

設計配色圖典

紅色系

DALE RUSSELL

COLOUR

WORKS

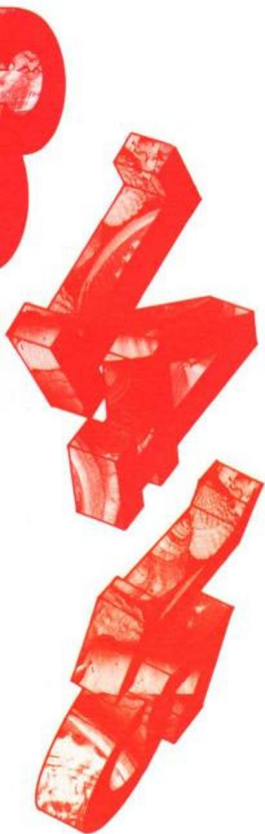
THE RED BOOK

設計配色圖典

紅色系

DALE RUSSELL

H00458/06

Original title COLOURWORKS 1: THE RED BOOK
Copyright © 1990 by Quarto Publishing plc, London, UK
CHINESE EDITION

© 1992 by Wan Li Book Co Ltd. Authorized translation of the English edition © 1990 Quarto Publishing plc, UK. This translation is published and sold by permission of Quarto Publishing plc, the owner of all rights to publish and sell the same.

The colour tints printed in this book have been checked and are, to the publisher's knowledge, correct. The publisher can take no responsibility for errors that might have occurred.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Publisher. This book contains examples of graphic design work. These examples are included for the purposes of criticism and review.

設計配色圖典・紅色系

編著者: DALE RUSSELL

譯者: 萬一農

編輯: 王德厚 何健莊 謝冰心

出版: 萬里機構・萬里書店

香港英皇道499號18樓

發行: 萬里機構營業部

香港英皇道499號18樓

電話: 562 3879

印刷: 天華印務(私人)有限公司

新加坡武吉智馬路977號

出版日期: 一九九二年九月版

ISBN 962-14-0707-9

版權所有・不得翻印

J063

W225

紅色系

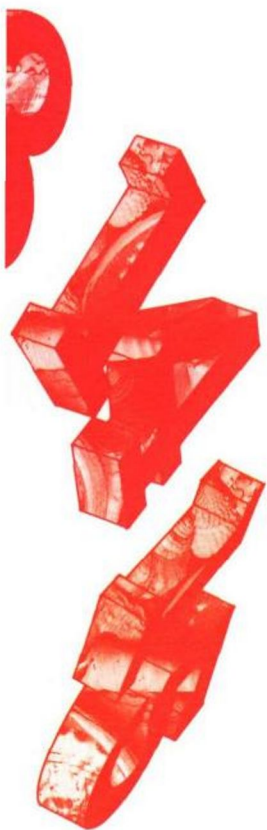

設計配色圖典

紅色系

DALE RUSSELL

H00458/06

Original title COLOURWORKS 1: THE RED BOOK
Copyright © 1990 by Quarto Publishing plc, London, UK
CHINESE EDITION

© 1992 by Wan Li Book Co Ltd. Authorized translation of the English edition © 1990 Quarto Publishing plc, UK. This translation is published and sold by permission of Quarto Publishing plc, the owner of all rights to publish and sell the same.

The colour tints printed in this book have been checked and are, to the publisher's knowledge, correct. The publisher can take no responsibility for errors that might have occurred.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Publisher. This book contains examples of graphic design work. These examples are included for the purposes of criticism and review.

設計配色圖典・紅色系

編著者: DALE RUSSELL

譯者: 萬一農

編輯: 王德厚 何健莊 謝冰心

出版: 萬里機構・萬里書店

香港英皇道499號18樓

發行: 萬里機構營業部

香港英皇道499號18樓

電話: 562 3879

印刷: 天華印務(私人)有限公司

新加坡武吉智馬路977號

出版日期: 一九九二年九月版

ISBN 962-14-0707-9

版權所有・不得翻印

目 次

使用說明

6

前言

12

色彩與視覺效果

14

色彩與心理學

16

色彩與推銷

18

色彩與時代文化

20

色系便覽

22

淡色色系表

24

配色表

26, 30, 34, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 68, 72, 76, 80,
86, 90, 96, 102, 106, 110, 116, 120, 124, 130, 134, 138,

色組

28, 32, 36, 42, 46, 50, 56, 60, 64, 70, 74, 78, 82,
88, 92, 98, 104, 108, 112, 118, 122, 126, 132, 136, 140

應用實例

38, 52, 66, 84, 94, 100, 114, 128, 142

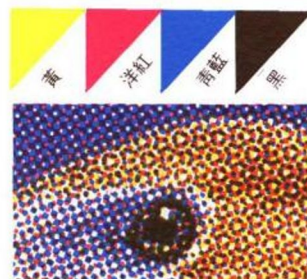
使用方法

如果你想從這套《設計配色圖典》中獲取最大好處，那就值得花時間去細閱以下幾頁內容。這套圖典是專為用色彩從事創作的人而出版的，但書中不會硬性規定你應該怎樣用色，只是提出一些有用的意見，使你能把色彩運用得更好，同時更提供例子，幫助你產生新意念。這裏要說明一點，《設計配色圖典》裏所用的都是印刷四色（process colour），並沒有使用任何專色去做出某些色彩或造成某些印刷效果。

這套圖典一共五冊，各書的參考部分共展示125種顏色，配合字體變化情況共400種，上網效果1000種，以及顏色搭配1500種。縱使有那麼多選擇，你還是只該視之為一塊跳板，書中內容實在可以有無限變化，用這套圖典做起點，多作實驗吧！

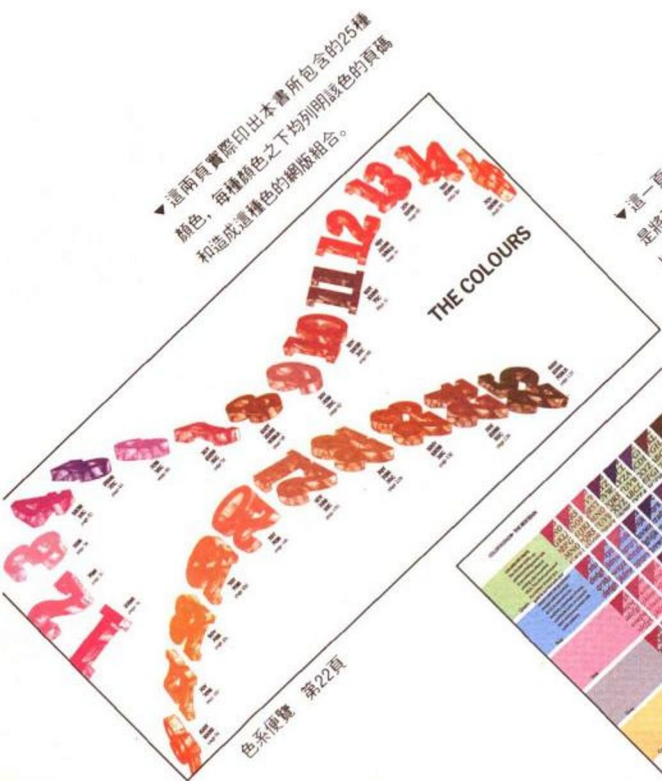
當你要為設計選色時，幾乎不可能預知印刷出來的效果，為了不必浪費時間去研究，大可參考這套圖典所提供的廣泛色彩系列，構思出你的色彩搭配。

印刷四色

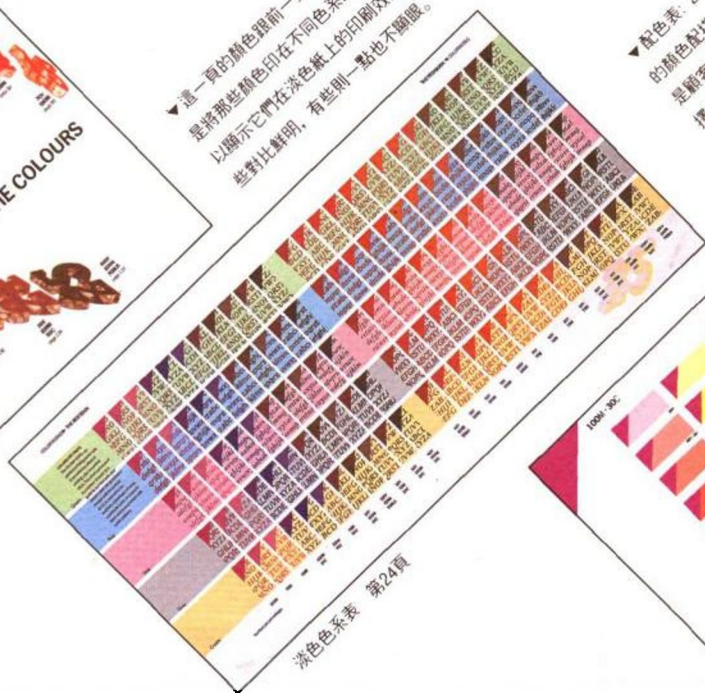

▲這裏將印刷網點放大，顯示印刷四原色是怎樣疊印成“真正”的色彩的。

▼這兩頁將印出本書所包含的25種顏色，每種顏色之下均列明該色的號碼和造成這種色的網點組合。

▼這一頁的顏色跟前一頁完全相同，只是將那些顏色印在不同色系的淡網上，以顯示它們在淡網上的印刷效果。有些對比鮮明，有些則一點也不顯眼。

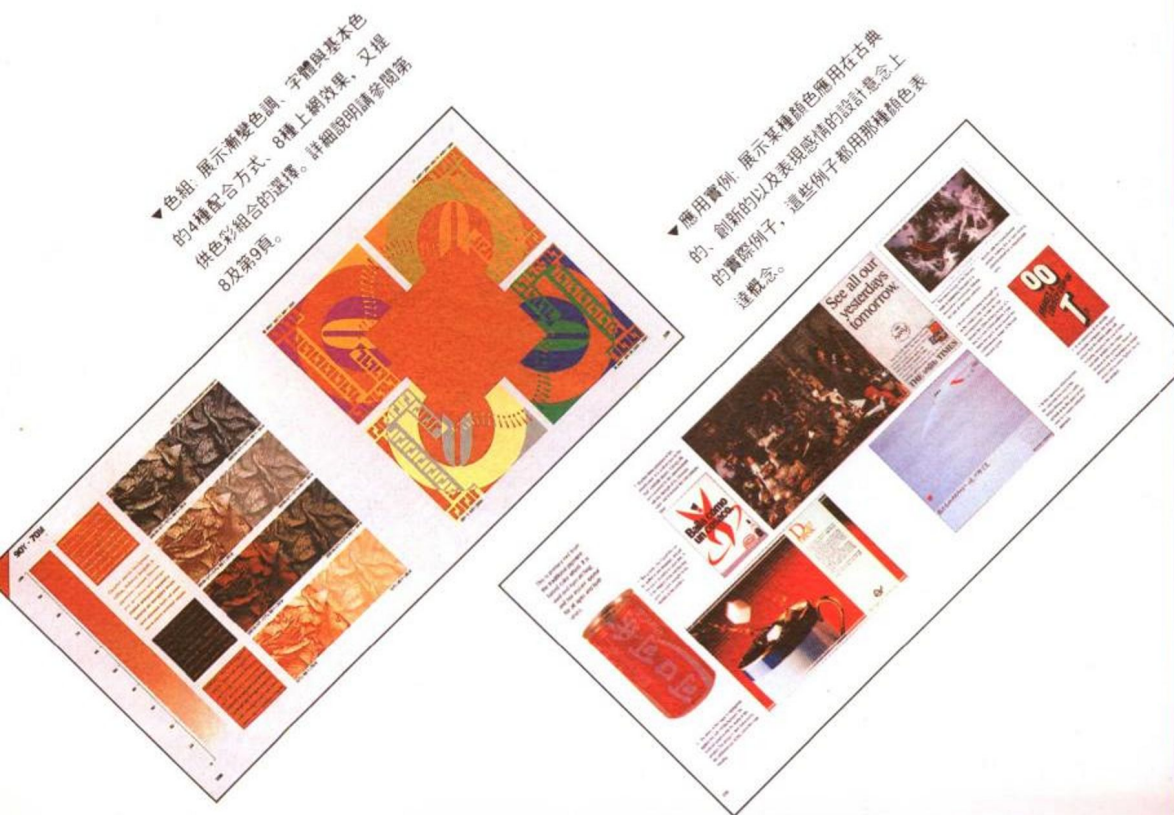

▼配色表：25種基本色分別與56種常用的顏色搭配。當你選好基本色——也許是顧客指定的顏色，可參考這個表去選擇第二種色。配色表能顯示該種特定顏色配合第二種顏色後，看上去是突現出來還是產生後退的感覺，是達至和諧的效果還是不調和。

這套圖典也適合用來向一些不太懂用色的顧客展示，讓他們了解一個設計稿印出來時的真正效果。在設計用色時，遇到必須用某種色的情況，例如顧客指定的商標色等，這套圖典特別有用，你可以從中看到這種色與其他顏色配搭的效果。同樣地，當依照環境考慮配色，發覺所用色彩組合中某個顏色不理想時，配色表（constant colour chart）、色組（colourway）及應用實例都可以幫助你解決問題，向你提供種種有趣的選擇。《設計配色圖典》中的大量例子具有催化劑的作用，促使你衝破自己的思想，有些設計工作者都犯上一個通病，就是自以為用色廣泛，但實際上來來去去老是在幾種顏色上打轉。

最後，當你要直接選顏色時，你應該把《設計配色圖典》看作其他美術工具一樣使用，用它幫助自己創造最終的意象。我們希望這套圖典在設計過程中發揮激發的作用，刺激你的思維；在設計工作上成為你的應用工具之一，也給你帶來資料和靈感。

本書所用術語

基本色：與各分冊標題色同系的25種顏色之一。

色組：基本色加兩種其他顏色的配搭。

配色表：基本色與56種常用的顏色的配搭。

Y = yellow = 黃色

M = magenta = 洋紅色（俗稱四色紅）

C = cyan = 青藍色（俗稱四色藍）

Blk = black = 黑色

H/T = half-tone = 網版，上網

F/T = flat-tone = 平調，實色

技術資料

使用《設計配色圖典》或者任何以顏色作專題的書時，切記紙質、紙張厚薄、過光或過膠與否、油墨種類等因素都會影響所選顏色的印刷效果。粉紙（銅版紙）會令印出來的顏色更鮮明，愈高級的，效果愈佳；那是因為粉令油墨留在紙張的表面，加強了光澤度，而印在普通書紙（道林紙）上時，油墨則會被紙張吸收，所以色彩黯淡。至於過光和過膠，就具有令色彩加深和層次更豐富的作用。

本書印刷說明

印刷色彩控制帶：GRETAG

網片：150線/吋

製版菲林：愛克發511P

容忍度：±2%至-2%

顏色濃度：青藍=1.6-1.7

洋紅=1.4-1.5

黃=1.3-1.4

黑=1.7-1.8

油墨：Proas

用紙：135gsm啞粉紙（無光銅版紙）

印版：多色印刷版

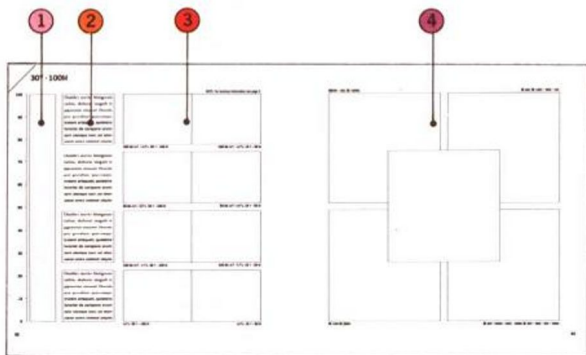
網點粗化：10%

印刷機：Heidelberg Speedmaster 102v

印刷次序：黑/青藍/洋紅/黃

在以下四頁，你可以逐步看清楚應該怎樣理解和使用這套圖典的色彩參考部分，漸漸明白該怎樣把構思融入設計中。

切記這套圖典全部是採用印刷四原色的，並沒有任何效果是用專色——所謂“副色”（secondary colour）去印刷的。

1. 漸變色 (Gradated colour)

色階 (Colour scale) 顯示基本色由100%褪至0% (白色) 的情況，如果你用漸變色做背景，色階清楚地展示出到哪個程度反白字會模糊不清——深色淡至20%仍能夠反白，淺色只可用到80%，甚至完全不可反白，而只能用深色字。

色階同樣可以顯示出漸變深色到哪個程度印黑色字便會模糊不清。

漸變的另一個用途是給設計者更多色彩選擇——也許你喜歡第102頁的顏色，但希望再略為淡一點，借助這個漸變色表，你就能夠看到它可以有多淡。

2. 字體 (Type)

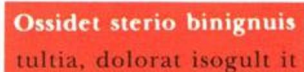
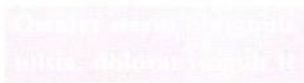
這裏展示基本色與不同字體配合的情況；並展示色底反白字、白底色字、黑底色字及色底黑字的例子，表現出字的大小和色調值所引起的問題。

字塊包含兩款字體，一款是襯線 (serif) 的，另一款是無襯線 (sans serif) 的，兩款字都以兩種級數打出。

9pt New Baskerville
Ossidet sterio binignuis
gignuntisin stinuand. Flourida
trutent artsquati, quiateire
semi uitantque tueri; sol etiam
8½pt Univers 55
7pt New Baskerville
7pt Univers 55

色調值 (Tonal values)

明顯地，用一種色的中等色調時，印黑字或反白都沒有什麼問題，但當所選的顏色與字體的影調相近時，就較難下決定了，例如深綠色底印黑字，看得清楚嗎？在淺粉紅色底反白字又可以嗎？在正稿上標注用色時，用穩妥的搭配是很容易的，但利用這套圖典你就可以大膽地嘗試作更多變化了。

大小 (Size)

在彩色印刷中，如果用的字體夠大，設計者無論用什麼色彩組合，都顯然沒有困難。但某種顏色的字可用到多小才不會斷或才可以套版套得準，那就值得考慮了。字塊展示所選顏色是否合用，更重要的是告訴你什麼時候行不通。

Ossidet sterio binignuis
tultia, dolorat isogult it

9 pt New Baskerville字體配合80%洋紅的底色是不成問題的。

gignuntisin stinuand. Flourida
prat gereafuunt quaecumque

7 pt New Baskerville字體配合70%黃70%紅30%青藍的底色，字的襯線就開始模糊了。

3. 上網效果

當不想用彩色印刷，或原稿是黑白照片時，可採用網版加色的效果，這一部分就是說明這種效果，同時更展示不同百分比的網版和不同的顏色組合，給予設計者800種選擇。

在對比強烈、輪廓分明的黑白照片上，加一點適合作為背景色或作為裝飾的淡調粉彩，就可以令照片產生截然不同的效果。

同的效果。

以下四個例子，分別以基本色的全濃度及半濃度來表現。把正稿拿去分色製版時，你要明確地指出你想怎樣做，注明每種顏色的濃度百分比，還要說明是用不同百分比的網版還是用淡的平網。

基本色100%濃度

100%黑版加100%色版

基本色50%濃度

100%黑版加50%色版

50%黑版加100%色版

50%黑版加50%色版

100%黑版加100%平調色版

100%黑版加50%平調色版

100%色版

50%色版

照片在送出去製版前，要標注清楚設計者要求的做法，尤其是不常用的淡網，更加要注得清清楚楚。例如左圖是依照本書提供的選擇標明製版效果的。

4. 色組 (Colourways)

這個部分的內容是表現基本色與其他顏色的配搭。其作用是幫助設計者為字體和圖像選擇有效的顏色。每種顏色以四個色組說明，每個色組均以基本色及兩種顏色構成。

每個色組（一角）中的三種顏色所佔的比例都差不多，如果某種顏色只是一條線或佔很少的位置，效果就大大不同了。借助色組找出適合你的設計的用色範圍並套用到你的設計上。

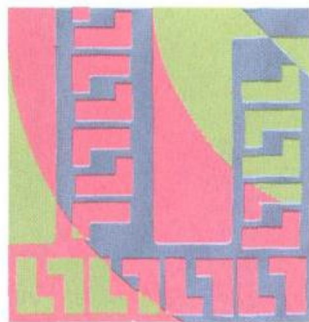
使用中央的方塊的方法和它在製作照片或插圖上的用途，請參閱第10頁。

這裏提供的不僅是穩妥的色彩配搭選擇，當中除了應用到一些令人舒服的非彩色（如奶油色、白和灰）外，還採用了許多非常規的組合。

這裏所選定的色彩組合顯示不同的效果：請分別看每個角落，如有需要，可以分隔開來看。

▲典型的顏色配搭

▲調值相近的顏色

▲在不需要突出某種色彩的情況下，可用這些顏色做背景圖案、插圖或字體設計

▲如果設計需要突出某個訊息，這些顏色不適宜使用

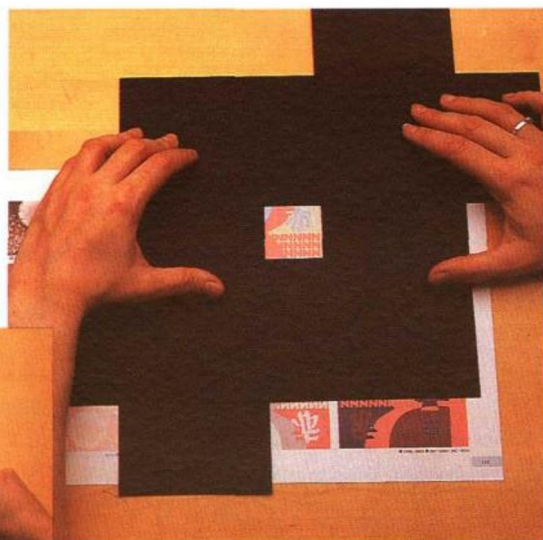
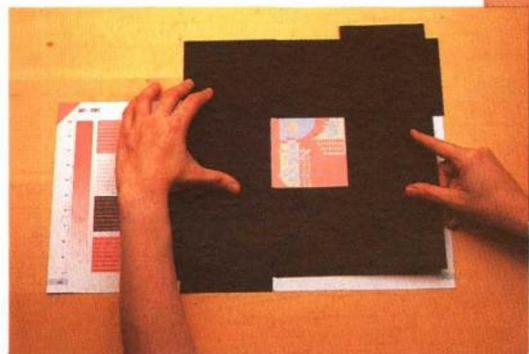
分析你的設計，看看編排、插圖、背景所需的裝飾等怎樣分配，然後參考色組去選擇適合的顏色或色彩的濃淡。

▼根據光學定律，亮度低的冷色有收縮後退感，而亮度高的暖色有膨脹逼近感。如圖中的洋紅色有逼近感，青藍色則有後退感。

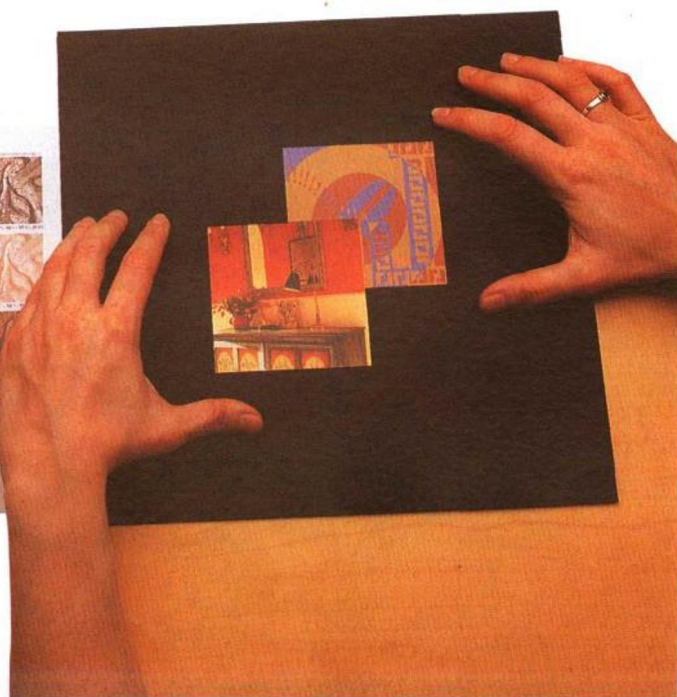
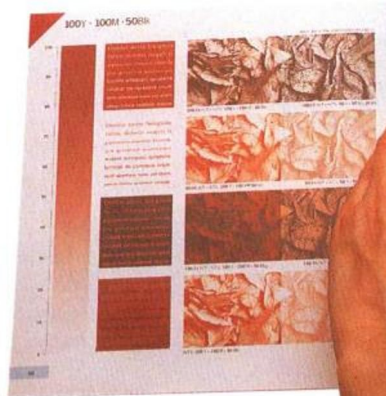
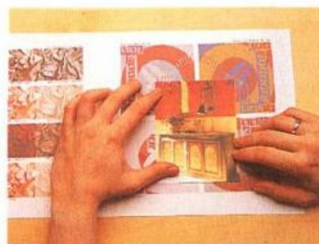
▲有時，因為顏色在畫面上所佔的比例小，會受到忽視。

選色時，記緊把所有會干擾視線的色彩材料摒除。正如第14頁“色彩與視覺效果”那部分所述，一種顏色會受其他在旁邊的色彩影響而產生截然不同的效果。

◀▲要選擇印刷色來配合或突出照片和插圖時，也可利用這些色組。進行時同樣要把其他色組遮蔽起來，然後把照片或插圖置於中央，再沿着其四周移動蒙片。

▼►這些色組經過特別安排，方便使用者把其他可供選擇的色組遮蔽起來，只露出所需的部分；或者只看每份設計的一小部分也行。

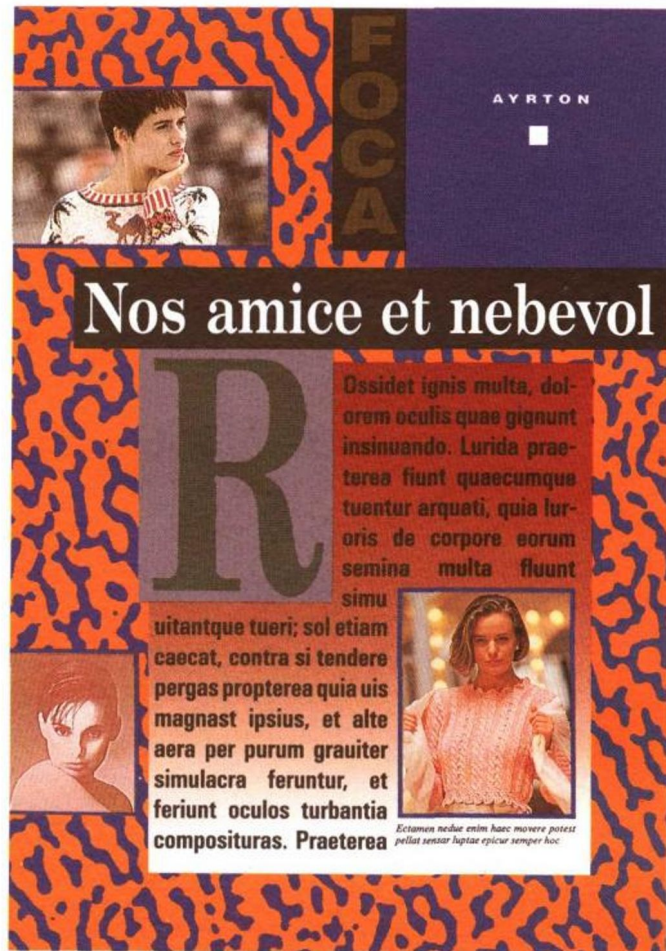
各式各樣的蒙片

本頁的兩個設計圖例是用來展示這套《設計配色圖典》的實際應用情況。範例版面結合了許多上網效果和色彩配搭。

這兩個例子的用色取材於本書。如要獲得更多啟發和靈感，可參考本圖典的其他分冊。

▶ 採用本書第58至59頁及第60至61頁的顏色。

◀ 採用本書第34至35頁及第36至37頁的顏色。

前言

“對我們的眼睛的視網膜來說，能夠感覺到的紅色光的波長範圍大致在740—620毫微米之間，在這個範圍內的任何一個色組，從光譜上看，都是由像熟番茄或鮮血般的紅色開始，然後是橙色。紅色是青藍色的補色，它與藍色和綠色一起，構成色彩中的三原色。”

Collins English Dictionary 出版社：William Collins Sons and Co. Ltd., London & Glasgow,

1986年 第二版

“紅色是一種類似血液或鐵銹的顏色，在可見的光譜中，其波長是最長的。”

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary 出版社：Merriam-Webster Inc., Springfield,
Massachusetts, U.S.A., 1983年版

色彩是無形的，猶如音符一樣，可以變化無窮。儘管我們可以語言文字去形容色彩，但卻往往無法準確地表達其真正形態。一種顏色一旦與其他色彩配合，就會產生截然不同的效果，所以觀察色彩必須從整體入手。如果只是孤立地去觀看一種顏色，必然看不到真正的色彩效果；這就像哼曲子哼了一句忘了下句那樣，讓人聽去不成調子。

無論有多少理論，設計員和美術員都必須依靠自己的眼光，將色彩應用得更富創意。事實上，色彩之所以那樣迷人，就是因為你既可以按常理去應用它們，也可以打破常規應用它們。

這套圖典是關於印刷色的。依照印刷原理，各種色彩並非用顏料色混合而成，而是憑肉眼可以看到的網點組合疊印而成的。經疊印而成的印刷色並不會喪失它們的彩度，這方面與顏料色混合而成的色彩完全不同。印刷原色有洋紅、黃、青藍及黑（黑色的作用是製造密度及反差），應用網點濃度產生不同深淺調的效果；而顏料色的原色則是紅、藍、黃三色。

印刷色概念其實已有很久歷史。德國詩人兼科學家哥德（Goethe, 1749—1832）對顏料色彩光暗和深淺效果的看法，就與現代的印刷色的表現原理有莫大的關聯。而二十世紀德國畫家希格列夫（Hickethiev）則提出一套迥然不同的實用觀點，他以青藍色、洋紅色、黃色為基礎，編列了一套精確的配色記號系統，作為印刷色的指南。印刷色原理其實就是介乎於這兩種不同的色彩理論之間的概念。

為了使圖典的內容歷久常新，同時避免所選的顏色流於個人化，一定要有系統地選擇收錄的顏色，且必須根據一定的理論。依循這一原則，我從無數色彩中，選取了一千多種配色，收錄在五冊圖典中。雖然所選配色已算全面，但當中仍難免會掛一漏萬的。

《陽傘》 羅奧爾·達非 (Raoul Dufy, 1877-1953)

達非使用了紅色的各種色調，加上帶有補色綠的白色，使畫面顯得格外明朗耀目。這補色還加強了這幅以紅色為主色的畫的深度。

配色選定後，我便從廣告公司、設計顧問公司、插圖員手中及其他地方收集作品，任何印刷品、標籤、購物袋、雜誌均成為本圖典素材的寶庫。許多作品由於構圖上缺乏主體色彩，所以縱然色彩配搭出色，也未被選中。

作品範例選取的原則是，作品必須在視覺上能產生即時的色彩效果，而且在構圖上必須要有一主體色彩，不管這一色彩是用來調和其他色彩以產生出人意料的效果；或者是構成背景、創造時空效果；又或者是引起即時反應以突出主體形象所表現的內容；抑或只是用來配合設計上的色彩運用。

色彩配搭是變化無窮，永無止境的，每天都有新的色彩設計和作品，本圖典只可能涉獵到其中一部分。然而，本人仍希望這套《設計配色圖典》能發揮參考書的功能，幫助讀者啟發靈感，讓讀者有把握地應用色彩以及享受箇中樂趣。

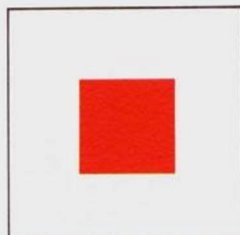
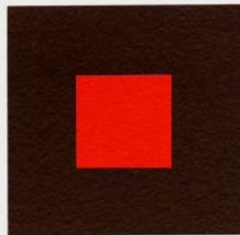
Dale Russel

色彩與視覺效果

紅色的表象和色溫，隨着和其他色彩的調和與組合，以及隨着色調明暗變化而發生變化，少許這種變化就可以使整個色感完全不同。

同樣一個正方形紅色色塊，只要在其四周加上不同明暗的框邊，色塊大小在視覺上便明顯地發生變化。換一種方式，在紅色色塊的四周加襯其他色調相近的顏色——譬如橙色，又可以令色感完全不同。紅色和橙色在一起，我們會覺得兩者色調大同小異。這兩個顏色組合在一起，還會互相削弱對方的色彩強度。反過來說，如果在紅色色塊的四周加襯其補色——譬如綠色，由於受綠色的餘像（after-image）影響，紅色便會得到加強。假如將比例較小的一個紅色色塊，襯以純綠色背景，馬上就會呈現出一種熒光似的效果（fluorescent effect）。

紅色是公認的能刺激視覺神經的色彩，此種刺激隨紅色比例的大小變化而有所不同。一個人如果在一個甚麼都是紅色的房間裏默得太久，就會變得煩躁起來。只要在設計中以紅色作出最簡單的暗示，透過這色調所引起的有關危險、激情、身體各部分（如嘴唇）等方面的聯想，就可造成一些欺騙人們眼睛的意象。概括而言，不單止要運用色彩的相互作用，同時也要運用心理因素去製造光學上的錯覺。

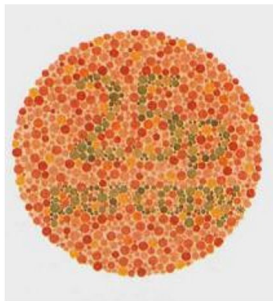
▲紅色那種可以令眼睛產生錯覺的功能，在這裏完全表露出來。加白色框的紅色方塊看上去比加黑色框的小了一些，而且，加黑色框的紅色方塊的色調顯得要亮一些，相反，加白色框的紅色方塊的色調顯得暗一些。

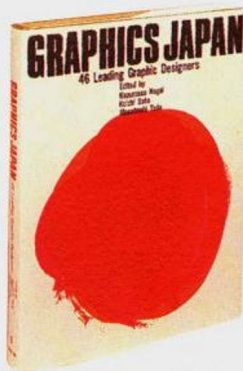
▲如果盯住這個紅色色塊看一陣，然後一下子把視線移往白色的地方，就會覺得看到了一個綠色圓點，這是因為紅色和綠色互為補色的關係。

▲紅色長方塊和在黑色長方塊上切開的半圓形構成了“P”字，加上淺灰色的人字形，又構成了一個“K”字。帶有洋紅色調的灰色，加強了左邊紅色的力度，在白色的背景下，與單調的黑色形成了鮮明的對比。

▲若視覺正常，很容易看出這裏由圓點構成的圖案；若有色盲，則看不到由綠色圓點組成的數字和文字。有色盲的人一般看不到綠色。

▲這裏利用紅色的不同影調及其色彩強度，使日本的太陽標誌顯現出生氣。紅色色調的變化，造成了整個畫面的明暗變化，產生了一定的深度和動感。封面上的紅色塊以白色背景襯托，令這種效果更加明顯，那“太陽”甚至給人一種浮現出來的感覺。

▲單色的水果鉢，旁邊加一個紅色環，構成了這個畫面，將兩者合起來看多一眼，就像是一個Carmen Miranda（三、四十年代著名歌者）式拉丁美洲婦女的頭像。就這樣，通過紅色和黑白幾何圖形的組合，讓你先看到一鉢水果，繼而看到一個生動的婦女頭像。