

现代服装设计教学丛书

服装色彩创意设计

CREATIVE DESIGN FOR DRESS COLOUR

徐慧明 何 晶 编著

吉林美术出版社

编委会

主 任：蒋金锐 吕 波

副主任：秦旭萍 何 晶

委 员：徐慧明 张松鹤 鲁葵花 贾东文

丁英翹 朴明姬 胡庆宏 柳文艳

韩 静 曹建中 韩耀红 秦旭剑

丁洪艳 刘 微 刘凤霞 张红梅

CONTENTS

目 录

第一章 概述

- 一、服装色彩的概念·····4
- 二、人类对色彩发展的认识·····4

第二章 色彩的象征意义

- 一、东西方色彩的象征意义·····6
- 二、具体色彩的象征意义·····7

第三章 服装色彩的功能性

- 一、色彩的功能性研究的目的和范围·····18
- 二、服装色彩的功能性·····18

第四章 色彩的基本属性

- 一、色相及色相对比·····20
- 二、明度及明度对比·····24
- 三、纯度及纯度对比·····29

第五章 视觉心理与色彩

- 一、色彩固有情感·····32
- 二、色彩心理联想·····32

第六章 服装色彩与色调

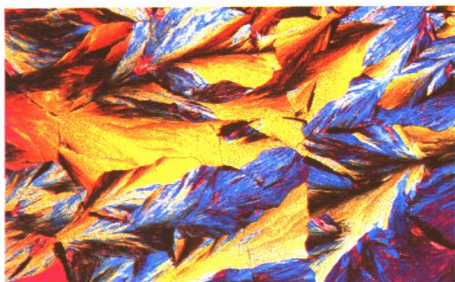
- 一、色调·····40
- 二、服装色调·····40

第七章 服装色彩的采集重构组合

- 一、色彩的采集重构组合·····50
- 二、服装色彩的采集重构组合·····60

第八章 流行色与服装色彩

- 一、流行色的概念与特点·····73
- 二、流行色的起源与颁布·····73
- 三、色彩流行的形式与特点·····74
- 四、影响色彩流行的因素·····74

第一章 概述

色彩就像万花筒,反映了不同时代的政治、经济、文化以及道德、审美等方面的特征。它更像一部史诗,描述着众多民族历史文化的发展及政治上的兴衰与昌盛。

色彩把人类从冥冥混沌之中,带入了这个璀璨斑斓的美丽世界。它让宇宙万物充满了感情,也让我们尽情享受色彩带来的美丽、温馨、喜悦和忧伤,更让无数艺术家用来宣泄情感、表达观念。色彩在历史的发展过程中,完成了原始人类对生命永存的精神的渴望,满足了人们的情感需要,并在科学研究下为人类的健康生存提供了科学的保障。

20世纪,被现代人誉为是色彩的时代,在当今的时尚界,色彩除了具有传统意义上的装饰性以外,更具有时代的象征性、实用性、流行性、商业性等特点。它是时尚界永不衰落的话题,是人们永远追逐的热点。研究和学习服装色彩的目的是为了科学地掌握和运用色彩,提高审美情趣,把握色彩流行规律,增强色彩的表现力。更重要的是对创造性思维的培养和训练,并且为社会和企业培养更多的专业人才,从而创造出更多的经济效益和更高的社会价值。

一、服装色彩的概念

服装色彩学的内容包括服装以及同服装相配套的服饰配件之间的色彩的整体搭配。另外,还包括服装色彩的流行规律及流行特点;不同性别、不同年龄、不同民族、不同地域的人对色彩的喜好和偏爱;从科学的角度探求服装色彩的实用价值;研究服装色彩与人、环境、材料等相关因素的关系等。总之,服装色彩学是一门综合性的学科。

二、人类对色彩发展的认识

在人类发展、进化过程中,对于色彩的认识和使用经历了由自发到自觉再到自由的阶段。自发阶段是源于生命的本能。人类大部分时间是处在无意识的自发的色彩感觉之中,这种感觉的形成主要源于对生存的需要。人们利用色彩和图画等方式进行一些原始宗教活动或图腾崇拜,例如在北京周口店龙骨山的山顶洞地下洞穴中发现的三具尸骨,在尸骨上和尸骨周围均撒有红色的赤铁矿粉粒。仰韶文化时期,人类还处于母系氏族社会,据考古发现,那个时期的丧葬习俗已经比较丰富。人们把尸骨涂上大红色,因为山顶洞人和仰韶人把红色的铁粉视作血,把这种粉撒在死者周围,象征着生命永存,灵魂不死。在非洲,人们参加死者的葬礼时,把脸涂成白色,以免死者把他认出的人

带走。据说直到现在,非洲的一些原始部落里还保留着这样的仪式。在澳洲的土著人也有把尸骨涂红的习俗。在原始人的活动中,色彩的运用完全发自人类对生命永存的渴望。

在我国,色彩一词早在甲骨文中就已经出现了。甲骨文中表现色彩的字符有“幽(黑)”、“白”、“赤”、“黄”,但都是表示动物的色彩。也就是说,它们不是为了表达这四种颜色,而是为了把某种事物感性地、形象地反映出来。古埃及人认为白色是象征太阳的理想色彩,白色作为神圣的颜色在宗教意义上被古埃及人所崇拜,所以在古埃及的壁画中诸神的服装颜色多为白色。从古代色彩的表达方式上看,色彩的总体特征总是与具体事物联系在一起,人们还没有把它们从具体的事物本质中抽象出来。

随着人类的进化发展,大约在三千年前,人类不同种族先后进入了造型艺术时期,从而出现了远古时代的建筑、雕塑、绘画。色彩逐渐从事物的本质中分离出来,成为独立的个体。于是人类产生了色彩感觉、色彩感情、色彩模仿和色彩表现。在黄帝时期,已有所谓绘画者及黄帝染衣裳、虞舜画衣冠等记载。《考工记》中记载:“设色之工谓之画”。《周礼》中记载:“画绩之事杂五色”。但在中华五千年的历史文化中,民族色彩以集体倾向压制着每一个成员的发现和创造,统治者一直把色彩纳入礼教统治之中,这种制度一直延续到封建社会结束。

古希腊时期,欧洲人把注意力放在造型上,而使色彩出现以重视白色为主的单纯色彩。后来,由起源于近东的基督教给欧洲以红色为主的多彩世界,渐渐形成以基督教为主,色彩斑斓的欧洲色彩文化圈。

人类对于色彩的研究源于古希腊,最有成果的是阿里斯妥太莱斯,他在专著《泰奥菲拉斯图斯的色彩学》中提出:“暗是光的欠缺,光投在物体上而使该物体有色、光变化,物体的色随之变化”。到了1676年,牛顿利用三棱镜折射太阳光线,把光引进暗室,发现了赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光谱。人类对于色彩的研究与认识逐渐向着科学、理性的方向发展。到了19世纪,西方人从传统的色彩外象学研究,开始转向发现人自身的内在色彩情感的感受,印象派也就是在这个时期产生。从此,人类对于色彩的认识和使用达到了高度的自觉——自由阶段。

20世纪被称为“色彩时代”,人们重视色彩在衣、食、住、行中的地位和作用。对于个人生活来说,它最能表现出自身魅力、个性和审美情趣;对于艺术家、设计师来说,色彩是突出表现个性风格,激发艺术想象力和创造力的动力源泉;对于企业来说,流行色彩就等于金钱;对于科学来说,把色彩的实用功能运用在科技、医疗、交通、建筑等领域,使人类在科学、健康的环境中生活。

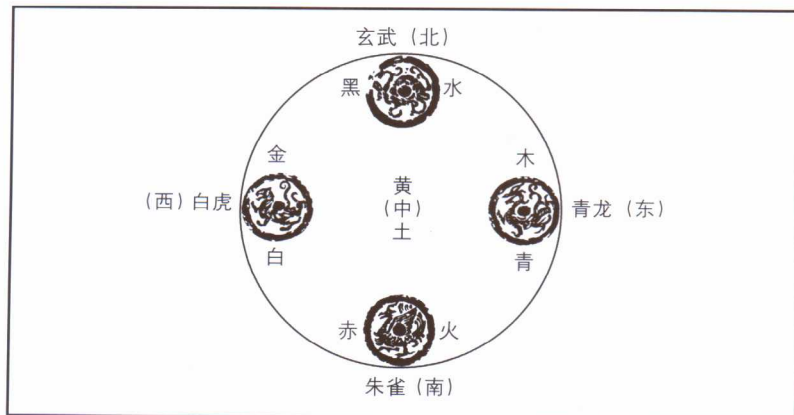
总之,色彩从原始到古代再到现代的发展过程中,在每个时代扮演着不同的角色,它沉淀着不同民族的文化底蕴,为我们留下了丰富的历史文化。

第二章 色彩的象征意义

一、东西方色彩的象征意义

色彩象征是东西方各民族运用色彩的主要精神内容和依据。色彩在不同时期可以折射出某一民族的文化、历史、政治、经济等社会风貌,具有强烈的时代特征。中国是运用色彩象征比较早的国家,与西方国家不同的是,中国的色彩象征建立在整个中国自发的理性观念之上,是以宇宙为主体确定了色彩的象征意义。随着中国哲学思想的发展,春秋战国时期,齐国人邹衍把阴阳和五行结合起来,用来解释宇宙间的万事万物的变化。在五行的基础上发展出五色、五方、四神、四季等。五行包括:金、木、水、火、土。其间蕴藏着自然界事物之间相生、相克的道理。五色包括白、青、黑、赤、黄,这五种颜色被视为正色。正色是正义、尊贵的象征。五方位包括:东、西、北、南、中。四神包括:青龙、白虎、朱雀、玄武。四季包括:青春、朱夏、素秋、玄冬。中国人把自然界相生相克的现象、季节的变化、五行的方位、代表每个方位的色彩、守护四方的神、皇帝一年四季服装的颜色的选择,以及代表每个帝王朝代的色彩等都纳入了物道合一的哲学思想里。《易·系辞(下)》中记载:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。”乾坤指的是天地。天在东方没亮的时候为玄色,上衣象征着天,所以上衣用黑色。大地为黄色,下裳象征地,因此下裳用黄色。天地间还有五光十色的万物,这些现象也就反映在了冕服上,如在服饰上描绘了日、月、山、川、黼、黻及鸟兽草虫等纹样。这些图案纹样的运用表明帝王仁爱之心,希望他的臣民过上富饶充裕的生活。透过服饰可以看出帝王盖取乾坤的气势和仁慈博爱的胸怀,表现出天、地、人合一的基本哲学思想。所以说,中国的色彩象征里包含着很深的哲学观念。

西方的色彩象征主要源于古埃及,后来在以基督教为主的欧洲文化中得到发展。西方的许多民族继承了原始时代对太阳的崇拜。他们崇尚白色,因为它代表神圣;金色和黄色是明亮的太阳光辉的色彩象征;绿色象征生命和永恒。

色彩象征是基督教传播宗教精神的重要内容和形式。红色表示圣爱,在殉难日里它象征基督的血;白色意味着光明;紫色是至高无上的上帝圣服的颜色。基督教中象征上帝的白光,通过五光十色的玻璃折射进教堂,在色彩的迷幻中,西方人的精神、情感找到了归宿和寄托。总之,在东西方不同的文化背景下,色彩呈现了不同的象征意义。

二、具体色彩的象征意义

黑色

黑色,在中华民族悠久的历史文化中,有着丰富的内涵。崇尚黑的习惯是中华民族色彩文化比较明显的特征之一。首先,道家选择黑色为道教的象征。老子云:“玄之又玄,众妙之门”。黑色作为道家主张“阴静”的一面远远超过“阳动”。道家的思想对当时的文化影响很深,所以在夏朝、周朝、秦朝和汉初,人们把黑色视为正色,极为崇尚。《史记·秦始皇本纪》中记载:“方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。衣服、旄旌、节旗皆尚黑。”那时,黑色的衣服为帝王和官员的朝服。周朝时崇尚赤色,但周王喜爱黑色。据《礼记·月令》篇中记载,周天子在冬季也要“居玄堂,乘玄路,驾铁骊;载玄旗,衣黑衣,服玄玉”。黑色在五行中属水,象征冬天、代表北方。在中国古代与黑有关的还有“玄”、“缁”、“皂”、“黔”等色。

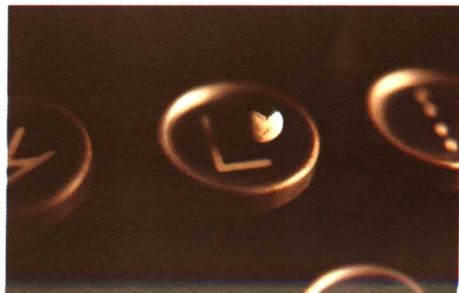
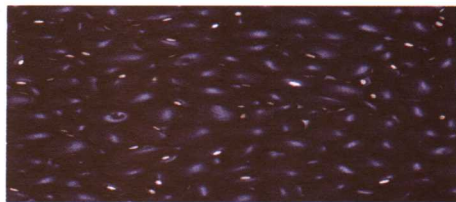
在我国有许多少数民族崇尚黑色。历史上的女真人视黑色为威武的象征。满族人以黑色象征生命和水的源泉,黑色服饰象征着庄重。在满族的萨满教中,黑色象征善神,它是人们漫长黑夜中的守护神。苗语中把黑色叫做“腮”,是美丽、庄重的象征。

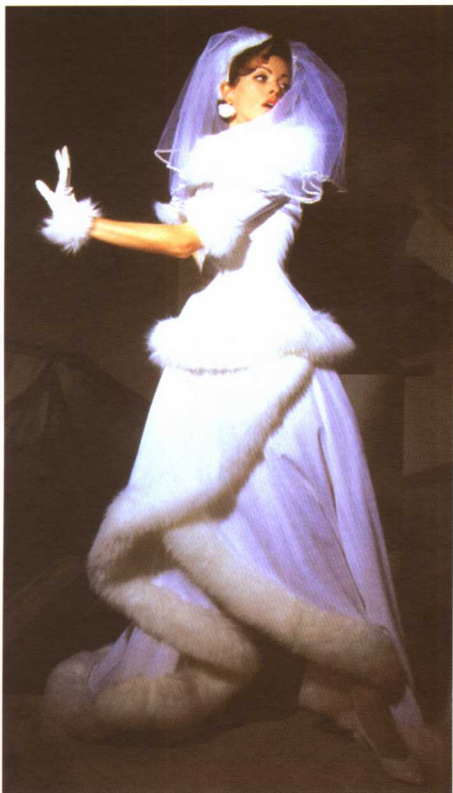
古印度时代认为莲花是从黑色的泥土中生长出来的,佛陀也是从黑暗的子宫中诞生的,所以黑色也是生命的所在。

古埃及时代认为黑色为冥界的颜色,是再生之色的象征。

19世纪黑色被西方社会所认同,逐渐脱去了宗教的外衣,出现在浪漫主义的文学和绘画作品中。20世纪20年代,由于乌托邦和古典主义的复兴,黑色被视为流行,吸引了许多前卫的艺术家。1926年夏奈尔设计的小黑裙,使黑色成为流行女装的正式颜色,从此黑色以它特有的性感、神秘、优雅、惊艳等特点,受到许多名人、明星和大众的喜爱并经久不衰。

黑色联想:性感、神秘、高贵、内敛、富丽、权利、智慧。

白色

白色,在我国传统文化中属正色,五行中居西方,代表秋天。古人常以带有白色的物体来解释白色,如“的”、“皙”、“皎”、“皑”、“素”等。商朝崇尚白色,学者们称商朝为“白色的时代”。

在原始民族的集体性色彩意识里,白色有驱邪的能力,所以许多民族用白色为丧服的颜色,我国一直延续着这种习俗。

在我国少数民族中,蒙古族崇尚白色。蒙古旧时的贵族称自己的民族为“查干牙孙”(白色民族)。满族也崇尚白色,认为白色是天穹、神灵以及日、月、星辰的本色。白族以白色象征高尚、纯洁、吉祥。纳西族用白色作为光明、吉祥、善良的象征。

白色,在中华民族传统的观念中有品德高尚、纯洁、清白的象征意义。

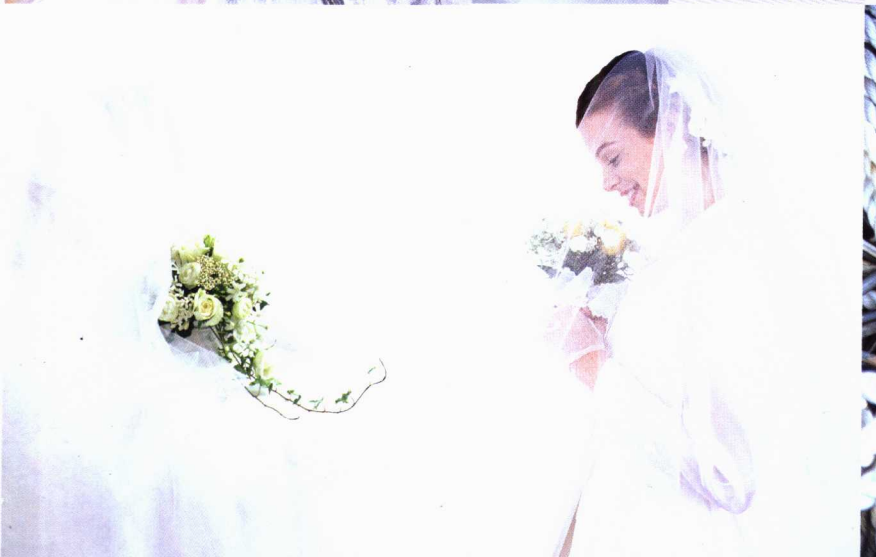
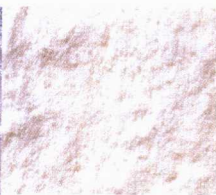
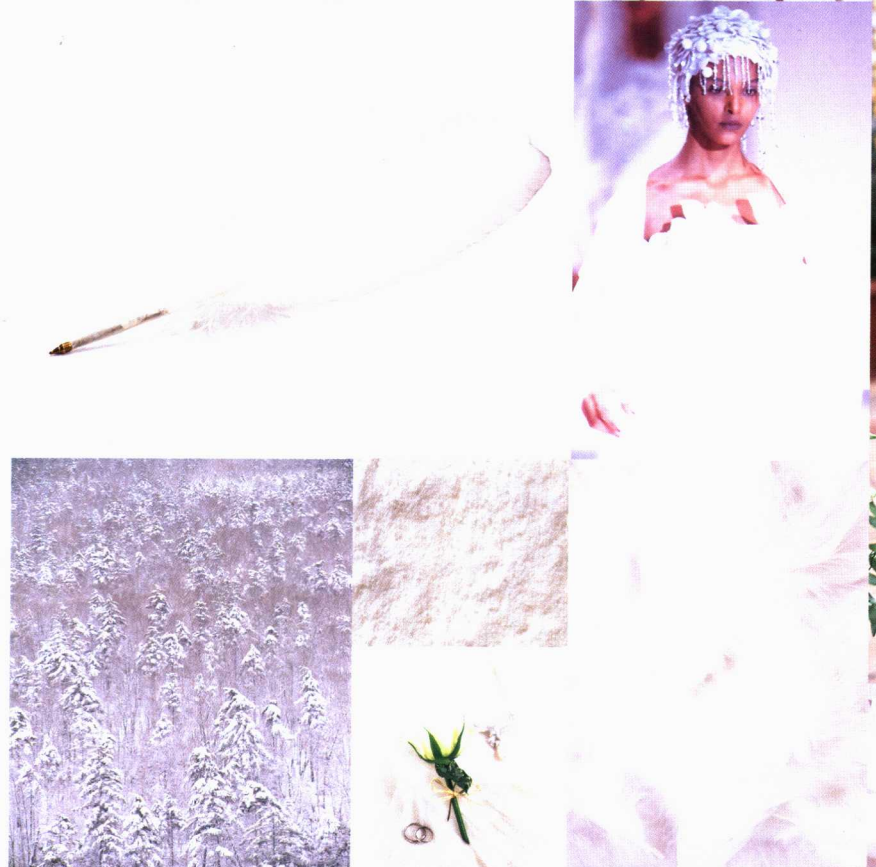
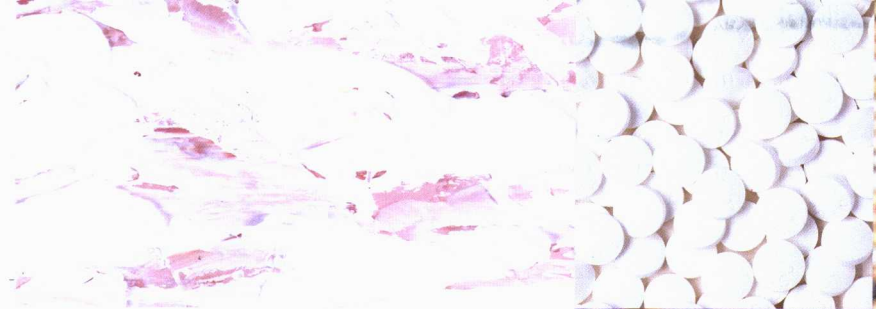
古埃及人认为白色是神圣的太阳神的理想色彩象征,所以古埃及人的服装以白色为主。

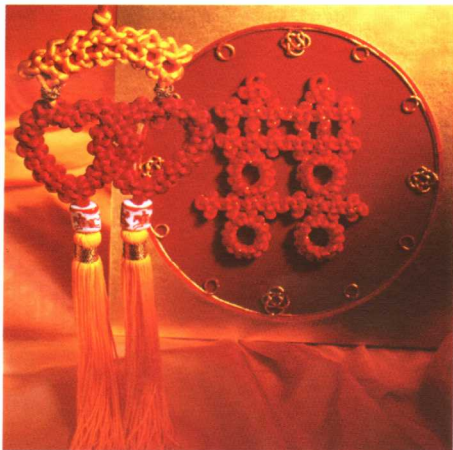
在基督教的色彩中白色是理想天国的象征,是上帝的象征。

印度佛教以白色象征圣洁的极乐世界。

白色联想:纯洁、圣爱、优雅、轻盈。

红色

从物理学角度分析,红色在可见光谱中的光波最长,振动频率最低,所以红色给人的感觉是令人激动的感情反应。

红色是许多民族喜欢的色彩。红色作为与原始生命同一的颜色,由于与人的生存和生命有关,所以具有明显的激起人的生命情感的力量。在整个原始时期,从撒矿石粉,到涂抹身体,红色被广泛使用,其主要原因是原始人在自然中,找到了同生命颜色相似的物质。

红色是中华民族喜欢的颜色。喜庆、吉祥、美满、进步成了它的代名词。在我国民族的历史上,红色的文化内涵十分丰富。它象征夏天、南方和五行中的火。在中国古代与红有关的有“赤”、“朱”、“绛”、“绯”等色。红色又是中国妇女喜爱的色彩,“红袖”、“红妆”、“红颜”简直成了美女的代名词。在近代,红色是革命的象征。红色蕴藏着巨大的能量,是太阳之色、烈火之色,是生命的源泉,它充满火力,能给人以温暖,激励人勇往直前,红色是中华民族崇尚的颜色。

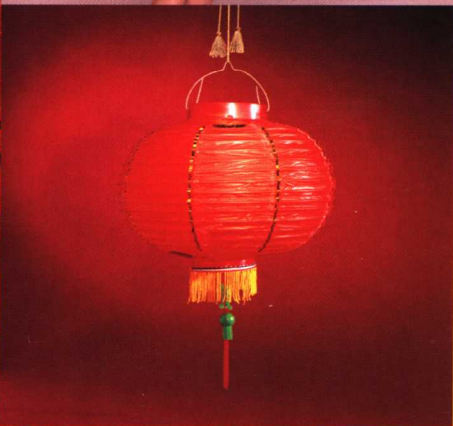
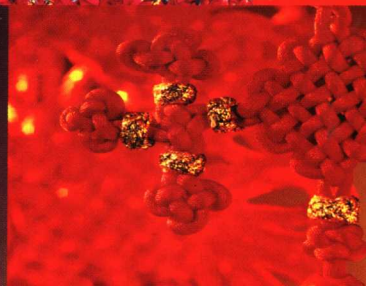
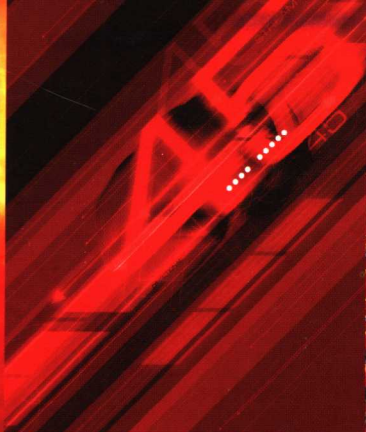
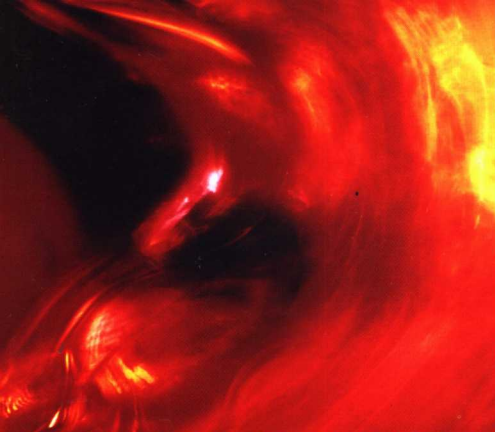
在古代埃及,红色是一种昂贵的颜色。法老的女儿用红色化妆。

古罗马,只有少数的富人能用得起这种昂贵的色料。红色最初只出现于最高元老院,最高元老穿红色斗袍。古罗马早期,凯旋的将军也有用红色涂身的传统,象征着勇猛与永存。红色是古罗马战神马尔斯的颜色。红旗,最早在罗马军队中被广泛使用。

在西方,红色是象征圣父圣母的颜色。基督教的圣餐仪式上所用的红色葡萄酒就是基督鲜血的象征。

红色联想:喜庆、热情、活力、积极、妩媚。

黄色

黄色，在五行中居中央，代表大地之色。《周易·坤卦》中记载：“天玄而地黄。”黄色作为正色，备受中华民族推崇，它象征着高贵、吉祥、权力等。在中国古代社会，它被历代统治者视为至尊之色。汉代以后，黄色备受封建帝王青睐。人称帝王之家为“皇家”。到了唐代，民间开始禁黄，黄色除了佛家弟子可以穿用以外，只有帝王可以专用，皇帝住的宫殿也多使用黄色。这种习俗一直延续到清朝结束。

黄色在蒙古族中是神圣和至高无上的象征。在满族中，黄色象征吉祥。

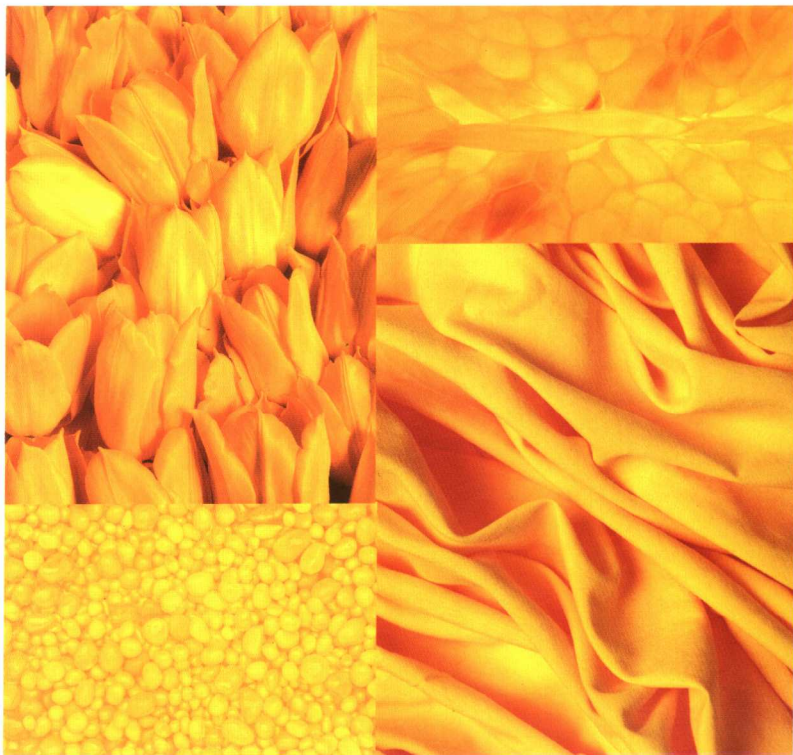
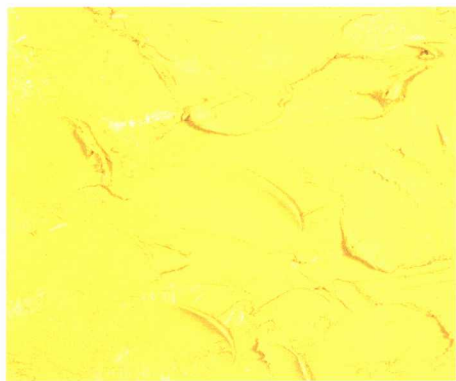
在佛教中，金色是释加圣佛的颜色，象征着佛光普照。

在古埃及，金色、黄色是明亮的太阳光辉的色彩象征。

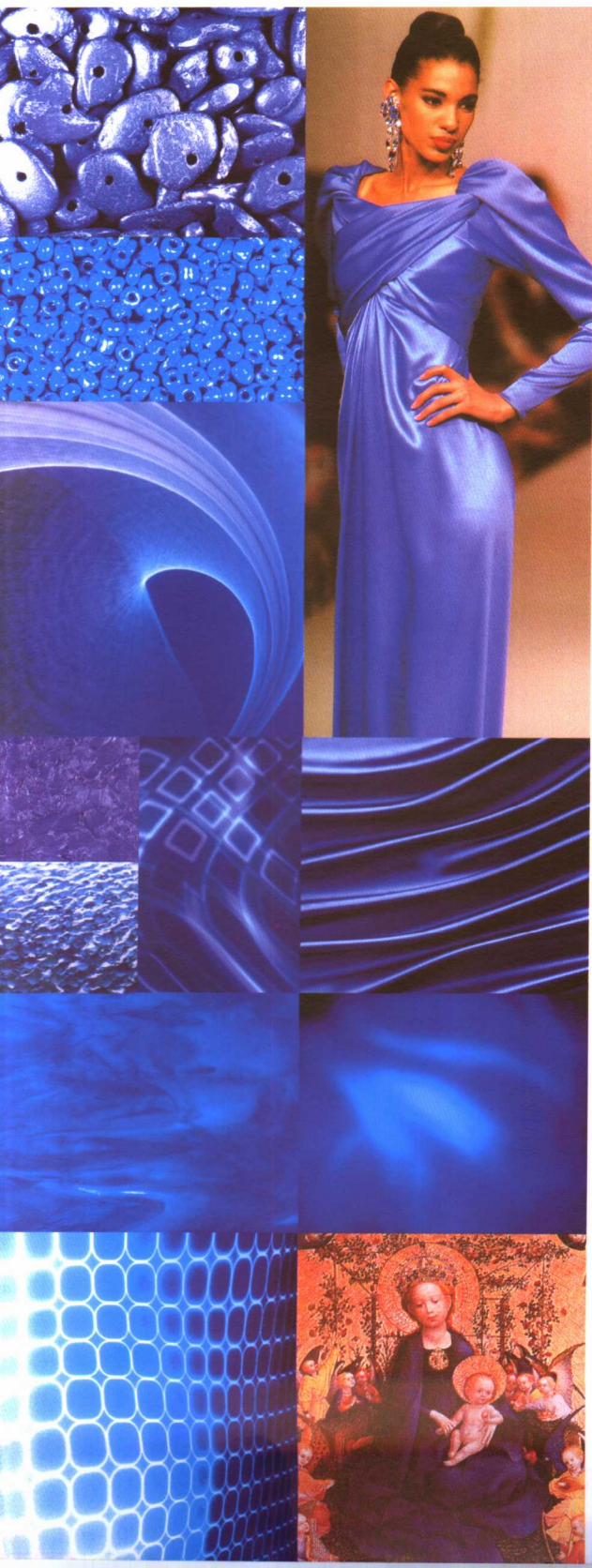
在基督教中，金色象征天国的光明、上帝的智慧。

西方社会普遍用黄色象征财富，象征永恒。

黄色联想：权力、永恒、智慧、财富、尊贵。

蓝色

《说文解字》中记载：“蓝，染青草也。”《荀子·劝学》中记载“青，取之于蓝。”蓝，指的是一种杂草。在古代与蓝有关的有“青”、“苍”等色。青，属于正色，在五行中代表着东方和龙。蓝色象征着天的权力和不朽。青色（含绿）象征着生机勃勃的春天，所以从中国古代起就有踏青的习俗。

蓝色在基督教中是一种特殊的颜色，作为早期母权宗教的颜色，用来装饰圣母的外衣，象征着忠诚和宁静。教堂里的圣物都是用蓝布来遮盖的，牧师的上衣也是蓝色的。人类精神的不朽也常常以蓝色为象征。蓝紫色象征着深不可测的宇宙、无穷的奥秘、嫉妒等。

蓝色是古埃及人敬畏的颜色，因为它象征着神圣的天界。

蓝色联想：宽广、博爱、宁静、深邃。

[illegible]

紫是蓝和红合成的颜色。《释名·释采帛》中记载：“紫，疵也，非正色，五色之疵瑕，以惑人者也。”《论语·阳货》中记载：“恶紫之夺朱也，恶郑声之乱雅乐也。”意思是紫夺了朱的地位是可恶的。紫色在这里有非正义、虚假的意思。

但古人又认为紫色是由宝物所发出的紫光，所以当天上有紫色云出现时，古人就认为是祥瑞之气。

道家还把炼成的玉液取名为“紫河车”。“紫河车”原为内丹术的高级境界。据说此仙药色紫，故名“紫河车”。由于紫色在道教上的特殊意义和地位，所以道家称神仙所居住之地为紫府、紫台、紫海等。道家还奉最尊贵的神仙为紫皇，神女为紫姑。因而，道家认为紫为天空之色，具有神圣之意，以天子自称的帝王也常用紫。古代帝王宫殿常被称为“紫台”、“紫宫”、“紫庭”、“紫阙”等。北京的皇城就叫“紫禁城”，紫禁原本为星座名，三垣之一，即紫微垣，又称紫垣。古人常以紫微星垣比喻皇帝的居处，因称帝王的宫殿为紫禁宫，帝王所在的区域为紫禁城。

紫色被基督教作为极色的象征，是至高无上的上帝圣服的颜色。

紫色联想：神秘、冷艳、优雅、高贵。

绿色

绿色在我国古代被视为间色，孔颖达疏：“绿，苍黄之间色。”因为是间色，绿便有了卑微的文化含义。汉代戴绿色的幘头为贫贱之人。

日本大和民族的和服不用绿色，因为绿色被日本人视为凶兆，容易引起人的痛苦感。

绿色是古埃及信奉的颜色，尼罗河蓝绿的河水是古埃及人生命的源泉。绿色象征生命的轮回。蓝绿色的宝石被制成金龟形体，作为死者的守护神的色彩象征。

在基督教中，绿色是复活和永生的希望。《圣经·创世纪》中记载着一则故事：上帝为了惩罚人类的罪恶，让洪水淹没了大地，诺亚遵照上帝的旨意制造方舟，带领全家和留下来的动物躲避在其中。一天，诺亚放出鸽子去探测洪水是否已经退去，当鸽子返回时，嘴里衔着新摘下来的橄榄叶，诺亚知道洪水已经退去，平安已经到来。因此，绿色的橄榄叶和鸽子成了和平、希望、平安的象征。

在阿拉伯国家和伊斯兰教中绿色是神圣的象征，所以他们的国旗用绿色作底色，来表现绿色的象征意义。

绿色联想：和平、关爱、自然、舒展。

色彩的象征是古代东西方各民族运用色彩的主要精神内容和依据。在色彩的发展过程中，色彩的象征内涵由远古的简朴性逐渐发展到近代的多元性，由单色性向多色性关系发展，形成了一个丰富多彩的世界。

