

2

以色取胜 助您提升设计

编著：mcoo视觉

新手

配色宝典

平面设计篇

大基础色的运用

一般特性+实际用途+案例分析3个方面精准说明

情感+对比+统一3大主题配色技法全面解析

=近1000个配色实例

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

以色取胜 助您提升设计力

编著：mcoo视觉

新手配色宝典

平面设计篇

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

新手配色宝典. 平面设计篇 / MCOO视觉编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2011.1
ISBN 978-7-115-23381-3

I. ①新… II. ①M… III. ①配色—设计②平面设计—配色 IV. ①J063②J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第190082号

内 容 提 要

平面设计中“色彩”的搭配和运用非常奇妙,不同的配色可以让人感觉兴奋、平静、热烈、科技、尊贵、沉闷、消极、诡异、温馨、和谐、可爱、欢愉等。本书由经验丰富的设计师编写,书中首先介绍了色彩相关基础理论,归纳出了九大基础色的运用,然后详细介绍了统一主题配色、对比主题配色、表现思想情感配色的方法和技巧,最后介绍了五类影响配色的因素,书中共涉及近1000个配色实例。希望通过本书的介绍和学习能激发设计师的配色灵感,能掌握一定的规律,找到设计的思路,巧妙地设计出美妙的色彩搭配。

本书案例丰富,讲解清晰,非常适合新手设计师和相关设计人员阅读。

新手配色宝典——平面设计篇

◆ 编 著 MCOO 视觉

责任编辑 郭发明

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/32

印张: 7.5

字数: 364千字

2011年1月第1版

印数: 1—5000册

2011年1月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-23381-3

定价: 39.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

平面设计是将不同的基本图形，按照一定的规则在平面上组合成图案的，而平面设计作品主要通过图形的大小、形状、色彩等视觉元素来体现作品理念和内涵。其中“色彩”的搭配和运用非常奇妙，不同的配色可以让人感觉兴奋、平静、热烈、尊贵、沉闷、消极、诡异、温馨、和谐、可爱、欢愉等，那如何才能搭配设计出符合需求的颜色呢？本书即对其中的“色彩”元素进行全面的说明和解析。

对于色彩，相信大家都不陌生，因为我们本身就生活在各种各样的色彩之中，但是对于设计师来说，仅仅“看到”色彩是不够的，还要能“感受”色彩和“运用”色彩，而本书的编写目的就是帮助设计师达到这两个目的。

“感受”色彩是指对色彩的视觉感受、心里感受和生理感受。视觉感受包括能够准确地判断色彩的色相、明度和纯度等要素；心里感受是指色彩对于人类心理有着潜移默化的影响，作为一名合格的设计师，要能够敏锐地察觉到不同色彩对于人类心理起到怎样的效果；生理感受则是指色彩可以刺激人类的生理感官，使人面对某种色彩时感受到不同于平常的生理体验。

“运用”色彩是指将对色彩的视觉感受、心理感受和生理感受转化到设计作品中，使得观看作品的人能够从作品中了解到设计者所要表达和倾诉的内容。想要有效地运用色彩，必须掌握色彩的基本原理和属性，了解各种色彩之间的搭配效果，以及在平面设计的实际应用中色彩所占据的地位和起到的作用。

本书分为三部分。第一部分为第1章和第2章，主要介绍色彩的基本原理以及平面设计中九大色相的属性、应用和举例说明，从而帮助读者从理论上彻底地了解色彩，并针对不同色相所产生的平面效果加以掌握；第二部分为第3章、第4章和第5章，分别从如何在平面设计中表现统一主题、对比主题和思想情感三方面介绍色彩搭配的效果，让读者在学习单色运用效果的基础上进一步体会色彩不同搭配的方法和技巧对设计效果的影响，有助于快速地选择色彩搭配的组合与形式；第三部分为第6章，是在完全了解了平面设计中色彩的属性和搭配后，转化为与平面设计实际使用相结合的系统知识，从而完成从理论上的单纯配色到色彩设计的质变。

本书采用循序渐进、由浅入深的讲解方式，从最初的色彩原理到最终的平面设计应用，逐步深入地讲解，而且提供了大量的配色实例，希望能够快速提高设计师的配色水平，并开拓思路，触发灵感。

由于编写水平有限，书中难免有疏漏之处，希望读者批评指正。如果有好的建议或意见，可联系本书策划编辑郭发明（guofaming@ptpress.com.cn）。

编者

2010年12月

目录//Contents

第一章

色彩基础理论

1.1

色彩基础	2
色与光的关系	2
光源色、物体色、固有色	4

1.2

色彩构成	5
色光三原色	5
色彩的三属性：色相、明度、纯度	6

1.3

色彩表示方法与体系	7
色彩表示方法	7
色彩体系	9

1.4

色彩的心理效果及色彩感觉	11
--------------	----

1.5

表达色彩的语言	13
---------	----

第二章

平面设计中九大基础色的运用

2.1

激情的表现：红色	16
----------	----

2.2

欢乐的表现：橙色	20
----------	----

2.3

华丽的表现：黄色	24
----------	----

2.4

和平的表现：绿色	28
----------	----

2.5

睿智的表现：蓝色	32
----------	----

2.6

优雅的表现：紫色	36
----------	----

2.7

庄重的表现：黑色	40
----------	----

2.8

纯洁的表现：白色	44
----------	----

2.9

低调的表现：灰色	48
----------	----

第三章 平面设计中表现统一主题的配色

3.1

同相调和的配色	53
---------	----

3.2

类似调和的配色	57
---------	----

3.3

从大自然获得的配色	61
-----------	----

3.4

色调变化产生的配色	65
-----------	----

3.5

渐变与间隔的配色	69
----------	----

3.6

无彩色的配色	73
--------	----

3.7

色相的搭配方式	77
---------	----

3.8

色彩数量与配色效果	81
-----------	----

3.9

色调的群组 and 统一	85
--------------	----

3.10

色彩的中间色运用	89
----------	----

3.11

色彩的相互渗透作用	93
-----------	----

第四章 平面设计中表现对比主题的配色

4.1

色相对比的配色	98
---------	----

4.2

明度对比的配色	102
---------	-----

4.3

纯度对比的配色	106
---------	-----

4.4

冷暖对比的配色	110
---------	-----

4.5

面积对比的配色	114
---------	-----

4.6

动静对比的配色	118
---------	-----

4.7

远近对比的配色	122
---------	-----

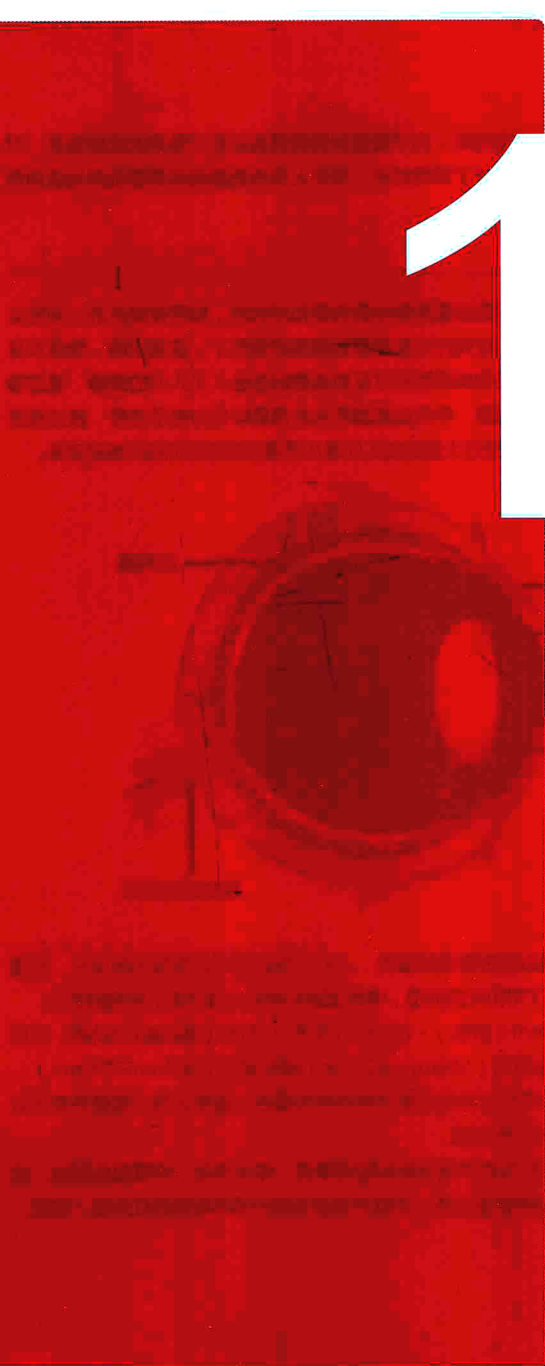
4.8	轻重对比的配色	126
4.9	强弱对比的配色	130
4.10	软硬对比的配色	134
4.11	色彩交界现象	138
4.12	同时与连续对比	141

第五章 平面设计中表现思想情感的配色

5.1	色彩的表情	145
5.2	色彩的象征	149
5.3	色彩的联想意义	153
5.4	表现平静与激动的配色	157
5.5	表现自然与人工的配色	160
5.6	表现艳丽与朴素的配色	163
5.7	表现幼稚与成熟的配色	166
5.8	表现甜美与冷冽的配色	169
5.9	表现警告与融洽的配色	172
5.10	表现明快与幽远的配色	175
5.11	表现积极与消极的配色	178

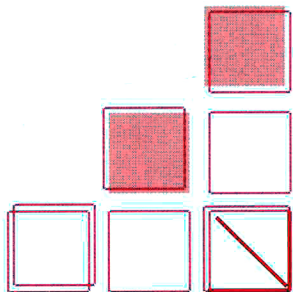
第六章 平面设计中影响配色的主要因素

6.1	配色流程	182
6.2	设计项目对配色的影响	188
6.3	商品印象对配色的影响	196
6.4	受众群体对配色的影响	206
6.5	文化交流对配色的影响	212
6.6	流行时尚对配色的影响	220
6.7	创意思维对配色的影响	228

第一章

服装设计 色彩基础

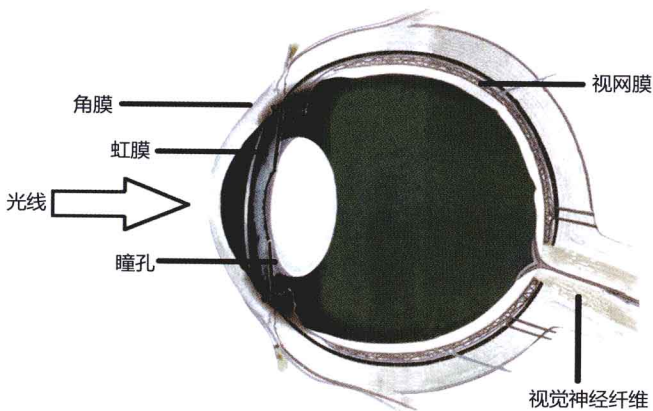

1.1 色彩基础

色彩给世界带来了多姿多彩的视觉效果，而平面设计则需捕捉色彩所带来的这些效果，对色彩的基本特性以及人们对色彩视觉反应了解得越多，设计人员也就越能够灵活自如地运用色彩来完善设计。

色与光的关系

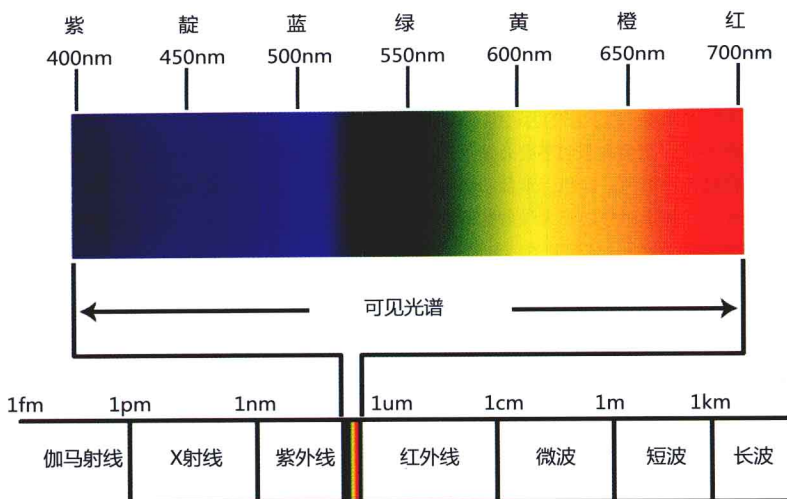
当身处没有光的黑暗中时，人们是无法看到物体的色彩和形状的，如同夜晚走进一间完全封闭的屋子中一样。如果此时将屋中的灯光打开就能看到周围的情形了，这就说明，物体本身是没有也无法发出色彩的，而是光线在物体表面经过反射或透射后进入了人们的眼睛，通过玻璃体传达到视网膜上的椎体和杆体视细胞，然后视细胞将光的信息转化为电子信号，通过视觉神经纤维将这些电子信号传送到大脑，经过大脑的加工处理从而得出对色彩的视觉感受信息。

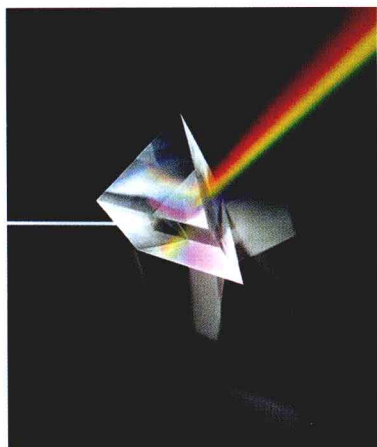
光是电磁波的一种，电磁波是以波形传递能量的，人们以色彩的形式感知光的存在，而眼睛所能感知的电磁波波长范围决定了可见光的范围，电磁波波长的变化也决定了色相的变化。

人类可识别的光波波长在400nm（紫色）~700nm（红色）之间，通常被分为3种，包括短波长（约400nm~500nm）、中波长（500nm~600nm）和长波长（600nm~700nm），以蓝、绿、红三色被认知，紫色和红色之间包含着各种各样的颜色，通常认为人类最多能区分700万~1200万种不同的色彩和300多种色相。

除了可识别的电磁波之外，还存在许多其他波长的电磁波，如宇宙线、核爆伽马射线、伦琴X射线；比紫光波长略短频率略高的紫外线，比红光波长略长频率略低的红外线；微波、短波、中波等。

虽然光是产生色彩的直接原因，但光本身是无色的，直接观察光是看不到任何颜色的，此时就必须提及到物理学家艾萨克·牛顿，他于1666年在位于英国剑桥的三一学院完成了光与色彩的科学实验，从而奠定了现代色彩理论的基础。牛顿使用三棱镜对太阳光进行了分光试验，当阳光穿过三棱镜之后，光线会分散为几种截然不同的颜色，就像一道彩虹，这道分散的色光按照红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的顺序排列，牛顿称之为日光的全光谱，而将这些分解后的色光通过凸透镜再用三棱镜反射后，就又变成了白光，除此之外，他还发现这些单色光是不可再分解的，而且分散后的色光缺失任何一种都不能再合成白光，而且剩下的6种色光合成的色光就是所缺失的那种色光的补色。

既然白光本身是没有颜色的，那么人们是如何感知到不同物体的色彩关系的呢？这是由于不同物体对于白光内不同波长色光的反射和吸收作用不同造成的，比如红色的物体被太阳白光照射后只反射红色光的波长，那么人们就会看到该物体是红色的；而反射所有白色光波长的物体就是白色；吸收所有光波长而不反射的就是黑色；物体对于白色光内不同波长的反射程度强弱造就了人们所能感知色彩的多种多样。

光源色、物体色、固有色

光源是指自身能够发光的物体，自然界中最常见的光源就是太阳，太阳光几乎涵盖了所有可见光谱，混合在一起呈现为白色光。除了太阳之外，还有人造光源，如蜡烛、灯光等，不同的光源有不同的光谱，所发出的色彩也不尽相同。

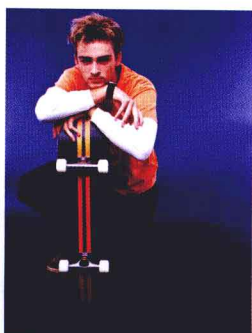
物体在不同光源色的照射下会表现出不同的颜色，如舞台上各种颜色的灯光，可以瞬间将舞台笼罩在红色、黄色、绿色、紫色等各种不同的颜色氛围中，即便是通常情况下只表现为白光的太阳光，在黄昏时分由于大气层的折射与反射作用而呈现出橙红色，此时被太阳光照耀的人或其他物体都会披上一层薄薄的红色调，这就是光源色对物体颜色的影响。

物体本身是不发光的，物体色是物体对光源进行吸收和反射后，被人们的视觉所感知的效果，而物体色也分为两种，一种是透过色，另一种是表面色。

透过色是由彩色玻璃和太阳镜等具有透明性质的物体根据自身所透过的色光而决定的，比如棕色的太阳镜之所以呈现棕色，是因为它吸收掉了其他色光而只允许棕色光透过的原因，由于不同物体所具有的透明性质各不相同，能够透过的色光颜色和数量也不相同，从而形成了各种不同的色彩。

表面色则是指物体对光源进行反射和吸收后所表现出的颜色，如绘画的颜料、苹果和香蕉以及衣料、木头、金属等物体的颜色，它们都是通过反射光来表现色彩的。

固有色是用来形容物体在正常的太阳光，也就是白光照射下表现出来的色彩，也称为物体的本色。由于各种物体都具有固定的物理特性，对于白光的吸收、反射和投射都有固定标准，所以物体的固有色是固定的。一般来说，人们印象中的物体颜色更接近于固有色，而现实看到的物体颜色，通常是固有色与光源色等混合后反映出来的颜色，如打印纸是白色的，而在不同灯光照射下的打印纸则呈现不同的颜色。

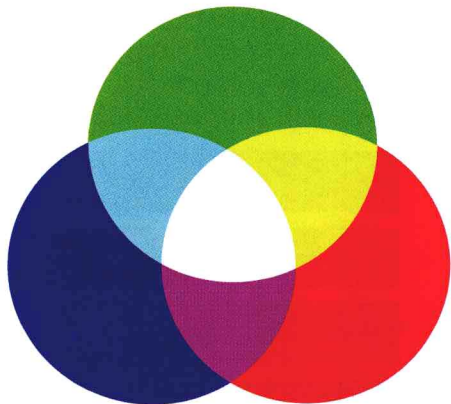
1.2 色彩构成

色彩构成主要介绍色彩的相互作用。色彩构成研究是从人对色彩的知觉和心理效果出发，以科学分析法将复杂的色彩现象还原为基本要素的理论，属于艺术设计的理论基础之一，并且与平面设计有着不可分割的关系。

色光三原色

当白光照射在物体上被反射或透射入人眼后，在人类眼睛中有3种感光细胞，对于红色（波长700nm）、绿色（波长546nm）和蓝色（435nm）的反应最为强烈，这就决定了红色、绿色和蓝色为色光三原色。

从实用角度来说，将色光三原色混合起来，就可以得到白色的光，而通过调整混合和三原色色光中的一种或几种的亮度，就可以得到所有其他的色光，这就是色光的加色混合法。

色光三原色加色混合

色彩的三属性：色相、明度、纯度

使用色彩的三属性——色相、明度和纯度就可以定义任何一种可见的色彩，从色光的角度来说，色相表示色光的绝对波长数值，明度表示色光的相对灰度参考数值，纯度则表示色彩纯净程度的百分比，只要理解了色彩的三属性，就可以在平面设计过程中准确地定位和选择色彩。

◆ 色相

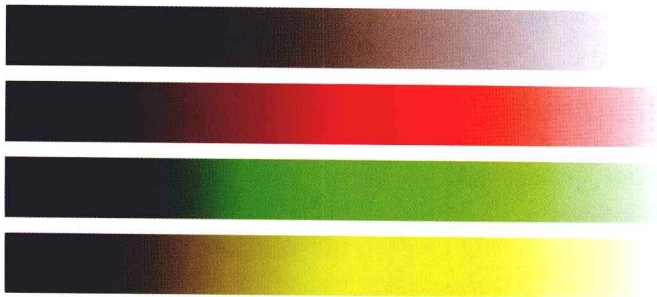
色相是人们感知色彩最先体会到的属性，用来表示不同波长的光给人的色彩感受。色相涉及色彩的波长和它在二维色相环中的位置，也就是它所包含的红、绿、蓝三色的数量。由于可见光波长的不同，色相可以有无数种变化，人们一般都是根据常见的三原色（红、绿、蓝）和三间色（紫、黄、橙），用相对性的色彩术语对其进行描述，比如偏红的橙色色相称为橙红色，而偏绿的蓝色色相则称为蓝绿色。

色相环的构成是将红绿蓝三原色分别放置在一个圆环的三等分点上，然后在三色的每两色中间放置黄色、青色和洋红色，再将相邻色混合形成其他色相，这也就是可见光谱的排列顺序。色相环就是用来显示主要的色彩关系，并帮助人们精确地再现色相。从色相环上可以看出，每种色彩与其补色的位置正好相对，同时使用会给人以对立的感覺，而使用相邻色相则会给人以协调的感觉。

◆ 明度

明度是指色彩的明亮程度，明度高的颜色给人以明亮的感觉，明度低的颜色给人以暗淡的感觉。在所有色相中，白色的明度最高，黑色的明度最低。如果在某种颜色中加入白色，其明度就会变亮；而在某种颜色中加入黑色，其明度就会变暗；如在黄色中加入白色将得到较亮的象牙色，而加入黑色则将得到较暗的橄榄色。

同种色相的明度由最暗到最亮的变化

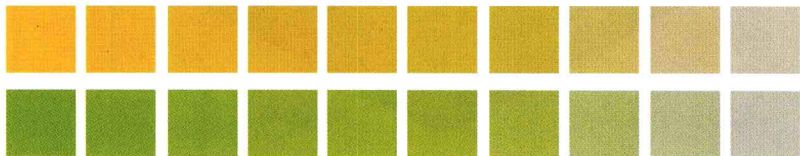
明暗不同的两种非彩色或者具有类似色相的颜色之间的相对明度是最容易被人们所识别的。色相不同的颜色之间明暗差异有的比较明显,如淡粉色和墨绿色相比,很容易分辨出淡粉色的明度要高;而有些不同色相的明度则不易分辨。通常情况下,三原色的亮度感由高到低依次为绿色、红色、蓝色,而任意两个基色进行加色混合后得到的间色亮度都要比基色低。六大基本色相的亮度感由高到低依次为黄色、青色、绿色、红色、蓝色、紫色。

不同色相之间由暗到明的明度比较

◆ 纯度

纯度用来形容色彩的鲜艳程度,也叫饱和度,指的是某种色彩中包含色相的多少。纯色是纯度最高的颜色,如色相环上的各种色彩;而无彩色是纯度最低的颜色,如黑色、白色和灰色;如果在某种色彩中加入与其明度相同的灰色或者其补色,就会降低该色彩的纯度。

纯色的纯度由高向低的变化

1.3 色彩表示方法与体系

在平面设计的实际操作过程中,对色彩进行系统地分类和选择,并以此为基础建立自己的色彩参照工具,才能够满足每个人不同的特定需求。而对色彩的表示方法和体系的学习只是一个过程,更重要的是要在实践中应用相关原理,获得有关色彩的直接经验,从而设计出更加出色的作品。

● 色彩表示方法

现实中使用最多也最方便的色彩表示方法就是RGB方法和CMYK方法。计算机显示器、电视屏幕和舞台照明等通过透光实现的色彩都是RGB方法,而彩色印刷品以及颜料这种通过反射光表现的色彩则使用CMYK方法。

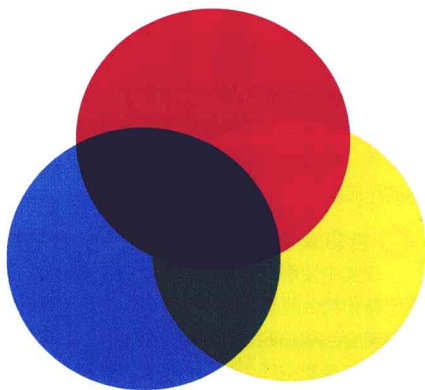
RGB色彩空间中的每种色彩,都是由R(红)、G(绿)、B(蓝)3种色光三原色通过加色混合而成,每个原色的发光被称为通道,每个通道根据发光强弱分成若干个色阶,色阶越多RGB色彩空间所包含的色彩也就越多。目前通常将R、G、B三原色的色阶用0~255的十进制数

值表示, 0代表不发光, 255代表最亮光, 之间数值亮度均匀分布。这样任何一种色彩都可以由唯一的色阶值来表示, 如黑色为 (R : 0 , G : 0 , B : 0) , 白色为 (R : 255 , G : 255 , B : 255) , 不同的数值形成不同色彩。

RGB色谱

CMYK表示方法是将C (青) 、 M (洋红) 、 Y (黄) 、 K (黑) 4种颜色按照不同百分比混合后表示出所有色彩。这4种颜色是印刷时的标准色, 所有印刷厂都是以这一标准来进行印刷, 印刷得到的成品色调也基本一样, 如果用放大镜来观察彩色印刷品, 就会发现这四种颜色的网点。与RGB方式所使用的加色混合不同, CMYK方式是使用减色混合。这种混合方法的三原色是青色、洋红色和黄色, 进行混合后会变暗, 越混合越暗, 越接近于黑色, 属于明度降低的混合方式。蜡笔、油漆涂料、油画和广告颜料都是根据这种方式进行颜色混合的。

CMYK的减色混合

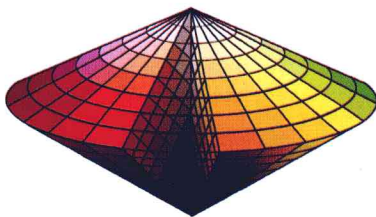
CMYK 色谱

色彩体系

将色彩进行分类和组合后建立适宜的色彩体系可以更好地理解和运用色彩。下面将介绍3种最常见的色彩体系——奥斯特瓦尔德色系、蒙赛尔色系和日本色研配色体系。了解这些知识不但可以对标准色彩体系有一个基本认识，而且可以概要地提供一些他人创建的色彩研究方法以供借鉴。

◆ 奥斯特瓦尔德色系

奥斯特瓦尔德色系是诺贝尔奖获得者奥斯特瓦尔德得出的，从形体上看，该色彩体系很像一个双顶点的陀螺，使用了黄色、橙色、红色、紫色、蓝色、青色、绿色和黄绿色8种基本色相，每两色直接进行三等分，合成二十四种色相，纯度最高的色彩都分别在最外侧的边缘或赤道圆上，处于水平色

奥斯特瓦尔德色立体