

上海画报出版社

[美] 莱斯理·卡布戈 著

刘玉民 李秀娟 译
王保英

设计师指南 色彩搭配

THE DESIGNER'S GUIDE TO [COLOR]

C O M B I N A T I O N S

图书在版编目 (CIP) 数据

设计师指南: 色彩搭配/ (美) 莱斯理·卡布戈编; 刘玉民等
译. —上海: 上海画报出版社, 2003
ISBN 7-80685-106-2/J.107

I . 设... II . ①卡...②刘... III . 色彩学
IV . J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第035647号

The Designer's Guide to Color Combination. Copyright©1999 by Leslie Cabarga. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher. Except by a reviewer. Who may quote brief passage in a review.

本书简体字中文版权由美国F&W公司授权上海画报出版社独家出版。未经许可, 本书任何部分不得以任何方式复制抄袭。

本书简体字中文版权通过上海版权代理公司获得。

合同登记号: 图字: 09-2003-163 号

设计师指南

色彩搭配

[美] 莱斯理·卡布戈 著

刘玉民 李秀娟 王保英 译

策 划: 邓 明

特邀编辑: 屠月芳

责任编辑: 袁家康

封面设计: 陈华沙

技术编辑: 鲍 屹

出版发行: 上海画报出版社

(上海市长乐路672弄33号)

邮 编: 200040

经 销: 全国新华书店经销

印 刷: 广州大一印刷有限公司印刷

开 本: 889×1194 大1/24

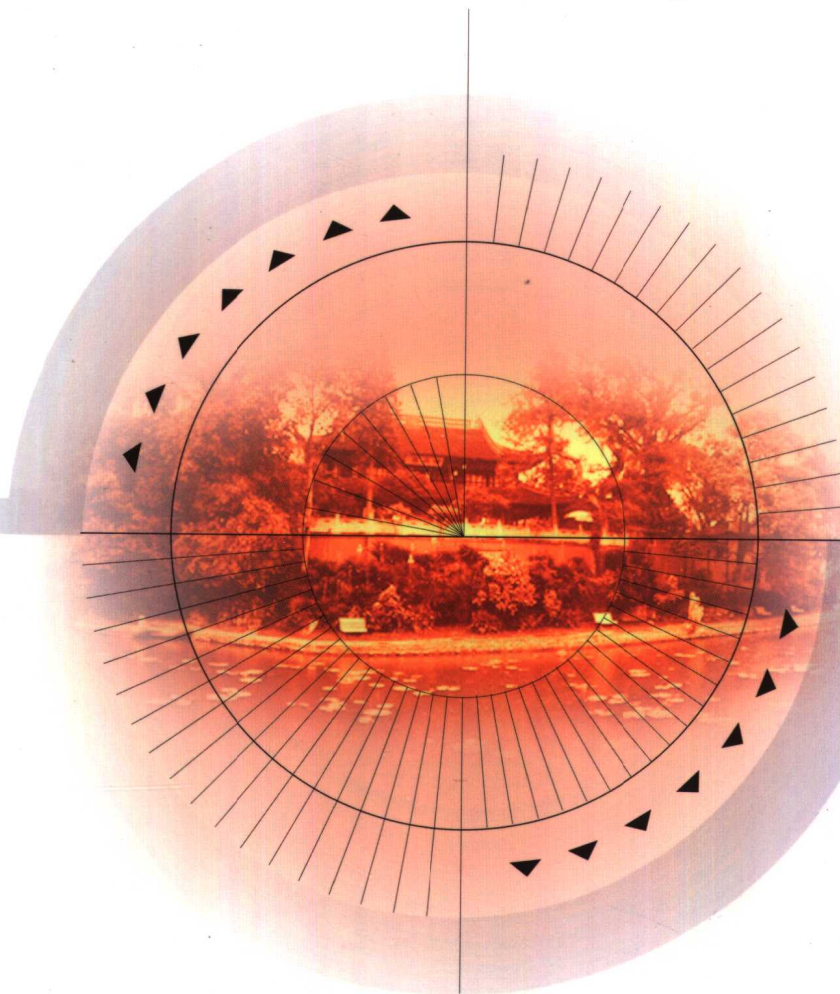
印 张: 6

印 数: 0001—4000

书 号: ISBN 7-80685-106-2/J.107

定 价: 52.00元

【 嘉 興 投 資 指 南 】

【 GUIDE TO JIAXING 】

嘉兴市对外经济贸易委员会编制

Compiled by Jiaxing Foreign Economic Relations & Trade Commission

Tel:0086-573-2083440 Fax:0086-573-2084488 E-mail:jxwz@mail.jxptt.zj.cn

1. 服务机构

嘉兴市外商投资企业协会 0086-573-2089556

嘉兴市贸促会 0086-573-2085117
嘉兴市人才交流中心 0086-573-2114318

嘉兴市劳动力市场 0086-573-2089859

2. 宾馆饭店

**** 嘉兴阳光大酒店 0086-573-2082088

**** 嘉兴戴梦得大酒店 0086-573-2095888

*** 嘉兴宾馆 0086-573-2086163

*** 嘉兴东方宾馆 0086-573-2070378

嘉兴沙龙国际宾馆

3. 医疗机构

嘉兴市急救站 0086-573-2083305

嘉兴市第一医院 0086-573-2082582

嘉兴市第二医院 0086-573-2073109

嘉兴市中医院 0086-573-2075249

(1)Service Departments

Jiaxing Foreign Invested Enterprises Association
0086-573-2089556

CCPIT Jiaxing Branch 0086-573-2085117
Jiaxing Personnel Employment Consultation Center
0086-573-2114318

Jiaxing Labor Force Market 0086-573-2089859

(2)Hotels

****Jiaxing Sunshine Hotel 0086-573-2082088

****Jiaxing Diamond Hotel 0086-573-2095888

***Jiaxing Hotel 0086-573-2086163

***Jiaxing Eastern Hotel 0086-573-2070378

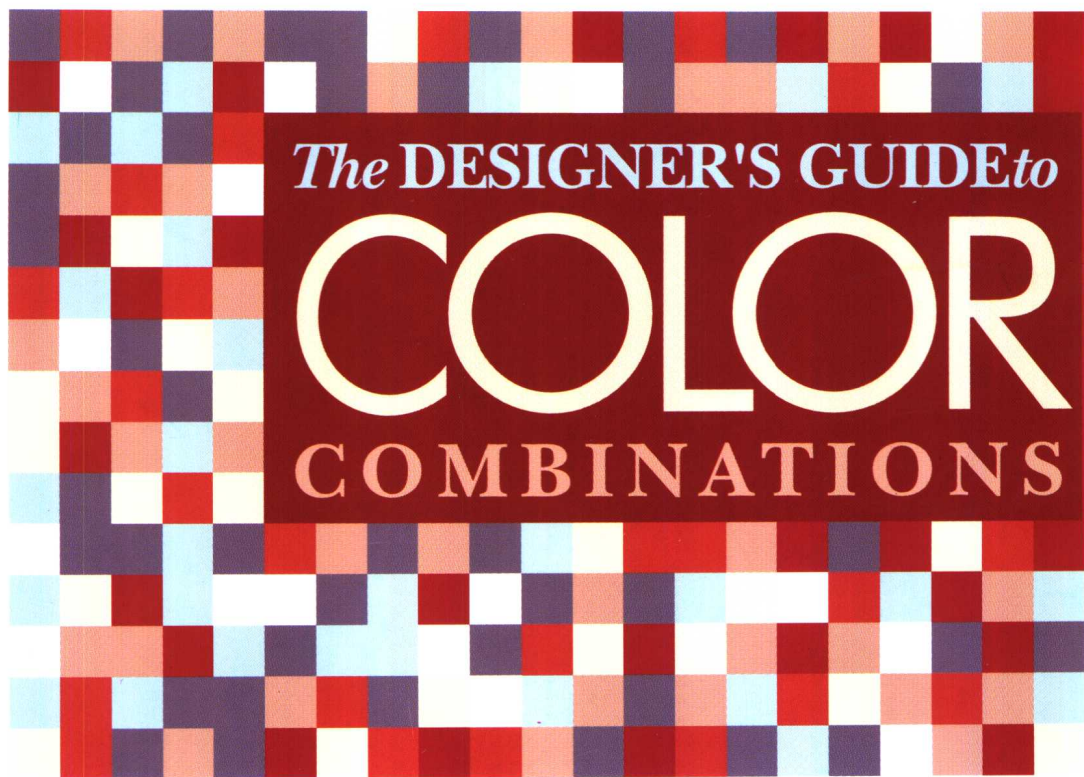
(3)Hospitals

Jiaxing first-aid station 0086-573-2083305

Jiaxing No. 1 Hospital 0086-573-2082582

Jiaxing NO 2 Hospital 0086-573-2073109

Jiaxing Traditional Hospital 0086-573-2075249

HOW DESIGN BOOKS

50 55 35 35

40 45 45 20

27 50 35 10

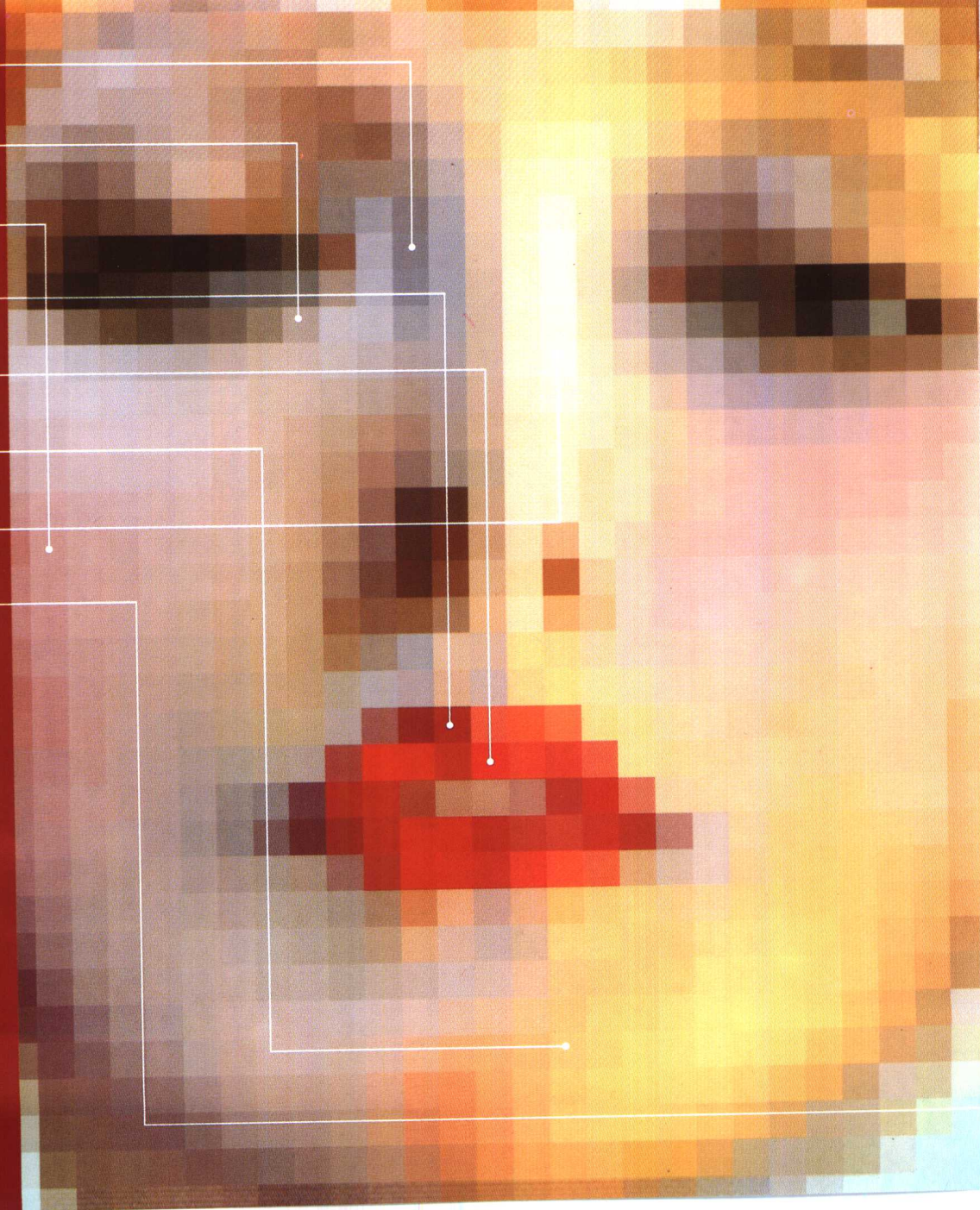
30 100 100 30

15 90 90 3

15 45 45

7 15 35

33 4 17

设计师指南

The DESIGNER'S GUIDE *to*

色彩搭配

COMBINATIONS

500种CMYK色系的历史和现代色彩配方

[美] 莱斯理·卡布戈 著

刘 玉 民
李 秀 娟 译
王 保 英

SH 上海画报出版社

CONT

目录

序言

6

怎样使用这本书

10

维多利亚时代的色彩

16

装饰艺术时代的色彩

30

The Designer's Guide to Color Combination. Copyright©1999 by Leslie Cabarga. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher. Except by a reviewer. Who may quote brief passage in a review.

CONTENTS

原子时代的色彩

46

异乎寻常的60年代色彩

62

当代色彩

76

有限色彩

102

糟糕的色彩

114

地球色

124

时尚色彩

132

Introduction

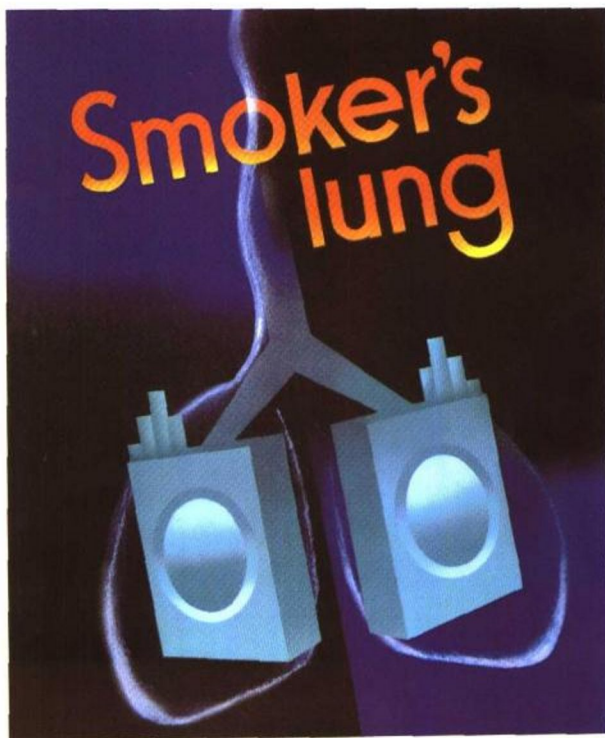
序言

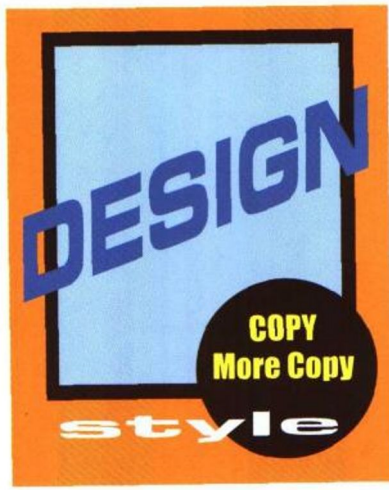
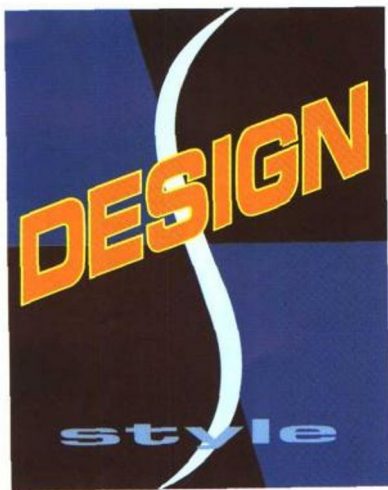
图书馆和书店里到处都是关于色彩和谐和色彩理论的书籍。这些书往往附有彩轮，甚至数学计算方法，他们试图帮助艺术家通过绝对可靠的方程式计算，获得成功的色彩。

当然，这种理论知识只有在根据个人的喜爱和情趣选择色彩时才有益处，但是，当今我们许多人并没有从色彩理论课程中获益（或受到损害）。作为一位插图画家，我从来没有有意识地挑选一种“类似”的色彩搭配或者“三位一体”，只是选择“分割互补物”，这些是从父亲那儿继承来的。个人对色彩的偏爱不应该受到低估，认为其没有意义。大脑选择色彩的过程涉及到成百上万个吉字节（电脑术语）值得有意识和潜意识的幻想、情感的回忆以及其他色彩的结合。我们可能在杂志上看到一则广告，并且说：“那看起来很酷！”但是我们对所看到色彩的真正喜爱还要比这深刻得多。

个人对色彩选择的方法避开智力和井井有条的左脑思维方式，因为左脑思维方式的人崇拜“色彩理论”，而且推动这个过程转向右脑，而右脑是把它

的决定建立在本能和直觉的基础之上的。这与当前全世界在智力／左脑／男性方面的态度发生的进程有关，令人欣慰的是这种态度正开始与情感／右脑／女性天资处于平衡状态。

吸烟者之肺(左):这幅作品是作者在1990年画的药物图解。上:四幅图例说明色彩设计以及现存图案各要素如何根据新的色境推断运用的方法。注意反差太大的整体效果通过对恰好相同的色彩从一个图例到下个图例的重新安排得以完成。

另一种潜意识识别色彩的方法来自我们体内的能量中心的思维系统。例如红色代表核心思维系统,相当于脊椎的底部和性中心。难怪艺术家对红色的使用常与性和情人节有关。

近来,重新兴起的色彩疗法技艺,事实上是人们运用彩灯来恢复失去的色调,这些色调能为病态的身体恢复和谐。同样,你想要挑选衣服的颜色,常常反映出你的心情,反之亦然,你的心情也会影响你挑选衣服的色彩。正是这个原因,据说在纽约和洛杉矶,习惯穿黑色服装的人可能不应该不佩戴任何东西就离开大家,尽管他愿意这么做。

许多房地产代理商观察到对色彩的不精心挑选会下意识地影响我们大家,这是一个事实。潜在的买主看到难看的墙纸,常常会拒绝购买整幢房子。回忆起一个孩子不能在某个餐厅就餐,因为餐馆的墙面是用20世纪50年代的淡绿色涂料漆的。

但是，就像别的东西一样，对色彩的好恶可能是每个人所特有的。有些流行色调只有创作者自己喜爱。这本书里的许多例子说明成功搭配一组色彩的秘诀，与其说与颜色本身有关系，还不如说与这些色彩在一幅画中的排列有更大关系。有时我惊奇地发现过去用来创作一种很有吸引力的图片色彩，把它杂乱无章地排列在调色板上看起来竟是如此的糟糕，因此可以这么说，色彩只有放在相互联系的空间环境中才算漂亮。

步入 20 世纪末期，以前曾有过的艺术在延续。尽管当前趋势继续发展并且随后主宰着风格和设

计，在今天美学书中几乎任何东西都可查阅。对当今的艺术家来说，整个历史每个阶段的各种风格和色彩似乎被认为是理应被取消的和正当的“抄袭”。在当今绘画世界里，观念就是国王或王后。对观念来说，风格和色彩的挑选常常变得固有，并且由观念所决定。观念可能会涉及到一种维多利亚式的情绪，或者高科技风格可能合适。首先，建议用暖色、高度饱和色。第二，建议用更冷的色彩，可能是金属色和许多带有赤红特点的纯黑。

那就是这本书的任务。这儿是数百种冷暖色的搭配，这些搭配是从许多新旧材料中挑选出来的，

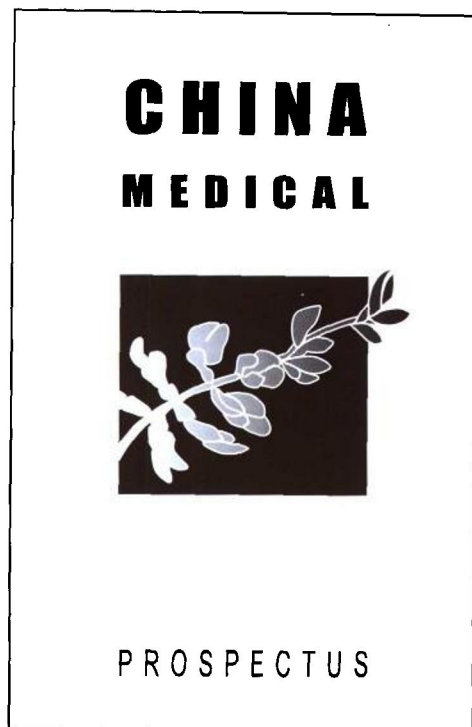
可以说刚刚成熟，值得详加说明。使这些色彩搭配有价值的是，这些搭配都是建立在现存的例子基础之上的，而这些例子是由专业人士所创设的。他们有些人还接受过色彩理论的培训，因此我们不需要参加任何培训了。

本书介绍了许多著名的艺术家和设计者的作品，还有那些虽不在世但作品却揭示了多彩的情绪和时代精神的艺术家和设计者。因为本书里的色彩搭配很明显，因此历史上贯穿几个具体时期的色彩趋势常常和底边长度的比较明显的改变一样容易界定。但

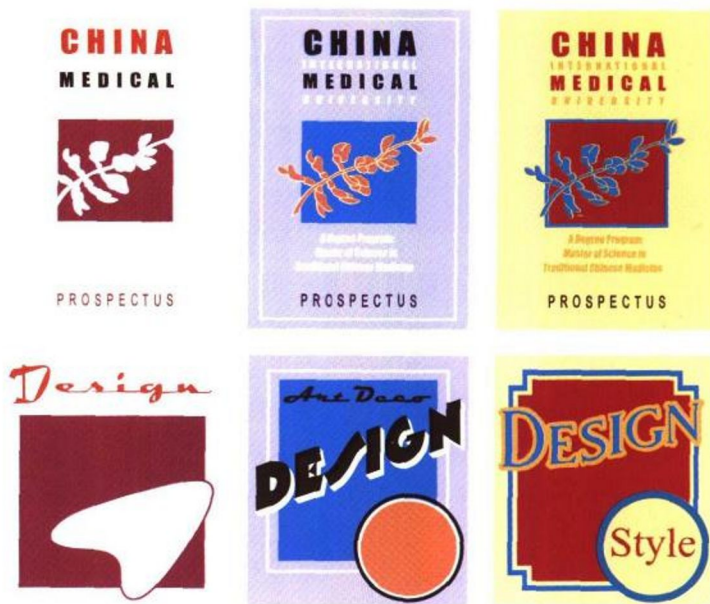
20	20	20	70	40	65	30
5	60	75	60	35	60	20
15	75	80	50	30	60	
15	40	60				

亚麻油地毯，1935 到处都可以发现冷色调的色彩设计，甚至就在你的脚下，如以上的样品布局所示。

中国国际医科大学简介, 1997

从本书中选取一个暗淡的布局, 挑选一例色彩搭配, 然后用力调和直至达到美丽效果。这样操作三次或者更多次。

是,每个时期总是有些轻视习俗但却以不可预料和不寻常的色彩来创作图案的艺术家。有时这使人们抓住这个时期色彩的精华就变得很难。但是,谁在意这些呢? 还有,色彩总是件创造性、开拓性的事情,接下来的辉煌的灵感远非彩虹。你下一个色彩的选

择是否来自这本书,还是来自你家厨房地板上的旧亚麻油地毯,或者甚至直接来自你自己的大脑,哪怕是上天禁止的,我们希望这种色彩将是丰富多彩的和感觉和谐的。

How To

怎样使用本书

Use This Book

运用色彩时，背景就是一切

某种色彩的一点点就可使作品变得美丽，然而相同的色彩太多反而会破坏整个作品的美。这就是为什么本书的色彩搭配以简单设计的形式来布局，而不是以相同大小的样品成组的形式来排列。我们的目的不仅是要展示好看的色彩，而且要展现这些色彩相互间的有效比例关系。然而，正如先前图例“吸烟者的肺”所暗示的，色彩的相互关系仍然可以根据使用者的喜好而有所改变。

本书是怎样安排的

每页的顶部有一幅复制品，这个复制品要么是一件艺术品，要么是一种设计，要么是一幅照片，挑选这些作品是因为它们对于色彩的使用非常有趣。复制品的右边是两个样品的设计，运用的色彩是从复制品中推知的。样品的设计中最近一个的色彩布局尽可能与复制品相似。第二个样本设计表明改变色彩的位置和着力点就能彻底改变实际的视觉效果。当然，样品的设计并不打算供精确摹拟，至于色彩和设计也不在任何程度上限制使用。

在每页的底部还有三个样品设计，这些设计是我从其他图案中改编的。尽管这些资料在这个作品中还没被摹拟，但是我还是试图做到保持它们在原始参考资料中出现的色彩关系。例如，20世纪60年代部分的色彩设计都是从那一时代的真正参考资料，如海报、广告、织品设计中改编的。

注意复制品色彩的特性

整本书所采用的色彩体系是印刷四原色（绿味兰C、紫味红M、黄色Y和黑色K），也就是业内人通常所称的制版色系。对制版色作系统地阐述以便通过中间混合色调提供几乎光谱中的每种色彩。尽管制版色并没有完全成功地完成这个使命，但是它是当今我们所拥有的最好色彩体系。许多年前人们用现在印刷商所称的点缀色成功实现了彩色印刷——也就是说色彩的混合尤其要按照要求去实现艺术家的意图。当时四色、六色、八色甚至十二色的印刷作品并非稀有。在本书的维多利亚色彩部分里，你可能会发现如此艳俗、花哨的印刷品的例子。

斯坦利避难所 1940 杂志插图：在没有四色印刷术的日子里，多数受欢迎的杂志突出两种或三种色彩部分。插图画家通常用同样有限的混色，从那些供模拟的作品中创作他们的图画。

制版色系要求是一种由绿味兰（不含黄色和红色的兰）和紫味红（没有黄色和蓝色色调）的混合体以便得到浓艳的品兰，那么旧的印刷方法将会是混合了更深蓝色油墨，并且作为第五种色彩印刷。在 CMYK 体系被坚定地确定之前，三色和四色印刷常常用朱红色、品蓝和金黄蓝来实现。更暖和有点更暗的印刷品的色彩效果现在看起来容易让人怀旧。正如杂志上的早期电影色彩体系，艺术作品和照片常常被分割成两种色彩如桔黄色和绿色以便摹拟。现在几乎不存在色彩分离者，这些色彩分离者甚至知道怎样把一幅桔黄色和绿色的画分离为桔黄色和绿色。事实上，现在几乎不存在任何传统的、非数字化的以及摄影色彩分离器。我想知道未来几年我们是否将会发现摄影色彩分离比数字分离优越，正如现在许多音响工程师更加喜欢老式模拟唱片而不喜欢数字唱片一样。

多数艺术家同意制版色本身就十分粗糙并且看起来也很花哨。纯绿味兰、纯紫味红和黄色若不混合，看起来“便宜”并且暗示作品出自一位不老练的设计者，因此超市里的家用种类商品或者非商标的包装厂常常采用这种色彩。

除了 20 世纪 60 年代，当时纯粹的制版色处理是为了描述令他们眼花缭乱的豪华，偏爱的色彩总是用制版色作为混合配料，例如 40% 蓝色加上 100% 黄色配制成非常漂亮的草绿色。但是，如果

你的目的就是按规定把点色与色度混合，而不是用两种配色印刷，用这种色彩印刷那你将节省钱。

多数印刷商用来印刷点色彩的体系是统一配色体系 (PMS)，一种专用配色方案体系以达到一种宽泛有光油墨色（别的油墨体系也用，但是不及它统一普遍）。要得到同样的草绿色，配色体系 375 或许能达到这个目的。然而，配色体系的标准范围仍然受到限制，而不能与几乎是无限数字的制版混色进行合适的匹配。在历年所买的印刷品中，我几乎从没发现一种色彩接近我想要的配色体系的色彩。这就是为什么本书提供了制版色方案而没有提供配色体系色彩的原因。

混色的必要性

“从不直接采用来自试管中的色彩”已成为画家的格言。多数情况下绘画颜料常常是混合在一起的，这样不仅是为了避免肤浅或者粗糙的外观，而且也是为了和谐、质感和明度。这条原则同样适用于 CMYK 油墨。用 40% 绿味兰和 100% 黄色配制而成的草绿混合色可能非常好，但是若试着加 10% 黑色或 20% 紫味红，那么色彩就变得十分豪华。复杂性的制版墨混合色赋予许多具有历史意义的色彩设计以特殊的感染力。统一色彩经常是“来自试管中”的变化。只是这些色彩太明亮太粗俗。

本书所给出的大部分色彩配方是按照增加 5% 或 10% 的百分比来调整的，例如 30% 或 45%。必要时，会用像 13% 这样的数字，在印刷商们努力把中间混色网屏覆盖在胶卷的底片上去获取设计者所规定的色调的时代里，它们都采用 10% 网屏增量。如今有了电脑，设计师可能会毫不费力地规定中间

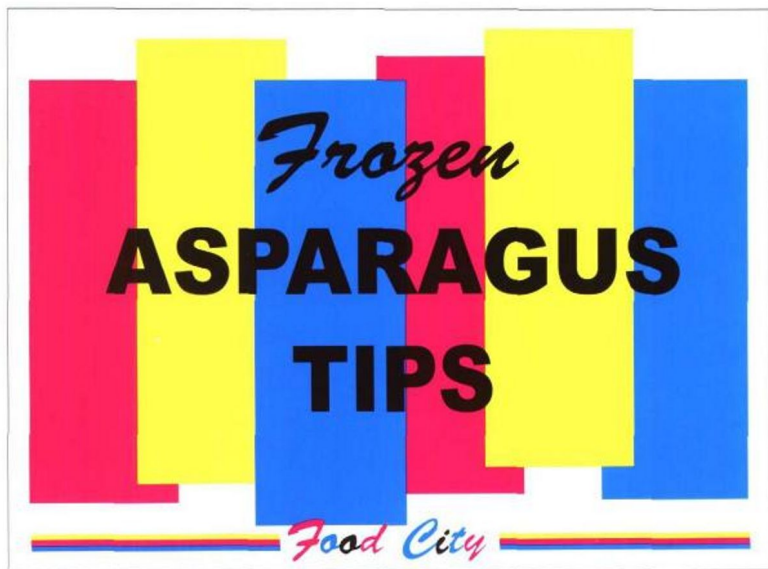
色的百分比，如果她乐意，可以规定诸如 37.354% 之类的比例。历史上设计师从来没有像现在这样有这么多灵活性，这种灵活性不仅体现在使用热衷的百分比上，而且还体现在测试混合色上。

设计者和记分员过去常常要花上几个小时用彩色铅笔或颜料去制作几个可供选择的色彩图案版本。有了电脑，设计者能立刻改变我们作品中一个或全部色彩，并且能观察到效果。在我看来，近几年开始出现的不同寻常和令人兴奋的色彩搭配都是电脑的功劳，因为电脑允许反复试验。这是一个人人都有可能成为一位设计者的奇迹般的时代（除非你想成为设计者的强烈欲望崩溃或你忘了去挽救你的作品）。

我认为本书的价值决不仅仅在于它提供了与印刷色相等物的数百个具有吸引力并且切实可行的色彩搭配。此书的真正价值在于用实例说明了人有改变色彩的后天能力。本书的使用者将学会从最不可能的地方采集到色彩方案，这一点几乎和辛迪的漫画家学会从甚至最平淡无味的正餐时间的话语中攫取他的日常笑话的情形一样。这种技巧使整个世界成为我们的调色板。色彩方案可以源于平面造型或结构设计，源于照片或照片里的一个小小的领域（好的——利用）。色彩的灵感可以源于自然界，例如一件装饰艺术赤褐色中楣的柔和色调或花瓣中斑驳的色彩都可产生灵感。

色彩模仿的经历

作为一名插图画家和作者，自 1970 以来，我的作品一直以某种形式每天都在某个地方出版。然而我很少对由印刷商复制的颜色的保真度感到过满

芦笋尖（左）：20世纪60年代被称为十足的制版色年代，这一时期显得无吸引力。这种标签的设计者如此落后，他甚至用富兰克林哥特体作为主要醒目排印的铅字，而没有用黑尔外提卡铅字。设计者套加100%的黑色字体，但没有增加本应该避免底层色彩暴露的蓝色色调的备份层。

莫伊食品城的老板请我为他设计一个新的商标——（在他看来）并不是旧的商标有问题，而是商标用完了。我更新了铅字（实际上在铅字上写上比实际更糟的日期），嵌入了方格图案的花边（因为我问自己米尔顿格拉泽本该做些什么），并且在以前纯色制版色的基础上增加别的色调，创造了更加有趣的色彩。现在这个商标的色彩更加精妙，色泽更浓。遗憾的是莫伊不让改变那个难看的食品城专用标识图案。

意。总是有色彩的改变。

当我翻阅一本很旧的海报时，实际上我们是在阅读对色彩歪曲的各个历史阶段。尽管是假设，还是让我们来思考一个典型的色彩变化的历史吧，追溯到1899年，一位艺术家让人印刷了一份海报，当他看到印刷品的效果时，他摇了摇头并且嘴里咕嘟着类似“圣经”的东西，色彩已从原来的海报的样本中轻轻发生了改变，多年以后到了1959年，有人找到了那张海报，并且把它拍摄下来，以供模拟。到那时海