

设计

BASIC KNOWLEDGE

入门

AND RULES OF DESIGN

3

教室

〔日〕伊达千代 著
悦知文化 译

色彩设计
的原理
color

中信出版集团 · CHINACITICPRESS

设计入门教室

3

色彩设计的原理

[日] 伊达千代 著 悦知文化 译

color

图书在版编目 (CIP) 数据

设计入门教室.3 / (日) 伊达千代著; 悦知文化译

—2版.—北京: 中信出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5086-5938-1

I. ①设… II. ①伊… ②悦… III. 艺术—设计

IV. ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 037376 号

Color Rules

Copyright © 2006 by Chiyo Date

Chinese translation rights in simplified characters arranged with MdN Corporation, Tokyo through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

ALL RIGHTS RESERVED.

本书仅限于中国大陆地区发行销售

设计入门教室 3

著 者: [日] 伊达千代

译 者: 悦知文化

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 10 字 数: 66 千字

版 次: 2016 年 5 月第 2 版 印 次: 2016 年 5 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2011-1953 广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-5938-1/J·116

定 价: 45.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

前言

考虑图像设计的时候，不少人为配色而感到苦恼。为什么色彩无法完美地协调呢？为什么希望看起来显眼的部分却一点儿都不鲜明？所谓具有魅力的配色究竟是什么？困惑到最后，甚至会归咎于自己对色彩的感受力不足。

配色就像是从一个巨大的黑箱中，伸手探取放在里面的许多色彩。虽然，从无限多的色彩中选取某些颜色是任何人都做得到的事，但是，想要不遵循配色的任何规则，就选出与目的相符合的颜色是不可能的。然而，色彩有着各自不同的特性，配色需要的是称为“Color Rules”（色彩原理）的规则和法则，并非感受力。是否了解这些规则，才是最主要的问题。只要知道其规则，就能明白为什么配色总是配不好，要如何配色才能取得完美的协调，什么样的配色才适合自己想表达的设计主题。

本书将配色这个大难题加以整理，以“色彩的抽屉”为构成本书的理论框架，将一条一条规则与图片对照做简单易懂的解说。当因配色而困扰的时候，只需要打开与目的相合的抽屉寻找适合的解决方法就能找到答案。让你随心所欲地享受探索配色抽屉的乐趣，正是本书的宗旨。

了解这些规则之后，你将会消除对配色的迷惑及不安，大幅提升你的作品质量。倘若本书能帮助你激发对色彩魅力的认知并将其提升到极致，而且能让你一边享受配色的乐趣，一边设计，对于本人来说，就备感欣慰了。

伊达千代
2007年9月

目录

CONTENTS

Step 1 色彩的知识

色彩的组成与搭配	10
表达色彩的语言	14
色彩的工作与功能	18
RGB 与 CMYK	20
冷色与暖色	22
印象坐标	24
专栏：色彩的名称	28

Step 2 取得协调的配色

色相一致的配色	32
明度一致的配色	34
纯度一致的配色	36
色相的搭配方式	38
从自然中取得协调的配色	42
由色调而生的配色	46
间隔色	50
无彩色的应用	54
色彩数量与协调	60
渐变色	62
专栏：重复用色	64

Step 3 强调设计的配色

对比	68
明度对比	70
纯度对比	72
色相对比	74

强调色	76
辨识度	78
彩色	80
前进色/后退色	82
诱目性	84
节奏与色彩面积	86
专栏：视觉残像	90

Step 4 赋予特定印象的配色

平静的色彩/强烈的色彩	94
自然的色彩/人工的色彩	98
展现国家或文化特征的配色	102
季节感的配色	108
轻色/重色	112
绚丽的色彩/朴素的色彩	114
童稚的色彩/成熟的色彩	116
甜美的配色/冷冽的配色	120
高级的色彩/低档的色彩	124
专栏：色彩与文化	126

Step 5 配色的实践

与印象相符的配色	130
符合对象层的配色	134
大面积的配色	138
流行色	140
色彩与卫生	144
购买欲与色彩	148
色彩印象的定型化	152

设计入门教室

3

色彩设计的原理

[日]伊达千代 著 悦知文化 译

color

前言

考虑图像设计的时候，不少人为配色而感到苦恼。为什么色彩无法完美地协调呢？为什么希望看起来显眼的部分却一点儿都不鲜明？所谓具有魅力的配色究竟是什么？困惑到最后，甚至会归咎于自己对色彩的感受力不足。

配色就像是从一个巨大的黑箱中，伸手探取放在里面的许多色彩。虽然，从无限多的色彩中选取某些颜色是任何人都做得到的事，但是，想要不遵循配色的任何规则，就选出与目的相符合的颜色是不可能的。然而，色彩有着各自不同的特性，配色需要的是称为“Color Rules”（色彩原理）的规则和法则，并非感受力。是否了解这些规则，才是最主要的问题。只要知道其规则，就能明白为什么配色总是配不好，要如何配色才能取得完美的协调，什么样的配色才适合自己想表达的设计主题。

本书将配色这个大难题加以整理，以“色彩的抽屉”为构成本书的理论框架，将一条一条规则与图片对照做简单易懂的解说。当因配色而困扰的时候，只需要打开与目的相合的抽屉寻找适合的解决方法就能找到答案。让你随心所欲地享受探索配色抽屉的乐趣，正是本书的宗旨。

了解这些规则之后，你将会消除对配色的迷惑及不安，大幅提升你的作品质量。倘若本书能帮助你激发对色彩魅力的认知并将其提升到极致，而且能让你一边享受配色的乐趣，一边设计，对于本人来说，就备感欣慰了。

伊达千代
2007年9月

目录

CONTENTS

Step 1 色彩的知识

色彩的组成与搭配	10
表达色彩的语言	14
色彩的工作与功能	18
RGB 与 CMYK	20
冷色与暖色	22
印象坐标	24
专栏：色彩的名称	28

Step 2 取得协调的配色

色相一致的配色	32
明度一致的配色	34
纯度一致的配色	36
色相的搭配方式	38
从自然中取得协调的配色	42
由色调而生的配色	46
间隔色	50
无彩色的应用	54
色彩数量与协调	60
渐变色	62
专栏：重复用色	64

Step 3 强调设计的配色

对比	68
明度对比	70
纯度对比	72
色相对比	74

强调色	76
辨识度	78
彩色	80
前进色/后退色	82
诱目性	84
节奏与色彩面积	86
专栏：视觉残像	90

Step 4 赋予特定印象的配色

平静的色彩/强烈的色彩	94
自然的色彩/人工的色彩	98
展现国家或文化特征的配色	102
季节感的配色	108
轻色/重色	112
绚丽的色彩/朴素的色彩	114
童稚的色彩/成熟的色彩	116
甜美的配色/冷冽的配色	120
高级的色彩/低档的色彩	124
专栏：色彩与文化	126

Step 5 配色的实践

与印象相符的配色	130
符合对象层的配色	134
大面积的配色	138
流行色	140
色彩与卫生	144
购买欲与色彩	148
色彩印象的定型化	152

Step 1

色彩的知识

色彩的组成与搭配

表达色彩的语言

色彩的工作与功能

RGB与CMYK

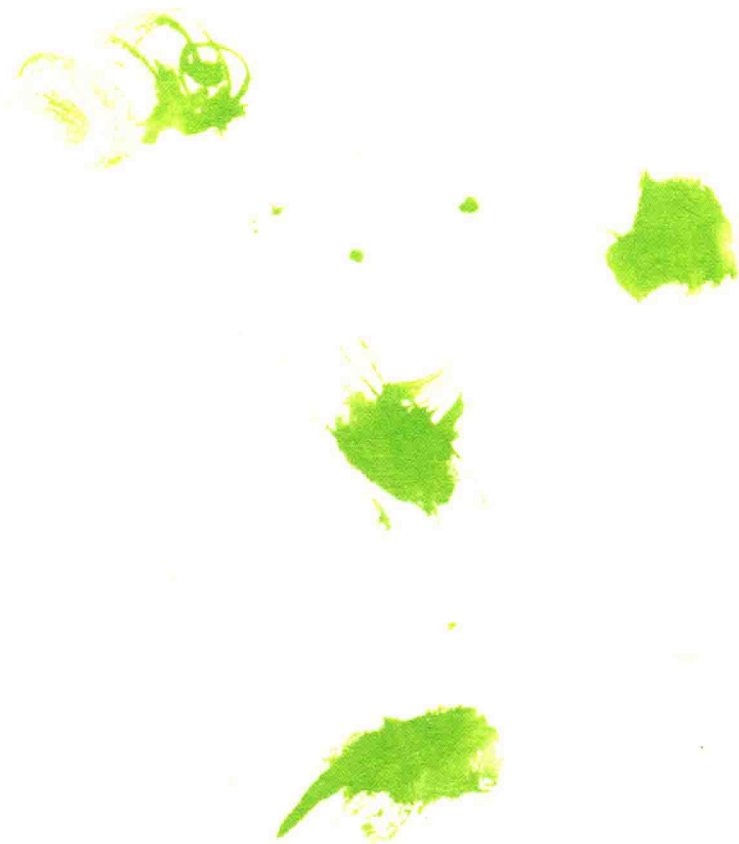
冷色与暖色

印象坐标

专栏

色彩的名称

Step 1 色彩的知识

为了了解设计工作中与色彩相关的职责和规则，并且能有效地运用色彩，就应该从现在开始了解“Color Rules”。但是，在这之前，有一些事你必须提前思考，那就是关于“色彩”的表达方式。

当你想向他人传达特定颜色的时候，都是用哪种方式来表现的呢？“明亮的红”“如同南岛的大海一般鲜明的蓝”“阴霾天空那种令人伤感的灰”，从色彩的分类以至具体物品的颜色，或是将通过色彩得到的心情如诗一般表现出来，色彩有着各式各样的表现方法。然而，究竟这些语言能否正确地传达色彩的意象呢？当我提到“亮红色”的时候，不能保证听到的人所意会的“亮红色”与我指称的“亮红色”是相同的，两者的意象会有某种程度的差异也说不定。因此，只靠着这样的表达方式来表示相同的颜色意象和感觉是不可能的。

事实上，色彩是一种不确定的东西。计算机屏幕上看到的颜色与将其打印出来的颜色是不一样的。时间的流逝会让颜色褪去。观看的时间是早上还是黑夜，是室内还是室外，不同的外部环境下，即使是同样的颜色看起来也会不同。而观看者的敏感度或心理状态不同，也就是说，观看者身处的内部环境或文化，以及人生经验不同，也会让感觉色彩的方式产生变化。越想越觉得色彩令人无法捉摸，但是色彩给人的影响绝对是很大的。

本章首先要讲解，色彩为何会以色彩的姿态被感觉到？色彩普遍的表达方式是什么？然后，在设计上，“色彩”的功用到底是什么？以上的疑问都将在此进行说明。这些疑问在实际操作中并没有具体指向，但是为了将无法掌握的色彩巧妙地运用、向他人传达、能够自行操控和表现，才是必须了解这些知识的理由。正确地表达色彩，是理解“Color Rules”的第一步。

色彩的组成与搭配

阅读配色规则之前，让我们先来了解色彩为什么看得见，以及色彩的组成

我们身边充满了“色彩”，平常所触碰和所看见的东西全都有色彩。有明亮的色彩，也有阴暗的色彩；有难以被感觉到的色彩，也有看起来鲜艳而且耀眼的色彩。

能够看到这些颜色，是因为世界上有“光”，全然黑暗的地方是不存在颜色的。反过来说，有光的地方就具备了所有的颜色。也就是说，色彩即“光”。

光指的是电磁波的一部分。电磁波包含了从无线广播及电视所使用的长波，到紫外线、X射线及被称为 γ 射线的短波，这些电磁波人眼是看不见的。电磁波当中，只有被称为“可见

光”的这一部分，才能通过人眼以光的形式辨认出来（图1）。

可见光也有波长的长短之别。波长较长的是红色，大约在中间的为绿色，波长短看起来偏蓝，这就是色彩的真正面目（图2）。很多人在上小学的时候可能就做过三棱镜实验吧。三棱镜是具有角度的玻璃，是一种能把光线依据波长的不同，将色彩分离并呈现出来的简单装置。

日本有句俗语：“天空是蓝的，邮筒是红的，全都是我的错呀！”事实上，应该改成“天空是蓝的，邮筒是红的，全部都是光的缘故呀”才对。

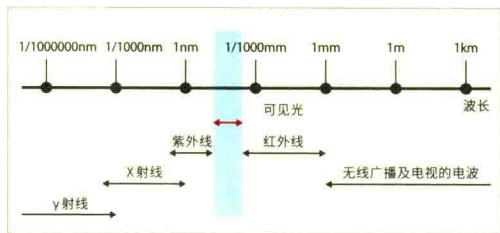

图1 在电磁波中，从波长相当短的波，到较长的波都有。这些电磁波中，仅有一部分以“光”的形式被人眼所见，这部分被称为“可见光”。

图2 即使是可见光，也看得到波长不同的色彩。通过三棱镜的光因玻璃而产生折射，波长相异的电磁波被分离，出现了光谱色，看起来与彩虹的颜色很相似。

虽然色彩能够被当成光来理解，但实际上，我们眼中的色彩，与用三棱镜看到的色彩相比，应该还是有些许的差异。那是因为人类感知色彩的途径并不只有一种，而是很多种。

例如，从太阳等光源传来的光，用肉眼看是感觉不到色彩的；然而，经由三棱镜或自然的折射就可以呈现出色彩，被称作“光源色”（图3）。

为光源加上颜色而让人感觉到的色彩称为“透色”。请想象舞台上的聚光灯，在聚光灯前放置彩色玻璃纸，灯光就变得有颜色了（图4）。

上述两种捕捉色彩的方法，是将光可见化来感觉色彩。但是，我们周遭几乎所有的东西

都无法自行发光，而必须借助太阳光或是室内照明设备的照射，让光接触到物体再反射之后才得以被看见。这种感知色彩的方法称为“反射色”，或是“表面色”（图5）。

照射到物体上的光为“光源色”，人们几乎感觉不到那种光的色彩的存在，但是在物体表面涂上的涂料或油墨，或者物体原本的材料，会将照射到它身上的光当中几乎所有的波长都吸收起来，只有留下来的波长才能进入人的眼睛，这便是我们可以看见周遭事物色彩的原理。

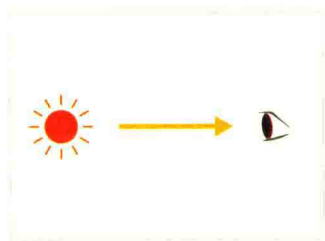

图3 “光源色”即光原本的颜色。太阳、日光灯、白炽灯及蜡烛等发出的光线，虽然依据种类的不同可以感觉到微妙的色差，但是这并非一般所称的“色彩”。若要试着说明的话，应该称作“光的本质”。

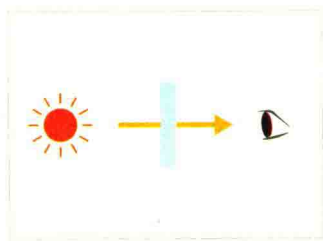

图4 “透色”是指在光源上着色。想象一下舞台聚光灯或是彩色玻璃，应该就很容易理解了，计算机屏幕和电视画面皆以此方式呈现。

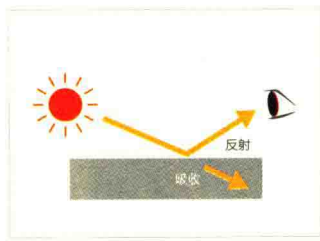

图5 一般我们所认知的“色彩”即为反射色。光照射到物体时，对物体而言，可分为被吸收的波长及反射的波长，反射后的波长则成为我们看到的颜色。