

室内色彩规划

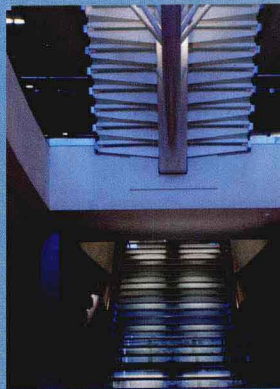
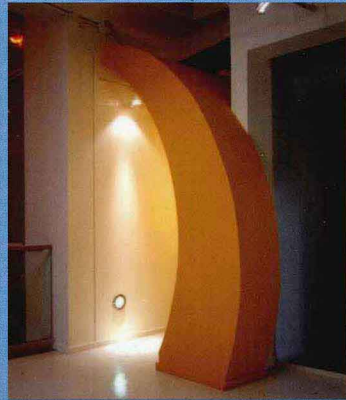
【美】Margaret Portillo 著 王芳 刘艺婷 译

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

室内色彩规划

【美】Margaret Portillo 著 王芳 刘艺婷 译

Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

Original Title: Color Planning for Interiors: An Integrated Approach to Color in Designed Spaces

Author: Margaret Portillo

©2009 John Wiley & Sons, Inc.

All Rights Reserved. Authorized translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Inc.

本书中文简体版专有出版权由 John Wiley & Sons, Inc. 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

图书在版编目 (CIP) 数据

室内色彩规划 / (美) 波蒂略 (Portillo, M.) 著;

王芳, 刘艺婷译. — 北京: 电子工业出版社, 2011.7

书名原文: Color Planning for Interiors: An Integrated Approach to Color in Designed Spaces

ISBN 978-7-121-13768-6

I. ①室… II. ①波… ②王… ③刘… III. ①室内色彩—室内装饰设计 IV. ① TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 106182 号

策划编辑: 胡先福

责任编辑: 胡先福

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

装订:

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开本: 787×1092 1/16 印张: 13.75 字数: 252 千字

印次: 2011 年 7 月第 1 次印刷

定价: 69.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

鸣谢

非常感谢佛罗里达大学室内设计系的同事和同学们对我的支持，首先是为本书设计插图的斯里波恩·科尼斯库旺，在我们一起创作的过程中他一直激情洋溢，不断带来非常有见地的想法；同时，由于项目实例的设计师们分享他们各自的研究与故事，使得本书的内容更加丰富，格外要提及的有贾斯汀·冈瑟、劳拉·康普顿·巴斯、蒂芙尼·朗和茱莉亚·塞克斯汀，另外，还有罗西塔·穆扎法里恩、卡莉·雅各布森和詹姆斯·沃尔对本书也做出了各自的贡献。

尤其要感谢威斯康辛大学麦迪逊分校退休的老教授乔伊·H·多尔博士，还有对我的手稿提出深刻见解的读者们，这些都促成了本书的最终成型。作为威斯康辛大学麦迪逊分校马乔里·克雷里克教授的一名学生，是他激起了我对色彩理论的兴趣，为这本书播下了最初的种子。

我还要感谢约翰·威立出版公司的编辑保罗·德劳格斯，因为他深信这个项目的潜力，并对整本书的进展提出了专业性的指导意见；同时也要感谢高级制作编辑杰奎琳·比奇对我的衷心支持，以及她对整个生产团队在书籍再版时色彩质量的关注；感谢非凡的版权编辑马德琳·铂莉。

感谢极大地丰富了本书内容的全体室内设计师和建筑师们，因为他们向本书的读者们展示了他们的创意，这对读者们来讲很有启发性。

感谢我的丈夫诺曼·波蒂略在整个过程中对我的不断鼓励，感谢我的孩子们，埃莉·罗斯和马克西姆，这两个精力充沛的小家伙给我的生活带来了无穷乐趣。

简介

这本书讲述了室内设计中色彩的应用，主要探讨以下几个方面的问题：色彩规划需要什么样的基础知识和应用研究？设计师如何考虑色彩，是什么指导着他们的整个配色过程？从有经验的设计师身上能学习到哪些东西，这些又如何指导他们今后的工作？这些年来，我的教学研究和色彩经验启发了对这些问题的探索，这些是形成这部书的基础。

本书从广度和深度上探讨了色彩规划的想法。首先，色彩必须同环境相结合：形式、光线和物质性。设计师要运用色彩在室内空间交流想法或者形象，也要确定主题，影响决策，进而从某种程度上来讲，影响人的行为表现。其次，室内色彩或许会反映出设计师的个人偏好或者客户或空间所有人的偏好；有时，市场导向、物体持久性和材料的限制也会影响室内配色。对色彩功能的认识构成了这本书的框架，我希望，作为组成部分、富含喻义、人类反应、偏好和

实用性的色彩能为拓展设计师的创造性思维提供一个方向。

在这本书的20个原创项目中，设计创新随处可见，它们都描述了色彩规划的各个方面（见表1-1）。这些项目展现了色彩的很多方面，通过展示批判性、创造性的想法为如何考虑色彩提供了指导性意见。除了这一过程，这本书还着重从人类学、艺术、设计、心理学和市场等方面进行了色彩研究，一些章节还包含了研究笔记，这些笔记对呈现的方法、过程和研究发现进行了批判性的分析，以期帮助读者在评估应用色彩研究的优势和局限方面时变得更有识别力。在设计过程中强调此类研究作用的需要对室内设计的发展至关重要，尤其是室内设计越来越被定位为以研究为基础的一个领域，设计的研究应用在室内设计教育协会现行标准中的地位也很突出。

本书的研究基础

几乎在20年前，当我开始教授室内设计色彩理论时，实际上并不存在对色彩决策的研究。很少有人了解设计师考虑的主要色彩特质，或者是对这些特质处理的差异。为了弥补这一缺陷，我从研究中提出了色彩规划框架这一概念，并运用色彩标准来组织这本书。¹超过一百种的色彩标准，代表了5种显著的色彩功能，他们以这项研究为起点，由从旧金山到纽约城顶尖设计师和颜色调配师们通过描述他们的项目将这些标准连接在一起。作为设计过程的一个窗口，这些标准在室内色彩规划中既提供了结构，又提供了灵活性：色彩规划坚实的理论基础和评估依据。^{2, 3}

本书的组织结构

《室内色彩规划》这本书由9个章节组成，包含了色彩理论、色彩规划和实践方面的内容。第1章中融合色彩、光线、物质性和建筑模式的主题将贯穿整本书。为了更加详细地讲述色彩过程，第1章也描述了配色过程中经常不被发现和提及的5个障碍。这一章同时还呈现了一个现代住宅的色彩规划框架，并对流水别墅的色彩进行了再分析。第2章呈现了色彩艺术与科学的传统理论和现代研究，描述色彩意义的结构、色彩体系和色彩对比理论。第3章介绍了色彩认知、色彩测试和辨别色彩主客观维度的色彩幻觉。

以上三章展现的基础知识将在色彩规划框架中对色彩标准更详细地检测中继续深入。第4章到第8章逐个讲述色彩功能。第4章把色彩作为形式上的设计元素；第5章围绕色彩偏好研究标准和市场循环来阐述；第6章概述色彩的象征意义，着重讲述色彩标准在组合意义中的发展，诸如在品牌认知中所起的作用。人对色彩的反应是第7章的主题，这一章讨论了色彩在应用研究和在办公场所、学校及保健场所内对人的激励、情感、认知和行为所起到的影响。第8章主要讲述对色彩相关的来源和材料的现实性考虑，对可持续设计的色彩标准予以格外关注。

最后的第9章通过描述加法-减法色彩体系同时创造出一个世界一流的水族馆这一难忘经

设计中的色彩规划实例

第1章

现代色彩：忠实于材料
里程碑式的色彩规划：流水别墅

第4章

朱红色：居室设计
消防站的红色：适应性利用
奇异果绿色和橘黄色：办公场所
色彩营销：标准公寓

第5章

综合色彩：办公场所
动态色彩：办公场所

第6章

综合性色彩：办公场所
区域内色彩：三个家具展厅
中世纪的现代色彩：办公场所
创造性色彩：广告公司

第7章

恰如其分的色彩：韩国奢侈品购物中心
美食色彩：韩国特色市场
大型专业卖场色彩：墨西哥百货店
心旷神怡的色彩：SPA
疗伤休养的色彩：新生儿重症监护病房
健康色彩：儿科诊所

第8章

教育性色彩：K-8学校

第9章

实验性色彩：设计水族馆

表1-1
各章实例
总览

历来总括全书。这一章还以第一人称的手法描述了进入一个色彩缤纷世界的感受经历，展现了参观者对充满启发性空间的反应。

注释

1. Portillo, *Integrating Color and Creative Vision: Color Criteria in the Design Process*.
 2. Portillo and Dohr, "Bridging Process and Structure through Color Criteria."
 3. Portillo and Dohr, "A Study of Color Criteria used by Noted Designers."
-

目录

鸣谢 vii

简介 ix

本书的研究基础 x

本书的组织结构 x

黑桃木 15

赖特设计的家具 16

总结 17

第1章 色彩规划途径 1

色彩规划的挑战 3

主观性 4

客观性 4

因循性 4

物质性 5

空间维度 5

色彩规划框架 7

色彩作为组成元素 7

色彩作为沟通方式 7

色彩作为人的偏好 8

色彩带给人的反应 8

色彩的实用性 9

现代色彩：忠实于材料 9

里程碑式的色彩规划：流水别墅 11

红色 14

赭色 15

第2章 色彩的艺术与科学 19

色彩概念和体系 21

加法调色 21

减法调色 22

孟塞尔颜色系统 23

CMYK 和 RGB 27

彩通系统 29

艺术家圈子 30

传统色彩方案 31

从艺术到设计：伊登对比 33

色调 34

色温 35

色值 36

饱和度 38

补充色 39

同步对比 40

延伸 41

总结 42

第3章 色彩感知 43

色彩一致性 44

光线过程 44

条件等色 54

视觉系统 54

色彩感知 54

色彩视觉评估 55

连续对比 56

同步对比 56

透明效应 57

视觉混合 60

贝措尔德效应 61

总结 62

第4章 色彩偏好 63

色彩营销和偏好研究 63

色彩名称背后的故事 68

朱红色：居室设计 70

消防站的红色：适应性利用 79

奇异果绿色和橘黄色：办公场所 82

超越舒服区 83

色彩表现 86

色彩营销：标准公寓 86

总结 89

研究笔记 89

第5章 色彩构成 91

色彩—形式关系 91

色值关系 92

室内色值关系 94

色彩变化和转换 99

室内色彩变化和转换 101

综合色彩：办公场所 102

动态色彩：办公场所 108

总结 112

第6章 色彩沟通 113

色彩意义的来源 113

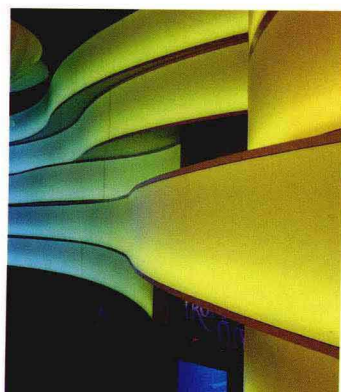
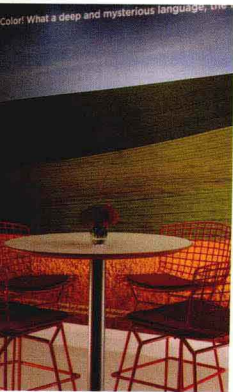
色彩寓意 115

色彩、设计和市场 116

灰色的意义 118

色彩关联的运用 118

综合性色彩：办公场所 119

- 区域内色彩: 三个家具展厅 122
中世纪的现代色彩: 办公场所 128
创造性色彩: 广告公司 134

总结 137
研究笔记 137

第7章 色彩约束 139

- 色彩的作用 139
 激励和情感 140
 色彩和温度 140
 表现和记忆 141
 趣味和消费 141
应用研究 142
消费者体验、服务和健康 143
 恰如其分的色彩: 韩国奢侈品购物中心 144
 美食色彩: 韩国特色市场 147
 大型专业卖场色彩: 墨西哥百货店 150
 心旷神怡的色彩: SPA 153
 疗伤休养的色彩: 新生儿重症监护病房 154
 健康色彩: 儿科诊所 158
总结 164
研究笔记 165

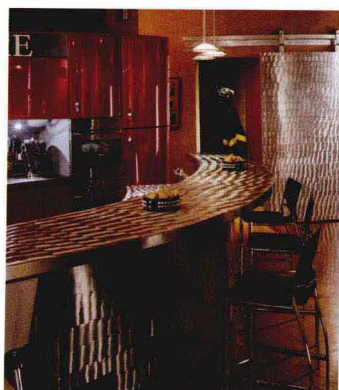
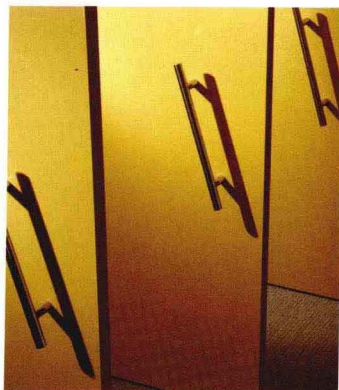
第8章 色彩的实用性 167

- 迷你居室 168
色彩实用性源头 170
 色彩源头: 世界上的蓝色厨房 170
涂料的实用性 173
 教育性色彩: K-8 学校 175
可持续性战略 182
总结 183

第9章 谐调的色彩标准 185

- 揭示色彩过程 185
实验性色彩: 设计水族馆 186
色彩演绎 197
感受室内色彩: 从里到外 199
 佐治亚水族馆经历 199

参考文献 203
设计和图片版权 207

第1章

色彩规划途径

“从一开始就要把色彩当作是一个三维存在，它应为你将面对的空间提供些许线索，它是你从始至终都离不开的东西。”

——室内设计师艾格尼丝·伯尼

色彩提升人的经验和转换空间，不过，色彩设计过程却是相当地复杂和有挑战性。如果将色彩规划的挑战看成是发展契机，色彩设计便会得到优化，创造力便源源不断。本书包含了20个设计项目，这些项目将展现设计师在满足人类需求的同时如何运用色彩来界定形式和创造意义。

对有经验的设计师来说，色彩不仅仅是一个名称，比如说红色、黄色、蓝色。色调，或色彩的族名，仅仅表示它在可视光谱中的位置。而色彩的第二个维度——色值，则指出了色调相应的深浅度。色值界定了同黑白色相关的色调的位置，以及色彩反映的光线量。

通过在色彩中逐渐增加黑色，就会显示越来越少的光亮，因而减少了它的色值；对白色来说情况恰恰相反。色值可以通过无色和有色来进行测量。色度是色彩的第三个维度，也称为强度，它用来描述一种色调的相对强或弱，代表饱和度的层次。有意识地去考虑色彩的这三个维度——色调、色值、色度，在探讨色彩潜能时会给设计师更大的想象空间。

色彩规划不是对某一单独色彩而是对一组色彩而言。著名的色彩理论家约瑟夫·艾伯斯说过，色彩是同艺术最紧密相关的元素，要敏锐地观察出某些颜色置于另一些颜色旁时是如何产生变化的。色彩的三个属性不是独立的而是相互关联的。比如说，某种色彩在一调色板中看着深，或许在另一背景下就会浅；一色彩在一调色板中看着鲜亮，在其他颜色中或许看起来就弱。另外，色彩会受一些因素影响，比如说光线和材料质地，这在室内设计中都会显现。因此，色彩规划不仅仅是预测一组色彩如何演绎室内空间。

色彩研究是复杂的，这可同时从客观和主观两个方面去理解。对色彩的主观反应是凭直觉的，因人而异；对色彩的客观反应是理性、连贯、真实和标准化的。可是，对色彩的研究和认识认为客观和主观均为设计元素的两个方面。举例来讲，对彩虹色彩的主观命名因文化而异，但它的光波长度却可以用纳米为单位来测量。对色彩客观和主观维度的理解已经在下列领域有所发展，同室内设计尤其相关：

- 艺术：色彩的相互作用和对比
- 人类学：文化和历史的色彩意义
- 设计：色彩规划实例
- 市场营销：色彩和激励、品牌化及产品区分
- 物理学：色彩和光线性能及测量
- 心理学：色彩情感、认知和反应

色彩规划的挑战

设计师在色彩规划时面临五个挑战，尽管这有可能让设计受到限制，但随着知识和经验的积累（见图1-1）这些都可以克服。

- 主观性：色彩喜好
- 客观性：事先预定的色彩解决方案
- 因循性：传统方案与和谐
- 物质性：材料本色
- 空间维度：可视度和应用

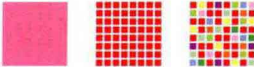

挑战	定位	色样
主观性	设计师 客户 使用者	
客观性	设计师	
因循性	设计师 客户	
物质性	设计师 客户	
空间维度	设计师 客户	

图1-1
色彩规划的挑战
源自：设计师、客户和使用者；附色彩图样

主观性

或许，色彩规划最根本的障碍就是设计师设计时太倚重于自己的偏好。有研究显示人类偏好于某些色彩，而有意去避开那些不喜欢的色彩。由于刚入门的设计师们会跳过对色彩的主观认识，因此他们驾驭各种色彩和材料的信心也随着专注于项目环境本身而不断增长。对个人偏好及对色彩的主观性认识或许根本就不是有意识的，因此对以下几个问题的反思很重要：*什么样的色彩总是反复出现在我的作品中？在市场范围内怎样才能引入既创新又有想象力的色彩调配？*

客观性

如果过分强调主观想法很危险，还有一些障碍则是由于对专家的规定过于依赖。比如，据说深粉色也叫作贝克-密勒（Baker-Miller）粉色，会让进入监狱的人行为不再有攻击性，然而事实上，随着时间的推移，人们发现，长期处于这种激烈的色彩下，人会变得更加焦虑。如果盲目套用既定的色彩方案，结果不仅仅是缺乏想象力，而且会无意识地对人的行为产生负面影响。

那些“放之四海而皆准”的标准问题就在于他们没有考虑具体情境。对具体背景的考虑包括色彩和光线的关系、色彩对人呆在室内时间长短产生的影响，以及不同人对色彩的不同看法。和对许多话题的探究一样，色彩研究在特性和功能方面也有所不同。想要鉴别某个特定的研究发现是否适用于一个设计，首先要弄清这些问题：*研究者有没有详细地报告他们的方法、程序和参与者？色彩测试材料、光线和参与者的色彩观点有没有得到仔细控制？这些研究发现在什么样的情境下可以加以运用？*

因循性

色彩规划的另一障碍便是对传统色彩方案过于倚重。传统色彩在室内建筑上与沉闷的规则相一致。比如说，当单色调、类似的和互补的方案对组织色彩关系提供可接受方法时，对这种规则的依赖就扼杀了创造性。传统色彩方案经常集中于色调，不过，色彩的所有属性，包括色值和色度，都应和空间与形式关联起来考虑。从色彩规划的角度看，传统