

ME & MATCH COLOR

色彩學

色彩計畫&配色

COLOR SCHEME & MATCH COLORS

朱介英 編著

亞諾文化

色彩學 COLOR SCHEME & MATCH COLORS
色彩計畫&配色

國家圖書館出版品預行編目資料

色彩學 / 朱介英著. — 初版. — 臺北市 :
亞諾文化, 2005[民94]
面 : 公分
ISBN 986-81544-2-1 (平裝)

1. 色彩 (藝術)

963

94020081

色彩學

著 者 朱介英
出 版 者 亞諾文化事業有限公司
發 行 人 于振華
發 行 所 台北市中正區漢口街一段110號5樓之3
電話：02-23121885 傳真：02-23718981
劃撥帳號 19923231 戶名：亞諾文化事業有限公司
封面設計 楊適豪
美術編輯 莊景雄
印 刷 所 仲一彩色印刷股份有限公司
台北縣新店市中正54巷10號2樓
電話：02-29180306
書店經銷 千富圖書有限公司
台北縣三重市中興北街186號2-4樓
電話：02-29995230 傳真：02-29995231

《版權所有·請勿翻印》

2005年11月15日初版

定價：380元整

色

彩

自序

很多人都有一個似是而非的論點：

「我們不要理論，我們要事實！」

尤其是對於藝術——這一種很容易便會陷入空談危機的門類，經常讓人覺得它的存在，只不過是一群閉門造車者，為自己的虛妄，建立起來的空中樓閣罷，無怪乎畢卡索會自我解嘲地說：藝術，是幫助我們瞭解事實的謊言。

從本質上來說，藝術是人類心靈的感性情感活動，而不是一種程式化的科學理論，它的觀念基礎完全建立在人類的七情六慾之喜惡之間，再加上時移歲易，人類精神跟著歲月的淘洗而變化，因此更沒有即訂的準繩來作理論的出發點，若以數理邏輯上所說的「表示程度不準確論」假設，把世界上的事以非絕對好，便是絕對壞的二分法來說，那麼藝術比任何種類的科學門類更接近「謊言」。

基於此，更可求得藝術比任何種類的科學門類更能使人看清事實。換句話說藝術理論本身充滿了感覺上的不穩定性，並不是問題的所在，只要它能幫我們理出一條辯證性的方向來，這便是藝術理論的功能與價值所在。

再說藝術即然充滿了理論上的繆誤性，也即等於它還有很多的真實性，而是來自建立理論時候的事實根據，亦即感覺；而理論來自感覺中的事實累積，經過作學問的推理、歸納、演繹等方法之後，方成形的。不管它的正確性有多少，以最客觀的五十比五十做立足點，便可推翻前面一般人的說法：「我們不要理論，我們要事實！」的繆誤性了，我之所以在「色彩設計」的卷首序言中，便開宗明義地提出這個寓言似的辯證，是在說明所有的藝術種類中，只有色彩學是最艱澀、最理論化、最充滿了辯證上繆誤性；但也最令人迷惑、最美麗、最基礎性、最重要的一門學問，所有藝術學習者、創作者，如果不會讀過色彩學，不能算是真正藝術家。

色彩學的重要性自不待言，更巧的是色彩的理論完全直接出自於事實的根據，假若排除「感覺」這個接受事實，再將事實統計，記錄成理論的話，我們必然可以斷定，理論比事實更接近事實，而充滿了繆誤的「元凶」反而必須指向「感覺」了，不是嗎？

但是，色彩之真，色彩學理論之善、

色彩知覺之美，這三種使藝術形成無價的因素，卻完全需要依靠感覺，才能建立，假若完全拋棄感覺，什麼人生、什麼藝術、什麼色彩、什麼邏輯辯證都是子虛烏有。

至此，回到了原點，修習色彩學，千萬不要以談知識、說理論的方式來作依據，而以最純真的、最誠懇的、最真摯的感覺來讀，來接收，你必定會喜愛它、更能深入它的堂奧。

朱介英

目錄

第一章 美麗的世界

第1節	自然中的色彩	8
第2節	生活中的色彩	10
第3節	色彩與文化	13
第4節	色彩與商業	16
第5節	色彩與人生	18
第6節	創造色彩的世界	21

第二章 色彩的眞象

第1節	觀察與訓練	22
第2節	色彩的來源—光	25
第3節	顏色與光線	29
第4節	視覺原理	32
第5節	繪畫顏料	34
第6節	色彩映象	38

第三章 色彩的本質

第1節	原色說	40
第2節	色彩三屬性	45
第3節	色調與色立體	48
第4節	色彩的體系	49

第四章 色彩的機能

第1節	混色	60
第2節	對比	64
第3節	調和	72

第五章 色彩知覺

第1節	色彩的感覺	80
-----	-------	----

第2節	色彩的心理	88
第3節	色彩的象徵性	99

第六章 配色

第1節	配色的基本概念	101
第2節	色環配色	105
第3節	明度配色	109
第4節	彩度配色	112
第5節	色調配色	114
第6節	配色技巧	118

第七章 色彩設計計畫

第1節	色彩設計計畫的義意	122
第2節	色彩學與色彩設計計畫	123
第3節	近代色彩計畫發展	125
第4節	色彩設計計畫原理	129

第八章 應用色彩設計計畫

第1節	企業識別色彩計畫	132
第2節	廣告設計色彩計畫	140
第3節	產品色彩設計計畫	147
第4節	包裝設計色彩計畫	155
第5節	建築的色彩計畫	161

第九章 服裝設計色彩計畫

第1節	基調色與主調色	163
第2節	以色相為主的整合方式	168
第3節	以色調為主的整合方式	169
第4節	依據感覺選擇基調色	170

附錄

色彩學

COLOR SCHEME & MATCH COLORS

色彩計畫&配色

目錄

第一章 美麗的世界

第1節	自然中的色彩	8
第2節	生活中的色彩	10
第3節	色彩與文化	13
第4節	色彩與商業	16
第5節	色彩與人生	18
第6節	創造色彩的世界	21

第二章 色彩的眞象

第1節	觀察與訓練	22
第2節	色彩的來源—光	25
第3節	顏色與光線	29
第4節	視覺原理	32
第5節	繪畫顏料	34
第6節	色彩映象	38

第三章 色彩的本質

第1節	原色說	40
第2節	色彩三屬性	45
第3節	色調與色立體	48
第4節	色彩的體系	49

第四章 色彩的機能

第1節	混色	60
第2節	對比	64
第3節	調和	72

第五章 色彩知覺

第1節	色彩的感覺	80
-----	-------	----

第2節	色彩的心理	88
第3節	色彩的象徵性	99

第六章 配色

第1節	配色的基本概念	101
第2節	色環配色	105
第3節	明度配色	109
第4節	彩度配色	112
第5節	色調配色	114
第6節	配色技巧	118

第七章 色彩設計計畫

第1節	色彩設計計畫的義意	122
第2節	色彩學與色彩設計計畫	123
第3節	近代色彩計畫發展	125
第4節	色彩設計計畫原理	129

第八章 應用色彩設計計畫

第1節	企業識別色彩計畫	132
第2節	廣告設計色彩計畫	140
第3節	產品色彩設計計畫	147
第4節	包裝設計色彩計畫	155
第5節	建築的色彩計畫	161

第九章 服裝設計色彩計畫

第1節	基調色與主調色	163
第2節	以色相為主的整合方式	168
第3節	以色調為主的整合方式	169
第4節	依據感覺選擇基調色	170

附錄

色

彩

自序

很多人都有一個似是而非的論點：

「我們不要理論，我們要事實！」

尤其是對於藝術——這一種很容易便會陷入空談危機的門類，經常讓人覺得它的存在，只不過是一群閉門造車者，為自己的虛妄，建立起來的空中樓閣罷，無怪乎畢卡索會自我解嘲地說：藝術，是幫助我們瞭解事實的謊言。

從本質上來說，藝術是人類心靈的感性情感活動，而不是一種程式化的科學理論，它的觀念基礎完全建立在人類的七情六慾之喜惡之間，再加上時移歲易，人類精神跟著歲月的淘洗而變化，因此更沒有即訂的準繩來作理論的出發點，若以數理邏輯上所說的「表示程度不準確論」假設，把世界上的事以非絕對好，便是絕對壞的二分法來說，那麼藝術比任何種類的科學門類更接近「謊言」。

基於此，更可求得藝術比任何種類的科學門類更能使人看清事實。換句話說藝術理論本身充滿了感覺上的不穩定性，並不是問題的所在，只要它能幫我們理出一條辯證性的方向來，這便是藝術理論的功能與價值所在。

再說藝術即然充滿了理論上的繆誤性，也即等於它還有很多的真實性，而是來自建立理論時候的事實根據，亦即感覺；而理論來自感覺中的事實累積，經過作學問的推理、歸納、演繹等方法之後，方成形的。不管它的正確性有多少，以最客觀的五十比五十做立足點，便可推翻前面一般人的說法：「我們不要理論，我們要事實！」的繆誤性了，我之所以在「色彩設計」的卷首序言中，便開宗明義地提出這個寓言似的辯證，是在說明所有的藝術種類中，只有色彩學是最艱澀、最理論化、最充滿了辯證上繆誤性；但也最令人迷惑、最美麗、最基礎性、最重要的一門學問，所有藝術學習者、創作者，如果不會讀過色彩學，不能算是真正藝術家。

色彩學的重要性自不待言，更巧的是色彩的理論完全直接出自於事實的根據，假若排除「感覺」這個接受事實，再將事實統計，記錄成理論的話，我們必然可以斷定，理論比事實更接近事實，而充滿了繆誤的「元凶」反而必須指向「感覺」了，不是嗎？

但是，色彩之真，色彩學理論之善、

色彩知覺之美，這三種使藝術形成無價的因素，卻完全需要依靠感覺，才能建立，假若完全拋棄感覺，什麼人生、什麼藝術、什麼色彩、什麼邏輯辯證都是子虛烏有。

至此，回到了原點，修習色彩學，千萬不要以談知識、說理論的方式來作依據，而以最純真的、最誠懇的、最真摯的感覺來讀，來接收，你必定會喜愛它、更能深入它的堂奧。

第一章

美麗的世界

記得名作家張愛玲在她的「炎櫻語錄」中說了一句：每一隻蝴蝶，都是一朵花底鬼魂，回來尋訪它自己。

這句話說明了我們所處的大自然，是個充滿了情感，以及色彩的美麗世界。在我們生活的週遭，經由視覺及情感的接受與感覺，萬事萬物，在我們的心中形成一片充滿了色彩與愛情的多彩多姿表象，如天上的日、月、星、辰、風、雨、雲、穹；地上的鳥、獸、蟲、魚、霜、雪、霧、露；還有人間的喜、怒、哀、樂、驕、嘖、癡、頑；情感中的愛、恨、情、愁、怨、淚、悅，每一樣事物，均以奇妙的方式充塞於眼前、充塞於心中。

天長地久、日月星辰、江河大海、森林曠野、風雨雲霧、花樹鳥獸以及春夏秋冬等所交錯而成的田園山水大自然景象，表現了人類存在所面對的第一自然；人類自遠古以來，由語言、思考、理性、感知所發出來的文化、風俗、習慣、社會形態以及環境現象，塑造了另一次元第二自然；人類內在活動探索與開拓的一種無法以語言，卻必須藉助語言來表達及形容的另一個完美存在的境界，這個境界由理論分析，好像完全異於第一自然與第二自然的存在映象層面，但是它的形成卻是一種朝向超越第一自然及第二自然，

並轉化入純然與深遠的存在之境，是一種純淨、無界限的卓越視境，比眼睛所能看到、五官所能感觸到的自然更為自然，其有無限延展與永恆的生機，哲學家稱之為靈魂之境，是創作者、藝術家所追求的第三自然。

第一自然及第二自然的色彩是眼睛所見所覺的繽紛外在世界色彩，第三自然的色彩則是心靈所感所受的內在世界主觀樣象色彩。一種是理性、有秩序的美好存在；一種是感性的、節奏變化性的理想真境，若以色彩來形容，它們卻是一種豐富、超能力的存在，它們都代表造世主所賜與的完美化境。這世界之美，因為它充分地表現了色彩的機能，色彩賦與世界吸引人的面貌，色彩是美的最重要因素，色彩學是美學的基礎。

美學是人類心靈活動的一項分析性的科學，美的追求是人類共通的特性，是藝術的萬流、萬源所準的一致之終，有道是：追求美、欣賞美是大多數人生活之事。創作美、設計美則是少數人技術之師。

作為一個美術工作者，修習創作美術之門，色彩學是一項必修的課程，色彩所呈現的千變萬化之樣象，很容易令人迷惑，假若先從感性的大自然之美切入色彩理論主題，逐步深入，你將發現它是一項非常神奇而奧妙的美麗、複雜境界。

第一節 自然中的色彩

人是大自然懷抱中，非常微渺的一種動物，依生物學的觀點來說，生物的分類從最大的界、門、綱、目、科、屬，種最小，人是生物界、脊椎動物門、靈長目、人科，對自然的一切，遵守互相依存的神妙關係，人類的自衛能力最差，但是憑著發達的思考及智慧，創造了文化、歷史以及科技，使自己在今天能夠擁有最優秀的生存環境，所有的自然界包羅萬象，任意由人類掌握，人類摧毀自然，卻也在建立另一種人類觀出發的自然，讓自己生存在美妙的環境當中，並建立了一套參天化育、直透神妙天機、靈貫宇宙虛的自然哲學、闡明著生命的永恆不息之生機。

無論人類的力量多麼宏大，終究脫不開大自然浩瀚的巨力，大自然有其一股無人能比喻的神秘能量，經由其所呈現的表象雄偉沉鉅地延展於無始無終的時光中。

大自然的表相，是充滿了光與色彩的世界，每一件事物，都是色彩的組合，我們只要仔細地細察周遭每一寸空間，有綠野、青山、白雲、紅霞、朝露、藍天、碧海、赤暮、曦曙、春花、秋月、彤煙、霜華、峰巒，大如曠野萬頃、晴空一碧；浩渺汪洋、洶洶江流；群山屏障、崗峰疊翠，小如一枝草、一點露，小小的黃花綠葉中，彩蝶穿梭，蜂鳥逡巡流連；白色的鷺鷥在山野間飛翔；羽毛鮮麗的彩雀在森林叢葉間啁啾；鱗光閃爍的錦鯉悠游於池塘蓮藻掩映中，各種不同的動物、植物交織成一幅多彩多姿的畫面來，充滿無限盎然的生機，人類的精神感受也大部份在大自然的懷抱中激盪、體驗，孕育出奧妙超絕的靈思來。

再由時序季節的轉換來探尋大自然的色彩樣象變幻，最鮮明的是春、夏、秋、冬四個季節，在同一地點，也會產生出不同的面來，當春季來臨時，百花齊放，萬紫千紅，爭奇妍；夏季來臨時後，枝葉繁茂，綠意盎然，生機蓬勃，蓊鬱蒼翠；秋季來臨時金風送爽，大地一片紅艷，成熟的金黃色麥浪翻風，楓紅層層點綴收穫的大地；冬季到臨，枝幹槎桠，彤雲密布，滿地灰濛與蒼

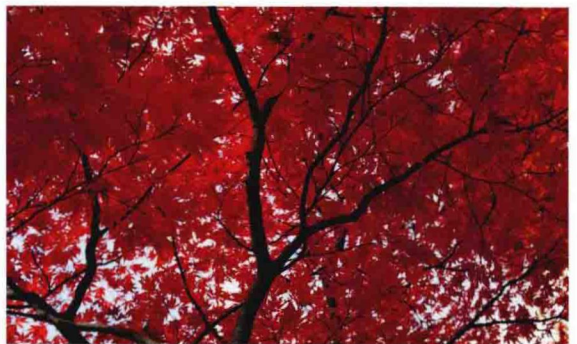
· 樺斑蝶之幼蟲有十分典型之標識色。像這樣配色之幼蟲，遇到鳥類啄食，會放出惡臭，對鳥類而言，味道會變得較差，這類的幼蟲很多。

· 雨蛙背部與周圍樹葉之綠色顏色相同，很容易遮蔽，腹部白色陰影部份，為塞拉法則之實例。

· 番紅花原產地為中東，西元前一五〇〇年，在希臘被當做藥材來使用。花有3枝雄蕊與一枝雌蕊，雌蕊中有chlothixen之色素。一公斤的染料需要十幾萬枝的雌蕊，價格十分昂貴。

· 秋天轉為紅葉之楓樹。

涼，白雲覆蓋著酷寒的荒野時，又是一片生存與死亡博鬥的景象。那美麗又殘酷，一幕一幕交織的色彩畫面，豐富而淒麗，是自然界無窮無盡，也最珍貴的財富。

一天之中不同時辰的轉動，也賦與大自然奧妙的變化，一年之計在於春，一日之計在於晨，一天的開始在大自然中所呈現的是生意盎然的訊息，萬物的滋長打從第一道破曉的陽光出現而開始，生物界的豐腴、明朗與壯碩，顯現出富足的色澤來，正午時分、日正當中、風高氣爽，正是色溫最飽合的時刻，萬物頂著個別最輝煌的氣色來與陽光互相抗衡；夕陽餘暉將大地披上一層酡色的輕紗時，又是另一番無限優美的瑰麗；但當明月高掛，星光滿天，沉睡中的夜幕，又表現出另一番幽深的鬱悒色澤來。

颱風來臨的前夕，大雨滂沱之後的初晴，有漫天駭人的變幻色彩，有經過一番淘洗瀟淨的清新，有幻化極光似的光輝，有張掛半個穹窿的彩虹，這些都是自然界中存在於表象所裝點瑰麗多彩的色彩：無人不為這些完美的景緻感動。

色彩在自然界中除了扮演著粧點外形表象之美之外，它也是促進生命延繼續絕、傳遞不息的原始本質，譬如植物的綠葉裡所含的葉綠素，與陽光行光合作用，供應植物的生命元素之外，也製造了地球上一切生命所必需賴以生活的氧氣。鮮艷的花朵，吸引蜜蜂或其他蝴蝶、昆蟲、小鳥來覓食、藉以傳播花粉，完成受精、分化，孕育繁殖的作用。昆蟲身上所自然形成的擬似周遭顏色的保護色，掩藏自己的行蹤不被天敵掠食，以及身上刻意顯現出鮮艷、駭人的對比色花紋，來警惕敵人，造成威嚇的效果，維護自己的生命，這些都是顏色與自然界息息相關的重要例證。

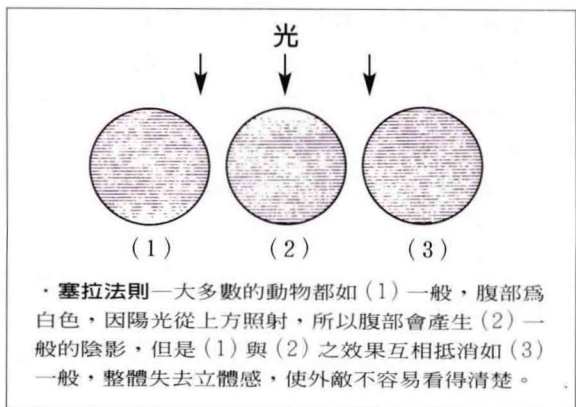
生物界中充滿了色彩，無生物界中，也充滿了色彩，與人類文化最相關連的便是各種色彩顏料的來源——礦石以及潛藏於大地中的各種自然資源，最美麗、最多彩的寶石，如鑽石、紅寶、藍寶、祖母綠、紫石晶、剛玉、軟玉、瑪瑙、蛋白石、土耳其玉、亞歷山大石、翡翠，還有各種金屬如金、銀、白金、銅、

鐵、錫、銻、鎢、錳等，許多元素在岩石的結晶中，可幻化出許多色澤的變化，尚有礦石獨特的色澤，經過研磨之後，加上膠液，便形成繪畫、著彩的顏料，為人類產生了第二次元生態的基本元素，應用於美術、裝飾作用的活動中。

色彩是大自然生命進化的原動力之一，此言絕對不虛。色彩是人類文化發展的觸媒，更是蓋棺之論。

· 蝶可以將身體埋在一定深度之砂堆中，且體色可以自行變化成與周圍砂子相似顏色或斑紋。這是因為接近身體表皮之黑色色胞、黃色色胞以及胞(guanine)之結晶，此3種物質可以各自集中，或是分散，利用此構造使體色產生變化。

· 塞拉法則一大多數的動物都如(1)一般，腹部為白色，因陽光從上方照射，所以腹部會產生(2)一般的陰影，但是(1)與(2)之效果互相抵消如(3)一般，整體失去立體感，使外敵不容易看得清楚。

· 孔雀石被稱為綠青(銅綠色有毒的染料)之顏料。與藍銅礦相同，都是由銅礦床所產出。

· 黑和黃的警戒色。

第二節 生活中的色彩

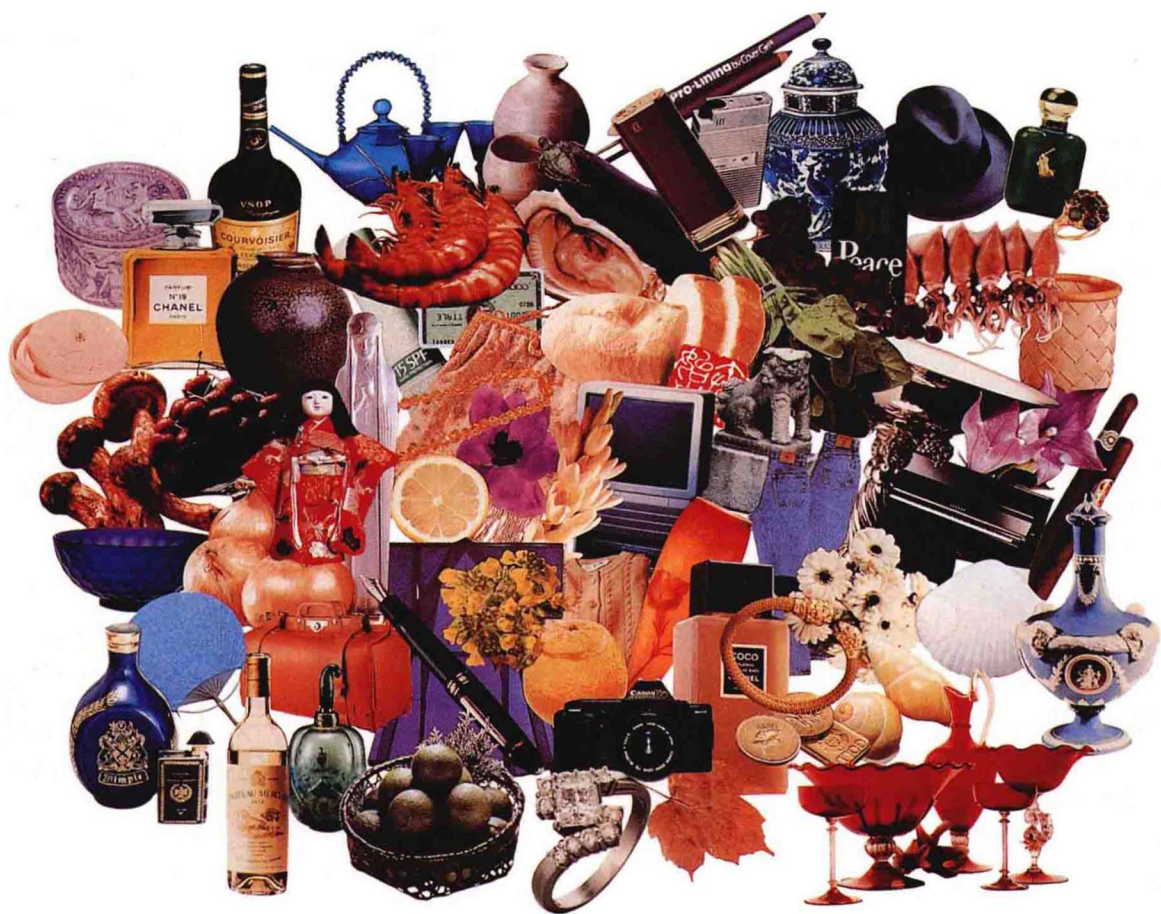
大自然的萬事萬物都離不開色彩，人類生活中的一切更與色彩有著密切的關連。

從生活周遭的樣相中來說，有關色彩的種類有如下數種類別：

1. 食品色彩。
2. 衣著色彩。
3. 居住色彩。
4. 傳統風俗色彩。
5. 個性喜好色彩。
6. 歷史進化風格色彩。
7. 民族文化色彩。

上述食品、衣著、居住環境、傳統風俗、個性喜好等五項，屬於生活色彩的範圍，歷史進化與民族文化兩項，屬於文化發展的範圍，在下一節中解說，本節針對前面五項來敘述色彩與生活的關係。

生活中的事物是最現實與最直接的現象，每個人都可以從自己的生活空間中，與色彩同時依存，吃的食物，談色、香、味，美好的色澤代表香噴噴的口味，引人垂涎欲滴，好好品嚐一番，食物中，水果、蔬菜成熟待摘時的色彩，最鮮豔，每一種水果或蔬菜都具有其獨特的顏色，如

· 生活中的色彩。