

解读色彩在设计中的作用

设计元素

美] 阿兰·谢林 著

袁 昊 译

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>

■ 解读色彩在设计中的作用

设计元素 色彩基础

【美】阿里斯·谢林 著 ● ● 袁 昊 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

Design Elements: Color Fundamentals

978-1-59253-719-8

Aaris Sherin

©2012 Rockport Publishers

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.

本书中文简体版专有翻译出版权由 Rockport Publishers 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何手段和形式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2013-7744

图书在版编目 (CIP) 数据

设计元素：色彩基础 / (美) 谢林 (Sherin, A.) 著；

袁昊译. — 北京：电子工业出版社，2015.3

书名原文：Design Elements: Color Fundamentals

ISBN 978-7-121-25590-8

I. ①设... II. ①谢... ②袁... III. ①色彩学 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 038135 号

策划编辑：胡先福

责任编辑：但纯清

印刷：北京盛通印刷股份有限公司

装订：北京盛通印刷股份有限公司

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：787×980 1/16 印张：10 字数：256 千字

版次：2015 年 3 月第 1 版

印次：2015 年 3 月第 1 次印刷

定价：68.00 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。

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。

服务热线：(010) 88258888。

目 录

7	引言：设计中的色彩	113	第 4 章
9	第 1 章		色彩的组织运用
	色彩的内涵与外延		抓住人们的眼球
	色彩是什么		系列与结构
	实践中的理论		信息图表
	选择调色板		排 版
	色彩系统		动画和媒体中的色彩
49	第 2 章	143	第 5 章
	形式与空间		色彩的运用规则
	形式与空间		快速开始
	设计元素及其变化		运用色彩的 10 条规则
	色彩与图像		现实生活中的例外
	文字色彩		与客户合作的策略
77	第 3 章	156	撰稿人
	意义与情绪	158	索 引
	色彩与心理学	159	致 谢
	情绪与象征意义	160	作者简介
	文化与地域		
	色彩的方方面面		
	作为标识符的色彩		

The book cover features a minimalist design with a large red rectangle on the left and a black rectangle on the right. A grey rectangular box is positioned in the center, containing the title text. The title is written in a bold, sans-serif font, with 'Design Elements:' on the top line and 'Color Fundamentals' on the bottom line, separated by a horizontal line.

Design Elements:

Color Fundamentals

Design Elements: Color Fundamentals

978-1-59253-719-8

Aaris Sherin

©2012 Rockport Publishers

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.

本书中文简体版专有翻译出版权由 Rockport Publishers 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何手段和形式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2013-7744

图书在版编目 (CIP) 数据

设计元素·色彩基础 / (美) 谢林 (Sherin, A.) 著;

袁昊译. — 北京: 电子工业出版社, 2015.3

书名原文: Design Elements: Color Fundamentals

ISBN 978-7-121-25590-8

I. ①设... II. ①谢... ②袁... III. ①色彩学 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 038135 号

策划编辑: 胡先福

责任编辑: 但纯清

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

装订: 北京盛通印刷股份有限公司

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: 787×980 1/16 印张: 10 字数: 256 千字

版次: 2015 年 3 月第 1 版

印次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

定价: 68.00 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。

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。

服务热线: (010) 88258888。

■ 解读色彩在设计中的作用

设计元素 色彩基础

【美】阿里斯·谢林 著 ● ● 袁 昊 译

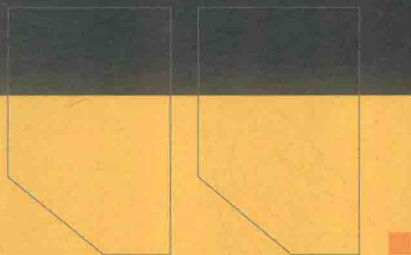
電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry

目 录

7	引言：设计中的色彩	113	第 4 章
9	第 1 章		色彩的组织运用
	色彩的内涵与外延		抓住人们的眼球
	色彩是什么		系列与结构
	实践中的理论		信息图表
	选择调色板		排 版
	色彩系统		动画和媒体中的色彩
49	第 2 章	143	第 5 章
	形式与空间		色彩的运用规则
	形式与空间		快速开始
	设计元素及其变化		运用色彩的 10 条规则
	色彩与图像		现实生活中的例外
	文字色彩		与客户合作的策略
77	第 3 章	156	撰稿人
	意义与情绪	158	索 引
	色彩与心理学	159	致 谢
	情绪与象征意义	160	作者简介
	文化与地域		
	色彩的方方面面		
	作为标识符的色彩		

“解决色彩问题为练就一双具有艺术鉴赏力的眼睛提供了一个绝佳的机会，帮助我们选择色彩、了解构图，以及深刻理解视觉敏感度的构成。”

—— 罗布·罗伊·凯利

引言

设计中的色彩

为什么说色彩很重要

色彩是设计师用来传达客户信息的最为有力的工具之一。它可以代表某种思想，可以激发情感，并具有文化相关性。色彩关系成功与否决定着人们会不会购买商家的产品或者服务。色彩可以帮助指路，可以为多组件项目建立框架，还可以突出重点和传达情绪。无论是在表达空间还是运动和韵律上，色彩总有故事可讲。

色彩对吸引观众的注意力很有帮助，同时也给设计师设置了无数挑战。色彩的主观属性可能会导致设计师回避大胆的色彩组合，也不会在色调和明度上冒险。设计师对某些色彩的偏好可能得不到客户的认可。文化背景上的差异会导致观众的误解，在屏幕上、印刷中以及其他媒体上无偏差地显示色彩，从技术上讲难度很大。幸运的是，尽管选择合适的色彩看上去如此困难，但是通过成功的色彩关系使平面设计协调美观，这样的例子不胜枚举。

对色彩搭配和色调关系的研究，会节省大量的时间和金钱。但更重要的是，色彩可以帮助设计师引导观众做出正确反应，并做出令人惊叹的平面设计。

第1章

色彩的内涵与外延

色彩是什么
实践中的理论
选择调色板
色彩系统

色彩是什么

在短短 1/20 秒内就形成第一印象的世界里，色彩可以帮助设计师吸引观众的注意力，并在忙碌的视觉环境中交流信息。色彩也可以帮助观众对一个产品品牌或服务迅速做出正确的联想和反应。色彩的作用就像一个惊叹号，它是实现创作平衡的一种方式，也是表明和传达意义的工具。

色彩似乎凝固在我们周围的物理环境中，但它实际上是由不同波长的光通过表面反射形成的。我们之所以能看到色彩，是因为眼睛中有视杆细胞和视锥细胞——眼睛光学系统的一部分——能够告诉我们这些光线以及它们频率之间的差异。观看者能够感知特定的色彩，是由某个表面反射光线的能力和产生不同波长的光线决定的。红光波长最长，紫光最短。白色包含所有色彩，黑色是没有色彩或某个表面无法反射可见光。

▲在交通频繁的区域，是彩色让人们注意到这个标志，并使它更显眼。

色相

——色彩的另一种说法，并且这两个词语可以交替使用。

饱和度

——还叫做色彩的浓度。饱和度是指不添加白色或黑色的某一色相的强度或纯度。

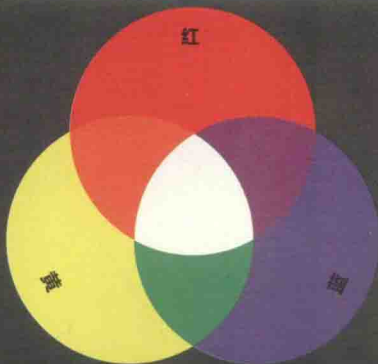
色温

——色彩的冷暖感觉。

明度

——色彩明暗的相对程度。添加白色或黑色会改变色彩的明暗。

减色模型

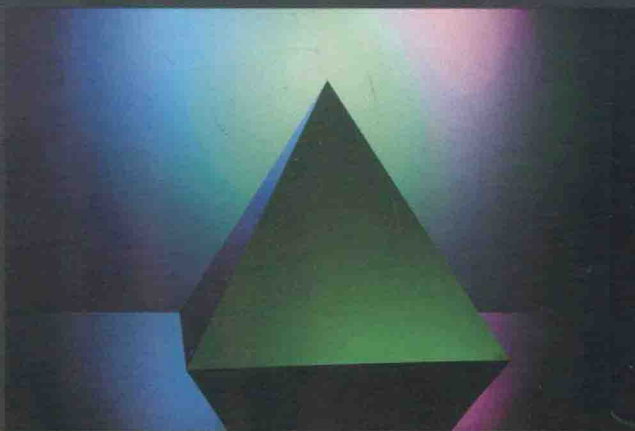
基于红黄蓝三原色，最接近艺术家光谱。对于混合油漆或颜料的设计师来说，可能会经常涉及这个模型。

▲人们常常认为应该在设计中大面积应用色彩，但有时少即多。在这幅作品中，图像成为色彩的主要载体。设计：鲍勃·威尔金森，阿布贾，尼日利亚。

人眼可以分辨的色彩被称为“可见光谱”，是由相当有限的几种色彩组成，其中有红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫罗兰色和紫色。从这些色彩的独立图形看，可见光谱可以进一步分为不同的色彩，而这些色彩之间是极为不同的。这些色彩被称为三原色，包括红、蓝、黄。原色频率的微小变化都会让我们看到新色彩。人类的眼

睛能够辨别约 1000 万种色彩，所有这些色彩都是由基本的三原色组合而成。由于光线产生色彩，它也会影响我们如何感知色相以及色彩的明度和饱和度。强光加深色彩，而弱光会使其暗淡。在非常弱的光照条件下，某些色彩可能仅仅可见，但要区分相同明度下的不同色彩则十分困难。

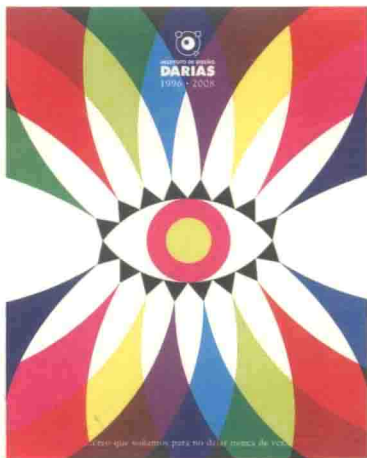

▲色彩由光产生，但在不同表面上的光波反射会让我们看到不同的色彩。同样地，相同的形状若色彩不同，看起来便不同。设计：Answr 公司，东京。

色温

色彩的温度指的是度量或能量(开尔文度),表明光中的特定色调,但在大多数情况下,温度被理解为冷暖色调的区别。人眼如何识别色彩的温暖将取决于光源的变化。低色温指的是暖光(黄色或红色),而高色温通常是指冷色调(绿色或蓝色)。

考虑到色温时,会有一些影响设计的因素。布局中的色温会影响整个构图。而且,在电脑上做设计时,显示器的色温会改变屏幕上的色彩。内置在操作系统中的校准工具(如苹果产品)和特殊的软件可以测量显示器的色温并做出调整。如此一来,在屏幕上看到的色彩与将要打印的色彩更相近。校准在数字摄影和数字印刷前设计中就显得尤为重要。

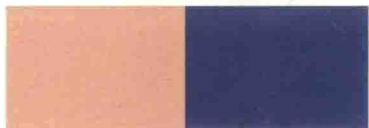

▲这种高饱和的调色板包含了众多色彩和图形,而且还不会显得太乱。设计:迭戈·乔瓦尼·贝穆德斯·阿吉雷,瓦勒,哥伦比亚。

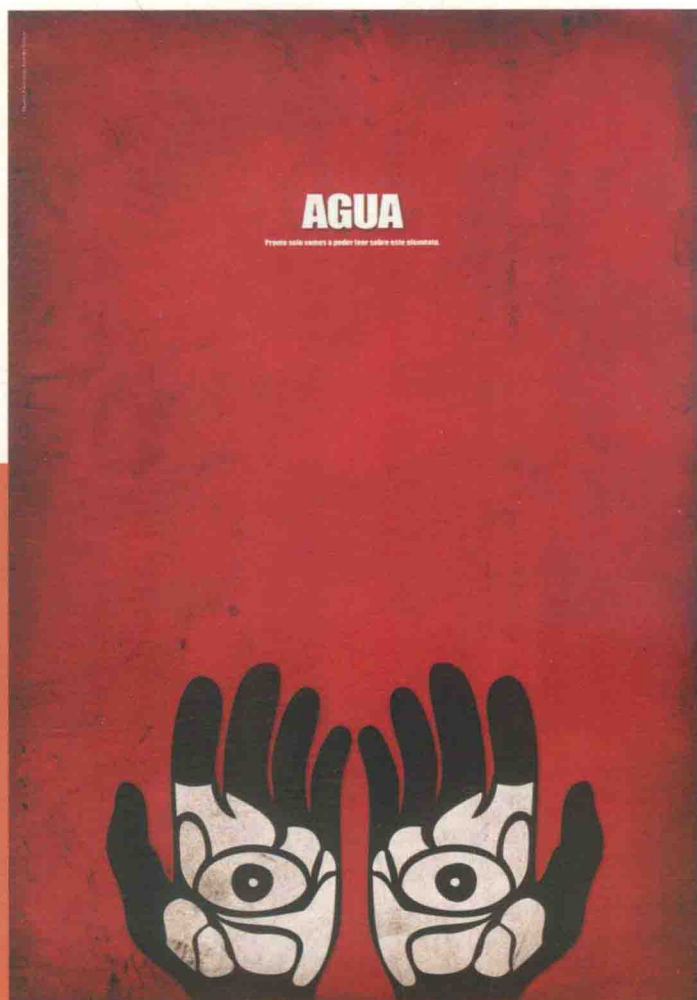
饱和度(也被称为彩度)

饱和度越高,色彩越强烈,越生动,也越明亮。
暗淡的色彩称为欠饱和。

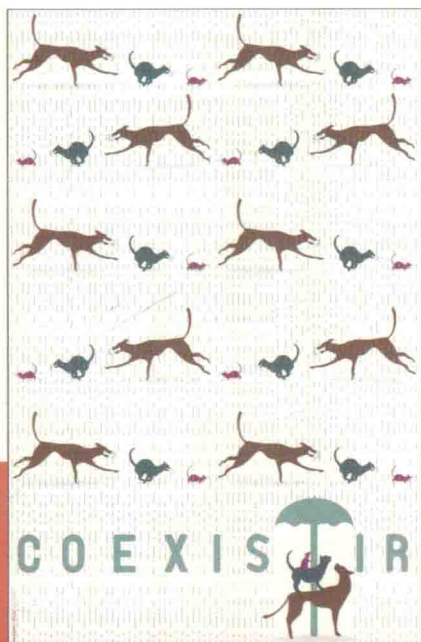
色彩看上去是否饱和,一定程度上取决于它周围的色彩。在明白了什么色彩会显得生动后,设计师就会使用浓烈的色彩来实现更加强烈的视觉冲击。

▲有人可能会认为关于水的海报应该采用较冷的色温，但这幅设计脱颖而出，因为它在温暖的红色背景上突出了蓝色。设计：费尔南多·雷沃略，科恰班巴，玻利维亚。

▲►高饱和度的色彩在获得观众的注意力上特别有效。但在这个例子中，设计师在明亮的白色背景上采用了稍微暗淡的色彩。明亮的背景与图形之间产生强烈的对比，使图形更加明显。设计：鲁本·莫雷诺，加拉加斯，委内瑞拉。

▲明亮的黄色上点缀着橙色，再加上紫红色，给这张海报较高的饱和度，其特点就是明亮、温暖的色彩。设计：安东尼奥·佩雷兹·冈萨雷斯·尼科，哈拉帕，墨西哥。