

# 美学色彩在现代建筑装饰设计中的分析运用

何洁颖

中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 浙江 杭州 310012

**摘要:** 本文深入探讨了美学色彩在现代建筑装饰设计中的运用,美学色彩通过色相、明度和纯度的组合,实现视觉美感与精神表达统一。文章分析了美学色彩的基本概念、色彩心理学基础及文化内涵,并详细阐述了美学色彩在营造空间氛围、塑造空间形态、表达情感与个性及体现文化特色等方面的作用。同时,提出了色彩调研、搭配、材料与光影等分析方法,以及注重色彩层次与节奏、考虑色彩季节性与时间性、结合人性化设计理念等运用策略。美学色彩在现代建筑装饰设计中不仅美化空间,更提升了用户体验与文化价值。

**关键词:** 美学色彩;现代建筑装饰设计;色彩搭配

## 1 美学色彩相关理论概述

### 1.1 美学色彩的基本概念

美学色彩是遵循形式美法则,通过色相、明度、纯度的有机组合,实现视觉美感与精神表达统一的色彩体系。色相作为色彩的基本属性,分为红、黄、蓝等基本色及间色、复色,决定色彩的直观面貌;明度体现色彩明暗程度,通过明暗对比可塑造空间层次感;纯度反映色彩鲜艳度,高纯度色彩强烈醒目,低纯度色彩柔和内敛。在现代建筑装饰设计中,美学色彩需按功能划分为基底色、辅助色与点缀色:基底色占比60%-70%,多选用白、灰、米黄等中性色,奠定空间基调;辅助色占20%-30%,多为基底色的邻近色,丰富空间层次;点缀色占5%-10%,多为高纯度对比色,起到视觉聚焦作用。三者的科学配比,是实现色彩和谐的基础。

### 1.2 色彩心理学基础

色彩心理学揭示了色彩对人体生理与心理的影响规律,是美学色彩运用的重要依据。暖色调(红、橙、黄)波长较长,能刺激肾上腺素分泌,使人产生温暖、活力的感受,适用于商业空间、儿童区等需要活跃氛围的场所,但过量使用易引发烦躁情绪。冷色调(蓝、绿、紫)波长较短,可降低心率,传递宁静、舒适感,适合卧室、书房、医院等空间。中性色(黑、白、灰、原木色)包容性强,既能平衡冷暖对比,又能传递简约、高级的气质,是现代简约、工业风等风格的核心色彩。另外,明度与纯度也影响心理感受:高明度色彩显轻盈,低明度色彩显沉稳;高纯度色彩视觉冲击强,低纯度色彩更显柔和。例如,浅蓝(低纯度冷色)比宝蓝(高纯度冷色)更适合卧室,既能营造宁静感,又避免过于冰冷<sup>[1]</sup>。

### 1.3 美学色彩的文化内涵

美学色彩承载着地域、民族与时代的文化记忆,其象征意义具有鲜明的文化差异性。中国传统文化中,“五色观”与五行对应:红色象征喜庆权威,如故宫朱墙;黄色代表尊贵,为皇家专用;青色寓意生机,常见于江南园林黛瓦粉墙。西方文化中,白色象征纯洁神圣,多用于教堂;紫色代表高贵神秘,曾是欧洲王室专属;绿色则与绿色环保紧密关联。地域文化也影响色彩偏好:地中海地区偏爱蓝白黄,呼应海洋阳光;北欧地区以浅灰、原木色为主,体现简约务实;现代设计中,文化色彩需经创新转化:新中式设计将传统朱红转化为豆沙红,墨黑转化为深灰,既保留文化韵味,又符合现代审美,实现“古为今用”。

## 2 美学色彩在现代建筑装饰设计中的作用

### 2.1 营造空间氛围

色彩是营造空间氛围的核心手段,通过冷暖、明暗、纯度的组合,直接影响用户的空间感知。住宅设计中,客厅采用米白基底色搭配浅黄辅助色,营造温馨和谐的家庭氛围;卧室选用浅粉、暖灰等低明度色彩,避免强光刺激,保障睡眠质量。(1)商业空间的氛围营造更具针对性:快时尚门店用红白黄高对比色,打造活泼动感的购物氛围;高端珠宝店以黑、白、金为主,传递奢华精致感;咖啡馆采用浅棕、浅绿搭配原木色,结合暖光,营造休闲放松的社交氛围。(2)公共空间需兼顾功能与体验:医院候诊区用浅蓝、浅绿冷色调,缓解患者焦虑;幼儿园以红、黄、蓝明快色彩为主,激发儿童活力;办公空间选用浅灰、浅蓝低纯度色彩,提升员工专注力。

### 2.2 塑造空间形态

色彩可通过视觉错觉优化空间形态,弥补结构缺陷。层高较低的空间,用浅白、浅灰等高明度色彩装饰

墙面与吊顶,视觉上拉高空间;层高过高时,地面采用深棕、深灰,增强稳定感,平衡比例。狭窄走廊采用同一色系渐变,从入口到尽头逐渐加深,利用纵深感拓宽空间;方正客厅通过色彩划分功能区,如沙发墙浅灰、电视墙深灰,配合浅色地毯,形成层次对比,增强立体感。对于空间缺陷,色彩可起到“隐藏”作用:不规则梁柱采用与墙面一致的色,降低视觉存在感;小户型厨房、卫生间用浅白、浅蓝高纯度色彩,营造通透感,避免拥挤。某90m<sup>2</sup>小户型全屋采用浅白基底色,仅沙发墙用浅灰,视觉上显开阔整洁<sup>[2]</sup>。

### 2.3 表达情感与个性

现代设计强调个性化,色彩成为用户情感表达的媒介。年轻艺术家住宅可大胆采用蓝黄、红绿撞色,搭配艺术画作,彰显创造力;中年教师住宅适合浅棕、米黄等温润中性色,体现沉稳内敛。儿童空间色彩更具针对性:男孩房用蓝、绿冷色调搭配汽车元素;女孩房用粉、紫暖色调结合公主主题。极简主义爱好者则偏爱“黑白灰+原木色”,通过材质差异(水泥墙、木家具、金属灯)体现简约质感。商业空间色彩需传递品牌个性:星巴克以绿色为主,传递自然休闲;麦当劳用红黄高对比色,强化品牌记忆;无印良品以白、米、浅灰为主,体现“无标识、重实用”的品牌理念。

### 2.4 体现文化特色

色彩是传递文化特色的重要载体,能赋予空间独特的文化底蕴。地域文化表达中,云南民宿采用彝族红、黄、蓝传统色彩,搭配民族图案,展现西南风情;江南民宿以白墙、灰瓦、原木色为主,呼应水乡风貌。传统文化创新方面,新中式设计是典范:提取传统色彩并低纯度化,如豆沙红墙面、青瓷灰摆件,搭配实木家具与中式线条,既保留雅致,又符合现代生活需求。国际文化融合中,地中海风格用蓝白墙面、黄色陶罐,再现异域风情;日式极简设计以白、米、原木色为主,搭配亚麻布艺,体现“禅意自然”的文化内核,让空间成为文化交流的桥梁。

## 3 美学色彩在现代建筑装饰设计中的分析方法

### 3.1 色彩调研分析

色彩调研是设计的前提,需系统收集三类信息:一是用户需求调研,通过访谈、问卷了解年龄、职业、色彩偏好等。为老年家庭设计时,避免高纯度色彩刺激视觉;为年轻夫妻设计时,可加入时尚撞色元素。二是空间条件调研,分析功能、面积、朝向、采光等。朝南空间采光充足,用浅蓝、浅绿冷色调平衡燥热;朝北空间采光不足,用浅黄、浅橙暖色调弥补阴冷;厨房、卫生

间选浅灰、白色等耐脏易清洁的色彩。三是风格案例调研,收集同类风格案例,总结配色规律。工业风常用“水泥灰+铁锈红+黑色”;北欧风以“浅灰+浅蓝+原木色”为主,通过调研为设计提供科学参考,避免主观臆断。

### 3.2 色彩搭配分析

色彩搭配需遵循构成理论,常用三种方法:同类色搭配,即同一色相的明暗、纯度变化,如浅蓝、中蓝、深蓝,和谐柔和,适合卧室、书房,但需用材质差异避免单调。邻近色搭配,色相环上30°-60°的色彩组合,如红与橙、蓝与绿,兼具和谐与丰富,是现代设计的主流。例如客厅用浅橙墙面(基底色)、米色沙发(辅助色)、红色靠垫(点缀色),层次分明;对比色搭配,色相环上120°-180°的色彩组合,如红与绿、黄与紫,视觉冲击强,适合儿童房、展厅,但需控制比例(70%基底色+25%辅助色+5%对比色),避免杂乱。儿童房以白为基底,浅黄为辅助,红绿色玩具为点缀,活泼且有序<sup>[3]</sup>。

### 3.3 色彩与材料分析

色彩需与材料质感匹配,才能最大化美学价值。金属材料中,不锈钢冷银色搭配蓝白,增强科技感;黄铜暖金色搭配棕红,营造复古奢华;黑金属与黑白灰搭配,提升高级感。木质材料中,浅色原木(白橡木、白蜡木)搭配浅灰、浅蓝,体现北欧清新;深色实木(黑胡桃木、樱桃木)搭配米黄、豆沙红,彰显新中式沉稳;做旧木板与水泥灰、铁锈红搭配,强化工业风粗犷感。石材材料中,大理石白纹搭配灰色,打造现代简约;文化石自然色搭配原木、绿植,适合田园风格;水磨石多彩颗粒搭配白色,为空间增添艺术气息。布艺材料柔软,可中和色彩强度:红色布艺沙发比红色乳胶漆更柔和;亚麻浅灰比光滑浅灰更温暖。卧室墙面宜用乳胶漆或墙布,避免冰冷石材,提升舒适感。

### 3.4 色彩与光影分析

光影影响色彩呈现,设计需结合光线条件。自然光方面,朝南空间用低纯度冷色,避免强光刺眼;朝北空间用暖色调,弥补光线阴冷。人工光的色温与亮度至关重要:暖白光(3000K)增强暖色调浓郁感,适合卧室、餐厅;冷白光(5000K)强化冷色调清爽感,适合厨房、书房;中性白光(4000K)色彩还原度高,适合展厅、服装店。实际设计中,需模拟光影效果:客厅深灰电视墙需射灯照亮,避免压抑;卧室浅粉墙面用暖白光,避免冷光显冰冷;橱窗通过射灯聚焦展品色彩,吸引路人。还可利用百叶窗光影投射,使墙面色彩明暗变化,增强层次。

## 4 美学色彩在现代建筑装饰设计中的运用策略

### 4.1 注重色彩层次与节奏

色彩层次的构建需巧妙运用基底色、辅助色与点缀色的科学配比。以营造和谐且富有深度的空间氛围。基底色作为空间的主色调，应优先选中性色，如米白、浅灰等，它们能为空间奠定包容、稳定的基调。辅助色可选取与基底色邻近的色彩，丰富空间层次，避免单调。点缀色则运用对比色，聚焦视觉焦点。例如某现代简约住宅，以浅灰作为基底色，占比70%，奠定沉稳基调；米白与原木色作为辅助色，占25%，增添自然温馨感；深蓝作为点缀色，占5%，成为视觉亮点。节奏营造可通过重复、渐变、对比三种手法实现<sup>[4]</sup>。重复法让点缀色多次出现，增强韵律；渐变法使色彩过渡自然，形成视觉流动；对比法在大面积中性色中加入小面积高纯度色，打破沉闷，让色彩在空间中富有韵律，营造出独特的美感。

#### 4.2 考虑色彩的季节性与时间性

色彩的运用需紧密贴合季节变化，以营造出与之适配的空间氛围。春季，万物复苏，宜选用浅绿、浅粉、嫩黄等清新柔和的色彩，搭配生机勃勃的绿植，让空间充满春的气息。夏季，天气炎热，浅蓝、浅紫、白色等冷色调能带来清凉之感，配合轻薄透气的布艺装饰，有效缓解燥热。秋季，大地呈现丰收景象，橙、棕、暖黄等大地色系能营造出温暖、丰收的氛围。冬季，深红、深棕、米白等暖色调搭配毛绒材质，可增强空间的温馨感。时间性方面，要利用色彩与光影的变化适配昼夜场景。客厅白天依赖自然光，用浅灰、米白等明亮色彩，使空间通透开阔；夜晚开启暖光，浅黄墙面与橙色落地灯相互呼应，营造出静谧温馨的氛围。商业空间可通过智能灯光调节色彩明度，白天明亮吸引客流，夜晚柔和营造休闲舒适的购物环境。

#### 4.3 结合人性化设计理念

色彩设计必须将用户体验置于核心地位，充分考虑不同人群的特殊需求。儿童空间应避免高纯度色彩过度刺激孩子的视觉神经，宜选用浅黄、浅绿等柔和色彩，

营造温馨、舒适且安全的环境，同时搭配圆角家具，防止孩子磕碰受伤。老年空间则要用浅橙、暖灰等易识别的色彩，减少视觉疲劳，方便老人看清周围环境；并且放大开关、插座等设施的色彩标识，便于老人操作使用。对于特殊群体，如残疾人空间，要用高对比度色彩清晰区分通道与功能区，像黄底黑纹指引盲道，方便他们行动。医院病房采用浅蓝、浅绿冷色调，有助于缓解患者焦虑情绪，同时用粉色标识护士站，增强辨识度。另外，色彩设计还需适配用户生活习惯，上班族住宅用浅灰、浅蓝等低刺激色彩，缓解工作压力；艺术家工作室可预留可变色墙面，通过投影或可更换装饰，满足创作灵感变化的需求。

#### 结束语

综上所述，美学色彩在现代建筑装饰设计中发挥着至关重要的作用。通过对色彩的科学运用，不仅能营造出舒适、和谐的空间氛围，还能塑造出独特的空间形态与文化特色。在实际设计中，我们应注重色彩层次的构建与节奏的把握，考虑色彩的季节性与时间性变化，并结合人性化设计理念，充分考虑不同用户的需求与习惯。未来，随着色彩理论与技术的不断发展，美学色彩将在现代建筑装饰设计中展现出更加丰富与多元的魅力，为用户创造更加美好的生活环境。

#### 参考文献

- [1]唐慧妮.建筑装饰设计中工艺美术与绘画雕刻艺术的结合[J].建筑经济, 2020,41(11):125-126.
- [2]李承轩.色彩美学在现代建筑装饰设计中的价值[J].大观,2023(05):57-59.
- [3]陈玲琳.色彩美学在现代建筑装饰设计中的价值与运用[J].鞍山师范学院学报,2022,24(02):76-80.
- [4]王靖.建筑装饰设计中色彩的分析与应用探究[J].佛山陶瓷, 2024, 34(10):87-89.