

就这么简单（第2版）

COLOUR DESIGN

色彩设计

Sun | 视觉设计 编著

畅销书
升级版

- ○ ○ 色彩设计一点都不难，
- 学会方法和规律，
- 人人都能成为色彩设计大师！

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

扫码赠送 平面设计
配色秘籍
扫描二维码后进入有艺学堂
在资源下载中获取下线链接

色彩设计 就这么简单

(第2版)

Sun | 视觉设计 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

你是否认为色彩书只能写给专业人士？如果答案是肯定的，那么现在我将告诉你，赶快摆脱这样的观念，只要你喜欢色彩，你也能看色彩书。在本书创作之初，笔者便一扫传统色彩书的编写形式，而是采用了一种生动、形象，并且浅显易懂的写作方式来创作本书，力求让普通人也能看懂。

“设计手札”与“色彩陷阱”是本书的两大特色，其中“设计手札”主要是围绕着与理论相关的推理性案例配色来编写的，希望读者能够从一步步的色彩推理过程中，掌握色彩搭配的不同技巧；“色彩陷阱”则是着重于寻找日常设计中，可能存在的色彩缺陷，并加以改正，其目的是希望读者能够有效避免踏入这样的色彩陷阱。最后，希望广大色彩爱好者能够在阅读本书后，学以致用，让作品产生一种耳目一新之感。

本书适合平面设计师、设计专业学生、设计专业教师，以及企业宣传部、设计公司人员等学习或作为参考用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

色彩设计就这么简单/Sun |视觉设计编著.--2版.--北京：电子工业出版社，2017.9

ISBN 978-7-121-32479-6

I .①色… II .①S… III .①色彩－设计 IV .①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第194793号

责任编辑：姜伟

印 刷：中国电影出版社印刷厂

装 订：中国电影出版社印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：15.25 字数：390.4千字

版 次：2015年1月第1版

2017年9月第2版

印 次：2017年9月第1次印刷

定 价：79.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254161~88254167转1897。

前言

但凡提及色彩设计,许多人会觉得这是一门专业化的艺术学科,离我们的生活好像很遥远,但如果你换一个角度来看待它,我们所身处的这个世界,本身就是一个巨大的调色盘,只不过它的创作者不再是我们个人,而是神奇的大自然,我们不能改变它,却能在其任意一个角落,塑造出一幅幅美妙的画卷,抑或是作品。

本书虽然是一本专业化的色彩书,但却采用了极为生动的编写形式来解读色彩设计这门学科,因此,本书不仅适合专业人士阅读,对一些有此方面爱好的群体来说,也是一本不错的色彩读物。本书共分为7篇,从基本的色彩理论到最终的实践配色,由浅至深,循循渐进,可让读者在阅读此书时,保持一种较为清晰的阅读思路。

在本书的第1章中,从色彩的三要素引入,并同时谈到了色彩的色系、在作品中所扮演的角色、怎样去寻找配色灵感,以及一些提炼与改变色彩的小技巧,并在最后提到了如何去建立色卡,这种从理论到技巧的延伸,可帮助读者清晰地认识到什么是色彩、什么是色彩设计。

在本书的第2章中,作者试着从心理的角度来剖析色彩,分别对色彩的感性语言、理性语言及一些对比语言进行解读,让读者明晰色彩不仅能给予人们视觉上的美感,还可以对人们的心理感受产生影响;在第3章中,作者从色彩的数量出发,从一种色彩的搭配技巧,一直延伸到多种色彩的配色方式,相信这样的编写方式,能够帮助读者从一种较为理性的角度认识色彩搭配。

到了第4章,主要从受众定位、季节定位、风格定位及作品本质上的定位来研究色彩搭配,让读者能够从不同角度看待色彩设计;来到本书的第5章,作者将色彩搭配落实到了文字、图形及图片三大视觉载体当中;除此之外,在本书的第6章中,作者还试着从色彩的角度来解读版面构成。相信通过这几章的阅读与学习,可让读者认识到不一样的色彩设计。

本书的第7章是一个综合性的章节,作者从实践的角度出发,将色彩搭配与平面设计,以及现今十分流行的UI设计联系在一起,综合前面所学的色彩知识,对不同类型的作品配色要点进行解读,让读者能够学以致用。

本书注重理论与实践的结合,不仅采用了轻松、活泼的方式来编写与色彩相关的理论知识,还加入了设计手札与色彩陷阱两大体例,让读者能够边学边练、融会贯通。

本书由Sun | 视觉设计编著,在编写过程中力求严谨、细致,但由于水平有限,时间仓促,书中难免出现纰漏和不妥之处,恳请广大读者批评指正,提出宝贵意见。

参与本书编写的还有马世旭、罗洁、陈慧娟、陈宗会、李江、李德华、徐文彬、朱淑容、刘琼、赵冉、陈建平、李杰臣、马涛、秦加林。

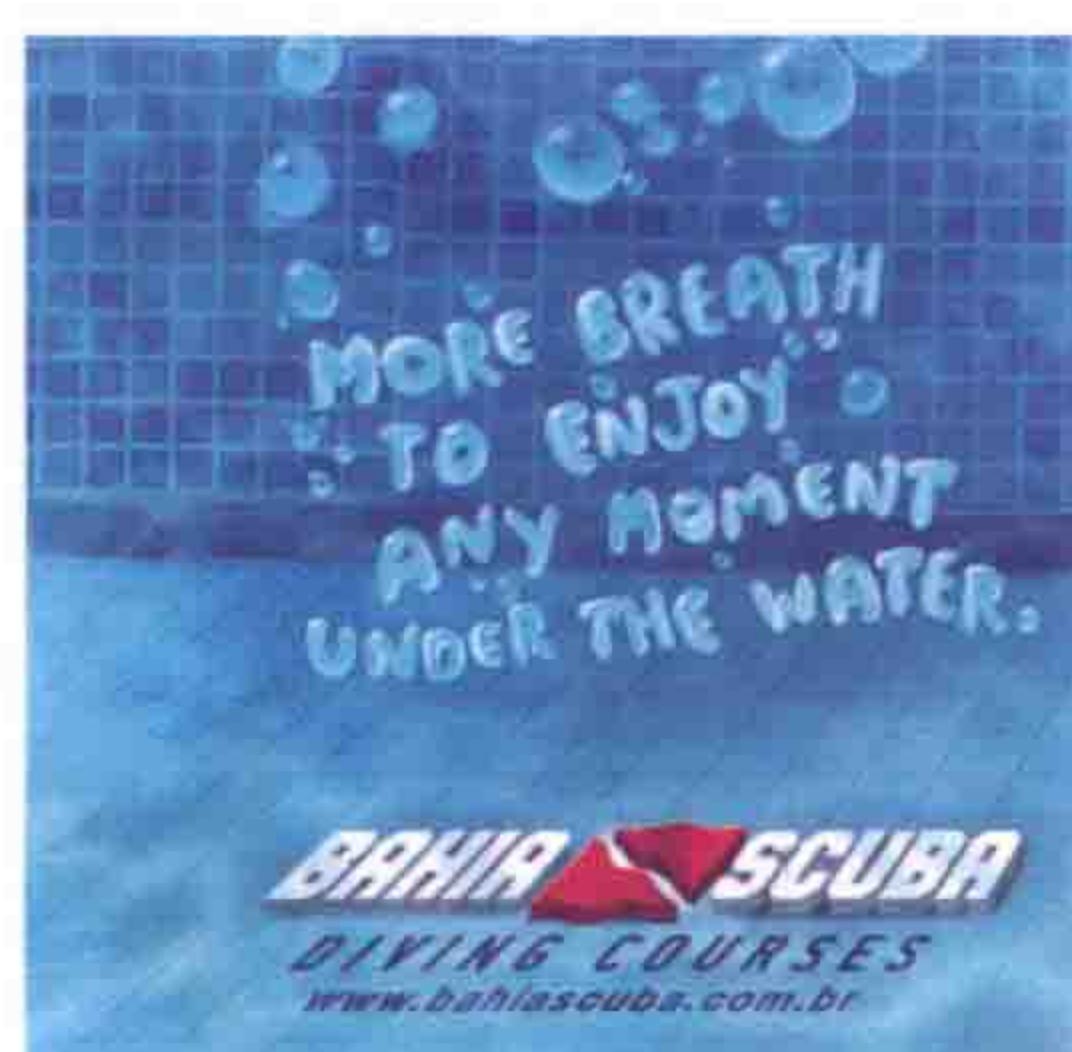
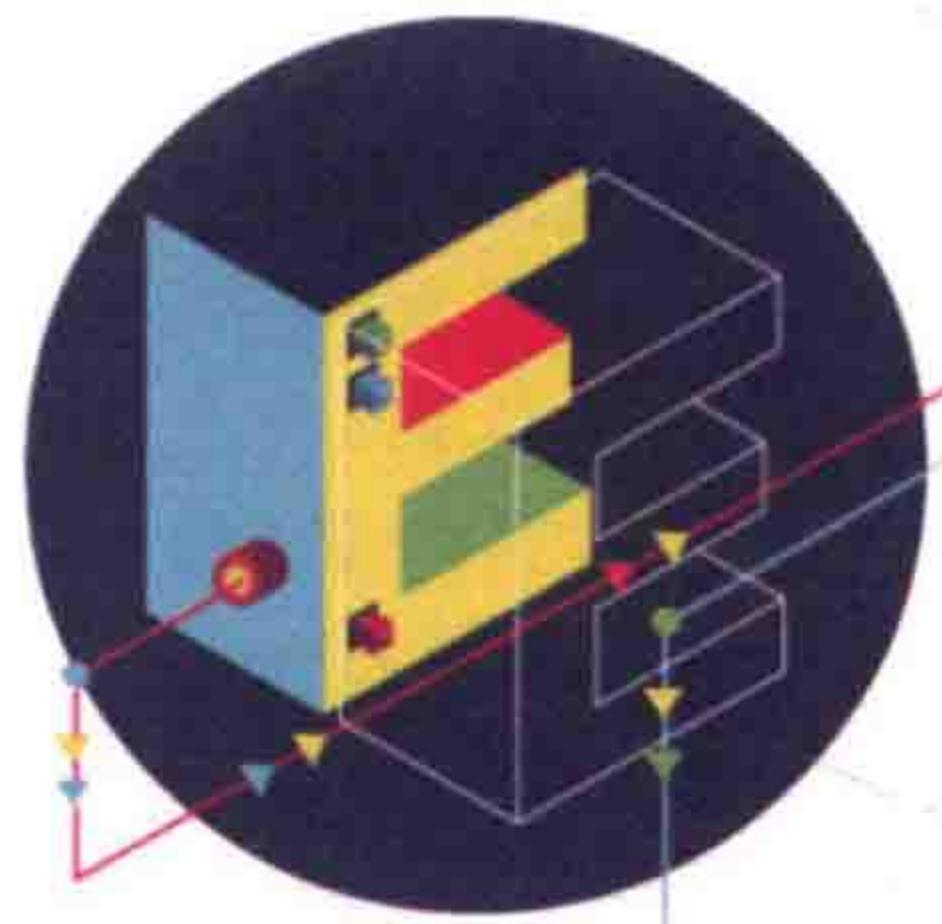
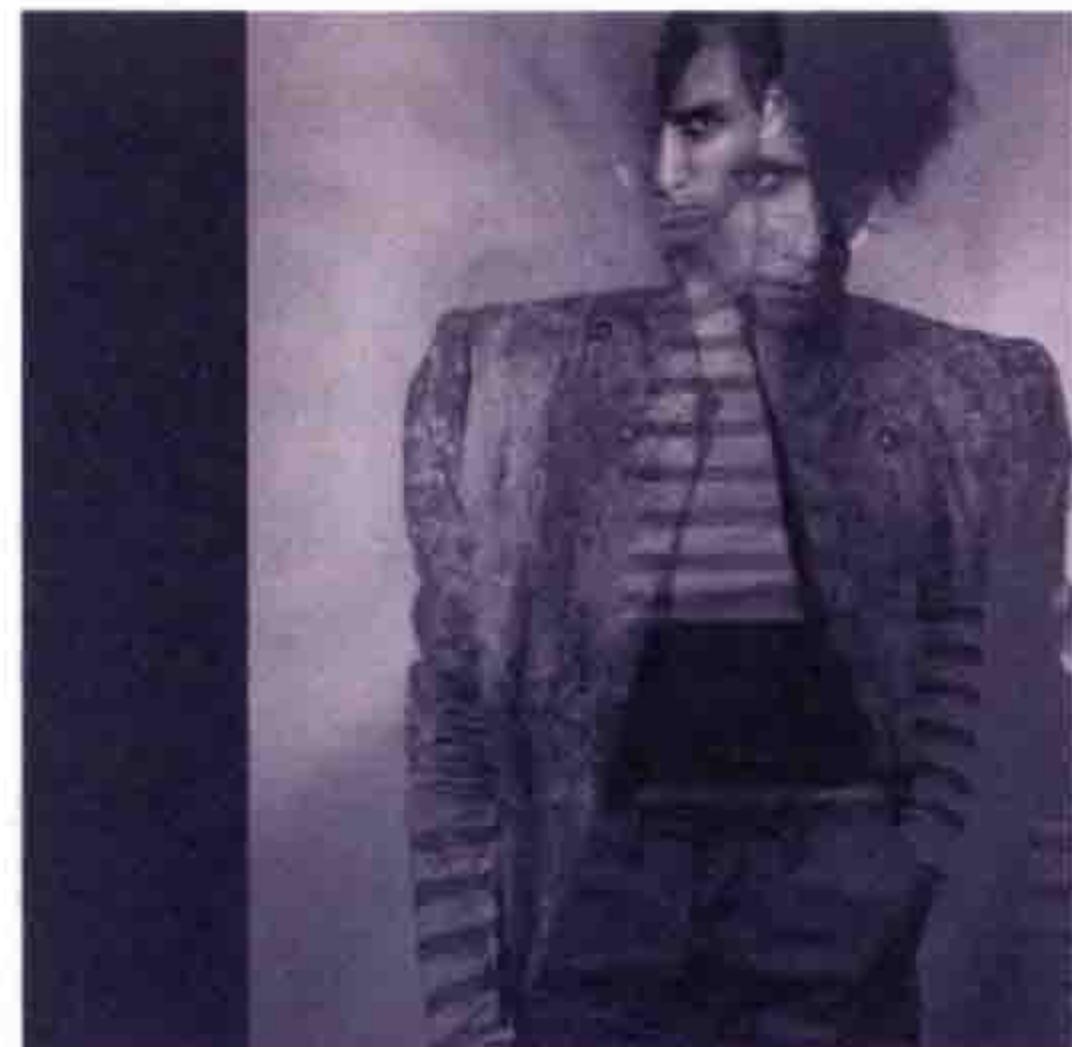
编者
2017年8月

目录

第1章

谈一谈色彩的奥秘

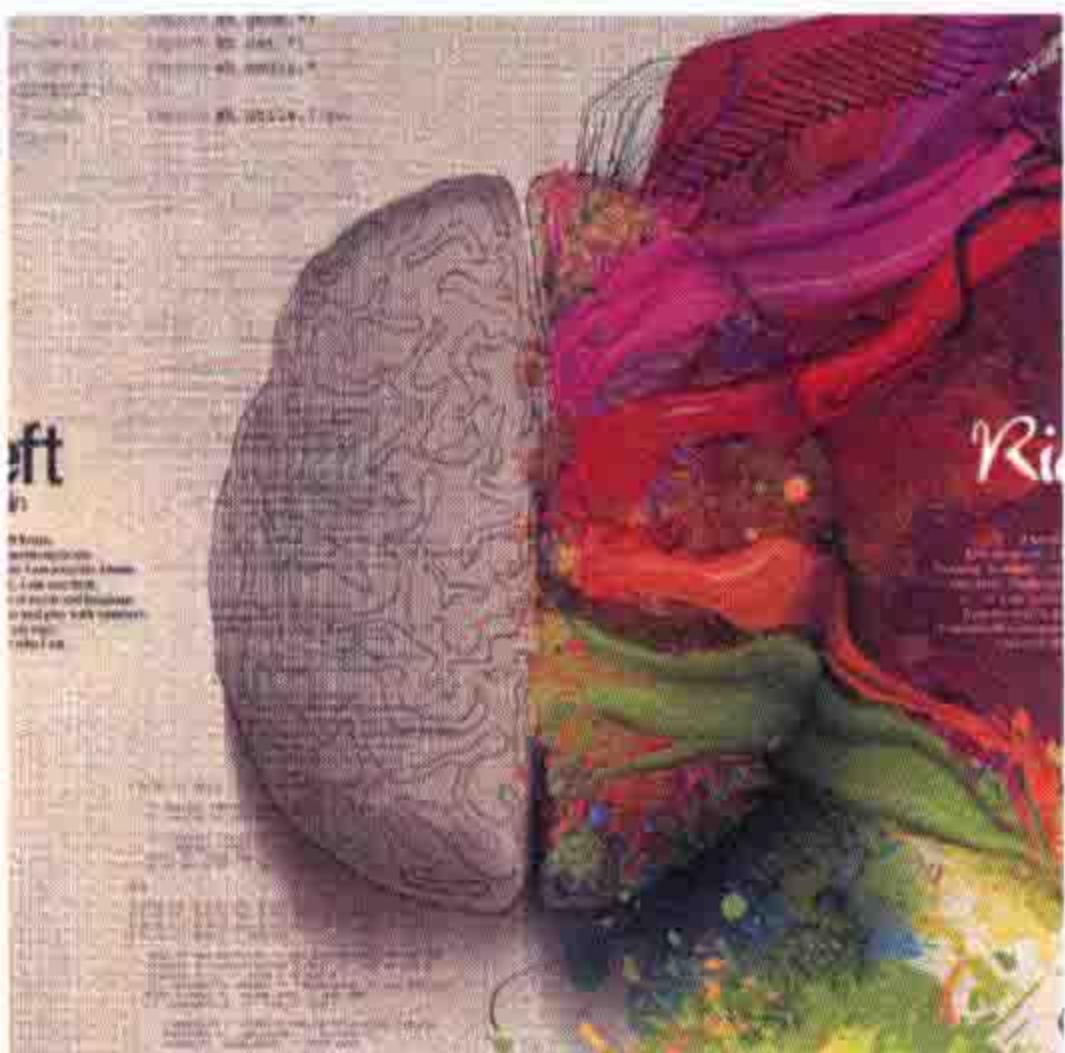
1.1 影响色彩表现的三要素	2
1.1.1 色相	2
1.1.2 明度	4
1.1.3 纯度	4
1.2 读懂色系	5
1.2.1 点亮世界的有彩色系	5
1.2.2 感受无彩色系的经典与品质	6
1.3 找准色彩的角色	7
1.3.1 高调抢眼的主角色	7
1.3.2 低调含蓄的配角色	7
1.3.3 点缀色的魅力	8
1.4 配色，从灵感的寻找开始	9
1.4.1 在自然界中寻找灵感	9
1.4.2 在别人的作品中寻找灵感——像艺术家一样思考	10
1.4.3 抓住闪现的灵感	11
1.5 提炼与改变	12
1.5.1 学会化繁为简	12
1.5.2 尝试改变	13
1.6 建立属于自己的色卡	14

第2章

学会用色彩说话

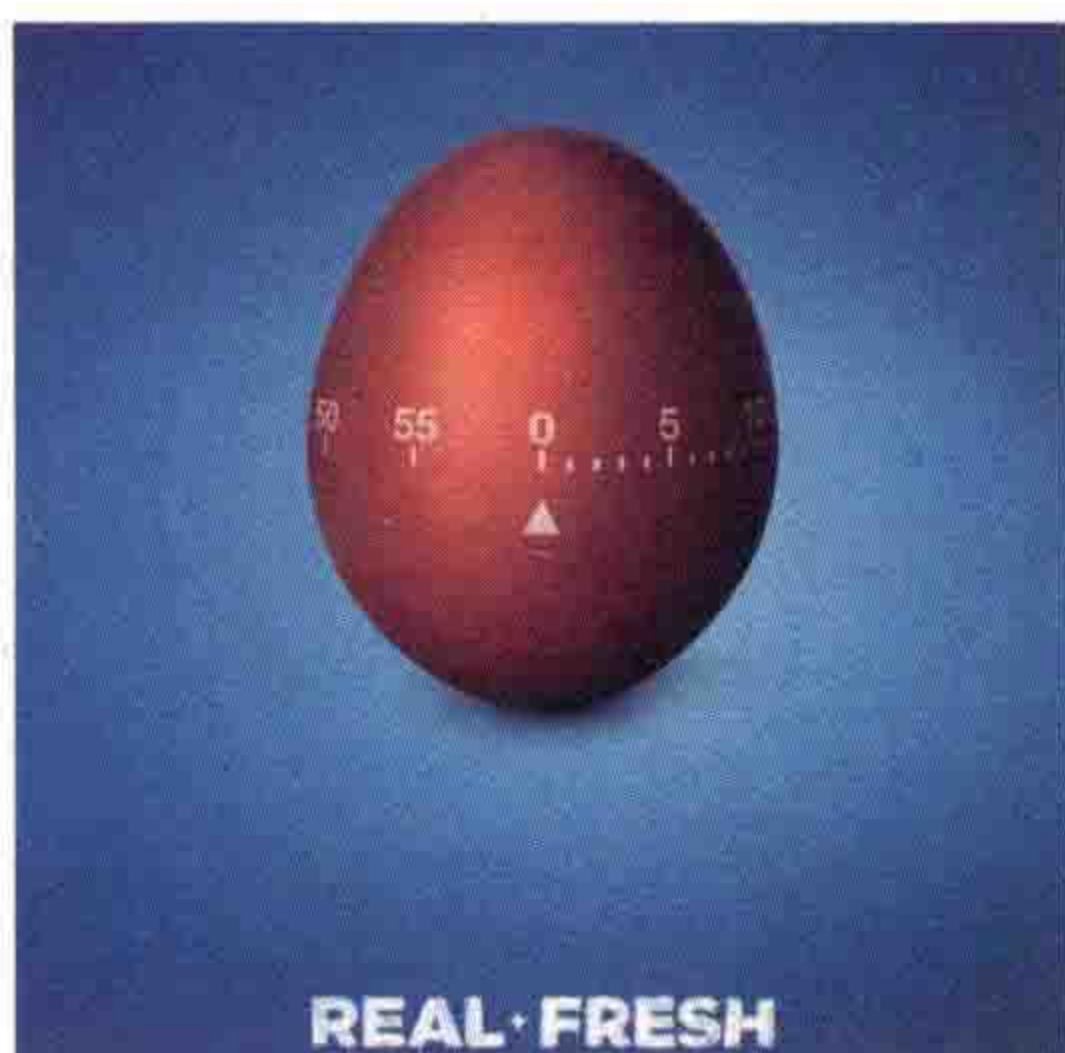
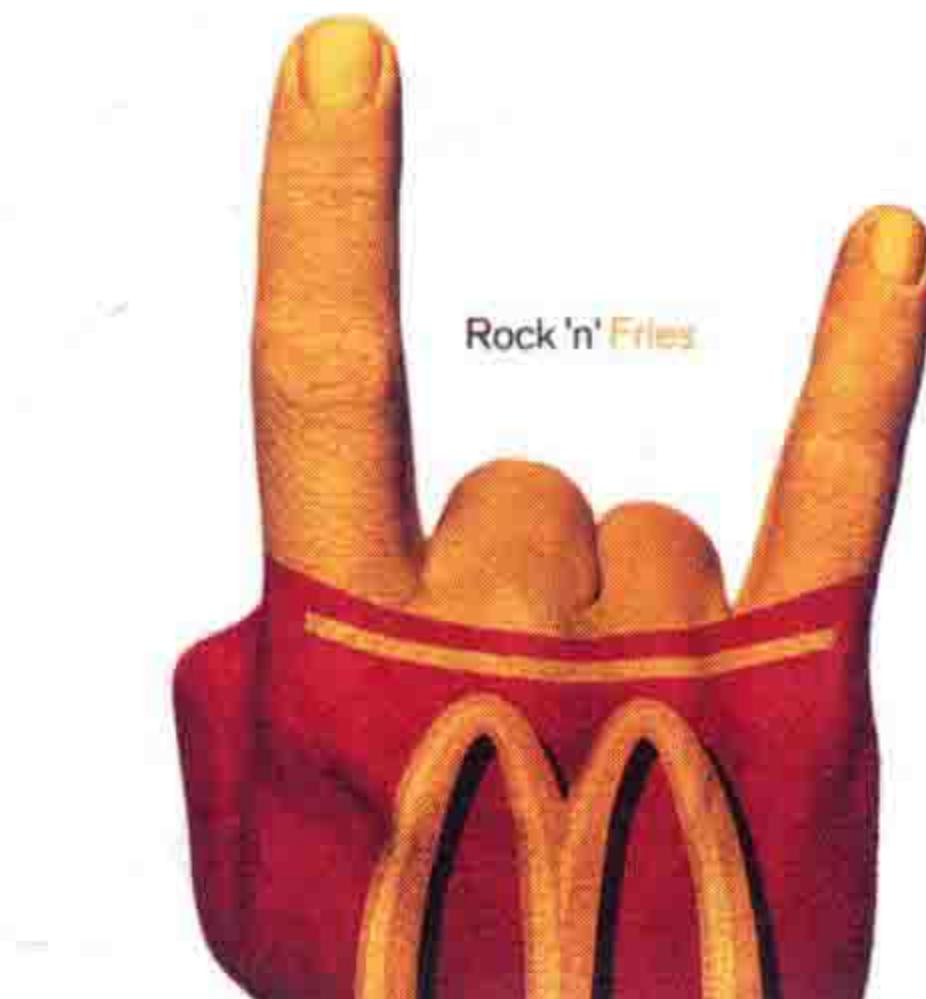
2.1 读懂每一种色彩的意象语言	16
2.1.1 红色的意象	16
2.1.2 橙色的意象	19
2.1.3 黄色的意象	22
2.1.4 绿色的意象	24
2.1.5 蓝色的意象	26
2.1.6 紫色的意象	28
2.1.7 无彩色的意象	30
2.2 解密色彩的理性语言	35
2.2.1 感受色彩的温度	35
2.2.2 色彩的轻重表现	40
2.2.3 色彩的进退语言	43
2.2.4 感知色彩的酸甜苦辣	45
2.2.5 聆听色彩的声音	48
2.3 那些矛盾、对立的感性语言	51
2.3.1 开朗与忧郁	51
2.3.2 友善与冷漠	53
2.3.3 喜悦与痛苦	55

第3章

配色，从确定色彩的数量开始

3.1 一种色彩创造出的奇妙世界	60
3.1.1 一种色彩也可以很好看	60
3.1.2 善用对比与调和	63
3.2 从确定关系开始的两色搭配	67
3.2.1 亲密的类似关系	67
3.2.2 微妙的邻近关系	70
3.2.3 鲜明的对比关系	74

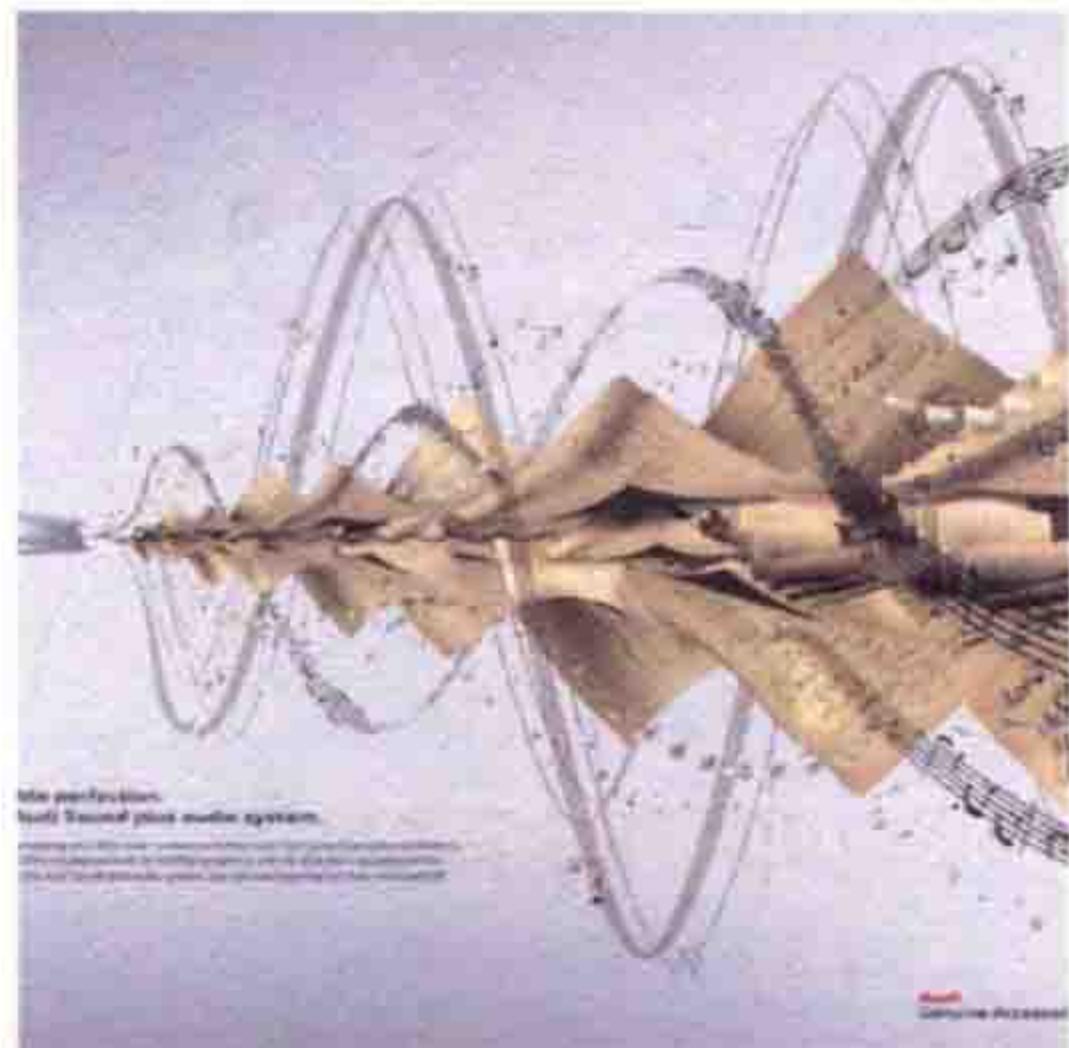
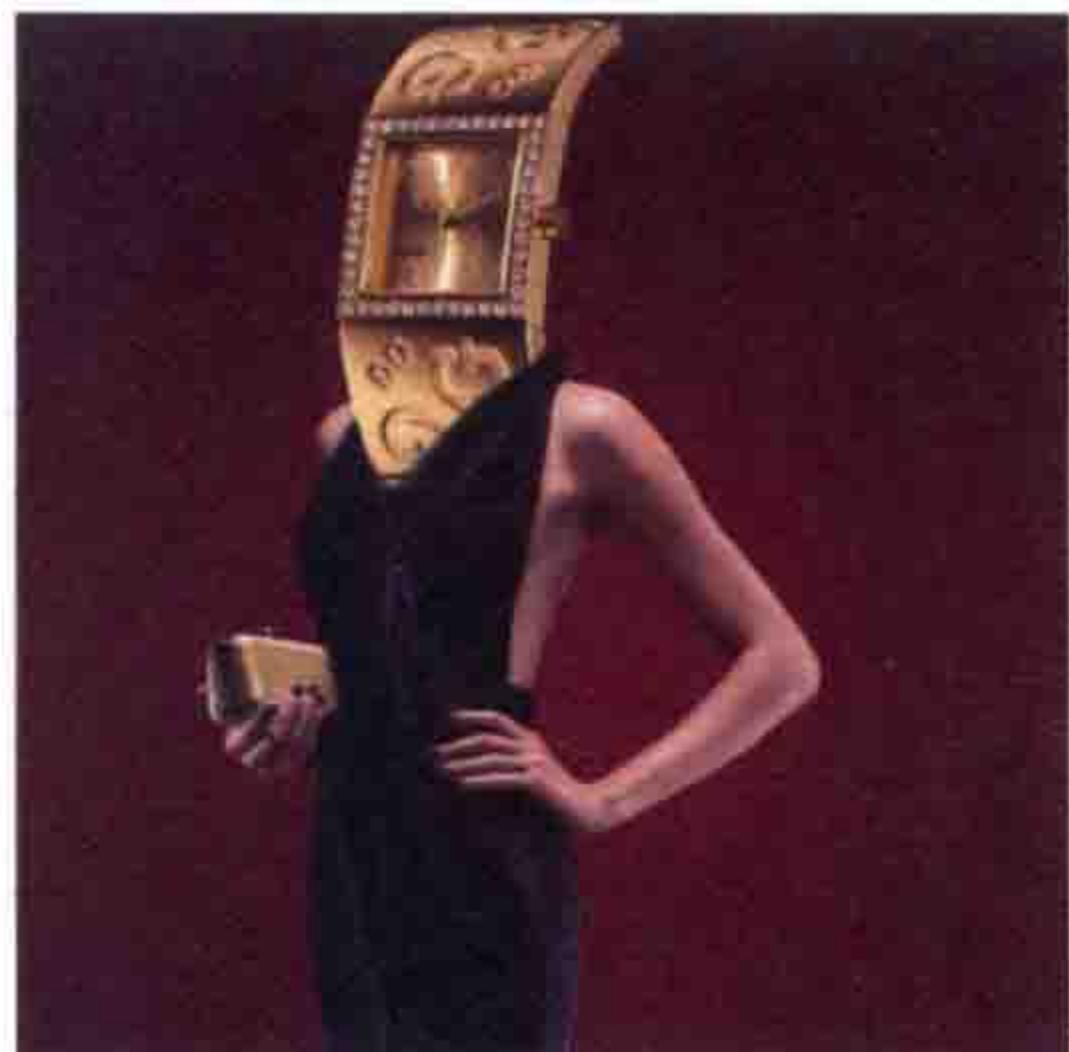

3.2.4 对立的互补关系	76
3.3 三种色彩的搭配技巧	80
3.3.1 寻找连接桥梁的三色搭配	80
3.3.2 让色彩保留 120° 的距离	84
3.4 多色搭配，这样做才好看	87
3.4.1 寻找共性——从色调开始	87
3.4.2 从平衡的角度思考多色搭配	92
3.4.3 试着与无彩色结合	95

第4章 做好定位是配色的关键

4.1 你的作品给谁看？	100
4.1.1 男性与女性的偏好不同	100
4.1.2 找准不同年龄层的喜好	103
4.1.3 从受众的消费价值观确定配色方案	105
4.1.4 综合看待受众定位	107
4.2 从一年的开始到结束	111
4.2.1 散发新生气息的春季氛围	111
4.2.2 从不同的角度看待夏季配色	113
4.2.3 幸福满溢的秋季视角	115
4.2.4 寒冷肃静的冬季风情	117
4.2.5 抓住季节的转角	120
4.3 以风格取胜	123
4.3.1 品味素洁	123
4.3.2 浪漫是一首迷人的诗	125
4.3.3 百变的“洛丽塔”	129
4.3.4 褪色的画面	131
4.3.5 离经叛道的波普主义	134
4.4 回到作品本身	138
4.4.1 根据主题定位制订配色方案	138
4.4.2 根据功能与特性的定位制订配色方案	140

第5章

从三个角度学会色彩运用

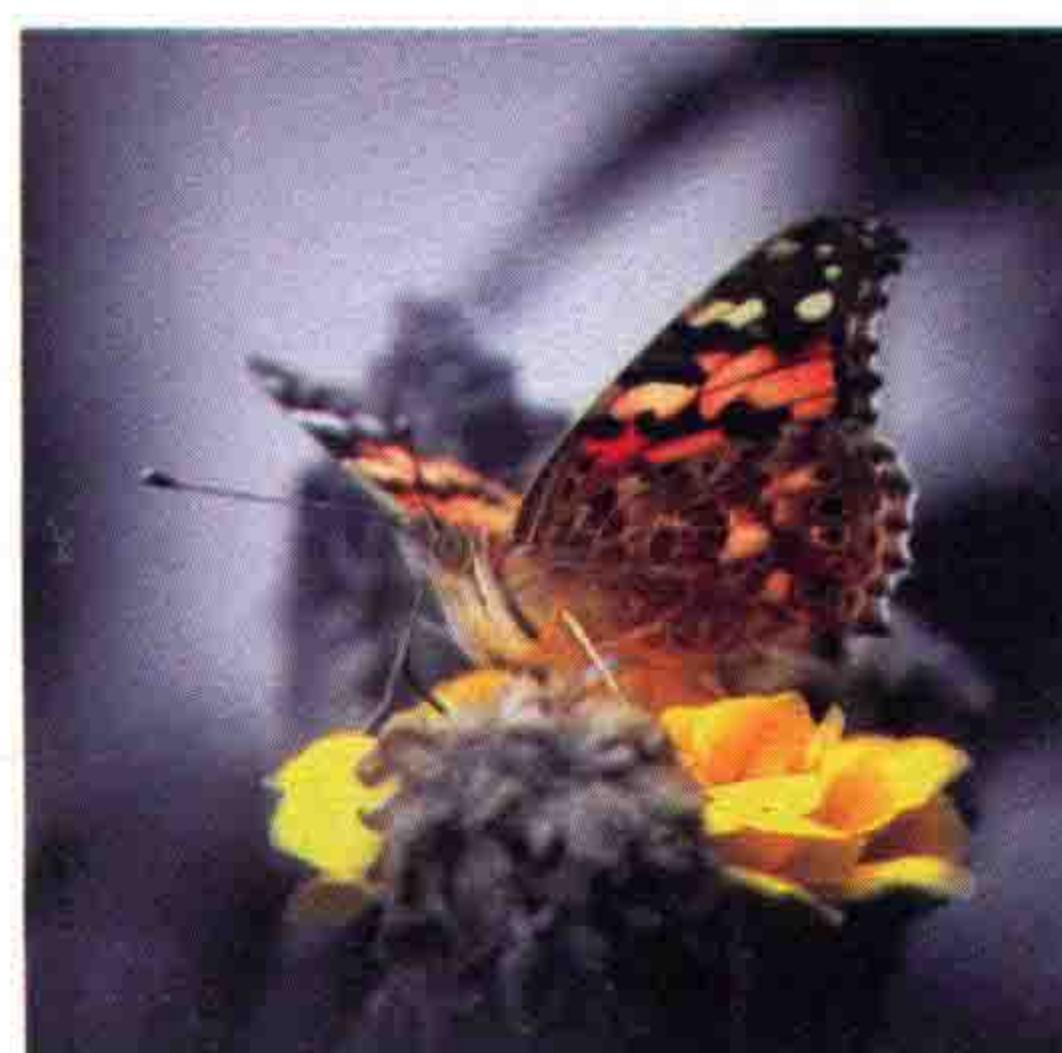
5.1 挑选最适合文字的颜色	144
5.1.1 寻找藏在作品中的文字色彩	144
5.1.2 让文字与作品环境得到区分	148
5.1.3 通过多种配色方式强调文字	150
5.1.4 借助色彩让文字立体起来	153
5.2 图形中的色彩搭配	158
5.2.1 根据图形内容选择适合的配色	158
5.2.2 天马行空的图形配色	160
5.3 做好图片的色彩管理	163
5.3.1 从色调的角度管理图片色彩	163
5.3.2 根据不同的视觉主体管理图片色彩	167

第6章

存在于色彩与版式之间的秘密

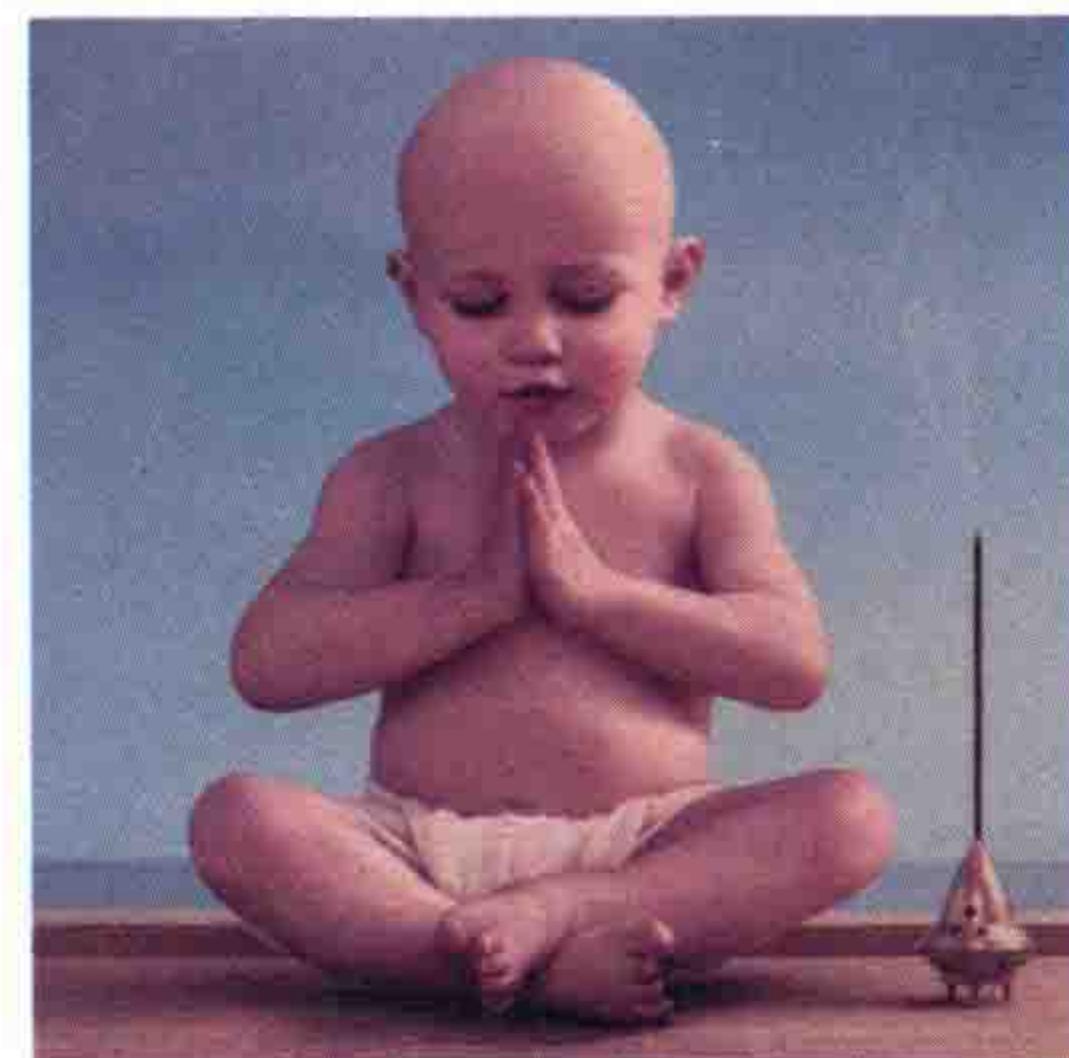
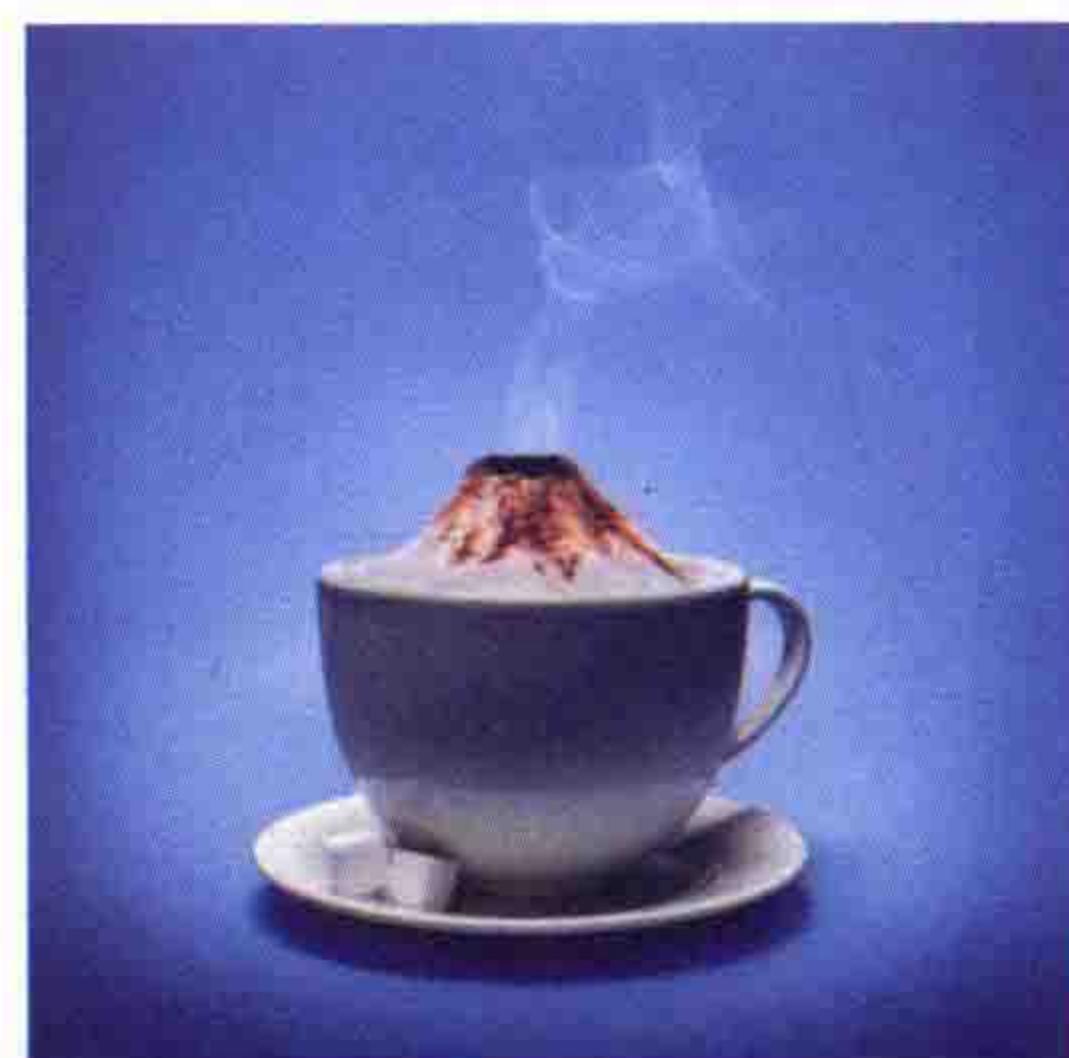
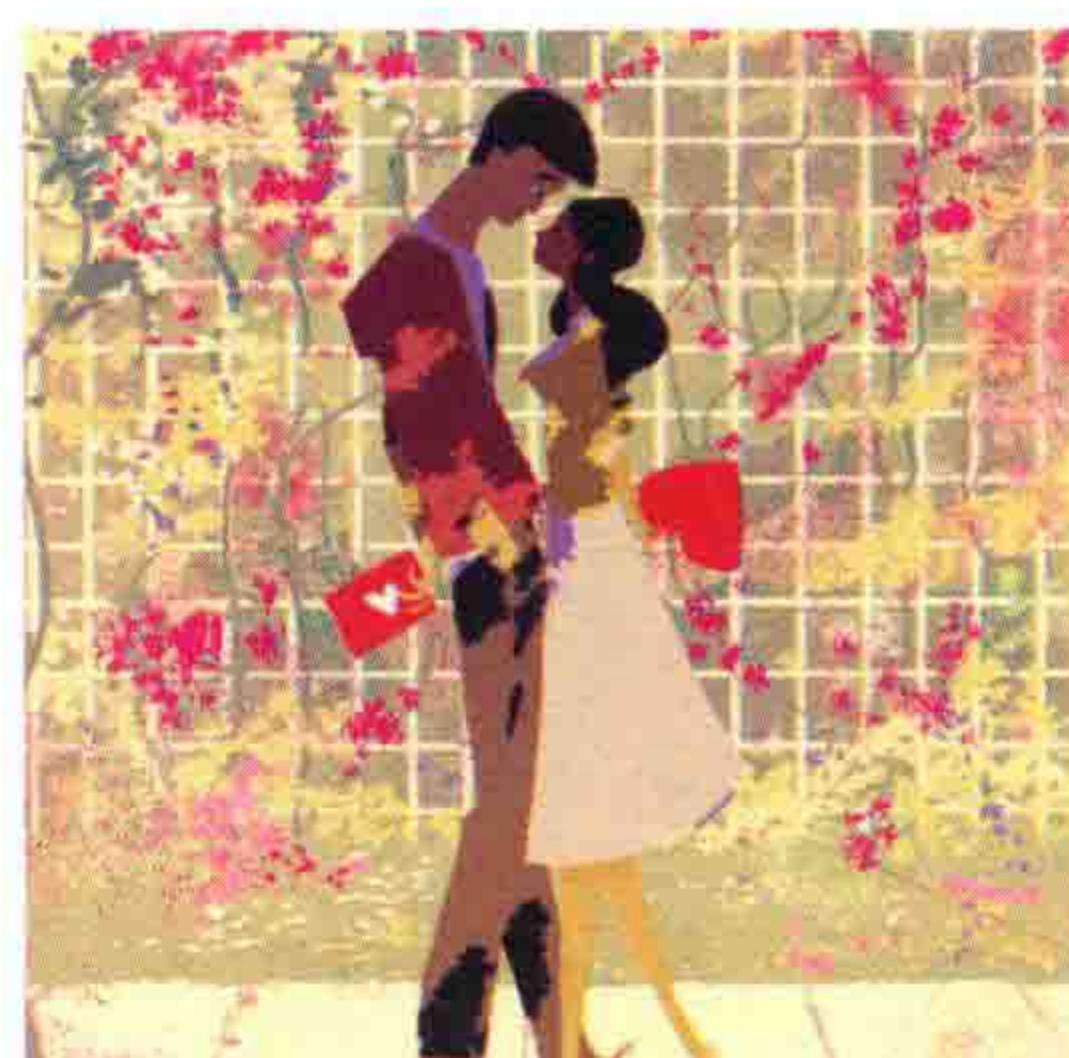
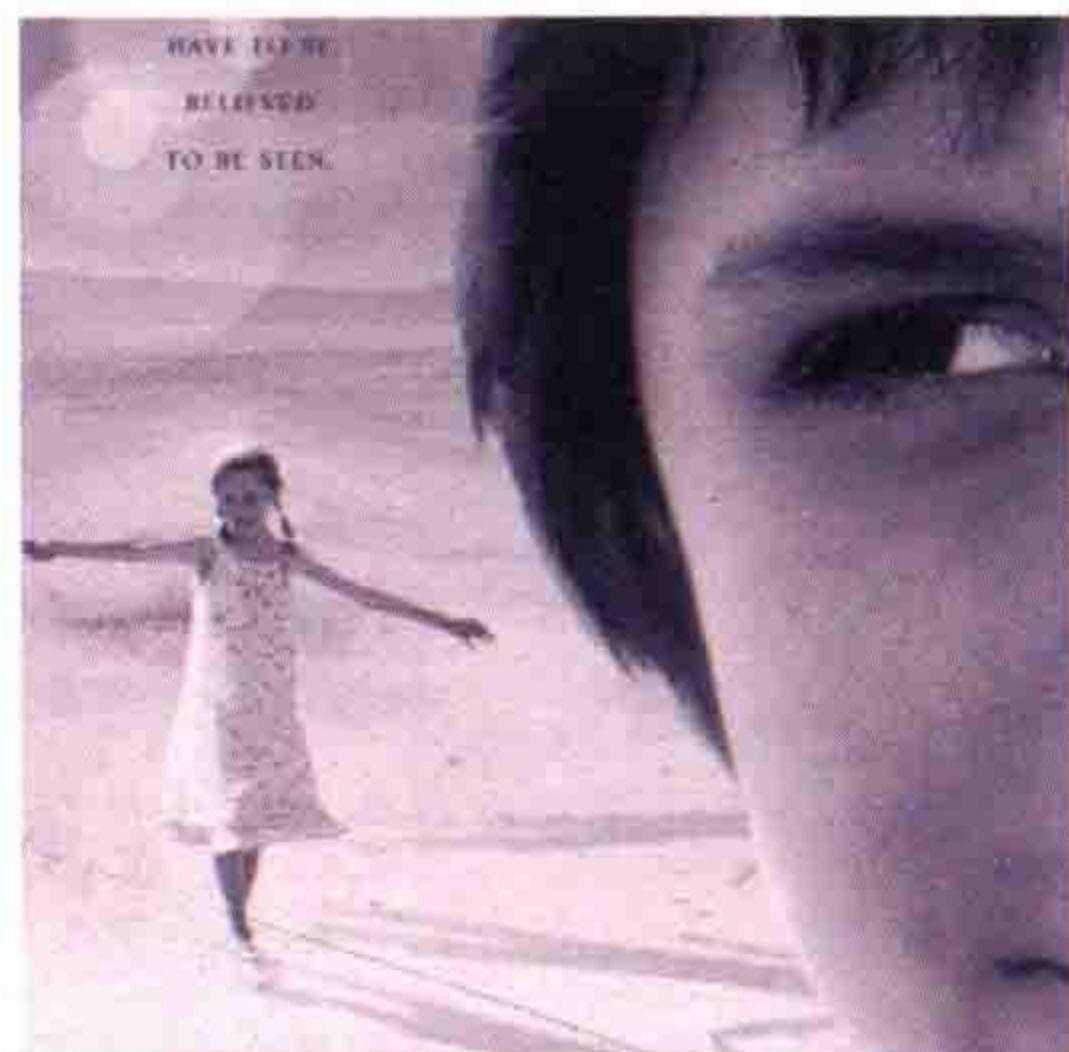
6.1 藏在色彩重心后的构图秘密	174
6.1.1 当色彩重心位于版面中心时，利于主体突出	174
6.1.2 当色彩重心位于版面的中心线上时，存在无数的可能性	179
6.1.3 当色彩重心位于版面边角时，可传递出不同的设计心态	184
6.1.4 当色彩重心位于黄金分割点时，这一切都太美妙了	188
6.2 让氛围融洽的均衡式色彩布局	192
6.2.1 中国人最喜欢的对称式布局	192
6.2.2 注重“量”上和谐的均衡式布局	196
6.3 让视觉分明起来的色彩布局	202
6.3.1 巧用分割法增强画面冲击力	202
6.3.2 尝试留白吧！	206

第7章

在实践中提升色彩搭配思维

7.1 色彩在平面设计中的运用	212
7.1.1 名片配色要展现个人魅力	212
7.1.2 从不同角度思考的广告配色	214
7.1.3 畅销的杂志封面配色	218
7.1.4 内页配色技巧	222
7.2 色彩在 UI 设计中的运用	225
7.2.1 网页设计中的色彩运用	225
7.2.2 反映游戏氛围的游戏界面配色	230
7.2.3 突出重点信息的音乐播放器界面	232

第1章

谈一谈色彩的奥秘

1.1 影响色彩表现的三要素

什么是色彩？色彩就是人脑识别反射光的强弱与不同波长所产生的差异，而得到的一种视觉结果。

什么是影响色彩视觉表现的关键性因素？这不外乎是色相、明度及纯度三种因素。接下来，我便会从这三个角度，带你一起探秘色彩的本质，让你真正知道，什么是色彩！

1.1.1 色相

色相是人们对于有色事物的第一印象，也是区分各种色彩的最主要因素。

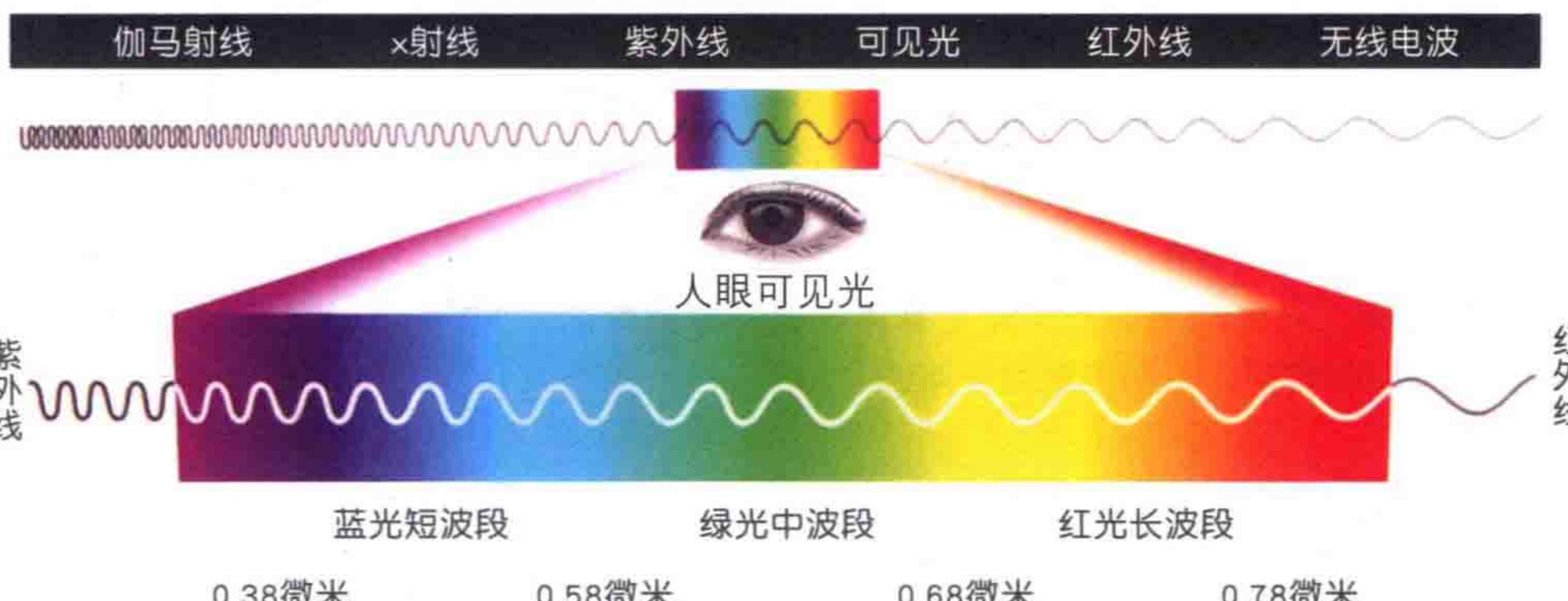
这是
紫色的！

这是
绿色的！

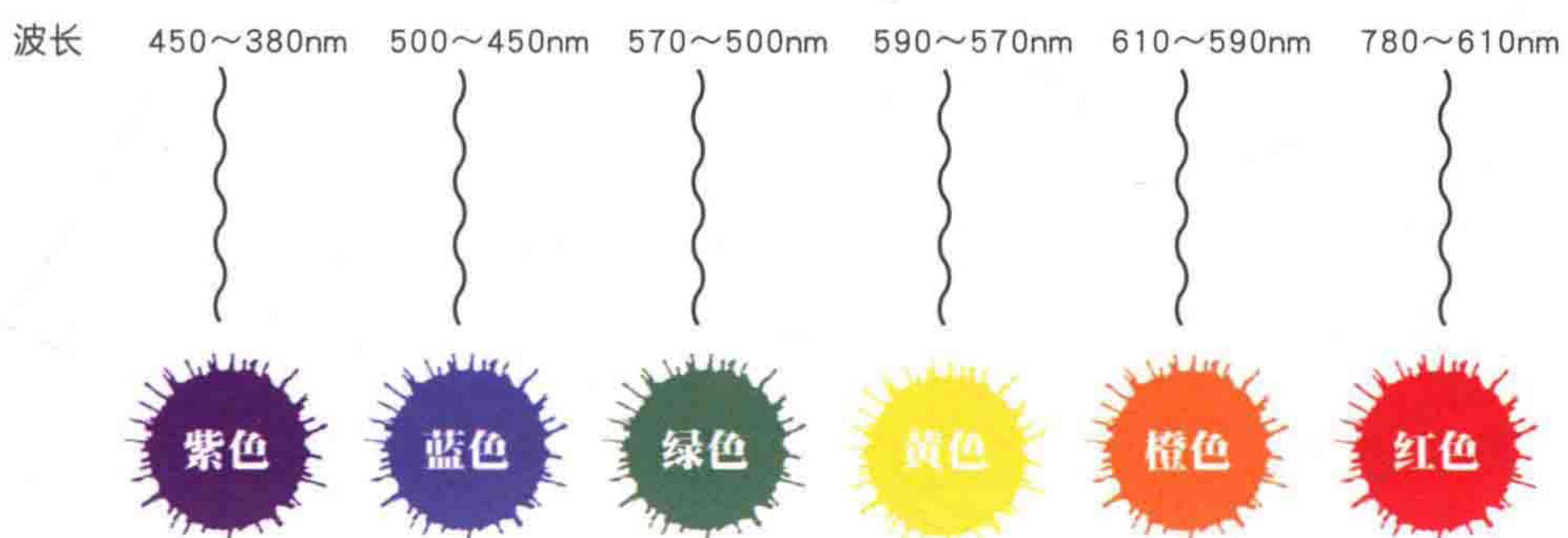
这是
黄色的！

这是
蓝色的！

在这幅画作中，姹紫嫣红的花卉鳞次栉比，让观者目不暇接，人们对这幅作品的第一印象，便是那些呈现出不同色相的花卉与绿色植被，并且由于受到波长等因素的影响，人们对这些色彩的识别能力也有所不同。

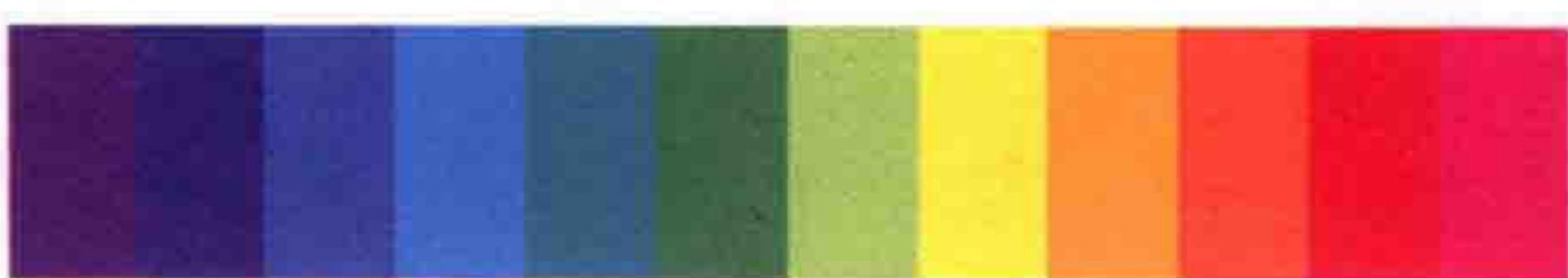
从光的本质上来分析，光其实是一种电磁波，而该电磁波的不同部分都有各自的波长，且每种波长都对应着不同的色彩。通常情况下，人们会觉得波长较长的颜色，离自己更加接近，波长较短的颜色，离自己相对较远。

在色彩学的研究中，我们通常会用色相环或色相条的形式来表示色相，其中色相环运用得更加广泛。下面所列举的是十二色相环与十二色相条，但如果我们将继续寻找中间色，即可延伸出二十四色相、四十八色相……

十二色相环

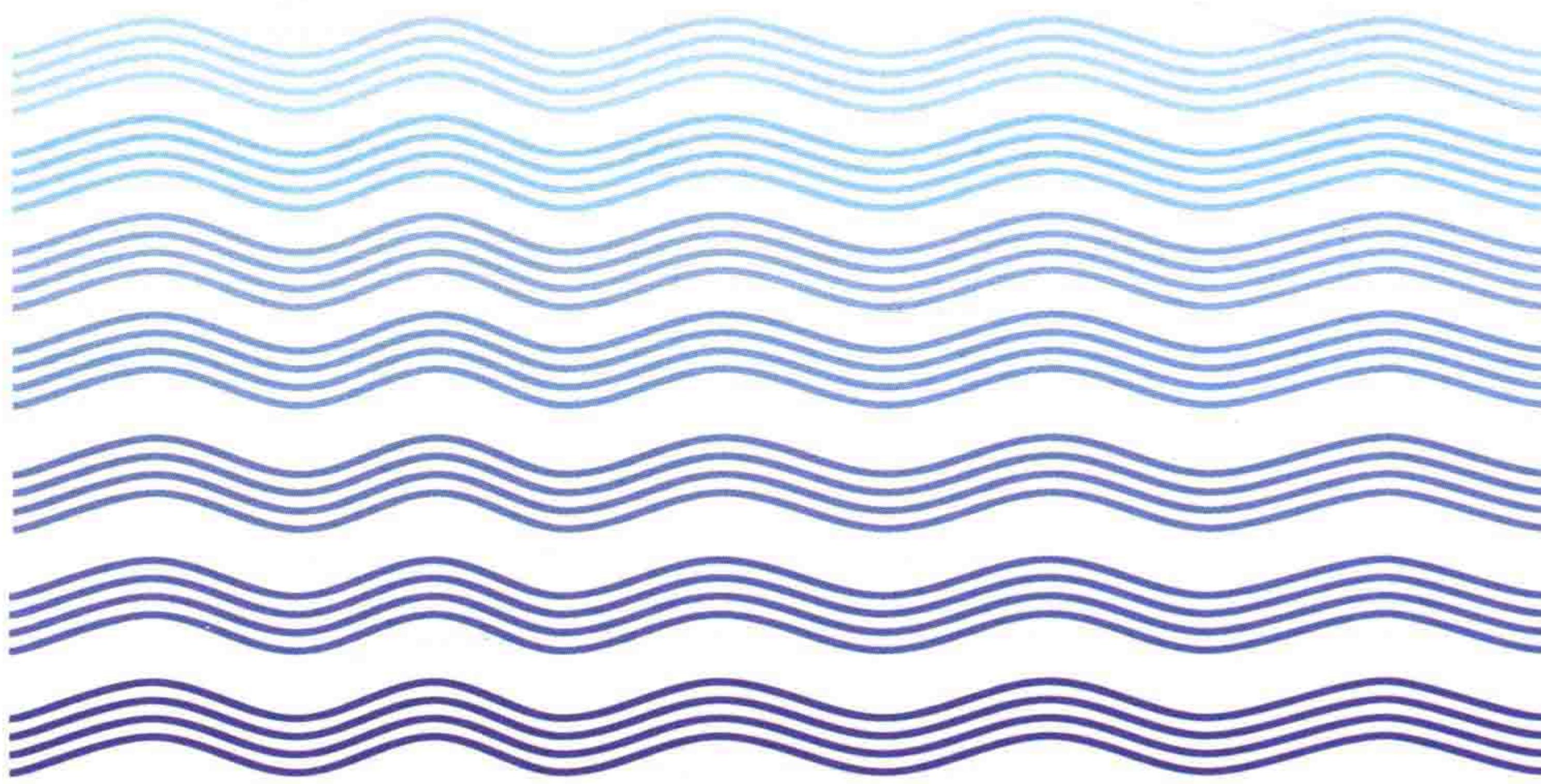
十二色相条

1.1.2 明度

所谓“明度”，就是指色彩的明暗程度。

从光学的角度来分析，物体表面的明度与它表面的反射率有关。光于物体表面反射得多，吸收得就少，物体的色彩明度就趋于明亮；与之相反的是，光于物体表面反射得少，吸收得就越多，物体的色彩明度就趋于暗淡。

随着海水的逐渐加深，海水的明度逐渐降低

1.1.3 纯度

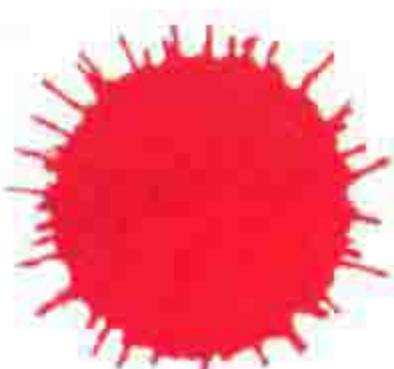
纯度，即是指色彩的鲜艳程度。

一种色彩的纯度高低，取决于该色彩中的含色成分和消色成分的比例，消色成分越多，色彩纯度越低。与此同时，随着色彩纯度的降低，色彩的视觉影响力也随之减弱。

纯色

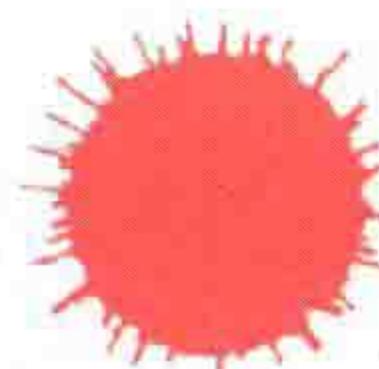
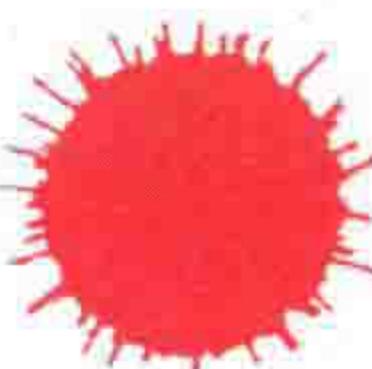
消色成分

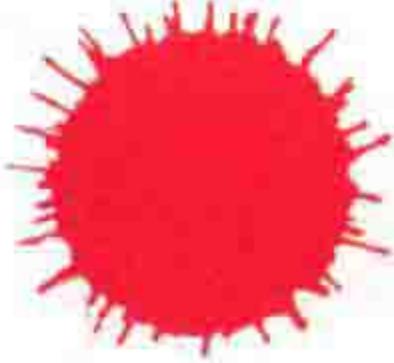
+

=

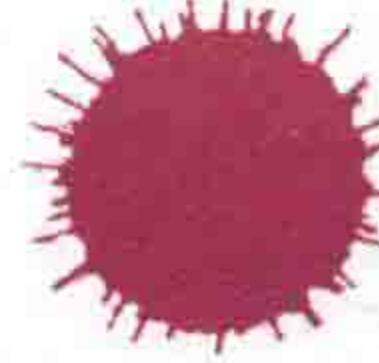
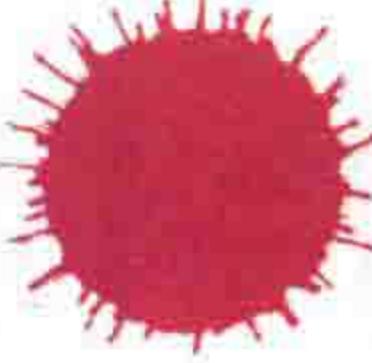
.....

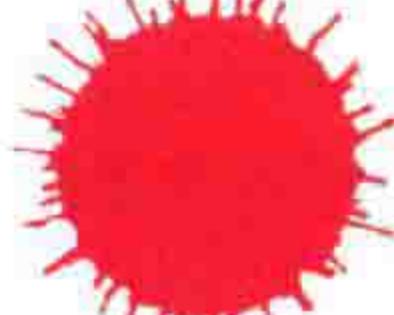
+

=

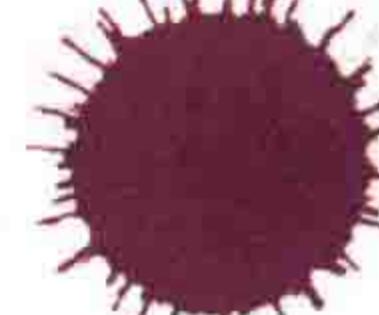
.....

+

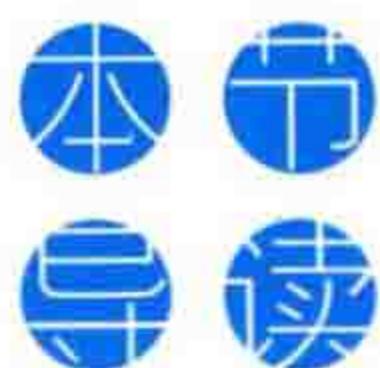

=

.....

1.2 读懂色系

自然界中存在的所有色彩,都可分为有彩色与无彩色两大类,不论是以有彩色构建的有色世界,还是以无彩色塑造而成的经典画面,都是配色领域中,不可或缺且不可取代的重要色系。

本章中,将带你一同感受来自于有彩色与无彩色的视觉魅力,并让你知晓灰色其实不止一种。

1.2.1 点亮世界的有彩色系

1.2.2 感受无彩色系的经典与品质

简单来说，除有彩色以外的色彩，皆为无彩色，因此，我们将由黑、白、灰三色所构成的色系称为“无彩色系”。

在色彩的三个属性中，无彩色仅仅只具有明度这一种属性，其中黑色明度最低，白色明度最高，灰色的明度介于白色与黑色之间。

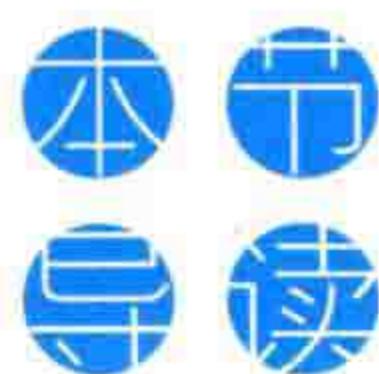
提及灰色，人们常常会产生这样一个误区，认为灰色只有一种，其实并不是这样的，灰色是黑色与白色混合后的结果，由于两色占有比例的不同，使灰色的种类也趋于无穷多。

从视觉效果上来看，虽然无彩色看上去相对单一，但却常被设计者用在塑造富有经典感的画面当中，除此之外，使用它们还能赋予作品一定的品质感。

注： 在本书的第2章中，将对各种有彩色与无彩色的意象，进行解读。

1.3 找准色彩的角色

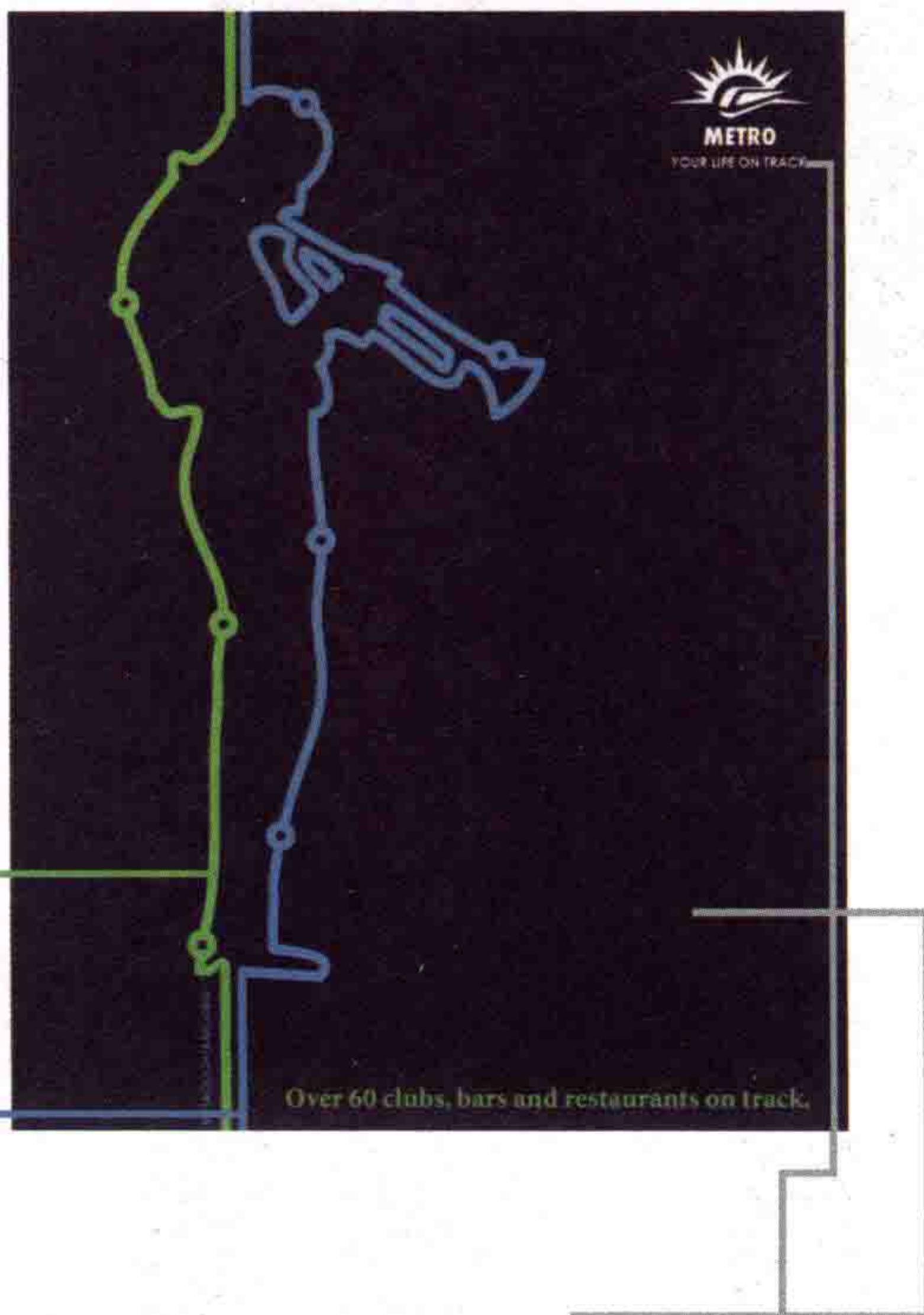
如果我们将作品版面看作一个戏剧舞台,那么出现在上面的每一种色彩,皆扮演着各自的角色,不论是明亮耀眼的主角色,还是低调含蓄的配角色,抑或是点睛般存在的点缀色,皆具有其他角色无法取代的魅力。

在一幅完整的配色作品中,主角色与配角色一定会同时存在,且缺一不可,但点缀色可能仅仅出现在需要它的地方。

1.3.1 高调抢眼的主角色

主角色一般是用于作品中最需要表现的视觉元素的配色上,因此,我们需要将其与其他配角色的视觉差异拉开,至于所采用的方式,可以从配色元素的色相、明度,或者纯度上进行处理。

通常情况下,主角色在版面中不会超过三种,并在位置上相对集中,当然,也可以进行一定的呼应处理。除此之外,如果在一些特殊情况下,需要用到三种以上的主角色,那么一定要适当减少配角色的数量。

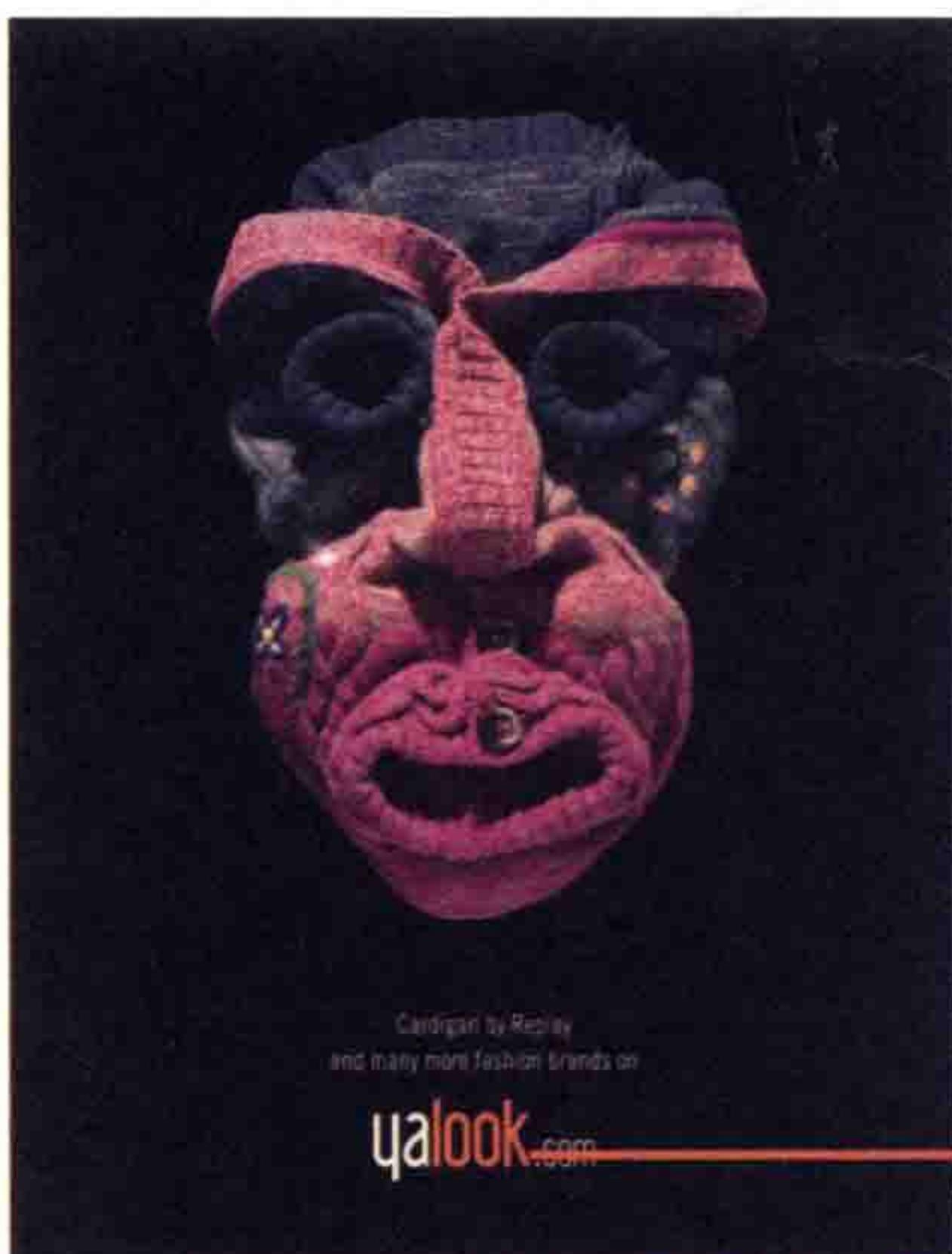
1.3.2 低调含蓄的配角色

在一幅作品中,我们一般将背景用色,或者是一些辅助说明类元素(可以是文字,也可以是图形)看作作品中的配角,因而在用色上,也不会像主角色那般出众,反而更趋于平淡与含蓄。

即使皆归于配角色,但在视觉层次上也会有所区分,就如同剧场中的男一号、男二号一般,“男一号配色”在画面中一定比“男二号配色”更加出众,承载的信息量也更多。

1.3.3 点缀色的魅力

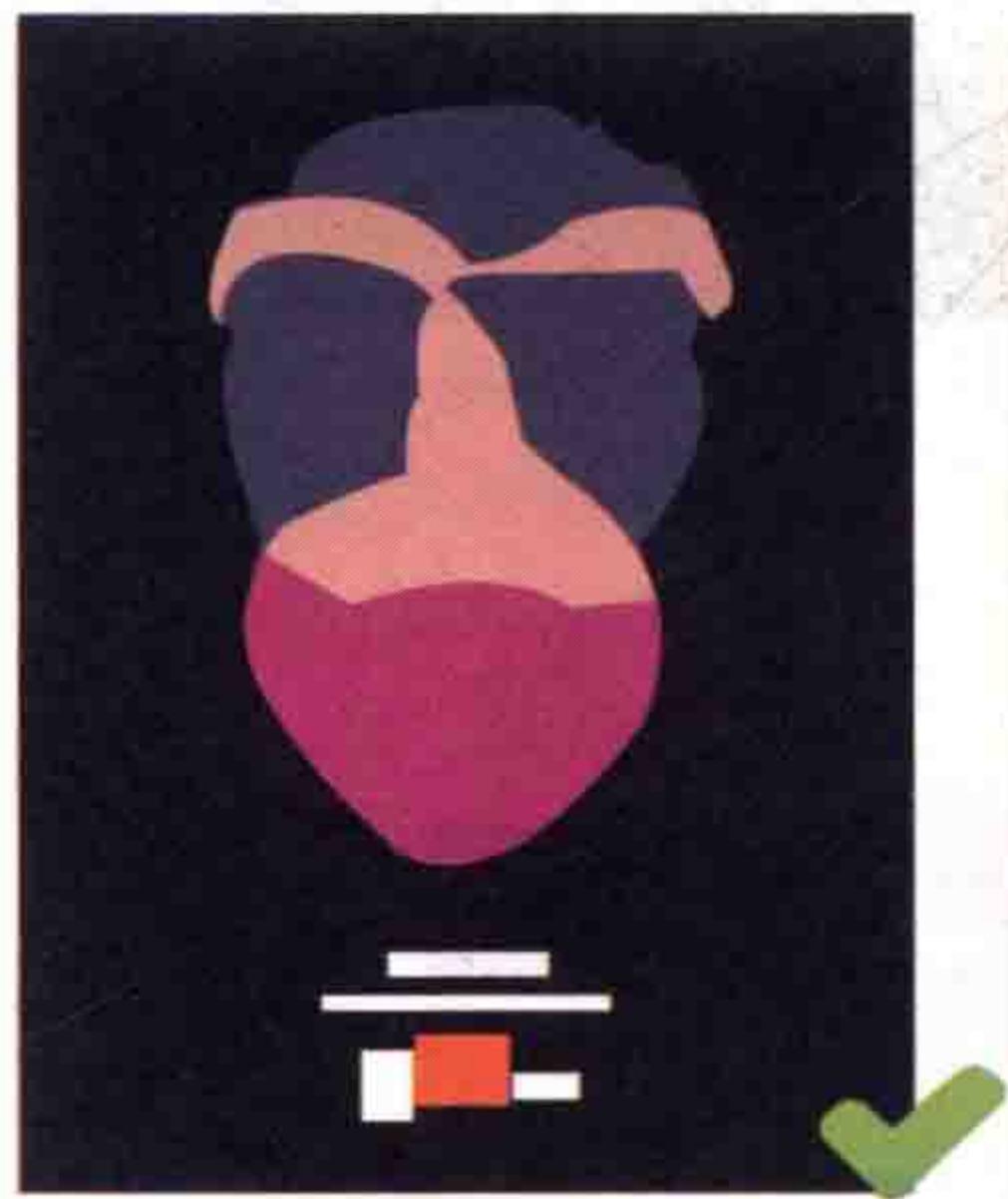
点缀色是一个奇妙的存在，从视觉表现力上来看，点缀色可能拥有与主角色一致的视觉吸引力，甚至可能比主角色更为出众，但它却不能替代主角而存在。

从占有面积上来看，点缀色的面积要远远小于主角与配角，但当它出现在画面中时，犹如画龙点睛一般，会让作品拥有一种更加鲜明的视觉灵魂。但同时我们也要注意，正因为点缀色的面积较小，因此，它更适合出现在画面用色相对简单的作品中；反之，如果画面用色过于复杂，可能会让人忽略它的存在。

小贴士

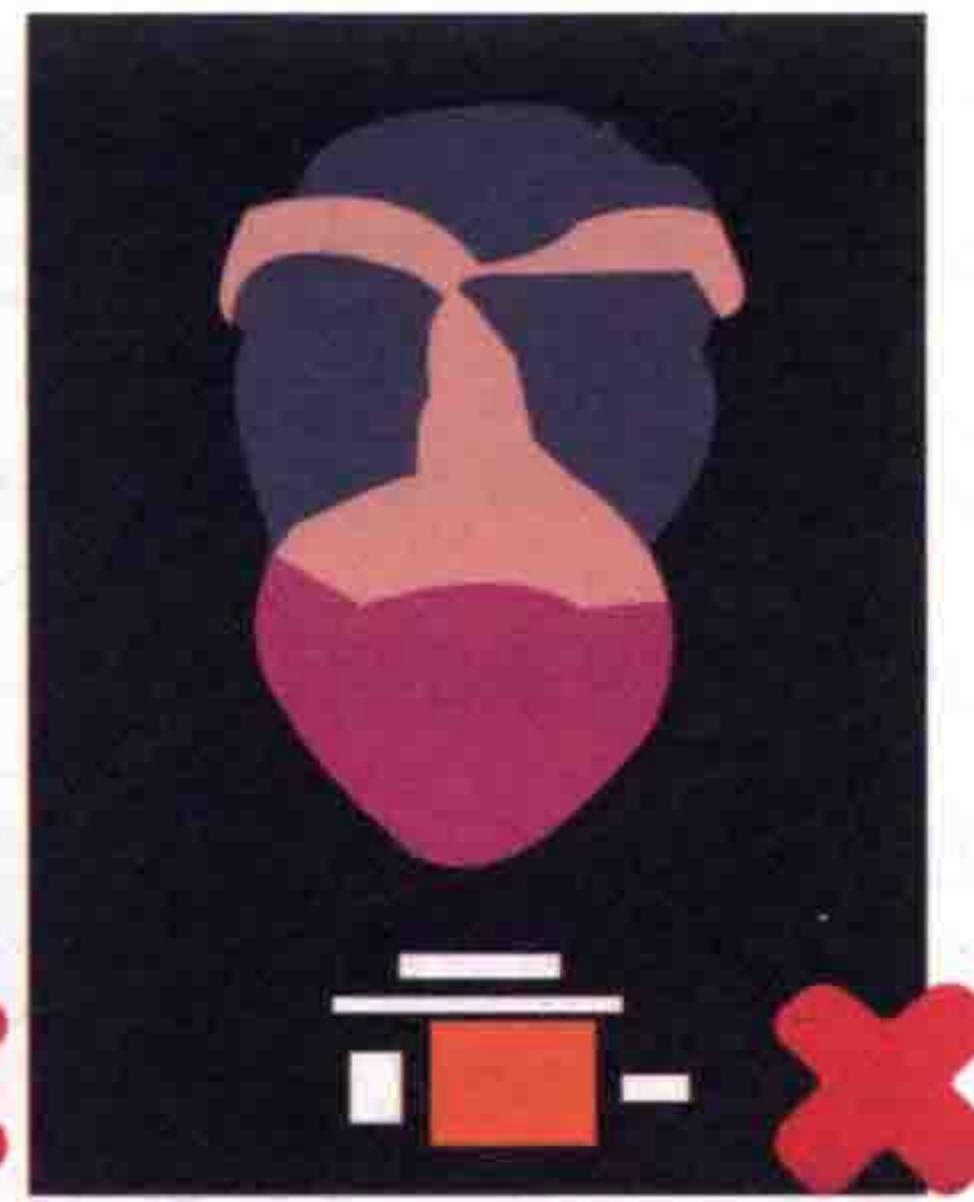
虽然我们已经知晓，点缀色的面积要比主角与配角的面积更小，但究竟要小多少才合适呢？其实这并没用绝对的定论，它取决于设计者对画面整体的把控，但如若小一点或大一点，都会让点缀色灵魂不再那么耀眼，甚至是多余的。

当点缀色在画面中的占有面积恰到好处时，会让人觉得它的存在是必要且出彩的。

当点缀色在画面中占有的面积过小时，极易让人将它忽略，当人们不能将其看清时，甚至会给人一种污点般的感觉。

当点缀色在画面中占有的面积过大时，会给人一种喧宾夺主的印象，它的存在会分散人们对主角元素的关注力。