

服装色彩设计学

贾京生 编著

FU ZHUANG

高等教育出版社

服装色彩设计学

贾京生 编著

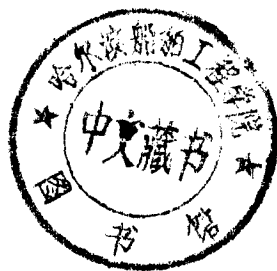
高教

T941.1

375766

服装色彩设计学

贾京生 编著

高等教育出版社

(京) 112 号

内 容 简 介

本书是由中央工艺美术学院和中国服装设计师协会共同组织编写的服装设计专业系列教材之一。

全书内容包括导论、服装色彩的物理性质、服装色彩的视觉规律、服装色彩与视觉心理、服装色彩的构成及形式美原理、服装色彩设计中的几种配色形式、服装色彩设计中的诸因素关系、流行色与服装等部分。本书从设计学、文化学、美学及社会心理学等综合角度,对服装色彩设计进行了系统的理论分析和具体的设计实践阐述,内容丰富充实、深入浅出。

本书可作为高等院校服装设计专业的教材,中等职业技术学校亦可参考使用。对于从事服装设计的专业人员以及广大业余服装设计者、研究者,也是一本较好的自学用书。

服装色彩设计学

贾京生 编

高等教育出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

国防工业出版社印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 10.5 字数 260 000

1993年10月第1版 1994年4月第2次印刷

印数 10 241—40248

ISBN7-04-004632-6/J·105

定价 7.10 元

编委会顾问

常沙娜

杨永善

黄能馥

编委会成员

袁杰英

李永平

李当岐

刘元风

刘 英

序

服装作为人类文明特有的文化象征,伴随着人类社会进步而延续和发展。服装文化是一定的社会形态中,人类物质生活和精神文明水平的反映。同时,服装文化的发展,对每个民族文化素质的提高又具有重要作用。

随着我国改革开放的深入发展,我们的服装事业蓬勃地呈现新的面貌。为了进一步提高我国服装设计水平,普及服装设计的基本知识,中央工艺美术学院染织、服装设计系组织教师们编写了这套服装设计教材,其中包括:《服装人体素描》、《服装色彩设计学》、《时装画技法》、《现代服饰图案》、《服装制图》、《服装结构原理》、《立体剪裁》、《服装款式构成》、《服装设计基础》、《服装学概论》、《中国历代服饰史》、《西洋服装史》、《中国少数民族服饰赏析》、《服装材料学》等14种。这套教材撰写完成,既有老一辈服装设计家和教育家长期探索研究的经验总结,也有中青年业务骨干在教学和设计实践中的专业建树。他们既注重借鉴外国有益的理论和方法,也注重弘扬本民族的传统文化。这套服装设计教材,目前我国服装设计专业教学中,是比较注重系统性和科学性的教材,在一定程度上反映着我国当代服装设计教育的水准。

这套教材不仅适合我国高等院校服装设计专业作为教材使用,也可以作为有关专业的中等技术学校或职业高中的教学参考书,还是广大在职服装设计人员和服装爱好者的专业读物。希望这套教材的出版,能够丰富服装设计专业教学内容,并能够在我国服装设计专业教材建设中起到推动作用。

在这套教材的出版过程中,得到了中国服装设计师协会、高等教育出版社等单位 and 许多专家的大力支持,在此一并表示衷心感谢。

中央工艺美术学院院长 常沙娜

1993.6.

前 言

本书是由中央工艺美术学院和中国服装设计师协会共同组织编写的服装设计专业系列教材之一。

随着当代知识与信息传播、科学与艺术研究所呈现出的多彩态势与全新格局,使现代各类专业学科也日趋高度分化和高度综合,自然科学与社会科学相互渗透、相互结合,出现了许多综合学科、边缘学科和分支学科。《服装色彩设计学》就是这种学科高度分化与综合趋势下的产物。它既是基础设计学、基础色彩学、服装设计学的综合,也是色彩学的一个分支。尽管所有的色彩设计,无论是装潢设计、广告设计、工业产品设计及纯绘画,都是基于一般的基础色彩学理论,但对于基本理论的运用、理论与实际的结合等,都各有其独特性。就服装色彩来说,它是非纯艺术性的,也不同于其他设计,不能将服装色彩自身独特的艺术特征和表现形式与其他设计、绘画色彩相等同。服装色彩设计学科的建立与基本任务,就是分析、研究和掌握服装色彩设计中创造美好色彩的基本原理和独特规律,为服装色彩的研究、设计、教学及使用提供理论依据和行之有效的应用方法。

服装给人的第一印象是色彩。在服装设计的色、形、质三要素中,居于其首的也是色彩。难怪著名的法国时装大师皮尔·卡丹(Pierre Cardin)曾这样说:“我创作时最重视颜色”。由于服装色彩是视觉中最响亮的语言,最具有感染力的艺术因素和媒体,因此它具有着巨大的社会效益、经济效益和美感效应,蕴神寓意尽在其中。它不仅传递信息、表达感情,使色彩成为构成服装美、环境美的重要因素,而且还能够在激烈的世界性服装市场竞争中,起到自我介绍和诱导购买的作用,达到广告宣传效果,使色彩在形成服装的社会效益、美感效应的同时,成为产生巨大经济效益的重要因素。从这个意义上说,成功的服装色彩设计,是服装的生命象征、美感的体现,是服装产品质量的保证,是服装市场获得巨额效益的基础。

《服装色彩设计学》的内容十分广泛。它对光色的研究涉及到物理学,对颜料、染料的研究牵涉到化学,对画面色彩与服装色彩所能产生的反响的研究涉及到生理学,设计家巧妙的运用色彩所造成的艺术感染力涉及到社会心理学、接受美学,再加上服装色彩设计所涉及的技法和创作规律等更要求服装设计师必须具备足够的色彩理论知识、渊博的色彩艺术修养和丰富的色彩艺术实践知识。为此,本书试图从较广泛的角度、层面探讨服装色彩的诸问题,并注意到理论性与应用性并重、学术性及普及性兼顾,力求用新的方法、新的形式、新的思想为服装色彩的设计、研究、教学提供新的知识和方法,既包括具体方法,又有原理分析,同时兼顾到艺术修养的提高、视野的拓展和知识结构的更新。

《服装色彩设计学》是作者根据在数年的学习、设计与教学中对服装色彩的研究、思考,并吸收融汇了色彩构成、装饰色彩、自然色彩、传统色彩、流行色的基本原理及形式,于近期撰写而成的。笔者愿将此奉献给广大读者,以达到抛砖引玉和敬请各位前辈、专家、学者赐教的目的。必须指出的是,本书的及时完成与高等教育出版社编辑室的同志们鼓励和督促是分不开的。在撰写过程中还得到了中央工艺美院的院、系领导的大力支持,李永平教授还在百忙中对本书进行了审稿与评定。如果本书有什么成绩的话,首先要衷心地感谢他们的辛勤劳动和帮

助。限于笔者的学识水平、撰写的时间仓促，不当之处，希望专家学者们批评指正。

作者

1993年6月于北京

学时安排建议如下:

总学时: 154 课时

第一章: 10 学时, 作业最少为 6 学时

第二章: 32 学时, 作业最少为 28 学时

第三章: 10 学时, 作业最少为 6 学时

第四章: 12 学时, 作业最少为 8 学时

第五章: 30 学时, 作业最少为 24 学时

第六章: 30 学时, 作业最少为 24 学时

第七章: 18 学时, 作业最少为 12 学时

第八章: 12 学时, 作业最少为 8 学时

目 录

前言	1	一、人眼的构造	36
第一章 导论	1	二、视觉过程	37
第一节 服装色彩与服装色彩设计学概念	1	三、视觉与年龄	38
第二节 服装色彩设计学研究范围及方法	2	第二节 服装色彩的视觉生理现象	38
一、服装色彩设计学研究范围	2	一、视界与色域	38
二、服装色彩设计学的研究方法	3	二、视觉适应	39
第三节 服装色彩的特性	4	三、视觉中的对比现象	39
第四节 服装色彩设计的渊源及历史	7	四、视觉后像与视觉平衡	41
一、色彩学的渊源	7	五、色彩的几种视知觉现象	41
二、服装色彩的历史	11	第四章 服装色彩与视觉心理	47
第五节 建立科学的服装色彩设计学和服装色彩设计教育	12	第一节 服装色彩与视觉心理效应	47
第二章 服装色彩的物理性质	15	一、不同的色彩种类与心理效应	47
第一节 光与色	15	二、不同的色彩组合与心理效应	51
一、光与光色	15	第二节 服装色彩与联想	53
二、色彩与光	19	一、视觉的色彩联想	54
第二节 色彩的种类及属性	22	二、共感觉的色彩联想	55
一、色彩的种类	22	第三节 服装色彩与象征	62
二、色彩的三属性	23	第四节 服装色彩的心理因素	64
三、色调	25	一、服装色彩心理的社会因素	65
四、色彩关系	25	二、服装色彩心理的个性因素	65
第三节 色彩的体系	25	三、服装色彩心理的服装因素	65
一、色立体的结构原理	25	四、服装色彩心理的环境因素	66
二、色立体的种类	26	第五章 服装色彩的构成及形式美原理	67
三、色立体的作用	31	第一节 服装色彩设计中的构思	67
第四节 色彩的混合	32	一、服装色彩构思中的几种类型	67
一、加色混合	32	二、服装色彩设计中的构思基础和原则	67
二、减色混合	32	三、服装色彩设计中构思的灵感启示	71
三、中性混合	33	第二节 服装色彩形式美的构成	73
第三章 服装色彩的视觉规律	36	一、色彩的秩序	73
第一节 服装色彩的视觉生理机制	36	二、色彩的比例	74
		三、色彩的均衡	75

四、色彩的节奏	76	三、服装色彩与服装面料材质	122
五、色彩的强调	77	四、服装色彩与服装配饰	125
六、色彩的呼应	78	第三节 服装色彩与环境因素	
七、色彩的层次	78	的关系	130
第三节 服装色彩形式美中对比与		一、服装色彩设计的环境意识	130
调和的形式	79	二、受自然环境制约的服装色	
一、服装色彩美的性质、层次及		彩形态	131
评价标准	79	三、受社会环境影响的服装色	
二、服装色彩的对比美	80	彩形态	132
三、服装色彩的调和美	91	四、服装色彩设计的环境要素	
第六章 服装色彩设计中的几种		及其表现	134
配色形式	103	五、中国和西方国家不同的服装色彩	
第一节 明度配色	103	环境观的趋同	135
第二节 色相配色	104	第四节 服装色彩中整体与局部	
一、一个色相的配色	104	的关系	135
二、多个色相的配色	107	一、服装色彩中整体色调与局部	
第三节 纯度配色	108	色彩的关系	135
一、纯度差小的配色	109	二、服装色彩设计中的局部色彩的	
二、纯度差中等的配色	109	主从关系	137
三、纯度差大的配色	109	第八章 流行色与服装	138
第四节 套装色彩配色	110	第一节 流行色的概念及意义	138
一、套装色彩的里外关系	110	一、流行色的概念	138
二、套装色彩的上下关系	111	二、流行色的意义、性质及意识	138
三、套装色彩与装饰配件的关系	112	第二节 流行色的成因及规律	142
第七章 服装色彩设计的		一、流行色的成因	142
相关因素	114	二、流行色的规律	144
第一节 服装色彩与人体因素	114	第三节 流行色的预测及服装流行色	
一、服装色彩与人体体态	114	的应用	145
二、服装色彩与人体肤色	114	一、流行色预测的研究及机构	145
三、服装色彩与发型、发色	116	二、流行色的预测及发布	147
第二节 服装色彩与服装构成因素		三、服装与流行色的应用	148
的关系	117	附录 世界部分国家、地区对	
一、服装色彩与服装形态	117	色彩的喜厌	153
二、服装色彩与服装面料纹样	120	参考书目	156

第一章 导 论

如果说爱美是人类的本能,那么,用色彩来美化自身就是人类本能冲动之中最具体、最具普遍意义的实现过程。如何用色彩去创造美或者说怎样用色彩去装饰人们的自身及环境,这就是人类生存过程及环境中造物方式的创造,即融文化与艺术为一体的设计。其中,服装色彩的应用及设计,不论在人类文明艺术史中,还是在当今人们的衣、食、住、行、用的日常生活中,都占据着极普及而又重要的位置。她集精神文化和物质文化于一体、融科学技术和艺术设计于一身,充分展现了现代人们的审美理想及追求,精心塑造着人们美丽的外观和精神气质,美化着人们的生存环境。

第一节 服装色彩与服装色彩设计学概念

服装色彩,主要是指服装中的内外衣、上下装的色彩,其中还包括帽、鞋、袜、带、巾、首饰、包等种种服饰配件的色彩。由服装和服饰品构成的服装,其外观视觉上的审美品质在很大程度上直接受到色彩的影响。服装色彩设计学就是在服装配色基础上形成的系统的、整体的、科学的研究服装色彩设计的学科,它是融理论与实践为一体的综合性、边缘性的新的设计艺术学科。

狭义上的服装色彩设计学,是指把服装中诸多的服饰品、款式、形状、材料围绕着穿着对象所进行的综合考虑的色彩设计。它具体涉及到如何确切地选用色彩,如何把它组合配套,如何从创造性、艺术性角度探索和开拓出新、奇、美的服装色彩。广义上的服装色彩设计学,是指运用科学的方式、艺术的手段来创造人类生活、工作、环境中所需要的服装色彩,研究的范围比较宽泛,因为服装色彩可以由人与服装、人与人、人与环境等关系组成社会及环境色彩。所以,广义上的服装色彩设计学,必须涉及到人与服装、人与环境、人与人、人与社会等色彩方面的关系性研究。这样就必然涉及到诸多的学科,如视觉生理学、视觉心理学、色彩学、光学、材料学、市场学、民俗学,甚至还涉及到服装销售、消费心理学、服装宣传、展示、表演等信息传播学等学科的研究。

作为服装设计师,必须通过认识、理解服装色彩与服装色彩设计学的概念,掌握服装色彩设计学的性质、研究对象、范围,并以此来指导设计实践。从现代社会发展进程、节奏来看,如果我们还停留在单凭个人的灵感直觉和工作经验来进行色彩构思和设计,显然很难胜任和适应现代人们对服装色彩的需求。为此,我们既要认真而系统的学习服装色彩设计学理论,同时也要研究并熟练地运用各种创造色彩的规律,使理性分析与感性表现、宏观研究与微观设计有机地结合起来,这样才能出色地设计出时髦的、优美的现代服装色彩。

第二节 服装色彩设计学研究范围及方法

一、服装色彩设计学研究范围

现代的服装色彩设计学,是一门集科学、技术和艺术为一体的多学科交融的新兴的综合学科、边缘学科。这是现代科技发展、学科建设过程中高度分化和高度综合的结果。因此,从广义的服装色彩设计学所涉及到的学科而言,不但需现代色彩科学理论作为基础,而且还与其它诸多学科密切相关,如必须对物理学、化学、生理学、心理学、美学、社会学、民俗学、市场经济学、民族学等等进行综合研究;从服装色彩设计涉及的社会因素而言,必须研究社会制度、思想意识形态、民族传统、风俗习惯、文化艺术、宗教、科技、经济、生活方式及流通方式等多方面的因素,对服装色彩的左右及影响的程度和范围;从服装色彩的个性因素而言,服装色彩设计学的研究,必须对服装的使用者、动机、体形、肤色、性别、年龄、文化、职业、审美趣味、生活方式层面进行了解;从服装色彩的服装因素而言,服装色彩设计学要对色彩与服装款式、服装材质、服装面料纹样、服装配饰等关系进行研究;从服装色彩的环境因素而言,服装色彩设计学还要研究服装与季节、服装色彩与地区环境、服装色彩与使用场所等关系。综上可知,服装色彩设计学研究,是一种系统性、综合性的研究活动。研究范围的拓展和研究方法的科学性,将有助于对服装色彩设计学的深入研究和广泛运用。

服装色彩设计学,还是一门理论与实践相结合的艺术学科。因此,在重视服装色彩理论研究和实践应用的同时,更要注重服装色彩设计理论与服装色彩设计实践之间高层次的沟通,使理论研究指导实践设计,再将实践中所得到的经验来丰富其理论。

服装色彩设计学微观上的研究范围,是对服装色彩的美学研究。它是从创造学的角度,探索和开拓出新的美的对象,使我们对服装色彩美的形式获得更多、更深刻的认识。尽管从创造性的美学角度来研究服装色彩是一种复杂的过程,但是其创造行为总是伴随着一定的内在的必然规律和原理,这就需要我们掌握生理学、心理学和美学知识,以此来帮助我们从主观上调整对色彩的感知力,从而加强我们去发现和创造美的服装色彩的能力。研究创造性的服装色彩美学,可以从以下三个方面进行。

(一) 服装色彩发现方面

所谓色彩发现是指从自然界和非自然界的色彩效果入手,去发现带有色彩的客观物体,通过人们的视觉,造成心理上的印象。所谓自然界中的色彩是指自然环境本身就具有的一切色彩组合。如天空色、大地色、动植物色等。而非自然界中的色彩是指人所创造的一切色彩组合。如传统的、民间的、现代的艺术中的色彩以及工艺美术物品中的色彩等等。把这两种色彩的自然印象引入服装色彩设计,包含了一个创造的过程。按照设计的原则,自然界与非自然界中的色彩和设计应该是相对独立的。它不是色彩印象的机械复制,而是经过分析和探索的再创造,是主客观融合的过程,是具象、抽象自身转换的过程。将自然界和非自然界中的色彩从被限定的状态中解脱出来,消融于服装中的色彩新气氛中,使设计成为一种新的、独立的艺术形象,这是再创造的目的。

再创造的过程就是发现新的色彩关系的过程、发现新的、美的色彩关系的可能性,是再创造的基础。立体派艺术大师勃拉克认为:上帝创造的每件东西,都可供艺术家选择、置换。事

物要存在,则必先与你发生关系。关系赋予事物真实性。20世纪西方现代派艺术曾将自然分解为色彩和形态两大要素。再创造的过程表明:从大自然中所发现的最终表现为美的设计,始终包含着分析和探索。在敏锐观察的同时,把握住大的整体,如从屋下的兰花、公路边的小草、海滩的贝壳、树木的纹理中去发现新鲜的色彩印象,将这些印象进行分析、组合、处理,以便再有创造性的发现。在这个意义上说,美是关系而后的产物,也是人的精神赋予主客观关联的最终意义。

(二) 服装色彩表现方面

运用生理学、心理学知识研究色彩表现美时,就会发现各种不同的色彩图形与我们的生理、心理本身有着某种相应的视觉传达和视觉心理感应等诸多关系,从而使之具有客观性的感性的表现意义。这是色彩表现方面的研究。色彩表现方面的研究可以从如下几方面进行:

- 1.用色彩体现某种触感、温度感——属于感觉范畴的研究。
- 2.用色彩体现人的喜、怒、哀、乐——属于情绪范畴的研究。
- 3.用色彩体现抽象的优雅、悲壮、崇高、滑稽——属于精神范畴的美学研究。

(三) 服装色彩结构方面

服装的色彩结构,是决定美的形态的关键。它既是独立于画面的一种表现形式,又直接关系到服装色彩设计的表现效果。色彩结构包含着一种内在的表现性质,它体现在服装色彩自身的关系中。服装色彩的选择、配置、相互的势力、空间中的位置、面积以及丰富多变的对比关系,决定表现效果的诸因素。

色彩美学的三个方面是紧密相关、不可分割的整体。正如瑞士色彩学家约翰内斯·伊顿(Tohannes Itten)教授所说的:“缺乏象征性真实和没有情感能力的视觉印象效果,将只能是平淡的模仿的自然主义;缺乏视觉的准确性和没有感人力量的象征,将只是一种贫乏的形式主义;而缺少结构的象征和视觉力量,其感情效果也只会局限在表面的感情表现上”。

二、服装色彩设计学的研究方法

从某种意义上说,现代服装色彩设计学的性质和范围的确立,基本上决定了服装色彩设计学的研究方法。作为横跨自然科学和社会科学两大领域,理论与实践融为一体的艺术科学——服装色彩设计学的建立,就已经明确规定了其研究方法,即必须把与服装色彩设计学有关的边缘学科作为基础,采用科学的、系统的、综合的研究方式。

我们知道,任何事物的存在都不是孤立的,客观事物之间存在着许多种形式的联系性。随着现代科学的高度综合与高度分化,随着人们的实践和认识的不断提高,这种联系性越来越多地被人们重视和运用。作为服装色彩设计中的研究方法,也必须同步地从单项转为多项,从孤立静止的、局部无联系的研究方法转向综合的、动态的、整体的、联系的研究方法。

传统的服装色彩设计研究,是从个体性、局部性的实践展开的,重点放在经验的总结和归纳上,其方法是以经验总结为主。近代的服装色彩设计研究方法,是从绘画色彩、色彩构成上进行的,其重点常常仅从艺术学的角度、美术层面来机械地、孤立地、局部性地套用在服装上,其方法是以分析为主的。这两种研究方式,或只是凭经验,或只是在外观性感觉支配下来分析,还没有上升到体系性和原理性的层面上来认识。现代服装色彩设计研究受其时代的科学、技术和艺术多元、综合趋势的影响,其系统的、综合性的研究方式逐渐引起有关学者的关注和兴趣。在现代社会中,由于科学、艺术研究领域的不断扩大,认识层次的加深,由于自然

科学和人文科学的整体化趋势，为人们认识客观世界展开了多维的视野，这对服装色彩设计研究方法提供了科学的要求。具体地说，就是要从系统观念出发，不仅从服装本身色彩中的整体与局部方面、服装色彩整体与外部环境的联系方面进行研究，还要从服装色彩设计与社会学、艺术学、生理学、心理学、市场学方面的相互联系、相互作用的关系中，综合地、科学地研究服装色彩设计，以达到最佳设计的目的。这种系统综合的研究方法，要求设计师不像以前那样事先把设计对象分成几个部分，然后再综合起来，而是把对象作为整体来对待，作为系统来处理，综合地创造、从整体部分的相互依赖、相互结合、相互制约的关系中，创造出新颖的、具有魅力色彩的服装。

第三节 服装色彩的特性

服装，素有“时代的镜子”、“活动的软雕塑”、“无声的音乐”等美称。这种称谓实际上从一定侧面体现了服装色彩的使用所反映的特性。它不是纯粹的造型艺术设计，与美术作品的色彩有明显的区别和性质上的差异。作为服装设计者，如果要想使服装色彩设计达到某种预想的目的和优美的视觉效果，必须理解和掌握服装色彩所独有的特性。为此，我们将从不同角度对之进行分析、研究。

（一）服装色彩具有独特的社会文化象征性

服装色彩，在不同的时代和历史的演变中，强烈地反映了时代文明特征和社会审美风貌。即人们处在不同的时代，就有着不同时代的物质文明和精神向往，因而服装色彩也呈现出不同的面貌。

处于原始社会时代，人类只懂得利用自然色彩来纹面、纹身或装饰器物。当进入了奴隶社会和封建社会之后，人们信仰“天命”、制定“礼制”，使服装在色彩上披上了神秘的外衣：穿青色服装以祭天、穿玄色服装而祭祖、穿黄绿色服装而祭桑；并将红、黄、青、黑、白五色视为正色，以显示高贵与权威，将这五色之间互调而产生的间色视为低贱之色。这时期的服装色彩成为区别尊卑、贵贱的标志和象征，体现了时代性的色彩认识和文化风俗。据文学记载，每个历史时期的服装色彩都有其各自的崇尚色：夏尚青、商尚白、周尚红、秦尚黑。如今，人们的服装常采用“宇宙色”、“太空色”、“沙漠色”等自然色彩，来创造与现代社会观念及物质文明和精神文明相吻合的服装色彩。由此可见，人类的服装色彩的变化与使用，就是在这样的历史演变的氛围中，赋予了各个时代的精神向往和文明象征。

服装色彩，在不同的地域范围内，展现了各个国家、地区、民族的传统和风俗。服装色彩上的民族象征性，是由于不同的国家和民族的风土人情、传统习惯、文化艺术、生活条件、经济状况的不同，对服装色彩有着不同的认识、理解方式和使用方式。某种服装色彩在某民族地区被认为是吉祥的、美好的，而在另一个民族地区却可能变为禁忌的、不吉祥的色彩。因此，在不同的宗教信仰、不同的文化习俗地域内，服装色彩的使用也就有着不同的象征性。如欧美国家对宗教的信仰，把黄色象征太阳与光；古希腊、古罗马把黄色象征吉祥；而叙利亚却把黄色象征死亡。欧洲的文化习俗将具有娇艳、高贵感觉的紫色用来做神文、牧师服，以此显示其高贵与神秘感。欧洲人结婚时新娘的婚礼服大多用白色，象征着爱情的纯洁；中国人结婚时新娘婚礼服却大量使用红色，象征着爱情的热烈、吉祥。同样是东亚地区，朝鲜族人大多数喜欢

穿白色的服装，回族人喜爱戴白色帽子。非洲人服饰上喜欢用强烈的大面积原色色块配置，而在一些绿色稀少的沙漠地区的民族，服装上喜欢用绿色，而且喜欢用植物条纹的花样。国际上一直采用绿色作为和平的象征，蓝色象征着清冷、干净、理智和尊严。红色在视觉上最容易吸引人，因此每逢佳节红灯高挂，呈现出欢闹气氛。由此可见，各国家、各民族不同的生活条件，特别是自然条件的不同，促使他们在长期的选择中逐渐形成了具有民族特色的色彩偏爱和象征。

服装色彩，在个人选择和使用时，不仅体现了穿着者的喜好，而且也反映了穿着者的文化程度、精神气质和艺术修养。“观其服、知其人”就是这种印象的概括。这也就是说，服装是自我表白的工具、载体。人们通过着装向社会表现着自我或无意识地流露出自我的性格，或有意识地炫耀出自我的经济力量和社会地位，或有意无意地展现着自我的文化修养、审美情趣等等。

此外，服装色彩的象征性，更突出地表现在各种制服上。如军服、警服、学生服、僧侣服中的色彩，都具有非常明显的标志性的象征。这种标志性的象征，不仅制约着穿着者的言行，同时也增加了穿着者自身的各种感觉（如优越感、自豪感、幼稚感等等）。在古代，明确地体现着等级地位上尊卑的制服色彩，其象征意义更为明确，上至帝王诸侯、下至文人庶民，都各有严格规定，有着自我感情流露和价值观念的体现，这也是服装色彩上的象征性。

（二）服装色彩具有实用机能性

具有色彩的服装，是含有艺术性的实用品，其色彩当然也具有实用的机能性。服装色彩的机能性，有时是以实用为第一目的的，而对美的考虑则相对少一些。因此，有时也称之为实用机能性的配色。这就要求在设计时，需要预先考虑到具有色彩的服装将出现的场所、存在的位置及人们对视认的难易和强弱。服装色彩的机能性，一般要求要视认度较高，如登山服、渔民工作服，都是采用视认度较高的色彩；城市中小学生服饰中的帽子，都使用了视认度较高的黄色，这是因为以柏油路为背景的桔黄色视认度极高，其用意是使它容易被人注意以达到安全的目的。这类具有一定视认度的色彩是根据背景和使用对象的色彩差决定的。

服装色彩的功能，既以实用作为主要目的，又常通过色彩的装饰效果来显示不同的艺术效果和使用者的职业性质。例如：工矿企业的工作服常用明度低深、纯度也低的色，因为用明度、纯度低的色做成的深色服装“耐脏”；卫生、食品行业的工作服常用明度极高的色或白色，因为明度高的浅色衣服是为了“显脏”；民警或公安人员的服装色彩，为了有警示的机能而选择使用了醒目的服装色彩；陆军的服装色彩，为了能够隐蔽自己，而选用了绿色或绿色调的迷彩色，使自己能够融于自然色彩环境而不显露自己；体育运动员的服装，常用强烈而饱满的对比色，以达到刺激神经高度兴奋，从而创造优异成绩，同时也有相互衬托和易于辨认的目的，其中，体操和跳水运动员的服装还要求使用轻盈而优美的色彩，并十分注意用色彩的扩张感和收缩感来体现运动员的身材。

服装色彩的功能，在使用者所处的时间和环境中也有具体的要求和表现。例如：参加重要会议的服装要大方庄重，线条及色彩要坚挺沉着；居室或休息场所的服装，则需要柔和的色调和自由的款式；早晨的晨衣要求色调柔和而淡雅，夜礼服则要求色调要明快而鲜艳；在活跃轻快气氛的娱乐环境中，明快、跳跃、色调艳丽的服装色比较合适；在庄重、严肃的悲哀环境中，沉着、色调统一、纯度不高的服装色彩比较合理。

服装色彩的功能, 在使用者的生理条件上也可以显示其长处。人的性别、年龄各异, 体态、肤色千差万别, 可以用服装色彩来使其取长补短。就体态而言, 人的体形有高矮、胖瘦, 脸型有方圆、长短。在服装色彩的使用上, 矮胖人不宜用与衣料色彩对比强烈的腰带, 不宜穿大格子、大花纹、色彩对比强烈的服装, 采用质地硬挺的衣料同样也不合适。可见, 我们可以通过服装色彩的功能和款式设计, 使不同身材与脸型的人在视觉上得到美的调整和加强。服装色彩的机能性, 可以适合各个年龄层次人们的需要, 可以使用恰当的色彩展示自己的性格和气质。

(三) 服装色彩是直接把人作为表现要素来体现的

以人为根据、以人为核心、以人为归宿、以人为世界终极的物质和精神上的追求, 这是服装色彩设计的过程与目的, 也是服装色彩设计与其他艺术的最大的区别和最根本的特性。这种以人为设计对象, 而且又直接把人作为表现要素来处理、创造的服装色彩, 使服装色彩设计在造型手段上、审美层次上、使用环境中直接受“人”这个框框限制。即: 服装色彩设计, 是通过人的性别、职业、文化修养、风俗习惯、使用环境等社会环境因素的酝酿, 通过具体的色彩配置、组合实施, 设计出与此人相符的服装色彩。也就是说, 以非常具体的人的需要, 来表现和满足非常具体的人的喜好和审美追求。这就从根本上区别于影视、戏剧艺术中所表现的抽象的人物。服装色彩的配置, 可以通过对人的体态、肤色这些生理要素的考虑, 设计出具有适合的美好色彩的服装, 同时, 服装上的色彩美反过来又突出和加强了人的体态和肤色的美。

从另一个角度来说, 作为服装构成要素的文化环境、艺术水平、造型样式、制作工艺以及材料、色彩等都是可变的, 而服装色彩设计须以具体的人作为表现要素的原则是不变的, 这种以人为根据、以人为核心的终极价值判断也是不变的。服装色彩设计的最大特点就是以这种不可变的的原则要素为基础, 根据变化多端的具体人的需要, 来创造设计出各种各样的美好色彩。

从艺术学的角度来看, 服装色彩直接把人作为表现要素, 是将其色彩限定在装饰色彩的范畴之中。这种装饰性常常采用非常简洁、概括性的色彩, 追求以少套色达到多套色的丰富的视觉效果。这种装饰性主要是美化人体, 而不是色彩装饰形式的本身。从心理学角度来看, 这种色彩装饰性只是为了炫示身体姿态, 使人体的特点更引人注目而受人赞赏, 借“汇合作用”使身姿更加美观。从社会学角度来看, 现代服装色彩的装饰性, 除了是美化身体的手段、表现社会机能的一种符号外, 更重要的是为了显示人——这个具体穿着者的国家的、民族的、阶级的和时代的特点。

(四) 服装色彩是各种艺术美的一种综合

从整体上来说, 服装色彩的美, 体现了各种艺术美的一种综合特性。服装色彩在使用的过程中, 从空间的观点来分析, 它是一种立体的、环境的色彩艺术, 即人与服装色彩结合后, 首先构成的是一种立体状态, 形成人体与服装之间的个体空间小环境。一旦服装色彩从平面状态变成立体状态之后, 人们也将会以空间立体的性质和形态, 从各种角度、各个方面进行审美判断和欣赏。同时, 人与人、人与人造环境、人与自然环境的密切联系, 又构成了一个丰富多彩的社会空间大环境, 因此, 人们也就自然地会以环境意识、环境文化进行环境氛围之内的审美判断和欣赏。从时间的观念来分析, 服装色彩是一种流动的行为过程体验的色彩艺术, 即人和服装色彩构成了使用过程中的流动性, 融汇在人们的行动过程之中。随着人们使用过程中的时间变化而有所更换 (四季服装色彩; 早中晚的服装色彩), 随着人们使用过程中的空间、环境

24

变异而有所不同。在这种使用和变换过程的时间延续中，人们体验着自我价值的存在、自我情感的感受和自我审美趣味的体验。从视觉感知和接受方式来分析，服装色彩又是一种视觉传达上的色彩艺术，即人们所选择、所使用的服装色彩，静悄悄地传递着某种信息、表达着某种情感、展现着一种特定的审美趣味和境界。因此，可以说服装色彩是一种无声的音乐——时间的艺术；活动的雕塑——空间的艺术；视觉的传达——信息的艺术。

从另一个角度来看，服装色彩在与面料材质结合后，也体现一种技术美、材质美和色彩美的综合。我们知道，服装色彩是与面料的质地、肌理紧密相联，综合体现的。一般来说，色彩的不同会使人产生不同的情感，色调的不同所创造出的视觉感受也不一样，而服装上的色彩往往因其面料的质感、肌理的不同，会使面料上的色彩也随之产生着复杂的变化，最终直接影响着服装色彩的品质和美感。例如：同样一种红色，在粗纺的苏格兰花呢上，其色彩表情是粗犷、朴素的；在织金丝的织锦缎上，其色彩表情是豪华的、辉煌的；在一般的乔其纱上，其色彩表情是轻快而优美的；在一般的人造革材料上，其色彩表情是冰冷而理智的。这说明同一种色彩，在不同质地、肌理的面料上，给人的感觉是不一样的。由此可知，服装上色彩的适当配置，可以使低档的面料、材质产生高档的和舒适的视觉感受；反之，也可以使高档的面料、材质产生低档劣质的视觉感受。因此，色彩与面料材质在创造服装色彩美上，是一种互为补充的共生综合关系。

（五）服装色彩在视觉接受的过程中处于首位

一般来说，在人们的视觉感知、接受过程中，服装上的色彩信息传递最快、情感表达最深、视觉感受的冲击力最大，而且最具美感诱惑力。具体说，人们对于服装的视觉感知和印象，其色彩是最先闯入人的眼帘，迅速刺激人们的视觉器官而形成色感觉，并且迅速而敏捷地左右着人们的心理、情绪，产生各种感情的变化和反映——或某种色彩气氛诱惑着你，或某种色彩力量激荡着你，或某种色彩情调感染着你……，使人身不由己地进入一个特定的环境气氛之中。尽管服装中的款式设计、工艺制作、材质利用，在整体设计中都占据着各自的重要地位，但相比之下，服装上的色彩在左右人们感觉的速度上，在支配人们情绪的深度上，在控制人们的行为走向上，显然占据着重要的优势，并且处于首位。因此，人们在选择服装时，常常以“远看颜色，近看花”的标准来评其优劣，从而决定和影响人们的购买行为。在这里，服装色彩不仅是指空间距离上的远和近，还包含着视觉时间上的先和后，更体现了人们视觉美感、快感追求的强烈程度。我们知道，幼小婴儿视觉上所能感知的世界物质，最先辨认的是色彩而不是形。消费者在购买服装及其他物品时，也同样是先重色后重形。可见，服装色彩在人们视觉接受过程中，其速度、深度、广度均占据着首要地位。

第四节 服装色彩设计的渊源及历史

一、色彩学的渊源

人类对色彩研究的历史，包含着色彩的应用研究和色彩理论研究两个方面。色彩的应用研究是色彩理论研究的基础，而色彩理论研究又促进了色彩的更科学的应用和认识的深化。这两方面互为作用，而又紧密联系，促使人类对色彩的认识逐渐深化、完整和科学。

从人类对色彩认识的过程来看，色彩的应用早于色彩的理论，色彩的功利性早于色彩的审