

クリエイターのための3行レシピ

日系配色這樣搭 平面設計更出色

Illustrator & Photoshop

SOUVENIR DESIGN | 著

楊家昌 | 譯

50種
配色風格

最簡單的配色
就是最耐看的設計

- 大量實例 瞬間上手 ☒
- 排版乾淨 一目瞭然 ☒
- 內容豐富 情報滿載 ☒
- 落實創意 靈活運用 ☒

日系配色這樣搭 平面設計更出色

作者	SOUVENIR DESIGN	
譯者	楊家昌	
責任編輯	朱明璇	Ellery Chu, Editor
主編	林怡君	Ariel Lin, Managing Editor
資深編輯	黃薇潔	Amber Huang, Senior Editor
日文編輯	簡怡仁	April Chien, Japanese Editor
封面設計	李婉琪	Wanchi Lee
美術編輯	陳郁玫	Maggie Chan
版權副理	朱明璇	Ellery Chu, Foreign Copyright Deputy Manager
行銷副理	洪聖妮	Sany Hung, Marketing Deputy Manager
資深行銷專員	李雯婷	Sandra Lee, Senior Marketing Specialist
行銷專員	林婉怡	Doris Lin, Marketing Specialist
社長	王嘉麟	George Wang, President
總經理	吳濱伶	Stevie Wu, Managing Director
首席執行長	何飛鵬	Fei-Peng Ho, CEO
出版	城邦文化事業股份有限公司 Published By Cite Publishing Limited	
發行	英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 Distributed by Home Media Group Limited Cite Branch	
地址	104 台北市民生東路二段 141 號 7 樓 7F No. 141 Sec. 2 Minsheng E. Rd. Taipei 104 Taiwan	
電話	+886(02)2518-1133	
傳真	+886(02)2500-1902	
E-mail	photo@cph.com.tw	
讀者服務專線	0800-020-299 周一至周五 9:30-12:00、13:30-17:00	
讀者服務傳真	(02)2517-0999、(02)2517-9666	
城邦書店	104 台北市民生東路二段 141 號 1 樓 電話：(02)2500-1919 營業時間：09:00-20:30	
ISBN	978-986-306-093-2	
版次	2013 年 5 月初版	
定價	新台幣 360 元 港幣 120 元	
製版 / 印刷	凱林彩印股份有限公司	

Printed in Taiwan 著作版權所有，翻印必究

クリエイターのための3行レシピ

配色デザイン Illustrator & Photoshop

(ISBN: 978-4-7981-2052-2)

Copyright © 2010 by SOUVENIR DESIGN.

Original Japanese edition published by SHOEISHA Co., Ltd.

Complex Chinese Character translation rights arranged with SHOEISHA Co., Ltd.

In care of TUTTLE-MORI AGENCY, INC. through 京王文化世界有限公司。

Complex Chinese Character translation copyright © 2013 by 城邦文化事業股份有限公司 (流行風)。

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

日系配色這樣搭 平面設計更出色 / Souvenir Design 作；楊家昌譯。-- 初版。-- 臺北市：城邦文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2013.05

面：公分
譯自：クリエイターのための3行レシピ 配色デザイン Illustrator & Photoshop
ISBN 978-986-306-093-2(平裝)

1. 平面設計 2. 色彩學

964

102007059

第1章：選定關鍵色的簡潔配色

012

Recipe 01	以鮮明色彩為基礎的簡潔配色	014
Recipe 02	重視高級感與辨識度的配色	016
Recipe 03	由類似色所構成的俐落配色	018
Recipe 04	挑選特定色相的海報配色	020
Recipe 05	統一整體明度的配色	022
Recipe 06	鎖定女性族群的女孩風配色	024
Recipe 07	充滿喜氣感覺的紅白配色	026
Recipe 08	有效活用綠色漸層的配色	028
Recipe 09	提升消費慾望的咖啡廳配色	030
Recipe 10	考慮到類似性與獨特性的罐裝啤酒配色	032

第2章：呈現色彩對比與相乘效果的配色

034

Recipe 11	以迷彩色為主的海報配色	036

Recipe 01

Recipe 02

Recipe 03

Recipe 04

Recipe 05

Recipe 06

Recipe 07

Recipe 08

Recipe 09

Recipe 10

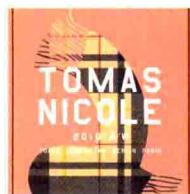

Recipe 11

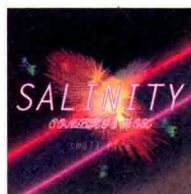
Recipe 12	時尚高雅的海報配色	038
Recipe 13	前衛的CD封面配色	040
Recipe 14	精緻中帶有可愛氣息的配色	042
Recipe 15	聖誕卡的高級配色	044
Recipe 16	具幻想性的多變配色	046
Recipe 17	運動徽章的配色	048
Recipe 18	以淡粉色系為主的柔和配色	050
Recipe 19	運用季節色彩的萬聖節配色	052
Recipe 20	熱帶氣息的配色	054

第3章：各種文字或資訊與配色之間的關係 056

Recipe 21	利用色彩來呈現資訊的配色	058
Recipe 22	使用關鍵色來統整資訊的配色	060
Recipe 23	結合多種色彩的配色	062
Recipe 24	以辨識性為優先的交通號誌配色	064
Recipe 25	具流行感的圓柱圖配色	066
Recipe 26	使用半色調的技巧呈現出獨特的配色	068

Recipe 12

Recipe 13

Recipe 14

Recipe 15

Recipe 16

Recipe 17

Recipe 18

Recipe 19

Recipe 20

Recipe 21

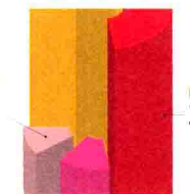
Recipe 22

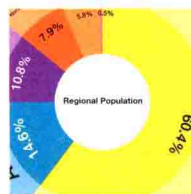
Recipe 23

Recipe 24

Recipe 25

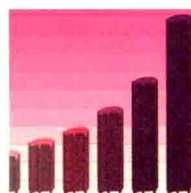

Recipe 26

Recipe 27	根據圖表內容所做的獨特配色	070
Recipe 28	重視簡單辨識度與統一感的配色	072
Recipe 29	以運輸為主題的航空配色	074
Recipe 30	依據類別主題所做的醒目配色	076

第4章：地域與風土民情的聯想配色 078

Recipe 31	充滿非洲活力的配色	080
Recipe 32	傳達中國傳統文化的海報配色	082
Recipe 33	和菓子老店的包裝配色	084
Recipe 34	色彩繽紛的北歐風配色	086
Recipe 35	充滿日式風情的和菓子配色	088
Recipe 36	茶色系的印度風配色	090
Recipe 37	色彩反覆所呈現的印地安服裝配色	092
Recipe 38	暗色系所構成的南美風配色	094
Recipe 39	巴西咖啡標籤的配色	096
Recipe 40	高級的法式風格配色	098

Recipe 27

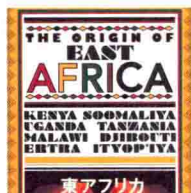
Recipe 28

Recipe 29

Recipe 30

Recipe 31

Recipe 32

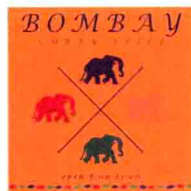
Recipe 33

Recipe 34

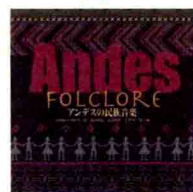
Recipe 35

Recipe 36

Recipe 37

Recipe 38

Recipe 39

Recipe 40

第5章：設計風格與配色	100
Recipe 41 前衛又復古的糖果配色	102
Recipe 42 美式漫畫塗鴉文字風格的配色	104
Recipe 43 迷幻搖滾CD封面的配色	106
Recipe 44 歷久彌新的包浩斯配色	108
Recipe 45 建構主義風格海報配色	110
Recipe 46 懷舊的美式配色	112
Recipe 47 靈活運用曲線的新藝術風格配色	114
Recipe 48 裝飾藝術風格的象徵標幟配色	116
Recipe 49 龐克風格的CD封面配色	118
Recipe 50 90年代時裝風格的海報配色	120
色卡	122

Recipe 41

Recipe 42

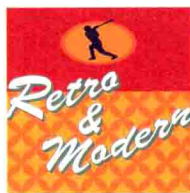
Recipe 43

Recipe 44

Recipe 45

Recipe 46

Recipe 47

Recipe 48

Recipe 49

Recipe 50

日系配色這樣搭
平面設計更出色

前言

只要提到優秀的設計，其中需具備構成、文字設計、色彩等要素，但配色的選擇大多得依靠直覺，因此通常在最後階段才會做決定。

排版與文字設計通常得透過層層的專業訓練，或是依據體系化的方式來學習；但配色卻深受過往所累積的經驗所影響，即便是經過訓練，也得透過實地演練才能吸取經驗，因此有很多人會覺得難以駕輕就熟。

為了解決以上的問題，本書切入各種主題，並透過具體的設計範例來解說配色的重點。各國的配色與設計風格千變萬化，可謂樂趣十足。相信各位看完本書後就更能加深理解，並提升配色的技術。

也許會跟上述說法有所矛盾，但其實要增進配色的技術，還是得透過經驗的累積才行。不同的時代都有各自流行的配色，不過配色的基本概念不會受到流行所左右，而經典設計樣式也可以沿用一輩子。各位在學習時切勿躁進，按部就班地打好基礎相當重要。；如果能因此克服對於配色的盲點，這就是本書最大的榮幸。

Profile

SOUVENIR DESIGN

公司成立於2000年，主要負責雜誌、書籍、網站、廣告等視覺設計領域。SOUVENIR DESIGN如同其名（SOUVENIR之意為回憶、紀念品、伴手禮等），希望工作後的成果就像是回憶與紀念品般，留存於合作夥伴與客戶的心中。

<http://www.spuvenirdesign.com/>

第1章：選定關鍵色的簡潔配色

012

- Recipe 01** 以鮮明色彩為基礎的簡潔配色 014
- Recipe 02** 重視高級感與辨識度的配色 016
- Recipe 03** 由類似色所構成的俐落配色 018
- Recipe 04** 挑選特定色相的海報配色 020
- Recipe 05** 統一整體明度的配色 022
- Recipe 06** 鎖定女性族群的女孩風配色 024
- Recipe 07** 充滿喜氣感覺的紅白配色 026
- Recipe 08** 有效活用綠色漸層的配色 028
- Recipe 09** 提升消費慾望的咖啡廳配色 030
- Recipe 10** 考慮到類似性與獨特性的罐裝啤酒配色 032

第2章：呈現色彩對比與相乘效果的配色

034

- Recipe 11** 以迷彩色為主的海報配色 036

Recipe 01

Recipe 02

Recipe 03

Recipe 04

Recipe 05

Recipe 06

Recipe 07

Recipe 08

Recipe 09

Recipe 10

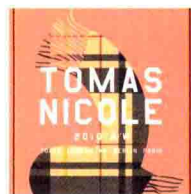

Recipe 11

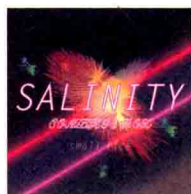
Recipe 12	時尚高雅的海報配色	038
Recipe 13	前衛的CD封面配色	040
Recipe 14	精緻中帶有可愛氣息的配色	042
Recipe 15	聖誕卡的高級配色	044
Recipe 16	具幻想性的多變配色	046
Recipe 17	運動徽章的配色	048
Recipe 18	以淡粉色系為主的柔和配色	050
Recipe 19	運用季節色彩的萬聖節配色	052
Recipe 20	熱帶氣息的配色	054

第3章：各種文字或資訊與配色之間的關係 056

Recipe 21	利用色彩來呈現資訊的配色	058
Recipe 22	使用關鍵色來統整情報的配色	060
Recipe 23	結合多種色彩的配色	062
Recipe 24	以辨識性為優先的交通號誌配色	064
Recipe 25	具流行感的圓柱圖配色	066
Recipe 26	使用半色調的技巧呈現出獨特的配色	068

Recipe 12

Recipe 13

Recipe 14

Recipe 15

Recipe 16

Recipe 17

Recipe 18

Recipe 19

Recipe 20

Recipe 21

Recipe 22

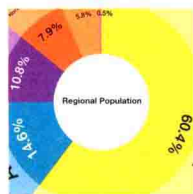
Recipe 23

Recipe 24

Recipe 25

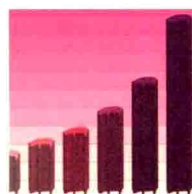

Recipe 26

Recipe 27	根據圖表內容所做的獨特配色	070
Recipe 28	重視簡單辨識度與統一感的配色	072
Recipe 29	以運輸為主題的航空配色	074
Recipe 30	依據類別主題所做的醒目配色	076

第4章：地域與風土民情的聯想配色 078

Recipe 31	充滿非洲活力的配色	080
Recipe 32	傳達中國傳統文化的海報配色	082
Recipe 33	和菓子老店的包裝配色	084
Recipe 34	色彩繽紛的北歐風配色	086
Recipe 35	充滿日式風情的和菓子配色	088
Recipe 36	茶色系的印度風配色	090
Recipe 37	色彩反覆所呈現的印地安服裝配色	092
Recipe 38	暗色系所構成的南美風配色	094
Recipe 39	巴西咖啡標籤的配色	096
Recipe 40	高級的法式風格配色	098

Recipe 27

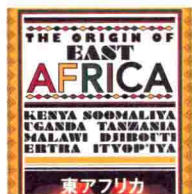
Recipe 28

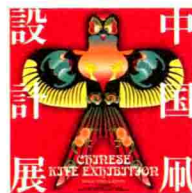
Recipe 29

Recipe 30

Recipe 31

Recipe 32

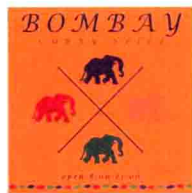
Recipe 33

Recipe 34

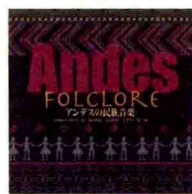
Recipe 35

Recipe 36

Recipe 37

Recipe 38

Recipe 39

Recipe 40

第5章：設計風格與配色	100
Recipe 41 前衛又復古的糖果配色	102
Recipe 42 美式漫畫塗鴉文字風格的配色	104
Recipe 43 迷幻搖滾CD封面的配色	106
Recipe 44 歷久彌新的包浩斯配色	108
Recipe 45 建構主義風格海報配色	110
Recipe 46 懷舊的美式配色	112
Recipe 47 靈活運用曲線的新藝術風格配色	114
Recipe 48 裝飾藝術風格的象徵標幟配色	116
Recipe 49 龐克風格的CD封面配色	118
Recipe 50 90年代時裝風格的海報配色	120
色卡	122

Recipe 41

Recipe 42

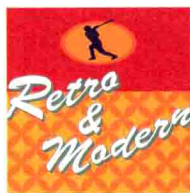
Recipe 43

Recipe 44

Recipe 45

Recipe 46

Recipe 47

Recipe 48

Recipe 49

Recipe 50

這章是講述配色設計的基本知識。讓我們一同掌握色彩與配色的法則，一舉提升設計實力吧！

色彩的基本知識

○色彩與光線的關係

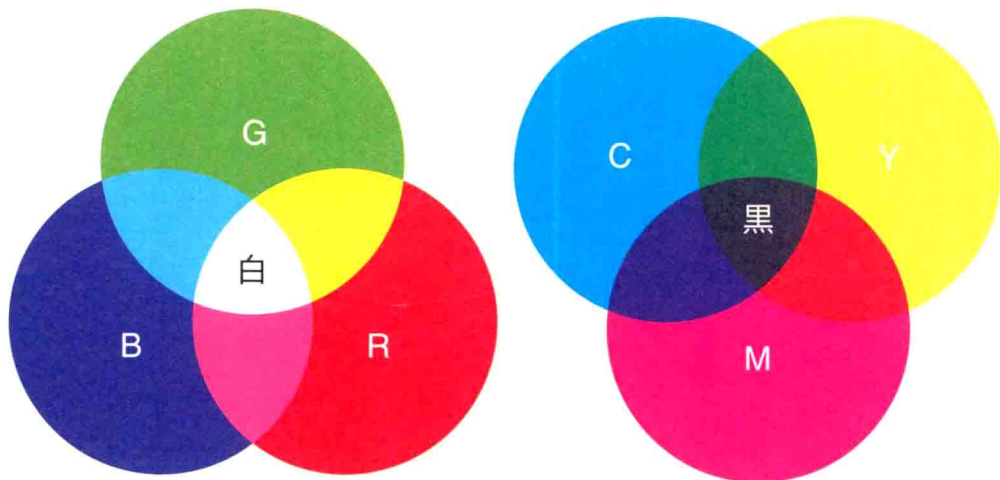
光線（太陽光）照射於物體時，無法吸收而反射的波長，會成為人類所見的色彩。光線的全部波長經由反射後，在人的眼中就變成了白色；反之，全部被吸收後完全沒有反射的則為黑色。

光譜

○色彩系統（RGB與CMYK）

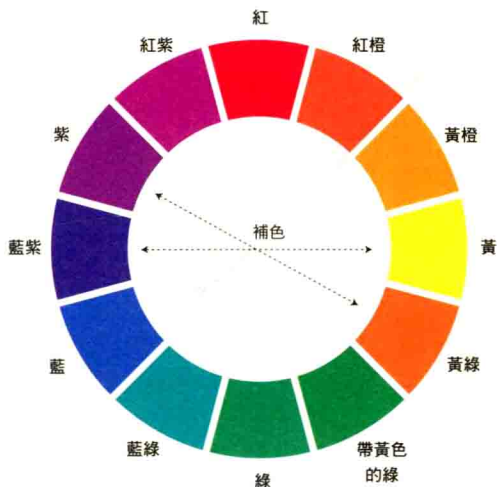
利用光線來表現色彩時，是依據光線波長R（紅色）、G（綠色）、B（藍色）的組合來呈現色彩，此波長稱為光之三原色。例如紅色與綠色混合後成為黃色，RGB三色重疊後即成為白色光。像是電視與液晶螢幕都是利用此方法來顯示，因此網站設計也是使用RGB三色系統。另一方面，以印刷品為代表的減法混色中，則是C（藍綠）、M（洋紅）、Y（黃）為基本三原色，當主色混合後可得深沉色，三色混合後成為黑色。然而，實際上三色混合並無法得到完全黑，因此印刷的場合還得加上黑色（K），利用CMYK四色來重現色彩。

○色相、明度、彩度稱為色彩3屬性，只要理解這3種要素的關係，對於色彩就會有更深入的認識。

○色相與色相環

色相意指不同相貌的色彩，與彩度、明度列為色彩三屬性。色相呈環狀排列的稱為色相環，色相環相對位置的色彩稱為補色，將補色並列在一起時具有相互凸顯配色的效果。此外，紅色～黃色區域的色彩為暖色、藍色～綠色區域則為冷色。

1. 補色的關係

將補色並列在一起時具有相互凸顯配色的效果，補色的配色分別會給人鮮豔、鮮明、華麗、活力等印象。

2. 類似色的關係

色相環中相鄰的色彩稱為類似色，類似色的配色表現上會給人一種調和的感覺。

3. 暖色系的配色

紅色～黃色區域的色彩稱為暖色，暖色具有振奮心情或刺激食慾的效果，具有前進性。跟其他色彩相比，暖色給人更為貼近的感受。

4. 冷色系的配色

藍色～綠色區域的色彩稱為冷色，冷色有鎮定心情或抑制食慾的感受，也具有後退性，呈現遠離的視覺效果。

○明度

明度為色彩的明暗程度，明度越高時色彩較亮接近白色；明度越低時色彩較暗接近黑色。任何色彩都擁有明度，即使是純色的色相環中，各種色相的明度也不同。

○彩度

彩度為色彩的鮮豔度，彩度越高色彩越鮮豔；反之彩度越低則趨近於無彩色。彩度最高的色彩成為純色。

○有彩色與無彩色

具備色彩的稱為有彩色，黑色、白色與介於中間的灰色則稱為無彩色。請記得在思考設計的結構時要以無彩色的灰色調為基準，接著再慢慢增加顏色，如此就不會受到色彩的干擾，較容易取得排版的平衡感。

○對比

色彩的明度差造就了對比，差異越大對比越高，差異越低對比則越低。高對比給人強烈而積極的印象；低對比則有柔和、樸素、微弱的感受。

○各種色彩組合

如同上前頁所介紹的，只要改變色相、明度、彩度的組合，或是利用色彩固有的性質，就能創造出各種配色效果。

各類配色組合主要可分為以下四種類型。

1.高對比與高彩度

1-1 補色關係

1-2 補色關係

2.高對比低彩度

2-1 補色關係

2-2 類似色關係

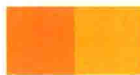

3.低對比高彩度

3-1 補色關係

3-2 類似色關係

4.低對比低彩度

4-1 補色關係

4-2 類似色關係

想要創造充滿活力、鮮明、強烈的印象時，就可以選擇1-1高對比高彩度的補色組合；如果是安靜與沉穩的印象時，則可選擇像4-2般低對比低彩度的組合。

實際上由於色彩固有的形象產生了加乘性，即使像1-1具有補色關係的配色，還可以演變成1-1-2般的色彩效果。另外像是類似色的組合中，也可以創造出1-2-2般的變化。

1-1-2.高對比與高彩度的補色

開朗的

有精神的

1-2-2.高對比與高彩度的類似色

清爽的

快樂的

增加色數後色彩的形象也隨之改變，而配色的法則隨著各地文化與時代而不同，所以在挑選顏色時不妨多加嘗試，找出專屬於自我的配色吧。