

The Quick Reference
Manual of Color Scheme

配色速查手册

创意色

Creative Color

孙晓燕 编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

创意色 配色速查手册

孙晓燕 编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

我们所生活的世界是一个七彩的世界，五颜六色、琳琅满目的色彩都在无声地诉说着这个世界中的一切事物，这些色彩究竟代表了什么？他们之间会构成什么样的创意搭配？他们构成的各式搭配又会带来什么样的味道？本书将通过一种直观的方式来解决这些疑问，为读者讲述一个创意色彩搭配的世界。

全书共分为12章，第1章主要阐述了色彩的基础知识，使读者能了解到什么是色彩，为之后能更好地理解各种色彩的组合与搭配奠定基础；第2章主要从理论上分析了什么样的搭配可以体现创意；第3章则从色彩出发，为读者讲述色彩的意向表现；剩下的部分则是从性格、情感、风景、服装、食品、家具、建筑、包装、广告9个方面为读者具体解析创意配色及其所带来的情感体验。本书希望通过这种层层递进、深入浅出的讲述方式能够使读者提升创意配色能力与审美力。

与此同时，丰富且贴切的实例解析、结合关键词的配色方案也是本书的特色之一，通过这样的方式，读者不仅能够对创意配色有更加直接的观感，而且能与理论相结合，进一步提升自己对于创意配色的理解，从而能更加轻松地将创意配色运用到实践中去，这也是编者希望通过本书所达到的目的。

版权专有 侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

配色速查手册·创意色 / 孙晓燕编著. —北京：北京理工大学出版社，2014.9

ISBN 978-7-5640-9712-7

I. ①配… II. ①孙… III. ①配色一手册 IV. ①J063-62

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第208174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 / 8.75

字 数 / 403千字

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 / 刘娟

文案编辑 / 王晓莉

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

夏天的明媚阳光总会让我们联想到热情的红色，冬天的凛冽寒风又总会让我们将它与冰冷蓝色联系到一起，不同的景观会带给我们不同的色彩体验，同样，不同的色彩也会带给我们不一样的感受。不难发现，色彩与我们的生活是息息相关的，不论是大自然的春夏秋冬，还是我们的衣食住行，都充满着缤纷的色彩，甚至连我们自身的身体都离不开色彩，丰富的色彩也会带给我们不一样的生理与心理感受，可以说色彩学科已成为一门我们不可忽视的学科。

有色彩的存在便会有色彩的搭配，色彩作为一门独立的学科，其搭配也成为人们探究与学习的对象。在本书中，我们主要从创意配色的角度，对色彩进行概念上的综合描述，再从理论上分析了颜色的创意搭配，使读者通过循序渐进的理论描述，进入创意配色的世界中。与此同时，本书也加入了成千上万的配色方案，编排了大量的经典配色案例，对各种创意配色进行分析与解剖，从而使读者在加深对色彩理解的同时，从中获取更多的创意灵感。

本书共分为12章，在第1章中，编者从光与色、色彩的关系、色彩的分类与色彩三要素这四个方面入手，对色彩的基础知识进行了概述与阐释，让读者在了解什么是色彩的同时，也为之后的学习与研究打下基础。

在本书的第2章中，编者将话题引到了本书以创意为主题之上，告诉读者，可以利用色彩的对比与调和去表现创意，使读者在了解了色彩的基础上进一步认识色彩的搭配，以及如何通过搭配来表现创意的一些理念与方法。

第3章，色彩的意象表现。通过对不同颜色的介绍，使读者加深对各种色彩所代

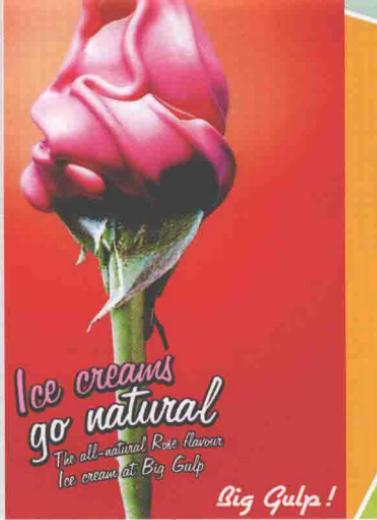
表的不同含义的理解，也进一步体会到这些色彩所带来的不同感受。

最后，为了让读者提升对创意配色的审美与实际操作能力，编者在本书的第4~12章中，分别以性格、情感、风景、服装、食品、家具、建筑、包装、广告这9个方面为主线，结合实际案例，分析与阐述了其中所包含的创意色彩搭配的理念与方法，结合16种不同的配色方案，使读者进一步了解到各种色彩间的关系，感受不同配色所带来的丰富情感。

在本书的编写过程中，编者采用了图文并茂的编排方法、深入浅出的文字表达，让读者更加直观地感受到色彩所带来的情感与其中富含的创意美，在轻松的学习氛围中，提升自身的审美能力。本书由河南工业大学设计艺术学院孙晓燕老师编写，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。读者可登录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

Chapter

01

色彩的基础知识

→ 1.1 光与色 2

1.1.1 光与色 2

1.1.2 光的性质 2

→ 1.2 色彩的关系 5

1.2.1 三原色 5

1.2.2 色彩的混合原理 6

→ 1.3 色彩的分类 7

→ 1.4 色彩的三要素 8

1.4.1 色相 8

1.4.2 明度 9

1.4.3 纯度 10

1.4.4 色彩三要素的综合运用 12

Chapter

02

用色彩的对比与调和来表现创意

→ 2.1 色彩的对比方式 16

2.1.1 同时对比 16

2.1.2 连续对比 16

→ 2.2 色彩的对比与调和 17

2.2.1 色相的对比 17

2.2.2 色相的调和 19

2.2.3 明度的对比 22

2.2.4 明度的调和 23

2.2.5 纯度的对比 25

2.2.6 纯度的调和 26

→ 2.3 无彩色的对比与调和 28

→ 2.4 色彩的面积对比与调和 29

→ 2.5 色彩的位置对比与调和 31

Chapter 03

色彩的意象表现

→ 3.1 红色.....	34
→ 3.2 橙色.....	36
→ 3.3 黄色.....	37
→ 3.4 绿色.....	38
→ 3.5 蓝色.....	40
→ 3.6 紫色.....	42
→ 3.7 黑白灰.....	43

Chapter 04

以性格为主的创意配色

活泼.....	48
老年.....	50
慈善.....	52

青春.....	54
天真.....	56
沉稳.....	58
文静.....	60
冷漠.....	62
热情.....	64
成熟.....	66
勇敢.....	68
温柔.....	70
端庄.....	72

Chapter 05

以情感为主的创意配色

喜悦.....	76
紧张.....	78
哀悼.....	80
烦躁.....	82
压抑.....	84
愤怒.....	86
豪迈.....	88
友爱.....	90
悲痛.....	92
和善.....	94
忧愁.....	96
兴奋.....	98
思念.....	100
激情.....	102

Chapter 06

以风景为主的创意配色

海景	106
荒凉	108
夕阳	110
森林	112
雪色	114
烂漫	116
明朗	118
秀丽	120
茂盛	122
怡人	124
明净	126
幽深	128
明媚	130
清幽	132
辽阔	134
淡雅	136

Chapter 07

以服装为主的创意配色

华丽	140
运动	142
森女	144
新潮	146

淑女	148
中性	150
高贵	152
海军风	154
洛丽塔	156
简约	158
清新	160
熟女风	162
休闲	164
朴素	166

Chapter 08

以食品为主的创意配色

新鲜	170
冰爽	172
酥脆	174
美味	176
苦涩	178
麻辣	180
滋润	182
绵软	184
酸爽	186
香甜	188

Chapter 09

以家居为主的创意配色

舒爽	192
乡村	194
浪漫	196
复古	198
素雅	200
温馨	202
田园	204
豪华	206

Chapter 10

以建筑为主的创意配色

教育	210
商业	212
古朴	214
娱乐	216
办公	218

Chapter 11

以包装为主的创意配色

清爽	222
醒目	224
质感	226
厚重	228
淳朴	230
轻薄	232
卡通	234
实惠	236
柔雅	238
高档	240
天然	242
优雅	244
怀旧	246

Chapter 12

以广告为主的创意配色

对比	250
抽象	252
沉重	254
环保	256
鲜明	258
幽默	260
联想	262
动感	264
寓意	266
刺激	268
荒诞	270

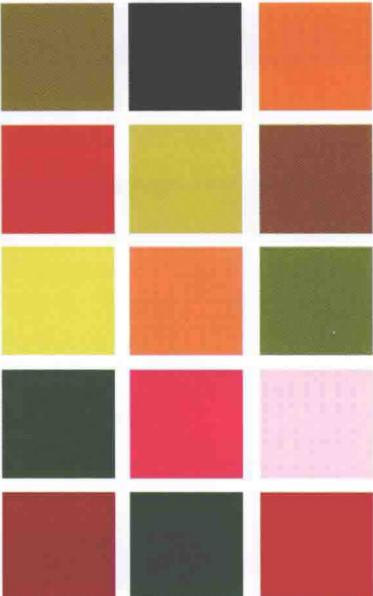
01

Chapter

色彩的 基础知识

我们所生活的世界是一个五颜六色、丰富多彩的世界。有美丽的花朵、参天的大树，有蓝天和白云、大海和沙滩，它们和色彩有着密切的联系，也正是因为它们的这种特质，吸引了许多人去观察、去发现，许多人也从中得到了不少的灵感。下面就让我们来了解一下色彩的基础知识。

1.1 → 光与色

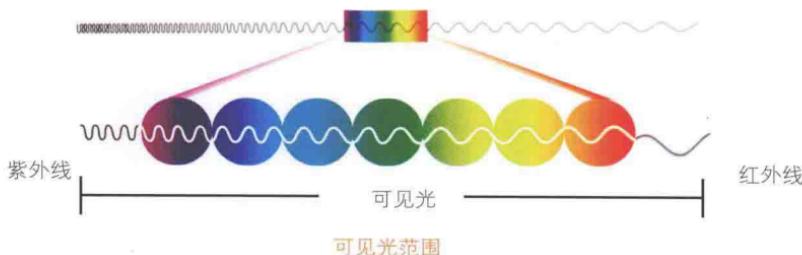
说到色彩，就必须提到光。《圣经·旧约》上记载，上帝创造了光，才区分了光明与黑暗，有了光明，我们才能看到这个世界；也正是通过光，我们才能感受到世界的色彩。

→ 1.1.1 光与色

17世纪，英国科学家牛顿通过三棱镜将无色太阳光分离成了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光谱，这种现象叫做光的分解或色散，它的发现开启了对现代色彩科学的研究。

→ 1.1.2 光的性质

从物理学上来讲，光是电磁辐射的一种，它以电磁波的形式存在。电磁波包括无线电波、紫外线、X射线等，但唯有光是人类用眼睛可以直接观察到的，其中用三棱镜分解太阳光形成的光谱，是人类眼睛所能看到的范围，它与电磁波的波长有关系。如下图所示，可见光的范围是从紫外线到红外线，即波长为380~780nm的这部分光。

人眼所能接受的波长，即我们所能看到的光线在光谱中只占了很小的一部分，其中不同波长的可见光会带给我们不同的色彩感觉，通过右图我们可以了解到各种色彩的波长范围。

颜色	波长范围 /nm
红色	700 ~ 630
橙色	630 ~ 590
黄色	590 ~ 560
绿色	560 ~ 490
蓝色	490 ~ 450
紫色	450 ~ 400

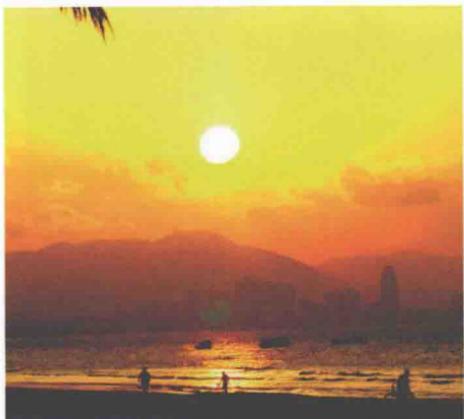
色彩的波长

色彩的本质就是光，在光照下，宇宙万物方能呈现出各种色彩，那么人类是如何感知这些色彩的呢？这就需要从光源色和物体色两方面去探索这一奥秘。

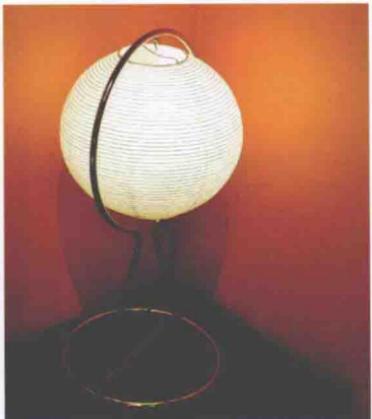
1 光源色

凡是自身能够散发光亮的物体（发光体）我们称之为光源，其中由各种发光体自身发出的光，受光波长短、强弱等影响，所形成的不同颜色的光叫做光源色。

光源色的发光体可以是许多事物，但究其根本，可大致分为自然光和人造光两类，如我们生活中常见的太阳、萤火虫所发出的光就是自然光；而诸如灯泡、霓虹灯、蜡烛等所发出的光是人造光。

自然光源色——太阳光

人造光源色——灯光

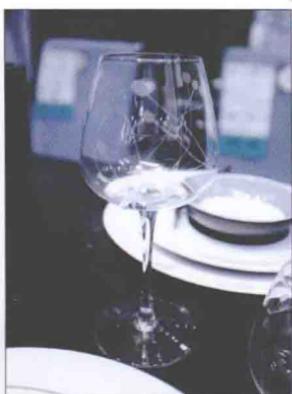
同一物体或者同一环境在受到不同光源色照射下所形成的色彩也会不同，如下左图所示为正常光源下的透明杯和白色陶瓷器具；在模拟红色光源照射下，器具呈现红色调，如下中图所示；模拟蓝色光源照耀下的器具则呈现蓝色调，如下右图所示。

正常光源下的器具呈自然色

红色光照射下的器具为红色调

蓝色光照射下的器具为蓝色调

2 物体色

物理学家发现，物体本身并不存在色彩，但它能吸收、反射或透射不同的色光，从而显示出发光体中的某一色彩，这种色彩投射到我们眼睛里，形成我们所看到的物体的颜色——物体色。物体在不同光源下会呈现出不同色彩，比如说：绿叶在红光的照射下会呈现黑色，这是因为绿色不能够反射红光，只能吸收红光，因此我们说在红光照射下的绿叶的物体色呈现黑色，又如下图中天空的蓝色、树的绿色、沙滩的黄色都是在自然光照下呈现的各自的物体色。

自然光照下不同物体呈现出不同的物体色

3 固有色

了解了物体色，那么什么是固有色呢？我们通常习惯把白色阳光下物体呈现出来的色彩效果总和称为固有色。

树叶的固有色为绿色

对固有色的了解，主要是为了准确地把握物体的色相，从而使我们进一步认识色彩。还是采用绿叶作为例子，绿叶的物体色因为受环境、光照等影响发生改变，但它的固有色是不会变的，如左图所示，在白色阳光照射下，绿叶所呈现的颜色——绿色，也就是植物的固有色。

1.2 → 色彩的关系

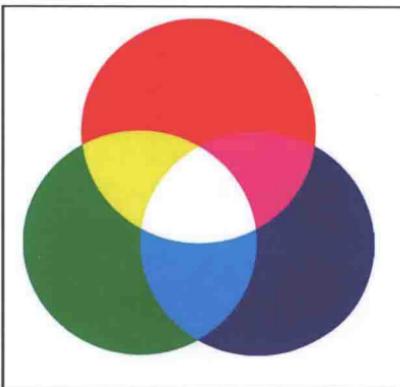
了解了光与色的关系，现在我们将要掌握的是色彩间的关系和变化，要了解色彩间的关系，我们就必须对三原色的概念作了解，因为世界上一切色彩变化都能通过三种原色来实现。

1.2.1 三原色

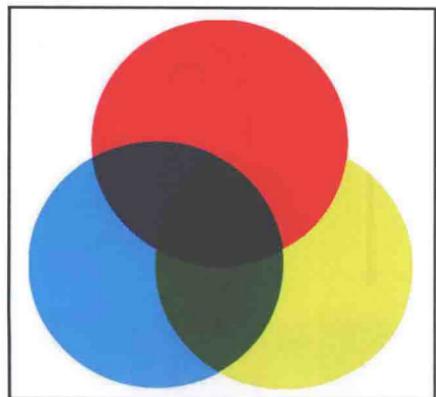
原色分为两种类别：在光学方面称为光的三原色；在印刷成品方面则称为印刷三原色。

1 光的三原色

光的三原色就是我们通常所说的RGB颜色，即红色（Red）、绿色（Green）、蓝色（Blue），将这三原色按照不同的比例进行混合，可以获得几乎所有的色彩。如右图所示，两种色光或多种色光混合在一起便会产生不同的色光，如红色与绿色混合会产生黄色；绿色与蓝色会产生青色；蓝色与红色会产生品红色，当三种光色混合在一起后又会成为白色（无色光）。

光的三原色

印刷三原色

2 印刷的三原色

印刷的三原色是指印刷油墨通过反射光而形成的颜色，即青色（Cyan）、品红色（Magenta）、黄色（Yellow）。印刷三原色中，蓝色由品红色与青色混合后得到，红色由黄色与品红色混合后得到，绿色由青色和黄色混合后得到，三种原色全部混合在一起后会变成趋近于黑色的深灰色。由于这种深灰色无法达到纯黑色，所以我们在印刷上添加一种黑色（Black），也称为K，这四种颜色加起来即我们常说的CMYK印刷模式。

1.2.2 色彩的混合原理

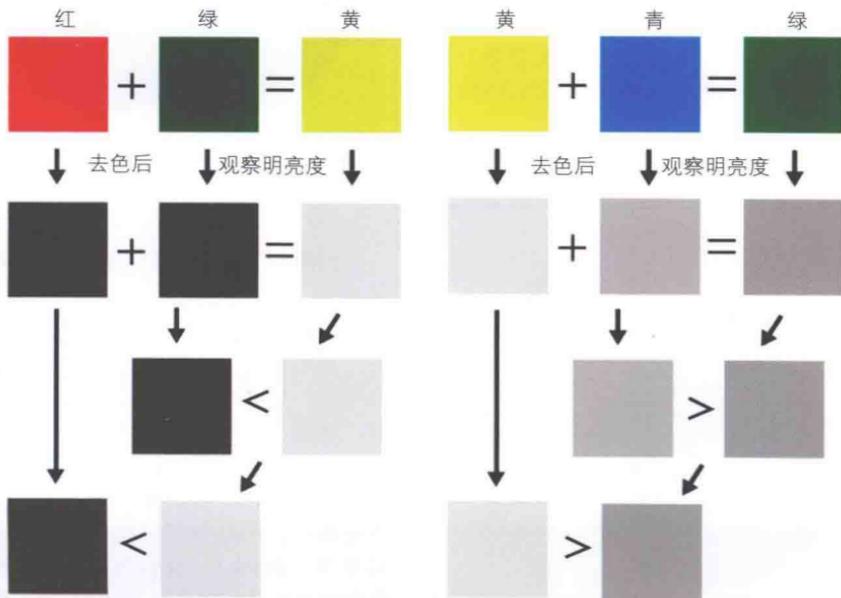
前面提到了三原色的概念，不论是光的三原色还是印刷三原色，它们通过混合都会得到世界上一切的色彩变化，这种规律涉及色彩的混合原理。

1 加法混色

通过光的三原色的混合，我们不难发现，当两种色光混合在一起时，它们所产生的新色光会变得明亮一些，当三种光色混合在一起后，便会变成白光（无色光），明亮度随着色光数量的增多而递增，我们称这种色光的混合法为加法混色。如下左图所示，红色色块混合绿色色块得到黄色，我们将红色和绿色去色后得到的灰色块分别与黄色去色后得到的浅灰色块对比，越黑的色块其明亮度越低，因此不难发现，红色与绿色的明亮度均小于黄色，这也印证前面所提到的色光的加法混色法。

2 减法混色

和加法混色相反，从印刷三原色的图示中我们可以发现，当印刷色混合在一起时，它们所产生的新混合颜色的明亮度会变低，当印刷三原色全部混合在一起时便会成为深灰色，这种明亮度随着混合递减的油墨印刷色的混合法，我们称之为减法混色。如下右图所示，黄色色块混合青色色块得到绿色色块，同样通过去色方式去比较其明亮度变化，去色后的黄色色块与蓝色色块得到了浅灰色色块，分别与绿色色块去色后所得到的灰色色块进行明亮度对比，可以发现，他们的明亮度要大于绿色，与前面所提到的印刷色的减法混色法相符。

加法混色明亮度说明图

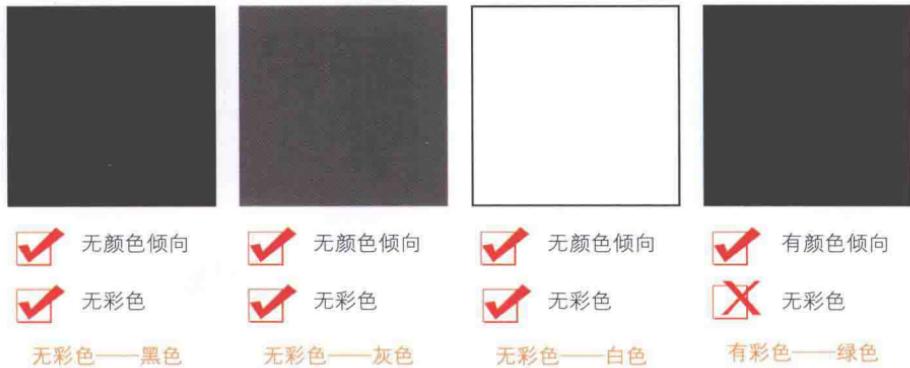
减法混色明亮度说明图

1.3 → 色彩的分类

通过之前的介绍，我们发现世界上的颜色千千万万，而我们怎样才能更加系统地了解它们呢？这里便要开始介绍色彩的分类了。我们大致可以把色彩分为两类：一类是无彩色，另一类是有彩色，下面我们就进一步来认识这两类色彩。

① 无彩色

在色彩范畴中，无彩色是由黑色、白色以及各种深浅不同的灰色所构成的一类色彩，这类色彩没有任何的色彩倾向（即没有色相的种类和纯度之分），只有明亮度的改变，因此也被称作消色。如下图所示的黑、白、灰即为常见的无彩色。然而，倘若在黑色中加入大量的有彩色，如加入大量的绿色后，此时的色彩略带绿色味道，那么这种有色彩倾向的颜色我们便不能说它是无彩色了。

② 有彩色

除了无彩色之外的颜色，我们都可以说是彩色。与无彩色相反，彩色就是有颜色倾向，并且能让人们感觉到冷暖倾向的颜色。光谱中的色彩就属于有彩色，红、橙、黄、绿、蓝、紫这六种颜色可以说是有彩色的基本颜色，当将这几种基本色进行不同量的混合，或者将这几种基本色与黑、白、灰（无彩色）进行不同量的混合，会产生数以万计的彩色。

有彩色六种基本色彩

1.4

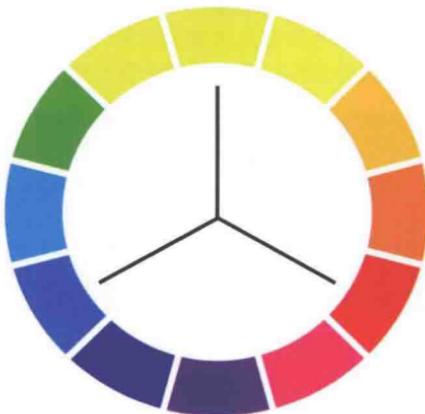
色彩的三要素

从宏观上我们了解了色彩的整体分类，现在便要转为微观角度来研究色彩本身了。色彩都有三要素，这三要素便是色彩的三个属性，人们之所以能区分各种颜色，就是因为每种颜色都有着三个个性不一的属性。这三个属性便是：色彩的色相、明度和纯度。

1.4.1 色相

如同人的长相一般，色相便是色彩的样貌。色相如同人名一般，它主要用以区分每种颜色的主要特征。

色相的范围相当广泛，为了方便我们更好地认识色相，我们可以通过色相环的形式来对其进行分析。如右图所示，我们将三原色在圆环上的等三分位置上定位，然后在三色之间插入三个中间色，之后可得出十二色相环，这十二色相的彩调变化在光谱色感上是均匀的。如果再进一步找出更多的中间色，那么还可以得出二十四色相环和三十六色相环等。

十二色相环

在这里我们需要注意的是，比如红色、深红、浅红这些色彩都是同一种色相，他们都是以红色为基本颜色的色相，只是具有深浅不一的差别。但红色、紫红、橙红色便是不同的色相了，因为它们融入了其他的色相。另外，无彩色是没有色相的颜色。

色相对比图