

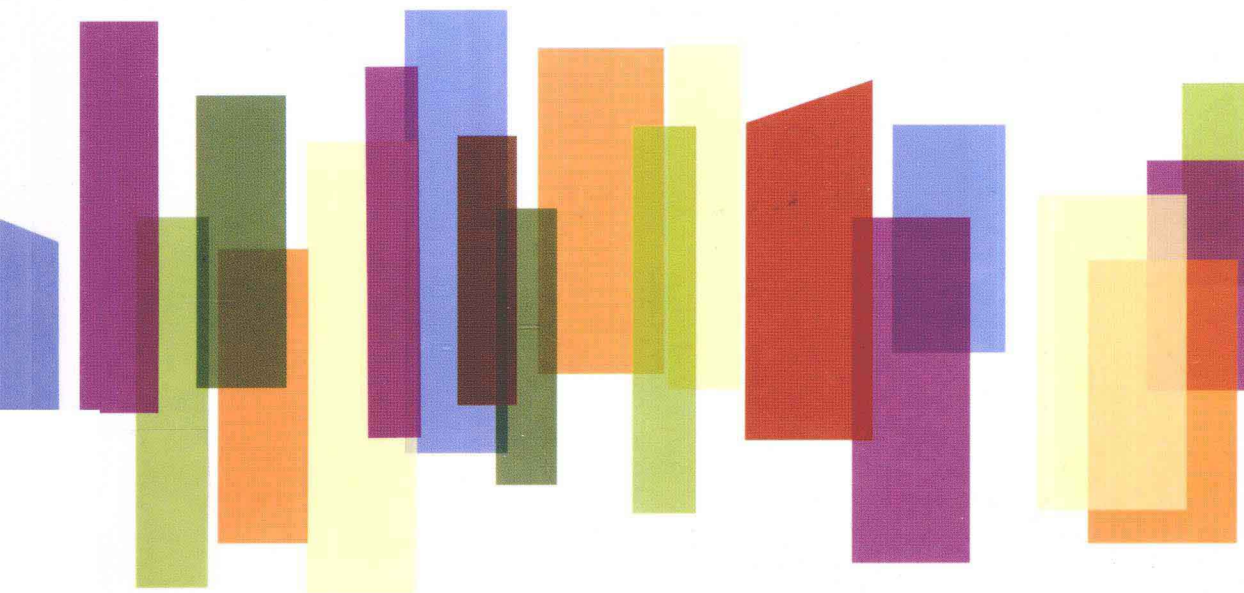
环境色彩设计技法

THE TECHNIQUE OF ENVIRONMENT COLOR DESIGN

——街区色彩营造

【日】吉田慎悟 著

西蔓·CLIMAT环境色彩设计中心 监修

中国建筑工业出版社

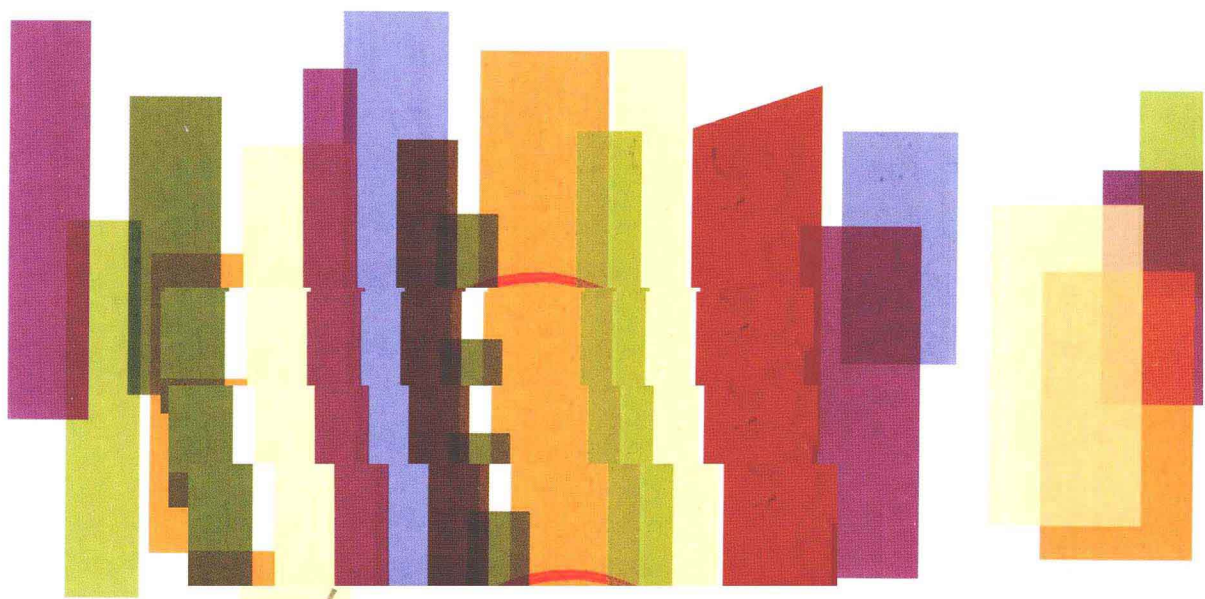
环境色彩设计技法

THE TECHNIQUE OF ENVIRONMENT COLOR DESIGN

——街区色彩营造

【日】吉田慎悟 著

西曼·CLIMAT环境色彩设计中心 监修

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

环境色彩设计技法——街区色彩营造 / (日) 吉田慎悟著; 西蔓·CLIMAT 环境色彩设计中心监修. —北京: 中国建筑工业出版社, 2011.1

ISBN 978-7-112-12516-6

I. ①环… II. ①吉… ②西… III. ①色彩—环境设计—技法 (美术) IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 188601 号

责任编辑: 费海玲 张振光

责任设计: 李志立

责任校对: 姜小莲 关 健

环境色彩设计技法——街区色彩营造

[日] 吉田慎悟 著

西蔓·CLIMAT 环境色彩设计中心 监修

*

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

华鲁印联 (北京) 科贸有限公司制版

北京尚唐印刷包装有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 12 字数: 294 千字

2011 年 1 月第一版 2011 年 1 月第一次印刷

定价: 78.00 元

ISBN 978-7-112-12516-6

(19765)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

《环境色彩设计的技法——街区色彩营造》出版之际

在日本，从20世纪60年代中期开始，与城市各个要素相关的设计师共同发起了“打造舒适宜居的城市景观”的宣言。由此出现了“城市设计”这一全新的设计领域。城市设计不光是对新建筑的建筑形式进行设计，更重要的是要打造功能完备、居民引以为傲的街区景观。从而在城市不断发展的进程中，延续城市历史元素，打造城市个性名片。

环境色彩设计是一个全新的设计领域，它针对城市景观中所有要素的色彩进行设计，以营造充满个性而又舒适宜人的城市景观。环境色彩设计从最初狭窄的工业设计层面，逐渐发展成为推进“城市设计”的一个重要组成部分。

在急速城市化的中国，环境色彩逐渐成为一个重大问题。城市建设不再是简单地打造城市的功能性，更要打造被世界认同的魅力都市。其中，建筑、道路设施、广告以及市内交通枢纽等等，所有这些构成景观的要素，都成为色彩设计的关键所在。

谨此，希望在中国魅力都市的建设过程中，《环境色彩设计的技法——街区色彩营造》一书能贡献绵薄之力。

吉田慎悟
Shingo Yoshida

前言

《造景》是关于街区设计和地域起源的一本兼具综合性和专业性的杂志。自1996年2月创刊至1997年8月为止连载了《环境色彩设计技法》的文章。本书对相关内容作了一些补充。

现在出版的关于色彩方面的书籍数目繁多。最近又开设了色彩设计的资格考试，所以关于时装、产品以及室内设计等方面的色彩书籍就更多了。诚然，人们对色彩设计的关注逐年增加，然而涉及环境色彩方面的书却很少，对环境色彩设计中技巧运用的介绍更是寥寥无几。现在普遍存在着这样一种情况：在仅有的环境色彩的相关书籍中，并没有对设计的效果进行实际认证，却对表色系、色彩调和以及色彩心理都作了大篇幅的介绍。

所以在本书中我们将对设计人员在实际环境色彩设计过程中一直思考的设计手法进行归纳。因为环境色彩的设计领域相当广泛，加之设计方法还要考虑到地域性和时代性，是需要在实际中不断加以创造和改进的，所以我们的研究方法尚不能涵盖所有方面。我们也发现一些因为对新开发的装潢和建筑材料色彩的不合理搭配，导致开发商花费掉巨额开支却构建了并不和谐的公共空间的实例。为改善这种现状，我想在此把在实践中积累的相关经验和技巧与读者分享。虽然我们所说的技巧不能套用在所有情况中，而且也只是对环境设计思路作一些提示，但大概也可以对目前环境色彩的构建起到些许作用。

现在的色彩设计倾向于物品设计。谁都希望追求美好优质的东西，但只将热情倾注于物品是不足以构建一个舒适的生活环境的。近年来，城市环境设计师和城市设计师们已经意识到这一点，并开始对城市景观要素和城市的关系进行调整。我想，像这样的整体思维在今后的设计中定会变得不可缺少。1970年前后，环境色彩设计开始放眼于环境整体，以构成环境的全部要素为设计对象，针对色彩之间的关联性进行设计。从此以后越来越多的人开始认识到这种设计理念的重要性。

目录

1	第一章 色彩的关联性和对色彩的控制
1	与建筑形态相关的色彩
4	让城市更加丰富的色彩
8	色彩的关联性——不断变化的色彩视觉效果
12	色彩的相互作用
12	对周边环境的一种思考
14	关联性的设计和对色彩的控制
19	第二章 诱目性的阶层系统
19	自然界的图画和背景的相互关系
20	在形态方面的图画和背景
24	吸引视线的艳度
26	诱目性的等级
30	对诱目性的控制 —— 创意立川的色彩规划
30	街区布局的色彩
30	色彩设计方针
32	和周围建筑相融合的色彩调整
33	对建材色彩的研究
37	第三章 环境色彩的调和
37	蒙塞尔色彩系统

39	蒙塞尔色立体
39	奥斯特瓦尔德色立体
40	奥斯特瓦尔德色彩系统
41	环境色彩调和的三种类型
43	环境色彩规则理论体系
44	川崎临海地区的色彩规划
55	第四章 色彩的群化与分节
55	色彩的统一、形状的统一、近度的统一
58	类似性要素与接近性要素的对立
58	类似性要素与接近性要素的抗衡下图表模型的形成
61	景观的连续性与变化
62	住宅街的色彩计划——东急IZUMI VILLAGE
64	寻求有个性的住宅景观
70	住宅街色彩计划今后的课题
73	第五章 地域素材的色彩
74	素材色的调查
76	黑色之城——常滑
81	红土墙的城市——出石
82	黄褐色的城市——内子
88	充分利用地域的素材
91	第六章 景观营造与色彩控制基准（一）
91	兵库县景观条例与色彩控制基准
92	大体量建筑物等的色彩调查
93	调查资料的色彩倾向
100	高明度、低艳度化的倾向
103	景观的营造一定要重视自然的色彩
103	树木的色彩

104	色彩景观营造的三个阶段
105	大体量建筑等的色彩控制基准
109	色彩基准的未来
111	第七章 景观营造与色彩控制基准（二）
111	兵库县地区的景观营造
113	姬路市大道两侧建筑外立面基调色和广告色
116	相邻建筑外立面基调色的色差
117	姬路市大道的色彩指南
120	关于御津町室津地区
139	第八章 色彩空间的可能性
140	关于画家巴萨雷利先生的超级建筑图案
143	空间和色彩的相接处能创造出各种各样的变化
144	理查德·鲍威尔的色彩空间
147	付以建筑形态生命力——朗科洛先生的色彩规划
157	第九章 环境色彩设计师的注意事项
158	创造一个有秩序的景观世界
162	创造出沉稳温润的景观
162	创造能够反映地域特性的风景
164	创造欢欣繁华的景观
168	以地域的未来发展为依据，创造充满个性的都市景观
170	建设轻松、休闲、安全的都市景观
170	创造高质量、并为人们称赞的都市景观
175	结束语
176	作者简历

第一章 | 色彩的关联性和对色彩的控制

直到1970年前后，色彩设计的主体才由服装等商品转向城市环境。进入80年代以后这种思路逐渐得到推广普及。我们在1984年出版的《环境色彩设计——从调查到设计》（城市规划中心编写，美术出版社出版）一书中，介绍了自1970年以来关于色彩规划的一些想法和实例。最近在一些自治地区，重视构建地域景观特点的色彩规划日渐盛行。近十年来，人们越来越关心环境色彩设计的地域差别，也更加期待色彩能在地域环境的形成上起到重要作用。本书将对实践中积累的一些环境色彩的设计技巧作一些简单介绍。

与建筑形态相关的色彩

20世纪60年代后期开始，使用大量鲜艳色彩的大型绘画形式（super graphic 于20世纪60年代兴起于纽约街头，以建筑物、城市空间等巨大的空间为媒介，进行绘画作品创造）在世界范围内流行起来。

至此，“二战”后从美国传入的色彩调节开始成为日本建筑色彩规划的主流。为了提高作业效率，以色彩的机能主义手法，将色彩调节广泛应用在了工厂等的内装上。当时日本很多工厂都乐于采用蓼蓝色，以缓解工人的视觉疲劳。至今，在很多机器上仍可以看到那时色彩风格的残留。

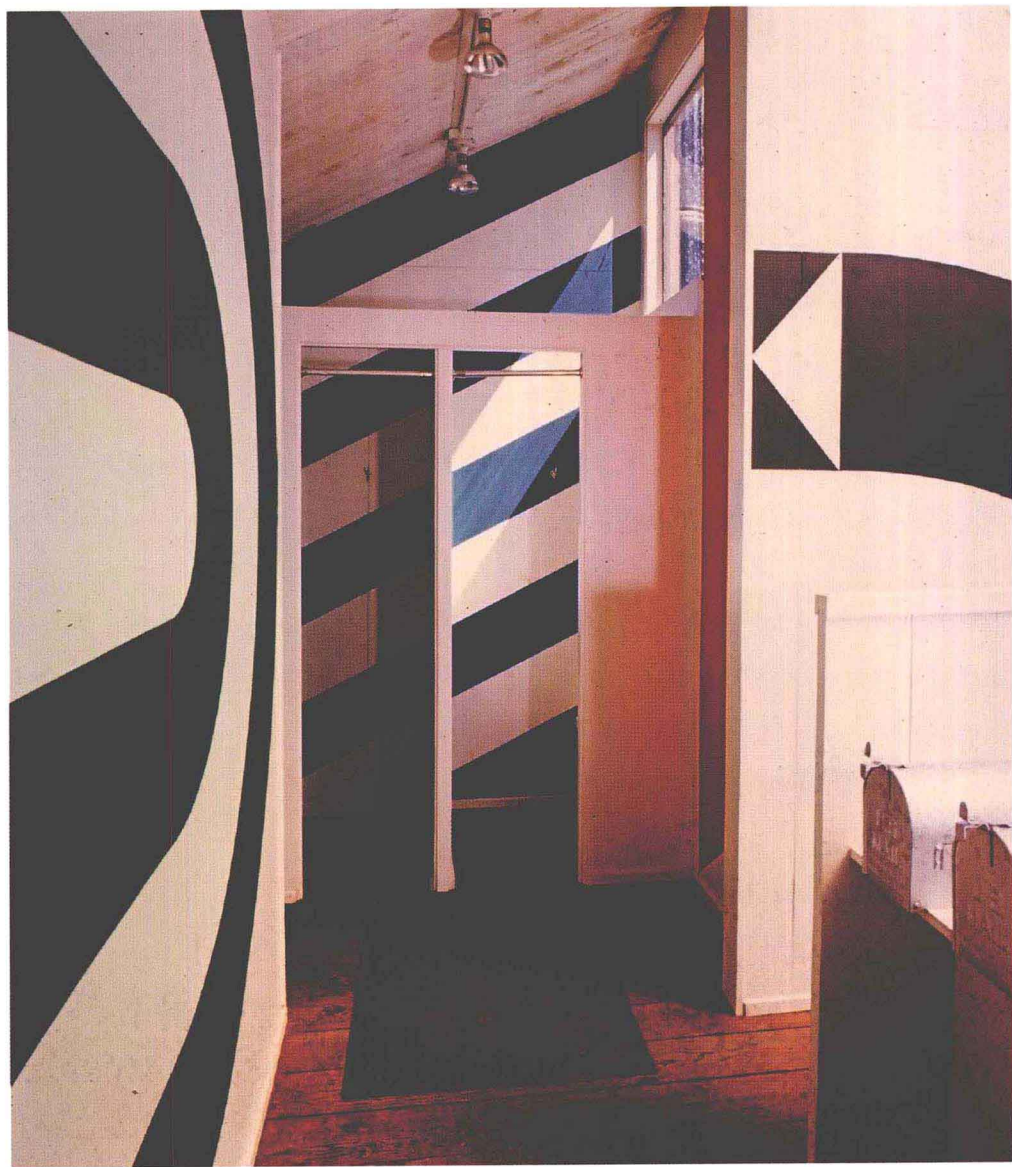

图1-1 室内设计的大型绘画

很多书都对色彩调节作了介绍，但实际上色彩调节并没有在日本广泛普及。重读当时描写色彩调节的书籍，可以窥探出低艳度的蓼蓝色并非纯粹的机能主义成果的产物，而完全是出自美国涂料公司精心运作的企业战略。

被夸大了的色彩调节，从20世纪60年代后期开始逐渐衰退。与此同时，高艳度的大型绘画形式被广泛应用在建筑物上，并瞬间在世界各地传播开来。大型的绘画形式拉近了色彩与建筑空间的关系，创造出很多大胆的色彩空间。据说这种大型绘画风格始于美国西海岸的“海滨小艇”（设计者 Charles W.Moor ）（图1-1）。

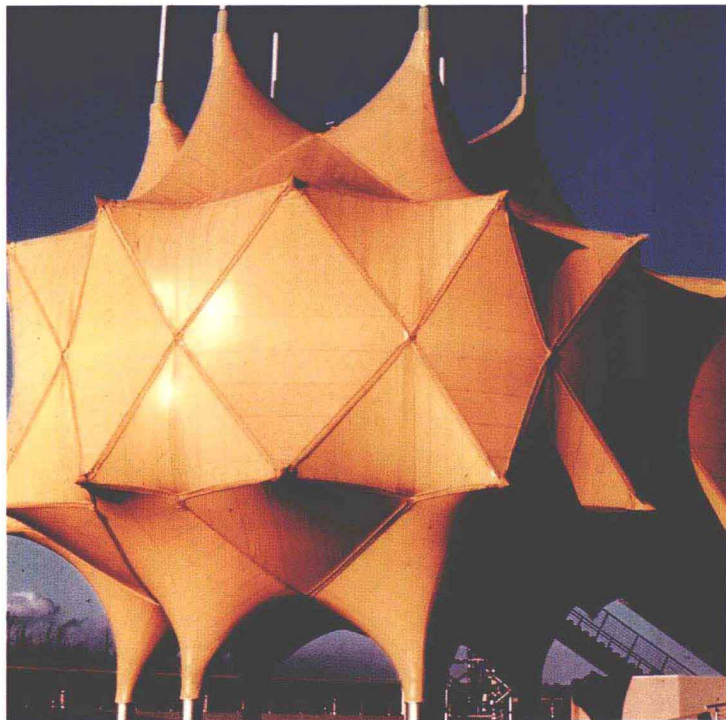

图1-2 大阪世博会大规模使用鲜艳的高艳度色

平面设计师 Barbra Stauffacher 在这个木结构的休闲住宅中整体运用了鲜艳的色彩和大幅的平面设计。

伴随着机能主义的渐渐过时，大型绘画形式在日本开始流行起来，因此在以东京为中心的都市区兴建了大量色彩鲜艳的建筑。受这种流行趋势的影响，在1970年举办的大阪世博会上，三原色被广泛运用在各国的展示亭上（图1-2）。此后，因脱离了休闲的建筑形态，过于倾向于商业广告设计，加之石油危机的影响，这种大型的绘画形式在日本逐渐消失了（图1-3 ~ 5）。

通过大型绘画形式的建筑和色彩设计可以窥探出一个设计师的浓厚兴趣所在，然而大型绘画却在商业主义横行的时期被无情埋葬。石油危机以后，色彩迎来了一个消极的时代。建筑外壁大都被涂以毫无特点的白色和土地色，此时对色彩运用的探索和尝试开始销声匿迹。虽然大型绘画形式这样有生机的色彩运动最终消失了，但现在从环境与色彩关系方面来考虑，我认为大型绘画形式的尝试和积累在某些方面是起到了相当重要的作用的。

运用在大型绘画形式上的色彩与建筑形态紧密相连。色彩与建筑形态的完美结合，重新诠释了建筑空间的意义。之前的色彩调节以工厂、医院等建筑物为对象，并没有考虑到各个建筑物间的相互关系，而与此相对，大型绘画形式又过于凸显地域性。像这样错误的实例让人们重新认识了建筑外部形态和其所处环境的关系。人们不但对运用在近代建筑上的色彩有了全新的认识，而且更加认识到色彩在空间构成中的重要位置。我想虽然大型绘画运动在日本的风行只是一瞬而过，却对之后的环境色彩设计起到了相当重要的指导作用。

让城市更加丰富的色彩

大型绘画在世界范围内传播，然而在法国和日本的形式有所不同。在法国，Jean Philippe Lenclos（1938年生于法国，1960年毕业于巴黎高等装饰美术学校。在

图1-3 用高纯度黄色涂装的后乐园

图1-4 云音

图1-5 东京家禽中心
随着大型绘画形式的衰退，大红色的外壁被涂成了明亮的白色

巴黎设立色彩规划事务所，以地域色彩调查为基础进行色彩规划）对大型绘画的传播起到了相当重要的作用（图1-6）。

1974年我有幸在Lenclos巴黎的画室工作。我发现在那里营造一个空间时，色彩并不是在确定建筑形态后作为装饰性的东西添加上的，而是和建筑形态的设计具有同等重要意义的。当时Lenclos正在对巴黎近郊新城区的两个学校建设做色彩设计规划。在那里我体验了从未有过的对色彩空间的实践。

当时在日本，色彩规划还受机能主义的色彩调节影响着，还过于依赖色彩知识和心理效果。直到现在，还有很多人将色彩心理作为色彩规划的重点，导致色彩并没有在空间营造上发挥出它纯粹的视觉效果。

Lenclos对建筑形态和色彩的处理仿佛自然中的一抹风景，给来访的人们带来丰富遐想。可见如果不能协调色彩间的关系，没有对色彩和建筑形态进行规划是不可能创造出这种感觉的建筑空间的。

在Lenclos的画室里，要看清色彩之间相互作用所产生的效果，首先要描上几幅立体图。

而且一旦确定色彩规划的方向，他就会立即制作模型，验证色彩和建筑形态搭配的效果。具备色彩心理等相关知识在环境色彩规划中是非常必要的，否则，对色彩空间实际效果的验证就无从谈起。

我认为大型绘画形式在法国的流行使城市景观更加丰富了。因为色彩的加入，不仅丰富了建筑外观，还扩展了空间的表现形式。当时在法国经常可以看到全新的色彩空间。如果只是通过建筑设计而没有加入色彩的运用，那么即使到现在也无法达到那种设计效果。色彩和建筑空间的相互作用，使色彩空间拥有了更丰富的表情。

现在日本的色彩规划更多是在探究色彩在实际应用中的意义和机能。我觉得如果不能实际体验色彩空间带来的愉悦，像这样过分地追求过程是没有任何意义的。

在法国，因为在个人家庭就有使用涂料的习惯，人们不但能够娴熟地运用色彩，而且对色彩的体验也是相当丰富的，所以大型绘画形式在法国的传播和日本是非常不同的。色彩被大胆运用在法国新城区，从而使周围冷冰冰的住宅景观发生了重大改变（图1-7）。

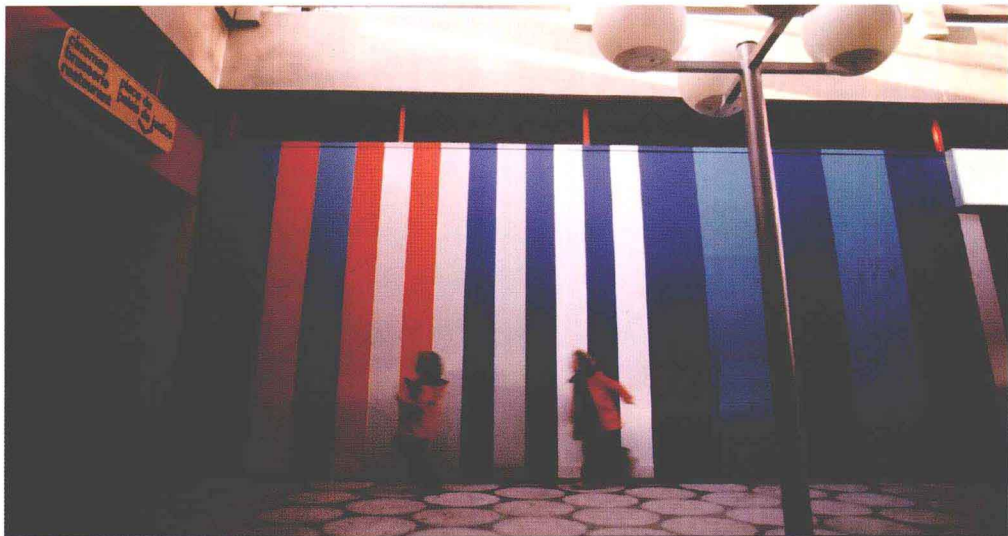

图1-6 鲜艳的大型图描绘的法国商业中心

图1-7 用色彩营造景观变化的新城

色彩的关联性——不断变化的色彩视觉效果

Lenclos在画室里勾勒的规划草图，与我在大学时代研究的“探究色彩之间的相互作用”这一课题有很多相近的部分。在二维平面中，因配色或者与外部形态的相互作用的不同，色彩会发生各种各样的变化。将在平面中发生的这种变化推广到建筑空间上，可以发现更加丰富的内容。在Lenclos画室工作时我发现，在对色彩空间的理解上，色彩的现象学比色彩心理学显得更加重要。

在此稍微提一下色彩的现象性。画家Josef Albers终其一生都在研究背景色的不同会使色彩产生怎样的变化。在1963年由耶鲁大学出版的《色彩的相互作用》一书中，收录了丝网印刷的很多漂亮的插图，让人从中体验了色彩各种不可思议的视觉效果。在日后的色彩学教学中，为了让学生率先体验到色彩的这种不可思议的变化，我在讲义中引用Josef Albers（1888年生于德国，画家，1932年成为手工艺品教师）的研究成果，给学生们演示了由于背景色彩的变化，图画色彩也随之发生了变化的同时对比（在不同背景下，同一色相看起来发生了变化）。他们对这种变化感到非常吃惊。我们可以用以下图片作一个演示（图1-8、10、12）。

准备白纸、黑纸各一张和介于两者之间的灰色纸两张，如图1-8所示，将黑白纸并列放置桌面上，再分别在黑纸和白纸上面放上一张灰色小正方形纸。然后仔细观察就会发现本来是一样的灰色，但它的明度看起来发生了变化。在白纸上的灰色看起来暗了很多，而在黑纸上的灰色看起来亮了很多。可见在不同的背景色下相同色彩的明度看起来却不同。

如果进一步观察正方形灰纸片就会发现其中产生的微妙变化。放在白纸上的灰色纸，从正中心看去，越靠近边缘的部分越显得灰暗。放在黑纸上的正好相反，越靠近边缘的部分越显得明亮，这就是所说的边缘对比的效果。人们开始逐渐认识到相邻的色彩之间是会形成对比的。通过这种边缘对比的效果，如果人们可以辨别出这样细微的差别，那么我们所说的七百万色、八百万色这样众多的颜色也