

去日本上设计课②

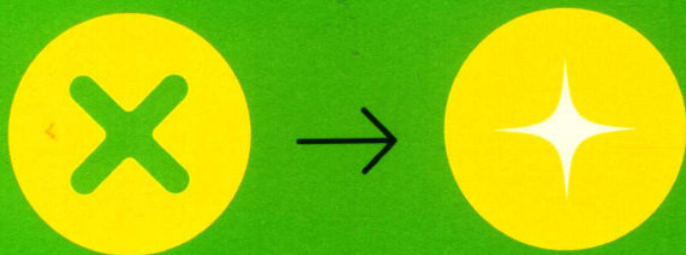
配色设计原理

配色のルールを 学べる本

[日] 柘植 Hiropon 著
木兰花 译

设计
新经典

53个案例，传授色彩搭配的黄金法则

修改前

修改后

色彩基础知识 + 色彩搭配技巧 + 实际设计案例 + 具体印刷色值

只需这样修改，拯救你的设计方案！

上海人民美术出版社

ZCOOL 站酷
站酷推荐图书

图书在版编目(CIP)数据

去日本上设计课. 2, 配色设计原理 /
(日) 柘植 hiropon 著; 木兰花译.
-- 上海: 上海人民美术出版社, 2019.4 (2019.6 重印)
ISBN 978-7-5586-1225-1
I. ①去… II. ①柘… ②木… III. ①配色-设计
IV. ①J06
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 050041 号

原版书名: 新人デザイナーのための色彩デザイン・配色のルールを学べる本
原作者名: 柘植ヒロポン
SHINJINDESIGNER NO TAMENO SHIKISAI DESIGN HAISHOKU NO RULE WO MANABERU HON by HIROPON TSUGE
Copyright © 2011 HIROPON TSUGE
All rights reserved.
Original Japanese edition published by SocymCo.,Ltd.
Simplified Chinese translation copyright © 2019 by Shanghai People's Fine Arts Publishing House
This Simplified Chinese edition published by arrangement with SocymCo.,Ltd., Tokyo, through HonnoKizuna, Inc., Tokyo
and Shinwon Agency Co. Beijing Representative Office, Beijing
Rights manager: Doris Ding
本书简体中文版经 Socym 出版社公司授权, 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: 09-2019-504

设计新经典

去日本上设计课 2: 配色设计原理

著 者: [日] 柘植 hiropon
译 者: 木兰花
统 筹: 姚宏翔
责任编辑: 丁 雯
流程编辑: 马永乐
封面设计: 李双珏
技术编辑: 季 卫
出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码: 200040)
印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司
开 本: 787×1092 1/16 印张 10
版 次: 2019 年 4 月第 1 版
印 次: 2019 年 6 月第 3 次
书 号: ISBN 978-7-5586-1225-1
定 价: 88.00 元

目 录

前 言	003
阅读指南	008

序 章

必须掌握的色彩基础知识

009

色彩的形成	010
色彩的种类	010
色彩的联想	011
色彩的效应	011
无彩色和有彩色	012
色彩三属性	012
色相环	013
何为色调?	014
色调意象	015
印刷品及显示器的颜色	016

第一章

单色与双色设计

017

限制“色彩的数目”，让设计给人留下更深刻的印象	018
单色设计/让图形更醒目	020
单色设计/让文字更漂亮	022
单色设计/使曲线更优美	024
单色设计/改变浓度，使单色变多色	026
单色设计/单色 + 纹理	028
双色设计/用暖色统一	030
双色设计/用冷色统一	032

双色设计/明度对比	034
双色设计/色相对比	036
双色设计/纯度对比	038
双色设计/互补色对比	040
双色设计/专色叠加	042
双色设计/将彩色图像分解为双色	044
双色设计/将灰度模式图像转换为双色调模式图像	046
关于第一章《单色与双色设计》	048

用“色彩调和”的配色来统一设计	050
用同类色统一	052
用类似色统一	054
用同一色调统一	056
用渐变配色统一	058
用同色调配色统一	060
用单色配色统一	062
用基调配色统一	064
用反复配色统一	066
用重心的位置统一设计	068
用白色统一设计	070
用共通色统一设计	072
关于第二章《统一色彩》	074

用“醒目”的配色强化印象·····	076
用中性色搭配出独特的力度·····	078
用强调色制造动感·····	080
用白加黑使画面更明快·····	082
强调中心，突出主角·····	084
增大上色面积，创造有力形象·····	086
用同色系配色营造出层次感·····	088
通过对比，强调画面·····	090
用前进色表现突出效果·····	092
用黑白色强调彩色部分·····	094
用黑色凝聚画面·····	096
用隔离色加以强调·····	098
用复数色创造华丽感·····	100
提高视认度，使文字一目了然·····	102
关于第三章《色彩的强化》·····	104

用色彩表现意象·····	106
用色彩表现年龄·····	108
用色彩表现男性·····	110
用色彩表现女性·····	112
用色彩表现信赖感和清洁感·····	114

用色彩表现高级感·····	116
用色彩表现体育运动·····	118
用波普风格表现热闹的气氛·····	120
用色彩表现可爱感(卡哇伊)·····	122
用色彩表现季节(春、夏)·····	124
用色彩表现季节(秋、冬)·····	126
用色彩表现国家·····	128
用色彩表现日本风情·····	130
用色彩表现纯天然感·····	132
用色彩表现人造的神秘感·····	134
用色彩表现时尚感·····	136
关于第四章《用色彩创造意象》·····	138
专栏:与色彩有关的工作·····	140

将Illustrator中的对象物体设置为特别色·····	142
用Illustrator进行专色叠加·····	144
将彩色图像转换为双色·····	146
将彩色图像设置为两种专色·····	149
将灰度图像转换为双色调模式图像·····	152
将彩色图像转换成灰度模式图像·····	155

设计
新经典

去日本上设计课②

配色设计原理
配色のルールを
学べる本

〔日〕柘植 Hiropon 著

木兰花 译

上海人民美術出版社

前 言

目前市场上关于色彩设计和配色原理的书籍种类繁多，但即使记住再多的专业术语和配色原理，想要将其灵活运用到作品中去并不容易，想必大家也有过这样的经历吧。最后，大家通常还是会将色彩归为感性领域，并凭借主观意愿去选择色彩。平面设计是由文本、插图、排版、色彩等多种元素相互组合搭配而成的。其中，色彩对视觉的瞬间冲击力最强。

本书介绍了如何在实际操作中灵活运用各种配色的基本原理，并通过“修改前”和“修改后”的对比做了一系列的解释说明。从众多色彩中选出颜色并完美搭配实非易事，且优秀的色彩搭配都是有理可寻的，只要掌握它就能选出适合主题的心仪色彩。

本书列举了一部分色彩设计和配色原理的表现方法，希望能帮助您在配色构想和实际操作时提供灵感。

最后，我要向为此书发行呕心沥血的socym出版社的石川加奈子，为此书提供图像帮助的数据Craft公司、Amana公司、Pixa公司的诸位同仁表示衷心的感谢。

柘植hiropon

2011年10月

目 录

前 言	003
阅读指南	008

序 章

必须掌握的色彩基础知识

009

色彩的形成	010
色彩的种类	010
色彩的联想	011
色彩的效应	011
无彩色和有彩色	012
色彩三属性	012
色相环	013
何为色调?	014
色调意象	015
印刷品及显示器的颜色	016

第一章

单色与双色设计

017

限制“色彩的数目”，让设计给人留下更深刻的印象	018
单色设计/让图形更醒目	020
单色设计/让文字更漂亮	022
单色设计/使曲线更优美	024
单色设计/改变浓度，使单色变多色	026
单色设计/单色 + 纹理	028
双色设计/用暖色统一	030
双色设计/用冷色统一	032

双色设计/明度对比	034
双色设计/色相对比	036
双色设计/纯度对比	038
双色设计/互补色对比	040
双色设计/专色叠加	042
双色设计/将彩色图像分解为双色	044
双色设计/将灰度模式图像转换为双色调模式图像	046
关于第一章《单色与双色设计》	048

用“色彩调和”的配色来统一设计	050
用同类色统一	052
用类似色统一	054
用同一色调统一	056
用渐变配色统一	058
用同色调配色统一	060
用单色配色统一	062
用基调配色统一	064
用反复配色统一	066
用重心的位置统一设计	068
用白色统一设计	070
用共通色统一设计	072
关于第二章《统一色彩》	074

用“醒目”的配色强化印象·····	076
用中性色搭配出独特的力度·····	078
用强调色制造动感·····	080
用白加黑使画面更明快·····	082
强调中心，突出主角·····	084
增大上色面积，创造有力形象·····	086
用同色系配色营造出层次感·····	088
通过对比，强调画面·····	090
用前进色表现突出效果·····	092
用黑白色强调彩色部分·····	094
用黑色凝聚画面·····	096
用隔离色加以强调·····	098
用复数色创造华丽感·····	100
提高视认度，使文字一目了然·····	102
关于第三章《色彩的强化》·····	104

用色彩表现意象·····	106
用色彩表现年龄·····	108
用色彩表现男性·····	110
用色彩表现女性·····	112
用色彩表现信赖感和清洁感·····	114

用色彩表现高级感·····	116
用色彩表现体育运动·····	118
用波普风格表现热闹的气氛·····	120
用色彩表现可爱感(卡哇伊)·····	122
用色彩表现季节(春、夏)·····	124
用色彩表现季节(秋、冬)·····	126
用色彩表现国家·····	128
用色彩表现日本风情·····	130
用色彩表现纯天然感·····	132
用色彩表现人造的神秘感·····	134
用色彩表现时尚感·····	136
关于第四章《用色彩创造意象》·····	138
专栏:与色彩有关的工作·····	140

将Illustrator中的对象物体设置为特别色·····	142
用Illustrator进行专色叠加·····	144
将彩色图像转换为双色·····	146
将彩色图像设置为两种专色·····	149
将灰度图像转换为双色调模式图像·····	152
将彩色图像转换成灰度模式图像·····	155

阅读指南

为了让读者更好地掌握色彩设计与配色原理的基础知识，本书共分为5章，分别是：必须掌握的色彩基础知识、单色与双色设计、统一色彩、色彩的强化、用色彩创造意象。除序章外，其他4章都是通过“修改前”和“修改后”的方案比较来加以说明的。从序章开始，你可以逐渐接触到配色的各种基础知识。此外，本书的附录还介绍了运用Illustrator CS5和Photoshop CS5进行双色印刷的技术数据和处理方法。

序 章

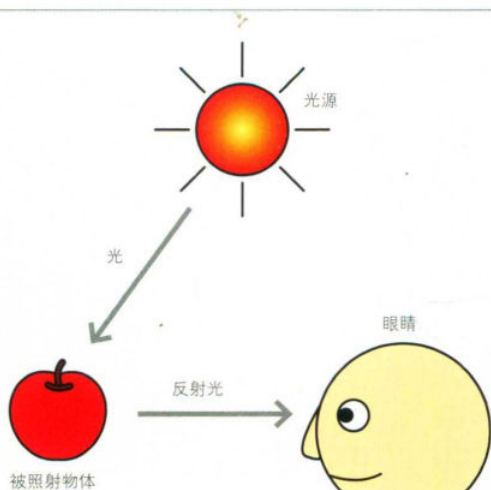
必须掌握的色彩基础知识

想要自由地运用色彩，就必须掌握色彩的基础知识。序章介绍了最基础的色彩原理。

必须掌握的色彩基础知识

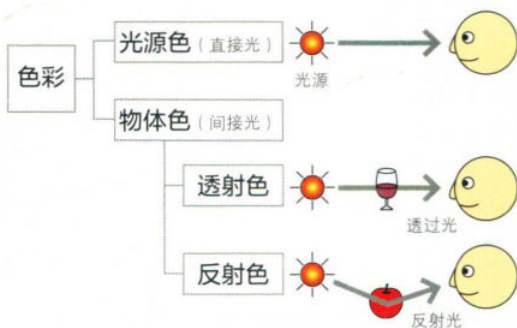
色彩的形成

我们生活在一个五彩斑斓的绚丽世界中，想要看见这些颜色，就必须同时要具备3个基本条件：光、物体和眼睛，三者缺一不可。右图呈现了色彩的形成方式，首先光源发出的光会照射到物体上，然后不被物体吸收的反射光会通过人的眼睛传递给大脑，产生“色彩”这一视觉反应。

色彩的种类

色彩大致可以分为“光源色”和“物体色”两类。“光源色”是指发光体产生的颜色，如太阳、火、白炽灯、电视屏幕等。“物体色”是指物体反射光线所形成的颜色，又可分为“透射色”和“反射色（表面色）”。“透射色”是指光线穿过透明物体时所显现出的颜色，比如玻璃杯中啤酒和葡萄酒的颜色。“反射色”是指光线在物体表面反射后所形成的颜色，我们平时看见的大多都是“反射色”。

色彩的联想

色彩也是具有感情和情绪的，并能让人联想到具体的事物。由于色彩的刺激而引起的某种联想被称为“色彩的联想作用”，又可分为“具体联想”和“抽象联想”。色彩联想的内容受到个体年龄、性别、经验、习惯等因素的影响，因人而异。一般来说，年龄越小，具体联想越多；年龄越大，抽象联想越多。此外，同一色相的色彩联想还会因明度和纯度的不同产生差异。

	抽象联想	具体联想
红色	热情、兴奋、危险、活泼、刺激、行动力、压力、生命、爱情等	太阳、苹果、血、玫瑰、火、草莓、口红、西红柿等
黄色	明朗、年轻、危险、愉悦、欢快、警惕、活跃、紧张、轻率等	柠檬、月亮、鸡蛋、香蕉、黄金、星星、光线、玉米等
橙色	朝气、温暖、开朗、喜欢、光明、高兴、平易近人等	橘子、胡萝卜、晚霞、柿子、橙汁、枇杷等
绿色	和平、平静、新鲜、安全、期望、幸福、健康、自然、希望、生命力等	森林、树木、高山、草地、叶子、嫩叶、草坪、青椒、黄瓜、黑板等
蓝色	清洁、理智、冰冷、凉爽、忠诚、纯净、冷酷、寂静、信赖等	水、大海、天空、游泳池、河流、湖泊、瀑布、高原、地球、雨、牛仔裤等
紫色	高贵、神秘、消极、魅力、女性、欲望、神圣、魔法、神奇、舒适等	葡萄、紫罗兰、龙胆花、茄子、李子、女巫、和服、宝石等

色彩的效应

在日常生活中，色彩无处不在，它被用于交通信号灯、男女卫生间、冷热水标志等物件上，使我们的生活更加安全舒适。通常，人们都是从幼儿时期开始学习色彩所代表的意义的，所以这些色彩识别和年龄无关，任何年龄段的人都能瞬间理解其含义。这种让色彩拥有并传达某种特定信息的作用被称为“功能效应”。

此外，色彩还可以刺激感情、调动情绪。我们会陶醉于秀丽的风景，也会因看到精美的流行服饰或室内装饰品而感到愉悦、舒畅，这种作用被称为“情绪效应”。总之，我们的生活到处都充满着色彩效应。

色彩的功能效应

传递	交通信号灯、交通标志等
区别	男女卫生间、地铁路线图等
状态的表现	食物的生熟程度、果蔬的新鲜度等
引人注目	广告、招牌等
遮人耳目	动物保护色、军装迷彩色等

色彩的情绪效应

对心理的影响	自然、时装、化妆品等
舒适度	装饰品、公共空间等
形象	企业色彩形象、商品包装、店铺装潢等