

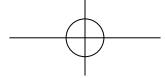
中国传统色

刘伟 编著

配色原理
与
实践应用

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书深入剖析中国传统色的相关知识，以及它们在各领域的应用，具体内容按照技能线和案例线展开。技能线：第1~6章介绍了中国传统色的文化背景、分类与应用、配色基础及配色原理等，并对10大类中国传统色和24节气中国传统色进行深入讲解，对色彩的意象物、颜色含义、文化象征，以及色彩应用进行了详细阐述。案例线：第7~12章详细介绍了插画艺术、广告设计、家居设计、网页设计、服装设计、鲜花花束等42个行业的配色案例，并对配色方案进行具体分析与讲解，帮助读者从中寻找灵感、培养审美能力，创造出富有中国传统文化特色的作品。

本书包含6大行业的案例实战、12章专题内容讲解、42个具体案例应用、65种中国传统色详解、340张精美插图呈现，帮助读者轻松掌握配色技巧，成为中国传统色的配色高手！

本书适用读者：中国传统色爱好者、配色初学者；各类设计师和绘画师；各行业从事配色工作的人员，如服装配色师、家居配色师等。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目（CIP）数据

中国传统色：配色原理与实践应用 / 刘伟编著 .

北京：清华大学出版社，2024.10. -- ISBN 978-7-302-67369-9

I . J063

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024MC0317 号

责任编辑：李 磊

封面设计：杨 曜

版式设计：梵博文化

责任校对：孔祥亮

责任印制：沈 露

出版发行：清华大学出版社

网 址：<https://www.tup.com.cn>, <https://www.wqxuetang.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社 总 机：010-83470000 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：大厂回族自治县彩虹印刷有限公司

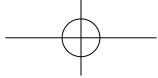
经 销：全国新华书店

开 本：170mm×240mm 印 张：15.25 字 数：326千字

版 次：2024年10月第1版 印 次：2024年10月第1次印刷

定 价：99.00元

产品编号：104133-01

前 言

P R E F A C E

写作驱动

在中国传统文化中，色彩早已不仅仅是简单的视觉元素，更是一种富有哲学和象征意义的表达方式。每一种颜色都承载着厚重的历史，传承着历代人的智慧，是中华文明的生动注脚。从“五行”理论到“阴阳”哲学，从经典文学作品到宗教信仰，中国的传统色彩在这个漫长的历程中发展演变，形成了丰富多彩的色谱。

新时代，随着人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术的不断进步，其在文化创意领域的应用逐渐增多，涉及插画、设计、服装、花卉等多种行业。传统色彩作为中国文化的重要组成部分，通过人工智能技术得以传承和创新融合。AI通过学习传统色彩的运用方式，可以创造出新颖的艺术作品，将传统文化注入当代创意中。

本书将带领读者走进色彩的世界，深入了解中国传统色彩的文化内涵、分类应用、配色技巧，以及丰富多样的艺术表现形式。

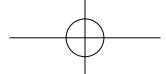
写作思路

本书包含12章，分为两部分内容：第1~6章为配色原理篇，从中国传统色的文化背景、分类与应用、配色基础，以及配色原理入手，致力于为读者构建一个坚实且丰富的知识体系；第7~12章为实战应用篇，深入探讨了中国传统色在不同艺术领域的应用，让读者能够在实际创作中灵活运用所学的知识。本书的具体内容与结构如下：

第1章，介绍了中国传统色的文化背景，带领读者穿越时空，感受历史的韵味。从古老的传说说到文人墨客的书画，传统色承载了中华文明的灵魂，每一种颜色都有其独特的寓意和象征。

第2章，深入研究了中国传统色的分类与应用，揭示了不同的色彩色系与文化传统的相互交融，并介绍了具有代表性的传统色，以及传统色在不同季节与场合中的运用特点，展现了丰富多彩的艺术表达形式。

第3章和第4章，分别探讨了中国传统色的配色基础和配色原理，深入讲解色彩的属性、视觉与心理，挖掘色彩搭配的原则，揭示了配色的艺术之道，为读者提供了灵感和技巧的双重启示。

第5章和第6章，深入讲解了10大类中国传统色彩，并探讨了24节气的中国传统色彩文化，带领读者体会在四季的更替中，色彩扮演的记录时间和自然律动的重要角色，领略中国传统色在节令之美中的独特表现。

第7~12章，通过案例展示了色彩的实际应用，详细讲解了插画艺术、广告设计、家居设计、网页设计、服装设计、鲜花花束6个方面的配色技巧与应用方法，为读者呈现在多个领域中色彩搭配的精妙之处。

本书亮点

本书不仅是一部详尽的色彩指南，更是一部关于创意、想象和艺术追求的启示录。综合来看，本书有如下6个亮点。

(1) 全面系统的内容。本书系统性地呈现了中国传统色的方方面面，包括文化背景、分类与应用、配色基础与原理等，使读者全面深入地了解配色的相关知识。

(2) 经典多样的色彩。本书对10大类、24节气，共计65种经典的中国传统色彩进行详细讲解，包括桃红、菡萏、朱颜酡、缃叶、柘黄、丁香色、群青、月白等。

(3) 丰富的应用案例。书中通过6大行业配色实战、42个色彩应用案例，让读者快速成为中国传统色的识色、配色与应用高手。

(4) 深度的文化融合。本书不仅关注传统色的配色技巧，更注重将传统色与中国的文化、传统习俗相结合，深刻阐释这些色彩的文化内涵。

(5) 实用的专家提醒。本书在编写时，将配色经验与应用技巧进行了总结与整理，提炼出40个专家提醒，不仅提高了本书的含金量，更有助于读者提升实战能力。

(6) 图文并茂的展示。本书提供了340多张图片，通过大量的辅助图片，让中国传统色的知识变得通俗易懂，读者可以一目了然，更容易理解传统色的独特之处。

此外，本书赠送丰富的学习资源，包括常用色谱表、图案配色方案、印刷常用色卡，以及中国传统色电子色卡等，读者可以扫描右侧的配套资源二维码获取。

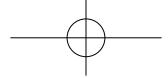
配套资源

希望通过本书，读者能够深刻认识中国传统色的博大精深，不仅可以在艺术创作中获得灵感，也可以在实际生活和工作中更好地运用这些色彩，传承并发扬中华传统文化。愿每一位读者在这次色彩之旅中，找到属于自己的艺术灵感和创作乐趣。

特别提示

为了使读者更好地阅读本书和学习传统色知识，这里做出特别提示说明：

(1) 在RGB或色号相同的情况下，有些CMYK值会有所偏差，这是因为RGB色

域广，尤其是sRGB的色域更广，所以某种颜色的RGB可能没有对应的CMYK值，因此CMYK被取近似值。另外，在不同的图像模式、不同的设计软件、不同的软件版本中，色彩参数都是有一定偏差的，即使输入相同的数值或色号，RGB和CMYK值也不一定完全对应，大家可以RGB实际的颜色为准。

(2) 本书中呈现的RGB和CMYK值截图，是Adobe Photoshop 2024软件中的“拾色器(前景色)”提供的数值，但是在软件版本不同的情况下，参数仍然会有所变化，RGB和CMYK值会有所偏差。

(3) 显示器显示的颜色会存在一定的色差(非专业显示器及未进行色彩校准的显示器等存在的显示问题)，再加上显示器的材料和标准各有不同，所以即便色彩参数值一致，在实际印刷与绘制过程中也会产生一定的差异。

(4) 印刷是一项复杂的工艺，不同类型的纸张吸收油墨的速度和程度不同，因此颜色可能会在各种纸上表现出不同的饱和度和亮度，呈现出的颜色在视觉上也会有些许偏差，大家可以实际使用时的颜色为准。

编者心声

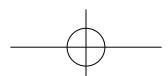
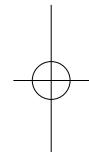
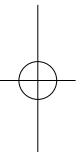
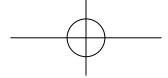
本书由刘伟编著，参与编写的人员还有胡杨等人，在此表示感谢。

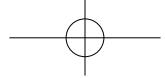
由于作者知识水平所限，书中难免存在疏漏之处，恳请广大读者批评、指正。

最后，感谢千百年来无数智者、艺术家、工匠们为色彩赋予了生命。愿本书能够为中华传统文化的宝库增添一抹微光，传承传统色彩文化精髓。愿读者在翻开这本书时，能够沉浸在五千年传统色的绚烂之中，感悟中华文明的深邃与博大。

编 者

2024年5月

目 录

CONTENTS

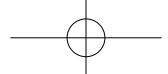
配色原理篇

第1章 中国传统色的文化背景 002

1.1 传统色的历史渊源	003
1.1.1 什么是中国传统色	003
1.1.2 中国传统色的起源与发展	004
1.1.3 传统色在古代文化中的演变	008
1.2 传统色与中国文化的紧密联系	010
1.2.1 故宫里的色彩美学	010
1.2.2 传统色与24节气的关联	012
1.2.3 传统色在中国历史文化中的展现	014
1.3 传统色与中国传统节日的关联	015
1.3.1 传统色与春节的关联及应用	015
1.3.2 传统色与清明节、端午节、中秋节的关联及应用	016
1.4 中国传统色在文化和艺术中的重要性	019
1.4.1 文化传承与身份认同	019
1.4.2 象征意义与象征语言	020
1.4.3 美学价值与视觉吸引力	021
1.4.4 文化交流与国际影响力	022

第2章 中国传统色的分类与应用 024

2.1 中国传统色的分类	025
2.1.1 基于颜色特征的区分	025
2.1.2 基于文化象征意义的区分	027
2.1.3 基于传统文化和应用的区分	028
2.2 代表性传统色的介绍与解读	029
2.2.1 红色的象征与应用特点	029
2.2.2 黄色的象征与应用特点	030
2.2.3 蓝色的象征与应用特点	031
2.2.4 绿色的象征与应用特点	032

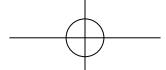
2.2.5 白色的象征与应用特点	033
2.2.6 黑色的象征与应用特点	034
2.3 传统色在不同季节与场合中的应用	034
2.3.1 春季传统色的选择与运用	034
2.3.2 夏季传统色的选择与运用	036
2.3.3 秋季传统色的选择与运用	037
2.3.4 冬季传统色的选择与运用	039

第3章 中国传统色的配色基础 041

3.1 了解色彩的属性	042
3.1.1 色相	042
3.1.2 明度	043
3.1.3 饱和度	044
3.2 认识四角色	045
3.2.1 主角色	045
3.2.2 配角色	045
3.2.3 背景色	046
3.2.4 点缀色	046
3.3 色彩的视觉与心理	046
3.3.1 色彩的冷暖	047
3.3.2 色彩的易视性	049
3.3.3 色彩的心理效应	050
3.4 色调与色彩构成方式	052
3.4.1 色彩的均衡分布	053
3.4.2 色彩的相互呼应	054
3.4.3 掌握色调与面积	055
3.4.4 传统色搭配法则	055

第4章 中国传统色的配色原理 057

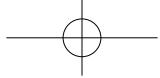
4.1 对比配色原理	058
4.1.1 传统色的明暗对比	058
4.1.2 传统色的饱和度对比	059
4.1.3 传统色的色相对比	059
4.1.4 传统色的黑白对比	061

4.2 近似配色原理	061
4.2.1 传统色的近似色调	061
4.2.2 近似配色的运用技巧	062
4.3 补色配色原理	064
4.3.1 传统色的补色关系	064
4.3.2 补色配色的运用技巧	066
4.4 整体调和的配色技法	067
4.4.1 单色的调和	067
4.4.2 同色系的调和	068
4.4.3 类似色的调和	068
4.4.4 对比色的调和	069
4.4.5 补色的调和	069
4.4.6 复色群的调和	070
4.4.7 渐层调和	071
4.4.8 晕色调和	071
4.4.9 无彩色和有彩色的调和	072
4.4.10 纯度的调和	073
4.4.11 明度的调和	074

第5章 10大类中国传统色的使用方法 075

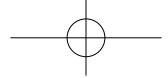
5.1 红色	076
5.1.1 丹罽	076
5.1.2 桃红	077
5.1.3 菡萏	079
5.2 橙色	080
5.2.1 朱颜酡	080
5.2.2 橘红	081
5.2.3 纨黄	082
5.3 黄色	083
5.3.1 绰叶	083
5.3.2 松花	084
5.3.3 柘黄	085
5.4 绿色	086
5.4.1 祖母绿	086
5.4.2 葱绿	087
5.4.3 绿沈	088

5.5 紫色	089
5.5.1 齐紫	089
5.5.2 青莲	090
5.5.3 丁香色	091
5.6 褐色	092
5.6.1 驼褐	092
5.6.2 苏方	093
5.6.3 爵头	094
5.7 蓝色	095
5.7.1 群青	095
5.7.2 靛蓝	097
5.7.3 湖蓝	098
5.8 白色	100
5.8.1 月白	100
5.8.2 银白	101
5.9 灰色	102
5.9.1 相思灰	102
5.9.2 墨灰	103
5.10 黑色	104
5.10.1 漆黑	104
5.10.2 京元	105

第6章 24节气的中国传统色文化 106

6.1 立春	107
6.2 雨水	110
6.3 惊蛰	113
6.4 春分	114
6.5 清明	117
6.6 谷雨	120
6.7 立夏	122
6.8 小满	123
6.9 芒种	126
6.10 夏至	127
6.11 小暑	129
6.12 大暑	131
6.13 立秋	133

6.14 处暑	135
6.15 白露	136
6.16 秋分	137
6.17 寒露	139
6.18 霜降	140
6.19 立冬	141
6.20 小雪	143
6.21 大雪	144
6.22 冬至	146
6.23 小寒	147
6.24 大寒	148

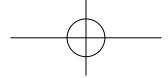
实战应用篇

第7章 插画艺术：配色技巧与应用 151

7.1 传统色在插画艺术中的表现和意义	152
7.1.1 传统色对情感表达和故事叙述的作用	152
7.1.2 传统色在插画艺术中的视觉吸引力	154
7.2 传统色在插画艺术行业的应用案例	155
7.2.1 儿童插画的配色案例	155
7.2.2 环境插画的配色案例	156
7.2.3 漫画插画的配色案例	157
7.2.4 广告插画的配色案例	158
7.2.5 游戏插画的配色案例	158

第8章 广告设计：配色技巧与应用 160

8.1 传统色在广告设计中的表现和意义	161
8.1.1 传统色对品牌认知的作用	161
8.1.2 传统色对品牌标识辨识度的影响	163
8.1.3 传统色对包装设计的视觉冲击力	163
8.2 传统色在广告设计行业的应用案例	164
8.2.1 案例：奶茶品牌标识配色	164
8.2.2 案例：水果品牌标识配色	166
8.2.3 案例：服装品牌标识配色	167

8.2.4 案例：家具品牌标识配色	169
8.2.5 案例：相机海报广告配色	171
8.2.6 案例：酒店节日广告配色	172
8.2.7 案例：夏日冰饮广告配色	173
8.2.8 案例：喜糖包装广告配色	174

第9章 家居设计：配色技巧与应用

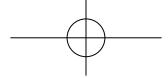
176

9.1 传统色在家居设计中的表达手法	177
9.1.1 室内空间氛围与传统色的关系	177
9.1.2 传统色在不同功能区域的应用技巧	178
9.1.3 传统色与室内装饰材料的搭配原则	180
9.2 传统色在家居设计行业的应用案例	180
9.2.1 案例：女性空间配色	180
9.2.2 案例：男性空间配色	182
9.2.3 案例：儿童空间配色	183
9.2.4 案例：婚房空间配色	184
9.2.5 案例：都市感的客厅配色	185
9.2.6 案例：简约感的餐厅配色	186
9.2.7 案例：温馨感的卧室配色	188
9.2.8 案例：清爽感的卫浴间配色	189

第10章 网页设计：配色技巧与应用

191

10.1 传统色在网页设计中的表现和意义	192
10.1.1 传统色在网页设计中的影响力	192
10.1.2 传统色在不同网页中的表现效果	193
10.2 传统色在网页设计行业的应用案例	194
10.2.1 案例：品牌标识和导航栏配色	194
10.2.2 案例：背景色和整体色调配色	195
10.2.3 案例：背景色与网页插图配色	197
10.2.4 案例：按钮和交互元素的配色	198
10.2.5 案例：网页中宣传文字的配色	199

第11章

服装设计：配色技巧与应用

201

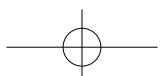
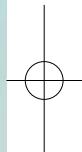
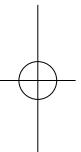
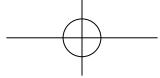
11.1 传统色在服装设计中的表达手法	202
11.1.1 基本的服装配色方式	202
11.1.2 服装对比配色方式的运用	205
11.1.3 强调服装配色的色彩感觉	206
11.2 传统色在服装设计行业的应用案例	207
11.2.1 案例：儿童春装配色	207
11.2.2 案例：儿童夏装配色	208
11.2.3 案例：儿童秋装配色	210
11.2.4 案例：儿童冬装配色	211
11.2.5 案例：女士宴会礼服配色	212
11.2.6 案例：女士休闲套装配色	213
11.2.7 案例：男士休闲套装配色	214
11.2.8 案例：中老年休闲套装配色	215

第12章

鲜花花束：配色技巧与应用

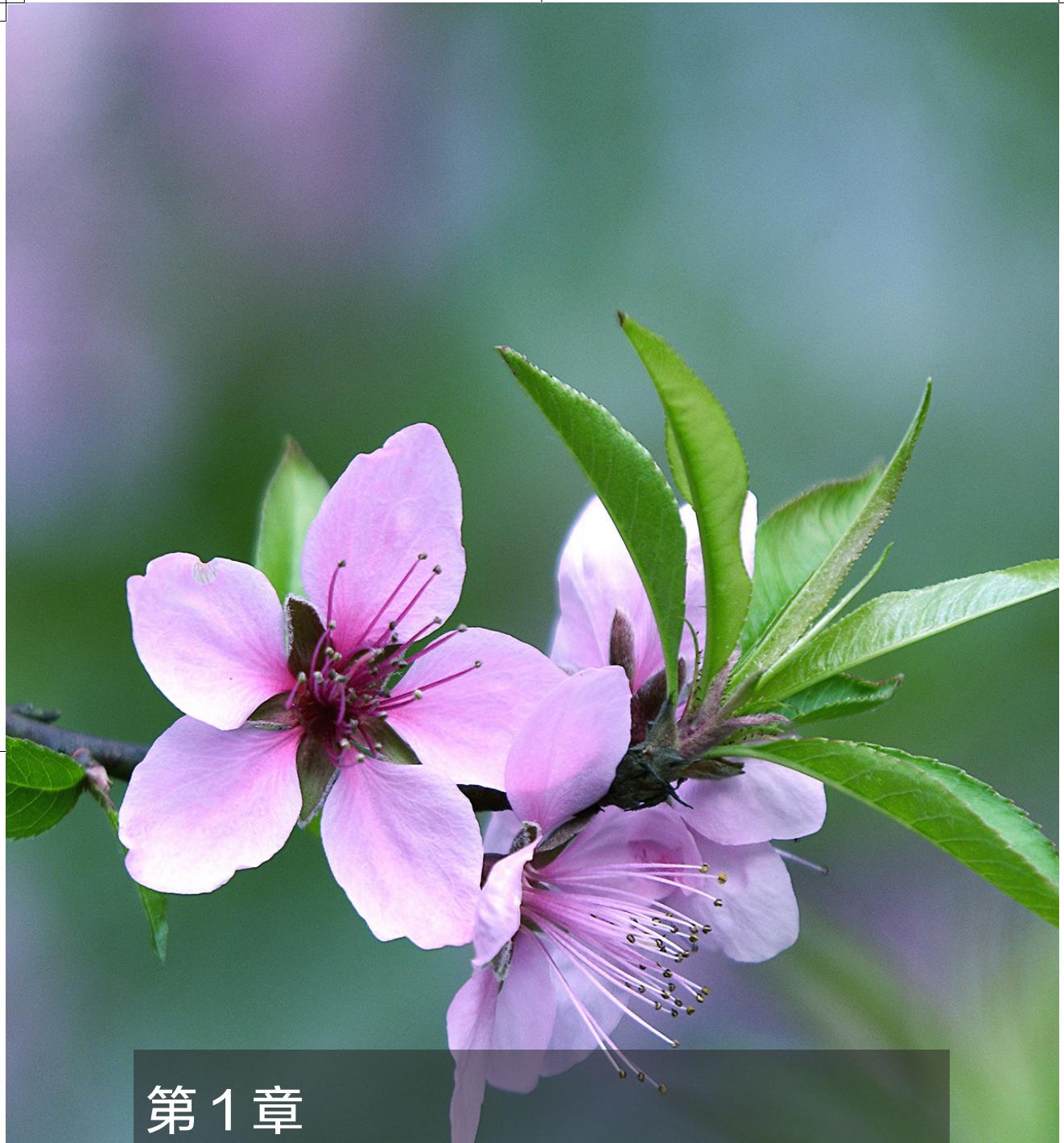
217

12.1 传统色在鲜花花束中的表现和意义	218
12.1.1 传统色对花束情感和寓意的影响	218
12.1.2 传统色在鲜花花束中的搭配原则	219
12.1.3 传统色在鲜花花束中的创意运用	219
12.2 传统色在鲜花花束行业的应用案例	221
12.2.1 案例：妇女节花束配色	221
12.2.2 案例：母亲节花束配色	222
12.2.3 案例：父亲节花束配色	223
12.2.4 案例：教师节花束配色	225
12.2.5 案例：七夕节花束配色	226
12.2.6 案例：生日花束配色	227
12.2.7 案例：婚礼花束配色	228
12.2.8 案例：春节花束配色	229

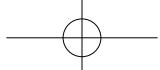

配色原理篇

第1章 中国传统色的文化背景

中国传统色深深扎根于中国的历史、文化和哲学思想中，承载着深厚的文化内涵，这些色彩不仅运用于服饰、绘画和装饰领域，在其他行业中也都有广泛的应用，以缤纷多姿的各种视觉美呈现在人们的工作、生活等各个方面，绚烂、夺目。本章主要介绍中国传统色的相关基础知识与文化背景，帮助大家更好地认识中国传统色。

1.1 传统色的历史渊源

在中国悠久的历史和灿烂的文化传承中，色彩一直扮演着不可或缺的角色，如同一幅绚丽的画卷，美好而又神秘，承载着中国人独特的审美情趣，以及悠久的文化底蕴，如同一座丰富多彩的文化宝库。本节主要介绍中国传统色的概念、起源与发展等内容。

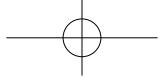
1.1.1 什么是中国传统色

中国传统色，是指在中国文化、历史和艺术中具有特殊意义和传统价值的一组颜色。它没有明确的标准，通常是基于中国文化、历史和审美传统的特定颜色范围，这些颜色具有丰富的象征和文化意义，体现了中国文化的各种价值观和传统观念。

例如，中国传统色中的桃红色，因其柔和的红色和粉红色调而闻名，类似于桃花或桃子的颜色，如图1-1所示。因为桃子成熟时通常呈现出这种桃红的颜色，所以许多文人常用桃红来比喻女子娇美的容颜，这种色彩也经常在情人节、婚礼和浪漫场合中出现。

图 1-1 盛开的桃花如桃红色调

1.1.2 中国传统色的起源与发展

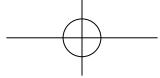
在古代汉语中，“颜色”一词最初并不是指色彩，而是容貌、面色、脸色的意思。直到唐朝，“颜色”才逐渐演变为指代自然界中的色彩，唐代文学中开始有以“颜色”隐喻花草树木的用法。语义的演变反映了语言在不同历史时期的发展，也折射出当时人们对色彩认知的变化，这种演变反映了文化观念和人类认知的历史进程。

中国传统色的发展大致可以分为6个时期，分别为古代时期、先秦时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、宋元明清时期，如图1-2所示。

图 1-2 中国传统色的发展历程

唐朝是中国历史上一个繁荣而开放的时期，被誉为古代文化的鼎盛时期之一。在唐代，政治稳定、经济繁荣、文化繁盛，这一系列因素促使唐朝社会经济全面进步，并衍生出丰富多彩的文化艺术。

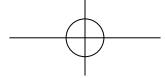
1. 衣着和服饰

在唐朝，社会经济的繁荣使得人们的生活水平提高，服饰风格也更加多样化。皇室成员、贵族阶级、文人雅士和普通百姓的服饰都有独特的色彩和特点，丝绸、宝石、金银等贵重材料的使用使得服饰更为豪华。同时，汉族服饰在传统元素搭配的基础上，也受到外来文化的影响，呈现出一种开放包容的多元风格。唐代的服装颜色主要以绯红、明黄、绛紫、青绿最为流行。

以绯红(R191、G61、B34；C27、M89、Y97、K0；#bf3d22)为例，这是一种非常艳丽的深红色，类似于血液的颜色，在唐朝十分盛行，后来成为明代一至四品文官官服绯袍的颜色。图1-3展示了以绯红为主色调的唐装服饰。

图1-3 以绯红为主色调的唐装服饰

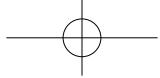
2. 美酒和美食

唐代的饮食文化极为繁荣，作为丝绸之路的中心，各种食材和烹饪技艺得到了充分的传播和融合。在宫廷宴席上，各种美味佳肴琳琅满目，反映了当时社会的奢华与富裕。

唐朝的黄酒是非常有名气的，颜色呈黄色，口感醇厚，中国传统色中的嫩鹅黄(R242、G200、B103；C9、M26、Y65、K0；#f2c867)由此而来。这种颜色与黄色的酒挂钩，用来形容酒的高品质，强调其美味和珍贵，如图1-4所示。唐代诗人杜甫就说过“鹅儿黄似酒，对酒爱新鹅。”

图 1-4 唐朝的黄酒如嫩鹅黄色调

另外，中国传统色中的丹罽(jì)色(R223、G1、B52；C5、M100、Y75、K0；#df0134)，在唐朝也甚是有名。丹罽是一种类似于枝头荔枝红的颜色，描述为一种深红色或鲜红色的色调，是一种明亮且饱和度较高的红色，我们在荔枝上经常能看到这种颜色。

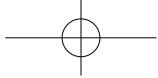
3. 住宅和建筑

在唐代，宫殿、府邸、寺庙等建筑都表现出了雄伟壮观的风格特点，大量的文人墨客都在县城建造自己的府邸，形成了文化庇护所。这些建筑中的陈设和装饰也反映了当时人们对于美学的高度追求。

中国传统色中的黄丹色(R234、G85、B20；C0、M80、Y95、K0；#ea5514)，在唐代的宫殿和建筑中比较常见，它能够创造出金碧辉煌的宫廷装饰效果，配色突显了宫殿的氛围和华贵感。黄丹色也常用于古建筑设计中，可绘制建筑的装饰图案、窗棂、梁柱、屋檐和栏杆等部分，如图1-5所示。

图 1-5 黄丹色的古建筑效果

4. 文学与艺术

唐代文学昌盛，出现了许多杰出的文学家，如李白、杜甫、白居易等，他们的作品深刻地触及并广泛涵盖了人生的各个维度与层面，对后代产生了深远的影响。在这些诗词中，对中国传统色也有诸多描述，如白居易在《秋宿山寺》中写道：“橘红香满院，落叶静无声。”描述的就是中国传统色中的橘红色(R238、G115、B25；C7、M68、Y92、K0；#ee7319)。

唐代在颜色的研发与应用上取得了一系列显著的成就，形成了具有代表性的艺术和文化产物，如唐三彩、草木染、唐妆等，如图1-6所示。

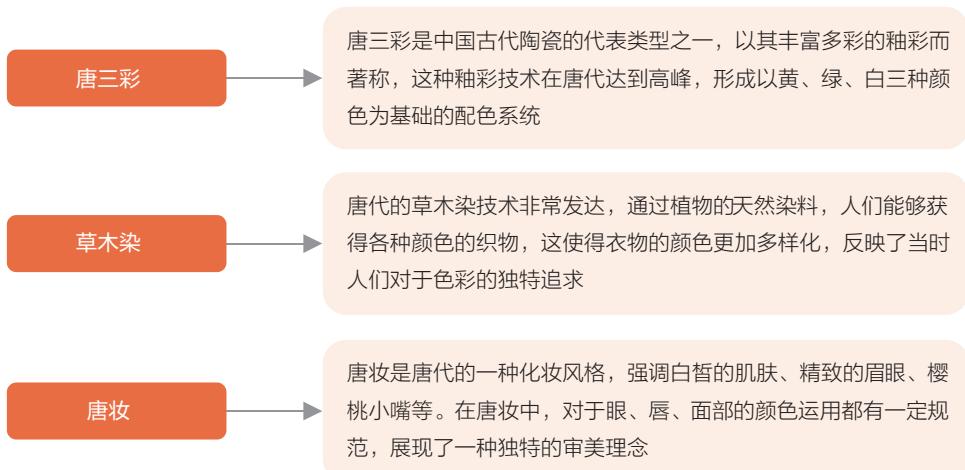

图 1-6 唐代具有代表性的艺术和文化产物

中国传统色的发展历程丰富多彩，由于受到不同时期文化、宗教、哲学思想等多个方面的影响，每个时代都孕育出独特的色彩表达，反映了当时社会的审美观念和文化内涵。

1.1.3 传统色在古代文化中的演变

中国传统色在古代文化中的演变，指的是这些颜色在历史发展过程中所经历的变化和发展，这是一个复杂而丰富的过程，受到历史、哲学、宗教、社会制度等多种因素的影响。颜色的演变反映了古代社会的变革、思想观念的变化，以及文化交流的影响。以下是古代文化中传统色演变所涵盖的几个主要方面，如图1-7所示。

中国传统色深深根植于天地万物、古老文明的想象力中，强调观念、意象，并体现了“随类赋彩”“以色达意”的独特观念。同时，中国传统色注重正色和间(杂)色的运用。

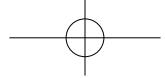

图1-7 传统色在古代文化中的演变

正色是指在传统文化中被认为是正统、典雅、高贵的颜色，这些颜色通常与权力、地位、吉祥等积极的意义相关联。在中国传统文化中，正色为黑、赤、青、白、黄，称为五色体系，分别与五行相对应，如图1-8所示。

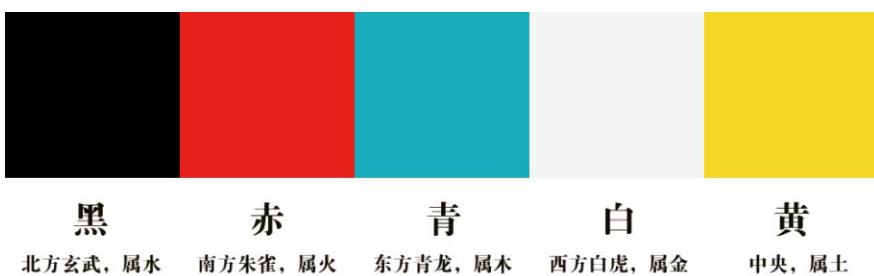
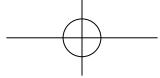

图1-8 五色体系与五行关系

“五色”是传统色彩最基本的表达形式，古人认为这五种颜色是最纯正的，也是最基本的色彩，只能从自然界中提取原料制作颜料，以保持颜色的纯正和独特性，任何色彩调和在一起都得不到这五种颜色，因此称为正色。

在五行相克的规律下，红、绿、紫、碧、骝黄这五种颜色被归类为间色，因为它们是通过正色按照五行相克的规律混合得到的，五间色通过混合还可以再生成其他多种间色。尽管间色相较于正色来说，其纯度与重要性稍显逊色，但它们在特定的方面仍然具有不可忽视的作用，特别是在表达多样性和平衡的概念上。

古人在服饰上更重视正色，尤其是用于上衣，表现了对正色高贵、尊贵象征的认可，而间色常用于下裳、里衬。这样的搭配考虑到正色的艳丽和间色的淡雅，既能保持整体的庄重，又体现了服饰的层次感。

1.2 传统色与中国文化的紧密联系

中国传统色与中国文化之间存在紧密的联系，涉及多个层面，反映了中国人对自然、宗教、社会制度和艺术的独特理解。这些传统色在文化传承中扮演着重要的角色，在现代社会中仍然有所体现。本节主要讲解传统色与中国文化的紧密联系。

1.2.1 故宫里的色彩美学

故宫是中国明清两代的皇宫，也是中国最著名的宫殿建筑之一，其色彩美学体现了中国古代皇家文化的独有特征。下面针对故宫里的色彩美学进行讲解，欣赏它处处体现的中国传统色与传统文化。

1. 黄色代表皇室尊贵

在中国传统文化中，黄色被视为君权的象征，是一种皇家颜色，代表尊贵和权力。故宫的主体建筑大多采用黄色为主色调，如图1-9所示，表达了皇家的威严和尊贵，这一色调的运用使得故宫在整体上呈现出庄重、肃穆的氛围。

在中国传统色彩体系中，黄色与土属于同一五行中，而五行理论是古代哲学的一个重要组成部分，土象征着稳定和坚实，适合用于建筑的主体结构。因此，选择黄色作为主色调，也符合五行思想的建筑理念。

2. 红色代表瑞气和喜庆

红色在中国文化中象征着好运和喜庆，这种色彩美学既与传统节日和仪式的庆祝相关，也体现了对瑞气吉祥的追求。在故宫的建筑、装饰和宫廷礼仪中，朱红色(R113、G19、B24；C50、M100、Y100、K35；#701318)的运用十分丰富，在宫殿的柱子、门楼、栏杆等地方被广泛使用，如图1-10所示，代表着权力、祥瑞和喜庆。

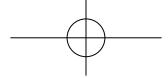
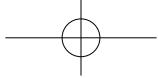

图 1-9 故宫主体建筑大多采用黄色为主色调

图 1-10 故宫朱红色的柱子和城墙等

3. 青色代表清新高雅

故宫中的一些建筑和装饰使用了青色，这与传统文人雅士的审美追求有关，青色代表着清新高雅，与古代文人崇尚的自然、清新的理念相吻合，这样的颜色也为故宫增添了一些柔和与宁静，如图1-11所示。

图 1-11 故宫青色的建筑装饰

1.2.2 传统色与24节气的关联

中国传统色与24节气之间有着密切的关联，这种关联主要体现在对自然和季节变化的认知上。24节气是中国古代的一种时间计时制度，用于描述一年中不同季节的变化。下面对中国传统色与24节气的关联进行讲解。

1. 季节色彩的变化

中国传统色在季节中的运用通常与24节气的变化相呼应。例如，春季强调绿色，夏季强调红色，秋季强调金黄色，冬季强调白色。这种色彩的变化反映了人们对季节变迁的敏感和对自然规律的尊重。图1-12为秋分时节拍摄的稻田，呈黄色调。

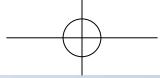

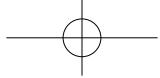
图 1-12 秋分时节拍摄的稻田

2. 节令风俗与色彩的关系

不同的节气与传统庆典、风俗习惯等联系紧密，这些活动往往伴随着特定的颜色。例如，春节装饰以红色为主，中秋节强调明亮的黄色，清明节与淡绿色相关，如图1-13所示。

图 1-13 清明节与淡绿色相关

3. 农事活动和颜色的对应

24节气与农事活动密切相关，在农业社会中具有很强的实用性。不同的农事活动伴随着特定的颜色，如春耕春种可能与绿色有关，秋收可能与金黄色有关。这些色彩表现反映了人们对自然周期的理解和对生活的期许。

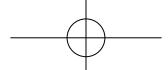
中国传统色与24节气之间的关联，反映了中国古代人民对自然、季节和农事的深刻认识，颜色在这个过程中不仅仅是视觉上的呈现，更是文化和社会的象征，反映了人们对自然界的尊重和对节令变迁的敏感，这一传统的颜色观念在中国文化中一直延续至今。

1.2.3 传统色在中国历史文化中的展现

传统色在中国历史文化中的展现涉及服饰、建筑、艺术、文学等多个方面，反映了中国古代人们对颜色的审美观念，并映射出文化传统与社会制度的深远影响。图1-14为一些传统色在中国历史文化中所展现的意涵。

图 1-14 传统色在中国历史文化中所展现的意涵

1.3 中国传统色与中国传统节日的关联

传统色在中国传统节日中扮演着重要的角色，不同的颜色通常与特定的节庆、习俗和文化传统相联系，代表了各种寓意。本节主要介绍传统色与中国传统节日的关联。

1.3.1 传统色与春节的关联及应用

春节是中国最重要的传统节日之一，春节期间，传统色彩与节日氛围紧密相连，其应用展现出了极为丰富的层次和内涵。通常，春节中运用的传统色以红色为主，同时包括金黄、绿色等，这些颜色都承载着丰富的文化内涵和吉祥寓意。

1. 红色

在中国传统文化中，红色代表着吉祥的寓意，因此在春节装饰中红色占据主导地位，代表着热烈、喜庆、幸福和好运，还有趋吉避祸的意思。例如，春联、红灯笼、红彩带、红对联等各种红色装饰品随处可见，街道、家庭、商铺都被装点得喜气洋洋，如图1-15所示。

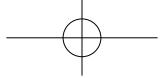
图 1-15 春节的红灯笼

2. 金黄

金黄色代表着富贵和繁荣，与黄金的贵重和光辉相关，传达了人们对财富积累和好运连连的向往与追求。金黄色常用于以下春节装饰中。

灯饰和装饰品：春节期间，金黄色常用于灯笼的装饰，大街小巷随处可见。这种装饰的灯笼具有传统的文化内涵，金黄色的运用还象征着富贵和繁荣，为整体环境增添了节日的气氛。

窗花和春联：春节期间，人们常使用金黄色的窗花装饰窗户，营造温馨喜庆的氛

围。春联是春节不可或缺的传统装饰品，金黄色的春联寓意着富贵吉祥，为节日增添了美好的祝愿。

服饰和饰品：春节期间，金黄色的服装成为不少人的选择，特别是在一些庆祝活动中，金黄色的服饰代表着喜庆和吉祥。同时，金黄色的手链、耳环等饰品也备受青睐，巧妙融合了传统好运寓意与现代的时尚元素。

传统舞龙舞狮：舞龙舞狮是春节时的传统表演节目，金黄色的龙狮被视为吉祥的象征，代表着对新一年好运的期许，如图1-16所示。

红包和礼品包装：送红包是春节期间的传统习俗，红包上一般会有金黄色的字，表达了对受礼者的祝愿；礼品的包装通常也会选择金黄色，显得礼物更有分量。

3. 绿色

绿色通常代表着新生、希望与生机勃勃，与春天的寓意相联系，象征着五谷丰登。春节期间，绿色的植物如鲜花、柳条等常被用于装饰，使人感受到春天的气息。

1.3.2 传统色与清明节、端午节、中秋节的关联及应用

清明节作为中国传统祭祖扫墓的节日，色彩的运用往往深刻体现了对祖先的缅怀、对逝者深沉的悼念，以及对这一文化传统的尊重与敬意。端午节为农历五月初五，这一天，人们以五彩斑斓的色彩装点节日、举办龙舟赛等活动，希望能够驱邪避疫，寄托对健康的祝愿。中秋节是农历八月十五，节日里人们常以金黄色、红色、白色等明亮的色调装点环境，表达了对团圆、幸福与丰收的美好愿景。下面分别对这些节日所运用的传统色进行讲解。

1. 清明节

在清明节的色彩应用中，常见的传统色包括白色和绿色。

白色：在中国文化中，白色代表着纯洁、清净和哀悼。在清明节这个扫墓祭祖的日子里，人们通过穿着白色服装、使用白色祭品等方式表达对逝者的尊敬和怀念之情。一些人在清明节选择穿白色的衣服，表达对故人的思念之情。

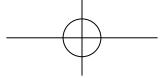
绿色：绿色以其生机盎然的象征意义，成为不容忽视的传统色彩。清明节期间，绿色被巧妙地融入各项传统习俗之中。一方面，人们会在祭拜亲人时，在墓前种植绿树或摆放绿色的植物，通过这种方式寄托对逝者的怀念。另一方面，一些地方还保留着用绿色材料包裹祭品、制作绿色糕点的习俗，这不仅为节日增添了色彩，更蕴含了人们对生命、自然与亲情的深刻理解和珍视。

2. 端午节

端午节是中国重要的传统节日之一，其节日氛围的营造往往融汇了五彩斑斓的艳丽颜色，其中以红、黄、绿等色彩为主。

图 1-16 中国传统舞狮

红色：红色具有驱邪避害的作用，端午节时人们会使用红色的丝线编织成各种饰品，如五彩绳、香囊等，并配以红枣等寓意吉祥的食材，体现了人们对于五行调和、百病不侵的美好愿景。另外，龙舟、灯笼、彩带等也常选用红色作为主体颜色，为庆祝活动带来热烈的氛围。

黄色：黄色代表富贵、繁荣和丰收。在端午佳节之际，黄色更是成为节日庆典中不可或缺的亮丽风景，以各种象征丰收的装饰物呈现，将节日氛围装点得既庄重又不失生机。

绿色：绿色代表生机、和谐和健康。在端午节时，绿色与自然、清新的田园风光联系紧密，这个时候人们都会用新鲜、绿色的粽叶来包粽子，用于祭祀祖先和神灵，以求平安吉祥，如图1-17所示。

图 1-17 端午节制作的粽子

3. 中秋节

中秋节的色彩运用通常与月亮、家庭团圆、丰收等文化元素相联系，主要涉及明亮的色调，尤其以金黄、红色、白色为主，这些颜色在传统文化中具有吉祥、富贵和团圆的象征意义。

黄色：中秋节时，月亮圆满如“金盘”，因此金黄色与中秋月圆的意象相得益彰。中秋节时，人们常使用金黄色的彩带、彩灯等装饰庆祝活动，为节日增添了热闹的气氛。月饼作为中秋节的传统食品，金黄色始终是其主色调之一，这不仅是因为金黄色在视觉上具有吸引力，更因为它寓意着吉祥、如意和团圆，如图1-18所示。

红色：中秋佳节，红色的灯笼、彩带，以及精美的贺卡等装饰物，共同编织了一幅关于团圆、幸福的节日画卷。它们不仅让节日的氛围更加浓厚，更让人们在欢声笑语中感受家的温暖与亲情的可贵。

白色：白色往往与明亮的月光相联系，表达了人们对美好生活的向往，白色的装饰品可以营造出宁静、祥和的节日氛围。

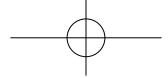

图 1-18 中秋节制作的月饼

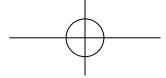
1.4 中国传统色在文化和艺术中的重要性

中国传统色在文化和艺术方面具有深远的意义，它不仅反映了中华民族的悠久历史和深厚传统，还承载着丰富多元、意蕴深远的象征意义。本节将重点讲解中国传统色在文化和艺术方面的重要作用。

1.4.1 文化传承与身份认同

诸多中国传统色均源自特定地区的自然环境、历史事件、宗教信仰或社会习俗等，通过代代相传，这些传统色成为文化的象征，通过视觉形象传达着文化的独特性。在绘画、工艺品、服饰等艺术与设计领域中，广泛运用传统色，不仅有助于保留和彰显文化的独特视觉元素，更促进了这些宝贵文化遗产的传承与发展。

传统色在很大程度上塑造了人们对自身文化的认同感，通过穿着传统色的服饰、参与传统色彩浓郁的仪式、活动等，个体能够表达对传统文化的认同，强化自己在传统文化中的位置。这种身份认同的方式，可以在日常生活中、节庆时刻，以及特殊仪式中体现出来。

1.4.2 象征意义与象征语言

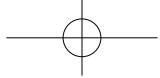
传统色的象征意义，是指中国传统色在文化和社会中所具有的深层次的象征性含义，这些象征意义通常根植于特定的文化、历史、宗教或社会传统中，通过颜色的选择和运用来传达一系列的信息和价值观。以下是一些关于传统色象征意义的案例。

红色：在中国文化中，红色常与幸福、好运、婚礼和新年庆祝活动联系在一起。此外，红色还可能代表着激情、爱情或战斗精神。例如，中国传统色中的丹罽（R223、G1、B52；C5、M100、Y75、K0；#df0134），常用于中式婚礼、新人服饰、婚房装饰中，如图1-19所示。

图 1-19 传统中式婚礼的红色装饰

白色：在中国传统文化中，白色既具有纯洁、质朴、高尚的寓意，又因其与死亡、丧礼的紧密联系而被视为凶恶之色，这种双重性使得白色在中国文化中呈现出复杂而独特的面貌。例如，中国传统色中的银白（R231、G229、B237；C11、M10、Y4、K0；#e7e5ed），常见于银饰品中。

蓝色：在中国古代，蓝色是官方的代表色彩，常见于官员服饰中，象征着权力、尊贵和高贵。蓝色还代表着天空和海洋的宽广与深邃。例如，中国传统色中的湖蓝(R45、G124、B176；C79、M43、Y14、K0；#2d7cb0)，象征着大海。

黄色：在中国传统文化中，黄色代表着财富和繁荣。在中国古代，黄色是皇室的专属颜色，象征着尊贵和权力。例如，中国传统色中的柘黄(R198、G121、B21；C29、M61、Y99、K0；#c67915)，就是古代皇帝的标志性服饰颜色。

绿色：在中国传统文化中，绿色常被用来描绘生机勃勃的自然景象，如青山绿水、绿树成荫等，表达人们对自然和生命的崇敬与热爱。例如，中国传统色中的石绿(R32、G104、B100；C85、M50、Y60、K10；#206864)，它的命名源于自然界中的矿石。

1.4.3 美学价值与视觉吸引力

中国传统色具有深厚的美学价值与视觉吸引力，这些传统色通常与文化、哲学、自然等多个层面相融合，体现了中国传统美学的独特魅力。

1. 五行色彩与和谐观念

五行理论中的木、火、土、金、水，分别对应青、赤、黄、白、黑，这些颜色在文化艺术中的运用强调了自然元素的平衡与和谐，体现了中国传统文化对于天人合一的追求。

2. 自然融合与审美平衡

中国传统色通常从自然界中汲取灵感，如蓝色和绿色常取自天空、江河、山脉等，这种自然的融合赋予色彩以深刻的自然美，同时通过色彩的搭配和运用追求审美上的平衡，以营造和谐的视觉效果。

3. 传统绘画的色彩搭配

中国传统绘画对于色彩运用有独特之处，注重色彩的淡雅和谐，画家通过运用不同深浅的水墨和彩墨，以及巧妙搭配的对比色，创造出具有意境和情感的画面，通过深浅、明暗、冷暖等对比来表达画面的层次和平衡感，这种审美理念也影响了其他艺术领域。图1-20为一幅工笔画作品，整体色彩搭配平衡、合理，给人一种美的视觉感受。

4. 季节与时间感

中国传统色的运用与季节和时间感关联紧密，春天强调嫩绿色，冬天注重深沉的冷色调，这种根据季节变化调整色彩的做法，使人在感知中体验到时间的流转。

5. 民间艺术传承

中国传统色在民间艺术中得到广泛的运用和完美体现，如刺绣、传统服饰、建筑等，弘扬了中国传统文化，也为艺术注入了浓厚的人文氛围。

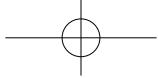

图 1-20 工笔画的色彩搭配

总体而言，中国传统色在美学上强调文化内涵、自然融合、审美平衡等方面，通过色彩的深度、层次和对比展现出强大的视觉吸引力。这些色彩不仅在艺术中有着独特的表现，也深深植根于中国传统文化的精髓之中。

1.4.4 文化交流与国际影响力

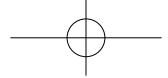
中国传统色在国际舞台上具有重要的文化交流作用与国际影响力，下面分别进行讲解。

1. 国际文化交流

中国传统色在国际文化交流中充当着独特的文化符号，红色、黄色等明亮的传统色常被用于国际性的活动和庆典中，如奥运会、世博会等。在奥运会上，中国运动员的队服经常以红色为主色调，代表着中国的热情、奋斗和荣耀。此外，奥运会的场馆、主持人的服装等也常使用红色元素，使整个奥运场地充满了中国传统的喜庆氛围。这些传统色在国际场合上的频繁出现，使得国际社会更加熟悉和认识中国的传统文化。

2. 时尚与设计领域

中国传统色对时尚界和设计领域产生了深远的影响，越来越多的国际设计师和品牌在他们的作品中使用了中国传统色，融入中国的传统元素，使其作品更具有独特性和

国际吸引力，这种文化融合也促进了东西方之间的交流。

3. 艺术展览与博物馆

中国传统艺术、绘画、陶瓷等作品中运用的中国传统色往往将成为国际艺术交流的焦点，吸引着全球观众，引起了外国人对中华文化的浓厚兴趣。

4. 文化创意产业

中国传统色在文化创意产业中崛起，通过影视、动漫、游戏等形式向全世界输出。这些娱乐形式中运用的中国传统色不仅吸引了国内观众，也在国际上获得了一定的影响力，推动了中国文化软实力的提升。

5. 传统手工艺品与国际市场

以中国传统色制作的手工艺品经常成为国际市场的热门商品，传统绘画、刺绣、陶瓷等工艺品通过对传统色的运用，赢得了国际消费者的青睐，反映出中国传统文化在国际市场上的竞争力。图1-21所示的陶瓷艺术品，运用了中国传统色中的黄白游色调，呈现出柔和、明亮和清新的感觉，它的饱和度适中，既不过于耀眼，也不会暗淡。

图1-21 黄白游色调的陶瓷艺术品