

原来色彩
可以这样玩

看设计师如何将 色彩引入室内

陈牧霖 著

原来色彩可以这样玩

看设计师如何将色彩引入室内

陈牧霖 著

图书在版编目 (CIP) 数据

原来色彩可以这样玩·看设计师如何将色彩引入室内 / 陈牧霖著. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5537-8793-0

I. ①原… II. ①陈… 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(2017)第306868号

原来色彩可以这样玩·看设计师如何将色彩引入室内

著 者 陈牧霖
项 目 策 划 凤凰空间 / 翟永梅
责 任 编 辑 刘屹立 赵 研
特 约 编 辑 段梦瑶

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 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 710 mm × 1 000 mm 1 / 16
印 张 11.25
字 数 144 000
版 次 2018年1月第1版
印 次 2018年1月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-8793-0
定 价 68.00元

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

开篇语

大自然花开花落，潮涨潮退，日出日落，四季更迭，色彩无处不在又千变万化。或欣荣华美如牡丹花开，或萧瑟冷清如古镇青灰，有时热情似火如三月骄阳，有时秀丽幽静如江南烟雨，有时高昂豪迈，有时低吟浅唱。

色彩没有国界，但不同国家的色彩文化有别；色彩没有美丑，但每个色彩有其独特的属性；为什么黄色天生明度高，紫色却天生明度低？好比有人天生性格外向，有人却天生性格内敛。色彩世界跟人的世界一样，值得探索与发现。

给色彩起个名字，是为了更好地理解色彩的不同，但对于同一个色彩名字，不同的人可能有不同的联想。在数千万种颜色中，纯色数量仅占少数，更多颜色是你中有我我中有你，它们极其复杂，表里不一，常常在外色相之下潜伏着不止一种颜色，有时两三种，有时甚至六七种。如果您无法熟练地辨认色彩的变化规律，敏锐地从色彩表象中抽身而出进而剖析色彩的实相，您会很难自如随心地将色彩和谐地组合在一起。

大多数人都曾有以下的经历：当我们膜拜大自然景观时或在观摩大师的作品时（无论是现场还是通过不同媒介），思考很久的问题会茅塞顿开，瞬间获得极有冲击力的灵感启示，于是我们信心满满地着手将所看见的画面引入自己的作品，结果呢？一塌糊涂！那些曾经以为效果一定非常完美的配色方案，却在我们的手中失败，让我们不敢再相信自己的眼睛。

不敢再相信自己的眼睛——却可能是您跟色彩建立关系的开始！

色彩与光密切相关，没有光就没有色。在色彩的世界里，像纯红与纯蓝那样“久经沙场面不改色”的颜色很少，它们可以经受得起很多种色彩角色的互换而仍能保留强烈的本色，但绝大多数颜色都跟人一样是环境的产物，会随着环境色的变化而发生变化，比如往纯黄里稍多加入一点黑白灰，本色就会变得遥远而含糊。

“不敢再相信自己的眼睛”并非从此不看了，相反，成功的色彩运用必须从“看懂”开始。我们需要跟随时代的步伐，借助科学的色彩理论和色彩工具，了解色彩与风格、色彩与时代的变化轨迹，善用眼睛细看、细辨，直到扎实地掌握好色彩的基本理论知识，而非仅仅依靠某个时刻的色彩感觉或领悟。

美国当代著名水彩画家斯蒂芬·奎勒（Stephen Quiller）说过的一段话同样适用于如何将色彩引入室内的学习者：

“我坚信扎实的色彩理论基础是艺术家建立自我表达所不可或缺的。艺术家对诸如色彩混合、色彩之间的关系、色彩纯度和明度、色彩如何影响色彩、色彩的情感内涵、主导色的创建及色彩如何影响我们的眼睛这类基础知识，我们了解得越多，就越能运用色彩表达我们内心真正想说的。而情绪、情感、氛围、光线质量、结构和精准的主题渲染，皆由这些知识的娴熟掌握而来。这需要付出大量的时间及持续不断地学习，通过我自己多年的实践及对艺术史上各个时期的美术运动及伟大画家的了解，我更加确信所有这些努力都是值得的！”[译自斯蒂芬·奎勒著《色彩选择：从色彩理论中找到色彩感》（*Color Choices: Making Color Sense out of Color Theory*）]

陈牧霖

目录

第一章 色彩三维	006
一、色彩家族	006
二、色彩纯度	008
三、色彩明度	009
四、关于色温	010
第二章 九种经典色彩搭配指引	012
一、单色配色方案	012
二、跳色配色方案	014
三、邻近色配色方案	016
四、直接互补色配色方案	018
五、分裂互补色配色方案	020
六、三等分互补配色方案	022
七、四合一配色方案	024
八、双重互补色配色方案	026
九、中性点彩配色方案	026
第三章 如何做好中性色配色方案	028
一、中性色的定义	030
二、冷、暖调中性色	032
三、创建中性色方案的三个要点	034
四、创建中性色配色方案的技巧	037
五、“点彩”中性色配色方案	038
第四章 如何辨识色中色	042
一、不要只相信自己的眼睛所见	042
二、什么是色中色	043
三、选择合适色中色的重要性	047
四、如何“侦破”色中色	049
五、最棘手的中性色	051
六、穿针引线——色中色的和谐贯穿	052

第五章 色彩与光	054
一、光与色彩的科学	054
二、光的属性	055
三、光与色彩的互动	059
第六章 选择室内配色方案需考虑的因素	062
一、十二个关键考虑因素	063
二、色彩与设计风格	067
三、白、米、灰、棕、黑的通用原则	085
四、如何将一个配色方案贯穿全屋	087
五、空间色彩搭配演练	091
第七章 色彩解读	102
一、设计师喜爱的 30 组色彩配对	102
二、换个角度解读性感色彩	122
三、色彩与年龄——如何为孩子和老人房间选色	134
第八章 色彩心理学	144
一、红色	144
二、黄色	145
三、橙色	146
四、绿色	147
五、蓝色	148
六、紫色	149
七、黑色	150
八、白色	151
九、中性色	152
第九章 色彩专访	154
一、三米篇：色彩感觉，差一点差很远	155
二、王铭华篇：原来色彩可以这样玩	165

原来色彩可以这样玩

看设计师如何将色彩引入室内

陈牧霖 著

开篇语

大自然花开花落，潮涨潮退，日出日落，四季更迭，色彩无处不在又千变万化。或欣荣华美如牡丹花开，或萧瑟冷清如古镇青灰，有时热情似火如三月骄阳，有时秀丽幽静如江南烟雨，有时高昂豪迈，有时低吟浅唱。

色彩没有国界，但不同国家的色彩文化有别；色彩没有美丑，但每个色彩有其独特的属性；为什么黄色天生明度高，紫色却天生明度低？好比有人天生性格外向，有人却天生性格内敛。色彩世界跟人的世界一样，值得探索与发现。

给色彩起个名字，是为了更好地理解色彩的不同，但对于同一个色彩名字，不同的人可能有不同的联想。在数千万种颜色中，纯色数量仅占少数，更多颜色是你中有我我中有你，它们极其复杂，表里不一，常常在外色相之下潜伏着不止一种颜色，有时两三种，有时甚至六七种。如果您无法熟练地辨认色彩的变化规律，敏锐地从色彩表象中抽身而出进而剖析色彩的实相，您会很难自如随心地将色彩和谐地组合在一起。

大多数人都曾有过以下的经历：当我们膜拜大自然景观时或在观摩大师的作品时（无论是现场还是通过不同媒介），思考很久的问题会茅塞顿开，瞬间获得极有冲击力的灵感启示，于是我们信心满满地着手将所看见的画面引入自己的作品，结果呢？一塌糊涂！那些曾经以为效果一定非常完美的配色方案，却在我们的手中失败，让我们不敢再相信自己的眼睛。

不敢再相信自己的眼睛——却可能是您跟色彩建立关系的开始！

色彩与光密切相关，没有光就没有色。在色彩的世界里，像纯红与纯蓝那样“久经沙场面不改色”的颜色很少，它们可以经受得起很多种色彩角色的互换而仍能保留强烈的本色，但绝大多数颜色都跟人一样是环境的产物，会随着环境色的变化而发生变化，比如往纯黄里稍多加入一点黑白灰，本色就会变得遥远而含糊。

“不敢再相信自己的眼睛”并非从此不看了，相反，成功的色彩运用必须从“看懂”开始。我们需要跟随时代的步伐，借助科学的色彩理论和色彩工具，了解色彩与风格、色彩与时代的变化轨迹，善用眼睛细看、细辨，直到扎实地掌握好色彩的基本理论知识，而非仅仅依靠某个时刻的色彩感觉或领悟。

美国当代著名水彩画家斯蒂芬·奎勒（Stephen Quiller）说过的一段话同样适用于如何将色彩引入室内的学习者：

“我坚信扎实的色彩理论基础是艺术家建立自我表达所不可或缺的。艺术家对诸如色彩混合、色彩之间的关系、色彩纯度和明度、色彩如何影响色彩、色彩的情感内涵、主导色的创建及色彩如何影响我们的眼睛这类基础知识，我们了解得越多，就越能运用色彩表达我们内心真正想说的。而情绪、情感、氛围、光线质量、结构和精准的主题渲染，皆由这些知识的娴熟掌握而来。这需要付出大量的时间及持续不断地学习，通过我自己多年的实践及对艺术史上各个时期的美术运动及伟大画家的了解，我更加确信所有这些努力都是值得的！”[译自斯蒂芬·奎勒著《色彩选择：从色彩理论中找到色彩感》（*Color Choices: Making Color Sense out of Color Theory*）]

目录

第一章 色彩三维	006
一、色彩家族	006
二、色彩纯度	008
三、色彩明度	009
四、关于色温	010
第二章 九种经典色彩搭配指引	012
一、单色配色方案	012
二、跳色配色方案	014
三、邻近色配色方案	016
四、直接互补色配色方案	018
五、分裂互补色配色方案	020
六、三等分互补配色方案	022
七、四合一配色方案	024
八、双重互补色配色方案	026
九、中性点彩配色方案	026
第三章 如何做好中性色配色方案	028
一、中性色的定义	030
二、冷、暖调中性色	032
三、创建中性色方案的三个要点	034
四、创建中性色配色方案的技巧	037
五、“点彩”中性色配色方案	038
第四章 如何辨识色中色	042
一、不要只相信自己的眼睛所见	042
二、什么是色中色	043
三、选择合适色中色的重要性	047
四、如何“侦破”色中色	049
五、最棘手的中性色	051
六、穿针引线——色中色的和谐贯穿	052

第五章 色彩与光	054
一、光与色彩的科学	054
二、光的属性	055
三、光与色彩的互动	059
第六章 选择室内配色方案需考虑的因素	062
一、十二个关键考虑因素	063
二、色彩与设计风格	067
三、白、米、灰、棕、黑的通用原则	085
四、如何将一个配色方案贯穿全屋	087
五、空间色彩搭配演练	091
第七章 色彩解读	102
一、设计师喜爱的 30 组色彩配对	102
二、换个角度解读性感色彩	122
三、色彩与年龄——如何为孩子和老人房间选色	134
第八章 色彩心理学	144
一、红色	144
二、黄色	145
三、橙色	146
四、绿色	147
五、蓝色	148
六、紫色	149
七、黑色	150
八、白色	151
九、中性色	152
第九章 色彩专访	154
一、三米篇：色彩感觉，差一点差很远	155
二、王铭华篇：原来色彩可以这样玩	165

第一章

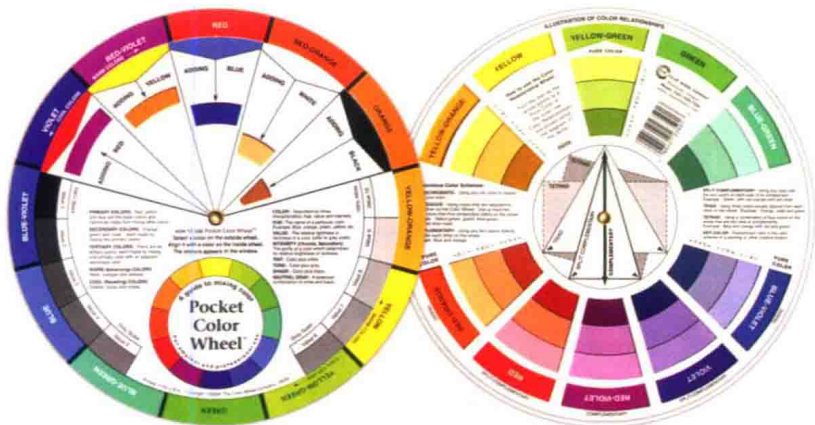
色彩三维

色彩与设计的关系好比物体的形状与纹理，是一种自然的视觉特点。

色彩影响人对空间结构、维度和品质的感知，也影响人的感觉和行动方式，通过色彩家族、色彩纯度和色彩明度来体验色彩的三维。

一、色彩家族

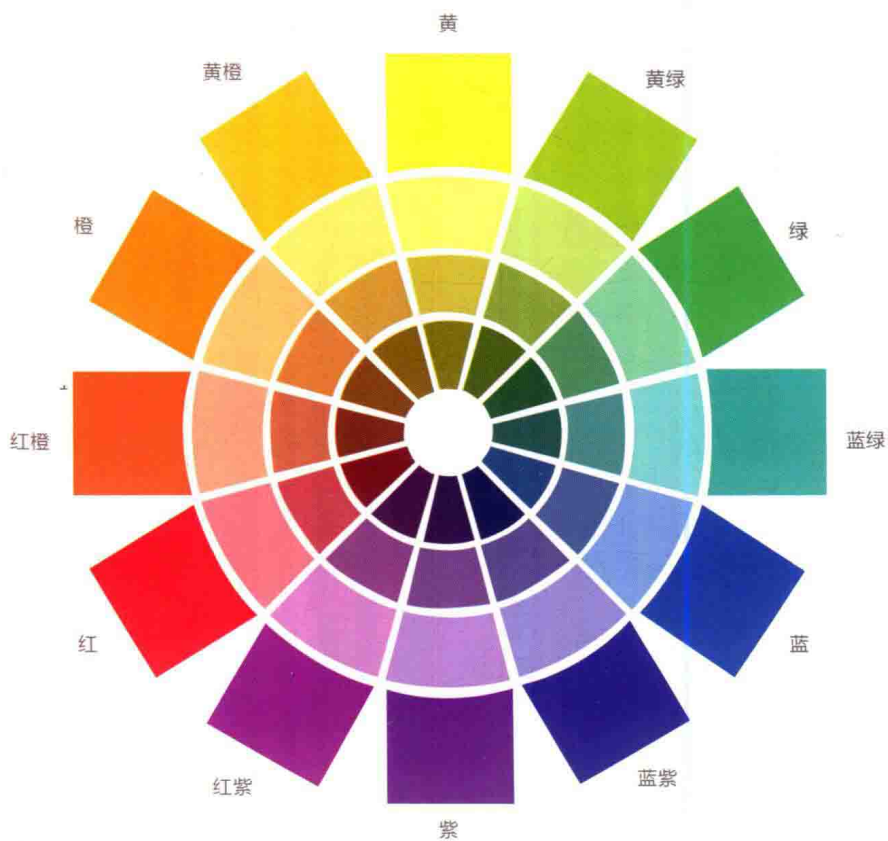
为了更直观地讲解色彩的属性，剖析色彩之间的关系，我们运用国际上通用的色彩工具——色轮来展开论述应该是最科学、简易的方法。最早出现的色轮版本是由法国科学家米歇尔·谢弗勒尔（Chevreul）于1861年制作，在色彩被当成一门学科来研究长达近两个世纪后的今天，色轮已经有了广泛的应用，也出现了各种各样的版本，甚至每个色彩公司或色彩艺术工作者都可以根据色彩的基本原理制作专属的色轮，不过在阐述色彩逻辑关系的原理上都是相通的。比如美国 Color Wheel（色轮）公司发行的色轮有正面和背面，分别用符号和文字标明色彩的变化规律及几种基本色彩搭配原理，既适用专业人员也适用业余色彩工作者。

正面

背面

但对部分中国读者来说它可能显得过于复杂，相比之下美国 Sensational Color（极为美妙的色彩）色彩机构制作的色轮显得更为直观易懂。

美国 Sensational Color 色轮

让我们再来深入了解一下色轮：

(1) 色轮由十二个有代表性的色彩家族组成，它们分别是原色家族：红、黄、蓝；二次色家族：绿、紫、橙；三次色家族：黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫、红橙、黄橙。

(2) 如果将色轮比喻成一个圆形的时钟，原色家族分别处于 12 点方向（黄）、4 点方向（蓝）和 8 点方向（红）的位置。

二次色家族成员是由原色与原色相混合而成，黄与蓝混合出绿，蓝与红混合出紫，红与黄混合出橙。

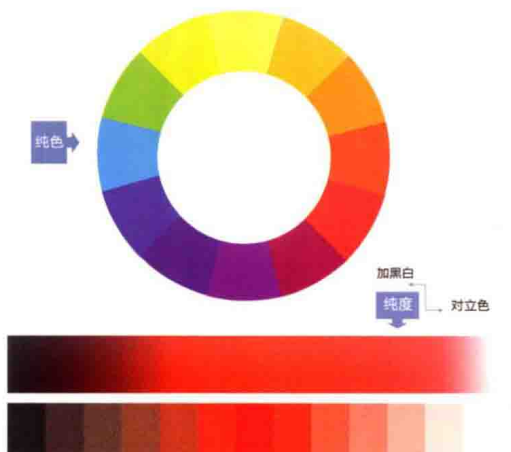
三次色家族成员是原色与二次色相混合而成，黄与绿混合得出黄绿色，蓝与绿混合得出蓝绿色等，然后再通过加白、加灰或加黑的方式改变色彩的明暗值，从而得出无数种色彩。

(3) 色轮根据色彩的纯度变化规则分为四个圈，最外围的一圈颜色称为纯色，指未经加兑任何白、灰、黑的颜色；第二圈的颜色称为加白色，指在纯色里加兑了 50% 的白色；第三圈的颜色称为加灰色，指在纯色里加兑了 50% 的灰色；最里面小圆圈的颜色称为加黑色，指在纯色里加兑了 50% 的黑色。

需要注意的是，色轮是色彩关系的指引工具，色卡是配色与选色的主要工具，因为色轮只有 48 种颜色，而色卡的颜色可以达到成千上万种。色轮和色卡是设计师最常用的两种工具。

二、色彩纯度

色彩纯度指一个色彩的鲜明程度。一个色彩的最高纯度是指它未经加入任意的黑与白，称纯色。改变一个色彩的纯度可以通过加入黑或白，使它变得不再那么鲜明，甚至变成中性色；也可以通过加入该颜色的对立式色来改变一个色彩的纯度。暖色和高纯度的颜色给人的视觉感是积极、兴奋；冷色和低纯度的颜色使人感觉节制、放松。

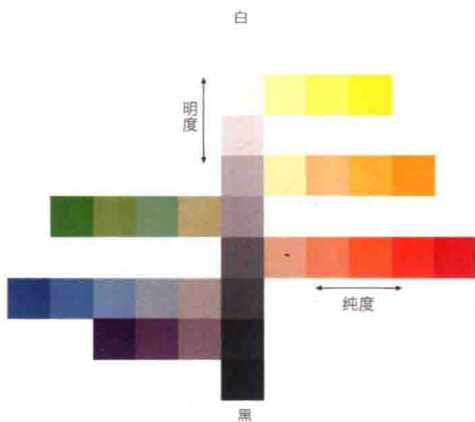

色彩纯度变化示意

三、色彩明度

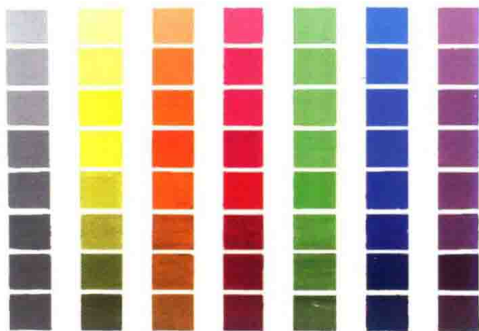
色彩明度指运用黑与白让一个色彩变明或变暗的程度，简单地说是指一个色彩的灰度。

一个色彩的明度可以通过加入白色不断上升，也可以通过加入黑色不断下降。纯色本身也具有不同的明度，比如在色轮的十二个纯色当中，黄色的明度最高，而紫色的明度最低。见如下红、黄、蓝、绿、橙、紫六色的天生明度比较图。

黄色明度接近白，紫色明度接近黑

明度被称为学习色彩的“任督二脉”，甚至有人说理解了色彩的明度就等同于理解了色彩本身，足见辨识色彩明度的重要性。一个天生明度高的颜色可以通过加黑得出更多明度低的颜色，一个天生明度低的颜色可以通过加白得出更多明度高的颜色。

灰、黄、橙、红、绿、蓝、紫的明度变化

有些颜色的色彩延伸范围比较受限，比如黄色只需经过加入不多的黑色就会迅速失去它原有的色彩特征而变得更像黑色，但有些强大的颜色，比如红色和蓝色，它们在不断增加黑色比例后仍能保留自身的色彩特征。

高明度的色彩使人感觉开朗愉快；中间明度的色彩更容易与人相处（也是室内用色最多的）；低明度的色彩显得深沉严峻。

四、关于色温

1. 定义

色彩温度简称色温。颜料色温与光的色温含义不同，前者指的是一种视觉上的心理感受，后者指的是不同光源的色彩品质（详见第五章《色彩与光》）。

2. 分类

颜料色温基本分成暖色与冷色两种：

暖色：指黄、橙、红，或占以上色彩比例 75% 以上的色彩。

冷色：指绿、蓝、紫，或占以上色彩比例 75% 以上的色彩。

在色轮中划一根白线，白线左边的颜色归为暖色，白线右边的颜色归为冷色