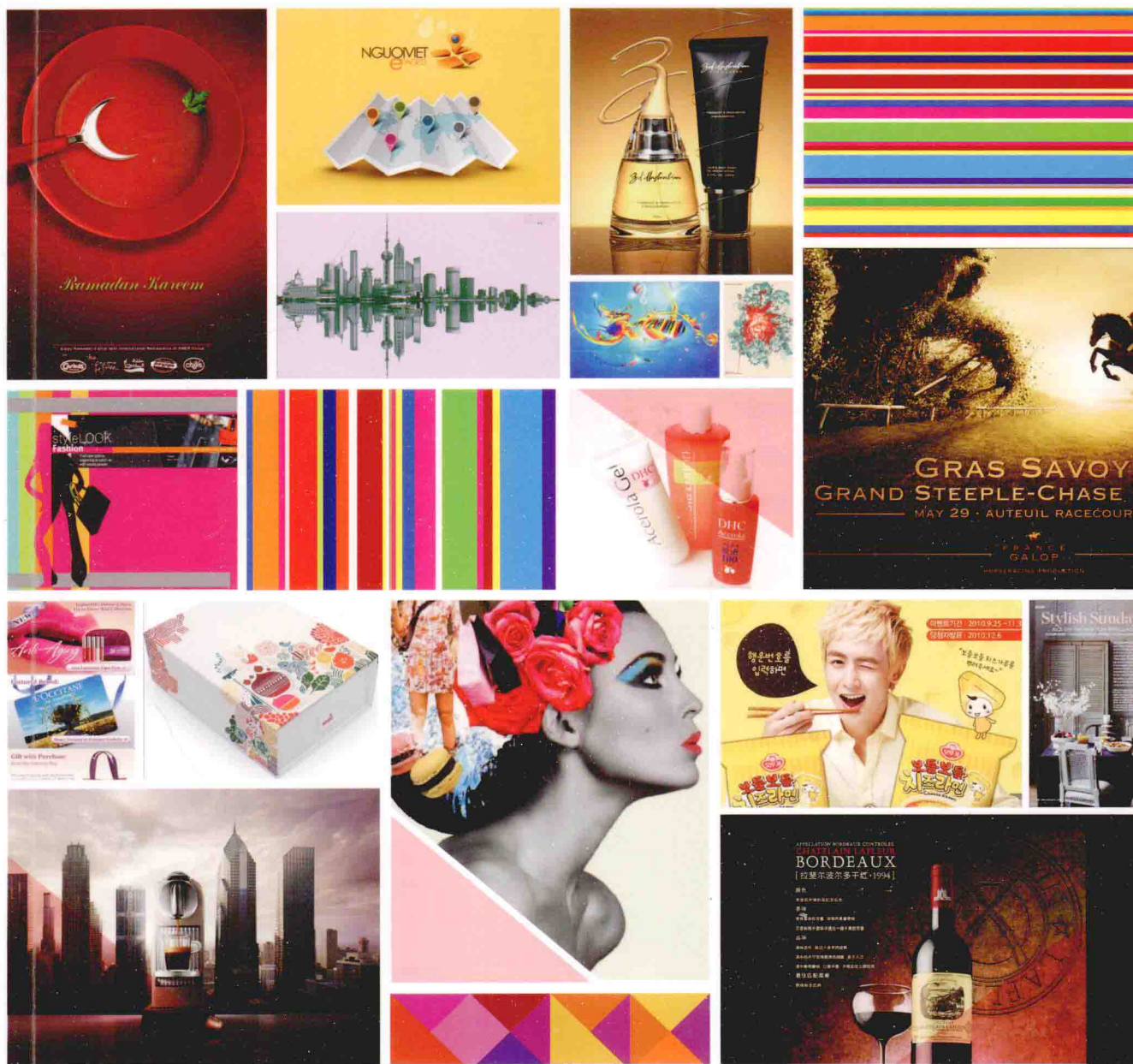

举一反三

UNDERSTANDING THE RULES AND
KNOWING WHEN TO BREAK THEM

配色设计诀窍

THE TRICKS OF THE COLOR DESIGN

田园 宋美音 编著

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

举一反三

UNDERSTANDING THE RULES AND
KNOWING WHEN TO BREAK THEM

配色设计诀窍

THE TRICKS OF THE C

√ 田园 宋美音 编著

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

配色设计是通过色相、明度、纯度等构成元素,结合色彩蕴含的固有情感、心理效应、材质表现、应用领域等综合考虑,在一定的构成原理、配色法则下创作出具有美感的设计形式。色彩在人们生活中的存在意义已经不再是单纯意义上的某种事物颜色,而是具有鲜明感情特色与内在意义的视觉语言,通过缤纷的色彩呈现直接影响着人们的情绪反应。因此,色彩的搭配设计也就显得越来越重要。

本书观点明确、图文并茂,通过实例分析来丰富读者的设计理念,助其提高审美眼光,掌握配色设计的实际应用技巧。全书共13章,内容包括不可不知的色彩基础知识、利用色彩色相决定画面风格、巧借色彩明度使画面更具表现力、运用色彩纯度表现画面视觉张力、借助色彩色调营造不同画面氛围、运用色彩感应赋予画面鲜活生命、利用色彩的对比与调和突出画面主题、广告设计中的配色应用、海报招贴设计中的配色应用、书籍杂志设计中的配色应用、包装设计中的配色应用、网页设计中的配色应用、利用Photoshop处理各种类别的图像色彩等。

全书力求将理论和实践结合在一起,信息丰富且实用价值高,是平面设计专业人士及设计爱好者的必备工具书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

举一反三配色设计诀窍 / 田园, 宋美著. —北京: 北京理工大学出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5640-9075-3

I. ①举… II. ①田…②宋… III. ①配色—设计 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第070983号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室) 6844990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京天颖印刷有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

印 张 / 12.75

字 数 / 314千字

印 次 / 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

印 数 / 4000册

定 价 / 59.00元

责任编辑 / 杨 倩

执行编辑 / 刘 派

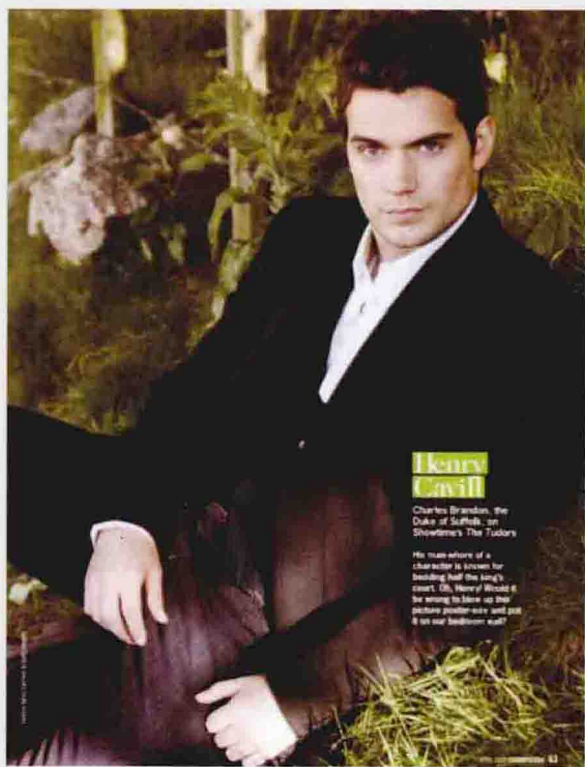
责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

随着整个社会的不断进步和发展,艺术设计在人们的生活中受到越来越多的关注与重视。色彩作为第一视觉语言,是所有艺术设计的基础。色彩以其所特有的象征意义及内在情感,对人们的心理有着重要的影响。

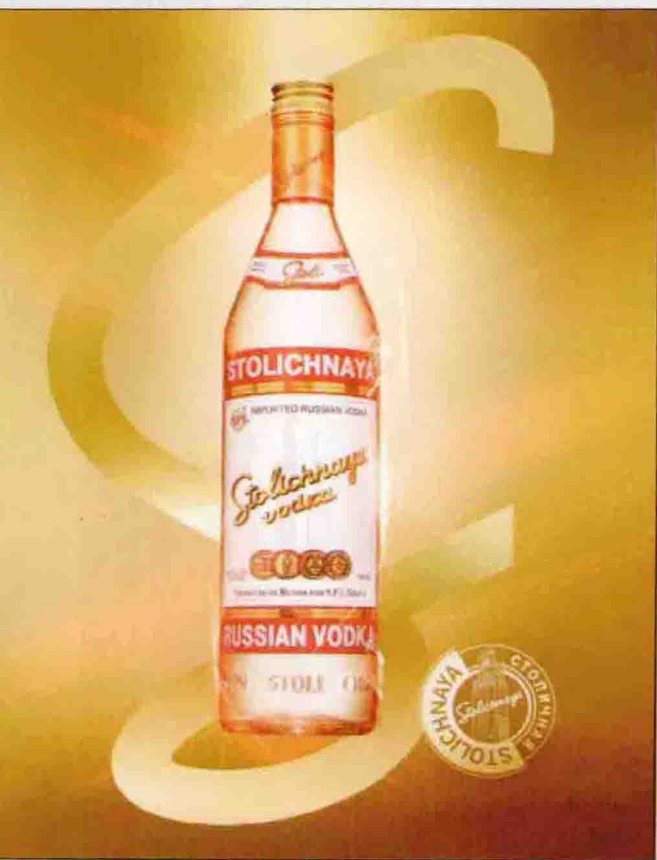
在我们的生活中,色彩无处不在,并具有丰富多彩的呈现效果,以迥异于文字的另类语言形式传递着不同的情感信息。色彩的搭配设计,是表现视觉形象的关键,在整个艺术领域中的实际应用效果是不可替代的。

本书以色彩的色相、明度及纯度为切入点,将关于色彩的各种搭配表现形式进行了深入讲解,以举一反三的讲解形式,对各种配色的方法及技巧进行了深入分析。本书按照从基础到应用的讲解模式,将章节内容分为如下三个部分。

第一部分即第1章,主要是通过对色彩基础的学习,了解色彩的成因及色彩自身所具有的特征。

第二部分由第2章~第7章组成。第2章~第4章分别对色彩的色相、明度、纯度进行了详细讲解,从而为读者学习后面的内容

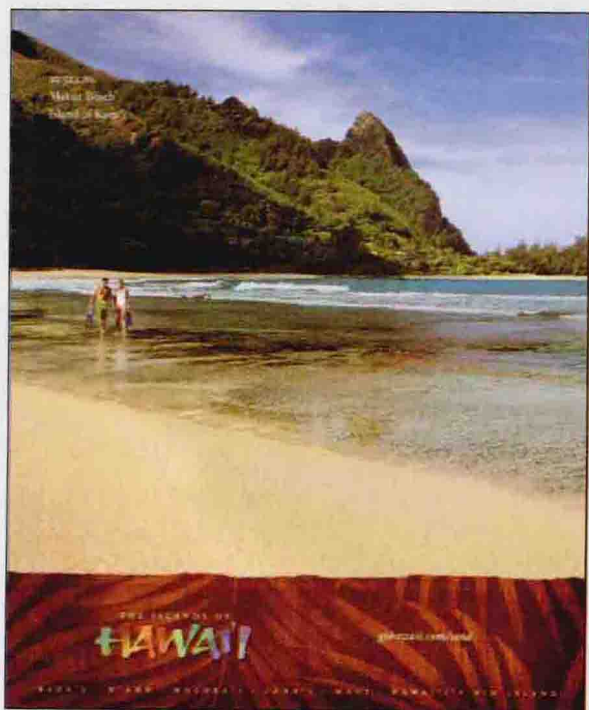

打下基础。第5章~第7章则主要讲解的是色彩色调、色彩感应以及色彩的对比与调和，列举了多种色彩的表现效果。

本书内容基本囊括了配色设计的多种方法、技巧与表现特征，让读者在阅读本书时不仅能够掌握到配色的基础方法，同时还能帮助读者学习更为深入的配色技巧及知识要点，感知不同配色方案下产生的色彩印象。

本书的内容编排以举例的形式呈现，从色彩基础到实际应用分析了色彩所传递的各种情感，对于设计作品所起到的不同强调作用，通过图文结合的形式使读者能够更为直观形象地理解知识要点，更为全面地学习到多种配色设计的原理及技巧。

编者
2014年3月

Chapter

01

不可不知的 色彩基础知识

- (1) 认识色彩 2
 - ① 了解色彩的定义 2
 - ② 色彩的属性 4
- (2) 色彩的体系 5
 - ① 纯色 5
 - ② 无彩色 6
 - ③ 有彩色 7
- (3) 全面把握色彩的配色技巧 7
 - ① 设计之前决定色彩的选择与使用 7
 - ② 明确色彩的个性 7
 - ③ 色彩的配置需要锁定不同年龄层 10

Chapter

02

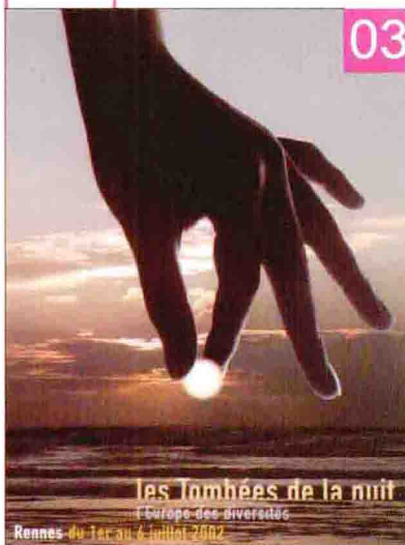
利用色彩色相 决定画面风格

- FOR ONE** 利用单一色相做背景营造
抢眼的版面效果 16
- Example01 使用多种色相做背景打造
缤纷画面效果 17
- Example02 运用同类色相配色
使画面产生统一感 18
- Example03 利用类似色相配色
保持画面协调感 19
- Example04 使用邻近色相配色
制造画面欢愉印象 20
- Example05 运用邻近色相营造画面
清爽氛围 21
- Example06 利用对比色相打造画面
鲜明、饱满的配色效果 22
- Example07 运用大量对比色相营造
丰富非凡的画面效果 23
- Example08 利用互补色相配色画面打造
鲜明且另类的视觉空间 24
- Example09 使用单一的色相渐变营造
画面空间感 25
- Example10 使用多种色相渐变增强
画面层次感 26

01

03

03

Chapter

03

巧借色彩明度 使画面更具表现力

- FOR ONE** 高明度暖色调营造温馨氛围 30
- Example01 以高明度色彩为主调给人明快感 31
- Example02 小面积的高明度色彩在
画面中的强调作用 32
- Example03 无彩色背景中的高明度色彩
给人醒目的视觉印象 33
- Example04 中高明度配色营造梦幻感觉 34
- Example05 利用中低明度表现朴质的
画面质感 35
- Example06 低明度配色打造怀旧印象 36
- Example07 使用类似的低明度配色
营造平和的视觉体验 37
- Example08 利用明度反差表现朦胧的
画面特征 38
- Example09 较大的明度反差表现活跃的
画面氛围 39
- Example10 中低明度配色打造平淡主题 40

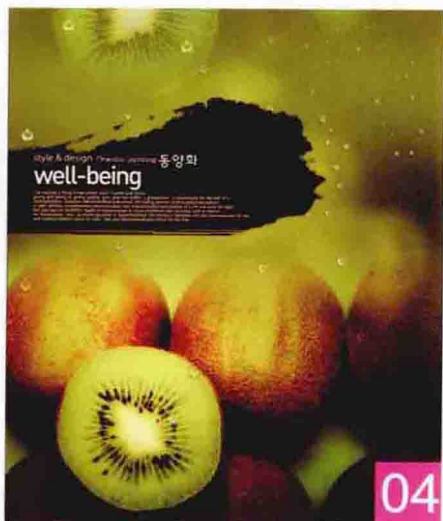
02

Chapter

04

运用色彩纯度表现画面视觉张力

FOR ONE 高纯度画面主体体现视觉重心 44

Example01 高纯度色彩展现强烈的视觉触感 45

Example02 中高纯度同类色彩彰显画面扩张力 46

Example03 中纯度配色演绎画面的勃勃生机... 47

Example04 利用中纯度配色求得画面和谐感 48

Example05 同一纯度的同类色使主体形象醒目而突出 49

Example06 中纯度的类似色呈现画面舒适感 50

Example07 纯度一致的邻近色营造自然流畅的空间氛围 51

Example08 中低纯度配色打造富有内涵的画面效果 52

Example09 低纯度配色呈现古色古香的画面效果 53

Example10 具有纯度差异的对比配色表现画面空间感 54

Chapter

05

借用色彩色调营造不同画面氛围

FOR ONE 利用纯色调体现画面鲜明性 ... 58

Example01 通过淡色调配色营造画面淡雅印象 59

Example02 利用明色调表现画面清澈感 60

Example03 运用锐色调体现生动的画面场景 61

Example04 使用明灰色调展现画面沉稳氛围 62

Example05 利用中灰色调打造画面开阔的空间效果 63

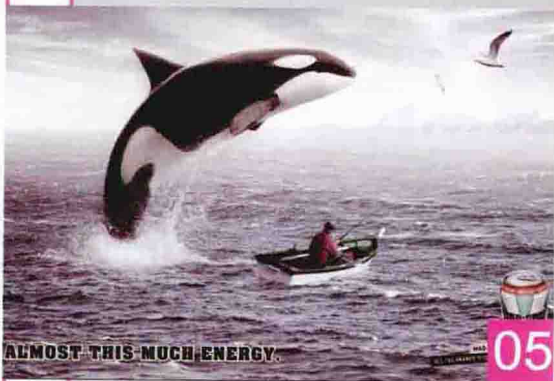
Example06 采用浓色调塑造鲜明的主体形象 64

Example07 使用湿色调营造画面浓厚的沉稳氛围 65

Example08 利用浊色调衬托画面时尚动感... 66

Example09 以暗灰色调的配色呈现画面独特视角 67

Example10 使用暗色调配色突显画面沉重感 68

05

Every step counts.

04

Chapter 06

运用色彩感应赋予画面鲜活生命

06

- FOR ONE** 给人愉悦感的暖色调配色效果 72
- Example01 通过冷色调表现清爽氛围…… 73
- Example02 以橙黄色为主打造华贵印象…… 74
- Example03 贴近自然的配色传递健康信息… 75
- Example04 利用活跃色表现童真的
儿童世界 …… 76
- Example05 利用无彩色展现事物的
高品质感 …… 77
- Example06 给人性感高贵印象的配色效果… 78
- Example07 暗色调的运用使画面
产生压抑感 …… 79
- Example08 明亮配色赋予画面轻快感…… 80
- Example09 感受色彩带来的前进感…… 81
- Example010 给人实惠感的配色效果 …… 82

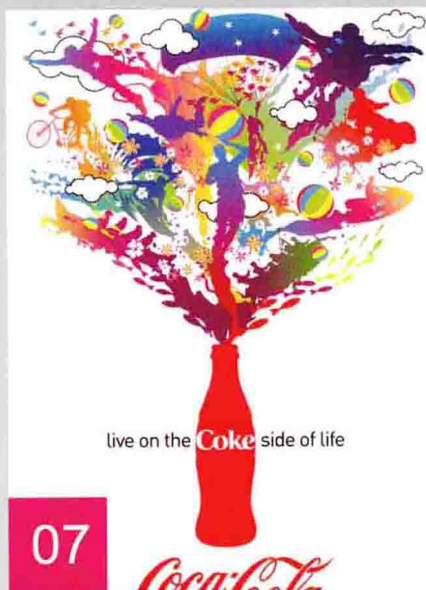

06

Chapter 07

利用色彩的对比与调和突出画面主题

07

- FOR ONE** 使用黑色边线强调画面轮廓 … 86
- Example01 使用有彩色间隔色协调
冲突的画面效果 …… 87
- Example02 利用无彩色背景中的小面积
有彩色提升画面印象 …… 88
- Example03 利用色彩间的面积对比
体现画面层次感 …… 89
- Example04 小面积强调色在整体画面中的
突出作用 …… 90
- Example05 控制色彩面积调节多种
色彩带来的繁杂感 …… 91
- Example06 对比缓和的配色彰显
画面流畅性 …… 92
- Example07 低对比配色打造缓和的
视觉空间 …… 93
- Example08 利用高纯度色彩对比增强
画面视觉冲击力 …… 94
- Example09 有效使用识别性较高的
色彩吸引眼球 …… 95
- Example10 为画面添加裱图框增强
画面质感 …… 96

07

Chapter

08

广告设计中的配色应用

- FOR ONE** 典型广告配色效果 100
- Example01** 运用无彩色展现的手表
广告的高档感 101
- Example02** 利用浅色调突显汽车
广告的亲切感 102
- Example03** 还原食品类广告
产品的真实色彩 103
- Example04** 深色调表现女性化妆品
广告的专业印象 104
- Example05** 小面积强对比色体现牙膏
广告的直观性 105
- Example06** 把握电子类产品广告基调
营造舒适印象 106
- Example07** 暗色调体现有深度的
公益广告效果 107
- Example08** 无彩色与有彩色的对比强调
食品广告信息 108
- Example09** 补色面积的对比打造旅游
广告的视觉空间 109
- Example10** 清明色调打造唯美的清洁
产品广告效果 110

08

08

OLAY

Chapter

09

海报招贴设计中的配色应用

09

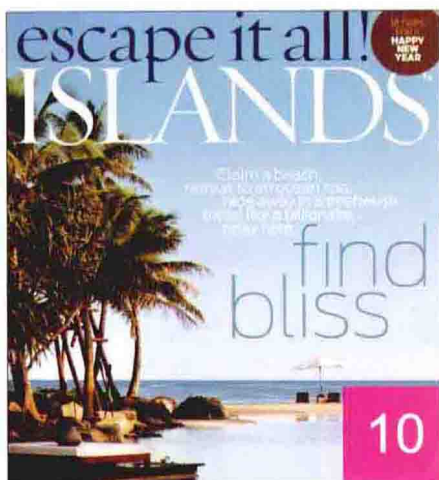
- FOR ONE** 典型海报招贴配色效果 114
- Example01** 利用背景色决定电影
海报的风格 115
- Example02** 中灰色调强调产品类
海报的自然感觉 116
- Example03** 利用色彩空间表现插画类
海报的层次感 117
- Example04** 鲜亮色彩体现开放、积极的
创意海报氛围 118
- Example05** 打造张弛有度的产品
招贴效果 119
- Example06** 识别性较高的电影海报
配色吸引视线 120
- Example07** 体现微妙差别的商业
招贴效果 121
- Example08** 褪色印象营造复古
海报沉淀感 122
- Example09** 彰显夸张氛围的电影
海报配色效果 123
- Example10** 使用彩色文字传递海报信息 124

09

书籍、杂志设计中的配色应用

- FOR ONE** 典型书籍、杂志配色效果 ... 128
- Example01** 利用鲜明的色彩对比提高封面的视觉印象 129
- Example02** 统一杂志版面中的画面质感... 130
- Example03** 利用单一的底色衬托夸张的版面效果 131
- Example04** 保持前后页面背景色调的相似性 132
- Example05** 利用不同的底色区分页面内容 133
- Example06** 运用高纯度的线条规则划分页面布局 134
- Example07** 黑色底色营造科技类图书的画面感 135
- Example08** 具有多种色彩的插画类书籍... 136
- Example09** 利用有彩色边框规范文字信息 137
- Example10** 具有清爽配色效果的旅游杂志封面 138

包装设计中的配色应用

11

- FOR ONE** 典型包装配色效果 142
- Example01** 强调茶类饮品天然色泽以体现质朴感 143
- Example02** 彰显沉稳与内敛的酒类包装效果 144
- Example03** 感受化妆品包装浓艳的黑色与金色组合 145
- Example04** 统一的暖色系展现可爱的儿童食品包装效果 146
- Example05** 运用不同色彩进行同一品牌产品的包装配色 147
- Example06** 单纯色彩体现酒类包装的昂贵感 148
- Example07** 利用褐色体现木质包装的重量感 149
- Example08** 给人欢快印象的插画类包装配色效果 150
- Example09** 多彩色的运用增强饮料类包装的生动性 151
- Example10** 活泼的多色搭配展现食品包装的无限活力 152

Introduction.

11

Chapter 12

网页设计中的配色应用

- FOR ONE** 典型网页配色效果 156
- Example01** 给人柔和印象的女性
化妆品网站设计 157
- Example02** 暖色调营造食品类
网站的热情感 158
- Example03** 得到最佳诉求效果的校内
网站配色 159
- Example04** 体现高品位的数码网站
配色效果 160
- Example05** 对比色运用营造甜腻感的
冰激凌网站设计 161
- Example06** 高纯度橙色调突显食品类
网站的活泼风格 162
- Example07** 利用对比色强调服饰类
网站的重要信息 163
- Example08** 蓝色调强调商务网站的
可信度 164
- Example09** 高纯度色彩配置体现时尚
网站的鲜明个性 165
- Example10** 红色调的运用彰显餐饮类
网站的美味感 166

Chapter 13

利用Photoshop处理各种类别的图像色彩

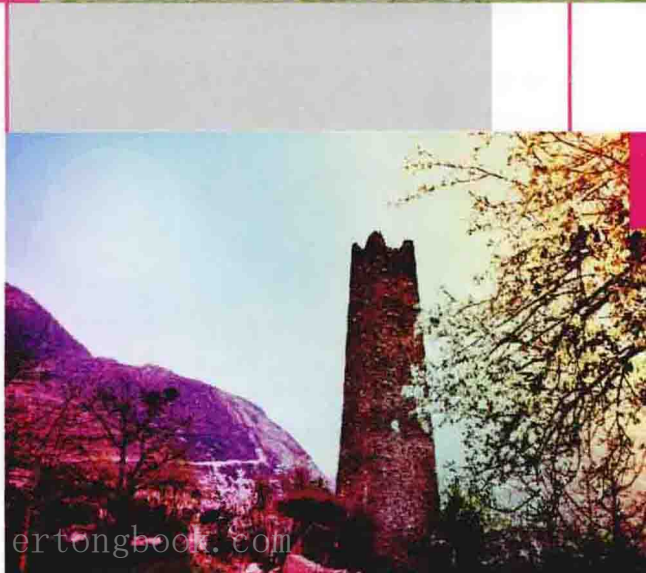
- Example01** 打造具有怀旧色调的
海报作品 170
- Example02** 制作给人舒爽印象的
夏日写真效果 173
- Example03** 将彩色照片转换为经典
黑白效果 177
- Example04** 突出图像的局部色彩 179
- Example05** 绘制具有互补效果的
海报作品 181
- Example06** 制作梦幻光影效果的
风景图像 185
- Example07** 打造独具东方特色的
作品效果 188
- Example08** 打造LOMO风格的照片效果... 192

12

13

不可不知的 色彩基础知识

01

Chapter

- 01 认识色彩
- 02 色彩的体系
- 03 全面把握出色的配色技巧

世间万物都有自己的色彩，人的生活也不可缺少色彩，跟人密切相关的事或物都不能没有色彩，所以人生活在许许多多色彩构成的世界里。色彩是非常重要的视觉传达要素，它表现出各种各样的氛围并且对人们的心理产生极大的影响，影响着人们的生活并有可能改变人们的生活，所以色彩在设计中的地位格外重要。

(1) 认识色彩

当每天早上我们睁开眼睛开始新一天的生活时，就身处五彩斑斓的色彩里，我们的生活离不开色彩，色彩除了在生活中能表现出各种各样的氛围，并且对人们的心理产生影响外，也是一门学问。了解色彩是学习好色彩知识、全面认识色彩的重点。

1 了解色彩的定义

色彩是人脑所识别的反射光的强弱和不同波长所产生的差异，人们凭借着光来辨别物体的形状和颜色，从而获得对客观世界的认识。光线照射到物体上，反射光被人脑所接收，形成对色彩的认识。没有光就不存在色彩，所以光是传递色彩的重要媒介。

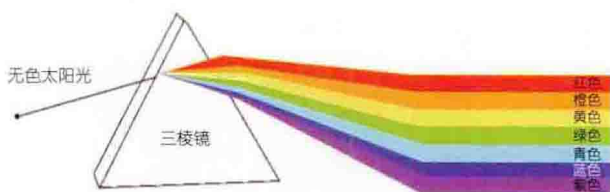
大自然是充满了光与色彩的世界，色彩是认识大自然的重要视觉传达要素，不仅扮演着装扮外形之美的角色，还是促进生命延续发展、生生不息的重要因素。

色彩与我们的生活息息相关，不仅是生活的调味剂，更是生存所必需的。

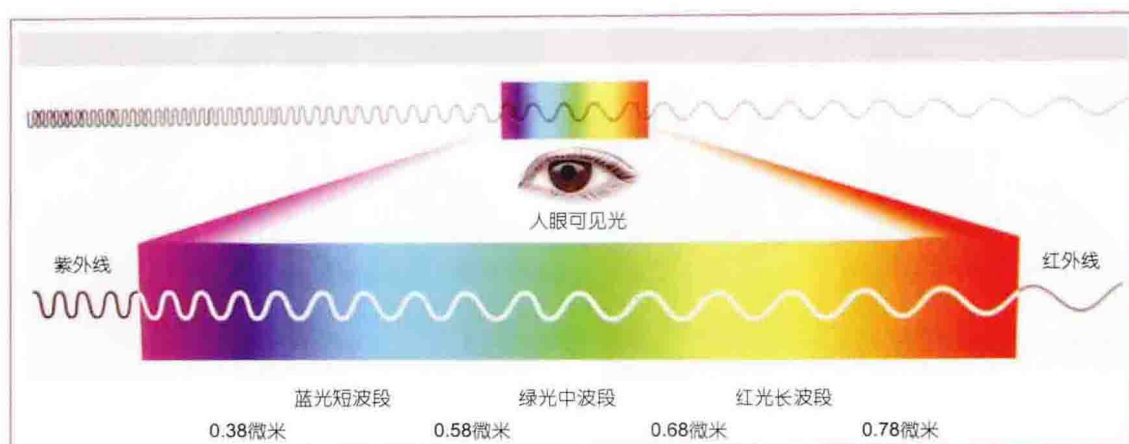
A. 光与光谱

自然界中的色彩虽各不相同，但是所看到的色彩都是来自于光线的照射。光线照射物体，反射光被人脑所吸收，人们就能看到物体的颜色，形成对色彩的认识，可以说没有光就没有色彩。英国物理学家牛顿于1666年在剑桥大学实验室里用三棱镜将无色的太阳光分离成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光谱色彩，从而解开了色彩来源于光的秘密，并为现代的色彩科学研究拉开了序幕。如下图所示就是使用三棱镜分离无色太阳光的原理。

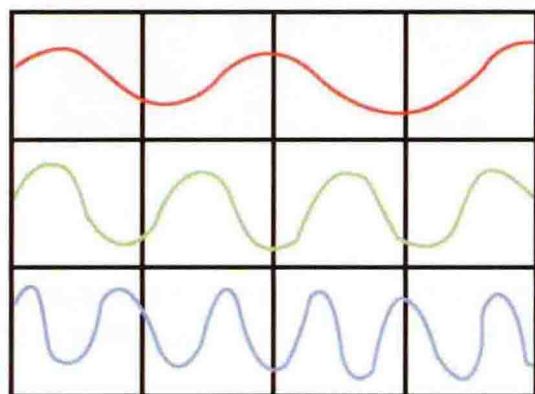
B. 可见光源

我们能看到的可见光源只是电磁波谱中很小的一个波长的范围，不同波长的可见光在人类的眼睛中也会产生不同的颜色视觉。光以电磁波形式存在，是一种辐射能，伽马射线、紫外线、X射线、可见光、红外线和无线电波都是电磁波。电磁波不同的波段都有各自不同的波长，其中波长380~780nm的红外线到紫外线之间的为可见光，它是引起人们视觉及色彩感觉的光源，如下图所示。

人眼产生的不同颜色视觉效果是由于可见光自身的波长不同，因为人类能看见的光线在光谱中只占很小的部分，所以人眼最佳的明视范围的长度在400~700nm之间。从右侧列表中我们可以清楚地了解各颜色与波长的范围。

颜色	波长范围 nm(纳米)
红色	770~620
橙色	620~597
黄色	597~577
绿色	577~490
蓝色	490~450
紫色	450~390

可见光只是电磁波谱中很小的一个波长范围，但是我们眼睛所感受到的无穷无尽的色彩变化都在这个范围内产生。可见光依照波长的长短排列可分为三个波段：红光长波段、绿光中波段和蓝光短波段，三个波段重新聚集就会产生完整的可见光，而红、绿、蓝三色也是我们所提到的色光三原色，如左图所示。

光源色

色彩现象体现在生活中是一种变化万千的自然景象，光源会影响物体的色彩，我们所能看到的物体色彩都是由光照射而产生的。光是色彩产生的必备条件，自然界里所有的物体对光都具有选择性的吸收、反射以及投射。各种光源发出的光，光波的长短、强弱、比例不同，形成的色光不同，因而形成了不同的光源色。

许多物体都可以叫做光源色的发光体，比如太阳、灯泡、火焰、萤火虫以及显示屏，无论发光体在暗处或者明处、远处或者近处，它们所发出的波长对于人眼来说都是恒定的；当然，光源本身发生变化或是光照强度发生变化除外。如下左图模拟红色光投射下的物体呈红色调；如下右图所示，模拟绿色光投射下的物体呈绿色调。

D. 物体色

人类对色彩的感知途径可以分为两种：一种是直接来自发光体的光线色彩，我们称之为光源色；另一种是物体表面上的反射光线色彩，我们称为物体色。

由于物体本身的性质不同，两个物体所投射的光源色就不相同；物体表面的质感不同，吸收光和反射光也不相同；即使是同一个物体，所处的环境不同，在光线下形成的物体色也各不相同。如右图所示就是因为红色是反射光里最吸引人的颜色，所以消防栓采用红色更容易被人发现。

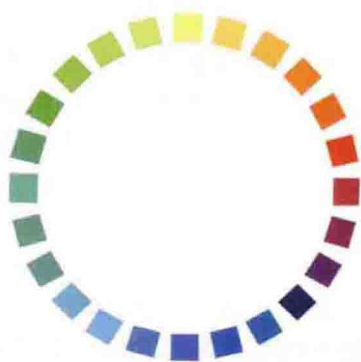

2 色彩的属性

自然界中的色彩之所以千变万化，是因为色彩有三个基本属性：色相、纯度、明度。这三个要素是评价色彩的主要依据。搭配色彩时通常把这三个基本属性作为一种参照来对色彩进行调整。

A. 色相

色相指色彩的相貌，是色彩最大的特征，也是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称。为了便于辨别，人们给每一种颜色都给予了一个称谓。比如说红色，因为色相不同，导致红色有深红、大红、品红等区分，也是因为色相不同，我们才能呼其名而知其色。如右图所示为24色色相环，这24种颜色是常见的基本用色，即是一些比较常见的色相。

R. 纯度

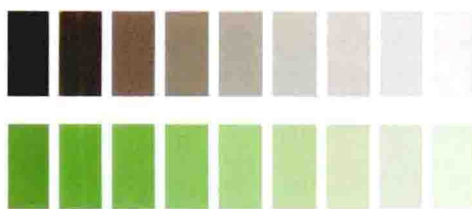
纯度就是色彩的饱和度，指色彩的鲜艳程度。比如说同一种色相是鲜艳的还是灰暗的，就看该颜色中灰色含量的多少，灰色含量越少，饱和度的值就越大，颜色也就越艳丽；灰色含量的值越大，颜色就越暗淡。纯度就是色彩灰暗与鲜艳的对照。

同一色相在添加黑、白、灰后都会降低色彩的纯度，混入的黑、白、灰越多，色彩的纯度就越低。右图就是红蓝两色由少到多混入灰色的纯度变化。

C. 明度

明度是色彩相对的亮度或暗度，任何一种色彩都有明暗变化。色彩越明亮明度值就越高，反之色彩越暗淡明度值就越低。如右侧上图所示就是无彩色的明度渐变条，从左至右是无彩色由低明度到高明度的渐变。如右侧下图所示则是有彩色的明度渐变条，从左至右为有彩色由低明度到高明度的渐变。

(2) 色彩的体系

世界上这些五彩斑斓的颜色总体可以归为三个体系：纯色、无彩色、有彩色。其中纯色主要是指很鲜亮的高纯度颜色；无彩色是指黑色、白色和深浅不一的灰色；其余的颜色则都归为有彩色。下面对色彩的这三大体系依次做详细的介绍。

1 纯色

在生活中往往有许多颜色你第一眼就会看到，很鲜亮，这类一下就能抓住人眼球的颜色就是色彩三体系中的纯色。纯色是指由三原色（红、绿、蓝）两两混合形成的颜色。纯色中由于不含有黑、白、灰这种无彩色，所以纯度是非常高的，因此纯色也指纯度非常高的颜色。

纯色作为色彩颜色种类中纯度非常高的颜色，往往都很鲜亮，能第一时间吸引观者的注意力。纯色通常运用在广告的创意设计中，以此来达到吸引人的目的。如右图所示，这类服装广告用很鲜亮的高纯度色彩来吸引观者的眼球以给人留下深刻的印象。广告中右上角的白底小标签上同样使用高纯度的鲜亮色彩来吸引观者的目光，为这则广告增加亮点。

01

不可不知的色彩基础知识

2 无彩色

无彩色指黑色、白色、灰色三种颜色，在色彩的概念中，很多人都习惯把黑、白、灰排除在外，认为它们是没有颜色的，其实它们是无彩色系。以这三种色调为主构成的画面会给人不一样的视觉感受。黑、白、灰这三种颜色均不含有彩色，也不具有纯度属性，它们之间只是靠明度来进行区分，也被称为中性色。

A. 黑色

黑色属于无彩色，是最暗的颜色。黑色占画面中面积的大小不同会给人不一样的感觉，右边这则广告里大量运用了黑色，第一眼看上去就会让人觉得比较沉重，会使人感觉有一种张力在下一秒钟就要爆发出来的感觉，产生这种感觉就是因为黑色的面积越大，就会越增加人的沉重感。

B. 白色

从理论上讲白色就是全反射的结果，在白色的反射过程中会吸收大约5%的光线，周围的环境色会影响白色，所以纸张、颜料等这些物品是没有纯白色的。在以白色为主体的画面里，白色占的比重越多，画面的效果就会越单纯。如右图所示的这幅图就是大量使用白色的作品，画面看上去简洁大方，使观者一眼就能看出画面所要表达的内容。

C. 灰色

灰色的形成是因物体表面吸收了约25%以上的光线造成的。反射的光线越少，灰色的效果越灰暗；反射的光线越多，灰色的效果越明亮。平凡、沉默、中庸是灰色的主要特征。如右图所示，图中利用灰色调手法表现出了活泼好动的斑点狗沉默、安静的一面，看上去给人可爱、亲切的感觉。

