

读书笔记

配色设计原理

分享人：曾清清

为什么要分享这个主题？

一般情况下，我们都是通过视觉获取各种信息，其中色彩是十分重要的信息之一。除了形态、大小之外，我们经常还会通过色彩来对事物的状态、情形和感觉做出判断。色彩被誉为是一种可以激发情感、刺激感官的元素。

因此，在设计工作中色彩是非常重要的元素，是针对目标群体的性别、年龄、兴趣爱好来制作更传神的广告、杂志封面时不容忽视的要素。色彩信息传递的速度是非常快的，在进入眼球的瞬间即可在人的头脑中形成一种印象。所以，可以毫不夸张地讲，不同的色彩搭配足以左右设计本身的效果和表现力。

本书并非单纯地指导读者如何选择颜色，而是针对那些有既定目标的设计方案，分析如何才能使配色更具效果和表现力。

本书的构成和使用方法一

- 修改前后效果对比

在每一章内容的开头，将一个在不了解设计配色理论的前提下创作的不自然、难以理解的作品以“Before”的形式展现出来。随后，将根据理论修改后的成功作品以“After”的形式介绍给读者。

- 专访

采访目前活跃在一线设计领域的设计师，请他们介绍自己的色彩搭配理论，吸取他们对设计创作中“色彩”这一概念的理解

- 理论说明

围绕各章的主题，对相关理论进行具体说明。每一个对页版面中都会出现一个创作项目，通过丰富的实例介绍具体的方法理论。

本书的构成和使用方法二

- 优秀设计作品展示

选取在配色设计方面比较优秀的杂志、广告传单中的案例，介绍、说明与各章内容相切合的主题，让读者了解在实际的配色设计工作中如何确定使用何种配色理论。以及如何运用配色理论等技巧。

- 理论不适用时的应对方法

对于那些单纯依靠基本配色理论难以完成的作品，列举一些虚构的案例，展开分析。通过这部分内容，读者可以学习如何针对具体的案例进行细致、柔性的调整与修饰。

目录

- 决定整体配色的理论
- 选择基本色的理论
- 版面出现多种色彩时的配色理论
- 登载写真的杂志版面的配色理论
- 双色选择理论

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！ 根据理论修改之后！

没有利用白底▶①

右边页面设置了黄色的底色，而左侧是白底，无底色，左右两侧显得很不对称。在LOHAS系列杂志中，展现简单的白底设计是基本风格。上图案例则削减了写真素材的朴素感。

小物件写真的底色给人繁杂的印象▶③

左侧介绍小物件的写真版面中设置了两种颜色的底色，显得十分凌乱。这种做法虽然很容易体现出流行感，但不符合此处具体的设计要求。

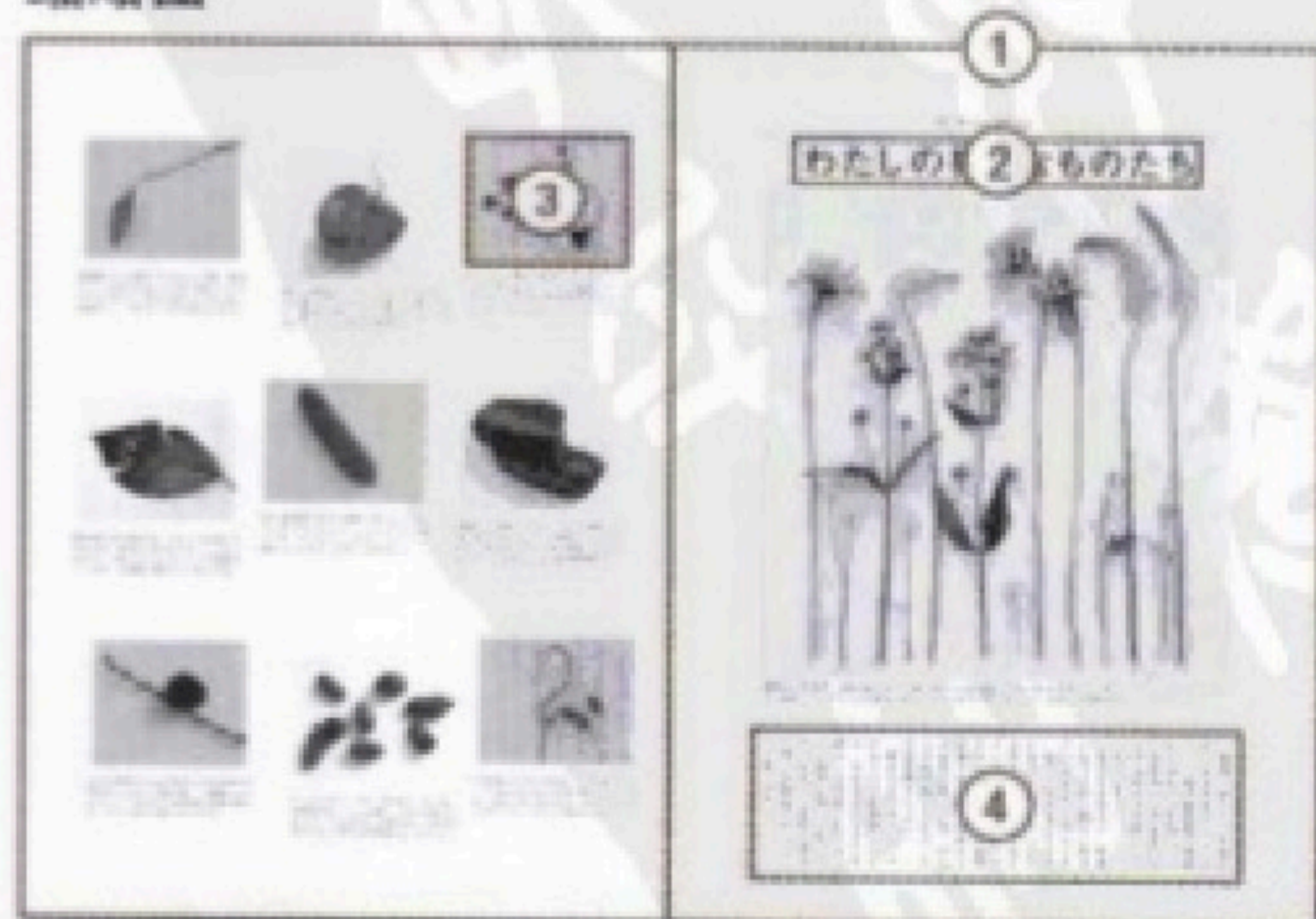
标题文字的色彩纯度过强▶②

标题字号不要太大，色彩不要太重，这是目前流行的简单设计理念。上图案例中，标题文字呈现的金红色属于过于鲜艳的色彩，明显与写真素材的氛围、感觉相背离。

正文文字的色彩使用不当▶④

右侧正文部分的文字被涂彩上色，这恰恰是画面显得混乱的原因所在。在力求简单、朴素风格的版面中，写真以外的其他部分尽量不要着色才是明智之举。

缩略图

简单利用白底▶①

在表现自然、简约设计风格的作品中，一般都会通过运用白底表现效果。页面背景在白色中得到统一，充分展现白底，不着底色。

写真的背景统一成浅色▶③

将小物件写真的背景统一成浅色，页面显得整齐、干净。尽管背景中仍着少量色彩以追求变化，但最终还是注意体现出简约、自然的效果。

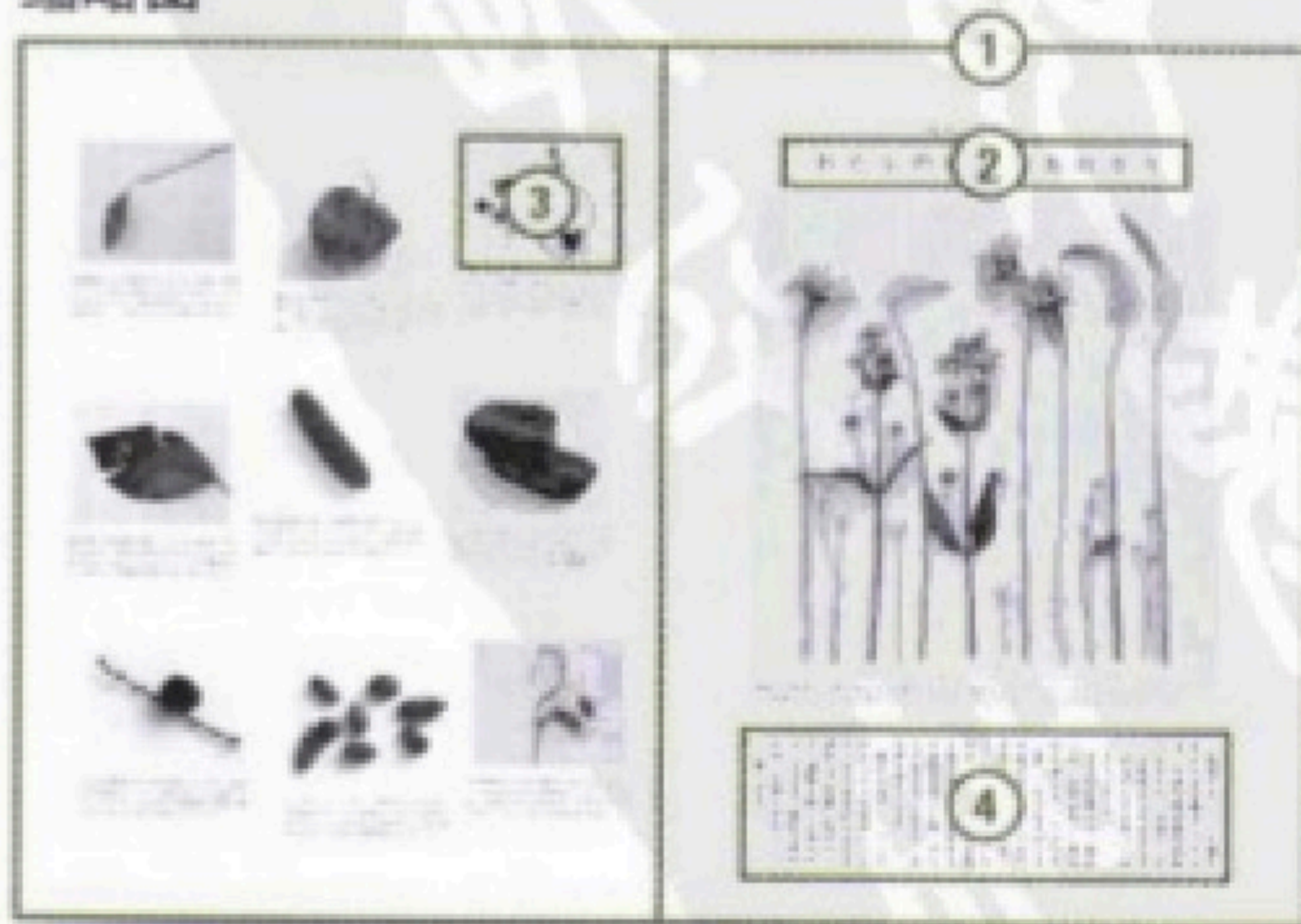
标题小巧而简短▶②

加大主标题的字间距，并配以与写真内容相关联的土黄色。缩小字号，合理排版。搭配色彩时，应考虑选用低调的色彩，以不破坏整体版面氛围和统一效果为标准。

正文文字着朴素、正式的墨黑色▶④

竖排的正文文字着墨黑色，白底中的黑色文字十分醒目。以雅致、朴素的土黄色小字图注加以衬托，使正文显得更加端正、规范。

缩略图

Have One's First Taste

自然の恵みから生まれた 芳醇な味覚

写真の艶やかな野菜の色を、じっくりと眺めてほしい。
いかにも濃い味が濃縮されていそうな、素晴らしい色あいだ。
こうした無農薬の自然製法で栽培された野菜や果物から抽出さ
れたエキスを、栄養が豊富に詰まっている。
これこそが野菜そのものの恵み。
自然の芳醇な味覚を手に入れよう。

1 野菜のエキスを 賢沢に

じゃがいもやほうれん草、にん
じんなど、12種類の野菜を煮
詰めて濃縮して抽出した、本
物の野菜エキスを閉じこめた1本。
鮮みの味付けを野菜スープ
にしたり、煮物に盛り入れたり
と、工夫次第で幅広く使用する
ことができる究極のドリンク。

2 宮崎県の ブランド野菜

地下ごころはスーパーでも多く出
回るようになってきた野菜、メ
ッキーニ。日本の食卓に馴染み
は深い。濃い緑色の中に豊富
な栄養が詰まっている。こちら
は宮崎県産のブランド野菜。生
産農家が丹誠込めて作った野菜
の味はひと味もふた味も違う。

3 濃度1000%？ これぞ太陽の恵み

愛知県の伊予郡だけで作られた
、完全無農薬ジュース。美しい
形状のガラスボトルの中に、太
陽そのもののような色の液体が
たっぷりと詰まっている。しば
らく眺めておきたいくらいだが
、購入後はすぐに開栓するの
が一番おいしい飲み方だ。

4 産地直送！ 完全無農薬レモン

安全でおいしい国産レモン。こ
ちらは広島県で育てられたもの
も、もぎたてのタイミングで選
び取られる。お菓子作りなど
でも有効活用できるレモンこ
そ、多少お気遣いでも安心して
できる品質のみずみずしいもの
を使いたい。

5 好き嫌いの克服 天然の甘みエキス

果物とミックスされた甘いにん
じんジュースが苦手、という人
にも試してほしい商品。完全に
にんじんのエキスだけを抽出し
たこちらは、天然のほのかな甘
みを感じられる。にんじん嫌い
のお子さんには、料理の中に
おにこれを加えてみては。

6 くさみはゼロ 甘みのパプリカ

色鮮やかで見た目美しいパプリカ
。つやつやとしたこちらは、山
形県から届いた国産品だ。ビー
マンの苦みやくさみは一切なく
、みずみずしい蜜ごたえと濃厚
な甘みが楽しめる。ジュース
で果物のような野菜だ。

背景色不足▶①

被放大的精致特写写真因为大面积的白色背景色而显得平淡无奇。写真中五颜六色的色彩也变得黯淡了许多。

标题文字颜色使用过多▶③

也许是为了营造轻松、愉快的氛围，标题文字被着以多种色彩。但如此一来，整体缺乏统一性，而且难以阅读，与文字本身内容相比，各部分的颜色成了最醒目的元素。

色带影响写真的表现效果▶②

在页面下端三分之一处铺设色带是常见的设计手法，但上面案例中艳丽的橙色却抹杀了写真素材本身的颜色。虽然达到了明亮的色彩氛围，但给人一种轻率、不稳重的印象。

小标题颜色过于醒目▶④

连图注上方的小标题文字都配以不同的颜色，而且是与底色形成鲜明对比的色彩，过于刺眼，造成图注与小标题之间印象脱节。

缩略图

Have One's First Taste
 自然の恵みから生まれた
芳醇な味覚

写真の艶やかな野菜の色を、じっくりと眺めてほしい。
 いかにも濃い味が濃縮されていそうな、素晴らしい色あいた
 こうした無農薬の自然製法で栽培された野菜や果物から抽出され
 たエキスを、栄養が豊富に詰まっている。
 これこそが野菜そのものの恵み
 自然の芳醇な味覚を手に入れよう

1 野菜のエキスを
賢沢に

ジャガイモやほうれん草、にんじんなど、12種類の野菜を精製して濃縮して抽出した。本物の野菜エキスを閉じこめた1本。好みの味付けをして野菜スープにしたり、果物に取り入れたり、工夫次第で幅広く使用することができる究極のドリンク。

2 宮崎県のブランド
野菜

地下ごろはスーパーでも多く出回っているようになってきた野菜、スッキーニ。日本の食卓に馴染みは薄い、濃い緑色の中に豊富な栄養が詰まっている。こちらは宮崎県産のブランド野菜。生産農家が丹誠込めて作った野菜の味はひと味もふた味も違う。

3 濃度1000%？
これぞ太陽の恵み

愛知県の伊予柑だけで作られた、完全生搾りジュース。美しい形模のガラスボトルの中に、太陽そのもののような色の液体がたっぴりと詰まっている。しばらく眺めておきたいくらいだが、購入後はすぐに開栓するのが一番おいしい飲み方だ。

4 産地直送！
完全無農薬レモン

安全でおいしい国産レモン。こちらは広島県で育てられたものを、もぎたてのタイミングで直送してくれる。お菓子作りなどで皮も有効活用できるレモンこそ、多少外見は悪くとも安心して暮らす品質のみずみずしいものを使いたい。

5 好き嫌いを克服
天然の甘みエキス

果物とミックスされた甘いにんじんジュースが苦手、という人にも試してほしい商品。完全ににんじんのエキスを抽出したこちらは、天然のほのかな甘みを感じられる。にんじん嫌いのお子さんには、料理の中に密かにこれを入れてみては。

6 くさみはゼロ
甘みのパプリカ

色鮮やかで見た目美しいパプリカ。つやつやとしたこちらは、山形県から届いた国産品だ。ゼーマンの苦みやくさみは一切なく、みずみずしい歯ごたえと濃厚な甘みが楽しめる。ジュースで果物のような野菜だ。

黑色背景形成整体统一效果▶①

将背景整体设计成黑色，页面显得更加紧凑，尽显奢华感。标注写真的数字也简约成白色镂空状，在与整体背景的对比中彰显时尚、高档的印象。

标题中的关键文字使用重点色▶③

标题文字的整体背景为黑色，关键字色彩选用写真中出现的红色。内容提要的文字采用白色镂空设计，只对希望重点表达的文字采用醒目的红色。显眼的位置搭配显眼的色彩，体现出标题应有的醒目效果。

文字背景也统一成黑色▶②

与写真背景一致，文字部分的背景也统一成黑色。页面中被拍摄物体的色彩显得更加醒目，特写效果更加突出。

通过白色镂空体现文字的统一效果▶④

细节解说文字都统一为白色镂空的形式。搭配黑色的整体背景，体现出较高的视觉辨识效果。文字与画面背景之间形成鲜明的对比效果。

缩略图

专访：冈本先生您认为什么样的色彩才是美的呢？

这是一个经常被问到的问题。即使是浑浊的色彩，通过不同的组合搭配也可以给人熠熠生辉的印象。因此，所有的色彩都是美丽的。我认为，根据不同的方法，所有的色彩都可以被表现得很美。我经常会选择富于变化和节奏感的配色。

-冈本一宣

平面设计的工作步骤

要传达什么样的效果 > 确定结构布局 > 确定文案 > 选择合适的色彩

在充分整理信息的前提下，设计出让人感觉最舒服的形象、外形。同时统筹兼顾文字的版面编排，从视觉角度加以平衡。先确定版面设计的布局、平衡性和形象感，最后再考虑版面的色彩搭配。

彩色是没有责任的，首先要求以形象感人。

—冈本一宣

在选择色彩时可以遵循的理论

- 扩充色相的范围， 体现丰满的效果

使用不同色相的色彩，可以体现丰满的效果。单一色系色彩的运用容易形成荒凉、凄冷的印象，所以互补色、对比色是经常使用的配色方案。根据载体的特质，确定是要体现“精炼考究感”还是“炽热劲爆感”，是要体现“高雅精致感”还是“雍容华贵感”，然后据此设定色彩的搭配比例。

- 培养色彩感，对于绘画而言十分关键

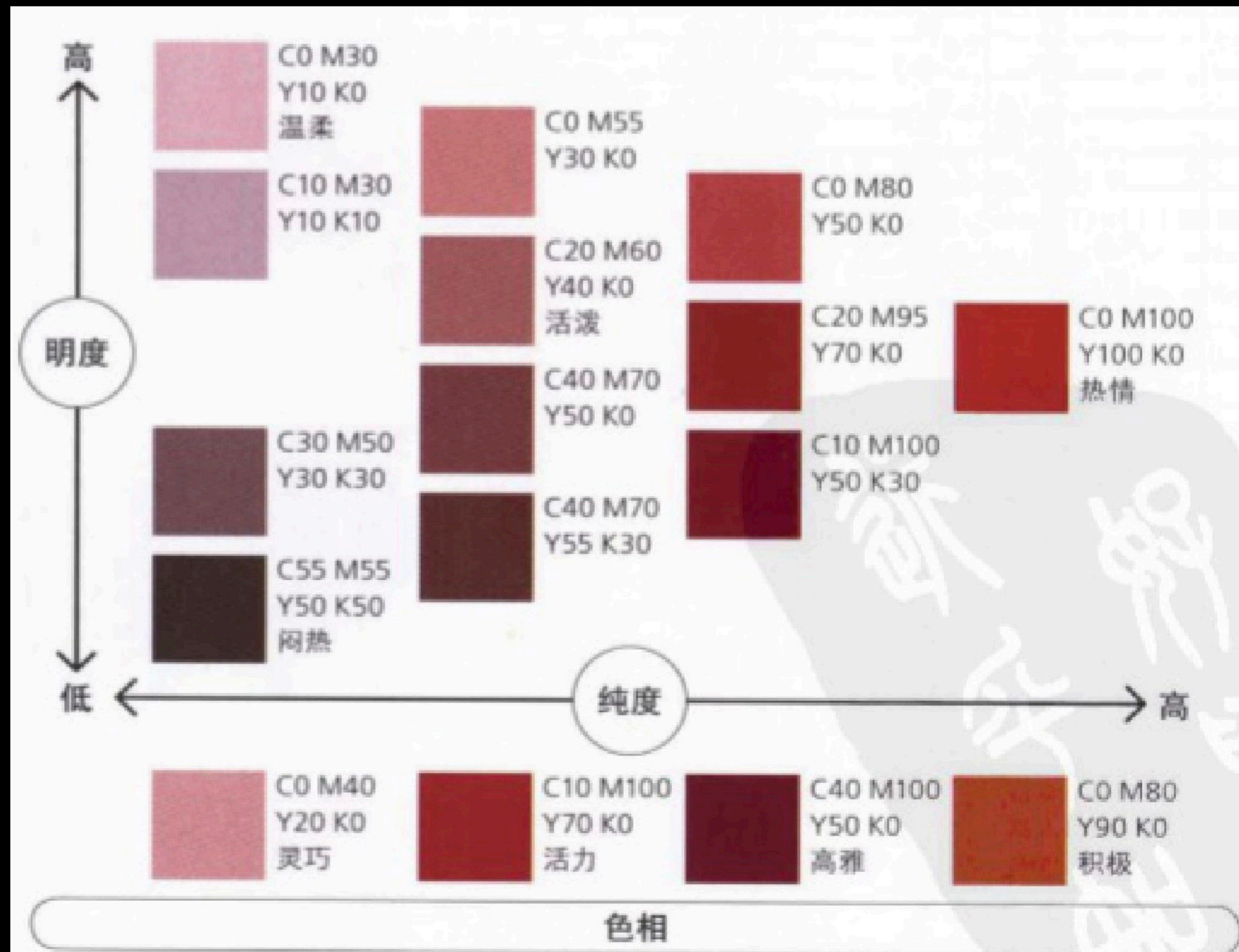
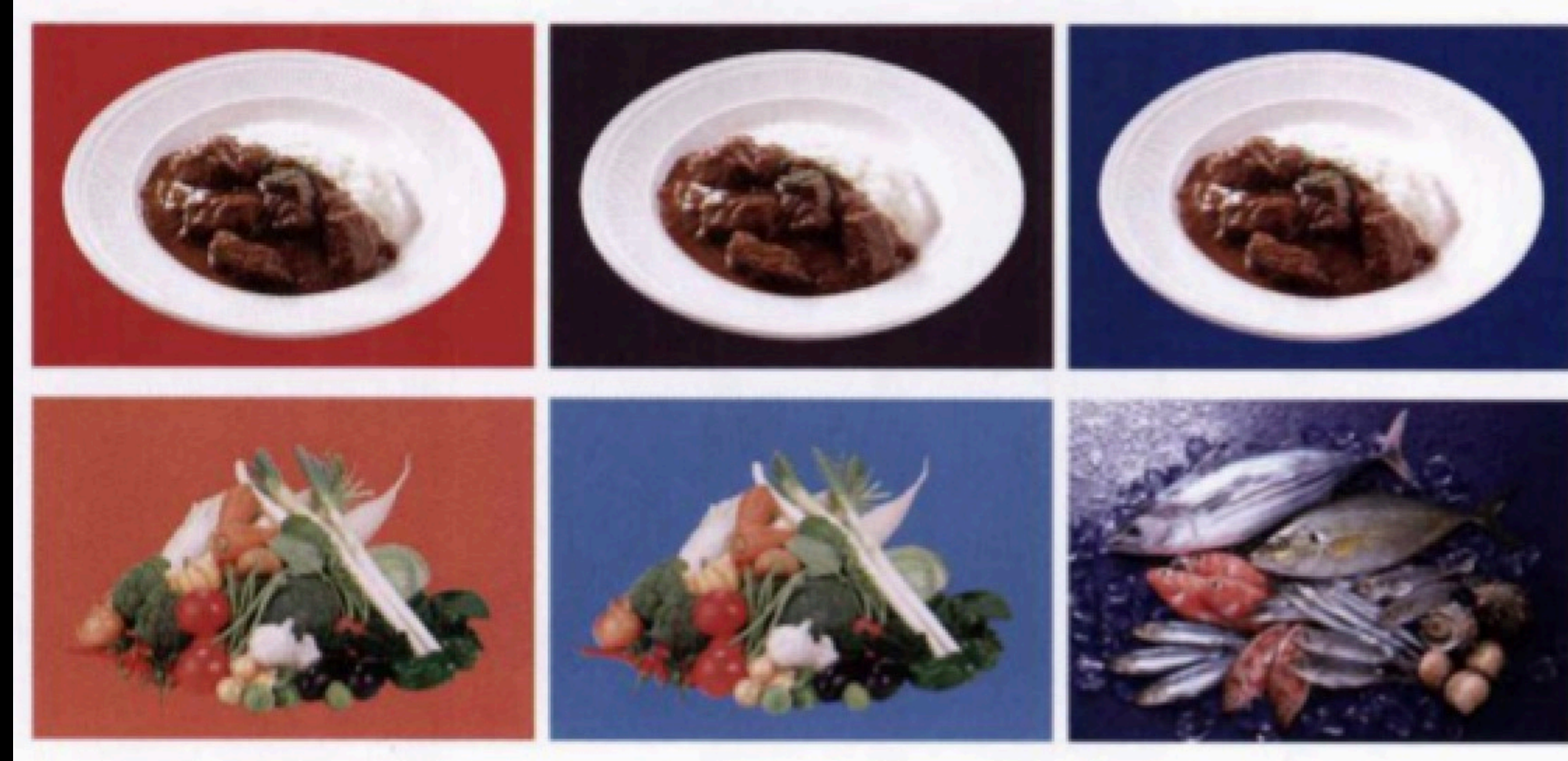
如何培养？掌握色彩理论知识，大量绘画练习，把生活环境当作训练场，面对日常生活中见到的色彩表现，思考自己会如何表现。只有在这种不断摸索中能够享受到快乐的人，才有可能成为真正的设计师。

在选择色彩时可以遵循的理论

- 暖色系的色彩可以使人感到温暖，冷色系的色彩可以使人感到寒冷，这一规律普遍适用。具体色彩所代表的具体含义并不是全世界共通的，会因文化、传统和风土人情而异。但是，人类遗传基因中总是存在一些共通的物质，色彩给人的感觉也不例外。

红色

- 红色是彰显热情的色彩，给人留下强烈的印象，刺激人的情感
- 衬托料理的红色，暖色系色彩有增进食欲的功能
- 营造热情、温暖、优雅、时尚、活泼、可爱等不同印象。
- 色相环中接近橙色，黄色的颜色给人“温暖”、“温和”的印象。接近素色的颜色则给人“优雅”、“时尚”的印象。而粉色系色彩则体现“活泼”、“可爱”的感觉。主要用于年轻女性。因此，受众群体的年龄越大，所用红色的纯度往往越高。

暖色系的红色由于明度、纯度、色相的不同，给人的印象也会有所区别，如上图所示。

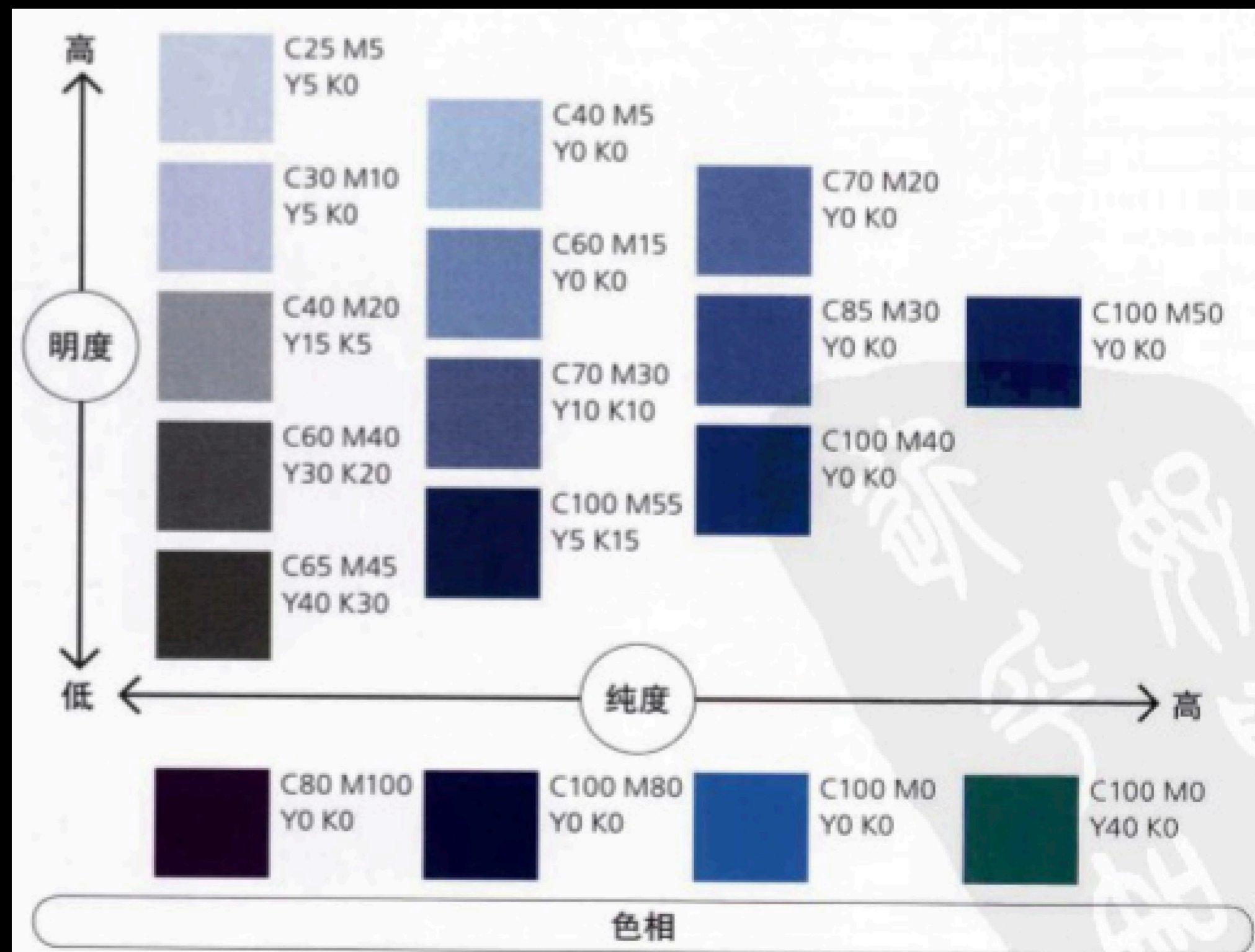
蓝色

- 寒冷、阴暗的同时体现镇静感和清凉感的色彩。
- 晶晶亮的透明感，丝丝凉的清凉感以及冰爽的感觉。
- 蓝色系的色彩和绿色植物一样。具有净化人的心灵、使人镇静的功能。稳定人的情绪，营造温和、安逸的氛围。

蓝色

- 降低冷色系色彩的明度和纯度后：夜晚安宁、寂静的感觉以及都市特有的“冰冷”印象油然而生。
- 相反提高冷色系色彩的明度和纯度后，夏日晴空和映照阳光的海水，以及清爽、健康的印象则会随之产生。
- 从色相角度来看，如果接近绿色，容易使人联想到翡翠绿色的海洋，感受到自然的清凉感和爽快感。如果接近紫色，就会成为充满神秘感的富有内涵深度的艳丽色彩

持续更新中...