

The Quick Reference
Manual of Color Scheme

配色速查手册
对比色

Contract Color

窦向亲 编著

配色速查手册 对比色

窦向亲 编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

在当代艺术设计领域中,色彩以其特有的视觉效应,由始至终都在设计美学里占据不可动摇的地位,一个优秀的配色作品不仅能够快速引发受众关注,还能让人们的审美情趣得到满足。由此可见,配色设计是一门不可忽视的艺术设计学问。在对比配色中,包含了诸如色彩的对比法则、不同的对比意象配色方案等知识点的详细解析,希望通过对这类色彩知识的学习,为读者今后的配色实践打下坚实基础。

本书从实用的角度出发,讲解了众多与对比色相关的配色理论,以此来帮助读者掌握全面的对比配色知识,完善色彩的搭配技巧。本书共分为四个章节,分别为认识色彩、色彩的色调与性格、色彩的常见对比法则,以及对比意象配色详解。书中对多种配色理论知识进行了全面且翔实的解说,并结合与之相关的配色图例与数百种经典的案例解析,使本书具备清晰的条理,强化读者对相关配色知识的掌握。

最后,编者希望通过这种清晰明了的编撰方式,让读者在本书的阅读过程中,以一种畅通的思路进行系统化、专业化的学习借鉴,以此来帮助读者快速掌握各种对比配色技巧,最终打造出完美的配色作品。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

配色速查手册. 对比色 / 窦向亲编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5640-9756-1

I. ①配… II. ①窦… III. ①配色—手册 IV. ①J063-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第215239号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京恒石彩印有限公司

开 本 / 850毫米*1168毫米 1/32

印 张 / 8.5

字 数 / 392千字

版 次 / 2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

定 价 / 45.00元

责任编辑 / 王俊洁

文案编辑 / 袁 臻

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前言

Preface

在现今这个飞速发展的时代，不论是我们的衣、食、住、行，还是各种社交活动或艺术领域，色彩的应用无处不在。从视觉的层面上来看，色彩往往是人们对于外界物象的第一印象，并且色彩对于人们的心理活动与内心情感有直接影响，因此，现今人们才将配色设计作为一门独立学科来研究与学习。

随着现代艺术与商业设计的发展，色彩的应用领域也不断扩展，许多艺术家或广告商都想通过作品的色彩搭配，来达到吸引受众目光的目的，但不同的目标群体抑或是不同的作品类型，其配色方案的制定也大相径庭。在本书中，我们以对比意象配色为出发点，并通过对认识色彩、色彩的色调与性格、色彩的常见对比法则，以及对比意象配色详解这4个章节的全面介绍，采用由浅入深的编撰顺序，对对比配色的相关理论知识与实际应用进行讲解，以达到丰富读者配色理论的目的。与此同时，本书还列举了与之相关的大量经典案例，并对每个案例进行具体分析，力求让读者的配色技巧与审美能力得到大幅度提高。

本书首先以色彩的基础知识作为切入点，将全书分为4章。在第1章中，编者首先概述了与色彩相关的基础理论，并讲解了色彩对于人们心理效应的直接与间接影响，为读者之后的学习做好铺垫。

在第2章中，编者首先详细讲解了不同的色调种类，以增强读者对色彩的感受能力，而后又从色彩的象征意义与实际运用两方面，着重介绍了9种常见的基本配色，让读者对色彩有一个较为深入的认识。

在本书的第3章中，编者以色彩的色相、纯度、明度三个方面作为切入点，阐述了与之相关的色彩对比法则，最后又介绍了几种常见的色彩对比综合运用。

在本书的第4章，编者主要从大量的对比意象配色来详细解析相关的对比配色知识。首先我们对特定意象进行基础概述，然后通过16种不同的配色方案及其应用图案，将意象的各类配色效果直接展现于读者眼前，并在最后提供了多种与讲解意象相符合的配色案例，对读者的学习起到有力的巩固作用。

本书以通俗易懂的编排手法，详尽阐述了对比配色的相关理论知识，努力为读者提供一个相对简洁明了的阅读文本，并通过图文并茂的编撰方式来帮助读者更加深入地掌握配色中的实战技能。在最后，编者希望通过本书对对比配色的详细讲解，让读者的配色能力得到质的飞跃。

本书由北京印刷学院设计艺术学院窦向亲老师编写，由于编者水平有限，在编写本书的过程中难免会存在疏漏之处，恳请广大读者批评指正。读者可登陆 www.epubhome.com 网站提出宝贵意见，也可以加入QQ群280080336 与我们交流。

编 者

2014年8月

目录 Contents

Chapter

01

认识色彩

1.1 概述色彩.....2

- 1.1.1 色彩的含义.....2
- 1.1.2 色彩的空间体系.....3
- 1.1.3 构成色彩的三要素.....4
- 1.1.4 色彩的种类.....5

1.2 色彩的心理效应.....6

- 1.2.1 色彩对心理的直接效应.....6
- 1.2.2 色彩对心理的间接效应.....7

Chapter

02

色彩的色调与性格

2.1 色调的概论.....9

- 2.1.1 色调的基本含义.....9
- 2.1.2 概述色调的基本倾向.....9

2.2 色彩的性格.....18

- 2.2.1 红色的性格与实际运用.....18
- 2.2.2 橙色的性格与实际运用.....19
- 2.2.3 黄色的性格与实际运用.....20
- 2.2.4 绿色的性格与实际运用.....21
- 2.2.5 蓝色的性格与实际运用.....22
- 2.2.6 紫色的性格与实际运用.....23
- 2.2.7 黑色的性格与实际运用.....24

2.2.8 白色的性格与实际运用	25
2.2.9 灰色的性格与实际运用	26

Chapter 03

色彩的常见对比法则

→ 3.1 色相对比	28
3.1.1 同一色相对比配色法则	28
3.1.2 类似色相对比配色法则	29
3.1.3 邻近色相对比配色法则	29
3.1.4 对比色相对比配色法则	30
3.1.5 互补色相对比配色法则	30
→ 3.2 纯度对比	31
3.2.1 低纯度对比配色法则	31
3.2.2 中纯度对比配色法则	32
3.2.3 高纯度对比配色法则	32
→ 3.3 明度对比	33
3.3.1 同一明度对比配色法则	34
3.3.2 类似明度对比配色法则	34
3.3.3 中差明度对比配色法则	35
3.3.4 对比明度对比配色法则	35
→ 3.4 色彩对比的综合运用	36
3.4.1 软硬对比	36
3.4.2 冷暖对比	36
3.4.3 轻重对比	37

3.4.4 进退对比	37
3.4.5 动静对比	38
3.4.6 无彩色对比	38

Chapter 04

对比意象配色详解

厚重—轻飘	40
轻飘—厚重	42
张扬—低调	44
低调—张扬	46
接近—远离	48
远离—接近	50
都市—田园	52
田园—都市	54
香甜—苦涩	56
苦涩—香甜	58
坚硬—柔软	60
柔软—坚硬	62
干燥—潮湿	64
潮湿—干燥	66
清晰—朦胧	68
朦胧—清晰	70
新潮—保守	72
保守—新潮	74
天然—人工	76
人工—天然	78
亲善—恐怖	80
恐怖—亲善	82
女性—男性	84

男性—女性	86	安稳—动荡	158
辛辣—酸爽	88	白天—夜晚	160
酸爽—辛辣	90	夜晚—白天	162
温和—严厉	92	粗糙—光滑	164
严厉—温和	94	光滑—粗糙	166
热闹—寂静	96	有趣—乏味	168
寂静—热闹	98	乏味—有趣	170
简约—多变	100	昂贵—实惠	172
多变—简约	102	实惠—昂贵	174
欣然—伤感	104	新鲜—陈旧	176
伤感—欣然	106	陈旧—新鲜	178
往昔—未来	108	清透—沉闷	180
未来—往昔	110	沉闷—清透	182
华丽—质朴	112	拥挤—空寂	184
质朴—华丽	114	空寂—拥挤	186
平静—动感	116	清爽—炎热	188
动感—平静	118	炎热—清爽	190
自由—严谨	120	茁壮—虚弱	192
严谨—自由	122	虚弱—茁壮	194
生长—衰退	124	明快—暗淡	196
衰退—生长	126	暗淡—明快	198
坚强—软弱	128	清新—浑浊	200
软弱—坚强	130	浑浊—清新	202
欢乐—痛苦	132	随性—庄重	204
痛苦—欢乐	134	庄重—随性	206
陶醉—厌烦	136	幼童—老人	208
厌烦—陶醉	138	老人—幼童	210
奢华—朴素	140	温润—干裂	212
朴素—奢华	142	干裂—温润	214
轻快—沉重	144	危险—安全	216
沉重—轻快	146	安全—危险	218
夏季—冬季	148	洁净—肮脏	220
冬季—夏季	150	肮脏—洁净	222
安静—活跃	152	灵敏—缓慢	224
活跃—安静	154	缓慢—灵敏	226
动荡—安稳	156	牢固—脆弱	228

脆弱—牢固	230
梦幻—实际	232
实际—梦幻	234
活泼—沉闷	236
沉闷—活泼	238
稚嫩—成熟	240
成熟—稚嫩	242
明艳—忧郁	244
忧郁—明艳	246

典雅—粗犷	248
粗犷—典雅	250
明朗—阴暗	252
阴暗—明朗	254
古典—前卫	256
前卫—古典	258
理智—感性	260
感性—理智	262

01

Chapter

认识色彩

色彩与色彩之间存在着千丝万缕的联系，不同的色彩也会展现出完全对立的情感，带给人不一样的视觉效果和心理感受。正因为色彩情感表现的多样性，才让生活富有变化，充满新意。

1.1

概述色彩

在日常生活中，种类繁多的色彩围绕在大众的周围，将这个世界装点得美丽动人、缤纷多彩。色彩会随环境的变化而变化，使万物各具特色。而且随着社会的发展，色彩被大众赋予了情感，不同的色彩能引起大众情绪上、心理上的波动，产生出酸甜苦辣、喜怒哀乐的情感表现。

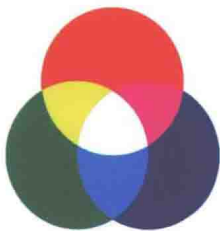

缤纷的色彩运用

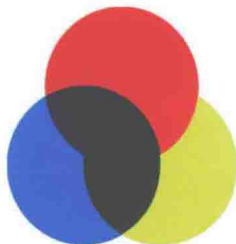
1.1.1 色彩的含义

色彩是人们通过眼、脑和他们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应。光是色彩的母亲，没有光，就不能产生色彩。因此，色彩要被感知需有三个必要条件——光、物体以及眼睛。

在色彩之中，光的三原色是红、绿、蓝，其他的色彩都是以这三种色彩融合而成；而在印刷设计中也会使用印刷三原色，分别为红、黄、蓝三色。三原色是色彩的基本，是一切色彩的总源。

光的三原色

印刷三原色

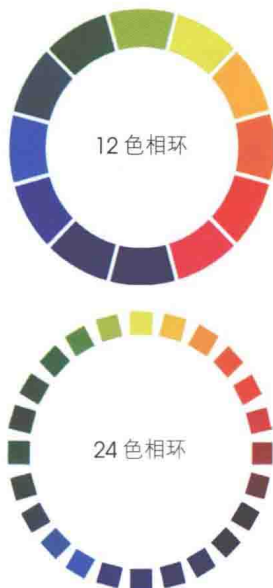
1.1.2 色彩的空间体系

色彩的空间体系是由色相环和色立体组成的，这是人类社会发所形成的系统的色彩形式，这样的体系能够将色彩更好地进行区分和利用。因为每一种色彩都拥有了自身的代号和名称，所以可以更好地展现色彩配置。

1 色相环

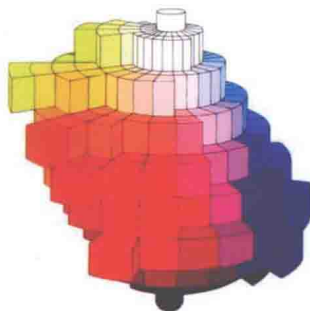
色相环是由5种或6种色相作为主要色相，再在主要色相中添加中间色相而形成的。最早出现的是6色色相环，也被称为牛顿色相环，由红、橙、黄、绿、蓝、紫这几个主色系组成。随着时代的发展与进步，色相环的种类也越来越多，12色、24色、48色等色相环应运而生，其中比较常用的是12色色相环和24色色相环。12色色相环是由原色、间色和复色构成，其中，色相环中的三原色是红、黄、蓝，间色则是橙、紫和绿；复色是红橙、黄橙、黄绿、青绿、青紫、红紫6个色彩。

24色色相环是由红到紫共24色的色彩组成。色彩在色相环上相距的度数不同，就会给人不一样的色彩印象。通过对色相环的学习，能更好地认识和运用色彩。

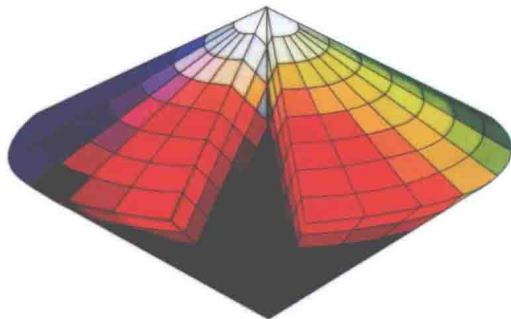

2 色立体

为了认识、研究与应用色彩，大众把不同的色彩依照各自特性，按一定的规律和秩序排列，并对色彩进行命名，形成系统化的色彩体系。色彩体系的建立，对于研究色彩的标准化、科学化、系统化以及实际应用都具有重要价值，这种系统化的体系运用三维空间形式，来同时体现色彩的明度、色相、纯度之间的关系，被称为色立体。当前色彩研究中运用较为广泛的就是孟塞尔色立体与奥斯特瓦德色立体，前者以色彩三要素为基础形成系统化的色彩体系，后者则是运用生理四原色红、黄、蓝、绿来形成的色彩体系。

孟塞尔色立体

奥斯特瓦德色立体

1.1.3 构成色彩的三要素

色彩之所以能够有千差万别的表现，有不同的形式和感觉，是因为色彩是由不同的要素构成，而构成色彩的三要素是色相、明度与纯度，不同的色相具有不同的明度与纯度。色彩所展现的色彩感觉也会随着三要素的变化而变化，为大众带来缤纷的色彩效果，丰富人们的生活与心灵。

1 色相

色相是指不同色彩带来的感官感受，是色彩的首要特征，也是区别形形色色不同色彩的最准确的标准。在色彩中，除了黑白灰以外的所有色彩都具有色相的表现，人们对这些色彩进行了命名，以不同的名称来反映这些色相，如红、橘红、桃红、蓝、湖蓝、蔚蓝等。色相是由色彩的波长决定的，代表不同特征的色彩相貌，用于区分不同的色彩。

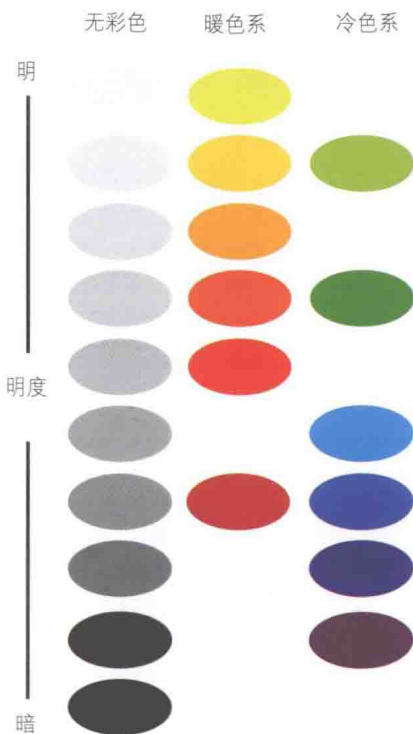
色相条

2 明度

明度是指色彩的明暗程度，是视觉神经对光源和物体表面明暗程度的感觉。光线的强弱以及物体反射能力的强弱都能影响明度的变化，使色彩的感觉发生变化，形成不一样的视觉效果。明度是三要素中较为独立的要素，它可以不通过色相特征来表现。

在现实生活中，所有的物体都具有明暗的变化，而色彩也都具有明度的变化。无彩色的明度变化相对单一，只有黑、白、灰的变化。从明到暗，黑色是明度最低的色彩，白色是明度最高的色彩，高明度与低明度的中间色彩则被称作中间明度色彩。

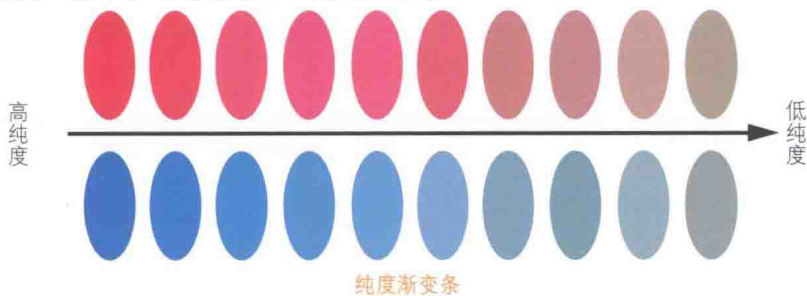
色彩的明度差也包括两个方面：一个是同一色相深浅变化；一个是指不同色相间存在的明度差别，即色彩之间明度的比较，其中最暗的是紫色，最亮的则是黄色。在同一色彩中加入白色或黑色都能使其明度发生变化，白色越明，黑色越暗。

明度示意图

3 纯度

纯度是指色彩的鲜艳程度。一种色彩中包含的纯色成分越多，那么其纯度越高；反之，在纯色中混入越多的灰色、黑色，那么色彩纯度就越低，即称为低纯度色彩。纯度只存在于有彩色之中，因为色相的不同，不同色彩所能达到的纯度不同。在所有色彩之中，红色是纯度最高的色彩，绿色就相对较低。不同的纯度将色彩表现得或灿烂，或厚重，为观者带来不同的视觉感受。

1.1.4 色彩的种类

人们把色彩划分为两个大类，即有彩色与无彩色。色彩种类的划分将色彩更好地进行了整合，它能更好地帮助大众认识色彩的基本属性和规律。

1 有彩色

有彩色系又被称为彩色系，是指除无彩色系（黑白灰）以外的所有色彩，它带有某一种标准色倾向（即冷暖倾向）。有彩色之间具有色相、明度、纯度上的变化，拥有丰富的色彩表现形式。不同的有彩色能带给观者不同的视觉感受，有的色彩鲜艳耀眼，有的色彩低调沉静。

有彩色图像

2 无彩色

无彩色系指的是黑色、白色以及黑白调和的灰色系列。无彩色系的色彩属于无色相属性，没有纯度的变化，只有明度上的变化，其中白色是明度最高的色彩，黑色是明度最低的色彩。白色会受周围色彩的影响，白色传递的是明快、单纯的视觉感受；而黑色带给人简洁、有力的感受；灰色是中性色彩，带给人更多安全感和亲切感。

无彩色图像

1.2

色彩的心理效应

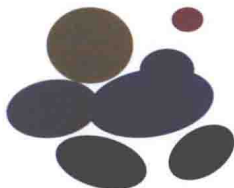
由于色彩具有不同特性，其给人带来的心理感受也大不相同。下面我们从色彩对心理的直接和间接影响方面，对色彩进行讲解。

1.2.1 色彩对心理的直接效应

色彩对心理的直接效应是指色彩本身带来的直观感受，这种感受更多的是生理感官引起的心理反应，比如冷暖、轻重等，其中以蓝色、紫色、绿色构成的冷色调给人以寒冷感，而红、橙、黄等暖色调给人以温暖感；由暗色调组成的色彩会给人带来一种厚重感，而浅色调组成的色彩则会给人带来一种轻柔的感觉。

给人寒冷感觉的色彩

给人厚重感觉的色彩

给人温暖感觉的色彩

给人轻柔感觉的色彩

色彩带来的直接心理感受也被运用到很多艺术设计中，通过色彩的表现将整个画面的感觉更好地展现出来，通过色彩直观地给人或冷或热，或轻或重的感觉，让画面所需表现的形式更贴切。观者能够通过色彩感受到画面传递的信息，有更真实的感官体验，从而减弱二维平面的局限性。

给人寒冷感觉的平面作品

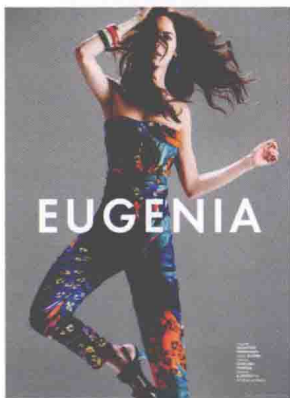
给人火热印象的平面作品

1.2.2 色彩对心理的间接效应

色彩对心理的间接效应更多的是在情感和节奏感上的体现，更多的是思想上和情绪上的变化，是更加间接的色彩表现。

1 色彩的联想

色彩的联想是指通过色彩在画面中的搭配，展现出的一种状态或者一种情感。在色彩搭配上，鲜艳的色彩往往会带给人明丽、鲜艳、活泼的感觉；而深重、灰暗的色彩会给人苦涩、诡异、神秘、低调的感觉。

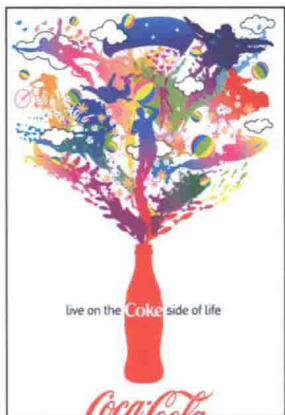
给人低调感的色彩搭配

给人活泼感的色彩搭配

2 色彩的听觉与嗅觉

色彩的听觉与嗅觉指的是色彩之间的搭配所形成的节奏感和韵律感，以及色彩与色彩之间形成的犹如气味一般的感觉。鲜艳、丰富、具有规律性的色彩会带给人强烈的节奏感与韵律感，仿佛能够在画面之外听到音乐的节奏；粉色、米色等色彩会带给人芬芳、香甜的感觉；而土黄色、褐色则会给人一种大地的气息；这些能将画面中的物体通过色彩更好地展现在观者的眼前。

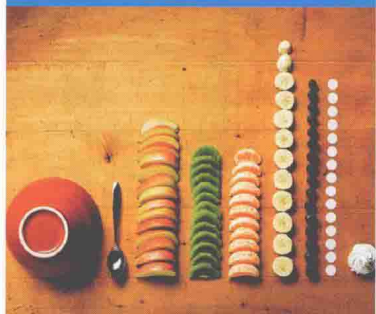
带来节奏感的色彩搭配

带来香甜感觉的色彩搭配

02

Chapter

色彩的色调与性格

色调具有渲染画面气氛的重要作用。在很多作品中，设计师追求唯美与意境，即使色彩的色相不统一，只要色调一致的话，画面也会呈现出和谐统一的效果。另外，色彩的种类繁多，特征也有所不同，所以在进行实际的创作设计前，了解各种色彩的性格也是十分必要的。

