

New
Riders

Color for Designers

超越平凡的平面设计

配色设计原理与应用

[美] Jim Krause 著
黄海枫 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

超越平凡的平面设计

配色设计原理与应用

[美] Jim Krause 著
黄海枫 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

超越平凡的平面设计. 配色设计原理与应用 / (美) 克劳斯 (Krause, J.) 著 ; 黄海枫译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-115-40625-5

I. ①超… II. ①克… ②黄… III. ①平面设计②配色—设计 IV. ①J506②J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第261268号

版权声明

Color for Designers : Ninety-five things you need to know when choosing and using colors for layouts and illustrations

ISBN: 978-0-321-96814-2

Copyright © 2015 by Jim Krause

Authorized translation from the English language edition published by New Riders. All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 New Riders 出版公司授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] Jim Krause
 - 译 黄海枫
 - 责任编辑 赵 轩
 - 责任印制 张佳莹 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：880×1230 1/24
 - 印张：9.83
 - 字数：234 千字 2015 年 12 月第 1 版
 - 印数：1—3 000 册 2015 年 12 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2014-8391 号
-

定价：59.00 元

读者服务热线：(010) 81055410 印装质量热线：(010) 81055316
反盗版热线：(010) 81055315

前言

假设您的车子因为引擎故障进了维修站，并且这天您够幸运，一位明显带着大师气场的机修工走出车库，打开汽车的引擎盖，简单地听了一下引擎，然后询问了几个问题，会意地点点头，并使个眼色，仿佛在说，“别担心，我马上就能让您重新上路。”显然，他的直觉已经锁定了一两个故障点，几乎肯定能解决问题。

您心头的大石落下，同时心中又充满了疑问，“究竟是什么让这位机械专家具有这种解决问题、揭开谜底和避免混乱的直觉？为什么我自己连问题都搞不清楚？”当然，这个答案很简单，熟练的机修工有两方面的丰富经验，即与汽车引擎的内部工作原理相关的知识和经验，而这是

我们大多数人完全欠缺的。

事实证明，引擎和色彩有一些共同点。对于不知道其工作原理的人而言，两者都很神秘、复杂，而且往往很麻烦。虽然在涉及处理引擎盖下的汽车故障时，本书（正如您可能猜测的那样）一点忙也帮不上，但本书专为消除您的复杂、紧张和迷茫的感觉，很多艺术家在使用色彩时都会有这些感觉——包括平面设计师、网页设计师、插画师、摄影师和美工。本书不只是针对视觉艺术的初学者或中级从业者，很多经验丰富的艺术专业人士在其技能的几乎所有方面都表现得极为熟练，但当为其作品选择色彩和运用色彩时，仍感到有点犹豫不决。

简而言之，我创作这本书是为了消除在使用色彩时的神秘、紧张和迷茫感，代之以知识、信心和直觉造诣，让您可以积累必需的经验，获得真正的创意，自信并熟练掌握这项技能。在这里我要指出的是，运用色彩的能力只需要把握好几个易于理解的基本原则，它们具有广泛的实用性，能为布局、插画、Logo 以及美术作品创造出美观、具有视觉吸引力，并且可有效沟通的调色板。本书的前三章介绍色彩的三个组成部分（色相、饱和度和明度）、明度（色彩的明暗）的重要性，以及几个基于色轮的调色板建立策略。事实上，在学完本书的这三章后，您应该具备足够的知识，以理解本书的其

余内容，并开始将所学到的知识运用到自己的项目中。

本书介绍了 95 个主题，每个主题独立成篇。对我来说，这种方式让书中的内容和思路保持流畅，同时您也可以选择坐下来从头到尾认真阅读这本书，或者一时兴起把它捡起来，翻阅随机选取的篇章中的独立主题（尽管如此，如果对色彩学科不太熟悉，您可能会希望采用从头到尾的传统阅读方式，至少在第一次的时候是这样，因为本书后面的内容往往会展开和详细介绍之前提到的内容）。如果想让自己对本书的主题结构及覆盖面有所了解，可以查阅目录。若有机会翻阅本书的一些篇章，就会看到，文

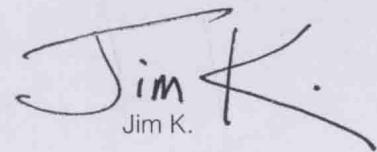
字和图片在内容中所占比例差不多相等。我尽量使用简单明了的文字（本书最后的部分是一个术语表，如果遇到不熟悉的术语，可以参考口语）。本书在文字上力求做到中肯、实用，但不乏偶尔的讽刺或放肆。就图片本身而言，我希望它们为您提供了有用的信息，有助于概念的理解，并且能激发灵感，同时又觉得它们看起来丰富多样，让人愉悦。总之，我感觉为书中的文字信息配上大量图片非常重要，因为这毕竟是一本针对视觉学习者群体的书。

本书中的插画以及数字文档，都是使用 Adobe InDesign、Illustrator 和 Photoshop 这三个软件

制作的，大多数设计师、插画师和摄影师都用这些软件来创作自己的设计和艺术作品。本书中很少介绍这些软件的操作说明，原因很简单，我希望这本书具有广泛的适用性，但特定版本的软件的功能细节各有不同。而早在山顶洞人能够找到足够多的各种浆果来捣碎，并且用石头研磨，用色彩填充色轮时，本书介绍的那些色彩原理就已初具雏形。因此，如果您在本书中看到想在自己的项目上试用的软件工具或处理方法时，请查看软件的帮助菜单，并了解其操作（下文中提到的数字化工具和处理方法都不会过于复杂，所以学习起来应该不会太麻烦）。

非常感谢您阅读本书。这是我以“设计和创意”作为主题的第 15 本书，在自己的设计和艺术作品中对色彩进行探索、尝试、运用，并写下其中的心得体会，我从不曾对此感到厌倦。我希望您喜欢这本书，明确并增强对如何在个人作

品和专业项目中选择与运用色彩的理解，需要走一段很长的路。

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jim K." with a stylized "K".

9

jim@jimkrausedesign.com

目录

页码	序号	章 / 标题
6		前言
10		第 1 章 色彩 101+
12	1	光线
14	2	色轮
16	3	三原色
18	4	间色
20	5	复色
22	6	HSV：色彩剖析
24	7	暖色和冷色
26	8	加色和减色
28		第 2 章 明度最重要
30	9	没有明度就没有色彩
32	10	色相、饱和度和明度结合在一起
34	11	明度和层次结构
36	12	明度和情绪
38	13	键控调色板
40	14	加深色彩
42	15	变浅和变暗
44	16	数字色彩辅助工具
46		第 3 章 色彩关系
48	17	单色
50	18	相似色
52	19	三色系
54	20	互补色
56	21	分割互补
58	22	四色系
60	23	只要好看就行

页码	序号	章 / 标题
62		第 4 章 设计师的实用调色板
64	24	单一色彩
66	25	黑色加一种色彩
68	26	色彩配对
70	27	没有不好的色彩
72	28	编排多色调色板
74	29	可控的复杂性
76	30	建立联系
78	31	危险的色彩
80		第 5 章 中性色
82	32	灰色和温度
84	33	到底什么是棕色
86	34	组合中性色
88	35	棕色加黑色
90	36	各种黑色
92	37	色彩与灰色的组合
94	38	色彩与棕色的组合
96	39	浅中性色
98	40	调暗的替代色
100		第 6 章 与眼睛交互
102	41	以色彩为导向
104	42	使用色彩增加视觉冲击力
106	43	选择色彩
108	44	色彩和深度
110	45	阴影是什么色彩的？
112	46	让色彩呼吸
114	47	色彩作为背景
116	48	背景色作为构图元素
118	49	宽容的眼睛

页码	序号	章 / 标题
120		第 7 章 插画、图形和照片
122	50	规划和运用
124	51	增加明度差异
126	52	色彩之间的线条
128	52	摄影调色板
130	54	为单色图像着色
132	55	考虑白色
134	56	一点纹理
136	57	探索色彩变化
138		第 8 章 传达
140	58	色彩和联系
142	59	色彩和意义
144	59	色彩和意义
146	61	故意胡闹
148	62	激发直觉
150		第 9 章 企业色彩
152	63	了解受众
154	64	评估竞争力
156	65	实际问题
158	66	评估趋势
160	67	推销
162		第 10 章 灵感与教育
164	68	观察色彩
166	69	观察、评估、拍照
168	70	借用灵感
170	71	历史认知
172	72	感知问题
174	73	其他色彩体系

页码	序号	章 / 标题
176		第 11 章 数字色彩
178	74	所见即所得的梦想
180	75	网络安全的 RGB
182	76	让计算机来帮忙
184	77	不要让计算机带来伤害
186	78	数字化混合
188	79	无限的选择
190	80	重新定义可能性
192		第 12 章 色彩和印刷
194	81	CMYK
196	82	专色
198	83	油墨与现实
200	84	纸张效果
202	85	避免难题
204	86	打样和预测
206	87	印刷检查
208	88	经验：老师
210		第 13 章 绘画？绘画！
212	89	绘画并了解
214	90	颜料的种类
216	91	画笔和纸
218	92	项目构思
220	93	再进一步
222	94	素描
224	95	技术与设计
	226	术语表

超越平凡的平面设计

配色设计原理与应用

[美] Jim Krause 著
黄海枫 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

超越平凡的平面设计. 配色设计原理与应用 / (美) 克劳斯 (Krause, J.) 著 ; 黄海枫译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-115-40625-5

I. ①超… II. ①克… ②黄… III. ①平面设计②配色—设计 IV. ①J506②J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第261268号

版权声明

Color for Designers : Ninety-five things you need to know when choosing and using colors for layouts and illustrations

ISBN: 978-0-321-96814-2

Copyright © 2015 by Jim Krause

Authorized translation from the English language edition published by New Riders. All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 New Riders 出版公司授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] Jim Krause
 - 译 黄海枫
 - 责任编辑 赵 轩
 - 责任印制 张佳莹 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：880×1230 1/24
 - 印张：9.83
 - 字数：234 千字 2015 年 12 月第 1 版
 - 印数：1~3 000 册 2015 年 12 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2014-8391 号
-

定价：59.00 元

读者服务热线：(010) 81055410 印装质量热线：(010) 81055316
反盗版热线：(010) 81055315

目录

页码	序号	章 / 标题	页码	序号	章 / 标题
6		前言	62		第4章 设计师的实用调色板
10		第1章 色彩101+	64	24	单一色彩
12	1	光线	66	25	黑色加一种色彩
14	2	色轮	68	26	色彩配对
16	3	三原色	70	27	没有不好的色彩
18	4	间色	72	28	编排多色调色板
20	5	复色	74	29	可控的复杂性
22	6	HSV：色彩剖析	76	30	建立联系
24	7	暖色和冷色	78	31	危险的色彩
26	8	加色和减色	80		第5章 中性色
28		第2章 明度最重要	82	32	灰色和温度
30	9	没有明度就没有色彩	84	33	到底什么是棕色
32	10	色相、饱和度和明度结合在一起	86	34	组合中性色
34	11	明度和层次结构	88	35	棕色加黑色
36	12	明度和情绪	90	36	各种黑色
38	13	键控调色板	92	37	色彩与灰色的组合
40	14	加深色彩	94	38	色彩与棕色的组合
42	15	变浅和变暗	96	39	浅中性色
44	16	数字色彩辅助工具	98	40	调暗的替代色
46		第3章 色彩关系	100		第6章 与眼睛交互
48	17	单色	102	41	以色彩为导向
50	18	相似色	104	42	使用色彩增加视觉冲击力
52	19	三色系	106	43	选择色彩
54	20	互补色	108	44	色彩和深度
56	21	分割互补	110	45	阴影是什么色彩的？
58	22	四色系	112	46	让色彩呼吸
60	23	只要好看就行	114	47	色彩作为背景
			116	48	背景色作为构图元素
			118	49	宽容的眼睛

页码	序号	章 / 标题
120		第 7 章 插画、图形和照片
122	50	规划和运用
124	51	增加明度差异
126	52	色彩之间的线条
128	52	摄影调色板
130	54	为单色图像着色
132	55	考虑白色
134	56	一点纹理
136	57	探索色彩变化
138		第 8 章 传达
140	58	色彩和联系
142	59	色彩和意义
144	59	色彩和意义
146	61	故意胡闹
148	62	激发直觉
150		第 9 章 企业色彩
152	63	了解受众
154	64	评估竞争力
156	65	实际问题
158	66	评估趋势
160	67	推销
162		第 10 章 灵感与教育
164	68	观察色彩
166	69	观察、评估、拍照
168	70	借用灵感
170	71	历史认知
172	72	感知问题
174	73	其他色彩体系

页码	序号	章 / 标题
176		第 11 章 数字色彩
178	74	所见即所得的梦想
180	75	网络安全的 RGB
182	76	让计算机来帮忙
184	77	不要让计算机带来伤害
186	78	数字化混合
188	79	无限的选择
190	80	重新定义可能性
192		第 12 章 色彩和印刷
194	81	CMYK
196	82	专色
198	83	油墨与现实
200	84	纸张效果
202	85	避免难题
204	86	打样和预测
206	87	印刷检查
208	88	经验：老师
210		第 13 章 绘画？绘画！
212	89	绘画并了解
214	90	颜料的种类
216	91	画笔和纸
218	92	项目构思
220	93	再进一步
222	94	素描
224	95	技术与设计
	226	术语表

前言

假设您的车子因为引擎故障进了维修站，并且这天您够幸运，一位明显带着大师气场的机修工走出车库，打开汽车的引擎盖，简单地听了一下引擎，然后询问了几个问题，会意地点点头，并使个眼色，仿佛在说，“别担心，我马上就能让您重新上路。”显然，他的直觉已经锁定了一两个故障点，几乎肯定能解决问题。

您心头的大石落下，同时心中又充满了疑问，“究竟是什么让这位机械专家具有这种解决问题、揭开谜底和避免混乱的直觉？为什么我自己连问题都搞不清楚？”当然，这个答案很简单，熟练的机修工有两方面的丰富经验，即与汽车引擎的内部工作原理相关的知识和经验，而这是

我们大多数人完全欠缺的。

事实证明，引擎和色彩有一些共同点。对于不知道其工作原理的人而言，两者都很神秘、复杂，而且往往很麻烦。虽然在涉及处理引擎盖下的汽车故障时，本书（正如您可能猜测的那样）一点忙也帮不上，但本书专为消除您的复杂、紧张和迷茫的感觉，很多艺术家在使用色彩时都会有这些感觉——包括平面设计师、网页设计师、插画师、摄影师和美工。本书不只是针对视觉艺术的初学者或中级从业者，很多经验丰富的艺术专业人士在其技能的几乎所有方面都表现得极为熟练，但当为其作品选择色彩和运用色彩时，仍感到有点犹豫不决。

简而言之，我创作这本书是为了消除在使用色彩时的神秘、紧张和迷茫感，代之以知识、信心和直觉造诣，让您可以积累必需的经验，获得真正的创意，自信并熟练掌握这项技能。在这里我要指出的是，运用色彩的能力只需要把握好几个易于理解的基本原则，它们具有广泛的实用性，能为布局、插画、Logo 以及美术作品创造出美观、具有视觉吸引力，并且可有效沟通的调色板。本书的前三章介绍色彩的三个组成部分（色相、饱和度和明度）、明度（色彩的明暗）的重要性，以及几个基于色轮的调色板建立策略。事实上，在学完本书的这三章后，您应该具备足够的知识，以理解本书的其

余内容，并开始将所学到的知识运用到自己的项目中。

本书介绍了 95 个主题，每个主题独立成篇。对我来说，这种方式让书中的内容和思路保持流畅，同时您也可以选择坐下来从头到尾认真阅读这本书，或者一时兴起把它捡起来，翻阅随机选取的篇章中的独立主题（尽管如此，如果对色彩学科不太熟悉，您可能会希望采用从头到尾的传统阅读方式，至少在第一次的时候是这样，因为本书后面的内容往往会展开和详细介绍之前提到的内容）。如果想让自己对本书的主题结构及覆盖面有所了解，可以查阅目录。

若有机会翻阅本书的一些篇章，就会看到，文

字和图片在内容中所占比例差不多相等。我尽量使用简单明了的文字（本书最后的部分是一个术语表，如果遇到不熟悉的术语，可以参考口语）。本书在文字上力求做到中肯、实用，但不乏偶尔的讽刺或放肆。就图片本身而言，我希望它们为您提供了有用的信息，有助于概念的理解，并且能激发灵感，同时又觉得它们看起来丰富多样，让人愉悦。总之，我感觉为书中的文字信息配上大量图片非常重要，因为这毕竟是一本针对视觉学习者群体的书。

本书中的插画以及数字文档，都是使用 Adobe InDesign、Illustrator 和 Photoshop 这三个软件

制作的，大多数设计师、插画师和摄影师都用这些软件来创作自己的设计和艺术作品。本书中很少介绍这些软件的操作说明，原因很简单，我希望这本书具有广泛的适用性，但特定版本的软件的功能细节各有不同。而早在山顶洞人能够找到足够多的各种浆果来捣碎，并且用石头研磨，用色彩填充色轮时，本书介绍的那些色彩原理就已初具雏形。因此，如果您在本书中看到想在自己的项目上试用的软件工具或处理方法时，请查看软件的帮助菜单，并了解其操作（下文中提到的数字化工具和处理方法都不会过于复杂，所以学习起来应该不会太麻烦）。