

高等学校规划教材
中央美术学院 城市设计学院教材

室内色彩设计学习

The Color Of Interior Design

戴昆 著

中国建筑工业出版社

高等学校规划教材
中央美术学院 城市设计学院教材

室内色彩设计学习

The Color Of Interior Design

戴昆 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内色彩设计学习 / 戴昆著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2014. 5
高等学校规划教材, 中央美术学院城市设计学院教材
ISBN 978-7-112-16692-3

I. ①室… II. ①戴… III. ①室内色彩—室内装饰设计 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第064638号

在室内设计及陈设专业的实践工作中, 色彩问题常常是设计师感到困惑的问题, 色彩的学习对于一个设计师而言甚至应该是一生的功课, 但适合室内设计师阅读的色彩学习书籍却不多。本书结合作者在日常工作学习中发现的问题以及自身的研究, 阐述了室内设计与陈设领域色彩学习的观点和想法。

本书的描述顺序是: 了解和培养自己的色彩情感、围合空间的六个面、室内空间的构成要素、色彩的观察和分析方法、如何设定室内空间的色彩主题、室内背景色、室内前景色和装饰色、色彩设计手法实例。

本书在编写上力求直观生动, 采用了大量的实例照片进行理论联系实际的探讨, 语言生动活泼, 图片编排有序, 理论清晰易懂。适合室内设计与陈设专业的设计人员, 以及相关专业师生学习。

责任编辑: 戚大庆 封毅

责任校对: 李美娜 赵颖

高等学校规划教材

中央美术学院城市设计学院教材

室内色彩设计学习

The Color Of Interior Design

戴昆 著

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京雅昌彩色印刷有限公司印刷

开本: 850×1168毫米 1/16 印张: 10½ 字数: 270千字

2014年5月第一版 2014年5月第一次印刷

定价: 80.00元

ISBN 978-7-112-16692-3

(25518)

版权所有 翻版必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前 言

这本书的写作动机有三个。其一：这些年我们一直从事室内设计及陈设的相关工作，在这个领域中色彩运用是一个主要的相关专业课题。最近的两三年以来，我们在这方面用了大量的时间来学习和摸索，也看了一些相关论著，但总是有各种的不满意之处。慢慢地就动了自己把相关的知识汇总一下的心思。其二：最近的几个学期，在中央美术学院城市设计学院的陈设工作室兼职帮忙带一点课，发现国内关于室内陈设相关的资料和读物很少，同学们很有上进心，但能找到的合适的学习资料不多。出于把这点儿课教好的心态，自己也慢慢地开始做些笔记、总结一些教案性质的文字，这些读书笔记和教案慢慢地积累起来就变成厚厚的一叠了。其三：和一些年轻的设计师聊天时，总会被问起很多关于色彩的问题和困惑，希望我们推荐一些好的书目以利于学习，这个书单子其实很难开列，因为色彩的知识太过繁杂，从理性的角度、感性的角度以不同方向论述色彩的专著何其之多？但真的要推荐一本，又没有特别适合的。

于是终于动了心想编写一本书。之所以说是编写，是因为我们自身并不是相关领域的专家学者，只是以设计师的身份把我们在日常工作、学习中发现的问题，结合我们自身的研究和有限的阅读体会集成一本心得。我们很想通过这本小册子表达一些室内设计与陈设领域色彩学习的观点和想法，就算是抛砖引玉吧。因为我们不专业，所以希望这是一本通俗易懂，理论联系实际的生动小书。希望大家看着很轻松，能够有所触动，激起对色彩学习的兴趣，目的就达到了。

这本书编写的初衷是来自三个经常被提起的问题：

A. 我在学校是学过色彩，但为什么在实际工作中面临色彩问题又会手足无措？

在我看来，这恐怕与多数学校的课程板块数量有关。色彩教学通常在专业院校里都是一门独立课程，由基础部的教师来完成教学。本来给出相对独立的课时来完整地进行色彩教学和作业，想法是好的，但是实际的教学，“独立”的课程往往变成了“孤立”的课程。色彩教学

偏重理论、基础教育，很少涉及色彩与空间、色彩与情感、色彩与时尚等领域。换言之，缺少理论与实践相结合的环节。色彩教学给学生的感觉似乎就是一堆抽象的理论和枯燥的练习。当来到工作中，色彩构成拿高分的学生却无法完成一块配合空间色彩尺度的地毯的色彩和图案设计；回到生活中，一个学习了大量色彩知识，进行了数年专业训练的女孩子却不会搭配自己的衣服和配饰。

比如像为什么非洲的黑人妇女喜欢穿着色彩艳丽的衣服？为什么欧美的白人女性喜欢清淡的灰色调？为什么很多欧美的时装我们中国人穿在身上不好看？为什么一个在卖场很好看的红椅子，放在我们设计的空间里格格不入？为什么我完成的空间色彩设计总像是一块没洗干净的调色板？

这些都应是色彩课程应该解决的问题吧？

B. 色彩对于室内设计与陈设有何意义？

“色彩实在是室内设计的灵魂”——Stanley Abercrombie《室内设计哲学》。

谈到这个问题恐怕不得不提到建筑学，室内设计作为建筑学的一个分支学科，在不同的时代总是或多或少地受到建筑学思潮的影响。随着现代主义的发展，许多著名建筑师的作品都只使用简洁的白色，甚至直接使用清水混凝土作为外墙。这样就给许多建筑师和建筑学的学生以至于很多建筑爱好者们形成一些误解，好像建筑与空间的表现不需要色彩的参与也能够完成，甚至更好？实际上这真是一个误解。现代主义大师勒·柯布西耶曾写道：“白色唯有在许多颜色衬托下方才显示其价值。”（《室内设计哲学》Stanley Abercrombie. P121）。而现代派大师们的作品，即使是讲求“少即是多”的密斯也曾在其设计中大量运用各种具有绚烂色彩效果的材质。

另一方面，建筑本身矗立在大地上。阳光会带给它丰富的光影关系，周围的环境会给它衬托和支撑，甚至其所处的环境就已经决定了它自身的形象定位。对建筑的表现力而言体形起到的艺术作用更为显著。甚至于黑白的素描效果也能够达成其表现力。而我们的室内空间则有极大的不同，在大多数情况下我们的室内空间需要人工光源的照明，人们长期生活的场所也少不了对空间环境的装饰和生活、工作所需要的家具等物件。这些光线和室内物品以及它们不同的材质、色彩构成了我们的室内环境色彩氛围。正是这些丰富的光影和色彩的变化，让我们的室内环境具有了丰富的表情和不同的气质，可以说色彩是我们感知室内环境的重要手段。

约翰·洛克(John Locke, 1632 ~ 1704, 英国哲学家)将人们对物体特性的认知区分为两种层次：第一种是客观的普遍性的，无关于个人的，对于物体形状与大小的认知；第二种是对物体颜色、质感、声音和气味的主观认知。引用约翰·罗斯金的话：“光线与阴影有助于我们对物体的了解(under standing)——颜色则有助于我们对物体的想象(imagination)与感情(sentiment)。”就室内设计而言，想象、感情与了解是同样重要的；再度引用罗斯金的话：“色彩感之于室内设计，有如色彩对画家一般重要”。

——Stanley Abercrombie 《室内设计哲学》

或许我们可以这样简单理解上面的文字，素描关系(色彩的明度变化)决定我们对空间的客观认知，色彩关系(色相和纯度等的综合变化)影响我们对于空间的主观认知。人对一个室内空间的认知本身应该是客观的，室内设计与陈设工作则通过对室内环境及空间中的物体的色彩、质感、声音、气味、图案等控制，形成人们对室内空间的主观印象，使空间富有情感，更为生动。色彩始终是空间设计与陈设工作中最重要的环节。

特别是当我们拥有了一个既定的空间，比如在构建一个家居环境的时候，我们做的每一个决定似乎都关乎着相应的色彩的选择。

当然，我们在生活中根据眼前的景象来作出一个色彩的视觉判断是一件相对容易的事儿，而作为一个设计师针对一个未知的设计结果来作出一个色彩决定要困难得多。特别是室内设计师的工作，相比起平面设计和产品设计师而言，我们面临的工作要复杂得多。尤其是当你面对一幢功能复杂、面积庞大，里面居住着一个四世同堂的大家庭的住宅的时候，各种因素都在左右你的判断。这种时候所谓色彩“直觉”往往不能让你完全放心。系统的色彩理论知识这时候就能派上用场了，我们都明白色彩的选择永远无法像理工科的学生面临的高等数学题目那样，依据公式进行演算最终取得结果。在色彩领域甚至根本就没有“标准答案”或“正确答案”。但是系统的理论知识和长期的专业训练一定是做好这项工作的基础。它能够帮助你在复杂的环境中作出相对合理的判断。

我经常举例：一个没有系统色彩理论基础的家居设计师，可能经常在一个修养良好的家庭妇女面前败下阵来。我们知道对于一个设计师而言，作出一个色彩判断依据的是两种辩证的能力：理性的来自系统色彩理论和长期专业训练、实践的能力；感性的每个人天生具有的直觉性的色彩判断。这两方面的能力都是极为重要而且无法相互替代的。对于大多数普通人而言，只是处理自己对日常生活环境、物品的选择，依靠自己对直觉的信心就可以作出决定了，而这种信心来自于长期的生活阅历积累和自我修养。而对一个设计师而言，你需要对一个即将构建的空间色彩环境作出决定并负责，这多少是有些压力的。对没有太多生活经验的年轻设计师而言，如果再不加强自己的系统色彩知识学习和训练，当你面对一个自小有着良好的家庭背景和修养的家庭主妇时，恐怕就只有低头听命的份儿了。

C. 色彩要在什么阶段学习？怎么学好？

“我认为色彩学习可以在设计课程中的任何阶段开始，色彩理论同样适合初学者和较高阶段的学生。只要他们在学习过程中有解决问题的实践练习。”

——（美）玛丽·C·米勒《室内设计色彩概论》

如果空间中没有光线变幻，没有色彩缤纷，那么剩下的是不是就只有乏味了？没有色彩的室内空间就没有了灵魂。我们每个人都有着与生俱来的色彩感觉和判断，从这个意义上讲，色彩对于一个不以此为职业的人而言，不一定需要再学习。每个人的成长环境和经历都会对自己的色彩感觉带来很大的影响，尽管我们经常忽视这一点。

比如生活在极地的爱斯基摩人能够认知和分辨的白色种类远多于我们，是因为他们必须以这种能力来在一个冰天雪地的世界中辨识路径和地点。一个画家能分辨的色彩显然远多过一个软件工程师，是因为他经历了长期的专业训练。这一点也从一个侧面证明了美术修养对一个设计师的重要性。就色彩而言，一个学过绘画和一个没有美术基础的学生，他们对同样课程的领悟程度是有很大差别的。当你拿起画笔来创作一张水彩小速写的时候，同时训练的是自己的造型、色彩、构图等的一系列能力，显然这是针对设计师的一种很好的“健身运动”。

在笔者看来，色彩的学习对于一个设计师而言甚至应该是一生的功课。只是对于室内设计师而言，要解决好一些特定的学习环节和内容，要更有针对性地进行学习。

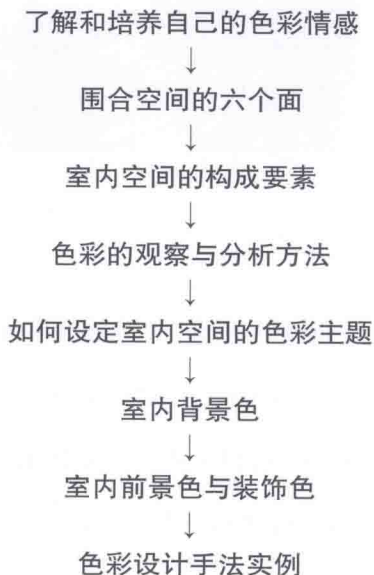
比如关于色彩运用的资料和从业人员的学习，应该更加偏向空间中的色彩运用。特别是集中在二维与三维之间的色彩思维转换练习和思索。

又如目前的室内设计专业学生和年青的设计师，容易在设计中迷失于墙、地、顶材料的选择与各种家具和饰品、挂画等纷繁的具象物体当中，最后失去对整体空间的色彩控制。对于整体色彩环境的设定，前景色、背景色的控制，图案、质感等的介入失去总体规划协调。最后让整个室内环境变成一个巨大乐队的齐奏。即使演奏的是同一支曲子，依旧听上去纷乱无比，令人烦躁不安。这就需要建立全面、综合的色彩思维，更多地比较练习各声部色彩的相互配合与主从关系。

色彩学习最好的方法当然是理论联系实际。不断地通过手边的作业和工作来加强对基础理论的理解，这样一方面会让学习变得更加有趣，另一方面也更容易让自己钻进去。在这本书的编写中，我们力求直观，用大量的实例照片来理论联系实际地进行探讨，尽可能让枯燥的理论知识生动起来。

我们对本书的阅读是一个轻松有趣的开始。

本书描述的顺序是：

目 录

前言

第 1 章 了解色彩情感、培养色彩情感	3
1. 培养自己的色彩情感	4
2. 认识色彩的性格	4
2.1 心理效果	4
2.2 象征效果	5
2.3 文化效果	6
2.4 政治效果	6
2.5 传统效果	7
2.6 创造性的效果	7
第 2 章 空间中的六个面	9
1. 空间是面的围合	10
2. 垂直面	12
2.1 洞口	12
2.2 前进色与后退色	14
2.2.1 色彩的冷暖	16
2.2.2 色彩的前进感、后退感	17
2.3 墙面色彩的决定性作用	20
2.4 背景与主体	21
2.5 主力墙	22
2.6 特别的提示	22
2.7 反射性表面	24
3. 水平面：包括空间中的地面与顶面	26

3.1	空间中的地面	27
3.2	地面的分隔与安全	28
3.3	天花的装饰	30
4.	色彩图案的空间填充作用	30
5.	墙纸的话题	35
5.1	平衡的图案	36
5.2	图案的比例	36
5.3	图案的内容	37
5.4	图案的色彩对比	38
5.5	良好的工作方法	39
第3章 室内空间的构成要素		43
1.	物体的大小感觉	44
2.	物体的视觉重量	46
2.1	色彩的轻重	46
2.2	色彩的软硬感	47
3.	物体在空间中的不同角色	48
4.	空间中的色彩平衡	49
4.1	空间的自身条件	51
4.2	围合空间的墙、地、顶条件	52
4.3	空间中家具、陈设的平衡	53
4.4	空间的丰满与构图	55
4.5	色彩的和谐	55
4.6	特殊物品的作用	55
4.7	物体的视觉深度	57
第4章 对于色彩的观察与分析		59
1.	客观地观察和分析空间色彩环境	60
2.	完成从具象的空间中提取配色方案	61

3. 将提取的成果运用到不同的空间中， 并且利用色彩原理进行变化	65
4. 一个好的色彩设计工作习惯和方法	68
第5章 如何设定室内空间色彩主题	73
1. 影响空间色彩环境设定的因素	74
1.1 建筑的功能用途	74
1.2 使用者	76
1.3 地域条件文化传统	76
1.4 时尚与流行	77
1.5 视觉安全	77
1.6 设定空间整体色彩环境方案的意义	78
2. 何为“色调”	79
第6章 室内背景色	83
1. 室内背景色的复杂性	84
1.1 室内背景色的一些特点	84
1.1.1 背景色是室内空间色彩环境的基础	84
1.1.2 室内背景色常常不是一种颜色， 而是一个组合复杂的色彩体系	86
1.1.3 室内背景色不是一个孤立存在的体系	87
1.2 室内背景色与前景色的对比度	87
1.3 背景色与图案、质感和肌理	90
2. 影响背景色选择的三个决定因素	91
2.1 人决定背景色	91
2.2 建筑决定背景色	92
2.3 室内陈设决定背景色	93
3. 几种常见的背景色处理方式	94
3.1 追求统一、和谐的色彩氛围	94

3.2	追求空间中的色彩视觉冲击力和趣味性	95
3.3	提供一个适应性较强的背景环境	95
4.	室内背景色的影响因素	95
4.1	无彩色和有彩色	96
4.2	室内设计中的“无彩色环境”	97
4.3	色彩的连续对比	98
4.3.1	灰色不是纯灰的	99
4.3.2	中性色	102
第7章	室内陈设的前景色和装饰色	109
1.	前景色：空间中最容易被观察到的颜色	110
2.	不同强度前景色的空间表现效果	111
3.	装饰色：空间中的点睛之笔	114
4.	视觉中的渗透现象	117
5.	流行色与流行色的运用	119
第8章	不同的色彩设计手法	133
1.	从布艺入手进行设计	134
2.	从风格主题入手设计	136
3.	从色彩主题入手设计	140
4.	综合手法设计	141
色彩设计练习	145
后记	156

第 1 章 了解色彩情感、培养色彩情感

1. 培养自己的色彩情感

我们室内设计师的工作内容主要是在建筑物的室内空间。人类创造了室内空间，同时也改变了自身的生活境遇。我们可以说室内空间是大自然向建筑物内部的延伸，它提供给人类一个更加安全、舒适的生活环境。我们现代的人类，也差不多会在室内空间中度过自己80%的生命时光。室内设计师在致力于解决人们对于室内不同生活空间的功能性需求之外，也致力于赋予空间更美好的生活情趣。色彩环境的塑造，就是美好的视觉体验的重要组成部分。

大自然孕育了人类，也以其壮丽、多彩多姿的景象让我们折服。自觉不自觉地，我们总是会试图把大自然的美好景象带入我们生活的室内空间。对于室内设计师而言，用自己对自然的感知，来培养自己的色彩情感，赋予色彩更多的情感因素，是一个很好的学习和工作方法。尝试用自己对大自然的感悟，来赋予一些色彩自己的名称：比如用苔藓绿来替代一个枯燥的色号，这样一种暖的、深色的墨绿会因为名称的改变带出一些柔软的感觉；用暴风雨过后天空的蓝色，赋予一种浅浅的灰色调淡蓝一种无法比拟的清新；用法国古堡的外墙，去赋予一种暖灰色高贵的感觉……凡此种种，慢慢地你身边的颜色就会开始拥有自己的性格和个性。这些个性会带给色彩设计生命，让我们规划的室内空间充满生命力！

色彩世界是一个神秘、复杂的世界，我们每个人穷其一生可能也只能粗浅地探寻其中的一小片地方。好在对色彩知识了解的不足，并不影响我们在实践中逐步地总结进步，随着实践经验的丰富，很多色彩道理也慢慢地就容易理解了。

2. 认识色彩的性格

正如爱娃·海勒在《色彩的性格》一书开头就抛

出的问题“希望和毒药可以是一种颜色”吗？颜色从来都不是个简单的玩意儿。有着社会学和心理学背景的作者从另一个层面对色彩的作用进行了研究和论述。特别是针对有关情感和特征的200个概念。作者进行了大规模的调查，询问多达1888名男女。而结果更加印证了色彩的情感复杂性，远不是可以简单概述的东西。其原因何在呢？

我们人类的社会生活与情感世界远远地复杂过了“千变万化”的颜色。尽管您可以理解颜色的变化也是无穷尽的，遗憾的是人类在不借助训练和工具的情况下，可以分辨的色彩没那么多。于是我们就会发现红色是爱的颜色，但也是仇恨的颜色，魔鬼身上穿红挂黑，可大多数人也把红色与爱情、幸福相联系。红色即是向前的革命的颜色，又是交通信号灯中的禁止，在生活中也充满着各种的“红灯区”。

我们这样解释颜色，您更明白了还是更糊涂了？上面的这些杂乱无章和矛盾，只是为了例证当色彩和人类的生活、思维、情感结合之后的复杂性。这一部分人类对色彩感知带来的影响和不确定性，没有办法用色相、明度、纯度这些色彩学的术语来简单描述。它几乎是在美术学范畴之外的另一个维度的存在，真实地影响我们每一个人的色彩感知。而我们作为一个设计师，一个每天与色彩打交道的人，完全有必要先从另一个角度来全面了解色彩的魅力。爱娃·海勒女士从以下的几个方面进行了分析，包括：

- 心理效果
- 象征效果
- 文化效果
- 政治效果
- 传统效果
- 创造性的效果

2.1 心理效果