

配色岁时记

四季的色彩作品

日本色彩设计研究所 编
天津依思色彩设计有限公司
陈俊杰 总编校

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

配色岁时记 / 日本色彩研究所编 ; 南开大学色彩研究中心译. -- 北京 : 人民美术出版社, 2011.7
ISBN 978-7-102-05666-1

I. ①配… II. ①日… ②南… III. ①配色—设计
IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第138928号

配色岁时记

- 编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010)65252847
(010)65256181
邮购部: (010)65229381
- 编者·著者 日本色彩设计研究所
日 方 道江义赖 宫冈直树 堀口势津子
杉山朗子 铃木明彦 稻叶隆
- 主 编 王玉山 李 军 道江义赖 (日)
- 副 主 编 刘继明 陈俊杰
- 总 编 校 陈俊杰
- 翻译·校对 种 健
- 责任编辑 赵小来
- 责任印制 赵 丹
- 制 作 星汉书局
- 制 版 北京杰诚雅创文化传播有限公司
- 印 刷 北京市雅迪彩色印刷有限公司
- 经 销 新华书店总店北京发行所
-

2012年5月第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/32 印张: 5.25

印数: 0001-5000

ISBN 978-7-102-05666-1

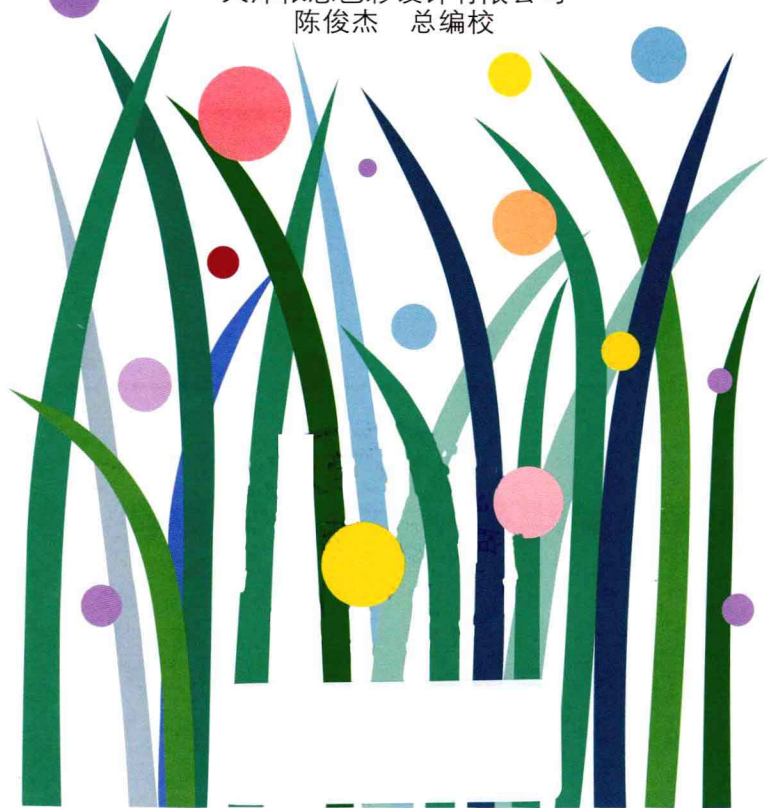
定价: 38.00元

版权所有 翻印必究

配色岁时记

四季的色彩作品

日本色彩设计研究所 编
天津依思色彩设计有限公司
陈俊杰 总编校

人民美術出版社

前言——本书的目的——

我们的生活伴随着四季的变化。每个季节的祭祀活动和风景诗都是日本人在漫长岁月中继承传统的宝贵财富。如何将四季风景用颜色来表现呢？为此笔者决定写这样一本比较实用的配色岁时记。

- 收录了有代表性的祭祀活动和与风景诗相称的基本色、基本形象和形象配色，让读者充分欣赏到配色中的季节形象。
- 采用不同领域的、可改变面积比例的配色模式和多种配色样式、图案，具有实用性。
- 广泛收集了包括店铺、商品包装、礼物、视觉广告、网页等平面设计以及餐桌搭配、插花等工作 and 日常生活中常用的相关配色主题。

●将四季中的重要主题以话题的形式，改变视角进行详细介绍。

●将日本人与季节感关联颇深的感性通过风雅的形式提炼出来，为成熟的现代生活提供配色方案。

最后，感谢从编辑策划阶段就给予我们帮助的讲谈社的松冈淳一郎先生，是他给了我们很好的启发和创意的提示，发掘了我们日本色彩设计研究所的独有特点；还有细心协助编辑的岩松桂先生，设计版面的藤本京子小姐，提供先进印刷技术的凸版印刷的各位，主持内容策划的NCD的宫冈直树先生和堀口势津子小姐以及从统计数据到参与其中的各位，在此向大家表示深深感谢。

2007年3月 日本色彩设计研究所 所长 道江义赖

目 录

本书的使用方法 4

日本的节日和风景诗的背景 6

一年的历书和节日 8

春的章节

春的花历 10

春的到来 12

情人节 14

情人节的拓展配色 16

发芽 18

女儿节 20

白色情人节 22

毕业典礼 24

春分 26

赏花 春花烂漫 28

开学典礼 入园典礼 30

话题 年龄和时代的色彩形象 32

新人(社会新人) 34

愚人节 复活节 36

夏的章节

- ★夏的花历 38
- 熏风微拂的五月 40
- 端午节 42
- 黄金周 44
- 母亲节 46
- 梅雨 八仙花 48
- 六月结婚的新娘 50

话题 庆祝的色彩形象 52

话题 世界上喜丧仪式的色彩 54

- 父亲节 56
- 七夕 58
- 夏的到来 60
- 牵牛花市 62
- 暑假 64
- 夏夜 66

话题 凉的上演 68

- 夏祭 70

话题 日本的节日 72

- 盂兰盆节 74

秋的章节

- ★秋的花历 76
- 赏月 78
- 敬老节 80
- 秋分 秋日的晴空 82
- 运动之秋 84
- 秋的风情 86
- 艺术之秋 88
- 万圣节 90
- 秋游 92

话题 兴趣的形象 94

- 丰收的秋天 96
- 食欲旺盛的秋天 98
- 七五三 100

冬的章节

- ★冬的花历 102
- 年关的风景诗 104
- 初雪 106
- 圣诞节 108
- 圣诞节的拓展配色 110
- 冬日的温暖 112
- 腊月 除夕 114
- 元旦 116
- 元旦的拓展配色 118

话题 地支的形象与配色 120

话题 用汉字和色彩来表示干地的色彩

形象时 122

- 春天的七种花草 124
- 成人式 126
- 冬季运动 128
- 盼春 130
- 日本人的感性 132
- 雅的形象 134
- 和服与雅的世界 136
- 季节词语的形象坐标 138

■现代的配色方案 140

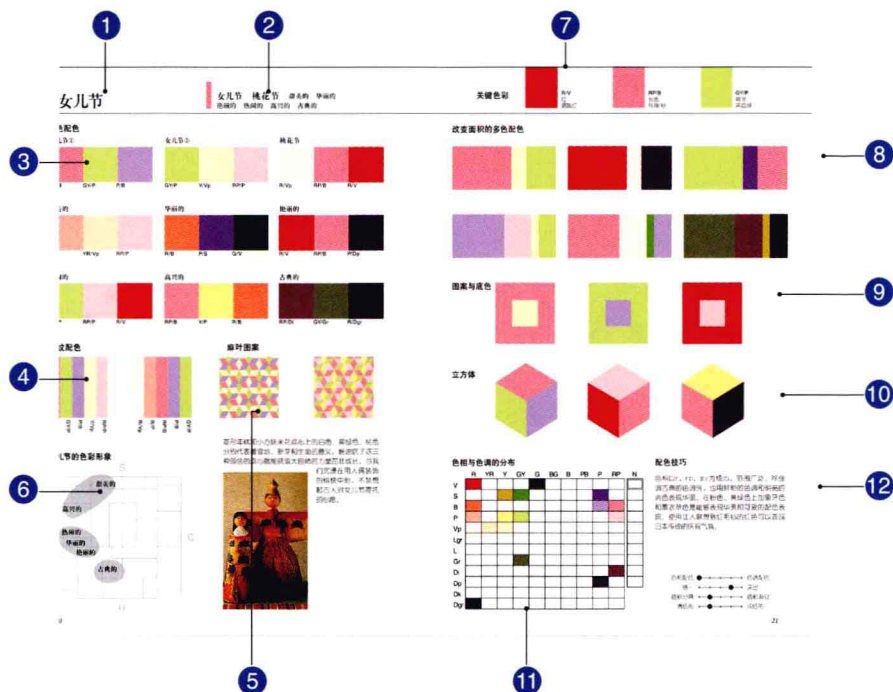
- 现代风格 141
- 特色 142
- 发光 143
- 可爱 144
- 透明 145

■使用指南

- 色相&色调体系 146
- 色相&色调体系130色 色彩数据 148
- 关于形象坐标 150
- 配色技巧 152
- 形象词语索引 156
- 主题分类索引 158
- 参考文献 159

本书的使用方法

各章的阅读方法 各章的结构如下所示，每个主题均由左右相对的两页构成。

1 主题名称

收录了具有代表性的46个主题词。此外，对利用机会较多的，如情人节、圣诞节、元旦的配色应用展开实例分别在后页中加以记录。

2 活动、风景诗名与形容词

记录了隶属于各个主题下的活动、风景诗的形象、表示各个形象的形容词。

3 3色配色

如②所示，记载了表示活动、风景诗的形象、形容词的形象的3色配色，共计9种。

4 条纹配色

将③中所使用的颜色转换为用5种颜色配色的实例。

5 花纹配色

将适合主题的花纹用3色配色所使用的颜色进行组合的实例。

6 形象的说明

形容词的意象坐标上的位置与主题的说明。(参考P.150)

7 关键色彩

选出主题中不可欠缺的3种重要颜色作为主要色彩。由于*标记的日本色名没有合适的色名，因此其名称由本研究所酌量考虑而成。

8 改变面积比的多色配色

为了展示不同面积比的不同效果，用3色配色与4色配色各举了3个示例。

9 图案与底色

以文字、花纹、记号等为参考，展示了图案与底色的配色实例。

10 立方体

3色分别相邻的立方体的配色实例。

11 色相与色调的分布

展示了全部的配色中使用的色相与色调(Hue&Tone)分布。(参考P.146)

12 配色技巧

用图示对适用于表现主题的配色技巧加以解释说明。(参考P.152)

■ 这个时候这样用配色展示季节感

● 包装和卡片的设计

- 在礼物包装和手写卡片的设计中，传达季节感和思想的着色。

● 不同季节室内装饰的展示

- 在玄关和客厅的装饰中，优先选择体现季节感的配色。
- 用季节的主题颜色表现情人节和庆祝仪式上的餐桌搭配。

● 店铺陈列和促销物

- 商店橱窗的色彩设计。
- 卖场的室内设计以及饮食店的应季菜单。
- 宣传画、DM（直销）、商品目录、传单等促销物。

● 西洋插花

- 西洋插花的配色、礼物的丝带、包装等要体现季节性活动的主题。

● 网页的画面设计

- 网络的主页通常采用体现季节感的主题和配色，给人新鲜的感觉。
- 商务发表会的画面应添加季节的主题和花纹，展现季节感。

● 学校的教材和活动

- 学校、幼儿园的手工、折纸配色。
- 玄关入口的装饰和布告重点。
- 不同季节的活动、通知、散发物等的设计。

日本的节日和风景诗的背景

祭祀、活动、风物诗是日本传统风俗

日本独特的传统风俗

自古以来的风俗、以神社为依据的信仰一直传承至今。

起源于农耕文化的祭祀

正月吃年糕的风俗、勤劳感谢日的根源新尝祭等都是有代表性的祭祀。全国各地祈祷五谷丰登的祭祀也传承至今。

季语和风月名 ※1

季语是象征季节的词语，来自俳句的起源连歌、俳谐。和风月名是旧历中对月份的称呼。

宫廷祭祀

节分的撒豆节、赏月等宫廷游戏和祭祀广为流传。女孩节首先在宫廷中举行。

与神道相关的祭祀

新年、七五三参拜神社、注、门松的装饰等传统祭祀都与神道有很深的关联。

中国文化的影响

自古以来，日历等风俗经中国、朝鲜流传到日本，和日本人文化融合。

二十四节气 ※2

根据太阳黄道的位置将一年分成二十四份，即从中国传来的太阳历，又称二十四节气。

五个传统节日

江户幕府将从中国传来的传统节日中的五个（春天的七种花草、女儿节、端午节、七夕、重阳节）定为活动和节日。

杂节

传统节日，春秋的春分与秋分，四季的立春、立夏、立秋、立冬，立春后的第八十八天，半夏生，入梅，二百一十日等和二十四节气一样，成为季节变化的标志，被应用在传统祭祀中。

与佛教相关的祭祀

祭祀祖先的盂兰盆节、春分扫墓、除夕夜敲钟等都是受佛教影响的有代表性的祭祀活动。

欧美文化的影响

随着明治以后西洋风俗的影响，圣诞节等祭祀活动流传到日本。

圣诞节

庆祝耶稣降生的基督教祭祀活动在日本和年末商战联系到一起，送礼物、聚会、圣诞树等作为节日活动被普及。

情人节

源于罗马时代圣人瓦伦丁“恋人爱的起誓日”，在日本有很多种庆祝方法，如今赠送巧克力的习惯流传了下来。

万圣节

为庆祝秋收追赶恶灵的古凯尔特的节日。在美国，用南瓜灯装饰，假扮成孩子拜访邻家讨要点心。

※1 和风月名的由来

- 1月 睦月
正月家人聚集在一起团圆
- 2月 如月
天气还很冷，穿很多衣服
- 3月 弥生
草木渐渐生长、繁茂
- 4月 卯月
卯月花生长
- 5月 皐月
也说早月，田间插秧
- 6月 水无月
水无月即水月，向田间引水
- 7月 文月
稻穗含苞待放
- 8月 叶月
树叶纷纷飘落
- 9月 长月
夜长
- 10月 神无月
神无月即神月，全国的众神都聚集在出云大社，也有各地的神都不在家的意思
- 11月 霜月
降霜
- 12月 师走
连老师都奔走忙碌起来

※2 二十四节气

二十四节气	月	新历的日期
立春	1月前半期	2月4日前后
雨水	1月后半期	2月19号前后
惊蛰	2月前半期	3月5号前后
春分	2月后半期	3月21号前后
清明	3月前半期	4月5号前后
谷雨	3月后半期	4月20号前后
● 立夏	4月前半期	5月5号前后
● 小满	4月后半期	5月21号前后
● 芒种	5月前半期	6月6号前后
● 夏至	5月后半期	6月21号前后
● 小暑	6月前半期	7月7号前后
● 大暑	6月后半期	7月23号前后
● 立秋	7月前半期	8月8号前后
● 处暑	7月后半期	8月23号前后
● 白露	8月前半期	9月8号前后
● 秋分	8月后半期	9月23号前后
● 寒露	9月前半期	10月8号前后
● 霜降	9月后半期	10月24号前后
● 立冬	10月前半期	11月7号前后
● 小雪	10月后半期	11月22号前后
● 大雪	11月前半期	12月7号前后
● 冬至	11月后半期	12月21号前后
● 小寒	12月前半期	1月5号前后
● 大寒	12月后半期	1月21号前后

注：二十四节气将旧历年分成春夏秋冬四个季节，每个季节又分别分成六部分。前半期为“节”，后半期为“气”，节气交相呼应。如图所示，新旧历要差1—2个月。

出自：国立国家图书馆网页“日本的日历”

一年的历书和节日

冬

以三十和元旦为典型的一年中转折点的季节。对地势变化多样的日本来说，各地气候变化也很激烈。

秋

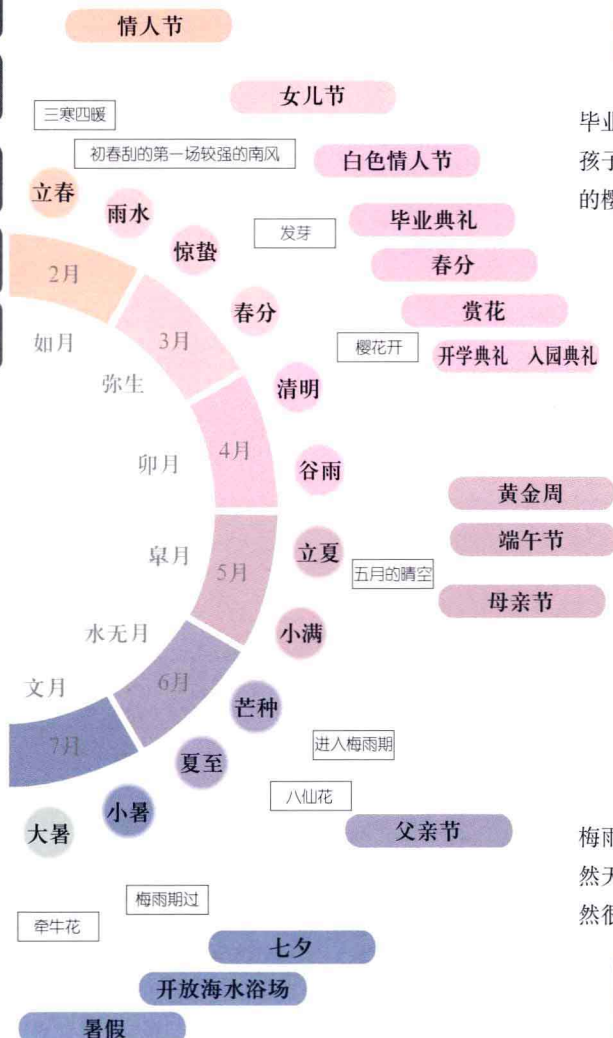

活动非常多，人们纷纷旅行和郊游，是一年中最忙碌和充实的季节。

春

毕业、入学和就职的季节。无论孩子还是成人，都出门欣赏盛开的樱花并得到祝福。

夏

梅雨结束，真正的夏天来了。虽然天气闷热，但外出旅行的人仍然很多。

春的花历

在日本，提起花人们马上想到的是樱花。人们对春天开放的樱花怀有特别的感情，正如“樱花前线”所说的那样，纷纷翘首盼望。除樱花以外，梅花、女儿节时装饰的桃花，都是日本人心目中所怀念的春天的花。道路一旁的树枝、花店前绽放的花朵，都让人有一种从寒冷季节中解放出来的欢喜。

春天花的颜色，正适合那尚算不上强烈的日光，是白、黄、浅红、粉等这样明亮且柔和的颜色。树叶的绿色是让人感觉水灵灵的黄绿色调。一朵朵小花娇小、可爱，开在一起马上展现出柔软春天的鲜艳来。

春的花草

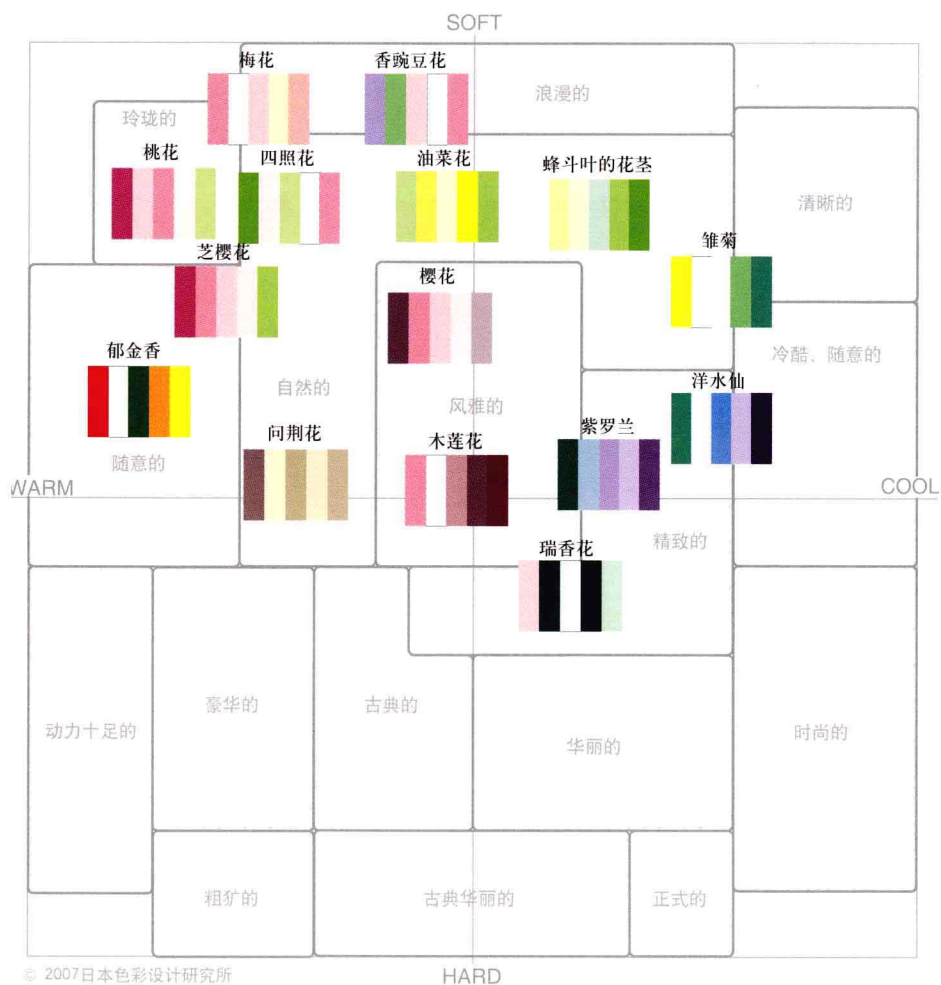
* 制作形象配色

- 梅花 *
- 三色堇
- 油菜花 *
- 问荆花 *
- 藏红花
- 蜂斗叶的花茎 *
- 洋水仙 *
- 瑞香花 *
- 桃花 *
- 紫罗兰 *
- 蒲公英
- 香豌豆花 *
- 辛夷
- 连翘
- 木莲花 *
- 樱花 *
- 郁金香 *
- 雏菊 *
- 蝴蝶花
- 芝樱花 *
- 四照花 *

(顺序不同。考虑开花时期选择。)

■春天花草的形象配色举例

注：包括花草之外的有季节感的植物。

春天花草的配色多为粉、黄，集中在温暖、柔软的地带。刚刚发芽的嫩叶子也是清爽明亮的。像樱花和菜子油合在一

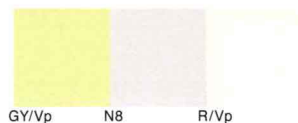
起，也是浓淡相宜的配色。像郁金香那样有各种各样色相的花作为花坛的配色是再适合不过的。

春的到来

立春 春初第一次刮来的较强的南风
 安稳的 纯真的 开放的 高雅的 天真无邪的

3色配色

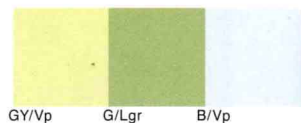
立春①

立春②

安稳的

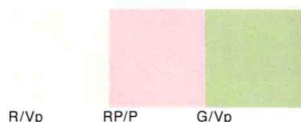
初春刮的第一场较强南风①

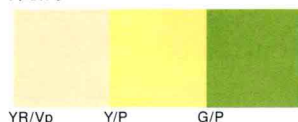
初春刮的第一场较强南风②

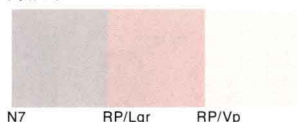
纯真的

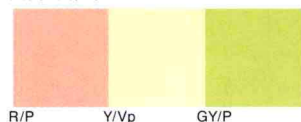
开放的

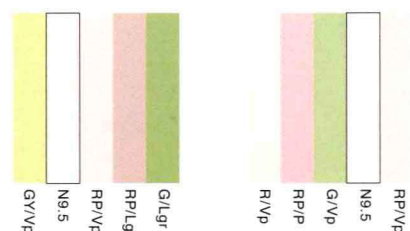
高雅的

天真无邪的

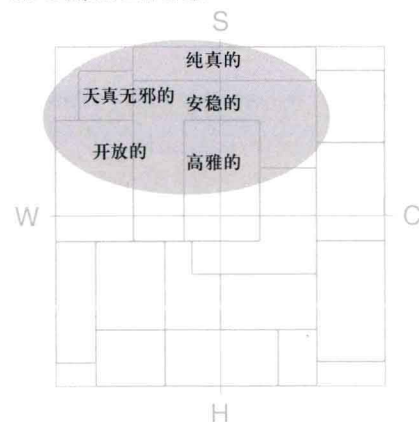
条纹配色

小花纹

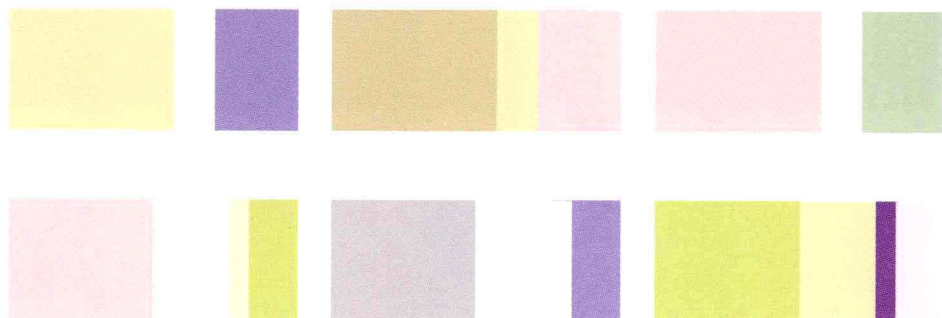
春天到来的色彩形象

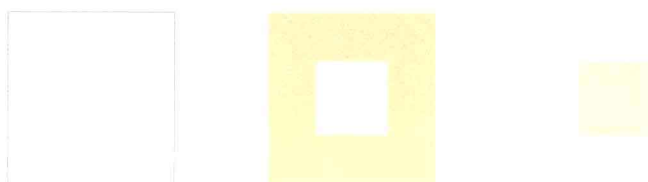
春天应该是日本人最翘首企盼的季节吧。柔和的阳光，泛着霞光的悠然风景，嫩芽吐绿，紧张一冬天的身心都得到释放。梅、桃、樱花的绽放宣告春的到来，这种微妙纤细的感觉是多么珍贵和值得珍惜啊。

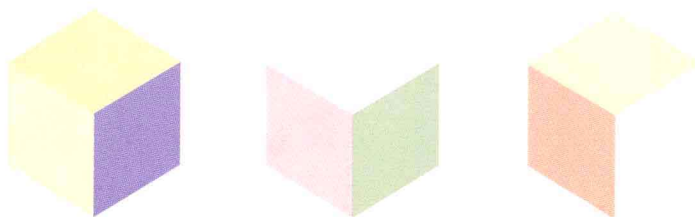
改变面积比的多色配色

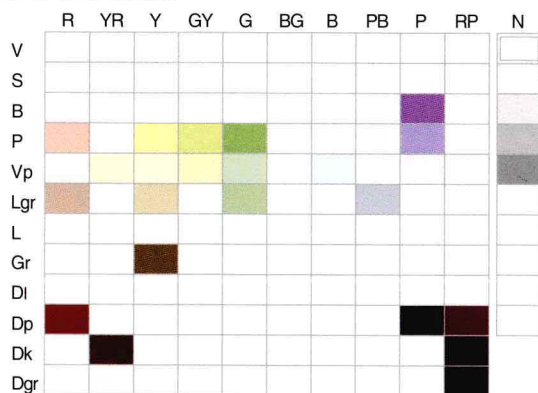
图案与底色

立方体

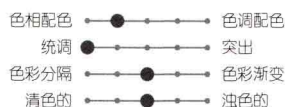

色相与色调的分布

配色技巧

色相范围广泛，色调以P、Vp、Lgr为中心。无色彩的范围在白色、中灰之间。以粉、黄、绿为中心，混合高纯度低色彩的清色与浊色的配色。以统一的配色为核心，将稳重的色调变化和微弱的分割放在一起使用。色相配色、色调配色两者皆可，但色相配色更给人春天华丽的感觉。

情人节

情人节 可爱的 童话的
浪漫的 性感的 艳丽的 古典的

3色配色

情人节①

R/Dp RP/B R/V

情人节②

RP/Vp RP/L RP/Dgr

情人节③

YR/Dk RP/B RP/V

可爱的

RP/P RP/Vp B/Vp

童话的

RP/Vp B/Vp Y/Vp

浪漫的

RP/P N9.5 P/P

性感的

RP/V RP/B R/Vp

艳丽的

RP/Dp RP/S P/Dp

古典的

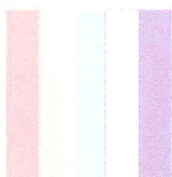

RP/Dk Y/Gr RP/Dgr

条纹配色

RP/V RP/P YR/Dk RP/Vp R/Dp

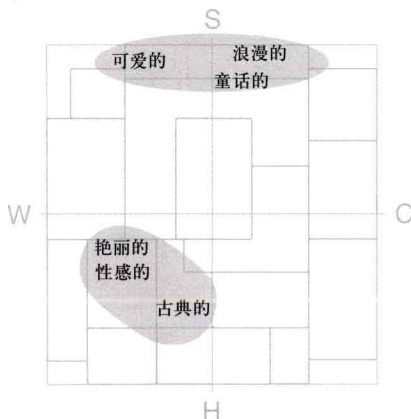

RP/P RP/Vp B/Vp N9.5 P/P

心形图案

情人节的色彩形象

情人节作为装点早春的节日被固定下来是在昭和五十年前。街上正月的气氛刚刚结束，商店里马上堆满了心形巧克力。无论赠送者还是被送者心情都变得很期待。真正的情人自不必说，出于礼节赠送的巧克力也是人际关系中非常好的润滑油。享受这种幸福的气氛是美好的。

关键色彩

RP/P
淡桃色
淡紫色
桃

RP/Dgr
浓色
褐色

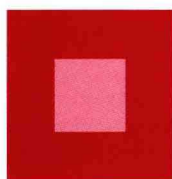
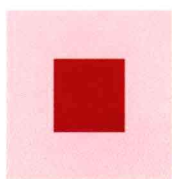

RP/V
红紫
明红紫

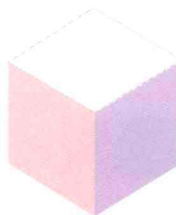
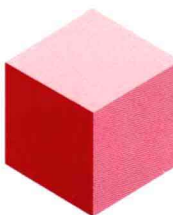
改变面积的多色配色

图案与底色

立方体

色相与色调的分布

配色技巧

色相以RP系为中心。表现浪漫时，可在浅粉上加白或B、P等柔和的青色。表现性感、妖艳时，可选择品红、三色堇（P/Dp）等色彩度高的颜色。想体现高级感时，添加以暗色调为中心的YR、R系。根据目标和形象不同，将青色、浊色以及色调分开使用是着色的要点。

