

SE
CAI
YU
FU
ZHUANG

0033633

色彩与服装

蔡作意
郭廉夫 编著
荣梅芳

社

色彩与服装

蔡作意 郭廉夫 荣梅芳 编著

纺织工业出版社

内 容 简 介

本书从论述色彩与现代生活的关系入手,着重介绍色彩与服装的关系,对服装的配色美以及流行色在服装上的应用作了深入浅出的阐述,还对服装设计中有关色彩设计作了简要的介绍,并辅以彩色插图。

本书适合于从事色彩研究和服装设计的人员阅读,也可供大专院校、职业中学有关专业师生和广大消费者参考。

责任编辑:王文浩

色彩与服装

蔡作意 郭廉夫 荣梅芳 编著

纺织工业出版社出版

(北京东长安街12号)

纺织工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092毫米 1/16 印张:3 插页:4 字数:68千字

1989年2月 第一版第一次印刷

印数:1—15,000 定价:3.50元

ISBN 7-5064-0218-1/TS·0215

75957.1/29

0033633

► 插图 1

► 插图 3

▼ 插图 2

► 插图 4

◀ 插图 5

LUCCHINI **D'ESTE**

插图 6

插图 7

插图 8

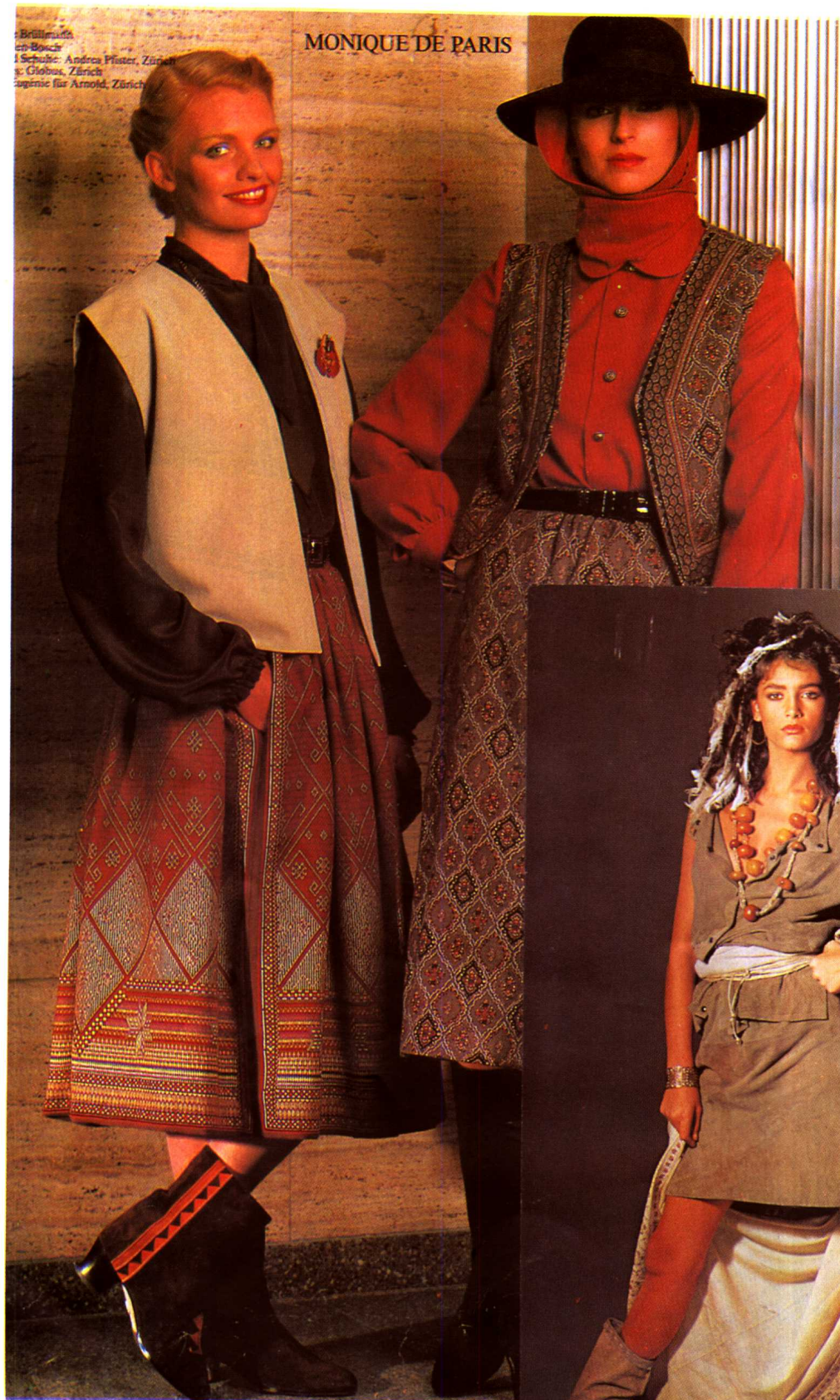

插图 9

MONIQUE DE PARIS

Brilliant
Boch
Schule: Andrea Plater, Zürich
y: Globus, Zürich
agenie für Arnold, Zürich

▲ 插图10

► 插图11

MARIE-LOUISE

Links: Kleid 47396
Rechts: Kleid 47397

In der Mitte zwischen Moderne und femininer Romantik wird allzuoft jene liebenswerte Kategorie unterschätzt, die tagtäglich ihren Dienst verrichtet, und zwar bei fast allen Gelegenheiten: Es sind dies betont schlichte, jedoch kostbare und noble Kleider und Ensembles, die einen nie im Stich lassen. Gerade deshalb kommt den Materialien hier eine besondere Bedeutung zu. Among high and modern fashion one is tempted to overlook the importance of all these lovely and charming dresses and costumes which we need and wear practically every day. We mean these deliberately plain but valuable and noble models shown on this page. It goes without saying that here the fabrics are particularly important.

Foto: P. H. Fürst
Styling: Wil van Raaij
Gürtel und Schmuck:
Versteegh

Kostüm 47632, Bluse 47617

MADELEINE

插图 12

◀ 插图 13

▼ 插图 14

前 言

当今的世界是五彩缤纷的世界。人们的生活需要色彩来点缀，特别是与人们生活有着密切联系的服装，如何准确、协调地运用色彩，已经成为众多人们所探求的问题。

越来越多的人认识到，色彩与服装的关系十分密切。人类穿衣，除蔽体、御寒之外，如今很重要的一点是求美。行家们认为，服装美包括款式线条美、材料质地美、色彩时新美、配套协调美和附件装饰美等等，其中色彩美占有相当重要的地位。一件（套）服装美不美，很关键的一点是服装配色，包括服饰附件（如帽子、腰带、拎包、鞋子等）的选色。这一点已被人们作为选择服装及其附件的重点了。另一方面，由于服装的用途不同，要求色彩因人而异，因地制宜，因时而异。不同款式、不同用途的服装，色彩的应用也应有所区别。怎样应用得理想、调和，把自己打扮得大方、入时、漂亮，这里面包含着人们对艺术、修养诸方面的因素。

作者在近年来研究成果的基础上，从论述色彩与现代生活的关系入手，着重介绍色彩与服装的关系，阐述服装的配色美以及流行色在服装上的运用，并对服装设计中有色彩设计作了介绍。我们希望本书能对人们装点生活有所贡献。

本书色彩部分由郭廉夫为主执笔，服装部分由荣梅芳、蔡作意执笔，最后由蔡作意统一整理。

作 者

1988年2月

目 录

一、色彩与现代生活	(1)
(一) 色彩在生活中的作用.....	(1)
(二) 色彩感觉的时代特征.....	(3)
(三) 流行色——时代新潮流的色彩.....	(5)
(四) 色彩的审美习惯与偏好.....	(9)
二、色彩的基本知识	(13)
(一) 作为信息的色彩.....	(13)
(二) 色彩的表示方法.....	(14)
三、服装的配色美	(21)
(一) 色彩的对比.....	(21)
(二) 色彩的和谐与协调.....	(25)
四、服装上的流行色	(31)
(一) 流行色的形成.....	(31)
(二) 流行色的配色方法.....	(32)
(三) 流行色在服饰上的应用.....	(35)
五、服装的色彩设计	(38)
(一) 色彩启示和构思.....	(38)
(二) 色彩情调的表现.....	(40)
(三) 配色方法的选用.....	(41)
(四) 色彩的布局.....	(42)

一、色彩与现代生活

(一) 色彩在生活中的作用

碧波映荷，枫叶流丹；黄昏落霞，银河紫烟。色彩透过灵魂之窗投射到人们的心田里，使人心醉神怡，情弦激动。然而，由于时空等客观原因，这些美的享受稍纵即逝。再说，一个人受到财力和精力的限制，不能涉足全球，将这些自然壮观尽收眼底。如果说人们感受“自然之物”色彩美是有限的，那末科学技术带来的“人为之物”给予人的色彩美的恩惠却是无穷无尽的。彩色电影、彩色摄影、彩色电视、录像技术，运用色光混合的原理，通过色彩信息转换发布与反馈，使相距千里之遥的绚丽场景置于咫尺之内，让人们一饱眼福。新近发展起来的彩色微型摄影更是延伸了人们的视线，微观世界的色彩奇观展现在眼前，使人惊叹不已。

作为社会的人，有物质的需要，有精神的需要；有美的需要，也有生理的、心理的和安全的需要。色彩学多方面研究的成果表明，色彩对我们现代生活有着极重要的意义，在许多领域内满足着人类的需要。

最初人们只是从察颜观色来诊断某些疾病。自从本世纪丹麦科学家芬生建立了人体光生物学学说，并用光治疗皮肤结核取得成功，获得诺贝尔生理医学奖以后，色光治疗的应用越来越广泛。新生儿的黄疸病采用蓝色光照射治疗，疗效十分显著。1970年我国西藏自治区采用这种疗法，并结合中草药治疗，挽救了不少幼儿的生命。利用蓝色光照射治疗新生儿黄疸病，其原理是蓝光光子能穿透皮肤，击中胆红素，从而改变其分子构形。

现代色彩调节专家、意大利人蓬扎曾经做过这样的试验：把精神病患者居住的病房，一间涂上暖色系统的颜色，另一间涂上冷色系统的颜色，用来观察兴奋型患者和忧郁型患者在不同房间里的反应。蓬扎将他的研究成果撰写成《色彩心理和色彩疗法》和《色彩与人的反应》两部著作。

现代发展起来的室内装饰设计中，色彩的运用愈来愈得到重视。实践证明，室内墙壁色彩的涂布对人的心理、生理产生的影响十分明显。加拿大、瑞士等国的色彩专家们分别用白、黄、橙、棕、米黄等颜色，再配上各种光谱照明在教室里进行试验，发现橙色光会使训练性项目成绩下降，蓝色光能使某些学生的智商得到提高。同时发现光的强度也会影响考试成绩，在250勒克斯照明条件下，笔试者的成绩要比在90勒克斯的照明条件下平均提高7%。

国外的研究资料告诉我们，车间颜色配置得当，劳动生产率可以提高10~20%。有一家化工厂的工人，每天的工作就是搬运黑色的金属箱子，大伙叫苦不迭，经常牢骚满腹：“箱子太重，要压断脊梁骨。”后来全部箱子都漆成淡绿色，工人们搬运起来竟觉得轻了许多。这种心理、生理上的变化为色彩研究提供了新课题。我们可以从中得到借鉴，使色彩进一步地为人类作出贡献。

在国外，“色彩调节”、“色彩经营”的出现，形成了许多研究机构，并拥有“色彩顾

问”、“色彩主任”、“色彩工程师”、“色彩专家”等职衔。他们除了研究若干专题外，还为用户提供咨询服务。曾经有人对实行“色彩管理”、“色彩调节”的350家工厂进行调查，其良好的结果从下述的数据中可以略见端倪：对取得结果感到满意的占75%；不满意的占5.9%；没有意见的占19.1%。色彩离不开光，所以照明必须同时考虑。通过色彩调节，改善了照明情况的占64.7%；产量增加的占27.9%；工作质量提高的占30.9%；减轻眼睛紧张程度的占19.1%；降低缺勤率的占14.7%。

烹饪学和食品学讲究的“色、香、味、形”，色放在第一位。一盘菜肴，一盒食品，一瓶饮料，人们首先看到的就是它的色彩，色彩适宜能增进人们的食欲。相反，即使山珍海味，也会使人们大倒胃口。一般说来，暖色能引起食欲，例如桔黄色、白色、淡咖啡、大块黄小块红；冷色能使食欲减退。曾经有人做过这样的试验：两瓶配料相同的饮料，一瓶是青绿色的，一瓶是桔黄色的，请人品味。此人觉得前者是带酸涩的味道，后一瓶却是非常甜蜜。

餐厅的光照对于增进食欲也有重要意义。国外心理学家曾经做过这样的试验：开宴时打开黄色灯光，菜肴色彩呈现出鲜艳可口的色相，人们显示出很强的食欲；随即关掉黄灯，打开蓝灯，原来菜肴呈现出黄、红色调，由于色光吸收、反射、混合等缘故，菜肴就变成黑紫色调，好象这些菜已霉烂变质，宾客们咀嚼不下；过了一会儿，恢复正常照明，大家的食欲也随即恢复正常。

在工业和交通发达的国家，马路上大小汽车穿流不息，就象一条彩色的河流。日本在车辆色彩研究方面卓有成效。他们对汽车的外壳、玻璃、沙发、电器、按钮、把手等采用何种色彩都要进行精心设计，使之达到新颖、美观、高贵的效果。日本的汽车具有较强的竞争力，车辆的功能当然是主要的，然而重视色彩设计也是一个重要的原因。

在公路交通方面，有些国家开始铺设彩色公路。有些公路铺成红色，它告诉司机：“这里是事故多发地段，务请谨慎驾驶！”在现代航海中多采用无线电通讯联络，但在某些时候仍然沿用色彩这一无声的语言交换情况和意见，这就是所谓“旗语”。

音乐与色彩有着千丝万缕的联系。它们互相借用名词术语，例如音乐研究音色，色彩追求调子。音乐是一种有节奏的美妙的声音，色彩是一种视觉感受。一种是不确定的视觉形象，一种往往是确定的形象。人的通感能把二者联系在一起。当代法国作曲家奥地维埃·梅西昂最注重在演奏中表现色彩，他的名作《鸟类花名册》就是表现各种颜色的鸣禽的。我国著名民乐曲《百鸟朝凤》，听到的不仅是优美的鸟鸣，而且仿佛看到形体各异、羽毛鲜艳夺目的色彩。世界上五十年代就出现了声与光结合的彩色音乐会，在演奏时利用投影装置把各种色彩同时映现在屏幕上。到七十年代出现激光技术运用于音乐会，把变化莫测的激光投射到空中，产生与音乐形象相得益彰、扑朔迷离的色彩效果。

被称为“凝固音乐”的建筑艺术，自古以来色彩设计总是放在重要地位的。不过，由于建筑材料的限制，往往就多数建筑来说，色彩不免单调灰暗。随着科学技术的进步，彩色水泥和建筑所用的涂料色彩缤纷，许多五颜六色的建筑群出现在乡间城镇。建筑用的重要材料——玻璃，有黄、绿、蓝等色彩。目前世界上流行一种玻璃墙似的建筑，外面看不见里面，而里面可以看到外面。它可以制成不同的颜色，就象舞台的天幕一样，在阳光照耀下，整个建筑物就象一件光辉灿烂、绚丽多彩的艺术品。

在现代，色彩材料取得了长足的进展。荧光涂料的普及，把紫外线变成了可见光，阳离

子染料接枝工艺,使我们看到了极为艳丽的色彩;“变色釉”研究成功,使一种瓷器产品的固有色不断变换,产生奇异的色彩效果。

由于经济的发展,人们生活水平不断提高。为了美化居住环境,室内装饰设计成了热门的行业。室内装饰从整体考虑,根据不同类型的房间,对家具、窗帘、地毯、墙面以及装饰绘画、盆景点缀的色彩进行精心设计,以符合人们的审美需要。卧室是作休息用的,一般都用静谧素雅的色彩,避免强烈的色彩对比给人造成兴奋不安的情绪。笔者看到一个家庭的卧室布置:整个空间以白色为基调,配以鹅黄色的沙发,显得闲适幽雅、清静恬淡又无单调乏味之感。家具的色彩在室内装饰中占据重要的地位。有设计经验的专家们都特别重视家具材料色泽的美感,让木材的天然色泽显露出来。居住在这样的环境里,“回到大自然”的亲切感油然而生。

与卧室不同,热闹的聚会厅堂,一般讲究华贵庄严,富丽堂皇。在国外,一些舞厅的彩色灯光变幻无穷,光怪陆离,造成欢快感并富有快节奏的刺激。

色彩科学在农业上也取得了令人瞩目的成果。科学家们发现,利用红光照射能使蕃茄增产;利用蓝光照射能使母鸡增加产蛋量;采用银色的塑料罩可防蚜虫。

深沉的颜色有吸热的特性。我国新疆地区在缺水季节,在河流上游的冰雪上撒上黑土,使冰雪吸热融化,增加水的流量,以利灌溉农田。东北小丰满发电站在水库缺水的冬、春季,曾用飞机向周围积雪的山岭撒喷煤粉,促使积雪融化,以扩大水源,增加发电量。

衣、食、住、行,衣列首位。俗话说:“人靠衣装,佛靠金装。”现代人们重视衣着、服饰,主要是为了美化自己。一个人的衣着代表一个人对美的理解和追求,标志着一个人的精神状态和社会地位。色彩对服装美起着不可低估的作用,有时候它甚至比款式和质料更为重要。现代,青年人以色彩来选购服装的人愈来愈多,就是一些老年人对自己服装的色彩要求也逐渐趋向鲜艳。其实,根据心理学的某些理论,老年人最喜欢艳丽色彩。我国一些老年人的衣着之所以总是“灰、黑、蓝”,除了经济原因之外,主要是世俗的偏见使然。随着对外开放的不断发展,这种偏见也逐渐消失,老年人的衣着颜色更趋丰富多彩。人们服装的色彩,在某种程度上反映了一个国家的基本面貌。现在,我国人民穿着上的色彩趋于明朗、鲜艳、丰富多样,国外人士认为这是政治稳定,经济、文化发达、繁荣的一种表现。

总之,色彩已进入我们社会生活中的各个领域,成为最具有现代感觉的事物的代表。有关色彩的研究取得了惊人的成果。我们应该充分利用这些成果,使生活更加美好,更加充实。

(二) 色彩感觉的时代特征

审美有其时代的差异性。同一国家、同一民族,因为时代不同,审美的趣味大相径庭。我们可以从古代绘画作品中明显地看到这一点。唐代的女子多半是丰腴的,明代美女则是瘦削的。进行曲在革命年代很风行,抒情歌曲在和平环境里最受欢迎。穿衣戴帽虽是各人所长,但是时代不同,色调也很不一样。

色彩本来并不存在美与丑。但不同时代,由于人为因素,不同的人群对色彩的爱好也各不相同。传说远古时代,我们的祖先对色彩的偏爱就不同:天皇氏尚青,地皇氏尚赤,黄帝尚黄,金天氏尚白,高阳氏尚黑。在阶级社会里,天子、皇帝与诸侯、大臣的服装色彩绝不能相同,而各个朝代都有自己的系统,这就是中国的所谓舆服制度。这一社会现象,其他国

家也有相似之处。每个时代都有被认为是高贵的色彩和卑贱的色彩。色彩的美丑被政治制度所规定。“色彩是时代的色彩,时代是色彩的时代”,这种说法不无道理。我国解放前流行士林蓝,那时穿一件“英丹士林”的旗袍,就足见风雅了;五十年代到处是普蓝色调,男女老少穿上蓝色的列宁装,就觉得是跟上了时代,心里舒坦踏实;六十年代到七十年代初流行草绿色,穿一件绿色军装,似乎象征着富有革命的气派;近年来,人们的思想解放了,物质文化生活得到了进一步改善,街头闹市呈现出了一派春色满园的新气象,人们心理上似乎是在向“左”的思想挑战,姑娘们穿起了大红的太空服;小伙子穿上了色彩明快的滑雪衣。

随着科学技术的发展,色彩材料更加纷繁复杂,使生活更加绚丽多彩,人们对色彩的选择可能性也就更大了。存在决定意识。绚丽多彩的客观存在不能不对人们的审美意识产生影响。审美意识有其继承性,一般说来,这在中老年身上表现比较突出。加之生理上的某些原因,老年人的色彩感觉往往不如青年人敏锐,有时还会造成误差。相比之下,青年人对色彩感觉敏锐,在使用新色彩上充当先锋,更具时代精神。所以我们研究当代青年的色彩感觉更具有代表意义。

在选择色彩上,老年人往往从理性出发,在选购衣服时常会听到这样的话:“太艳了,人家会说我老来俏!”“这青莲颜色象是死人穿的,不能买!”而青年人选择色彩是从感情出发,时常说:“这颜色过时了!”“这颜色好看,外面正流行!”对于色彩,青年人很少有保守思想,他们毫无顾忌,敢于蔑视一切陈规旧俗,反传统观念比较强烈。笔者曾参加过一对青年的婚礼,那新娘穿的是一身黑衣黑裙,胸前佩戴着一朵红色的小花。我好奇地问她为什么要这样打扮,她笑着说:“今天高朋满座穿的衣服,色彩都很艳丽,如果我也穿这种衣服,势必被淹没了,你们连新娘都找不到了,岂不扫兴。”为了对美的追求,她根本不考虑黑色吉利不吉利。青年逐渐变成中年最后到老年,他们的思想棱角往往被岁月磨去,勇敢精神被稳妥所替代。当然这也不是绝对的,但趋势很明显。

当代青年的审美心理并不是整齐划一的,也有不同的层次。国内一所高等美术学院曾对全国有关地区的近千名青年进行过当代青年审美心理的抽样调查,归纳为四种类型:一是理想型,占被调查人数的68%。这部分青年对日常生活中的美十分敏感,爱好文艺,注意衣着打扮,他们认为这是一种文明的表现,而艰苦朴素却是陈旧的价值观,美是永远值得追求的。这部分人多数是大学生、国家干部、工人、中学生,有较高的文化素养。二是新潮型,占被调查人数的11%。这部分人不拘泥于传统观念,对生活有自己独特的认识。他们除了注意自己的衣着打扮外,很喜欢抽象的美术作品、国外音乐,喜欢跳迪斯科舞等。占抽样调查人数20%左右的人属于传统型和实惠型。

如果对老年人也作一番调查,可能类型也超不出以上范围。但四种类型的比例可能就大不一样了。

综上所述,当代的色彩具有以下的特点:

- (1)色彩的传播速度空前加快,流行周期相应缩短。
- (2)时间、地区、性别差异性减小。
- (3)色彩感觉信息来源更加广泛、丰富。
- (4)色彩传统的象征意义受到冲击。
- (5)色彩美在衣、食、住、行中的地位愈来愈重要,甚至成了消费者购物时权衡的第一