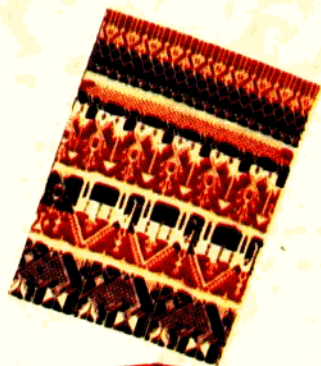

李荣启 唐 骅 著

生活中的色彩美

湖南师范大学出版社

内容简介

在现实世界中，“色彩”与人们生产和生活有着千丝万缕的联系。如果我们进一步涉足“色彩美学”这一领域，就会发现，在日常生活中司空见惯的色彩，具有极其迷人的魅力，包含着广博的内容和知识。作为色彩的美，不仅有它固有的规律，还常常表现出一个民族或一个时代的审美理想和审美趣味。在商品社会，色彩作为一种附加价值受到人们巨大的关注。

本书作者力图从自然、社会以及艺术等多方面探讨色彩所具有的表现性及审美功能，探讨色彩与人的关系。为了普及色彩美学方面的知识，加强本书的通俗性、趣味性、知识性，本书各篇独立成章，共分 50 个问题进行论述，并保持各章间的内在逻辑。作者注意结合我国国情和人民生活水平，着眼于指导人们正确运用色彩，提高审美能力，以提高本书的实用价值。

五颜六色 多彩多姿

——《生活中的色彩美》序

涂途

人类生活在一个五彩缤纷的世界之中，而文明的人时时又把自己打扮得多彩多姿，让世界更加增添迷人的色彩和魅力。现代化的社会已经与色彩结下了不解之缘，到处都缺少不了红橙黄绿青蓝紫。各种各样的颜色装点着自然风光、社会环境，创造着神奇无比的艺术精品，为人们带来了千红万紫、千态万状的无穷无尽的美。

色彩学早已成为一门令人注目的科学，色彩美学也作为美学的分支学科愈来愈受到重视。只有正确地认识和理解了色彩美的规律和作用，才能自觉地去感受、欣赏和运用不同的美的颜色。对于色彩的科学研究和应用，目前已经取得了相当惊人的进展；运用现代化的科学技术手段，从物理学、化学、光学、生理学、心理学、生物学、环境科学等等方面的透视和剖析，揭开了几千年来为人们一直困惑不解的许许多多的色彩之谜。在高度发展的现代文明社会里，色彩应用的范围也扩展到人们日常生活中几乎所有的领域。“色彩设计”、“色彩调节”、“色彩管理”、“色彩医疗”、“色彩教育”、乃至“色彩文化”，如雨后春笋般的涌现，真正是琳琅满目、应接不暇。它们都直接或间接、或多或少与色彩美学相关。艺术

美的创造就更加离不开色彩。俄罗斯画家列宾曾经强调“色彩即思想”，形式主义的艺术断言“颜色是一切意匠的母亲”，这未免言过其实。但古今中外的一切优秀的成功的艺术家，却是都懂得并善于“以色传神、以色抒情、以色写意”的；在他们精心塑造的五颜六色的艺术形象中，有不少便是“色中有色”、“色外有色”的不朽之作。色彩还可以作为一种语言、一种信息、某种符号和某种象征。自然，色彩的美也绝不是空洞的、抽象的、绝对的。

要更好地把握和利用色彩的美，就必须透彻地分析和研究这一美的因素和形态，并且逐步地向着建立科学的色彩美学学科体系趋近。目前，公认的、完整的、系统的色彩美学理论还只是在形成的过程中，还有待于有关方面的共同努力。《生活中的色彩美》可以看作是在试图推进建立色彩美学科学分支的最初尝试；或者说，这册小书的立意是想围绕色彩美学问题这个中心，多方面地揭示色彩与人的密切关系，让人们得到比较丰富和密集的有关色彩美的初步知识，并为进一步形成独立的色彩美学理论体系打下基础。这50个专题大致上概述了色彩的性质、种类、功能、作用以及应用的重要领域，重点还是讲色彩的美。它们既可以独立成篇，又相互有着内在的逻辑联系。想必，它不仅会引起广大读者的兴趣，也将会在美学界、学术界能起到抛砖引玉的功效。

马克思曾经指出：“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。”^①毫无疑问，对于色彩这类最大众化的美学属性和美感形式的研究，理应也成为马克思主义美学的探讨课题之一。

① 《马克思恩格斯全集》，第13卷，第145页。

可惜，过去我们并非完全没有作过这方面的工作，但专门性的介绍和阐释却实在太少。这册小书就算是一个微不足道的开端吧！

湖南师范大学的汤龙发教授，认真地审阅了书稿并作了细心修改，湖南师范大学出版社总编顾雄同志为本书的出版给予大力支持和协助，我个人并代表作者向他们表示深深的谢意！

庚午马年春节于北京

目 录

色彩美漫谈

- 1、人类生活中的特殊语言 (1)
- 2、神奇的色彩家族 (6)
- 3、色彩——传达人类情感的媒介..... (12)
- 4、浅谈色彩表现的心理机制..... (17)
- 5、色彩的喜好与禁忌..... (23)
- 6、色彩美的规律..... (29)
- 7、漫话色彩管理..... (36)
- 8、话说流行色..... (41)

色彩美与居室

- 9、室内色彩的历史..... (47)
- 10、室内用色 ABC (51)
- 11、创造宜人的室内气氛 (56)
- 12、居室照明的艺术 (61)
- 13、家具色彩与生活 (66)
- 14、居室摆设话短长 (71)

15、室内织物色彩的学问	(76)
--------------------	------

色彩美与服饰

16、穿着打扮中的几种心态	(82)
17、色彩是服饰的灵魂	(87)
18、服装美的配色原理	(92)
19、利用“视错”巧配色	(98)
20、谈谈不同年龄的服饰用色	(102)
21、服装色彩与肤色的和谐	(107)
22、服装配色与环境的协调	(112)
23、衣着美的点睛之笔	(117)
24、浓妆淡抹要相宜	(121)
25、色彩纷呈的民族服饰	(127)
26、色彩各异的职业服装	(132)
27、杂谈外交服饰	(137)
28、西服的穿着与配色	(141)
29、军服色彩古今谈	(146)

色彩美与文艺

30、诗歌中的色彩美	(151)
31、音乐的色彩与彩色的音乐	(157)
32、色彩在现代绘画中的地位	(161)
33、摄影艺术——光与色的交响曲	(166)
34、色彩与电影艺术	(171)

35、戏剧脸谱艺术溯源·····	(177)
36、溢彩流光的中国工艺美术·····	(183)

色彩美与其它

37、国旗色彩拾趣·····	(189)
38、宗教与习俗中的色彩语言·····	(195)
39、谈谈色彩疗法·····	(200)
40、色彩——儿童身心发展的重要因素·····	(205)
41、色彩与交通安全·····	(210)
42、烹饪中的色彩学·····	(215)
43、小议工业产品的色彩设计·····	(220)
44、包装设计中的色彩问题·····	(225)
45、广告色彩漫笔·····	(230)
46、标志色彩话今昔·····	(236)
47、建筑色彩概说·····	(241)
48、小议建筑环境的色彩调节·····	(247)
49、园林之母话园林·····	(251)
50、自然色彩初探·····	(256)
主要参考书目·····	(262)
后记·····	(264)

色彩美漫谈

1、人类生活中的特殊语言

人的生活离不开色彩，色彩是构成形式美的重因素之一。大家知道：物体视觉形象的形成，主要取决于物体的形状和色彩。若把物的形体比作气魄雄伟的男子，那么，物的色彩就宛如丰姿绰约的少女，具有惊人的诱惑力。二者巧妙的“结缘”，则赋予物体以巨大的审美效能。色彩不仅使万物生辉，而且是人类不可缺少的精神寄存空间。在审美实践中，人们赋予色彩丰富的意义，使它成了人类生活中特殊的语言。

色彩具有符号象征性。远古时代，人的血液所特有的红色被视为生命奥秘的具体象征，寄托着原始人的灵魂观念。几乎世界各地都发现过旧石器时代的原始人用红色赭石涂抹死者的习俗。我国山顶洞人在埋葬氏族的死者时，在其身上和周围撒上许多赤铁矿粉，意味着血液在周身流动，虽死犹生，显然意在呼唤生命。这里红色所能表达的生者的意念是任何语言也无法代替的。

美国西部的古代印地安人，对于时间只有最基本的认识：日与夜的循环不息。他们没有文字来表示日期或者一天里的

时间。一天当中太阳光的深浅颜色，随季节而改变的树叶颜色，便被描绘下来，做为某个时刻的标记。

在美国，颜色还用来表示月份：一月份为黑或灰色；二月为藏青；三月为白或银；四月为黄；五月为淡紫；六月为粉红或蔷薇色；七月为天蓝；八月为深绿；九月为橙或金；十月为茶色；十一月为紫；十二月为红。还用黑、黄、青、灰表示东、西、南、北四个方位。

泰国，有按日期穿着不同色彩服装的传统风俗习惯。如星期日穿红色，星期一穿黄色，星期二穿粉红色，星期三穿绿色，星期四穿橙色，星期五穿淡青色，星期六穿紫红色。

在中国古代，也可以看到象征季节、色彩各异的服饰，如在服饰制度中，天子在祭天时，正月穿绿色衣服；四月穿朱红色衣服；六月穿黄色衣服；七月穿白色衣服；十月穿黑色衣服。因为绿色象征春天，红色象征夏天，黄色象征一年的中间，白色象征秋天，黑色象征冬天。

在英国，各种团体佩戴的盾牌形徽章所用九种颜色，就有九种不同的含义。金色或黄色，表示名誉与忠诚；银色或白色，表示信仰与纯洁；红色，表示勇气与热心；蓝色表示虔诚与诚实；黑色表示悲哀与悔悟；绿色表示青春与希望；紫色象征王威与高位；橙色表示力量与忍耐；红紫色则象征着献身精神。

颜色在人类生活中，不仅能表达人的抽象意念，而且还被用来表示人类生活环境中的具体物象，具有鲜明的标记性。美国的大学自一八九三年以来，以各种颜色来表示大学的不同系科：红橙色代表神学系，蓝色代表哲学系，白色代表广义的文学系，绿色是医学系，紫色是法学系，金黄色是理学

系，橙色是工学系，粉红色是音乐系，黑色是美学、文学系。这些颜色和其代表的学科之间究竟有什么联系，也远远不是几句话能解释清楚的。

由于颜色与其所修饰的物体之间有着妙不可言的关系，当代国外的建筑及环境艺术越来越注重充分发挥色彩的这种标记性职能。非洲的一些城市，市政建筑大都有一个统一的色调，都市被色彩规范化了。尼日利亚的首都拉各斯是深蓝色的，加纳首都阿克拉是白色，摩洛哥的非斯是黑色的，苏丹的首都喀土穆是棕色的。由于城市色调较为统一、鲜明，来此观光的游客，只消讲明去白色城或黑色城，导游人马上就会明白游者的意向。美国总统官邸——白宫，作为美国象征的建筑，其内部各厅的用色也颇有特色。每一厅都有鲜明的主色调。总统用于非正式接见的绿厅，就是因厅壁用绿色波纹丝绸加以被覆而得名的。还有呈椭圆形的蓝厅，是总统接见国宾的地方。而用于小型宴会的红厅，则具有19世纪初的美利坚帝国风格，色彩绚丽、典雅不凡，置身其中给人以温馨如春的感觉。

为了使人在颜色、式样单一而又稠密、拥挤的建筑群中不致发生辨认上的困难，国外建筑师很讲究运用不同色彩的装饰或绘画作为独特指示和标志的技巧。如日本东京停车场的花格塔及墨西哥特区入口处的彩色塔柱群，都有利用色彩标示方位的功能，便于识别、记忆。东京的美国大使馆接待厅，用几条宽彩带分别标明各个办事机构，人们可以顺着彩带很容易找到自己要去的部门。西德一家照明原料工厂，也以同样方式标明各车间和生产程序，即使第一天进厂的新工人也会很容易地记住各个部门。

如果说颜色与其代表的物体之间的关系很奥妙，颜色在商业中的运用则是有很大的偶然性。这种偶然性表现为某种颜色一旦被某个商品所“占”用，无形中便有了“排他”性。在现代社会中，许多大公司常常确定自己的“企业色彩”，以便在社会上确认自己的形象。大家都熟悉的可口可乐公司，就选择了红、白两色作为自己的企业色，从商标、广告、厂房、汽车到工作人员的服装，无不饰以这两种颜色，久而久之，使人产生了“红白两色非可口可乐莫属”的感觉。日本著名的资生堂化妆品公司，经过数年研究，选定紫色做为自己的企业色彩，很具有行业特征。在日本百货店的化妆品柜台里，有穿着紫色制服的资生堂店员，若购买资生堂的化妆品，瓶上也贴有优雅的紫色的商标。著名的肯德基炸鸡店店服的颜色选择了“老气”的深褐色，“朴实无华”的乡村情调非常浓郁。

标记性还被广泛地运用于生活的各个领域。当我们来到一个陌生的城市，色彩能帮助我们尽快熟悉周围的环境。理发店的红白条纹柱子、饭店前红、蓝不同的幌子……，都是鲜明的标记广告。在日本街角常可看到道路标识：指示步行者走黑色的区域，指示自行车通行绿色的区域，红色是汽车道，黄色线意味着“禁止停车”。色彩各异的交通标志，使街市上的交通秩序井然，并有效地减少了交通事故。

从古至今，人的衣着打扮不仅是内在精神气质的显现，而且不同颜色、款式的服饰还可展示人的身份和种族。色彩纷呈的民族服饰就具有明确的指意性。苏格兰男子穿的方格呢裙就象征着不同的家族。苏格兰北部高地原是一个以氏族为基础的社會，每个氏族的格子短裙其色彩、设计多不相同，有的以大红做底，上有黑绿条纹构成方格；有的则以深墨绿为

底色，上面有浅绿的花格。有的格子较小，有的则是大方格；有的鲜艳，有的素雅，各种不同颜色的图案，代表上千个氏族和家族。印度传统的、具有代表性的衣装——纱丽，也与当地气候、环境、习惯有着很深的关联，是身份、地域的标志。印度女孩从十三、四岁就开始穿纱丽，红色的纱丽、绿色的乔丽衫是新娘穿的，而纯白的没有任何装饰的纱丽是寡妇或葬仪时穿的。从印度妇女身上纱丽的颜色还可看出她来自哪个部落。我国的少数民族服装，色彩搭配也别具特色：维吾尔族服饰色彩艳丽。朝鲜族妇女衣服以素白、淡雅的颜色为主。瑶族的服装多以红色装饰，色彩强烈，还绣有彩色图案。羌族的衣着不求华丽，以浅色为美。男人喜着浅灰、浅蓝的服装；女子多着天蓝和粉红的衣装，头缠白帕，以清秀动人。而居住在云南省的哈尼族却喜欢青黑色，男女多穿青色的衣服，即使是胸前佩戴的大银环（批索），也要放到染缸里染成青色。在哈尼族妇女中流传着“姑娘要带银才好看，银批索染青了更美丽”的俗语，道出了该民族对色彩美的独特追求。这些约定俗成的服装色彩、式样，向人们展示着他们的民族特性和文化传统。

因此说色彩是人类生活中的特殊语言。这种无声的语言是简洁的、一目了然的，由于它的直观性，所以它的形象异常生动。运用色彩这一独特、生动的语言不仅可以美化我们的生活，提高我们的审美鉴赏力，还可以帮助我们认识社会、研究历史，从社会学、民俗学和美学的角度探讨不同人种、不同民族的文化特性。

2、神奇的色彩家族

早在公元 1666 年，著名物理学家牛顿透过三棱镜发现，太阳光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种波长不同的色光组成。进一步研究表明，物体的不同颜色，是对不同波长的光的反射与吸收造成的。这个实验向我们揭示了七色组成的奥秘及色彩的物理性质。然而，现实美的王国中，事物的颜色又何止七色，那么，绚丽多姿的色彩又是怎样配成的呢？也是在十七世纪中叶，英国科学家布列略特发现红、黄、蓝三色间如能按照比例混合，就能产生光谱中的任何颜色，为此，这三种颜色被称之为三原色。如，红配黄是橙色，黄配蓝是绿色，蓝配红是紫色，经过混合之后产生的橙、绿、紫三色被称为二次复色。若利用三原色，做不同比例的合混搭配，即可呈现出多种不同的颜色。

在五光十色的大千世界中，物体的颜色到底有多少种呢？在光谱中，我们可以分辨出 200 余种。绿光的波长由 490nm 至 560nm，其中 490nm 已呈蓝绿色，而 560nm 的绿光偏黄。随着饱和度和明度的变化，颜色的总数要多得多。有人曾证实，经过训练的眼睛去观察颜色，人眼大约可以识别 900 万种半英吋大小的颜色玻璃滤色片。把这些滤色片排列起来，竟有一百公里长。

色彩有三要素，即色相、明度、彩度。

色相：指不同色质的区别，依光波长短而改变。

明度：色彩的明暗程度。对光源来讲是光的亮度，对物体来说是颜色的深浅。一般情况下，光源越强，明度越高。物体反射率越高，明度也越高。同时，同一种颜色，如果与白色混合，则提高明度；与黑色混合，则使明度降低。

彩度：又称纯度。指颜色的鲜艳度、饱和度，它是指色感强弱而言。平时的颜色可称为比拟光谱色，含有杂质。与光谱色相比，颜色混和次数越多，纯度越低。举例说，一般颜色加入白色，虽然增加了明度，但同时降低了彩度。

为了使用上的方便，有人把明度和彩度统称为色调。把纯度、明度较高的称为高色调，反之称为低色调。这种分法虽然不尽科学，但从色彩效果来讲，却使人一目了然。

为了使色彩管理逐步走向科学化、标准化，不少科学家对色彩进行了深入的研究，并制定出许多色彩表示法。如美国画家孟塞尔依据色彩三要素，创造出一种称之为“孟塞尔色立体”的表色方法。在这个色立体中，色相沿水平方向排列共有一百种之多，并用字母作为代号。如红(R)、绿(G)、黄(Y)等。中心轴是由黑到白构成十一个等级。其中黑色为0，白色为10，1至9为灰色，从而构成明度系列。而纯度系列则与明度成直角坐标关系。从内向外，离中心轴越远，色的纯度越高。利用这个色立体，任何一种颜色都可用符号来表示，从而使色相、纯度、明度的内在联系得到科学的表达。除去这种方法外，比较著名的色彩表示法还有奥斯特瓦尔德表色体系、国际照明委员会标准色度体系等。这些表色体系的出现为色彩的应用与研究创造了极为有利的条件。

黑色和白色是没有色彩的颜色，但其在社会生活中的地位是十分重要的。黑的知觉是与它周围的环境有关，在现实生活中，没有完全的黑，被称为黑体（吸收所有入射电磁波）的假想物体，理论上是存在的，但即使是最黑的煤灰和黑色天鹅绒，至少也反射 3% 的入射光。

白色明度最高，理论上，白色可以反射所有的光线。但是，即使是氧化镁和刚下的雪，也会吸收 3% 至 5% 的入射光。

黑色具有冷、重、暗、后退、沉静、消极等心理作用。由黑色所触发的联想，也以否定性事物居多。旧时的贪官污吏称为“墨吏”，基督受刑日称为“黑色星期五”，囚犯护送车称为“黑色玛丽亚”。在英语中，许多否定性事物都与黑色有关。如，黑名单（blacklist），勒索（blackmail），反对票（black ball），黑市（blackmarket），流氓（blackguard）等等。对于亡者，国际通行的方法是戴黑纱以示哀悼和思念。

但是，黑色在某种场合又经常具有积极的意义。首先，它由死亡的意义可以转化为威武和权力的象征。六十年代，英国首相和高官显贵都以乘坐黑色卧车为荣，黑色汽车在国际上常常成为尊贵和身份的象征。此外，外国的神甫、牧师以及法官都披黑衣，以黑色显示尊贵、脱俗和渊博。虽然在非洲的黑人普遍喜欢穿彩色服装，但被西欧同化的非洲人则爱穿黑色服装。他们以穿黑色服饰来肯定自我，否定社会。

白色是与黑色相对的极色，有心理上的积极意义。因为太阳的光是白色的，象征着温暖和生命。中国古代的文人，爱戴白色的礼冠，以示高雅不俗。白色的消极因素也是明显的，我国京剧传统人物的脸谱，在奸雄与丑角脸上涂以显眼的白色，以作为丑恶和阴险的象征。在西方，赠送白羽毛，是责

备对方胆小。其来历是因斗鸡的尾巴上的白羽毛反映其血统不良。古暹罗国王如果怀疑哪个臣子图谋不轨，便赐以白象，然后再治罪。因此，白象便意味着是一笔“累赘的财产”。

红色在所有可视光线中，具有最长的波长和最低的能量。大片的红色可以使人心跳加快，肾上腺素分泌增加，并产生温暖感。有人说，红色所代表的“注意看我”的意义，比文字更有表达力。红色物体看起来比实际距离近，最抢眼，如晚礼服、搬运工的帽子、包装等很多都是红色。另外，象娱乐室、餐厅，如果用红色装饰，可刺激食欲，增进谈话欲。

红色又是贵族色。英国亨利二世在狩猎时专门穿着深红色的狩猎服，以至红色成为王家的服色。现在剧场上使用的红色天鹅绒帷幕，迎宾时使用红地毯，也都是表达最大的敬意。

“橙色”一词来自水果名称。十八世纪以前，欧洲只有“金色”、“黄褐色”，后随柳橙等水果传入而得名。这种颜色在感情上一般不会引起否定的联想，但混浊和纯度低的橙色，会给人一种不高尚和焦躁的感觉。

黄色在人类史上的地位十分重要，因为它是生命的源泉——太阳的颜色，同时又象征着地上的财富黄金。由于黄色在各种颜色中具有最高的反射性，因此受到广告及包装业的重视。黄色也是春天的代表色，春天的许多鲜花及刚刚萌发的嫩叶都是黄色的，因此，黄色使人感到生机勃勃，春意盎然。

绿色既是生命的颜色，也是腐败的颜色。自古以来，绿色既可以诱发出妒忌、暴力、毒药等否定联想，同时又是生命的永恒之色。古埃及结合绿色的双重性质，用它来作为主