

色彩传奇

你不敢用的色彩

学习不一样的色彩搭配，
在色彩斑斓的世界，脱颖而出！

李杰臣
编著

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

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

色彩传奇 你不敢用的色彩

李杰臣
编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

我们所生活的世界是离不开色彩的，色彩让我们的生活变得更加丰富，同时也可以利用这些颜色去表达我们的情绪与思想。然而在多彩的色彩之中，存在一些不常见的或不知道如何去控制的色彩，最终成为我们不敢使用的色彩。这些色彩与搭配方法存在一定的特殊性，也因如此它们能让我们的作品带来非同寻常的感受。

本书列举了大量的平面与插画作品，并结合关键词对作品进行解析。这些关键词概括了这些我们不敢使用的色彩在作品中所带来的感受，也概括了一些使用它们的方法。通过这样的方式，读者能够更加轻松地了解到，不敢使用的色彩所能产生的画面效果，也能够更好地掌握使用它们的方法，在从中获取思路的同时，也将这些色彩运用到实践中去，这也是编者希望通过本书所达到的目的。

本书适合从事平面设计的专业人士阅读，也可以作为平面设计和视觉传达设计专业院校的教材，供学生和教师阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

你不敢用的色彩 / 李杰臣编著. -- 北京: 电子工业出版社, 2014.9
(色彩传奇)
ISBN 978-7-121-24080-5

I. ①你… II. ①李… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 187079 号

责任编辑: 田 蕾

文字编辑: 马 鑫

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

装 订: 北京顺诚彩色印刷有限公司

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: 720×1000 1/16 印张: 13.25 字数: 318 千字

版 次: 2014 年 9 月第 1 版

印 次: 2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 59.80 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 zllts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。
服务热线: (010) 88258888。

前言

在物质生活与精神生活飞速发展的今天，色彩始终散发着无穷的魅力。我们的生活离不开色彩，同时艺术与创作也离不开色彩。在一些创作作品、画作或是平面广告的海报之中，总是充斥着各式各样的色彩，但也因为科技的发展，人们有了更为便利或快捷的途径与方式去领略与观看更多的作品、画作与广告海报，其中所包含的大量色彩信息也因此扑面而来，让人眼花缭乱。此时，创作者们便开始思索如何让自己的作品，在众多的色彩中脱颖而出，而这个疑问也成了编写本书的目的之一。

要让画面变得新颖与独特，除了使用一些独特的构图方式或别致的画面造型以外，我们也可以通过使用特殊的色彩，让画面拥有特别的感受。这些特殊的色彩或许是一些不常见的色彩，又或许是能让画面产生别样感受的色彩或者色彩搭配。它们的特殊能让画面产生与众不同的感受，而如何使用与搭配它们，让它们在拥有特殊气质的同时，又不会给画面带去怪异感受，导致破坏画面效果呢？或许因为这些原因，人们不知道该如何使用这些特别的色彩与色彩搭配，也不知道如何让这些色彩与搭配带来特别的感受，因此它们也变成了人们不敢使用的色彩，而本书便试图利用图文结合的方式来解决这些疑问。

本书共分为7章。第1章，为本书的大纲，在大致讲解了色彩的基础知识后，将人们带入色彩世界，同时，对本书即将要讲述的6种类型的“不敢使用的色彩”进行了大致地梳理，并通过简单地列举图例与讲解，让人们对这些不敢使用的色彩有初步的认识，也为后文的讲解做一些铺垫。

而后文的讲解思路主要为四段式结构——什么是、为什么、怎么样及如何使用，主要以这四点为出发点来对一些画面及作品中的色彩进行具体的分析与讲解，从而达到了解与使用的目的。如在本书的第2章中，我们便讲述了“特殊色”，主要思路为：什么是“特殊色”、为什么“特殊色”会是我们不敢使用的色彩、“特殊色”又能带来怎样的画面效果与如何使用“特殊色”的方法。通过讲解，达到了解与认识“特殊色”，从而进一步使用“特殊色”，而“特殊色”也不再是我们不敢使用的色彩的目的。在本章的开头也介绍了色彩三要素的相关知识，为我们认识与使用“特殊色”打下基础。第3章则通过对色彩带来的生理感应与对比构成的讲解，引出了我们不敢使用的色彩——“同色系色彩”；

如果存在色彩的生理感应，也会存在色彩的心理感应。第4章便是通过对色彩的心理感应做了一定的分析之后，让人们认识了“反串色”，并从中获取到使用“反串色”的一些方法。第5章则讲述了色彩构成中的面积对比构成，从而让人们认识到如何使用“对比色”；而在色彩构成中还有着重要的构成，那便是明度对比构成。第6章中所讲述的是我们不敢用的“浑浊色”，通过学习可以利用明度对比构成方法，让有“浑浊色”存在的画面变得出彩，同时也让画面达到预想的效果。在讲述了色彩的知识之后，最后一章则更进一步讲述了色彩与形体的关系，这种关系也能让画面中的矛盾搭配变得更特殊，让画面产生别样的感受。

讲述色彩基础知识贯穿了本书，这样的讲述方式能让读者循序渐进地对色彩进行认识，而对色彩的认识也引导着读者进一步熟悉与理解这些不敢用的色彩，从而让读者在了解中学会使用这些色彩，也为读者能够创作出脱颖而出的画面提供了一些方法与思路。

在此感谢：孟尧、李晓华、陈慧娟、周维维、李江、王彦茹、徐文彬、朱淑容、刘琼、赵冉、杨欣、王异钢、李德华、罗春银，为本书出版做出的贡献。

由于编者水平有限，在编写本书的过程中难免会存在疏漏之处，恳请广大读者批评指正，并登录www.epubhome.com提出宝贵意见，也可以加入QQ群280080336与我们交流。

编者

2014年8月

Chapter 01 你知道吗? 不敢用的色彩同样打动人心

1.1 认识色彩	2
1.1.1 光与色	3
1.1.2 光源色、物体色与固有色	4
1.2 色彩的关系	6
1.2.1 光的三原色与加法混色原理	6
1.2.2 印刷三原色与减法混色原理	7
1.3 色彩的分类	8
1.3.1 无彩色	8
1.3.2 有彩色	8
1.4 认识你不敢用的色彩	9
1.4.1 你不敢用的“特殊色”	9
1.4.2 你不敢用的“同色系色彩”	10
1.4.3 你不敢用的“反串色”	10
1.4.4 你不敢用的“对比色”	11
1.4.5 你不敢用的“浑浊色”	12
1.4.6 你不敢用的矛盾搭配	12

Chapter 02 柔韧的色彩变化

2.1 色彩的三要素	14
2.1.1 色相	14
2.1.2 明度	15
2.1.3 纯度	16
2.2 色彩三要素的综合运用	17
炫目 光感带来的炫目吸引	19
荧光感 创造视觉的特殊享受	21

动感 炫彩与动感的韵律	24
复合 重叠中的明亮印象	27

Chapter 03 感悟独特的类似色彩

3.1 对色彩的生理感应	30
3.1.1 视觉适应	30
3.1.2 错视现象	31
3.2 色彩构成与色彩的对比构成	34
3.3 色彩对比构成的分类	34
3.3.1 色相对比构成	35
3.3.2 纯度对比构成	36
微妙 微妙变化中的统一存在	38
添加 面积适中的对比添加	42
轮廓 边缘线所释放的魅力	45
朦胧 相似中产生的朦胧体验	54
明显 明显感也能存在于相似中	62
综合 相似的综合运用	66

Chapter 04 追本溯源感受色彩反串的趣味

4.1 对色彩的心理感应	72
4.2 色彩的性格	73
4.3 色彩的体系	82
4.4 对色彩的印象	84

4.4.1 对色彩的冷暖印象	84
4.4.2 对色彩的轻重印象	84
4.4.3 对色彩的软硬印象	85
4.4.4 对色彩的前后印象	85

影子 七彩的影子, 反串的创意 86

充实 酣畅淋漓的画面感受..... 89

预留 既是预留也是反串..... 92

结合 在结合中产生反串的美丽 96

反衬 反串演绎的反衬角色..... 107

Chapter 05 许多的美都来自共生

5.1 了解“对比色” 112

5.2 面积对比构成..... 114

5.2.1 主色 114

5.2.2 辅助色 115

5.2.3 点缀色 116

5.3 红与绿 117

点缀 点缀让对比冲击更出彩 119

均衡 均衡的纯度, 不等的面积 128

融合 融合冲撞才能获得安宁 130

欢乐 冲击对比也能带来快乐的享受.... 133

5.4 橙与蓝 135

爽口 对比也能带来的味觉感受 136

呼应 呼应让对比更具视觉效应 138

孤立 对比孤立中的要点体现 141

画作 画作中的对比存在..... 144

5.5 黄与紫 146

分明 分明的色彩让对比更加突出 147

立体 变化让色彩在对比中有了立体感 ... 149

Chapter 06 与历史同样悠久

6.1 “浑浊色”构成的色调..... 152

6.2 明度对比构成..... 153

黯淡 浑浊却不模糊, 黯淡却不压抑 ... 154

凸显 浑浊中的对比凸显..... 158

简单 浑浊之上的简单对比..... 160

光感 浑浊中所传达的光感信息 162

Chapter 07 解开心灵的桎梏

7.1 形与色的关系..... 166

7.2 矛盾搭配 167

不快 明亮与鲜艳中的不快感受 168

冷酷 明亮与鲜艳也能带来冷酷感 172

怪诞 存在于明亮与鲜艳中的怪诞 174

高档 七彩与鲜艳带来的高档品位 179

复古 在亮丽中找寻复古 182

趣味 享受夸张中的无限快乐 186

淡雅 淡雅感也能与可爱活泼
联系在一起 194

温暖 即使暗淡却也能温暖心灵 199

Chapter 01

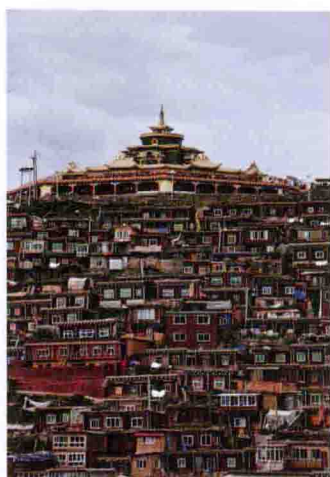
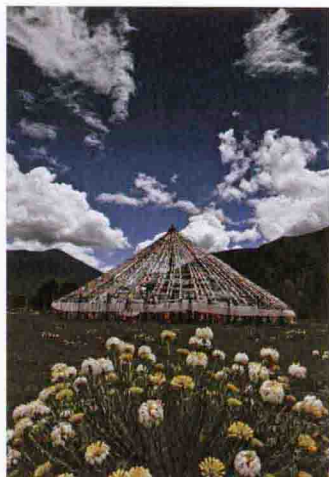
你知道吗？ 不敢用的色彩同样打动人心

世界上充斥着丰富而多变的色彩，它们有些活跃，有些低调，各自有着不同的性格，然而有些色彩的低调并不仅仅是因为它们的性格所造成的，也是因为它们所带来的特殊视觉感受而造成的。它们或许引人注目，漂亮得让人难以忘怀，然而它们却像是曼陀罗，虽然让人们心生欢喜，却满腹剧毒，让人望而却步，不敢去触碰。有些色彩也是如此，它们的美丽让人们难以驾驭，因此我们不敢轻易地使用它们，并对它们敬而远之。它们变得不那么常见与活跃，渐渐地变得“低调”。除了这些特殊的色彩外，有时，一些我们常见的色彩也会被用在不寻常的环境之中，又或是它们在搭配时，会出现一些让我们难以掌握的情况，此刻的它们，像是变成了我们最熟悉却又倍感疏远的陌生人，让我们不知道如何去使用，也不敢去使用它们，但只要掌握一定的方法，并且了解了它们，认识了它们，这些色彩也能张扬它们本有的性格，同时也展现出别样的魅力与光彩。因此在认识这些色彩与色彩搭配之前，我们首先要了解一下什么是色彩，这会让我们更加轻松地进入这个同样打动人心的彩色世界。

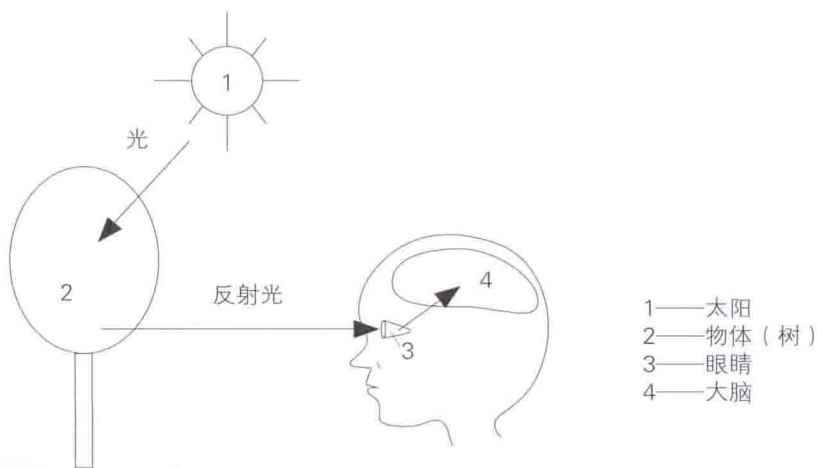

1.1 认识色彩

2

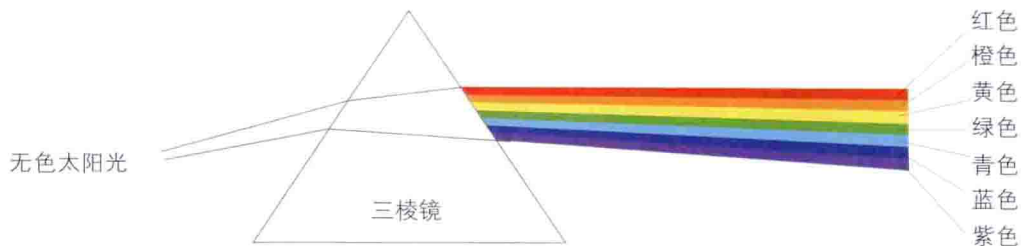

我们所生活的世界是一个色彩斑斓的世界，蓝蓝的天空、白白的云朵、绿绿的草地……这一切都令人沉醉、着迷。那么，什么是“色彩”呢？色彩是如何产生的呢？我们又是如何感知到这些缤纷色彩的呢？这三个问题似乎在引导我们去了解色彩，了解人们想要看到色彩所必须具备的三个基本条件，那便是光、物体与眼睛。如下图所示，光通过物体反射进入眼睛再传入大脑，人们便感知到了色彩，而此刻，光成了感知色彩的首要条件，我们不难发现，只有通过光，我们才能看到这个世界的缤纷与多彩，例如白天与黑夜，我们总会感觉到白天时，天空有着漂亮的蓝色，树木也显得青翠欲滴；而到了夜晚，这一切则显得暗淡，这便是“光”在其中起到的作用。光线充足的白天，总能让我们看到更加鲜艳且丰富的色彩；到了晚上，太阳落下，光线变少，色彩也变得黯然失色，这也印证了“有光才有色”这个道理，也因为有了光，我们才能更进一步认识色彩。

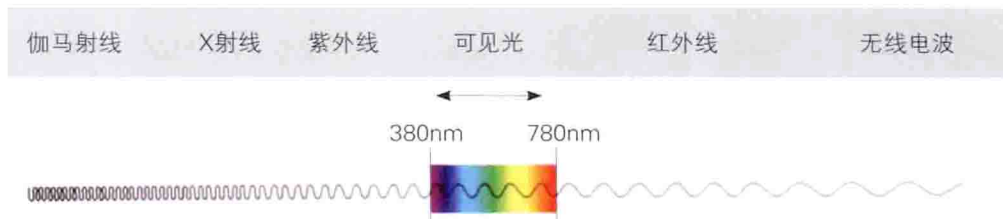

1.1.1 光与色

是谁发现了光与色是有联系的呢? 这要追溯到17世纪, 英国著名的科学家牛顿, 利用三棱镜将无色的太阳光分离成了色彩的光谱, 即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫, 七色光谱, 如下图所示。而这种现象也说明了太阳光是由光谱中的色彩所构成的。牛顿将光与色联系在了一起, 在揭开了色彩来源于光的奥秘的同时, 也为现代色彩的科学研究奠定了基础。

从上文的描述中我们了解到, 有光才会有色彩, 那么, “光” 又是什么? 人们又是如何通过光去感知到世界的色彩的呢? 简单地说, 光就是能量的一种形式, 是一种以电磁波形式存在的辐射能, 由于辐射能以起伏波的形式传递, 因此光又用波长来表示。从下图我们可以得知, 电磁波包括伽马射线、紫外线、X射线、可见光、红外线和无线电波, 它们各自有着不同的波长, 能被我们肉眼所看到的波长范围在380~780纳米 (nm), 我们称其为“可见光”。

我们眼睛所能感受到的色彩都在可见光的范围之内, 在可见光中, 波长的不同可以用来区分色彩特征, 波长的长短又能产生色相的差别。也就是说, 不同波长的可见光在我们的眼睛中产生了不同的颜色感觉, 这也是我们能感知到色彩的原因之一。通过下图我们可以了解到各种颜色与其波长的范围。

1.1.2 光源色、物体色与固有色

从上文的描述中，我们不难发现，要看到物体的色彩，光是先决条件，也就是说，物体的色彩受限于光源，因此便出现了“光源色”这一概念。我们先来了解什么是“光源”？能够发出电磁波的物体我们称其为“光源”，光源可以分为自然光源与人工光源两类，如太阳光、月光等为自然光源；而灯光、屏幕光等则为人工光源。这些光源由于波长长短等性质的不同，会呈现不同的色光，我们称其为“光源色”。如下面两图所示，左边为自然光源——太阳光，呈现橙黄色；右边则为人工光源——灯光，呈现黄白色。

提到光源色就不得不说到物体色与固有色，它们之间存在着千丝万缕的联系。先说物体色，如果说光源色是指不同光源所呈现的不同色光，那么，物体色则是指物体在不同光源下所呈现的不同色彩。经过研究表明，物体本身是不具备色彩的，物体色本身也不发光，而是物体通过对光源色的吸收、反射，最后反映到视觉中的感觉，从而形成了物体色。

固有色又是什么？从字面上理解，固有色便是物体固定拥有的色彩，或许此刻人们会产生疑问，有光才有色彩，而光的颜色并不是恒定的，而是随时在发生变化的，这些色光照射在物体上，就会呈现出不同的色彩，也就是物体色，怎么会出现固定的固有色呢？然而我们需要理解的是，不同色光会让物体呈现不同颜色，这样的变化让我们没办法去把握物体的色彩，于是我们便要指定一种色光，形成统一，让物体拥有一种固定的色彩，而我们一般生活在白色的阳光下，因此我们习惯把在白色阳光下物体呈现出来的色彩效果总和称为物体所呈现的“固有色”。

如下面的三张图片，在白色阳光下，树叶呈现出的绿色，便是树叶的固有色；花朵的金黄色则是花朵的固有色；而天空的蓝色则为天空的固有色。

光源色、物体色与固有色之间的关系

物体的呈色具有重要的帮助意义,通过了解物体的呈色,我们便能更进一步了解色彩的性质。在认识色彩的同时,也能感知色彩的微妙变化,体会到这种变化背后带来的不同感受,从而进一步运用色彩。通过下面的例子我们来更加具体地理解一下光源色、物体色与固有色之间的关系。

我们知道不同的光源色投射到物体上时,会使物体呈现出不同的色彩。下图中,第一张图片是白色阳光照射下,物体所呈现的原本自然的色彩,也就是手表的固有色;第二张图片是模拟红色灯光的照射效果,不难发现物体呈现偏红的色彩倾向;而第三张图片则是模拟蓝色灯光的照射效果,物体此刻又呈现偏蓝的色彩倾向。通过这个例子我们可以发现,红色或蓝色的光源色,让物体也有了偏红或偏蓝的物体色,也就是说光源色与物体色都会因为情况的不同而发生变化。但是,固有色则不同,它被固定地设定在了“白色阳光”这一条件之下,因此物体的固有色是不变的;如果说光源色是指光的色彩,那么,物体色与固有色则指物体的颜色。

通过这个例子,我们还能发现构成物体色的条件除了受到光源色作用的影响外,也与物体的特征有联系。从上面的第一张图中的白色表带上提取色块2,与从第二张图中提取出的色块4及从第三张图中提取出的色块6进行对比,我们可以明显感觉到色块2有了偏红与偏蓝的倾向;而从第一张图中的黑色表带上提取的色块1,与后面的色块3与色块5对比则没有明显的变化。也就是说,当受到红光或者蓝光照射时,原本为白色的表带明显呈现偏红或偏蓝的倾向,而原本为黑色的表带,偏红或偏蓝的感受则没有白色表带来得强烈。白色与黑色为物体的特征,也是物体的固有色,这似乎也在说明固有色对于物体色的影响,也是固有色与物体色之间的关系。通过了解光源色、物体色与固有色之间的关系,我们了解到了色彩的规律,也只有通过了解这些规律,我们才能更加准确地把握与表现色彩,让色彩更好地发挥它们的作用。

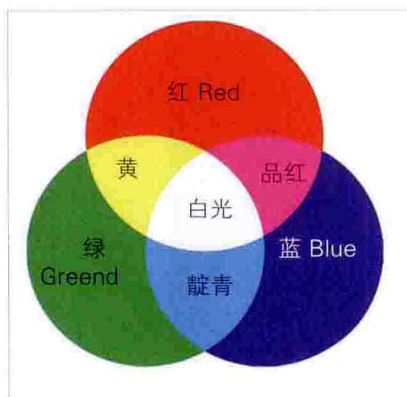
1.2 色彩的关系

在认识了色彩与光的关系之后，我们再来了解一下色彩间的关系，色彩间有着各种关系的变化，要了解这种变化，首先要从认识色彩的原理开始，也就是需要了解三原色与三原色间的混合法则，因为三原色与三原色间的混合法则归纳了那些色彩间的变化，了解了它们，我们便对色彩间的关系有了初步的了解。

原色是什么？不能用其他色混合而成的色彩就是原色，但是原色却可以混合得出其他的色彩。而原色又分为两种，一种是与光有关的——光的三原色；另一种便是与印刷有关的——印刷三原色。

1.2.1 光的三原色与加法混色原理

光的三原色是指红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）三种原色，如下左图所示，也就是我们通常所说的RGB颜色。光的三原色通常出现在电视机、计算机显示器等主动发光的产品中，而光的三原色混合，便会形成一种加法混色原理。

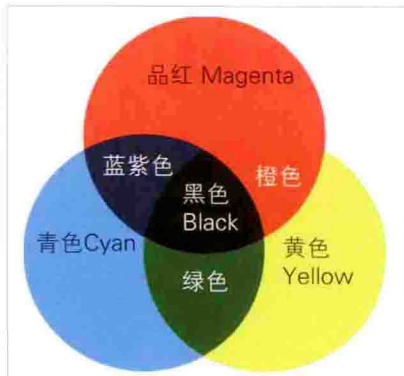
当两种色光进行混合时，便会产生新的色光，混合得出的新的色光都会比原本的色光看起来更明亮。而当三种色光混合在一起时，便会形成极亮的白光（无色光），这便是加法混色原理。如左图所示，当红光与绿光混合后便产生了黄光，我们能感觉到黄光比红光或绿光看起来更加明亮、刺眼，也就是说当红光与绿光混合后，得出的新的色光——黄光的明亮度相对于红光或绿光有所增加，而加法混色原理中的“加”便是指明亮度的增加。同理绿光与蓝光的混合会产生更为明亮的靛青色光；蓝光与红光又会产生更为明亮的品红色光；而当三种色光混合在一起后，明亮度达到顶点，形成白光。

科学家亨贺尔兹（Helmholtz）通过实验，发表了两个色光的混合结果表，如下表所示。通过这个表格，我们能更进一步地体会到两色光或多色光间混合得出的新色光，以及其明亮度会增加的原理。

色光	红	橙	黄	黄绿	绿	青绿	青
紫	紫红	品红	淡红	白	淡绿	天青	蓝
蓝	品红	淡红	白	淡绿	天青	天青	
青	淡红	白	淡绿	淡绿	青绿		
青绿	白	淡黄	淡绿	绿			
绿	淡黄	黄	黄绿				
黄绿	金黄	黄					
黄	橙						

1.2.2 印刷三原色与减法混色原理

印刷的三原色是指印刷油墨通过反射光而形成的颜色，即青色（Cyan）、品红（Magenta）、黄色（Yellow）。而当这三种原色全部混合在一起后会变成趋近于黑色的深灰色，而在实际运用中，这种深灰色无法达到纯黑，所以我们在印刷上会添加一种黑色（Black），也称为“K”，从而形成CMYK四色，也是我们常说的CMYK印刷模式，如下左图所示。

光的三原色，也就是RGB颜色模式是印刷前制作中用处最多的颜色模式，它是基于光学原理的设备所采用的色彩方式。前文提到过如电视机、计算机显示器等，就是以RGB模式工作的，RGB模式的颜色范围要大于CMYK模式，所以RGB模式能表现许多颜色，尤其是鲜艳而明亮的颜色，但是这些色彩在印刷时很难印出来，因为CMYK模式所定义的颜色要比RGB定义的颜色少很多。也就是说RGB模式所提供的颜色已经超出了打印的范围，因此用RGB模式打印时，图片有可能会失真，这是三原色为什么要分成光三原色与印刷三原色的原因之一。还有一个重要的原因便是，印刷三原色产生的减法混色原理。

与光的三原色混合时形成的加法混色原理不同的是，印刷三原色形成了减法混色原理。如上图所示，印刷三原色中，品红色与青色混合后会得到蓝紫色，同样也是比较明亮程度，不难发现，蓝紫色看起来要比品红色与青色更暗淡；青色与黄色混合后会得到绿色，其明亮度也低于青色与黄色；黄色与品红色混合后得到的橙色，看起来也比黄色与品红色稍暗些；而当三种原色全部混合在一起后会变成印刷上的黑色，这种黑色的明亮度则更暗沉。印刷三原色在混合后所形成的这种明亮度的变化，便体现了减法混色的原理。

通过去色我们能够更加直观地看到混色后，色彩所产生的明暗变化。如下图所示，品红色与青色混合后得到蓝紫色，通过去色后，蓝紫色得到了深灰色的色块，明显暗于品红去色后的灰色色块与青色去色后的浅灰色色块；三原色混合在一起后得到的黑色色块更暗于三原色去色后的灰色色块。

从上文的描述中，我们可以知道，印刷色不同于光的颜色，印刷色本身不发光，它是印刷油墨通过反射光而形成的颜色，因此我们也可以将减法混色原理中的“减法”，理解为“吸收”，也就是“减去”之意。如黄色之所以呈现黄色，是因为它吸收了蓝光，反射黄光的缘故，也就是它将蓝光减去，保留黄光的结果。青色会呈现青色，也是因为它减去了红光，反射青光的缘故。而当黄色与青色混合时，它们则同时吸收、减去了蓝光和红光，反射绿光，因而呈现绿色。

1.3 色彩的分类

通过上面一小节的描述我们发现，不论是光的三原色还是印刷三原色，它们只要按照不同的比例，利用混色原理，便可以混合出几乎所有的颜色。这些色彩的种类是成千上万的，让我们眼花缭乱、目不暇接。因此为了更好地学习与认识这些色彩，我们便对这些色彩进行了分类，将它们归为有彩色与无彩色两大类。

1.3.1 无彩色

无彩色是指由黑色、白色，以及各种深浅不同的灰色所构成的一类色彩。如下图所示，在物理学中，无彩色是不包括在可见光谱之中的，而这类色彩也只有明亮度的变化，因此也被称作“消色”，但是它们却在色彩体系中扮演着重要的角色，例如，当我们在某种颜料中混入一点白色，这种色彩则会看起来更加明亮，混入黑色则会变暗，而我们也是利用这种方法去比较色彩间的明亮程度的。在后面的章节中，我们将会对这种方法进行详细讲解。

1.3.2 有彩色

简单地说，除了无彩色之外的色彩便是有彩色。有彩色与无彩色最大的不同便是，有彩色中的任何一种颜色都具有色彩三要素，即色相、明度、纯度（在本书后面的章节中会详细阐述色彩的三要素）的属性，而无彩色则只具备明度的属性。而从物理学角度来看，有彩色是可见光谱中的全部色彩，它包括了成千上万种颜色，其中也包括了我们所熟知的红、橙、黄、绿、蓝、紫，这六种基本色彩。

■ 无彩色与有彩色画面感对比

我们可以通过同一张画面去感受一下，无彩色与有彩色所带来的不一样的视觉感受，从而更加具体地了解无彩色与有彩色。如下左图为无彩色所构成的画面，显得有些黯然失色、感伤、孤独；而右边有彩色的画面则显得相对活泼、丰富、阳光。由此我们不难发现，选择使用不同的色彩，会让画面传达出不同的情绪，而我们也可以根据我们所想要表达的感受去选择颜色的组合与搭配。

1.4 认识你不敢用的色彩

或许通过上面各小节的描述,大家对色彩有了一定的了解,并且也意识到不同的色彩会带来不一样的感受,那么,什么又是不敢用的色彩呢?它们又会带给我们什么样的感受呢?而除了单独的色彩之外,色彩间的搭配也会构成不同的画面或作品,搭配时又有着怎样不敢用的色彩呢?它们又会带来怎样的景象与感受呢?在本书后面的分析中,便会结合一些关于色彩的知识点,让人们在认识色彩的同时,也了解这些不敢用的色彩,也从中找到一种方法,让我们克服对这些不敢用的色彩的恐惧心理,变得能较为轻松地使用这些色彩,也让它们变得不再陌生,让它们在我们手中展现着它们的独特魅力。下面就让我们大致了解一下这些色彩或色彩间的搭配。而在之后的章节中,我们则会通过更多的案例,对它们进行更为深入的了解。

1.4.1 你不敢用的“特殊色”

这里所说的“特殊色”,指的是一些带有光感的色彩,又或是我们比较少见的荧光色,这些色彩能让画面变得“炫”起来,但是使用不当,画面不仅不会产生光感的绚丽,还会显得平淡,这或许也是为什么人们不敢用它们的原因之一。有人认为,这些色彩是“做”出来的,是一种特效,但我们在这里需要了解的是,这些色彩所带的光感只是一种感觉,并不是说它们真的会发光,而这种感觉可以通过色彩间的搭配变得更加明显。当我们在了解了色彩的三要素与色彩构成之后,这种搭配便会变得容易理解。在本书的第2章中,我们便会详细讲解到这部分内容,这里先通过下面两个例子对这种搭配进行简单了解。

左下图中的“特殊色”便是用红色方框圈起来的部分,玫红色与黄色好似有着发光的感觉。而右图中那一束束红白色的光条也有着类似的感受,通过对比左右两张图片,不难发现在这些“特殊色”的背后都有着较深的背景色彩作为衬托,而这些“特殊色”本身的明度则偏高,利用色彩三要素中的明度调节对色彩进行搭配,会让这些“特殊色”有着光感的视觉效果。

1.4.2 你不敢用的“同色系色彩”

在众多的色彩之中，总有一些色彩是非常类似的，它们就像是孪生兄弟姐妹般，让人们难以区分。例如红色中，总有那么几种红色是很相似的，而在这里，我们将这些色彩称为“同色系色彩”。同色系色彩的使用会让画面显得统一，但是运用不当，则会使想要突出的主体被淹没在画面之中，反而达不到预期的画面效果，或许也因如此设计师们会尽量避免使用这些较为相近的颜色，而它们也渐渐成为了一种不敢用的色彩。如何解决这个问题，其中一个方法是利用纯度的对比，在本书的第3章中，我们将会对这个概念进行详细解释，现在先通过下面的例子做简单的了解。

背景色

主体色

产品色

背景色

产品色

主体色

上面两张图为Mizuno品牌的运动鞋广告，我们不难发现，左图沉浸在以蓝色系为主的色调之中，而右图则是以黄绿色系为主的色调。通过提取画面中的背景色彩、主体的色彩，以及产品的色彩，并进行对比后，便可发现它们都是较为接近的色彩。然而再看画面，我们仍然会第一时间感觉到这是一组运动鞋的广告，而产品也在第一时间占据了我们的视线，这便是设计师别具匠心之处——他将人物笼罩在塑料薄膜一般的罩子中，人物显得朦胧而模糊，人物身上的色彩也如同笼罩在雾中一般，这样的朦胧感凸显了人物脚下的鞋子。鞋子不论是轮廓亦或是色彩都清晰地显现在我们面前，而这种模糊与清晰的对比在用色上便是通过纯度来调节的，利用纯度对比便能让同色系的画面效果同样主次分明。

1.4.3 你不敢用的“反串色”

通过上文的讲述，相信我们已经意识到，不同的色彩会给人留下不同的印象，在本书的第4章中，我们便会详细讲解每个色彩所带来的不同心理感受，而此刻，有一些色彩成为了我们不敢用的色彩——例如，树叶的色彩，在大自然中，树叶通常是绿色的，这样的绿色带来了舒适而清新的感受，而在有一些画面中又或是一些设计作品中，树叶或许变成了蓝色又或是其他的色彩，这些色彩或许违背了大自然的规律，但是它们像是一个反串角色，它们的出现让画面又或者作品带来焕然一新的体验。

然而这样的改变有时候让人不知从何入手，因此有时人们不敢去打破常规，渐渐地它们也成为了人们不敢使用的改变。要解决这个问题，我们就必须先了解色彩给人们所带来的心理感受，利用这些感受结合作品所想要传达的思想，去变换色彩，让这些常规的色彩变得不常规，而在不常规中却又符合画面或者作品的意境，让作品别具风味。