

第一章 色彩基础知识

学习情境：教室、画室。

学习方式：由教师讲解色彩的基础理论知识，通过图片展示、视频放映让学生直观地感受到色彩带来的视觉感受，通过学习色彩的混合、调和、对比等方法，完成相应的作业。

学习目的：使学生了解色彩的基础知识，学会运用丰富的色彩表情和调配方法创造出独特的人物形象设计作品。

学习要求：了解色彩的形成与分类；
掌握色彩的基本属性；
掌握色彩的表情和视觉心理；
掌握色彩的混合类型与方法；
熟悉色彩的对比与调和技巧。

学习准备：颜料、画笔、纸张。

我们生活的世界是一个五光十色的色彩世界，色彩的形成并不是我们想象的那么简单，它是经历了多次转化才形成的。我们所看到的色彩一般分为有彩色和无彩色，这些色彩混合后还会形成更多的色彩。每一种色彩都具有色相、明度、纯度等属性，它们之间的搭配组合更有着科学性与技巧性。学好色彩的基础知识将对我们进行任何专业领域的色彩设计都具有重要意义。

第一节 色彩的形成与分类

学习要点 色彩形成的要素，色彩的定义与分类

学习难点 色彩的分类

一、色彩的形成与定义

色彩存在于我们日常生活的各个方面，如衣、食、住、行、用等，人们几乎处处、时时都在与色彩发生着密切的关系。总的来说，色彩是由光线刺激眼睛所产生的视觉现象，没有光线就没有色彩。所以光源是色彩形成的第一要素，光源可以是太阳光的自然光源，也可以是灯光等照明设备发出的人造光源。当光线照射到物体上，物体吸收了部分光，而反射出来的光线传到我们的眼睛后，视觉神经再将这种刺激反馈给大脑的视觉中枢，便让我们看到了物体和颜色。所以，色彩是与人的感觉（外界的刺激）和人的知觉（记忆、联想、对比等）联系在一起的。人的色彩感觉信息传输的途径依次为光源、有色物体、眼睛、大脑，这四个途径也就是人们色彩感觉形成的四大要素（图 1-1）。

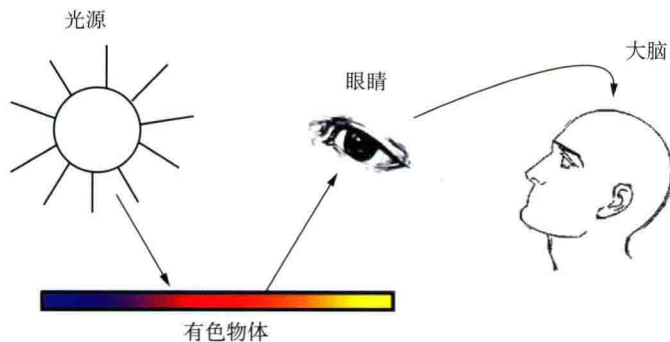

图 1-1 色彩形成的关系要素

美国光学学会（Optical Society of America）的色度学委员会对色彩作出了定义：色彩是除了空间和时间的不均匀性以外的光的一种特征，即光的辐射刺激人的视网膜，使观察者通过视觉而获得的景象。我国国家标准 GB5698—85 将颜色定义为：色是光作用于人眼引起除形象以外的视觉特性。根据上述定义，可以看出，色彩是一种物理刺激作用于人眼的视觉特性，而人的视觉特性是受大脑支配的，也是一种心理反应。所以，色彩感觉不仅与物体本来的颜色特性有关，而且还受时间、空间、外表状态以及该物体的周围环境的影响，同时还受各人的经历、记忆力、看法和视觉灵敏度等各种因素的影响。

二、色彩的分类

据科学研究，人的肉眼可以分辨出的颜色多达几百万种，若要细分它们的差别或对每种色彩进行命名是十分困难的。因此，色彩学家对色彩进行了不同的分类，以便我们更好地学习与研究。

第一类是有彩色（图 1-2）。1666 年，牛顿用一个三棱镜将太阳光分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色彩，这七色即是太阳光谱中的可见光，也就是我们俗称的有彩色或基本色。

在有彩色中，红、黄、蓝是三原色，称为“母色”或第一次色，这是因为所有其他的颜色都可以由红、黄、蓝三种颜色两两相加而形成，但红、黄、蓝三色却不能由别的颜色混合得出。基本色之间不同量的混合以及基本色与黑、白、灰三色之间不同量的混合会产生成千上万种有彩色。

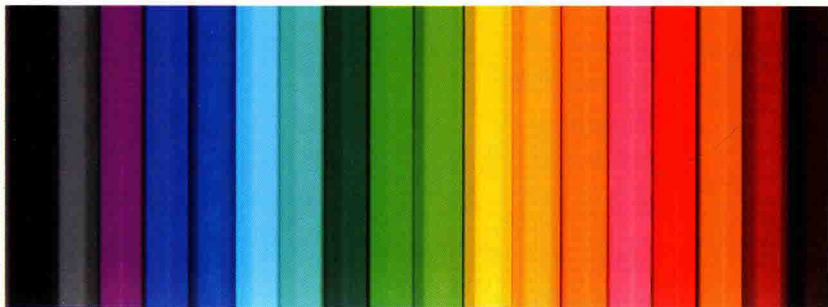

图 1-2 有彩色

第二类是无彩色（图 1-3）。无彩色包括黑、白、灰三类色彩。黑色和白色是唯一的，但是灰色却有多种色阶（或称色度差）。黑、白、灰是从光的色谱上见不到的颜色，然而在心理学上它们却有着完整的色彩性质，在色彩体系中扮演着重要的角色，在颜料中也有其重要的任务。例如当一种颜料加入白色后，会变得明亮；相反，加入黑色后就变得比较深暗；而加入黑与白混合的灰色时，将失去原有的鲜艳度。

图 1-3 无彩色

除此之外，还有一类色彩，如金色、银色，它们带有金属的光泽，独立于有彩色与无彩色之外，所以也被称为独立色彩或金银色系（图 1-4）。

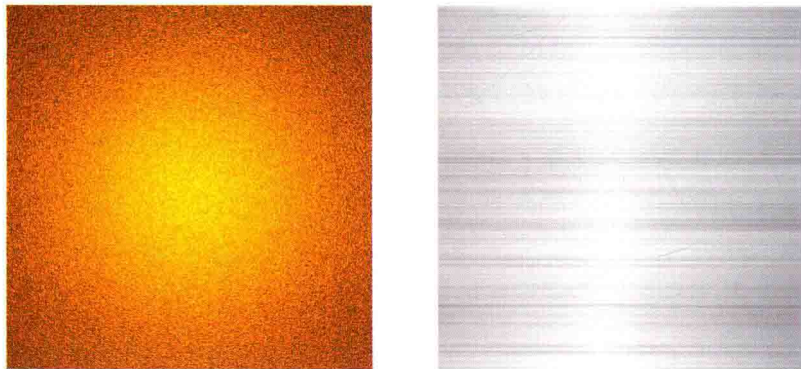

图 1-4 独立色彩（金银色系）

第二节 色彩的基本属性

学习要点 色彩的三属性，色彩的色调，色立体与色相环

学习难点 色彩三属性之间的关系，色立体的结构

各种色彩为什么会出现不同的表现？色彩之间的互相融合为什么会产生奇特的变化？色彩搭配的依据和原理是什么？这些问题都与色彩的属性分不开。色彩的属性包括色相、明度、纯度等。

一、色相

色相是指色彩所表现出的一种相貌，也是色彩命名的标准。色相是色彩属性中最积极、最活跃的因素，它由不同波长的光波引起视觉的感受而形成，将这种感受赋予名称的表达，就有了红、绿、蓝等色名。最初的基本色相为红、橙、黄、绿、蓝、紫，其中红、黄、蓝为三原色，它们两两相加即成为橙色、绿色、紫色，俗称三间色（或称第二次色）。在红色与紫色的各色中间插入1~2个中间色，按光谱顺序排列，则色相分别为红、红橙、橙、黄橙、黄、黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫、紫、红紫，即形成十二个基本色相（图1-5）。这十二色相的变化，在光谱色感上是均匀的。如果进一步再找出其中间色，便可以得到二十四色相、三十六色相。

图 1-5 基本色相图

二、明度

明度，顾名思义是指色彩的明暗程度。每一种物体由于它们表面反射光量的差别因而导致其色彩的明暗强弱程度也不同，这就是明度最好的体现。色彩的明度通常有两种情况：一是同一色相的不同明度。例如，同一颜色在强光照射下显得明亮，在弱光照射下则显得较灰暗模糊；同一颜色加黑则明度降低，加白则明度升高。二是各种颜色的不同明度。每一种纯色（基

本色) 都有与其相对应的明度。在有彩色中, 黄色明度最高, 蓝紫色明度最低, 红色、绿色的明度适中(图 1-6)。明度在色彩的属性中起着重要的作用, 它能表现色彩的明暗层次变化, 还能有效地表达物体的空间感、立体感和光影特征。

三、纯度

纯度又称彩度、饱和度, 是指色彩的纯净程度, 它表示颜色中所含有色彩成分的比例。有色彩成分的比例越大, 则纯度越高; 比例越小, 则纯度越低。当一种颜色加入黑色或白色时, 此色彩的明度会发生变化, 纯度同样也会发生变化。也就是说, 色彩的明度变化往往影响到纯度变化(图 1-7)。例如红色加入黑色以后明度降低了, 同时纯度也就降低了; 如果红色加白色, 明度虽然提高了, 而纯度却降低了。同时, 一个纯色加入另一个纯色, 其纯度也会降低。例如红色加入蓝色, 变成了紫色, 其色相发生改变, 纯度降低; 而红色加入绿色后(绿色是对比色), 会变成暗灰色, 此时纯度大大降低, 显示不出之前任何一个色彩的影子了。

图 1-6 色彩明度变化图

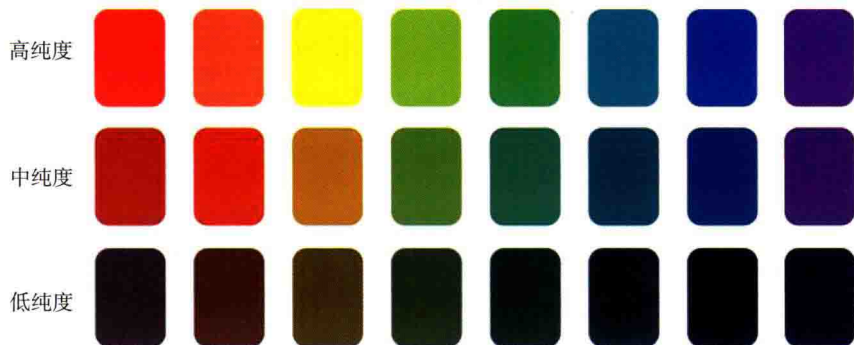

图 1-7 色彩纯度变化图

色相、明度、纯度是色彩学中最重要属性, 也称为色彩的三要素或三属性, 这三种要素虽有相对独立的特点, 但又相互关联、相互制约、不可分割, 只有色相而无纯度和明度的色彩是不存在的; 同样, 只有纯度而无色相和明度的色彩也是不可能的。因此, 在认识和应用色彩时, 必须同时考虑色彩的三个要素和它们之间的关系。值得注意的是, 黑、白、灰等无彩色系没有色相和纯度, 只有明度的变化, 但它们可以左右其他有彩色的纯度变化。有彩色与黑、白、灰等色系按不同比例调配出的色彩仍属有彩色, 它们都极大地丰富着有彩色系的色彩范围和层次变化。

四、色调

在色彩学中，还有一个常用的名词，即色调。色调是指整体色彩外观的重要特征和基本倾向。色调由色彩的明度、色相、纯度三要素综合构成，其中某种因素起主导作用，就可以称为某种色调。从色相上来看，有红色调、绿色调、蓝色调等（图 1-8）；从明度上来分，有明色调、暗色调等（图 1-9）；从纯度上分，有鲜色调、灰色调、浊色调等（图 1-10）；从色彩的冷暖倾向来看，有暖色调、冷色调（图 1-11）。色调在色彩设计中具有重要的作用，它往往能决定一个设计的主题和情感。如以中国风格为主题的形象色彩设计，其色调大多为红色调；而以阿拉伯风格为主题的形象色彩设计，其色调则大多为金色调。由此可见，色调还与一个国家、民族的人文环境和色彩喜好分不开。

图 1-8 红色调与蓝色调

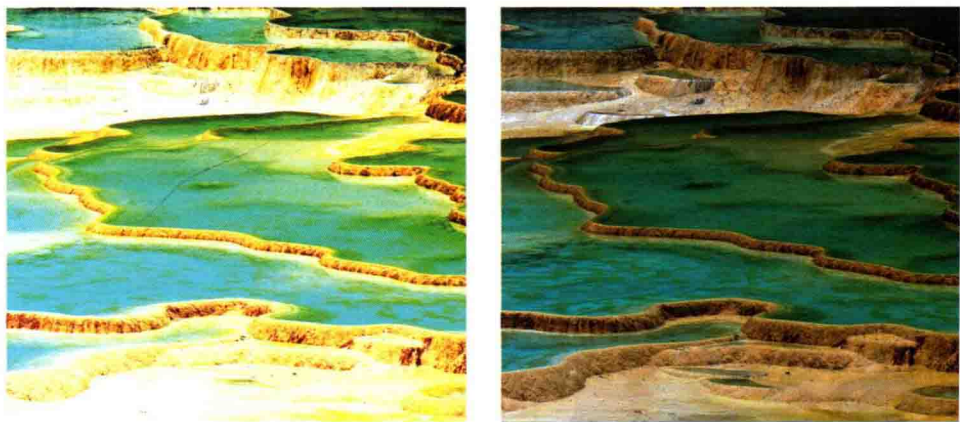

图 1-9 明色调与暗色调

图 1-10 鲜色调与灰色调

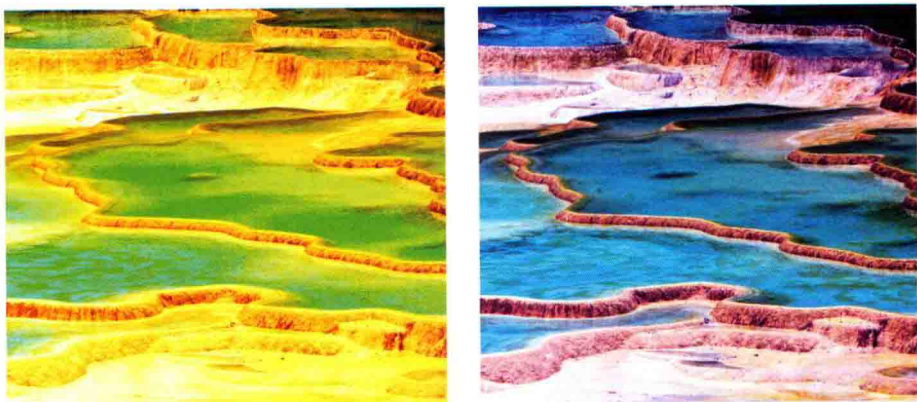

图 1-11 暖色调与冷色调

五、色立体与色相环

色立体是展示色彩的色相、明度、纯度概念及其匹配关系的三维集合模具(图1-12)。色立体能够准确、全面、系统地表达每一个色彩的色相、明度、纯度及其相互关系,为我们认识、应用色彩提供了极好的便利和条件。常用的色立体有蒙赛尔色立体、奥斯特瓦德色立体。

蒙赛尔色立体是目前世界上广泛应用的色彩系统,这一系统包括“表色方法”和“标准色度卡”。蒙赛尔色立体是一个非对称

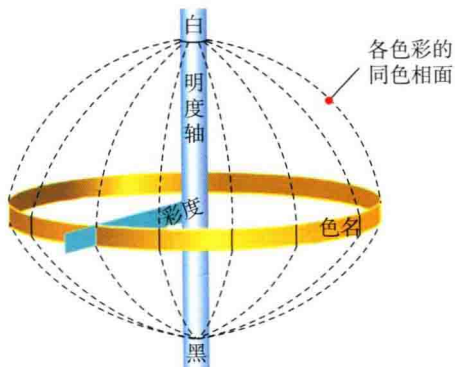

图 1-12 色立体结构图

旋转体，其内部有一根中央轴，为明度轴，它在底盘位置的明度为 0，代表黑色；在顶端位置的明度为 100，代表白色；此二者位置的中间则均分为 10 份。沿明度轴往上明度渐高，以白色为顶点；往下明度渐低，直到黑色为止。而由明度轴向外延伸的是水平方向的纯度色阶，愈接近明度轴，纯度愈低，愈远离明度轴，纯度愈高，各明度色阶都由同明度的纯度色阶向外延伸，从而构成某一种色相的等色相面（图 1-13）。而色相环则可以看作是色立体最外层的截面图，即把光谱中的红、橙、黄、绿、蓝、紫等色彩进行首尾相连，以环形形式排列。色相环随着颜色的不断插入可以成倍地增加，如前面所说的十二色色相环、二十四色色相环（图 1-14）、三十六色色相环等，色立体和色相环对于色彩的研究和应用都具有重要价值。

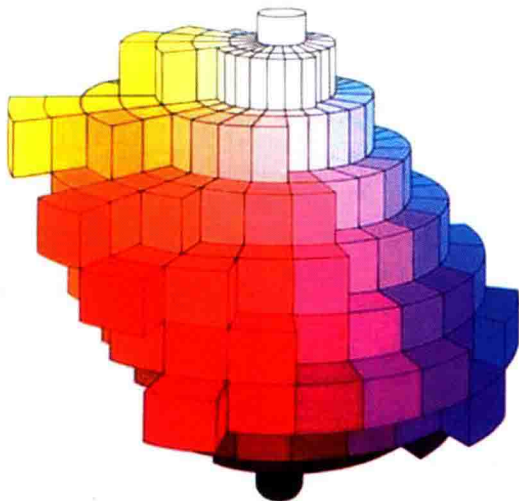

图 1-13 蒙赛尔色立体

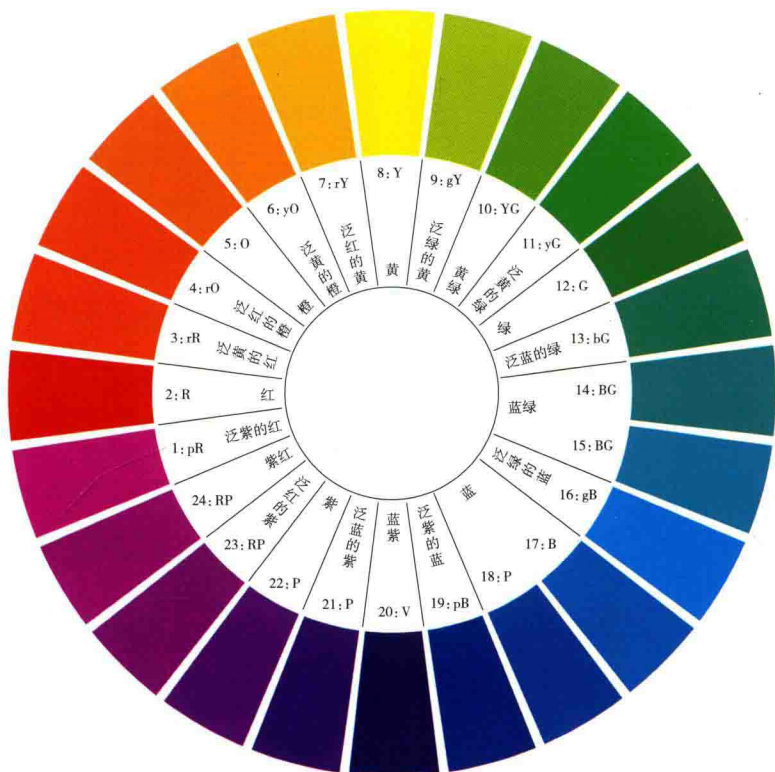

图 1-14 二十四色色相环

第三节 色彩的混合

学习要点 加色混合，减色混合，中性混合

学习难点 减色混合的分类和特点，中性混合的形式和特点

在现实生活中，我们视觉感知的大部分色彩都不是纯色，而是由多种色彩混合形成的。所谓色彩混合，即用两种或多种颜色互相混合生成新色彩的方法。因为混合的形式不同，其又可分为加色混合、减色混合和中性混合三类。

一、加色混合

加色混合是指色光的混合形式。当两种以上的光混合在一起时，明度提升。混合色的总亮度相当于参加混合各色明度之和，故称“加色混合”或“正混合”（图 1-15）。

1666 年牛顿通过三棱镜证明了白光是由七种色光构成的。1861 年，英国的一位科学家马克斯威尔发现与论证了红、蓝、绿相加可以得到白光，并利用它们的相互叠加创造了世界上最早的彩色图像。该实验也佐证了红、蓝、绿相加可以混合出其他颜色的光混原理。所以，红、蓝、绿被称为色光的“三原色”。其特点是这三种色光不能用其他色光相混而生，而它们

之间的相混却能得到任何色光。例如：红色光 + 绿色光 = 黄色光，绿色光 + 蓝色光 = 天蓝色光，蓝色光 + 红色光 = 品红色光。黄色光、天蓝色光、品红色光则称为“间色光”。间色光的明度提高了，纯度也提高。合理地对比加色混合进行应用，可以营造出千变万化、美妙动人的色彩氛围。所以加色混合原理对于从事电脑设计、服装表演、橱窗展示、舞台美术等工作的人来说尤为重要。如在舞台的灯光设计中，就会经常运用到光色的混合以塑造舞台氛围和人物形象，在某些人物形象设计的定妆照中，也可以合理利用摄影棚的灯光进行整体造型的强化和弥补等。

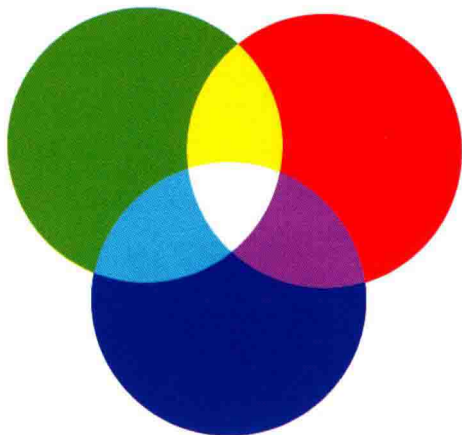

图 1-15 加色混合

二、减色混合

减色混合是指色素的混合形式。所谓色素，即指颜料的有色成分能够有效地反射某些颜色的微粒。色素的混合会造成明度和纯度的降低，故称“减色混合”或“负混合”。减色混合有

色料混合和叠色混合两种方式。

1. 色料混合

色料混合指不同色彩颜料的混合，目的是产生新颜色。例如，各种广告色互混、油画色互混所形成的新色彩。在固定光源下，两种或多种色料的色彩相混后，相当于白光减去各种色料的吸收光，而剩余的反射光即成为混合后的新色彩。该色彩增加了对光的吸收力，而反射力却被极大地削弱。所以，色料在混合后，其明度、纯度均降低，而色相则会呈现新的面貌。参加混合的色料越多，吸光量越明显，其反射光就被弱化，直至显示出近乎灰黑的混浊色彩。

通常，色料的三原色是指红、黄、蓝，亦称“第一次色”，当它们以不同的等量比例进行减色混合时，可获得所有的色彩。三原色中任意两色对等相混可显示出橙、绿、紫三种色彩，它们被称为“间色”或“二次色”。使用一个原色或另外两个原色的混色（红与绿、黄与紫、蓝与橙）或两个间色相混而产生的色彩被称为“复色”或“三次色”（图 1-16）。复色中包含了全部原色的成分，只是各原色间的比例不等，其结果反映出丰富的红灰、黄灰、紫灰等含灰色彩。三原色的配置比例越接近，所表露出的颜色效果越显灰暗。由于在色彩实际应用时，许多颜色是市场上所没有的，因此，精通色料混色法就显得极其必要，这需要色彩设计师不断地在实践中积累经验，并了解当今色彩的流行趋势。一个色彩设计师只有熟练掌握了这一色彩混合的内涵及表达技巧，才能在色彩的各种设计中游刃有余。

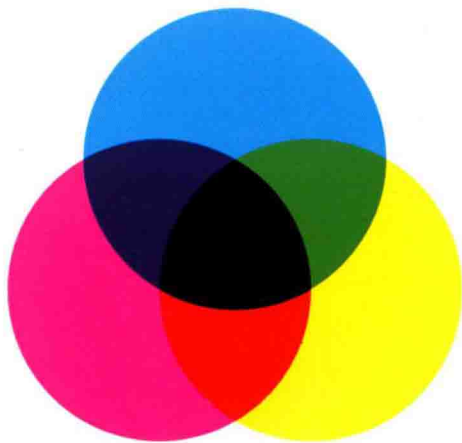

图 1-16 减色混合（色料混合）

2. 叠色混合

叠色混合指透明物体色彩之间相互重叠的混色方法，也称“透光混合”。其特点是：透明物体（如彩色玻璃等）相叠一次，可透过的光量即减少一些，随之展现的新色彩也就显得暗淡一些，并且参加混色的透明物体越多，其减光效果越明显（图 1-17）。所以，这种混合亦被纳入了减色混合的范畴。实践证明，被叠色混合的两个透明物体应该分清面与底的关系。因为面、底两个方面的色彩倾向不同，对重叠后的色彩效果所产生的影响亦各具特色。例如，重叠色明度相等时，混合后的色彩就偏重于面色；而面色的透明度大，混合出的色彩偏重于底的颜色越多。否则，反之。此外，在叠色的过程中，不同物体色相叠后，其纯度状态也会各不相同。例如，同类色重叠，相混出的色彩纯度增高；邻近色重叠，相混出的色彩纯度降低；而补色重叠，相混出的色彩纯度则会呈灰黑色的感觉。在形象色彩设计中，我们可以利用这一原理，如在半透明的服装面料搭配中取得特殊的视觉效果。

图 1-17 叠色混合

三、中性混合

中性混合是指基于人眼生理机能的限制而产生的视错觉色彩混合形式。这类色彩混合的明度状态因呈现出既不增加也不减少，而是接近于混合色各明度的平均值的效果，故被称为“中性混合”。中性混合包括空间混合与旋转混合两种。

1. 空间混合

空间混合是在一定距离内，人的眼睛能够把两种以上的并置色彩自动感应和同化为介乎二者明度之间新色彩的混合方法。就混合原理分析，空间混合与加色混合相近，不过，色料本身毕竟不是发光体，其明度和纯度显然较后者要低；空间混合与减色混合比较，明度不仅较高，而且不会丧失纯度，所以色彩效果也更加鲜亮明快。例如，大红色和湖蓝色并置会呈现出亮丽的紫色，而大红色与湖蓝色相混则会显示出深灰紫色，二者之间既有明暗又有纯度的区别。19世纪末，西方的点彩派画家们就是利用这一视觉混合原理，创作出了一幅幅富有色彩艺术特质和充满迷人光感的绘画作品（图 1-18）。

图 1-18 空间混合

2. 旋转混合

旋转混合是将几种颜色涂在特定的圆盘上,通过圆盘的快速转动来体现这几种色彩的混合效果。这种混合起来的色彩反射光快速地先后或同时刺激人的眼睛,而此时的人眼看到的色彩在高速旋转,从而分辨不出局部的色彩,而把它们感受为新融合成的色彩。如将一个圆盘的左半边涂上红色,右半边涂上蓝色,在高速旋转过程中其呈现出的色彩为紫色(图1-19)。这种混色方法是由英国科学家费尔德于19世纪在寻找色彩调和规律时发明的。

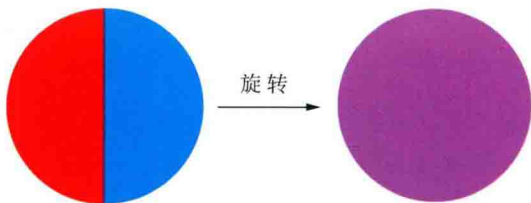

图 1-19 旋转混合

第四节 色彩的表情与视觉心理

学习要点

各种色相的色彩表情,不同色彩的视觉心理效应

学习难点

色彩的视觉心理效应与通感

每种色彩都具有不同的表情特征,具备由人所赋予的情感,从而给人以不同的感受和联想。如红色热情奔放,但又紧张危险;蓝色深沉冷静,但又缺乏生气。这些色彩的两面性成为我们进行色彩设计的重要参考因素。同时,色彩还能使人产生相关联想,这一联想的产生因人而异。因为人是有群体性的,由于气候、环境、习俗和民族渊源各异,不同群体中的人们有着不同的生活经历和文化背景,因此他们对于同一个色彩会产生不同的印象和感受。同样,色彩和色彩群还能让人产生奇特的视觉心理效应,如冷与暖、进与退、膨胀与收缩、兴奋与沉静等,这些心理效应是人内心活动的一个复杂过程,它由感觉、知觉、思维、情绪等不同的因素组成。

一、色彩的表情

1. 红色

意大利时装设计师华伦天奴(Valentino)曾说过:“红色是一种迷人的色彩,它象征了生命、鲜血与死亡、爱与同情,是治疗哀怨的良方。”在光谱中,红色的光波最长,是最突出和醒目的一种色光,它具有强烈感染力,给人以热情、奔放、刺激的感觉。红色也是中国人最喜欢的色彩之一,代表着喜庆与吉祥,例如逢年过节或遇婚嫁喜事,人们常常会挂红灯笼、放红鞭炮、贴红对联、穿红衣裳等,以求得生活红红火火、事业蒸蒸日上。另一方面,红色又象征

着攻击性和愤怒，给人以危险、血腥、警示的印象。当红色与其他颜色结合而发生变化后，则呈现出不一样的特点，如粉红色是大多女性喜爱的颜色，它具有细腻、温和、浪漫的个性。中性粉红色被称为“贝克-米勒”粉红，这是根据两个医生的名字命名的色彩，因为这两个医生发现了粉色有镇静作用，在生理上能抑制人的肾上腺素分泌，可让人平静下来和消除焦躁。在形象色彩设计中，大红色一般用作唇彩和眼影以表达情感（图 1-20），粉红色宜用作少女和新娘化妆，可表现出温馨和浪漫；橘红热烈奔放、光芒四射，可以体现年轻人的青春活力；而深红和玫红色饱满、沉稳，适用于成熟女性的妆容色彩，体现高雅与端庄。

2. 橙色

橙色是由红色与黄色相结合而形成的间色，其波长仅次于红色，是最温暖、最鲜亮的颜色，其色彩接近于橙子或者京柿表面的色彩感觉。橙色融合了红色的热情与黄色的明智，在中国古代称为朱色，是高贵富有的象征。橙色给人以动感、光芒、跳跃的感觉，是许多年轻人喜欢的色彩之一，由于这一特征，橙色经常被用于作为运动服和安全服的色彩，而橙色还具有提高食欲的心理作用，常成为快餐店的装饰色和食品的包装色。另一方面，橙色具有焦躁和不安的情绪，象征着冲动和背叛。在形象色彩中，金橙色和橙红色较常用，可以表现明亮、活泼、高贵的印象（图 1-21）；橙色若与黄色、绿色搭配可以演绎出春意盎然的形象，表现浪漫、可爱的妆容；橙色与咖啡色搭配可以给人以成熟优雅的感觉。橙色若与蓝紫色搭配则效果强烈，可以运用于创意妆和时尚化妆中，体现夸张、惊艳的视觉效果。

图 1-20 红色表情

图 1-21 橙色表情

3. 黄色

黄色是三原色之一，也是最明亮的有彩色，它给人以辉煌、炫耀、奢华的感觉。黄色的波长偏中，被认为是一种强化了放射性特质的颜色。黄色也是太阳光的色彩，能给人们带来光明

与温暖。在中国，黄色在五行中属土，位于中央，是皇权的象征，所以黄色历来都是皇宫贵族的代表色，如黄袍、黄玉。而黄色的尊贵，在东方的古老宗教中也得到了体现，如在道教、佛教中，黄色都是象征地位最高的色彩。黄色具有的消极方面是它给人以轻薄和苍白的印象，有一种与生俱来的扩张感和尖锐感。在形象色彩设计中，主要用到的黄色有柠檬黄、橘黄、金黄等。黄色的妆容能体现时尚新锐之感，如黄色的眼影、黄色的唇彩（图1-22）。黄色一般和红色、橙色、绿色共同搭配，可表现明快、活泼、年轻的妆容；黄色如与紫色搭配，能表现强烈的视觉冲击力，制造夸张、怪诞的妆容，体现独特的空间感和创意性。总之，黄色具备多方面的表现价值，是一个非常重要的色彩。

4. 绿色

玛格丽特·米切尔在她的《飘》中是这样形容斯佳丽的：“她的眼珠子是一味的淡绿色，不杂一丝儿茶褐”，那双绿色眼睛“骚动不宁、黠慧多端、洋溢着生命的活力”。这便是斯佳丽的性格写照。确实如此，绿色是一个充满生机与平和的色彩，象征着青春、健康、生命与和平。绿色的波长适中，对人的生理和心理影响较为平衡，它是中性色的代表，能恢复眼睛的视觉疲劳，令人舒适与放松。所以医院常常把淡绿色用作背景色和手术医生的服装色。绿色在形象色彩设计的应用中常表现出自然、环保的概念。如绿色的妆容能表现出强烈的自然亲和力，多用来塑造健康的形象，并可以体现出环保、生态的创意造型（图1-23）。多数时候绿色与黄色一起搭配，能塑造出清爽、活泼、动感的妆容；绿色与蓝色进行搭配时，可以营造出冷峻、成熟、知性的妆容；若与适宜的红色搭配，可以凸显对比色的强烈冲击力，制造出创意与夸张的造型。而不同明度的绿色进行搭配，还可以体现出新鲜、纯真的清新之美。

5. 蓝色

蓝色是生活中使用最多的颜色，也是最大众化的色彩之一。蓝色波长较短，所以不具有刺

图 1-22 黄色表情

图 1-23 绿色表情

激作用,较具有深邃性和理性。蓝色能让人联想起天空、海洋,具有深远、理智、沉静的特性。在欧洲文化中,蓝色是神的代表色,因为欧洲文明发源于蔚蓝的海洋,被尊称为“欧洲文明的摇篮”的古希腊就以爱琴海为其文明的发祥地。中国人对于蓝色也是情有独钟,如传统的青花瓷、蜡染等色彩中都用到蓝色。蓝色与其他颜色相配也都能取得较好效果。此外,蓝色象征着冷酷、忧郁,如美国音乐中就有一种风格称为布鲁斯(简称蓝调),实际上就是蓝色英文“Blues”的译称,具有悲情、忧郁、苦闷的特点。形象色彩中的蓝色系可以用到浅蓝、天蓝、湖蓝、深蓝等。广泛地在浅蓝、深蓝等各种明度和纯度的蓝色中寻求变化,能使妆容和造型呈现立体感和有层次感(图1-24)。如蓝色和白色搭配,能体现清新自然、时尚的效果;蓝色和绿色、紫色等邻近色的搭配,能体现和谐、冷静、的效果;若与其对比色如橙色搭配,则能显示出对比强烈的视觉效果,新颖独特。

图 1-24 蓝色表情

6. 紫色

紫色是红色与蓝色的结合,它在可见光波中波长最短,所以明视度和注目性最弱。常见的紫色是茄子和葡萄皮外表的颜色。紫色象征着高贵、优雅、神秘,在中国自古以来就有以紫为贵的文化传统,诸如紫气东来、紫云、紫禁城等都附有一种极好的寓意。在古代西方,紫色是从一种罕见的矿物和植物中提取出来的色彩,极其稀少和贵重,如在埃及,紫色只能用在法老和贵族的服饰中,成为皇室与贵族的专用色。现英语中的英文单词“purple”(紫色),在古代就是王公贵族的意思。但紫色还具有一定的消极意义,代表着悲伤、绝望与恐怖,如死神撒旦的代表色就是紫色,歌德曾说过:“这类色(紫色)光投射到景物上时,就暗示着世界末日的恐怖来临。”紫色是一种中性色,当红色的成分居多,紫色就偏红,带有暖意;当蓝色成分居多,紫色就偏蓝,带有冷味。此外,紫色还能表现出敏锐的艺术感。形象色彩中的紫色系多见于淡紫色、紫红色、紫罗兰、蓝紫色等(图1-25)。无论何种紫色都可以说是女性的专属色彩,如淡紫色、粉紫色可以体现少女的梦幻与纯真;紫罗兰色彩强烈,能凸显女性神秘、唯美的气质,最适合晚宴妆、约会妆;

图 1-25 紫色表情

蓝紫色、深紫色高贵、大气，运用在成熟和知性女性的妆容色彩中最适合不过。

7. 棕色

棕色虽然不属于色相环中的基本色，但其在生活和设计中却很常见。棕色让人联想起土壤、大地、陶器、庄稼等具体事物，给人带来朴素、保守和沉着的感觉。棕色作为表现民俗传统和沉稳安定感的色彩，象征着硕果累累的秋天和田地。棕色在形象色彩中常用作底妆的暗影、鼻侧影、眉影和眼影色，包括咖啡色、赭石色、褐色等，这些色彩给人以成熟、安定和精明干练的形象（图1-26）。棕色可以与任何色彩进行搭配组合。如有彩色中的红、黄、蓝、绿等，都能在棕色的衬托下发挥出更鲜明的色感；若其与黑、白等无彩色系搭配，又能显现出现代、端庄、成熟之感；更多时候，棕色是与其同色系的黄色、橙色等一同搭配，用来修饰肤色、脸型和五官。成熟女性可用各种层次的棕色搭配进行形象设计，能凸显其精明、干练、成熟、优雅个性。

图 1-26 棕色表情

8. 白色

从光的性质来说，白色是可见光谱中全部色彩的总和，故有全光色和复合光之称，是万色之源。白色是最明亮的颜色，能让人联想到白雪、婚纱、盐等具体事物，象征着纯洁、光明、神圣，具有朴素、圣洁的印象。西方人对白色情有独钟，如新娘第一次结婚的婚纱必须为白色，象征着纯洁和神圣。但在我国，白色向来被作为哀悼逝者的殡葬用色，如头扎白巾、身穿白服、胸戴白花……在这里，白色成为哀悼和空灵的象征。正因为白色的包容性和纯洁性，它能与任何色彩进行组合搭配。在形象设计领域，白色的使用范围很广，在结构妆（体现结构的化妆）中，它是最基础的颜色，可以涂抹在面部凸起部位，塑造出富有立体感的面部妆容；在新娘妆和梦幻妆中，白色较多使用在眼影、睫毛、局部唇色中，搭配上白色婚纱、头纱、珍珠饰品等，能体现浪漫、纯净、自然的效果（图1-27）；白色与红色、黑色是经典搭配，可演绎出复古与时尚、华丽与惊艳的效果。

图 1-27 白色表情

9. 黑色

时装设计师克里斯汀·拉克鲁瓦 (Christian Lacroix) 曾经谈到他对黑色的感受：“黑色是一切的开始，是零，是原则，是载体而不是内容，如果没有它的阴影、它的凹凸，如果没有它的支持，我认为其他的色彩都不存在。”严格说来黑色不是一种颜色，它是无光时让人产生的一种视觉现象，也是所有色彩混合而成的最终色。所以黑色被列为无彩色，它象征着黑暗、寂寞、苦难、恐怖，但又具有庄重、超俗、肃穆、高贵的意义。如用黑色衬托其他有彩色，能将这些色彩的表情完全显露，发挥到极致。黑色也是西方晚礼服中最隆重和贵重的色彩。在形象设计领域，如果要想塑造高雅、经典的形象都必须用到黑色，如黑色的眼线、浓密的黑睫毛、黑色烟熏妆等都是现代形象设计中不可缺少的用色。黑色与白色的搭配更是亘古不变的经典，能让妆容惊艳脱俗，时尚大气 (图 1-28)。黑色作为服装色彩，能较好地收缩体型，使人看起来苗条精致。

图 1-28 黑色表情

10. 灰色

灰色是黑色与白色的混合，也可以由色相环中 180° 两端的互补色调配而成，按其明度的不同可以有多种灰度色阶。以黑白各 50% 融合而成的灰色称为正灰色，它能最大限度地满足人眼对于色彩明度舒适性的要求。灰色还是伟大的贡献者，它能将所有与自己搭配的有彩色烘托得更鲜艳，使很多低纯度的色彩表现得色相感鲜明。灰色让我们联想起乌云、灰尘，给人以无力、平凡、中庸、消极、乏味的感觉。但灰色如用得好，能带给我们高雅、精致、含蓄、不外露和耐人寻味的印象，如油画中的色彩就有“高级灰”一说，即初看上去画面都是灰调，但是细看会发现，原来在这灰调里有着许多的色彩，若隐若现，不艳不俗，低调而婉约。在服装上，灰色常与黑白二色进行搭配，成为永恒的经典。形象色彩中的灰色系包括各级灰色以及许多饱和度不高的有彩色，如灰蓝、灰绿等。化妆中的灰色主要用来修饰轮廓、五官，也可以用来衬托明亮鲜艳的颜色，在体现优雅、中性的化妆造型中经常用到 (图 1-29)。

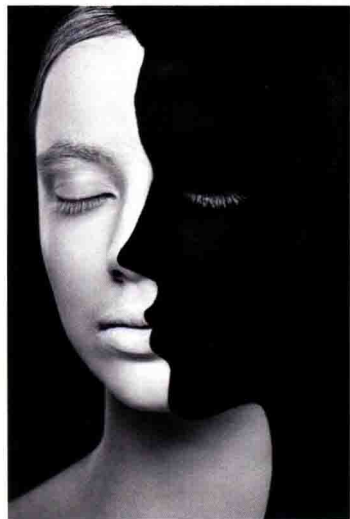

图 1-29 灰色表情