

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀

THE KEY TO MAKE
EVERYTHING LOOK BETTER
COLOR

컬러

[韩] 金静海 著
张秋逸 译

上海人民美术出版社

韩国超人气女子组合“少女时代”，

为你揭晓韩国家喻户晓的女子组合
“少女时代”如此受热捧的秘诀！

风靡全世界的偶像团体！

为你展现优衣库、BOBBI BROWN
等各大知名品牌如此成功的秘诀！

你是否也是追星族中的一员？

为你找寻王牌美食如此吸引人眼球、刺
激食欲、蛊惑感官的关键秘诀！

你是否也曾感叹于她们百变惊艳的造型？

你是否还着迷于她们清新亮丽的组合气质？

你是否也曾效仿于她们的穿衣风格？

成功的原因吗？

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀

THE KEY TO MAKE
EVERYTHING LOOK BETTER
C O L O R

컬러

[韩] 金静海 著
张秋逸 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀 / (韩)金静海 著; 张秋逸译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014. 1

书名原文: The Key to Make Everything Look Better, Color
ISBN 978-7-5322-8634-8

I. ①给… II. ①金… ②张… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第197450号

좋아 보이는 것들의 비밀, 컬러

(The Key to Make Everything Look Better, Color)

By 金静海 Kim Jung Hae

Copyright © 2011 by 金静海 Kim Jung Hae

All rights reserved.

Simplified Chinese Copyright © 2013 by SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE.

Simplified Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing Co.,Ltd through Eric Yang Agency Inc.

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-725号

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀

著 者: [韩] 金静海

译 者: 张秋逸

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 缪亚希

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32 6.5印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8634-8

定 价: 48.00元

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀

序 言 _ 4

01

色彩运用方面的种种苦恼

从业十年设计师的苦恼, 色彩 _ 10

染上“色彩症候群”的设计师们 _ 14

练习如何唤醒自己的色彩感 _ 18

每周学习课题 (第1周~第3周) _ 20

02

走进色彩学

感性至上的21世纪, 色彩才是我们所寻求的答案 _ 22

色彩所带来的刺激感, 比事物的具体形态更加迅捷而强烈 _ 27

舌灿莲花的演说家和极具品位的时尚家们与设计师的诸多关联 _ 31

我的色彩感究竟分数如何? _ 34

影响个人色彩感的四大陷阱 _ 39

针对色彩感的五次诊疗 _ 53

每周学习课题 (第4周~第5周) _ 64

03

选择最恰当的色彩

通过不同的设计领域找寻色彩的意义 _ 66

数字媒体中的繁花, 色彩 _ 76

选择色彩的七个阶段 _ 82

设计理念下的色彩选择 _ 88

实际应用: 打破设计理念的既定框架 _ 106

实际应用: 打破各类形容词的本义概念 _ 115

实际应用: 选择符合整体设计理念的辅助性色彩 _ 126

每周学习课题 (第6周~第7周) _ 132

04

从色彩中寻找答案

面积与比例中色彩的千差万别 _ 134

色彩学家们最需要避免的问题 _ 142

遮蔽的色彩，突显的色彩 _ 150

合理利用空白处 _ 154

每周学习课题（第8周~第9周） _ 156

05

一起挑战成为色彩高手吧

人人知晓的答案 _ 158

色彩选择过程中最致命的错误 _ 161

色彩的传统性与个性化的相得益彰 _ 164

能够支配记忆的色彩 _ 170

转变色彩的原有倾向 _ 174

设计师们在应用技巧之外，必须熟知的各类要点 _ 184

每周学习课题（第10周~第11周） _ 188

06

以色彩决胜负

以色彩决胜负的当今时代 _ 190

无关其他，只要我心激昂 _ 197

色彩学家们的相关著作 _ 199

每周学习课题（第12周~第13周） _ 202

色谱 _ 203

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀

图书在版编目 (CIP) 数据

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀/(韩)金静海 著; 张秋逸译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

书名原文: The Key to Make Everything Look Better, Color
ISBN 978-7-5322-8634-8

I. ①给… II. ①金… ②张… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第197450号

좋아 보이는 것들의 비밀. 컬러

(The Key to Make Everything Look Better, Color)

By 金静海 Kim Jung Hae

Copyright © 2011 by 金静海 Kim Jung Hae

All rights reserved.

Simplified Chinese Copyright © 2013 by SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE.

Simplified Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing Co.,Ltd through Eric Yang Agency Inc.

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-725号

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀

著 者: [韩] 金静海

译 者: 张秋逸

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 缪亚希

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32 6.5印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8634-8

定 价: 48.00元

给设计点颜色——成功设计的色彩秘诀

THE KEY TO MAKE
EVERYTHING LOOK BETTER
C O L O R

컬러

[韩]金静海 著
张秋逸 译

上海人民美術出版社

序 言

“缺乏色彩感应该怎么办呢？”

痴迷于色彩学并从事色彩学教育的十年间，笔者常会从许多设计师处听到类似这样的疑问。他们大多数是网页程序设计师，也会有不少网页编辑设计师，偶尔还会碰到室内设计师和产品包装设计师。尽管这些设计师们分布在不同的行业领域当中，但实际上这些设计师们无一不在设计公司中，每天用鼠标与各类设计项目打着交道。那么，是否存在能够提高设计师们色彩感的有效方法，是否真的通过努力就可以提升自己的色彩感呢？笔者在这里可以给出一个十分肯定的答案：色彩感是可以提高的。具体该如何进行？方法很简单，只需要对色彩进行仔细观察，认真练习，在逐步熟悉色彩的过程中，对色彩的运用就会自然而然地变得纯熟自如。

“色彩感可以提升”，夸下如此海口，是因为笔者之前见到过极多的相关案例。色彩感并非是人们与生俱来的能力，也并不是已然无法改变的才能，而是只要经过有效训练就能够提升的实用技能之一。令人遗憾的是，至今为止仍有诸多设计师们认为设计感是天生造就的，并因此对自己灰心丧气，不再希望通过有效方法改变现状。

请大家先仔细思考一个问题。作为设计师，我们是否曾经接受过较有意义和价值的“色彩学教育”呢？答案常常是否定的。素描、版面编排等方面的教程或是 Photoshop、插图设计等技能培训相信大家都参与过不少，但极少有设计师曾集中学习过“色彩学”的相关知识。在当今以感性设计为主的年代，我们在之前的设计师培训体系下，如何能以色彩学的角度进行思考，并创作出以色彩应用为中心的设计作品呢？大多数的结果是，设计师们在创作过程中会想当然地在色彩方面遇到较多的工作瓶颈。

本书所阐述的具体内容，即是针对设计工作中必不可少的色彩学元素

与学员们的“色彩学难题”所展开。为何色彩如此之重要，具体该如何提升色彩感，如何改善色彩运用方面的片面性，如何具体选择适合自身创作理念的色彩，甚至于设计师们在色彩方面应持有的态度和指导方案等，都在本书中有着极为详细的阐述。因此，如果各位真心想要学习色彩学相关知识的话，不妨打开这本书，从其中的每个细节当中寻找答案。

在阅读本书的过程中，各位一定会对色彩学形成全新的认识，但如果想要更加深入地展开研究的话，您可以通过访问笔者的 naver 小组“ndm 色彩研究所 (cafe.naver.com/ndmpersonalcolor)”来补充更多的色彩学知识。

在序言最后，笔者希望大家学习色彩学的原因不只局限于设计工作中的知识储备，更加期待大家通过学习色彩，能提升更多的灵感、创意以及有更强烈的表现力从而对工作有所裨益。这本书并不是一本严密的色彩学理论著作，被称为随笔反而更加恰当一些，因此大家可能无法本着钻研的心态，通过本书对色彩学的广度和深度进行完全意义上的探讨，但可以通过欣赏书中各种有趣的图片以及字里行间中的细节，将原本普通的工具书变成只属于自己的创新又独特的秘密手册。胜利就在前方，大家准备好一起成为色彩学达人吧。

最后，要真诚地感谢将本书付梓出版的 GILBUT 出版社，在笔者和设计师两处辛勤奔波的朴善英编辑，对原稿进行精心指导的朴熙子室长，以及为本书的精美排版不辞劳苦的各位设计师们，谨以此序，向各位表达我深深的谢意和祝福。

2011 年春，于研究所

金静海

目 录

序 言 _ 4

01

色彩运用方面的种种苦恼

从业十年设计师的苦恼, 色彩 _ 10

染上“色彩症候群”的设计师们 _ 14

练习如何唤醒自己的色彩感 _ 18

每周学习课题 (第1周~第3周) _ 20

02

走进色彩学

感性至上的21世纪, 色彩才是我们所寻求的答案 _ 22

色彩所带来的刺激感, 比事物的具体形态更加迅捷而强烈 _ 27

舌灿莲花的演说家和极具品位的时尚家们与设计师的诸多关联 _ 31

我的色彩感究竟分数如何? _ 34

影响个人色彩感的四大陷阱 _ 39

针对色彩感的五次诊疗 _ 53

每周学习课题 (第4周~第5周) _ 64

03

选择最恰当的色彩

通过不同的设计领域找寻色彩的意义 _ 66

数字媒体中的繁花, 色彩 _ 76

选择色彩的七个阶段 _ 82

设计理念下的色彩选择 _ 88

实际应用: 打破设计理念的既定框架 _ 106

实际应用: 打破各类形容词的本义概念 _ 115

实际应用: 选择符合整体设计理念的辅助性色彩 _ 126

每周学习课题 (第6周~第7周) _ 132

04

从色彩中寻找答案

面积与比例中色彩的千差万别 _ 134

色彩学家们最需要避免的问题 _ 142

遮蔽的色彩，突显的色彩 _ 150

合理利用空白处 _ 154

每周学习课题（第8周~第9周） _ 156

05

一起挑战成为色彩高手吧

人人知晓的答案 _ 158

色彩选择过程中最致命的错误 _ 161

色彩的传统性与个性化的相得益彰 _ 164

能够支配记忆的色彩 _ 170

转变色彩的原有倾向 _ 174

设计师们在应用技巧之外，必须熟知的各类要点 _ 184

每周学习课题（第10周~第11周） _ 188

06

以色彩决胜负

以色彩决胜负的当今时代 _ 190

无关其他，只要我心激昂 _ 197

色彩学家们的相关著作 _ 199

每周学习课题（第12周~第13周） _ 202

色谱 _ 203

ndm 色彩研究所专为设计师们

开设的色彩学教程

通过系统性的色彩学教学课程，切实提升设计师们的色彩运用能力
从入门基础到实际应用，让设计师们全程参与的阶段性高效学习过程

主要教学项目

【1课时】

学习主题 配色并非随自身感觉随意选定，而是有着一定的应用规则。在感觉自己缺乏色彩感之前，应该首先针对色彩应用规则进行学习。

配色方法 四季型配色，色彩学家费伯·比伦（Faber Birren）的色彩调和论，配色实际教学

配色工作室 色彩分类法，调和论训练

【2课时】

学习主题 由于性格和环境的不同，人们各自偏爱的色彩也有所不同，这种色彩偏爱通常会对设计工作产生一定的影响，希望大家通过对此方面的学习，能够尝试用较为自由而不被禁锢的思考方式来进行色彩应用。

色彩应用工作室 版面设计与色彩选择，色彩心理层面传达能力的应用训练

【3课时】

学习主题 以深入的色彩学分析为基础，将色彩学知识融入实际设计项目当中进行研究。在选用色彩时，不可漫无计划随意选取，而必须采用既定的系统性色彩选定方法。

不同创作理念下的色彩选择 根据设计理念的不同选择色彩的具体方法，主色调与辅助色调的色彩力学关系原理

开展假想式设计项目 各自选定设计项目，色彩运用实际演练

结业

01

色彩运用方面的种种苦恼

从业十年设计师的苦恼，色彩
染上“色彩症候群”的设计师们

练习如何唤醒自己的色彩感

每周学习课题（第1周～第3周）

从业十年 设计师的苦恼，色彩

“您是设计师啊，那您一定对于色彩的运用十分擅长吧？”

类似的疑问可从某天笔者所收到的一封邮件中找到答案。

“我是一名有十年工作经验的设计师，从事设计工作十年，现在哪怕是闭上眼睛都能够自如地进行程序操作。但在色彩运用方面我始终十分地苦恼，因为不论在网页设计方面如何纯熟自如，我总是不能很好地运用色彩，到底应该如何对此方面进行改进呢？如果您有什么好的方法，还请您不吝赐教。”

这位朋友有着长达十年的设计工作经验，但仍在色彩方面缺乏自信。

类似这样的疑问实际上笔者在另外三十多名网页设计师处也有所耳闻。在某个下雨的夜晚，为了给三十多名学员进行色彩学教学，笔者奔波在新村的交叉路上，手中拿着学员们与色彩相关的各种疑问。参加教程培训的学员全部都是工作经验一年到十年不等的在职设计师，而他們最希望在本次教学活动中学习到的色彩学知识，也像他们的经历一样多种多样各不相同，让我们一起来大致浏览一下。

01-03

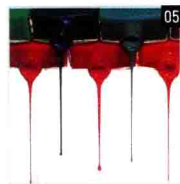
时装设计师作品当中的色彩应用

www.architecturaldigest.com

提问 本堂色彩学课程中最希望了解到哪些相关内容?

- 反馈
- 如何整体把握和自如运用设计工作中的色彩问题?
 - 如何根据设计理念进行合理的色彩搭配?
 - 依据既定的主色调,应采用何种形式选择与其相对应的辅助色系?
 - 不管怎样尝试色彩风格的多样化,似乎每次最终的色彩效果都极为相似,问题到底出在哪里呢?
 - 我认为整体效果很好的色彩,在别人看来则会觉得庸俗不堪。色彩的庸俗与时尚之间究竟有什么区别,又该如何区分呢?
 - 望老师告知掌握培养色彩敏感度的具体方法。
 - 希望能够了解色彩运用方面较完备的具体网页设计实例。
 - 如果客户对我设计作品中所采用的色彩不甚满意,我该如何说服他们呢?

学员们的疑问事实上并不能够轻易解答,身在网页设计最前沿的设计师们,在日常工作中的鼠标起落之间,望穿电脑屏幕也常常难以解决这些难题。实际上,他们的疑问也正是我们在平日的工作当中常会遇到的问题,让我们在工作过程中不可避免地生出诸多的疑虑。

04-08 化妆品中的色彩运用

04 www.loreal.co.kr 05 www.chanel.com

06 www.dior.com 07 www.bobbibrown.co.kr

08 www.lancome.co.kr