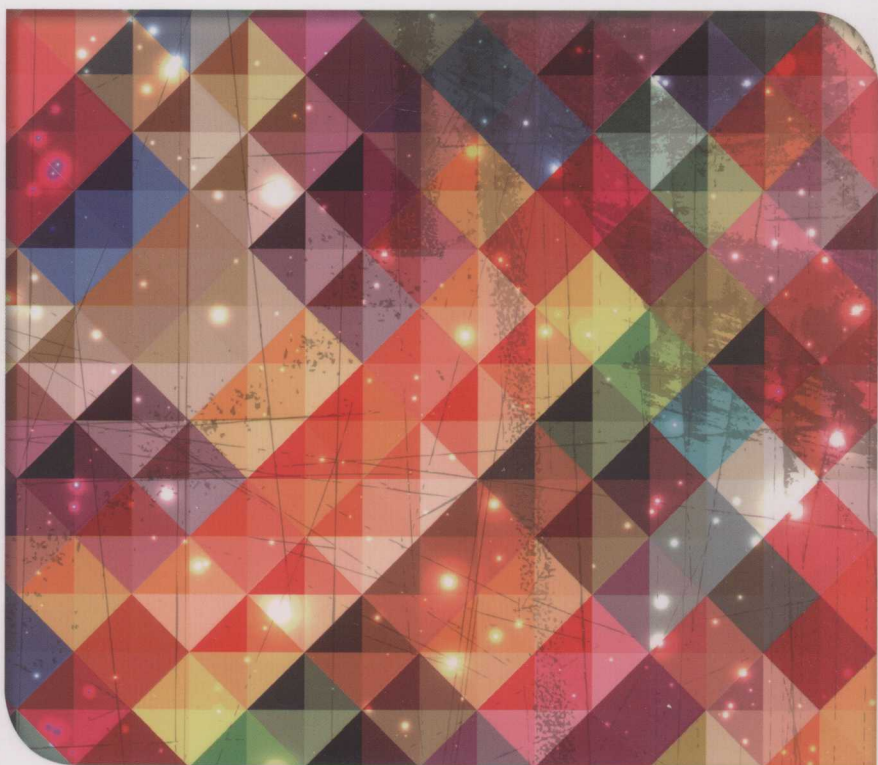

Principles *of* Color Design

色彩设计原理

◎主 编 王雪薇 凡 鸿

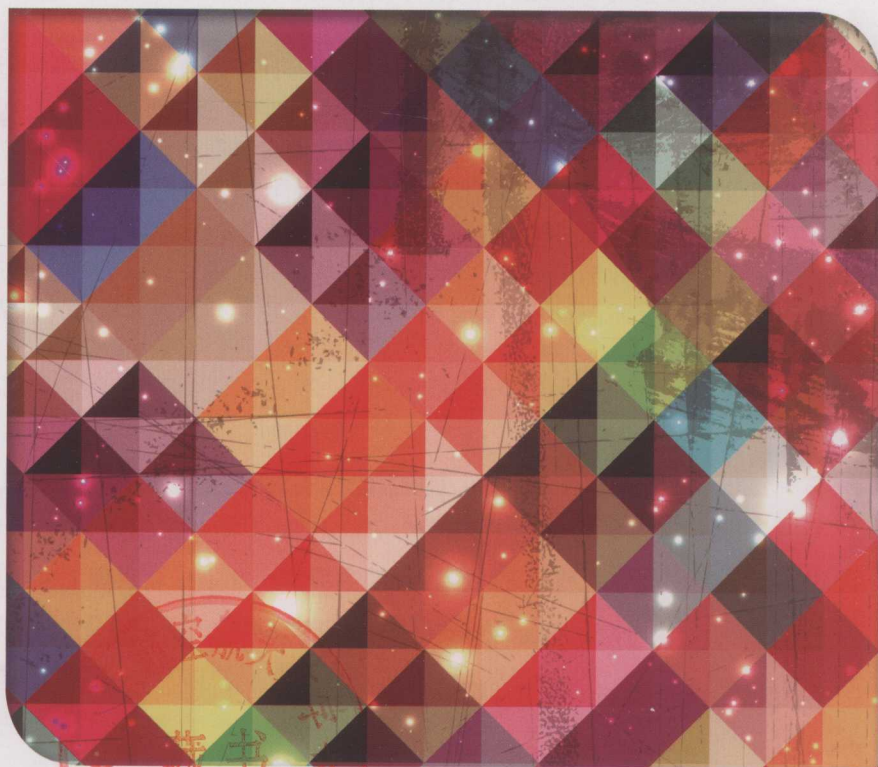
◎副主编 李 丹 陈 萌

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

014028018

J063
148

Principles of Color Design

色彩设计原理

©主编 王雪薇 凡鸿
©副主编 李丹 陈萌

北航

C1718307

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

色彩设计是通过色相、明度、纯度等构成元素,结合色彩蕴含的固有情感、心理效应、材质表现、应用领域等综合考虑,在一定的构成原理、配色法则下创作出具有美感的设计形式。色彩设计的目的是用更加科学、严谨、美观的色彩构成理论,将错综复杂的设计元素有特色、有规则、有韵律地排列,以形成具有艺术性、专业性的设计效果,创造出独具美感的色彩设计艺术。色彩设计有它独特的艺术语言,同时又与其他姊妹艺术相关联,色彩设计在平面设计、广告设计、视觉传达等各个领域都有广泛的应用。本书遵循理论联系实际的原则,共分为5章,对色彩在设计中的重要性、色彩体系、色彩的知觉效应、色彩搭配的法则、色彩的对比与调和等方面进行了较系统、详尽的论述。论述中结合了国际、国内平面设计精品对色彩设计进行诠释,具有代表性;同时也使用了不少针对性强的设计作品为范例,让读者在色彩设计训练中有样可依,使其对色彩设计知识有详尽的认识和理解,在实践中可以创造性地应用色彩设计。本书可作为高等艺术院校艺术设计类专业用书,也可作为艺术设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

色彩设计原理 / 王雪薇, 凡鸿主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5640-8258-1

I. ①色… II. ①王… ②凡… III. ①色彩—设计—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194618号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室) 6844990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京天颖印刷有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

印 张 / 9.25

字 数 / 225千字

印 次 / 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷.

印 数 / 1500册

定 价 / 58.00元

责任编辑 / 陈子慧

执行编辑 / 张才华

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

前言

PREFACE

色彩设计是以解决被设计物的色彩问题为目的,从设计技术的角度来看,它要与形态、款式、材质和功能等方面相协调,还要照顾到特定时间内的市场与消费者心理诉求,因此,色彩设计师不但需要有一双认清市场的慧眼,还要具备一种独特的用色彩来解读产品属性的方法。色彩设计是平面设计、广告设计、服装设计、工业设计等领域的专业学科,是步入艺术行业的一门重要课程。要学好色彩设计,读者需掌握其基本原理,学会运用现代感的设计理论和表现形式,从主观世界入手把握色彩设计的创造规律,从而提高自身的艺术实践能力和综合素质修养。本书以能力教育为核心,重在培养读者的创新思维、创造能力和动手能力。书中精选了大量国际、国内优秀的色彩设计作品,尽量以全新的画面和图例突出色彩设计教学的特点。本书在注重理论分析的同时兼顾了实际应用价值,改革了传统的色彩设计教学内容,突出了现代色彩设计能力与专业素养的训练,具有较强的时代感、可操作性和实效性。

根据内容编排,本书共分为5个章节,分别从不同角度对色彩设计的相关知识进行了循序渐进的讲解。

第1章和第2章介绍的都是关于色彩设计的基础知识。第1章主要讲述了色彩设计的目的、意义,色彩设计在多个不同领域中的实际应用,以及如何获得出色的配色效果。第2章主要是介绍色彩体系,内容包括色彩、色彩的三属性、色彩的空间体系、色调、色彩的表达方式。通过对这些色彩基础知识的学习,能够帮助读者更为全面地了解色彩的各种特性。

第3章~第5章是以色彩的搭配效果为主、重视实践操作的内容。以不同的配色法则为切入点,首先讲述了色彩的固有情感、心理效应和材质表现;后面详细介绍了色彩三要素和色调的配色法则、色彩对比与调和的配色法则,

帮助读者更为深入地认识色彩在物理、情感等方面的特性，熟练掌握配色规律，为后面进行设计创作打下坚实基础。

在内容编排上，除了基础知识外，在章节中设置了“案例解析”和“课后实践”内容。“案例解析”内容是呼应上文知识点，赏析一个经典案例，给出文字说明、作品图示分析和配色分析。从构成方式、创新特点等方面，点评和分析设计思路，起到画龙点睛的作用。“课后实践”则根据整章知识内容，安排一个实训项目，虽不讲解如何操作，但会把操作思路、前后效果对比、思路点评结合在一起，让读者看完后能融会贯通。

本书在注重理论分析的同时兼顾了实际的应用实践，图文并茂的编排形式不仅提升了书籍内容的生动性，也能让读者更为直观地了解不同色彩设计的最终呈现效果，更为快速地掌握色彩设计的基本原理与方法，以期在较短的时间内学好色彩设计，并能创作出具有较高水准的优秀作品。

为了便于读者学习，本书配备了电子教案，读者可登录出版社官方网站 www.bitpress.com.cn 按分类下载。也可以登录 www.epubhome.com 获取相关教学视频、查看更多精彩图片和丰富的资讯。

由于编写时间紧迫，编者水平有限，书中缺点和错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2013年10月

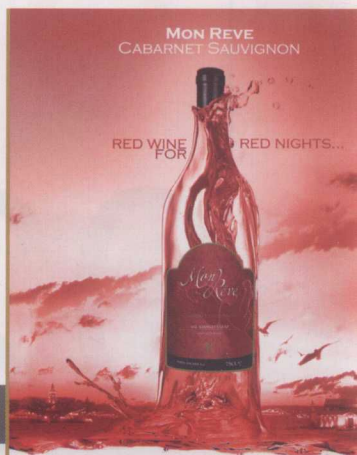
目录

CONTENTS

01

色彩在设计中的重要性

- 1.1 色彩设计的意义 2
- 1.2 色彩设计的目的 3
 - 1.2.1 视觉表现 3
 - 1.2.2 交流与沟通 5
- 1.3 色彩在实际中的运用 7
 - 1.3.1 色彩在企业识别系统中的应用 7
 - 1.3.2 色彩在产品中的应用 9
 - 1.3.3 色彩在服装设计中的应用 11
 - 1.3.4 色彩在广告设计中的应用 13
- 1.4 如何获得出色的配色效果 16
 - 1.4.1 在设计前确定色彩的选择 16
 - 1.4.2 把握色彩的层次关系 20

02

不可不知的色彩体系

2.1 什么是色彩	24
2.1.1 光与光谱	24
2.1.2 可见光源	25
2.1.3 光与色觉	26
2.2 色彩的三属性	29
2.2.1 色相	29
2.2.2 明度	31
2.2.3 纯度	32
案例解析：给人纯真印象的儿童插画设计	33
2.3 色彩的空间体系	34
2.3.1 色相环	34
2.3.2 孟塞尔色立体	35
2.3.3 奥斯特瓦尔德色立体	36
2.3.4 PCCS色彩体系	37
2.4 色调	38
2.4.1 色调的属性	38
案例解析：打造浪漫氛围的家居广告设计	40
2.4.2 色调的倾向	41
案例解析：打造形态鲜明的食品广告设计	47
2.5 色彩的表达方式	48
案例解析：富有通透力的旅游招贴设计	49
课后实践：如何利用色彩搭配呈现优美的事物形态	50

色彩的知觉效应

3.1 色彩蕴含的固有情感	52
3.1.1 红色	52
3.1.2 橙色	54
案例解析：营造无限活力的运动产品海报设计	55
3.1.3 黄色	56
案例解析：给人健康印象的农业类网站页面设计	58
3.1.4 蓝色	59
3.1.5 紫色	60
案例解析：体现沉稳务实的商业网站设计	61
3.1.6 黑白灰色	62
案例解析：充满现代感的室内装饰设计	63
3.2 色彩的心理效应	64
3.2.1 色彩与心理的联系	64
3.2.2 色彩的联想与想象	66
案例解析：引发人们想象力的食品类海报设计	67
3.2.3 色彩的不同心理意象	68
案例解析：令人情绪奋进的饮料宣传单设计	75
3.3 色彩的材质表现	76
案例解析：给人直观印象的食品广告设计	79
课后实践：如何根据色彩的知觉效应制作清爽广告	80

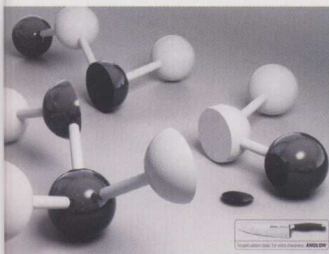
03

04

掌握色彩搭配的不败法则

4.1 基于色彩三要素的配色法则	82
4.1.1 色相的配色法则	82
案例解析：给人清爽印象的化妆品广告	86
4.1.2 明度的配色法则	87
案例解析：打造简洁明亮的室内装饰效果	89
案例解析：具有浓郁复古气息的地产广告设计	93
4.2 色调的配色法则	94
4.2.1 淡弱色调	94
案例解析：强调沉稳与内敛的包装配色	97
4.2.2 明锐色调	98

案例解析：体现潮流气息的数码广告设计	100
--------------------------	-----

4.2.3 暗淡色调	101
------------------	-----

案例解析：给人高品质感的酒类包装设计	104
--------------------------	-----

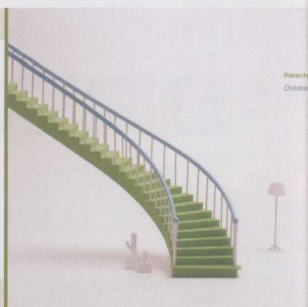
4.3 无彩色的配色法则	105
---------------------------	------------

4.3.1 单一无彩色的配色效果	105
------------------------	-----

4.3.2 无彩色与有彩色的组合配色	107
--------------------------	-----

案例解析：打造简约风格的杂志页面设计	109
--------------------------	-----

课后实践：如何利用鲜明色调强调广告主题	110
---------------------------	-----

05

色彩的对比与调和

5.1 色彩的对比配色方法	112
----------------------------	------------

5.1.1 色彩的色相对比	112
---------------------	-----

5.1.2 色彩的明度对比	114
---------------------	-----

案例解析：打造统一协调的车类广告设计	117
--------------------------	-----

5.1.3 色彩的纯度对比	118
---------------------	-----

5.1.4 无彩色对比	121
-------------------	-----

案例解析：具有鲜明表现力的家电广告设计	122
---------------------------	-----

5.1.5 色彩的面积对比	123
---------------------	-----

案例解析：发人深省的公益海报设计	128
------------------------	-----

5.1.6 色彩的位置对比	129
---------------------	-----

5.1.7 色彩的聚散对比	130
---------------------	-----

案例解析：给人温和印象的家居广告设计	131
--------------------------	-----

5.2 色彩的调和配色方法	132
----------------------------	------------

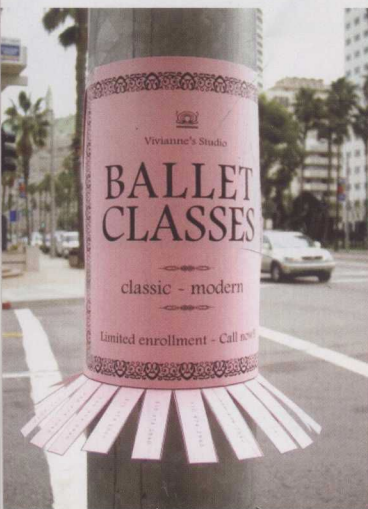
5.2.1 间隔色调和	132
-------------------	-----

案例解析：彰显活泼印象的插画效果	134
------------------------	-----

5.2.2 渐变色调和	135
-------------------	-----

案例解析：给人温和印象的生活用品广告设计	139
----------------------------	-----

课后实践：如何利用色彩的对比调和打造杂志封面	140
------------------------------	-----

第1章

色彩在设计中的重要性

- 色彩设计的意义
- 色彩设计的目的
- 色彩在实际中的运用
- 如何获得出色的配色效果

1.1 色彩设计的意义

色彩是大自然的神奇产物，是装点人们生活的重要元素。试想一下，如果我们生活的环境失去了多姿多彩的色彩装扮，那么在一片灰暗的世界之中，人们的生活将会变得怎样的枯燥乏味，甚至压抑惨淡。

色彩充斥于世界的各个角落，以优美的视觉效果在园艺美工、人们的日常生活、艺术传播及商业展示等领域中尽情绽放，吸引着人们的关注。因此，如何在不同领域适宜地选择色彩，诱发人们的喜爱之情，就需要设计师对色彩的把握进行深入学习，了解色彩设计的意义与色彩构成的技巧，通过色彩将人类心灵中的感性与理性情感都释放出来，展现并表达出每个人理想中的美好。如图1-1所示，粉色的花瓣与绿色的叶片形成了优美的视觉画面。

图1-1 大自然的色彩

色彩的世界是丰富而饱满的，特别是大自然所展现出的精妙绝伦且浩如烟海的色彩现象，供人们探究与运用。从现代视觉艺术的角度而言，参考大自然中的色彩现象，再通过对色彩进行设计能够打造出许许多多不同风格特征的色彩效果，从不同层面影响人们的审美意识，让人类的精神文化生活变得更具备品质与格调，这就是色彩设计的最主要意义。如图1-2所示，红色、黄色、紫色的搭配，营造出梦幻、唯美的自然画面效果。

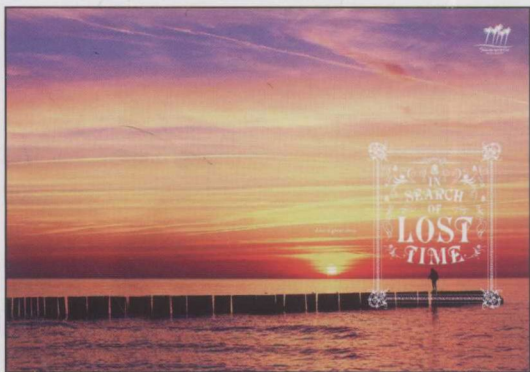

图1-2 优美的配色设计

色彩设计其实就是通过各种艺术表现技巧使色彩呈现出独特、个性的视觉效果，打造出更为美好的色彩环境，让人们感到赏心悦目，提升视觉艺术的传播力。经由色彩设计的创作，能够撷取到大自然中色彩世界的精髓，让色彩的使用更为精致、细腻，打造出更符合实际需要的色彩特征，在原有丰富的色彩基础上，拓展出更加广阔的色彩环境。如图1-3所示，通过粉色的明度渐变，使画面具有了丰富的层次感，并且呈现出舒适、淡雅的色彩氛围。

图1-3 舒适、淡雅的配色设计

1.2 色彩设计的目的

学习色彩设计,是为了积累色彩在实际应用中的规律性知识,将由大自然中形成的色彩运用到人类的基本生活中,并且通过人工发掘、研究及再创造使色彩具备更多的表现形式,丰富人类的文化及物质之美。

色彩在生活中所表现出的无处不在的存在感,使色彩带给人们的不仅是一种感受,也是一种信息,直接影响着人们对事物的美感知与喜爱程度。千变万化的色彩设计方案,让色彩现象绚丽多变,根据应用领域及传播范围的不同,能够提供出最为恰当的配色效果。色彩设计作为视觉艺术的重要创作手段,在传播、宣传上有着不可忽视的作用,而色彩设计的目的正是为了提升作品的表现力与辨识度,在传播信息上起到积极的推动作用。如图1-4所示,淡雅的色彩搭配,使画面具有自然、柔和之感,有利于引起人们对作品的喜爱。

图1-4 自然、柔和的配色设计

1.2.1 视觉表现

色彩设计在视觉艺术中的运用,目的在于有效提升作品的表现力,增强各相关领域中信息的传播,因此,学习色彩设计要注意把握好色彩的搭配,尽量让色彩在视觉表现上更为完善,以期达到色彩设计的目的,使作品具有较高的艺术美感。

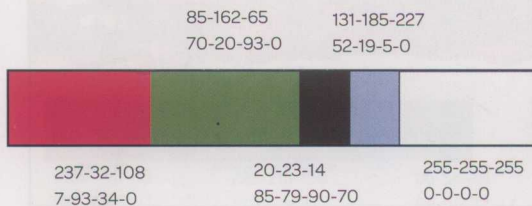
1. 引人注目

通过色彩设计,能够使原本平淡无奇的事物变得色彩斑斓,变得引人注目。在进行色彩设计的过程中,利用丰富的色彩搭配技巧以及鲜明的色彩对比关系,不仅可以增强作品的表现力,

还能给人们带来审美上的愉悦感。如图1-5所示的广告作品,红色调为主的产品与绿色调为主的背景之间具有强烈的对比效果,有效增强了画面的视觉冲击力,更易于吸引人们的目光。

a 作品效果图

b 案例配色

图1-5 引人注目的配色效果

在色彩系统中，由于每种色彩都具有一系列不同的明度、纯度及色相，因此这些颜色对于人们的视觉刺激也各有差异。而在通常情况下，鲜艳的色彩更加容易凸显于作品之上，有效吸引人们的视线。在众多色彩中，高明度及高纯度的色彩往往具有鲜明的视觉特征，能够在不同风格的色彩搭配中显得较为突出，起到引人注目的作

用。如图1-6(a)所示的作品效果图，具有较高明度的橙色调在画面中表现出鲜明、亮丽的视觉特征，能够对人们的视觉神经造成刺激，引起注意；从图1-6(b)案例配色中可以看出，橙色调与白色及蓝色调的搭配，提升了作品的视觉明度，使其更具表现力。

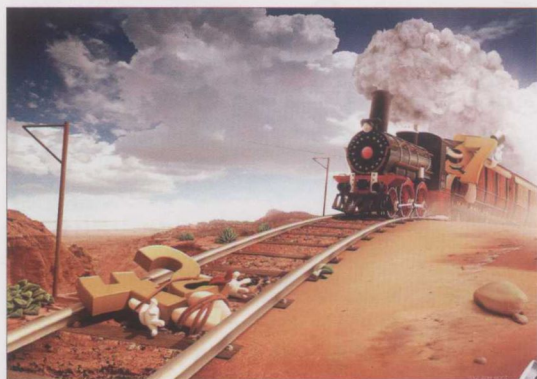

图1-6(a) 作品效果图

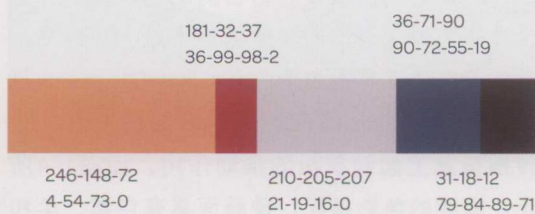

图1-6(b) 案例配色

图1-6 引人注目的配色效果

2. 提升记忆

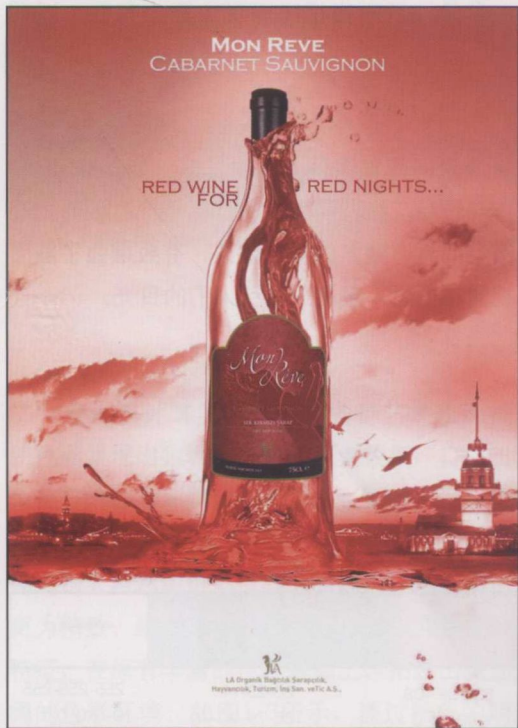

图1-7(a) 作品效果图

无论是什么领域的色彩设计，重点都在于要使作品产生独特的视觉特征，打造出具有鲜明色彩印象的设计，这样有利于通过对色彩的深刻印象将相关事物信息长久地储存于人们的记忆之中。如图1-7所示，整个画面的配色以红色调为主，使作品具有强烈的色彩特征，更易于给人们留下深刻的印象。

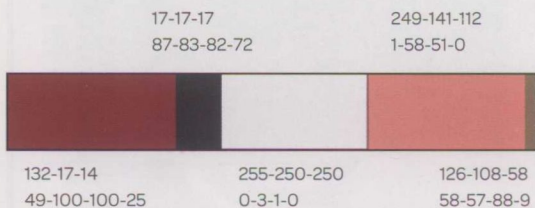

图1-7(b) 案例配色

图1-7 易于留下深刻记忆的配色效果

1.2.2 交流与沟通

色彩的呈现,是传递信息与情感的最直接方式,更是设计师与受众进行交流和沟通的桥梁。设计师通过色彩设计,将作品主题与情感相结合,赋予作品鲜明的视觉特征,利用色彩的自身属性来向人们表达创作的重点及意义。

1. 明确主题

色彩本身是一种具有丰富情感的生活元素,而它特有的象征性可以使其在设计中起到画龙点睛的作用,使作品表达出明确的主题含义,让人们领悟设计师通过画面想要传达的情感与信息。如图1-8(a)所示的作品效果图,设计师利用红色所具有的特征性色彩属性来进

行作品创作,对于作品主题的传达有着积极的烘托作用,有利于强调突出画面的情感信息。从图1-8(b)案例配色中可以看出,作品借由红色所具有的鲜艳、热情的代表意义,更为完美地诠释出辣椒的呛辣特性。

图1-8(a) 作品效果图

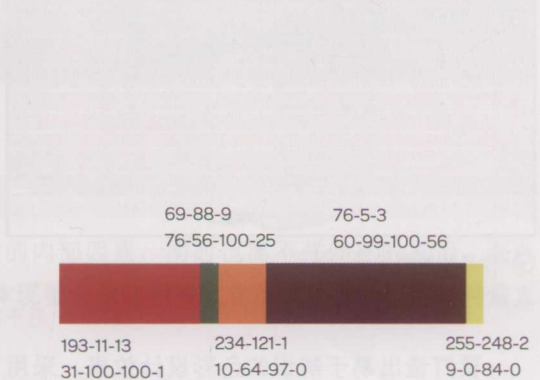

图1-8(b) 案例配色

图1-8 明确主题的配色效果(1)

在进行色彩设计时,色彩搭配要根据作品的主题而选择,能够使色彩所具有的代表性属

性恰当地表达作品主题,让人们的作品将要传达的内容信息一目了然。

在如图1-9所示的广告中,由于高明度的绿色调具有清凉、舒适的色彩特征,因此,在以绿色调为主的作品中,能够让人们很直观地感受到鲜明的清爽氛围,明确表现出作品想要传达的主题信息。

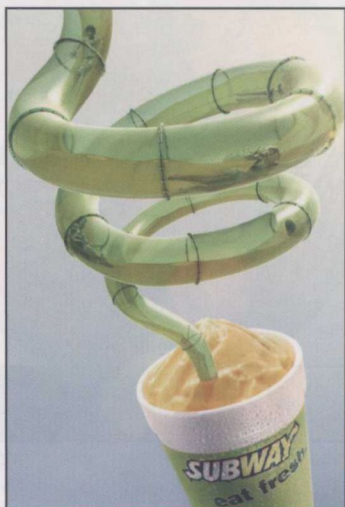

图1-9(a) 作品效果图

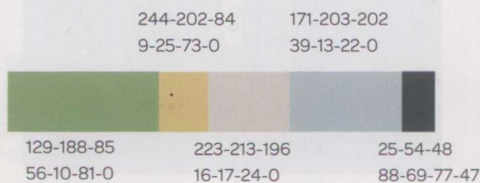
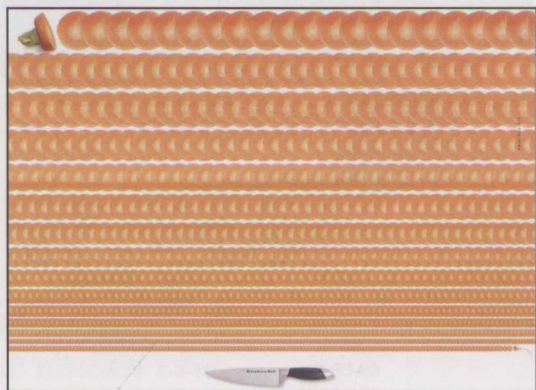

图1-9(b) 案例配色

图1-9 明确主题的配色效果(2)

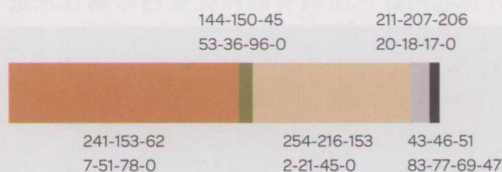
2. 易于辨识

色彩的产生是源自于大自然的丰富多彩，在阳光的照耀下，更是能够衍生出多种多样的色彩特征。色彩设计是将大自然的色彩用于生活之中，再加以创造，因此，在设计的过程中，根据事物自身的色彩属性来进行搭配组合，能够使作品具有独特的视觉效果；明显的色彩特征能让人们更易于辨识，留下深刻的印

a 作品效果图

象。如图1-10(a)所示的作品效果图，利用胡萝卜自身的色彩特征来进行色彩搭配，表现出真实、具体的事物形象，让广告更具生动性与辨识度。从图1-10(b)案例配色中可以看出，橙色调与黄色调的搭配，不仅再现了事物的真实特征，也使画面传递出更为诱人、愉悦的情绪。

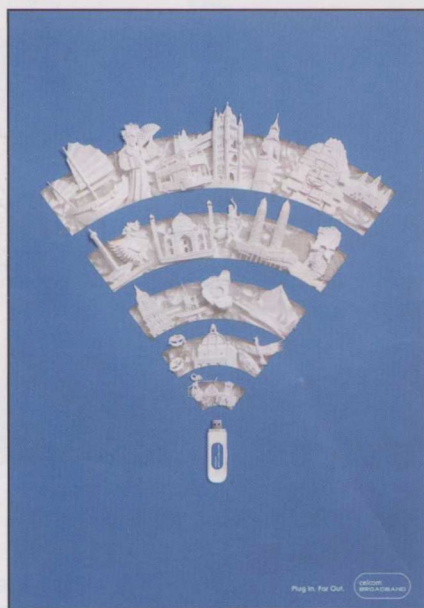
b 案例配色

图1-10 易于辨识的配色效果(1)

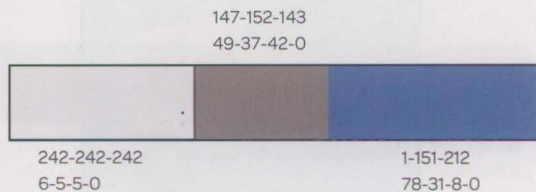
要打造出易于辨识的色彩设计效果，采用干净利落的配色方式也是其中一种手段。这样的色彩搭配方案，需要在选择色彩时尽量做到

简洁、单纯，避免色彩过多而造成的繁杂感，利用直观、醒目的鲜明色调，有益于增强画面的辨识度。

如图1-11所示的广告作品中，整个画面以蓝色调与白色调的搭配为主，白色主体图形在蓝色背景之上显得醒目而突出，再加上单纯、利落的配色方式，使广告更加易于辨识。

a 案例配色

b 作品效果图

图1-11 易于辨识的配色效果(2)

1.3 色彩在实际中的运用

色彩无论运用在那种领域中,对于人们的心理作用都是不可取代的。在实际的配色应用中,色彩的选择搭配是不能光凭个人喜好的,设计师需要尽可能全面的考虑各方面可能存在的主观因素,使色彩发挥最大的表达功能。

色彩在实际中的运用,就是视觉传达的其中一种表现形式,通过直观的视觉媒介将作品中蕴含的信息、情绪利用色彩诠释而出。色彩在各设计领域的存在价值是和它所要服务的产品内容紧密联系的,也就是说,在明确主题的各项相关信息后,色彩的选用一定要契合设计重点,才能更有效地提升不同作品的表现力,且在精神审美、内涵表现上都能尽善尽美。如图1-12所示,对比强烈的色彩搭配效果,能够增强广告的表现力。

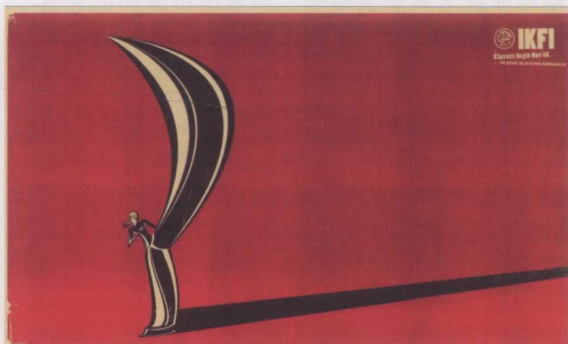

图1-12 色彩在广告中的表现效果

1.3.1 色彩在企业识别系统中的应用

一个良好企业形象的建立,不仅需要依靠企业的内部因素,同时也离不开外在的宣传。而色彩作为企业识别系统中重要的构成元素,在传播中体现着企业的精神文化及品质特征,用一种最直接的形式进行着广泛的宣传。

1. 企业形象的定位

图1-13 定位企业形象的配色效果

色彩作为视觉传播的最直观语言,对于企业形象的定位有着推波助澜的积极作用。在识别系统中,企业形象的树立是一个强调的过程,利用色彩的鲜明特征,尽量充分展示企业的精神文化,就能够形成长久而稳定的优良形象。如图1-13所示,利用热情的红色有效突出了企业充满活力与欢腾的形象特征。

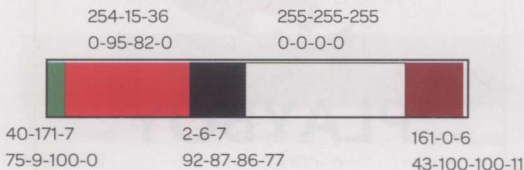

图1-13 定位企业形象的配色效果

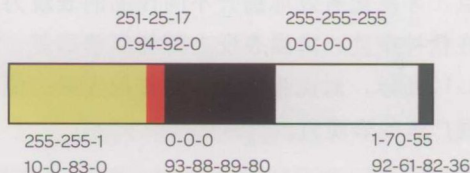
2. 企业的标志系统用色

企业标志系统选用的色彩，其代表的意义是与企业的产品信息与文化理念息息相关的，要尽可能全面的表现企业形象特征，做到色彩与企业品牌的本质内涵相融合，让企业自身的精神面貌不再虚无缥缈，而是以色彩的形式真实客观的存在着。因此，在进行标志配色时，

要选用辨识度高的色彩，同时还要注意企业形象的突显，使色彩与其他同类企业形成区别，不仅要独特，更要引人注目。如图1-14所示，以鲜明的黄色调为标志背景的主色，有效提升了暗色图形的表现力，使标志的展示更具张力。

a 作品效果图

b 案例配色

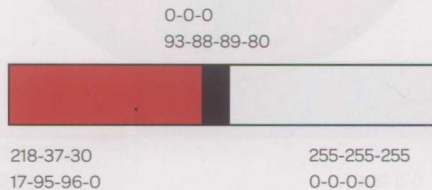
图1-14 辨识度高的企业标志配色效果

在企业标志系统的配色过程中，还应注意色彩的选用不宜过多，有时单一、简洁的色彩反而能够带来意想不到的传播效果。

a 作品效果图

标志代表着企业的形象，色彩的选用应做到精练而醒目，让人们能够在瞬间留下深刻的印象，以色彩的概括性与象征性来表现企业精神，通过色彩的视觉刺激来让标志更易于辨识与记忆。如图1-15所示，标志的图形设计采用了单一的红色，高纯度的色彩使标志更加醒目，与黑色字体相辅相成，对企业品牌进行了有效宣传。

b 案例配色

图1-15 用色精练的企业标志配色效果