得普及以及被大众所接受。虽然现在男人也同样被乳腺癌所困扰，但是仍旧选择了粉色，因为在社会上粉色更加被认同为是代表女性的。

蓝丝带在美国被公认为肠癌的标志，当然现在在网上它也被赋予了其他的含义。

“网络自由演说、出版社团”的“蓝色丝带宣传活动”，是由“电子前哨基金会（简称EFF）”在1996年2月1日通过“通信内容端正法”（简称CDA）交由美国政府即时关注的。然后在1996年2月8日，被另一个色彩运动延续下去——“黑色环球信息网抗议书”。CDA在1997年被认为是和美国宪法相违背的一项不公平法案，被电子前哨基金会和蓝丝带活动痛斥，最后CDA取得了先例。蓝丝带在如今依旧存在，继续作为检测必要的人权自由演讲的标准。

选择黄色作为丝带的颜色，是因为黄色的意义在于循环。黄色的腕带意为“活得更坚强”，这场色彩运动是由耐克公司和广告经销商发起的，它被作为兰斯·阿姆斯特朗基金会的筹集资金的象征物品。这个机构是由癌症幸存者以及著名自行车选手兰斯·阿姆斯特朗捐款创立的，主旨就是癌症研究和增加对疾病的认识。这个运动非常成功，制作了七千万条腕带，并且，这种带有颜色的腕带也渐渐流行起来并用作他用。举例来说，白色的“ONE运动”腕带是为了在非洲积极对抗极度贫困和疾病（这个运动的成功不经意间造就了一种时尚潮流，当然很不幸的，接下去的盗版市场也开始猖獗起来）。

非异性恋文化(LGBT)社区

彩色在女同性恋（Lesbian）、男同性恋（Gay）、双性恋（Bisexual）、变性（Transgender）文化社区（简称LGBT社区）中扮演着重要的角色，是一种骄傲的表现。这已经不是第一个组织把彩虹旗作为符号使用了，从20世纪70年代开始，彩虹旗已经被普遍接受，作为平等权利的符号，也是对那些非传统性取向的尊重。

LGBT第一个版本的彩虹旗是在1978年由旧金山的艺术家吉尔伯特·贝克尔制作的。这面彩虹旗第一次展示于世人面前是在1978年6月25日的一次旧金山的同性恋自由日游行中。它流行起来则是在1978年11月27日的暗杀行动以后，这次被暗杀的是旧金山的市长——乔治·莫斯科恩和第一个公开自己同性恋身份的政府官员——哈维·米尔克，这次暗杀行动触动了同性恋社区，让他们决意寻找一个标志来表达同性恋社区在遭受到这个打击以后的团结一致。

因为受制于布料和染料的可用性，所以彩虹旗逐渐经历了一些修改——增减了颜色。第一个原始版本的彩虹旗是八个颜色，第二个版本则是七个颜色，但是最后成型的是红色、橙色、黄色、绿色、蓝色和紫色条纹状的旗帜，后来这个颜色组合的版本渐渐被全世界认可。

贝克尔在设计彩虹旗的原始八条纹时，赋予每个颜色的含义分别是——粉色代表性欲、红色代表生命、橙色代表愈合、黄色代表阳光、绿色代表自然、蓝色代表魔力、靛色代表和谐、紫色则代表精神。

LGBT社区在彩虹旗变成最后的颜色组合前经历

LGBT第一个版本的彩虹旗是在1978年由旧金山的艺术家吉尔伯特·贝克尔制作的。他设计时赋予每个颜色的含义分别是——粉色代表性欲、红色代表生命、橙色代表愈合、黄色代表阳光、绿色代表自然、蓝色代表魔力、靛色代表和谐、紫色则代表精神。

公有领域，来源：http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gay_flag_8.svg

公有领域，来源：http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bi_flag.svg

了很长一段历史。这些组合第一部分是借由在第二次世界大战中受到的社会耻辱创造出来的。

在同性恋社区中，最古老的符号之一就是粉红色的三角形，这个符号被用于纳粹集中营标记那些同性恋者。因为这个原因，粉红色的三角形常常为一个辨认符号，同时提醒公众时时想起那些受到纳粹迫害的人。

为了增加在社会团体和LGBT社区中的明显度，LGBT社区也把颜色掌控为一个整体符号。通过彩虹旗的成功案例，为双性恋、变性人以及男同性恋者社区里创造出类似的带有独特颜色符号的个性旗帜。

双性恋的旗帜是由迈克尔·佩琪在1988年创造的。旗帜的顶端是品红色（粉红色）代表着同性恋。旗帜的底部是深蓝色，表示着异性恋。顶部和底部在中间重叠了1/5的宽度，形成一个淡紫色（紫色）的深色阴影区，代表着双性恋。

变性人旗帜是由莫妮卡·海尔斯创造的，并且这面旗帜在1999年第一次冉冉升起。它包括了五道水平条纹，两条浅蓝色，两条粉红色，一条白色在中间。蓝色代表男性，粉色代表女性，白色代表正在转换的性别或是感觉是中性或是阴阳人的人群。

男同性恋文化旗帜或被称为熊旗是1995年被克雷格·伯恩斯设计出来的。旗帜的颜色被赋予了含义，代表各个不同民族头发和皮肤的颜色。

在LGBT社区中另一个代表就是紫色或是淡紫色以及“紫色之手”。在1969年10月31日，“同性恋解