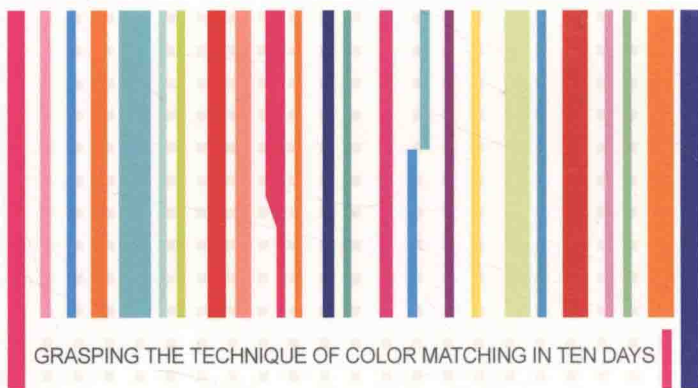

大视觉创意宝典

配色十日技巧达成

宋扬 编著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

大视觉创意宝典

配色十日技巧达成

宋扬 编著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

图书在版编目 (CIP) 数据

配色十日技巧达成 / 宋杨编著. —南京: 江苏美术出版社, 2013.1

(大视觉创意宝典)

ISBN 978-7-5344-4931-4

I. ①配… II. ①宋… III. ①配色-设计 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 198160 号

编 著	宋 扬
摄 影	湛 磊 吴鸿翔 宋 扬 刘媛媛 何 娟 陈金燕
制 图	宋 扬 熊文郁 李梦菲 朱格廷 韩 靖 周晶莹

出 品 人 周海歌

责任编辑 龚 婷
封面设计 宋 扬
装帧设计 王 主
责任校对 刁海裕
责任监印 朱晓燕

书 名	配色十日技巧达成
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址	http://www.jsmscbs.com.cn
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	南京精艺印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
印 张	9
版 次	2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5344-4931-4
定 价	35.00元

营销部电话 025-68155670 68155679 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

第一日 缤纷的色彩 /6

- 一、光与色 /6
- 二、色光与颜料色 /9
- 三、色彩环 /11
- 四、色立体 /16

第二日 色彩的属性 /18

- 一、色相 /18
- 二、明度 /22
- 三、纯度 /26

第三日 色彩的相互作用 /30

- 一、色调 /30
- 二、色彩的心理影响力 /32
- 三、色彩的视觉魔术 /36

第四日 色彩性格——彩色系 /42

- 一、暖色 /42
- 二、冷色 /50

第五日 色彩性格——灰色系 /58

- 一、黑, 白, 无色灰 /58
- 二、有色灰 /61
- 三、粉色系 /64
- 四、金属色 /66

第六日 八大色调 I /70

- 一、鲜明的纯色调 /71
- 二、洁净的明色调 /74
- 三、清新的淡色调 /77

第七日 八大色调 II /82

- 四、高雅的明浊调 /82
- 五、自然的微浊调 /86
- 六、深刻的中浊调 /89
- 七、浑厚的暗浊调 /92
- 八、稳重的暗色调 /96

第八日 十大配色技巧 I /106

- 一、色相配色 /107
- 二、明度配色 /112
- 三、纯度配色 /114

第九日 十大配色技巧 II /118

- 四、清色浊色配色 /118
- 五、色调配色 /121
- 六、类似色配色 /126
- 七、对比色配色 /128

第十日 十大配色技巧 III /132

- 八、渐变色配色 /132
- 九、色彩分隔配色 /135
- 十、色彩呼应配色 /136
- 综合测试 /140

大视觉创意宝典

配色十日技巧达成

宋扬 编著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

目录

第一日 缤纷的色彩 /6

- 一、光与色 /6
- 二、色光与颜料色 /9
- 三、色彩环 /11
- 四、色立体 /16

第二日 色彩的属性 /18

- 一、色相 /18
- 二、明度 /22
- 三、纯度 /26

第三日 色彩的相互作用 /30

- 一、色调 /30
- 二、色彩的心理影响力 /32
- 三、色彩的视觉魔术 /36

第四日 色彩性格——彩色系 /42

- 一、暖色 /42
- 二、冷色 /50

第五日 色彩性格——灰色系 /58

- 一、黑, 白, 无色灰 /58
- 二、有色灰 /61
- 三、粉色系 /64
- 四、金属色 /66

第六日 八大色调 I /70

- 一、鲜明的纯色调 /71
- 二、洁净的明色调 /74
- 三、清新的淡色调 /77

第七日 八大色调 II /82

- 四、高雅的明浊调 /82
- 五、自然的微浊调 /86
- 六、深刻的中浊调 /89
- 七、浑厚的暗浊调 /92
- 八、稳重的暗色调 /96

第八日 十大配色技巧 I /106

- 一、色相配色 /107
- 二、明度配色 /112
- 三、纯度配色 /114

第九日 十大配色技巧 II /118

- 四、清色浊色配色 /118
- 五、色调配色 /121
- 六、类似色配色 /126
- 七、对比色配色 /128

第十日 十大配色技巧 III /132

- 八、渐变色配色 /132
- 九、色彩分隔配色 /135
- 十、色彩呼应配色 /136
- 综合测试 /140

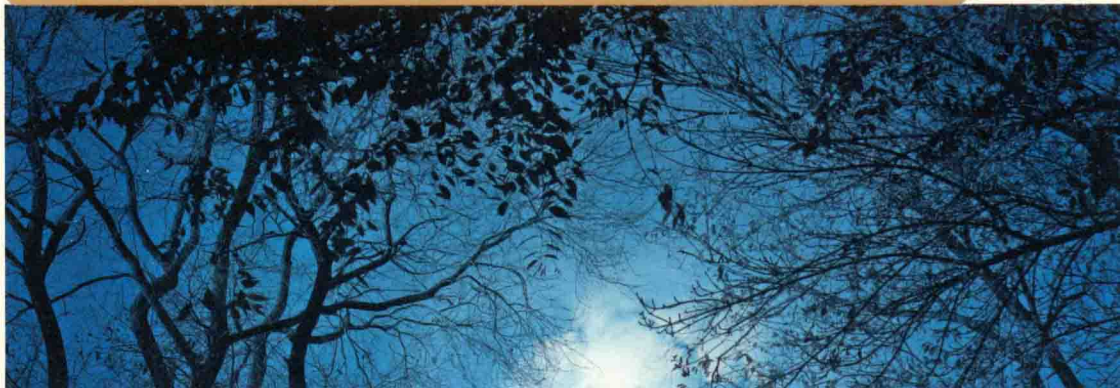
第1日

The 1st day

请看亮光，并思量它的美吧。眨眨眼睛再看看它，你就会看到本来并不在那里的东西，而原来在那里的，已不知去向。

——达·芬奇

第一日 缤纷的色彩

一、光与色

每个黑夜，在没有人迹的荒野里，万物都失去了白天的色彩。草丛是黑的，泥土和碎石是黑的，竹林是黑的，远远的山脉也在藏青色的天幕里半隐着乌黑的身躯。这时，唯有一只野猫的跳出，打破这片无色的黑暗世界，我们看见了小猫浅金色的明亮眼睛。(图 1-1)

我们因为被黑暗包裹而感到恐慌，四下张望，却目不及物。这时，手机突然响起，屏幕上跳动起彩色的动画，显得比白天更加鲜亮，我们可能会因为这一小块色彩，立刻感到兴奋和安慰。

为什么野猫的眼睛闪现金黄色？为什么手机屏幕的颜色出现了？为什么它们没有如周围一切，以及我们自己一样没入黑暗？

小猫浅金色的眼睛是反射了月亮的光，虽然月光很微弱，却通过猫科动物独特的眼球结构被集中反射；手机屏幕的背后装有灯，一有来电灯光便亮起，屏幕上的色彩随之跳动起来。说了这两个例子，我们是否能够感觉到色彩与光线的特殊关联？

在我们的生活里，色彩总是以具体物体的姿态呈现的，例如一张蓝白相间的长沙发，一个草绿色的茶几，棕褐色的矮柜和浅褐色的藤篓。而自然界中的色彩景象更加固定，抬头是蔚蓝的天空，低头是灰黄的土地。(图 1-2 ~ 图 1-4)

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-1

图 1-5

虽然第一幕里勾画出的深夜郊野的场景我们都经历过，却没有专门去考虑过那些色彩去哪了。我们只知道绿色仍在树叶上，黄色仍在油菜花上，各种灰色也都在小溪的碎石上，它们或许和我们一样只是睡去了，明天太阳升起，它们便一同醒来。（图 1-5）

文艺复兴时期最重要的画家达·芬奇说了这样一句话——“请看亮光，并思量它的美吧。眨眨眼睛再看看它，你就会看到本来并不在那里的东西，而原来在那里的，已不知去向。”身兼画家、科学家、工程师的达·芬奇，早在千百年前就用诗意的口吻点拨了我们——色彩、光线、人眼，三者紧密关联。（图 1-6）

图 1-6

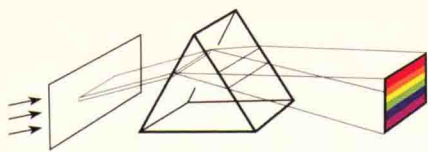

图 1-7

图 1-8

其实，我们从来就没有停止过对色彩的好奇和探索，不论西方和东方。而从科学角度让色彩现象的本质真正得到解释的，则归功于赫赫有名的物理学家——牛顿。

17 世纪后半期，为改进刚发明不久的望远镜的清晰度，牛顿从光线通过玻璃镜的现象开始研究。有一次实验是这样进行的：他将一个房间遮蔽得漆黑，只在窗户上开出一条窄缝，让太阳光射进来，穿过一个玻璃三棱镜照在墙面，结果墙面上出现的不是一道白光，而是一条七色光带，按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序排列，就像雨过天晴偶遇的彩虹。（图 1-7）

这个实验就是发生在 1666 年的著名的色散实验，而实验中的这条七色光带就是太阳光谱。（图 1-8）

牛顿在 1671 年送交英国皇家学会的一封信中说：“一切自然物的颜色，除了由于各种物体的反射性能不同而对某一种光可以反射得比另一种光更多之外，并没有其他原因。”色彩，其实是宇宙中存在的一种高速运动的物质能量的形式。

这样的理论听起来多少有些拗口，我们来做个通俗的图解。假设几个陶罐深藏在地下墓穴里一千多年，我们不知道它们的颜色。一次考古中，其中一个被取出，曝光于太阳下，太阳光里有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的无数个色彩“粒子”，太阳光照射到陶罐上时，这些色彩“粒子”跟陶罐表面发生“碰撞”，大部分色彩“粒子”被陶罐吸收了，只有蓝色“粒子”被弹出来，被弹出的“粒子”进入我们的视线，于是我们看到了这只陶罐的颜色，是什么？对，蓝色。（图 1-9）

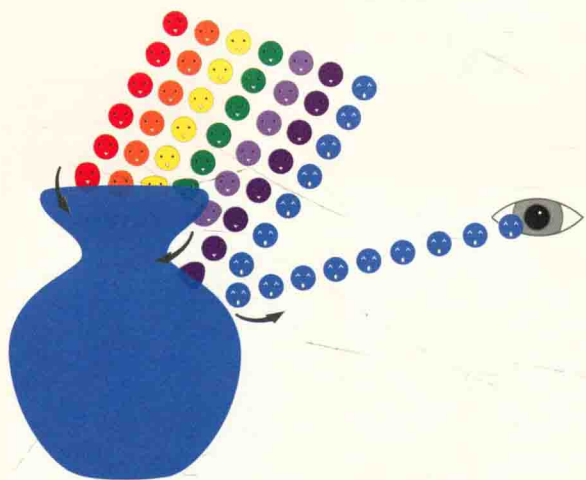

图 1-9

我们能生活在一个色彩缤纷的世界里，是多么幸运的事，我们得感谢让我们这么幸运的三个要素：

一是各种物质对太阳光色的反射和吸收情况各不相同；

二是我们头顶有太阳这个“长明灯”，源源不断地传送光线给我们；

三是我们自身神奇的视觉机体，不是所有动物的眼睛都能看到这么多色彩的！（图 1-10 ~ 图 1-12）

图 1-10

图 1-11

图 1-12

二、色光与颜料色

牛顿色散实验中的光谱色就是色光，它是物理性质的光学现象，我们的电视、电脑、手机的屏幕都是色光的运用。

而生活中接触最多、直接运用最多的则是颜料色，油漆、绘画颜料、纺织品的染色剂、食品中的色素都属于颜料色，它们都是专门用来显示某个特定色彩的物质材料。（图 1-13 ~ 图 1-15）

图 1-13

图 1-14

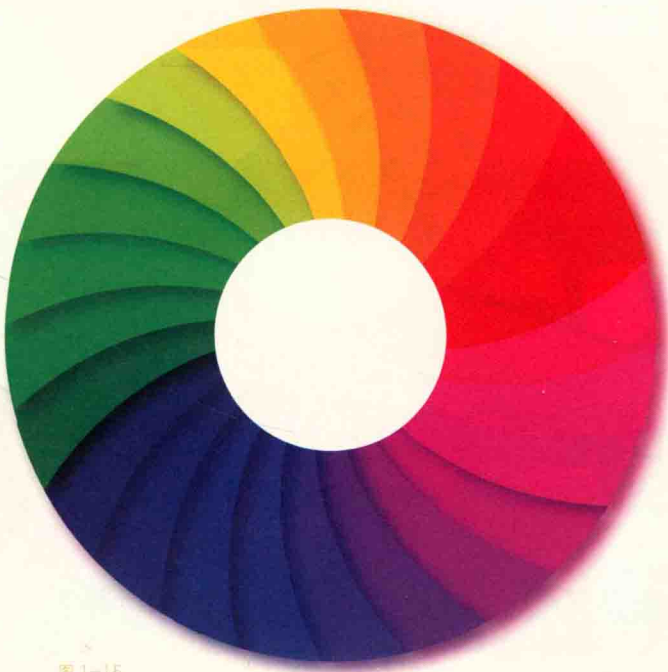

图 1-15

相比色光，颜料色更加具体和稳固，它们总是被用来改变某个东西的外在色彩。比如把一面白墙刷成浅黄色；用水彩颜料在一张白纸上作画；为了更美观，把一匹本色的布染成紫色；为了增加食欲，把橘子味的碳酸饮料染成橙色，等等。（图 1-16 ~ 图 1-18）

图 1-16

图 1-17

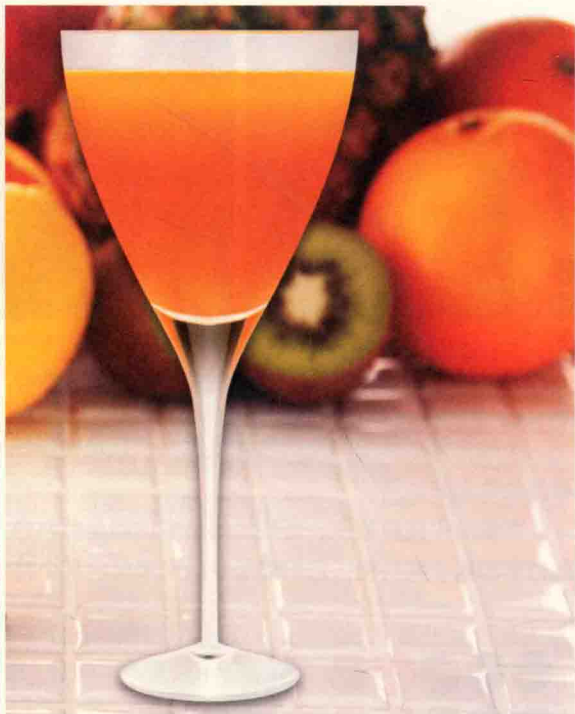

图 1-18

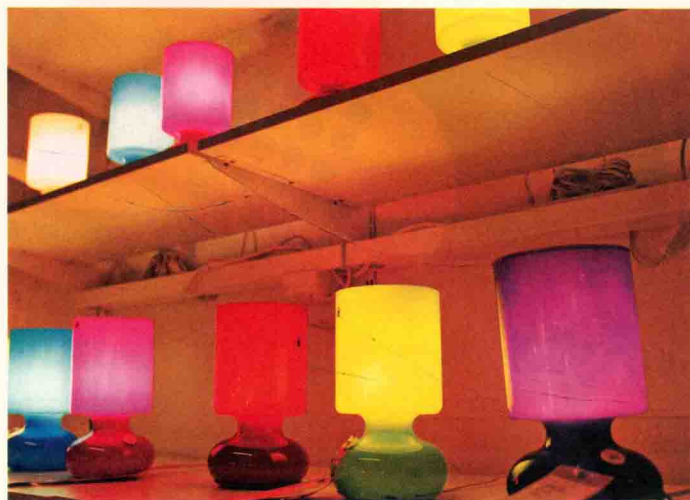

图 1-19

因为我们热衷于缤纷的视觉世界，所以我们制造出无限丰富的颜料——即色彩载体，通过它们来改变原本单调的人造产品，通过它们来模仿自然界的漂亮色彩。（图 1-19）

我们常说的三原色，在色光和颜料色中有不同的外延。

色光三原色

红、绿、蓝。过去，电视台节目播放完毕的深夜，电视机屏幕上会显示满屏的色条，正是色光三原色。（图 1-20）

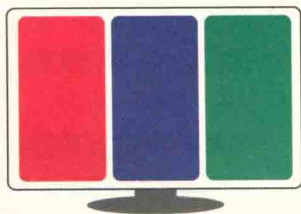

图 1-20

颜料三原色

几岁的孩子拿起画笔都会不自觉地使用三原色——红、黄、蓝。这可能是我们视觉体系的本能反应。20 世纪初的现代绘画和先锋设计作品中，就非常推崇直接使用红、黄、蓝三原色的组合。（图 1-21）

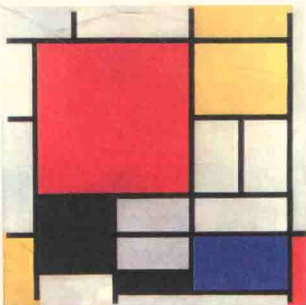

图 1-21

从理论上说，手上有三原色，再加上黑白，就可以调和出任意其他的色彩。我们的颜料界有非常丰富的色彩类别供选择，但我们仍然孜孜不倦地追求更多的颜料色彩，像荧光色、金属色。即便如此，我们为了达到某个颜色，还会将现有的颜料不断调和、调和、再调和，因为我们的眼睛对色彩总是敏感又苛刻。

色光混合和颜料色混合，遵循完全不同的两种规律。举个最简单的例子：

色光三原色相混合变成白色；（图 1-22）

颜料三原色相混合变成灰黑色。（图 1-23）

颜色的混合恰是色彩运用与搭配的一条重要线索。接下来的内容，我们单纯围绕颜料色彩来谈。

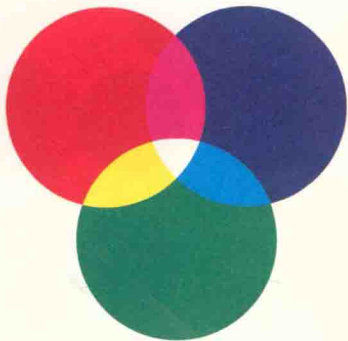

图 1-22

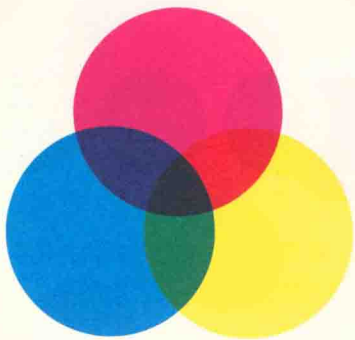

图 1-23

三、色彩环

我们都知道家庭树，以树形表达一个大家庭的家谱关系。例如一对夫妻，膝下几双儿女，儿女再有孙儿，孙辈再有儿女，四代同堂，一棵大树伸展开来。这样的一棵大树里，各个成员的亲缘关系有近有远。

色彩，也是一个大家族，每个色彩成员之间有联系有差异，有亲疏远近。我们用亲属名称给色彩之间的关系做个不太恰当、却很形象的比喻。

色彩家庭树的最顶端是红、黄、蓝，就是我们上一节提到的三原色（指颜料色，下同）。

红色和黄色结合，有了橙色；黄色和蓝色结合，有了绿色；红色和蓝色结合，有了紫色。

这样就有了两代色彩，红、黄、蓝可以看作是“父级色”（即原色），橙、绿、紫便是“子级色”（色彩学上称间色）。

橙色有众多“兄弟姐妹”：

有的更像“母亲”红色，例如朱红色、橘红色；有的更像“父亲”黄色，例如橘黄色、中黄色。划分程度越细，红色和黄色就有越多“子女”。（图 1-24）

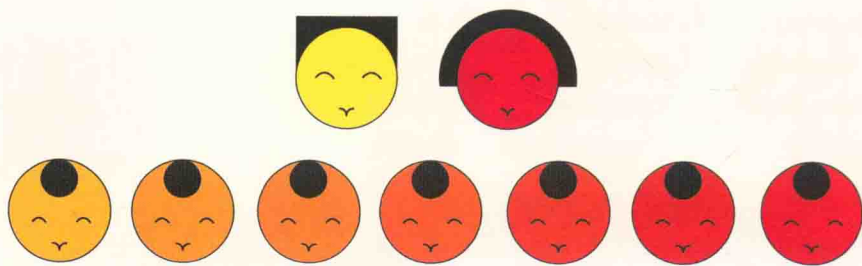

图 1-24

绿色是黄色和蓝色的“孩子”，绿色同样也有很多“兄弟姐妹”：

比较像黄色的，比如草绿色、嫩绿色；比较像蓝色的，比如翠绿色、青绿色。（图 1-25）

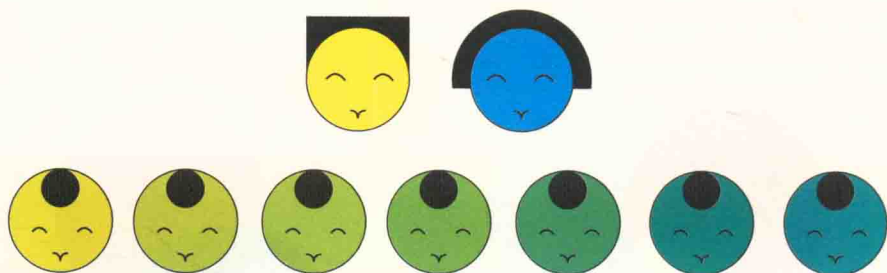

图 1-25

当然，红色和蓝色也有以紫色为代表的一群“孩子”：

更像红色的，比如紫红、玫瑰红；

更像蓝色的，比如紫罗兰、群青。（图 1-26）

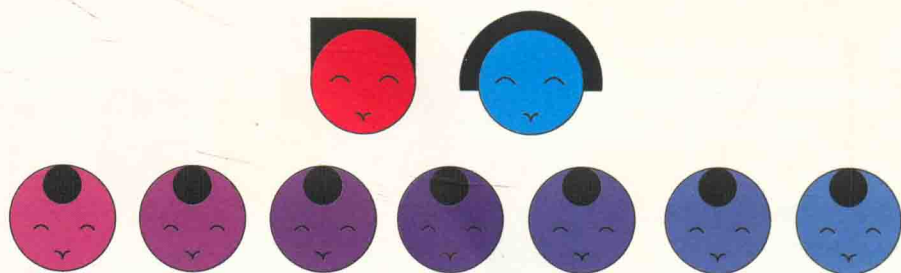

图 1-26