

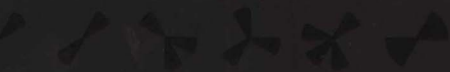
国际平面设计基础教程

COLOUR

色彩设计

由于不同的光波长度而使人形成的视觉感受……

加文·安布罗斯 保罗·哈里斯/编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

Academia

国际平面设计基础教程

J506
50
:5
2006

COLOUR

5 色彩设计

由于不同的光波长度而使人形成的视觉感受……

加文·安布罗斯 保罗·哈里斯/编著

詹凯 张匡匡/译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

COLOUR

Published by AVA Publishing SA
Chemin de la Joliette 2, Case postale 96
1000 Lausanne, Switzerland
Tel: +41 786 005 109 Email: enquiries@avabooks.ch

Copyright © AVA Publishing SA 2005

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Acknowledgements

Design and text by Gavin Ambrose and Paul Harris
Original photography by Xavier Young
www.xavieryoung.co.uk
Original book and series concept devised by Natalia Price-Cabrera

法律声明

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：本书由瑞士AVA出版社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。本书正版图书封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签，凡未有激光防伪标签的图书均属非法出版物。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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-64069359 84015588转8002
	E-mail: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

版权登记号：01-2006-1873

图书在版编目(CIP)数据

国际平面设计基础教程 / (英) 安布罗斯 编著；詹凯，张匡匡译. —北京：中国青年出版社，2006
ISBN 7-5006-6984-4

I.国... II.①安...②詹... ③张... III.平面设计—教材 IV.J506
中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第044427号

责任编辑：郭光 张军

书名：国际平面设计基础教程——色彩设计

编著：(英) 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯

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) 84015588 传真：(010) 64053266

印刷：深圳市鹰达印刷包装有限公司

开本：787×1092 1/32 总印张：27.5

版次：2006年10月北京第1版

印次：2006年10月第1次印刷

书号：ISBN 7-5006-6984-4/J·745

总定价：249.00元 (共5册)

客户: RIBA

设计: Studio Myerscough

色彩概要: 采用单色印刷在两种纸质上, 增加了信任感与个性感

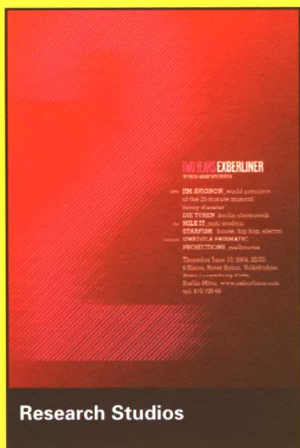

RIBA英国皇家建筑学院: Annie Spink优质教育奖

此宣传册由Studio Myerscough设计工作室为英国皇家建筑学院设计制作。在白色内页上采用了单色印刷, 封面由马尼拉封面纸制作并采用单色印刷, 让人具有一种信任感、多样感与趣味感。此外, 单色印刷封面加强了手写体以及手绘图案的设计效果。

目录

简介	6
如何获取书中最重要的信息	8

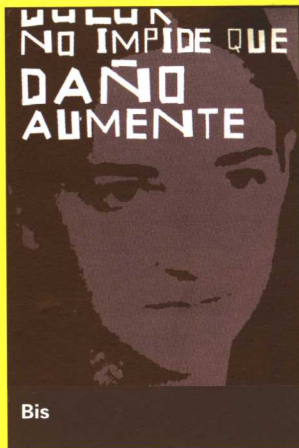
基础	10	色彩模式	28	色彩应用	48
色标	12	色域	30	排版	50
色彩基本术语	16	CMYK	32	排版色差	56
色彩概述	18	RGB	34	纸张	60
色环的选择	20	专色	36	色彩细节	68
色彩搭配	24	荧光专色	40	色彩图层	72
		金属专色	46	色阶	74
				叠印	76

Form Design

Intro

Bis

色彩技巧	82	色彩象征	104	实践应用中的色彩	130
图片上色	84	色彩情绪反应	106	色码	132
双色调图像	86	红色	108	色彩的警示作用	138
色彩调整	88	粉红色	110	色彩效应	140
色彩渐变	92	橙色	112	创建视觉形象	
附加印色	94	黄色	114	识别系统	144
层级	96	棕色	116		
		蓝色	118		
		绿色	120		
		紫色	122		
		中性色	124		
		白色	126		
		黑色	128		

术语表	160
结语	172
致谢	174
联系方式	176

简介

色彩是非口头交流的最为直接的方式。我们现在对色彩所具有的自然反应，就如人类在进化过程中对色彩始终有着一种确定的理解和感受一样，部分的原因是我们的祖先就是依靠对色彩的判定来确定什么该消耗或什么该回避，从而生存下来的。色彩一直用来表现思想和情感，从某种意义上来说，还没有其他的设计元素能做到这一点。而且无论是在印刷里、在屏幕上，或者是在一个超市的货架上，色彩都能扮演一个直接吸引注意力的“强夺者”的角色。照这样看，色彩是当代设计中极为重要的一个方面。我们都会对色彩自然而然地有所偏好，它会促使我们在处理色彩时做出决定，同时，做出什么样的色彩选择还取决于我们周围整个的文化规范和对色彩应用的理解。

成本相对较低的四色印刷意味着只能做相对简单的印刷。但它能够区分不同信息以及美化整体设计效果的功能。因此，四色印刷是传达原始信息的重要媒介。而色彩能够传达一种强大的平面设计语言或为平面设计提供支持。无论出于哪种考虑，如果设计师想要恰当地应用色彩，那么他必须了解整个色彩体系才能使作品更出色。此书详细地介绍了色彩方面的背景知识，可以帮助设计师更好地理解色彩，应用色彩并做出正确的色彩决策。

基础

此章节介绍了色彩的一些专业术语、基础应用准则与色彩理论，其中包括了色彩功效、色彩环、不同色彩主题。

色彩模式

这一章节介绍并解释了设计师常用的色彩模式：RGB和CMKY模式，以及它们在屏幕设计、网络设计与印刷设计中的不同应用。

色彩应用

在平面设计中色彩应用有许多种方法。本章节介绍了基础色彩的应用方法，其中包括四色印刷、叠印、油墨种类、色调和色彩渐变等方面的知识。

技术

本章节通过技术来实现色彩的实验性应用，例如调节色彩的明度、色调、饱和度、对比度以及色彩曲线等等。

色彩象征

不同的色彩有不同的文化含义和不同的情绪反应。本章节探索了众多色彩内含的意义以及它们所体现出的情绪反应，这能帮助设计师更好地了解色彩心理。

实践中的色彩应用

色彩能够传达具体的信息，使其成为强有力的信息传递工具。本章节探索了色彩背后所蕴藏的文化背景和色彩的象征意义。

客户: Haunch of Venison

设计: Spin

色彩概要: 引人注目的彩色请柬与白底白色的请柬并置

Haunch of Venison美术馆

此请柬由Spin设计工作室为理查德·韦特雷德 (Rachel Whiteread) 在Haunch of Venison美术馆举办的展览而设计。灵活的色彩应用让人感觉有点俏皮, 但又不失简约感。艺术家的名字采用橙黄色印刷, 与粉红色背景形成鲜明的反差, 目的是引起人们的注意, 因为上面还印有名称与日期。此类色彩十分高调的请柬与采用极简主义风格的信封又形成了鲜明的对比。此外, “邀请”这个词采用了在白底上印白色的细微差别印刷, 仍然十分醒目。

极简主义

极简主义Minimalism这个单词源于一所十分有名的抽象绘画和雕塑学校, 学校的教学风格是强调极其简化的艺术形式。其特点是在设计中应用一些当时受限制的视觉元素 (色彩) 来进行设计制作。

如何获取书中最重要的信息

本书介绍了色彩设计的不同方面，主要从每一章节的每个具体主题来进行叙述。每一章节都引用了许多来自世界一流设计工作室的富有创造性的作品。作者应用这些作品来阐释设计背后的决策。

主要的设计准则被单独列出，以便读者了解设计师如何在实践中应用色彩。

清晰的指示系统

每一章都有一条指示语，可以使读者迅速找到感兴趣的部分。

简介

特殊部分的介绍主要勾画出一些基本概念。

海固的空气（右图）

此海报由Carlingford Liveness设计工作室为伦敦手工艺委员会举办的展览而设计。设计采用堆叠图形作为一个简单的视觉隐喻再现了一种光与色、反射与折射的效果。此外，展览的信息都用凸印印刷在黑色的底面上，并产生了强烈的视觉效果以传达一种限制感（并非为大众开放展出）。请柬光亮的表面以及“严肃的外表”都加强了这种限制感。

文字解释

在每个例子中，每个要点都有说明文字进行详细阐述。

例子

主要介绍一些现代设计师所做的商业设计项目。

附加信息

包括客户、设计工作室和色彩概要三个方面。

图表

通过应用图表来解释基础设计准则，丰富了设计理念。

纸张

应用不同的有色纸张，是一种可以在设计中节约印刷颜色的套数并可以丰富设计的色彩的好方法。特别是采用单色印刷，这种效果会更强烈。

大部分纸张都适合油墨印刷，这就使设计师获得了一个很大的潜在发挥创意的空间——可以用不同的纸张来印刷。但在印刷时，固有太深的纸张会影响文字的可识别性。

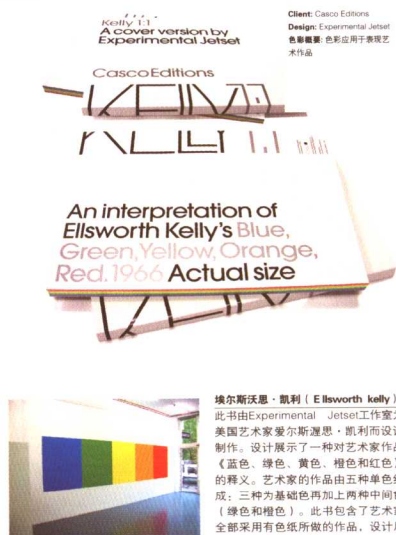
纸张选择对色彩印刷有极大的影响，有一些纸张吸水性太强，而使印刷效果显得“重”，但在有些纸张上印刷，色彩效果会很好，本书采用了光面纸、亚光纸以及牛皮纸等方式，产生了不同的色彩效果，下面主要介绍了不同纸张适合的色彩印刷方式。

纸张	特点	色彩印刷	应用
无光纸	高吸水性，印刷后一些具体形状的色块脱落	效果良好，但极不适合印刷具体形状的色块图案	杂志
亚光纸	表面有点粗糙的附膜纸	效果非常好，色彩平衡无反光，印刷图片的最佳选择	杂志、书籍、宣传册、目录册
超光纸	比亚光纸多一层膜，但没有光面纸那么亮	效果非常好，包反光，印刷图片的最佳选择	杂志、书籍、宣传册
光面纸	涂膜纸，表面很光滑	效果非常好，适合印一些亮色	杂志、宣传册
覆膜纸	纸较厚，压制，并经过打磨，由于水分与金属压制才能产生出亮光的效果，通常一面比较光滑，一面比较粗糙	效果非常好	杂志、目录、宣传册
铜版纸（铜版纸）	纸质为半透明，可看清之中的纤维，颜色性质差，印刷后上颜色	极少用于印刷	特殊地应用
毛边纸	薄纸吸水性太强	不适合彩色印刷	无应用

相关信息

以上概念等相关信息被单独列出，以作解释。

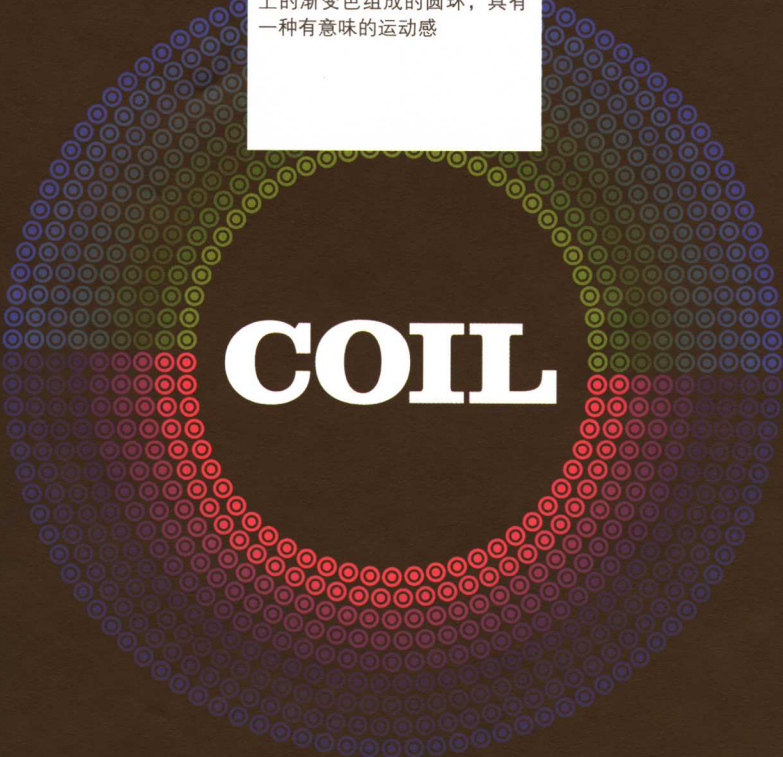
60 61

客户: Imperial Records, Japan

设计: Form Design

色彩概要: 由尺寸有限的调色板上的渐变色组成的圆环, 具有一种有趣味的运动感

COIL

New Single **Loveless**

2003.8.6 release
TECI-51
1,000yen (tax out)

New Album **LOVE**

2003.9.3 release
TECI-1047
2,900yen (tax out)

COIL Tour "LOVE LIVE"

2003.9.14 @ Shinsaibashi
Club Quattro
info. Greens 06-6882-1224

2003.9.18 @ Shibuya
Club Quattro
info. Flip Side 03-3470-9999

COIL official web
<http://www.office-augusta.com/coil/>
Imperial Records web
<http://www.teichiku.co.jp/imp/>

基础

我们第一次观察到某些事物时，色彩可能会是我们记录下来的第一元素。文化的发展和心理条件的作用，意味着我们会自然地对所看到的各种色彩产生联想，这些联想又为我们提供了一个想法，就是我们应该怎样对一个物体和设计做出反应，并将它们融合在一起。所有的色彩都隶属于某种含义，而我们则会依据文化上的联想、倾向、年龄及个人的喜好，并对这种含义做出反应。

色彩是平面设计中的一个主要因素、一个主要工具。设计师用它来吸引众人的目光，来引导观者，或用不同的色彩反应来传达作品中的信息。本书介绍了许多平面设计中色彩应用的基本原则，还介绍了一些现代设计工作室是如何应用色彩使设计作品具有活力。在概念中还介绍了怎样为一个具体的主题设计色彩搭配，以及人们对不同色彩设计的情绪反应。

本书应用了一些特定的专业术语来解释相关的色彩理念。因为理解这些术语是十分重要的——它可以促进与设计师、印刷者和客户之间的有效交流。此外，本书对一些比较复杂的术语，如明度、色调和色彩饱和度都作了详细的介绍。

Coil（左图）

此促销活动资料由Form Design工作室设计，其设计特点是：整个画面以蓝色为主，再加入两个渐变色，所组成的色圈围绕着设计主题“Coil”（圈）。在两渐变色中，一个是蓝色加黄色，另一个是紫色加黄色。

色标

色彩有很多能够与人的情绪、心情相联系的深层寓意。

色彩能够在读者脑海中引起情绪上的变化。这两页介绍了不同颜色的普通的色彩含义。但这并不是一个普遍通用的指南，有时可能与具体情况产生一点差异，因为我们所处的国家、种族、文化不同，所以对色彩的心理感受也会不相同。以下的介绍可以使你对色彩与情感之间建立一种基本的联系，但设计创意能够超越这种基于色彩应用的关联。

鲜红

兴奋、激怒、生动、青春

砖红

安全、自然、强烈

暖红

引诱、激励、灼热

洋红

激情、灿烂、吸引注意

淡粉色

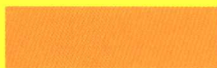
甜蜜、优美、温柔

暗粉红色

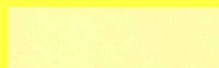
浪漫、诱人、脆弱、伤感

淡紫红色宁静、精致、芳醇
绚烂、丰富、热烈、华丽**暗紫红色**

丰富、繁茂、热情、伟大

紫红色艳丽、积极、戏剧性、
嬉闹**赤红色**

粗俗、温暖、民族感

橙色嬉闹、热情、活力（最
温暖的颜色）**桃色**

健康、柔软、温柔、香醇

嫩黄希望、高兴，但让人感觉
懦弱和受欺骗的感觉。**亮黄**鼓舞、温暖、平静、模
糊**金黄**

阳光、秋色、烘烤、警告

绿黄柑橘、酸、爽朗、强
烈、锋利**奶白**紧密、富贵、干净、经
典、简单**褐灰**

依靠、灵活、温柔、永久

棕色

健康、土地、依靠、友好

咖啡色

生机勃勃、持久、美味

淡黄褐色

安全、实际、有机物、铁锈

淡紫色

娇柔、精致、文雅、优美

淡蓝紫色

花朵、香味、思乡、怪异

紫色

肉欲、未来、拥抱

品紫色

威严、昂贵、庄严

深紫色

浓郁、富饶、复杂、唯一

蓝紫

神秘、幻想、崇高、花朵

藏蓝

冷淡、昂贵、自信、时髦

钴蓝

活力、参与、陡峭、振奋

深蓝

统一、可靠、安全、传统、持续

品蓝

承诺、戏剧化、职业化、活力

天蓝

放松、高兴、信任

青绿色

愈合、精神、奇特、神秘

淡蓝

可爱、年轻、平静、温馨、含蓄

水蓝

流动、新鲜、净化、能量

深绿

自然、有机物、丰富、浓郁

嫩绿色

活力、（让人反胃）的食物

橄榄绿

经典、枯涩、混浊、耐久

卡其色（黄褐色）

统一、掩藏、军事、资源

石灰黄

酸、刻薄、新鲜、活泼、热情

白色

纯洁、无辜、美好、医疗

金色

财富、夸张、超过、好运、传统

银色

权威、壮丽、冷酷、金属

铜色

温暖、传统、耐久、生锈

黑色

魔力、戏剧化、优雅、罪恶、大胆

发黑

精美、冷静、职业化

冷灰

刚强、高尚、痛苦

暖灰

沉思、世俗、冷静

Whatman's filtration and separations products ensure bacteria free food and beverage

客户: Whatman
设计: Still Waters Run Deep
色彩概要: 白纸上印有滴水的
橙子——让人感觉温暖在心
中流淌

Whatman is one of the best known brands in the

in Education
in Religion | in Quality Control
in Health care | in Finance
in Law
in Marketing | in Production
in Environment
in Defense | in Planning
in Health care
in Industry
in Agriculture
in Transportation
in Marketing
in International Development |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|

The requirements for sequencers generally, and Stratos in particular, are increasing daily. Where there is a laboratory, bench, there is the Stratos. Whether Blue Box. In many laboratories worldwide, where the protocol requires Stratos, it is valued not for a laboratory specification, but by a laboratory name.

of the use of the test and the test results are available. The test results are available in the form of a report which includes a summary of the test results, a list of the test results, and a list of the test results. The test results are available in the form of a report which includes a summary of the test results, a list of the test results, and a list of the test results.

客户: British Council

设计: Intro

色彩概要: 绿色温暖了保守的蓝色, 让人有一种温馨的感觉

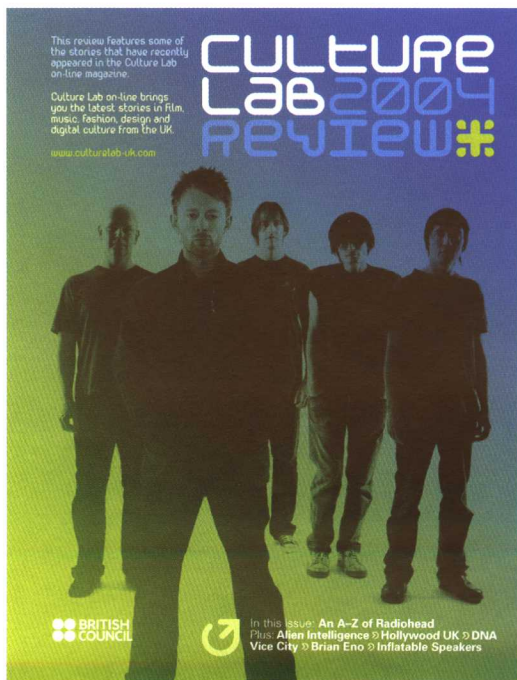

从内部流出 (左图)

此散页摘自一本公司的宣传册, 它由Still Waters Run Deep工作室为研究实验性产品的公司Whatman而设计。鲜艳的橙色让人有一种活力感, 再加上飞溅的水滴, 传达了一种安宁和美好的感觉。少许的橙色给设计添加了瞬时的温暖感并与大面积的白色背景形成了鲜明的对比。

文化研究室 (本页)

这些海报是由Intro设计工作室为英国委员会举办的名为“文化研究室”运动而设计的。英国委员会推动了英国科技、教育和现代文化的发展。蓝色被认为是一种有些保守的颜色, 而加入绿色的目的是让蓝色变暖, 让人有一种清新的、年轻有活力的感觉。这种色彩感觉正好搭配下图中Radiohead乐队的三色调图片。

色彩基本术语

色彩与色彩应用之中有许多复杂的专业术语。在本页中，我们将会明晰色彩的基本理论以及解释理论中所涉及到的一些专业术语。

基础色

事实上有两种：色光三原色和色料三原色。色光三原色是通过光的照射而获得的——红、绿、蓝。三种颜色的光合在一起即形成了一道白光。色料三原色是减弱光的颜色而获得的——青、品、黄。通常用于四色印刷，这三种颜色调和在一起形成黑色。

次生色

用三原色可以调和出任何一种次生色，一般用三原色中的两个颜色进行等量调和就可以调制出次生色。在色料三原色的色域中，次生色由红、绿、蓝调制而成。在色光三原色的色域中，次生色由青、品、黄调制而成。

三次色

是由一个二类色和一个未调制次生色的三原色调和而成。两个颜色的混合比例既可以是2:1，也可以是1:2。

← 色料三原色有三种色彩，在此例子中我们采用“青”色。

+

=

青色和另外一个色料三原色中的品色调制成一个次生色——蓝色。

+

=

再把次生色蓝色与上文未调制次生色的三原色中的黄色调制成一个三次色——紫蓝色。

← 在此例子中我们仍然采用色料三原色中的青色。

+

=

青色和另外一个色料三原色中的黄色调制成一个次生色——绿色。

+

=

再把次生色绿色与上文未调制次生色的三原色中的品色调制出一个三次色——黄绿色。