

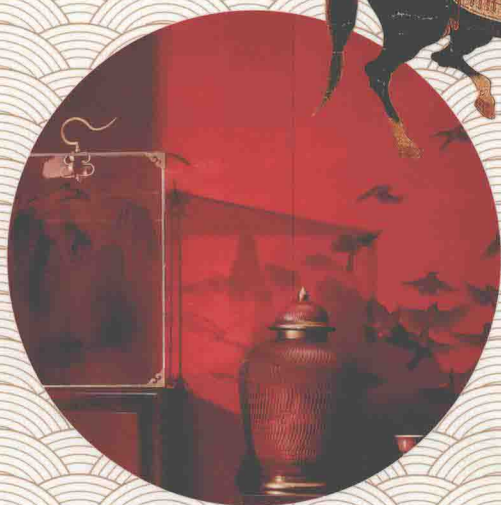
Color matching of China

先锋空间编

中式 配色

传统色彩的新运用

美不在于色相、明度、饱和度，
亦以尽意，在于意象审美，在于
文化。本书从传统文化、艺术等方
面介绍中国传统色彩的情感意境
并在现代室内设计中的实际应用。

Color matching of China

中式 配色

传统色彩的新运用

先锋空间 编

图书在版编目 (CIP) 数据

中式配色：传统色彩的新运用 / 先锋空间编. —
南京：江苏凤凰科学技术出版社，2018.11
ISBN 978-7-5537-9737-3

I. ①中… II. ①先… III. ①住宅 - 室内装饰设计
- 配色 IV. ①TU241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 230165 号

中式配色——传统色彩的新运用

编 者：先锋空间
项 目 策 划：凤凰空间 / 陈远林
责 任 编 辑：刘屹立 赵研
特 约 编 辑：陈远林 何黎丽 谢君 杨韵怡 黄丹 欧阳诗汝

出 版 发 行：江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址：南京市湖南路 1 号 A 楼，邮编：210009
出版社网址：<http://www.pspress.cn>
总 经 销：天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址：<http://www.ifengspace.cn>
印 刷：深圳市和谐印刷有限公司

开 本：965 mm × 1270 mm 1/16
印 张：17.5
版 次：2018 年 11 月第 1 版
印 次：2018 年 11 月第 1 次印刷

标 准 书 号：ISBN 978-7-5537-9737-3
定 价：298.00 元（精）

图书如有印装质量问题，可随时向销售部调换（电话：022-87893668）。

目录

CONTENTS

第一章

中国人的色彩观

第一节 传统五色观及应用 013

第二节 传统哲学色彩观及运用 018

第二章

传统色彩在文化艺术领域的演变及设计运用

第一节 中国艺术色彩的

演变及设计运用 032

第二节 个性迥异的地域色彩文化

及设计运用 054

第三章

传统色彩意象的创新运用赏析

第一节 传统绘画色彩意象的创新运用 062

第二节 传统陶瓷色彩意象的创新运用 068

第三节 传统服饰色彩意象的创新运用 078

第四节 古代建筑及地域色彩意象的创新运用 086

第五节 古代家具色彩意象的创新运用 095

第六节 玉石、玉器色彩意象的创新运用 103

第七节 茶文化色彩意象的创新运用 109

第八节 禅意色彩意象的创新运用 115

第四章

传统色彩寓意
及情感解读

第一节 赤色	122
第二节 黄色	132
第三节 蓝色	144
第四节 绿色	157
第五节 紫色	172
第六节 褐色	177
第七节 白色	184
第八节 灰色	190
第九节 黑色	193

第五章

中式色彩的创新运用

名师解读传统色彩运用技法	200
--------------	-----

第六章

传统色彩配色实战技法解析

素影	226
优雅金秋，淡然之享	232
倾情东方，装饰演绎	240
东情西韵	248
简约秀逸，诗意空间	254
暮色深秋	260
情系婉约东方	266
弈·趣	272

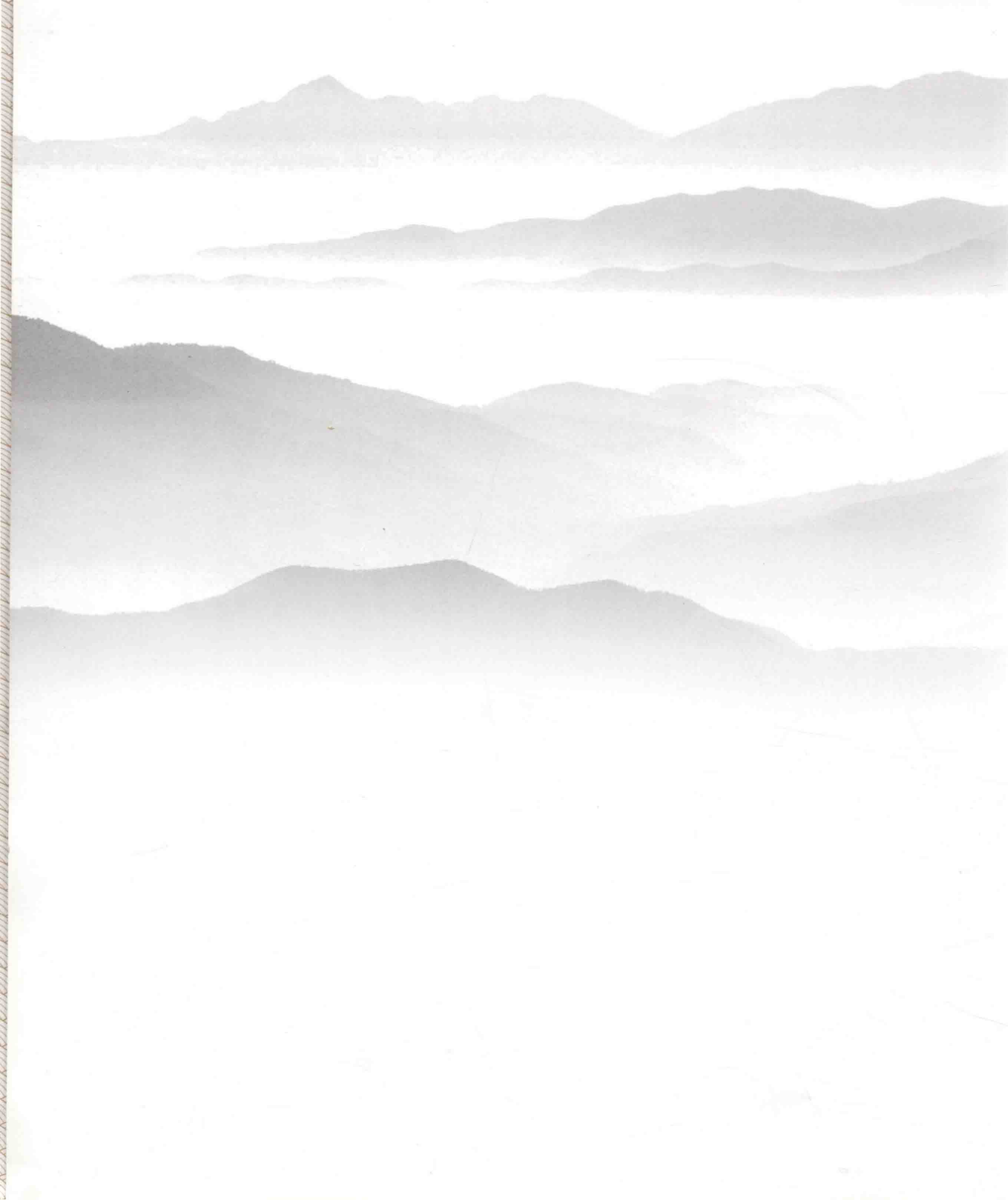
参考文献	278
------	-----

Color matching of China

中式 配色

传统色彩的新运用

先锋空间 编

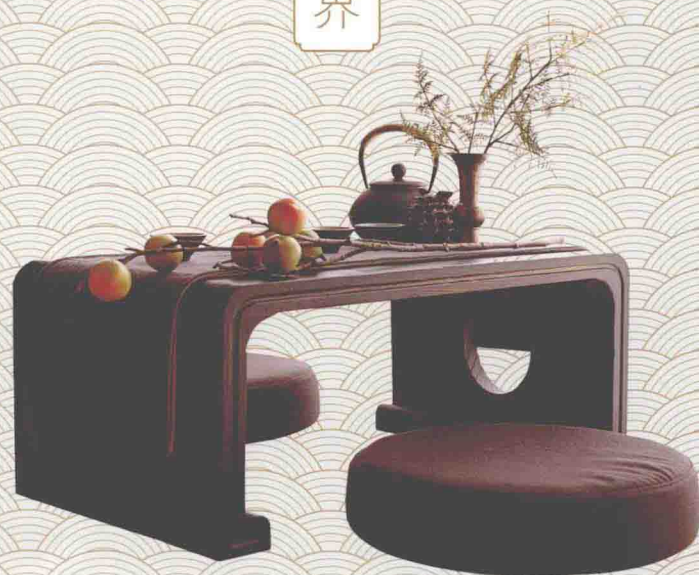
一

花

一

世

界

一

木

一

浮

生

序

PREFACE

国色之美

传统色彩的创新演绎

“朱砂”“胭脂”“姜黄”这些色彩名称相信大家一定不会陌生，而“樱草”“竹月”“水浅葱”这些引人遐想的色彩名词你是否听闻？色彩寓存在大千世界里，蕴藏于浩瀚历史之中，古人对色彩的关注与审美来源于对物象的观照和玩味，或是对意境升华的联想与概括。中国传统色彩在经历了数千年的发展与沉淀后已形成一套完整的用色体系，五色体系的概念与运用除了在装饰上发挥功能之外还有不同的文化含义，有别于西方运用科学与理性分析色彩的认识，中国传统对色彩的认知更强调感性的象征意义，并由此渗透到社会生活的方方面面。本书从中国人的色彩观开始溯源，对国画、服饰、陶瓷器、地域文化等民俗色彩进行探究，探索我们的祖先在色彩运用上的审美思想，将丰富典雅的传统元素整理归纳并提炼其蕴含的色彩意象，并将其一一转化到室内设计中的不同场景、空间以及与不同材质、物品结合的色彩运用之中。

时至今日，传统色彩的发展应迈向更高级的阶段，正如包豪斯的创始人格罗皮乌斯所说：“真正的传统应是不断前进的产物，它的本质是运动的，不是静止的，传统应该推动人们不断前

进。”尤其在现代中式风格的室内设计中，单纯传统的设计风格已经不能满足现代人的生活所需，经过设计师的不断实践，传统色彩文化在当今社会得到有效的传承与发展，并在不同程度上有着创新的设计运用。

传统色彩的创新演绎与运用主要体现在用现代思维去理解传统色彩文化的内涵，把现代设计美学作为价值取向，将传统色彩元素重新设计，在现代场景之中作为背景色、主角色、配角色或点缀色出现，不同面积的色彩表现让人体味出不一样的内涵韵味，重新演绎具有东方格调的意蕴风情；利用现代色彩的搭配思想，把同色系、同色温、近似明度或饱和度的传统色彩进行组合，如木色、象牙黄再搭配一点黄铜色，便生成一个既和谐又具有现代质感的室内空间；提取传统物象色彩按一定比例重构并运用到室内空间之中，既能还原物象本身的色彩情调，又能体现室内空间对传统美学的气质追求，如不同地区文化色彩、服饰色彩等在室内空间中的表达与运用，搭配出具有层次质感的陈设表达。或是重现某一种传统文化或物象意境，以色彩作为意境重现的基础，将其融合到具体的陈设之上，通过色彩的重新组合与搭配，触发

起人们的丰富联想，唤醒人们对这种审美意境的认同和感悟，从而达到虚实相生、情景交融的高级效果，这正是室内陈设布置的生动反映。

此外，书中还荟萃了数十个唯美的中式家居色彩案例，从配色灵感到分区空间分析，细数色彩搭配技巧，体现出一股时尚的复古潮流。并且集合了几位家装名师对设计创意进行深入解读，以与众不同的表现方式解答传统色彩运用的方法与规律，并指出现代中式家居设计的发展方向。

本书从全面、专业的角度提供了关于中式色彩的理论 and 实践知识，尤其在不断推陈出新的市场中，设计师强调现代中式家居设计应注重传统文化思想的继承，把东方思想根植于心中，抓住东方精神之“魂”，简化图案和线条的设计，运用色彩与材质来表现，再与现代流行设计进行形态上的碰撞，迸发出新的火花。

杨韵怡

2018年9月

目录

CONTENTS

第一章

中国人的色彩观

第一节 传统五色观及应用 013

第二节 传统哲学色彩观及运用 018

第二章

传统色彩在文化艺术领域的演变及设计运用

第一节 中国艺术色彩的

演变及设计运用 032

第二节 个性迥异的地域色彩文化

及设计运用 054

第三章

传统色彩意象的创新运用赏析

第一节 传统绘画色彩意象的创新运用 062

第二节 传统陶瓷色彩意象的创新运用 068

第三节 传统服饰色彩意象的创新运用 078

第四节 古代建筑及地域色彩意象的创新运用 086

第五节 古代家具色彩意象的创新运用 095

第六节 玉石、玉器色彩意象的创新运用 103

第七节 茶文化色彩意象的创新运用 109

第八节 禅意色彩意象的创新运用 115

第四章

传统色彩寓意 及情感解读

第一节 赤色	122
第二节 黄色	132
第三节 蓝色	144
第四节 绿色	157
第五节 紫色	172
第六节 褐色	177
第七节 白色	184
第八节 灰色	190
第九节 黑色	193

第五章

中式色彩的创新运用

名师解读传统色彩运用技法	200
--------------	-----

第六章

传统色彩配色实战技法解析

素影	226
优雅金秋，淡然之享	232
倾情东方，装饰演绎	240
东情西韵	248
简约秀逸，诗意空间	254
暮色深秋	260
情系婉约东方	266
弈·趣	272

参考文献

第一章

中国人的
色彩观

说到国人的色彩观，首先要了解我国和西方文化、艺术的主要区别。因为，大多数人对色彩艺术的认识和理解都是基于西方的知识体系，用西方的知识体系来理解我国的色彩观是不太科学的，就像用油画原理解释国画一样。

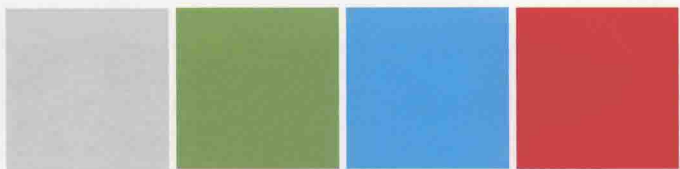
西方对色彩的研究是科学的，理性的。从科学角度讲，色是光从物体反射到人的眼睛再传至大脑时所产生的感觉。我们肉眼所见到的光线，是由波长范围很窄的电磁波产生的，不同波长的电磁波表现为不同的颜色，对色彩的辨认是肉眼受到电磁波辐射能刺激后所引起的视觉神经感觉，这种不同的视觉感受就是色彩。西方对色的理解更偏向由波长、频率、分子、亮度和视神经的组合的颜色，而中国对色的理解更偏向于一种视觉感受。我国从古至今对于色彩方面的研究都是偏向如何利用色彩的，几乎没有像西方这样科学、系统地研究色彩的原理，主要原因是中西方的文化差异，如果把对色彩原理研究看成是“器”，那么我国对色彩的利用则是“道”。

颜色在西方知识体系是一个色值，但它在中国是种情感意境。中国人讲“看山不是山”，自然看色也非色。同一个色，同一个人在不同时间、不同地点、不同心情都会有不同的感受，何况有成千上万的色和成千上万的人，中国的色彩是变幻万千，难于琢磨的，色值是固定的，色感是变化的。中国色彩重视的是对色感的运用而非色值本身。

《周易·系辞》中的“观物取象”很早就说明了国人判断事物角度，而“立象以尽意”也指出了创造的初心。“象”指具体可直观感觉的形象、感觉或意境，“意”指的是由“象”产生的思想、情意。因此，“意象”“意境”成为国人艺术审美的重要范畴。

“观”和“取”都依托于“象”的基础之上。“象”有两种表现形式，一种是隐“象”，主要指表现“真、善、美”的内容，如心理、观念、情绪等；另一种是显“象”，指内在形式的感性外观形态如材质、线条、色彩、形状所呈现出来的均衡、对称、比例、节奏、韵律、变化、统一等特征。色彩和形状都是基本视觉要素，具有直观的意象情感性。如灰、绿、蓝、红的色彩本身是中性 and 抽象的，与形的结合后就非常形象地体现了某种意境（如下图）。因此，在艺术创作中，形和色必需要同时考虑。

意象审美概念本身是古典的东方审美范畴进行的艺术实践和归纳。色彩意象之“意”则不仅从《周易》意象理论演变而来，也在远古色彩实践中总结、归纳所得。“立象以尽意”便是借由具体可感的色彩之显象来表达事物的隐象。国人素以含蓄为美，不喜太过直白的表现形式。因此，意象所要达成的色彩视觉效果，是以“象”来代表“意”的喻示，而色彩意象的设计作品就是“意”的寄托视觉物化。总而言之，色彩意象之“意”的本质在于色彩语言的主观意象表述，基于客观色彩心理感受消化后，在艺术创作过程中深化了的色彩主观表现，在色彩意象对感受客观基础下的形式主观表达作为意美主题。色彩意象的定义要依据哲理，对起源于自然事物和社会生活的客观色彩美感表现和反映，这是色彩美主观意识感受的依据，并将此意识感受与事物联系于一起，赋予特定事物以美的色彩印象，这种色彩印象不仅仅只是美的感受，也升华了美的意识反应与情感体验。

基于东方传统文化和艺术哲理，大多数国人习惯于从整体角度进行审美，即从意到相，再到形和色。从国画和书画作为我国最广泛和高级的艺术形，可见一斑。也说明色和形是作为不可分割的整体同时进行审美的。

第一节

传统五色观 及应用

中国传统色彩文化经过数千年的沉淀与演变后，最终形成了独具特色的完整的五行色彩体系。五行色简称为五色，它不同于西方的色彩体系，它与中国传统文化血脉相连，特别是与五行的结合，被赋予了丰富的文化内涵、鲜明的哲学思想及独特的风俗情趣。五色观在历史上有着广泛的应用，同时也对现代室内设计具有重要的启示意义。