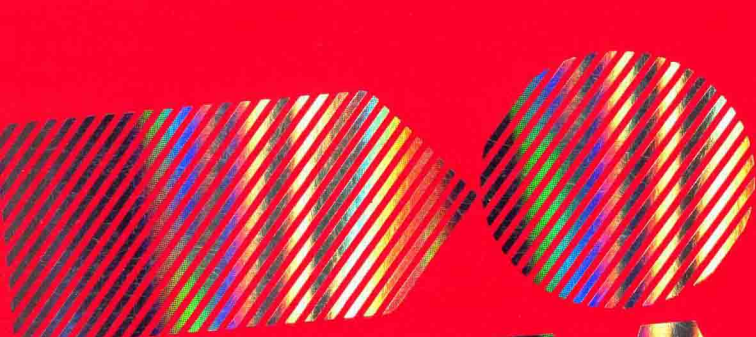

CREATIVE COLOR AND DESIGN

创意配色与设计

设计师必备色彩搭配手册

汪兰川 施斌杰 刘春雷 编著

化学工业出版社

CREATIVE COLOR AND DESIGN

创意配色与设计 设计师必备色彩搭配手册

汪兰川 施斌杰 刘春雷 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

在我们的生活中充满了五彩缤纷的色彩，并被应用到各个领域，不同的色彩会给人不同的色彩感受和意象，色彩在不知不觉中影响着人们的思想感情和情绪。因此，在设计工作中色彩是非常重要的元素，是针对目标群体的性别、年龄、兴趣爱好来制作更传神的广告、杂志封面时不容忽视的要素。色彩信息传递的速度是很快，在进入眼球的瞬间即可在人的头脑中形成一种印象。因此，可以毫不夸张地讲，不同的色彩搭配足以左右设计本身的效果和表现力。

本书并非单纯地指导读者如何选择颜色，而是针对那些有既定目标的设计方案，分析如何才能使配色更具效果和表现力。本书由基本配色理论、色彩的选择、基本配色规律、配色应用技巧、配色及色谱这5章内容构成。书中提出的配色理念简单易行，带你梳理色彩创作的切入点，正确判断和思考色彩集合、色彩参照等配色概念，迅速理解色彩与图像的关系、色彩关键词等设计重点，将优秀作品的色彩运用到自己的作品中。本书内文的装帧设计运用了书中所讲的用色技巧，每一页都是配色学习的参考作品。

图书在版编目(CIP)数据

创意配色与设计：设计师必备色彩搭配手册 / 汪兰
川，施斌杰，刘春雷编著. —北京：化学工业出版社，
2015.6

ISBN 978-7-122-23959-4

I. ①创… II. ①汪… ②施… ③刘… III. ①色彩学-
手册 IV. ①J063-62

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第099985号

责任编辑：王斌 邹宁

装帧设计：王晓宇

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司

880mm×1092mm 1/16

印张11

字数260千字

2015年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：58.00元

版权所有 违者必究

前言

在日常生活中，色彩早已广泛地深入到我们的精神生活和物质生活中。一般来说，我们所获取的许多信息都来源于视觉，因此色彩也是一种能够激发情感、刺激感官的重要元素。《创意配色与设计——设计师必备色彩搭配手册》是一部写给设计师看的专业色彩搭配完全手册。本书从色彩的基础知识入手，详细介绍了色彩的理论知识，分别对冷色配色、暖色配色、同类色配色、互补色配色、对比配色和综合配色进行系统的讲解。告诉设计师如何在设计作品前，做一个专业、科学的配色方案，并通过具体的案例进行色彩分析，给设计师以直观的感受。最后，具体分析了优秀商业案例的配色方案，通过对平面设计、网页设计、包装设计、服装设计、家居设计和商业空间设计等领域的各种实用案例进行色彩分析，帮助设计师提高配色水平，从而完善设计师的设计作品。《创意配色与设计——设计师必备色彩搭配手册》从实用、简便、易于操作的角度出发，除了对理论知识系统的讲解，还通过对大量有针对性的图例进行不同角度的分析，点评案例的优劣之处，将设计方法直观地呈现在读者眼前，让读者一看就懂、一学就会、一点就通，轻松做出完美的配色设计作品。

《创意配色与设计——设计师必备色彩搭配手册》观点明确，图文并茂，通过大量的商业案例进行专业配色分析，可大大提高读者的色彩审美眼光，适合于所有对配色有兴趣但经验略显不足的读者。本书囊括了所有设计人都渴望知道的配色法则，从基础原理到另辟蹊径的即效处方，从具有针对性的设计实例到反常规设计技巧，从必须知道的配色常识到风格独特的色彩表现。不论你是设计专业的学生，一筹莫展的设计新人，还是一时灵感枯竭的设计师，都能快速查阅你所需的配色方案，提高你的设计效率，增加设计美感，培养设计敏锐度。

作者简介

汪兰川

沈阳建筑大学设计艺术学院教师。现为辽宁省美术家协会会员，辽宁省动漫艺委会委员。近年来，先后编著出版《动画概论》、《Flash CS3从基础到应用》、《动漫美术欣赏教程》、《After Effects应用教程》、《Flash MV制作》、《包装色彩设计》、《包装图形设计》等多部专著与教材。在核心刊物发表多篇论文。漫画作品“中国式教育”获得第十一届全国美展入选奖；招贴设计获得首届、第二届辽宁省艺术设计作品展优秀奖；动画短片“寻城记”获得第二届辽宁省艺术设计作品展优秀奖、第一届辽宁省动漫作品展铜奖等。

施斌杰

硕士，平面设计师。1991年出生于浙江绍兴，毕业于沈阳航空航天大学。研究方向为视觉传达设计与理论研究。

2011年获得“梅赛德斯-奔驰”杯中国网球大奖赛海报设计三等奖。“成长”、“印”两幅招贴作品入选《中国设计年鉴》第九卷。“iphone展示厅”、“那遗失的美好”获得庆祝建国六十五周年辽宁优秀美术作品展优秀奖。在国内各期刊先后发表论文数篇。

刘春雷

沈阳航空航天大学设计艺术学院视觉传达系主任，副教授，硕士研究生导师。现任辽宁省美术家协会会员，中国包装联合会文化艺术委员会委员，中国宇航协会会员，辽宁省包装联合会主任委员，沈阳市青年美术家协会理事。近年来，编著出版《包装材料与结构设计》、《包装设计印刷》、《包装文字与编排设计》、《构成艺术》、《广告构图精粹》、《现代动漫教程》等著作与教材二十余部。绘画、设计作品连续入选第十届、第十一届全国美展，获得国家级、省级展览及其他各类奖项数十项。在学术期刊公开发表学术论文数十篇。

目录

CONTENTS

第1章 基本配色理论

1.1 色彩基础	002	补色	018
光与色	004	色彩类别	020
色立体	006	色彩错视	022
1.2 色彩特性	008	色彩冷暖	024
色相	010	色彩混合	026
明度	012	【意象表达的一致性】	028
饱和度	014	【按步骤进行配色】	029
色调	016	【颜色小品：梦想与开放的中间色】	030

第2章 色彩的选择

2.1 色相种类	032	暗浊	062
红色	034	暗色	064
橙色	036	白色	066
黄色	038	黑色	068
绿色	040	灰色	070
蓝色	042	【多种色调的搭配】	072
靛色	044	2.3 色相型种类	074
紫色	046	对决型/准对决型	076
2.2 色调种类	048	三角型	078
纯色	050	全相型	080
明色	052	微全相型	082
淡色	054	同相型/类似型	084
明浊	056	微对决型	086
微浊	058	【颜色小品：视觉残像】	088
中浊	060		

第3章 基本配色规律

3.1 色彩节奏	090	3.2 色彩意象	112
配色时色调差的调整	092	轻巧与厚重的配色	114
配色时明度差的调整	094	寒冷与温暖的配色	116
配色时饱和度的调整	096	大众与高档的配色	118
补色色相的配色技巧	098	兴奋与沉寂的配色	120
与三原色相近的三色配色技巧	100	舒适与疲劳的配色	122
高饱和度调和的多色搭配	102	平实与华丽的配色	124
低饱和度调和的多色搭配	104	都市与田园的配色	126
高明度调和的多色搭配	106	美味与新鲜的配色	128
弱化对比度的间隔色	108	【颜色小品：重复用色】	130
色群配色	110		

第4章 配色应用技巧

提升视觉	132	符号的应用	142
增加可读性	134	个性化配色	144
调节画面的温度	136	强调和融合	146
色彩层次的渐变	138	群化效果	148
图片配色	140	【颜色小品：色彩的名称】	150

第5章 配色及色谱

单色色谱	152	绿色系色彩搭配色谱	164
红色系色彩搭配色谱	158	蓝色系色彩搭配色谱	166
橙色系色彩搭配色谱	160	紫色系色彩搭配色谱	168
黄色系色彩搭配色谱	162		

参考文献	170
------------	-----

第1章 基本配色理论

- 1.1 色彩基础
- 1.2 色彩特性

1.1

色彩基础

色彩直接作用于人的视觉感官并深入人的心灵，影响人的心理与情感。设计师需要敏锐地捕捉并用自己的心灵去感受色彩，才能使色彩成为设计中最美丽的语言

为什么要研究色彩

色彩彰显了生命的力量，自然界中每一种色彩经历时间的演化，都具有某种实用的功能，即便是人为的世界也应该是这样。色彩是有序的，它不仅表达了人的精神情感，而且表达了社会文化的选择。

比较下面两张照片，哪张照片使人心情愉悦？

A

B

正确答案为A，明亮的颜色使人心情愉快

图A为明亮的黄色，图B接近灰色。暗色调会使人感到踏实，但有失欢快。明亮鲜艳的颜色会使人心情愉悦。一般而言，灰色多用于普通手表、文具中，给人容易亲近的感觉。

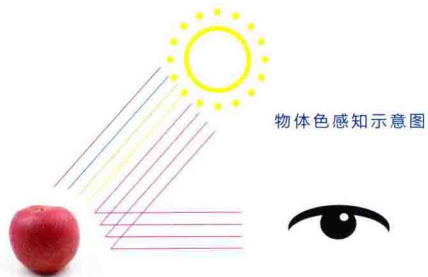
如何研究色彩？

色彩设计看似随意而为，其实背后往往蕴藏着某个理论和观念。从理论入手是拨开色彩创作迷雾的永恒力量。色彩理论为人们在千变万化的色彩迷宫中提供了一张逻辑地图，以避免人们迷失在色彩表象之中。

色彩创作的过程是复杂但有规律的。从自然感知到想象，经过精神的加工，最终形成色彩意象。再通过不断的试验，直到灵光一现找到最适合的色彩，通过色彩的表现力，完美表达设计意图。

运用风格派理论设计，纯粹的色彩与强烈的对比使人过目不忘

消防栓大多数采用红色，因为红色的消防栓比黄色的消防栓更容易被人发现。其视觉原理就是：红色是反射光里最吸引人的颜色

设计色彩研究什么？

色彩作为一种独立的语言具有一种强烈的表现力量。

色彩的情感表达是决定性的，物理和化学的色彩科学并非是决定性的。色彩情感最深刻、最真实的奥秘不仅在于肉眼所见，而且在于为心灵所感受。色彩并非只是所见颜色的调配，而是某个意象和精神的外化，依靠色彩的比例和搭配也应该能够传达高尚和高贵的情感。

不同时间段的云南元阳梯田呈现出不一样的色彩

如何看待色彩

如果没有光，色彩也就不存在

我们日常生活中会看到多种多样的色彩，但是因为大部分情况下我们都是无意识地在看，所以几乎没有刻意思考过“何谓色彩”这个问题。

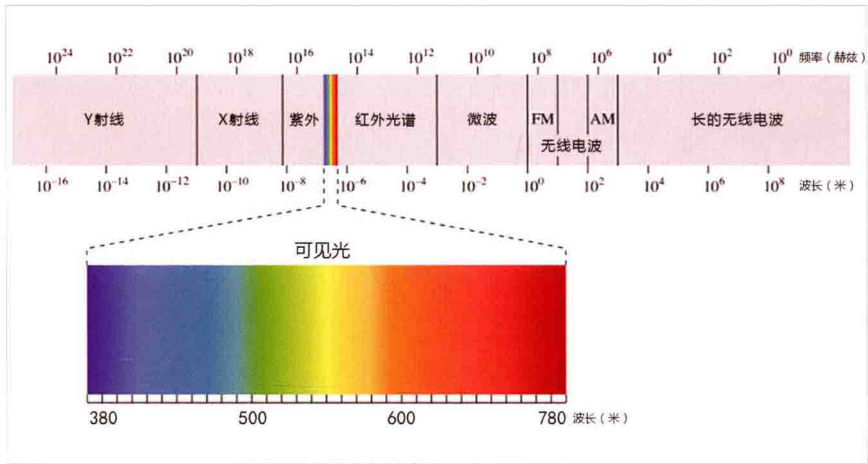
色彩是通过眼睛、大脑，结合知觉经验所产生的一种对光的视觉效应。如果没有光线，我们就无法在黑暗中看到任何物体的形状与色彩。因此，接下来我们将探讨对物体反射的光通过色彩的形式进行的感知。

色彩的含义

色彩是人脑识别反射光的强弱和不同波长产生的差异，人们依靠辨别物体的形状和色彩，从而获得对客观世界的认识。物体被光线照射，反射光被人脑吸收，从而形成对色彩的认识，没有光就不存在色彩，光是我们生活中不可或缺的一部分。

色彩是电磁波的一部分

在电磁波中，包含了从无线广播及电视使用的长波，到紫外线、X射线以及被称为γ射线的短波，这些电磁波无法被肉眼所见。在电磁波中，只有被称为“可见光”的那一部分能通过肉眼以光的形式辨别出来。

在电磁波中，从相当短的波长到较长的波长都有。这些电磁波中仅有一部分以“光”的形式被肉眼所看见，这部分被称为“可见光”。可见光是电磁波的一部分。我们能够以色彩的方式看到波长大约在380~780纳米这个范围内的电磁波

从生活中看色彩

我们在生活中，每天都身处于绚丽多姿的色彩中，色彩与我们的生活息息相关

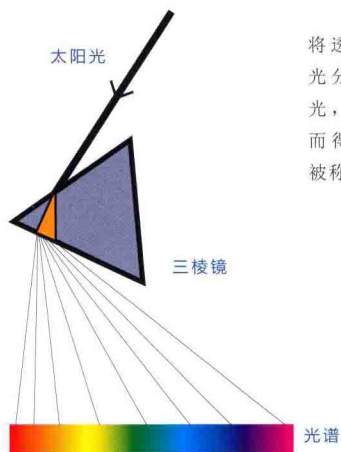

太阳光会随着时间发生变化，所以我们所看到的色彩也会变化

近代色彩学之父——牛顿

色彩问题自古希腊时期就一直困扰着历代哲人，他们都曾经试图通过自然现象来解释色彩。随着时代的发展和科学的进步，关于色彩的研究也取得了很大的进展。最后，在前人的基础上进行了多次试验的牛顿建立了现代色彩学基础。

牛顿进行了多次试验，并从理论角度总结了这些实验，从而写出《光学》。其中，牛顿通过三棱镜的实验，证明了太阳光中包含了我们所能看到的所有色彩。这个实验表明，照到物体上的太阳光中的一部分有色光被物体的表面吸收，而其他的光线则被反射，物体的颜色也因此而变得可见。

借助三棱镜，将透过缝隙的太阳光分解成各种有色光，这种拆分光源而得到的带状光区被称为“光谱”

色彩是有空间的

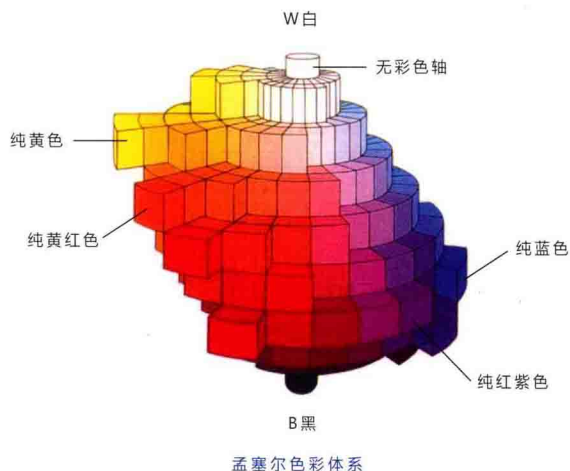
色彩的三属性与立体结构

色彩的三属性分别为色相、明度和饱和度。它们分别表示颜色的差异、明度的强弱程度以及色彩饱和度的高低。当通过这三种属性来表示色彩时，就形成了色彩的三维表现，而将这种三维关系以形式化的方式表达出来就形成了“色彩立体结构图”。如果将色彩立体结构图纵向穿过“无彩色”，就会产生色相相同而明度和饱和度相异的切面。这些切面在之后我们所讲的配色方法中具有重要的意义。

在考虑配色问题时，色彩面积的比例关系显得非常重要，而理解所用的色彩组合在色彩立体结构中的具体位置关系也是非常重要的。因此，色彩组合位置关系的不同会使色彩的组合效果产生差异。

孟塞尔色彩体系

该色彩体系是由美国画家、美术教师阿尔伯特·H·孟塞尔于1900年左右最早确立的，所以被命名为“孟塞尔色彩体系”。在该色彩体系中，使用一种名叫“孟塞尔值”的数值表示颜色。使用孟塞尔值可以将色彩的三要素“色相”、“明度”、“饱和度”加以数值化。通过使物体表面颜色的视觉效果与三维空间的某个点相对应的方式，创立了在各自的坐标轴上以“等间距刻度”来表示的色系表示法。

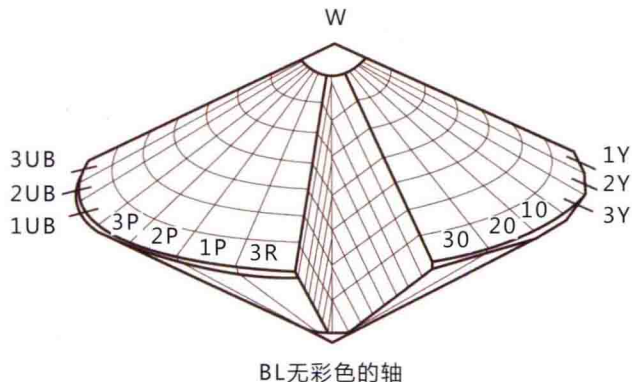

上图是个孟塞尔色空间的模型。可以看到，孟塞尔色空间里有局部地方会突出一块，表示这里放了一个额外的颜色，另一些地方凹进去一些，表示这里没有颜色可放了，所以空着

左图分别是像洋葱一样扒开的效果图以及俯视图和侧视图

奥斯华特色系

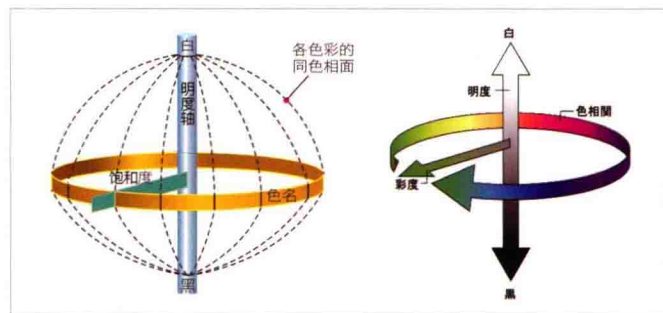
奥斯华特色系在概念上形成了色彩分布很规整的形态，就像两个圆锥扣在一起，是理想中的色彩体系（在实际生活中不存在）。百分百反射光的白色和百分百吸收光的黑色一上一下，先端放置的纯色也是电脑计算出来的颜色。如今，随着印刷体系的完善，印刷色已经基本跟这个体系一致了。

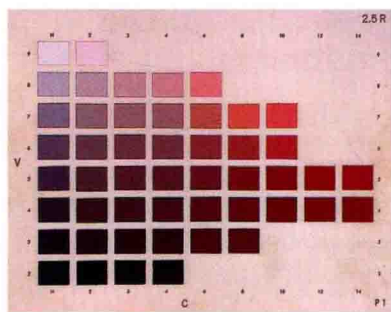
对色彩空间的进一步分析

如果说色相环是平面几何，那么色立体就是立体几何。色立体用三维空间展示出尽可能多的色彩样别。

如下图，在色彩三要素的模式图中，纵轴代表明度，从下往上依次表现为低明度至高明度的过渡过程。圆环代表不同的色相，由中心向四周逐渐体现色彩纯度的变化，即高纯度至低纯度的过渡过程，此时形成的三维立体空间被称为“色立体”。

色彩三要素模式图

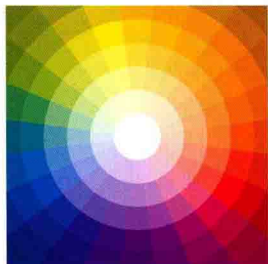
颜色的空间体系

颜色的空间体系可利用三角形的色块形式来体现，纵轴代表无彩色的明度色阶轴，横轴代表纯色到灰色的纯度色阶轴。如上图所示，以纯色的红色为例，越趋近于左侧的红色饱和度越低，越趋近于右侧的红色饱和度越高；同时，越趋近于上方的红色明度越高，越趋近于下方的红色明度越低。

1.2

色彩特性

色彩直接作用于人的视觉感官并深入人的心灵，影响人的心理与情感。设计师需要敏锐地捕捉并用自己的心灵去感受色彩，才能使色彩成为设计中最美丽的语言

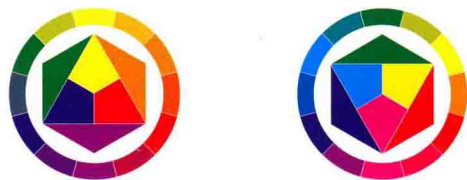

色彩三属性

自然界中的色彩各不相同，色彩变化丰富的原因在于它的三个基本属性，即色相、明度、饱和度，这三个要素是评价色彩的主要依据。在进行色彩搭配时，参照这三个基本属性来对色彩进行调整，是一种稳妥和准确的方法。

色相

色相就是颜色的名称，起源于以彩虹色彩顺序排列的可见光谱。在科学领域里，每种色相都可以通过对波长的测量而加以精确定义。

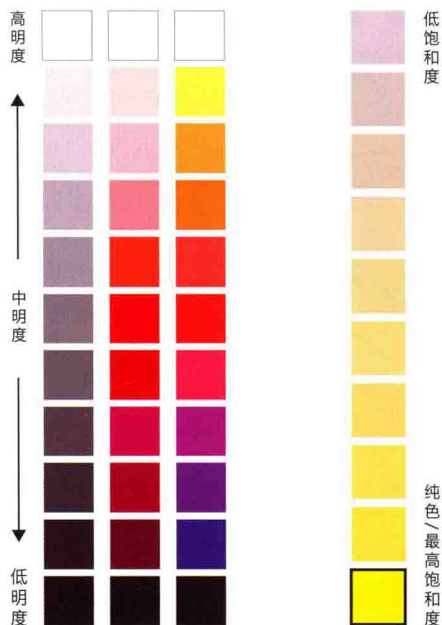

明度

明度是针对色彩的亮度而言，色彩的深浅和明暗取决于反射光的强度，任何色彩都存在明暗变化。明度值越高，则色彩越明亮；明度值越低，则色彩越暗，色彩相对的亮度或明暗度就是明度。

饱和度

饱和度指一种色彩中所包含的纯色量，也称彩度、纯度或色彩强度。饱和度是一个相对的概念，它是灰暗与鲜明的对照，即同一种色相是相对鲜艳或灰暗的。与明度一样，纯度也是线性排列、循序渐进的。一个纯度阶梯的开端往往是一种色彩强烈的颜色，而阶梯终端则是一种非常灰暗的颜色，以至于我们只能依稀辨得其中的色相。

色彩的其他特性

除了色彩的三要素之外，色调、补色、色彩类别、色彩错视、色彩的冷暖以及色彩的混合都是在这一章节中要具体讲到的。

色调

色调是明度和饱和度概念的概括，指色彩的浓淡、强弱程度通过色彩的明度和饱和度的结合来表现色彩的状态。色调是设计时组合搭配颜色的重要概念，通过控制色调，可以更加有效地把握色彩的情感表达。

色调是色彩设计环节中的重要概念，右图是结合明度与饱和度的色调图，越靠上的位置，色彩越明亮，能给人以鲜活、光明的印象；越靠下的位置，色彩越暗，给人以阴暗、沉重的印象；越靠左，色彩纯度越低，画面感觉越朴实；越靠右则色彩纯度越高，画面给人的感觉越鲜艳。

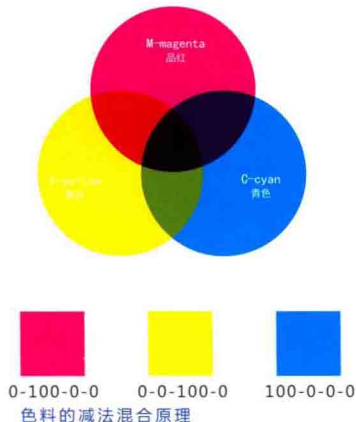
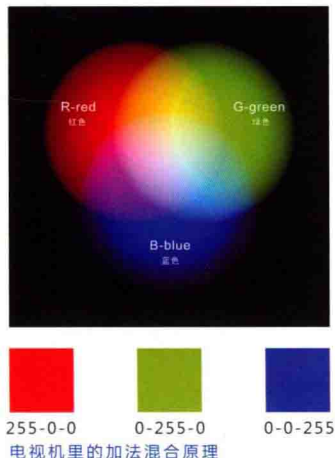

认识色彩的类别

自然界中的颜色可以大致分为无彩色和有彩色两大类，无彩色是指黑色、白色和各种深浅不一的灰色，而其他颜色均属于有彩色。

色彩的混合

在现实生活中，视觉感知到的大部分颜色都是由多种色彩混合而成的，从颜色混合原理上讲，色彩分为光学三原色（遵循颜色加法原理的 RGB 颜色）和印刷三原色（遵循颜色减法原理的 CMYK 颜色）两种。

色彩的属性 / 色相

色相是色彩最鲜明的特征

牛顿在实验中将太阳光分解成了无数的有色光，而呈现出的光谱就构成了色相。但是由于从长波的红色到短波的紫色之间的色彩有着微妙的层次变化，所以对各个色系而言，只需要从光谱中选择具有代表性的色彩来作为该色系的基本色即可。

以红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫代表不同特征的色彩相貌，构成了色彩体系中最基本的色相，色相一般由纯色表示。本书中，我们将在下一章分别针对每个色相进行具体分析。

需要特别提到的是，我们太过熟悉的两个无彩色，黑色和白色，从色相的角度属于无彩色，可以认为它们跟三原色之间没有任何关系。我们也称黑白色为极色。属于黑白色系的还有各种深浅不一的灰色，是由黑色和白色按不同比例调和而成的。

色相环

按照不同颜色间色彩的差异与变化特点，以顺时针的方向连续旋转，即可形成一个色相环。

在24色色相色环中，彼此相隔十二个数位或者相距180度的两个色相，均是互补色关系。互补色结合的色组，是对比最强的色组。使人的视觉产生刺激性、不安定性。相隔15度的两个色相，均是同种色对比，色相感单纯、柔和、统一、趋于调和。

在进行配色时，色相环是非常方便的图形，可以了解两色彩间有多少间隔。

为了要在色相环上得到等间隔的色相差，先得定出几种基本的代表色相，即主要色相。在本书中，我们将重点对红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等七种色相进行分析。

