

COLOUR

设/计/配/色/图/典

COLOUR WORKS

黑白系

创意策划:519色彩工作室

曹庆婕 主编

化学工业出版社

J063/123

:1

2008

设/计/配/色/图/典

创意策划:519色彩工作室
曹庆婕 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

内 容 提 要

《设计配色图典》按色彩的洋红色、青蓝色、黄色和黑白色进行分类,此为黑白系。此书将设计配色基础色标和辅助色系,通过色彩个性的配色和运用展示,提供了百例配色方案,并对选色后的色彩印刷效果,通过配色表和色组范例,使读者得到直观的色彩印象。

本书适于各类平面设计领域设计师和平面设计研究者、艺术院校师生、美术爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

设计配色图典. 黑白系 / 曹庆婕主编. —北京: 化学工业出版社, 2007.10
ISBN 978-7-122-01209-8

I. 设… II. 曹… III. 色彩-配色-图集 IV. J063-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第151463号

创意策划: 519 色彩工作室
责任编辑: 李彦玲

封面设计: 晨 雪 尹琳琳
版式设计: 曹 蕾

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: 上海界龙艺术印刷有限公司
787mm × 1092mm 1/20 印张8 1/2 2008年1月北京第1版第1次印刷

图书咨询: 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: 49.00 元

版权所有 违者必究

彩的世界，色彩的天地。生活中离不开色彩，色彩又来源于自然。色彩令这个世界变得缤纷、变得更加绚丽。色彩，它能改变我们的心情，影响我们对事物的认识和心理感觉。一组成功的色彩配色设计，将传递设计师对作品的设计理念和色彩的理解，直接带给人们强烈的视觉冲击。而现代社会所需求的是高效率、高品质的设计作品，由此对设计师来说，无疑是一种配色设计对审美的挑战。

走进色彩的天地，展示配色设计的魅力，让美丽永远伴随着你，生活更加舒心。了解色彩的个性，是配色设计的基础。

色 / 彩 / 配 / 色 / 基 / 础

一、色彩与光

大自然的色彩，是设计中取之不尽、用之不竭的源泉。色彩是由物体反射的可见光作用于视觉器官的一种反应。光作为一种媒体，经过对物体（对象）的照射，五光十色的自然风光反射入人眼（主体），成为绚丽多彩的自然世界、光彩夺目的鸟羽兽斑，以及色彩奇妙的微观世界。

世界之所以有色彩，就是因为有了光这个源泉。

那么，什么是光呢？从物理的角度来讲，它是一种客观存在的物质，属于电磁波的一部分。当电磁波波长在380纳米左右时，就能引起视觉的色彩反应，就是可见光谱，即为光。

至于色，早在1666年，英国物理学家牛顿曾做过这样一个著名的实验：他首先把太阳光引进暗室，然后通过三棱镜再投射到白色的屏幕上，结果太阳光出现了戏剧性的变化，被分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的七色光。如果用光度计来测定这些色光，就可得出各色光的波长。因此，色实际上就是不同波长的光刺激人的眼睛的视觉反应。

二、色彩的色系

我们知道了色与光的关系，那么色彩的分类又是如何区分呢？色彩千变万化，但从颜色上来分，可以分为两大色系：无彩系和有彩系。

无彩系，主要指白色、黑色和由黑白色调和而成的各种深浅不同的灰色，按照一定的变化规律排成的一个色系。由白色渐变到浅灰、淡灰、中灰、深灰再到黑色，色度学上称为黑白系列。至于无彩色系颜料的基本性质，只有明度可言。所谓明度，就是指色彩的明亮程度。而色相和纯度，在无彩色系中都等于零。另外，明度又可以用黑白度来表示。愈接近白色，明度愈高；愈接近黑色，明度愈低。

有彩系，主要指红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。这些颜色都有不同的明度和纯度。所谓纯度，就是色彩的纯净程度。而色相，则是色彩的最大特征，是确切地表示某种颜色色别的名称。以色相、明度和纯度构成有彩系的三个基本特征，被称为色彩的三要素。

色相，是区别色与色之间的一种名称。从光学和物理学的角度讲，各种色相是由射入人眼的光线的光谱成分决定的。

明度，指颜色的明暗度。色彩的明度有两种情况：一是同一色相不同明度；二是各种颜色的不同明度。色彩中以黄色明度为最高，蓝紫色明度为最低，红绿色为中间明度。对于明度的变化，可以用一种颜色加些黑色或白色，就可以比较清楚地知道——加了白色就变浅明，加了黑色就变深暗。

纯度，又称“彩度”，表示颜色的饱和度，以颜色的浓淡加以区别。颜色中所含有色成分的比例愈大，则色彩愈纯；比例愈小，则色彩纯度愈低。在可见色光中，单色光系是最纯的颜色，为极限纯度。如果一种颜色被黑色或白色掺入时，它的纯度就会产生变化，其掺入的多少，直接影响颜色的纯度。

三、色彩的三原色

随着科学的发展，物理学家经过不断的试验，发现红、黄、蓝是组成其它色光的原色。生物学家又根据人眼的视觉生理特点，提出了以红、绿、蓝为原色组成色彩的三原色。

从此，色彩的世界给生活带来了更多魅力。以红、绿、蓝（蓝紫色）的三原色组成了色光，以红（品红）、黄（柠檬黄）、青（湖蓝）的三原色组成了颜料世界。

红（品红）

黄（柠檬黄）

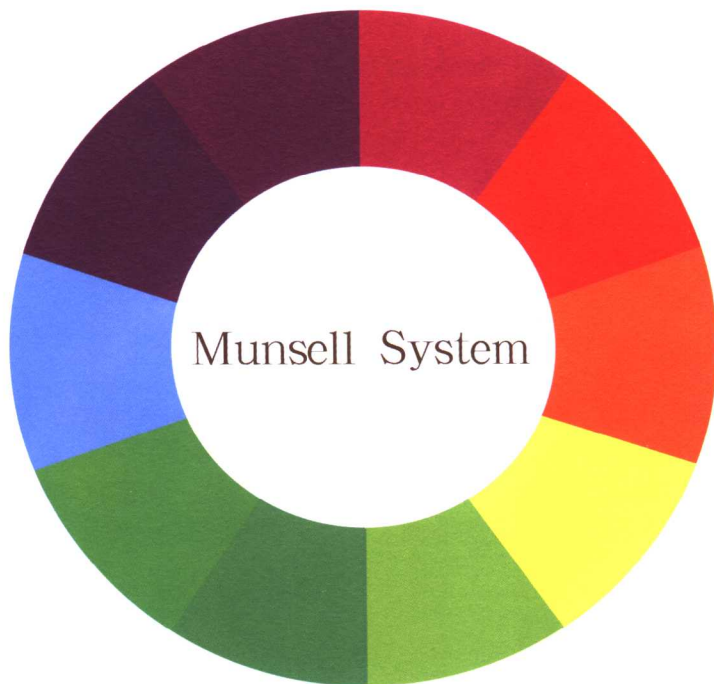

青（湖蓝）

四、色彩的种类

三原色构成了色彩世界。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的色彩，又给现代设计提供了理想的保证。由三原色之间的互相调配，又形成了间色、复色、深色、浅色、冷色、暖色、鲜色、灰色之色。

间色，三原色之间相互调配的颜色，指橙、绿、紫三种颜色，又称“二次色”。

红 + 黄 = 橙 黄 + 蓝 = 绿 红 + 蓝 = 紫

复色，用原色与间色相互调配，或者用间色与间色相互调配而形成的颜色，又称“三次色”。如颜料中的土黄、赭石、熟褐、橄榄绿等色。

深色，色彩中比较浓重的颜色。如颜料中的熟褐、群青、橄榄绿、黑色等色。

浅色，色彩中明亮的颜色。如颜料中的白色、黄色、粉绿等色。

冷色，色彩中给人寒冷和清凉之感的颜色。如颜料中的群青、湖蓝、翠绿等色。

暖色，色彩中与冷色相反，给人以温暖的颜色。如颜料中的红色、黄色、橙色、赭石等色。

艳色，色彩中具有较高的色彩饱和度和较强的明度、鲜艳夺目的颜色。如颜料中朱红、橘红、橘黄、天蓝、钴蓝、草绿等色。

灰色，色彩中色彩饱和度较低的颜色。换句话说，凡是色彩的色度呈灰暗色，如土黄、灰黄、灰蓝、灰紫、灰绿等低色度的颜色，都是灰色。

五、色彩的个性

如果说色彩始于自然、终于自然的话，那么人的一生也是始于颜色、终于颜色的。昼夜变化，色彩无不显示着其独特的个性。下面是几种主要色彩的个性。

1. 红色

红色，被认为是一种具有强烈刺激性的颜色，也是具有燃烧与挑逗性的颜色，又称“攻守两用”的颜色。

红色属于暖色，常被应用于标志色。

红色又表示着生命、热情、精力充沛，同时使人兴奋，引人注目，充满青春活力，是适合儿童、年轻人的色彩。

鲜红色也属于三原色之一，在欧洲采用纯正鲜红设计服装是极少的，都带有偏暖或偏冷的色光，如朱红、玫瑰红、洋红或者带紫光的牡丹红等。

在设计上红与黑、白搭配，是万无一失的组合方式，而且它不受流行的影响。尤其在中国，红色被认为是喜庆的象征色。

2. 黄色

黄色是一种极健康的颜色，同时，也是一种幼稚与单纯的颜色。在欧美人的眼里，通常认为黄色表示太阳，意味着美好的天气，洋溢着年轻、希望、快活、明朗，而且醒目。

黄色是三原色之一，它是光谱中最易被吸收的颜色。虽然是原色，但由于明度高的关系，只要略含其它色素，就会改变原有的性格，很容易与其它色组合。

黄色的种类很多，如柠檬黄、香蕉黄、芥末黄、金黄、橘黄、蛋黄、麦秆黄等。

黄色常用深浅、明暗，或混合原色而表现出不同的个性。

3. 蓝色

蓝色，被认为是一种高深莫测而严肃的颜色，蓝色的本身就是一种让人产生遐

想的颜色，同时又是一种相当严肃的色调。

蓝色是三原色之一，又被视为一种安全的颜色。海军蓝已成为各国理想的制服色。日本、美国的中学生制服大多采用这种颜色。

中国人对蓝色特别爱好，其原因之一是适合东方人肤色。它近似肤色的补色，能够把面色烘托得光润。特别是较胖的人，蓝色的服饰能使穿者的体积显得聚敛，起到“瘦”的效果。原因之二是蓝色的稳重，在配色设计方面，深蓝暗蓝皆容易配色，原则上除了褐色以外都适应。视觉上能百看不厌，具有庄重感。

4. 白色

白色，被认为是一种清洁、高雅之色。白色会反射全部的光线，而产生各种效果。白色对任何人都非常适用，它表示明亮、生气勃勃、凉爽、高尚、纯洁，具有天真无邪、青春活泼的气息。医生、护士及精密仪器生产单位工作人员的工作服均为白色。

白色和任何鲜明色搭配，都能引人注目。黑、蓝、红、紫、绿、黄、棕等其它色彩跟白色形成对照美，十分和谐。

目前，无论欧美还是日本，都流行一种近似白色的本色白色，即含有黄色系的乳白色。这种配色设计比纯白色更容易同其它色配合，为时尚所接受。

5. 橙色

橙色，是暖色系列中的代表颜色，和黄色相同，代表着健康。橙色还含有成熟与幸福之意，象征着太阳、希望、积极、欢喜、愉快、光明、展望。

橙色配褐色、深棕色很相称，褐橙色对肤色黝黑或被烈日晒黑了的肤色也很合适。在多色的图案里，用橙色来烘托，比单独应用效果要好。

6. 绿色

绿色，是生命的象征，自然界的代表色，一种稳重而积极的颜色。春天萌芽的绿草，充满了生命的朝气、希望和活力。绿色，还是和平、宁静和温和的象征。

许多人喜欢用绿色来布置房间，窗帘、地毯、壁纸，甚至家具的配色，以绿色来增添心理的安适感。

7. 紫色

紫色，具有高贵、优雅、神秘、华丽的个性。对于典雅和名贵的产品包装配色设计十分合适，尤其是淡紫色、紫藤色，深受时尚的追捧。

紫色的配色设计，最理想之色是白色，其次是银灰、乳白、淡蓝、金黄等，黄、

玫瑰红、黑也可以，但须慎重。

8. 黑色

黑色非常适合富于表情、肤色白皙的人。黑色能够把白皙的人烘托得更皎白；可以使穿着体积显得小一些，所以，它是胖者的最好服色；体格健美的，会显得苗条，而产生一种成熟的魅力。

黑色很适宜同暖色调配合。除了大红、金黄以外，还有粉红、棕色、紫色。如采用毛皮来陪衬的话，貂毛皮最好选白、灰褐、灰棕、褐色之类的浅明色、较深暗色，以显和谐。

9. 灰色

灰色是一种非常随和且具有多样性的颜色。它沉着、素雅、平易近人，是老少皆宜的颜色。

灰色与近似黑之间可区分许多阶层，由于深浅不同可表现不同的性格。如银灰，色淡明亮，显得华丽；铁灰，近似黑，显得沉着，经久耐看。灰色尤其适合同暖色系搭配，如红、粉红、褐色、橘色等。

灰色之所以易搭配，是因为其本身就是中间色的代表颜色，是一种极随和的常用色。

10. 褐色

褐色，也可称为一种最易搭配的颜色，它可以吸引住任何颜色的色彩，可以随着兴致搭配，又称“安逸祥和”的颜色。褐色是极易讨好的颜色。

11. 粉红色

粉红色，意味着“似水柔情”的情趣，是温柔和情爱的象征。同时，粉红色又是一种纯情可爱的颜色，是一种内在成熟的表现。

12. 米灰色

米灰色，是一种灰色中略含有一些棕色的浅色调，同乳白色一样受到世界上大多数人的喜爱。象征着暖和、沉静、光辉、文雅。

米灰色同任何色都合得来，尤其是酱红、紫红、橄榄绿、褐色、藏青等深色。如果同淡色组合，如淡紫、淡黄、淡绿等，需附带用强烈的颜色作衬托。

六、色彩的感情

人们对色彩的感情有共性的一面，这就是人们对色彩共有的感情。

1. 暖色与冷色

色彩的冷暖感，主要来自人们对事物的联想。像水一样冷的蓝色、蓝绿色，会使人觉得冷，我们称为冷色，也称寒色；像火一样热的红、橙、黄等色，会使人产生暖感，所以称为暖色。暖色系色彩较易使人觉得温暖，冷色系色彩易使人觉得寒冷。除了有彩色有冷暖感外，无彩色也会给人不同的感觉。如白色、银色、灰色给人一种寒冷的感觉，而深灰、黑色则令人有一种暖和的感觉。

配色时，冷暖色可以交叉应用。如主色调是暖色调时，可以适当应用冷色调作为点缀，借以调节整个画面的冷暖关系。反之，冷色调作为主色调时，同样可以把暖色调作为点缀装饰。这样可以获取相得益彰的效果。

2. 兴奋色与沉静色

由于红、橙、黄的纯色给人以兴奋感，故称为兴奋色。蓝、蓝绿、蓝紫给人以沉静感，所以叫作沉静色。如果把上述兴奋色、沉静色彩度降低，那么其兴奋和沉静的感情就会降低。

3. 轻色与重色

色彩能给人们以轻重之感，主要是明度的关系。一般颜色较淡、高明度的色彩具有轻的感觉，黑色、深色或低明度的色彩给人有一种重的感觉。这同人们的联想也有关系，如感觉棉花、白纸较轻，而黑铁等金属较重。

明度相同的颜色，则视彩度而定，彩度高的看来较轻，彩度低的较重。

感觉轻的颜色，虽有轻快感，但也会觉得不够安定；相反，低明度颜色则有较稳重的安全感。设计时如果要轻重色组合，最好以重色为底色，明色作纹样，而且明色的色度要有层次，这样才能得到理想的效果。

4. 进色与退色

也就是膨胀色与收缩色。色彩的进退与色彩的冷暖、明暗有关。

5. 华丽色与朴素色

色彩还有辉煌的华丽色和文雅的朴素色之分。一般情况下，彩度高的为华丽色，彩度低的为朴素色。从明度来看，明色华丽，暗色朴素。金银色虽然华丽，但是通过黑白色的使用，既可华丽又可朴素。

两色以上的配合，使用色相差较大的纯色和白黑色时，因有某种明度差的对比而感到华丽，另一方面，彩度低的色相互配合会有朴素的感觉。

七、色彩的变化

色彩的明暗变化,也就是色彩的对比。

配色设计中,白色与黑色的明暗变化是常见的一种色彩变化。如果两个灰色的色块分别放在白底和黑底的平面上,其明暗变化相当显著,一般情况下,视觉上总认为白底上的灰色色块要比黑底上的灰色色块灰;同样,白与黑并列在一起,会感到白色更白,这也是色彩的明暗变化。

色彩的冷暖变化,并不意味着色彩的本身能产生冷暖,而是颜色的本身会使人们联想到天空、雪景、冰块、海洋、流水,这种联想所产生的印象色,如蓝、绿、灰、白色称冷色或寒色;而使人联想到太阳、火焰、朝霞、秋收的麦浪,这种联想所产生的印象色,如红、橙、黄称暖色。

色彩的冷暖变化,还可以因季节温度的变化而变化。从物理的角度知道,白色在反射光线的同时也反射了热量,黑色在吸收光线的同时也吸收了热量。因此,生活中就会出现这样的服饰色彩变化。夏日,人们的服饰多以冷色为基色,给人以一种凉快的感觉;冬日,人们的服饰多以暖色为基色,给人以一种温暖的感觉。

因此,在配色设计的时候,要注意色彩冷暖的合理搭配,色彩与设计对象的季节表现和人们对色彩的不同审视。

现代设计中的美,是形式美、色彩美、材料美的具体表现,这三者之间的美是一个相互统一、缺一不可的整体。

由于人们的特定生理功能,美首先反映于视觉。因此,配色设计尤为重要。其配色的不同,就会产生华丽、朴素、典雅、秀丽、鲜明、热烈等不同的情调,从而给人们以喜庆、欢乐、舒适、忧郁、沉闷、不快等不同感受。同样,不当的配色思想,也会产生色彩与材料搭配不当,造成配色设计的失败。

色彩的美,就是在色与色相互组合中体现。1、2、3、4、5、6、7,七个音符可以谱写成悦耳动听的曲调;红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,同样可以配色设计成绚丽多彩的色调。

如果单一的一种色彩连续刺激人的视觉,生理上就会产生视觉疲劳。为恢复生理上的平衡,视觉系统就需得到新的色彩补充,而谋求这种色彩补充的途径之一,就是配色设计必须符合色彩视觉在生理上平衡补充的原理。

追求新的配色与视觉之间的关系,充分掌握色彩心理,了解人们的视觉心理,乃是配色设计者的设计目的。

现代配色设计以它惊人的魅力跨进人们生活的一切领域。学习配色设计,就是要运用现代色彩的物理、生理、心理、美学理论研究、探索人们对色彩的兴趣与追求。

八、色彩的表现

成功的配色设计,是设计师的最大心愿。

一个成功的设计者,必须懂得人们的视觉心理,除具备高超的配色设计技巧外,还需懂得利用色彩的特殊性质而巧妙灵活地搭配。

配色设计在色彩的个性表现上,通常有三种类型:

1. 以自己对色彩的独特见解,不在乎他人的观感和周围的环境,追求“个性表现”为目标;

2. 充分理解客户,根据客户的配色设计定义、喜爱,充分满足其商业目的;

3. 顾全大局随潮流,不标新立异,不但重视自我的存在,也考虑到周围的环境条件,求得二者之间的平衡与调和,在调和中主张自己对配色设计的技巧表现,达到美的追求。

九、选择色彩的勇气

对于配色设计,还需要具备一定的勇气。环境与色彩的变化,也不能改变自己对色彩的信任。不要随着色彩的流行而改变自己的配色设计风格。色彩的特殊性质,反映了设计师的精神面貌,对色彩的特定喜爱,也许是设计师配色设计作品成功的法宝。

总之,对色彩的配色设计要有自我主张,要有选择色彩的勇气。

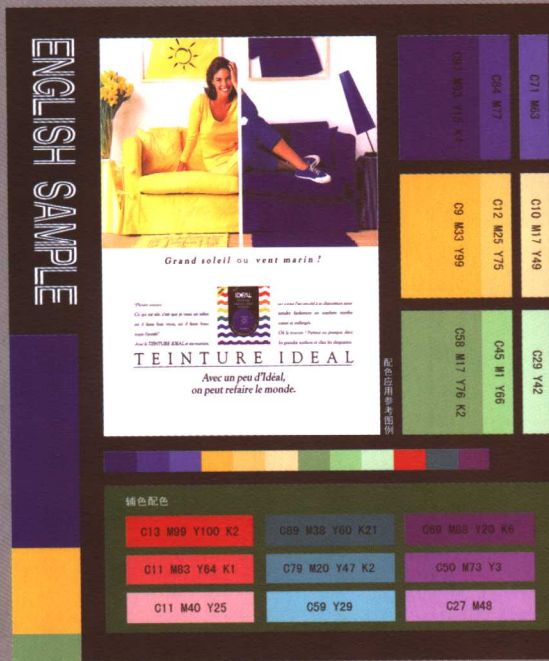
T H E B L A C K & W H I T E B O O K

**T H E
BLACK & WHITE
B O O K**

黑 / 白 / 系 / 使 / 用 / 方 / 法

配 / 色 / 应 / 用 / 参 / 考 / 图 / 例

作为设计中的重要元素之一,色彩的搭配,直接关系到整个画面的和谐。配色应用参考图例,就是通过画面的配色视觉印象,从而获得配色设计的色彩搭配。零距离画面所产生的最大受惠表现在对视觉的冲击,可以从中获得设计配色借鉴,获得设计配色灵感。

色 / 彩 / 标 / 色

将主画面所采集的色彩作为页面边饰,通过色块的连续排列,突出视觉印象,为画面配色应用参考图例所表现出的主色和辅色印象,提供配色设计参考。

通 / 道 / 配 / 色

通过图像处理软件 (Adobe Photoshop) 中的通道混合器:青色-180%; 120%; 200%, 洋红-180%; 120%; 200%, 黄色-180%; 120%; 200%数据,获取主色和辅色(色彩标色中所表现的色彩)在不同通道条件下,通过数据的变化而产生的不同配色参考方案。

主 / 色 / 和 / 辅 / 色

从配色应用参考图例中,直接通过图像处理软件 (Adobe Photoshop) 中的吸管工具 (I) 获取。18 种不同色彩,组成了具有个性的三组主色配色和三组辅色配色,提供给设计师一个最为直接的设计配色参考。

源 / 色 / 彩 / 取 / 色 / 图 / 例

色彩的来源,取自于自然世界。缤纷的色彩为设计配色提供了无限的源泉,从真实的写真图例中获取设计师心动的色彩配色,对设计师的创作,提供了自然便捷的色彩宝典。

源色彩取色图例,是色彩红色系色彩取色来源。

色 / 彩 / 标 / 色

将主画面所采集的色彩作为页面边饰,通过色块的连续排列,突出视觉印象,为画面配色应用参考图例所表现出的主色和辅色印象,提供配色设计参考。

色 / 阶 / 变 / 化 / 效 / 果 / 图 (图片)

图片的色阶变化,在设计配色中可以营造出不同的视觉效果。直接通过图像处理软件 (Adobe Photoshop) 中的CMYK通道,在图像调整“色阶”条件下,输出色阶10; 255至150; 255之间六个点,变化为六幅不同色阶的图片效果。

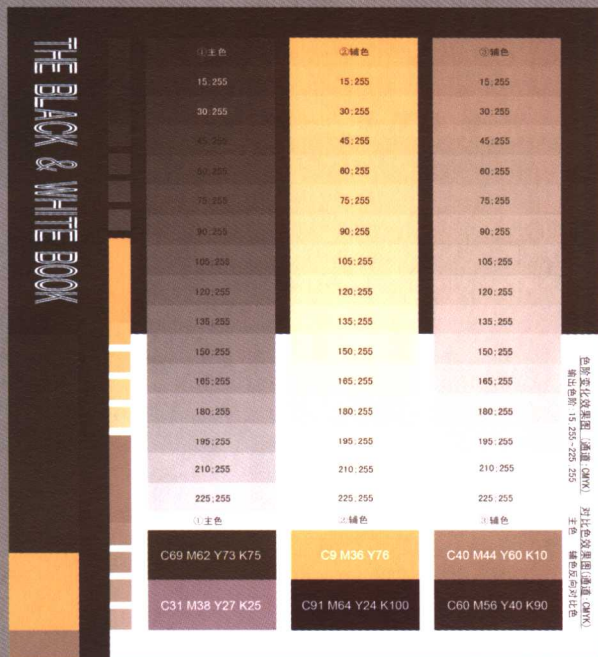

色 / 相 / 和 / 通 / 道 / 变 / 化 / 效 / 果 / 图

通过图像处理软件 (Adobe Photoshop), 将主色和辅色 (色彩标色中所表现的色彩), 在菜单图像“调整”条件下, 选择“色相 / 饱和度”和“通道混合器”按照一定的数值变色处理。

色 / 阶 / 变 / 化 / 效 / 果 / 图 (色块)

选择主色和辅色(色彩标色中所表现的色彩),作为设计配色色阶变化主体,直接通过图像处理软件(Adobe Photoshop)中的CMYK通道,输出色阶15;255至225;255的数值变化。45种不同色彩,组成了具有个性的十五组主色色阶变化配色,提供给设计师一个最为直接的设计配色参考。

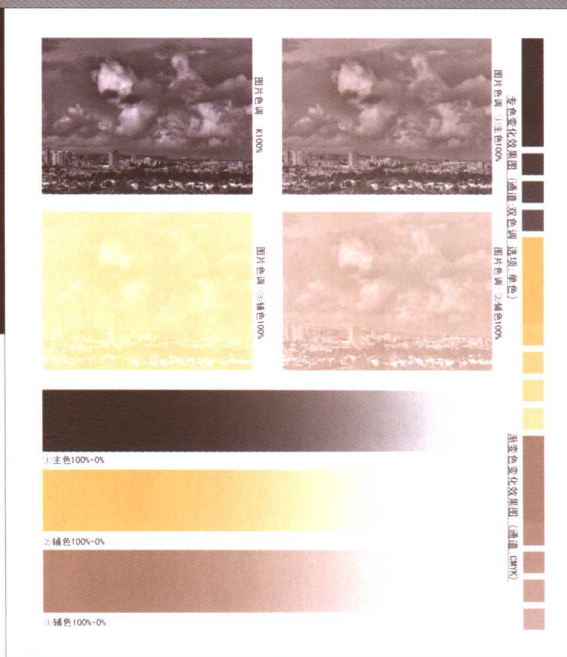

对 / 比 / 色 / 效 / 果 / 图

选择主色和辅色(色彩标色中所表现的色彩),作为设计配色反向对比色主体,直接通过图像处理软件(Adobe Photoshop)中的CMYK通道,在菜单图像“调整”的条件下,选择“反向”获得直接色彩数值变化。

专 / 色 / 变 / 化 / 效 / 果 / 图

通过图像处理软件(Adobe Photoshop),将主画面图例在菜单图像“模式”条件下,选择“灰度”(黑白色)和“双色调”(单色)。然后选择主色和辅色作为主画面图例的色彩,通过图层“滤镜”的色彩叠加,完成专色变化效果。

渐 / 变 / 色 / 变 / 化 / 效 / 果 / 图

通过图像处理软件(Adobe Photoshop),选择主色和辅色(色彩标色中所表现的色彩),作为渐变色填色(前景)色彩100%起点,填色(背景)色彩0%为终点,通过工具栏中的“渐变工具”完成渐变色变化的设计配色。

T H E B L A C K & W H I T E B O O K

**T H E
BLACK & WHITE
B O O K**

黑 / 白 / 系 / 图 / 例 / 索 / 引