莫兰迪色的色彩特性及其在居住与商业空间设计中的应用研究

李爱民　蔡文玉

广东创新科技职业学院　广东　东莞　523960

摘　要：本研究聚焦莫兰迪色的色彩本质与在特定环境空间的应用实践，通过剖析其低饱和度、高明度及色彩协调性三大核心特征，结合居住空间与商业空间的功能需求与氛围营造目标，构建针对性的色彩应用策略。研究采用案例分析与理论结合的方法，深入探讨莫兰迪色在不同空间类型中的主色调选择、辅助色搭配及材料适配逻辑，旨在为环境设计师提供兼具理论支撑与实践指导的莫兰迪色应用方案，助力提升空间的美学价值与使用者的体验感。

关键词：莫兰迪色；色彩特性；居住空间设计；商业空间设计；色彩应用策略

引　言：

在当代环境设计中，色彩不仅是视觉装饰，更是塑造空间气质、引导情感体验及优化功能布局的核心。暖色调显热烈、冷色调显宁静，通过影响视觉感知，直接作用于空间氛围与使用者心理。近年来，源自意大利画家乔治·莫兰迪的莫兰迪色，以其独特的柔和色彩表达，快速渗入环境设计，成为引领潮流的重要色彩体系。莫兰迪在静物作品中摒弃高饱和度色彩的冲击，将灰调和天然黏土等融入颜料，创造出内敛且具呼吸感的色彩组合，传递宁静、优雅与高级感，契合现代人群对简约舒适空间的需求。在居住空间，莫兰迪色营造温馨私密的休憩氛围；在商业空间，能够塑造品牌个性、吸引目标客群。尽管莫兰迪色在环境设计中应用广泛，针对其色彩特性与空间适配性的研究仍需进一步深化。本研究旨在分析莫兰迪色的应用规律，为环境设计提供理论依据与实践方案。

一、莫兰迪色的起源与色彩特性解析

（一）莫兰迪色的起源与发展脉络

莫兰迪色的诞生源于意大利画家乔治·莫兰迪的艺术探索。20世纪初，他专注静物创作，摒弃鲜艳纯色，通过混合灰尘、油漆和天然黏土颜料，赋予色彩柔和的“灰雾感”，呈现沉稳、内敛的视觉效果。其作品中，淡蓝、灰绿、米白等色彩交织，虽无强烈对比，却能营造静谧氛围，使观者内心平静。

莫兰迪的低调风格在当时未受到广泛关注，但20世纪后半叶，现代艺术多元化，艺术界重新审视其色彩语言，莫兰迪色逐渐崭露头角。进入21世纪，随着审美转向“简约美学”和“高级质感”，莫兰迪色契合时代需求，突破艺术边界，广泛应用于时尚、产品设计和环境设计等领域。在时尚界，莫兰迪色成为高端品牌展现低调奢华的首选；在环境设计中，从室内墙面到景观设计，注入新的艺术气息。

（二）莫兰迪色的核心色彩特性

1.低饱和度：柔和视觉体验的基础

低饱和度是莫兰迪色的显著特征，通过在高纯度色彩中加入灰色，削弱色彩的“攻击性”，呈现中性、温和的视觉效果。例如，雾霾蓝因融入大量灰调，鲜艳度降低，既保留蓝色的宁静感，又增添沉稳与柔和。

在环境设计中，低饱和度的莫兰迪色能有效避免视觉疲劳。使用高饱和度蓝色作为卧室墙面可能导致情绪亢奋，而雾霾蓝能营造舒缓的睡眠氛围，搭配白色床品与浅木色家具，带来放松与愉悦感。此外，低饱和度使莫兰迪色的搭配更和谐自然，如灰粉色与灰绿色组合，两者饱和度相近，不产生视觉冲突，反而形成富有层次的和谐画面，营造温馨舒适的空间氛围。

2.高明度与柔和色调：明亮空间的营造关键

莫兰迪色系的高明度色彩展现了“明亮而不刺眼”的独特视觉效果。高明度搭配低饱和度，使色彩柔和且具有细腻、温润的质感。这种效果并非色彩的暗淡或模糊，而是通过灰调的调和，令色彩呈现出如同被薄纱包裹的静谧气质。在莫兰迪的静物画中，常见的米白色、浅灰色等高明度色彩常常营造出宁静、优雅的氛围。例如，他的作品中，白色桌布作为大背景，配合高明度特性，令画面明亮

开阔；浅灰陶罐与淡蓝色花瓶则在白色背景下和谐呼应，增强画面的静谧感。高明度莫兰迪色在环境设计中也有独特的作用。对于采光不足的空间，选择米白色作为墙面主色，能有效反射光线，提升空间明亮感。搭配浅灰色沙发和淡粉色抱枕，既避免单调，又保持空间明亮感，给人舒适愉悦的视觉体验。

二、莫兰迪色在居住空间设计中的应用策略

（一）居住空间的色彩搭配原则

1.主色调：空间气质的定调核心

主色调在居住空间色彩搭配中占据60%-70%的面积，直接决定空间的风格与氛围。其选择需结合空间功能与使用者情感需求。客厅作为家庭社交和休闲的核心区域，常选用米白色、浅灰色、淡米色等中性莫兰迪色。米白色墙面能反射光线，提升空间通透感，搭配浅木色地板和浅灰色沙发，打造清新明亮的氛围；若采光不足，浅灰色作为主色调，搭配暖黄色灯光，能营造柔和沉稳的氛围。

卧室作为休憩空间，常选用淡蓝色、灰绿色、粉灰色等具有镇静效果的莫兰迪色。淡蓝色墙面传递平静感，搭配白色床品和浅木色家具，创造宁静氛围；灰绿色与淡粉色装饰画、白色窗帘搭配，注入温馨与生机，营造舒适的睡眠环境。

2.辅助色与点缀色：空间层次的丰富元素

辅助色占空间色彩的20%-30%，用于增强层次感；点缀色占比5%-10%，突出重点并增添活力。合理运用这两类色彩可避免主色调单调，提升空间美感。在米白色为主色调的客厅中，浅灰色作为辅助色，通过沙发、地毯与墙面、天花板的过渡丰富层次；暖黄色点缀，如抱枕和落地灯，带来温馨与活力，形成对比增添温暖感。卧室若以灰绿色为主色调，米白色作为辅助色，床品和窗帘搭配清新自然；淡粉色作为点缀色，如装饰画和花瓶，温柔粉色与清新灰绿互映，增添浪漫氛围，提升卧室的舒适度与生机。

（二）莫兰迪色在居住空间不同区域的应用案例

1.客厅：家庭互动的温馨载体

某三居室客厅设计以米白色墙面为主色调，搭配浅灰色沙发和浅木色茶几，米白的明亮与浅灰的沉稳形成基础氛围。辅助色为淡蓝色，通过窗帘与地毯注入清新气息；点缀色选暖黄色，用抱枕、台灯和装饰画增添温暖，与冷色调平衡。客厅摆放绿植如龟背竹、琴叶榕，绿色自然质感与莫兰迪色调融合，营造温馨生机的氛围。使用者表示，空间色彩搭配让无论是与家人交流、看电视，还是独自阅读，都感到放松与舒适，有效缓解了日常疲惫。

2.卧室：休憩放松的私密港湾

某主卧设计以淡蓝色为主色调，墙面采用淡蓝色乳胶漆，搭配白色纯棉床品与浅木色衣柜，营造出宁静的睡眠氛围；辅助色为米白色，通过米白色窗帘与床头柜，增强空间明亮度；点缀色为灰绿色，以灰绿色抱枕、绿植及装饰画点缀，灰绿的自然气息为空间增添活力。床头安装暖黄色壁灯，夜晚点亮时，柔和的光线与淡蓝色墙面相互映衬，营造出温馨的睡眠环境。使用者反馈，该卧室的色彩搭配使人更容易进入睡眠状态，睡眠质量较之前有明显提升。

3.餐厅：愉悦用餐的情感空间

某家庭餐厅设计以浅卡其色为主色调，墙面采用卡其色壁纸，传递温暖舒适的用餐氛围。辅助色为灰蓝色，餐桌椅与浅卡其色形成对比，增添时尚感；点缀色为淡黄色，吊灯、餐桌花艺及餐具用淡黄色点缀，使食物更具吸引力，激发食欲。吊灯简约造型，聚焦餐桌，营造用餐焦点。餐桌上的黄色郁金香与白色餐具与整体风格呼应，让家人在享受美食的同时，感受愉悦的家庭氛围。

三、莫兰迪色在商业空间设计中的应用策略

（一）商场：多元消费的引导空间

某大型购物中心的公共区域以浅灰色为主色调，地面和墙面采用浅灰色瓷砖和涂料，营造出沉稳、高端的氛围，为商铺提供中性背景。女装楼层采用淡粉色和米白色作为辅助色，展示架和休息区以淡粉色展示架和白色灯光搭配，突出服装柔美质感；米白色沙发和淡粉色抱枕营造温馨舒适的休息区，吸引女性顾客。电子产品楼层使用灰蓝色和深灰色，搭配白色灯光，传递沉稳、专业的氛围，增强消费者对产品的信任感。商场通道采用浅灰色和黄色标识线条，黄色的醒目性引导顾客流动，提升购物动线的顺畅性。

（二）酒店：高端舒适的居住体验

某精品酒店大堂以米白色与深木色为主色调，米白色墙面与天花板增强开阔感，深木色前台与装饰柱传递沉稳、高雅的气质。辅助色为灰蓝色，通过沙发与地毯增添层次感；点缀色为淡绿色，植物与装饰画为空间注入生机。大堂灯光结合吊灯与壁灯，暖黄色灯光营造温馨氛围，提升顾客舒适感。

酒店客房根据房型定位采用不同色方案：普通客房以淡蓝色为主色调，搭配米白色床品与浅木色家具，创造宁静睡眠环境；豪华套房以深灰色为主，金色装饰线条与米白色软装结合，传递高端质感。客房内配备暖黄色台灯与淡绿色绿植，细节色彩搭配提升居住体验，顾客反馈入住舒适度和满意度较高。

（三）咖啡馆：文艺休闲的社交场所

某文艺咖啡馆以暖灰色为主色调，墙面采用暖灰涂料，营造柔和、放松的氛围。辅助色为浅木色，桌椅与地板的搭配传递自然质朴感；点缀色为淡黄色与淡绿色，吊灯与植物相映成趣，注入活力。墙面挂有莫兰迪风格装饰画，桌椅简约，搭配棉麻桌布，整体风格与莫兰迪色契合。每张餐桌上方悬挂淡黄色吊灯，柔和的灯光营造浪漫氛围；角落的大型绿植如琴叶榕，为空间增添自然气息，完美融合文艺与自然。咖啡馆凭借独特的色彩氛围，吸引了大量年轻客群，成为当地热门的社交与休闲场所。

四、莫兰迪色与材料的适配性研究

（一）天然材料与莫兰迪色的融合

天然材料与莫兰迪色的融合能够强化空间的温馨与舒适感。木材作为常用材料，其温暖质感与莫兰迪色的柔和特质搭配，能够营造出亲近自然的氛围。在客厅设计中，浅木色地板与米白色墙面搭配，传递质朴的温馨感；深木色茶几与浅灰色沙发形成对比，增强空间层次感。某别墅设计中，浅木色地板与深木色家具，米白墙面与淡蓝窗帘相结合，展现自然与优雅气质。

石材的坚硬质感与莫兰迪色结合，可以营造高端、沉稳的氛围。在商业空间如酒店大堂中，灰白色大理石地面与浅灰墙面搭配，带来简洁高雅的质感，深灰色沙发与黑金属装饰进一步增强空间的高端感。

棉麻材质的柔软与透气性与莫兰迪色的柔和特质相得益彰，适用于软装设计，如卧室中的淡蓝色棉麻床品与米白墙面，营造出舒适睡眠氛围。

（二）人造材料的莫兰迪色表现

人造材料为莫兰迪色的呈现提供了更多可能性，适用于不同风格的商业与居住空间。金属材料的光泽与硬朗感可增强空间的现代感和时尚感。在商场中，银色不锈钢展示架与淡粉色墙面搭配，传递时尚氛围；黑色金属吊灯与浅灰色地面组合，强化现代感。某女装店设计中，银色展示架与淡粉色墙面搭配，米白沙发与淡蓝装饰画增添温馨感，莫兰迪色与金属材料结合，营造时尚氛围。玻璃的透明与光滑特质与莫兰迪色结合，营造通透、明亮的空间效果。在餐厅中，透明玻璃隔断与淡绿色墙面搭配，增强空间通透感；玻璃上的莫兰迪色贴片形成光影效果，提升艺术感。塑料材料的可塑性与丰富色彩适用于儿童空间。在儿童乐园中，淡粉色塑料设施与米白墙面搭配，塑料的轻盈质感与柔和色彩相衬，传递温馨氛围。

五、结论与展望

本研究分析了莫兰迪色的色彩特性及其在居住与商业空间中的应用，得出以下结论：莫兰迪色的低饱和度、高明度和色彩协调性使其适用于多种空间类型。在居住空间中，通过合理搭配主色调、辅助色与点缀色，可营造温馨的休憩与社交氛围；在商业空间中，结合空间定位与客群需求，莫兰迪色有助于塑造品牌个性和提升消费体验。此外，莫兰迪色与天然和人造材料的结合，扩展了其在环境设计中的应用。未来，莫兰迪色可结合智能材料技术进行动态调整，探索其在空间中的灵活性；同时，增强与可持续材料结合，打造环保设计；还可挖掘与地域文化的融合，创造兼具时代感与文化内涵的空间作品。

参考文献：

[1]傅毅,冯亦.莫兰迪色系在家具与室内设计中的应用与研究[J].家具与室内装饰,2021,(03):123-125.

[2]刘如冰,王圆圆.莫兰迪色系在软装和室内设计中的应用研究[J].西部皮革,2020,42(13):100-101.

[3]探索莫兰迪色系：调配方法与应用场景全解析[J].中国宝玉石,2024,(02):182-185.

[4]李雪.浅析莫兰迪色系在室内设计中的应用[J].西部皮革,2020,42(07):93+96.

[5]张悦.莫兰迪色系在室内空间设计中的应用[J].家具与室内装饰,2019,(06):78-79.

作者简介：李爱民（1967-），男，汉族，湖南岳阳人，广东创新科技职业学院，硕士讲师、高级室内设计师，研究方向：环境艺术设计、新东方主义空间艺术等。