

设计师专业色谱 与配色设计

- 60多种色彩意向分析对比配色
- 700多套配色方案
- 40个行业实际配色应用实例

李晓斌

飞思数字创意出版中心

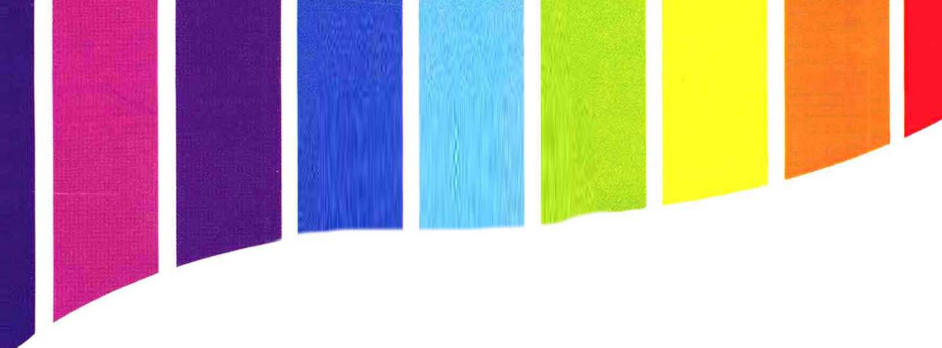
编著

监制

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

(对比配色)

设计师专业色谱与配色设计

李晓斌 编著
飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内容简介

Abstract

不同的色彩拥有不同的意义和性质。比如说，冷色和暖色，亮色和暗色，神秘色和自然色。色彩的印象，关系到色彩的性质、配色的历史背景，还有人体从色彩上感受到的能量等。因此，在设计工作中就算看起来是随意选取的色彩，其实也是设计者在思考了每种色彩意义的基础上进行有意识的搭配，因此可以让作品具有更强的视觉冲击力和更多的信息。

色彩的对比具有普遍性，多种色彩组成千变万化的色调，色调之间因属性、环境、用途的不同而呈现千差万别的效果。要想在设计中有效地、充分地发挥色彩的力量，就有必要充分认识色调对比的特性。

本书可以作为各类在职设计人员在实际配色工作中的理想参考用书，也可以作为各类培训学校设计专业的配色参考用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

设计师专业色谱与配色设计. 对比配色 / 李晓斌编著. -- 北京: 电子工业出版社, 2011.10

ISBN 978-7-121-14488-2

I. ①设… II. ①李… III. ①配色—设计 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第176896号

责任编辑: 何郑燕

特约编辑: 陈晓婕 李新承

印刷: 北京外文印刷厂

装订:

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: 787×1092 1/32 印张: 7.75 字数: 396.8千字

印次: 2011年10月第1次印刷

定价: 38.00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zlts@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

Preface

我们每天的生活被各种各样的色彩包围着，色彩与色彩之间变化无穷，这些变化刺激我们的视觉感官，潜移默化中影响着我们的情感。各种色彩混合在一起的时候，由于它们的色相、明度、纯度及面积大小等的不同，会形成色彩的对比。这些对比会产生丰富、复杂的视觉效果。在可视条件下，色彩的对比关系时时处处都存在着。

色彩的对比在设计配色中比较常用，多种色彩组成变化万千的色调，特别是在出版、广告、时装、室内装修等对配色有很高要求的行业，色调之间的差别和对比更加丰富、微妙。在设计中为了向看的人传达“信息”和“印象”，最重要并且最有即时效应的信息要素就是色彩。要想在设计中有效地、充分地发挥色彩的力量，就有必要充分认识色调对比的特性，探究色调对比的意义。

本书是从色调对比的概念出发，定义了32对具有代表性的对比色调意向形容词，根据每对形容词传达的意象，选择恰当的颜色进行配色，并将配色应用到相关图例中。最后，本书根据各个色调意象的特点，列举相关的经典设计案例，展现色彩表现力的方法。最后一章还综合介绍了对比色搭配在各种设计领域中的设计应用。

本书的目的就是传授对比色搭配的技巧，教给大家如何最大限度地活用色彩要拥有的意义和信息，能够在设计中应用最具有感染力的对比配色方案，使读者在感受不同色调的不同意象特征时，能够充分体会色调对比的特殊性和实用性。

本书李晓斌编写，参与编写的人员还有张晓景、张国勇、周宝平、刘钊、王明、范明、张智英、魏华、张祥华、王权、罗廷兰、于海波、张航、王廷楠。由于作者水平有限，本书不足之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

编者

色彩的基础知识

Part 01

1.1 色彩的基本概念 2

1.1.1 色彩的产生 2

1.1.2 光源色、物体色、固有色 2

1.2 色彩的空间体系 4

1.2.1 色相环 4

1.2.2 色立体 4

1.3 色调的意象特征 4

1.4 色彩的心理效果 5

1.5 色彩对比 9

1.5.1 色相对比 9

1.5.2 明度对比 12

1.5.3 纯度对比 13

1.5.4 冷暖对比 15

1.5.5 面积对比 15

1.5.6 同时对比 16

1.5.7 连续对比 17

对比色调色详解

Part 02

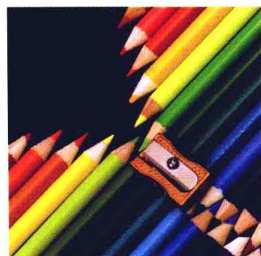
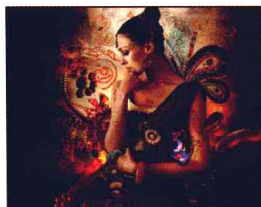

■ 热情	19
■ 冷漠	22
■ 温暖	25
■ 清凉	28
■ 自然	31
■ 人工	34
■ 欢乐	37
■ 伤感	40

稚嫩	43
■ 果断	46
■ 辽阔	49
■ 深邃	52
■ 伶俐	55
■ 木讷	58
浪漫	61
■ 传统	64
■ 潮流	67
■ 古典	70
■ 成长	73
■ 枯萎	76
■ 幻想	79
■ 务实	82
■ 动感	85
■ 冷静	88
■ 轻快	91
■ 厚重	94
■ 风趣	97
■ 平淡	100
■ 甜美	103
■ 苦涩	106
■ 温柔	109
■ 冷淡	112
■ 亲切	115
■ 严肃	118
■ 开放	121
■ 内敛	124
■ 娇柔	127
■ 阳刚	130
■ 初生	133
■ 华丽	136
■ 柔和	139

■ 刚硬	142
■ 往昔	145
■ 未来	148
■ 干涸	151
■ 滋润	154
■ 过时	157
■ 时尚	160
■ 沉醉	163
■ 厌烦	166
■ 动荡	169
■ 和谐	172
■ 大胆	175
■ 谨慎	178
■ 充实	181
■ 空虚	184
■ 绚丽	187
■ 素净	190
■ 活力	193
■ 安静	196
■ 古老	199
■ 现代	202
■ 平稳	205
■ 奔放	208

对比色调在实践中的应用

Part 03

3.1 生活系列..... 212

系列1 休闲	212
系列2 自然	212
系列3 温婉	213
系列4 甜蜜	214

3.2 格调系列..... 214

系列1 时尚.....	214
系列2 大方.....	215
系列3 品位.....	216
系列4 优雅.....	216

3.3 怀旧系列..... 217

系列1 褪色.....	217
系列2 经典.....	218
系列3 深沉.....	218
系列4 思乡.....	219

3.4 动感系列..... 220

系列1 跃动.....	220
系列2 韵律.....	220
系列3 欢快.....	221
系列4 激情.....	222

3.5 奢华系列..... 222

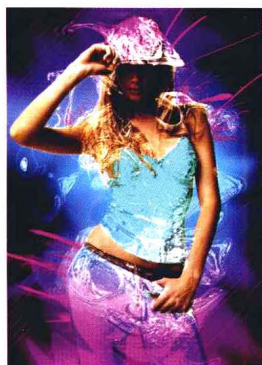
系列1 富足.....	222
系列2 豪华.....	223
系列3 神秘.....	224
系列4 华丽.....	224

3.6 中国风系列..... 225

系列1 传统.....	225
系列2 绸缎.....	226
系列3 国画.....	226
系列4 戏曲.....	227

3.7 节日系列..... 228

系列1 春节.....	228
系列2 中秋节.....	228
系列3 情人节.....	229
系列4 儿童节.....	230

3.8 四季系列..... 230

系列1 春天.....	230
系列2 夏天.....	231
系列3 秋天.....	232
系列4 冬天.....	232

3.9 天气系列..... 233

系列1 雷.....	233
系列2 晴.....	234
系列3 雨.....	234
系列4 雪.....	235

3.10 味觉系列..... 236

系列1 酸甜.....	236
系列2 苦涩.....	236
系列3 辛辣.....	237
系列4 可口.....	238

Part 01

色彩的基础知识

色彩的基本概念
色彩的空间体系
色彩的意象特征
色彩的心理效果
色彩对比

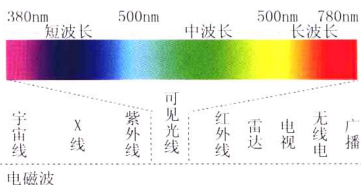
1.1 色彩的基本概念

我们每天的生活都被各种各样的色彩包围着, 色彩与色彩之间的变化, 使我们周围的环境变得更加丰富多彩, 然而色彩也具有独特而微妙的影响力, 在潜移默化中影响着我们的情绪。

1.1.1 色彩的产生

在人们的日常生活中充满着各种各样的色彩, 无论是平常所看到的还是所碰触到的东西, 全都存在着色彩, 既有难以感觉到的, 也有鲜艳耀眼的。其实这些颜色都依赖于光的存在, 没有光就没有色彩, 这是人类依据视觉经验得出的一个最基本的理论, 光是人类感知色彩存在的必要条件。

光, 在物理学上是一种客观存在的物质, 是一种电磁波, 具有许多不同的波长和振动频率。根据波长的不同, 其名称和作用也各不相同, 人们已知的电磁波有无线电、广播、电视、雷达、红外线、紫外线、X光, 以及来自宇宙的射线。这些电磁波通常无法用肉眼看到, 只有波长在380~780nm之间的电磁波才有色彩, 称为可见光。

光, 可以通过光的形式被人眼辨认出来, 其余波长的电磁波都是人眼看不到的, 统称为不可见光。波长长于780纳米的电磁波称为红外线, 短于380纳米的电磁波称为紫外线。

色彩的产生是由于物体都能有选择地吸收、反射或折射色光而形成的。光线照射到物体后, 一部分光线被物体表面所吸收, 另一部分光线被反射, 还有一部分光线穿过物体被透射出来。也就是说物体表现了什么颜色就是反射了什么颜色的光。色彩, 也就是在可见光的作用下产生的视觉现象。

可见光刺激人的眼睛后能引起视觉反应, 使人感觉到色彩和知觉环境。人们看到色彩要经过光→物体→眼睛→大脑的过程, 即物体受光照射后, 其信息通过视网膜, 经过神经细胞的分析, 转化为神经冲动, 再由神经传达到大脑的视觉中枢, 才能产生色彩感觉。

1.1.2 光源色、物体色、固有色

光源色

凡是自身能够发光的物体都被称为光源, 一种为自然光, 主要是太阳光; 另一种是人造光, 如灯光、蜡烛光等。

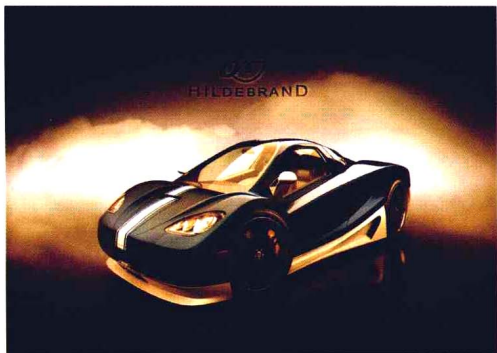
由各种光源发出的光, 由于光波的长短、强弱, 以及光源性质的不同, 而形成了不同的色彩。例如, 同一张白报纸在白光下呈现白色, 在红光下则呈现红色, 而在绿光下又呈现为绿色。自然光中的太阳光 (如朝阳和夕阳) 都会呈现明显的橘红或橘黄色, 所以此时光照下的建筑物及其他物体会都笼罩上一层淡淡的暖色, 这正是受到了光源色的影响。

受光源色影响的物体

物体色

物体色本身不发光，它是光源色经过物体的吸收反射而反映到视觉中的光色感觉，我们把这些本身不发光的色彩统称为物体色，如建筑的色彩、动植物的颜色，以及服装和产品的颜色等。

物体色

物体可以分为不透明体和透明体两类，不透明体所呈现的色彩是由它所反射的色光决定的，而具有透明性质的物体所呈现的颜色是由自身所透过的色光决定的。如蓝色的玻璃之所以呈现蓝色，是因为它只透过蓝光吸收其他色光的缘故。物体的表现特性具有不同的反射值，形成不同的反射、如平行反射，扩散反射等，使物体形成不同的色彩。物体的表面由于受光照影响，自身接受和反射光线的多少不同，形成的色彩也不同。

固有色

物体在正常日光照射下所呈现出的固有色彩被称为固有色。自然界中的一切物体都有其固有的物理属性，对入射的白光都有固定的选择吸收特性，也就具有固定的反射率和透射率。因此人们在标准日光下看到的物体颜色是稳定的，如红色的草莓、绿色的草地等。

固有色

1.2 色彩的空间体系

为了在实际工作中有效地运用色彩，必须将色彩按照一定的规律和秩序排列起来。目前，常用的色彩表示方法为色相环和色立体。

1.2.1 色相环

牛顿色相环是较为科学的早期表示方法，表示色相的序列及色相间的相互关系。牛顿在1666年发现，把太阳光经过三棱镜折射后，可以分散出7色的色光带谱，后来人们把太阳7色概括为6色，并把它们圈起来，头尾相接，变成6色色环，在相邻的色彩之间加入间色变成了12色色相环。牛顿色相环为后来色体系的建立奠定了一定的理论基础。

在牛顿色相环中，红、黄、蓝三原色位于一个正三角形的三个角所指处。而橙、绿、紫也正处于一个倒等边三角形的三个角所指处。三原色中任何一种原色都是其他两种原色之间色的补色；也可以说，三间色中任何一种间色都是其他两种间色之原色的补色。它们之间表示着三原色、三间色、邻近色、对比色和互补色等相互关系。

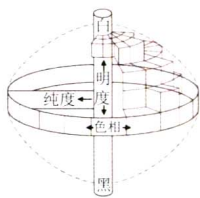
牛顿色相环的发明虽然建立了色彩的色相关系上的表示方法，但是色彩的基本属性还有明度与纯度。显然，二维的平面是无法表达3个因素的。

1.2.2 色立体

所谓色立体，就是借助于三维空间的形式，同时体现色彩的色相、明度和纯度之间关系的色彩表示方法。色立体的空间立体模型形状有多种，但其共同点是：近似地球的外形，贯穿球心的中心轴为明度序列，北极在上为白色，南极在下为黑色，球心为灰色，赤道线表示为色相环。球体表面的任何一个点到中心轴的垂直线都表示纯度序列，越接近球体表面，色彩纯度越高；越接近球心，色彩纯度越低。中心轴垂直线的两端为互补色。

一个色立体就像是一部色彩大字典，色相秩序、纯度秩序和明度秩序都组织得非常严密，表明色彩的分类、对比及调和的一些规律，具有科学化、标准化、系统化和实用化等特点，方便色彩的交流、研究和应用。

1.3 色调的意象特征

在色彩的领域中，包含无彩色和有彩色两大系统，再加上色相、明度和纯度等色立体的交叉变化，便形成了目前世界上的万千色彩，而每个色彩均与心理及视觉感受的领域有着密切的联系。色调就是指以一种主色和其他色的组合，搭配所形成的画面色彩关系，即色彩的总的倾向性，是多样与统一的具体体现。一般在画面上所占面积最大的色相，在视觉上便成了主要色调。

色调具有共性，有的是以明度的一致性组成明调或暗调，有的是以纯度的一致性组成鲜艳色调或含灰色调，概括起来有以下几种色调。

色调的意象特征

色 调	意 象 特 征
锐色调	不掺杂任何无彩色（白色、黑色和灰色），是最纯粹、最鲜艳的色调，效果浓艳、强烈，常用于表现华美、艳丽、生动和活跃等效果
明色调	将鲜艳的色调稍微加一点白色，便成了明色调。与鲜艳色调相比，明色调略显得温柔一些，令人感觉华丽、明亮
浓色调	明度较低，色彩中虽略含有黑色成分，但仍保持一定的浓艳度，俗称“深色调”，如酱红绿、品蓝、蟹青和咖啡色等
淡色调	以明度很高的一组淡雅色彩组成柔和、幽雅的淡色调，这种色彩含有大量白色，所以亮度很高，无论选择何种色相进行组合，都会传达出柔和、舒适的效果
弱色调	是明度低于浅灰调的含灰色调，略带朴实而成熟的气质。如大面积用弱色调，小面积用鲜艳色调做点缀，发挥稳重的特点，而避免晦暗之感，这也是一种很好的配色方法
暗色调	明度和纯度都比较低，色暗近黑，是男性化的色彩。如在这种色调中适当搭配一点深沉的浓艳色，可得到沉着、华贵的效果
淡弱色调	在比较淡的颜色中加入明度较高的灰色而形成的色调，也可称为浅灰色调，表现出优美、素净的感觉，高品位、高趣味性的商品很适合这类颜色
涩色调	在纯色中加入黑色与素雅的灰色形成的色调，是中等明度及中等纯度的色彩组合，有着沉着、深厚和稳重之感

1.4 色彩的心理效果

不同波长色彩的光信息作用于人的视觉器官，通过视觉神经传入大脑后，经过思维，与以往的记忆及经验产生联想，从而形成一系列的色彩心理反应。

色彩的冷、暖感

色彩本身并无冷暖的温度差别，而是色彩在视觉上引起人们对冷暖感觉的心理联想。

暖色：人们看见红、红橙、橙、橙黄和红紫等颜色后，会马上联想到太阳、火焰和热血等物像，产生温暖、热烈的感觉。

冷色：人们看见蓝、蓝紫和蓝绿等颜色后，很容易联想到太空、冰雪及海洋等物像，产生寒冷、理智和平静的感觉。

暖

冷

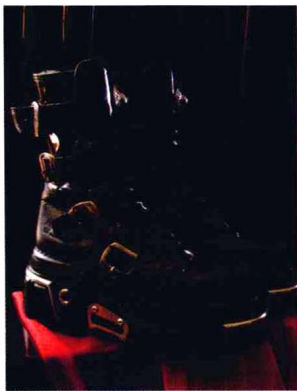
色彩的冷暖感觉不仅表现在固定的色相上，而且在比较中还会显示其相对的倾向性。如同样表现天空的霞光，用玫红色来展现早霞那种清新而偏冷的色彩，感觉很恰当，而描绘晚霞则需要用暖感较强的红色和橙色。

色彩的轻、重感

轻重感的体现主要与色彩的明度有关。明度高的色彩容易使人联想到蓝天、白云、彩霞及许多花卉，还有棉花、羊毛等，容易产生轻柔、飘浮、上升、敏捷和灵活等感觉。明度低的色彩容易使人联想到钢铁、大理石等物品，产生沉重、稳定和降落等感觉。

轻

重

色彩的软、硬感

软硬感主要也来自于色彩的明度，但与纯度也有一定的关系。明度越高，感觉越软，明度越低，则感觉越硬，但白色反而软感略高。明度高、纯度低的色彩有软感，中纯度的色彩也呈柔感，因为它们易使人联想起骆驼、狐狸、猫和狗等许多动物的皮毛，还有毛呢、绒织物等。高纯度和低纯度的色彩都呈硬感，如果它们的明度也很低，则硬感更明显。色相与色彩的软、硬感几乎无关。

软

硬

色彩的前进、后退感

各种不同波长的色彩在人眼视网膜上的成像顺序有前后，红、橙等光波长的色彩在后面成像，感觉比较迫近，蓝、紫等光波短的色彩则在外侧成像，在同样距离内感觉就比较后退。

实际上这是视错觉的一种现象，一般暖色、纯色、高明度色、强对比色、大面积色和集中色等会令人产生前进的感觉，相反，冷色、浊色、低明度色、弱对比色、小面积色和分散色等则会产生后退的感觉。

前进

后退

色彩的大、小感

由于色彩有前后的感觉，因而暖色、高明度色等有扩大、膨胀感，冷色、低明度色等有显小、收缩感。

小

大

色彩的华丽感、质朴感

色彩的三要素对华丽及质朴感都有影响,其中纯度关系最大。明度、纯度高,丰富、强对比的色彩感觉华丽、辉煌、明度低、纯度低,单纯、弱对比的色彩感觉质朴、典雅。

华丽

质朴

色彩的活泼、庄重感

暖色、高纯度色、丰富多彩色和强对比色使人感觉跳跃,活泼有朝气,冷色、低纯度色和低明度色给人感觉庄重、严肃。

活泼

庄重