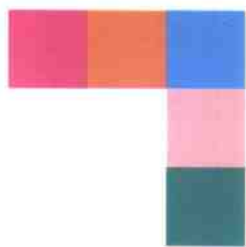

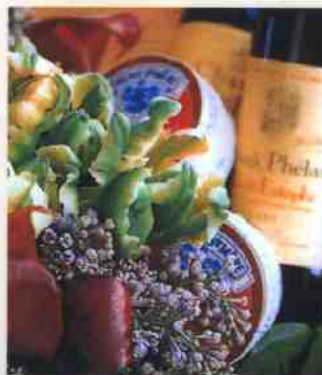
新设计基础丛书

七日掌握

设计配色基础

(日) 视觉设计研究所 编 于雯竹 陆娜 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

新设计基础丛书

七日掌握

设计配色基础

(日) 视觉设计研究所 编
于雯竹 陆娜 译

B1286342

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

(京)新登字083号

本书由日本视觉设计研究所株式会社授权中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

7日間でマスターする配色基礎講座(Design Beginner Series)

NANOKAKAN DE MASTER SURU HAISHOKU KISO KOZA(Design Handbook Series)

Copyright ©2000 Shikaku Design Kenkyu-jo,Inc.

Chinese translation rights arranged with Shikaku Design Kenkyu-jo,Inc.,Tokyo
through Japan UNI Agency,Inc.,Tokyo

版权贸易合同登记号:01-2003-0925

图书在版编目(CIP)数据

设计配色基础/日本视觉设计研究所编;于雯竹,陆娜译.—北京:中国青年出版社,2004

ISBN 7-5006-5629-7

I. 设... II. ①日... ②于... ③何... III. 配色 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第124335号

选题策划:郭光

责任编辑:郭光

邸春红

责任校对:王志红

书 名:设计配色基础

编 著:(日本)视觉设计研究所

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:中国科学院印刷厂

开 本:787×1092 1/16 印 张:8.75

版 次:2004年1月北京第1版

印 次:2004年1月第1次印刷

书 号:ISBN 7-5006-5629-7/J·590

定 价:48.00元

编者的话

本书是日本视觉设计研究所编著的《新设计丛书》系列中的《设计配色基础》。全书分为“配色的准备”和“配色的实践”两大部分。“配色的准备”部分主要帮助读者了解配色的整体效果以及有关配色的基础知识——色彩的基本概念以及配色的基础原理；“配色的实践”部分介绍了突出型、融合型两种配色方法，并在此基础上讲解了营造画面氛围的方法，以及如何利用色彩给人的感受来表达主题。

全书通过丰富的图例来介绍有关配色的知识，使学习变得生动有趣。在阅读部分，以多个色彩组合说明不同颜色搭配带来的不同效果，便于读者理解；章节之后附有生动的练习题来检验学习效果，增强读者学习的成就感；同时书中配有多个小贴士来介绍配色在日常生活中的使用方法，使读者不仅可以将所学到的配色知识灵活运用在工作之中，同时还可以用这些知识把日常生活变得绚丽多姿、五彩斑斓。相信本书一定能够成为热爱生活、注重品味的“色彩人士”的好帮手！

目录

本书的使用方法 4

第一部分 配色的准备

第一天 进行配色之前 第3天~第7天的要点预习

- 1 唤醒对色彩的感觉 6
- 2 依据色彩原理配色, 创造印象深刻的效果 8
- 3 搭配欢快色彩的方法 10
- 4 避免混乱的方法 12
- 5 配置喧闹的颜色、暗色的方法 14
- 6 色彩感觉与想表现的内容要一致 16
- 第一天的复习 18

第二天 配色的手段

掌握○和△
的配色原理

理解三属性

- 1 色相 22
- 2 明度 24
- 3 纯度与色调 26

理解五角色

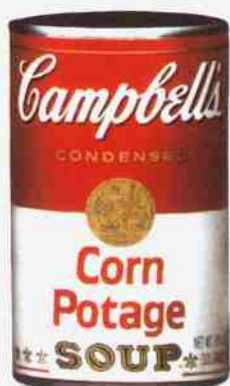
- 1 主角色 29
- 2 配角色 (突出色) 30
- 3 支配色 (背景色) 32
- 4 融合色 34
- 5 强调色 36
- 第二天的复习 38

第二部分 配色的实践

第三天 突出型 I

- 1 烘托中心 42
- 2 制造一个亮点 44
- 3 加入鲜艳色彩 46
- 4 增大色彩面 48
- 5 减少一部分黑色 49
- 6 设置明度差 50
- 7 分离配色 52
- 第三天的复习 54

第四天 突出型 2

- 8 加入对比色 ————— 58
- 9 准对比色带来平稳的对比 ————— 60
- 10 节日般的全色相型 ————— 62
- 11 毕加索派 终极纯粹三角型 ————— 64
- 12 梵高派 十字型 ————— 65
- 13 黑色起突出作用 ————— 66
- 14 白色在不破坏画面感觉的基础上起强调作用 ————— 68
- 15 用淡色群固定淡色主角 ————— 69
- 小贴士 令食物看起来美味的 4 种配色类型 — 70
- 第四天复习 ————— 72

第五天 融合型

- 1 靠近色相 ————— 76
- 2 统一明度 ————— 78
- 3 靠近色调 ————— 80
- 4 通过群化法收敛混乱 ————— 82
- 5 双色调是绝对的安定型 ————— 84
- 6 浓淡法 ————— 85
- 7 莫里斯派 对比双色调型 ————— 86
- 8 微差·品味浮雕装饰 ————— 88
- 9 通过重复融合整体 ————— 90
- 10 利用白色间隔使画面更柔和 ————— 92
- 11 灵活运用令人生厌的色彩 ————— 94
- 第五天的复习 ————— 96

- 1 色调 ————— 100
- 2 色相 ————— 102
- 3 对比强度 ————— 104
- 4 面积比 (大小差) ————— 106
- 5 上与下 (重心的位置) ————— 108
- 小贴士 利用色调表现花朵 ————— 110
- 小贴士 利用不同色相色彩表现花朵 ————— 111
- 小贴士 色调决定厨房的效果 ————— 112
- 小贴士 光的强弱决定厨房的效果 ————— 113
- 第六天的复习 ————— 114

第七天 色彩印象指南

- 1 年龄的表现 (婴儿·少年·青年·成人……) 118
- 2 男性与女性 ————— 120
- 3 温度的表现
(寒冷·凉爽·温暖·炎热) ————— 122
- 4 朝气·活力·休闲 ————— 124
- 5 可爱·浪漫 ————— 126
- 6 都市气息·优雅 ————— 128
- 7 豪华感·高级感 ————— 130
- 8 自然之美 (大地和绿色) ————— 132
- 9 力量·速度 ————— 134
- 10 幻想·神秘 ————— 136

MAH34/07

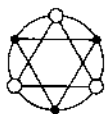
感到自己对配色信心不足？

你有过这种感觉吗：虽然没有自信能够搭配出美丽的色彩，但是有时会觉得这样配色应该不错吧……这就是你的灵感。

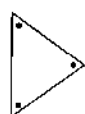
本书将通俗易懂地讲解配色的方法和技巧。看看书中的实例，唤醒你沉睡中的灵感吧。

掌握○和▷的原理，就能够自由自在地配色

能给人留下深刻印象的配色，其中必有一定的道理。本书用○和▷表示学习配色所不可缺少的基础知识。理解了○和▷的组合，就能自由自在地利用配色原理进行配色。

色相环图

色调图

美丽与协调缺一不可

如果配色不协调，无论色彩多么美丽都无济于事。不一致的配色会显得混乱，成为单纯的色彩堆积。好的配色应是色彩的美丽与协调的统一。

色表中的数字用于指定印刷时的颜色

彩色印刷中色彩的再现是通过4色（黑、蓝、红、黄）重叠印刷而实现的。色板中的数字，从左到右依次表示黑、蓝、红、黄的指定百分比。读取这些数字，就不难知晓各种色彩是以怎样的比例混合而成的了。

第一部分 配色的准备

1

第一天

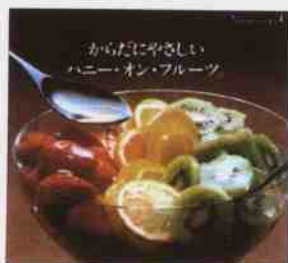
配色的准备 第3天—第7天的要点预习

进行配色之前

唤醒对色彩的感觉

在第一天中，我们要大致学习一下配色的要领。请记住，给人留下深刻印象的配色有着共通的模式，恰当的颜色搭配需要遵循一定的原理和原则。这些模式和原理在日常生活中不易被发觉，但实际上却存在于我们的身边。唤醒你对色彩的感觉，让灵感发挥出来吧。

哪份看起来更美味？

A

B

选择B的话，说明你对色彩具有一定的感觉。鲜亮的颜色会使食物看起来更美味。

1 唤醒对色彩的感觉

Q1 请比较两台电脑，哪台更使人心情愉悦？

Q2 4个节日里面哪个的气氛显得更欢快？

阅读1 明亮的色调表示欢快 除去晦暗的颜色后，色彩变得鲜亮而欢快

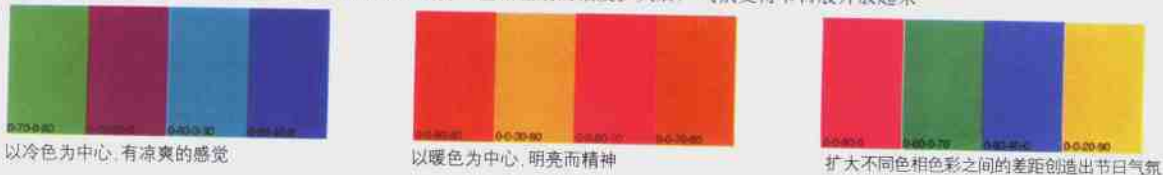

相当暗淡的色调使欢快感丧失

仍有些暗淡

色彩变得明亮而欢快

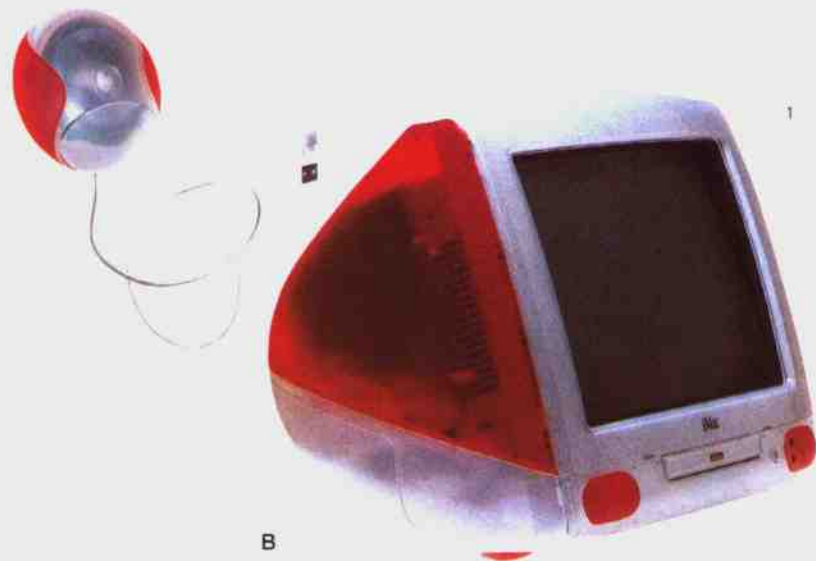
阅读2 鲜艳色彩的对比制造出节日气氛 色相差别的幅度扩大后，气氛变得节日般开放起来

以冷色为中心，有凉爽的感觉

以暖色为中心，明亮而精神

扩大不同色相色彩之间的差距创造出节日气氛

B

E

F

答案与解说

Q 1

正确答案为B。明亮的颜色使人心情愉快

A接近灰色, B为明亮的粉红色。暗色调会使人感到踏实, 但有失欢快。明亮鲜艳的颜色会使人心情愉悦

灰色调给人亲切感

灰色多用于普通手表、文具中, 给人容易亲近的感觉。电脑采用灰色, 给人以文具般的亲切感。由于采用半透明设计, 能看到内部, 产生稳重的效果

Q 2

正确答案为F。鲜艳的大红色服装起决定作用

背景中的绿色衬托出红色的华丽隆重。另外, 白色的服装与黑色的牛形成鲜明对比, 表现出仪式中特有的紧张气氛

C 孩子的服装颜色暗淡, 没有华丽感

D 虽然颜色鲜艳, 但是由于是冷色, 所以显得单薄

E 黄色华美, 但是强度不及红色

2 依据色彩原理配色，创造印象深刻的效果

遵循原理的配色才能给人深刻印象

配色要遵循色彩原理，符合规律的色彩配置才会给人以深刻印象。

这些模式由色彩的色相、明度和纯度三个要素组合而成。请阅读几种模式的原理和效果，并加以自由运用。

雨后宁静的小路，配色普通，不能给人留下深刻印象。

对比色效果

与浅淡的蓝色相比，其对比色黄色显得明快跃动。没有黄色，则画面丧失活力。

虽然看似理所当然，但物品的用途应与色彩感觉一致

使用暗色调，给人以踏实之感。配色使用纯色，显得精神饱满。

3

5

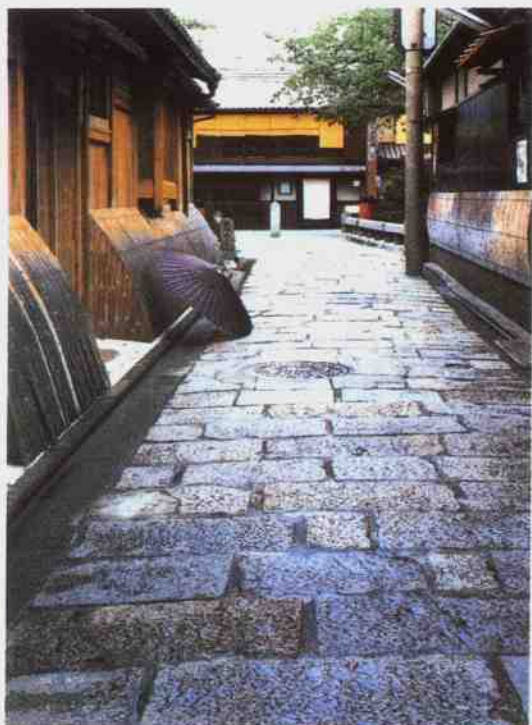

4

6

各种物品有相应的使用者，年龄及环境，也就有相应的色彩。当用途与色彩感觉一致时，使人产生同感，反之则产生隔膜，变得不受欢迎。

雨伞的紫色和小巷深处建筑的黄色是对比色。这种被称为对比色效果的类型加强了整个风景的效果，给人留下深刻印象

点缀效果

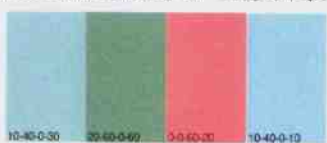
荞麦朴素的颜色衬上菜花的浅黄绿色以及橘子皮的黄色，显得更加美味。这就是添加鲜艳色彩点缀的效果

阅读 1 对比色效果 加上对比色后，不仅提升配色整体感觉，且使人印象深刻

相似的颜色给人稳重感，但有失紧张感

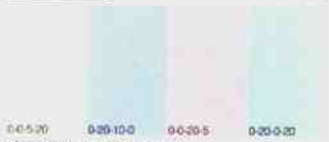

虽然是淡色调，但红色和绿色的对比会有生动的效果

对比色组合加强效果

阅读 1 色彩感觉一致的效果 要传达的内容与配色的感觉一致时，能够唤起共鸣

淡色调使人联想起婴儿

亮色调好像精力充沛，朝气蓬勃的年轻人

暗色调使人想起老人

阅读 1 突出色效果 鲜艳强烈的颜色，面积越小，效果越突出

面积过大，不能达到突出的效果

突出色还是大了些

面积缩小后变得显眼

3 搭配欢快色彩的方法

鲜艳的色彩产生活力

请比较这两幅阿尔卑斯山的照片，哪个显得更有活力呢？正确答案是右边的那幅。用了鲜艳的颜色，气氛一下子就变得欢快起来。左边的照片给人以昏暗的感觉，与观光的心情不符。

色彩越鲜艳，越洋溢着欢乐气氛 淡色调和暗色调各有所长，不过看起来鲜艳的颜色更会产生美味的感觉

高雅却有失欢快

给人以踏实的感觉

让人眼前一亮

搭配对比色，增加欢快和活力 尽管天空的颜色不变，配上对比色，顿时明快起来

只是蓝天未免太单调

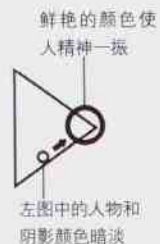
略显活力

鲜艳的对比色使画面生辉

2

座椅的红色给人深刻印象

左边的照片由于逆光变暗，色彩减少。相比之下，右边的却给人深刻的印象。这是鲜艳的红色座椅带来的效果。两张照片中，作为画面主角的阿尔卑斯山同样雄伟，蓝天衬着皑皑的残雪。仅是身为配角的座椅鲜艳度有所不同，就产生了如此大的差别。

阅读 1 鲜艳的颜色使画面明快

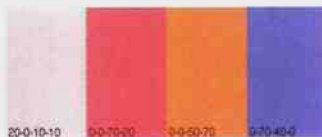
20-0-10-10 70-0-50-50 20-10-5-0 70-50-50-0

暗色调，踏实却有失欢快

20-0-10-10 50-70-20 20-10-5-0 50-40-0

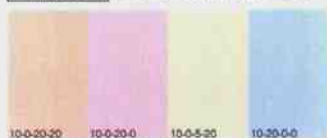
加入红蓝两色，变得明快

20-0-10-10 50-70-20 50-50-70 50-40-0

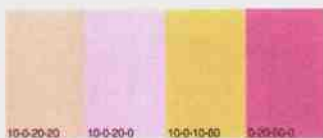
再加入橙色，明快无比

阅读 2 鲜艳的颜色使画面华美

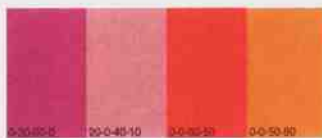
10-0-20-20 10-0-20-0 10-0-5-20 10-20-0-0

浅色调带来沉着的欢快

10-0-20-20 10-0-20-0 10-0-10-60 50-50-0-0

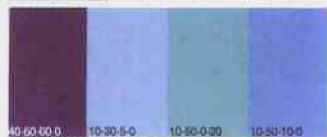
加入鲜艳的色彩后，诞生华美感

50-30-0-0 70-40-10 50-80-20 50-50-80

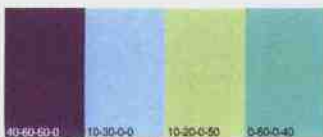
加入红色，更加华丽

阅读 3 对比色使画面生辉

40-60-0-0 10-30-5-0 10-80-0-20 10-50-10-0

只有冷色，使人踏实

40-60-0-0 10-30-0-0 10-20-0-50 5-50-0-40

加入黄绿色，稍具动感

5-50-0-50 25-60-0-40 50-80-50 30-0-80-50

加入对比色，强度提升

4 避免混乱的方法

同化三要素

避免混乱的基本方法是，使色相、明度、纯度相近。

各种颜色都有主角和配角的分工（P28）。对应这种主次关系，减弱可以收敛的配角，留下要突出的主角。这样，就可以避免混乱，主题自然鲜明起来。

改变原作（右图）的色彩意图，使配色颇显混乱。破坏了原作统一的美感，虽然华丽，却过于混杂

统一色彩和明亮度，使画面整齐 随意配置各种色相和明度，使画面无序

各种各样的颜色产生混乱

2

统一到几种色相，画面变得和谐

色调的变化会带来主题的变化 缺乏统一感的强烈对比表现混乱

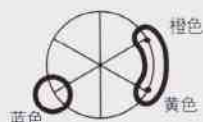

无序缺乏统一感的色彩，呈现混乱状态

3

相近色调使画面和谐，街道显得稳重了许多

对比色相产生的统一感

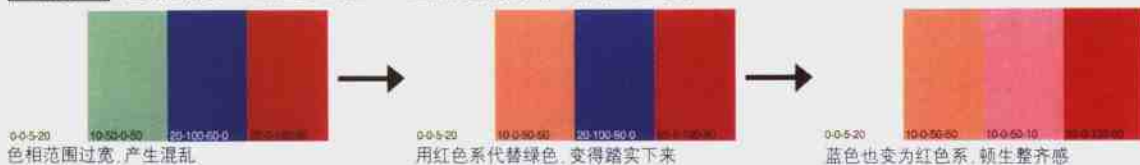
作为画面主题的蓝色衬上其对比色橙色、黄色，加强了效果。仿佛从壮丽宁静、颇具统一感的教堂中，正传出美妙的音乐一般。

由暗色调产生的统一

给人高级、豪华的印象。暗色(P21)统一的色调产生和谐

阅读 1 色相靠近 组合过多颜色，产生活跃感的同时，容易产生混乱

色相范围过宽，产生混乱

用红色系代替绿色，变得踏实下来

蓝色也变为红色系，顿生整齐感

阅读 2 明度靠近 明度差过大引起混乱，靠近明度使画面踏实

明度差大，是充满活力的配色

提高蓝色的明度，靠近其他色

完全稳健的搭配

阅读 3 纯度靠近 统一纯度，整体气氛划一

灰色与其他颜色的鲜艳度偏离

用鲜艳的蓝代替灰色，略显整齐

去掉一些红色，使整体更统一

5 配置喧闹的颜色、暗色的方法

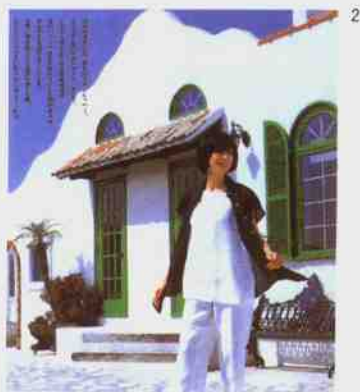
使喧闹的颜色成为具有魅力的颜色

选择富有活力的颜色，容易使画面过于喧闹。这个时候如果退一步，可以创造出纯净凝炼的配色。比如，扩大白色的空间，强烈的色彩将变得柔和而且活跃。

用好闹色不可缺少白色

红与绿为对比色，把整个画面都占满，会显得喧闹

加进白色后，红绿对比显得无比活泼

橙色与其对比色 蓝色正面对交时，画面变得喧闹

绿色易显喧闹，用好它需要特别的功夫

这张杂志封面虽然富有活力，但让人觉得过于强烈

加入白色，使两种色彩之间有所过渡，给人以自然的印象