

第一部分 配色的准备

8月8日

配色的准备 第3天~第7天的要点预习

1

第一天

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？

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

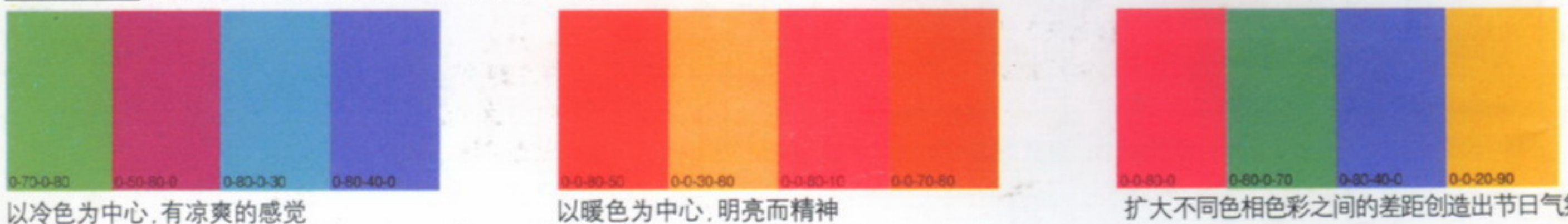

相当暗淡的色调使欢快感丧失

仍有些暗淡

色彩变得明亮而欢快

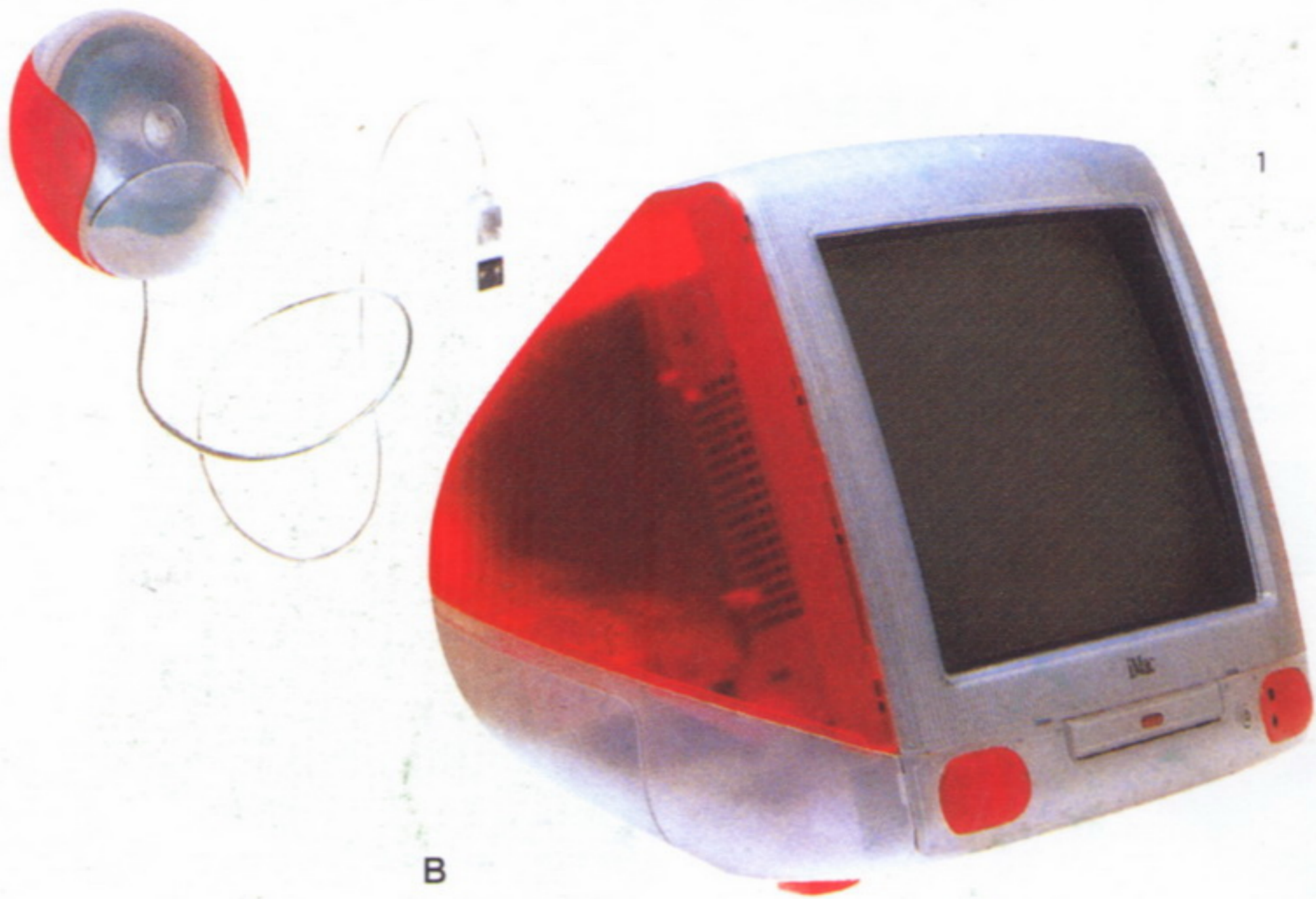
阅读2 鲜艳色彩的对比制造出节日气氛 色相差别的幅度扩大后，气氛变得节日般开放起来

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

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

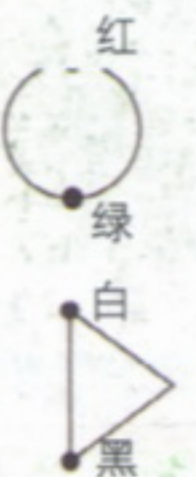

Q 2

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，但因为是冷色，所以显得单薄
- E 黄色华美，但是强度不及红色

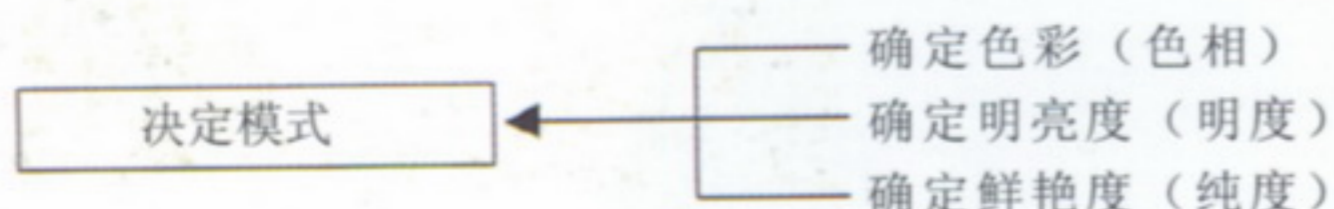

2 依据色彩原理配色，创造印象深刻的效果

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便会给人以深刻印象。

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

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

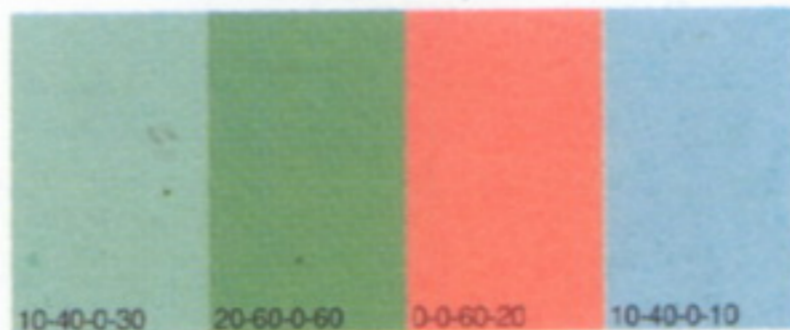

荞麦朴素的颜色衬上菜花的浅黄绿色以及橘子皮的黄色，显得更加美味。这就是添加鲜艳色彩点缀的效果

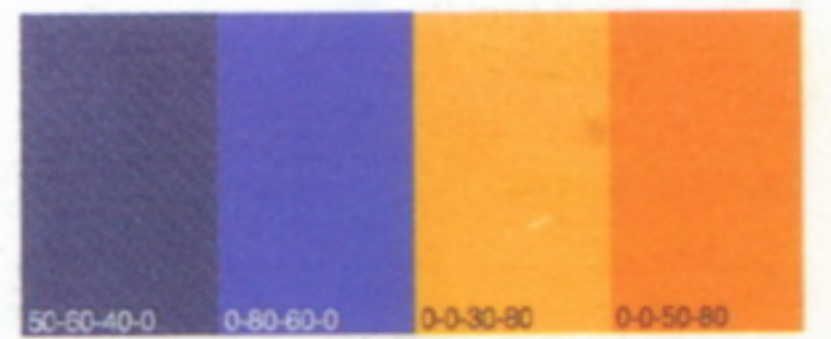
阅读 1 对比色效果 加上对比色后，不仅提升配色整体感觉，且使人印象深刻

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

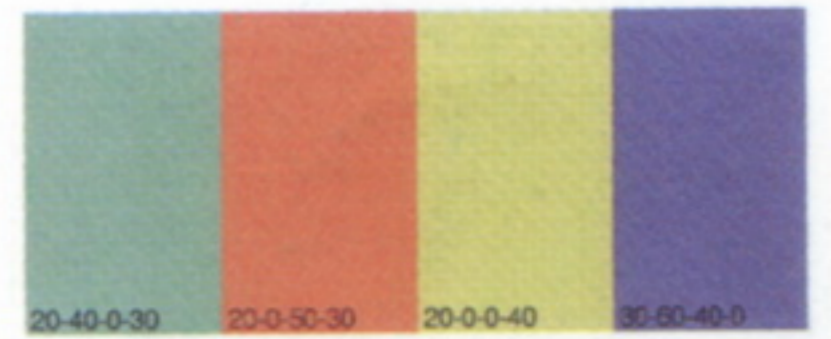
阅读 1 色彩感觉一致的效果 要传达的内容与配色的感觉一致时，能够唤起共鸣

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。

1

色彩越鲜艳，越洋溢出欢乐气氛 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

3

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

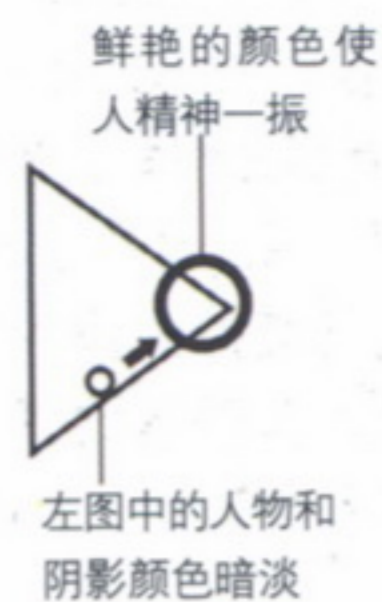

鲜艳的对比色使画面生辉

4

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。这是鲜艳的颜色带来的效果。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

暗色调，踏实却有失欢快

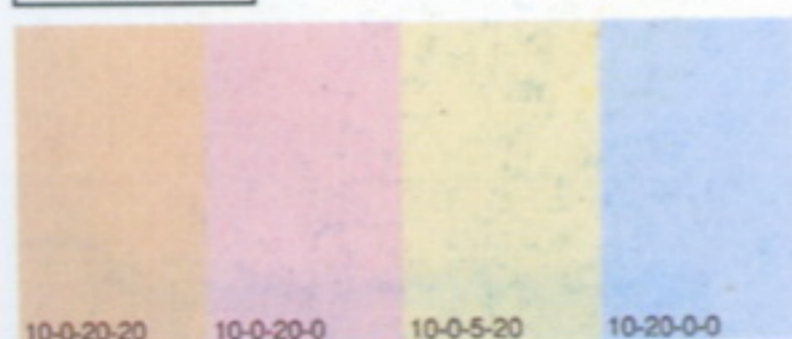

加入红蓝两色，变得明快

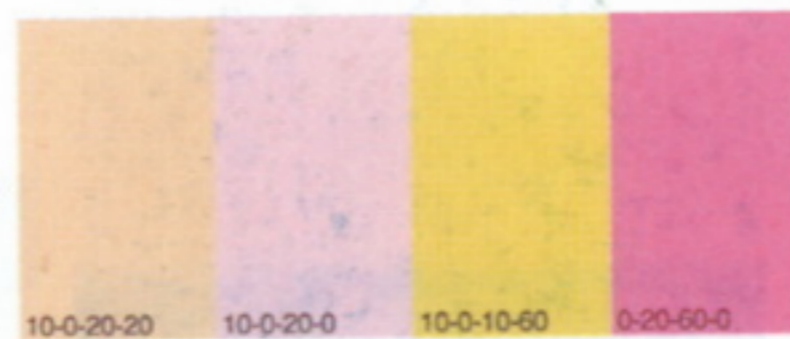

再加入橙色，明快无比

阅读 2 鲜艳的颜色使画面华美

浅色调带来沉着的欢快

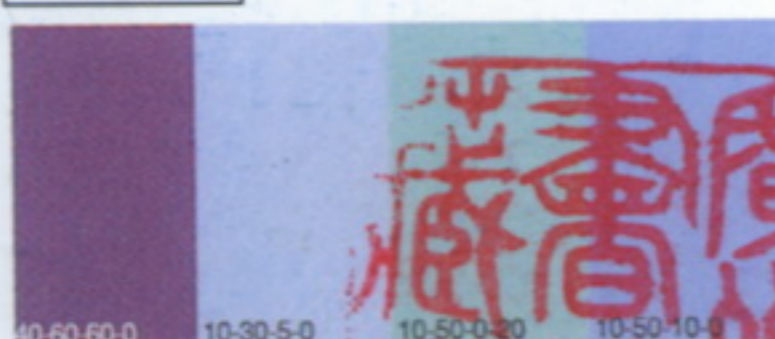

加入鲜艳的色彩后，诞生华美感

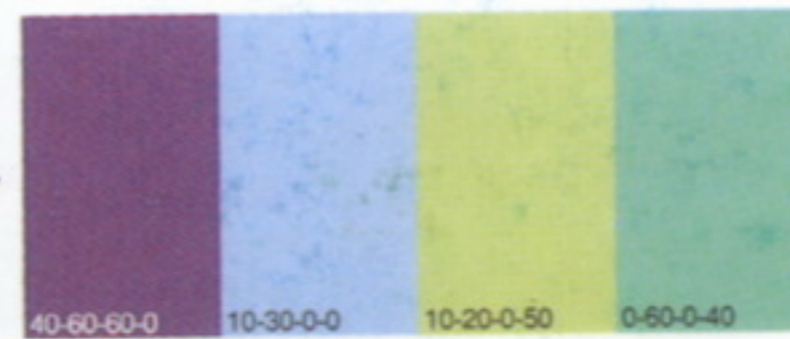

加入红色，更加华丽

阅读 3 对比色使画面生辉

只有冷色，使人踏实

加入黄绿色，稍具动感

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

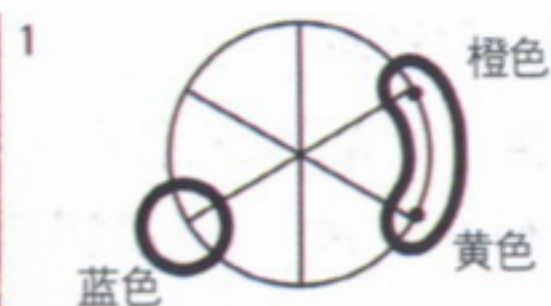
3

相近色调使画面和谐，街道显得稳重了许多

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

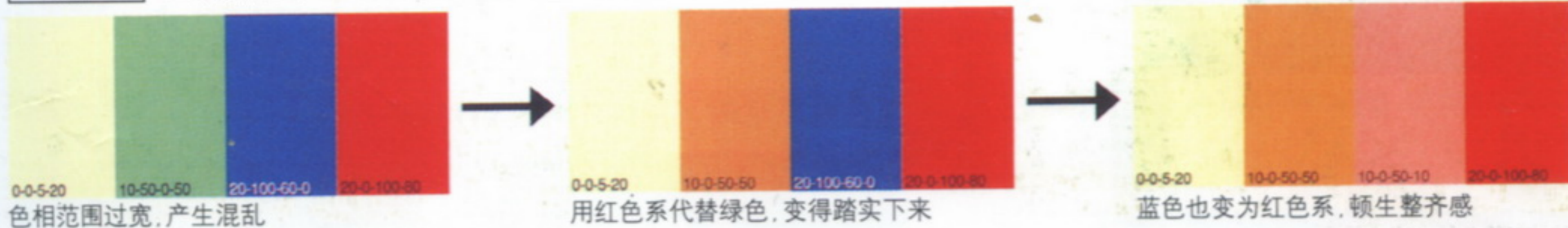
对比色相产生的统一感

由暗色调产生的统一

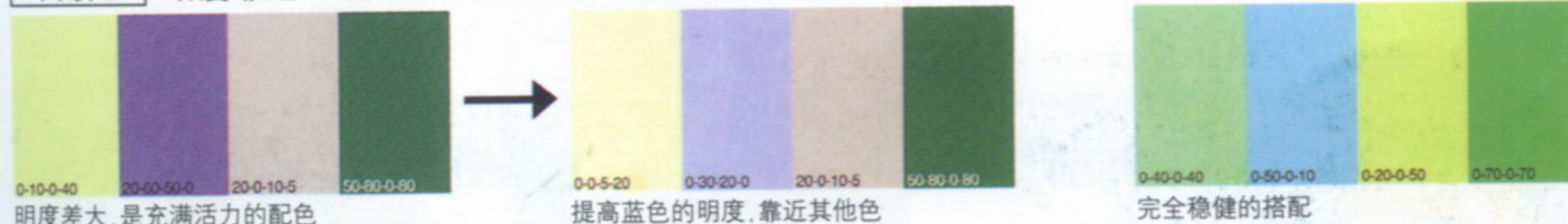

给人高级、豪华的印象。暗色 (P21) 统一的色调产生和谐

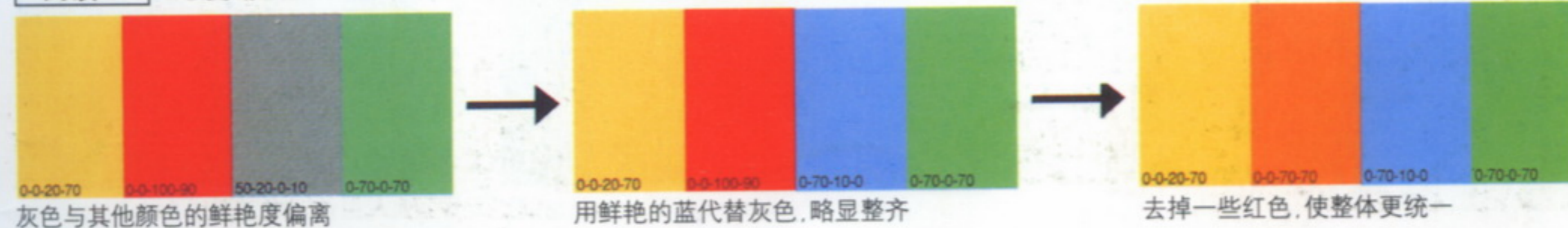
阅读 1 色相靠近 组合过多颜色，产生活跃感的同时，容易产生混乱

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

阅读 3 纯度靠近 统一纯度，整体气氛划一

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。

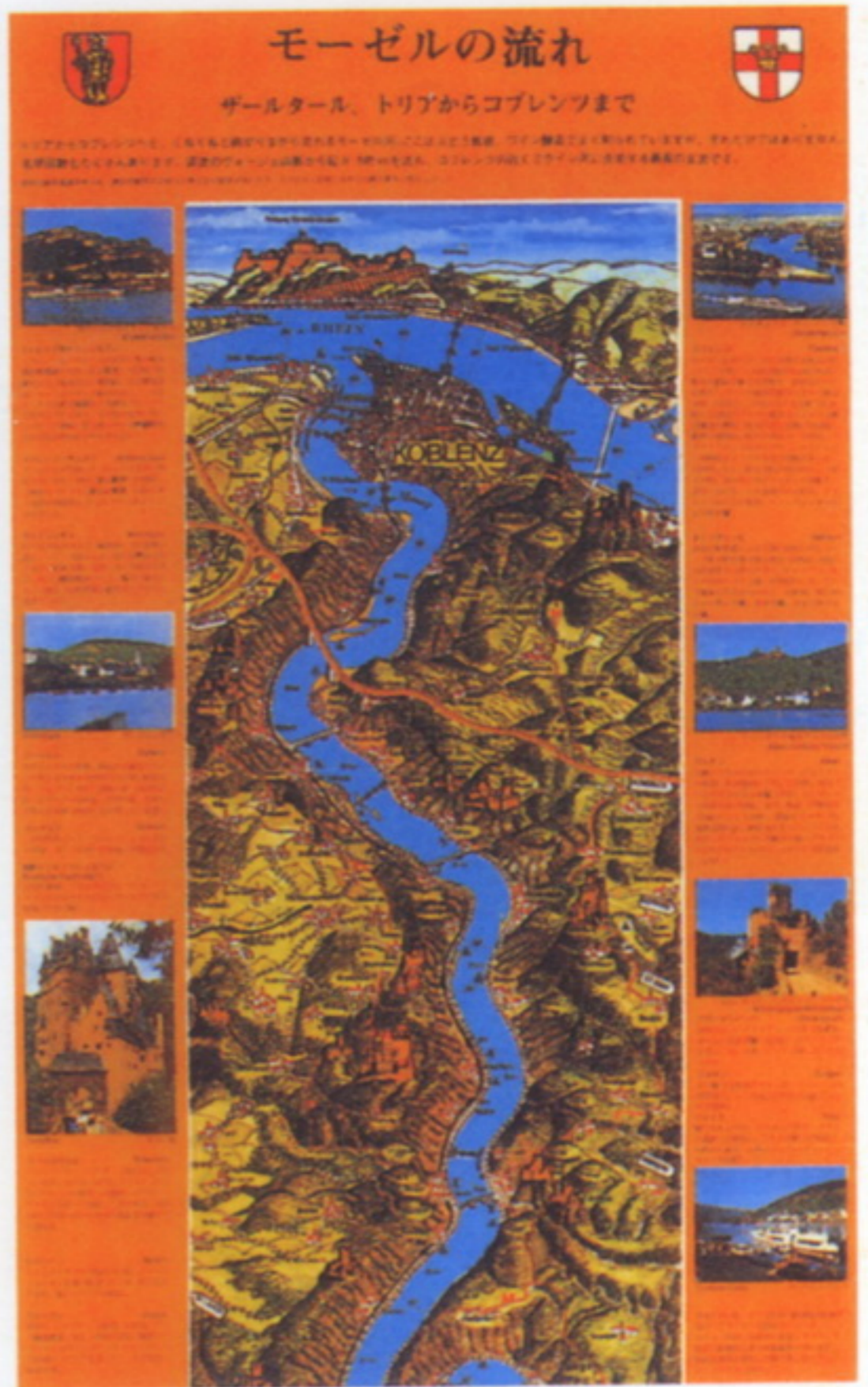
用好闹色不可缺少白色

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 蓝色正面交锋时，画面变得喧闹

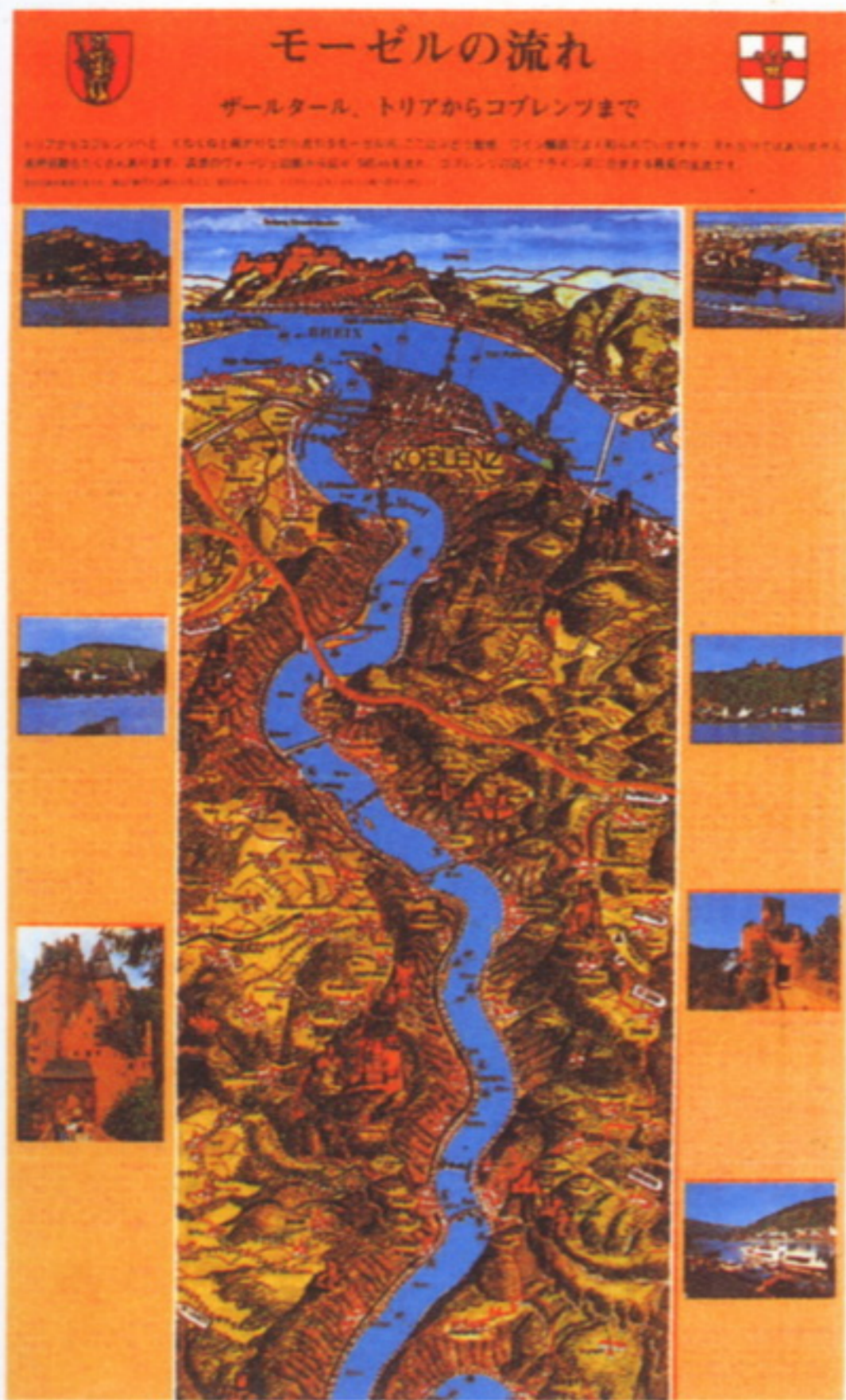
绿色易显喧闹，用好它需要特别的功夫

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

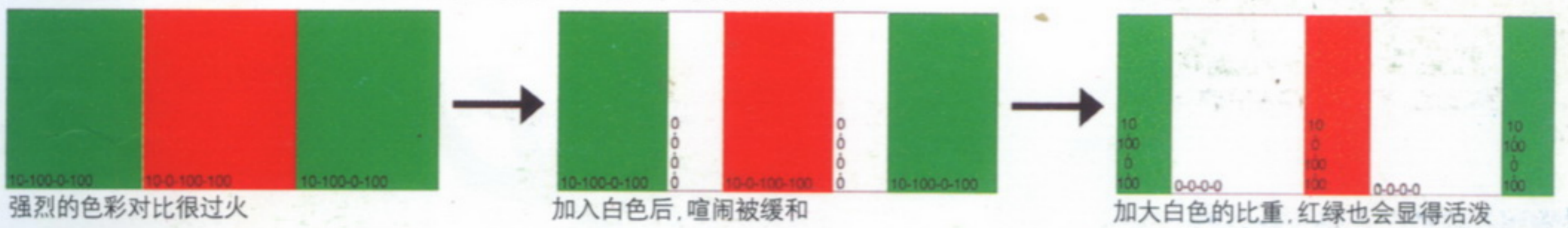

在一种颜色中混入白色，对立便被抑制，整体效果变得和谐

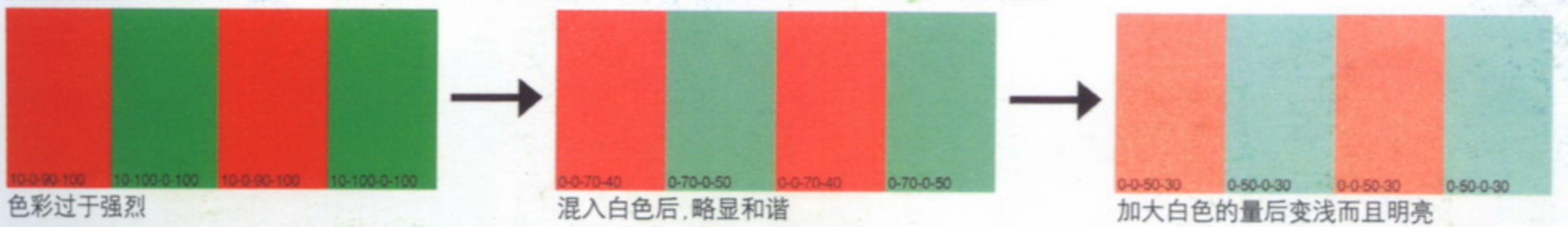

空出白色的空间后，画面变得干练，两种颜色反而显得活跃起来

阅读 1 加入白色 在强烈的色彩中加入白色后，变得更有活力

阅读 2 混入白色 混入白色后，强烈色彩自身的感受发生变化，变得浅而明亮

阅读 3 向绿中混入黑色 纯色的绿色很不自然，有人工的痕迹，混入黑色就更加自然

6 色彩感觉与想表现的内容要一致

避免色彩感觉的偏差

如果色彩感觉与事实不符，无论配色多么美丽，都会让人觉得不舒服。日本点心有与之特有色彩感觉相符的色调，同样，西方点心也有与之特有色彩感觉相符的色调。

分别有相应的色调

与日本点心相符的是和谐的色调

暗色表现出蛋糕醇正的口感和高雅的格调

要强调强大力量时，应使用灰暗色调

热烈鲜艳的西班牙色

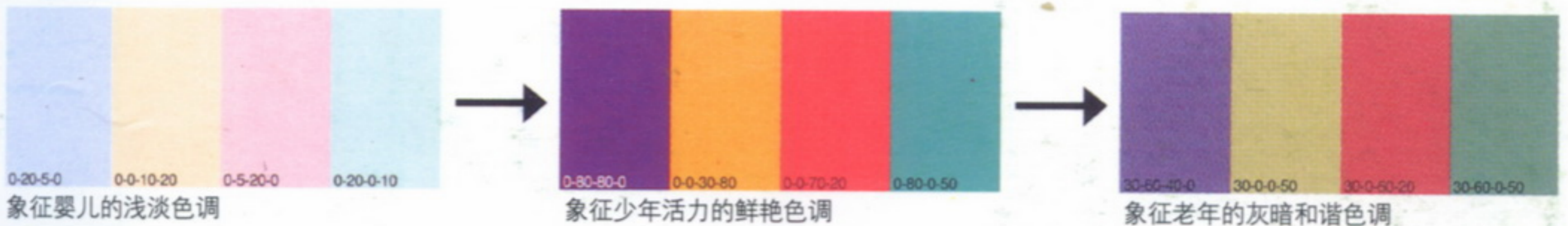

鲜艳的红绿两种原色，表现出西班牙人的热情

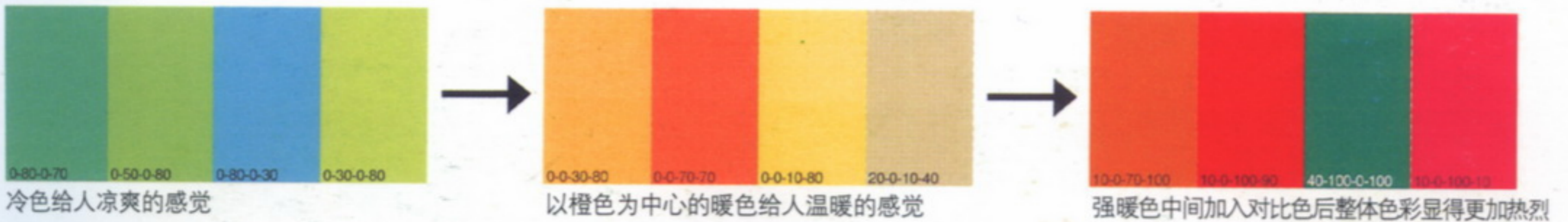
加上西班牙特有颜色后产生共同感

以西班牙为主题的主页。左图为轻妙欢快的画面，右图则增加了西班牙特有的鲜艳色彩。即使不浏览文字，也能感受到西班牙风情

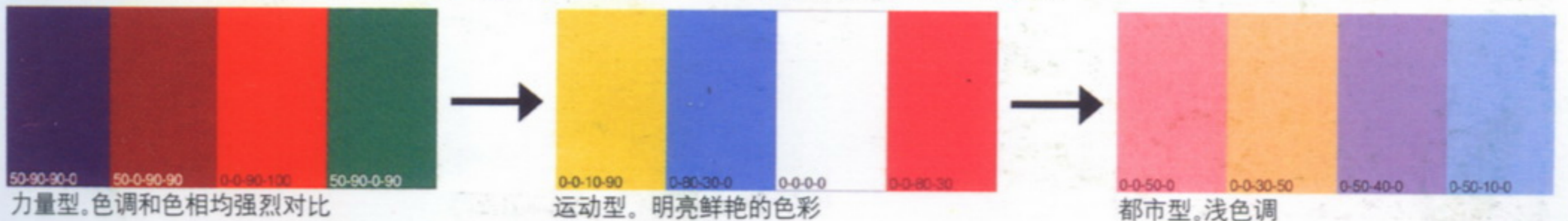
阅读1 年龄差和色调的关系 接近白色的淡色象征婴儿，鲜艳强烈的颜色象征青年

阅读2 表示冷暖的色相 蓝色等冷色表示寒冷，橙色等暖色表示温暖

阅读2 各式各样的色彩感觉 组合色调和色相，能创造出范围宽阔的色彩感觉

第一天的复习

Q1 哪种配色给人深刻印象？ 下列3幅图均为沉稳踏实的配色，请找出其中最活泼的一个。

Q2 哪块手表更前卫？

某本女性杂志中介绍了一款面向年轻消费者的“繁杂前卫的动物手表，其魅力在于令人怀念的多彩童趣”。下面3幅图中，哪个符合这种感觉呢？

Q3 哪份食物看起来更美味？ 哪幅相片的配色最显美味？

Q4 找出与相片相符的广告语

下面是分别描述3种汽车的广告招贴画。请使它们与I~III的广告语对号入座。

- I 大众型，价格便宜
- II 高质量，高品位
- III 可以痛快尽兴地奔驰

J

K

L

Q5 哪种配色令人印象深刻?

这是以明亮的蓝色为基调的水族馆主页。哪种配色令人印象深刻?

M

N

O

答案与解说

Q1 具有明亮的橙色的A

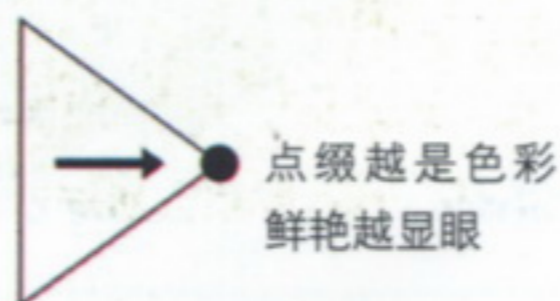
对于蓝色外套来说，明亮的橙色是对比色，因此很显眼。绿色虽然鲜艳，但身为冷色，与外套的蓝色相近，略显单薄

Q2 具有明亮的粉色的F

明亮的粉色和蓝、黄色为三角型配色，使人心情愉快 (P64)。E为单色调，虽然也很花哨，但是不够前卫。D为强烈的深色调，不够欢快

Q3 鲜艳的H

在色彩鲜艳的鲑鱼子上加上绿色点缀，加强了美味的效果。G由于整体色调昏暗，不能引起食欲。I中未经点缀的地方略显厚实笨拙

Q4 J= II K= III L= I

这道题有一定难度，请反复比较、思考。K色彩鲜艳，是运动、疾驰的象征。J为暗色调，传达高级感

Q5 具有鲜艳黄色的N

几幅图均以亮蓝色为背景，都具有水族馆特色。相比较而言，N的柠檬黄给人印象深刻。黄色为蓝色的对比色，起到了加强蓝色的效果

配色的手段

理解三属性就能自由自在地配色 → P.20~P.27

在山中迷路时，测知当时位置的工具是地图和指南针：配色时，测知色彩位置的工具是三属性。三属性是理解本书各种原理必要的、基本的工具。

用好五角色就能使配色清爽干净 → P.28~P.37

就像小说中有主角和配角一样，配色也讲究角色划分。主要角色有5类：主角、配角、支配色、融合色、强调色，先充分思考色彩要充当的角色，才会选择出恰当的颜色。

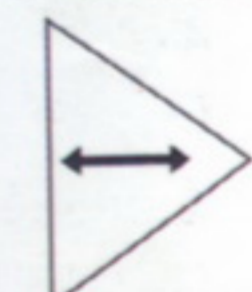
理解三属性

颜色立体图有助于理解

颜色的性质由色相、明度、纯度三要素组成，称为三属性。右图的三维立体图会帮助我们理解色彩的位置关系。

纯度

向鲜艳的橙色中加入灰色后，变成了褐色，再加就变成了灰色。原本鲜艳的橙色逐渐变为暗色。色彩的鲜艳程度被称为纯度

纯度尺的方向

明度尺的方向

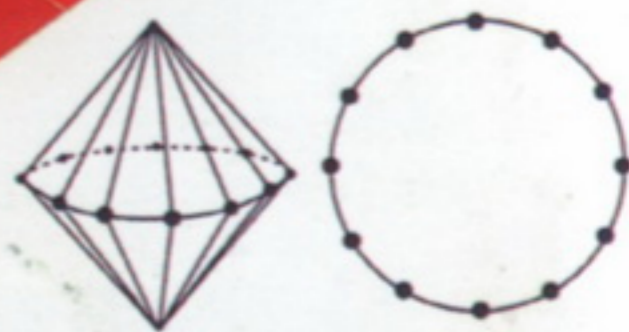

明度

颜色有明暗之分。因此，我们引入明度的概念，并用明度尺测量色彩的明亮程度。猛地眯起眼睛，很容易分辨出鲜艳的颜色、绿色等颜色的明亮程度

色相

诸如红、蓝、黄之类的色彩变化称为色相。从圆周上可以清楚地看出，哪种颜色是对比色，哪种颜色是邻近色

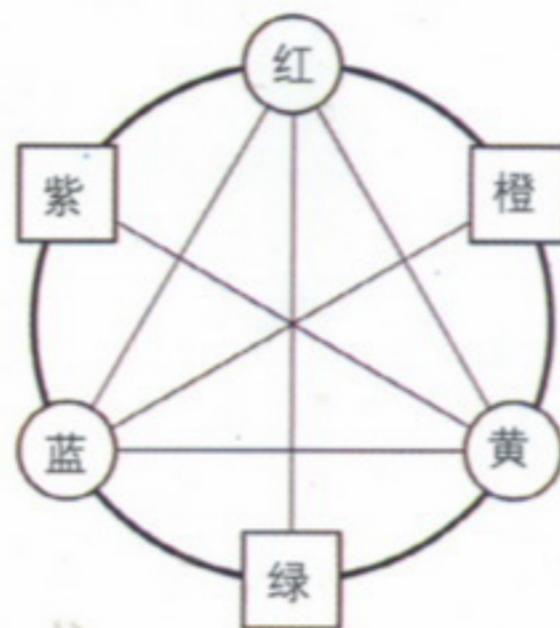
借助○和▷，记住三属性

借助○和▷，会比较容易理解三属性。

色相通过○来理解。只需记住三原色红、黄、蓝，以及其间的橙色、绿色、紫色。

至于明度及纯度，则要通过▷型色调图来理解纯色、明色、暗色、浊色等的关系。

掌握了这些，就能够搭配出理想的颜色。

基本的3色，中间的3色

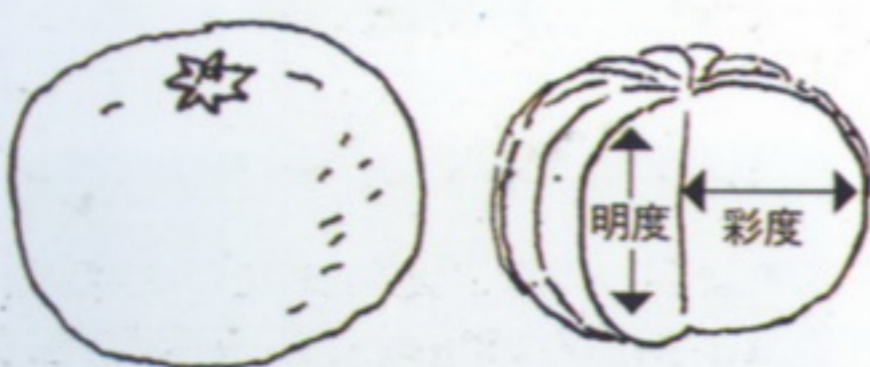
色相呈现出固定的相对位置。三原色红、黄、蓝呈三角形排列，其间排列着橙、绿、紫三色

分为7部分

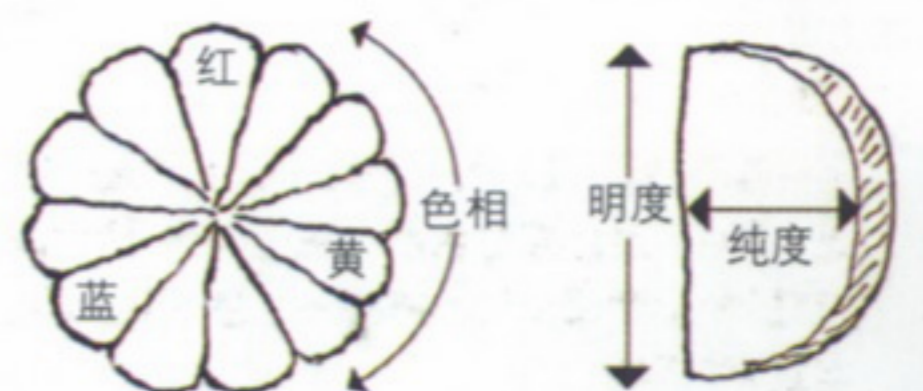
首先把黑色与白色放置于三角形的顶点。白黑之间便是灰色。纯色与白色之间是明色，纯色与黑色之间是暗色。中间部分是暗色调。有7种不同的色调

从桔子的形状可知三属性

水平切割桔子，从横截面上看到的色相

明度指桔子中心的芯。上白下黑。彩度指离桔子中心芯的距离。离中心芯越远，越鲜艳，最外面膨胀的部分为纯色

1 色相

通过6色掌握色相

○形可以帮助我们理解色相。最基本的颜色是被称为三原色的红、黄、蓝3色。接着，在其间加入橙、绿、紫3色，就出现了一个被六等分的色相环。继续在其间还可以加入12色相、24色相，不过目前掌握这6色就足够了。

对比色、邻近色、同系色
 在色相图中相对的称为对比色，如红色的对比色是绿色。靠近的颜色称为邻近色，如红色的邻近色是紫色和橙色。同系色指在同一色相中混入白或黑色后合成的颜色。

色相的效果

颜色自身的效果包括给人以温暖、活力感的暖色（红、橙、黄等），以及给人凉爽、沉静感的冷色（蓝色等）。

另外，控制色相差也可以改变颜色给人的印象。例如，使用对比色会使画面更加鲜活生动。

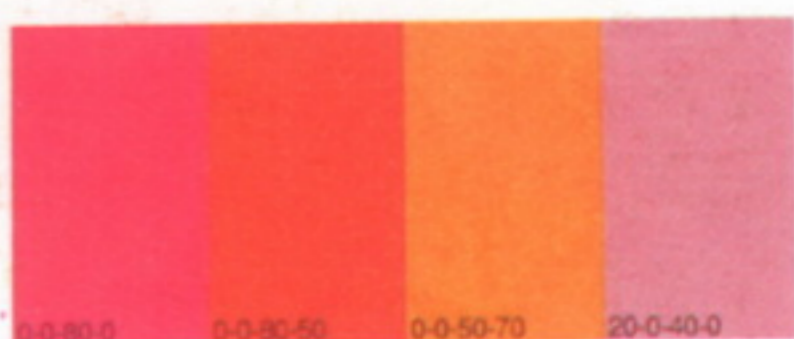
满眼绿色的风景。色相差小、仅使用邻近色的配色，给人恬静稳健的印象

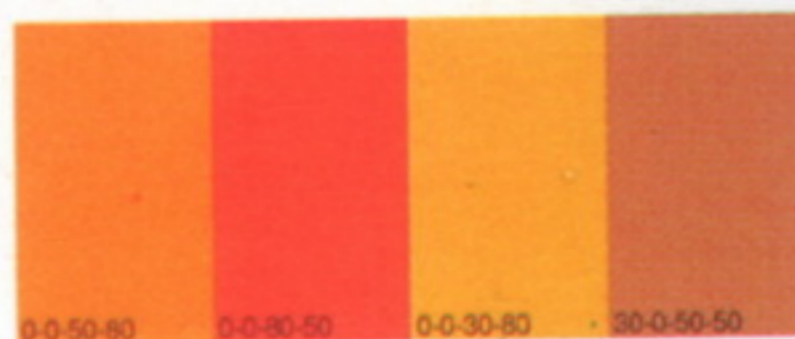
阅读 1

暖色与冷色

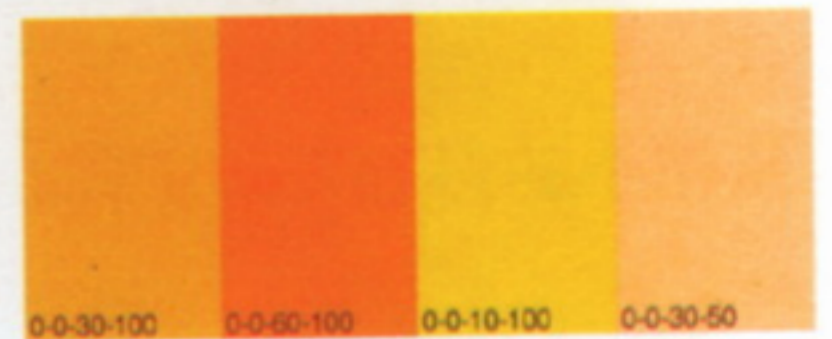
色相大致分为冷色、暖色以及其间的中性色。中性色包括绿色和紫色

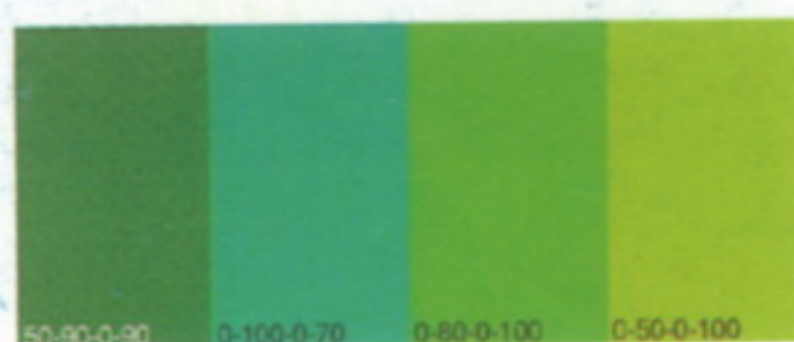
红色为暖色

橙色是典型的暖色

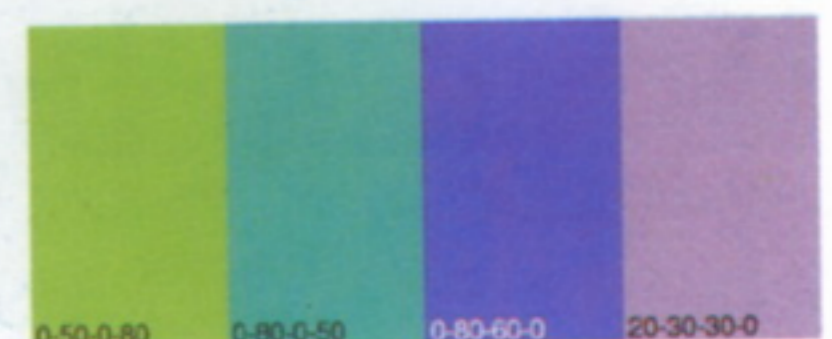
柠檬色介于冷色和暖色之间

黄绿色比起身为冷色的蓝色更接近中性色

蓝色是冷色的中心

紫色介于暖色和冷色之间

加上对比色红色，绿色变得跃动，画面整体变得紧凑，给人留下深刻印象

1

通过色相差改变印象

色相差小，使用邻近色的配色，给人以平稳而又非同寻常、充满幻想的印象

加入暖色后，色相差增大，顿时从幻想王国回到现实世界

2

阅读 2 色相差的效果 使用同色系、邻近色配色，给人平稳踏实感。反之，放大色相差，加入对比色，就会使画面效果更加突出

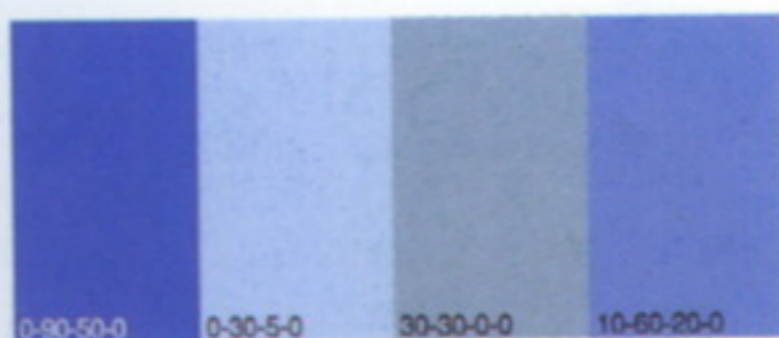
以红色系为中心的邻近色

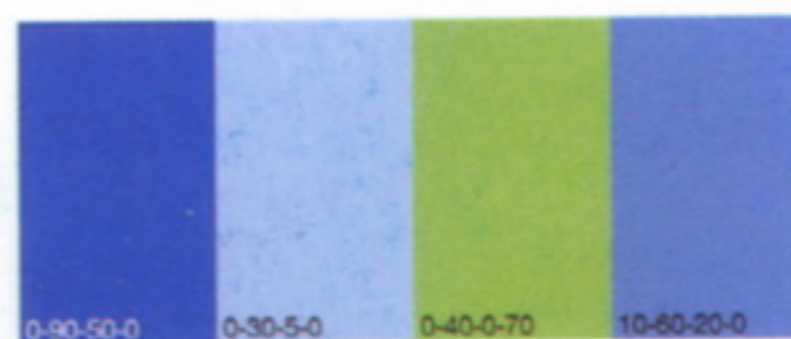
加入稍偏离该色系的黄色，变得活泼

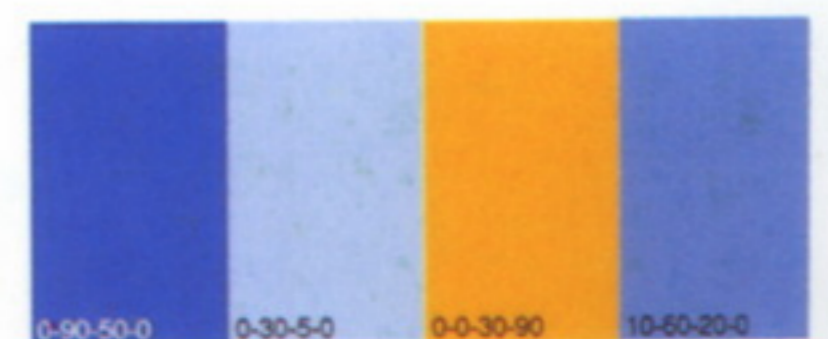
加入对比色绿色，变得醒目

邻近色的组合给人平稳感

加入绿色后起了变化

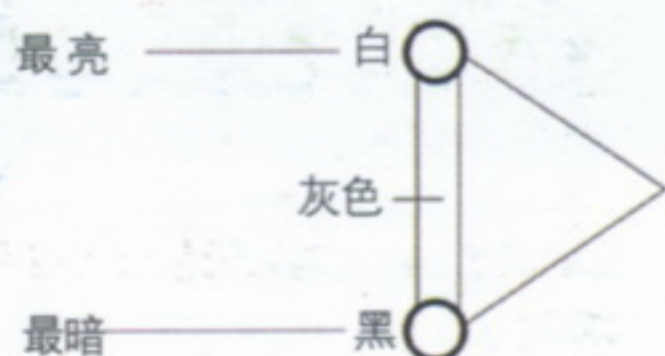

加入对比色黄色，变得醒目

2 明度

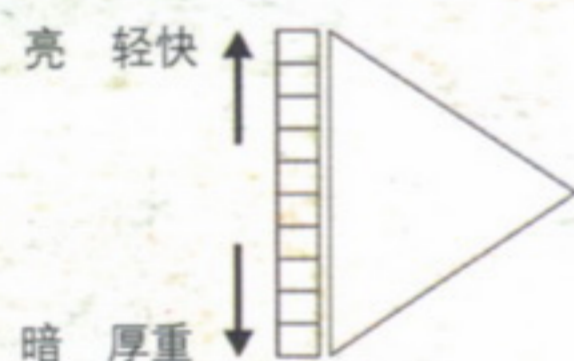
明度的规模

色彩中最亮的颜色是白色，最暗的是黑色，其间是灰色。从近乎白色的浅灰色开始，到近乎黑色的深灰色为止，就是明度的规模，我们称它为灰色规模。

明度的效果

明度自身的效果指的是，明色创造轻快，暗色创造凝重。另外，加大明度差，可以达到富有活力的效果；降低明度差，则达到稳健的效果。

增大明暗差会显示力度感，失去高雅感

与食物相符的明度

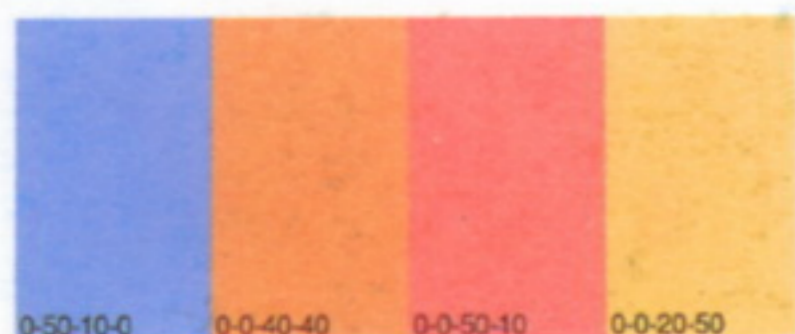

过于昏暗会抑制食欲

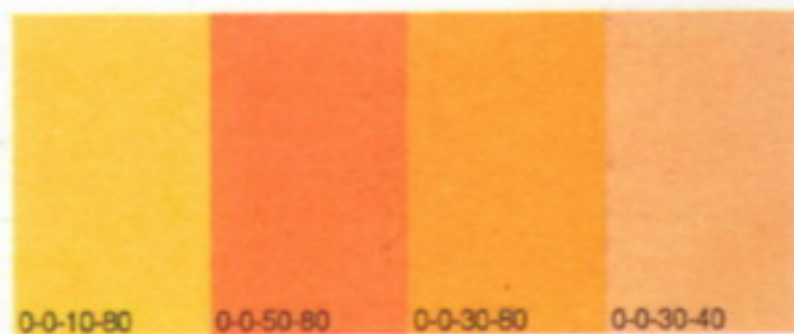

心情也变得清爽明亮

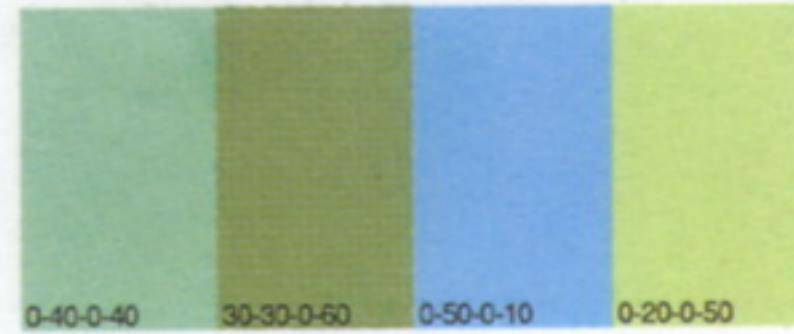
阅读 1 明度的位置 以明色为主体，则明朗欢快；以暗色为主体，则厚重沉着

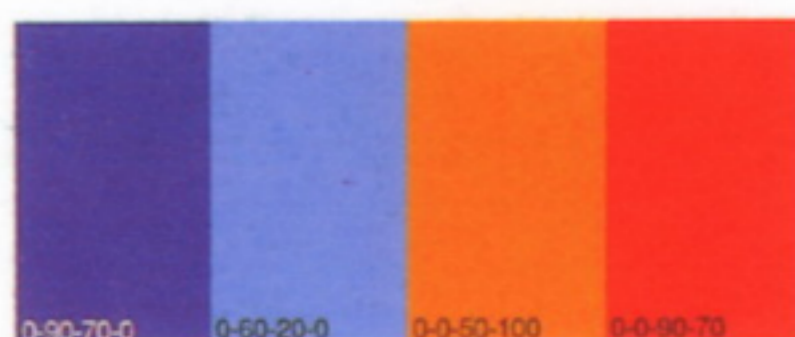
身为对比色的蓝色带来清爽感

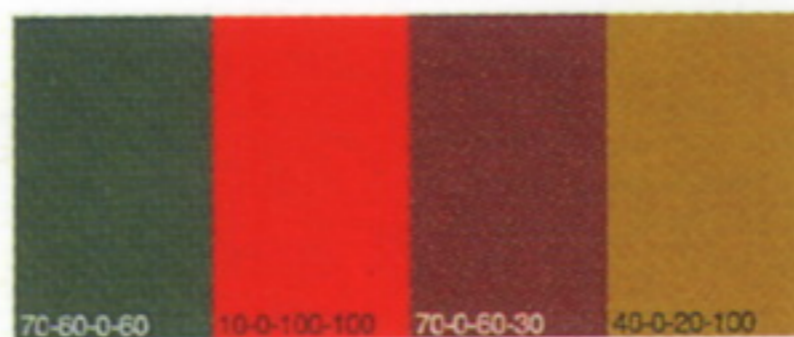
温暖平稳的明亮颜色

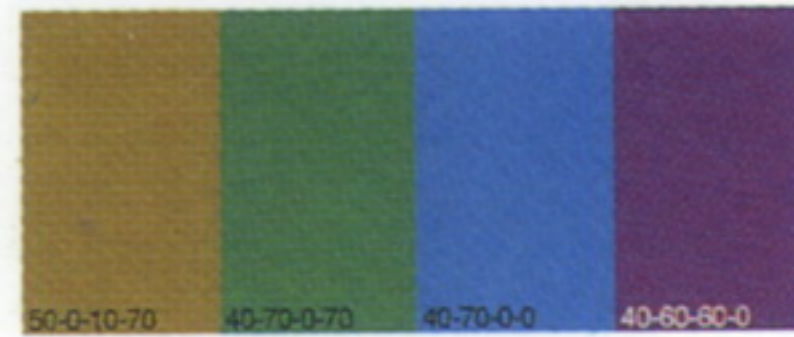
明亮凉爽

虽然鲜艳，但暗色带来厚重感

深红色代表力量与活力

厚重沉着

减小明度差，表现高雅和优质

较小的明度差带来平稳感

明度差小，亮色调的配色给人以平稳的印象

通过明度差控制印象

缩小明度差，显示高雅

2

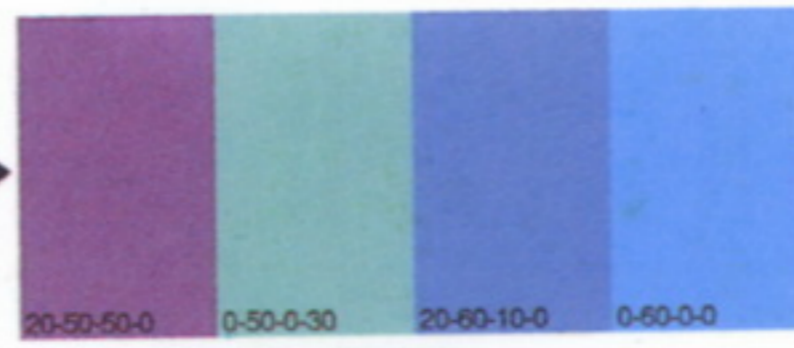

扩大明度差，显示活力

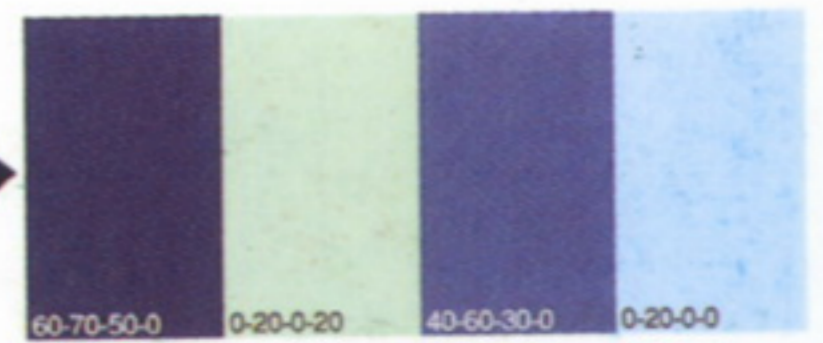
阅读 1 明度差的大小 缩小明度差，显示高雅；扩大明度差，显示活力

明度差小，平稳

处于中间位置的明度差

扩大明度差，显示力量

明度差小

明度差中等

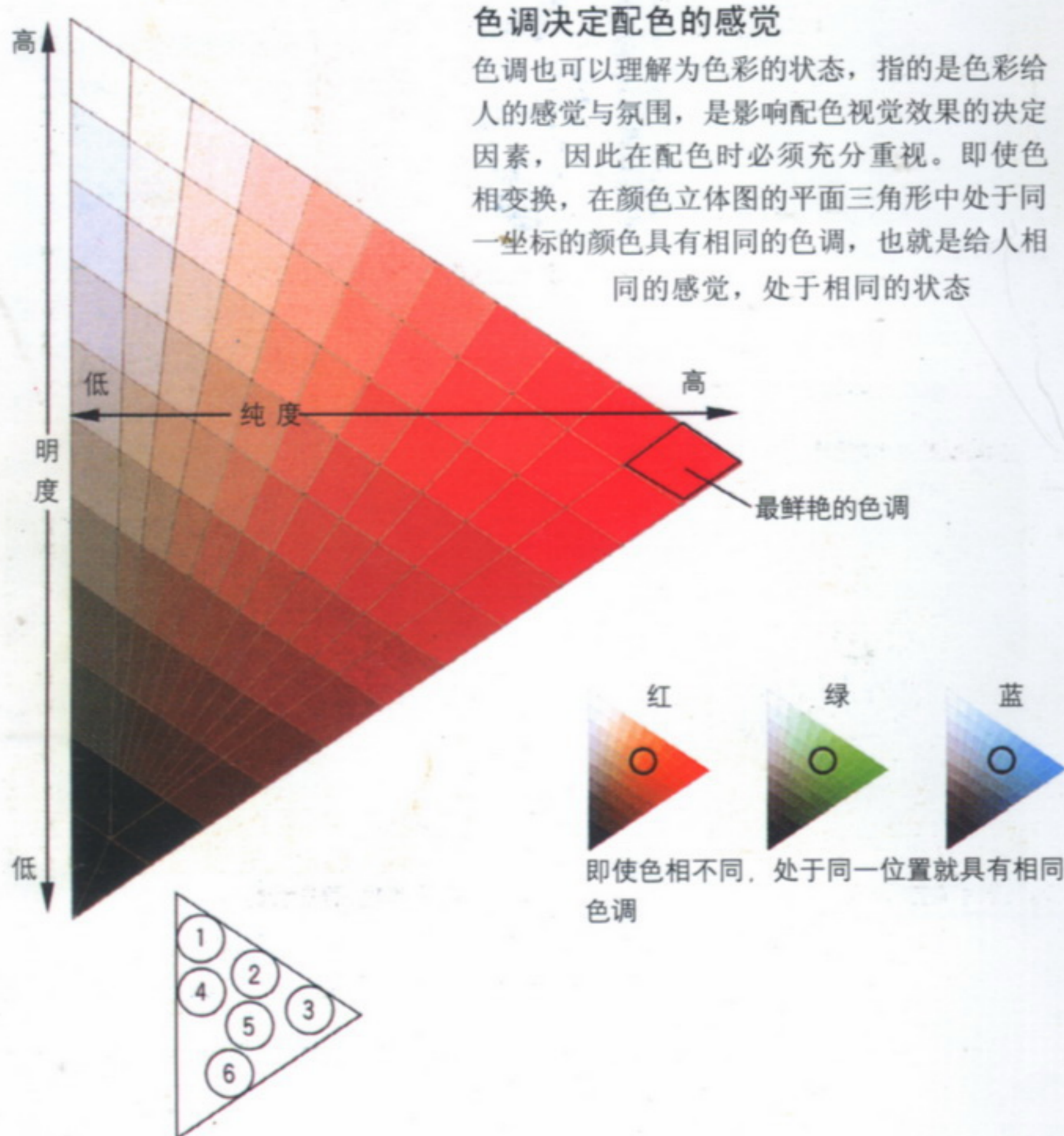
明度差大

3 纯度与色调

纯度与色调的关系

鲜艳的色彩纯度高，浑浊的色彩纯度低，这种测定色彩鲜艳度的尺度叫做纯度。理解色调会帮助我们更好地运用纯度。

色调由纯度和明度交叉创造而成。纵向剖开颜色立体图，就可以看到模糊的色调（下图中一个个性状不规则的小四角形即为色调）。我们不说色调高或低，而要用明、暗之类的语言来表示。

日式的色调

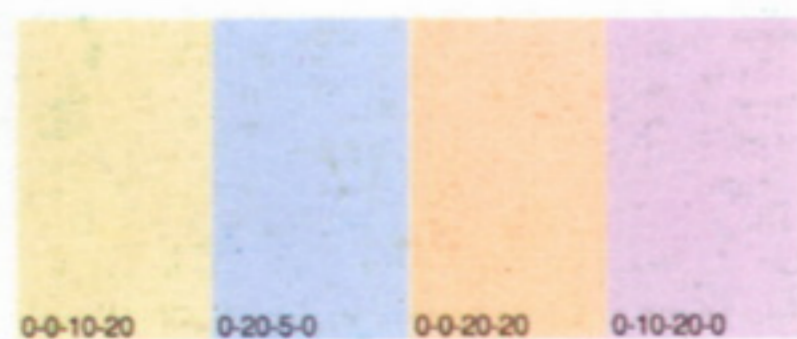

日本风味的物品符合暗色调

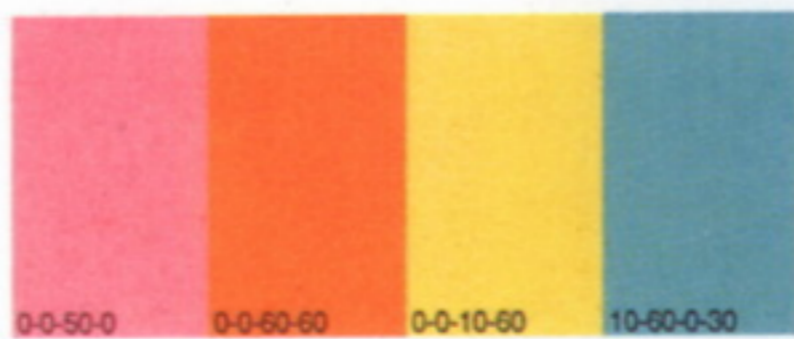

鲜艳的色调能够表现出华丽的效果

阅读 1 色调的位置 色调的位置对配色感觉起很大作用

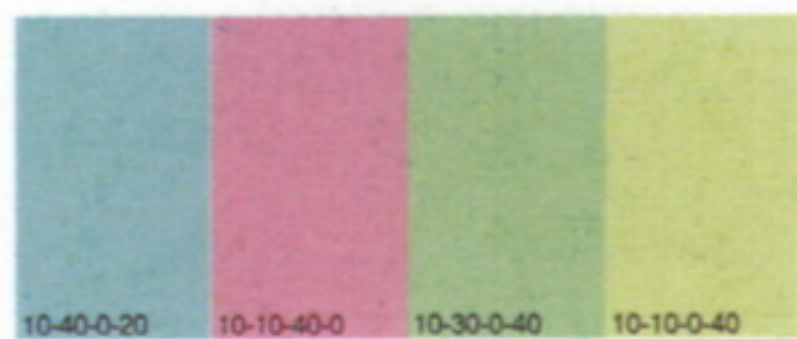
①淡且温柔的色调

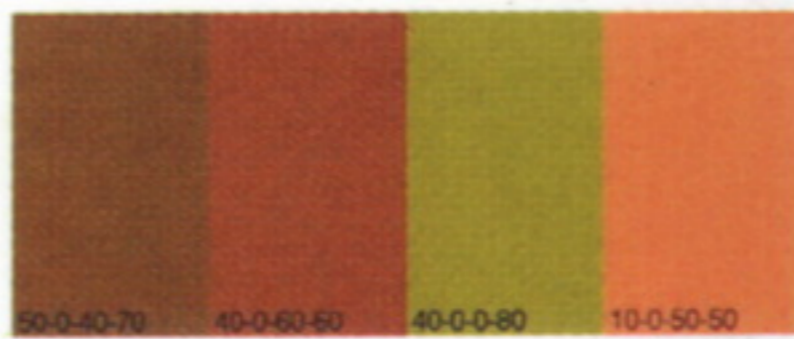
②明亮轻快的色调

③充满朝气的鲜艳色调

④高雅的浅色调

⑤灰暗沉稳的色调

⑥厚重的色调

暗色调表示高雅成熟

色调变淡, 让人感觉该产品面向儿童

具有装饰美术风格的华美、怀旧的色调 色调反映出时代感

朴实无华

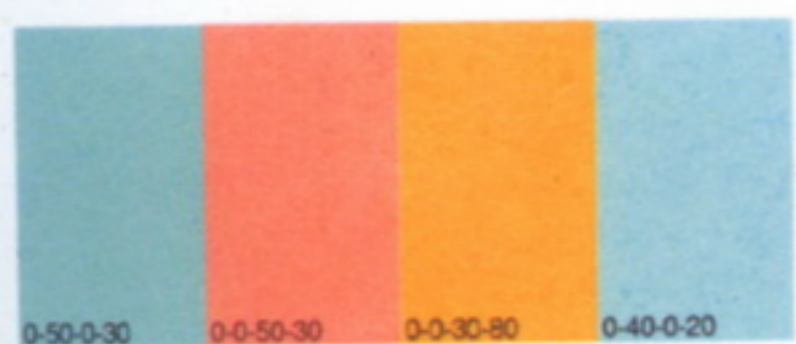

暗淡表示稳重沉静

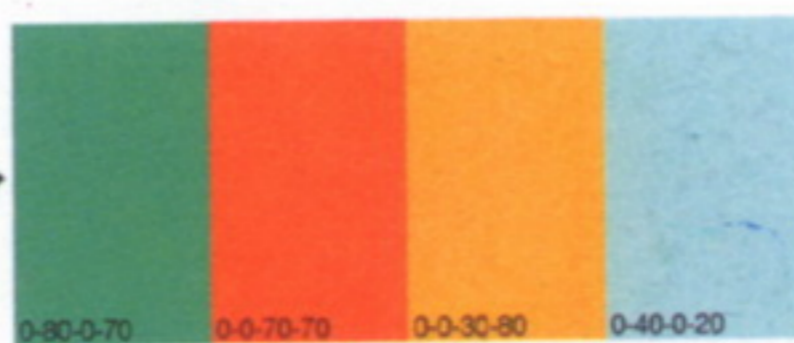

过于鲜艳, 有失沉稳

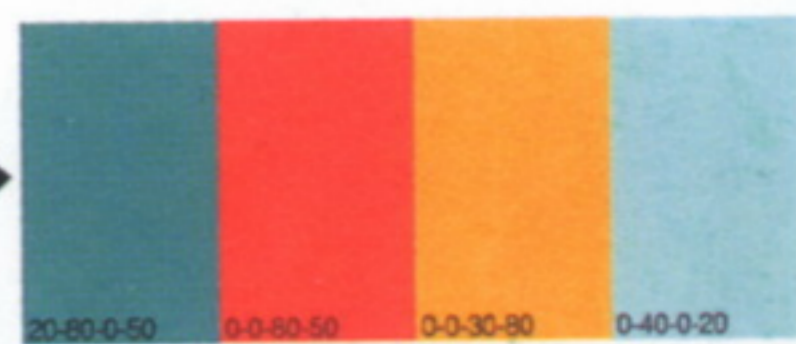
阅读2 色调差的效果 差别小则平稳和谐, 差别大则产生变化

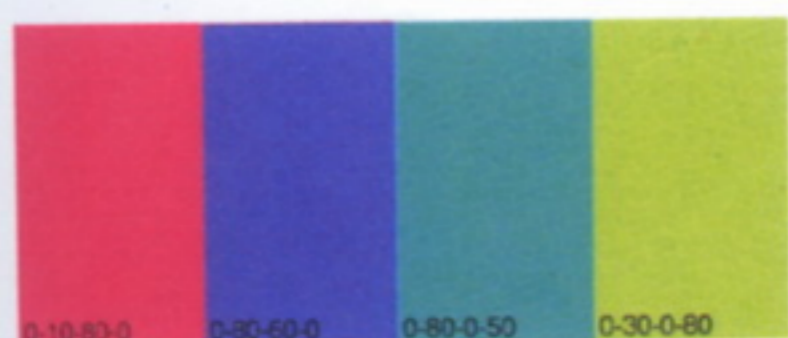
色调相近, 给人踏实感

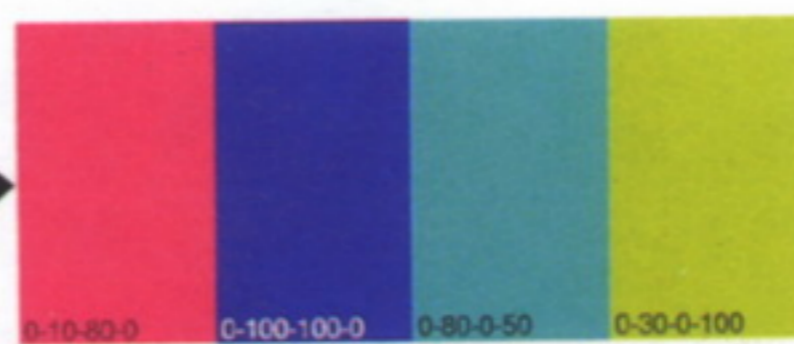
处于中间位置的色调差

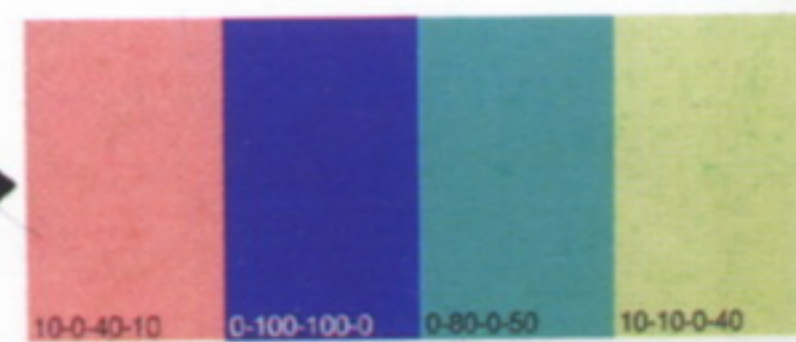
与淡色调的对比强烈起来

色调差小

色调差中等

色调差大

理解五角色

就像小说、电影中有主角、配角一样，配色也讲究各种角色。某种颜色的角色被摆正时，整体画面才会呈现出稳定的感觉。最基本的角色有5种，掌握它们有助于搭配出完美的颜色。

1 主角色

从字面意思不难看出，它是配色的中心色。选择其他颜色时要以主角色为基准。

2 配角色（突出色）

目的为衬托主角、支持主角。专门设置在主角近旁，使主角突出。

3 支配色（背景色）

作为背景环抱整体的颜色。即使是小面积也能支配整体感觉。

4 融合色

主角色游离其他色时，置同系色于游离处，起到融合整体的作用。

5 强调色

在小范围内点上强烈的颜色，使画面整体更加鲜明生动。

（十角色 在此基础上加上 6 连接色、7 镶嵌色、8 平衡色、9 添加色、10 高色阶色）

应该是哪个？

两图都强调浓烈的黄色。不过仔细比较便知，其中一幅配色沉稳干练，是哪一幅呢？

答案与
解说

正确答案是A。关键在于A图中央偏上位置的红色。红色成为画面主角，起强调作用。而B图的主角色为黄色，缺乏控制整体的力度。

1 主角色

决定主体，使画面整体安定

主角色要用最强色。这种强色若与主角相符，则明示中心，色彩清爽稳定。主角的位置可以在画面中央，也可以在角上。一个物体被施以强烈的色彩，便会成为主角。

缺乏干练的主角色，画面散漫

以强烈的主角色为中心，画面变得鲜明

灵活运用主角色

如果主角色彩鲜艳，令人印象深刻，那么越是面积小越能达到好的效果。特别是给主角施以纯度高的色彩，会令整体画面稳定下来

瓶子上缺少红色，则弱化了主角，使人不安

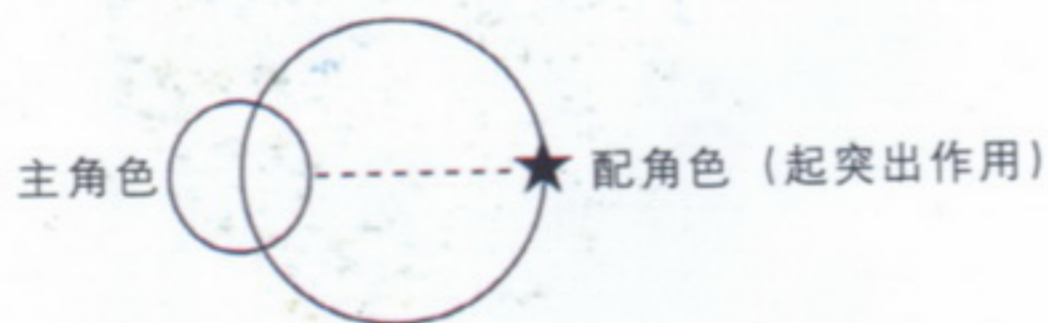

主角用红色，则画面沉稳

2 配角色 (突出色)

对比色使主角色生辉

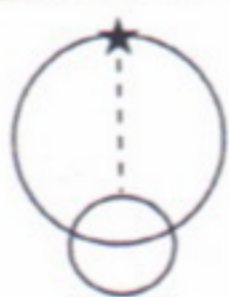
为主角色衬以配角色，则令画面瞬间鲜活，充满活力。配角色与主角色色相相反，起突出主角的作用。

小面积达到强调作用

绿色间红色的小辣椒若隐若现。鲜艳红色使整体看起来更加清爽

与主角色相相对的配角色。随着配角色的登场，主角顿生活力

缺少配角色，则无紧凑感，画面模糊

阅读 1

暗淡的对比色突出主角 按照色相环，找到与主角色正相反的色相，则使主角色鲜明突出

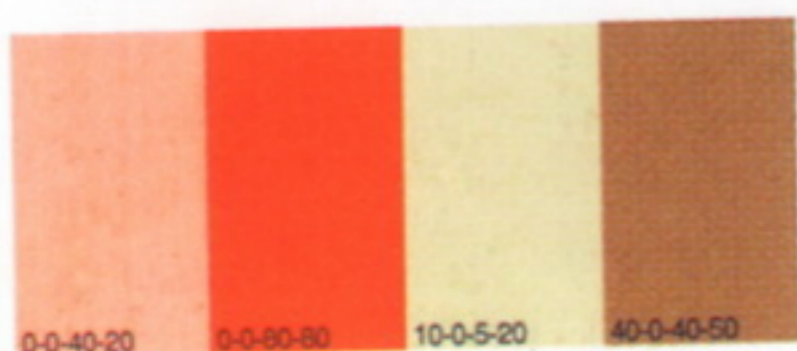
邻近色不能突出主角色

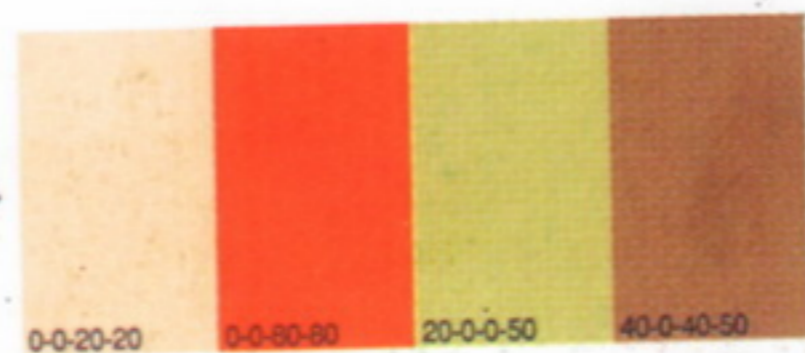
加强绿色后起了变化

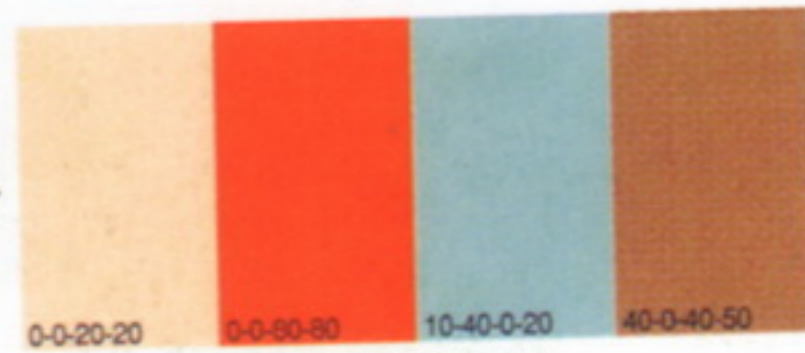
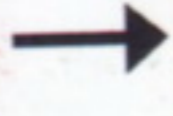
即使是浅色调，对比色能强调主角色

橙色的邻近色

扩大色相范围

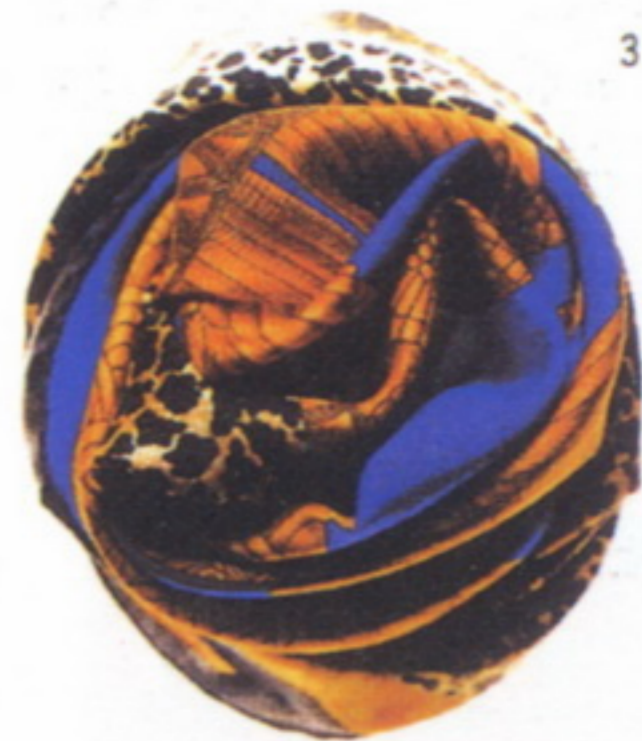

绿色作为对比色强调了红色

加入对比色绿色，瞬间加强紧凑感。淡色调、小面积的绿色，提升了整体效果

对比色提升效果

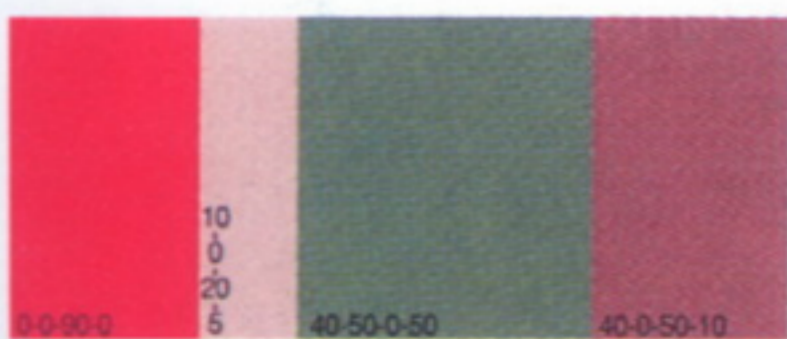

鲜艳的蓝色为配角色，令主角深黄色给人以深刻印象

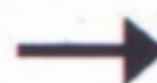

明黄色与黄绿色为主角色，淡淡的茶色点缀其间，增加了色彩效果的丰富性

阅读 2 面积越小效果越好 配角色若面积太大或是纯度过强，则会弱化关键的主角色。相对的暗淡、适当的面积才会达到期待的效果

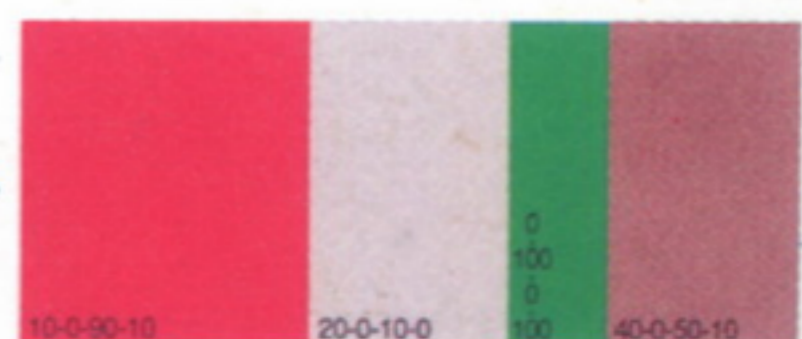
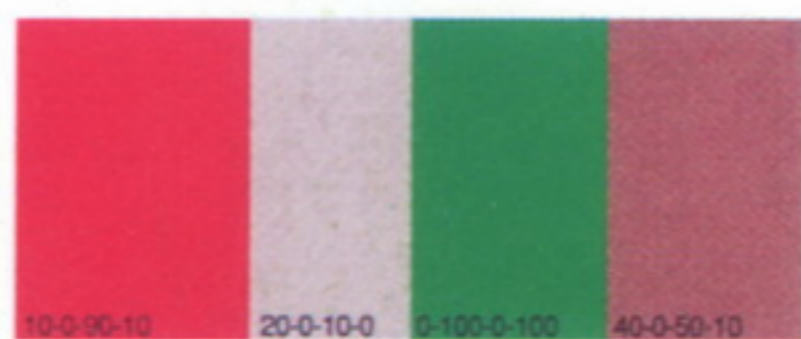
配角色面积过大，压过主角色

小面积也能达到提升突出主角色的效果

增大鲜艳色彩的面积，反而事与愿违

即使是小面积的鲜艳配角色也能达到效果

3 支配色 (背景色)

背景色支配着画面的整体感觉

即使是同一件物品，如果背景色不同，则画面带给人的感觉也截然不同。在主角色背后若隐若现的背景色，实际上则支配着整个画面效果。主角色虽然是配色中心，在背景色面前，却常常颇显无力。

支配色决定主角的感觉

3

4

背景色色调统一身为主角的巧克力和点心给人的感觉。由于支配色左右着主角效果，成功地选择背景色，才能有成功的配色

平稳明亮的褐色环绕在周围，造成一种宁静的氛围

阅读 1 即使是小面积，也起支配作用 背景色即使面积不大，只要包围主体，就能成为成功的支配色。即使是小面积，也能左右整体感觉

10-0-60-40

大面积当然支配全体

10-0-60-40

10-0-60-40

背景色即使是小面积，也能支配全体

0-70-0-50

0-70-0-50

0-70-0-50

2

换为强烈的暗红色，顿时被提升、突出

结合想要传达的主题，
选择背景

以海洋为中心的
主题公园的主页。暖
色与主题不符，难
以唤起共鸣

5

对应大海的感觉，
变为亮蓝色背景。
内容与色彩的统一
产生了和谐的美

阅读 2

支配与色彩强弱无关

背景色与色彩强弱关系不大。灰暗颜色使整体感觉变暗，强烈颜色加强整体效果

0-0-80-50

强色自然支配全体

0-0-50-80

0-0-30-80

弱色同样支配全体

0-80-30-0

0-40-10-0

0-20-0-10

4 融合色

缓和游离的颜色

强色间过于激烈的对立、或是其中一种颜色过于突出时，加入融合色，起缓和作用，使画面平稳。

细条起融合作用

红色和蓝色的细条融合了红蓝两色的对比。通过共同的细条，产生某种节奏，这种节奏便融合了整体

把叶子的颜色变成褐色，则丧失了右图的融合关系

强烈印象也能给人踏实感

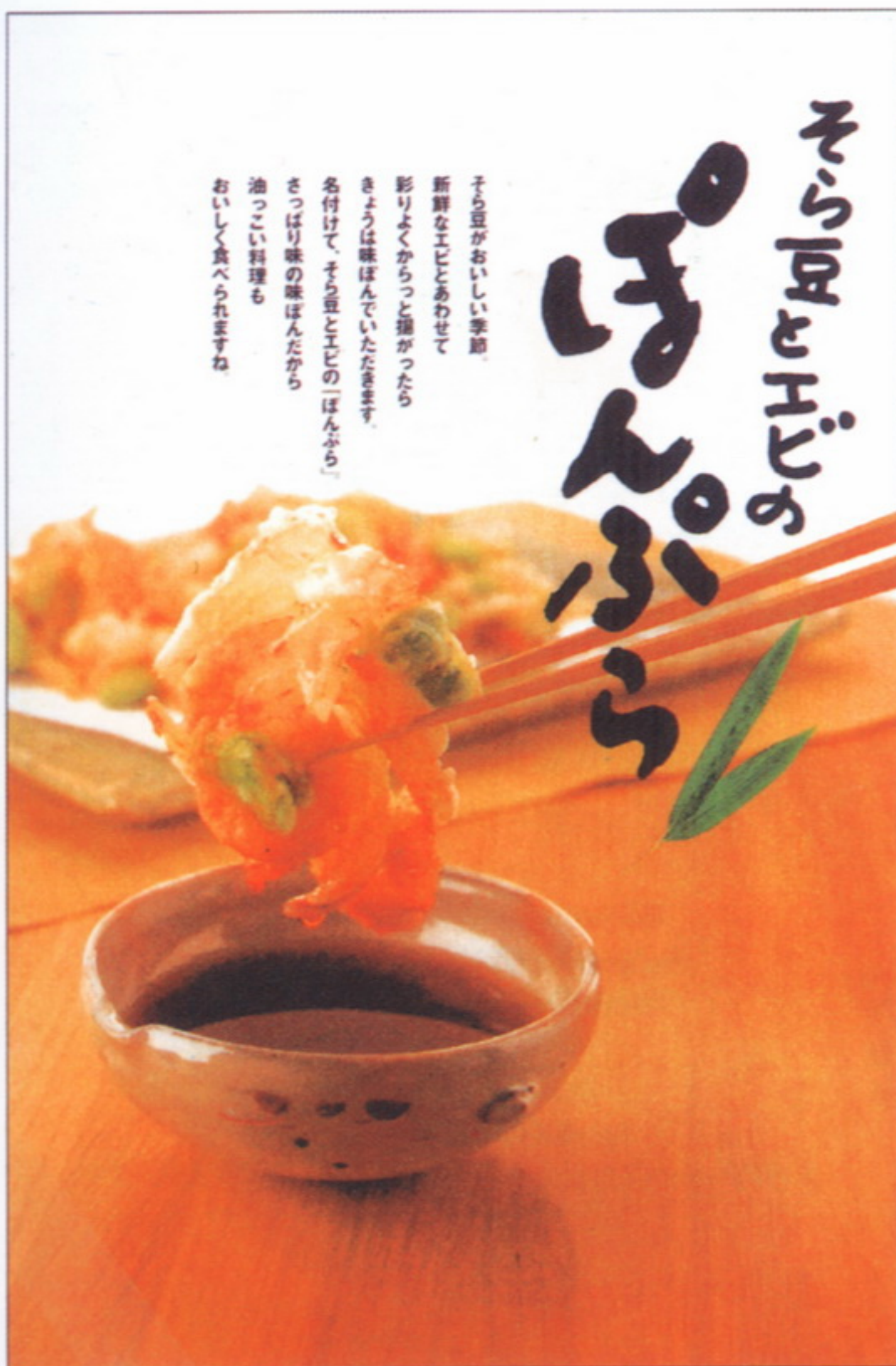
与帽子的色相差过大，画面散漫

用同系色代替全部颜色，平稳感有余却难以给人留下印象

给上部的帽子施以紫色，与中心的紫色呼应，融合整体

叶子的绿色与天妇罗中的点点绿色相呼应，融合整体

点缀色起融合作用

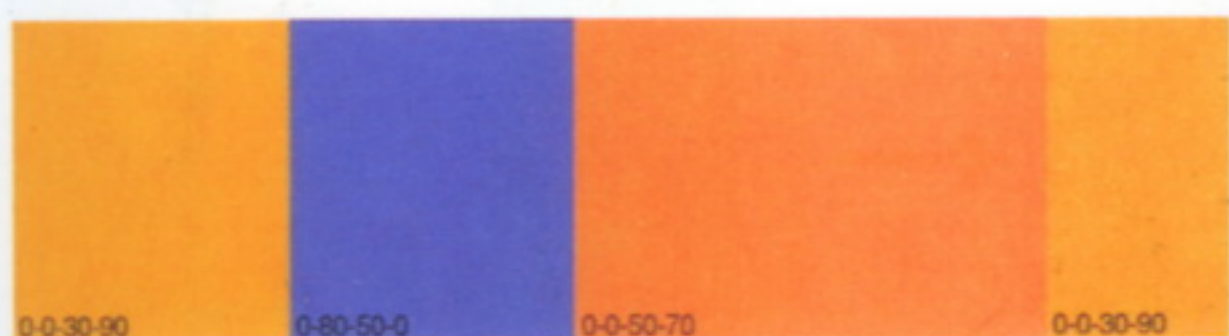
点缀与海鲜互为同系色，不够醒目，周围的绿色处于游离状态

绿色的点缀与外周的绿相呼应，提升了整体效果

阅读

加入融合色 位于近旁的同一色相能够控制主角色、融合整体

缺少融合色，蓝色显得孤立

加入融合色，使整体收敛统一

红色显得孤立

加入暗红色，使画面紧凑整齐

5 强调色

强调色使画面生动

向缺少变化、死气沉沉的画面中加入强调色，顿时活力四射。

让我们来看看左图中的小熊影像。如果换而施以鲜艳的对比色，画面将立即呈现出欢快气氛。这种差别就是强调色的效果。

小面积即能起到效果

左图的小熊是黑色的，与明亮的背景形成明度对比，某种程度上起到了强调的作用。但是，用鲜艳的对比色代替黑色的话，导致色相变化，给人的感觉更加截然不同

黑色的小熊能起到强调作用，却过于朴素，略感沉重

仅凭形状起不到强调作用

精心设计的细线与瓶子互为同色系，过于朴素，不醒目

锐利的橙色细线，令蓝紫色瓶子瞬间鲜活起来。且由于面积小，不会影响主角的感觉

Last Update: 7 July, 1999
 Next Update: 17 July, 1999
 Note: We are preparing English page, but currently this site is Japanese only.
 For inquiries/orders of teddy bears (especially Japanese artists/Japan exclusives)
 you are welcome to mail us to info@bears-shop.com.

BEAR'S SHOP Online
 ようこそいらっしゃいませ！！
 西日本最大級のテディベア専門店
 ベアーズ・ショップです！

こんにちは！お元気ですか？
 今回の更新日は、七夕ですね。今年は雨かしら？それとも晴れ？
 でも、織り姫と彦星、世界のどこか晴れた空で会っていることでしょう。
 一つだけ夢を叶えてくれるとしたら、あなたは何をお願いしますか？
 一つだけと言われると、むずかしいですね。
 みなさんの願いが、今年も一つ叶いますように。
 毎年一つづつ願いが叶うといいですね。

将小熊换为鲜艳的对比色,生动可人

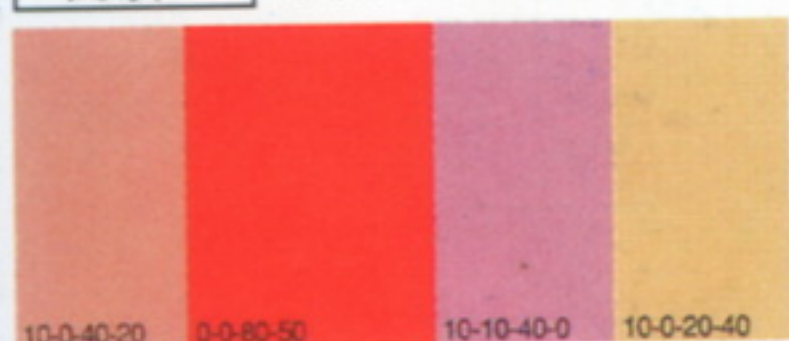
强调色带来清爽感

主体色为紫色,将其对比色明亮的黄绿色用作强调色,令紫色背景清爽明朗

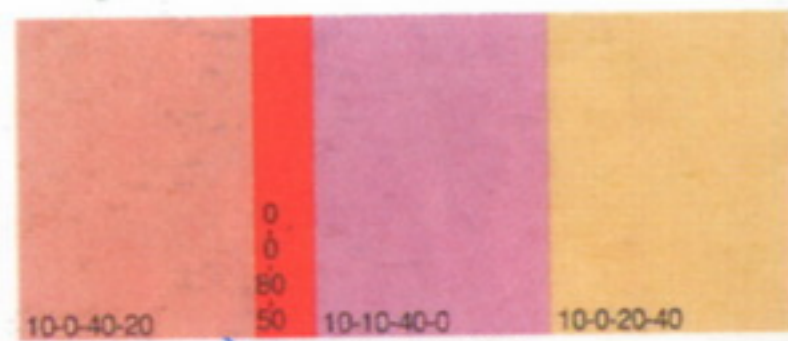
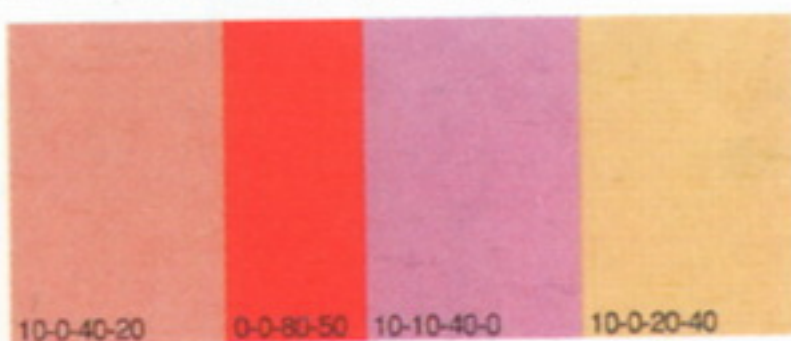

阅读 1 面积越小效果越好

色彩越强、面积越小,强调效果越好

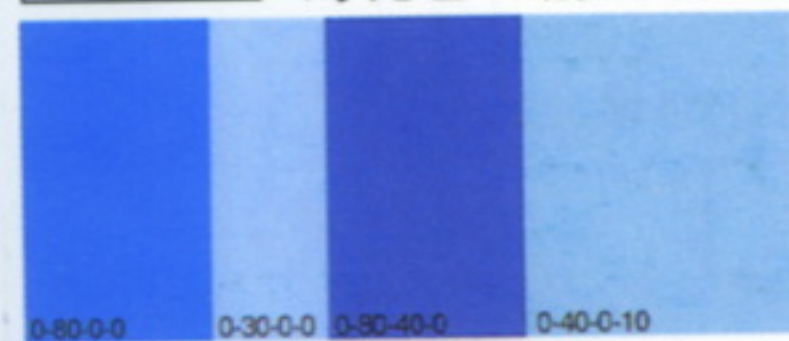
强红色的面积过大,起不到强调提升效果

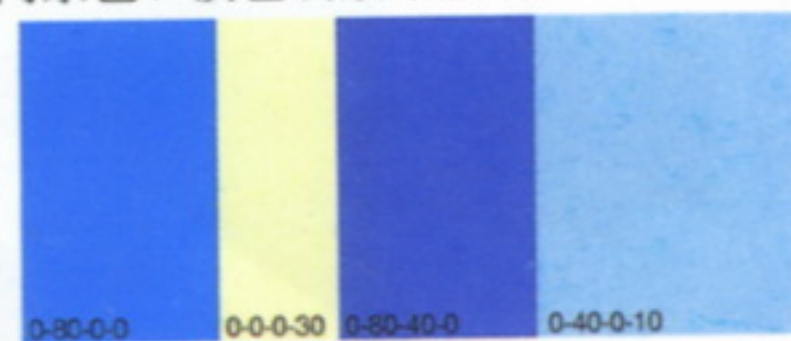
缩小面积,给人敏锐的感觉

阅读 2 对比色、高纯度效果好

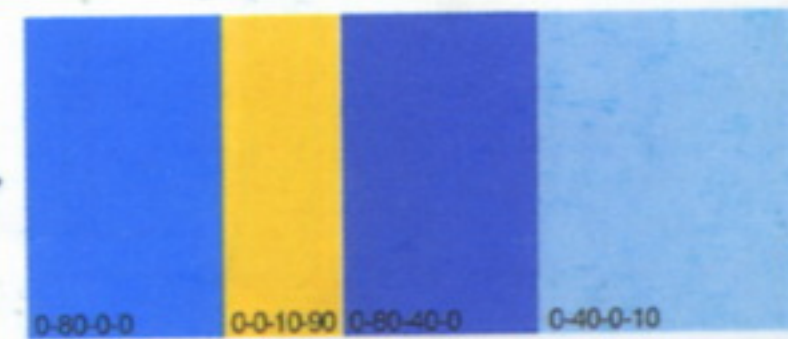
同系色、淡色调效果微弱

同系色,因此强调效果微弱

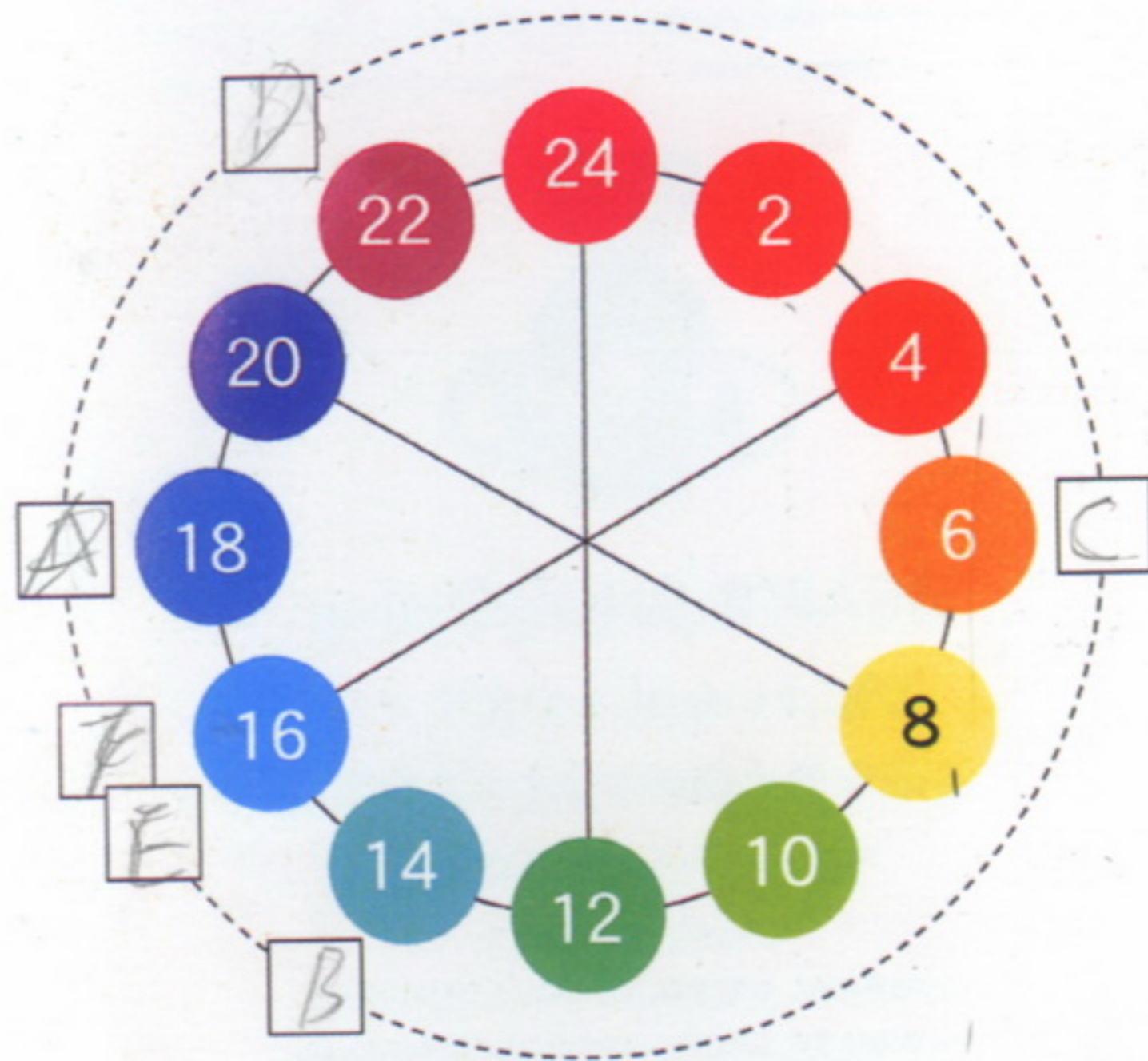
淡淡的对比色

鲜艳的对比色起到强调效果

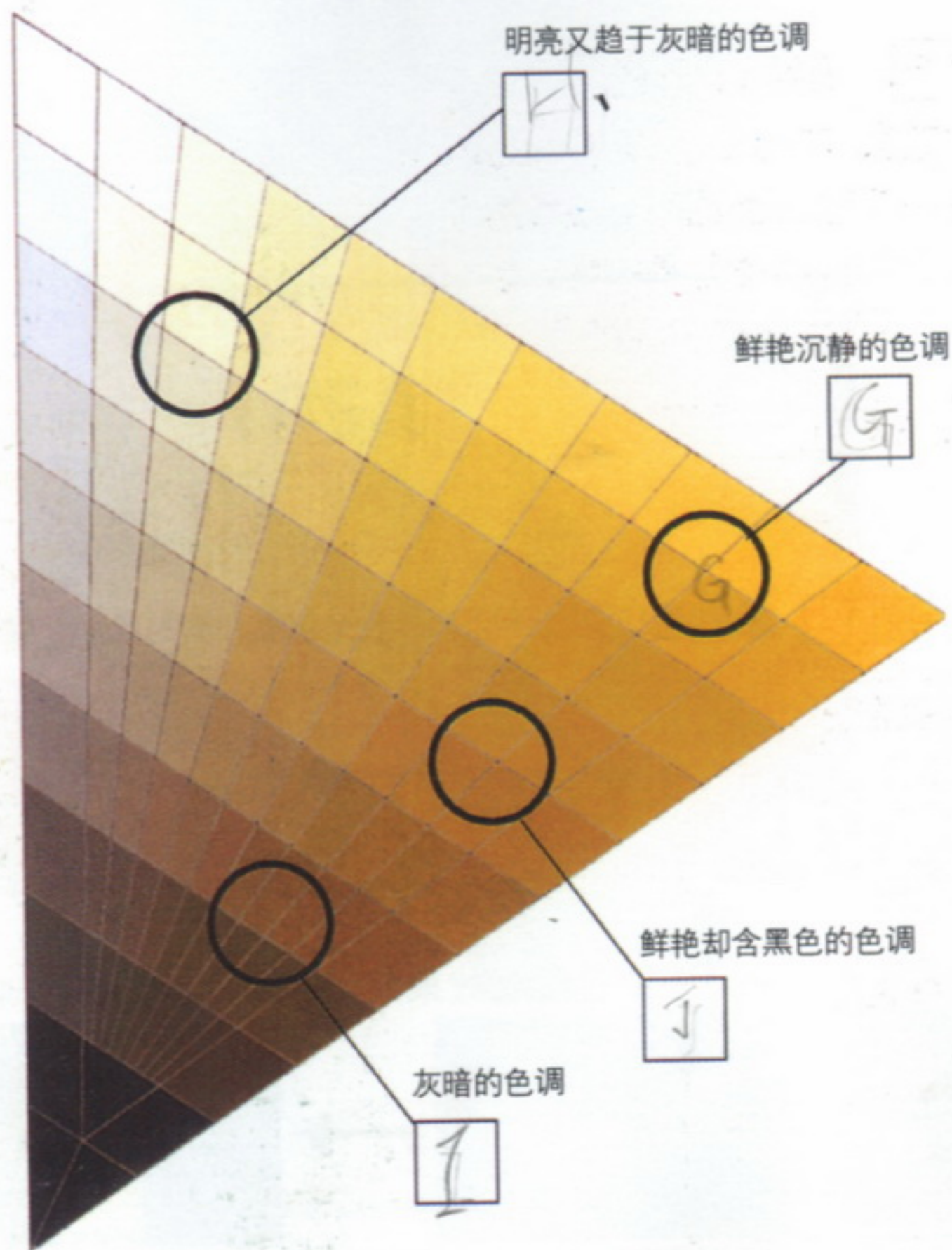
第二天的复习

Q1 理解色相环 下面这张照片是以“静”为主题的邻近色组合以及对比色组成的。A~F 各色靠近哪个色相？请将 A~F 分别填在色相环图中相应的□内。

Q2 理解色调

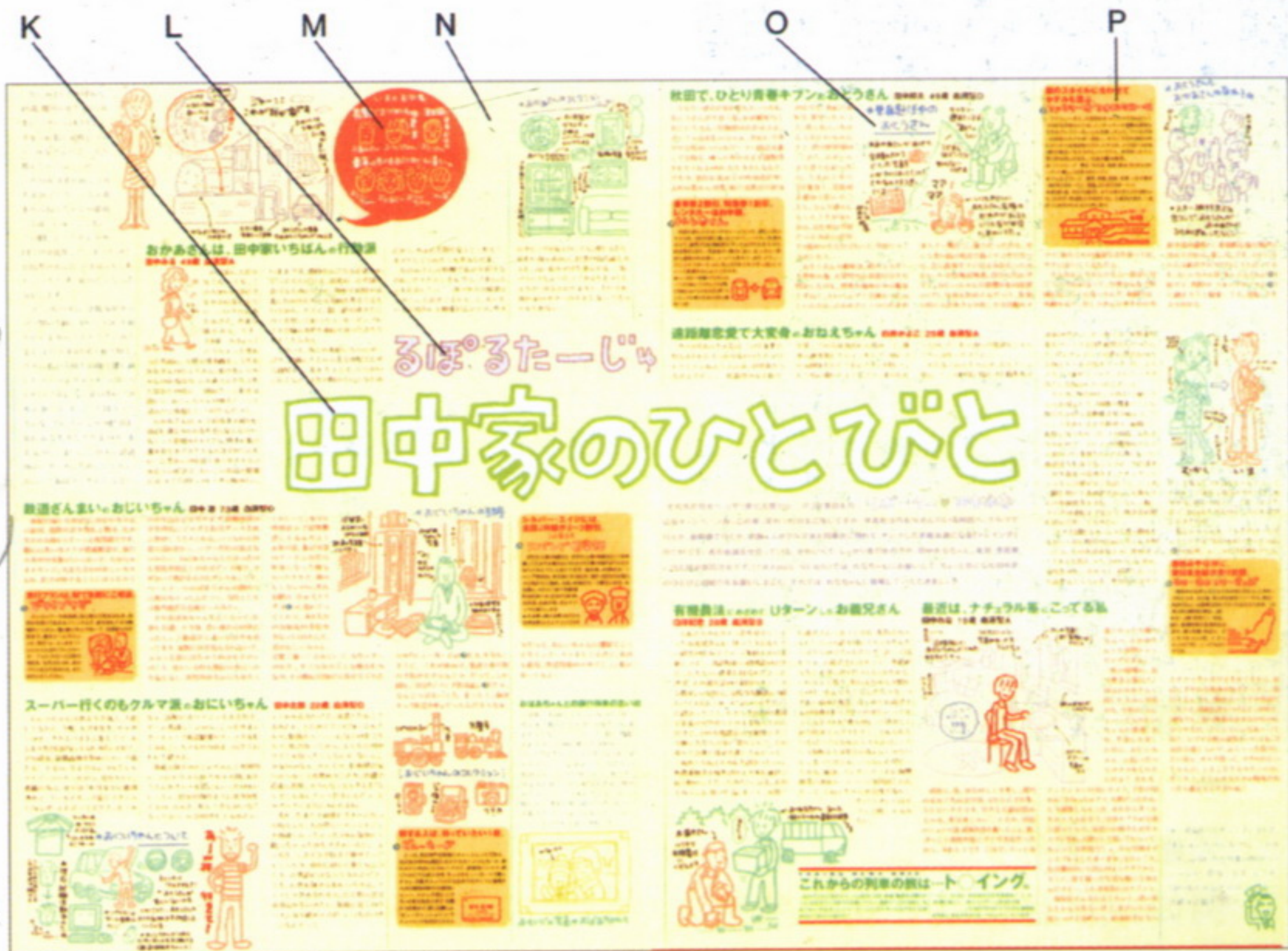
衣服中的 G~J 四种颜色分别属于哪种色调？请将 G~J 填在色调图中相应的□内。

Q3 理解五角色

下面是一张报纸风格的公共关系报道。K~P 各色分别充当了什么角色呢？请填在左边对应的地方。

1 主角色	K K
2 配角色	L P
3 支配色	N
4 融合色	O
5 强调色	M P L M

Q4 理解五角色

在服装配色中，主角色为人体自身的颜色，因此不存在主角色。支配色和强调色是关键。Q~V 各色分别担任了什么角色？

3 支配色	R V
4 融合色	U S
5 强调色	Q T

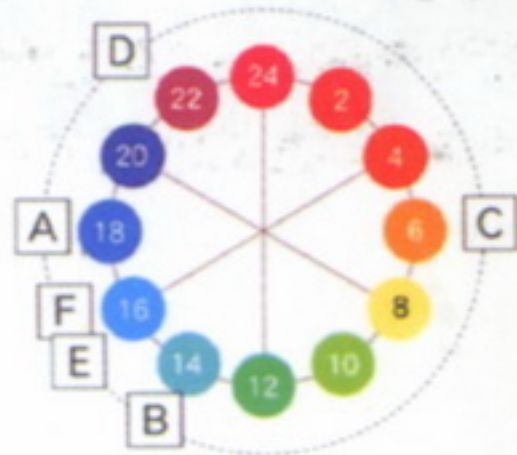

友 融 强调
V R U S Q

答案与解说

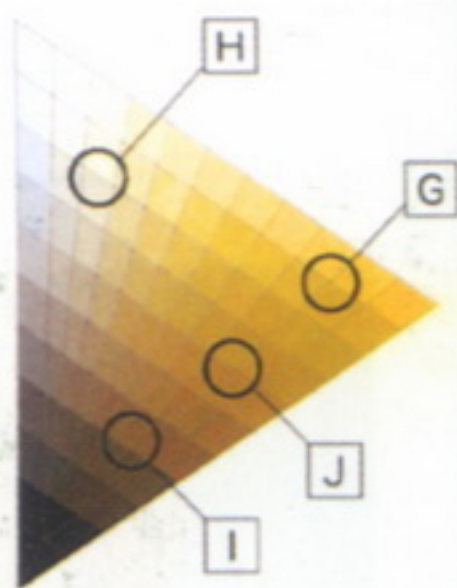
Q1

C 的褐色为橙色的暗浊色

Q2

G 略混有黑色

Q3、Q4

1 主角色	K	—
2 配角色	L	—
3 支配色	N	R V
4 融合色	O	S U
5 强调色	M P	Q T

配色的实践

在第一天中我们学习了配色整体效果，又通过第二天掌握了实践之前必要的预备知识。从第三天开始，让我们逐渐掌握配色的实践技巧。

配色的实践 1 美丽的配色 (造型性)

突出型 _____ 第三天、第四天

融合型 _____ 第五天

配色的实践 2 配色的感觉 (故事性)

营造画面氛围 _____ 第六天

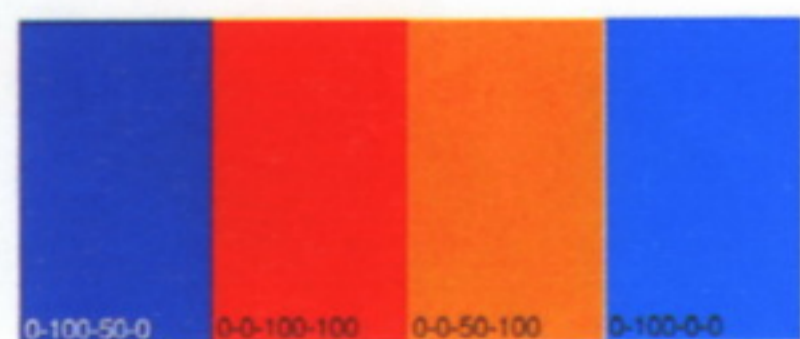
色彩印象指南 _____ 第七天

兼顾“突出”与“融合”两方面

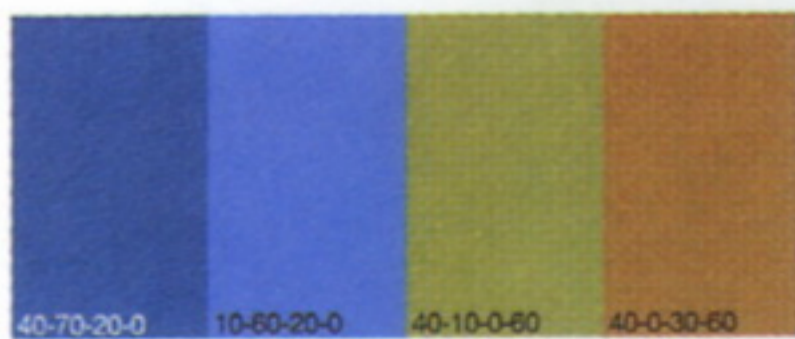
进行配色时，要从正反两方面考虑，既突出提升的方面又融合平稳的方面。

例如，以自己最喜欢的颜色为中心完成了初稿，然后应该检查一下，是否过于沉重模糊，或者是否过于喧闹令人不安。如果过于沉静，则下点功夫突出一下即可；如果过于喧闹，则向着沉静、融合的方向调整即可。

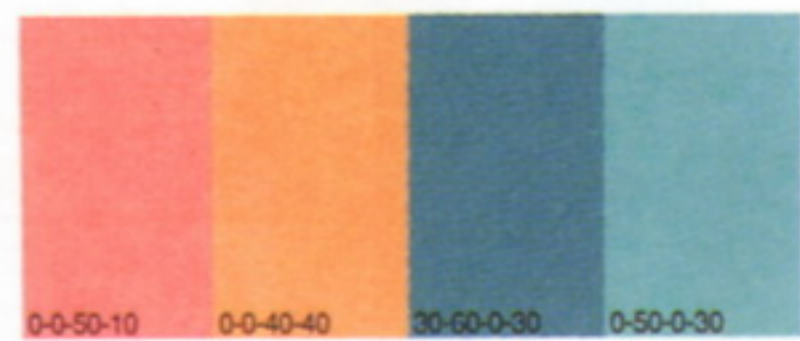
突出 ←—————→ 融合

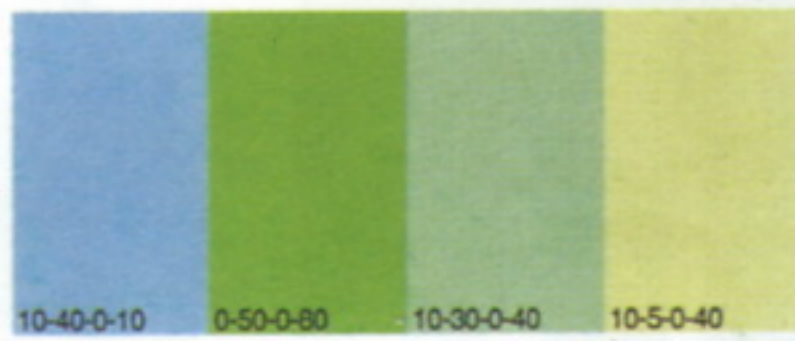
加强色调

使色调沉稳

扩大色相差

靠近色相

突出型 1

使主角更鲜明

画面整体显得模糊时，要放弃几个要点，明确主题。大力强调作为主角的部分，并删去暧昧模糊的地方。主题明确后，不仅气氛被提升，画面也会显得清爽踏实。

减少黑色的分量，提高纯度

感觉配色过于沉重压抑时，应该减少黑色，增加鲜艳颜色，配色将瞬间明朗起来。色调沉重是由于混入过多黑色，减少黑色后自然会呈现出鲜艳的色彩。这是最有代表性的突出配色的方法，也是效果最显著的方法。

1 烘托中心

明确主角

提升画面中心，会使配色给人深刻印象。强化明度对比，加强中心部分明度，会格外令人印象深刻。

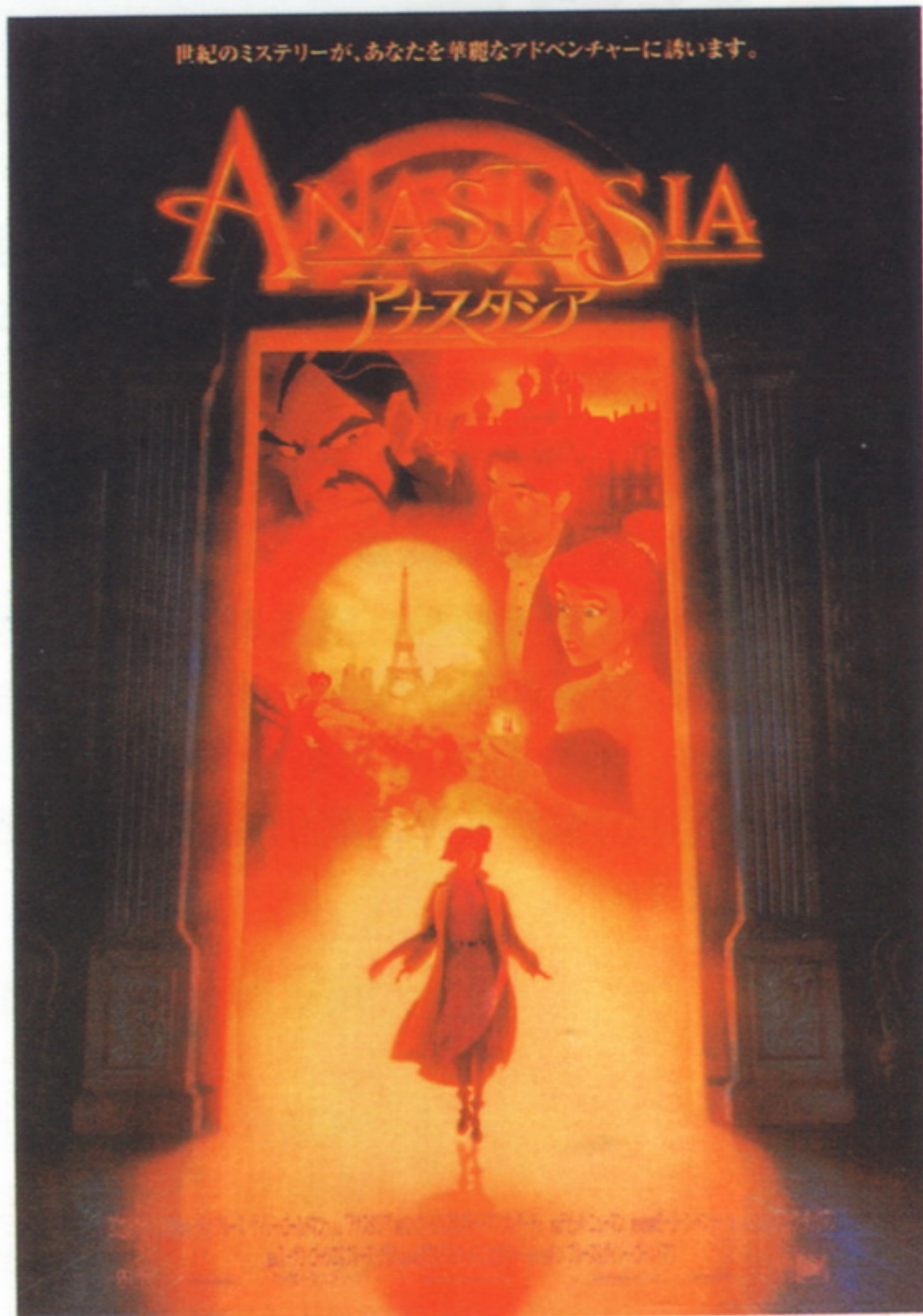
加强中心纯度

中心部分显得无力，没有达到预期效果

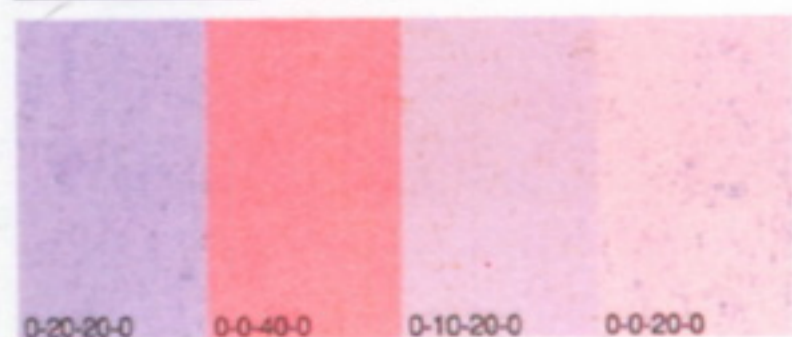
鲜艳的红黄两色提升了效果

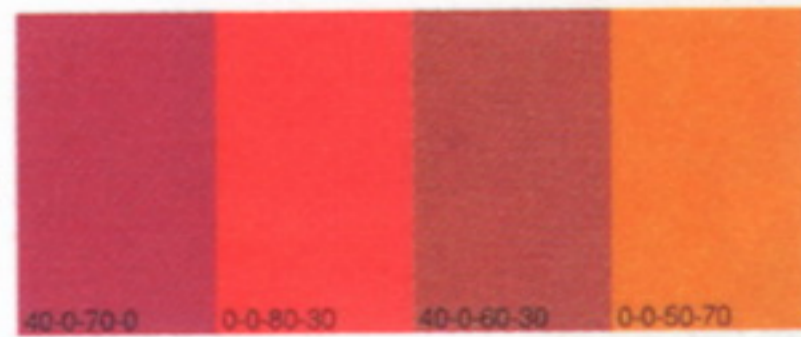
梦幻般的画面，但是主角不清晰，不能给人留下深刻印象

加强中心部分的方法

方法1 提高纯度

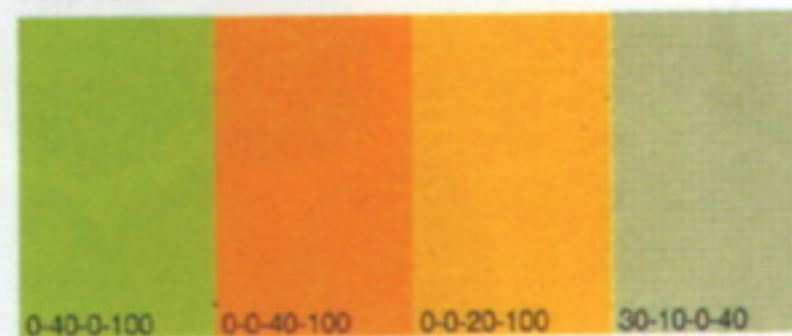

淡且平稳

充满活力

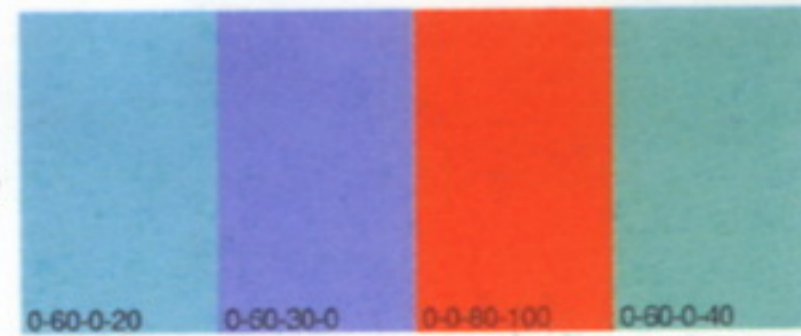
方法2 强化明度对比

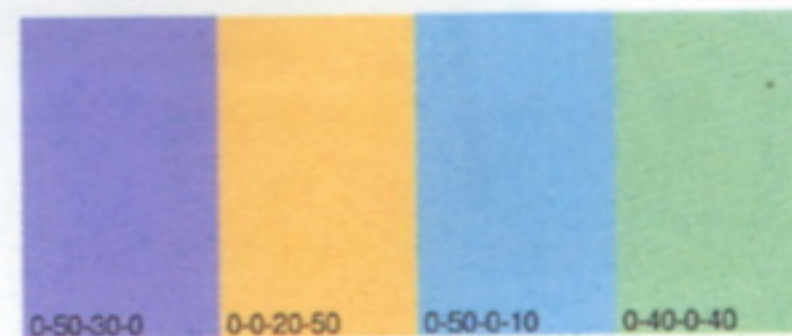
春天般舒畅的心情

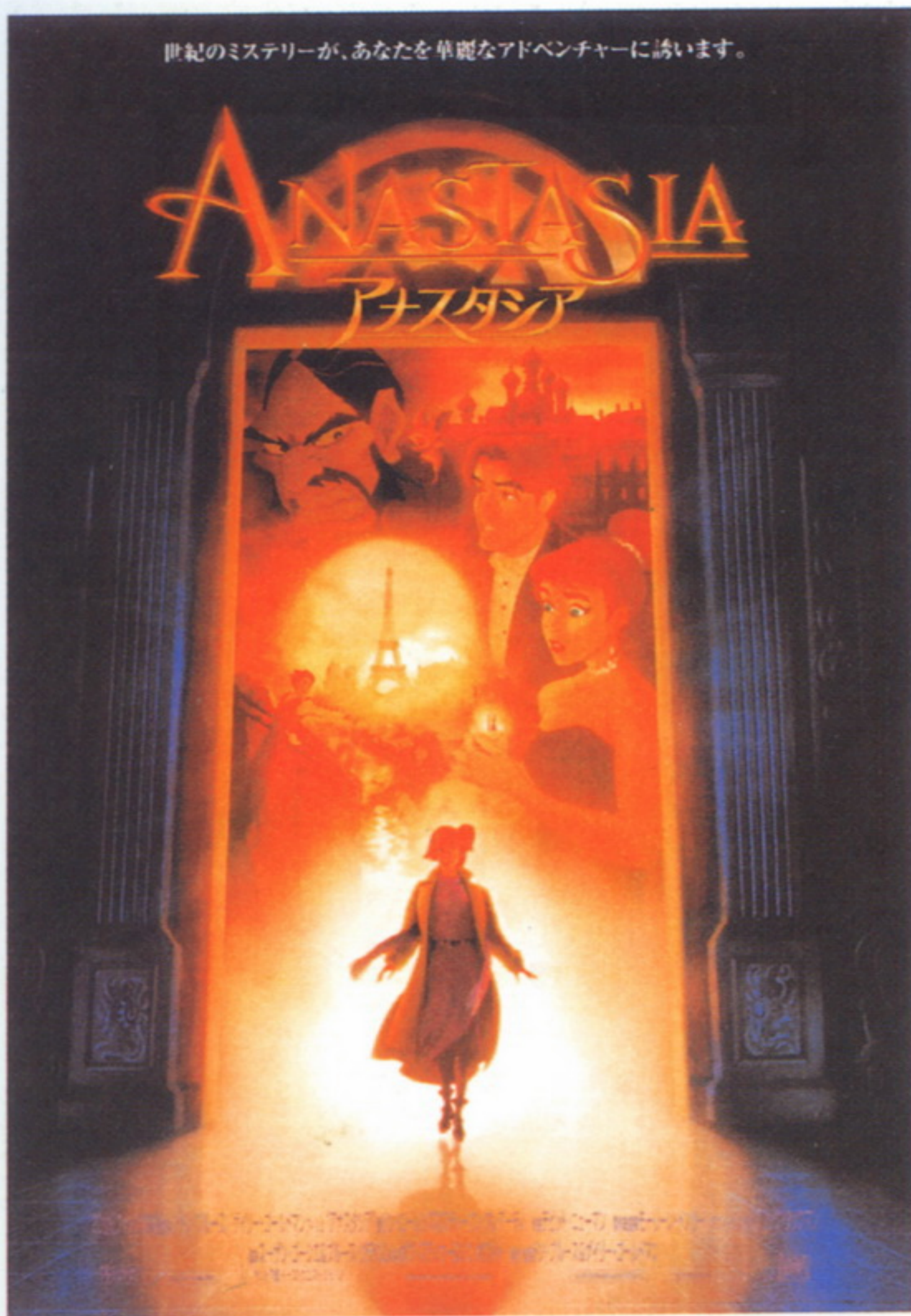
低纯度带来踏实感

鲜红色给人深刻印象

相同的明度带来平稳感

调亮背景，扩大与中心人物的明度对比，能强调主角，使中心清晰

置强色于中心

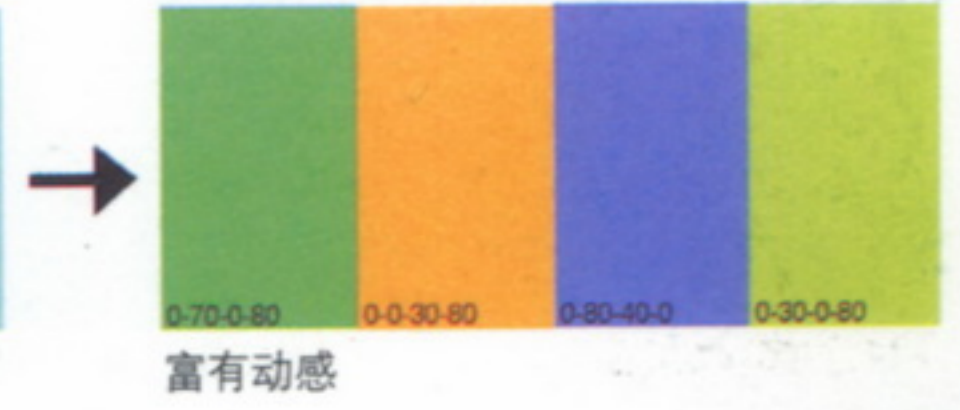
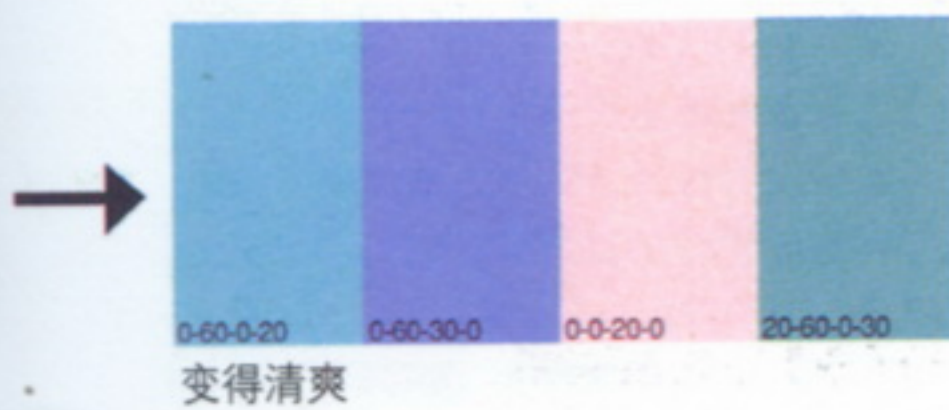
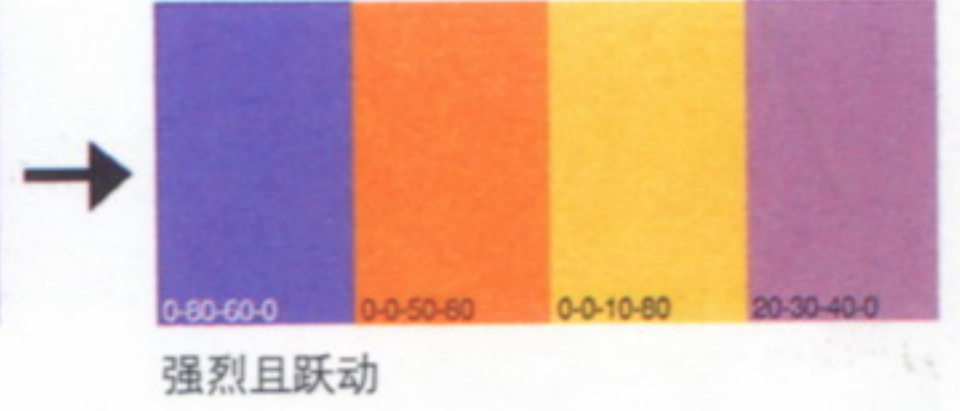
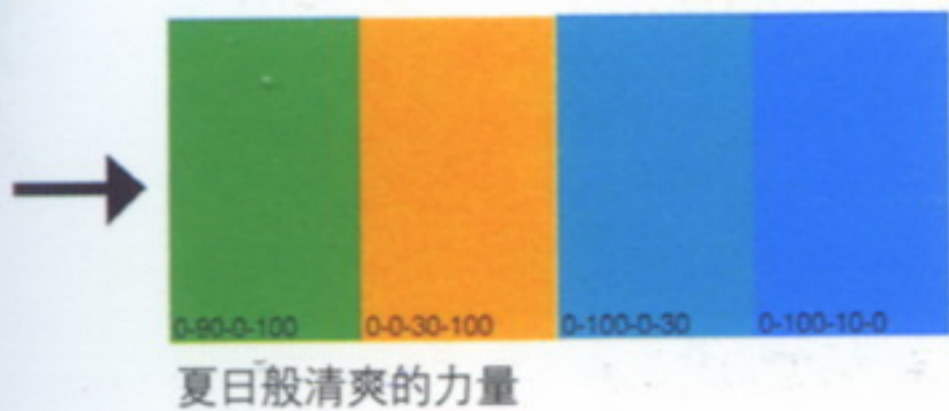

令人心情愉快，但由于中心部分无力，给人散漫感

中心部分用强色，则中心明确，整体效果被提升

方法3 强化色相对比

2 制造一个亮点

一个亮点带来踏实与欢快

沉稳踏实的配色固然好，但是过于均一则平淡无趣。此时，在画面中心设置小面积的亮点，将兼得品位与活力。

抑制背景色，亮点才能达到预期的作用

亮点的面积越小给人的印象越深刻。为了亮点能达到预期的效果，要尽量抑制周边的背景色。这样，即使在平稳不显眼的色彩群中，这个亮点也会光芒四射。

自然沉稳的色调，但是总觉得少了点什么

黄色的小花成为亮点

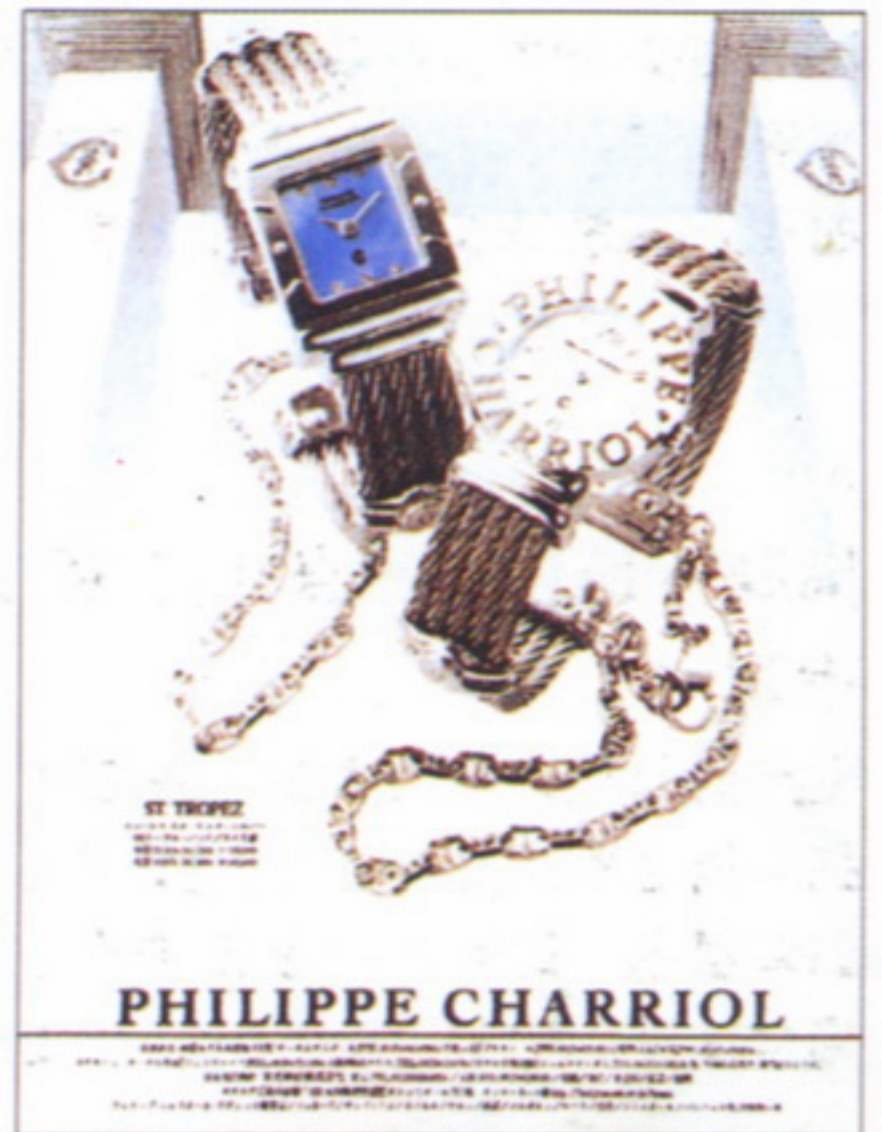

桌上小花的黄色具有亮点效果。这朵容易被忽视的小花，却有着惊人的作用。有了它，整个房间好像顿时充溢明亮温暖的阳光

丝带成为宁静配色的亮点,给原本平淡的画面注入了生机

浅蓝也能成为主角

主角以外所有色彩均为黑白,淡淡的亮点色使作品达到了较好的效果

制造亮点的方法

阅读 1 抑制背景色 弱化背景色,凸显亮点

背景色同样鲜艳,亮点色没有达到预期效果

调暗背景色,亮点起了作用

阅读 2 淡色也可以做亮点 只要控制背景色,亮点色即使不够鲜艳也会有效果

背景色同样鲜艳,没有效果

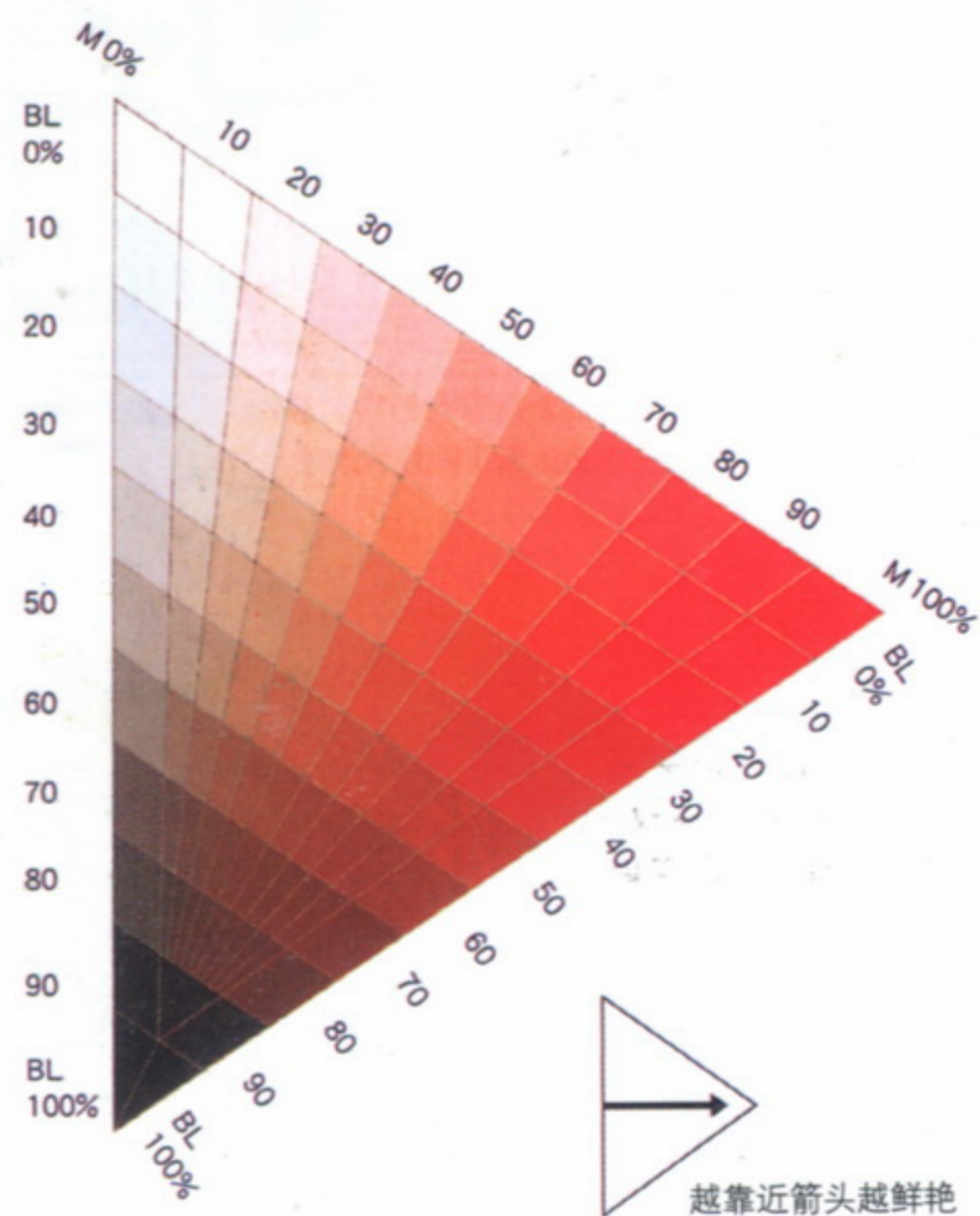

淡化其他颜色,红色被凸显出来

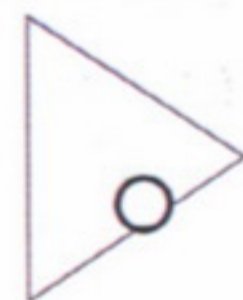
3 加入鲜艳色彩

鲜艳的色彩尽显活力

下面色调图中，最右端是最鲜艳的纯色。左侧是从白至黑的灰色，越靠近右端纯度越高。纯度越高便越富朝气。如果想增加配色的欢快感，应加入纯度高的色彩。

些许暗淡的红，固然有一种庄重的美，不过……

增加鲜艳度，食欲倍增

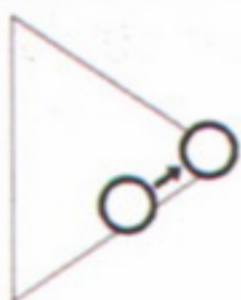
这样似乎已经够美味了……

加上有着鲜艳红色的草莓，美味挡不住

只提高了中心部分的鲜艳度，不仅维持了原先的庄重感，且越发华美

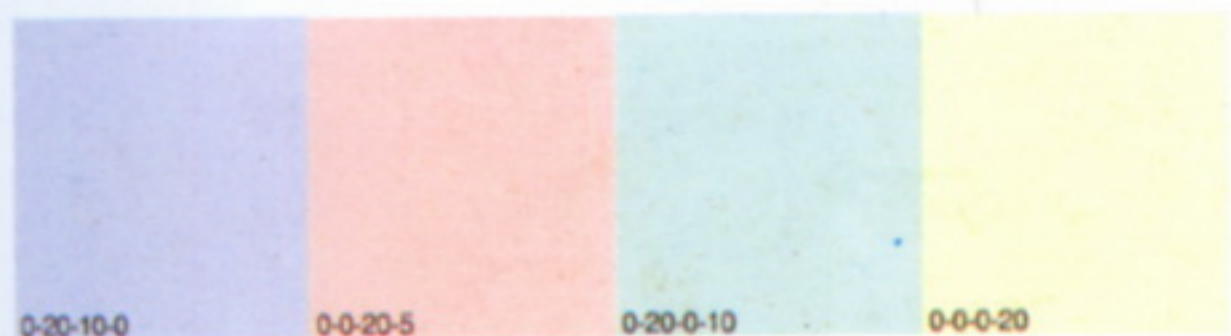
选择合适的鲜艳度

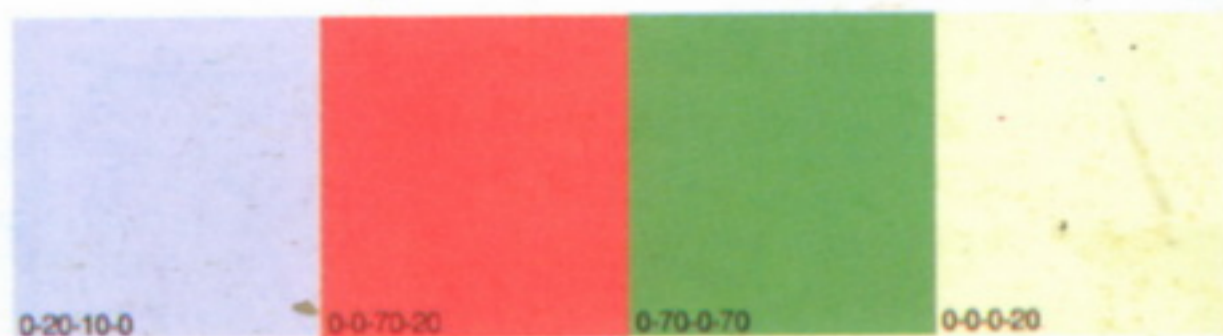
暗色调高雅庄重，但是似乎有些欠缺

加上小面积的鲜艳色，高雅不变，华丽有余

阅读 鲜艳色的效果 加入鲜艳色，顿时活力四射，令观赏者兴趣倍增

稳重的浅淡色调

加入鲜艳色，顿时活力四射

以稳重的色调为主体

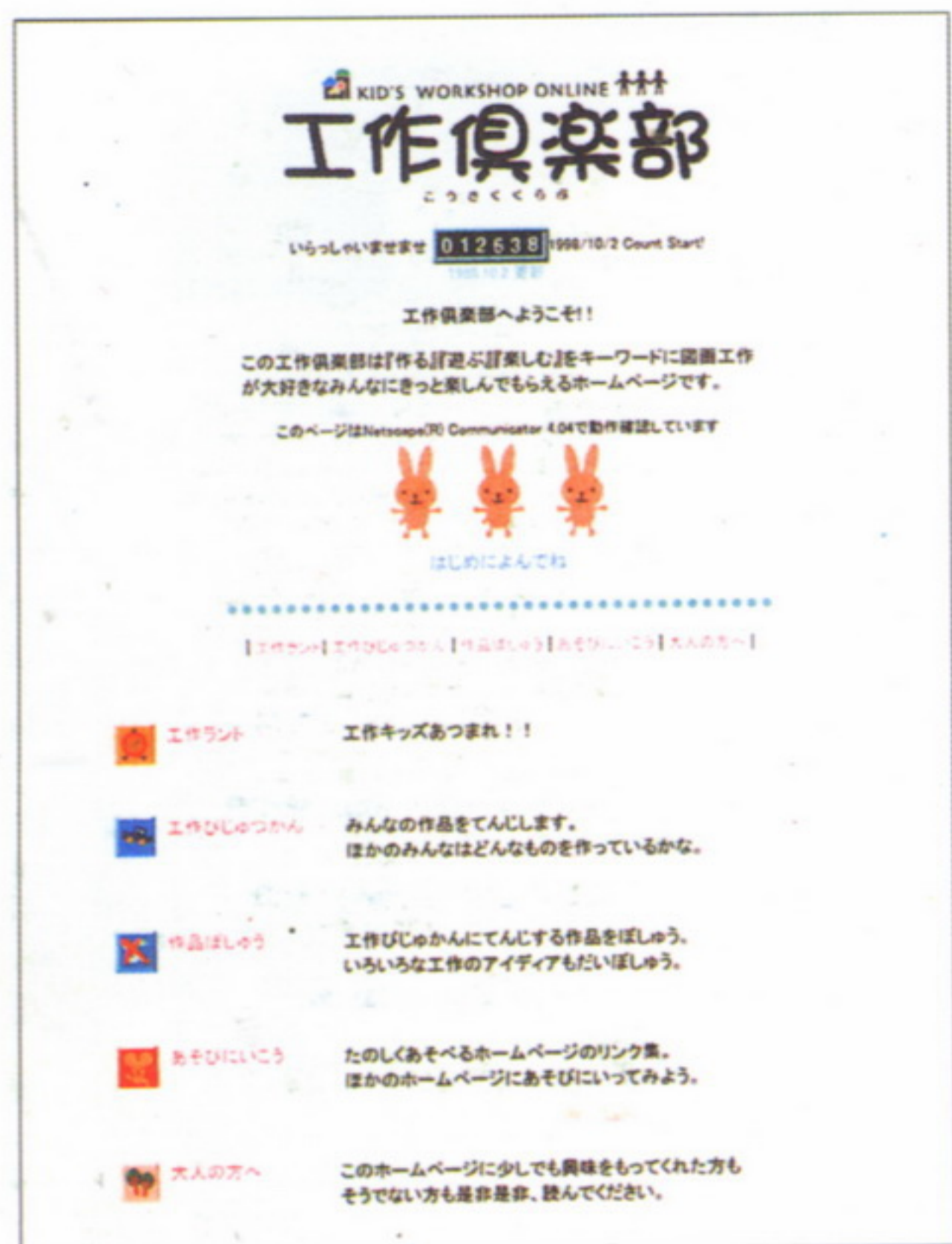

增加鲜艳色

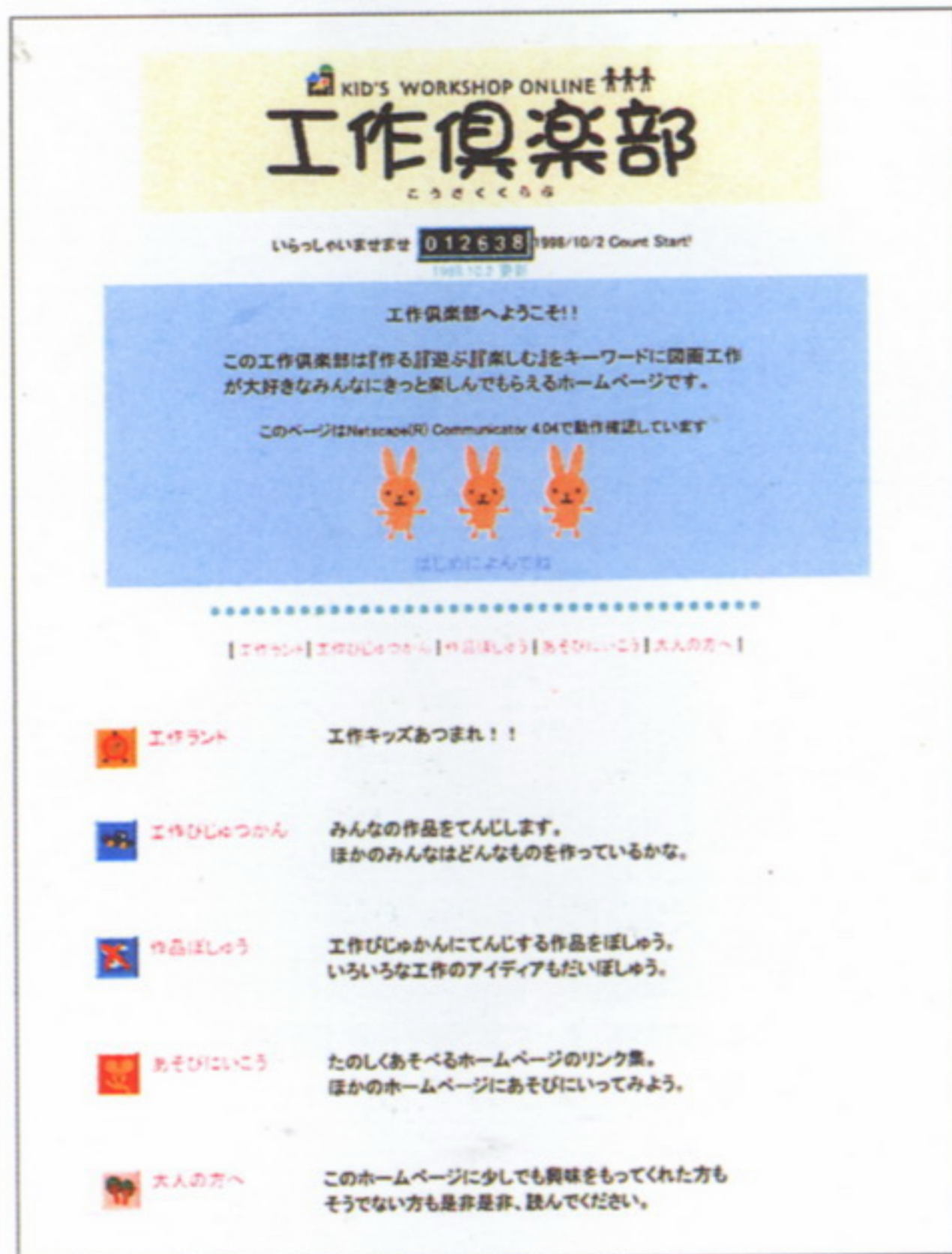
4 增大色彩面

添加色彩，画面生动

黑白主体或是无彩色的画面总使人感到有所欠缺，加入些许颜色，顿时变得欢快跃动。如果画面过于单调，考虑一下增加色彩面吧。

标题的字体和小兔图案令人愉快，不过白色背景过大，过于严肃

增大色彩面后，标题更显愉快

暗色彩面格调高雅

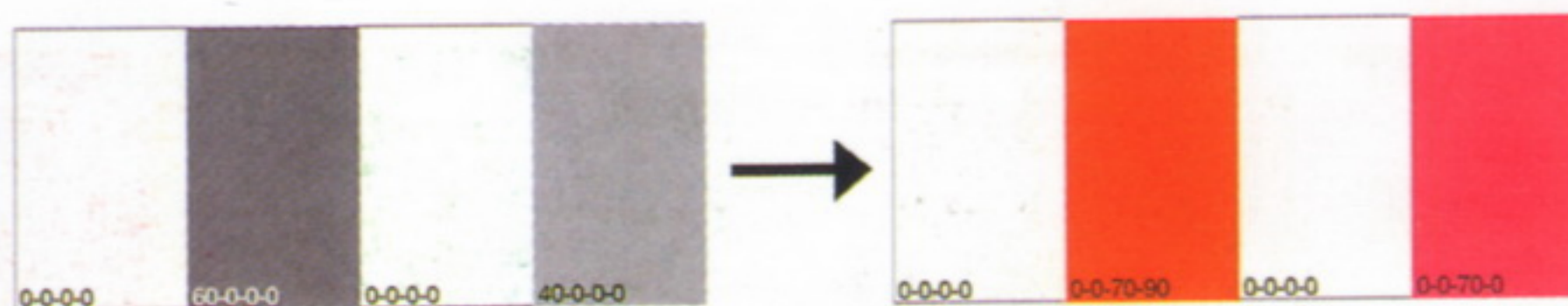
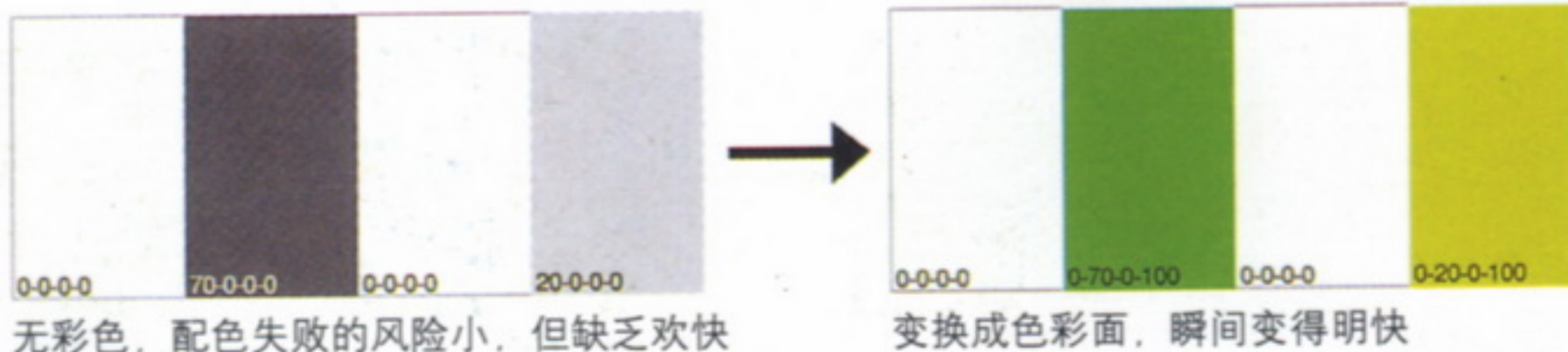

手表和背景均为黑或白色，厚重却不免单调

加入颜色，暗色与手表的高级感相符，突出高格调

阅读 色彩面扩大后，顿生活力，给人深刻印象

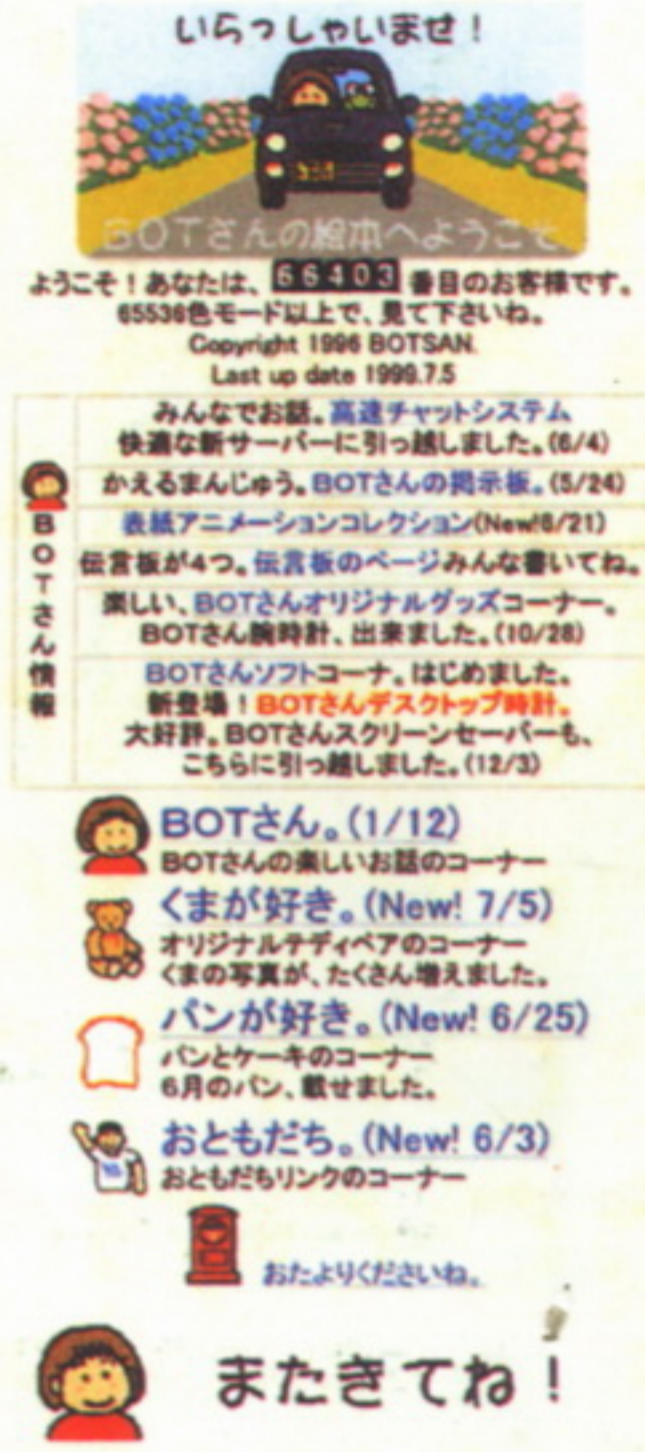

5 减少一部分黑色

调整一部分明亮度

将主页的背景色设为较暗色调会有踏实感，虽然高雅却有失欢快。这时候，试着将背景色调亮一个等级，将会呈现出明朗愉悦的画面效果。

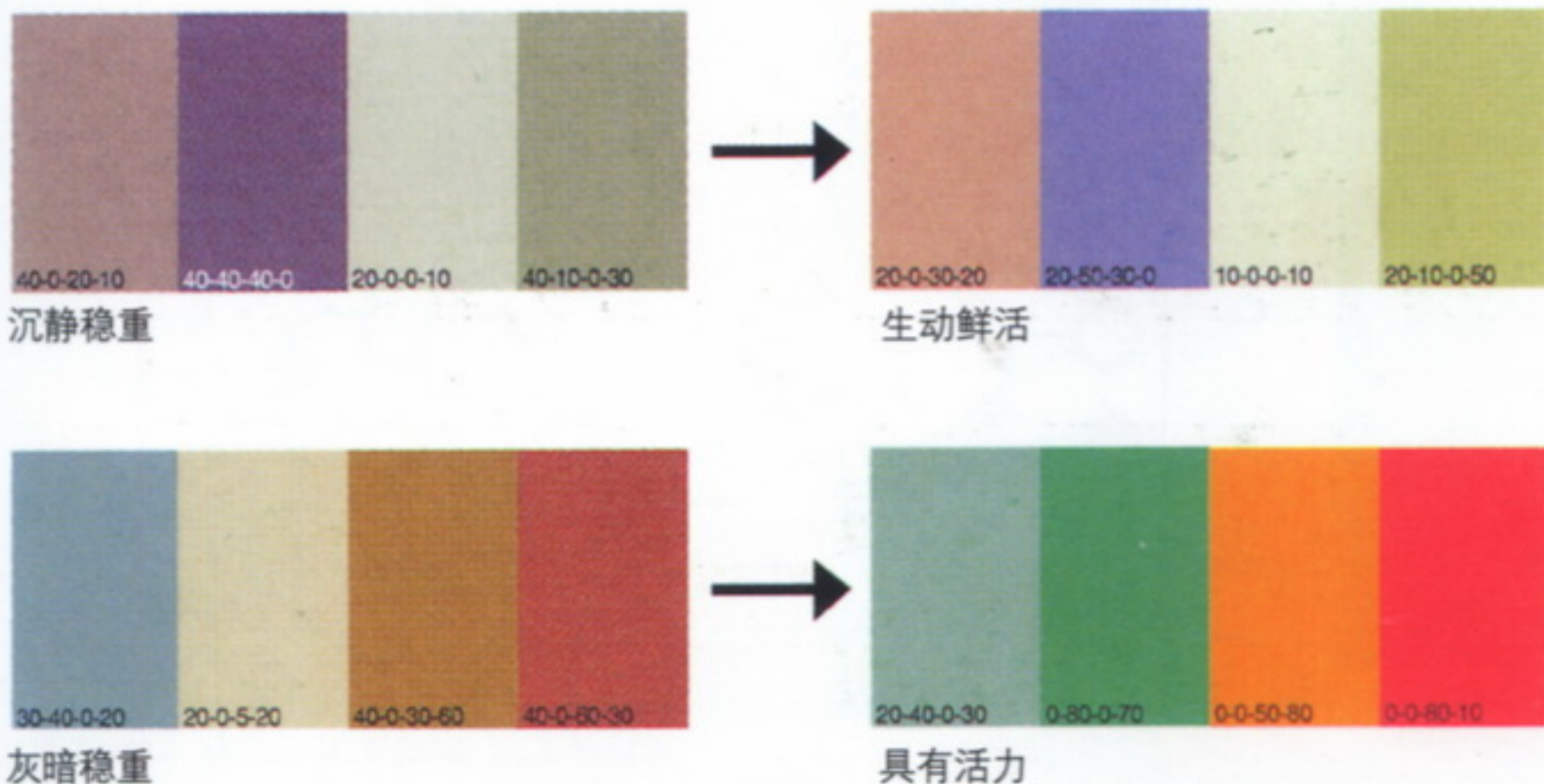
2

沉稳有余，却过于灰暗，缺乏欢快气氛

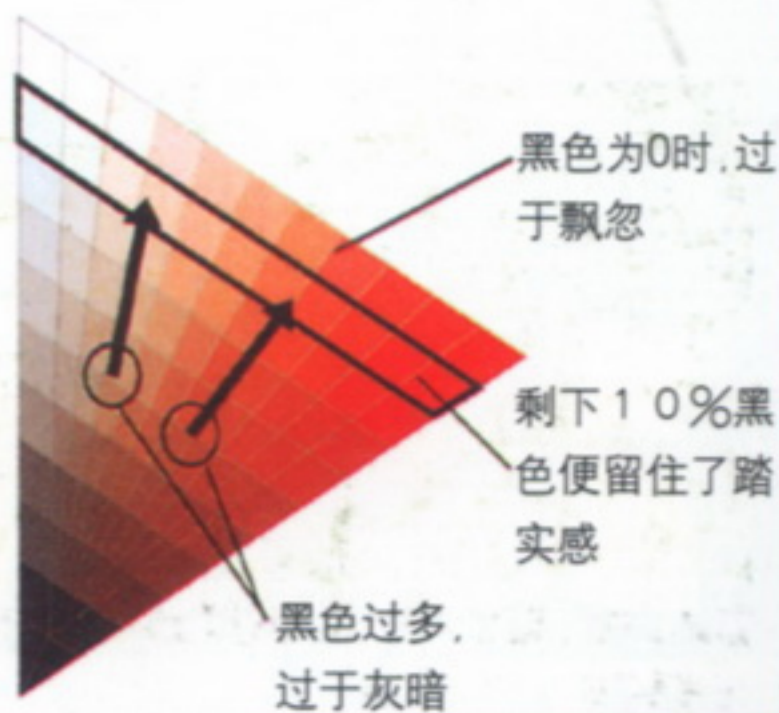
将背景色中的黑色调到零，给人明快的印象

阅读 减少黑色使画面明亮

创造有踏实感的明亮

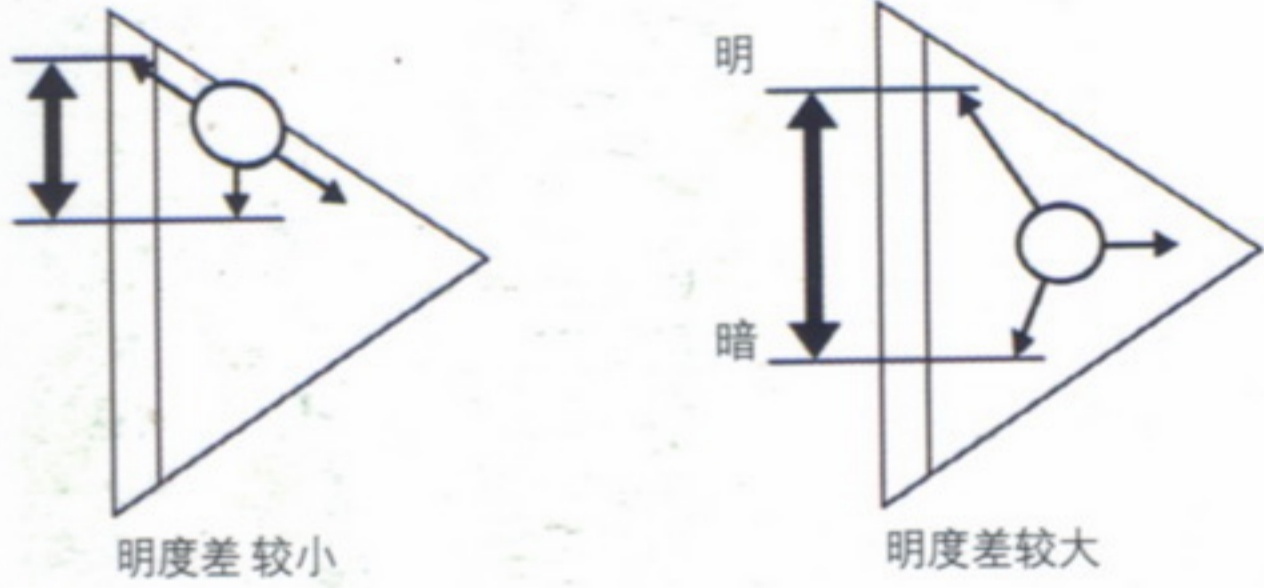
当既希望画面变明亮，又不想破坏原有的踏实感时，可以留下10%的黑色，而非完全去掉。

6 设置明度差

明度差带来活力

明度差越大画面越有力度，效果越强；反之，则平稳无风险。如果感到配色效果过于高雅，缺乏力度的话，试试把明度调高一些。

对比的效果

调明背景，则弱化对比，给人平稳的印象

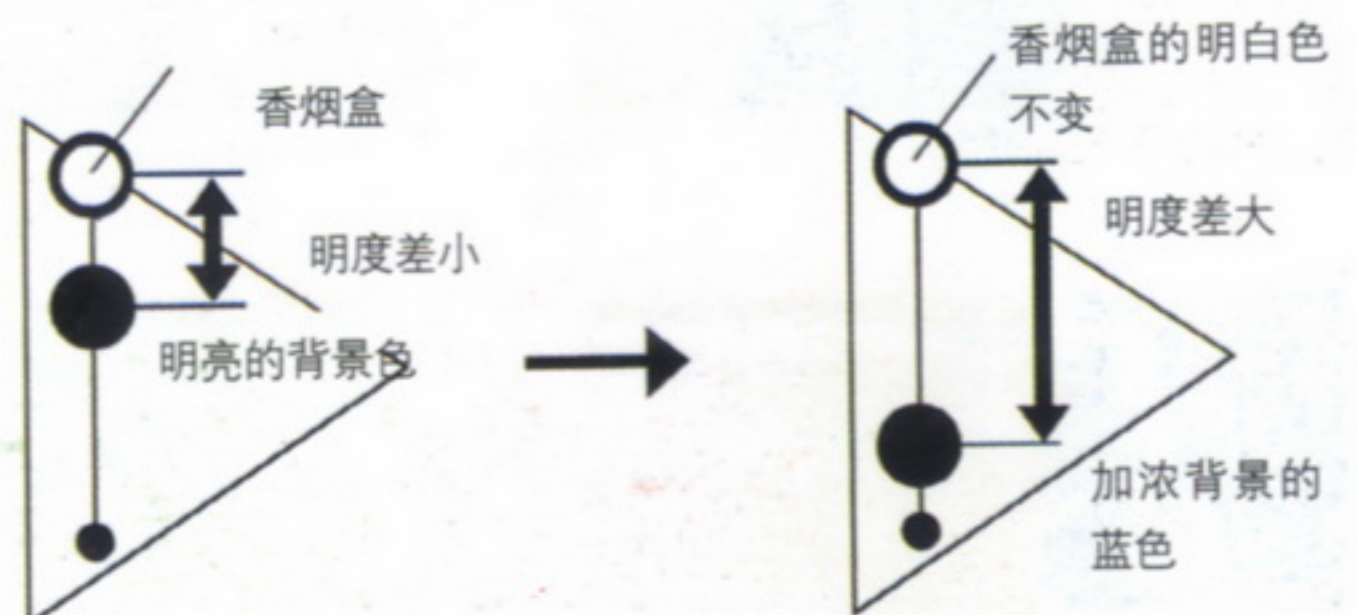
调暗背景，则强化明暗对比，产生戏剧般的浪漫效果

与中央同明度，因此显得格调高雅，但缺少力度

加深中间色，则凸显白色

白色香烟盒变得醒目，主角明确。由于整体明度差变大，画面越发鲜明

将中心部分颜色调艳，扩大明度差，尽显活力

差别小则高雅，差别大则精神

靠近明度差，
成熟高雅

扩大明度差，
活泼动感

黑白对比带来清爽的紧凑感

白色为灰暗忧郁的颜色，黑色为无彩色，是不含任何鲜艳色彩、令人感情压抑的颜色。由于不存在色相差，明度差及搭配便成为关键。增大明度差，则得到爽快的强调效果。

阅读 明度差的效果 制造明度差，则画面鲜明、尽显活力

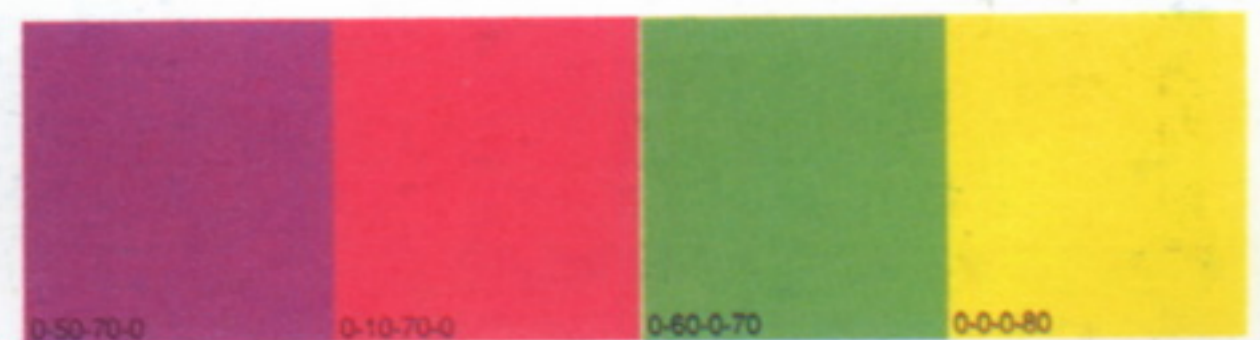
稍暗的色调，给人踏实感

加强明度差，画面变得鲜明

色彩鲜艳，却由于明度相同，给人踏实感

制造明度差，尽显活力

7 分离配色

分离带来动感

按照色相、明度次序配色称为“渐进配色 (Gradation)”; 与之相对的, 独立配置各色的方法称为“分离配色 (Separation)”。

表现活泼

2

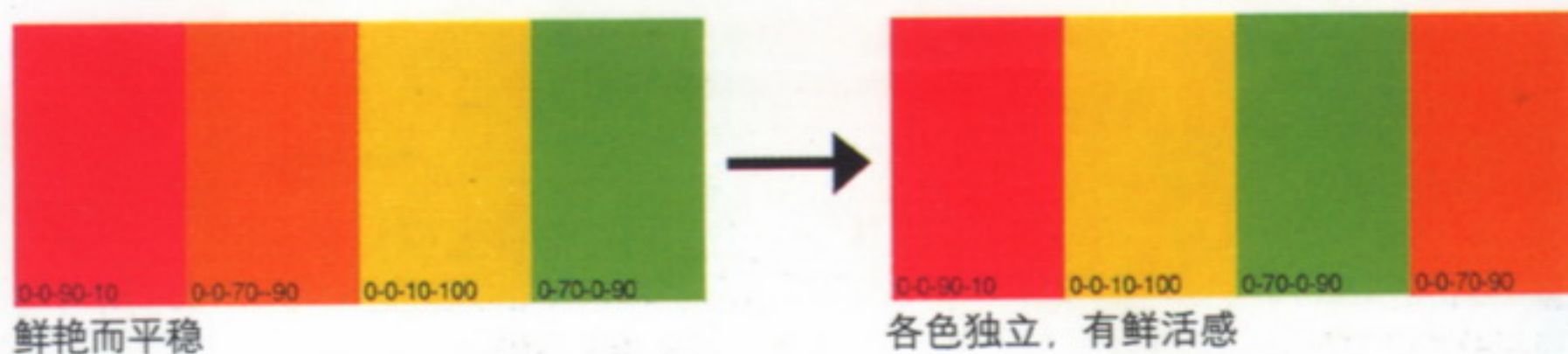
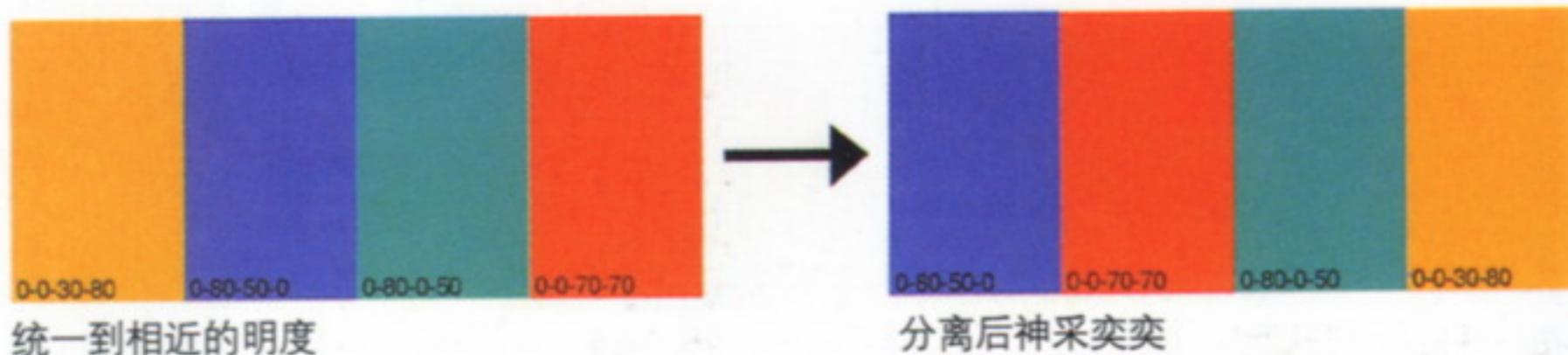
分离各色, 独立配置。冲破秩序感及内向感, 给人以活泼的感觉

渐进配色

按色相顺序排列, 给人安静平稳之感。但有失紧凑, 略显无趣

阅读 1 平均地分散 打破颜色顺序, 随机分离, 使之独立。释放出动感, 看起来神采奕奕

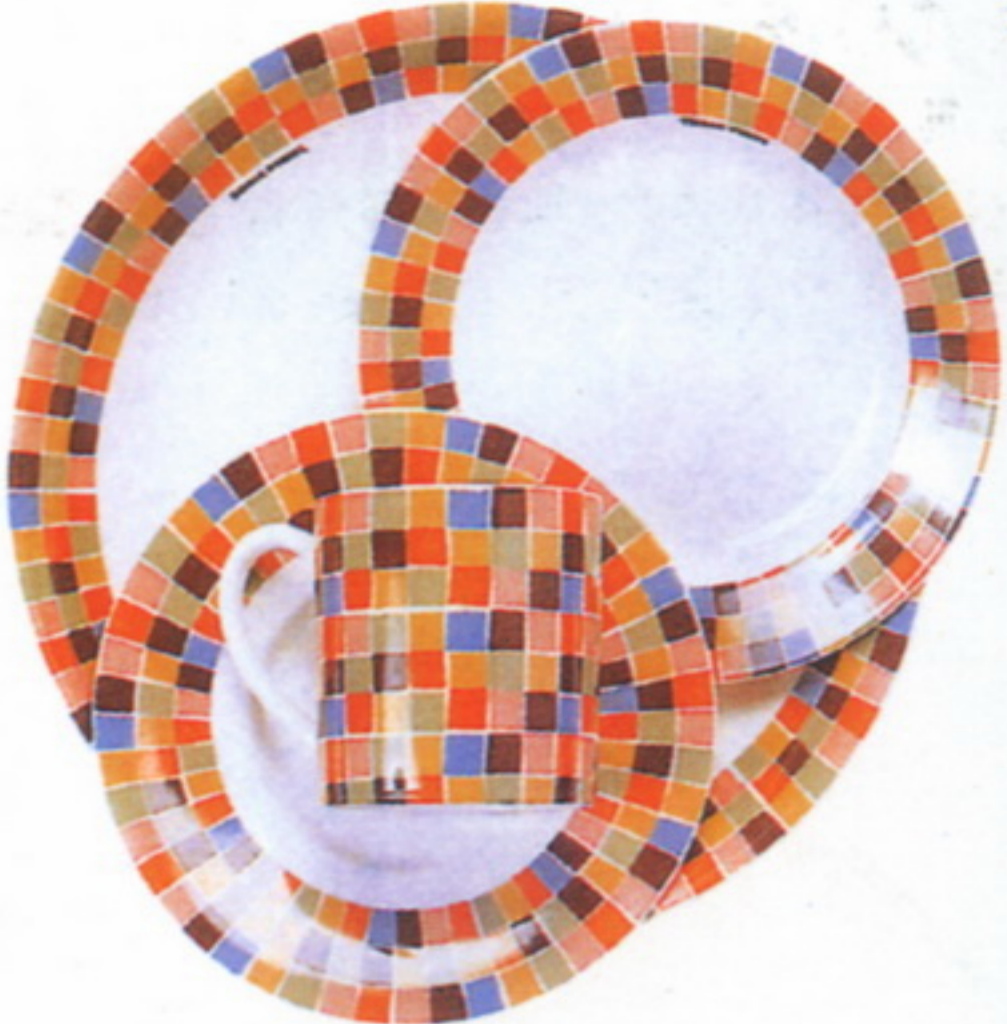

分离型配色

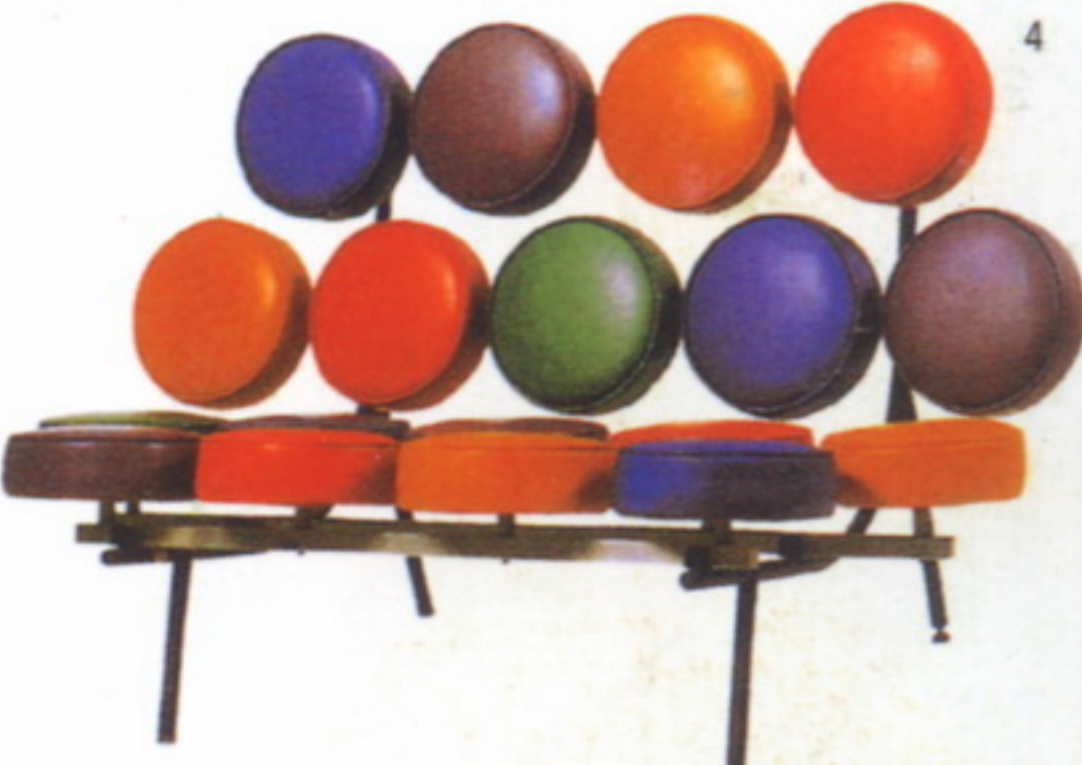
使用与左图中相同的色彩, 变换顺序, 突出各色的独立性, 诞生节奏感

按均一距离配置
为达到分离配色的效果, 应等间隔配置在画面上。弱化色彩之间的联系, 突出各色的独立性, 释放无限活力

平均地分散

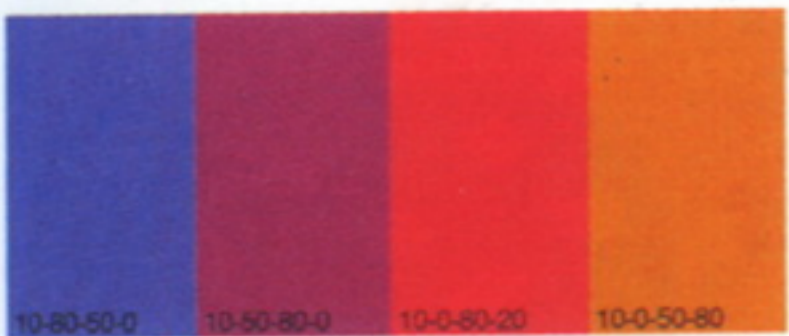
配置时力求色彩的随机性。各色看起来相互独立, 则耐得起品味, 产生节奏感

令人心情舒畅的节奏感

打破色相顺序, 随机放置各种颜色, 尽显欢快活力

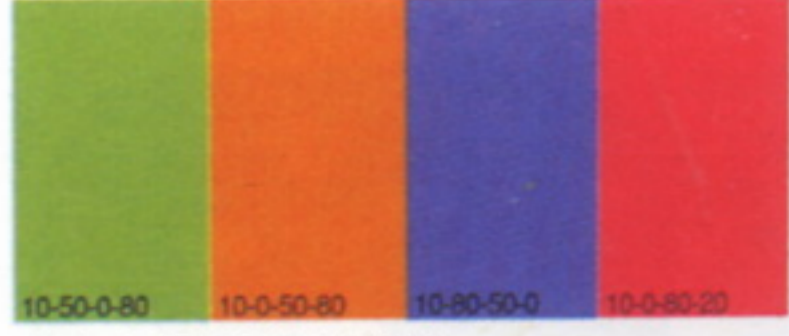
阅读 2 比较浓淡法配色和分离配色 即使使用同样颜色, 变换顺序也会使感觉骤然相异。另外, 加入对比色, 更令画面生动无比

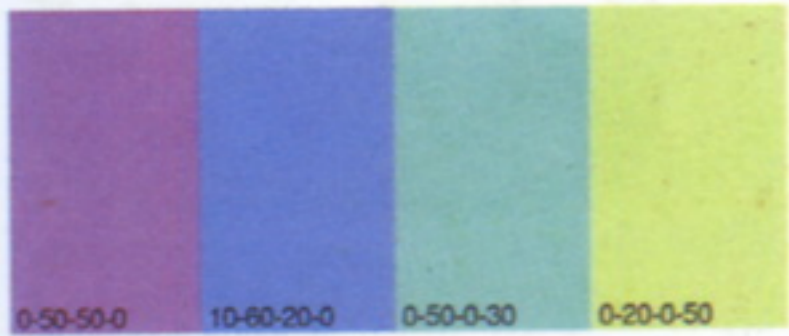
鲜艳色相的浓淡法配色

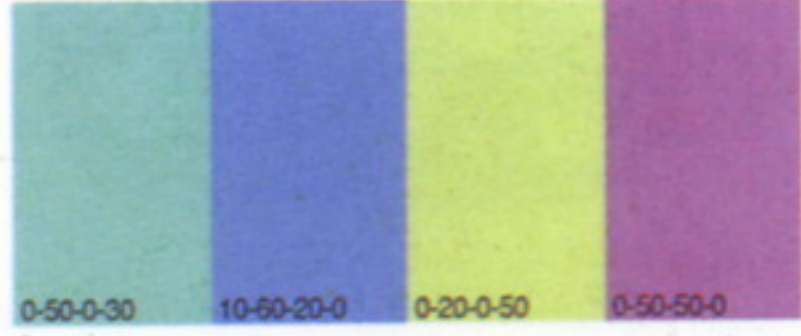
分离配色

加入红色的对比色绿色

淡色相的浓淡法配色

重新组合色相

加入对比色奶油色

第三天的复习

Q1 下列那幅图更显活泼?

A

B

C

Q2 哪种配色最能突出亮点?

D

E

F

Q3 哪幅图亮点突出，且整齐紧凑?

G

H

I

Q4 哪张荞麦面照片更显美味？

J

K

L

Q5 这是贴近自然的某英国饭店的主页，哪幅图更令人愉悦？

M

N

O

答案与解说

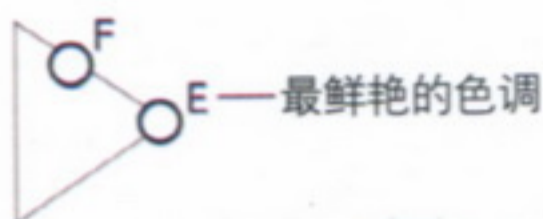
Q1 正确答案为 B

A图明度差小，高雅但谈不上活泼。B图为温暖鲜艳的色彩，确实神气十足。C虽色彩鲜艳，算得上活泼，但由于是冷色，较B略为严肃

Q2 正确答案为 E

柔和色调中的小鞋色彩鲜艳，提升了整体效果。F图中，蓝色为对比色，虽然起到强调作用，但效果稍逊于E

Q3 正确答案为 I

虽然G图中彩虹色为暖色，蓝色背景下起强调作用，但由于是淡色调而显得无力。I为鲜艳的对比色，效果最好

Q4 正确答案为 L

无彩色、淡色、暗色都无法带来美味的感觉。J图中的点缀近乎白色，完全谈不上鲜艳，最不具美味感。K中色彩的确鲜艳了些，但较之L仍显单薄。L中既有点缀，又有绿色与橙色的色相对比，鲜艳美味

Q5 正确答案为 N

M为原作，让人联想起意大利古朴风格的旅馆。但用该色调覆盖全画面则过于厚重。N的色调最亮，最具明快感。若想再强调一下历史的厚重感，O也未尝不可

突出型 2

用对比色达到突出效果

我们在第三天中学习了三属性中纯度和明度的效果。通过第四天的学习，我们会掌握以色相为中心的突出方法。色相图中相对的为对比色，相邻的为邻近色。单用邻近色配色，则画面感觉平稳；加入对比色，则颇具紧凑感。

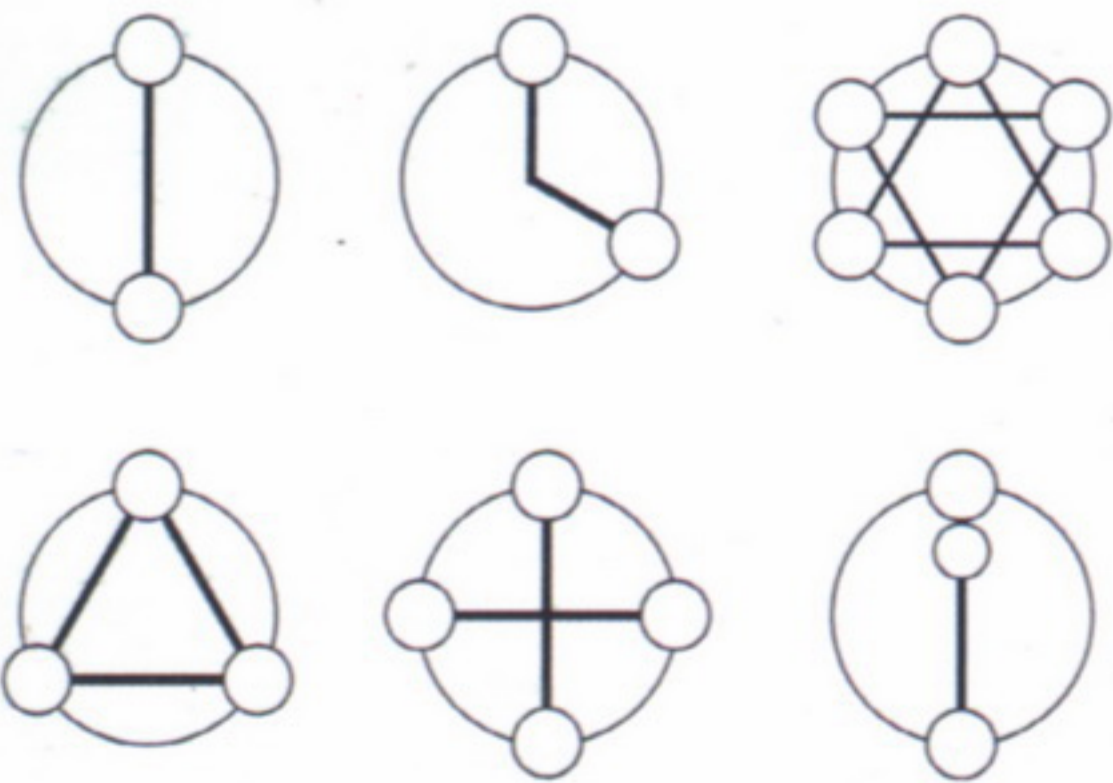
邻近色，平稳感

对比色，鲜活生动

在色相环中的相对位置创造出各样的色彩表情

挑选色相环中的相对两色，则带来欢快的节日型配色。若组合在色相环图中呈正三角形的红、蓝、黄，则得到理性安定的画面。通过颜色在色相环中的形状，能创造出各式各样的色彩表情。

黑白制造紧凑感

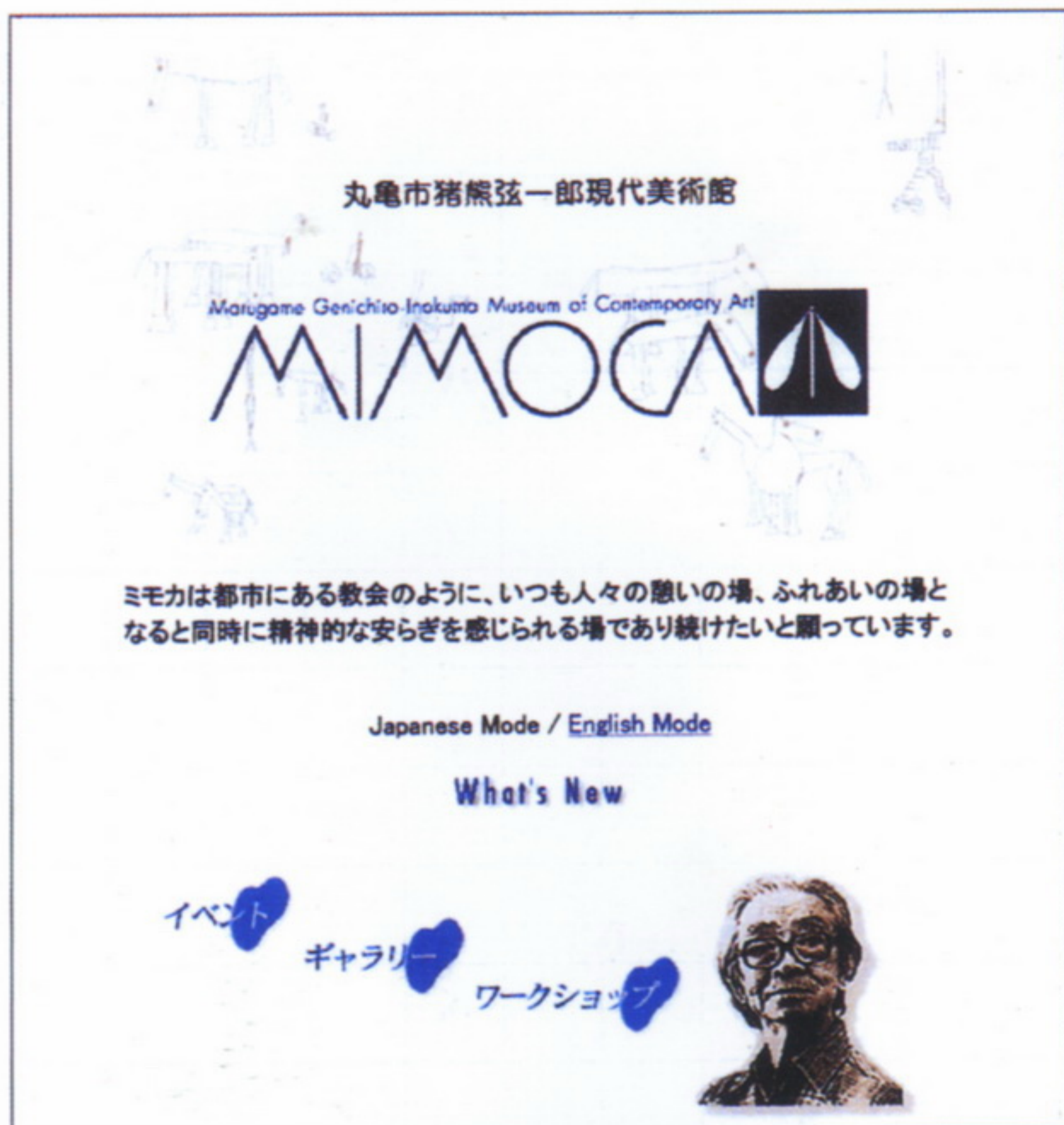
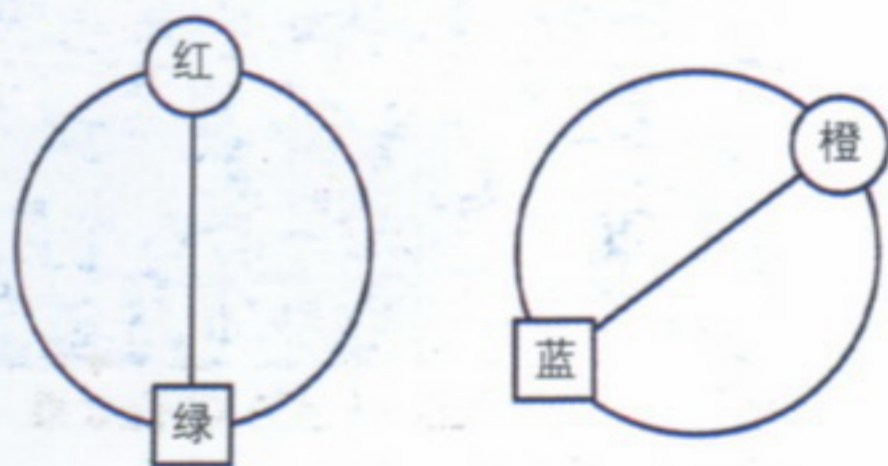
不难想像加入黑色会起提升效果，其实白色同样能在轻松氛围中制造紧凑感。让我们学会区别使用黑和白，提升配色效果吧。

8 加入对比色

对比色是主色的必要补充

色相环中相对的色相称为对比色，也叫补色，甚至可以说，配色的基本就在于补色，配色完成于补充颜色的过程之中。

加入补色使人心情舒畅，缺乏补色的画面容易令人觉得不自然。作为初学者，一定要记得加入补色。

理性而具透明感的蓝色颇具美感，较之右图却不够醒目

对比色使画面生动

以同系色为中心的平稳配色

加入对比色蓝色，加强效果

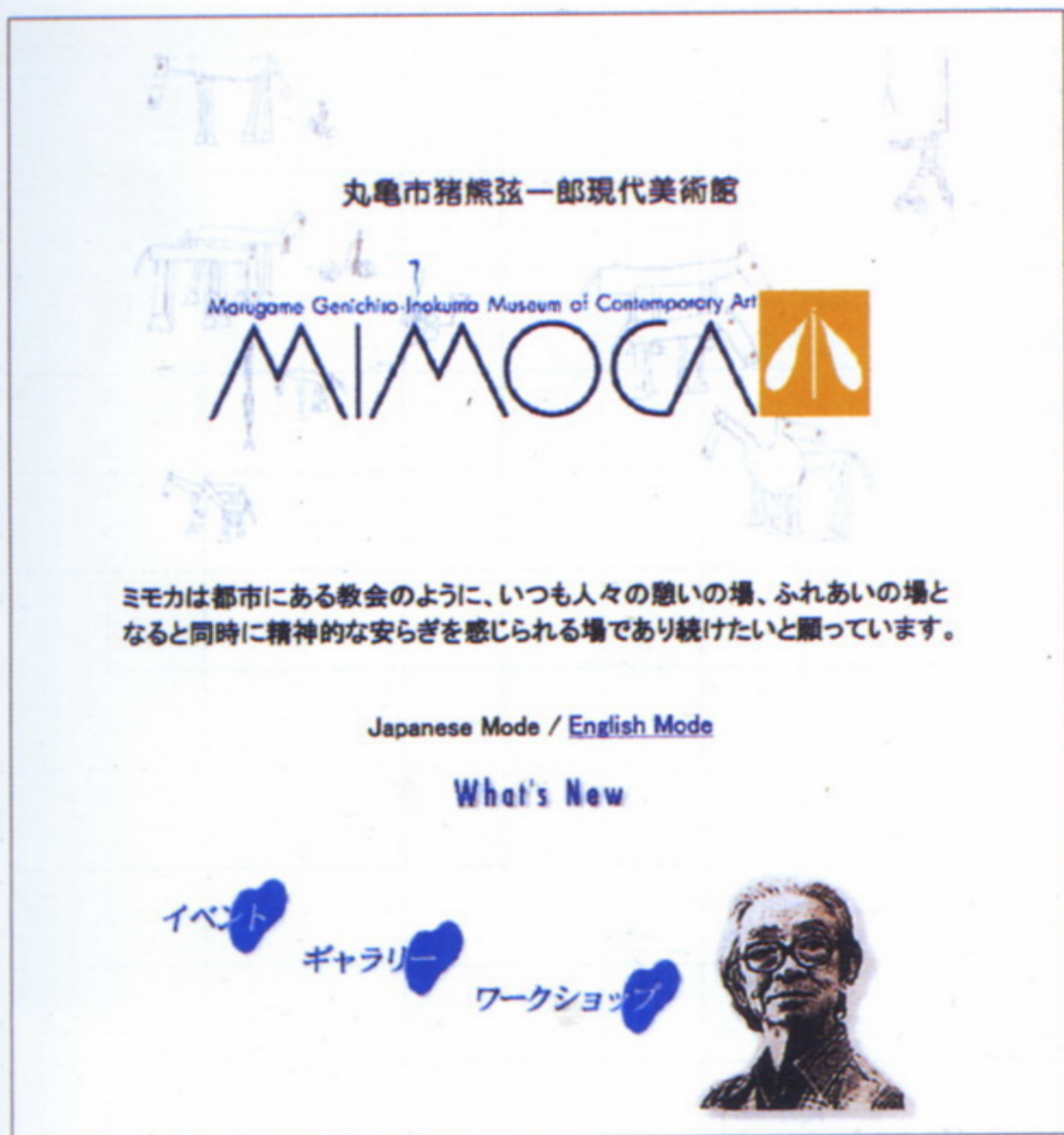
增加真实感

观察被切断的蛇头。对比色使整个画面生动起来

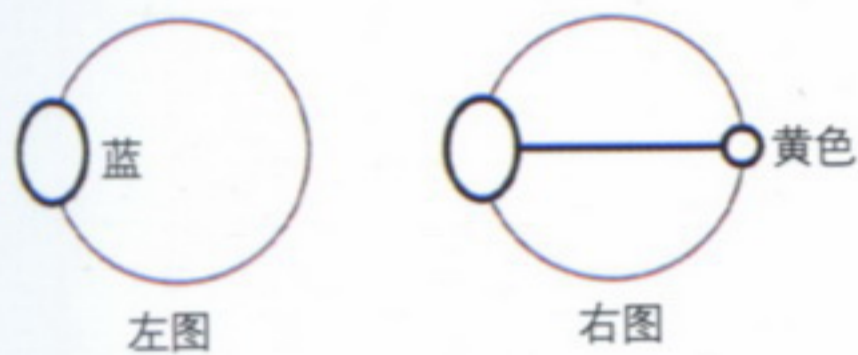

同系色、邻近色的配色是人工的

加入对比色，变得更加真实

加入少量对比色黄色后，意外地呈现出亲切欢快的画面。控制好对比色的量，能够在不破坏清晰感的同时，令画面生动起来

小面积也有好效果

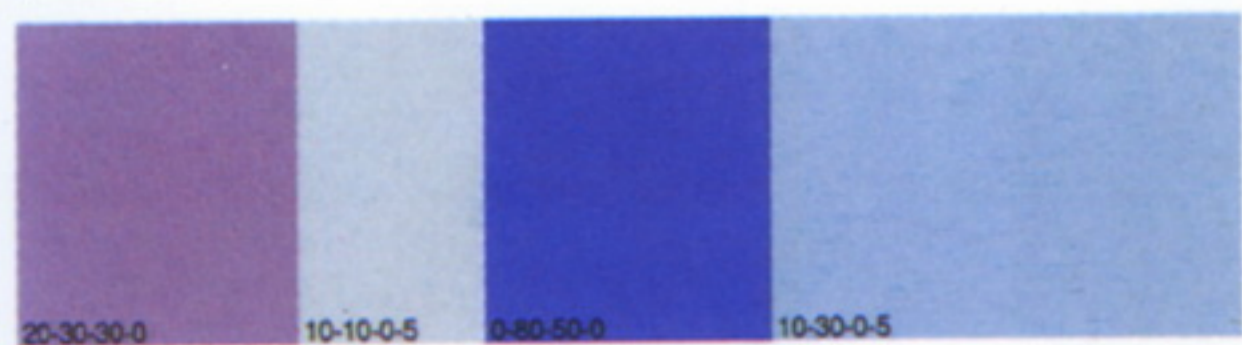
中心位置贝壳的些许黄色具有补色效果，达到色相的平衡

对比色的呼应

散落在中心部分的小黄点，与周围的紫色相互呼应

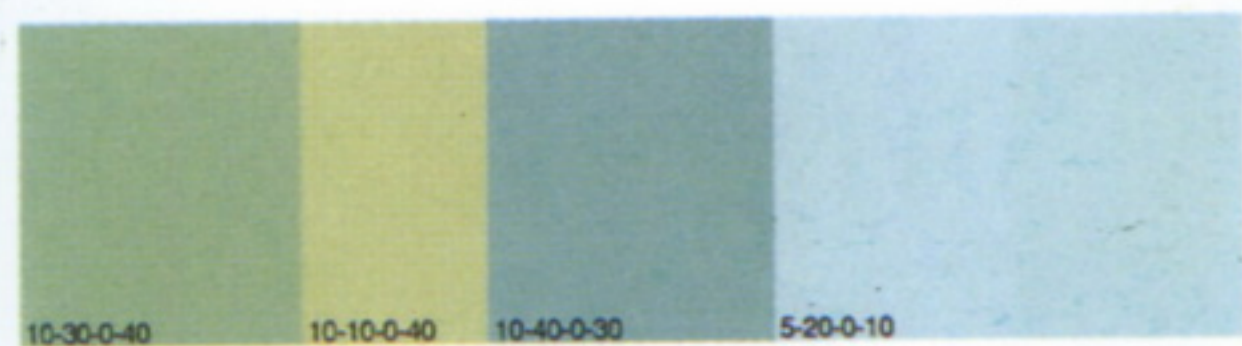
阅读 对比色的效果 加入对比色，使画面生动突出

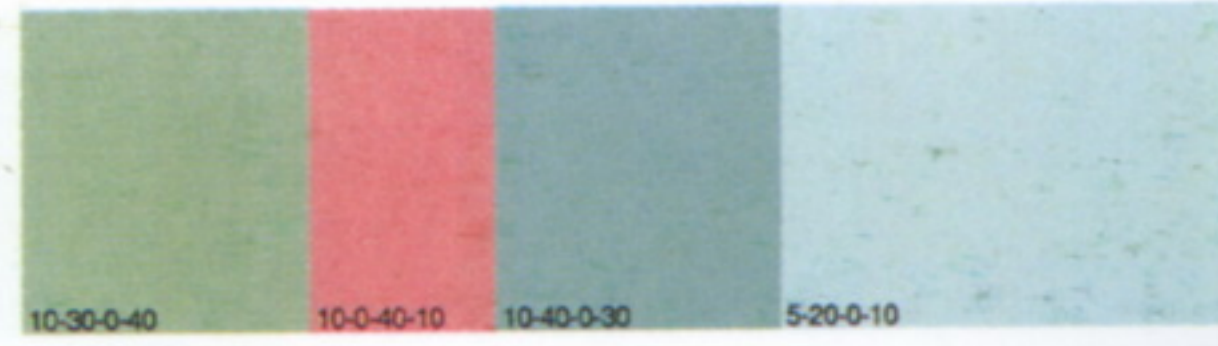
邻近色带来成熟感

加入对比色，画面生动

邻近色带来平稳感

对比色带来动感

9 准对比色带来平稳的对比

准对比色使对比与平稳共存

色相环上正对面的颜色是对比色。稍偏离对比色的颜色称为准对比色。

对比色即使面积较小也能通过尖锐的对比产生紧凑感，而准对比色的对比效果却比较缓和。由于它相对于对比色来说便成为邻近色，所以兼有对立与平稳的感觉。

邻近色（靠近型）

准对比色

对比色（对立型）

相邻

正相对

采用邻近色 过于沉稳，不合作杂志封面

和缓的紧凑感

采用稍偏离对比色的准对比色，创造出独特效果。更近一层的紧凑感与平稳感共存

阅读

准对比色的效果

准对比色兼有接近对比色效果的力度与邻近色的平稳感

准对比色给人平稳强烈的感觉

准对比色

对比色感觉强烈尖锐

准对比色

准对比色

对比色

准对比色的对比 平稳而紧凑

采用对比色 尖锐明快的紧凑感

华美的对比

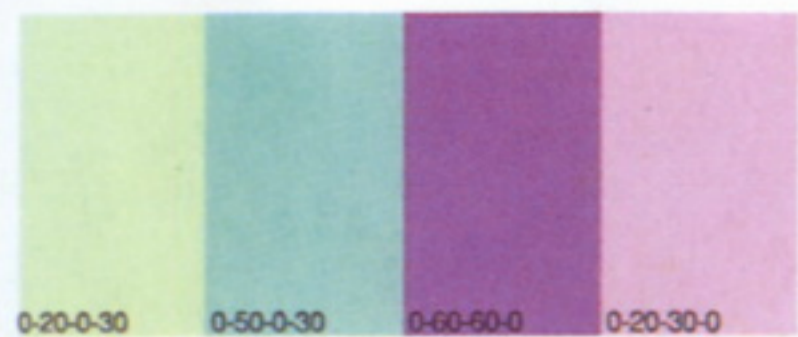

藤的美丽通过明亮的绿色强调出来

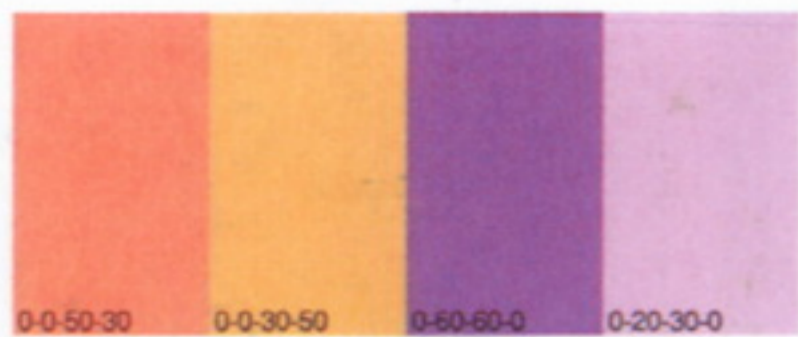
平稳，更进一步的力度

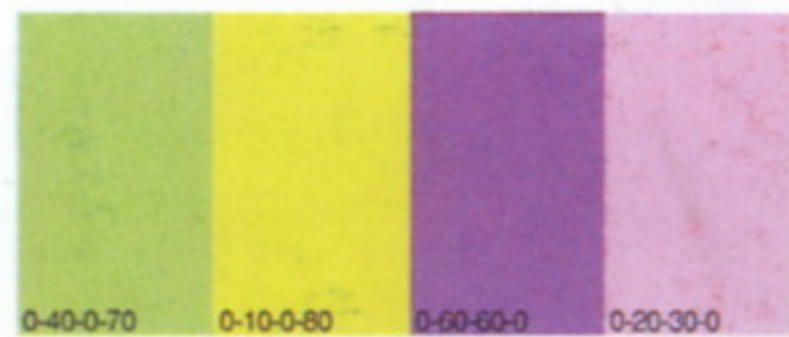
通过黄金色的映衬，深绿变得更加鲜艳而深沉

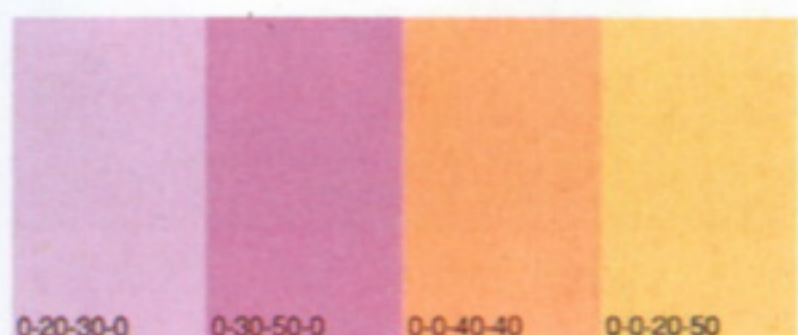
准对比色

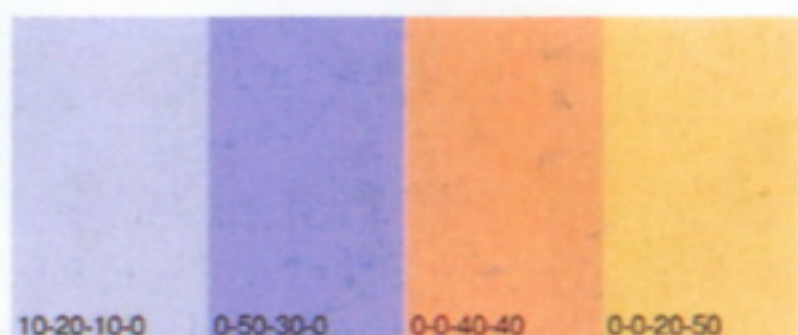
准对比色

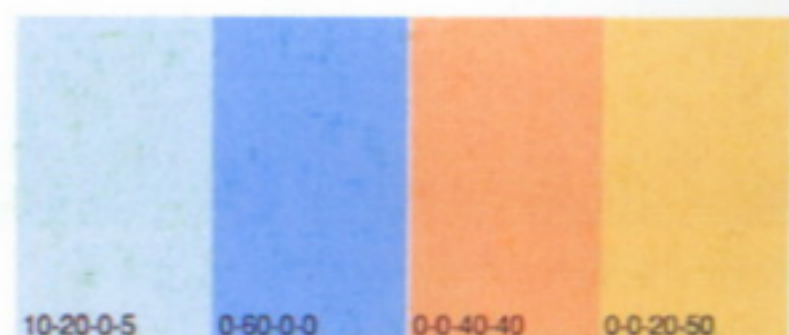
对比色

准对比色

准对比色

对比色

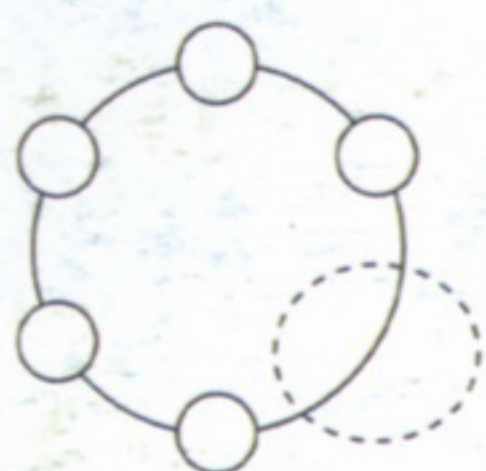
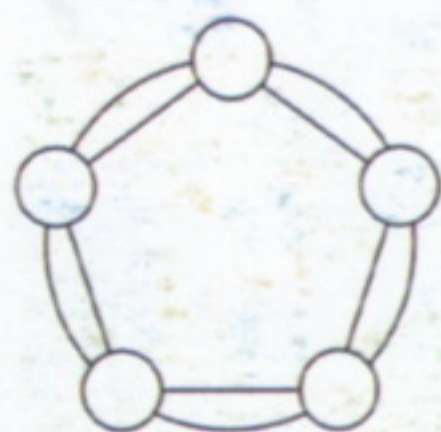
10 节日般的全色相型

网罗全部色相，画面开放

调动色相环上的每个色相、网罗式的配色称为“全色相型”。通过完全再现自然界中的色相，达到充分释放活力的效果。

○ 全色相型

× 有欠缺

无偏重的色相象征节日

以绿色为背景，迎风飘动着鲜艳的红、蓝、黄三色鲤鱼旗，烘托出节日气氛

2

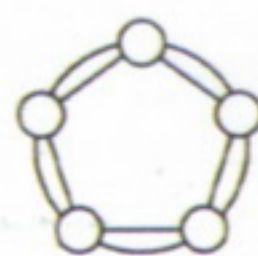
邻近色型 仅组合相近色相，产生出融洽和缓的感觉，但缺少华丽感

全色相尽显美味

色相有偏重时，不自然且难以引起食欲

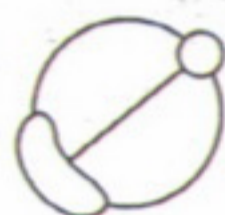

把充斥盒内的鲜艳色彩对应到色相环中便知，该配色为全色相型

3

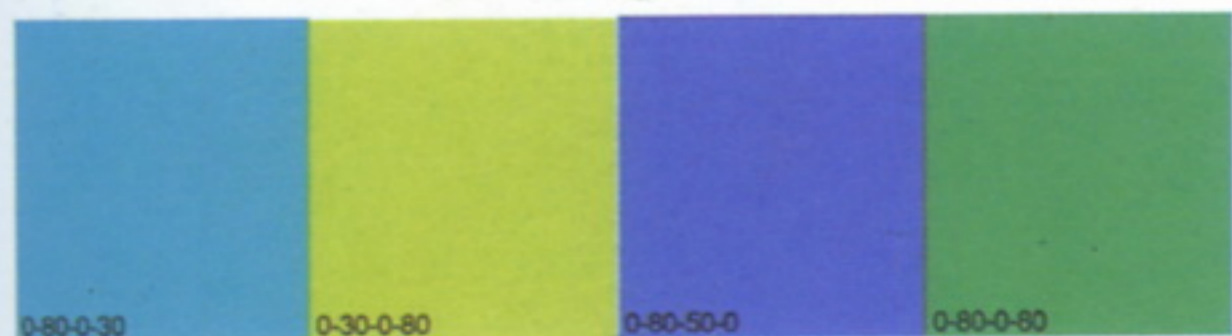
对比色型 加入对比色后变得活跃。但依然停留在形式上，仍显单调，缺乏节日气氛

全色相型 加入缺少的色相后变为全色相型，节日般华丽自然

阅读 **开放的全色相型** 无偏重地使用全部色相后，产生自然开放的感觉，表现出节日般的华丽。有别于对比色的尖锐感，活泼而不失平稳

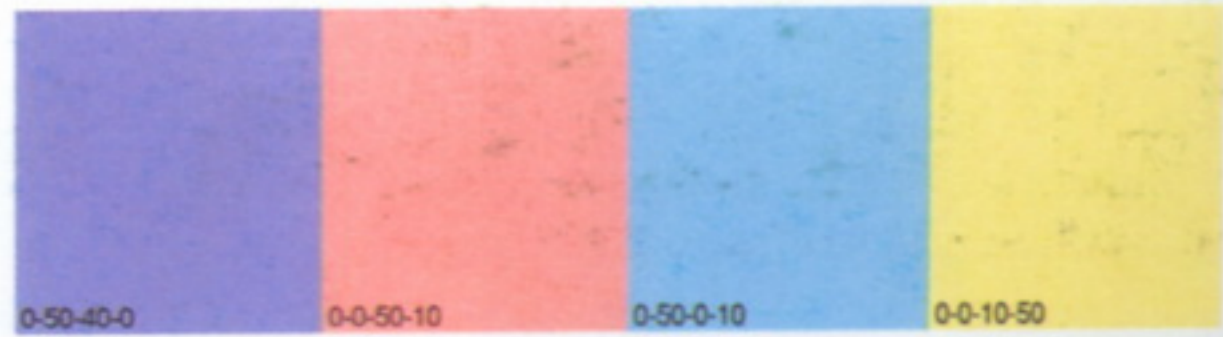
邻近色型

全色相型

邻近色型

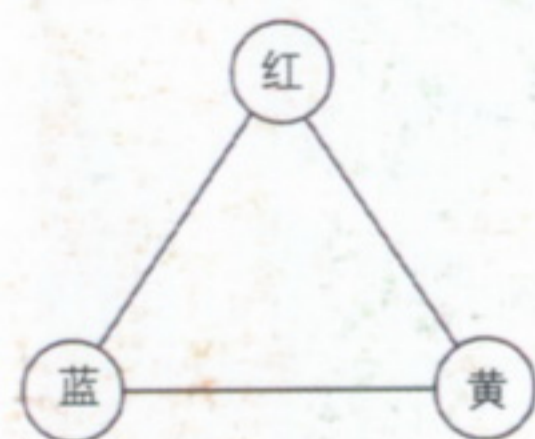

全色相型

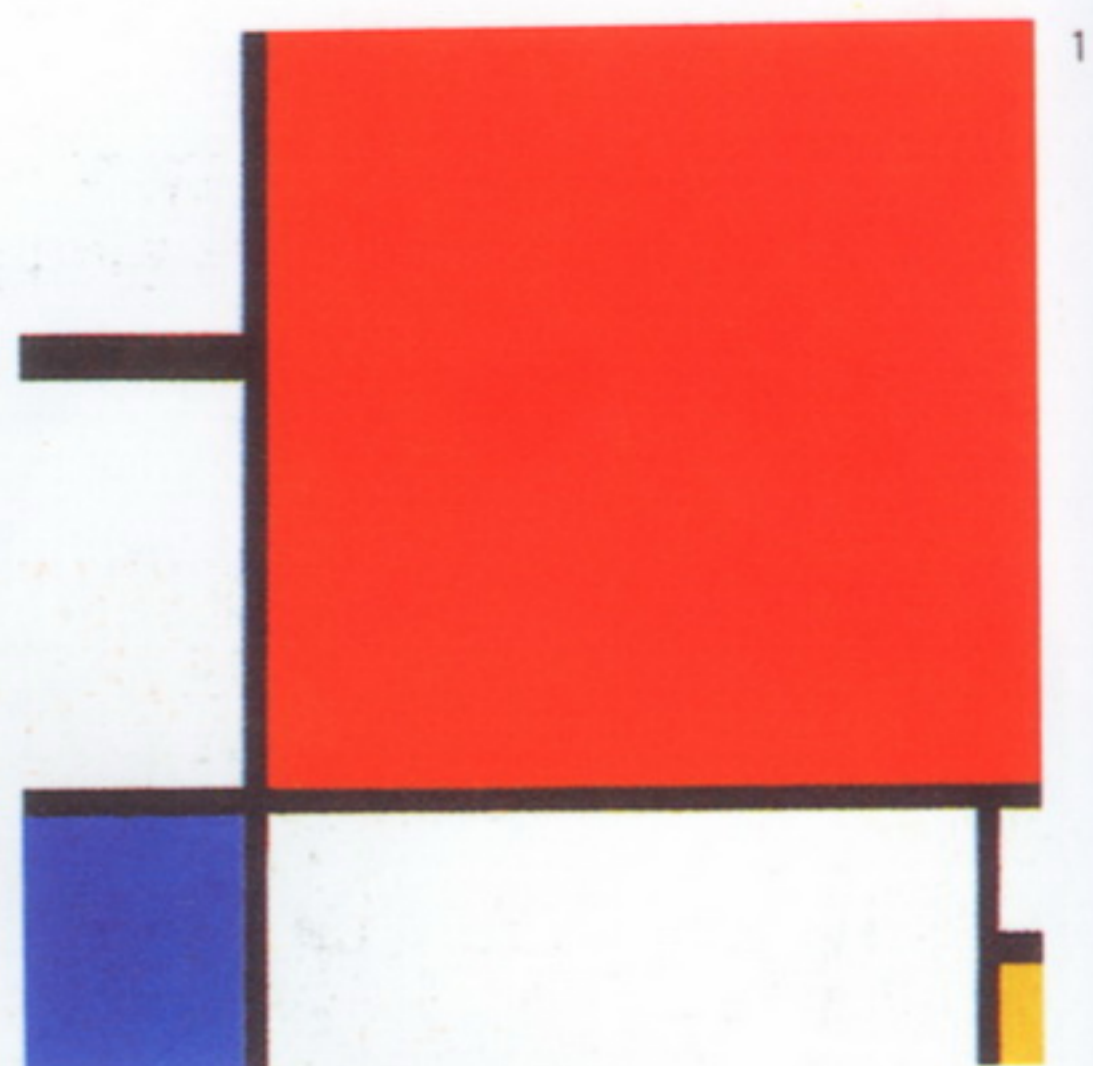
11 毕加索派 终极纯粹三角型

平衡的三角型

红、蓝、黄在色相环上组成一个正三角形，被称为三原色，是特殊的颜色。绿色、紫色等颜色都可以通过混合这3种颜色得来，但是无论怎样混合其他色都无法得到三原色。随着毕加索、蒙德里安等现代派画家们追求终极的纯粹色，三原色的组合得到了重视。

蒙德里安将色彩、形状纯粹化的结果，是否定红、蓝、黄三色以外的一切色彩。线条的方向也限于水平或垂直，排斥斜线

三原色经得起自由挥洒。随机放置也不会破坏平衡

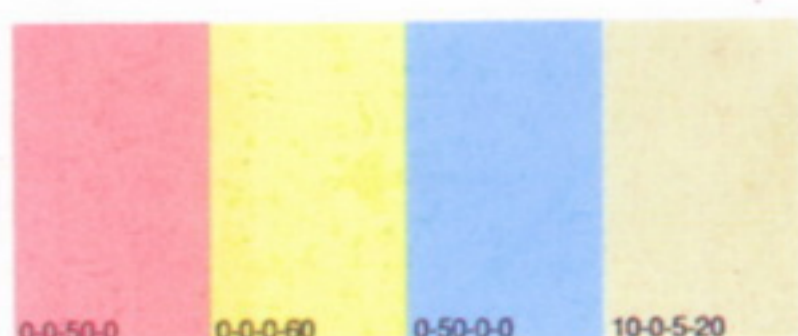
看似大胆，但由于采用三原色，画面安定

集中红、蓝、黄，色彩抽象化

毕加索继立体主义之后，不仅是形状，连色相也进行了抽象化。不求再现对象物的固有颜色，而集中到红、蓝、黄、绿等基本色上

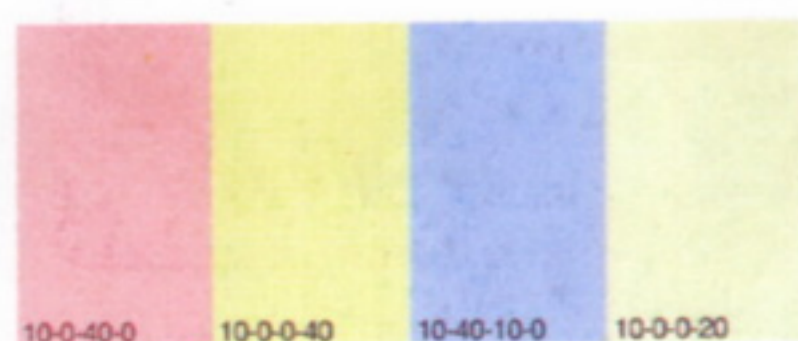
阅读 正三角型的效果 非常简单，只要掌握好平衡就完成了

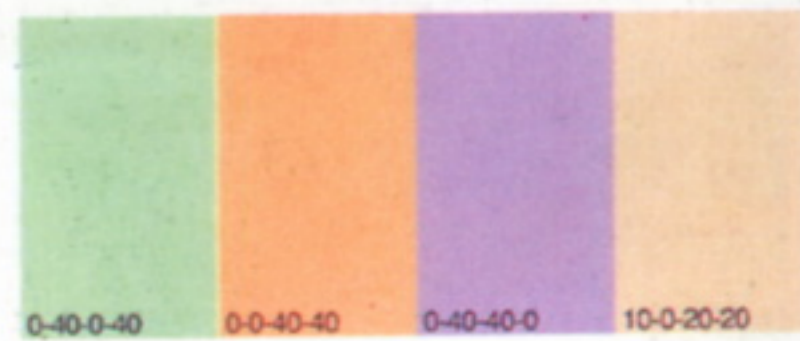
典型的红、蓝、黄三色

这些色相也是三角型的

与上图同色相

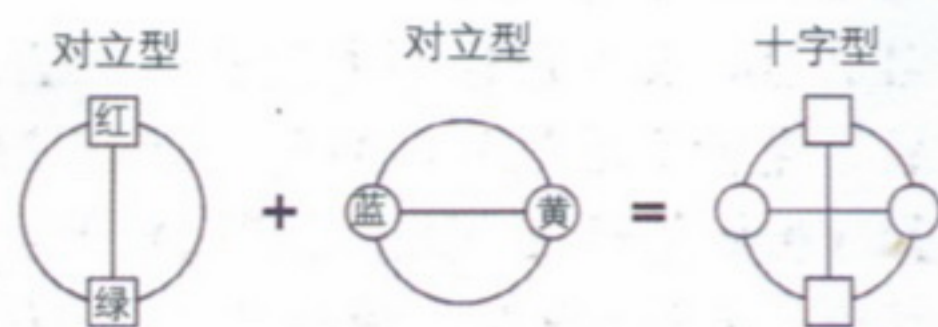
倒三角形

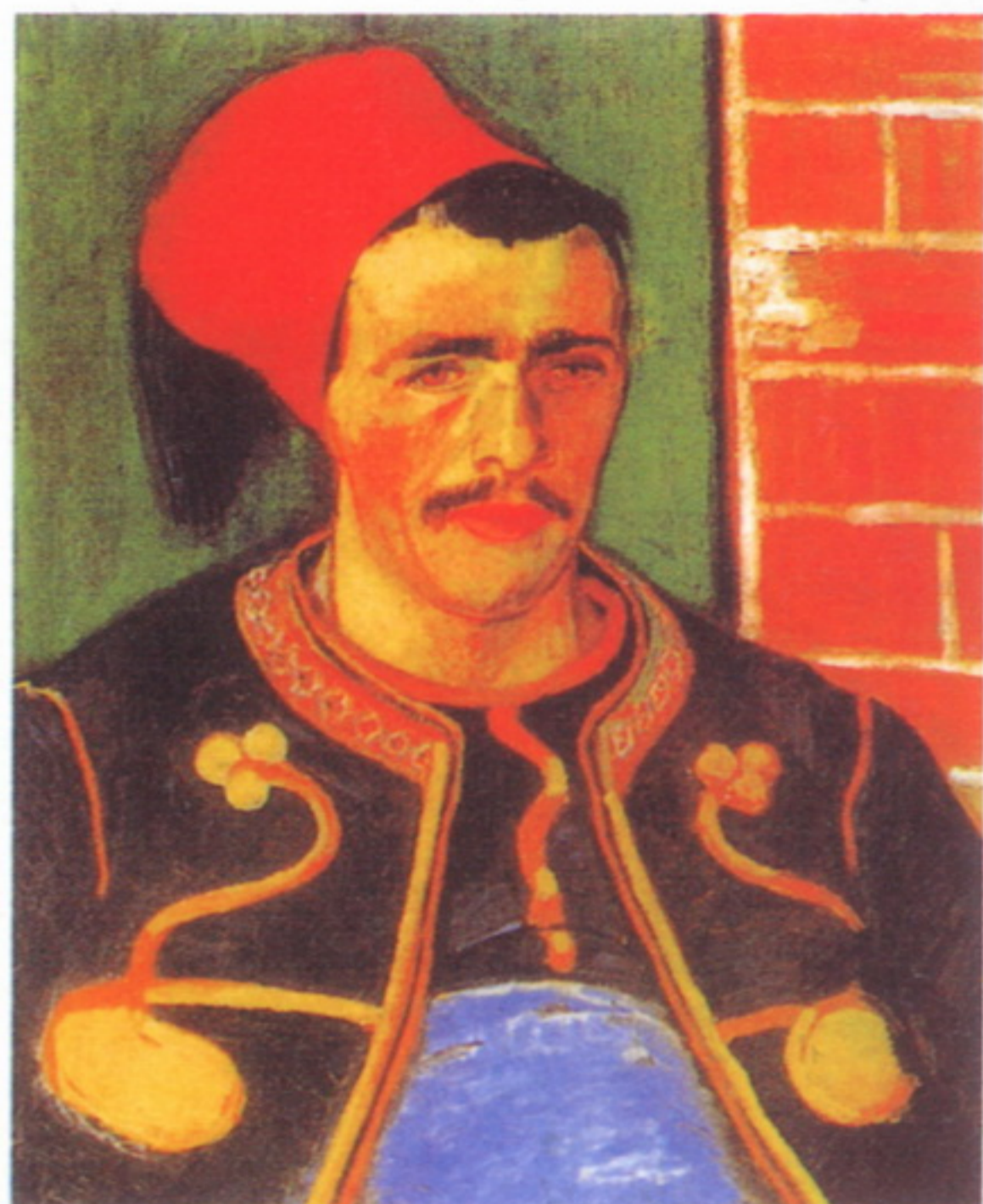
12 梵高派 十字型

难以插手的紧凑感

将两组对比配色交叉组合后，便得到十字型配色。醒目安定的同时，又具有紧凑感。在一组对比色产生的紧凑感上复加一组，自然成为最强配色型。

一组对比色 有紧凑感，却过于硬朗

两组对比色 两组对比色的组合，带来有力度的安定感及紧凑感，表现出梵高的强烈意志

十字型也是全色相型

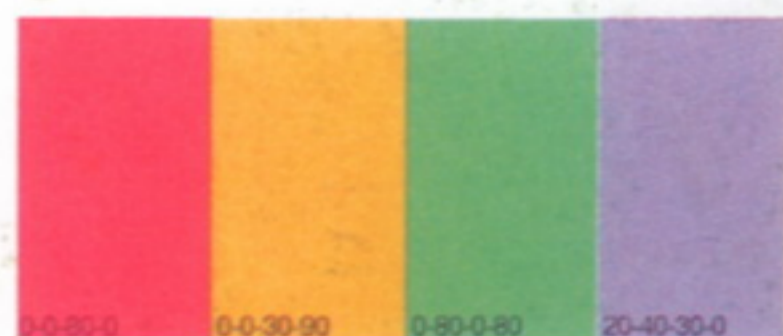

朴素的木雕猫。节日般的活力很符合梵高派的特点，实际上是全色相型

阅读 十字型即醒目型 由于把两组补色组成十字型，达到了完全的平衡

明色调的十字型

鲜艳且安定

淡色调的十字型

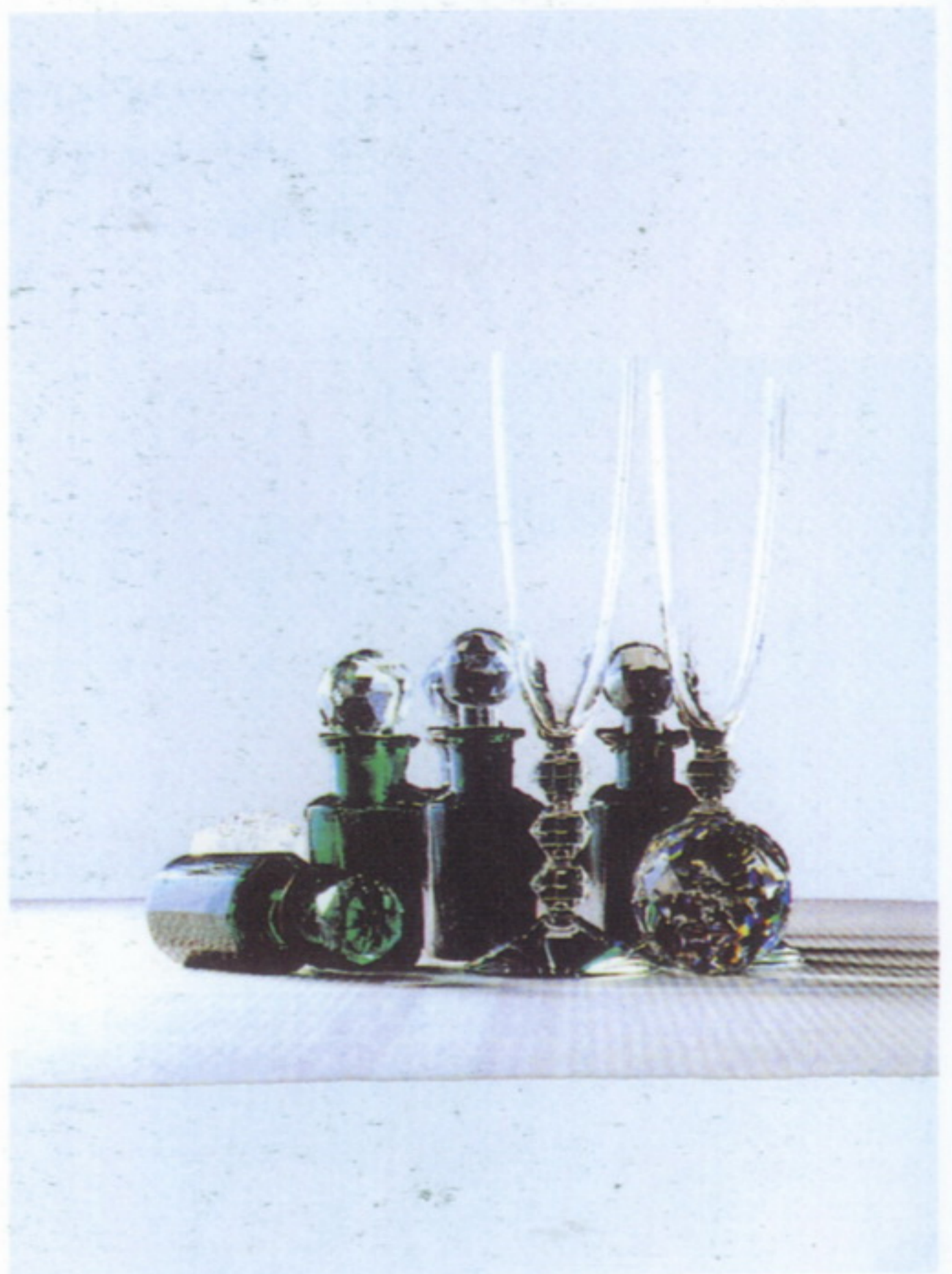

暗色调的十字型

13 黑色起突出作用

色彩为0的“黑”是最有力的搭配色。黑色是“无色”的特殊色，是纯度、色相、明度均为零的非彩色。但是，加入黑色会突出原有的颜色，使画面有力度。黑色与其他色彩组合时，是最强力的配角色。

白色背景下，玻璃器皿显得明亮却趋于平淡

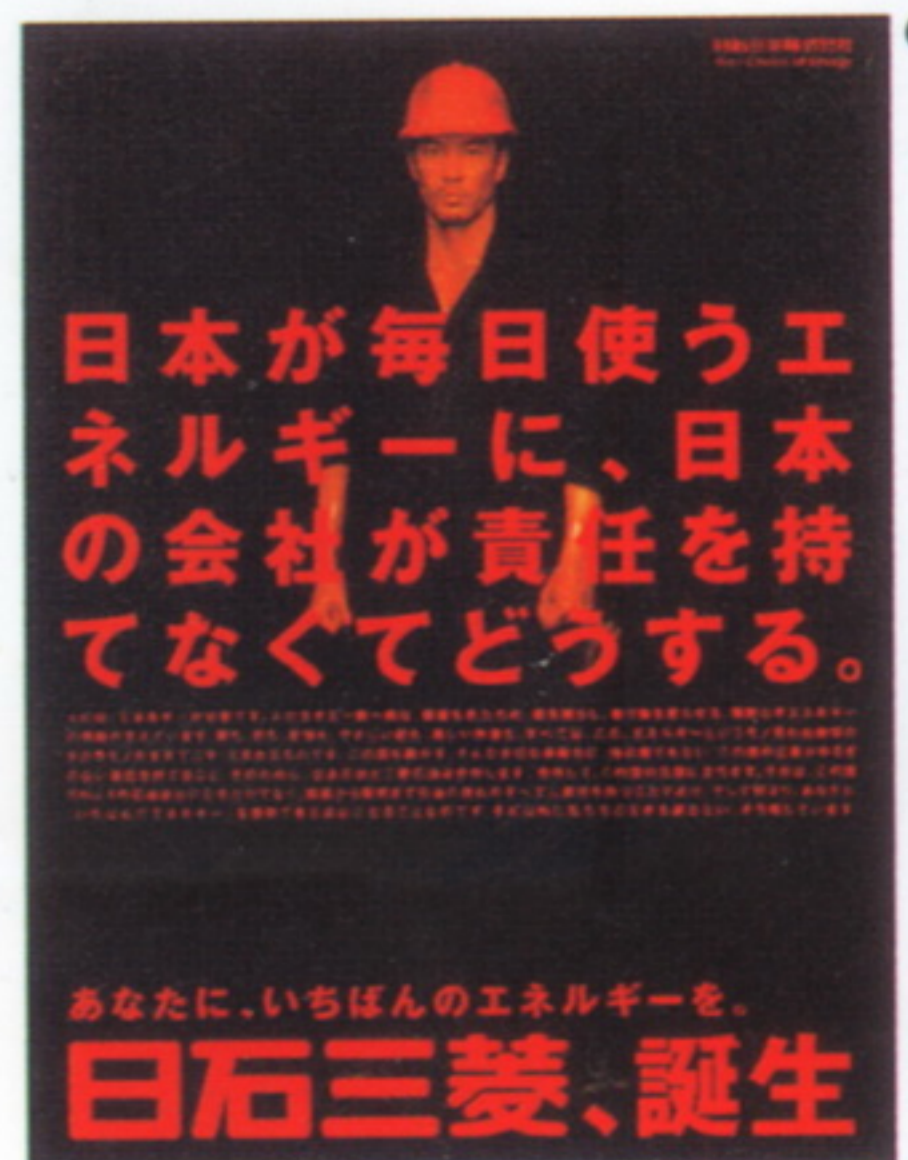

黑色耐人寻味
创造出尖锐、有力量、耐人寻味的配色

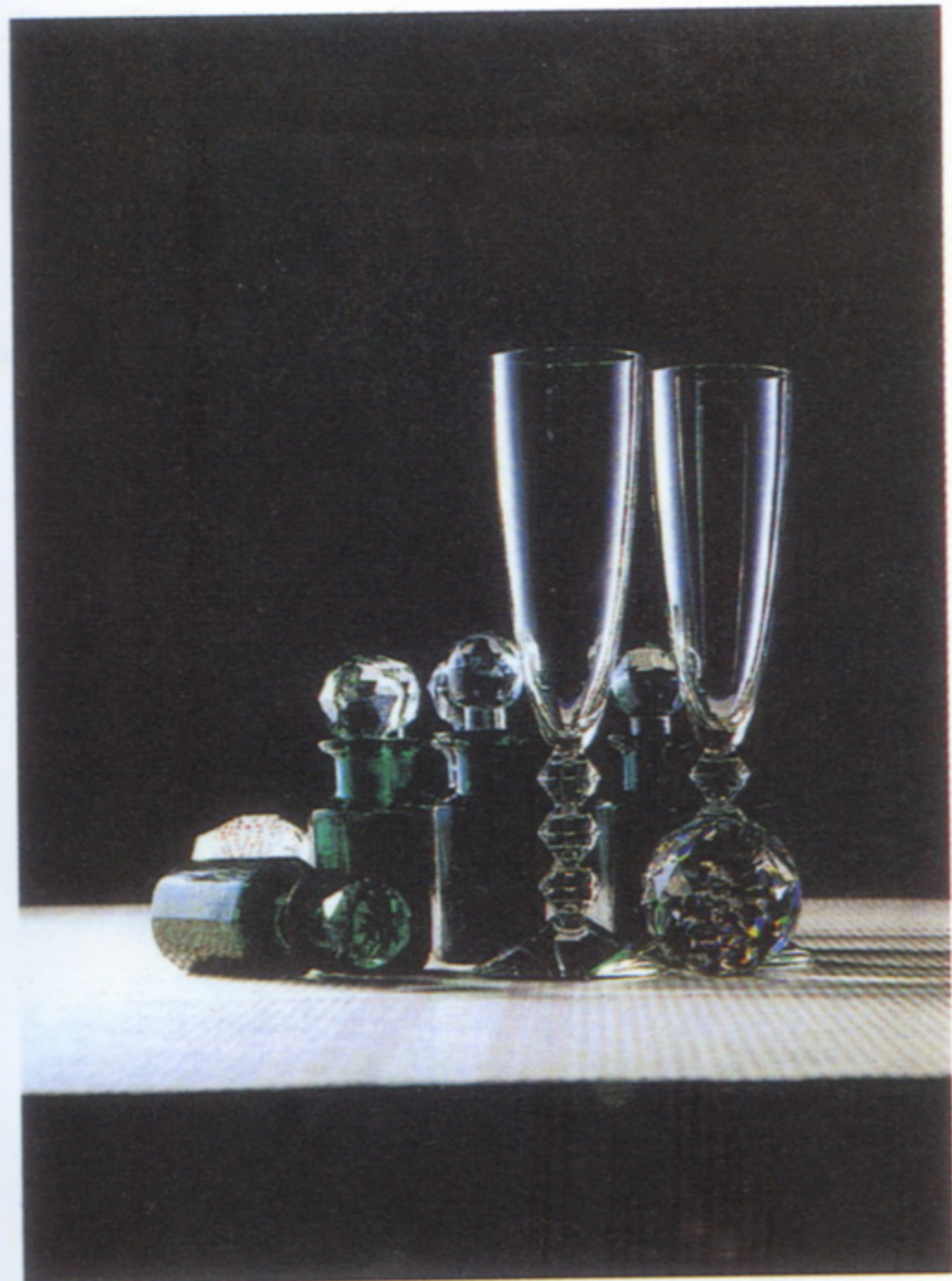
充满能量的男性化印象

黄色与红色均为暖色，本应表现出无比的活力和能量……

变为黑色背景，突出象征着能量的红色。结合上面玻璃器皿的例子便知，黑色随之组合的颜色变化，将呈现出完全不同的表情

1

背景变为黑色后，绿色变得深邃而闪烁。这时，黑色本身难掩的光辉甚至会使误将其当成主角，但决不会喧宾夺主遮盖主角色绿色

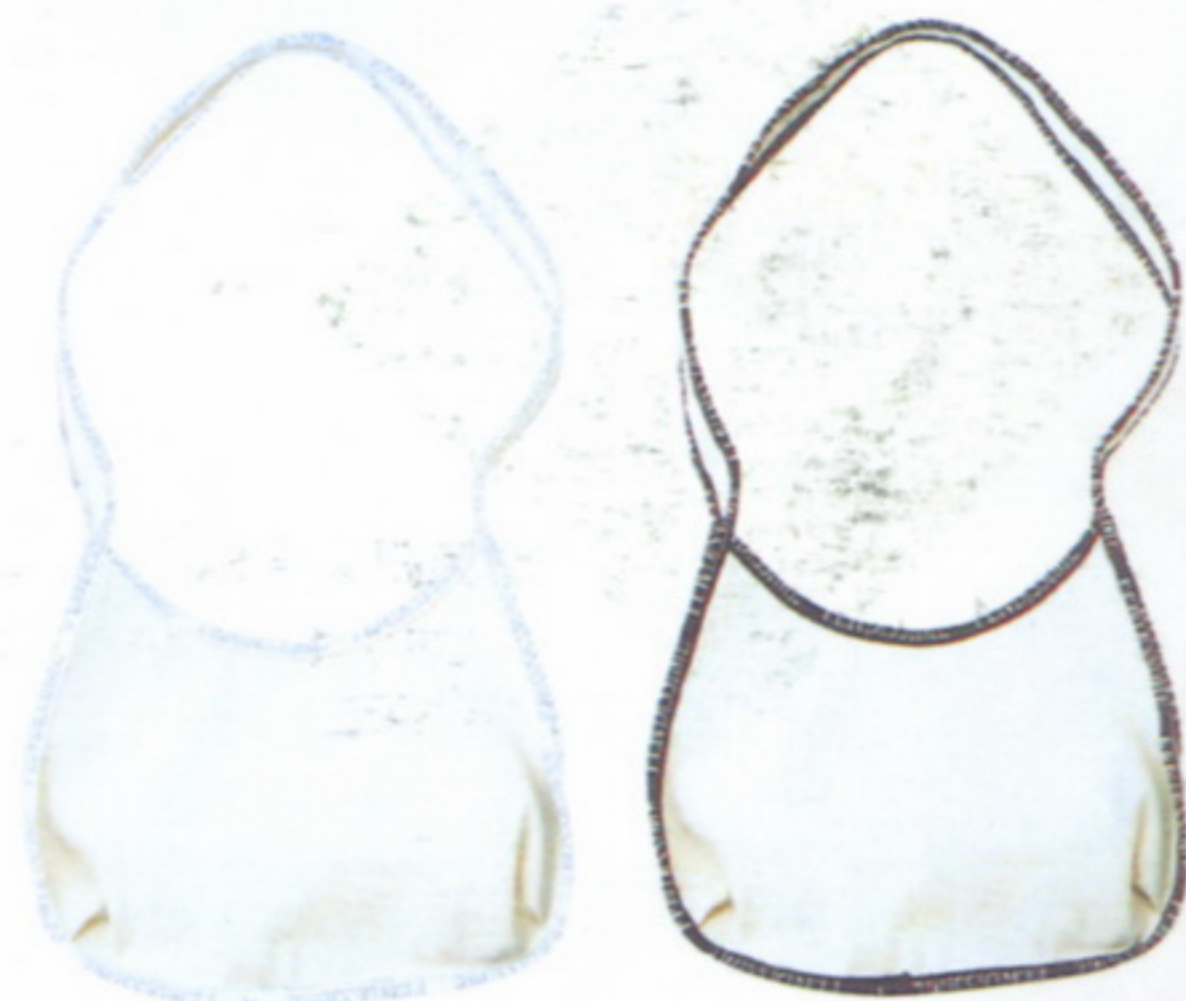
黑色强调身体的节奏

2

有别于浅蓝与粉色，黑色本身不含前进感。但是，穿着黑色衣服的人有着被强调的效果

小面积尽现高雅气质

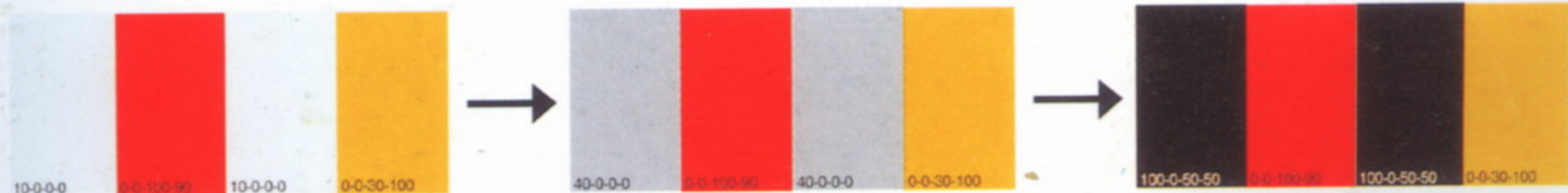
3

为了强调白色，小面积采用黑色，将显示出高雅气质。较之灰色，更加锐利醒目

阅读

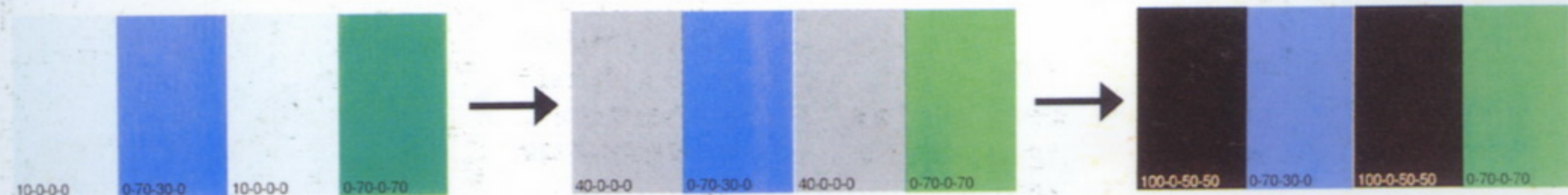
黑色强调其他色

黑色无论与任何色彩搭配，都起强调提升作用。令强色更强烈，令浅色更突出，产生生动醒目的效果

明灰色使整体归于轻快

黑色带来强烈的突出效果

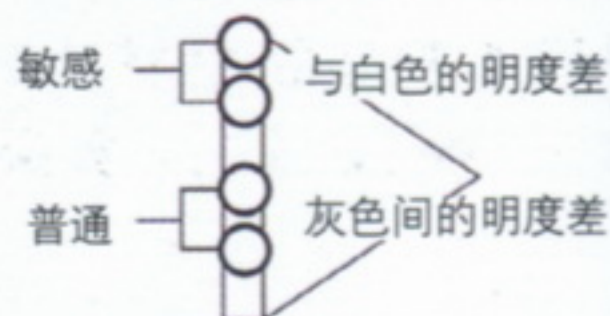
14 白色在不破坏画面感觉的基础上起强调作用

白色为中立色，不破坏其他颜色

白色是所有色彩中最中立、最无个性的颜色，但是可以通过特定的使用方法，使画面整体突出。在不破坏其他色彩感觉的基础上提升整体。

白色与任何颜色的反差都很大

人眼对最明亮的白色颇为敏感。即使是相当低的明度下，白色的效果也显而易见

碧蓝的水天相连确实是幅美景……

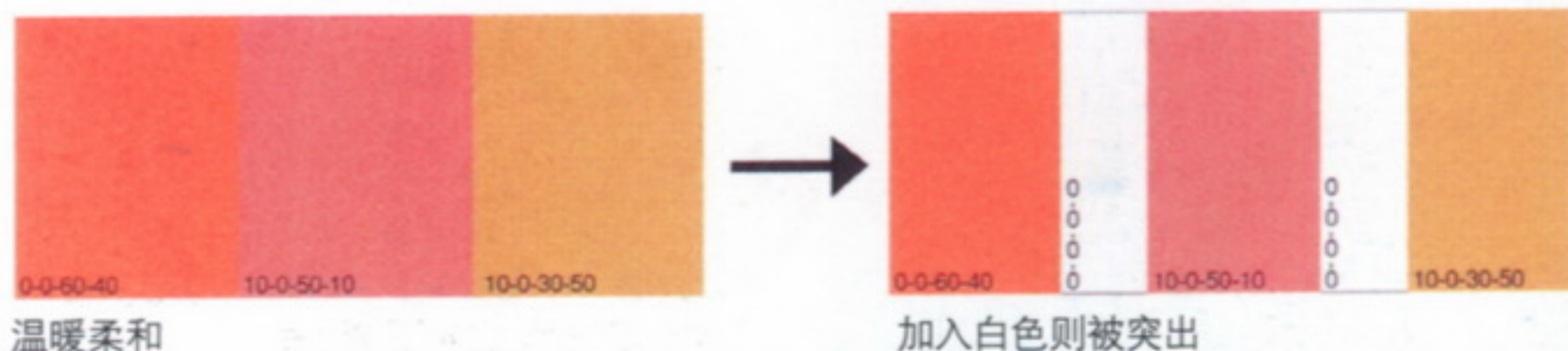
加入白色，瞬间如花开般灵动

使暗色调变华美

作为主角的水缸为灰暗色调，添上白色后，画面整体变得华美起来

阅读 万能的白色 白色有着意想不到的效果。配上过于强硬的颜色则使之缓和，配上浅色则使之被强调。保持浅色原本的感觉，突出整体效果

15 用淡色群固定淡色主角

脆弱的淡色主角

想要掌握好主角的轻快印象，配角的色调相当重要。控制好则突出主角色，反之，如果鲜艳且面积小，则脱离主角。

加入强色，虽有活力，但有盖过主角之嫌

换成淡色调，则起到突出主角的效果

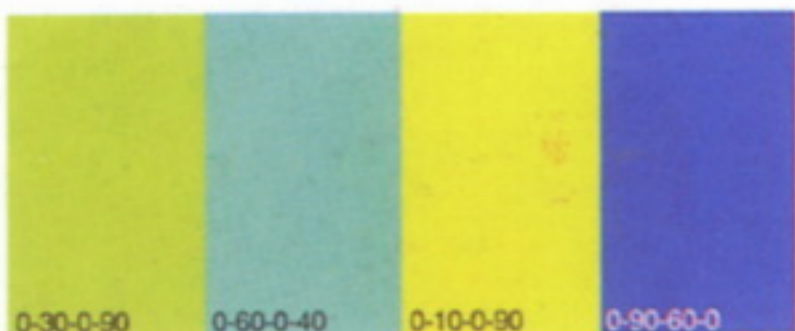
强色放在尽量远的地方

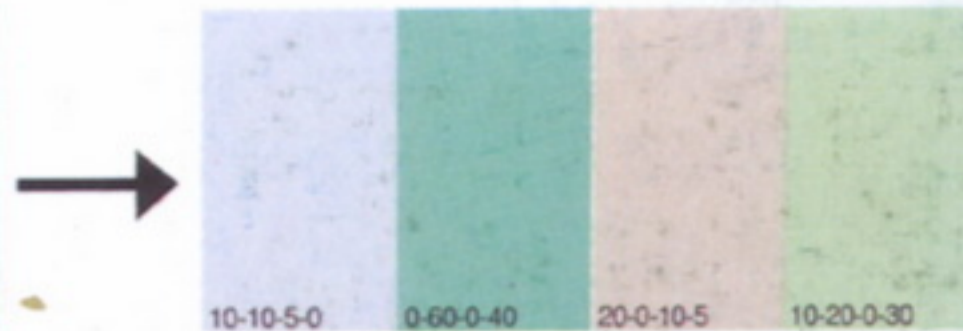
强色只要是小面积，且距主角一定距离即可发挥强调色的作用

阅读 慎重对待淡色主角

对于柔和的主角，周围应采用淡色调。用强色则脱离主角，可做强调色。

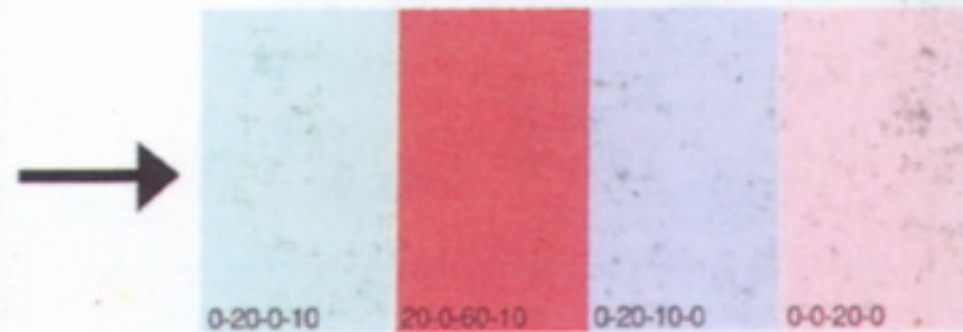
周围色过强，主角不够醒目

淡色调凸显主角

强色环绕的淡色被遮盖住

以淡色环绕

令食物看起来美味的 4 种配色类型

1 点缀 烘托美味感

在绘画和戏剧中，如果中心被明示则给人踏实感。碗中的食物加上点缀后，画面便有了中心，有统一感。

明确中心，则画面有张有弛，具有稳定感

2 混合 欢快的开放性

把各种东西混在一起，产生节日般的欢快气氛。具有开放性，还具有无论怎么切分都无妨的自由与惬意。

混合各样的形状及颜色

3 四周的衬托 高雅和谐

在料理周围放上配菜，达到环绕衬托的效果。菜肴像被保护起来一般，顿时产生出雅致感。

有油绘的盘沿如同箔纸，令菜肴格调高雅

8

9

10

11

12

4 添加 演绎日本式的美感

像组合山水园林中的假山石一样拼出菜肴结构。避免左右对称，在主菜侧面添加上假山石一般的配菜。记住配菜色彩要有别于主菜，演绎日本独有的美感。

日本庭院的构建方法同样适用于料理的摆放

13

14

第四天的复习

Q1 哪幅图兼有高雅的格调与欢快的气氛?

Q2 下面是以“海”为主题的网页，哪幅配色最为清新爽快?

Q3 形状相同的两个包中，显得雅致活泼的分别是哪个？

Q4 穿行于大峡谷中的列车，哪种颜色看起来最漂亮？

答案与解说

Q1 正确答案为 A

从亮点的问题入手，A、B 显示出最强有力的对比。但 B 中主图片色调过暗，有失欢快。而 A 中的主图片既有色相差，色调也高雅

Q2 正确答案为 I

G 中红色过强，破坏了海给人的爽快感。H 中灰色过浓，给人压抑感

Q3 正确答案为 K, L, N

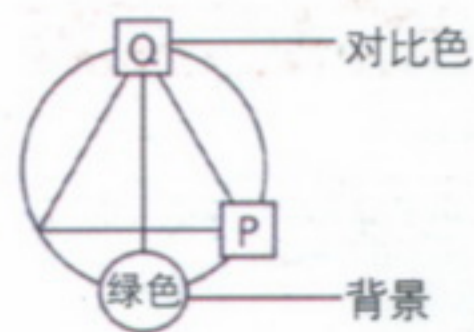
K 中的小圆形起了强调作用。J 虽颇为雅致，却缺少强调，有失欢快。L 与 M 均充满活力，但 M 的绿色过于鲜艳，欠缺品位。应缩小绿色的面积，或者减弱色调

绿色象征自然与生命力，但鲜艳的绿色欠缺品位

Q4 正确答案为 Q

在绿色峡谷中穿行的红色列车，给人深刻印象，为对比色效果。P 中的黄色列车虽然同样漂亮，但鲜艳度略逊于红色

融合型

使用三属性达到融合效果

在第三、第四天中，我们学习了突出配色的方法。与之相对，第五天中我们学习配色的融合型。

与突出型一样，我们采用三属性（色相、纯度、明度）来缓和过于喧闹、醒目的颜色。突出时要增强三属性的对比，融合时则要减弱对比色的对立。

融合的典型方法

融合型有被称为双色调的双色配色法及渐进法、重复法等典型风格。这些都是经过长年的积累，被证实具有高度可靠性的配色。希望读者能掌握它们，并学以致用。

威廉·莫里斯钟爱的对比双色调型配色（P.86）

差别微小的双色调创造出稳定而紧凑的效果

1 靠近色相

使用同系色，画面统一和谐

色相差越大越活泼，反之，色相越靠近越稳定。色彩给人感觉过于突出喧闹时，可以靠近色相，协调各种色彩，使画面稳定。

邻近色的效果

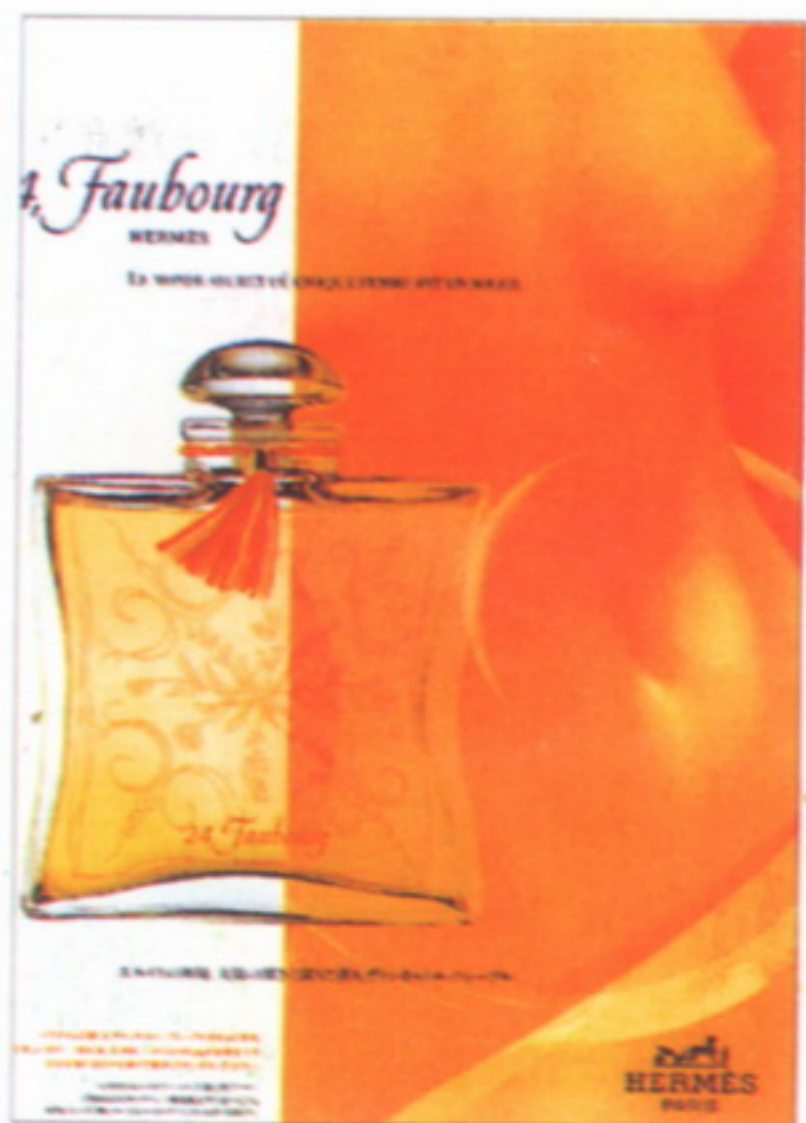
只使用同一色相的配色称为同色系配色，使用相近色相的配色称为邻近色配色。这些色相差小的配色产生稳定的、温馨的、保守的、传统的、恬静的效果。

150年もの間、
愛され続けたハロッズ。

暗色调营造出沉静的气氛。但是由于红、绿等色相之间变化幅度过大，流于散漫，较之右图有不安定感

选择符合内涵的强度

统一于以橙色为中心的色相，产生平稳的效果

邻近色传达舒适感

仅由邻近色构成，勾勒出有安全感的“乐土”

通过温暖的黄色同系色，传达出舒适感

150年もの間、
愛され続けたハロッズ。

Harrods
LONDON

「ハロッズの紅茶は魔法のようにおいしい」。英国のティタイムでは、約150年もの間そんなふう
に愛されてきました。英国を代表する百貨店ハロッズは、1849年に紅茶商人ヘンリー・チャールズ
・ハロッドにより、当時珍しい食料品店として創業。その後、百貨店へと発展し、1913年には英国
王室御用達の栄冠を授けらるるほどに成長しました。ハロッズオリジナルブレンドティーは、その数が大
変多いため、ナンバーリングが施されているものが数多くあります。中でも、創業以来、愛され続
けている代表作がNo. 14のブレンドティー。伝統のあるハロッズの建物が描かれた、グリーンの色
が印象的です。時が育んだハロッズを代表する逸品のお求めは、www.harrods.comにて。

パーソナルギフト選びに最適な
三冊のカタログをどうぞ

0120-03-3254

使用邻近色配色，营造出家庭般的温馨感觉，并且表现出厚重的历史积淀感

平稳的同色系

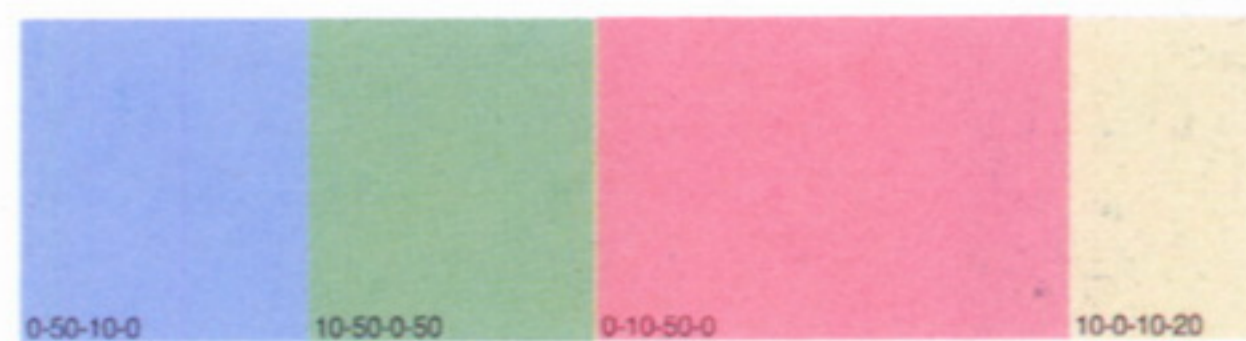

混合差别大的色相，给人以开放感

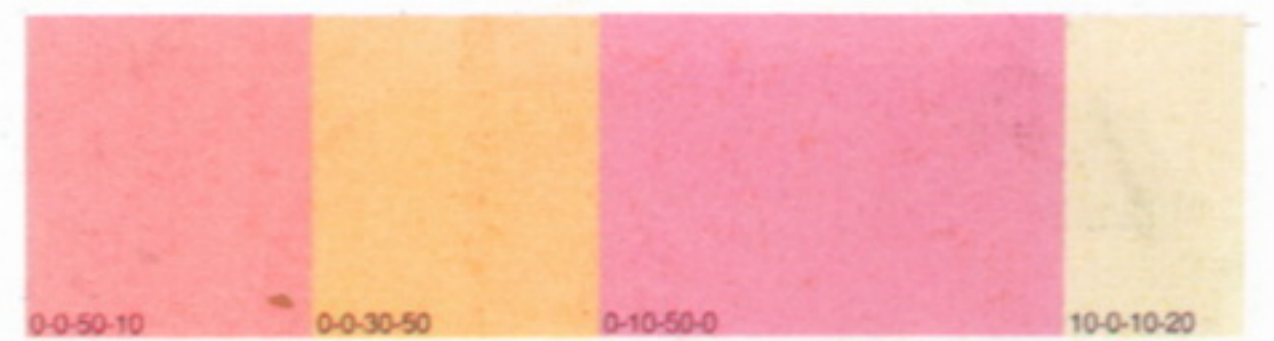

使用近似色配色，则表现出平稳安详的感觉

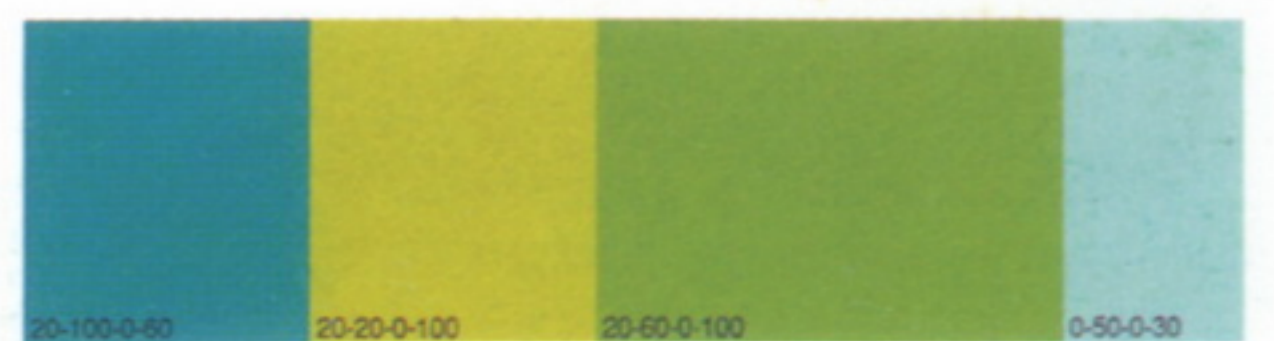
阅读 靠近色相的效果 色相被靠近后成为邻近色，进一步靠近则成为同色系。越偏离对比色、接近同色系，就越有平
稳踏实感

对比色的组合，具有活泼感

靠近色相，变为仅包含邻近色的组合，画面平稳

2 统一明度

明度差破坏安定感

即使色相差很大，只要明度统一，画面整体就会给人以安定的感觉。这是在不破坏色相平衡、维持原有气氛的同时，得到安定感的巧妙方法。

扩大色相差产生平衡感

明度差为零、且降低色相差时，画面容易过度平稳，使人感到有所欠缺。这时，应该扩大色相差，避免单调。另一方面，下面两款提包则恰恰利用了这种小差别，通过强调微小的差别，反而达到了意想不到的效果。

乾燥し、流れたキメをふっくら整える

※ モイスターライジング リファイナー 150ml ¥4,500 乾燥した肌はキメが乱れて、アライメントが崩れやすくなります。そのためにアライメントが崩れてしまいます。だからこの製品は、キメの乱れを正しく整え、肌の水分を補給し、さらさらとした肌を導きます。さらさらとした肌を導きます。さらさらとした肌を導きます。

※ リフレッシュング リファイナー 150ml ¥4,500 乾燥した肌はキメが乱れ、アライメントが崩れやすくなります。そのためにアライメントが崩れてしまいます。だからこの製品は、キメの乱れを正しく整え、肌の水分を補給し、さらさらとした肌を導きます。さらさらとした肌を導きます。さらさらとした肌を導きます。

脂っぽく粗いキメをシャキッと引き締める

お問い合わせ 美容室やコスメカウンターセンター 03-5220-814-120 FAX 03-5220-814-127
インターネットでも情報をお取りいただけます。http://www.shiseido.co.jp

扩大明度差，产生活泼感的同时丧失柔和感

微差产生的洗练效果

2

几乎同样的暗色彩中，稍许差别起强调作用，打造成成熟感

3

同明度的亮白色背景中，凹凸有致的字母起到强调作用

乾燥し、流れたキメをふっくら整える

※「モイスターライジングリファイナー 150ml ¥4,500」乾燥した肌はキメが乱れていることが多いので、そのためにアライメントが整えられている。だからこの化粧水、キメの凹凸がしっかりとよりよき水分を補給し、豊かな潤いを深くなじませ、フオーターリリーエッセンスの肌を穏やかに引き締める。ふっくらとして、みずみずしい潤きに潤いた肌は、

※「リフレッシュングリファイナー 150ml ¥4,500」潤った肌はキメが整い、アライメントが整いやすい。そんな肌にはこの化粧水、フオーターリリーエッセンスの潤い効果と適度なアルコールの働きで、キメの凹凸をシャキッと引き締める。潤いが増えたとともに、肌が気持ちよくなり、きゅんと引き締まった、ハリのある、サッパリとした肌は、

脂っぽく粗いキメをシャキッと引き締める

お問い合わせ 美容室コスメコミュニケーションセンター TEL:0120-814-110 FAX:0120-038-117
インターネットでも情報をお知らせします。http://www.shiseido.co.jp

缩减明度差至零后, 画面整体变得和缓, 表现出化妆品特有的柔和感

颠覆明度的前卫配色

改变“蓝、绿为浓色”的规律, 将其明度增至超过其他色彩的程度, 成为波普艺术大师安迪·沃霍尔的前卫配色。

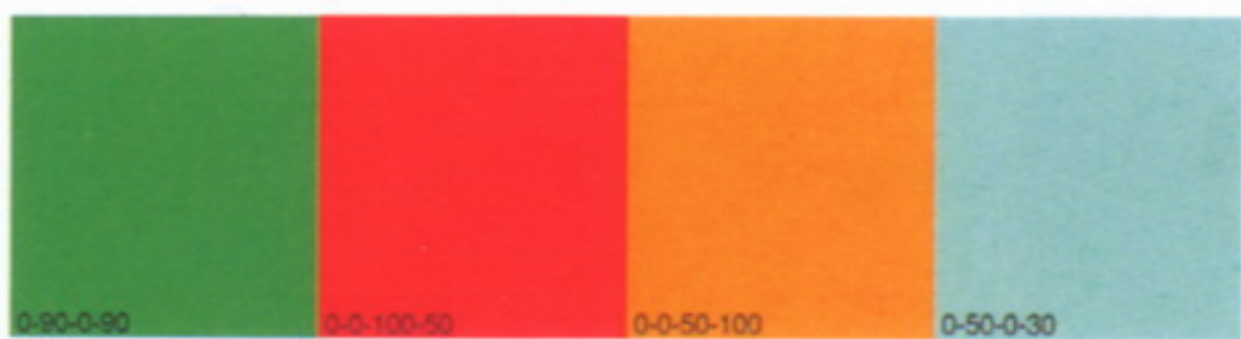
5

6

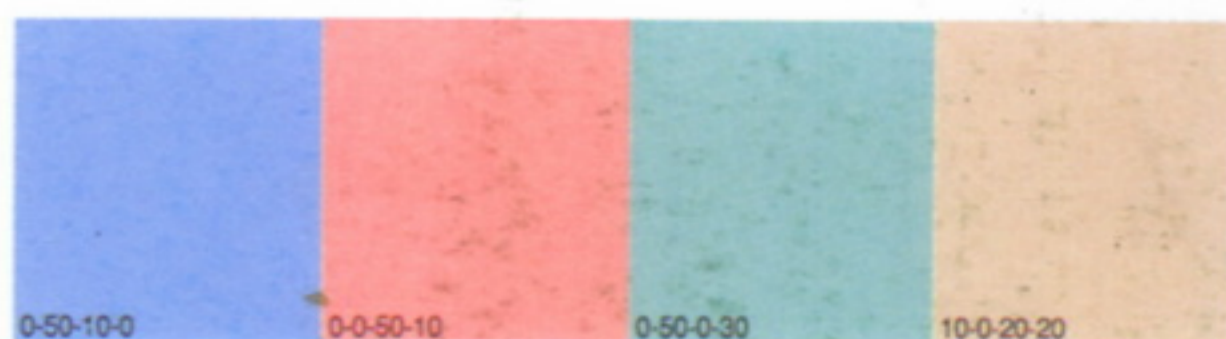

7

阅读 统一明度的效果 无论多么松散的配色, 统一明度后都会呈现出整齐稳定的效果。零明度差营造出踏实稳定的感觉, 因此最好尽量扩大色相差, 力求维持色彩之间的跳跃感

中等明度差, 耐人品味

统一至明色调, 给人稳定感

中等明度差

黄色虽为鲜艳色调, 但同明度差产生踏实感

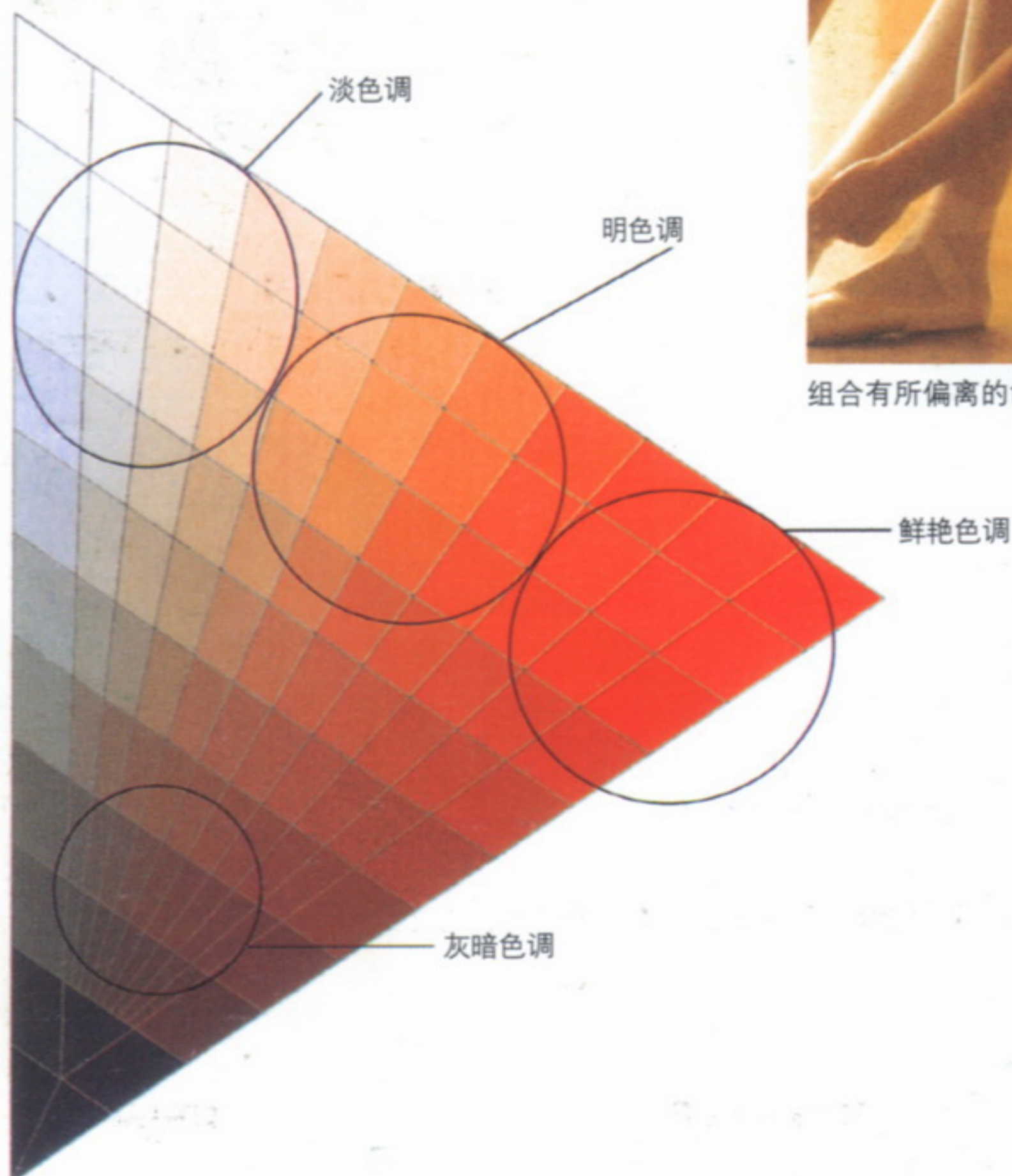
3 靠近色调

气氛的统一

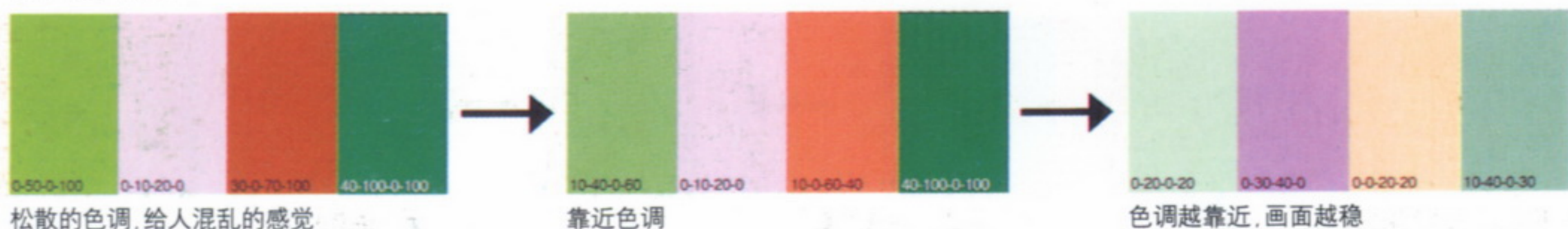
色调也称“调子”，表示色彩的感觉、品位。因此，可以把同一色调的色群归为具有同一类色彩感觉。组合同一色调的颜色，则相当于统一了画面气氛。

组合有所偏离的色调，会破坏画面的统一。

阅读 1 统一色调的效果 如果画面松散，缺乏统一感，则需统一色调。统一至相同或相近色调后，原本混乱的配色将变得缓和稳定

将鲜艳的色调换为明灰色调，画面感觉统一和谐

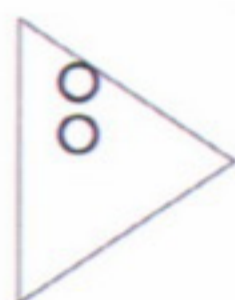

由两种色调构成

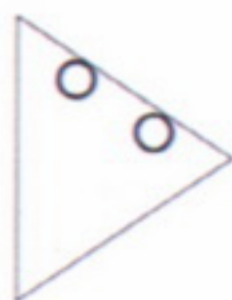
将鲜艳色调与明灰色调对比，画面生动

组合两种色调

自然界分布着各种色调。从中抽出一部分，提炼为同一色调，则表现出人工的统一感。与之相反，若将多种色调对比组合起来，则营造出自然的氛围。

靠近色调

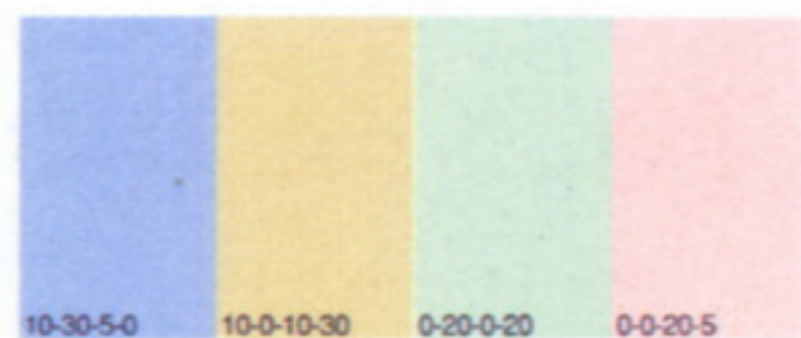
稍稍偏离的色调

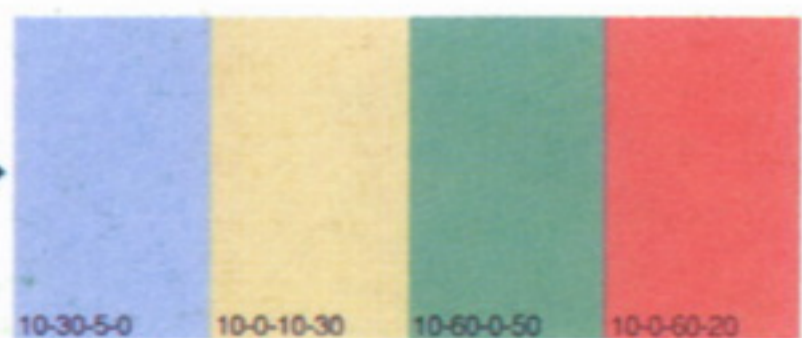
偏离色调

阅读2 色调差的效果

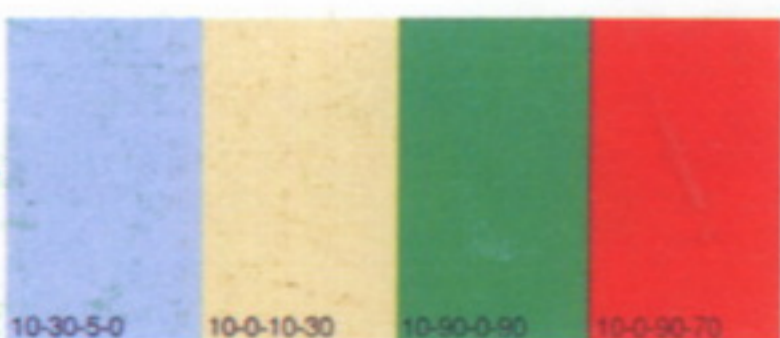
仅组合同一色调的配色的确和谐，但易使人觉得有所欠缺。由于扩大色调差具有使画面鲜活跃动的效果，因此在掌握画面平衡的同时，不妨加大色调差

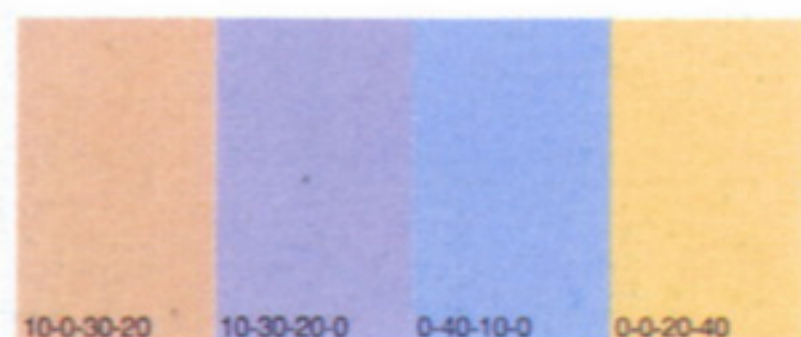
相当近似的双层色调

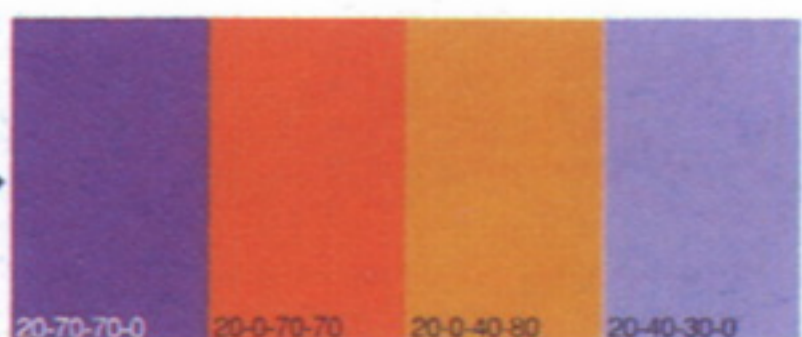
制造少许色调差

大色调差的组合

相当近似的色调

仅在右端加大了色调差

相当大的色调差

4 通过群化法收敛混乱

将三属性共通化

将混乱的配色群化会得到踏实的效果。所谓群化，指的是赋予色相、色调、明度等以共通性，制造出整齐划一的组合。画面松散时，将三属性的一部分共通化，会得到统一感。

2

通过底色收敛

相当于背景的布为明亮的绿色系，统一（群化）画面整体，令所有器皿看起来更紧凑

叱られそうな色もある

虽然是鲜艳欢快的配色，但过于混乱喧闹

秩序的产生

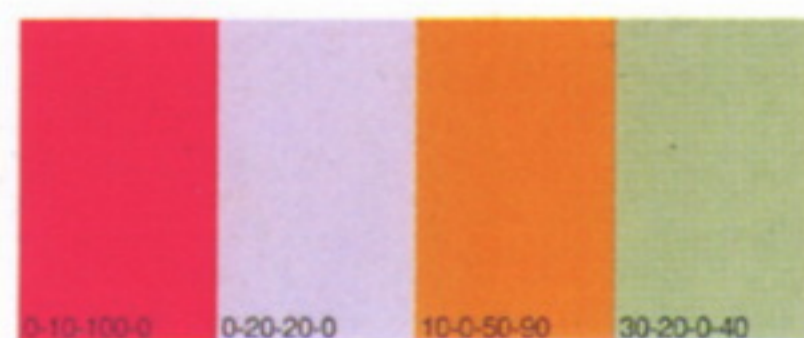

由于形状复杂，色彩纷繁的效果只能使整体显得混乱

原本抢眼的形状被统一至蓝色系后，画面干净整齐

阅读 群化的方法

混乱的配色

混乱的配色

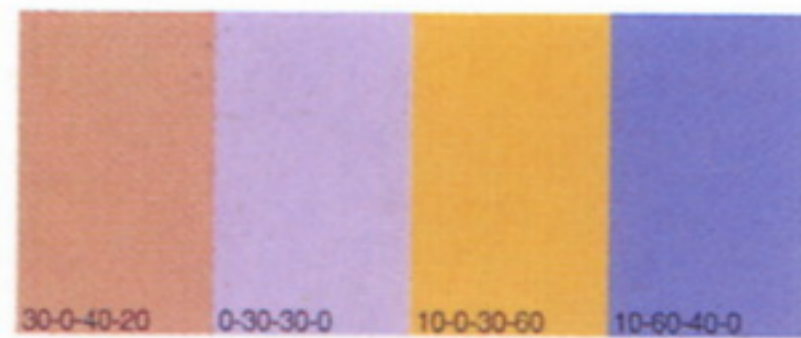

群化至明,暗两种色调,画面顿时整齐了不少

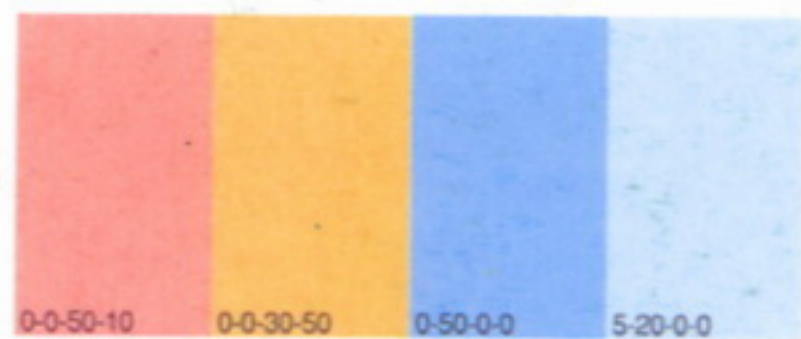

分为暖色和冷色两组,则兼得规整与活力

所谓群化，指的是分组、共通化。将前面讲述的明度、色相、色调等综合地共通化后，产生群化效果，画面收敛、缓和

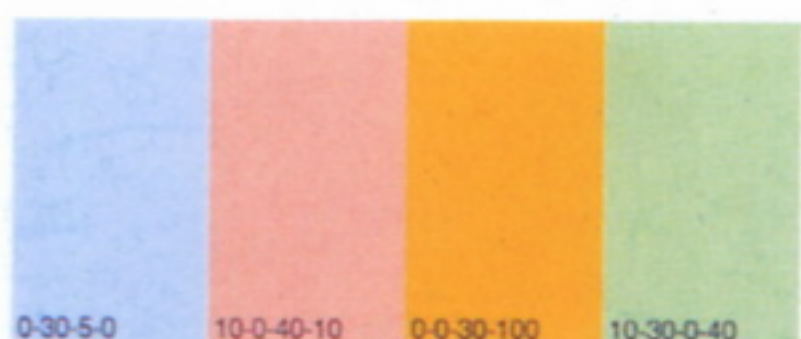
靠近明度,抑制混乱

靠近色调

缩小色相差,瞬间踏实下来

靠近明度,收敛混乱

共通化至两种色调

缩小色相差,画面整体被收敛

5 双色调是绝对的安定型

同一色相的明暗两色

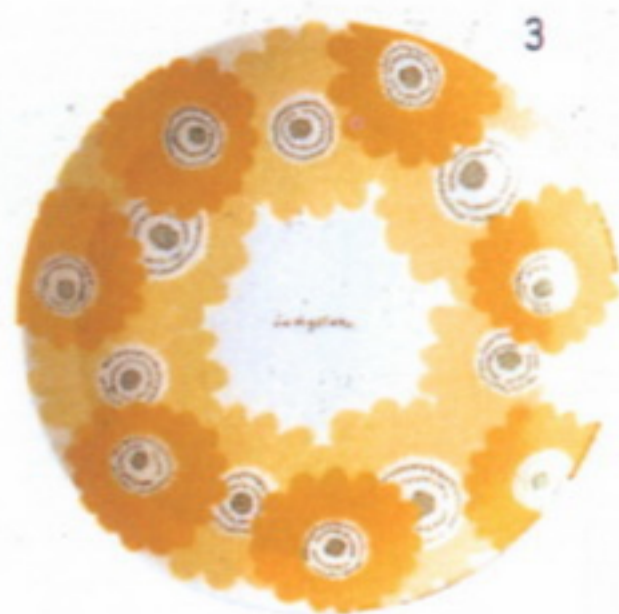
所谓“双色调”，指从相同或相近色相中抽出两种色调的组合。最有代表性的双色调是同一色相的淡色与明色的组合。制造色相差，或是组合进浊色，都能创造出丰富的色彩表情。

以暗色为底，独特的双色调

毫不灰暗，只含淡色与明色的组合是最有代表性的双色调

最典型的双色调

双色调的变形

巧用陈旧感

双色调给人稳定感的同时，也会有陈旧廉价的感觉。不过换一个角度，不妨用这种最具代表性的双色调（同一色相内明、淡色调的组合），营造出怀旧的氛围。

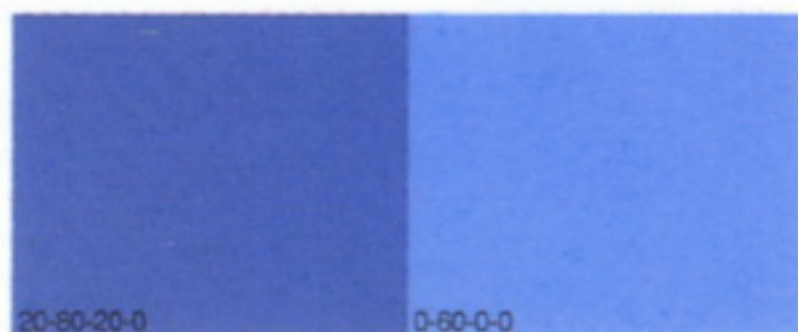
变换色相的双色调

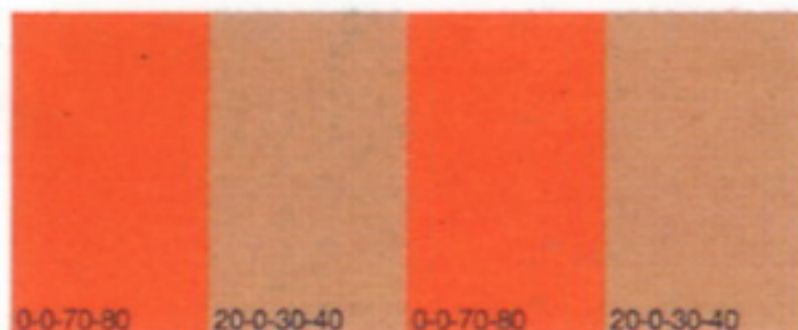
由于稍稍改变了浓色及明色的色相，不致过度紧张，且颇显自然

阅读

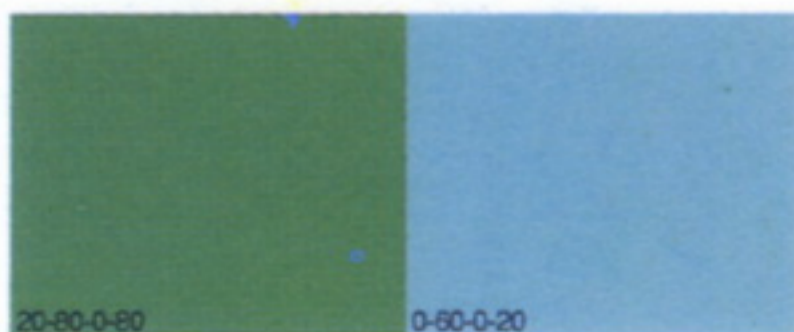
相同色相的双色调

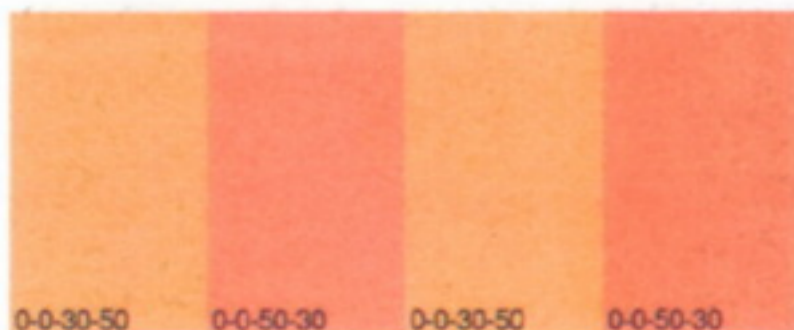
不显冗长，给人端正的印象

相近色相的双色调

色相范围扩大，自由也随之扩大

6 浓淡法

节奏感产生舒适感

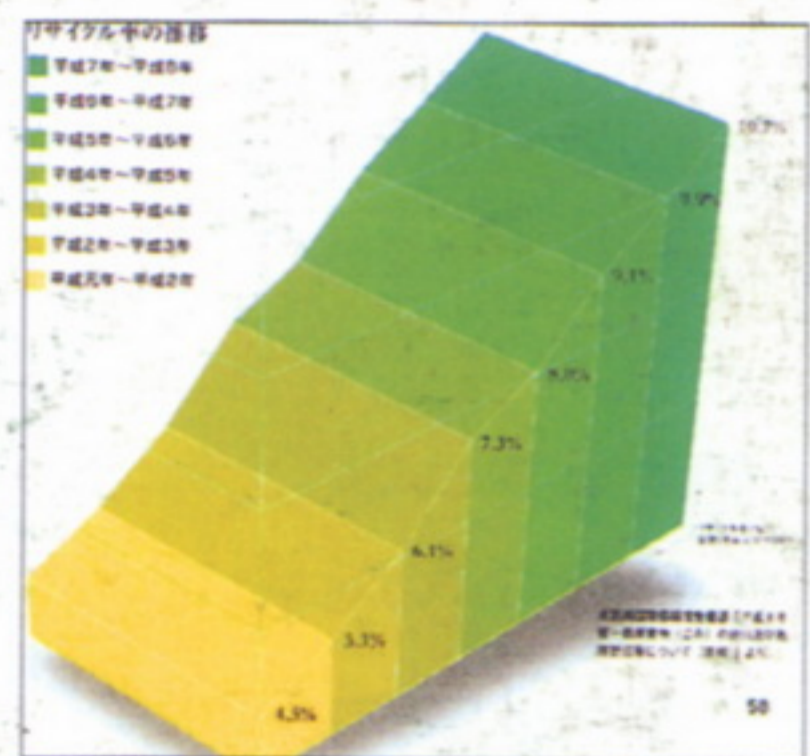
浓淡法指按照色相顺序或明度顺序的配色。由于顺序被明示出来，因此产生节奏感，给人以舒适的感觉。对画面的一部分使用浓淡法配色，则该部分周边有着踏实的效果。

即使是大胆的色彩，使其色调渐进，产生节奏感，就会显得既张扬又踏实

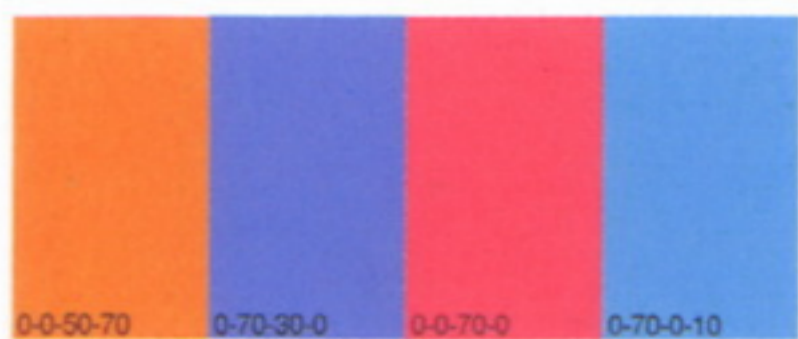
部分使用浓淡法配色

浓淡法的节奏表现出逐渐扩大的方向或者集中的方向

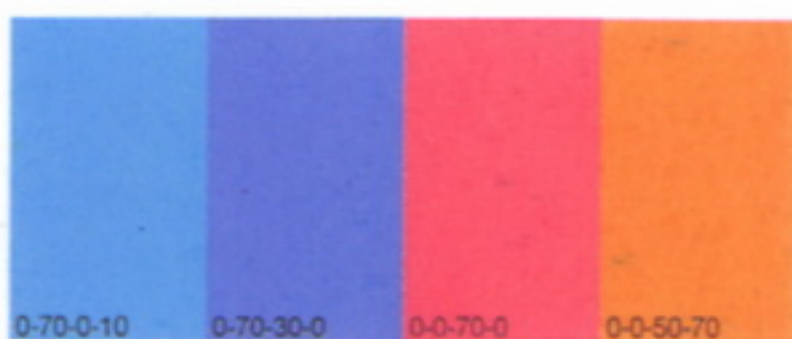
阅读

松散的排列方法

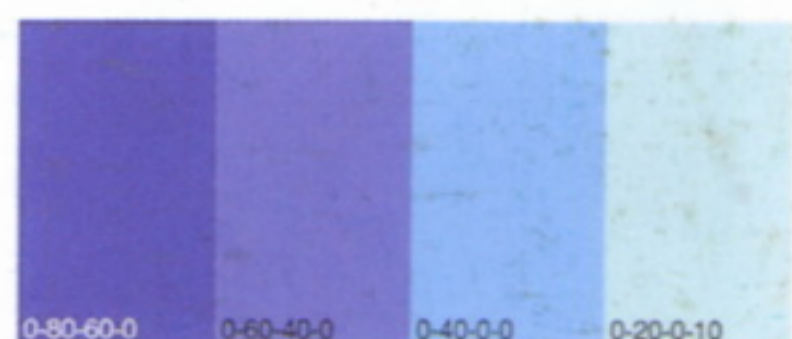
排列松散，但颇为活泼

色相的渐进

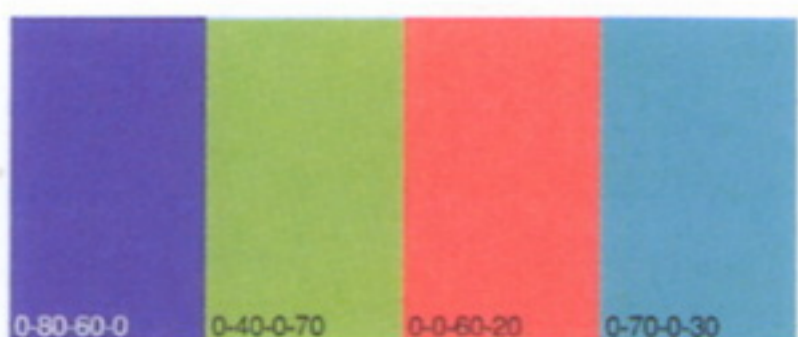

按色相顺序排列后产生稳定感

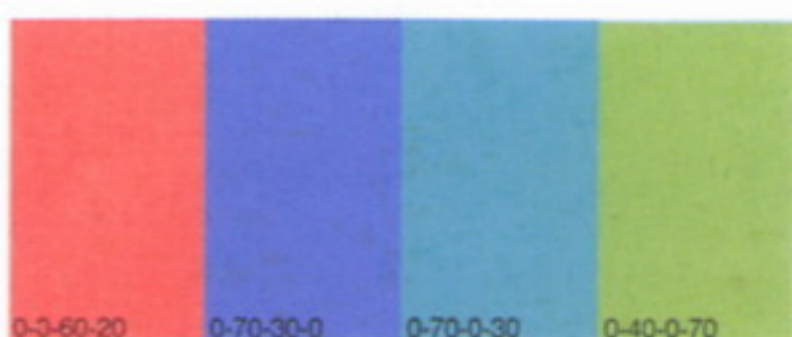
明度的渐进

在临近色的范围内组合

分离配色颇具活力

改为按色相顺序排列

色相丰富，却由于按明度顺序排列，相当稳定

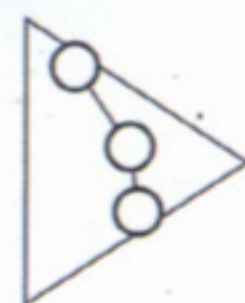
7 莫里斯派 对比双色调型

莫里斯偏爱的配色

使两组双色调对比后，同时呈现出平稳与紧凑的画面感，将双色调具有的舒适感与色相对比具有的紧凑感调和至平衡，是活跃在19世纪的英国装饰艺术大师威廉·莫里斯（William Morris）钟爱的配色形式。

由蓝色的明、中、暗三个阶段构成的图案。由于是同一色相，所以画面踏实。不过似乎太过单调而显无趣

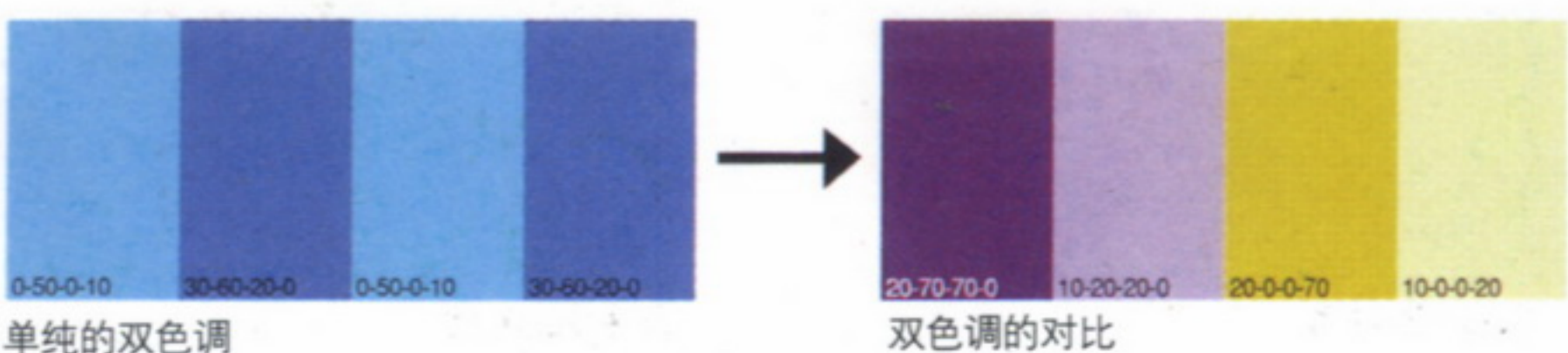
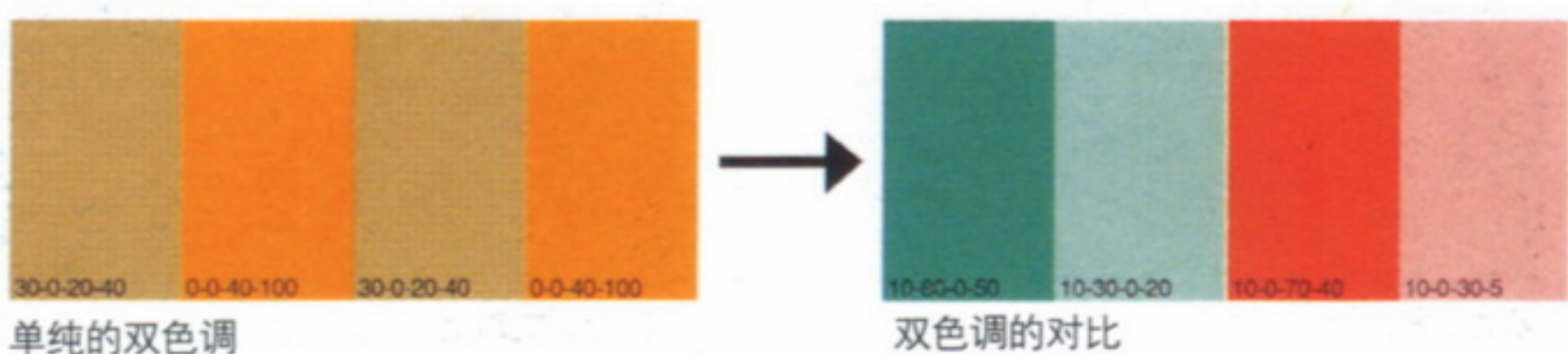
鉴于出现3个阶段的颜色，应称为三色调，不过与双色调效果大致相同

难以评价的莫里斯型

蓝色的双色调中加入对比色黄色，成为协调的配色

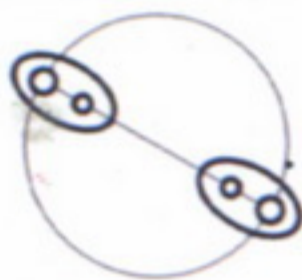
阅读 对比色令画面生辉 组合身为对比色的双色调，产生紧凑感，给人以自然的印象

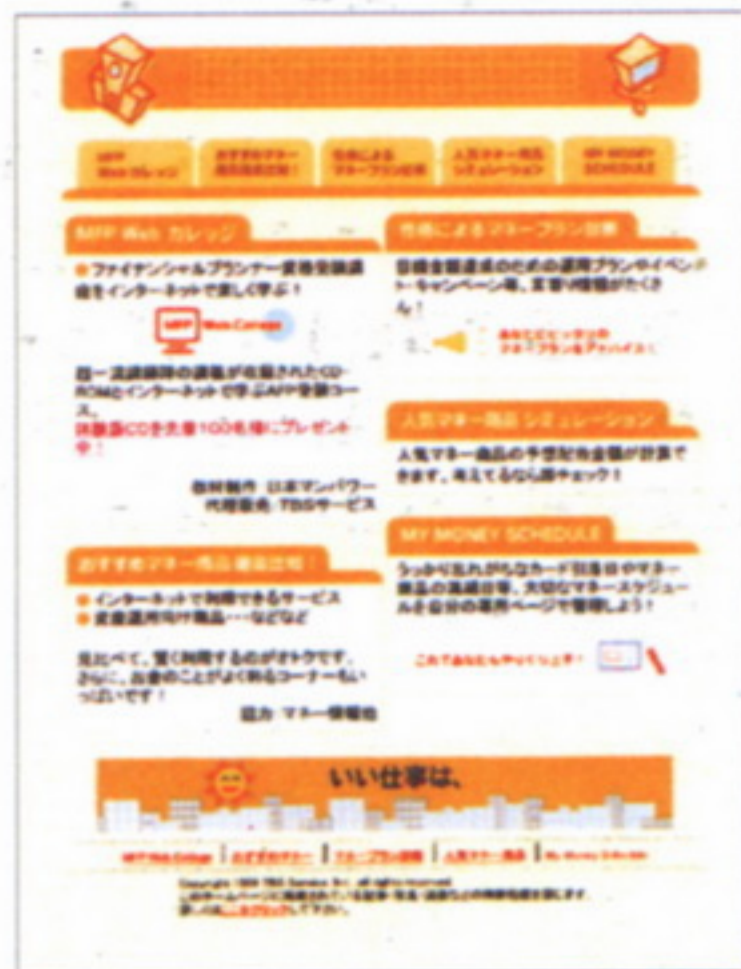
仅包括黄色系的配色，画面模糊

加入对比色黄色系的双色调。对比色效果强调整体，双色调的平稳感与色相对比的紧凑感共存

加入对比色蓝色，顿时生动鲜明

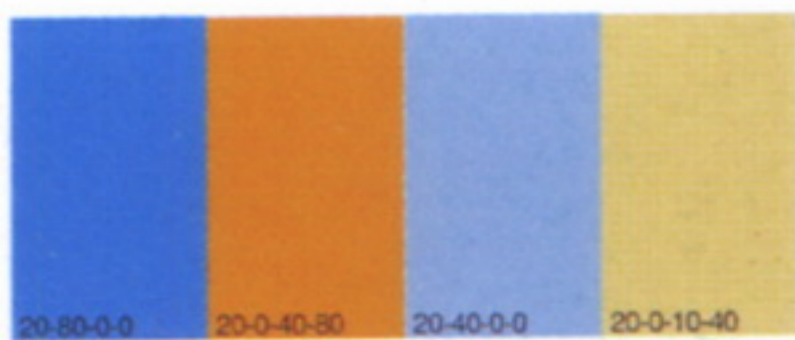
活力与稳定共存

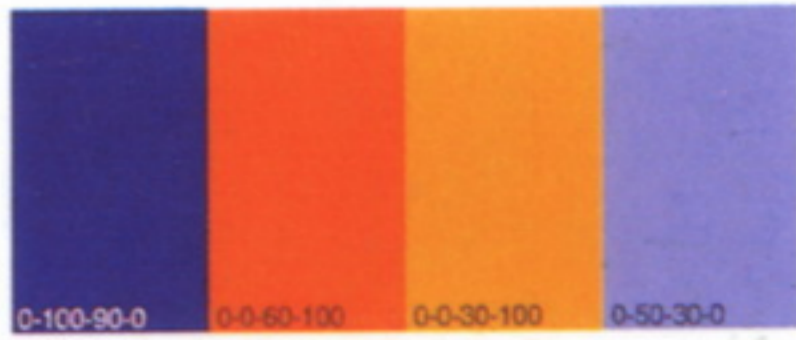
莫里斯的应用型

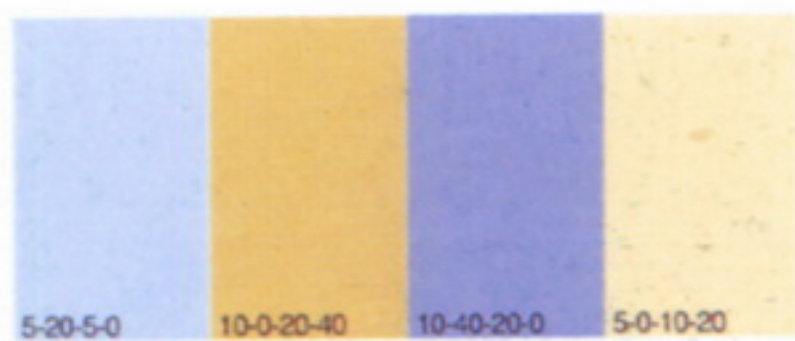
橙色与深茶色的对比基础上，又加入对比色蓝色

双色调的对比

双色调的对比

双色调的对比

双色调的对比

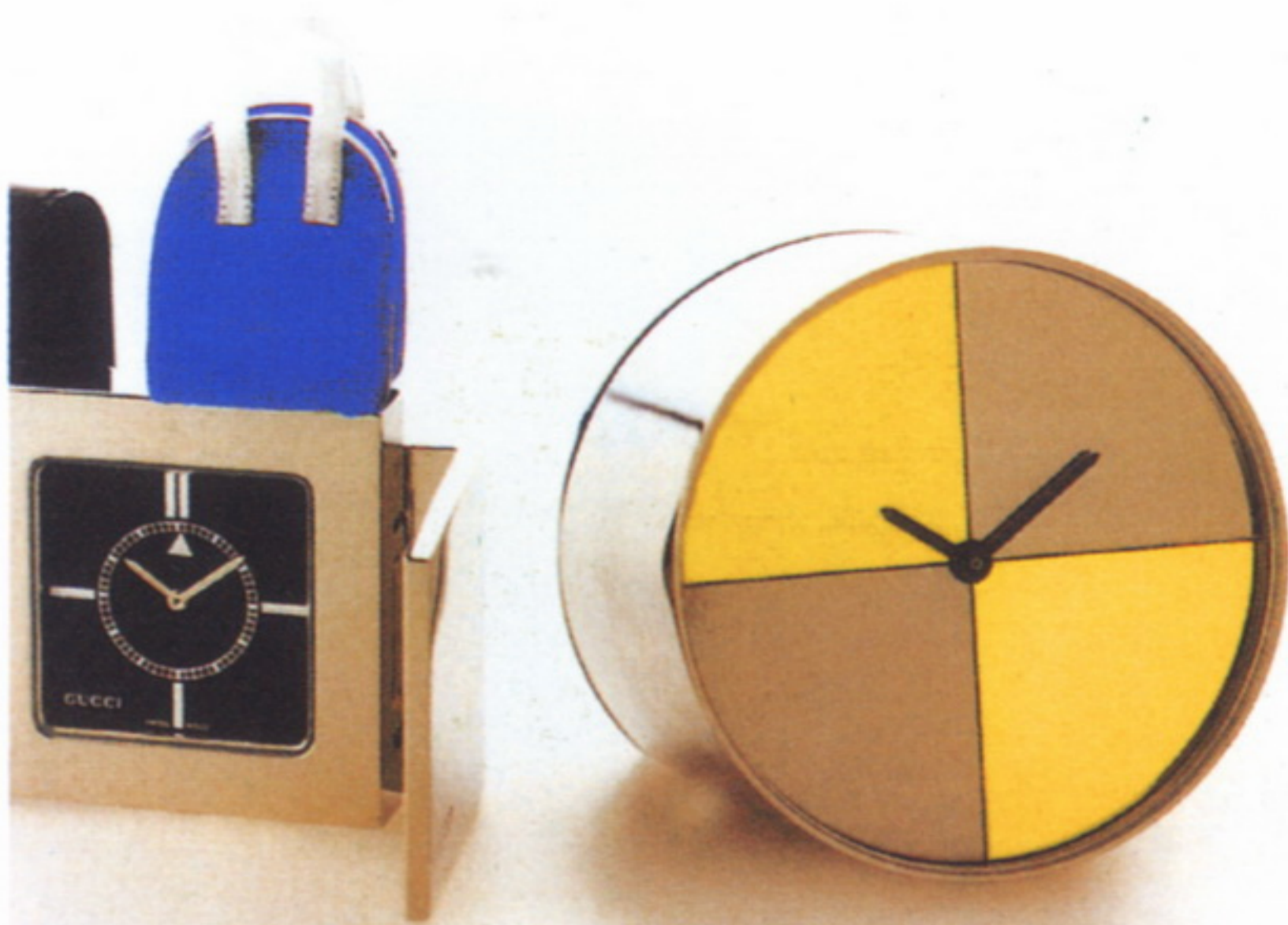
8 微差·品味浮雕装饰

近似色相与小明度差

使用几乎令人察觉不到的微小色彩差别配色，会传达出高雅静寂的感觉。一般情况下，微差因其暧昧模糊感并不讨好，不过一旦被有意图地巧妙使用，会有意想不到的效果。

注意周边色、背景色

想运用好微差，周边色尤为关键。若不小心搭配进强色，则会瞬间破坏来之不易的静感，成为庸俗失败的模糊配色。

扩大表盘的双色差则丧失稳定感。表盘及鲜艳的蓝色破坏了整体的宁静气氛

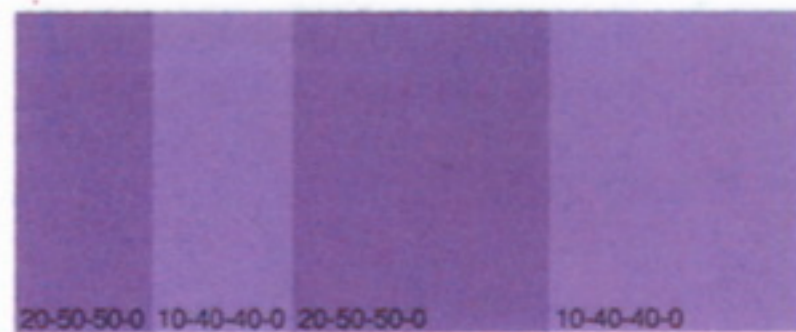
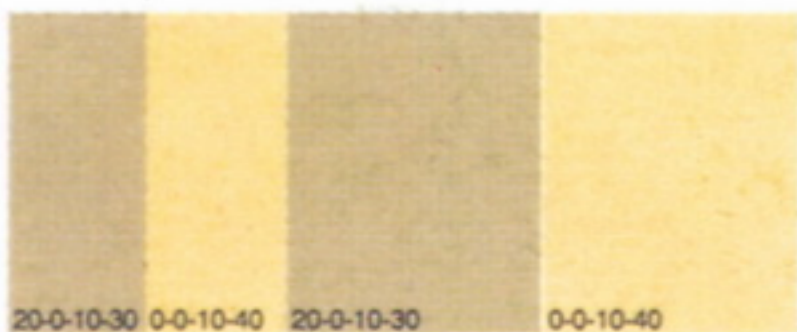
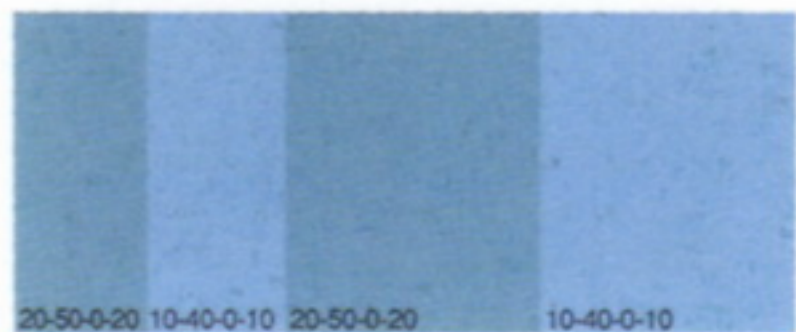
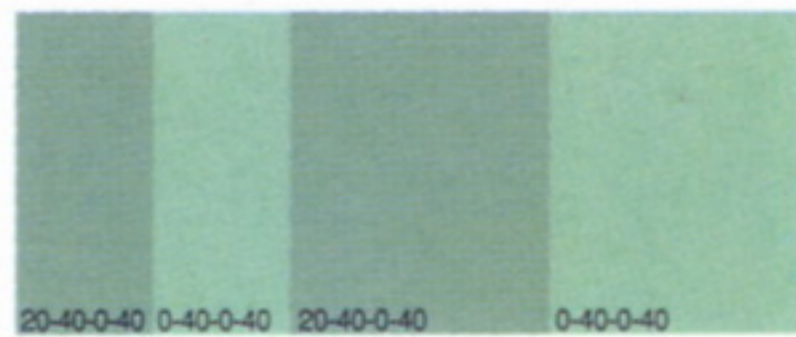
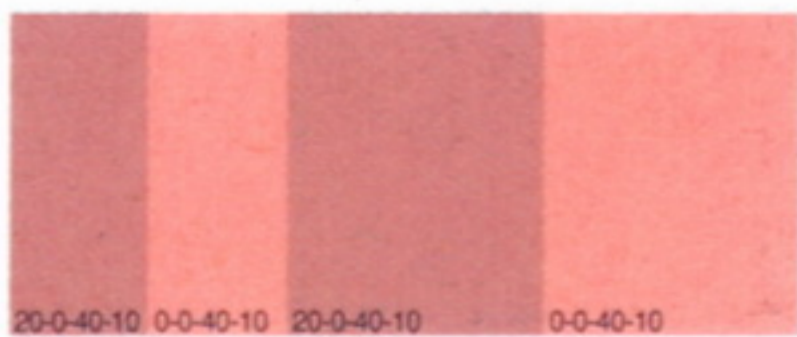
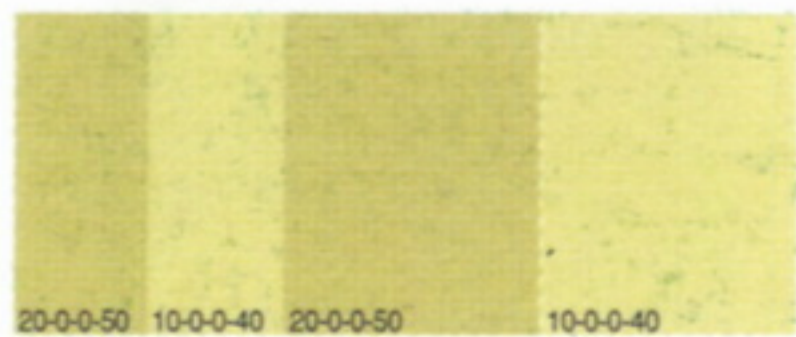

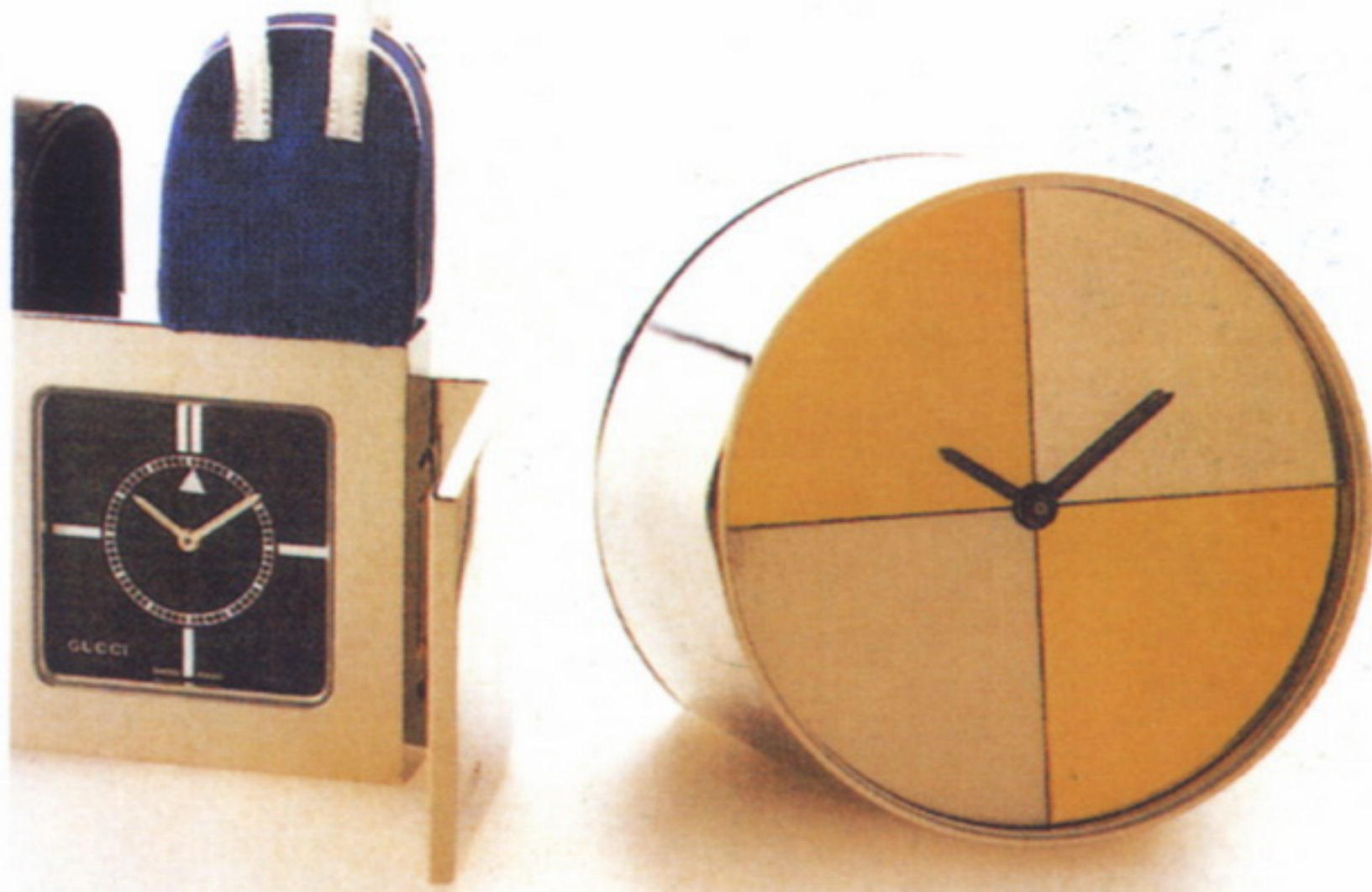
表现宁静

沐浴在和煦阳光下的微差，表现出柔和的效果

阅读1 卡玛伊优配色效果

同色相内明度的微差称为卡玛伊优，营造出幽静气氛

微差诠释静谧

微差配色表现静谧

去掉鲜艳的色彩，则表盘的色调具有微差的特点。以对比色蓝色为背景，突出了整体的和谐效果

浮雕装饰配色(cameo)、卡玛伊优
所谓浮雕装饰，指雕琢贝壳做成的装饰品。卡玛伊优是浮雕装饰的法文发音。像浮雕装饰一般，品味同一色相微小明度差的配色方法，称为“卡玛伊优”。

明亮厚重的绿色表现安详

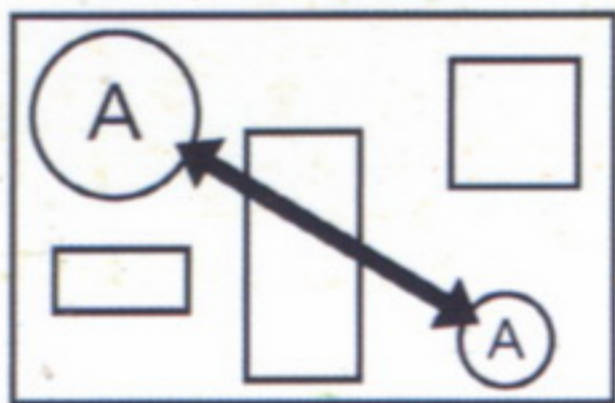
阅读2 佛·卡玛伊优 (具有微差的色相差) 效果 稍微加大色相差，带来较之卡玛伊优更为自由、自然的效果

9 通过重复融合整体

制造共同之处

在稍稍偏离的位置上放置统一色彩，会达到共鸣融合的效果。这就是重复法。一致的色彩不仅互相呼应，整个画面也融为一体。

这幅照片和谐富有美感，但是左半部分与右半部分的颜色没有呼应之处，使得左右分离，破坏了画面的整体效果。过多的空白显得迟钝，表现力减弱

突出想表现的颜色

鲜艳的和服以外充满了沉重的色调，与右图相比缺乏统一感

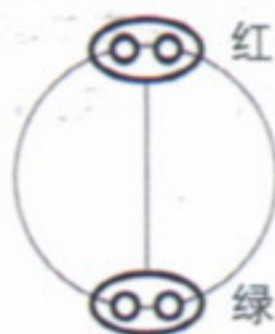

水面的色相与商品一致，商品与水面就会有融合之感。这样就突出了鲜艳和服的色彩

右半部分指甲油的颜色与左半部分呼应，形成一致的色相，左右便产生一体感。再加上红色系与绿色系的对比色效果，使得整体紧凑严密

对比产生共鸣的两组色相

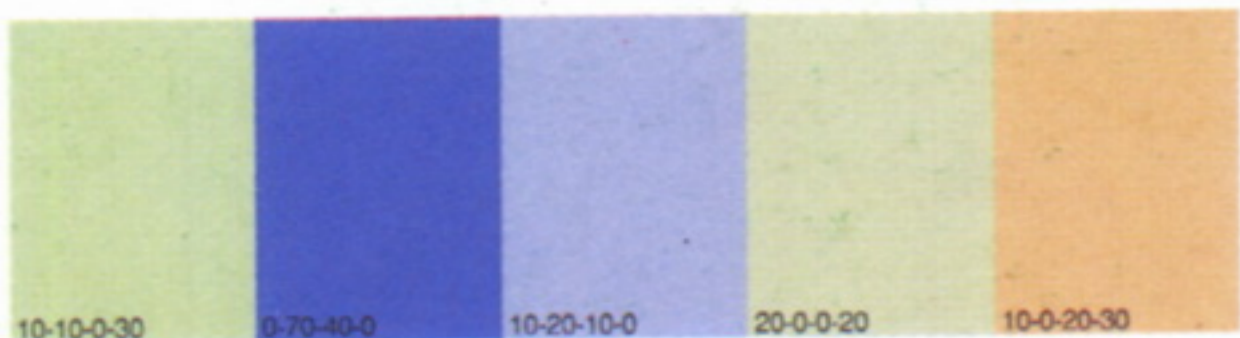
上下共鸣

强烈主张自己意图的配色，适合用重复法，这一点十分重要

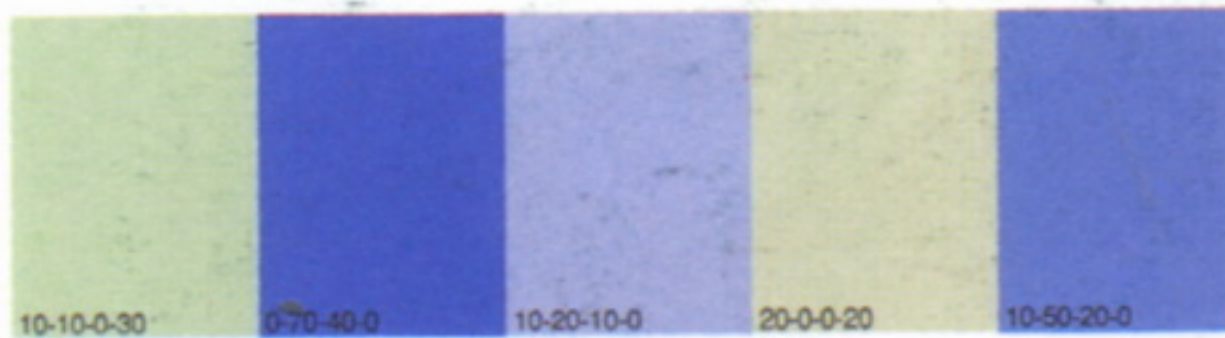
阅读

重复效果

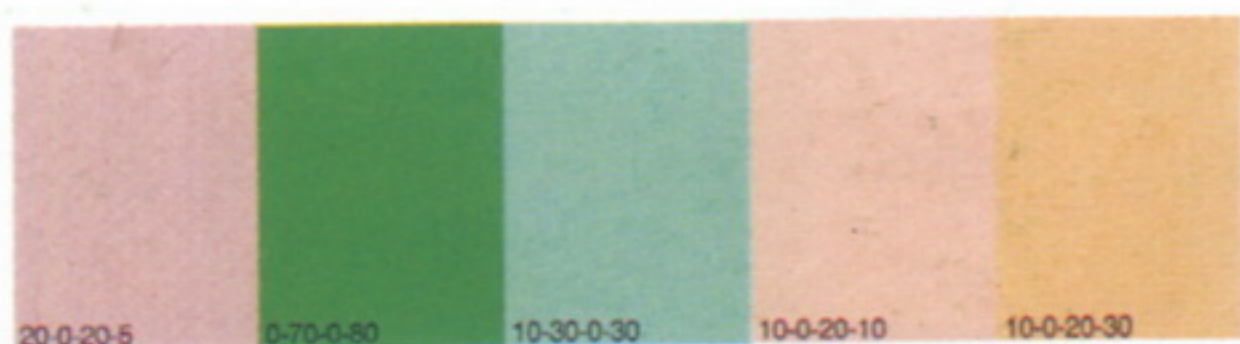
在偏离的位置上放置与主要色彩同色系的颜色，使整体融合，产生统一感

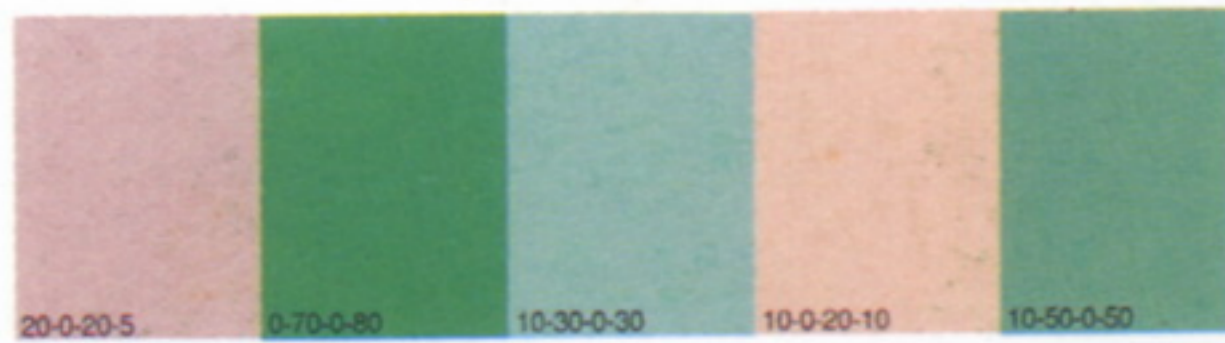
鲜艳的蓝色为主要色彩

右端素雅的蓝色使位于中央的蓝色显得稳重

鲜艳的绿色为主要色彩

右端的绿色使位于中央的主体绿色显得稳重

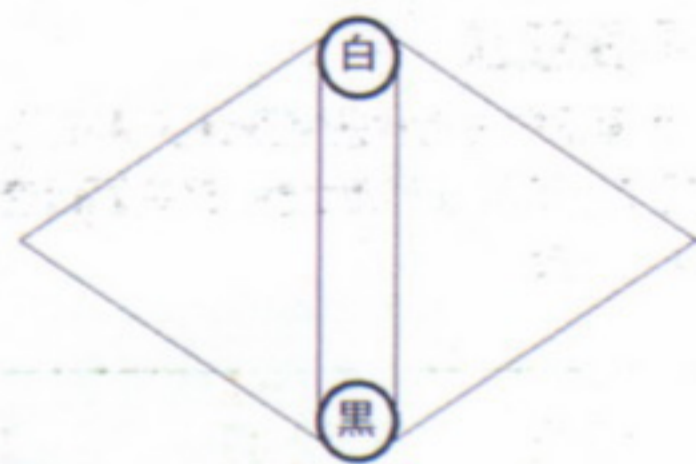
10 利用白色间隔使画面更柔和

在过于浓艳的配色中使用白色背景

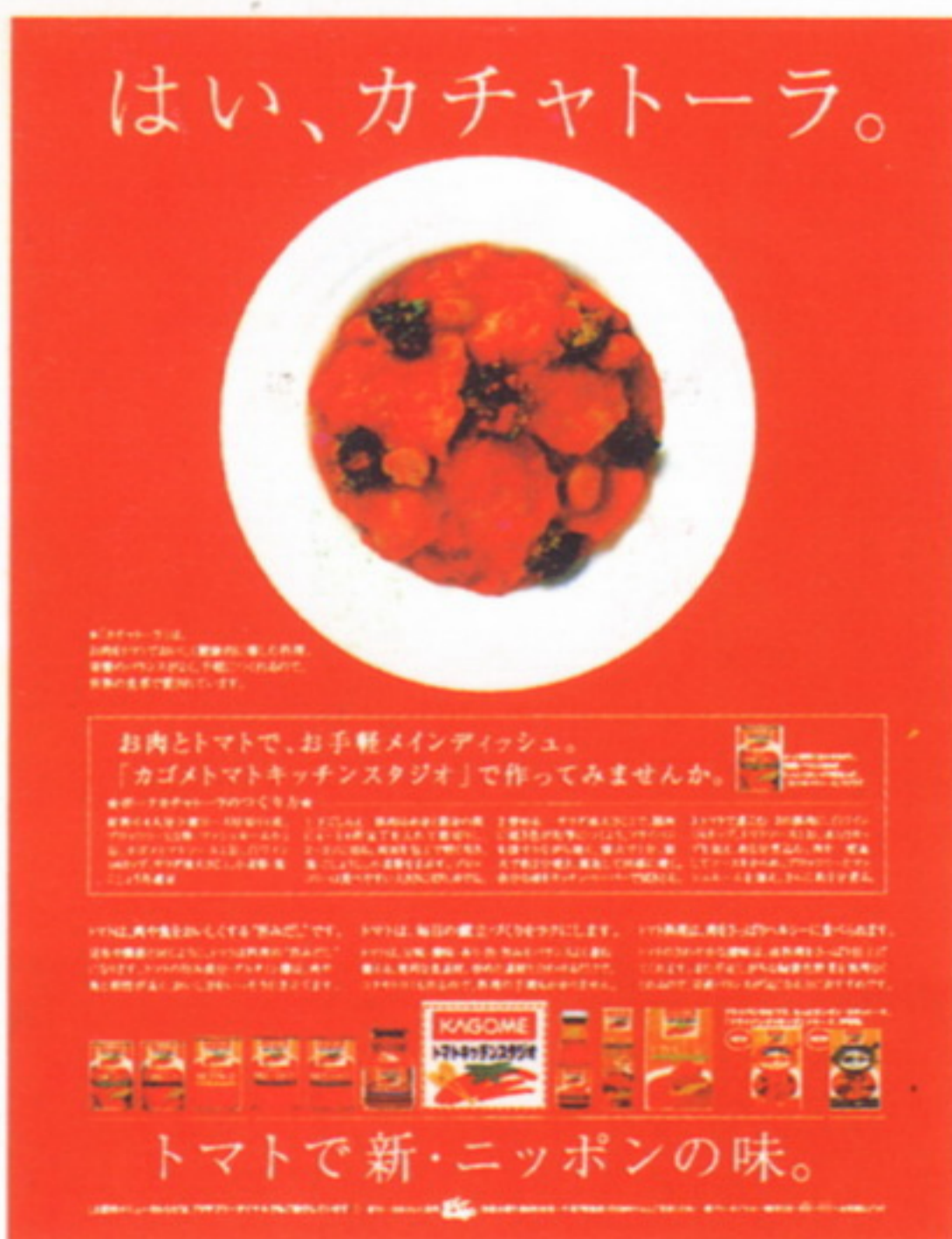
白色的色彩度为零，可以说是完全中立的颜色，但是由于搭配方法不同，可以产生十分鲜明的效果。白色可以令平淡的配色鲜明，也可以令浓艳的配色柔和。

白色在颜色立体图中的位置

不属于任何色相，不带有任何鲜艳度（彩度），是完全中立的颜色

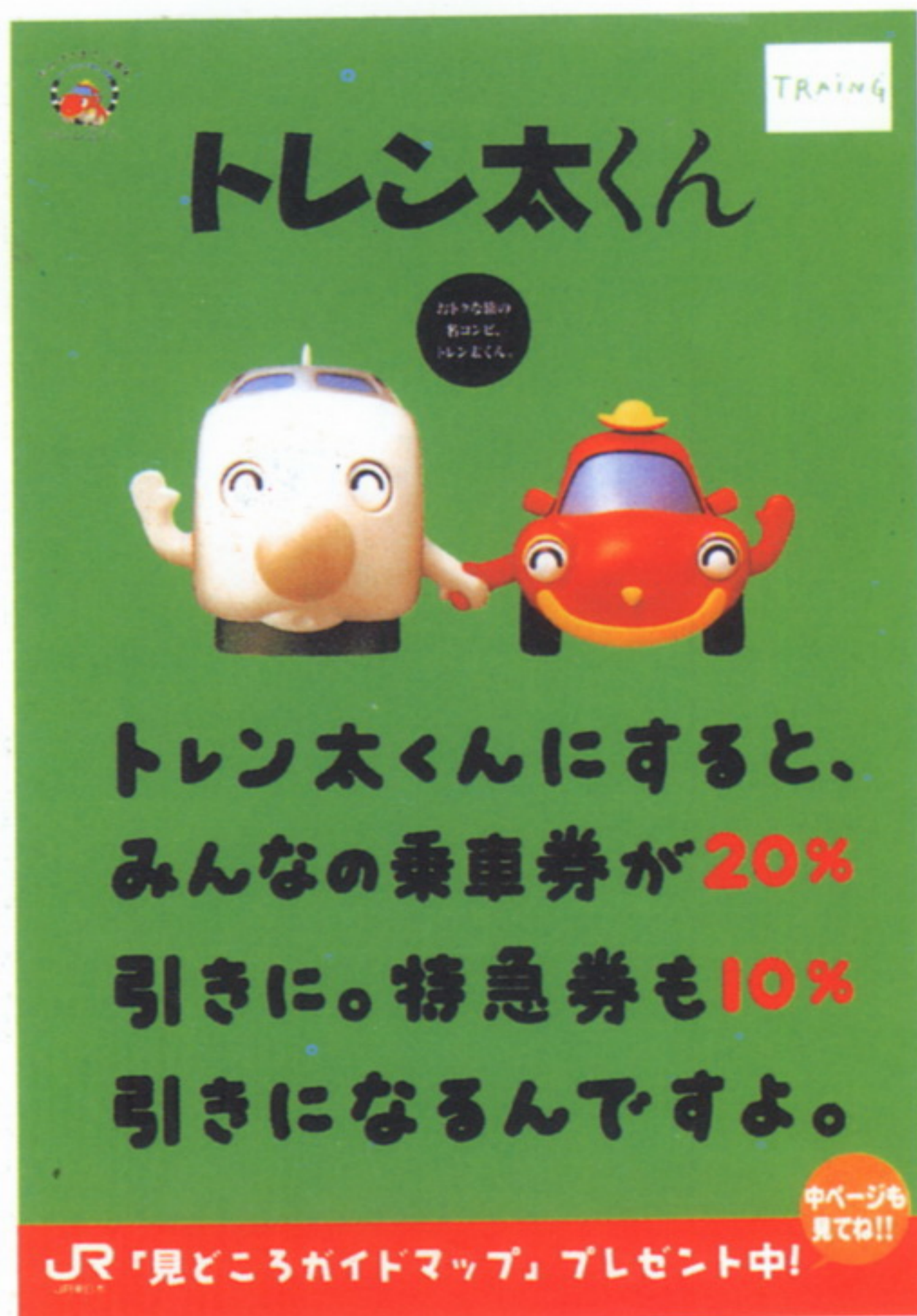

产生活力

画面全部覆盖着十分鲜艳的色彩，增强食欲

大幅采用白色背景，具有强度和活力，立刻产生清爽的感觉

画面中全是过于强烈的颜色，浓艳而令人腻烦

换用白色背景去除了浓艳的感觉,画面活泼生动起来。红色和绿色的活力凸显出来,腻烦之感消失

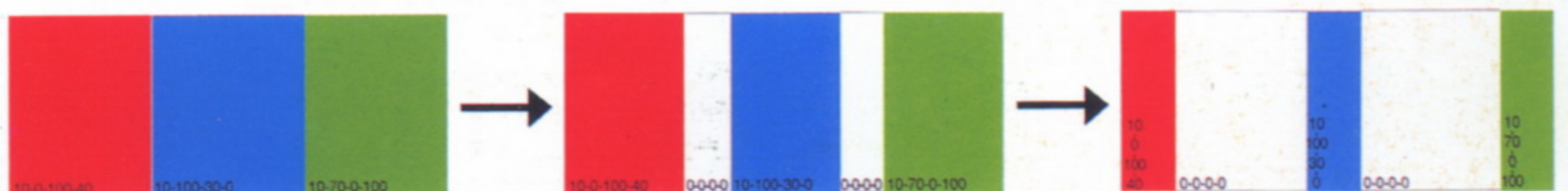

细线条令画面细腻

如上图所示,大面积的白色背景使画面很清爽。下图使用的细线条不仅具有清爽之感,还令画面变得细腻,与淡色一致

阅读 白色令艳色柔和 如果强烈的带有刺激性的色彩让人感觉很浮躁的话,可以试着在中间插入白色间隔。这样不仅减弱了压迫感,也使这种颜色的特征更加鲜明生动

11 灵活运用令人生厌的色彩

以容易引起反感的色彩为主色调：困难的工作 晦暗沉重的颜色很容易令人生厌，但是这样的色调

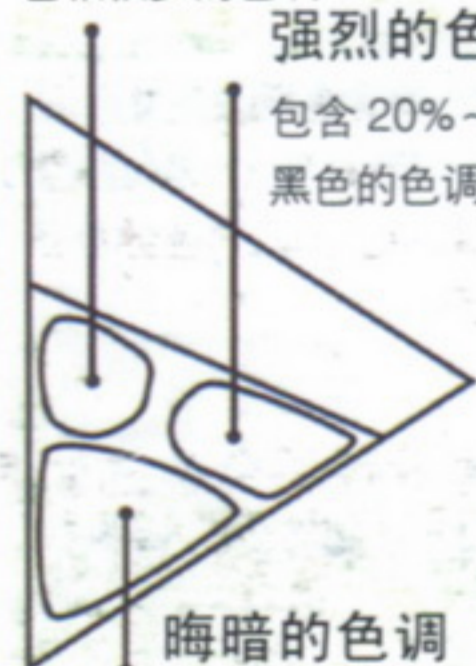
容易引起反感的
的3种色调

素雅的色调

以灰色为主体的
色相很少的色调

强烈的色调

包含 20%~40%
黑色的色调

亮度差产生对比，但是由于缺乏色相的强调，给人保守的印象

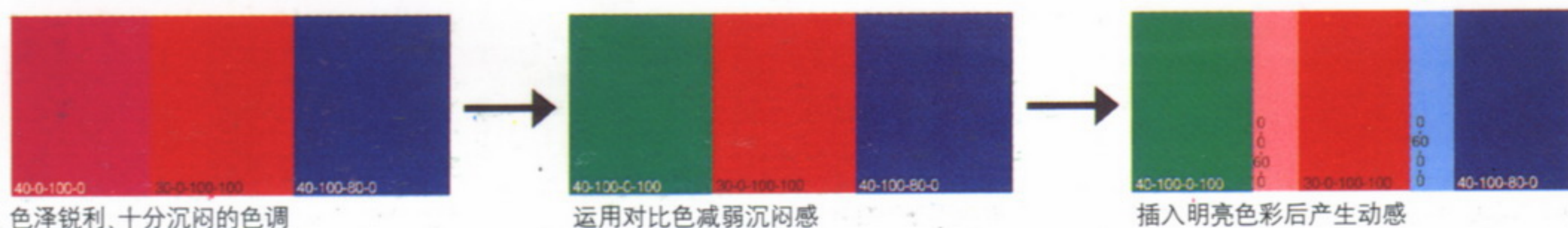
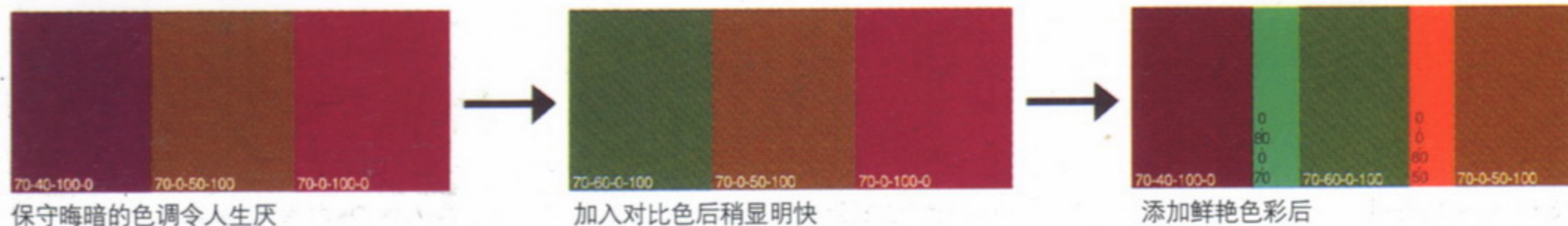
灵活运用令人生厌的色调：使用小面积的强调色十分有效

高彩度的同色系色彩——产生两种色调的效果，使画面欢快（右页上图的玫瑰色）

准高彩度的对比色彩——过于强烈而破坏了主体色彩的平衡（右页上图的蓝色）

高明度色彩（亮点）——令明暗对比更加强烈（右页上图的肌肤成为亮点）

阅读 1 插入鲜艳的色彩面 在容易引起反感的、晦暗保守的颜色间插入同色系的鲜艳色彩。画面整体变得活泼生动，愉悦感油然而生。鲜艳色彩以小面积方形最为有效

富有个性，是可以令主体更加鲜明的重要颜色。以这种色调为主体的配色十分复杂，不推荐初学者使用。

小面积使用玫瑰色和蓝色，增加了强调色的效果

绿色带来生机

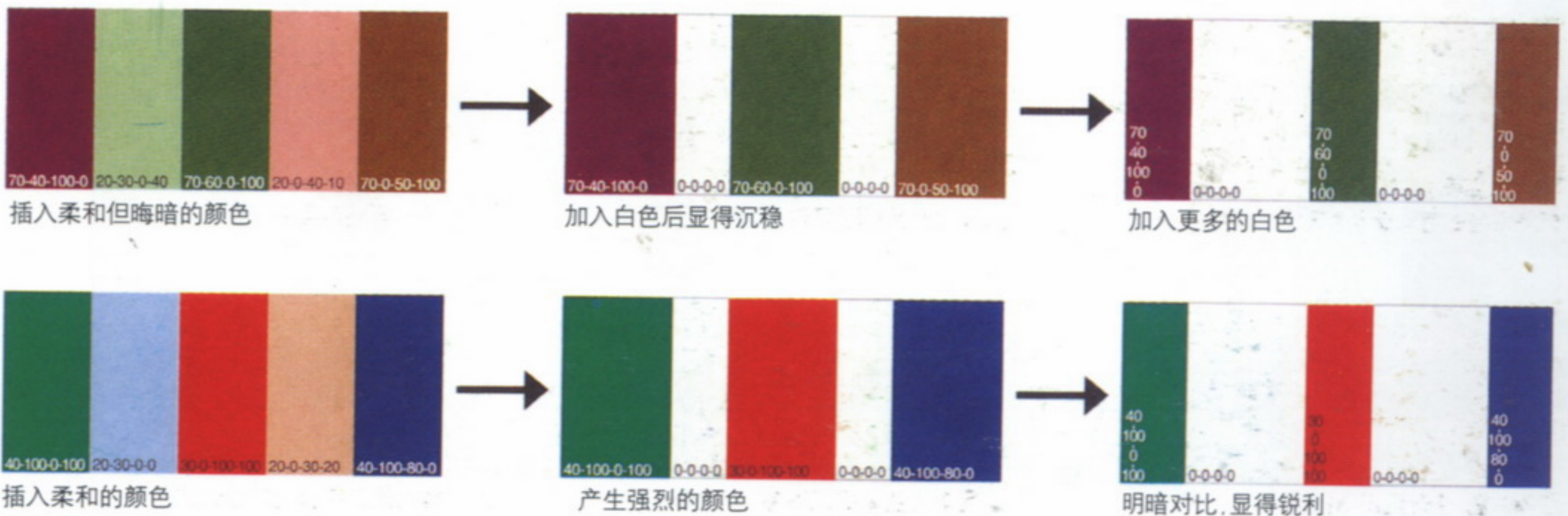
虽然与其他色相具有相同的彩度，但绿色会带来生机勃勃的效果。加入黑色会令画面沉稳

故意使用不自然的颜色

不自然的色相。运用对比来强调恐怖感觉

阅读 2 插入柔和的色彩或白色 插入虽然晦暗但很柔和的亮色，也可以使暗色变得优美一些。此外，插入白色可使明暗对比更加强烈，产生锐利的效果

第五天的复习

Q1 哪幅图是原作?

名家的风琴室要求华丽同时追求庄重协调。据说在这间屋子里曾经进行过业余歌剧表演。欢乐与庄重共存的气氛应该使用哪种配色呢? 过于鲜艳会欠缺格调, 过于暗淡无法表现出愉快。

A

B

C

Q2 哪个标题最合适?

以茶杯的色调作为主体, 哪个标题的颜色最合适呢? 请选择出一种配色最适合用于宣传这种商品的图画。

2

D

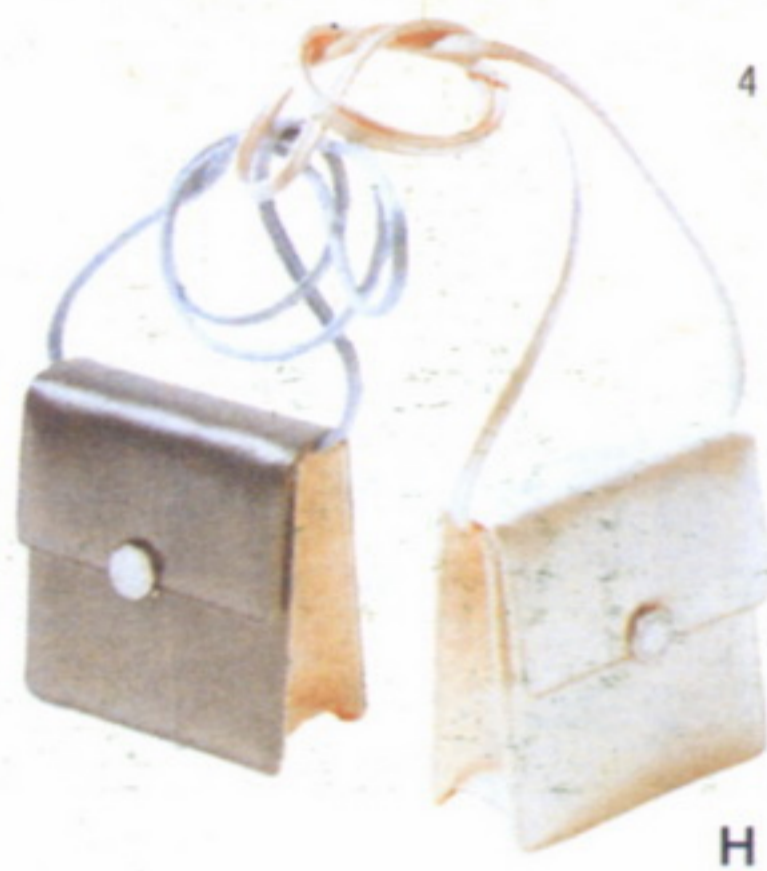
E

F

Q3 最适合以下说明的配色是哪个?

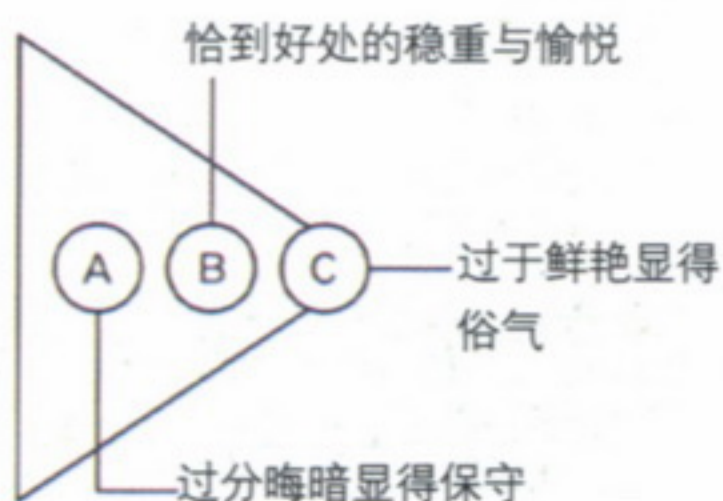
- 1 局限于同色系的汇集, 具有统一感 _____
- 2 标准对比色的平和对比, 明亮并具有开放感 _____
- 3 微小的差别表现出大都市中的高雅 _____
- 4 锐利的明暗对比形成活泼又理智的形象 _____
- 5 将白色以小面积的黑色集中, 显得干净又具有活力 _____

答案与解说

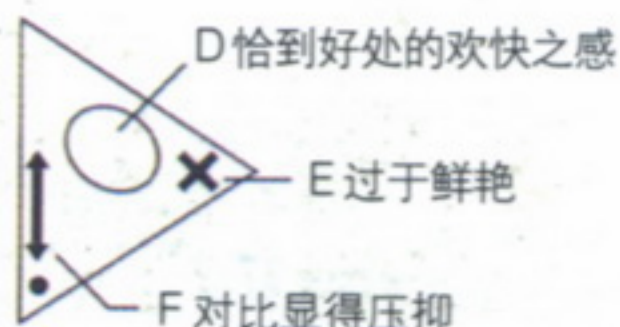
Q1 正确答案为 B

A 很沉稳但过于保守, 没有华丽与欢乐的气氛。相反, C 中的绿色过于鲜艳使得格调欠缺。B 的色相使华丽与格调和谐地共存

Q2 正确答案为 D

E 过于招摇, 鲜艳的粉红色显得活泼而花俏, 缺乏此商品追求的高雅品位和格调。F 过于保守, 尖锐的黑色发挥作用, 但太严肃缺少华丽之美。D 的暗绿色一方面集中了橙色, 同时恰到好处地使画面显得鲜明悦目。与玻璃酒杯的淡绿色也很呼应

Q3 正确答案.....

1=J. 紫色传达出女性特有的优雅。
 2=K. 稳重的对比型。蓝色的袜子将明亮的粉色恰当地集中, 带给人愉悦之感。
 3=H. 稳妥的双色调配色。
 4=G. 强烈的明暗对比。明暗差别、形状差别都很显著, 给人以生机勃勃、雷厉风行的印象。
 5=I. 黑色将主色调白色集中形成强烈的明暗对比。我们从图中无法感受到理性是由于受到包的形状的影响。其柔和的休闲形状削弱了它的锐气

营造画面氛围

画面的安排决定配色的成功与否

如果商品与画面不一致的话，即使有了漂亮的配色也没有任何价值。已完成配色的画面能否与目光锁定的方向一致是成功与否的关键。想要随意表现一个快乐的画面，如果用上等的格调和高雅的配色，就会令画面混乱，无法传达正确的意思。

大部分画面由色调决定

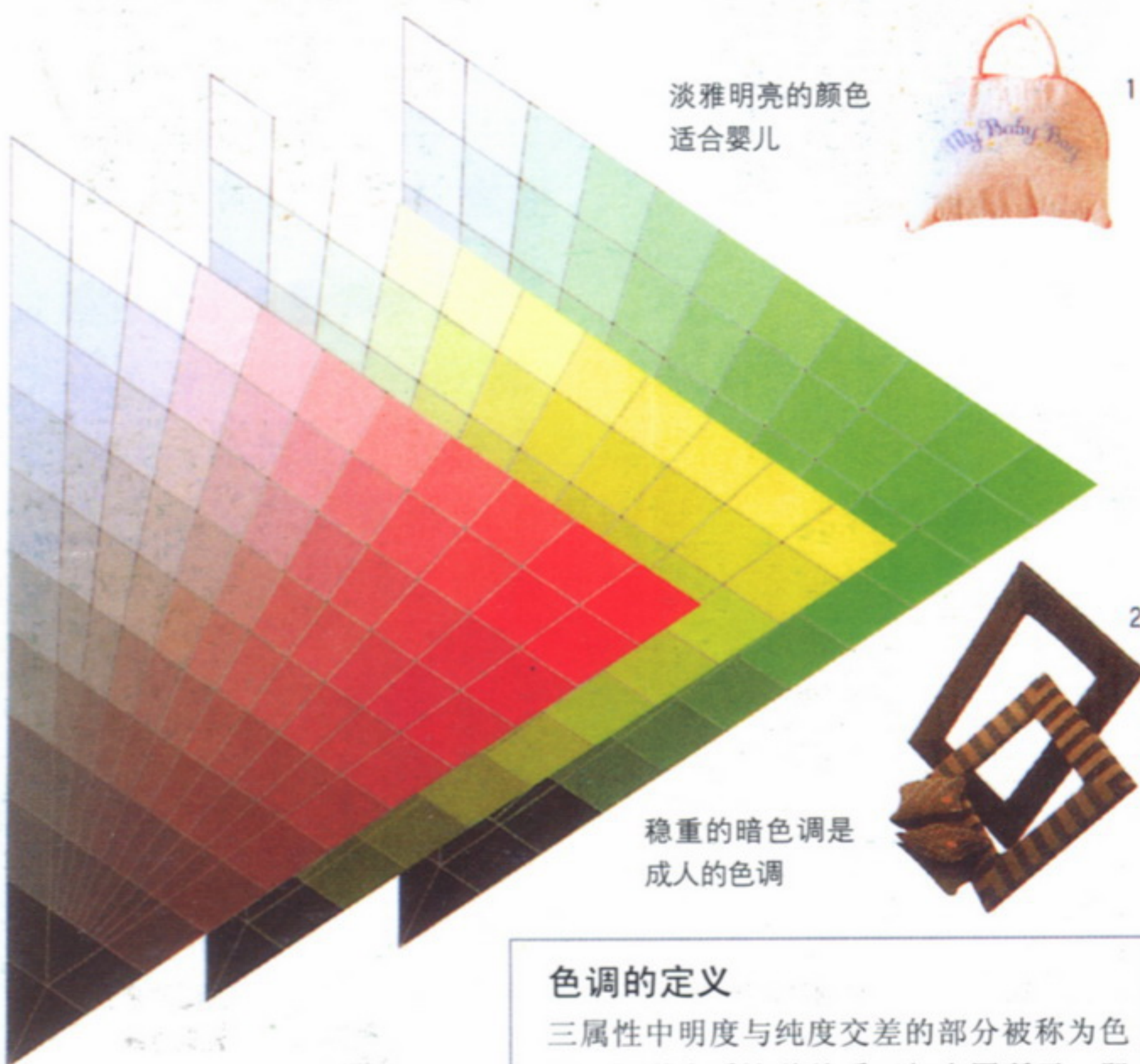
决定画面的三要素是色调、色相和对比强度。其中最重要的就是色调。色调换言之是“格调”，是和“心情、品位、兴趣”具有相同语感的词汇。选择哪种色调进行画面的配色，决定性因素就是心情。

1 色调

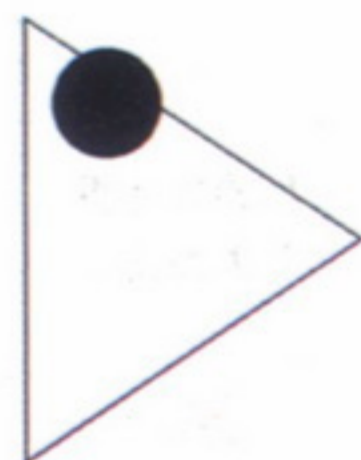
色调决定画面

即使是相同的材料、相同风格的形状，当色彩的色调发生变化时，画面也会完全不同。请看右边的例子，就能明白在营造画面氛围的要素之中，为何色调是决定性的要素。如果错误地选择了色调，无论在色相和明度上下多少工夫都无法修正画面。

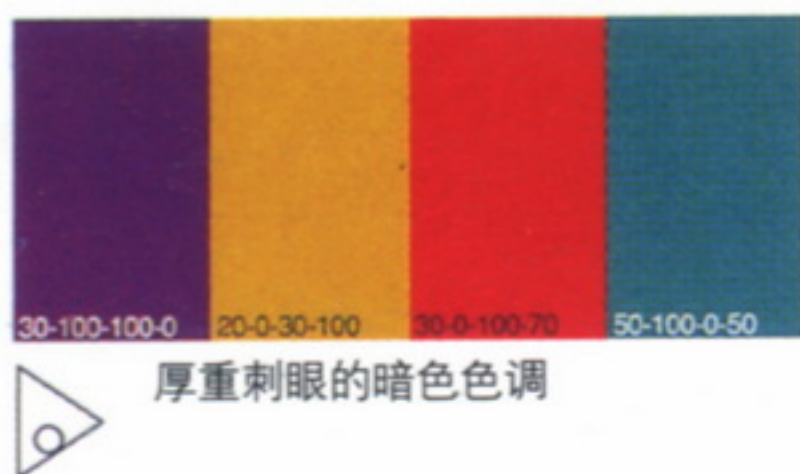
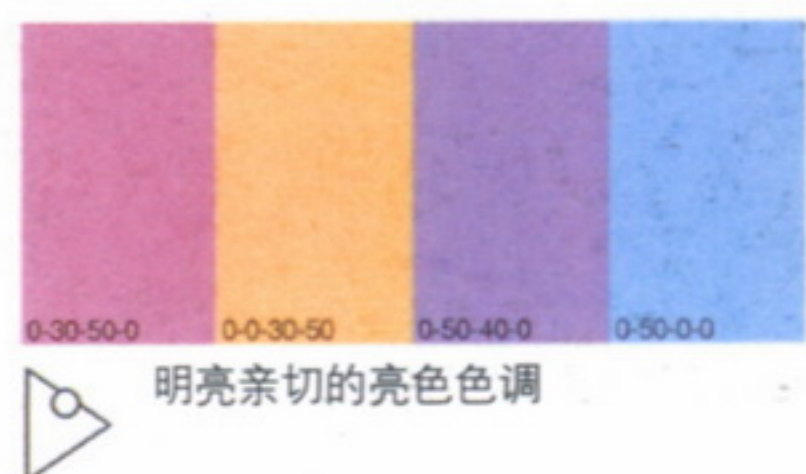
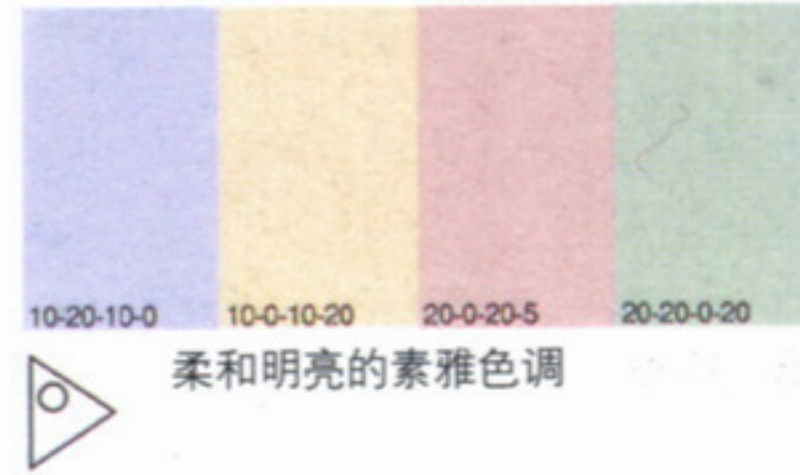
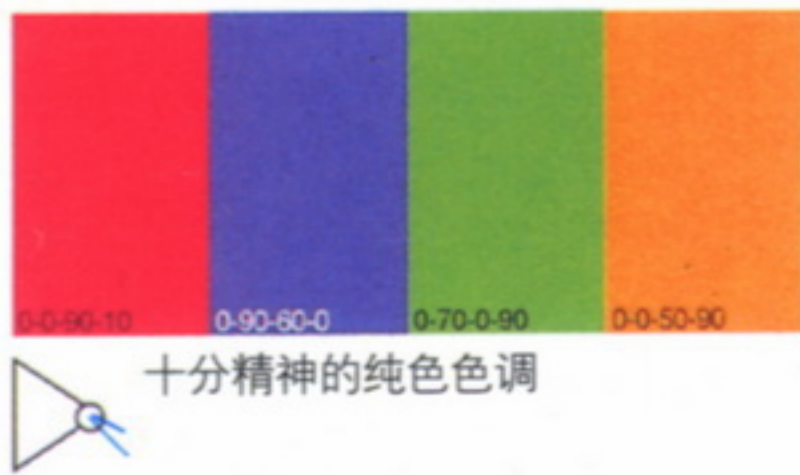
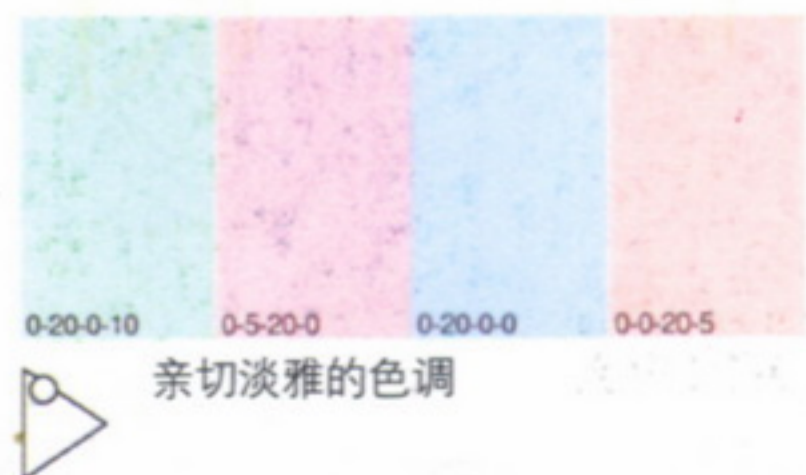
色调的定义

三属性中明度与纯度交差的部分被称为色调。视觉上看这种关系正如下图所示。即使色相不同，位于相同位置上的色彩也具有相同的色调。

淡雅明亮的色调
温柔而亲切

阅读 1 大部分画面由色调决定 选择的色调就决定了配色的画面。如设计婴儿的贴身衣物时，就不适合选用纯色的或严肃的色调

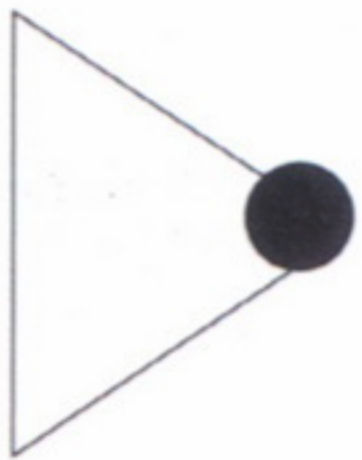

3

4

鲜艳的色调
活力迸发

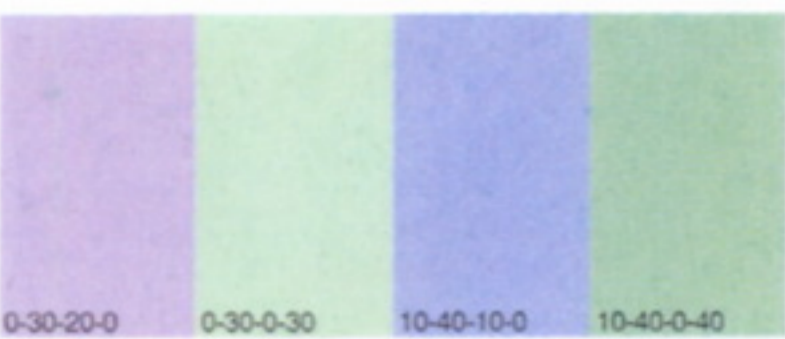

素雅的色调
稳重朴素

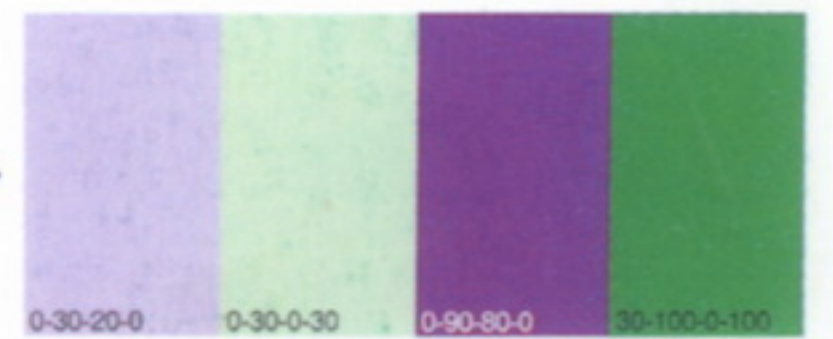
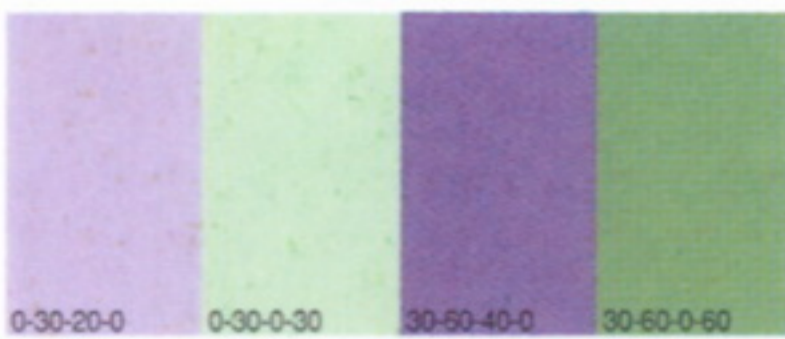

强烈的暗色调
具有力量

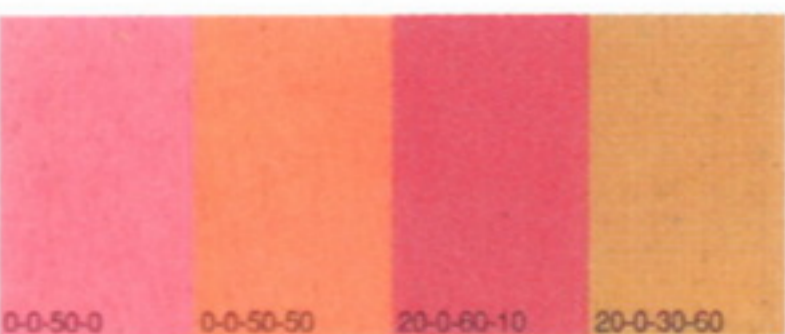
阅读2 增加色调差显现活力 增大色调与色调之间的差距, 会产生紧张感而显得有活力。但是, 不会产生像色相差、明度差那样显著的效果

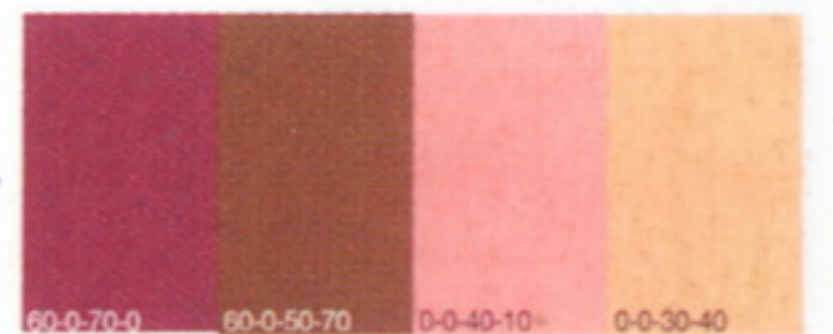
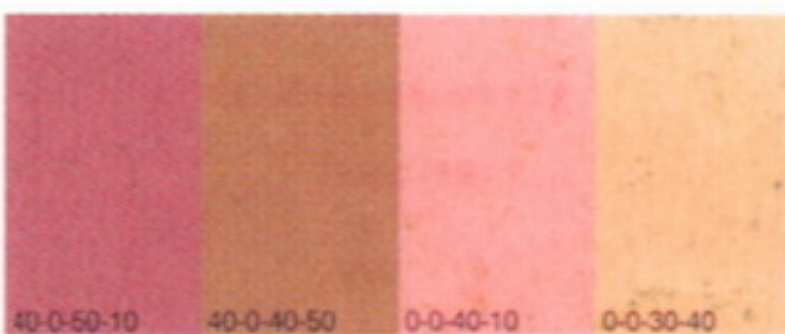
色调差较小

色调差较大

色调相近显得稳重

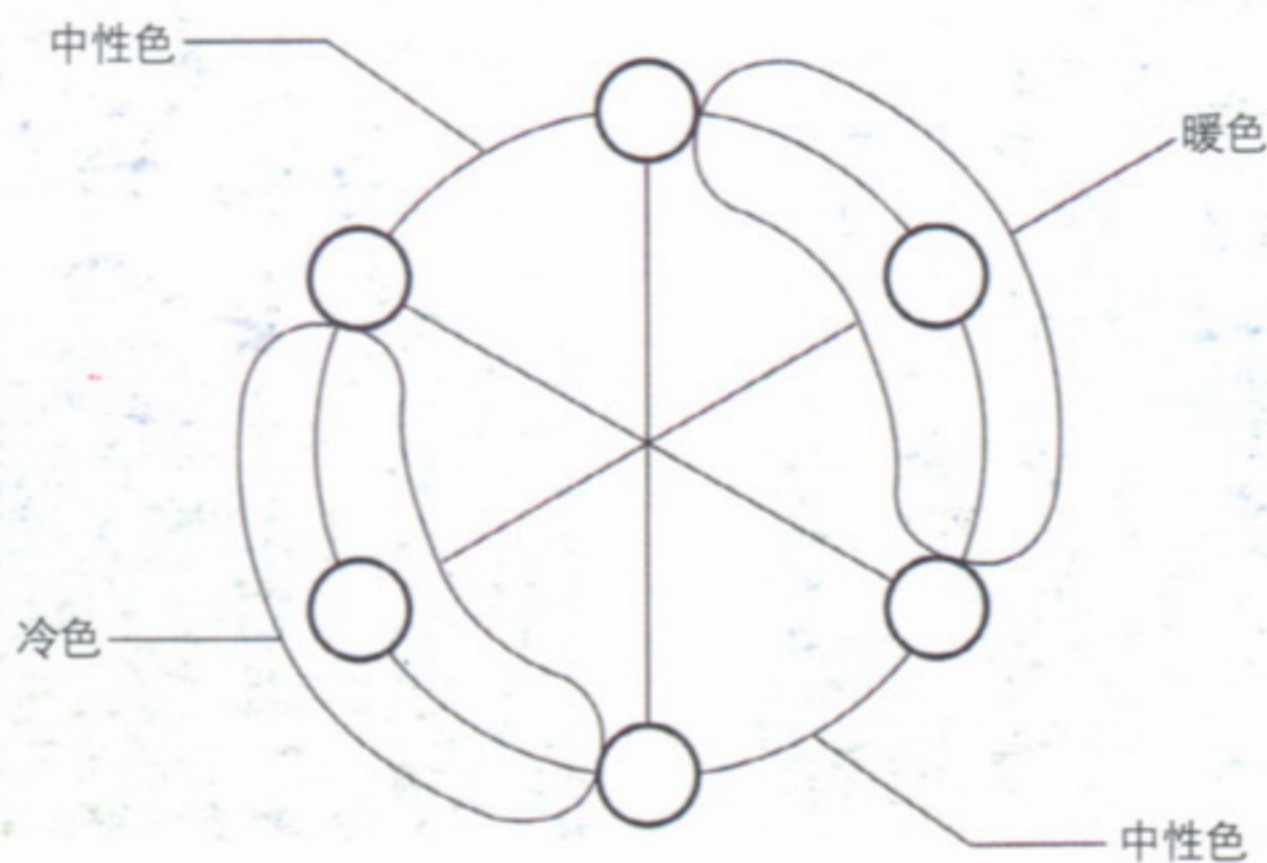

增大色调差显得有活力

2 色相

暖色与冷色

色相大致可以分为暖色和冷色。由红色至橙色、黄色被称为暖色，正如字面上的意义一样，这些颜色给人温暖的感觉。相反，由蓝色至青紫色被称为冷色，表现出清凉、冷静感觉。一方面，各种颜色都与各自特有的氛围相联系。绿色、褐色是用来表现大自然的色彩，紫色无论浓淡都散发着女性的气息。

以橙色为中心的明亮暖色

冷色强调知识性画面 以淡雅明亮的色调为主可以表现女性特有的温柔，适合介绍菜谱的主页。但是由于主页制作者是大学的研究室，实际中会与画面风格产生分歧。为以暖色为中心的花束图片增添冷色调，可以减小分歧

以暖色为中心的色彩构成很温柔，符合女性特征

增加白色的部分，减弱女性特征

尝试增加表现理性特征的冷色

与中性色的紫色接近，
减弱了温暖的感觉

以蓝色为中心表达凉
意的冷色

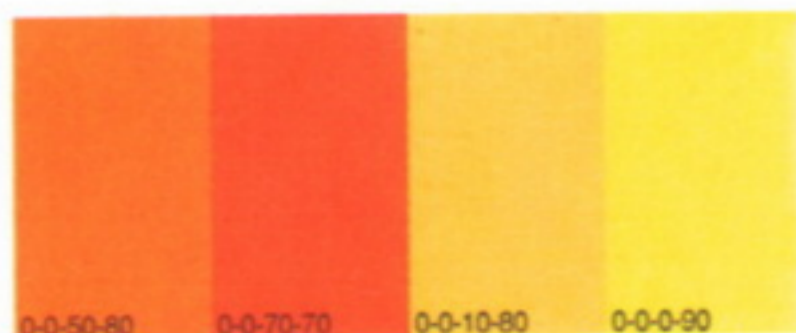

紫色表现女性形象

阅读 色相带来不同的画面效果 色相大致可以分为冷色与暖色，以及位于其中间的色相共 4 部分。以暖色为主体进行配色给人以温暖健康的印象，以冷色为中心则给人寒冷的印象

红色是最温暖的色相

柠檬黄清爽明快

以暖色为中心的宽幅搭配

中性色的紫色很凉爽

绿色缓和寒冷感

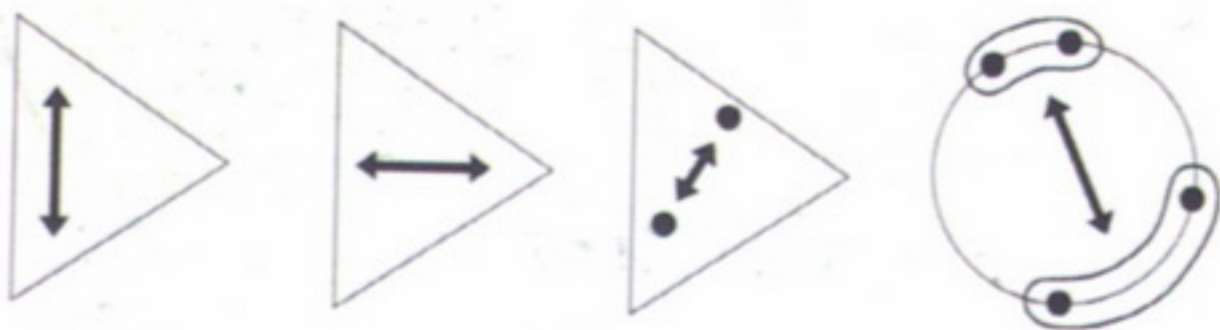

只有冷色的搭配令人寒冷

3 对比强度

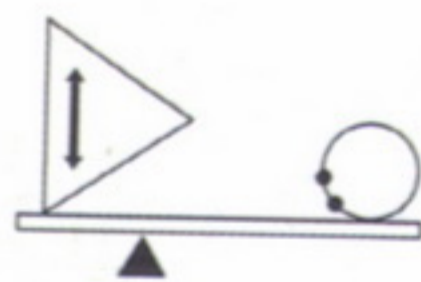
加强对比凸显活力

组合色彩之间的色相之差、明度之差和纯度之差称为对比强度。增加对比强度可以增添活力，减少则显得沉稳。想要创造富于活力、精神饱满的画面就要增加对比强度，想要表现静谧高雅的画面，就要限制对比强度。

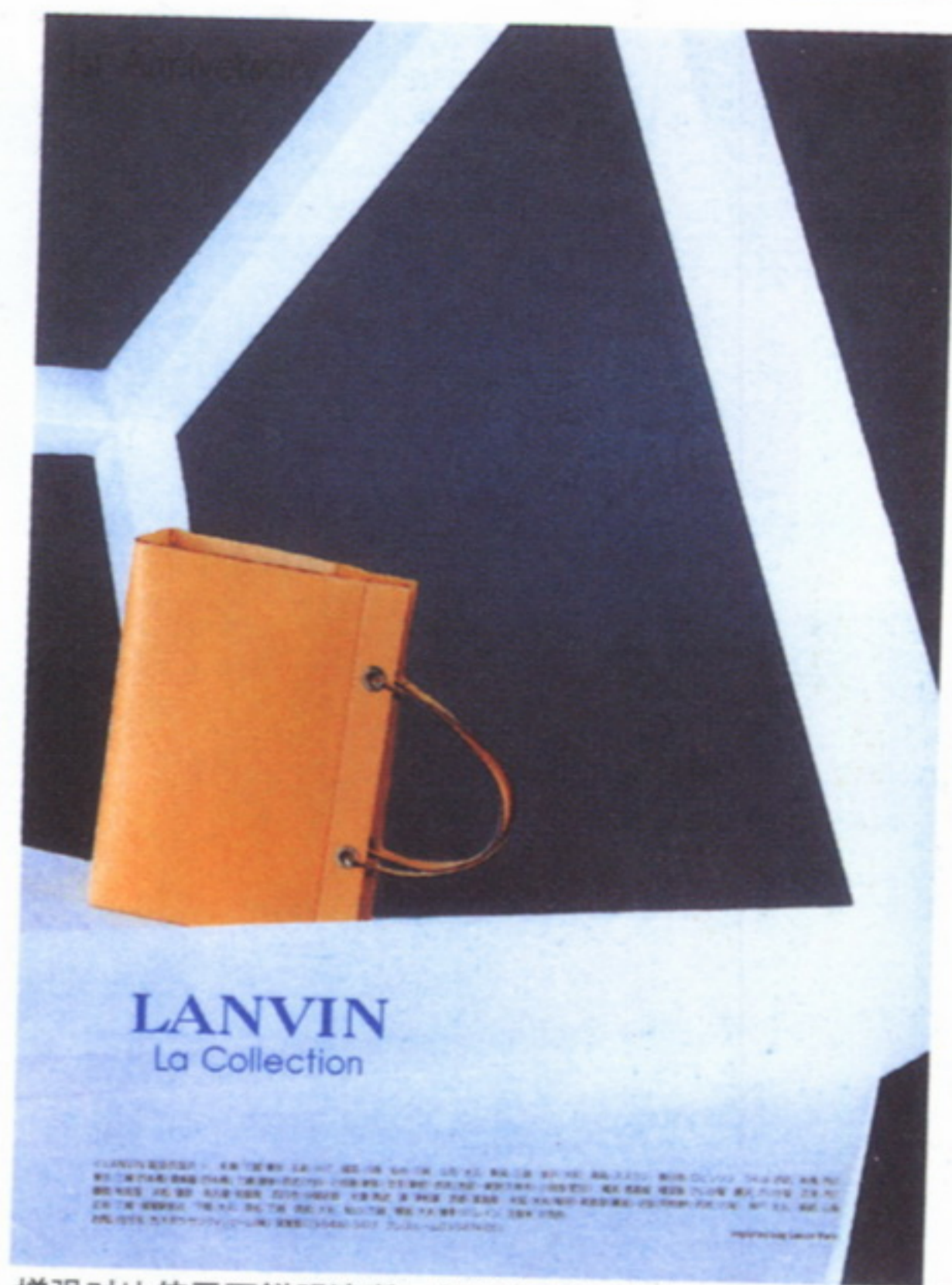

搭配组合对比的种类

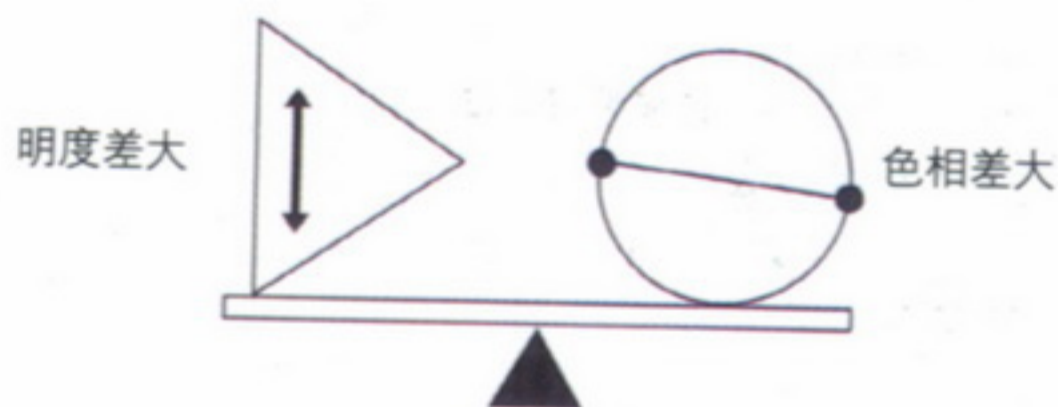
对比的种类由三属性（P20）决定。有明度对比、纯度对比、色调对比、色相对比。这些要素不要单独使用，搭配使用可以达到意想不到的效果。例如，通过减少色相对比（类似色彩），同时增加明度对比，可以使整体达到平衡。

明度对比 色相对比
大 小
(强烈对比) (类似色彩)

增强对比使画面鲜明清晰，但没有柔和优雅之感

温和的对比显得亲切

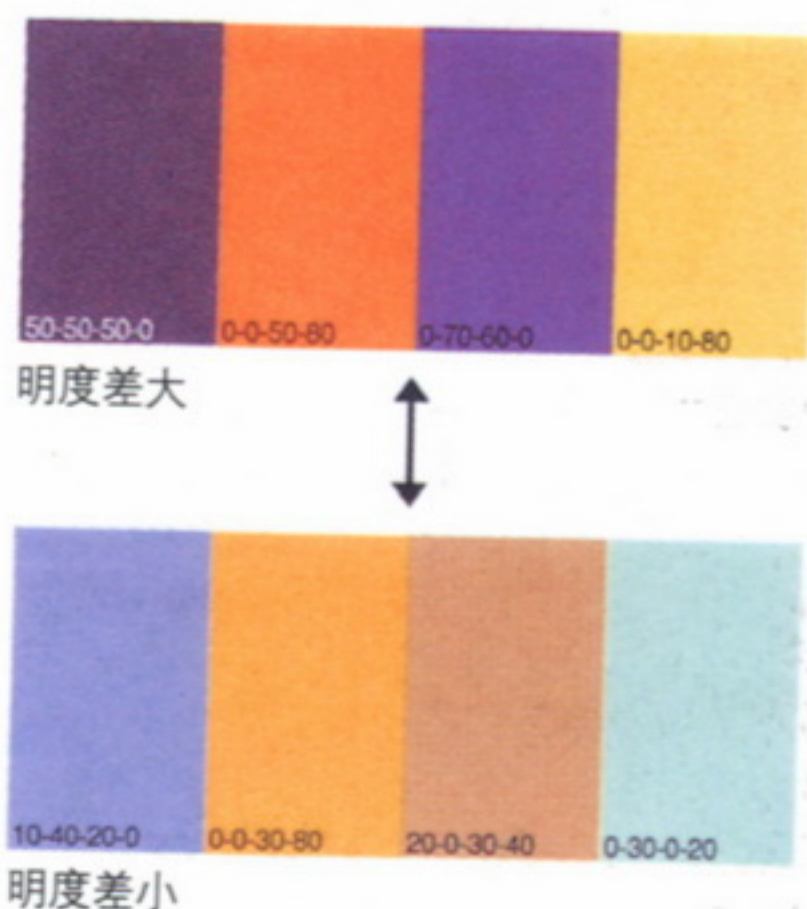

减小明度差令人感觉亲切

增强对比显得活泼

阅读 对比强度大小与画面

年轻人的活力来自对比强度

减小明度差的部分增大了色相差，所以保持了画面的平衡和紧凑

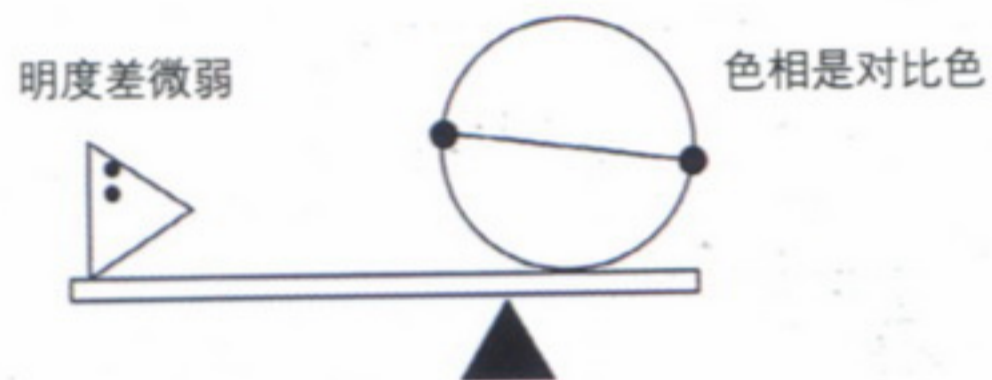
色相对比较小。给人稳重的印象

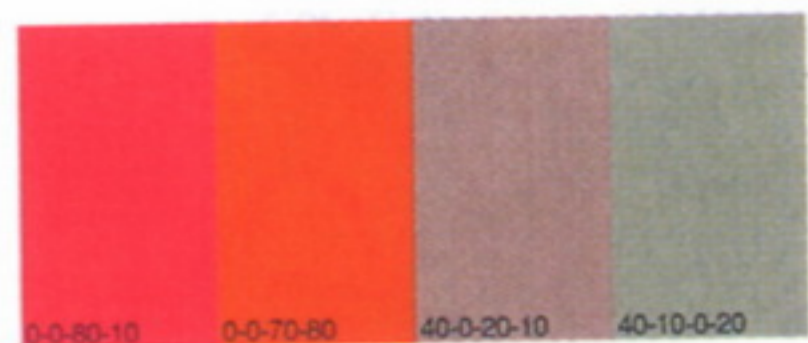
中度色相对比

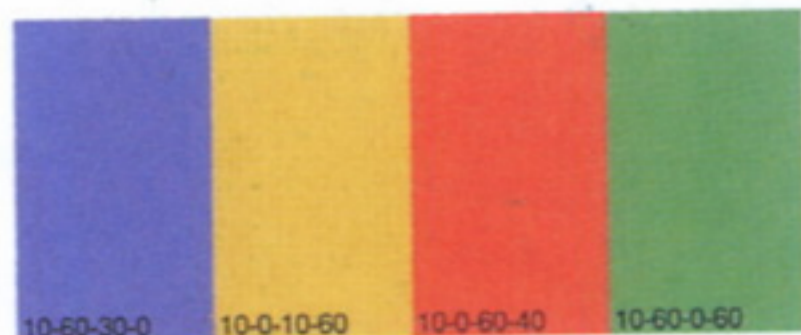
强烈色相对比，表现年轻人的朝气蓬勃

上段增大了色相差和明度差，下段减小。增大差就增加活力和自然表现力，减小差则体现出沉稳与素雅

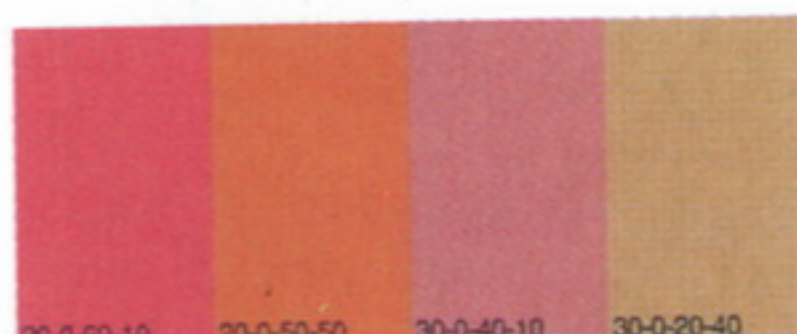
纯度差大

色相差大

色调差大

纯度差小

色相差小

色调差小

4 面积比（大小差）

利用大面积比使画面鲜明锐利

即使使用相同颜色的搭配，当面积的比例改变时印象也会随之改变。增大面积比（大小差）可以产生轻快的动感，相反，减小面积比就会带给人轻松愉快的印象。

小面积比

大面积比

ココナッツの蒸しだんご

鲜艳的红色枸杞与白色的椰蓉形成对比，充满了俏丽之感。但是……

完全改变的印象

2

覆盖着黄色花朵的地面在画面中占据了相当大的面积，给人以轻松舒适的印象

减少黄色的面积，画面变得锐利鲜明

改变线条的粗细令画面改变

3

6

4

7

5

8

面积差较小的配色显得稳重成熟

色块变窄，面积比增大，令画面的都市感增强

ココナッツの蒸しだんご

枸杞果实又小又红，显得十分可爱。面积比的改变一下子产生了轻快俏丽的感觉。

强调的效果

小面积的色彩与鲜明色彩一样，可以增加重点强调的效果 (P36)。可以利用增大色相差令鲜艳色彩得到强调。

效果较弱

效果较强

对比色的面积比也能产生抑扬顿挫的效果

红色与绿色的面积比不明确，产生不安的感觉

果断地减少鲜艳红色的面积，画面变得流畅整洁

阅读 面积比的效果 两种颜色的面积差减小的话，会给人以舒适安定的印象。另一方面，无论哪种颜色的面积减小从而增加大小差值，都会给人以鲜明的动感印象

面积差小，舒适安定的印象

面积差大，鲜明锐利的印象

5 上与下（重心的位置）

哪个是真正的物品？

坎普贝尔的汤罐头。左侧是真实罐头的照片，右侧是仿造的。右侧的罐头重心下移，过分安定而缺乏动感。

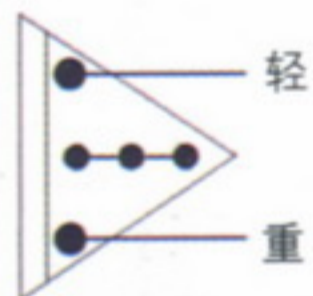

深色放置在下半部分中心就会下移

深色放置在上方则重心上移，这样的配色使整体产生动感并且十分活泼。物体重心下移令人感觉稳定，但是无法产生动感，所以将重心固定在上方是绘画构图的常规。

明度决定轻重

明度减弱就愈发接近黑色，给人以沉重的印象

加重下半身削弱面部表情

加重了下半身减少动感，面部表情也被削弱了

重心上移并不会显得呆板

自上方垂下的藤蔓。由于重心位于上方，即使下半部分是白色背景也不会显得呆板

女性时装多为低重心型

上半身搭配深色的服装表现出动感。如果将重心置于下半身，使人显得安祥稳重，对于女性来说，与活泼轻快但比较冒险的上重心型相比，保险的低重心型时装居多；与此相反，男性时装则多数是上重心型。

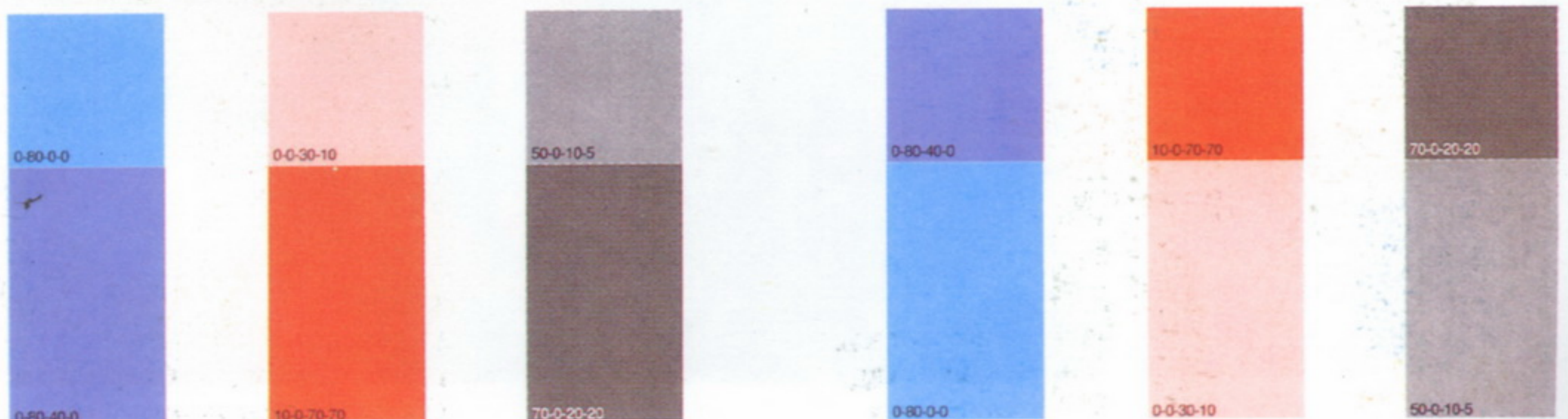

提高重心使人显得轻快、动感，充满活力

低重心型带来安定感和稳重感，深受女性喜爱

阅读 低重心型与高重心型 即使是同样的色彩搭配，深色置于上方提高重心，充满动感和活力。相反，深色置于下方降低重心，带来安定平静之感

低重心型——深色位于下方，安定稳重

高重心型——深色位于上方，活泼动感

利用色调表现花朵的画面

比较下面4组图片，就会发现色调不同会形成完全不同的画面。色调决定画面请参见P.100。色调对花朵搭配的效果起到了决定性的作用。

A 淡淡的色调

与白色相近，单色调的花朵构成了画面的主体。表现出一个浪漫甜蜜的世界

B 明亮的色调

与A相比加入少许以某种颜色表现的色调，增加了一些生机

C 纯色的色调

接近纯色的色调将活力与生气完整地传达出来，表现力增强

D 暗色的色调

接近暗色的色调表现出成熟稳重的画面。与A、B的欢闹俏丽不同，显得格调高雅

利用不同色相色彩表现花朵

不同色相色彩的搭配方式不同，花朵组合的画面效果也不同。同系色与类似色的搭配组合显得沉稳内敛，色相如有偏离，画面的活跃感、华美感与强度就可以被表现出来。此外，由于各种颜色所代表的氛围不同，传达的信息也会相应改变。例如，紫色散发出女性优雅的气息，而橙色和黄色则善于使画面显得生机勃勃。

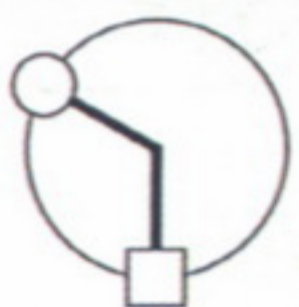
同色系色彩与类似色

沉静内敛的画面。可以说，只运用同色系色彩配色，不会有什么破绽，是十分保险的做法。为了防止单调，我们可以增加叶子与花瓣的大小差，在造型上赋予丰富的变化

稍有偏离的色相

表现安定稳重之美的同时又不失活力。不像同系色和类似色配色那样显得过于内向，又不像对比色配色那样鲜明刺激，是恰到好处的配色类型

引入对比色

加入对比色后，就会突出多彩绚丽的感觉。一眼就能看出此画面与上两种类型截然不同。这就是对比色的效果

色调决定厨房的效果

试着比较一下适用于厨房设计的色调以及效果。原则上厨房的色彩要与保守谨慎的背景色相同，只用鲜艳色彩点出亮点即可。

白色色调

表现出清洁明亮的效果。无彩色装潢可以自由选择材料和餐具。但是因为无色彩的灰色和黑色会给人忧郁沉闷和昏暗的印象，所以只在一些特殊场合使用

明暗色调

在传统的照明灯光下表现出宁静的空间。明亮色彩有阶段地逐步暗淡，就形成了与都市喧嚣产生强烈反差的平静气氛

以鲜亮颜色为重点

表现出光明与活力。以素雅稳重的色调为主体，添加鲜亮的颜色作为亮点，这样可以加强活力

暗色调

厚重的装潢带给人高级的印象。在纯色中加入墨色，就形成了暗色的色调。营造出厚重、严谨的豪华气氛

光的强弱决定厨房的效果

随着光线强弱的变化，明暗对比也发生变化，画面效果也随之改变。与第 104 页所示的对比强度效果相同。

明度对比——直射光带来活力，间接光表现静谧与高雅

同样，由于光线照射的方式不同，厨房的气氛也各有不同。温暖的阳光照射在白色的墙壁上，清洁素雅、充满活力。白色墙壁如果朝向北方只能被暗光照射，会令人感到阴郁沉闷。

下面的图片中，上方图片表现的是被柔和光线照射、明暗对比并不强烈的静谧空间。最下方图片表现的是明暗对比强烈、充满活力与快乐的空间。

低明暗对比——柔和的光线削弱了明暗对比，高雅而又安静

中度的明暗对比

强烈的明暗对比——在强光照射下产生强烈的明暗对比，能够表现出活力

第六天的容复习

Q1 哪幅图是原作? 这种药品希望通过广告画宣传其令人精力充沛的功效。与其形象相符、充满活力的配色应该是下面6幅图中的哪幅呢? 请试从色调和色相两方面进行考虑。

A

B

C

Q2 哪幅图是原作? 下面的6幅图中, 哪幅的色调与色相最具有丰富奢华的宣传效果呢?

G

H

I

Q3 哪幅图是原作? 女性热情刚毅的目光给人留下难以忘怀的印象。哪幅图的配色能表现这样的目光并给人以充满热情的印象呢? 请从色调和色相对比两方面考虑并做出选择。

M

N

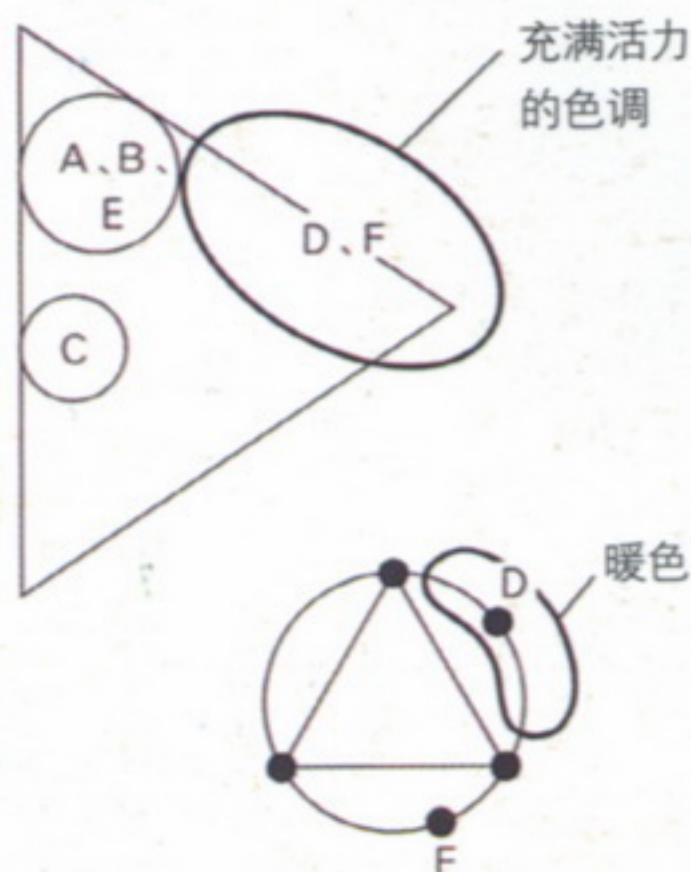
O

答案与解说

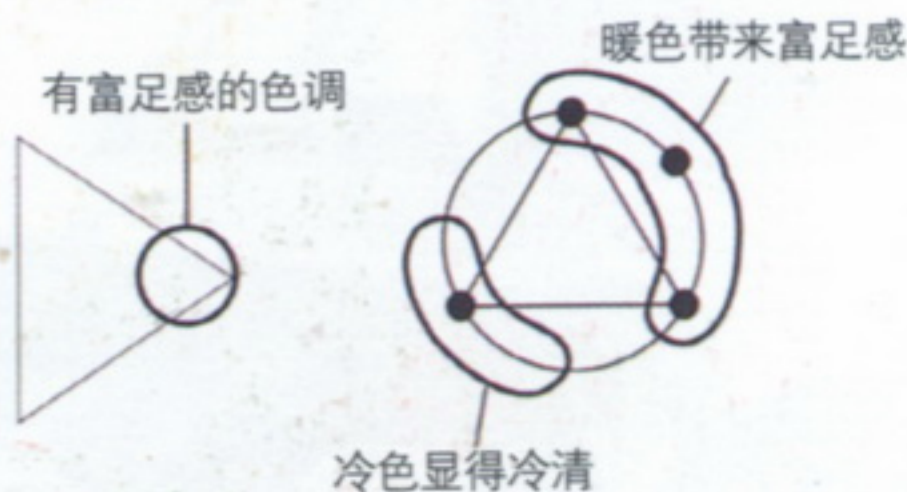
Q1 正确答案为 D

具有素雅色调的C以及素淡明亮的A、B、E都无法表现出充满活力的形象。素雅色调体现沉静，素淡明亮的色调表现清爽与明亮

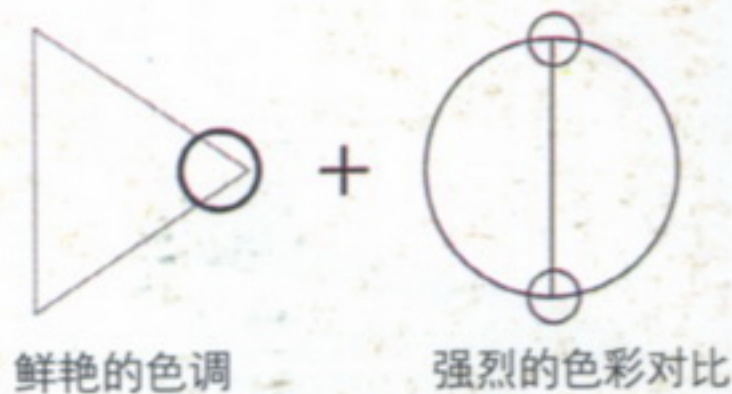
Q2 正确答案为 J

要表现出丰富与奢华，关键在于宁静与活力要搭配得恰到好处。以鲜艳的暖色为主体可以表现出富足，运用稍稍暗淡的色调并增大色相差可以表现出豪华感。H、L、J的水果食物比较鲜艳，但是H过于素淡而显得寂寞冷清，L的色调太暗而欠缺丰富感，G、K没有水果食物的新鲜美感，I的明暗对比很强烈，但包括篮子在内都以冷色为主体也有冷清孤寂之感

Q3 正确答案为 O

M的色调由鲜艳的颜色和深暗色组成。虽颇具活力但由于色相偏红使得色相对比很弱。N具有清淡明快的色调，可以体现亲和力却无法传达出热情之意。O的色调与色相对比都十分有力，最适合表现坚定的目光。

色彩印象指南

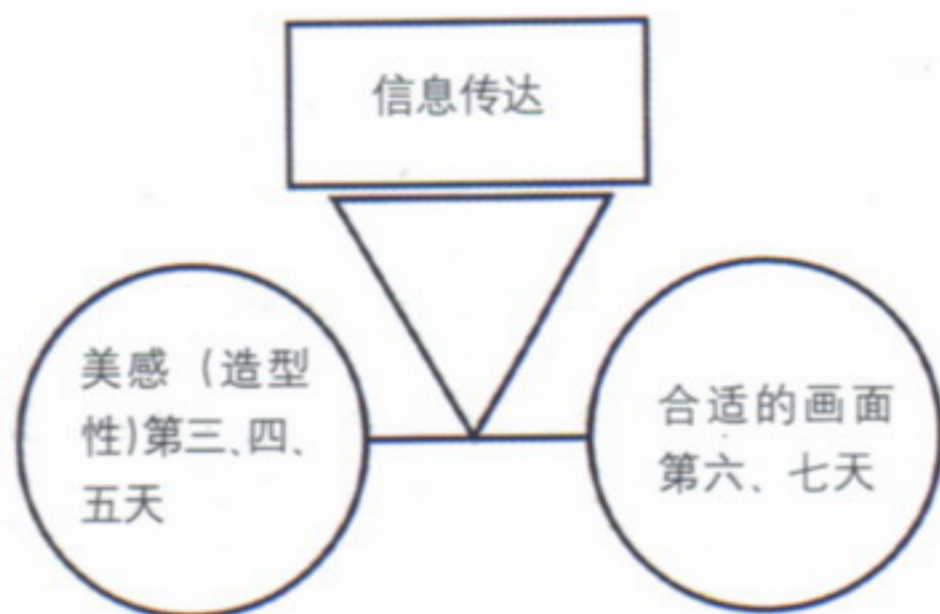
检查画面的差别

如果想要传达的内容与画面的配色产生分歧，那么无论怎样美丽的配色都不会有任何效果。观看者的印象与配色所表达的画面无法产生共鸣，那么无论怎样美丽的配色都没有意义了。

对于画面，仁者见仁，智者见智，无法一概而论吗？

确实，每个人的思维方式和接受方法不尽相同，所以对于一幅画面也是仁者见仁，智者见智。第七天的10个章节就要探讨这一点。你发现了吗？虽然每个人都有差别，但是实际上都具有共同的审美习惯。这里就暗含着一定的原则，以这些原则为基础就可以进行创作了。我们根据年龄、性别、嗜好的不同事先将画面大致分类作为创作指导。

信息传达的分类

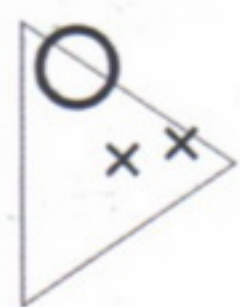

无论怎样美丽的配色，如果与画面不一致，就无法传达出正确的信息。色彩虽然是沉默的，但却可以传达信息，这一点我们不能忽视。

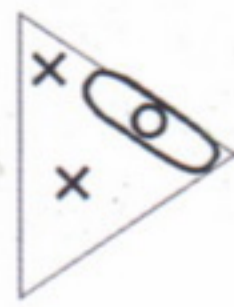
1 年龄的表现 (婴儿 · 少年 · 青年 · 成人……)

婴儿 素淡的明亮色调

对于出生不到一年的婴儿，要避免强烈的刺激，要令他们享受到温柔的呵护。这样的色彩需要正与清洁素淡的色调相吻合。

儿童 · 少年 纯色色调

少年儿童的活泼性格使得他们向往到外界活动，所以应该放弃使用淡色，向带有强烈刺激感的纯色方向发展。

1

4

2

5

实用提示 色调的差别

婴儿：明亮素淡的色调

0-20-0-20 0-0-20-0 0-20-0-0 0-0-0-20

儿童 · 少年：朝气蓬勃的色调

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

10-40-30-0 10-0-40-30 10-0-10-40 10-20-10-0

这样素雅的色调与婴儿不相配

0-0-70-50 0-0-100-90 0-0-10-100 0-0-10-50

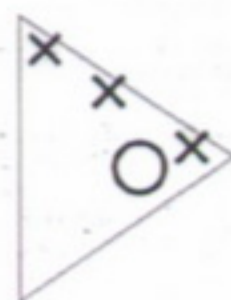
青年·成人 色调跨度很大

色调分布图中大部分色调都是年轻人的色调。由活力迸发的纯色到忧郁暗淡的素雅色调，都是年轻人的适用范围。

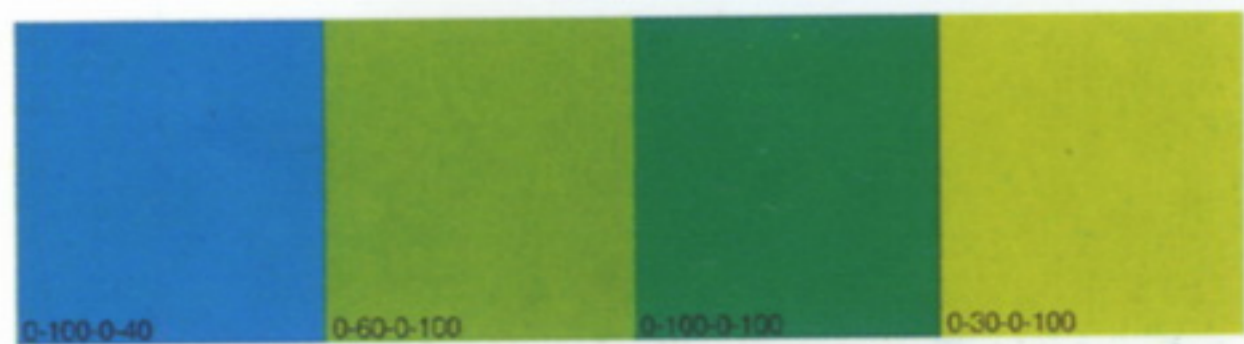
中年人 素雅色调

随着度过体力的顶峰，中年人的色调由青年的纯色和壮年强有力的暗色色调转移到素雅宁静的色调上。

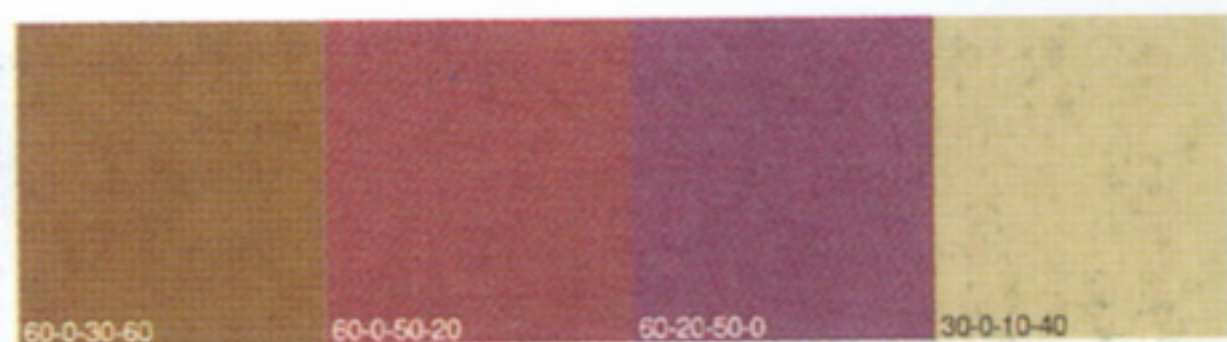

青年·成人：跨度很大的色调

十分晦暗的色调同样适合，色调跨度很大

中年人：素雅的色调

2 男性与女性

男性 冷静且有力的形象

令人感觉到男性特征的色彩，必须具有强大的力量。表现强大力量的纯色、接近纯色的暗色都是符合男性形象的色彩。

浓且深的颜色、有力的颜色都是男性的代表

暗色调体现
男性特征

2

色调的形式比色相差拥有更强的决定力

一般来讲，人们都认为红色是女性的代表，蓝色是男性的代表，实际上这是错觉。即便是红色，运用有力的色调与强烈的对比也可以体现出阳刚之气；即便是蓝色，运用明亮的色调也可以表现女性的婉约之美。

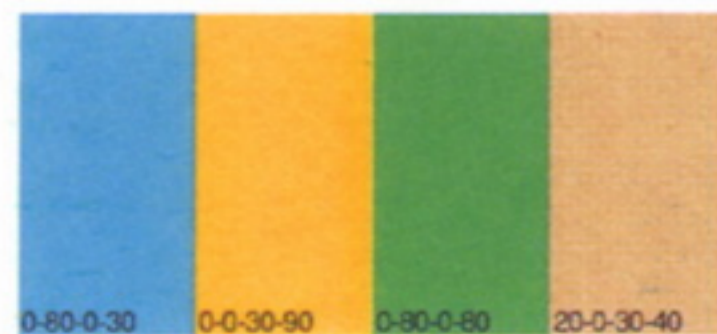
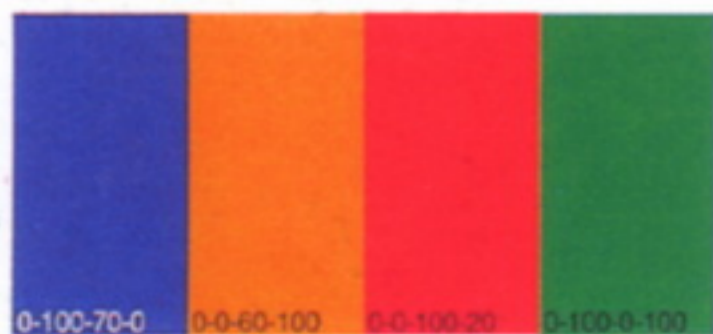
3

4

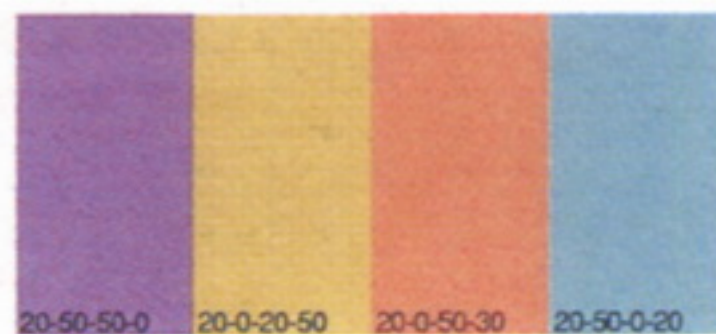
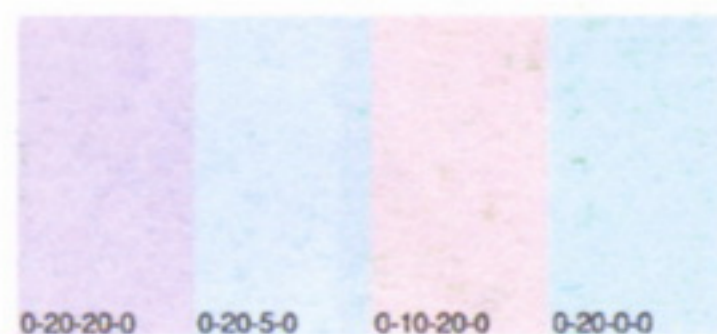
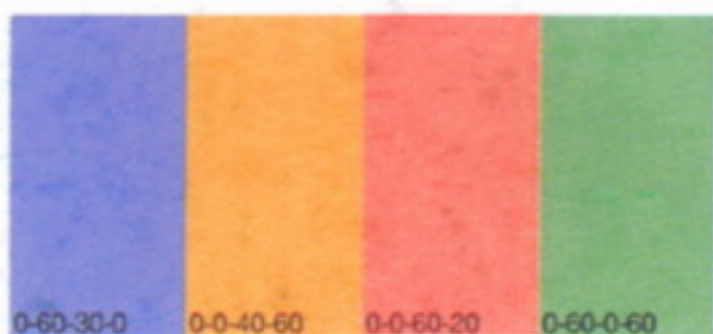
实用提示1 色调的差别

表现男性阳刚的鲜艳色调

由强烈的纯色色调到鲜艳的暗色调，都要强调力量

表现女性温柔的色调

明亮的色调、素雅一些明亮的色调都体现出女性特有的温柔

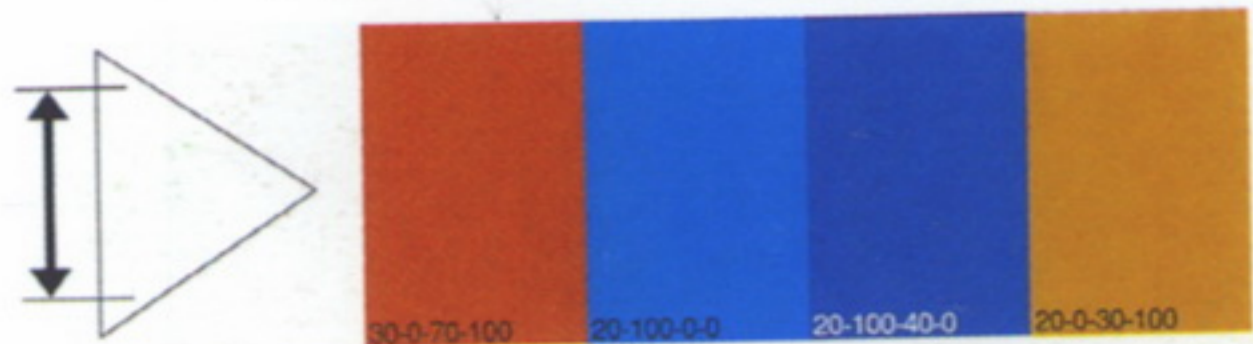
女性 温柔亲切的形象

和蔼、亲切、温柔的色调与保守色调的对比是关键因素。以红色为中心的暖色十分有效。另外，紫色是可以表现女性温柔的特殊色相。

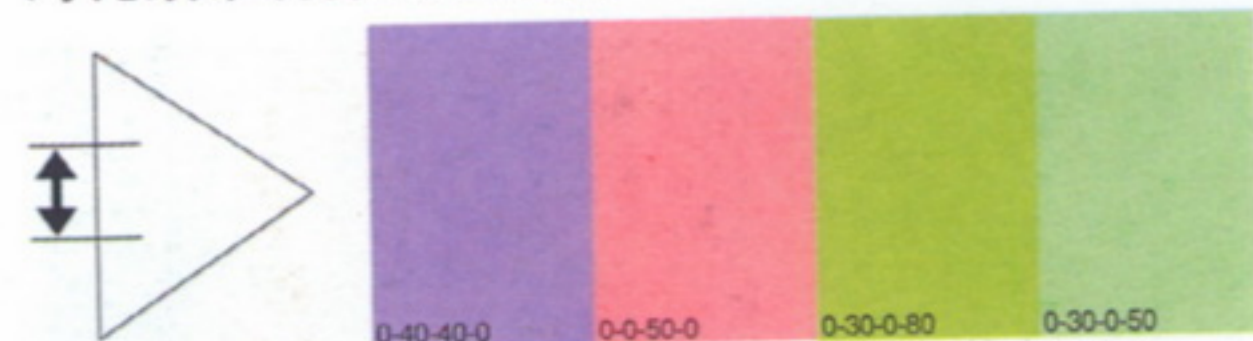
素雅温柔的色调，对这款针对女性设计的汽车进行了有效的宣传

实用提示2 对比效果强 体现男性化

强对比体现力量的强大

对比效果弱体现女性化

减小对比强度可以表现女性的温柔

5

紫色的色相，令人联想到女性的魅力。即使是强有力的色调也可以创造出具有女性特点的画面

6

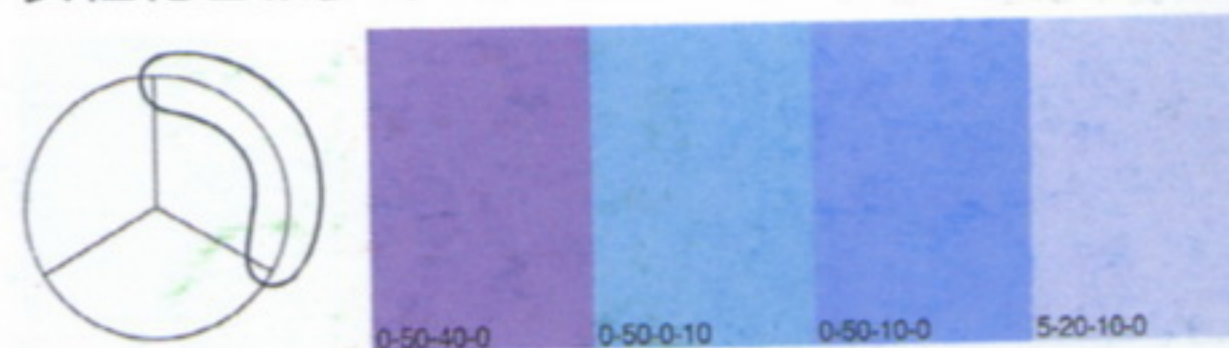
温柔亲切的色调与女性的形象完全吻合

实用提示3 色相的影响不大 男性化色相多用冷色

冷色镇静理智的印象是男性化的体现，即使加入红色紫色也有相同效果
女性化色相多为明亮暖色

温柔色调的冷色也十分女性化

3 温度的表现 (寒冷 · 凉爽 · 温暖 · 炎热)

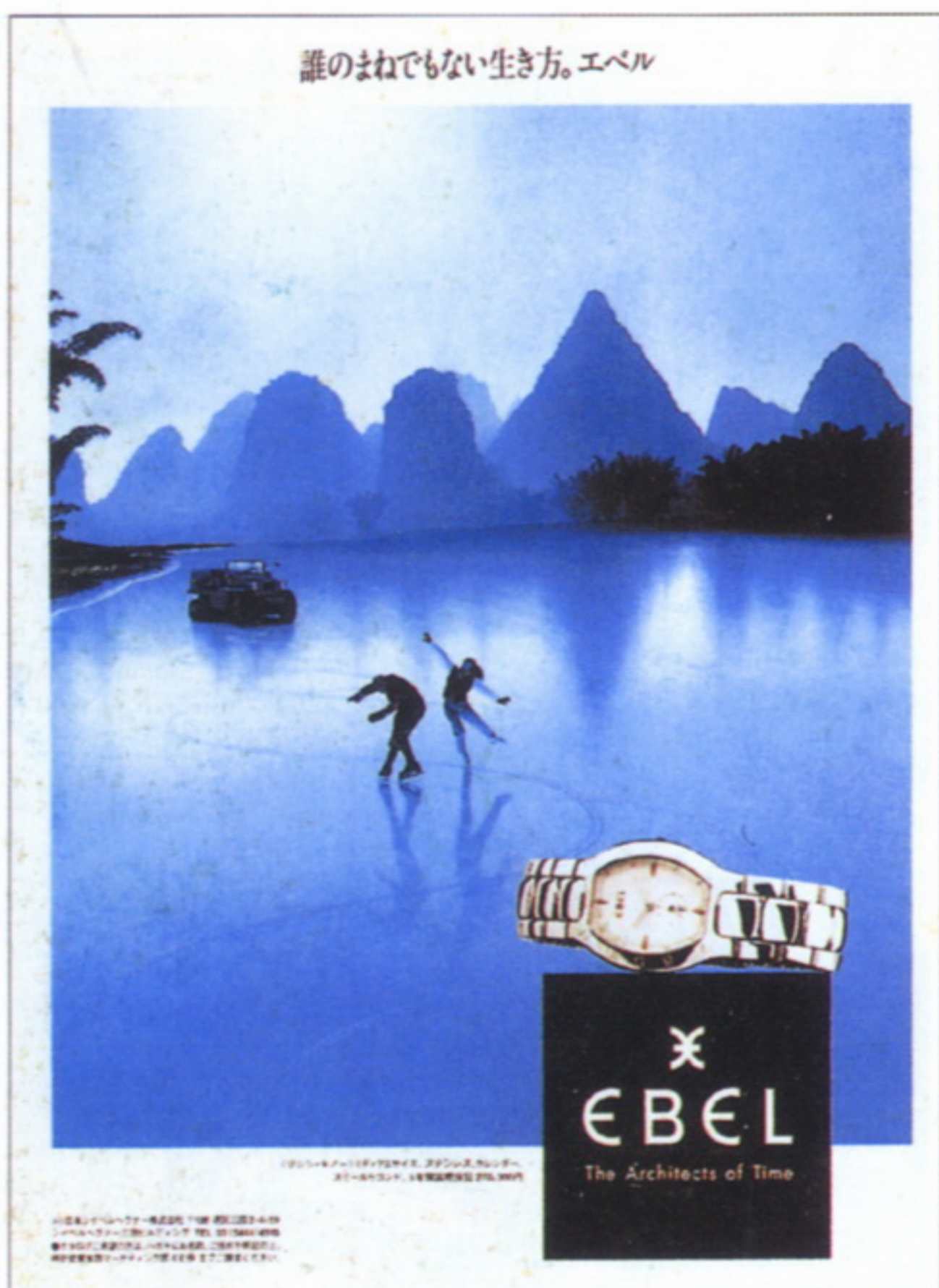
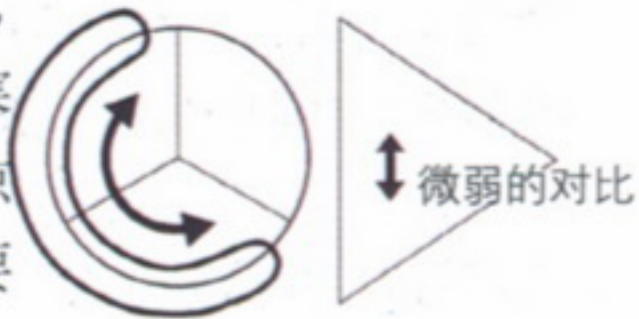
寒冷

如果只用以蓝色为主的冷色来进行配色，就可以营造出冰天雪地的寒冷感觉。增大明度差能够进一步强调寒冷的感觉。

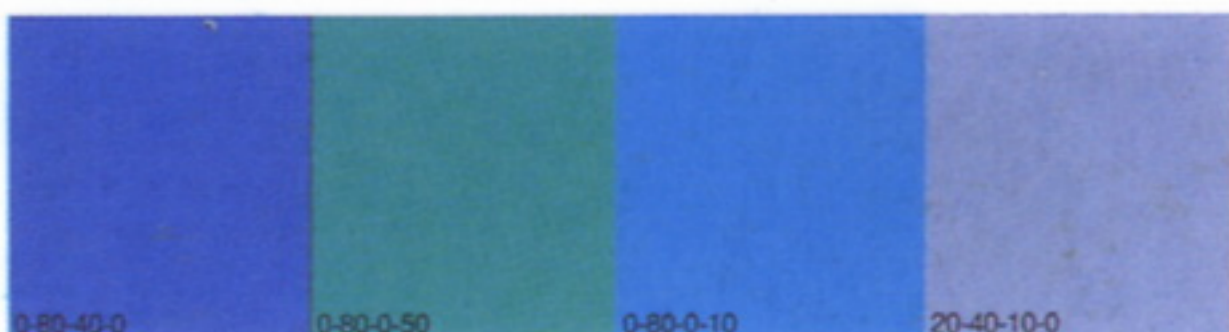
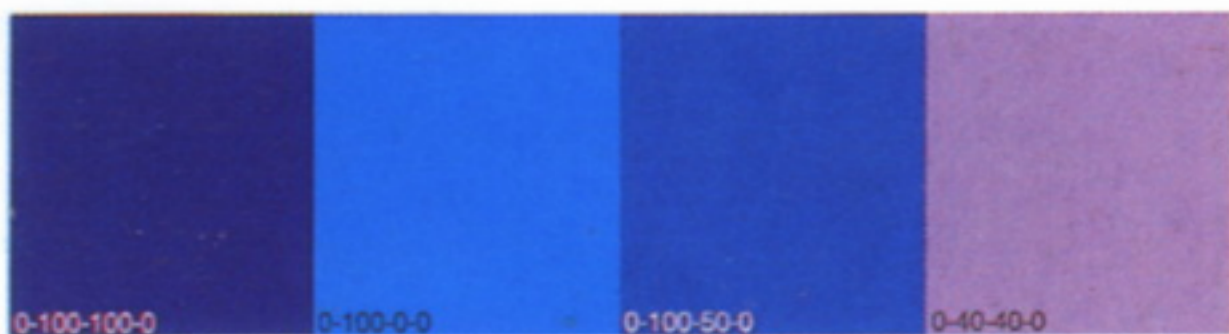

凉爽

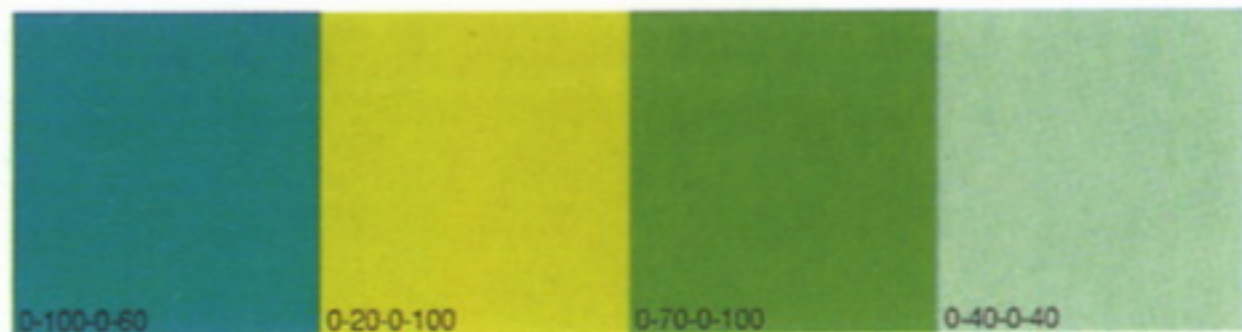
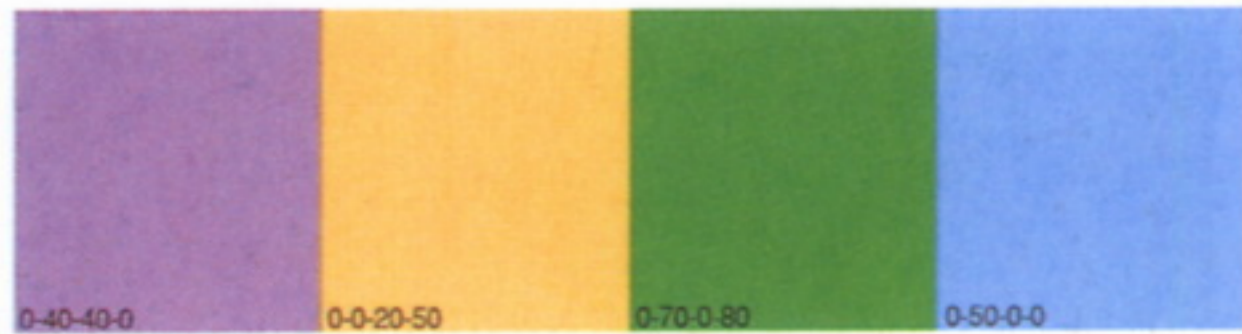
以冷色为主的大部分色相，减小其对比强度即可以减弱寒冷的程度，使画面表现出凉爽的感觉。由于亮度是主要因素所以要避免使用强色调。

实用提示 1 寒冷 只用冷色进行搭配。以最大限度提高明度差为原则

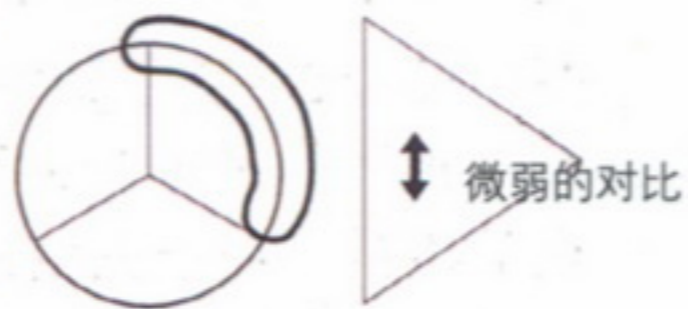

实用提示 2 凉爽 以冷色为中心，运用跨度大的色相。明亮的色调是创造凉爽感的关键

温暖

橙色、红色、茶色等以暖色为中心的色相用来表现温暖。减小对比强度就可以营造出温暖的感觉。使用任何色调均可。

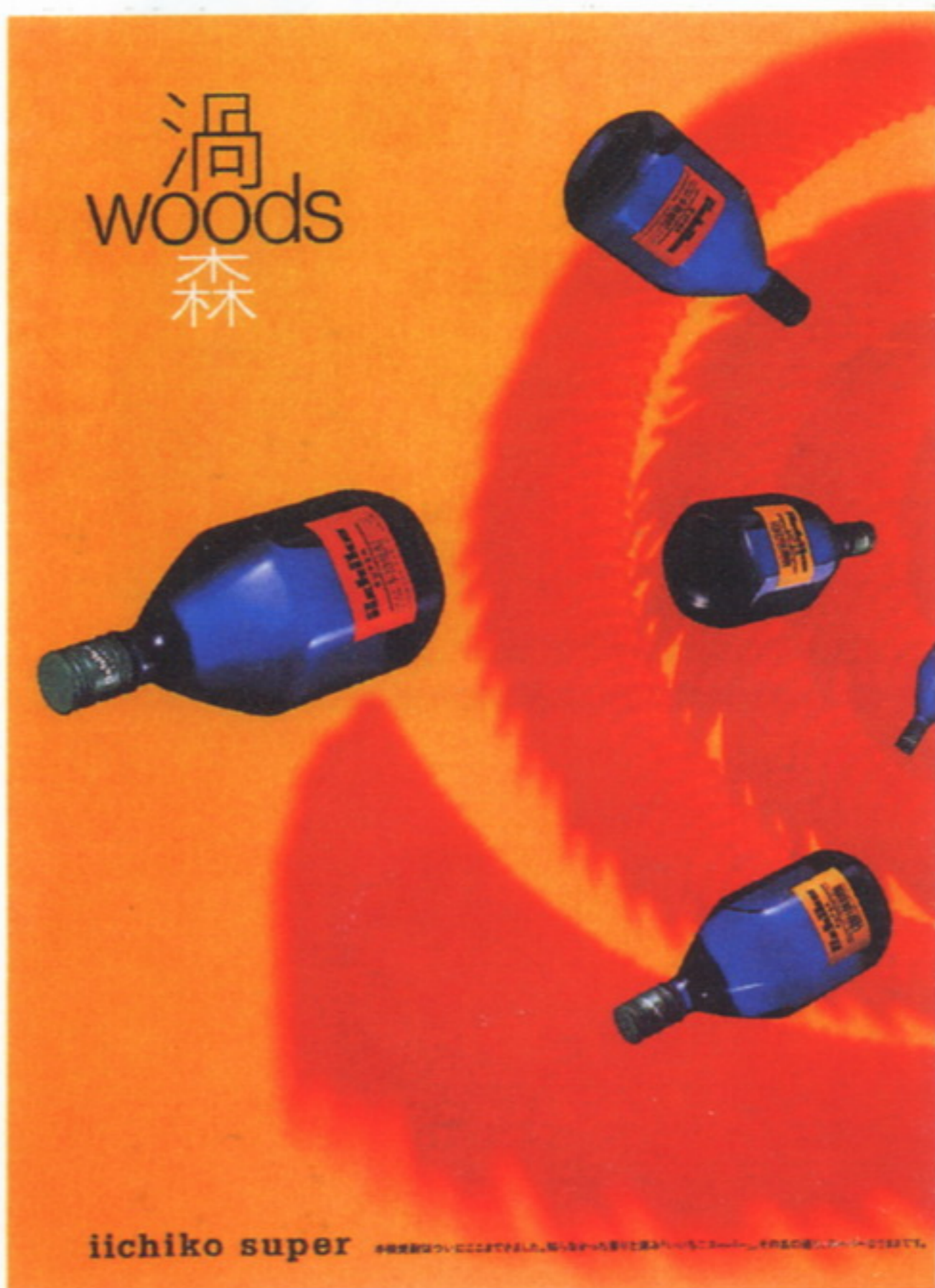
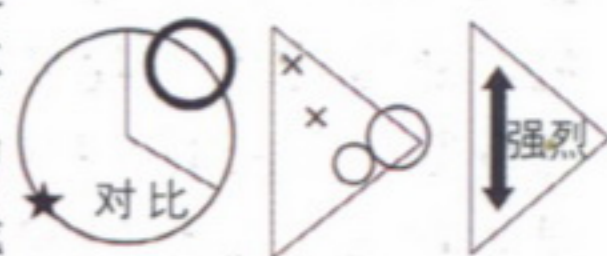

2

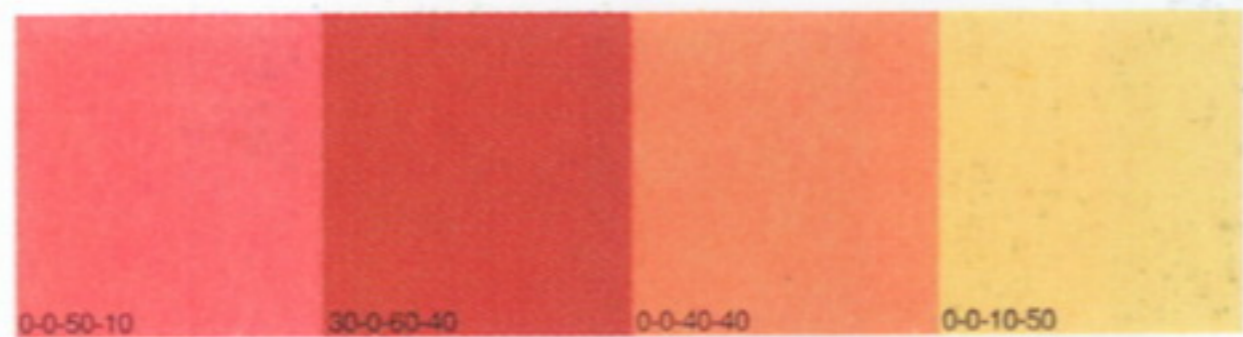

炎热

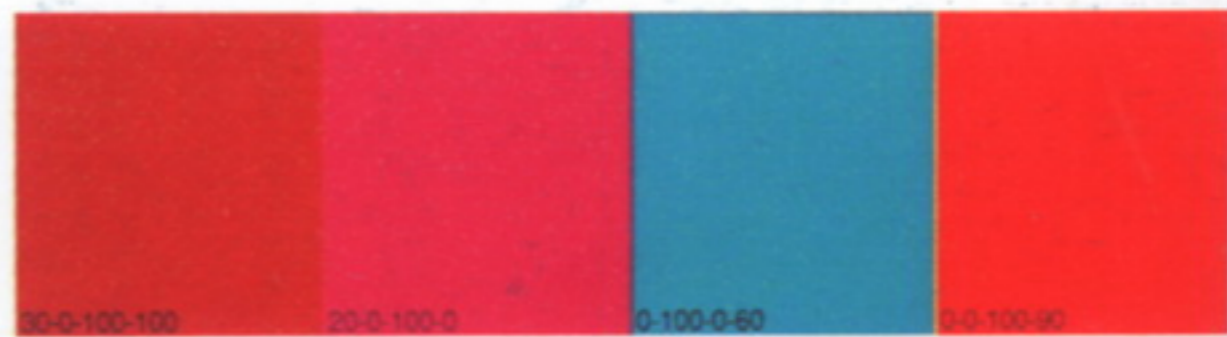
加入对比色相更能够强调暖色。纯色色调是基本要素。素雅的色调与明亮的色调都无法表现出炎热的感觉。

实用提示 3 温暖 以暖色为中心的大部分色相。明亮的色彩以及明亮素雅的色调是制造温暖感觉的重点。

实用提示 4 炎热 以浓烈的纯色、鲜艳的暗色为中心。色相以红色为基调，配合加入对比色

4 朝气·活力·休闲

完美表现活力

以下的实用提示阐释了营造休闲气氛的4个必备条件。手绘漫画的笔触更加强调整随意休闲的气氛

粗糙的线条 加入黄色与白色背景的效果，以及粗糙的线条，看上去十分轻松惬意

白色背景的效果 白色背景更加强调整了活泼的朝气

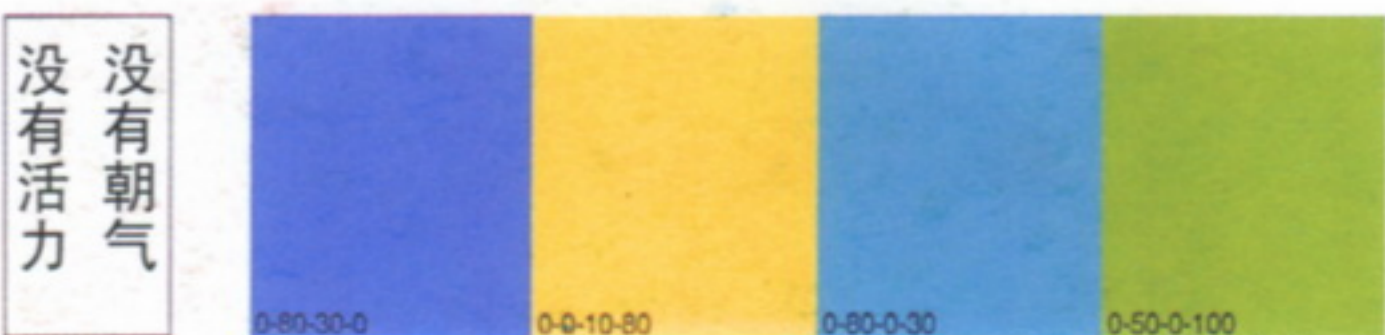
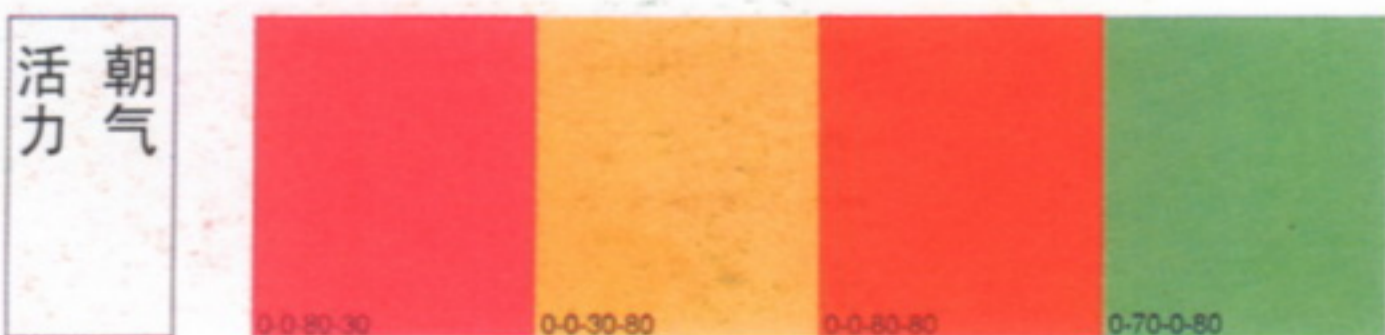
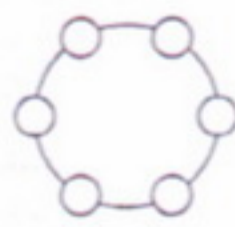
实用提示1 以包括黄色在内的暖色为中心

温暖的黄色和橙色好像真正的太阳将阳光洒向大地。表现活力时黄色不可缺少，柠檬黄却容易给人清凉爽快的感觉

实用提示2 全色相型

包含了所有的色相就是全色相型。表现出自然闲适的气氛。全色相型是节日的代表，开放的色彩营造出不会令人感觉疲倦的气氛

以冷色为中心会给人凉爽的感觉，却远离了活泼的朝气

偏差的色相无法令人感觉到自然，显得封闭

典型的休闲风格
满足了健康活力的全部
典型条件

4

黄色发挥作用 虽然类似的色相给人以乖巧的印象，但是利用这种黄色的效果可以表现出太阳带来的生机

素雅的限度
稍显素雅的色调。作为轻松
的画面，以这样的色调为限度

5

实用提示3 以明亮色调为中心

由鲜艳的纯色色调到明亮鲜艳的亮色色调，与文字一样都能表现开朗活泼的气氛。暗色和素色色调增多的话，就能制造出平静和谐的氛围和高雅的格调

实用提示4 增加对比强度

增大明度差与色相差，可以显得强大而富有活力。全色相型既是节日的颜色，又最具开放的活力，原因就在于其色相差是最大的

活 朝
力 气

没 没
有 有
活 活
力 力

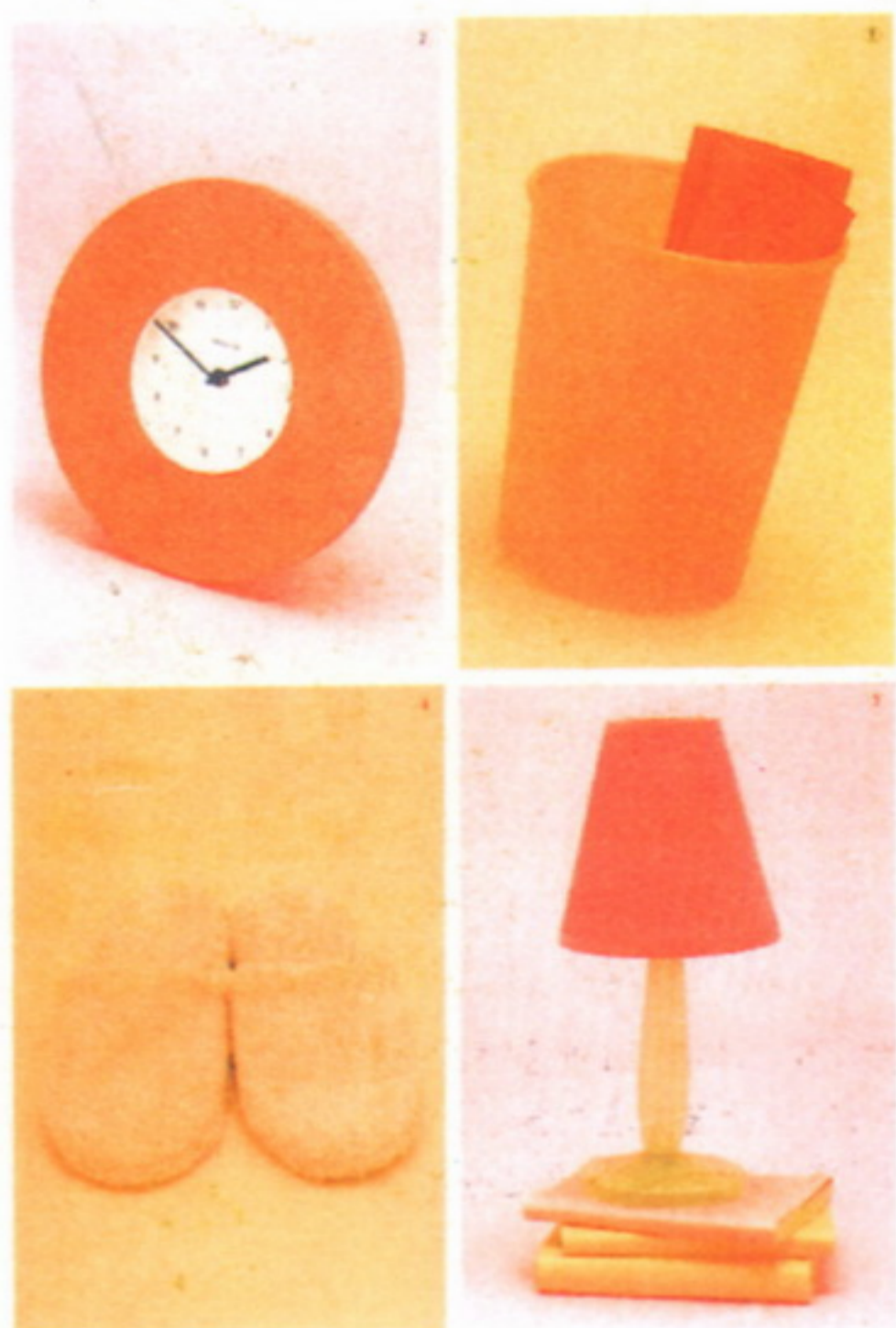
淡色调、暗色调都是与活力、喧闹感相反的色彩

减小明度差可以营造安宁的感觉，但缺乏活力

5 可爱·浪漫

由白色背景的大小决定

与色相及色调的强弱并无关系，只是灵活运用白色背景就可以产生浪漫的印象。将花纹变得纤细，使白色背景增大就可以显得很可爱。

即使使用鲜艳的纯色，若以白色背景为主体画面也能表现出活泼可爱的特征

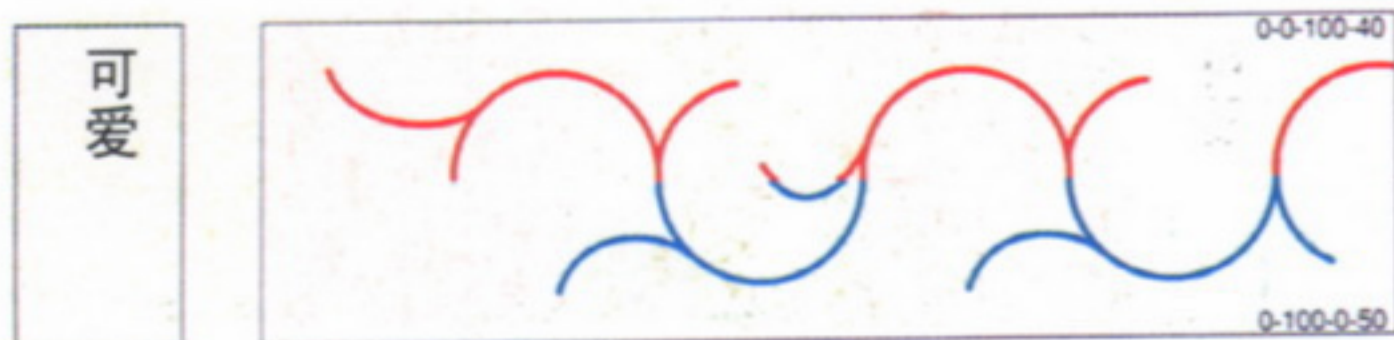
选择背景色的时候，设定较小的对比，强调浪漫感觉

白色衬底创造出俏丽可爱的形象

实用提示1 大面积的白色背景与纤细的线条

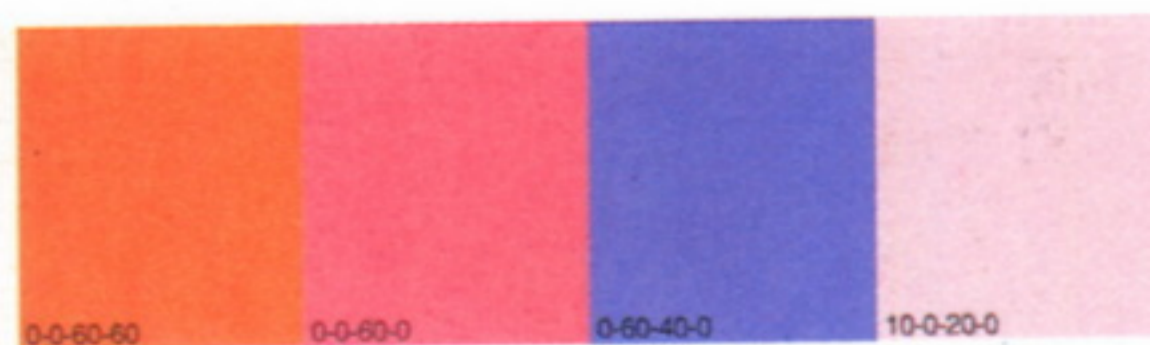
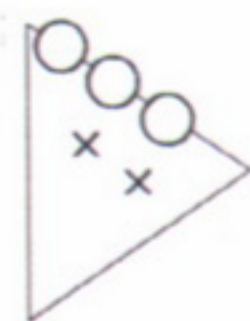
即使是鲜艳的强色，大面积的白色背景也可令画面显得可爱。将花纹绘制得精致细腻就更能体现女性的特点

可爱

实用提示2 以明亮色调为中心

在纯色中加入白色，就成为明亮的颜色，能够很好地表现女性可爱的一面

不可爱

线条太粗给人以强有力的感觉，与可爱的感觉相去甚远

素雅的色调，暗色色调与可爱的感觉截然相反

4

难以界定的浪漫

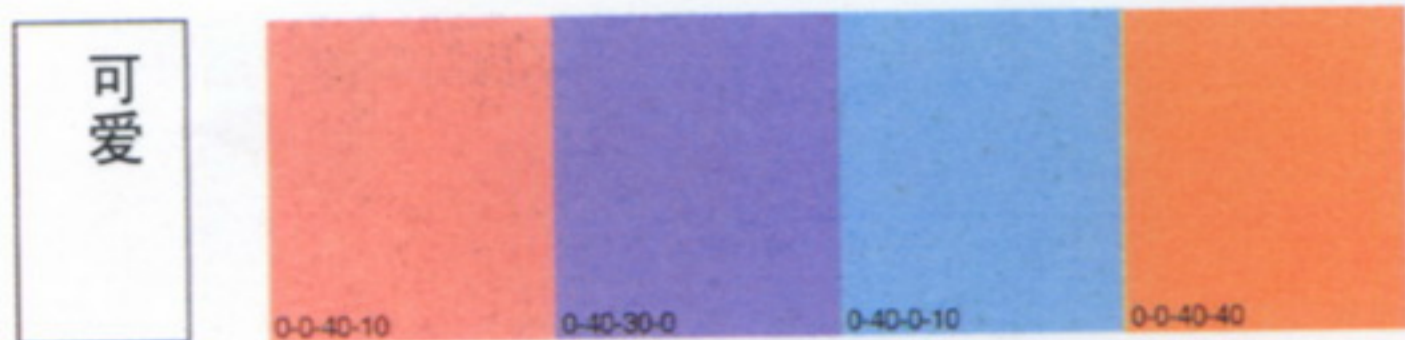
偏离了白色背景以及纯色的明亮色调，加入素雅的色调，就无法体现可爱与浪漫的氛围。这样的素雅色调就是限定的界线

每种颜色都是强有力的色调，但加入细致花纹的白色背景显得生机勃勃，整个画面也变得浪漫温馨

实用提示3 减小对比强度

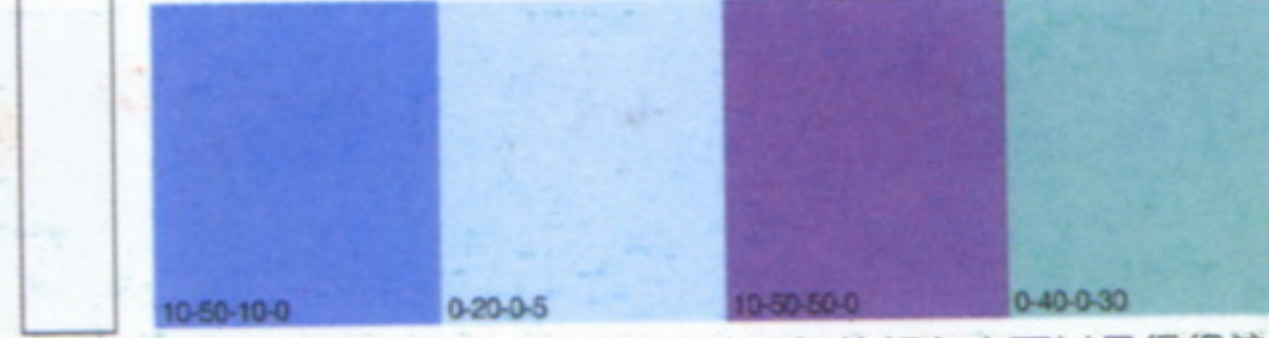
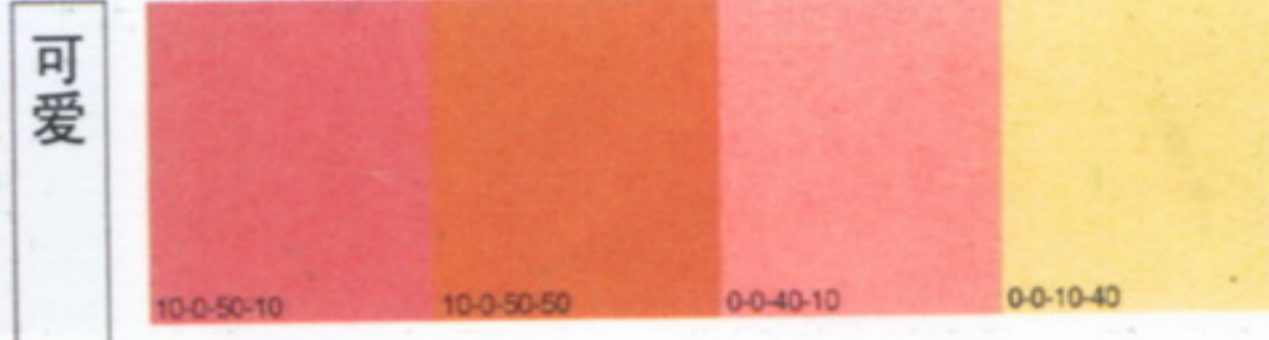
增大明度对比可以增添活力，但却称不上可爱

明度差大显得精神饱满，却缺乏温柔和优雅

实用提示4 与色相无关

无论是暖色还是冷色，只要具备了实用提示1~3的条件就可以了。明度差小的类似色带给人远离现实的缥缈浪漫之感

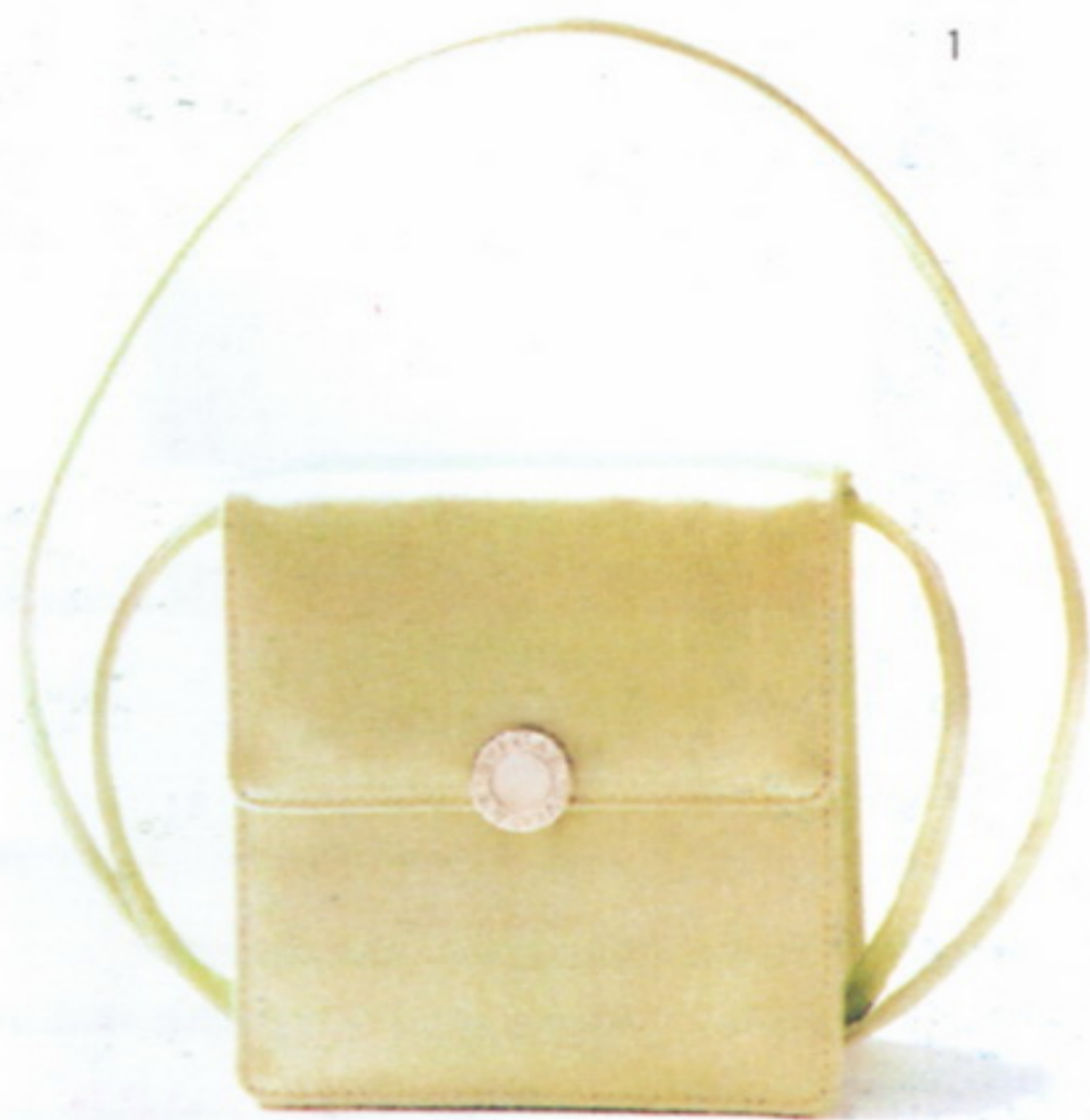
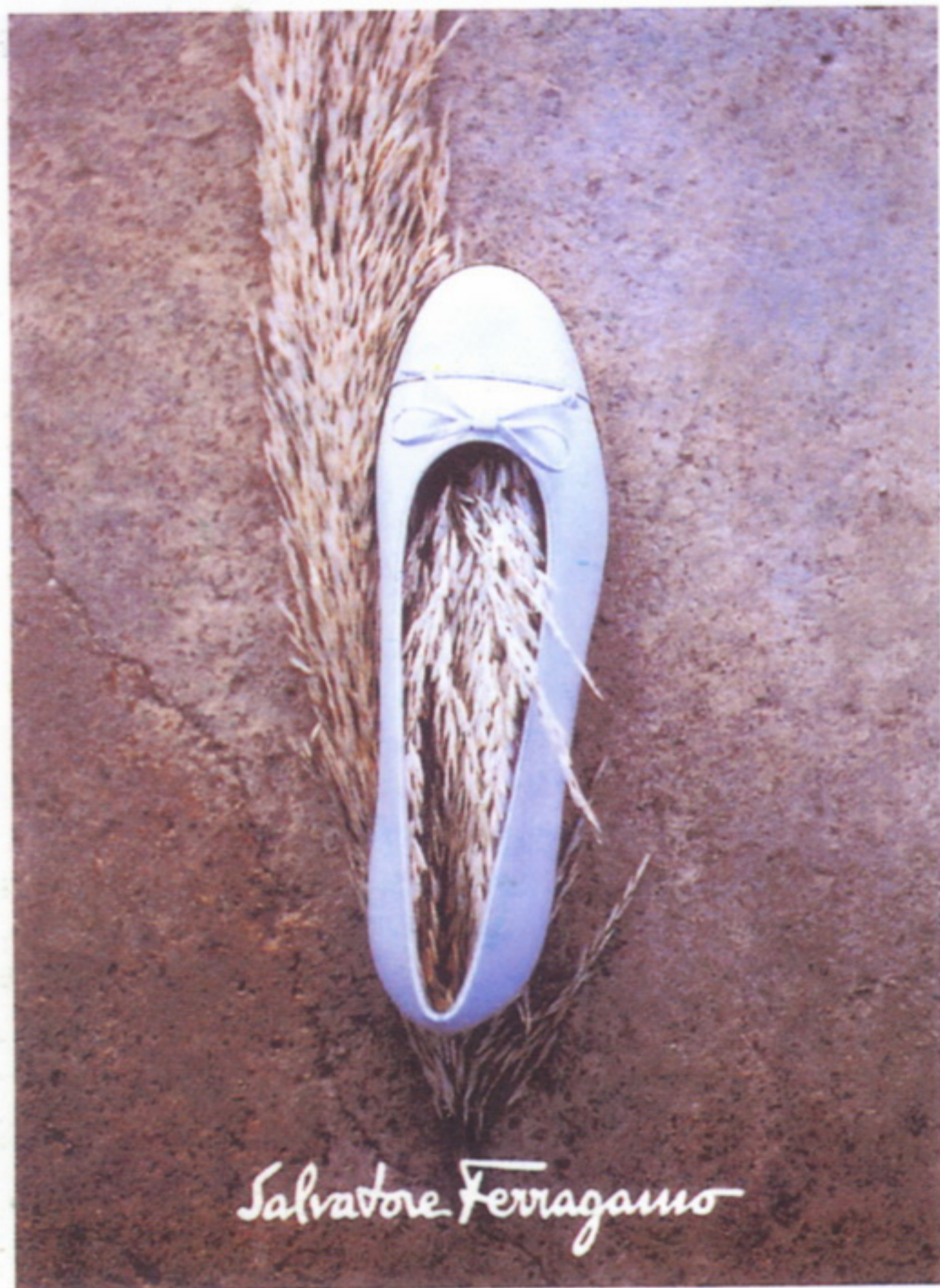

即使以冷色为主体，只要是清淡明朗的颜色也可以显得很浪漫

6 都市气息·优雅

素雅与保守的搭配表现优雅气质

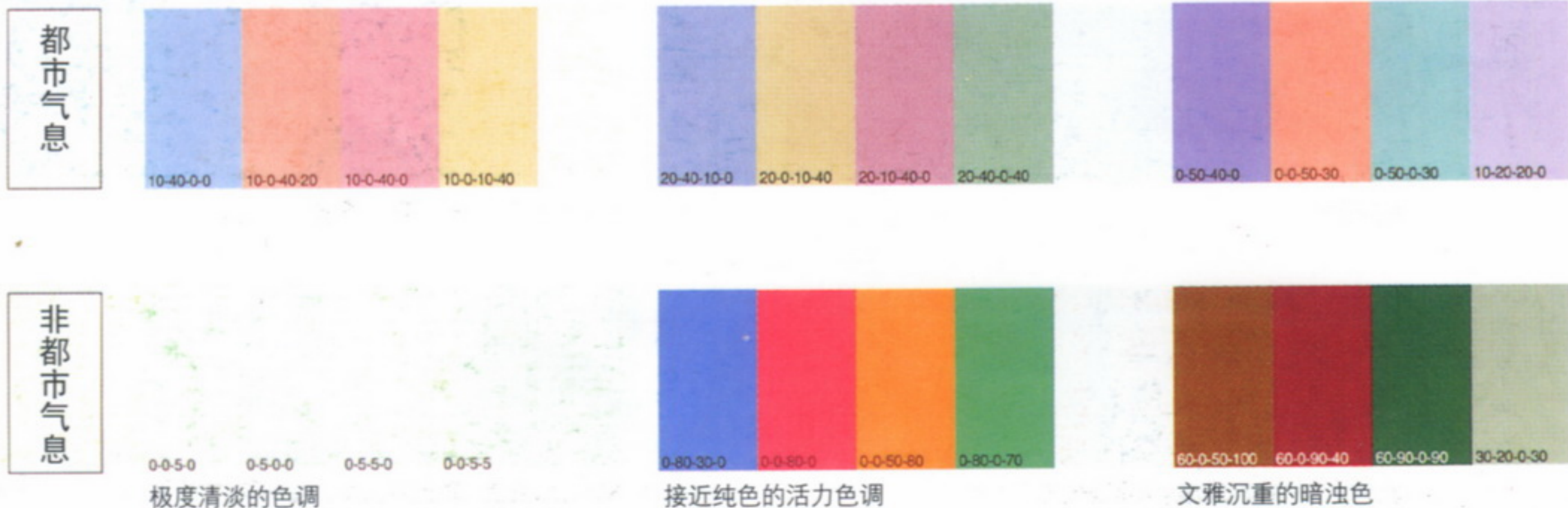
想要令人感受到富有都市气息的优雅，基本上应该使用素雅的色调和有限的对比。但是这种关系并不是绝对的。虽然紫色系是鲜艳色调，但用以描绘出纤细的花纹之后也能表现出优雅的感觉。

色相差、明度差都尽力加以控制的清淡明朗色调，表现出原物的纤细。制造出充满现代都市感和优雅气质的画面

运用淡雅明快的色调并且采用同一色相，色相对比达到最小就显得富于都市气息

实用提示1 色调的范围 略显素雅的明亮色调带给人平静和安详的感觉。表现出城市生活的优雅氛围。

色调是关键因素

要表现高级、优雅形象的化妆品，尝试改变它们的配色色调。与暗色和淡雅色调相比较，就能看出豪华感和优雅感的不同之处

纯色
过分的活力

亮色
年轻人的爽快与明朗

暗色
具有高级感和豪华感，但没有都市气息

淡雅色彩
稳重的色调

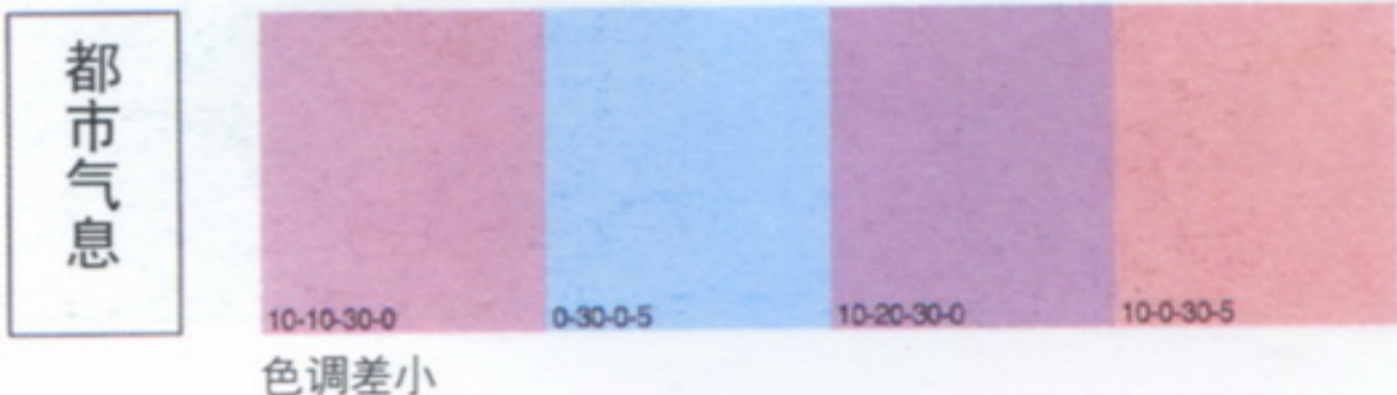
特别指定位置上的紫色

紫色散发着强烈的女性气质 (P.121)。紫色具有略微鲜艳的色调，但用于纤细的花纹就会创造出优雅的形象。另外，以紫色为主体时，色相对比很大，但用于描绘细腻图案就与色调没有关系，表现出优雅的气息。

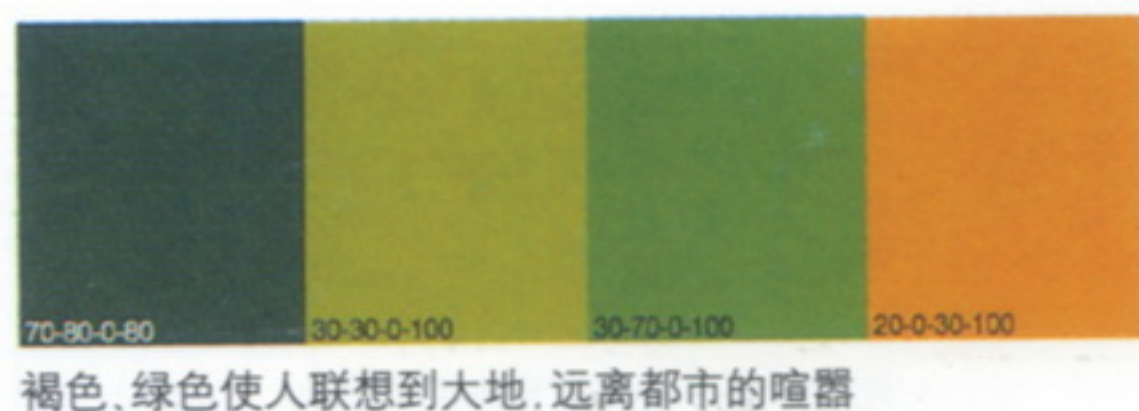
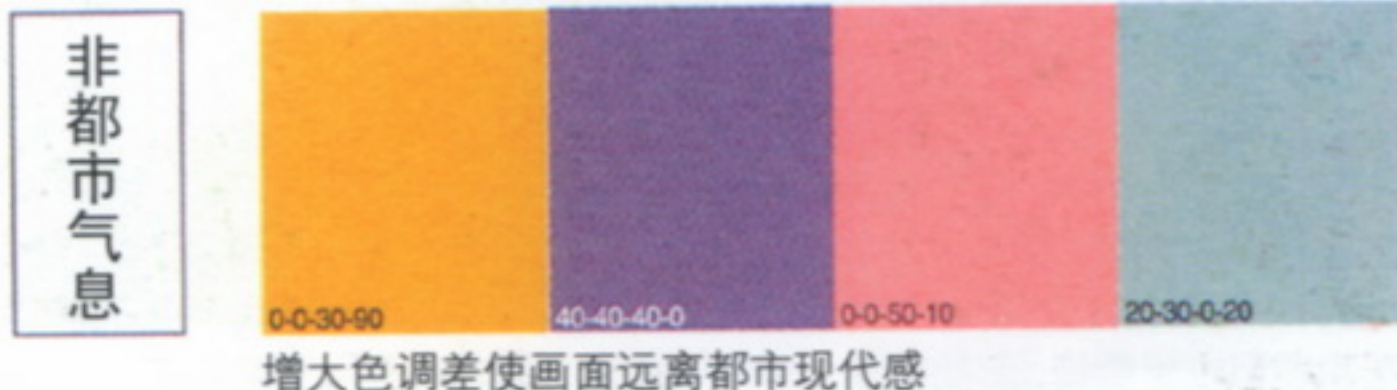
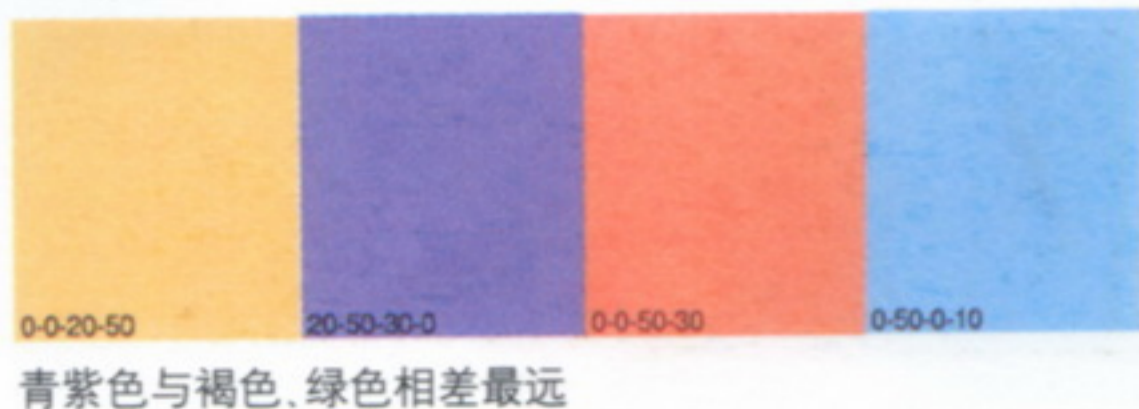

2

实用提示2 对比强度 略有差别的配色显得温柔而优雅

实用提示3 色相的位置 褐色与绿色令人联想到田园

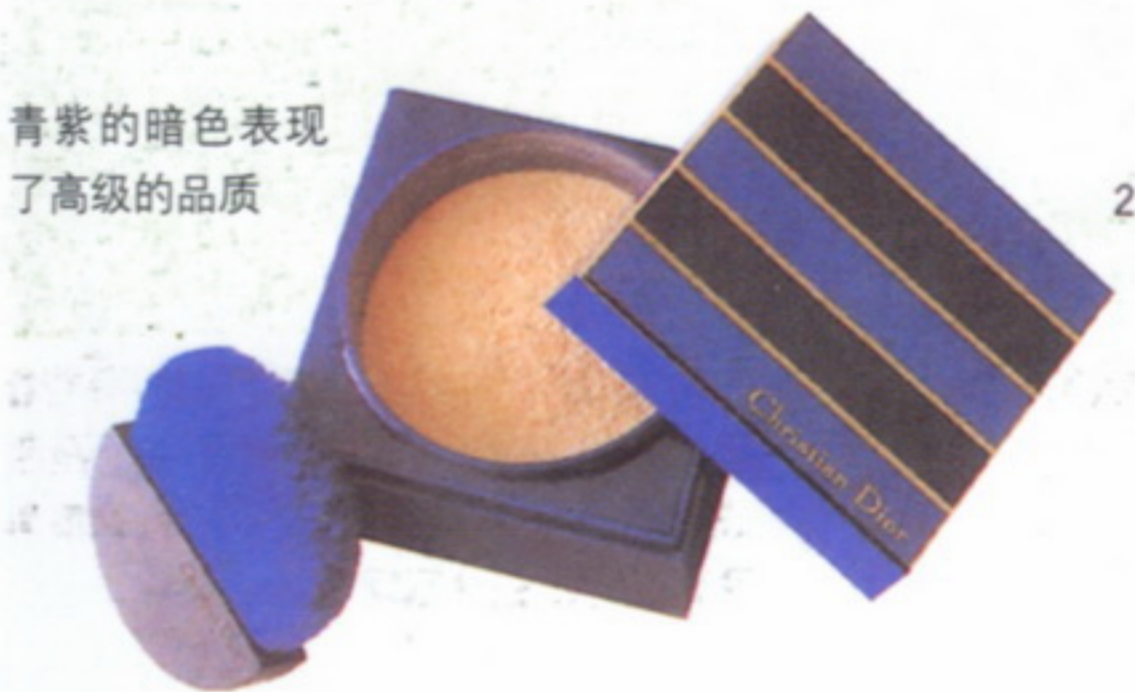
7 豪华感·高级感

强烈的对比营造豪华感

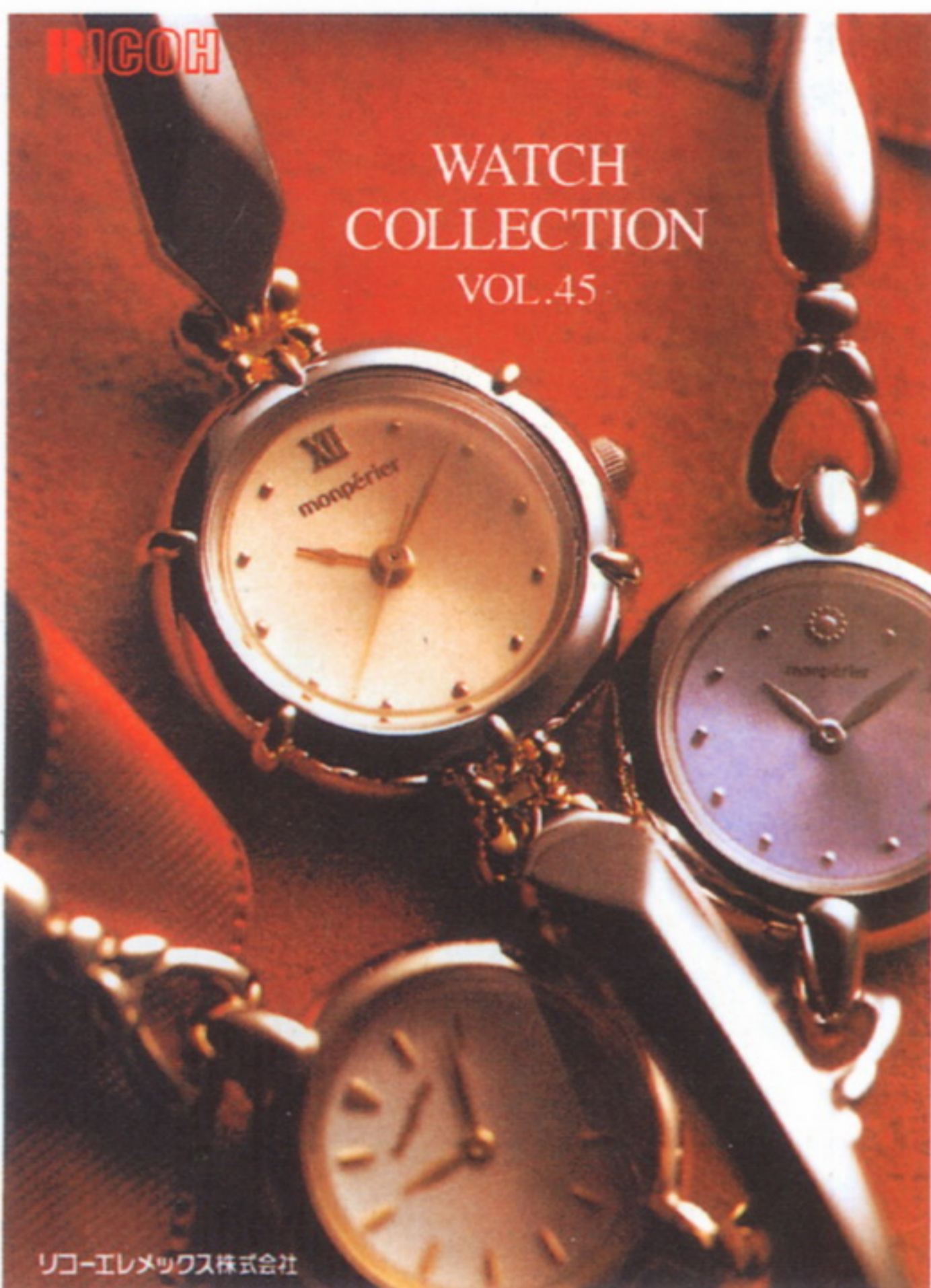
以强有力的鲜艳色调对色相和明度进行最大限度的对比，营造出豪华之感。造型的精巧细致同样重要。即便是同样色彩的物品，粗糙的造型会给人留下野性的印象。

拥有鲜艳色彩纹理的暗色色调是高级的表现

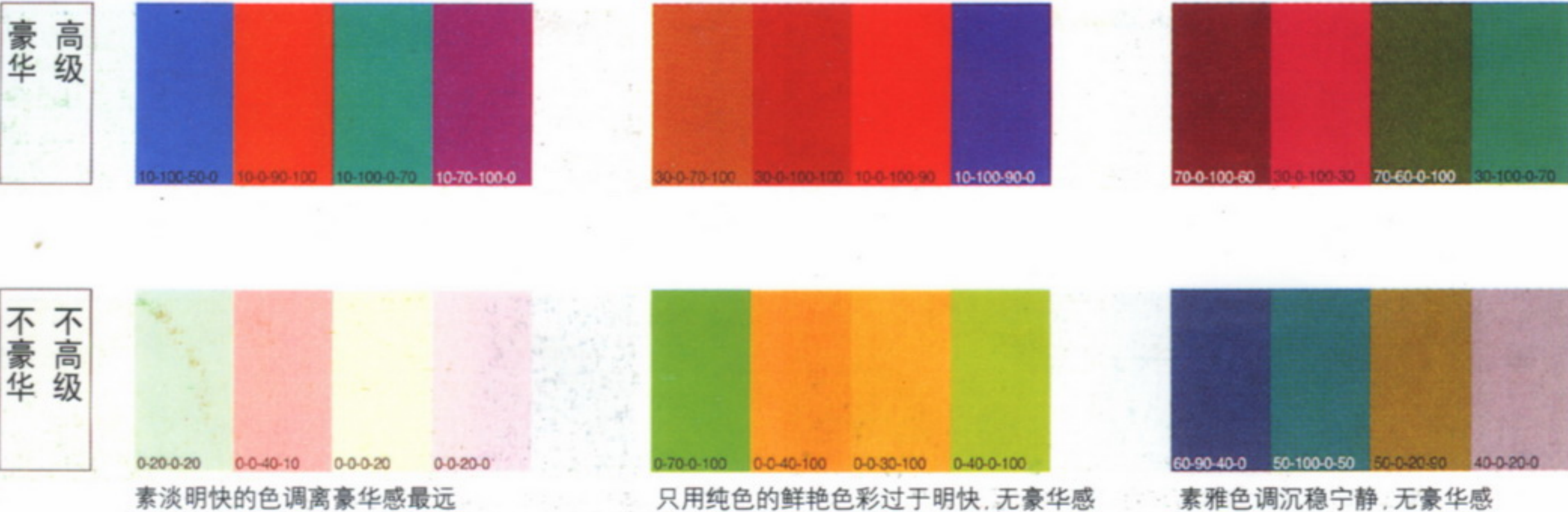
青紫的暗色表现了高级的品质

浓暗的背景色与强有力的色调传达出手表的高级感

实用提示1 鲜艳的暗色色调

将暗色色调放置在纯色的旁边，表现出豪华气质。即使是同样的暗色，由于被放置在离纯色较远的位置上而失去了鲜艳色泽，豪华的氛围也一下子消失不见了

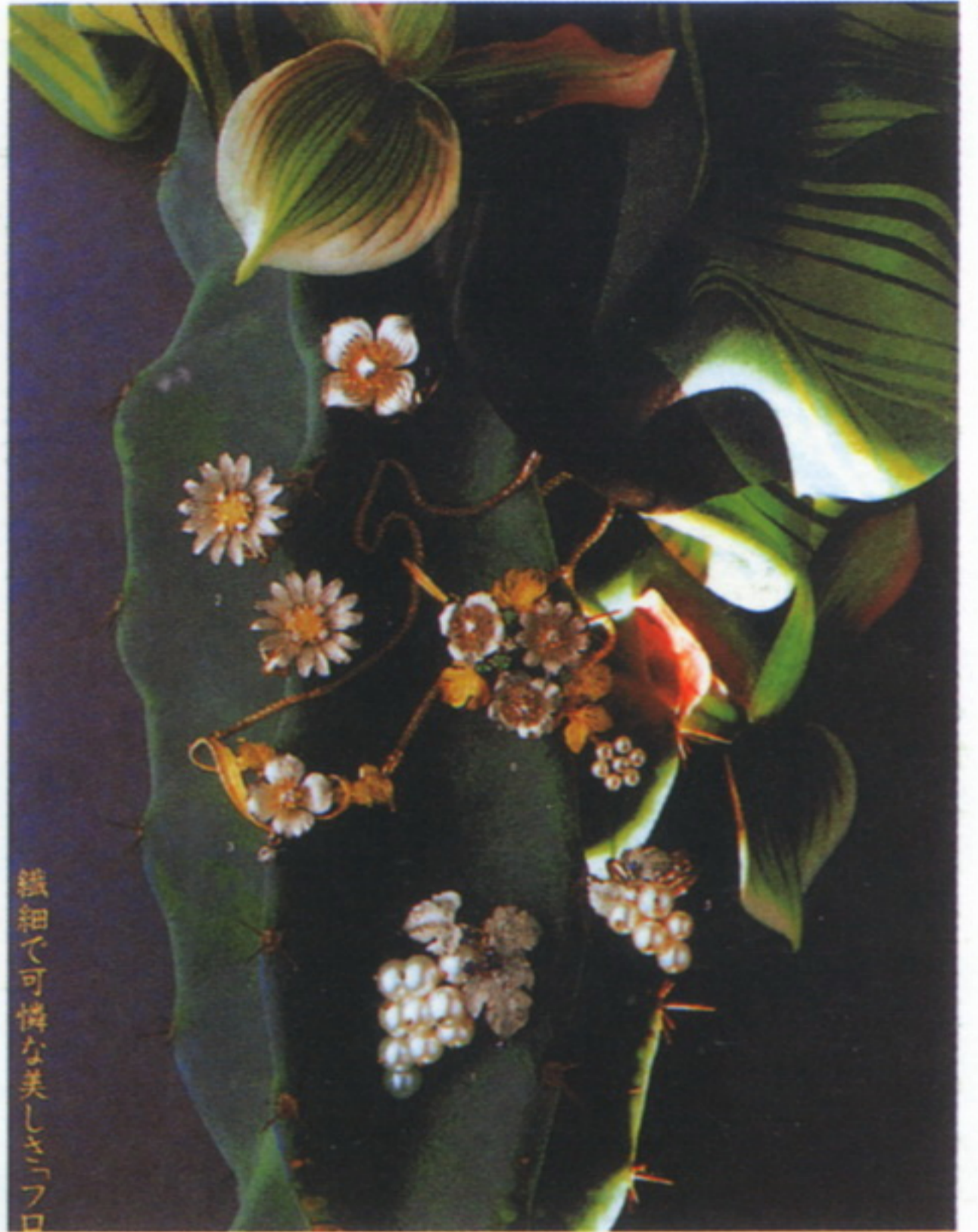
3

细致的造型，进一步传达出豪华气质

4

淡雅明亮的色调，素雅色调只能表现出高级的品质，却无法表现出豪华之感

5

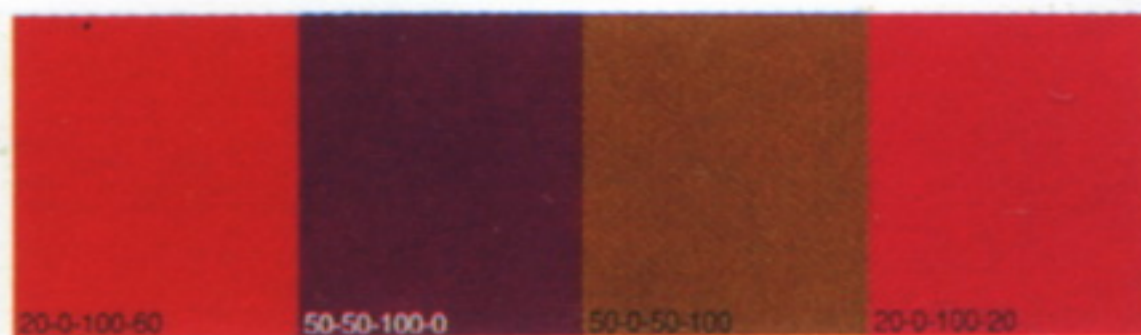
极度奢华的表现

完全满足了表现豪华的条件。鲜艳的暗色色调、强烈的对比、全色相型的强烈色相对比，完美运用这三者令宝石的豪华和昂贵得到充分展现

实用提示2 暖色表现豪华

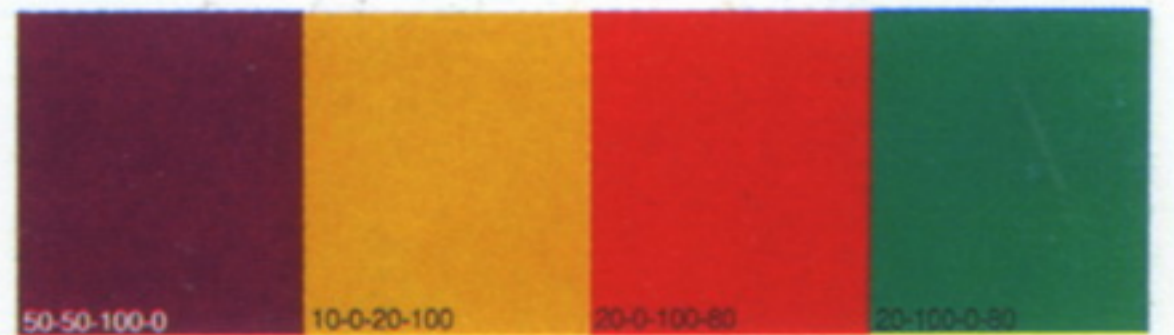
暖色是表现豪华不可缺少的元素。只用冷色无法表现豪华之感

高级
豪华

实用提示3 最大强度的对比

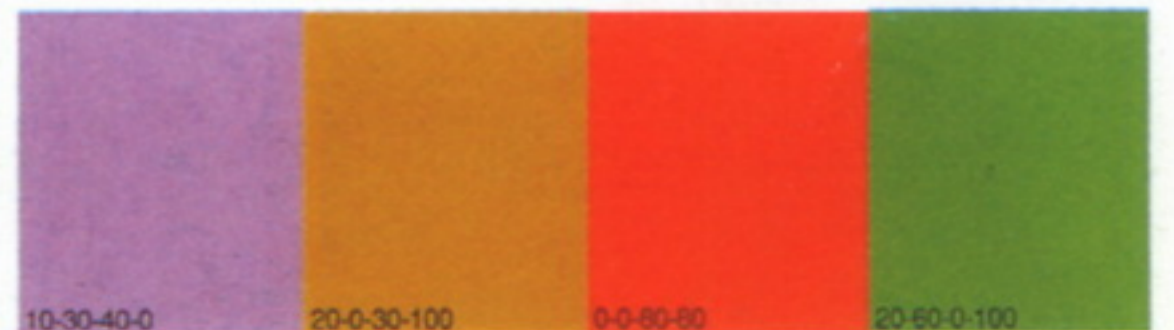
令色相差、明度差最大化可表现出奢华。锐利的强调光、强烈的对比都十分有效

不高级
不豪华

强有力的色调，但只有冷色，无法体现豪华感

明度差较小，豪华感减弱

8 自然之美（大地和绿色）

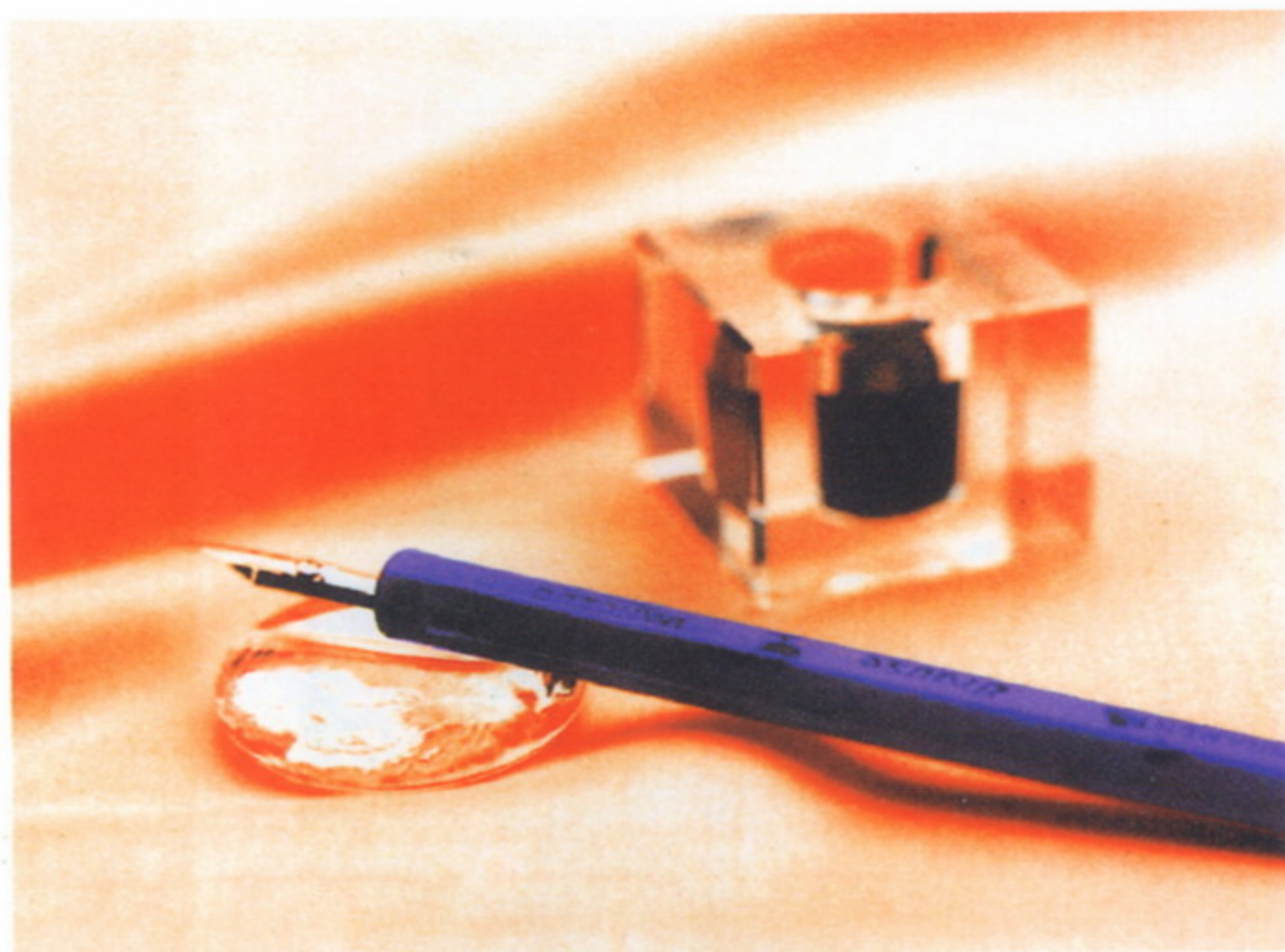
利用色调图来确定

自然的反义词是人工。带有人工雕琢痕迹的色调，是指下图边上一圈的色调。自然的色调是指不属于这三边的、内侧的素雅色调。特别是明亮而又朴素的色调给人自然的印象最强烈。

人工的色调

自然的色调

鲜艳色调的紫色并非日常生活中常见的色彩，很容易与人工雕饰的感觉联系在一起。与自然的温和亲切相去甚远

从温和色调中寻求自然美感

实际上，自然界的色彩中本来也存在着刺激的强色调。但是，今天我们一想到“自然”这个词，最能吸引我们的是那种温和的感觉。

2

自然感亲切温和

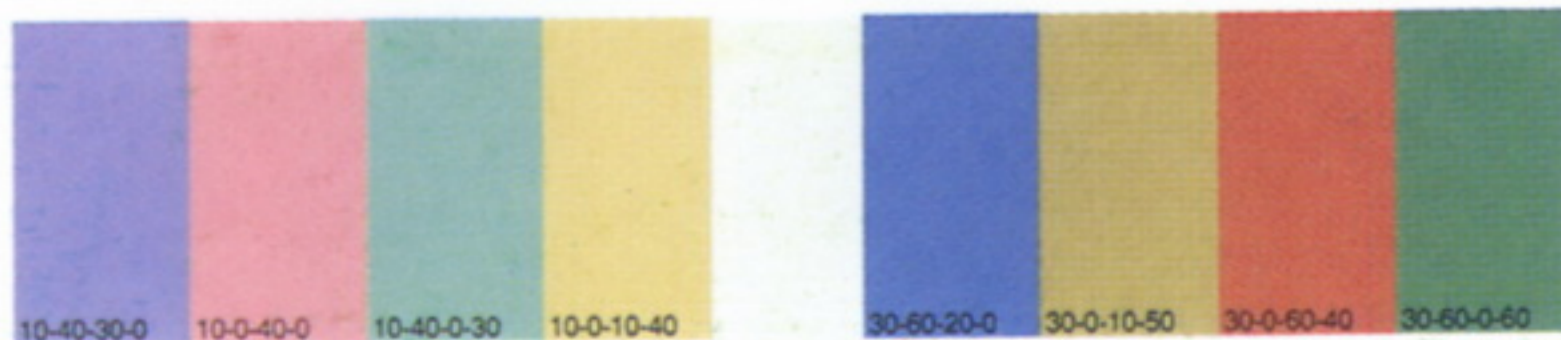

3

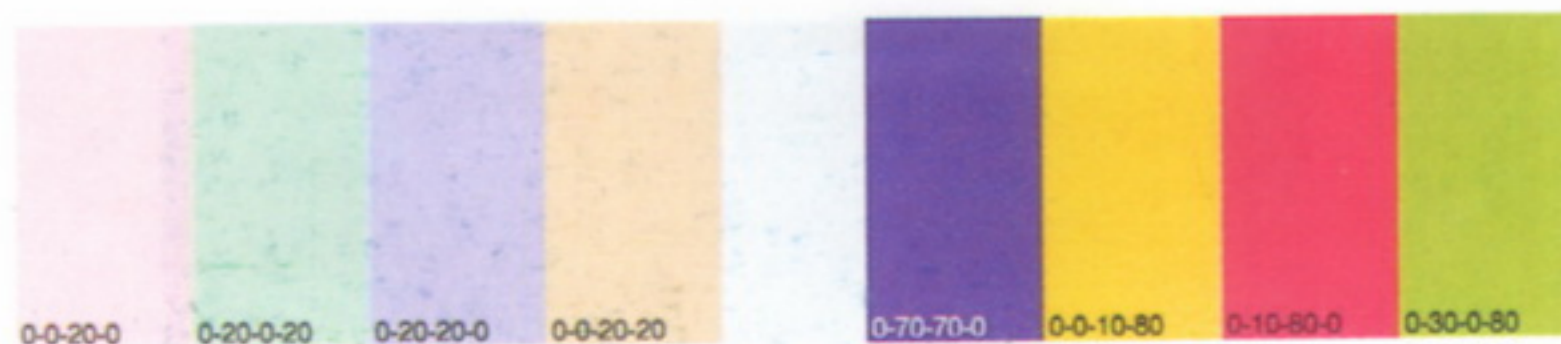
实用提示1 素雅色调体现自然之美

在纯色与亮色中加入灰色，会令色调显得雅致自然

自然

非自然

温柔清淡的色调给人远离自然的印象

鲜艳的色彩与自然的感受正相反

明亮的素雅色调表现出自然的亲切温和

绿色和褐色中加以素雅的气质，就能体现出自然之感

4

绿色是大自然的颜色
即使是鲜艳色调的绿色也能够表现出自然的美感。若用素雅的色调，就更加体现出自然美

1 深绿色更显自然

色调晦暗且有力的绿色使人联想到自然

5

使用素雅的色调更加体现出自然美

实用提示2 色相的特征

树木的绿色、大地的褐色使人直接联想到大自然，心情也变得安定祥和

自然

不自然

没有绿色和褐色，无法表现自然之美

简单的对比色类型最格式化，与自然大相径庭

9 力量·速度

锐利与厚重的不同之处

充满力量的画面不可缺少重量感，但并不一定适合于表现速度感。速度感是以鲜艳的纯色色调为基调，而力量感则与鲜艳的厚重色调相吻合。

速度感的表现

单一色彩的简单色相显得十分锐利，并由黑色集中了画面

纯色显得精力充沛，表现出力度与强度

暗色色调 隐藏在内部强大力量，表现出重量感

鲜艳色调 给人以速度感

带有速度感的画面

实用提示1 鲜艳色调

实用提示2 大光度差

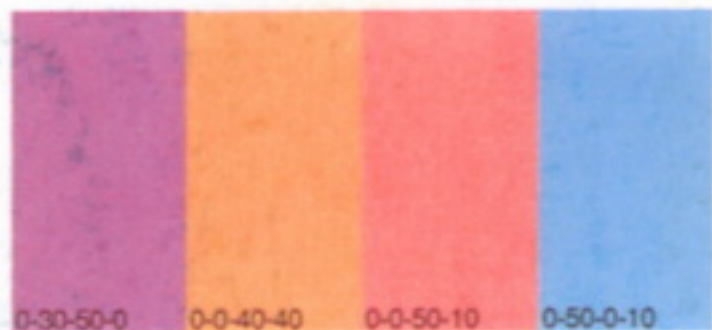

鲜艳的黄色最适合表现速度感

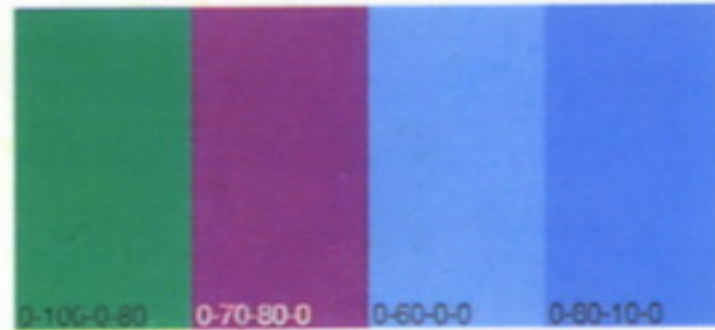
实用提示3 大色相差

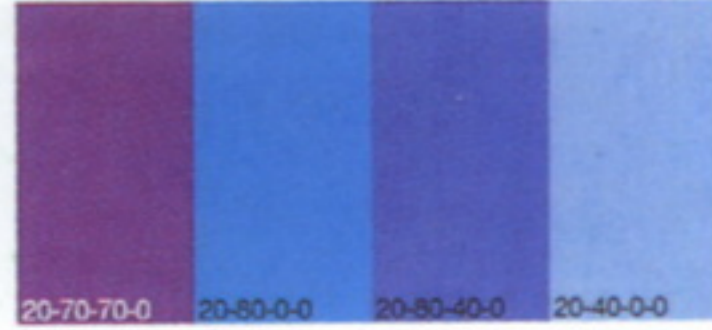
非速度感

淡雅色调没有速度感

去掉黄色后，失去了速度感

减小色相差使画面失去动感

朴素色调 给人以稳重的印象，力量感消失

浅色调 画面与力量感丝毫没有关系，是根本不相称的色调

力量感常伴随着重量感

表现强力的黑色是关键因素。由于黑色的使用才使红色和黄色更加突出

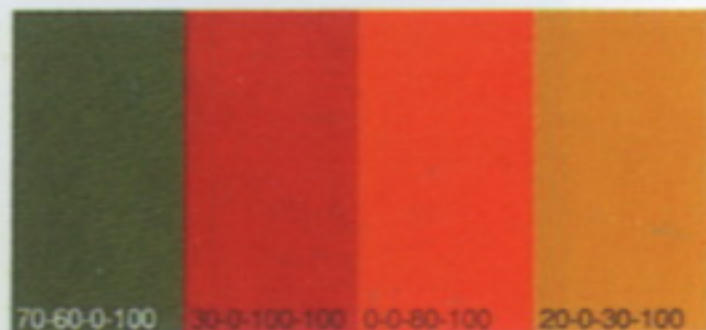
速度与力量

都是与体育运动相关的词汇，二者的形象有很大距离。速度是与文字“速度”一样的体现，然而以机器为例，力量就是与转矩（拉力）相近似的体现。被称为轻快的速度是存在的，可以表现的，但是轻快的力量是无法表现的。对力量来说，重量、强度是必要的。

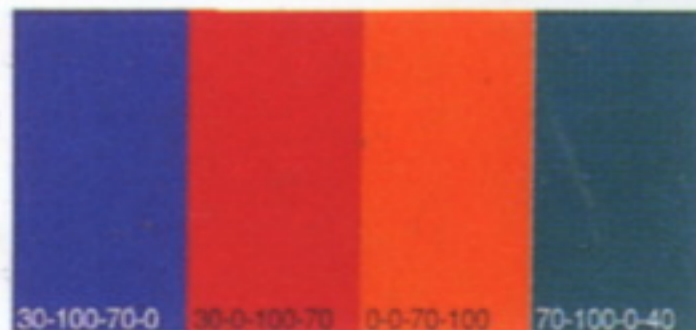
力量感的意象

实用提示1 贯穿纯色到鲜艳暗色的色调

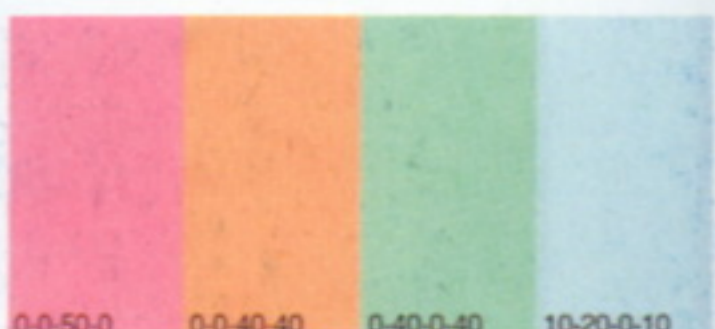
力量感

实用提示2 对比色十分有效

非力量感

淡雅明快的色调，与力量无关

没有暗色调就欠缺力量的强度

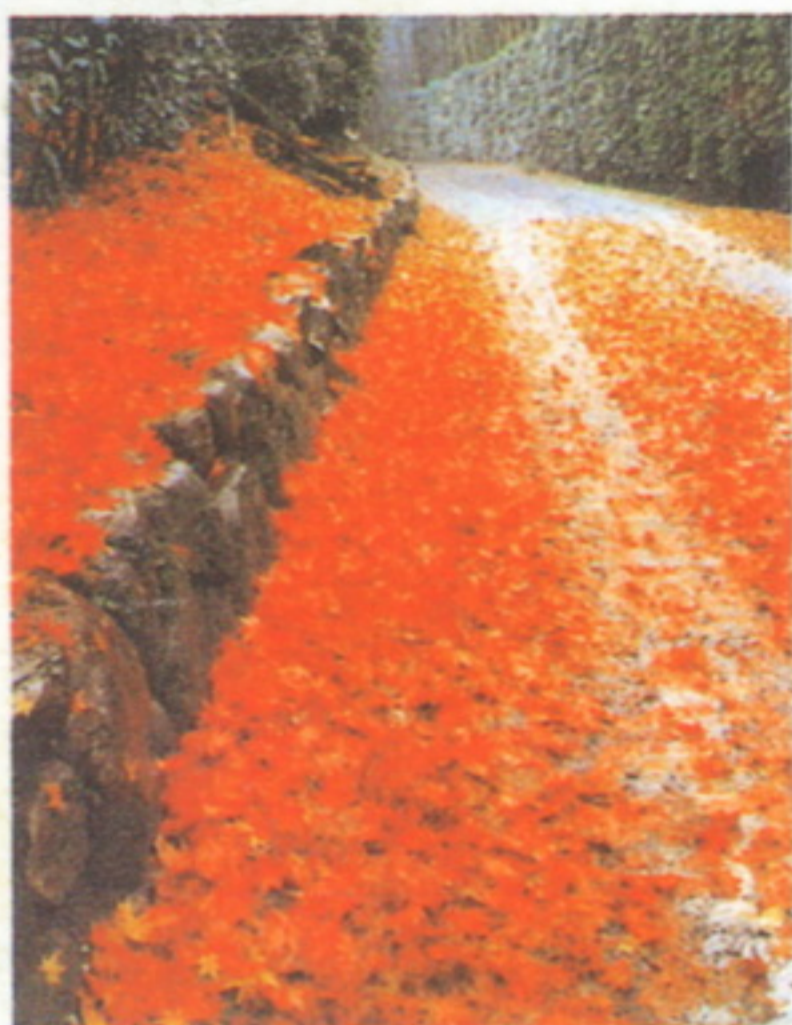
色调强有力但没有对比色显得十分柔弱

10 幻想·神秘

同色系色彩带来幻想世界的缥缈感

见到浮在空中的七色彩虹和海市蜃楼的时候，我们会感受到日常生活中没体验过的神秘。同样，在司空见惯的配色中也能产生幻想的意象。运用同色系色彩进行配色就能产生在自然界中不能轻易见到的效果。

自然界的幻想

堆积的红叶覆盖了画面，一下子变成了同色系颜色的世界，成为一幅美妙的幻想风景

活力开朗而又轻松的橙色作为画面的主体，削弱了幻想的主题

非日常表现

同色系颜色的非日常世界

幻想与日常生活的比较

黑色的大地浮出的紫色显得神秘缥缈。若换成暖色，就变成了日常的自然画面

紫色是自然界中最少见的色相。这样的画面最具有幻想的魅力

通向另类世界的幻想

常见的色调却带给人幻想的感觉

日常与异常浑然一体

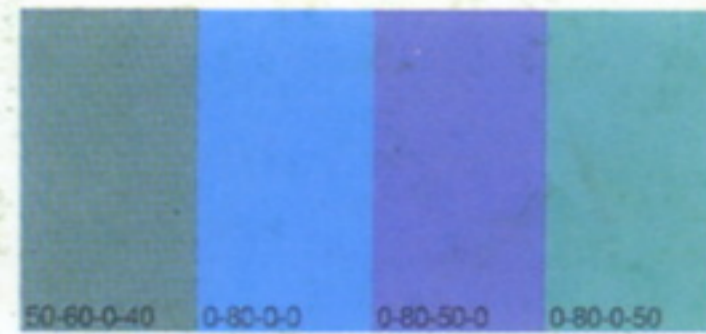
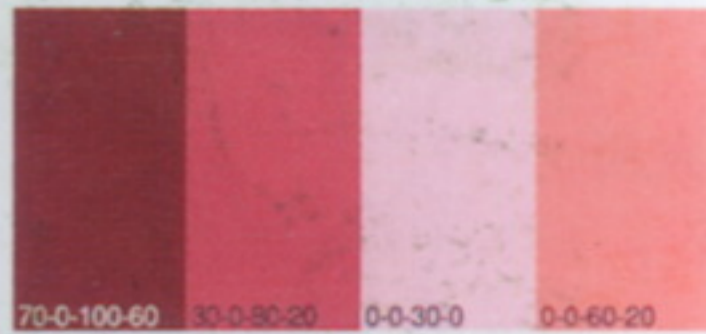
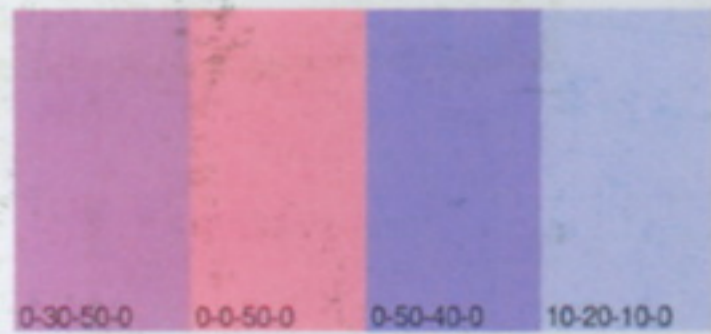

将一般常识的色彩进行反光处理，成为异常的画面

阅读 同色系颜色是异常的世界

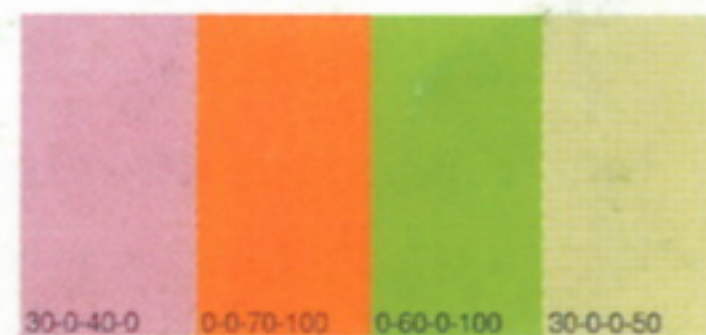
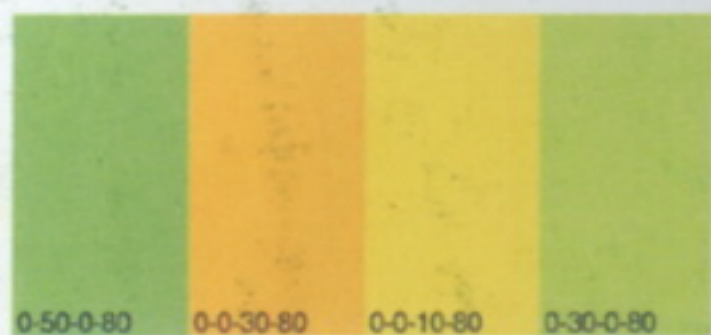
只用相同的色相进行配色，保险而且不会出破绽，十分安全。但是从另一个角度来看，这就是一个拒绝外界、排挤异类分子的封闭世界，也可以说这就是不自然的、非日常的类型

幻想的

只用类似色进行配色令人产生幻想，远离自然

非幻想的

虽用类似色，淡绿色和黄色还是令人联想到自然

橙色是开朗奔放的，与幻想相反

对比色距离幻想的画面太过遥远