

The Quick Reference
Manual of Color Scheme

配色速查手册
基本色

Essential Color

孙晓燕 编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

配色速查手册 基本色

孙晓燕 编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

随着时代的飞速发展、人们文化生活的不断丰富,色彩无时不散发着它那独特的魅力,它不仅渗透于我们生活的各个角落,同时还承载着丰富的情感与思想。因此,在许多艺术大师的眼中,除了必要的创意思想以外,巧妙的色彩运用是打造成功作品的不二法门。在基本色配色中,包含了上百种色彩的不同配色技巧与实战技能,可供读者学习与借鉴。

本书结构清晰、通俗易懂,并引用了大量的经典案例,力求让读者在实践中掌握最为完善的基本色配色技巧。为了便于读者学习,编者将全书划分为三章,分别是“色彩基础原理与运用”“色彩的搭配技巧”以及“基本色配色技巧与图解”。本书采用图文结合的编撰手法,对配色技巧进行专业化解析,并通过大量配色方案的加入,培养读者的配色能力与审美意识,并最大限度地扩展其艺术化配色思维。与此同时,在本书的编撰过程中,编者在每组配色方案之下,均详细列举了与之相关的CMYK和RGB色值,以便于读者随时查阅。

本书的编写目的是向设计师及艺术专业爱好者提供学习与参考的资料,并使他们能深入而透彻地感受到色彩所蕴含的无穷奥秘。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

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

ISBN 978-7-5640-9732-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第209460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 / 王俊洁

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

从古至今，对许多艺术大师来说，色彩往往是赋予其作品“灵魂”的关键所在。然而每一种色彩都是一个独立的个体，需要设计者根据不同配色作品的需求，将不同的色彩搭配在一起，使之在具备艺术美感的同时，传递出与画面意境相符的视觉情感。对于许多人来说，由于性格、生长环境等多方面因素的影响，会对不同的色彩产生喜爱或厌恶情绪，但这并不是说色彩本身存在着美与丑的区别。例如，后印象派绘画大师凡·高就曾经这样说道：“没有不好的色彩，只有不好的搭配。”由此可见，配色作品的优劣取决于设计师本身的配色素养。

色彩是成就一幅伟大艺术作品的必要因素，它不仅能传递出设计者当下的情感与思想，还能带给观者美的享受，因此，在现今许多设计大师们的眼中，配色设计作为一门独立的艺术学科，具有很高的研究价值。在本书中，编者从实用的角度出发，通过详细解读色彩的基础原理与搭配技巧，让读者能够有条理且系统化地对基本色的配色要领进行深入学习。与此同时，本书不仅配备了大量的经典案例，还加入了上千种配色图例，其目的是让读者能够在学习配色理论之余，拥有更加明确的配色思想。

在本书中，编者采用由浅入深的编撰方式，将全书划分为三章，使读者能够循序渐进地学习基本色配色技巧。

在第一章中，首先介绍了色彩的三要素、色彩的体系、色彩的生理感应和色彩的心理感受，力求让读者在学习配色技巧之前，对色彩的基本理论有一个初步认知，并同时以色彩的层次与面积比例这两个角度作为基点，让读者明晰色彩的基本应用原理。

在第二章中，以色彩的选择作为切入点，分别阐述了不同色彩的不同个性，同时还针对不同年龄段、不同季节、不同风格、不同行业的特征，对色彩的基本选择技巧进行分析。而且，着重从色彩的色相与色调这两个层面进行深入讲解，让读者能够掌握多种色彩的配色技巧。

在第三章中，为了全面提升读者的配色技巧与认知能力，列举了上百种基本色彩，并分别对每种色彩的色性特质与配色要点等多方面知识进行深层次剖析；并同时列举了单种色彩的十六种不同配色方案，方便读者在学习之余，能够快速选择想要的配色组合；而之后的多种经典案例解析，是为了让读者的配色思想在实战中得到提升。

本书采用通俗易懂的写作手法及图文并茂的编撰方式，对基本色的相关配色知识进行介绍，最后，希望读者在通读本书以后，其配色能力可以得到质的飞跃。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

色彩基础原理与应用

1.1 色彩三要素与色彩体系 2

- 1.1.1 色彩三要素 2
- 1.1.2 色彩体系 5

1.2 色彩的感应表现 6

- 1.2.1 色彩的生理感应 6
- 1.2.2 色彩的心理感受 10

1.3 色彩的层级设置 15

- 1.3.1 了解色彩的层次 15
- 1.3.2 色彩的面积比例 21

Chapter

02

色彩的搭配技巧

2.1 决定色彩的选择 25

- 2.1.1 明确色彩的个性 25
- 2.1.2 有针对性地选择色彩 34

2.2 多种色彩的配色技巧 46

- 2.2.1 色相配色 46
- 2.2.2 色调配色 50

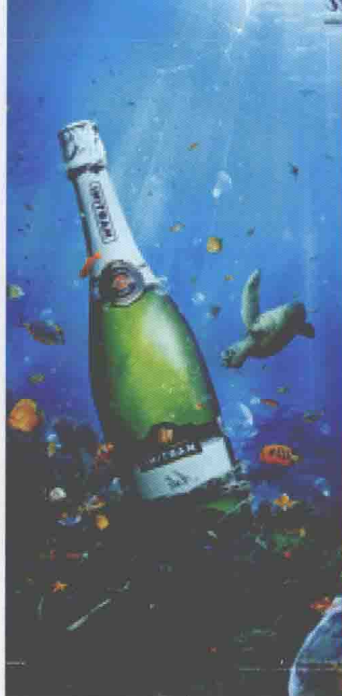
Chapter
03

基本色配色技巧与图解

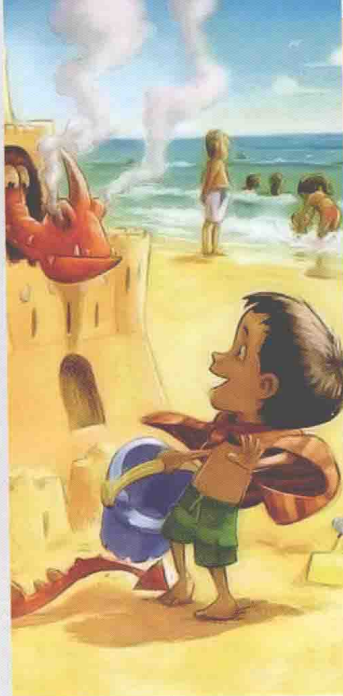
正红——喜庆	56
牡丹红——妩媚	58
薄红——温馨	60
深红——端庄	62
洋红——热情	64
薄红梅——柔情	66
桃色——情调	68
赤丹——热忱	70
珊瑚粉——轻柔	72
浓酒红——浓郁	74
浓粉——柔媚	76
绯红——刺激	78
鸩色——温柔	80

蔷薇色——华美	82
踯躅色——美好	84
红梅粉——可爱	86
少女粉——幻想	88
太阳橙——能量	90
橘色——健康	92
浅橘色——细腻	94
橙色——欢悦	96
杏黄色——天真	98
红茶色——洒脱	100
枯色——寂寥	102
橘褐色——充实	104
梨色——娇嫩	106
驼色——亲切	108
米色——淡雅	110
咖啡色——稳健	112
赭石色——朴实	114
棕色——复古	116
鲜黄色——光亮	118
铬黄色——欢快	120
香槟黄——温润	122
连翘黄——积极	124

目录 Contents

秋菊黄——优越	126	若绿色——青春	170
金色——稳重	128	森林绿——沉静	172
淡黄色——柔和	130	浅若草色——素雅	174
奶酪色——讲究	132	浅绿色——柔软	176
月亮黄——明朗	134	石青色——冰冷	178
金黄色——灿烂	136	岩石蓝——内敛	180
土色——稳定	138	蔚蓝色——干脆	182
浅土色——魅力	140	薄花色——气质	184
土著色——严肃	142	蓝黑色——肃穆	186
苹果绿——朝气	144	白青色——淡泊	188
薄绿色——清凉	146	砖青色——理性	190
黄绿色——闪耀	148	群青色——超群	192
叶绿色——生机	150	水蓝色——清灵	194
草绿色——和善	152	深蓝色——低沉	196
翡翠绿——青翠	154	水色——清澈	198
草坪色——新鲜	156	天青色——透彻	200
嫩绿——萌芽	158	青色——冷静	202
绿茶色——友善	160	海军蓝——威严	204
碧绿——宁静	162	浅水蓝——纯洁	206
绿瓷色——安宁	164	钴蓝色——睿智	208
灰绿色——高雅	166	浅葱色——安然	210
闪光绿——春光	168	灰瓷色——雅致	212

紫色——奥秘·····	214
蓝紫色——幻想·····	216
李子色——娇柔·····	218
古代紫——朦胧·····	220
堇色——自主·····	222
香花草色——魄力·····	224
青紫色——独特·····	226
暗紫罗兰色——宽广·····	228
紫水晶色——梦幻·····	230
丁香色——自然·····	232
菖蒲色——温存·····	234
兰花色——甜美·····	236
灰紫色——神秘·····	238

纯黑——时尚·····	240
濡雨色——气势·····	242
中黄黑——浑厚·····	244
消炭色——灰暗·····	246
薄墨色——轻薄·····	248
鸠羽灰——包容·····	250
灰汁色——思念·····	252
中灰色——中庸·····	254
银灰色——纤细·····	256
黑灰色——安稳·····	258
贝色——闪烁·····	260
空五倍子色——空旷·····	262

01

Chapter

色彩基础 原理与应用

要学习配色，我们首先要了解色彩，而在认识色彩的过程中，我们只有了解了色彩的基础原理之后，才能对色彩进行合理的搭配。通过本章的概述，我们将了解到色彩的性质、色彩的体系以及不同色彩带给我们的不同感受等，通过这些知识的学习，培养出我们自身对色彩的感受力，以便以后对色彩的应用更加得心应手。

1.1

色彩三要素与色彩体系

世界上存在那么多的色彩，我们到底拿什么去区分它们？就比如红色有粉红、桃红、深红等不同的色彩，它们的差异又在哪里？这需要了解影响色彩的三要素以及色彩体系。

1.1.1 色彩三要素

色彩的三要素就是色彩的三个属性——色相、明度、纯度，根据色彩的这三个要素，我们可以将千万种色彩进行归类，这也是我们要灵活运用色彩所必须了解的知识。

1 色相

通过色相可以区分不同的色彩，色相就像色彩的样貌，也是色彩最重要的属性。色彩的波长决定了它的色相，除黑、白、灰外，色彩都具有色相的属性。在色彩体系中，由红、橙、黄、绿、蓝、紫构成了最基本的色相；在每两个基本色相间增加一个过渡色相，如下图色条所示，在红与橙之间加入红橙色 A，橙与黄之间加入黄橙色 B，黄色与绿色之间加入黄绿色 C，绿色与蓝色之间加入蓝绿色 D，蓝色与紫色之间加入蓝紫色 E，红色与紫色之间加入红紫色 F，然后将它们按照环状排列，便会形成十二色相环。

十二色相条

十二色相环

除了这十二种色相外，还有什么色相呢？我们将红、黄、蓝这三种不能调和而成的色彩称为原色。两个原色相融合而成的色彩称为间色，间色与另一原色调配后得到的色彩为复色，即按照原色 + 间色、原色 + 复色、间色 + 间色、间色 + 复色、复色 + 复色这几种组合方式，便会形成无数的色相。我们经常看到的二十四色相环便是这样得到的，如右图所示。

二十四色相环

2 明度

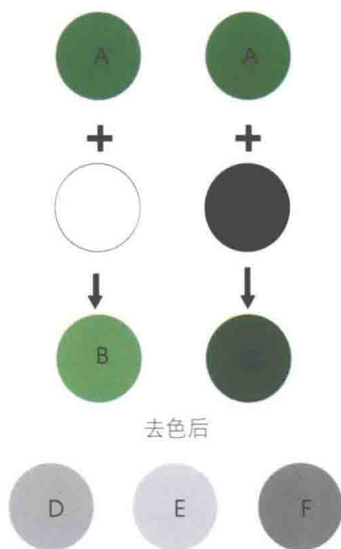
如果说色相是色彩的样貌，那么明度便是色彩的骨骼。明度是色彩的另一种特性，是影响色彩的明暗及深浅变化的要素之一。

有色彩的地方就会有明暗关系，也就是说，每一种色彩都存在明度，包括黑、白、灰。就如白昼的明亮与黑夜的昏暗，明度是我们很容易便能感受到的色彩属性。如右图的黑、白两个色块，当我们看到白色的时候会感觉到明亮，当看到黑色时则感受暗沉，这是因为白色在所有色彩中显得最浅，其明度最高；而黑色则显得最为灰暗，其明度最低。

黑色块

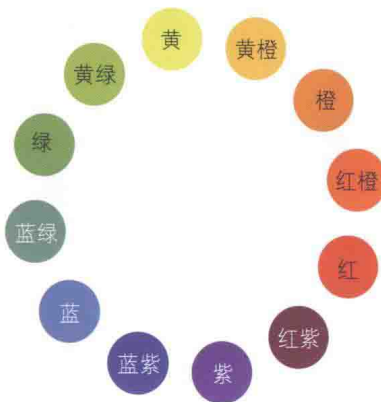
白色块

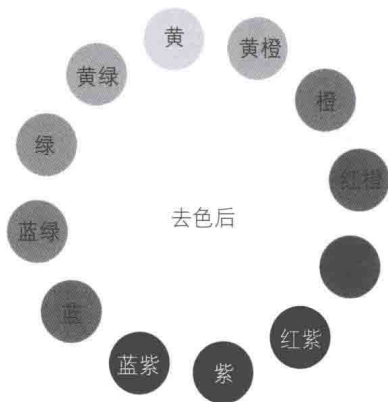
绿色明度对比图

相同的色相，也会存在明度的差异。选择一个色相，加入定量的黑色或白色，得出的色彩色相不变，却有着明度深浅的变化。如左图中的绿色 A 加入黑色或白色后变成浅绿 B 和深绿 C，A、B、C 其明度改变，色相不变。我们又如何去判断它们的明度高低呢？去色是常用的方法之一，色彩在去色后会形成深浅不一的灰色，灰色越浅，那么该色彩的明度则越高；相反，灰色越深，则说明该色彩的明度越低。如左图所示，去色后的 A、B、C 色块分别得到了 D、E、F 色块，对比后不难发现，色块 A 在加入黑色后形成的 F 色块明度变低，而加入白色后形成的 E 色块明度则变高。也就是说，同一色相在不断加入黑色后会越变越暗，加入白色后则会越变越亮。

如同前文所述，相同的色相通过增加黑或白会产生不同的明度，那么不同的色相也会有明度的不同。如下图所示，将十二色相环去色后，我们可以看出十二种色相的明度大小也是有差异的，比如黄色形成的灰色块最浅，其明度值则最高；而红紫色形成的灰色块最深，其明度值则最低。

十二色相环明度对比图 (a)

十二色相环明度对比图 (b)

3 纯度

色彩的纯度也称作色彩的饱和度、鲜艳度。我们说纯度高的色彩会显得鲜艳，而低纯度的色彩则显得暗淡，这取决于该色彩含有灰色的比例，灰色含量越少，其纯度就越高，色彩便会显得鲜艳。

比如右边的两幅图片，以小猫和花朵作为主体表现，当画面纯度适中时，较为艳丽的色彩凸显了小猫的生命力，花儿看起来也充满生机；而降低纯度后的画面则显得灰暗无光，小猫和花朵也失去了原本的活力与生命力。

纯度适中的画面

纯度降低后的画面

我们从小猫与花朵的画面中提取背景的蓝色和花朵的红色制作成色阶图，可以更加直观地感受色彩纯度的变化。如下图所示，在不断地加入定量的灰色后，蓝色与红色的纯度也由左至右不断递减，渐渐失去了原有的鲜艳感。

纯度色阶变化图

不同色相的纯度会有高低之分，比如红色和绿色，红色的纯度就比绿色要高，红色看起来会显得更加夺目而艳丽。

相同色相的明度变化后，其纯度也会产生变化。如右上图所示，红色在加入了不同量的黑色后明度变低，纯度也随之降低；又如右下图所示，红色在不断加入白色后明度变高，但纯度依旧降低，也就是说，红色不论是变暗还是变亮，其纯度都会发生变化。

高纯度 ← 加入黑色 → 低纯度

加入黑色后红色纯度降低

高纯度 ← 加入白色 → 低纯度

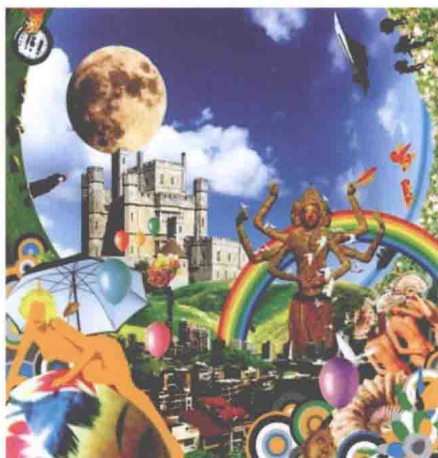
加入白色后红色纯度降低

1.1.2 色彩体系

为了更好地认识色彩，我们将色彩大致分为两种体系：有彩色系和无彩色系。这样的分类与总结，使我们能更加系统且全面地对色彩进行了解。

1 有彩色

有彩色是可见光谱中的全部色彩，它包括了成千上万的颜色，其中也包括了我们所熟知的红、橙、黄、绿、蓝、紫这六种基本色彩。我们说凡是具备色彩三要素的色彩都属于有彩色，通常将多种纯度较高的有彩色组合，会产生色彩斑斓、生动活泼的画面效果。如右图所示，画面使用了大量纯度较高的有彩色，有人物的黄色和橙色，有天空的蓝色，也有草地的绿色，这些都使画面色彩显得跳跃和丰富。

有彩色作品

2 无彩色

无彩色系的色彩没有色相和纯度的属性，只有明度的变化，它们包括黑色、白色和由这两种颜色调和成的不同深浅的灰色。与有彩色相反，在物理学中，无彩色是不包括在可见光谱之中的。

我们可以将无彩色按照明度变化的规律排列起来，用明度条来表示，这样能使我们更加直观地了解到什么是无彩色。这在色彩学上也称为黑白度序列，如下图所示。

黑白度序列

1.2

色彩的感应表现

当我们看到红色的时候会感觉到鲜艳和炙热，而蓝色则会让我们感到黯淡和冰冷，这些都是色彩带给我们的感应。首先我们通过眼睛能够看到色彩，色彩又会带给我们不同的体验，这便是色彩带来的生理感应与心理感应（心理感受）。下面我们就对色彩的感应表现进行具体的了解。

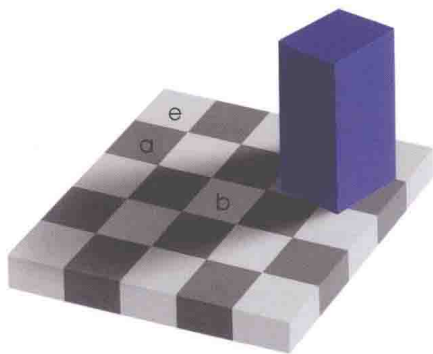
1.2.1 色彩的生理感应

色彩在形成的过程中不仅需要光线和呈现色彩的物体本身，更重要的一个因素便是眼睛，人们通过眼睛来感受这个五彩的世界。

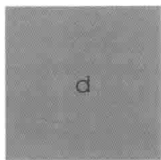
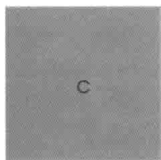
眼睛就是一个视觉接收器，眼睛的生理结构正好把光都聚在了视网膜上，再通过感光细胞将色光的信息输入大脑的视觉神经上，让我们能够感知不同的色彩，这便是色彩的生理感应。

然而有时眼睛也会欺骗我们，如下左图所示，a处的色彩和b处的色彩一样吗？相信大多数人会说不一样。通过肉眼观察，我们会感觉到，a处的灰色明显要比b处的灰色要深，但实际上它们的色彩是一致的，这其实是一种错视现象。在通常情况下，我们会认为b处色彩和e处色彩是一样的，但是从这幅图上我们不难发现，b处还受到了紫色长方体阴影的覆盖，因此，b处的色彩是不可能等同于e处色彩的。那我们又怎么判断在受了阴影影响后的b处色彩就等同于a处色彩了呢？用肉眼我们是很难分辨的，所以此时，我们需要借助软件的力量，将a、b处的色彩进行提取，分别得到下右图中的c、d色块，此时再来比较，c、d两个色块其实是一样的色彩，也就是说，a处和b处的色彩是一致的，只是我们习惯性地认为b处的色彩等同于e处的色彩，从而忽略了紫色长方体的阴影对于b处色彩的影响。

该案例证明，因为受光影的影响，人眼会产生判断时的偏离与错觉感应，可以说，这是色彩的生理感应的经典案例。而下面我们也将从视觉适应与错觉现象两方面来具体了解一下色彩的生理感应。

错视图

从左图a、b处分别提取出的c、d色块

1 视觉适应

我们的眼睛就像照相机，周围环境的变化影响着我们对事物的捕捉。而当环境发生变化时，眼睛也具备一定的适应功能，我们将它分为明暗适应、距离适应和色彩适应这三类。

(1) 明暗适应

在日常生活中，我们常常能够感受到眼睛对环境明暗变化的适应，比如，在昏暗的房间里突然亮起了灯光，这时我们会情不自禁地眯起眼睛，让光慢慢地进入眼睛，去适应变亮的环境。就像照相机的光圈，需要通过调节才能让更多的光线进入相机。我们的眼睛也是如此，虹膜通过对瞳孔大小的控制来调节进入眼球的光量，从而去适应环境明暗的变化。

(2) 距离适应

眼睛对于距离的适应使我们能识别一定区域内的形体和色彩。人们通过眼睛构造中的晶状体去适应距离的变化，就像照相机的透镜起调节焦距的作用。比如，我们在看近处物体时，眼睛中的晶状体形状会自动因拉近而加厚，缩短了焦距；而当我们在看远处物体时，眼睛中的晶状体形状便会自动因拉平而变薄，拉长焦距。但人眼的生理视域是有

一定的限度的，若超出这个范围，我们视觉的识别能力便会降低，还可能会有错觉的产生。

(3) 色彩适应

我们通常会有这样的感觉，在白天，当我们看到红色时，会感觉红色鲜艳而明亮，看到蓝色，则会感觉相对平淡与暗沉；而到了晚上，红色则失去了白天的鲜亮感，显得暗淡微弱，相反，蓝色此刻却显得迷人而惹眼。这便是因为随着光照的变化，眼睛在不断地进行色彩适应的缘故。

我们用这样一个例子也能说明这种色彩适应现象：在白天，当我们戴上有颜色的镜片观看室外的景物时，刚开始的时候，景物似乎都染上了镜片的颜色，而经过一段时间的适应之后，我们会感觉景物又慢慢接近于它原本的色彩，这就是色彩适应的过程。我们的眼睛在不停地进行着生理上的调节，这种调节同时也影响着我们对色彩的感受。

2 错觉现象

当我们的感觉器官受到来自两种以上因素的刺激后，我们常常会产生错觉，这些因素包括了噪声、刺眼的光线、炎热的温度，等等。错觉分成许多种类，有听错觉、味错觉、嗅错觉、视错觉等，而我们现在要了解的是其中的视错觉。

视错觉就是一种错觉现象，它分为形错觉和色错觉这两种现象。本书主要以讲述色彩为主，因此在这里我们只需了解色错觉这一种现象。色错觉也称为色彩的错觉，它分为视觉后像、同时性效果、色彩易见度和环境光适应这四类。

(1) 视觉后像

视觉后像又称视觉残像，当我们看到一件物体后，即使我们的视线移开了，视网膜上的影像并不会立刻消失，而是会留下痕迹，这样的现象就是视觉后像。它可以分为两类：正后像与负后像。正

后像是视觉惯性的一种表现，在这种惯性作用下会残留影像，我们称之为正后像。我们现在所看到的二维动画片就是利用了这种错觉现象。连续而流畅的动画片其实是先把动作分解、绘制成单幅

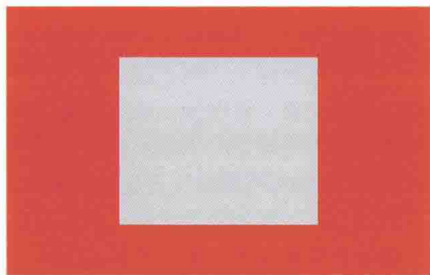
画面，然后配合适当的速度产生一种连续放映的效果。由于惯性作用下的视觉后像，我们的眼睛看到的是流畅的动态效果，而不是一张张单幅画面。负后像则与正后像相反，它是神经兴奋疲劳过度引起的。比如，将红色方块放在白色和灰色背景上，并注视一段时间，然后迅速将红色方块拿走，继续注视背景（仍注视刚才红色方块所在位置），这时背景会呈现青色方块，这便是视觉疲劳引起的负后像。

（2）同时性效果

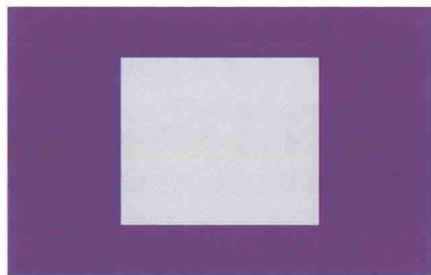
我们通常会有这样的感觉，相同的色彩在不同的环境下会带给我们不一样

的色彩倾向感。这是因为为了达到一种生理的平衡，当我们看到一种色彩的时候，我们总会自动去搜索它的相对补色。也就是说，一些固定的色彩在视觉中会变成有多种色感的不定性色彩，这就是同时性效果的表现。

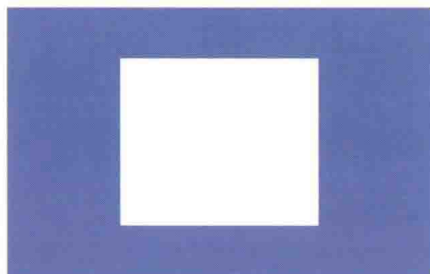
也可以说同时性效果是指当各种不同色彩相邻时，眼睛由于受到不同色彩的刺激，色彩感觉发生相互排斥，结果使相邻的颜色都带有补色光的一种现象。比如下图所示，红纸上放上一块灰色时，灰色会呈现绿色的感觉；同样的，灰色在紫色底上，又会呈现黄灰色的感觉；蓝色底上放上白色，会有橙黄的感觉；黄色底上放上白色，又会有紫色的感觉。

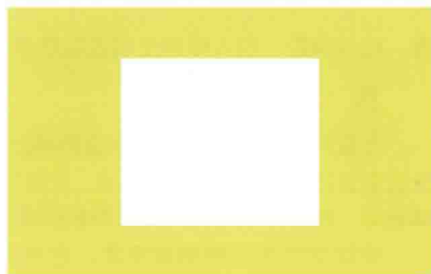
(a)

(b)

(c)

(d)

同时性效果

（3）色彩易见度

色彩易见度是指色彩容易看清楚的程度，色彩的易见度与色彩的面积大小、光线的强弱及色彩的三要素都有关系。色彩面积大，易见度就高；色彩面积小，

易见度便偏低。色彩间明度、纯度、色相对比强的，易见度也高；反之，易见度变低。如下页图所示，由于黄色与橙色的色相更为接近，所以黄色在橙色背景下就没有在红色背景下显得明显。