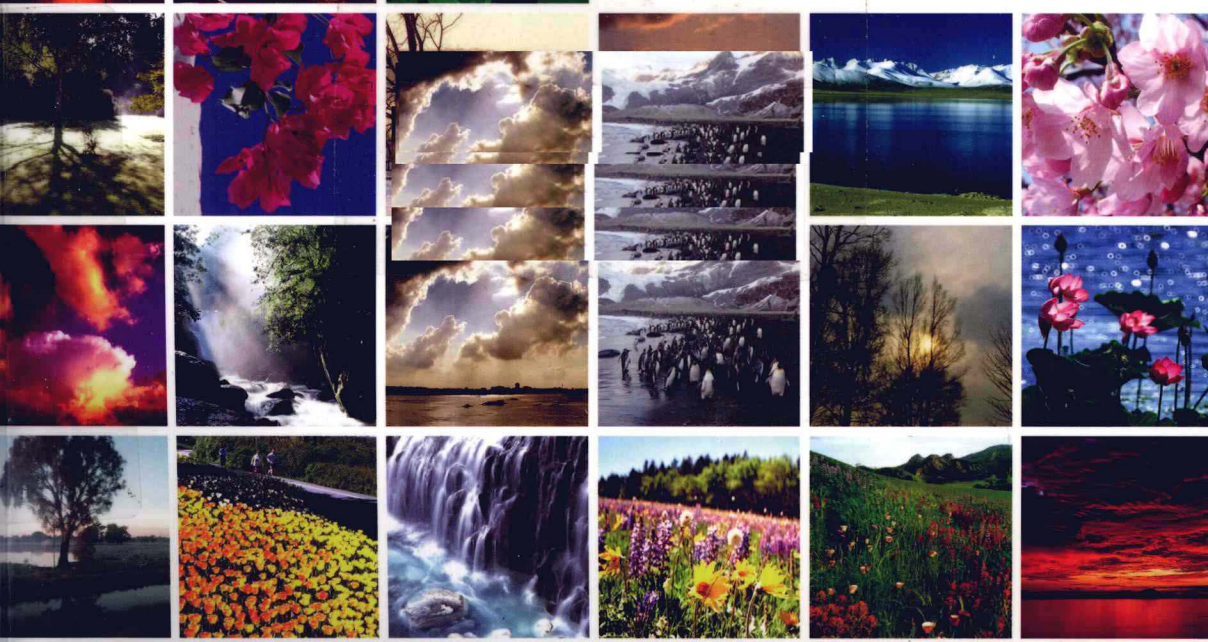

跟大自然 學配色

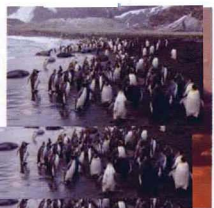
ArtTone 視覺研究中心 編著

跟大自然 學配色

ArtTone 視覺研究中心 編著

跟大自然學配色

作者：ArtTone視覺研究中心

編輯：Johnny

發行人：林麗芬

總編輯：許耀豪

律師顧問：劉陽明

出版：博碩文化股份有限公司 DrMaster Press Co., Ltd.

台灣台北縣汐止市新台五路一段112號10樓A棟

Building A, 10F, 112, Shin-Tai-Wu Rd., Sec. 1, Shijr, Taipei, Taiwan

TEL / 886-2-26962869 · FAX / 886-2-26962867

<http://www.drmaster.com.tw>

出版日期：西元2009年12月初版

ISBN-13：978-986-201-277-2

博碩書號：PR20064

建議售價 NT \$ 290

本書如有破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換

跟大自然學配色 / ArtTone視覺研究中心編著。

～ 初版 ～ 臺北縣汐止市：博碩文化。

2009.12

面：公分

ISBN 978-986-201-277-2 (平裝)

1. 色彩學

963

98021032

Printed in Taiwan

著作權聲明

本書由中國青年出版社授權博碩文化股份有限公司獨家出版中文繁體字版。中文繁體字版專有出版權屬博碩文化股份有限公司所有，未經本書原出版者和本書出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式或任何手段複製、改編或傳播本書的部分或全部。本書封底均貼有「中英雄獅」的防偽標籤，凡未貼防偽標籤的圖書為盜版圖書。

本書繁體中文版權為博碩文化股份有限公司所有，並受國際著作權法保護，未經授權任意拷貝、引用、翻印，均屬違法。

商標聲明

書中引用之商標及產品名稱分屬各公司所有，本書引用純屬介紹之用，並無任何侵害之意。

有限擔保責任聲明

雖然作者與出版社已全力編輯與製作本書，唯不擔保本書及其所附媒體無任何瑕疵；亦不為使用本書而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。即使本公司先前已被告知前述損毀之發生。本公司依本書所負之責任，僅限於台端對本書所付之實際價款。

前言

我們的一切活動中都包含著色彩，所有的視覺元素都來源於大自然。伴隨著季節、氣候、溫度等的不斷變化，我們所處的環境與周圍的色彩也會隨之發生變化。色彩具有獨特而微妙的影響力，會在潛移默化中影響著人們的情緒。為什麼色彩能夠影響人們的情緒呢？只有領會了色彩的真正內涵，我們才能得到答案，才能在生活中靈活自如地應用色彩。於是，設計師捕捉色彩並擴大想像的空間，不斷探求和發掘新的靈感，再將色彩廣泛地應用於食、衣、住、行等行業中，包括室內裝潢、廣告宣傳、服裝搭配等領域。

《跟大自然學配色》深入剖析了色彩設計師的靈感泉源，引領您進入神奇而微妙的配色世界，幫助您成為靈感充沛的色彩設計師！

本書以自然光影中的色彩為主線，以晨、晝、暮、夜四個時段為基礎，透過色彩特徵和色彩聯想，延伸出18種色調意象。在每個意象中，分別從平光、受光、背光這三種自然光影現象中提取24個基本色，並加以分析說明。然後，在基本色中選擇能夠傳達相關意象的五種色彩進行搭配，歸納出24套經典配色方案和相關的意象形容詞。最後，從各配色方案中選擇最典型的方案應用在平面設計、室內設計、服裝設計、產品設計等主要設計領域，向您展示最直接的視覺配色效果，使您在面對任何配色要求時都能夠得心應手。

本書共收錄18種色調意象、432個基本色、432套配色方案，並在分析和整理各個色調意象的同時向您傳授配色技巧。在閱讀過程中，您可以按照理解色調、配色方案、實戰應用等循序漸進，形成一個完整的學習過程，加深對色彩的理解，從而將最具感染力和最有效的配色方案應用到生活領域中。

在全書的編寫過程中，我們力求做到嚴謹細緻，希望本書可以為您提供更加快捷、有效的配色參考。

ArtTone視覺研究中心

本書使用指南

本書從一天中的四個時段晨、晝、暮、夜的四大基本色調中細分出最具代表性的色調，建構出以自然界景色為色調意象的24種配色方案，並根據配色方案進行了實戰應用。

基本色調

根據一天中的四個時段可以劃分出四大基本色調。

色調描述

在四大基本色調中細分出最具代表性的色調。

色調位置

表明該意象的調性，
幫助您更全面地理
解色調的屬性。

章節名

章節名稱
便於查
詢。

[illegible]

三種光線條件

平光類、受光類、背光類
三種光線條件的代表性圖
片，幫助您更直接地體會
各基本色的選擇邏輯。

25種基本色

能夠表現相關色調意象的基本色，每個基本色均標明CMYK值和RGB值。

意象說明

針對本色調的主要基本色進行詳細說明。

靈感圖片

與色調意象相關的風景圖片，可以幫助您更加清楚地體會色調感覺。

意象關鍵字

每個配色圖案上方均配以傳達其意象特徵的關鍵形容詞。

配色方案

在24個基本色中選擇五個基本色進行搭配，並應用在同一圖案中，便於您體會不同配色方案之間的細微差別。

實戰案例

將配色方案應用在同一平面設計作品中，讓您體會各配色方案在實戰應用中的不同效果。

實戰說明

實戰應用技巧的概括性闡釋。

精選配色

在前頁的24套配色方案中選擇部分進行實際配色，並標明關鍵形容詞，便於您查詢。

6-6

6-7

6-8

6-9

- * 由於印刷油墨的關係，本書在色效上可能會出現一些色偏的現象。
- * 注意：本書所有色彩均以CMYK值為準。由於RGB值的範圍較廣，在不同軟體和不同的色彩使用環境中會出現不同的色值，所以RGB值僅供參考。

目錄

Part1 日出之前 青灰天色

配色方案詳解 俏皮的 正統的 富饒的 柔順的 雅致的 冷靜的
實戰應用詳解 豐潤的 遼遠的 知性的

8

Part2 晨光熹微 霧罩山野

配色方案詳解 精緻的 沉寂的 嚴謹的 復古的 滋潤的 雋秀的
實戰應用詳解 高雅的 嫻靜的 憨厚的 寬裕的

16

Part3 早春晨露 滋潤萬物

配色方案詳解 溫潤的 自然的 矜持的 家居的 單純的 和煦的
實戰應用詳解 奇異的 稚嫩的 安寧的 嬌柔的

24

Part4 雨雪初霽 散亂晨光

配色方案詳解 清俊的 樸素的 清澈的 清新的 乏味的 誠摯的
實戰應用詳解 悠然的 清淡的 洗鍊的 安閒的

32

Part5 暖春午後

配色方案詳解 香甜的 孩子氣的 嬌嫩的 清澈的 有生氣的
實戰應用詳解 朝氣蓬勃的 絢爛的 活力的 熱鬧的 愉快的

40

Part6 雨後初晴

配色方案詳解 舒服的 文雅的 倦怠的 清新的 鬆軟的 古韻的
實戰應用詳解 家居的 漠然的 愜意的 俊俏的

48

Part7 山林清泉

配色方案詳解 爽快的 清新的 隨心的 清爽的 自由的
實戰應用詳解 水嫩的 天真的 純潔的 深邃的 柔嫩的

56

Part8 夏日豔陽

配色方案詳解 活躍的 童趣的 風趣的 陽光的 嶄新的 健康的
實戰應用詳解 童話般的 鮮豔的 燦爛的 開朗的

64

Part9 秋雨濃雲

配色方案詳解 瀟灑的 質樸的 凝重的 堅韌的 穩重的 洗鍊的
實戰應用詳解 執著的 隱沒的 田園的 男性化的

72

Part10 大雪過後

配色方案詳解 陽剛的 知性的 滄桑的 質樸的 歸隱的 疲憊的
實戰應用詳解 謹慎的 嫻熟的 精緻的 有希望的

80

Part11 晚霞籠罩大地

配色方案詳解 驚艷的 豔俗的 俏皮的 濃郁的 迷情的 迷人的
實戰應用詳解 熱辣的 任性的 陽光的 稚嫩的

88

Part12 餘暉穿透濃雲

配色方案詳解 博大的 溫潤的 考究的 柔美的 鬆軟的 愜意的
實戰應用詳解 坦誠的 古典的 柔情的 懶散的

96

Part13 冬日溫暖斜陽

配色方案詳解 安寧的 儒雅的 體貼的 樸素的 閒適的 清淨的
實戰應用詳解 柔美的 雅致的 和煦的 嫵媚的

104

Part14 最後一抹微光

配色方案詳解 豐潤的 女性化的 素雅的 抒情的 優雅的
實戰應用詳解 矜持的 嫵媚的 不安的 別致的 瀟灑的

112

Part15 明靜如水 月光曠野

配色方案詳解 詭秘的 堅韌的 寂寞的 擔憂的 鍾鍊的 精悍的
實戰應用詳解 紳士的 嚴正的 恐懼的 古樸的

120

Part16 萬家燈火 城市微光

配色方案詳解 壓抑的 含蓄的 濃郁的 深遠的 懊悔的 家園的
實戰應用詳解 枯萎的 古雅的 寧靜的 沉靜的

128

Part17 熙熙攘攘 霓虹夜路

配色方案詳解 繁華的 快活的 欲望的 滑稽的 驕橫的 矯情的
實戰應用詳解 奢華的 輕浮的 戲劇性的 靜默的

136

Part18 輕歌曼舞 夢幻劇院

配色方案詳解 神秘的 靜默的 古板的 疑慮的 貴族的 夢幻的
實戰應用詳解 恬靜的 文靜的 好奇的 端莊的

144

晨

Morning

平光類

受光類

背光類

日出之前 青灰天色

色調位置：澀 鈍 暗

色調傾向：冷

相關意象：

+ 遼遠 幻想

- 緊張 不安

95-60-30-25
0-78-117

80-60-30-0
65-99-139

90-50-20-10
0-102-151

70-60-10-0
98-104-127

25-40-35-0
199-162-153

55-45-5-0
130-135-188

80-75-40-30
58-60-92

70-70-10-10
94-81-144

35-10-10-0
176-207-222

55-25-10-0
123-167-203

10-35-60-0
230-179-110

20-80-85-0
203-82-48

45-55-10-0
155-124-171

5-37-16-0
237-182-188

50-40-25-0
142-147-166

20-15-10-0
211-212-220

78-45-20-0
55-122-166

100-90-0-10
9-45-136

60-72-90-37
93-63-37

100-80-0-50
0-32-99

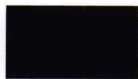
80-60-20-30
48-77-122

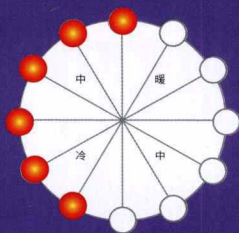
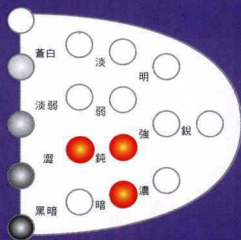
80-0-20-70
0-79-94

70-80-40-50
63-39-70

85-65-85-40
37-63-46

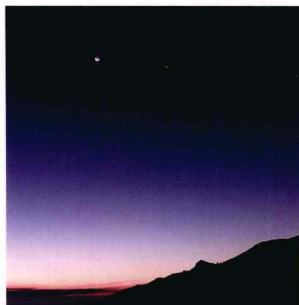
日出之前的早晨，天色未亮或微亮，此時深藍色充斥著整個天空，屬於暗冷色調。

平光部分從藍色過渡到青色，經純度和明度的變化，再搭配地平線上純度很低的淡紫色，深邃而寧靜，凸顯了遼遠廣闊的天空。

受光部分的明度稍高，大量的冷粉色和丁香色穿插在深藍色中。這種少量的陰柔色調讓人產生迷離的幻想。

天青色也是受光部分主要色調的構成元素。明度較高的天青色清涼透澈，有很強的表現力，給人清爽舒適的視覺感受。透過不同的色彩搭配，可以表現出明亮、清澈等豐富的效果。

背光部分有著夜晚殘留的暗色調，低明度的藍黑色和青色中，黑色的濃度比較高，遲鈍滯澀的色調傾向給人緊張不安的感覺。

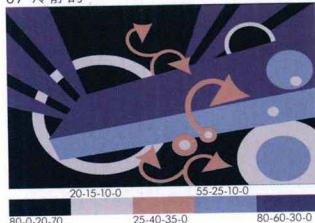
01 深邃的

04 知性的

07 冷靜的

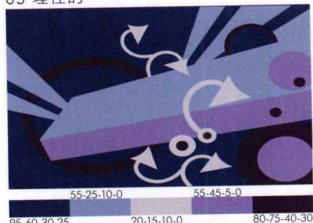
10 嚴謹的

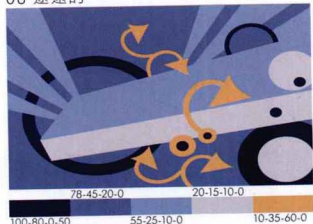
02 貴氣的

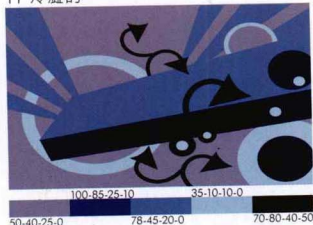
05 理性的

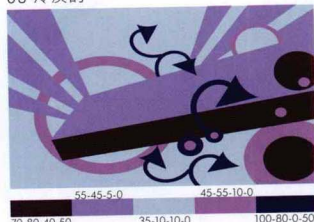
08 遼遠的

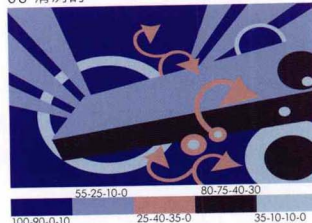
11 冷澀的

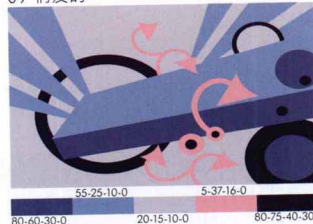
03 冷淡的

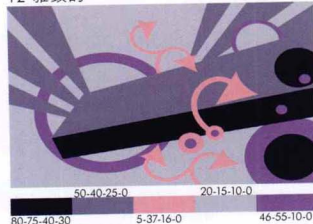
06 清冽的

09 俏皮的

12 雅致的

13 嬌美的

55-45-5-0 5-37-16-0
70-80-40-50 35-10-10-0 70-70-10-10

16 莊重的

70-70-10-10 5-37-16-0
70-80-40-50 80-75-40-30 10-35-60-0

19 富饒的

20-80-85-0 20-15-10-0
20-50-60-70 10-35-60-0 70-60-40-0

22 柔順的

45-55-10-0 20-15-10-0
70-80-40-50 5-37-16-0 70-70-10-10

14 革新的

78-45-20-0 70-80-40-50
55-25-10-0 100-90-0-10 5-37-16-0

17 正統的

100-80-0-50 20-15-10-0
70-60-40-0 55-25-10-0 10-35-60-0

20 安慰的

50-40-25-0 25-40-35-0
20-50-60-70 20-15-10-0 10-35-60-0

23 豐潤的

20-80-85-0 25-40-35-0
20-50-60-70 10-35-60-0 5-37-16-0

15 生澀的

90-50-20-10 80-0-20-70
70-80-40-50 5-37-16-0 50-40-25-0

18 深沉的

20-80-85-0 50-40-25-0
100-80-0-50 20-15-10-0 80-75-40-30

21 華麗的

70-70-10-10 20-15-10-0
70-80-40-50 20-80-85-0 10-35-60-0

24 樸實的

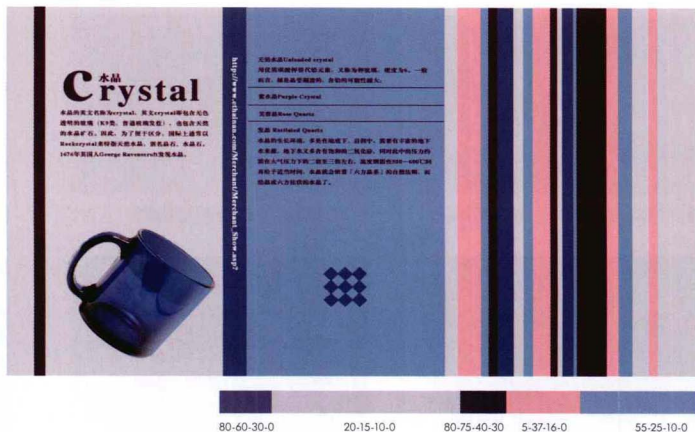

20-15-10-0 50-40-25-0
20-50-60-70 25-40-35-0 80-60-20-30

09 俏皮的

冷粉色和淡藍色為主的色彩搭配，給人俏皮稚嫩的感覺，冷灰色作為背景色和諧地融入圖像中，並對畫面達到整體協調的作用。穿插深藍色以平衡畫面的失重感，使畫面不至過於輕柔。正直的深藍色與柔嫩俏皮的粉色搭配，增加了畫面的律動感，能讓觀者感覺到強弱的變化，透過色彩的重複排列，創造出統一的畫面。

17 正統的

強硬正統的深藍色，使人聯想到威嚴的男性特徵，在平面設計中，常應用在男性用品。搭配暗濁的灰色，更凸顯沉著冷靜的特質。在濁色調中搭配一點純度較高且色溫相反的暖黃色，使沉悶的調性發生了變化，這種強烈的對比並不多，而是有選擇地集中在畫面的局部，使得整體畫面井然有序。

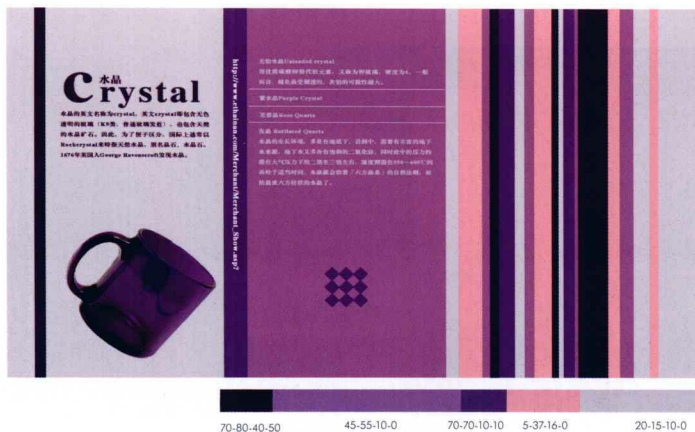

19 富饒的

大面積溫柔的暖黃色與強烈一點的色彩搭配使用效果會更好，與親切暗濁的深褐色相搭配，使人聯想到土地，可表現出自然而富饒的感覺，添加純度稍高的相鄰色橙紅色，增加了畫面的暖色氛圍，給畫面注入活力。而深淺不一的灰色搭配使用，產生和諧穩定的效果，緩和了橙紅色帶來的過度刺激，表現了溫暖富饒的情感，使畫面更具層次感。

22 柔順的

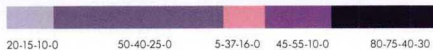

典雅的紫色具有濃厚的女性氣息，猶如紫錦葵的芳香。紫色是一個美麗動人的顏色，再搭配輕柔的淡粉色，更加動人地展現了酣睡般的嬌柔感，這種色彩多用在女性用品的設計中。透過生動的條紋圖案，再穿插少量的深紫色和淺灰色，既增加了畫面的層次感，又加強了主色調的性格和畫面整體的柔順感。

12 雅致的

灰色沒有明顯的色相傾向，中庸、和諧。在室內設計中，若採用灰色作為牆面，會給人沉悶消極的感覺。紫色充滿了穩重雅致，搭配不同明度的同色調，能凸顯高品味的時尚感。當灰色調的背景與紫色調相搭配時，表現出一種低調的時尚感。色相濃重的紫色作為寢具用品，有讓人昏昏欲睡、遁入夢境的效果。粉色作為點綴色增添了雅致感。

07 冷靜的

藍色給人一種信任感，適合用於臥室，同時藍色可幫助人們穩定情緒，有緩解緊張的作用。以偏綠的藍色為主的臥室，給人沉穩冷靜的感覺。添加少許柔和的粉色，給沉穩中注入了生機和活力。再搭配高明度的淺灰色，可表現出謙和的感覺。寢具用品中採用多種臨近色進行搭配，使畫面在色調統一的同时充滿了層次感。

23 豐潤的

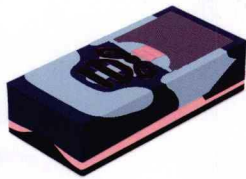
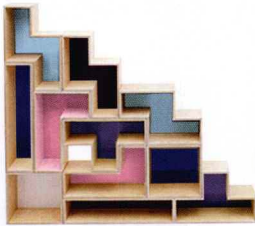
紅橙色的T恤給人活力感，搭配沉穩的深褐色短褲，使活力感有重心。少量的粉色，緩和了強烈的紅橙色帶來的刺激，同時也豐富了整體效果。

08 遠遠的

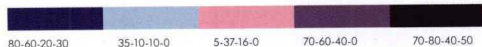
以藍色調為主，同一色系不同明度的藍色著裝，給人遠遠清澈的感覺。較大面積的藍色搭配小面積的暖黃色，營造出色調的節奏感。

04 知性的

深青灰給人平實的印象，與明度較高的粉紅色與粉藍色搭配，可表現出洗鍊的感覺，同時凸顯了藍色內斂、知性的感覺。

晨光熹微 霧罩山野

色調位置：弱 鈍 澀

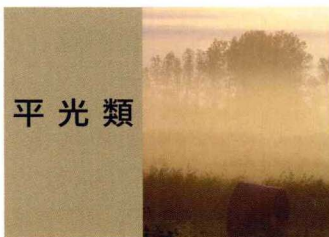
色調傾向：冷

相關意象：

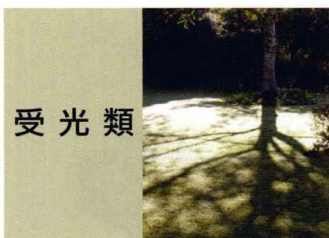
靜寂 溫柔

冷清 曖昧

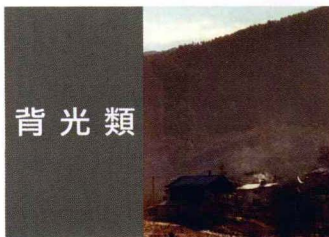
平光類

受光類

背光類

45-30-20-10
143-156-173

30-0-30-20
164-194-169

10-15-40-20
202-188-143

40-10-25-20
142-174-169

40-10-10-10
152-189-207

35-25-50-10
169-168-128

25-35-40-5
194-166-144

40-0-30-10
153-200-181

20-5-5-10
198-214-223

20-5-15-10
199-213-207

20-20-30-0
212-202-179

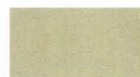
10-5-10-10
219-222-217

25-20-10-10
187-187-200

15-25-20-0
221-198-193

10-5-30-10
220-219-181

10-0-25-20
203-210-180

50-40-40-50
80-90-89

50-20-20-40
96-127-139

20-20-10-50
131-127-134

35-40-40-40
127-110-102

40-40-10-40
118-109-136

30-20-35-40
134-137-121

40-10-30-50
101-125-116

50-0-0-50
75-130-154