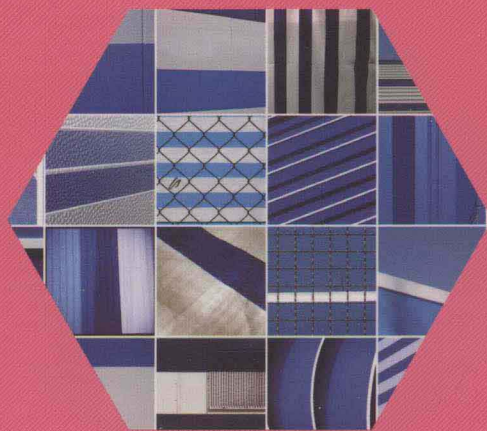
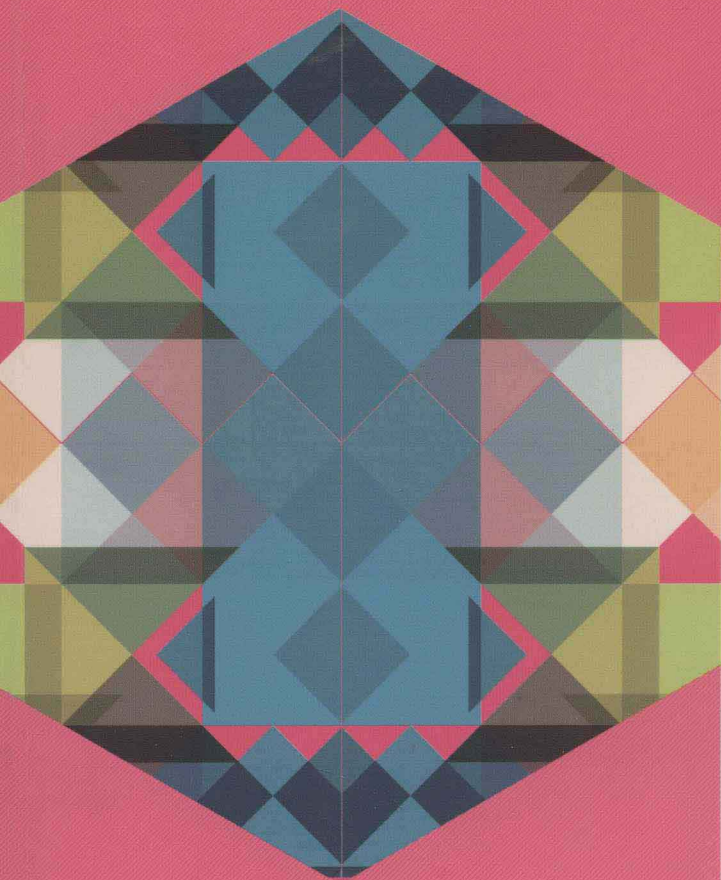

色彩构成

COLOR COMPOSITION

李静 何锦传 / 编著

- ✧ 600张经典美图让你彻底被色彩吞噬
- ✧ 6套培训教程带你站上国际色彩的高峰
- ✧ 让国际色彩师传授不可背离的设计原则
- ✧ 用色彩的本源魅力来激发你的艺术潜能

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

色彩构成

COLOR
COMPOSITION

李静 何锦传 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青出版

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成 / 李静, 何锦传编著. — 北京: 中国青年出版社, 2013.12

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-2090-8

I. ①色… II. ①李… ②何… III. ①色调 — 高等学校 — 教材 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 285082 号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

色彩构成

李静 何锦传 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张 军 马姗姗

责任编辑: 张 军

助理编辑: 董子晔

封面设计: DIT_design

封面制作: 孙素锦

印 刷: 北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 10.5

版 次: 2014 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2090-8

定 价: 42.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

目录

CONTENTS

01

绚丽的色彩

THE BRILLIANT COLORS

1.1 发现身边的色彩	8
1.1.1 色彩就这样构成了(色彩的光合作用)	8
1.1.2 色彩也需要设计	8
1.2 我们能看到色彩	10
1.2.1 有光才有色么?	10
1.2.2 光怎样传播色彩(感知色彩与光之间的秘密)	14
1.2.3 光会“吃”了物体的固有色么?	14
1.3 抛开RGB与CMYK, 看看HSB	16
1.3.1 什么是RGB?	16
1.3.2 CMYK和我们的关系	16
1.3.3 HSB是什么?	18
1.4 什么是色彩的三要素?	19
1.4.1 色相、明度、纯度	19
1.4.2 不可替代的三原色	20
1.4.3 引出复色和间色——色相环形成了	20
1.5 通俗易懂的色立体	22
1.5.1 色立体帮助我们熟知色彩三要素	22
1.5.2 色立体就一种么?	23
课后练习	24

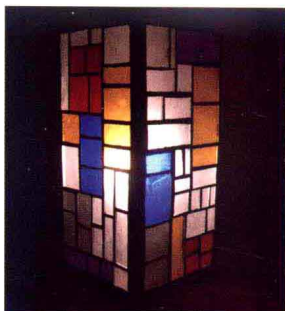

02

色彩设计的规律

PRINCIPLE OF COLOR SCHEME

2.1 不可忽视的原色设计	28
2.2 大胆的补色设计	32
2.3 进阶类比与单色设计	35
2.4 二次色设计	40
2.5 高彩度设计你敢用么?	42
2.6 经典的无色设计	44
课后练习	46

03

触动你心的色彩

THE FASCINATING COLORS

3.1 你了解它们么?	50
3.1.1 古老的红色	50
3.1.2 暖融融的橙色	53
3.1.3 稚嫩的黄色	55
3.1.4 平和的绿色	57
3.1.5 深邃的蓝色	59
3.1.6 神秘的紫色	61
3.1.7 冷酷的黑色	63
3.1.8 神圣的白色	65
3.1.9 丰富的灰色	67
3.1.10 具有乡土气息的土褐色	68
3.1.11 华丽的光泽色	70

3.2 尝试不同材质带来的新感受	73
3.2.1 纸制品的拼贴与折叠	75
3.2.2 纺织品的特殊效果	78
3.2.3 碎瓷片与马赛克	80
3.2.4 软陶的兴起	81
3.2.5 实物设计的特殊含义	85
课后练习	87

4.1 相信自己的眼睛	90
4.1.1 欺骗你的色彩	90
4.1.2 恒常印象的干扰	92
4.1.3 色彩同化	95
4.1.4 吸引你的诱目色	96
4.1.5 大面积效应	99
4.1.6 特殊的叠加色	101
4.1.7 镜子产生的错觉	102
4.2 试试用色彩改变现状	104
4.2.1 用色彩拉近你的视线	104
4.2.2 消失的界线(借色)	108
4.2.3 用色彩划分区域	110
4.2.4 用色彩扩大或拉伸(延长性)	110
课后练习	112

5.1 色彩的独有性	116
5.1.1 你的色彩什么味道?	116
5.1.2 不同国家、民族对色彩的偏好	122
5.1.3 体现产品品质的色彩偏好与表现	124
5.2 色彩的表现	126
5.2.1 令人兴奋的喜悦之色	126
5.2.2 回归田园生活的质朴	128
5.2.3 营造华丽、高贵的视觉印象	130
5.2.4 寻找古典主义美	132
5.2.5 时尚靓丽的青春气息	134
5.2.6 不同性别及年龄的色彩倾向	136
课后练习	138

6.1 简而易行的配色思路	142
6.1.1 从色彩基调入手	142
6.1.2 试试“两色”搭配	144
6.1.3 毫不逊色的三色搭配	146
6.1.4 别混淆了主色	150
6.1.5 点缀色大放光彩	152
6.1.6 别小瞧了文字的色彩	153
6.1.7 井然有序的色彩引导	154
6.2 创建你自己的色彩库	157
6.2.1 拿起你的相机	157
6.2.2 筛选出适当的色彩, 创建色彩库	160
6.2.3 色彩的配比及图形联想	162
6.2.4 做最后的色彩安插	164
课后练习	166
后记 寄语色彩师	168

色彩构成

COLOR
COMPOSITION

李静 何锦传 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩构成 / 李静, 何锦传编著. — 北京: 中国青年出版社, 2013.12
中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材
ISBN 978-7-5153-2090-8
I. ①色… II. ①李… ②何… III. ①色调—高等学校—教材 IV. ①J063
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第285082号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

色彩构成

李静 何锦传 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张 军 马姗姗

责任编辑: 张 军

助理编辑: 董子晔

封面设计: DIT_design

封面制作: 孙素锦

印 刷: 北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 10.5

版 次: 2014年1月北京第1版

印 次: 2014年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2090-8

定 价: 42.00元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

知识总是来源于活泼泼的生命经验。

李静老师积多年海内外学习、教学和工作的经验，写成了一册不同以往的有关色彩构成研究的书。细读之后，想到几个问题：

一、色彩构成研究与生活的关系。色彩构成研究是大学设计专业学生一门必修的专业性很强的课目。既往的色彩构成研究，多涉及有关色彩构成的基本规律描述，从知识到知识，仿佛早已如此，必然这样。老师照本宣科，学生心存敬意不再怀疑，学就是了。似乎通晓这些规律，便可出得门去从容应对天下。岂不知人类所有的知识，首先基于人类种种现实的经验，须看尽天下事物，知晓百般变化，从中化出一些必然性的手段和说辞，这就是知识的初始由来。可是知识形成既久，再由知识到知识，沿习如常，便失了现实经验的新鲜与活力。现实总是一条活泼泼的性命，来去自由，变幻无常，常常就把既成的知识撒到身后，自顾自地一路前去，搞得那些知识徘徊于经验的身后，看上去一副又无奈又委屈的样子。

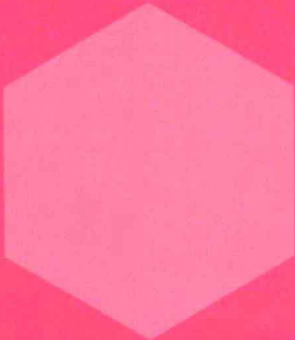
本书的好处，就在于作者始终站在从经验到知识的交集之处——所有的说辞和图示，都源自她于现实世界当中学习、研究与工作的鲜活经验。她看到的、经历过的所有东西都在书中有所呈现，眼界又宽阔又挑剔，看到的自然是经典。由此而来的说辞不由得你不信。作为一门操作性很强的课目，源自这样具体的现实经验的知识才是真正有生命力的知识。过去我们经常会说一句话：“艺术来源于生活，高于生活。”前半句的确属实，后半句则众说纷纭。“艺术高于生活”？可能吗？有什么艺术比生活更复杂、更丰富、更不可思议？作者的这些研究印证了这一点。

二、艺术研究与个人的关系。我是学人文学科出身的，人文学科当然包括艺术一门。其他专业怎么做，我没有资格来说东道西，以我个人的观察和经验，艺术作为一个专业门类，并不是在人之外独立存在的。它可被研究，可被言说，可被传承，但更为重要的一点还在于，艺术存在于人整个生命体验当中。我不信那些只将艺术当作某个身份或者工作来看待的人，会做好和艺术相关的事情。从作者的日常行止，可知道她是一个已经“活进了”她的事业中去的人。她于这个专业的热忱与敬意，她于日常生活当中的臧否人物，她于现实应对当中的价值判断，无一不体现出她对艺术本身的理解与领略。所谓内外打通，不分物我。这样的姿态，于事，自然有功于艺术研究本身，有功于学生的专业教学；于己，所谓艺术化的人生，亦不过如此。

我于这一专业，尚存一隔。但于这样的研究与生活姿态深存敬意。借此机会，亦不过是略为表述而已。

是为序。

中央财经大学文化与传媒学院艺术系 刘树勇

序言

PREFACE

目录

CONTENTS

01

绚丽的色彩

THE BRILLIANT COLORS

1.1 发现身边的色彩	8
1.1.1 色彩就这样构成了(色彩的光合作用)	8
1.1.2 色彩也需要设计	8
1.2 我们能看到色彩	10
1.2.1 有光才有色么?	10
1.2.2 光怎样传播色彩(感知色彩与光之间的秘密)	14
1.2.3 光会“吃”了物体的固有色么?	14
1.3 抛开RGB与CMYK, 看看HSB	16
1.3.1 什么是RGB?	16
1.3.2 CMYK和我们的关系	16
1.3.3 HSB是什么?	18
1.4 什么是色彩的三要素?	19
1.4.1 色相、明度、纯度	19
1.4.2 不可替代的三原色	20
1.4.3 引出复色和间色——色相环形成了	20
1.5 通俗易懂的色立体	22
1.5.1 色立体帮助我们熟知色彩三要素	22
1.5.2 色立体就一种么?	23
课后练习	24

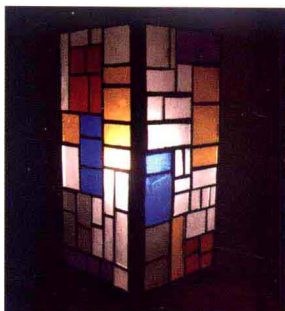

02

色彩设计的规律

PRINCIPLE OF COLOR SCHEME

2.1 不可忽视的原色设计	28
2.2 大胆的补色设计	32
2.3 进阶类比与单色设计	35
2.4 二次色设计	40
2.5 高彩度设计你敢用么?	42
2.6 经典的无色设计	44
课后练习	46

03

触动你心的色彩

THE FASCINATING COLORS

3.1 你了解它们么?	50
3.1.1 古老的红色	50
3.1.2 暖融融的橙色	53
3.1.3 稚嫩的黄色	55
3.1.4 平和的绿色	57
3.1.5 深邃的蓝色	59
3.1.6 神秘的紫色	61
3.1.7 冷酷的黑色	63
3.1.8 神圣的白色	65
3.1.9 丰富的灰色	67
3.1.10 具有乡土气息的土褐色	68
3.1.11 华丽的光泽色	70

3.2 尝试不同材质带来的新感受	73
3.2.1 纸制品的拼贴与折叠	75
3.2.2 纺织品的特殊效果	78
3.2.3 碎瓷片与马赛克	80
3.2.4 软陶的兴起	81
3.2.5 实物设计的特殊含义	85
课后练习	87

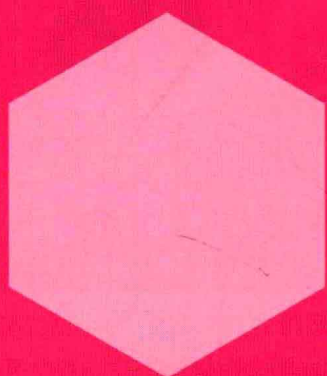
4.1 相信自己的眼睛	90
4.1.1 欺骗你的色彩	90
4.1.2 恒常印象的干扰	92
4.1.3 色彩同化	95
4.1.4 吸引你的诱目色	96
4.1.5 大面积效应	99
4.1.6 特殊的叠加色	101
4.1.7 镜子产生的错觉	102
4.2 试试用色彩改变现状	104
4.2.1 用色彩拉近你的视线	104
4.2.2 消失的界线(借色)	108
4.2.3 用色彩划分区域	110
4.2.4 用色彩扩大或拉伸(延长性)	110
课后练习	112

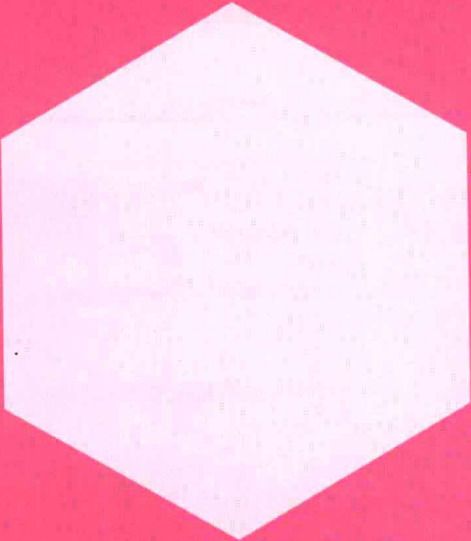

5.1 色彩的独有性	116
5.1.1 你的色彩什么味道?	116
5.1.2 不同国家、民族对色彩的偏好	122
5.1.3 体现产品品质的色彩偏好与表现	124
5.2 色彩的表现	126
5.2.1 令人兴奋的喜悦之色	126
5.2.2 回归田园生活的质朴	128
5.2.3 营造华丽、高贵的视觉印象	130
5.2.4 寻找古典主义美	132
5.2.5 时尚靓丽的青春气息	134
5.2.6 不同性别及年龄的色彩倾向	136
课后练习	138

6.1 简而易行的配色思路	142
6.1.1 从色彩基调入手	142
6.1.2 试试“两色”搭配	144
6.1.3 毫不逊色的三色搭配	146
6.1.4 别混淆了主色	150
6.1.5 点缀色大放光彩	152
6.1.6 别小瞧了文字的色彩	153
6.1.7 井然有序的色彩引导	154
6.2 创建你自己的色彩库	157
6.2.1 拿起你的相机	157
6.2.2 筛选出适当的色彩, 创建色彩库	160
6.2.3 色彩的配比及图形联想	162
6.2.4 做最后的色彩安插	164
课后练习	166
后记 寄语色彩师	168

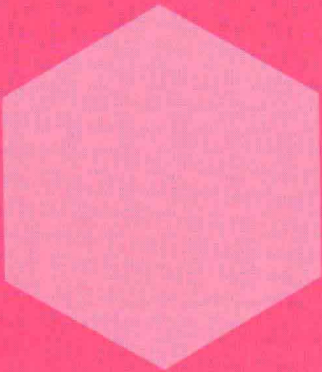

01^{PART}

绚丽的色彩

THE BRILLIANT COLORS

1.1 发现身边的色彩

无论我们喜欢还是不喜欢，我们的生活中充满了色彩（图1-1）。它来自何方，而我们又为何离不开它？带着这些问题，让我们开始一探究竟吧！

1.1.1 色彩就这样构成了（色彩的光合作用）

每当我们穿梭于城市与人群之间的时候，是否有人留意过色彩对我们的帮助或影响？又或有没有人考虑过色彩从何而来？关于色彩，众说纷纭，有一点可以肯定，那就是色彩始终和光有着不解之缘。而我们说到的这个“光”，用科学的方法解释它，那就是电磁波的一部分，是电磁波中我们能用肉眼通过光的形式辨认出来的“可见光”。当然用于广播、电视的电磁长波，还有属于电磁短波的紫外线、X射线以及 γ 射线，也是电磁波的组成部分，只是这部分是我们利用肉眼无法看到的。

这点“可见光”，波长也有长短之分。波长较长的偏红色，反之偏蓝色，而处于中间的色彩为绿色。我们通过三棱镜或自然折射就能将光线分离并呈现出来，而被分散开的单色光，按波的长短进行划分，我们就得到光谱（spectrum）。如同雨后彩虹就是大自然太阳光照射到空气中的水滴上呈现出的效果（图1-2）。光线被折射及反射，所呈现出来的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种饱和色，我们称为光谱色（spectral colors）（图1-3）。无论是在自然光还是人造光的作用下，大自然五光十色的姿态就这样悄无声息地呈现在我们的眼前。

1.1.2 色彩也需要设计

生活中的色彩数目，估计没有人能说清楚到底有多少。而色彩又是个让人琢磨不定的东西。它不仅受光线强弱的影响，还受物体质感、大小等的制约，当然更离不开人们的心理感受。但是，无论色彩多么复杂或神秘，它的作用以及使用目的，终归离不开两个群体，一是商家，二是个体。

一方面通过色彩与图形的配合，达到商业模式运作，大到城市规划、产品制造，得到一个直观化的环境改善；小到商品促销、图书编辑，完成一个良好的隐性商业盈利，这些都离不开对色彩的合理设计（图1-4）。而另一方面，为了使我们的日常生活更加丰富、充满个性，达到心理上的某种愉悦，或满足于我们的个体需求，更要有目的地设计色彩。例如我们对于服装的选择，除了质感、款式外，最重要的就是色彩与肤色之间的关系（图1-5）。正如描述一个人对服装的穿着很有“品位”，其实这个“品位”就某一方面而言，是指在色彩上的合理搭配，这里的“搭配”，就是我们所说的“设计”。

图1-1

海滩上的彩色小木屋

图1-2

雨后彩虹和空气中的水滴

图1-3

spectrum（光谱）

图1-4

英国领先折扣书店

图1-5

色彩靓丽的男装搭配

图1-1

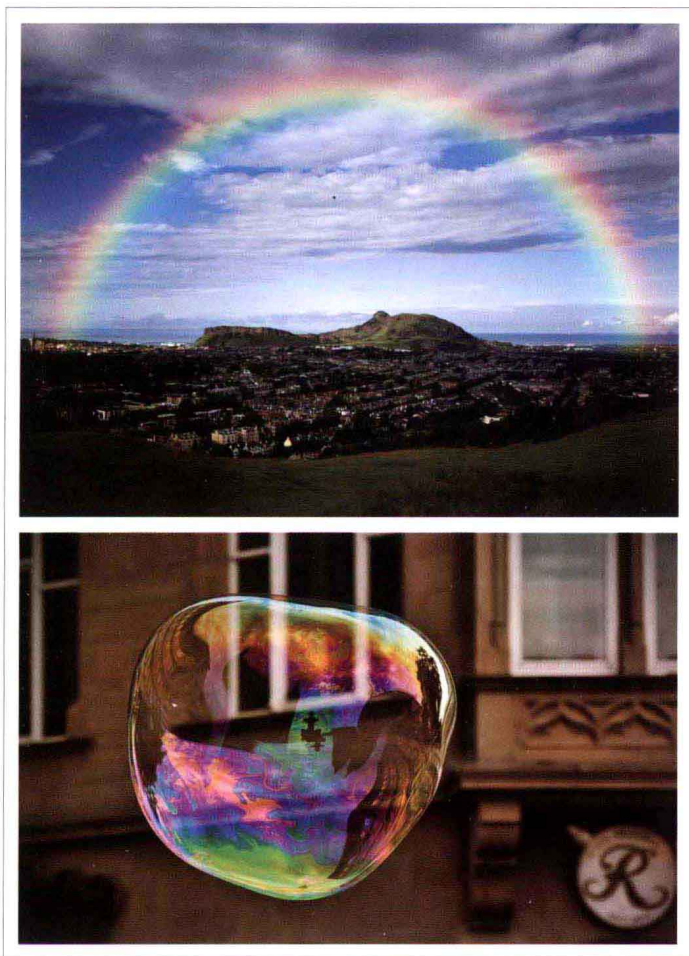

图1-2

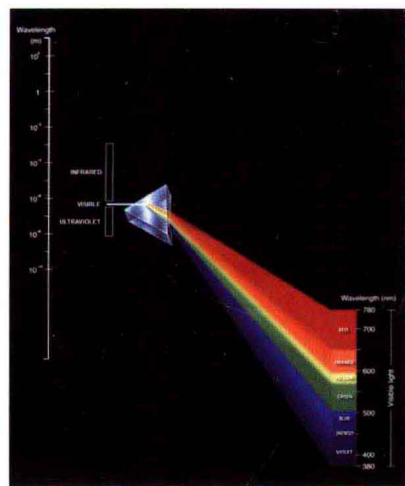
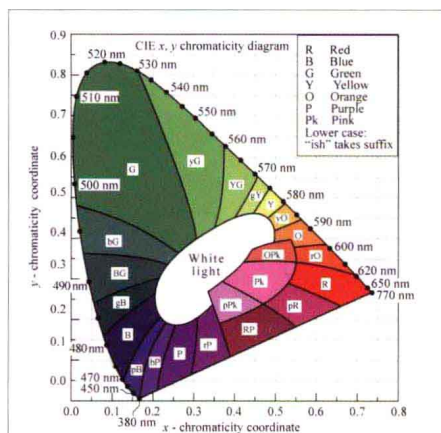

图1-3

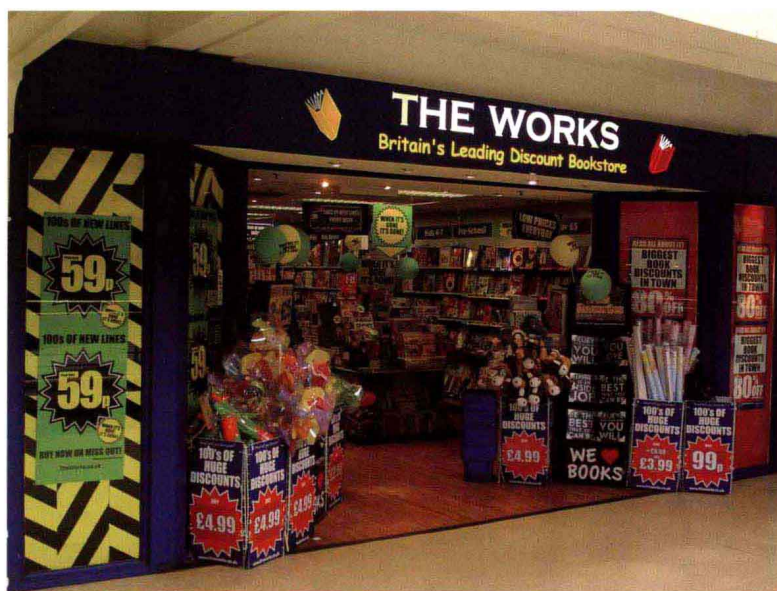

图1-4

图1-5

进入超市，在众多的商品当中，有没有想过除了自己经常使用的品牌外，为什么总有一些包装色彩独特的商品，时刻吸引着我们的眼球，进而“跳入”我们的购物车（图1-6）？这就是商家通过色彩与形体的合理设计搭配，引出的间接商业竞争盈利。

试想我们生活中还有很多例子都离不开对色彩的设计。例如我们在公共场所为什么能够快速找到卫生间；为什么在危险来临时，合理的色彩标识，能够快速指引我们脱离险境；又为什么愤怒中的我们，通过色彩能有效地寻找心里的一丝平静；或是为什么仅仅通过色彩，我们就能有效地辨别菜品的酸甜苦辣？综上所述，为了达到或接近某种目的，无论从哪个群体出发，色彩都需要经过适当的设计才能起到它的最佳作用，因此我们说，色彩也需要设计（图1-7和图1-8）。

1.2 我们能看到色彩

前面我们说过色彩和光有着千丝万缕的联系，我们之所以能看到色彩，主要取决于光的物理作用。而光线的强弱，直接导致我们用肉眼所能看到物体的程度。如图1-9中呈现出橙子在不同光照（远近）下的状态。

1.2.1 有光才有色么？

在漆黑的屋子里摆上五光十色的花卉，对于我们来说，如同在眼睛上蒙了一条黑色的布带，除了通过想象，我们很难用眼欣赏到花卉的婀娜多姿。因此我们说，有光才有色，色彩也是光的完美体现。当然，在不同的光线下，色彩的呈现也是千姿百态的。Fête des Lumières 是著名的法国里昂灯光节，在每年12月初举办，为期四天。在这种结合当地传统文化和最新灯光技术的节日里，城市建筑、历史遗迹，在绚丽多彩的灯光下，展现了一场色彩盛宴（图1-10）。

图1-6

货架上不同饮料包装色彩之间的对比（红色必胜达摩饮料突出）

图1-7

德国汽车道路标识、卫生间标识

图1-8

巴黎戴高乐机场大厅候机厅的标识、取行李处的路标标识

图1-9

橙子在不同光线下的色彩

图1-10

法国里昂灯光节

图1-6

图1-7

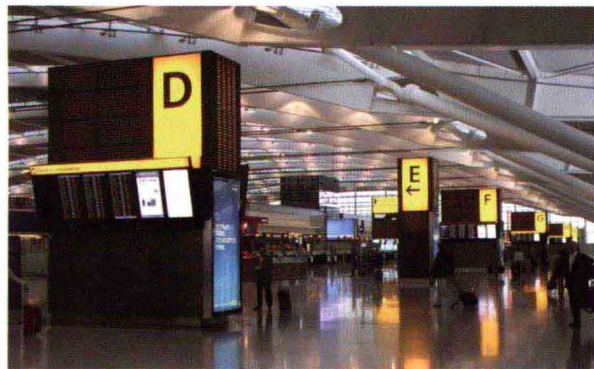

图1-8

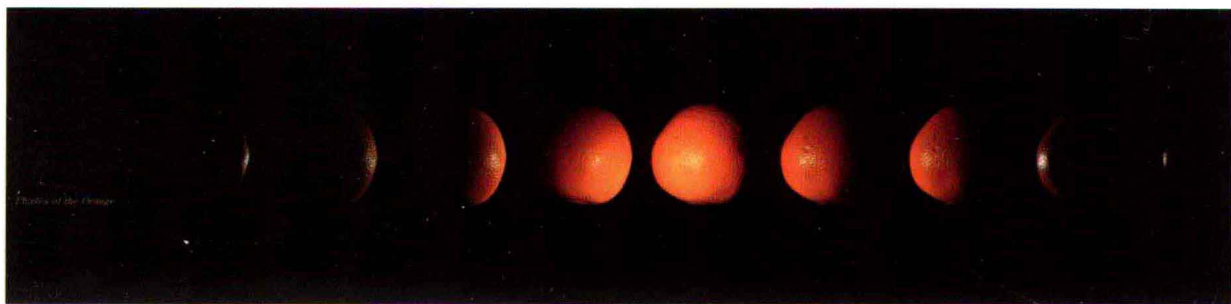

图1-9

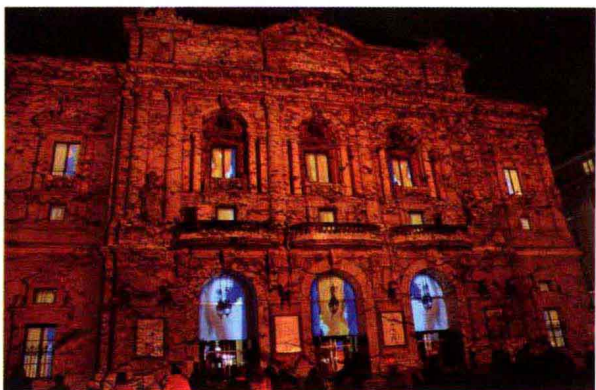
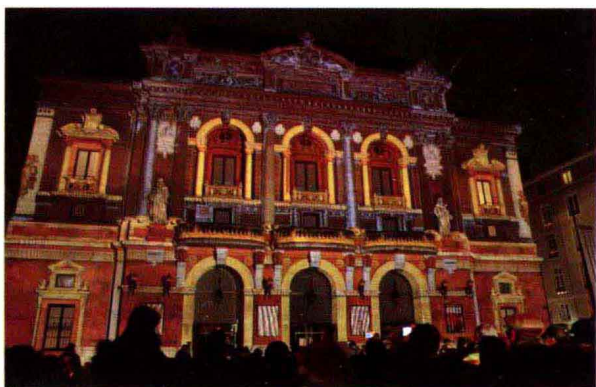

图1-10

进过山洞的朋友都知道，当自然光无法完全照入洞中时，又没有人造光的辅助，那么洞中的色彩，就像被蒙上了一层灰黑色。根据这个原理，诸多建筑师在设计修建时，常常会利用自然光来解决或辅助建筑内部的照明。如同20世纪法国建筑大师勒·柯布西耶设计的朗香教堂，就是通过窗户的巧妙设计，利用自然光来实现教堂内部照明的最佳建筑典范。

图1-11所示为意大利梵蒂冈圣彼得大教堂内部的华丽装饰。通过对比，我们可以清楚地发现，透过穹顶天窗，教堂外部自然光的强弱可直接影响建筑内部色彩的变化。

然而我们都知道光线是分为自然光和人造光的。前文介绍的法国里昂灯光节中炫丽的色彩，均来自人造光的照射，那么接下来，让我们看看在自然光和人造光的不同照射下，斯特拉斯堡火车站又会是什么效果（图1-12和图1-13）？于1846年开始使用，法国东部最重要的火车站之一斯特拉斯堡火车站，由柏林建筑师约翰·雅各布斯塔设计，并于1883年进行了重建。2007年时，在火车站建筑外围添加了一层玻璃外墙，完美地体现了古典与现代的结合。无论是在阳光的照射，还是玻璃的折射下，富于变化的色彩，始终笼罩在火车站的外表；而夜晚的车站，在灯光的照射下，人们能够清晰地从外边看到里边的古典建筑。

接下来让我们再看看不同材料、不同光线下，色彩又是怎样变化的。图1-14展示的是美国《特效化妆师大对决》这档节目中的作品，评委要求化妆师们所设计的妆容分别在日光灯和荧光灯下展示。我们看到左图的色彩无论漂亮与否，还算接近真实的人物肤色，而右图中闪着荧光的蓝色和绿色，已然把我们带入了外星人的世界。因此物体本身色彩不仅受光照的变化而变化，也因所涂颜料的属性而改变。

图1-11

意大利梵蒂冈圣彼得大教堂内部穹顶的华丽装饰

图1-12

斯特拉斯堡火车站

图1-13

不同光线下斯特拉斯堡火车站的外部景象

图1-14

不同光线下使用不同材料的特效化妆

图1-11

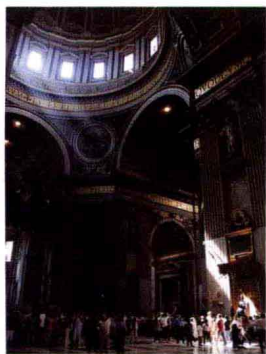

图1-12