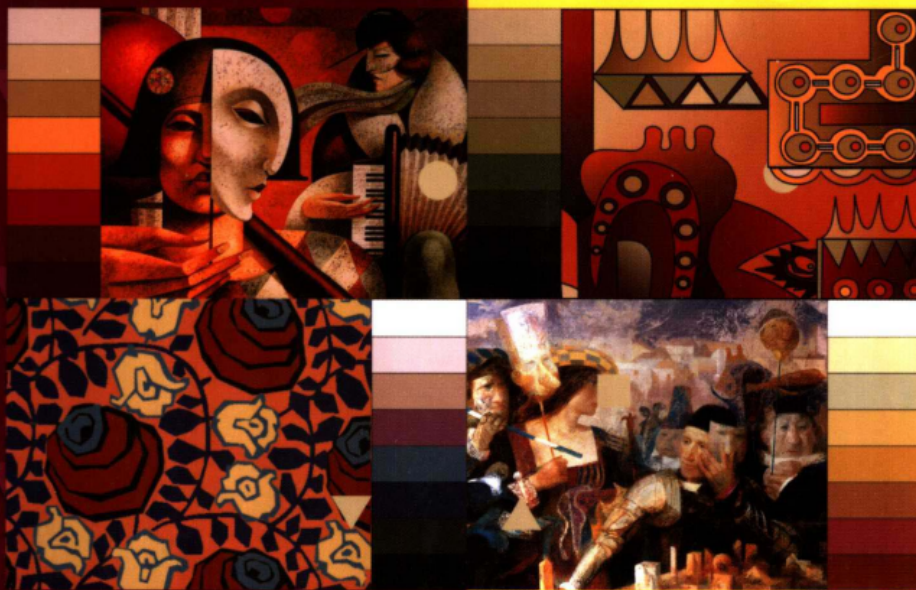

DESIGN MATCH COLORS SUTRA

图案配色经典

庄子平 著

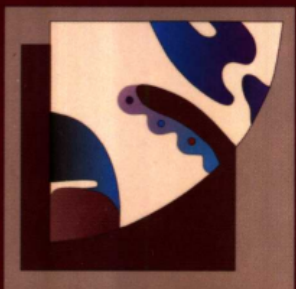
从传统的和现代的物象中启发图案色彩设计灵感
从中演示出800多种图案配色实例

CMYK RGB 模式

北京工艺美术出版社

图案配色经典

DESIGN MATCH COLORS SUTRA

《图案配色经典》选择优秀的图案，配上精良的色彩，用数字模拟实效，给你带来成功的喜悦！

色彩可以表现自然，又可以引起社会共鸣，更能提示个人深层心理的表现。在图案创意中，它扮演的角色无论是直接的还是间接的，无论是具象的还是抽象的，都具有无限的魅力和诱人的芬芳。这本书不仅提供你所需要的颜色，而且让你学会怎样感受色彩，提取色彩，应用色彩，同时也可以触类旁通，寻找本书以外的诸种色彩意象，去营造一种全新的，没有任何概念色彩的语言。

ISBN 7-80526-538-0

9 787805 265384

ISBN 7-80526-538-0/J · 365 定价：80.00 元

DESIGN MATCH COLORS SUTRA

图案配色经典

庄子平 著

从传统的和现代的物象中启发
图案色彩设计灵感
从中演示出 800 多种图案配色实例

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案配色经典 / 庄子平著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2005.1

ISBN 7-80526-538-0

I. 图... II. 庄... III. 图案-配色-图集 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 141996 号

责任编辑: 陈宗贵 孙 建

装帧设计: 庄子平

责任印制: 宋朝晖

电脑绘图: 杨傲云 李胜菊 孟 辉

图案配色经典

TUAN PEISE JINGDIAN

庄子平 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/3630

经 销 全国新华书店

制 版 北京宏达恒智印艺有限公司

印 刷 北京恒智彩印有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 12.5

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1 ~ 3000

书 号 ISBN 7-80526-538-0/J · 365

定 价 80.00 元

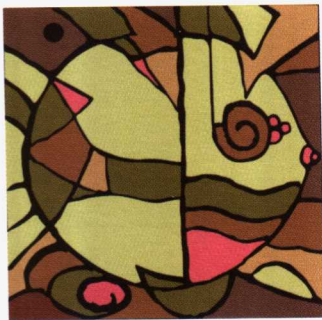
DESIGN · VISION

图案配色经典

目录

导言	2	1. 淡雅	40
本书要点	4	2. 温馨	46
第一部分 配色基础	9	3. 快乐	54
(一) 色彩系统解说	10	4. 可爱	68
(二) 配色技巧	17	5. 休闲	74
第二部分 色彩设计灵感来源	23	6. 稳重	82
(一) 各色系心理特征与配色	24	7. 动感	86
1. 红色系	24	8. 摩登	92
2. 黄红色系	24	9. 华丽	96
3. 黄色系	26	10. 优雅	100
4. 黄绿色系	27	11. 浪漫	106
5. 绿色系	27	12. 高尚	112
6. 蓝绿色系	28	13. 古典	118
7. 蓝色系	29	14. 厚重	136
8. 蓝紫色系	30	15. 强烈	140
9. 紫色系	31	16. 异国情调	146
10. 红紫色系	32	17. 自然	150
11. 棕色系	33	18. 民间艺术	156
12. 银色系	35	19. 文化艺术	170
13. 白色系	35	附录	192
14. 灰色系	37	(一) 色卡	192
15. 黑色系	38	(二) 意象配色惯例	196
(二) 各种意象与配色	40	后记	198

导 言

图案，作为一种艺术形式，与人们的生活息息相关。

所谓图案，就广义而言，是指对某种器物的造型结构、色彩、纹样等进行工艺处理，将事先设计的施工方案制成图样，是设计制作中的技术层面；从狭义来说，则是指造物上的装饰纹样和色彩构成。

图案的基本构成要素是图形、构图、色彩和表现手法。图形是图案的主要造型要素，按其形态大致可分为具象图形和抽象图形两类。具象图形主要是以自然物象为素材，通过变化整合等艺术加工创作而成。这类图形按素材来源及应用习惯分为植物图案、风景图案、动物图案、人物图案、器物图案等。抽象图形是运用几何学原理，以抽象的点、线、面等几何图形和肌理为造型要素构成的图案。除此而外，还有介于抽象与具象之间的意象图形、偶然图形、微观图形等。图案的色彩根据实用与审美、材料与工艺的要求，在色彩的色相、明度、艳度的不同组合中，可以配制出醒目强烈或优美柔和或具有不同文化、不同地域等特征的色调，给人以兴奋、愉快、恬静、优雅、庄重、诙谐、威严、华丽、精美等不同的审美心理感受。

图案的应用范围十分广泛，它的形态存在于平面和立体的空间之中，广泛应用于现代设计的诸多领域，如纺织品设计中的服装面料、装饰布、壁挂、地毯、壁布设计，视觉传媒设计中的多媒体广告、网页广告、电视广告设计，视觉传达设计中的广告、印刷、包装、书刊、样本、信笺、礼仪品、标志、CI 形象设计，环境设计中的室内外建筑装饰、室内饰品、壁饰设计，工业品设计中的电器、交通工具、日用器皿等的标识、图案设计等。这些图案配上赋予理念的色彩和功能，充分体现了它的使用价值和审美价值。

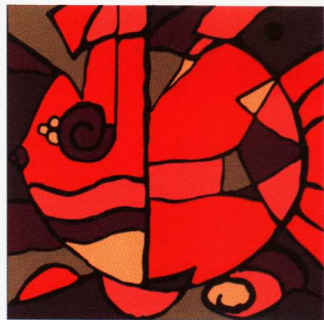
图案，无论是传统的还是现代的，无论是东方的还是西方的，在色彩构成中均存在自身固定的色彩模式。由于地域、种族、文化等不同，使用者对图案的花色要求亦各异，这就要求设计者必须具备用同一种风格的图案配上多种风格色彩形式的能力，以此来满足不同人的要求。

色彩是无形的，犹如音符一样，变化无穷。设计师犹如一名导演，将几种颜色根据图案造型进行色彩模式转换，可以设计出很多截然不同的效果。所以，图案设色必须有扎实的色彩理论基础和丰富的色彩实践经验，才能胜任图案设计工作。

图案配色变化无穷，永无止境，每天都有新的色彩设计和作品出现。因此，设计家必须依靠自己的眼光，将色彩应用得更富创意。事实上，色彩之所以那样迷人，就是因为你既可以按常理去应用它，亦可打破常规应用它。

本书作为一本图案配色参考，涉及到的图案、色彩是极其有限的，不可能满足诸多设计层面的要求，但我们希望它能够发挥参考书的功效，帮助读者启发创作灵感。实践证明，没有任何方法和图案形式是一劳永逸的，发展和变化才是永恒的。因此，本书不只是为学习和研究图案设计提供解决问题的思路，更重要的是起到激励读者探索和创造的作用。

图案学习要有浓厚的兴趣和毅力，要运用正确的学习方法进行艺术实践，不要盲目地临摹和追求无谓的色彩形式，要认真务实努力探索。我们希望本书对设计者能够起到抛砖引玉的作用，使色彩这一古老的形式，伴随着现代社会的文明发展，呈现出更加夺目的光彩。

本书要点

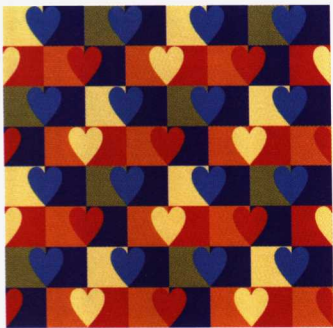
1. 图案配色的设计理念

我们编写本书的动机,是希望能够把一切美丽的色彩现象融入艺术的麾下,创造出既符合现代社会审美要求,又符合实用需要的现代图案。然而,我们也更希望把一般自然状态下的色彩形式和人文状态下的色彩形式通过艺术的灵感与我们心中的色彩设计有机地统一起来。

客观的自然色彩变化无穷,光怪陆离;主观的人文色彩丰富多变,充满情感。而我们心中的“自然色彩”、“人文色彩”更加沉着、稳健、美妙绝伦,因为它与艺术设计的价值取向更趋一致。它有能力将一个初涉色彩设计者,很快引入用精神塑造起来的那座色彩宫殿之中。

图案设计,一是造型,二是色彩,两者构成完整的统一体,谁也不可偏废。如果只注重图案造型而忽视色彩设计,或只注重色彩设计而忽视造型,都会使图案大打折扣,失去风采。在配色中,同样一组色彩,由于设色的动机不同,同样的图案可出现不同的效果。因此,色彩设计这一环节在图案设计中尤为重要。

作为设计的色彩学习,对自然的感悟和人文精神的理解,是我们首先要学习和研究的对象,是我们通向设计色彩的一座“桥梁”。我们站在这座“桥梁”的中间环节,观察来自感情与理解的一切色彩现象,其目的正如本书中所涉及到的多种意象风格色彩灵感来源那样,力图达到从纯粹的自然色彩状态和人文的色彩状态,上升到贴近于设计艺术的具有图案色彩语言的境界。如果对自然色彩、人文色彩作简单的摹写或做表面的模拟,那不是真正的自然色彩、人文色彩的命题。因此,本书向读者强调的是:在图案设计构成中,对自然色彩与人文色彩的理解和学习,是围绕图案设计与配色的需要而进行的“设计工程”自身的观念更新活动,亦是一种艺术探求活动。它不仅需要学习者具备敏锐的色彩感觉,而且还需要具备较强的意志、毅力和正确的思维

方法。随着这些素质的全面增强,纯粹自然状态下的色彩和人文状态下的色彩才能真正转向艺术设计的核心,我们驾驭色彩表现的能力才能达到自由的境地。

在图案配色实践中,图案造型的创意和图案表现技巧同样十分重要。只要我们认真对待图案设计中的每一个环节,对技能知识与人文内涵做深刻领悟,并与创造性应用技术手段的自觉性培养相联系,提高设计者对技能手段、作品视觉效果与情感表达和设计实践之间内在关系的领悟能力,图案设计才能发展,图案设计才能走在世界前沿。

图案作为装饰艺术的一种,它可以中西交融。我们通过对中外不同风格图案、不同色彩进行分析理解,就能加深对中西图案艺术的差异与融合实践的领会。在当代开放的信息文化语境中,任何空洞的概念或狭隘的偏激,都有碍于图案艺术学习的发展。

2.对色彩的理解

色彩时时刻刻都充满在我们的视野,它们的存在并不比阳光和空气的存在少多少。绚丽的世界需要色彩来装点,多彩的心灵需要色彩来表达。自然界的春华秋实、朝霞碧海、冷月烈日无不具迷人的色彩,人类的喜怒哀乐、悲欢离合、遐思梦幻无不具美丽的色彩情感。色彩能够深层次地表达人类的情感和理想,触及人们的心灵,人类的审美情感可以通过色彩表达得更细腻、更丰富。

我们观察都市建筑物的屋顶色彩、建筑物的外观、街道景色、人们的服饰、超市里琳琅满目的商品,感到它们的色彩是如此的迥异,就像每个国家的历史和传统各不相同。在长时间的思想和习惯的影响下,各个民族都形成了其固有的色彩意识,各民族的色彩象征语意和审美意识都多姿多彩、彼此不同。

3.对物象色彩的分析

自然色彩与人文色彩都属于色彩现象的范畴,它们呈现着二维和三维的特征,也是色立体系统以外的两大色彩系统。它们蕴藏着最佳的配色关系,是激发和寻找色彩配色方案的创造性灵感的源泉,也是具有实用意义色彩设计方案产生的基础。但是,现实中这两种状态的颜色的视觉属性是不稳定的,因此,人们对颜色的认识既是具体的又

是模糊的。人们认识色彩无法离开具体的“看”来谈论色彩，同时，人们亦不具备准确地判断具体的颜色的能力。对颜色的定位必须借助一个特定的模拟系统，才能对颜色的秩序、相位进行判断、表达与交流。蒙塞尔等色立体的学说便是为此提供可能性的依据。开创发展新色彩设计方案的实施，只有在人文色彩系统与自然色彩系统里才能找到人们取之不尽、用之不竭的“最佳”色调组织或配色源泉。我们可以通过“读图法”对自然色彩与人文色彩进行解读分析。“读”即“看”，首先对被看的物象所有构成的色彩现象的主要色相、色度和色谱成分解读和分析；其次将其色谱进行分类排列，分析出该组色谱的色调性质以及在色调构成中所起作用的基础因素；最后，对该物象的色谱及其组合方式进行分析或者打散重构，从而了解这种特定色彩组合构成的多变性。

物象和色彩分析，一是用二维的色谱化方式，分析对象的固有色彩的色度、色数和色谱的配合关系；二是用三维的色谱化方式（主要是借写生或间接媒体如彩色摄影、录像等手段），分析研究对象色彩间互为依存的对比关系。这种三维的形态主要是由色光投射和反射之间形成的色彩关系。

色谱，作为颜色系统，具有高度纯化的特点。它是将客观物质世界的色彩还原，概括成单独的、平面化的、具有三属性的特点颜色，整合成一定的序列，具有色性稳定而清晰的特点。色谱化是研究色彩现象的一种手段，我们可以通过色谱化的方法来分析、认识画面和色调的关系，从而确定图案配色的色彩意象。

4.图案色彩设计方法

图案色彩与绘画色彩的原理是异曲同工的，它们都是源于生活、高于生活的特殊的视觉表达形式，也都是运用色彩的色相、明度、艳度的对比组合来表现形象，但在应用上却各自有着不同的特点。与真实地再现客观现实的绘画色彩不同，图案色彩往往将纷繁复杂的自然色彩或人文色彩（包括写实绘画、抽象绘画）加以提炼归纳，概括为典型的、具有代表性的几种颜色，作为图案色彩的构成元素，并将此组合起来加以应用。图案设计的色彩关系简洁、明快，具有单纯化、理想化和装饰化的特点，适合生产和实用。

图案色彩设计无论是以色相为主的配色，以明度为主的配色，以艳度为主的配色，还是以冷暖、面积等为主的配色，都是围绕着色相配

色展开的,以色相为主的配色是图案色彩设计的主流。因此,图案的色彩设计应以色相的组合配色为主,兼顾明度、艳度等对比组合关系。

5. 各色系心理特性与配色

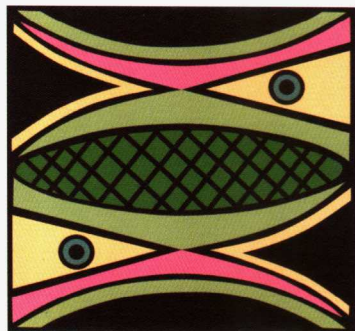
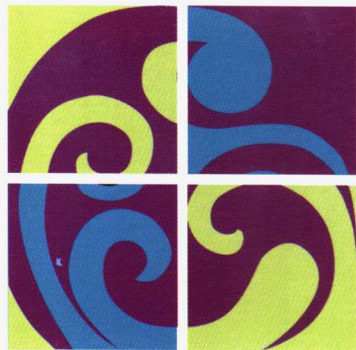
色彩作为视觉文化的重要元素,理所当然地应该认识它的重要价值。任何色彩现象经过了大脑一次以上的体验,它的意义就可能有一次以上的不同改变。心理学上称:“记忆所残留的痕迹,因机能作用之顺序,能逐渐作用于下次的经验。”可见色彩的直接经验和印象当然是更清楚,其积累后的影响自然是别具特色。色彩经过了这一个阶段,一般情形倾向主观,个人差别大小不易固定。所以真正色彩的心象,因为有各种复杂的因素,各具特点、变化无穷,有共同的地方,也有不同的地方。通过对各系的心理特性与配色分析,其目的在于阐明色彩心理的特质和色彩表达的特性。

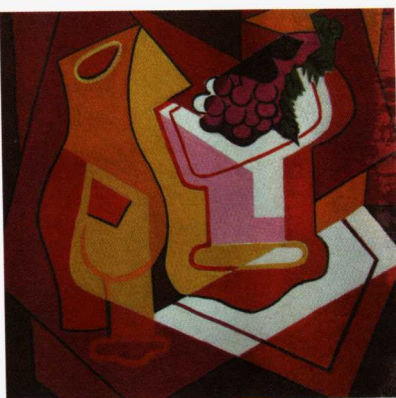
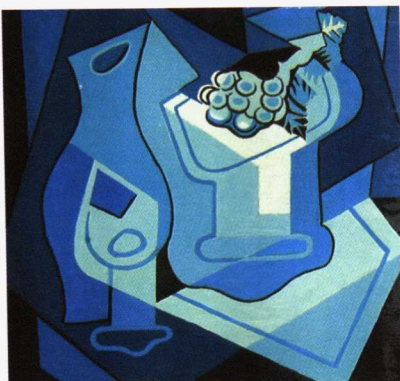
6. 各种意象与配色

感觉和知觉是人认识世界的开端,正是因为有了感觉和知觉,人才获得了关于客观世界的一些知识。色彩视觉是视觉中极为重要的因素。色彩能产生“视觉快感”,是人的一种本能,而“快感”与“愉悦”又是当代图像文化或视觉文化的重要特征。这些重要元素,贴切地表达了人们内心的感受如淡雅、自然、古典、温馨等。

构成意象的要素有形态、材质、色相、肌理等,但尤以色彩意象最为突出。由此可见,色彩在意象构成要素中的地位是举足轻重的。因此,不管是什么领域的产品,图案色彩设计如何适应消费者的需要或与装饰物象风格相统一,就成了至关重要的问题。无论多么可爱的儿童题材图案,如果选择深沉而忧郁的色彩做搭配,就不可能表达出“可爱”的意象。给吉祥喜庆的图案配上蓝紫色或灰绿色,就变成“凄凉”、“哀伤”甚至变成“失落”的意象,这与图案的意象是相悖的。

本书中的各种意象配色设计章节是本书的重点。书中将配色进行分类和整理后,按意象种类分成19种,并将这些意象通过意象效果图片(图案色彩灵感来源)提炼图案配色图谱,进行同谱异调、异谱异调、同谱色调的配色组合,使读者能够充分地领略图案的配色实质以及配色的要点和提取图案色彩元素的方法。但是,重要的是让读者学会如何观察色彩、感受色彩、应用色彩,去设计更富于创新意味的图案色彩形式。

Design Match Colors Sutra

第一部分 配色基础

(一) 色彩系统解说

1. 三原色
2. 间色
3. 复色
4. 无彩色
5. 有彩色
6. 色环
7. 色立体
8. 色相
9. 明度
10. 艳度
11. 同种色
12. 同系色
13. 类似色
14. 对比色
15. 补色
16. 色调
17. 组调
18. 变调 (换调)
19. 彩调
20. 暖色
21. 冷色
22. 中性色

23. 轻色
24. 重色
25. 膨胀色
26. 收缩色
27. RGB颜色模式
28. CMYK颜色模式
29. 色彩调和
30. 自然色彩
31. 人文色彩
32. 意念色彩
33. 流行色

(二) 配色技巧

1. 色相配色
2. 明度配色
3. 艳度配色
4. 图案配色设计要点

（一）色彩系统解说

1. 三原色

指整个颜色系统中最初发端的三个颜色。三原色分为：色光三原色（红、蓝、绿），其状态是光的辐射，高艳度的三原色光相加，得出白光；色料三原色（品红、柠檬黄、湖蓝），其状态是物体的颜色反射。理论上说，高艳度的三原色混合得出黑色，实际并非如此。

2. 间色

是用三原色中的任何两色等量或不等量混合出现的各种颜色。

如：红 + 黄 = 橙，黄 + 蓝 = 绿，蓝 + 红 = 紫。

3. 复色

指由原色与间色、间色与间色或多种间色、原色混合而产生的颜色。按照习惯，多数色彩均有命名，如橙黄、金黄、深红、粉红等。

4. 无彩色

指具有丰富的明暗区别而不带彩的色。如：黑、白、灰一般称为无彩色，亦称消色或极色。

5. 有彩色

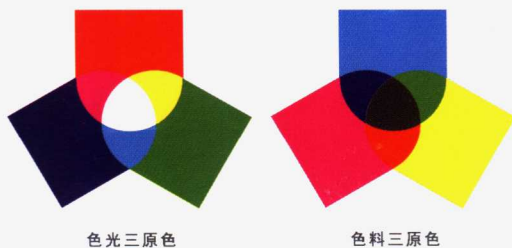
根据可见光的不同波长区分有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色彩，称为有彩色。

6. 色环

色相环是以色彩三原色为基本构成元素，先由三原色相加，产生橙、绿、紫三个间色。这六个颜色在色相环的中央，容易观察它们的相互联系。再由原色与间色相加得到复色，构成 12 色环。色环作为表色体系，可以了解各色相的关系，亦可以探讨种种色彩调和的方法。

7. 色立体

色立体是由色相、明度、艳度三种属性构成，因而使每一种颜色具有三维因素。我们利用色彩的三维因素组成了一个诠释色彩

关系理念的模型。

8. 色相

指颜色的相貌，是区别色与色之间的一种名称，为颜色的第一属性。除了无彩色的黑白灰以外，红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的单色是按照波段、数值长短依次排列的。色相区域的划分是按照红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色来划分的。

9. 明度

指颜色的明暗程度，是颜色的第二属性。在无彩色中，最亮的极色是白，最暗是黑。所谓浅灰、中灰、深灰这些不同明度的灰色，均是加入不等量的白而形成的。在有彩色中，每一个颜色均有不同的明度，如果失去了明度，亦就失去了色彩。同样，在各个色相中，若加黑或加白均能产生明度不同的颜色。明度色域的划分是按照高明度、中明度和低明度色域来划分的。

10. 艳度

指每一颜色的鲜艳程度，是颜色的第三属性。对无色相感的无彩色黑、白、灰来说，鲜艳度为0。在同一色相中，当它的色相和明度均不变的情况下，还可能因为其艳度发生变化，而导致颜色形式的变化。艳度色域的划分是按照高艳度、中艳度和低艳度来划分的。

11. 同种色

在色相环上处于0度位置上的颜色，称为同种色。它是完全不与其他颜色相混合的色彩。同种色只能在明度差和艳度强弱中进行协调变化，它在与其他颜色配合中很容易取得协调统一的效果。

12. 同系色

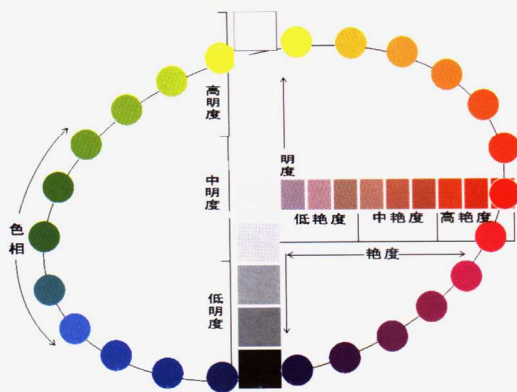
在色相环上处于30度以内的颜色称同系色。它色差很小，配色易协调，是图案配色常采用的一种方法。有时为了强调变化，可通过加大颜色明度差或艳度差，以丰富配色效果。

13. 类似色

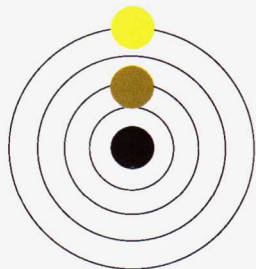
在色相环上处于90度以内相邻的颜色称为类似色或近似色。类似色的配合变化其深浅浓淡，可取得调和优美的配色效果。比同种色更有变化，因为它除了明度、艳度的变化外，还有色相的变化。

14. 对比色

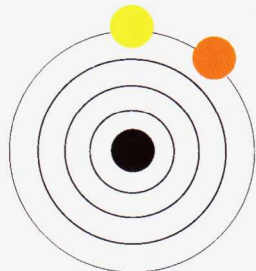
在色相环上处于150度左右相对立排列的两个颜色，如黄与

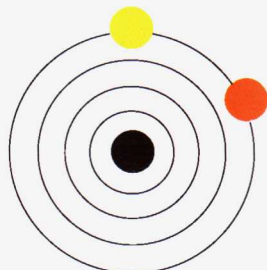
色立体三属性在三维空间的示意图

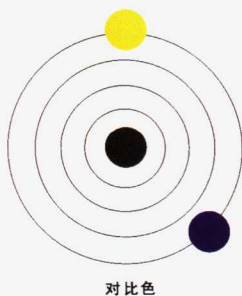
同种色

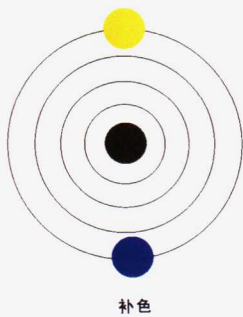
同系色

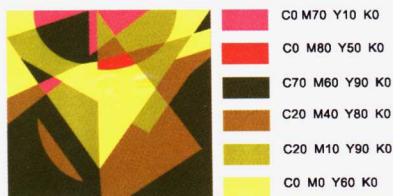
类似色

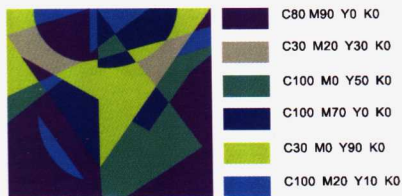
对比色

补色

色调

组调

变调

蓝、橙与紫、绿与橙等称为对比色。此种对比既活泼又稳重，在图案配色中用之较多。

15. 补色

在色相环上处于 180 度相对立的两个颜色，如红与绿，黄与紫，蓝与橙，称为互补色。特点是对比鲜明强烈，具有很强的刺激效果。

16. 色调

色调是指构成画面色彩的整体关系或色彩构成的总体倾向。例如，以红色系的颜色为主导统一整体画面，而其他颜色都围绕这个主导色而变化，称其为红色调。蓝色系的颜色主导统一整体画面，称其为蓝色调。黄绿、赤紫、灰色系的色彩属于中性色调。各色艳度高的称艳调；各色明度高的称为明调；各色明度低的称为暗调。主色调是指在一组色彩中起主导作用的色调。

17. 组调

组调是指色彩的组织和构成。在色彩整合中为了有效控制和使用色彩，最大限度地发挥颜色的效能，组调这一环节就显得尤为重要，它是构成画面色彩元素的中心。

18. 变调（换调）

是指对原有色调进行变化，从而产生一系列的不同色调，它是相对“组调”而言的。在实际配色中，经常采用同形（同种图案）换调的方法，来满足人不同层面的要求。变调方法有两种，一种是依主色图案的色构关系（明度关系）进行施色，一般会得到理想配色效果。另一种是不按照主色图案的色构关系进行配色，实际上是等于重新构色，难度较大，但有特点，这种配色必须考虑主题形象突出。

19. 彩调

是从颜色彩度值来组织和调控画面色调变化的概念。“彩调”与“色调”的最大差异表现在画面中的色彩不必要受控于一个主色调的影响。换言之，“彩调”更多是表现画面色彩各自的特征，而不是以一个主色调来统筹画面。“彩调”强调组色之间的对比，因而更有装饰意味。

20. 暖色

色彩的冷暖感觉是人的生理、心理以及物理上的作用所产生的。当人们看到红、橙、黄等明色时，能联想到太阳、火光、钢水等而产生灼热感，因此，称红、橙、黄为暖色，亦称积极色。暖色给人温暖、鲜明、刺激、强烈、兴奋、阳光、欢乐、向上、华丽、高贵等感觉。

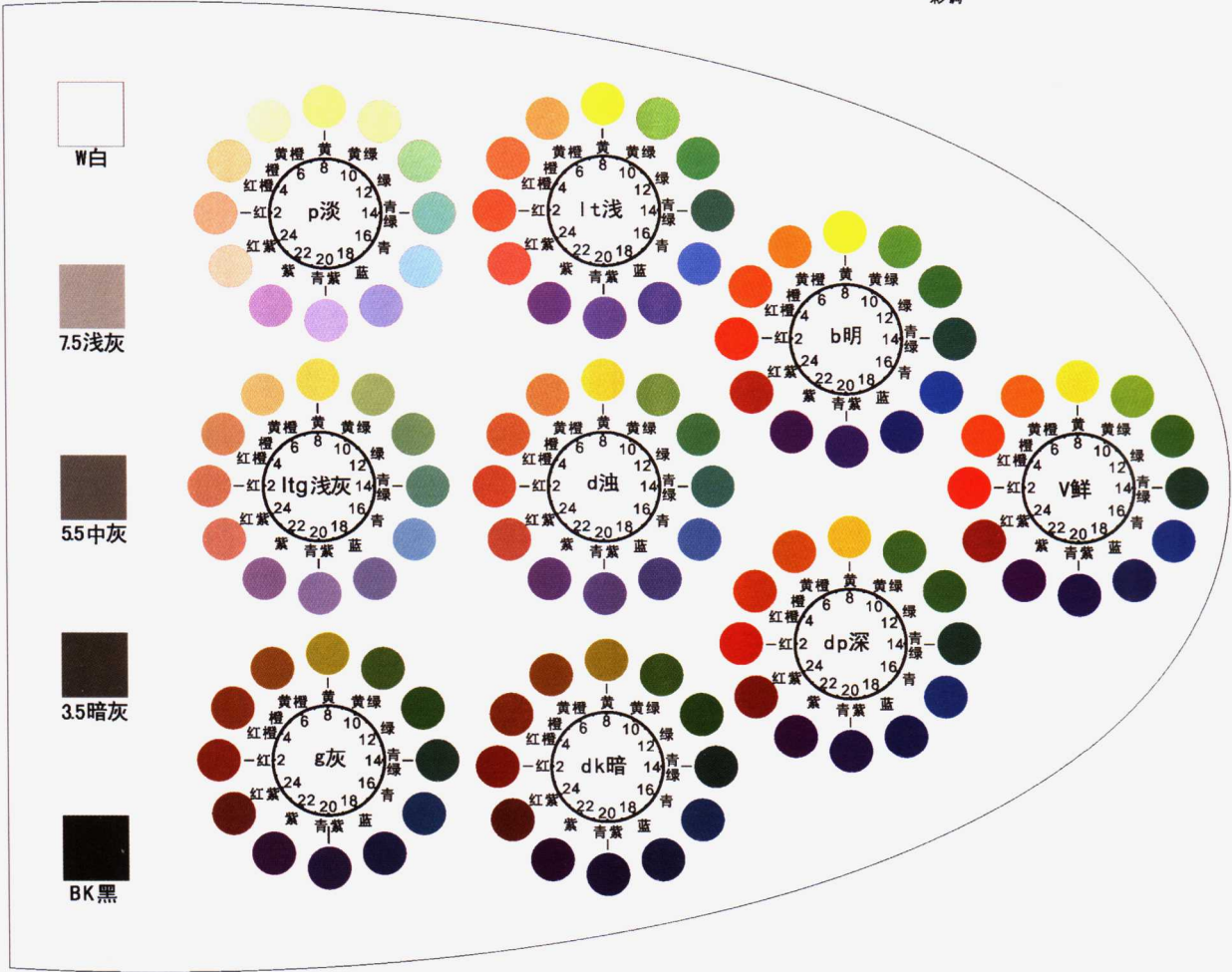
换调

C100 M100 Y20 K0
C80 M70 Y10 K0
C70 M40 Y10 K0
C40 M80 Y10 K0
C20 M0 Y20 K0
C30 M40 Y40 K0

彩调

C0 M100 Y100 K0
C40 M30 Y30 K10
C0 M100 Y10 K0
C60 M100 Y0 K0
C0 M30 Y100 K0
C20 M60 Y70 K0

PPCS实用配色体系(日本) 色相及色调示意图