

国际时尚设计丛书·色彩

国际色彩设计 搭配宝典

[美] 蒂娜·萨顿 [美] 布莱德·M.惠兰 著
韩侃元 杨美艳 译

中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·色彩

国际色彩设计 搭配宝典

[美] 蒂娜·萨顿

[美] 布莱德·M. 惠兰 著

韩侃元 杨美艳 译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为读者展现了色彩语言的奥秘,使读者认知色彩的面貌,了解色彩的性格,在对色系与色彩解决方案的分析中,解读色彩的心理密码,把握色彩的潮流动向。色彩专家将为我们带来专业的色彩应用体系。

书中配有色轮、色彩转换表、色系等搭配方案以供参考,对专业的设计师与兴趣爱好者而言,这是工作、生活中色彩搭配的“利器”。

原文书名: The Complete Color Harmony

原作者名: Tina Sutton and Bride M. Whelan

© 2004 by Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

本书中文简体版经Rockport Publishers, Inc.授权,由中国纺织出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01-2012-7433

图书在版编目(CIP)数据

国际色彩设计搭配宝典 / (美)萨顿, (美)惠兰著; 韩侃元, 杨美艳译.

--北京: 中国纺织出版社, 2015.3

(国际时尚设计丛书. 色彩)

书名原文: The complete color harmony

ISBN 978-7-5180-0788-2

I. ①国… II. ①萨… ②惠… ③韩… ④杨… III. ①色彩—设计 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第154820号

策划编辑: 华长印 责任编辑: 孙成成 责任校对: 余静雯
责任设计: 何建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

深圳当纳利印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年3月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 13.5

字数: 77千字 定价: 78.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

目录 Contents

- 7 ■ 简介 (Introduction)
- 10 ■ 色轮 (The Color Wheel)
- 11 ■ 如何使用色彩 (How to Use Color)
- 12 ■ 色表 (The Color Chart)
- 14 ■ 步骤 (The Process)
- 15 ■ 色彩的面貌 (Aspects of Color)
 - 16 ■ 热 (Hot)
 - 17 ■ 冷 (Cold)
 - 18 ■ 暖 (Warm)
 - 19 ■ 凉 (Cool)
 - 20 ■ 浅 (Light)
 - 21 ■ 深 (Dark)
 - 22 ■ 淡 (Pale)
 - 23 ■ 亮 (Bright)
- 24 ■ 基本色彩方案 (Basic Color Schemes)
- 28 ■ 你的颜色是什么? (What's Your Color?)
- 32 ■ 特殊效果的色彩 (Special Effects for Color)
 - 35 ■ 金属调色板 (Metallic Palettes)
 - 44 ■ 荧光调色板 (Fluorescent Palettes)
 - 47 ■ 下一步是什么? (And What's Next?)
- 48 ■ 气氛与色彩 (Moods and Color)
 - 50 ■ 强大 (Powerful)
 - 54 ■ 丰富 (Rich)
 - 58 ■ 浪漫 (Romantic)
 - 62 ■ 生命 (Vital)
 - 66 ■ 朴实 (Earthy)
 - 70 ■ 友善 (Friendly)
 - 74 ■ 柔和 (Soft)
 - 78 ■ 欢迎 (Welcoming)
 - 82 ■ 动态 (Moving)
 - 86 ■ 优雅 (Elegant)
 - 90 ■ 时尚 (Trendy)
 - 94 ■ 新鲜 (Fresh)
 - 98 ■ 传统 (Traditional)
 - 102 ■ 清爽 (Refreshing)
 - 106 ■ 热带 (Tropical)
 - 110 ■ 经典 (Classic)
 - 114 ■ 可靠 (Dependable)
 - 118 ■ 平静 (Calm)
 - 122 ■ 豪华 (Regal)
 - 126 ■ 神奇 (Magical)
 - 130 ■ 怀旧 (Nostalgic)
 - 134 ■ 活力 (Energetic)
 - 138 ■ 缓和 (Subdued)
 - 142 ■ 专业 (Professional)
 - 146 ■ 纯正 (Pure)
 - 150 ■ 图形 (Graphic)
- 154 ■ 色彩心理学 (The Psychology of Color)
- 177 ■ 色彩潮流 (Color Trends)
- 188 ■ 色彩转换表 (Process Color Conversion Chart)
- 189 ■ 色板 (Color Swatches)
- 215 ■ 关于作者 (About the Authors)
- 216 ■ 图片来源 (Photo Credits)

国际时尚设计丛书·色彩

国际色彩设计 搭配宝典

[美] 蒂娜·萨顿

[美] 布莱德·M. 惠兰 著
韩侃元 杨美艳 译

中国纺织出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

内 容 提 要

本书为读者展现了色彩语言的奥秘,使读者认知色彩的面貌,了解色彩的性格,在对色系与色彩解决方案的分析中,解读色彩的心理密码,把握色彩的潮流动向。色彩专家将为我们带来专业的色彩应用体系。

书中配有色轮、色彩转换表、色系等搭配方案以供参考,对专业的设计师与兴趣爱好者而言,这是工作、生活中色彩搭配的“利器”。

原文书名: The Complete Color Harmony

原作者名: Tina Sutton and Bride M. Whelan

© 2004 by Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

本书中文简体版经Rockport Publishers, Inc.授权,由中国纺织出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01-2012-7433

图书在版编目(CIP)数据

国际色彩设计搭配宝典 / (美)萨顿, (美)惠兰著; 韩侃元, 杨美艳译.

--北京: 中国纺织出版社, 2015.3

(国际时尚设计丛书. 色彩)

书名原文: The complete color harmony

ISBN 978-7-5180-0788-2

I. ①国… II. ①萨… ②惠… ③韩… ④杨… III. ①色彩—设计 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第154820号

策划编辑: 华长印 责任编辑: 孙成成 责任校对: 余静雯
责任设计: 何 建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博http://weibo.com/2119887771

深圳当纳利印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年3月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 13.5

字数: 77千字 定价: 78.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

国际色彩设计 搭配宝典

专家的色彩理论创造专业的色彩效果

目录 Contents

- 7 ■ 简介 (Introduction)
- 10 ■ 色轮 (The Color Wheel)
- 11 ■ 如何使用色彩 (How to Use Color)
- 12 ■ 色表 (The Color Chart)
- 14 ■ 步骤 (The Process)
- 15 ■ 色彩的面貌 (Aspects of Color)
 - 16 ■ 热 (Hot)
 - 17 ■ 冷 (Cold)
 - 18 ■ 暖 (Warm)
 - 19 ■ 凉 (Cool)
 - 20 ■ 浅 (Light)
 - 21 ■ 深 (Dark)
 - 22 ■ 淡 (Pale)
 - 23 ■ 亮 (Bright)
- 24 ■ 基本色彩方案 (Basic Color Schemes)
- 28 ■ 你的颜色是什么? (What's Your Color?)
- 32 ■ 特殊效果的色彩 (Special Effects for Color)
 - 35 ■ 金属调色板 (Metallic Palettes)
 - 44 ■ 荧光调色板 (Fluorescent Palettes)
 - 47 ■ 下一步是什么? (And What's Next?)
- 48 ■ 气氛与色彩 (Moods and Color)
 - 50 ■ 强大 (Powerful)
 - 54 ■ 丰富 (Rich)
 - 58 ■ 浪漫 (Romantic)
 - 62 ■ 生命 (Vital)
 - 66 ■ 朴实 (Earthy)
 - 70 ■ 友善 (Friendly)
 - 74 ■ 柔和 (Soft)
 - 78 ■ 欢迎 (Welcoming)
 - 82 ■ 动态 (Moving)
 - 86 ■ 优雅 (Elegant)
 - 90 ■ 时尚 (Trendy)
 - 94 ■ 新鲜 (Fresh)
 - 98 ■ 传统 (Traditional)
 - 102 ■ 清爽 (Refreshing)
 - 106 ■ 热带 (Tropical)
 - 110 ■ 经典 (Classic)
 - 114 ■ 可靠 (Dependable)
 - 118 ■ 平静 (Calm)
 - 122 ■ 豪华 (Regal)
 - 126 ■ 神奇 (Magical)
 - 130 ■ 怀旧 (Nostalgic)
 - 134 ■ 活力 (Energetic)
 - 138 ■ 缓和 (Subdued)
 - 142 ■ 专业 (Professional)
 - 146 ■ 纯正 (Pure)
 - 150 ■ 图形 (Graphic)
- 154 ■ 色彩心理学 (The Psychology of Color)
- 177 ■ 色彩潮流 (Color Trends)
- 188 ■ 色彩转换表 (Process Color Conversion Chart)
- 189 ■ 色板 (Color Swatches)
- 215 ■ 关于作者 (About the Authors)
- 216 ■ 图片来源 (Photo Credits)

简介 (Introduction)

当你初次踏入一个房间，或者在大街上看着迎面向你走来的人群，又或者是在堵车时一块广告牌跃入眼帘，首先你注意到的就是颜色。也许是儿童房间里的柠檬色墙壁让你笑了，也许是一个女人的红色外套吸引了你的视线，也许有那么几秒钟，广告牌的橙色背景有效地吸引了你的注意力，这就是色彩的魅力。

正如沃尔特·迪斯尼 (Walt Disney) 所言，我们生活在一个“美妙的色彩世界”中。色彩的组合可以那么耀眼、舒缓、迷人。在鸟类王国里，一只雄性孔雀身上惊艳的虹彩羽毛让潜在配偶心跳加快。蒂芙尼 (Tiffany) 的著名蓝色盒子对人类来说，产生了同样的效果。

色彩有着如此强烈的关联性，即使一个品牌商标的黑白图案都可以让人在想到它的时候，首先想起它的颜色。如果展开联想，看到“可口可乐 (Coca-Cola)”这个词，我们很自然想到红色；看到沃尔玛 (Wal-Mart) 的笑脸，就想到了黄色；看到爱马仕 (Hermès) 的产品时，它独特的焦橙色就浮现在眼前。

标志的色彩越尖端独特，其品牌可加深印象的潜在控制力就越大。大多数的高端客户很难在看到焦橙色时

而不联想到爱马仕。

在现代社会，色彩也是平等的。无论收入高低或行业贵贱，我们都可以任意使用，并在我们的生活中充分享受丰富的色彩。著名的室内设计师大卫·希克斯 (David Hicks) 曾经说过：“比起其他元素，色彩可以以少胜多。”

很难相信，白色不但是曾经最畅销的床上用品颜色，而且它还是唯一的颜色。在一个重视个人价值的社会里，我们现在可以自由地为自己的床单、住房、衣服、汽车来选择配色方案。

但是，每个人都需要一点点帮助，这就是专家们可以帮忙的地方。消费者们希望选择能和他们的生活协调的颜色搭配，虽然很多情况下对色彩的选择取决于当下的情绪和直接的心理反应，但要想设计出有创意的色彩组合，还是需要一定的训练。

大多数人并不了解色彩的科学，它从分12段的色轮开始，仿佛一个路线图，让人们可以创造出有效的色彩组合。在色轮上，我们将相对的色彩视为互补色 (Complementary)。暖色 (Warm) 给人以靠近的心理感受；冷色 (Cool) 则相反。

颜色对人们的心理和生理同样会产生影响。红色使人烦躁，绿色让人

安静。在红色的房间里，时间好像过得很慢。一间粉红色的房间则有令人平心静气的效用。一杯盛在蓝色杯子里的咖啡喝起来仿佛比放在橙色杯子里的要凉快，人对色彩的反应竟然可以如此强烈。

我们每天都使用色彩来进行宣传和营销。红色告诉你要把车停下；银色暗示着独一无二的；按摩浴池可以做成海绿色来加强宁静和洁净的感觉；糖业公司的蓝色包装则象征着糖的甜味。

极富创意地使用色彩，有助于产品的销售和市场的扩张。染发曾经只局限于给上了年纪的女士们遮掩白发，或者用来调整金发的深浅。如今，青少年和男士们也成为提高染发产品销售量的重要力量。一些在自然界中轻易找不到的色彩效果，无论是视觉效果微弱的还是带有强烈冲击力的，都被看做一种荣誉的徽章。

色彩发展的新途径有色彩疗法和定制。正如人们对芳香疗法的兴趣引起了香味产品的销售爆发，色彩疗法也迎来了新的机遇。例如，马尔特拉洗浴用品公司 (Ultra Bath) 在其浴缸产品中安装了彩色发光系统，在他们的浴缸里，只需触摸一个按钮，浴缸内部就可以发出七种可供选择的灯光，从而实现色彩疗法的功能。蓝色可以

让你平静，紫色可以刺激你的免疫系统，红色据说会对偏头痛和风湿患者有所帮助。

同样，制药公司也通过对色彩的有效利用来提高他们产品的功效。例如，百忧解 (Prozac) 的舒缓绿色和镇静剂的蓝色都是药品功效与色彩作用相结合的结果。

如今，许多精品酒店已经实现让客人仅通过一个开关就可以选择自己房间的灯光颜色。相信在不久的将来，我们将能够在任何时间和地点去选择我们想要的颜色。

许多情况下，色彩是唯一区分产品的因素。为什么你会买这一个纸篓，而不是另外一个，又或是选择某一个特定的牙刷架？有时候我们会挑选能和环境相融合的色彩，而有时候我们会选择比较突出闪亮的色彩。

不适当的色彩也可能阻碍销售。美国的大型面包公司曾经尝试卖有色面包，但很快就发现他们的老客户更满意以前的褐色硬皮面包。

总体而言，现在的成年人在选择颜色时比以往要更大胆、讲究。互联网迎来了信息时代，科技进步带来了各种特别的视觉效果，这些变化为色彩开拓了一个新的境界，即便是一个漫不经心的观察者，也可以有许多色彩选择的空间。

譬如说在涂料的选择上，以前的客户大多都比较保守，往往会选择偏淡的颜色。但现在的客户倾向于相对而言更极端、饱和度更高、更复杂的色调。

女士们对服装的色彩选择也更大胆了。她们不再为每一季购买整套的服装，而是寻找最新色调的服装款式来搭配现有的衣服。鞋和手袋曾经只局限于黑色、棕色和米色的选择，但今天最畅销的反而是色彩最丰富的。

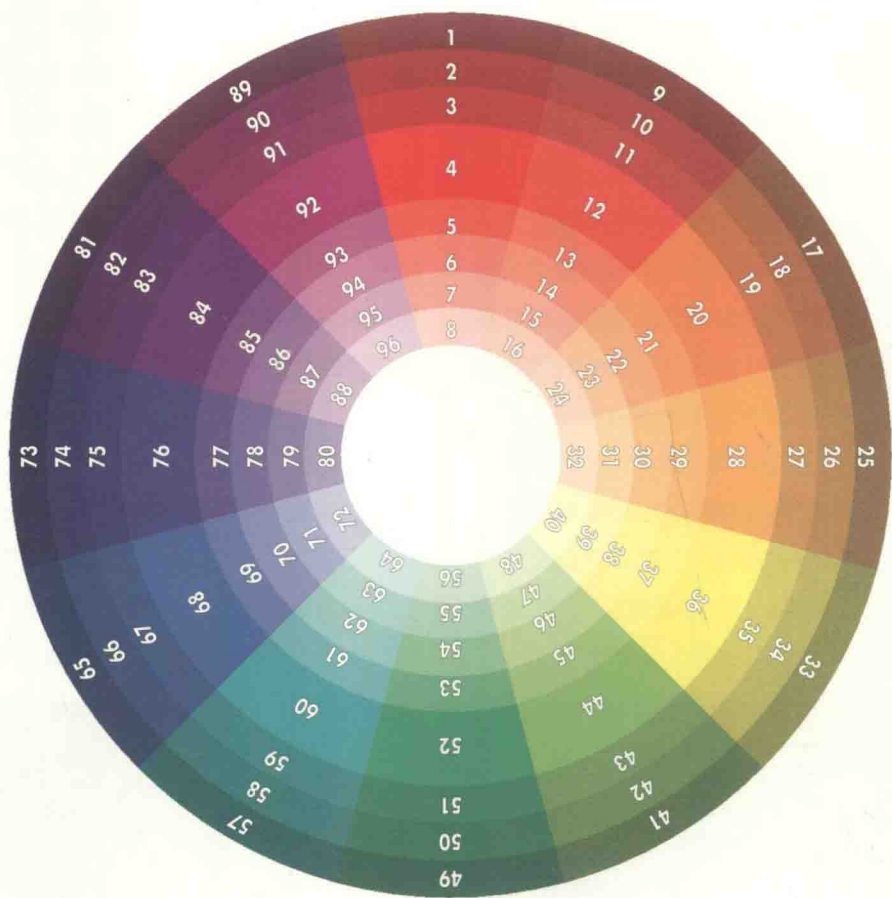
本书的目的是为了帮助对色彩领域感兴趣的读者，包括平面设计师、室内设计师、时装设计师以及艺术

家、工匠、花匠等多个领域的专业人士。书中不仅有对色彩的科学解释，还会提出许多应用于不同氛围和环境的色彩组合方案。

关于色彩心理和色彩趋势预测的部分，对广告商和产品设计师来说有着特别的价值，这可以帮助他们利用下意识的沟通方法来获取目标市场。

单凭运用以前曾经成功的色调方案的时代已经过去了。你可以充分利用本书带来的色彩调和与变化的方法，来开发专属自己的自由创意领域。

色轮 (The Color Wheel)

色轮由12段构成，可以分为三组色调：第一级色、第二级色和第三级色，每个色调有从浅 (Tints) 到深 (Shades) 的变化。在色轮里，第一级色色调包括上方的红色、左下方的蓝色和右下方的黄色，三个色调形成一个向上的等边三角形。色轮里第二级色色调包括左上方的紫色、右上方的橙色和下方的绿色，

三个色调形成一个向下的等边三角形。色轮里第三级色色调包括红橙色、黄橙色、黄绿色、绿蓝色、蓝紫色、紫红色6个色相。第三级色的色调是第一级色和第二级色里面的色相混合而成的结果。

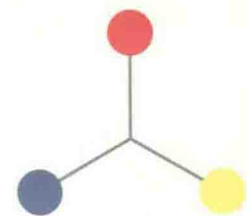
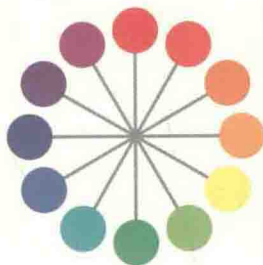
通过这个有一定秩序与结构特点的色轮，我们可以理解色彩的平衡与调和。

如何使用色彩 (How to Use Color)

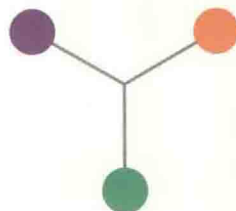
使用色彩来实现预期的效果是一个挑战，但它也会很有趣！一个有效的配色方案可以使房间显得暖和而温馨，一个图形设计足以吸引人的注意力，而一张海报也可以勾起人们对过往的怀念。在学习使用什么色彩来达到最佳效果之前，首先必须要了解一些基本的色彩术语。

第一级色、第二级色和第三级色的色调都处在一个充分饱和并且明度相同的条件下，就是说任何一个层级的色调

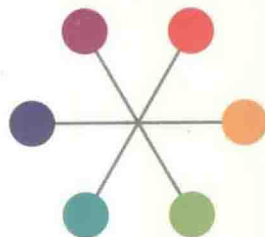
上都没有加黑、白、灰。色彩可用数值来描述，这个数值表示该色彩的明度，或者体现它在黑与白之间的色调范围值。当白色逐渐地在12个色相的任何一个色相中增量时，它就变成那个色相的浅色系 (Tints)。粉红色 (Pink) 就是红色 (Red) 色系上的浅色系。当黑或者灰在12个色相的任何一个色相上增量时，它就变成那个色相的深色系 (Shades)。酒红色 (Burgundy) 或栗色 (Maroon) 就是红色 (Red) 色系的深色系。

第一级色色调 (Primary)

第二级色色调 (Secondary)

第三级色色调 (Tertiary)

色表 (The Color Chart)

色表将色轮表格化了。在这个色表中，每个充分饱和色彩的上一排和下一排分别是它的浅色系和深色系。每一个色调在色表上都被标注了一个1~96的数值，97~106代

表了从最浅的灰色到黑色之间的色值。这些数值在本书中被用于代表特定的颜色，同时，在一些可商榷的色彩方案中，它提供了一个平衡、有效的可选择范围。

