

王慧杰 王爽◎编著

平面设计 配色图典

Color Scheme Bible Compact Edition

平面设计必备配色参考手册

精选平面设计中最常用的25个色彩区域

分析100种色彩意向，提供400套3色配色应用方案和1200例基本色调
详解色彩在网页设计、海报设计、包装设计、服装设计、动漫设计中的应用

科学出版社

平面设计 配色图典

王慧杰 王爽◎编著

J524-64/1

科学出版社

内 容 简 介

本书以色彩特点为基础,按照各种意象效果,通过25种色彩区域进行分析。在每一种色彩区域里,再细分出4种色彩意象,覆盖全部色调区域。在分析说明中,列举出表达色彩意向的基本色,然后选择部分色彩进行三色配色,同时将配色方案应用在图案中的效果展示给读者,帮助读者分析和掌握配色方案在设计实践中的应用技巧。

本书是平面设计、造型设计、环境艺术设计、服装设计、动漫设计、影视后期制作、工艺美术设计从业者必备的配色参考手册,也是各大专院校相关专业学生的配色设计工具书。通过学习,读者可以掌握色彩搭配技巧,提高色彩应用能力。

图书在版编目(CIP)数据

平面设计配色图典 / 王慧杰, 王爽编著. —北京:
科学出版社, 2011.5
ISBN 978-7-03-030774-3

I. ①平… II. ①王… ②王… III. ①平面设计—配色—图集 IV. ①J506-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第066681号

责任编辑: 刘 薇 徐晓娟 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 张世杰

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划
北京市天颖印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年7月第一版 开本: 32开(140mm×210mm)
2011年7月第一次印刷 印张: 5.0
印数: 1—4 000 字数: 182 000

定价: 45.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

大自然的色彩是五彩缤纷的，我们每天的生活都离不开这样的色彩。色彩往往都有一定的心理倾向性，比如红色是一种激奋的色彩，能使人产生冲动、愤怒、热情、活力的感觉；绿色则介于冷暖色彩的中间，显得和睦、宁静、健康、安全。如果将这些具有独特意象效果的色彩搭配起来，则更能让人感受到不可估量的视觉享受。

色彩不是孤立存在的，不同色相、不同明暗的色彩搭配才能表达出丰富多彩的生活。色彩只有搭配才能出彩，伴随着人们情绪的变化和环境的变迁，周围的色彩也在不断发生变化，致使它独特的影响力不可避免地影响着人们的生活。

本书从各种色彩的特点着眼，按照各种意象效果，分别通过25种色彩区域来分析色彩。在每一种色彩区域里，再细分出4种色彩意象，基本覆盖了全部色调区域。在分析说明中，首先列举出能够传达该意向的基本色，然后选择部分色彩进行三色搭配，同时将配色方案应用到相关图例中，从而使读者可以直观地看到配色效果。

本书包含了大量色彩案例和配色方案，力求做到严谨、细致。编写本书旨在让读者可以轻松使用色调进行配色搭配，希望可以帮助更多设计师方便、快捷地完成色彩搭配相关设计。

本书使用说明

色谱意向

在色谱意向中,给出了传达本组色谱的形容词。

色谱说明

在色谱说明中,对色谱中色彩的性格、感情、象征意义等信息进行了阐述。

可爱的色彩 | Lovely

可爱所营造的是一种温柔梦幻的气氛,以粉红色系为基调,色相为中性暖色,明度较高,纯度偏低,明暗对比偏弱,色调位置淡、明,局部偏灰为弱色调,高短调令人感觉柔和、软弱、朦胧。粉红色搭配明亮的黄色或暖绿色展现了稚嫩与明媚;若红色和橙色的成分居多,结合细腻的色相变化,则能够展现出甜美的感觉;粉色系搭配微弱的驼色、橙色系,则表现出柔软的舒适感;粉色系搭配同样纯度的紫色系,则增添了温柔梦幻的色彩。

➕ 积极意象: 稚嫩、甜美、柔软、温柔、淡雅

➖ 消极意象: 模糊、无力、软弱、肤浅、懒散

稚嫩

画面柔和的玫瑰粉让人亲近,搭配黄绿色,使人联想到嫩芽和新鲜,增添了一种稚嫩舒服的甜美,给人以轻松愉快的感觉。

甜美

画面中偏紫的粉色给人甜蜜感,加上浓重的红紫色,让人垂涎欲滴,蛋糕香甜的味道从视觉上便可深知。

柔软

画面整体颜色近似肤色,是非常容易让人亲近和感觉舒服的颜色,有温暖和柔软感,也让人感觉画面主人公有亲近感。

温柔

画面展示的产品昭示出了浪漫的爱情,紫色的加入尽显女人的尊贵与典雅,使粉色更让人感觉温柔兼备,给人如梦如画之感。

意向说明

在意向说明中,对色谱中色彩所传达的正负意向,通过词语进行概括。

案例分析

在案例分析中,通过对商业案例的配色方案进行说明,帮助读者分析和掌握配色方案在设计中的应用技巧。

色彩索引

在色彩索引中，给出了该组颜色的色彩意向。

色谱

这是能够表现相关意向的色谱，色谱中标明了色彩的CMYK值和RGB值。

色彩说明

在色彩说明中，对色谱汇总包含的色彩所传达的信息进行了分析。

配色方案

配色方案中提供了4种三色配色方案，还提供了4种将配色方案应用在图案中的配色效果，使配色效果清晰可见。

色彩应用

在色彩应用中，给出了色彩在商业设计中的应用内容和本章讲解重点。

应用说明

在应用说明中，给出了色彩在包装设计中的应用及色彩搭配中要注意的问题。

Chapter 7

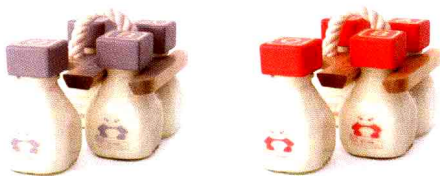
包装设计中的色彩

包装色彩作为与人们日常生活联系最紧密的一个色彩类别，它主要涉及对自然色彩、社会色彩和艺术色彩的运用。所以，我们要研究包装色彩，首先要对光、色料和色觉加以研究，继而根据社会群众对色彩的感知程度和流行色加以艺术的再加工创造，最后得出的色彩就可以运用到包装产品上了。

配色原则：新颖、奇特

巧克力包装大多采用咖啡色，而如果把包装换为充满梦幻的紫色，则包装所带来的温馨感油然而生，而和巧克力本身不同色系的包装也更容易吸引受众，从而使包装色和产品色通过对比而产生刺激食欲的效果。

产品富有创意的外形应该赋予富有生机的色彩，而粉色给人可爱感，这种色系正好符合产品的特点。相比较，灰色系的包装色则显得单调简约，给人安静稳定的感觉，但不免缺乏跳跃感，用于此不能更好地突出产品特点。

配色原则

在配色原则中，给出了讲解范例中色彩设计的搭配原则。

案例解析

在案例解析中，通过对商业案例的配色方案进行说明，帮助读者分析和掌握配色方案在设计实战中的应用技巧。

案例1

● 71-100-54-24	93-19-72	● 22-60-100-0	211-114-7	● 1-84-76-0	247-75-53
● 7-37-90-0	245-180-18	● 59-44-17-0	123-138-179	● 57-18-100-0	130-174-25

饮料包装多给人新鲜的感觉,多以水果色为主色调,明度和纯度都较高,色调为明弱调,感觉细腻滋润,明暗对比适中。搭配邻近的鲜亮纯色,能给人甜美可口的感觉,加上白色的配合表现,能给人无拘无束、亲切闲适的愉悦享受。

案例2

● 55-46-43-0	133-133-133	● 53-96-100-38	108-24-0	● 84-36-96-1	7-132-66
● 89-84-89-76	9-10-5				

酒类包装一般采用的色系比较单一,尽管色彩语言不多,但通过单纯明快的色调,恰到好处地明度、纯度对比,洋溢着富有生气和力量的蓬勃感。而采用大面积淡灰色甚至白色的包装,容易使产品成为视觉中心,引起消费者的好奇,如此简单的风格倒能体现出高贵的品质,多用于名贵酒品的包装。

综合案例分析

在综合案例分析中,通过商业案例的配色方案分析说明,帮助读者掌握配色方案在设计中的应用技巧,同时给出了商业设计作品主体颜色的CMYK值和RGB值。

Contents | 目录

Part 1 色彩 1

Chapter 1 什么是色彩 2

Chapter 2 色彩的属性 2

一、色相 (Hue) 2

二、明度 (Value) 3

三、纯度 (Saturation) 3

Chapter 3 色彩的感觉 4

一、黄色系 4

二、红色系 4

三、蓝色系 5

四、紫色系 6

五、绿色系 6

六、橙色系 7

七、黑白灰色系 8

Chapter 4 计算机中的主要色彩模式 8

一、RGB颜色 8

二、CMYK颜色 9

三、区别与联系 9

Part 2 实用色彩搭配

11

纯净的色彩 | Pure 12

清爽

凉爽

透明

明快

清新的色彩 | Fresh 32

新鲜

自然

晴朗

爽快

可爱的色彩 | Lovely 17

稚嫩

甜美

柔软

温柔

典雅的色彩 | Classical 37

怀念

庄重

坚定

保守

愉快的色彩 | Amused 22

风趣

亲切

灿烂

快乐

浪漫的色彩 | Romantic 42

清纯

童话

遥远

梦幻

温柔的色彩 | Mild 27

朦胧

纯真

体贴

娴静

平静的色彩 | Calm 47

安宁

深邃

归隐

枯萎

动感的色彩 | Dynamic 52

活力

激烈

豪爽

炙热

奢华的色彩 | Luxury 77

丰硕

健美

华丽

欲望

突兀的色彩 | Abrupt 57

强劲

混乱

强力

壮美

朴素的色彩 | Native 82

宁静

质朴

田园

滋润

冷艳的色彩 | Cool 62

谨慎

洒脱

考究

严厉

热情的色彩 | Enthusiastic 87

友好

热情

华丽

灿烂

时尚的色彩 | Fashionable 67

理性

敏捷

阳刚

人工

冷靜的色彩 | Sober 92

清醒

安静

清闲

漂泊

怀旧的色彩 | Reminiscent 72

怀古

往昔

褪色

枯萎

强硬的色彩 | Tough 97

伤感

冷淡

幽玄

神秘

稳重的色彩 | Steady 102

成熟

自在

温和

敬爱

秋季的色彩 | Autumnal 127

成熟

衰败

枯槁

温婉

跳跃的色彩 | Bouncing 107

绚丽

明快

欢乐

流行

冬季的色彩 | Wintry 132

凛冽

圣洁

寂静

感伤

高贵的色彩 | Noble 112

典雅

高级

庄严

神圣

春季的色彩 | Vernal 117

鲜嫩

羞涩

和煦

梦幻

夏季的色彩 | Estival 122

炎热

热烈

酣畅

艳丽

Part 3 配色应用设计 137

Chapter 5 网页设计中的色彩	138
Chapter 6 海报设计中的色彩	140
Chapter 7 包装设计中的色彩	142
Chapter 8 服装设计中的色彩	144
Chapter 9 动漫设计中的色彩	146

Part 1

色彩

Chapter 1

什么是色彩

色彩作为人们生活中最普遍的一种审美形式，它几乎存在于与我们息息相关的吃、穿、住、用、行等方方面面。

色彩是通过眼、脑和我们的生活感知所产生的一种对光的视觉效应。人对颜色的感觉不仅仅由光的物理性质所决定，比如人们对颜色的感觉往往受到周围颜色的影响。有时人们也将物质产生不同颜色的物理特性直接称为颜色。

简而言之，色彩是光的辐射刺激人的视网膜而使其通过视觉获得的景象。经验证明，人们对色彩的认识与应用是通过发现差异并寻找它们彼此的内在联系来实现的。因此，人们最基本的视觉经验得出了一个最朴素也是最重要的结论：没有光就没有色。人们在白天能看到五色的物体，但在漆黑无光的夜晚就什么也看不见了。倘若有灯光照明，则光照到哪里，哪里便又有可看到的物像及其色彩了。

大量的科学研究成果进一步告诉我们，色彩是以色光为主体客观存在的，对于人则是一种视象感觉。产生这种感觉基于3种因素：一是光；二是物体对光的反射；三是人的视觉器官——眼。即不同波长的可见光投射到物体上，有一部分波长的光被吸收，一部分波长的光被反射出来刺激人的眼睛，经过视神经传递到大脑，形成对物体的色彩信息，即人的色彩感觉。

在人类物质生活和精神生活发展的

过程中，色彩始终焕发着神奇的魅力。人们不仅发现、观察、创造、欣赏着绚丽缤纷的色彩世界，还通过日久天长的时代变迁不断深化着对色彩的认识和运用。人们对色彩的认识、运用过程是从感性升华到理性的过程。所谓理性色彩，就是借助人所独具的判断、推理、演绎等抽象思维能力，将从大自然中直接感受到的纷繁复杂的色彩印象予以规律性的揭示，从而形成色彩的理论 and 法则，并运用于色彩实践。

Chapter 2

色彩的属性

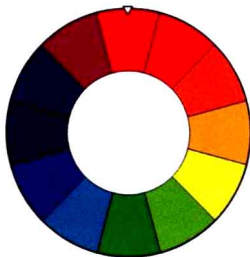
一、色相 (Hue)

色相是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上，任何黑、白、灰以外的颜色都有色相的属性，而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。色相是色彩可呈现出来的质的面貌。自然界中各个不同的色相是无限丰富的，如紫红、银灰、橙黄等。色相即各类色彩的相貌称谓。

最初的基本色相为：红、橙、黄、绿、蓝、紫。在各色中间加插一两个中间色，其头尾色相按光谱顺序为：红、橙红、橙、黄橙、黄、黄绿、

绿、蓝绿、蓝、蓝紫、紫。红紫是红和紫中加的中间色，可制出十二基本色相。

色彩的成分越多，色彩的色相越不鲜明。

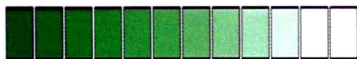

十二色相环

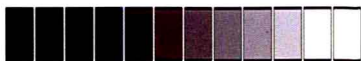
二、明度 (Value)

明度即色彩的明暗差别，也即深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红都是红，但一种比一种深；二是指不同色相间存在的明度差别，如六标准色中黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

简单地讲，明度可以理解为人物的亮度，不同的颜色具有不同的明度，例如黄色就比蓝色的明度高，在一个画面中如何安排不同明度的色块也可以帮助表达作画的感情，如果天空比地面明度低，就会产生压抑的感觉。任何色彩都存在明暗变化，其中黄色明度最高，紫色明度最低，绿、红、蓝、橙的明度相近，为中间明度。另外，在同一色相的明度中还存在深浅的变化，如绿色中由浅到深有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化。

明度条

低明度-----中明度-----高明度

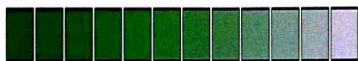
Tips 明度越高，色彩越白越亮，反之越暗。

三、纯度 (Saturation)

色彩的纯度是指色彩的鲜艳程度。人们的视觉能辨认出的有色相感的色，都具有一定程度的鲜艳度。

所有色彩都由三原色组成，分别为品红、黄色、蓝（青）色。原色的纯度最高，所谓色彩纯度应该是指原色在色彩中的比例。

不同的色相不仅明度不同，纯度也不相同。例如颜料中的红色是纯度最高的色相，橙、黄、紫等色在颜料中纯度也较高，蓝绿色在颜料中纯度最低。在日常的视觉范围内，眼睛看到的色彩绝大多数是含灰的色，也就是不饱和的色。有了纯度的变化，才使世界上有如此丰富的色彩。同一色相即使纯度发生了细微的变化，也会带来色彩性格的变化。

纯度条

Tips 最鲜艳的色彩为纯色，加入不同明度的无色彩后，纯色发生变化，纯度越低，色彩越暗，最后变成无彩色。同一色相的色彩，加入白色，纯度下降，明度上升；加入灰色或黑色，最后变成无彩色。

“守住绿色”广告

（皮埃尔·迪休洛作品）

Chapter 3

色彩的感觉

一、黄色系

黄 YELLOW

黄色让人联想到阳光、麦田、向日葵、柠檬、香蕉、月亮，在心理上产生明亮、温暖、幸福、快乐、轻松、希望、警惕的反应。

金盏花
Marigold
(华丽)

0-40-100-0
247-171-0

F7AB00

铬黄
Chrome-yellow
(生动)

0-20-100-0
253-208-0

FDD000

茉莉
Jasmine
(柔和)

0-15-60-0
254-221-120

FDD000

淡黄色
Cream
(童话)

0-10-35-0
255-234-180

FFEAB4

象牙色
Ivory
(简朴)

10-10-20-0
235-229-209

EBE5D1

香槟黄
Champagne-yellow
(闪耀)

0-0-40-0
255-249-177

FFF9B1

月亮黄
Moon-yellow
(智慧)

0-0-70-0
255-244-99

FFF463

鲜黄色
Canaria-yellow
(开放)

0-0-100-0
255-241-0

FFF100

含羞草
Mimosa
(幸福)

10-15-80-0
237-212-67

EDD443

芥子
Mustard
(乡土)

20-20-70-0
214-197-96

D6C560

黄土色
Ochre
(温厚)

20-20-70-0
214-197-96

C4BFO0

卡其色
Khaki
(田园)

20-20-70-0
214-197-96

B08827

二、红色系

红 RED

红色让人联想到火焰、太阳、血、玫瑰，在心理上产生热情、兴奋、勇气、活力、危险、紧迫、炎热、愤怒等反应。

品红
Magenta
(热情)

15-100-20-0
207-0-112

CF0070

洋红
Carmine
(大胆)

0-100-60-10
215-0-64

D70040