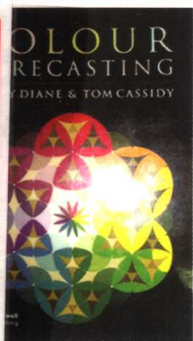

■ [英] 特蕾西·黛安 汤姆·卡斯迪 / 编著

■ 李莉婷 欧阳琦 沈飞 邓涵予 / 译

国际服装丛书·设计

Colour Forecasting

色彩预测与 + 服装流行

 中国纺织出版社

国际服装丛书·设计

Y
TSP41.11

色彩预测与服装流行¹²

[英] 特蕾西·黛安 汤姆·卡斯迪 编著
李莉婷 欧阳琦 沈飞 邓涵予 译

 中国纺织出版社

原文书名: Colour Forecasting

著者原名: Tracy Diane, Tom Cassidy

©2005 by Blackwell Publishing Ltd.

This edition is published by arrangement with Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

Translated by China Textile & Apparel Press from the original English language version.

Responsibility of the accuracy of the translation rests solely with the China Textile & Apparel Press and is not the responsibility of Blackwell Publishing Ltd.

本书中文简体版经 Blackwell Publishing Ltd. 授权, 由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可, 不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01 - 2005 - 5856

图书在版编目(CIP)数据

色彩预测与服装流行/(英)黛安,(英)卡斯迪编著;李莉婷等译. —北京:中国纺织出版社,2007.5

(国际服装丛书. 设计)

ISBN 978 - 7 - 5064 - 4299 - 2

I. 色… II. ①黛…②卡…③李… III. 色彩 - 服饰美学
IV. TS976.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 024373 号

策划编辑:杨旭 刘磊 金昊 责任编辑:孙玲
责任校对:陈红 责任设计:何建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河市永成装订厂装订

各地新华书店经销

2007年5月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:11.75

字数:151千字 印数:1—4000 定价:34.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

内容提要

色彩预测是流行趋势整体预测流程的一个基本部分。本书介绍了色彩预测在行业中的重要性,讲解了色彩预测的流程、预测者的语言、预测者使用的方法以及改进当前系统的可能性。深入讨论了色彩预测流程的应用以及概念模型内部的来龙去脉,关注了预测者在工作方法上所运用的思考、推理和决策过程。

这是一本由色彩预测者自己编写、全面解释趋势预测信息流程的书,它客观讨论了复杂而直观的预测流程。书中鉴定并讨论了当前预测方法的长处与不足,并通过行业调查,对此系统的改进提出了建设性意见。

本书是英国服装与纺织学科的学位课程用书,这里也讨论了色彩预测的教学方法以及设计系学生和从业者对色彩知识的需求。通过一个结构化的培训课程,用色彩混合和色彩搭配的各种方法进行色彩试验,培养个人参与色彩预测的创造性技巧,非常有助于开发、试验色彩混合和色彩构成的能力。

服装书刊出版中心投稿信箱

fzskcbzx@126.com

策划编辑：杨 旭 刘 磊 金 昊

责任编辑：孙 玲

封面设计： 艾童设计
13011186317

作者简介

特蕾西·黛安博士(Dr Tracy Diane)是英国曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University)赫林斯校区(Hollings Campus)服装营销学科的讲师,其本科和研究生期间的学习均以色彩与预测为研究的中心课题。现教授相关课程,并成立了工业产品色彩工作室,在企业从事一些设计研究活动。

汤姆·卡斯迪教授(Professor Tom Cassidy)是英国利兹大学(University of Leeds)设计学院(School of Design)的院长及设计专业教授,在纺织服装行业有34年的工作和教学经验,并且一直从事设计流程、技术和管理的研究工作。

序

香港理工大学
纺织与制衣学系

色彩是生活中的最大亮点之一。人类对色彩的开发和利用永无止境。色彩与生活、艺术、设计、生活方式及时尚息息相关。时尚即色彩,色彩彰显时尚。色彩赋予不断变化的潮流以新感觉和激情,是我们日常生活中不可或缺的内容。自文明的曙光出现以来,色彩在人们的生活方式、情感表达、装饰以及设计方面始终扮演着重要角色。

在如今这个瞬息万变的世界中,无论是消费者还是专业人士,对色彩领域的认识、色彩方向的把握以及色彩的应用似乎都变得畏惧不前。在更为快捷的通信技术的推动下,色彩、设计及时尚无须任何通行证即可在世界各地之间自由传递,畅通无阻。今天,全方位地理解色彩的需求比以往任何时候都重要,因此,色彩预测也越来越显得不可忽视,它已成为一个必不可少的专业领域,以满足当今时尚界的多变性。

色彩具有极其个性化、情感化的特征,这使得预测新的色彩趋势成为一个包含直觉、定向感知以及市场研究的复杂过程。与色彩理论、色彩应用方面的出版物相比,色彩预测方面的资料屈指可数。这本书恰恰填补了这一专业空白,它涵盖了色彩的历史观以及最前沿的色彩趋势及预测的理论内容。它基于作者——特蕾西·黛安博士和汤姆·卡斯迪教授所进行的一个有关色彩预测的深入研究项目。两位作者对色彩预测进行了定义和解释,并将其成果以一种富有逻辑、清晰易懂的形式表达出来,通过全面探究色彩的魔力、刺激及快感来诠释色彩预测的神话及传奇。

色彩预测流程清楚地反映出消费者与时尚产业对色彩的需求。因此,本书是服装专业的学生及专业人士、服装及纺织品设计者、产品设计师以及所有与色彩相关行业的人士不可或缺的专业教材和实践指导用书。

香港理工大学
纺织与制衣学系主任、教授
爱德华·牛顿

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

我们非常高兴本书被译成中文,并由中国纺织出版社出版。我们曾就色彩预测论题在中国举办过专题研讨会;卡斯迪教授曾以我们的名义,在2002年香港理工大学举办的国际服装技术基金会(IFFTI)国际会议上发表过色彩预测方面的论文。

尽管现代的“快速时尚”和“大众消费”正在减弱一年两季服装周的主导作用,但是对色彩趋势预测的需要仍然存在。我们在本书中提供了一个色彩预测流程的新模型,其中充分考虑了消费者的意见,希望读者能够喜欢并且利用每一章节的练习,从中提高观察、分析和表达色彩预测的技巧,以增进他们对色彩预测的理解,甚至参与到色彩预测中来。

爱德华·牛顿

译者序

清华大学美术学院 院长

色彩对于人类生活是个不可或缺的视觉元素,色彩对于生活中的设计活动更为重要。色彩是人类视知觉对于外界的一种反映,与人类的心理活动密切相关。生活中的色彩姹紫嫣红、千变万化、极其丰富,但人们对于色彩的选择是有个人偏好的,不同的人种、不同的民族、不同的宗教信仰、不同的地域环境、不同的历史文化积累,其对于色彩的运用和选择存在很大差异;色彩是流动的,不同的历史阶段、不同的季节、不同的生活环境也在改变着人们对于色彩的选择,这就产生了色彩的流行现象,产生了流行色和流行色的预测。随着我国经济持续高速发展、人民生活水平的不断提高,装点生活的色彩也越来越受到人们的重视。许多专家学者都在研究色彩,色彩教育更是艺术设计类院校或艺术设计专业的重要教育内容。但是色彩的流行能科学地预测吗?国际流行色协会每年推出的色彩流行趋势是怎么预测出来的呢?关于这方面的知识,国内的教材和有关色彩的出版物当中还介绍得不多。

李莉婷老师研究色彩、从事色彩教学工作已经二十多年了,她发现了这本关于色彩预测方面的教材,认为对我国色彩教育是一个重要的弥补。她带领着几名研究生翻译了这本书,把特蕾西·黛安博士和汤姆·卡斯迪教授的研究成果介绍给国内读者,这是一件很有意义的事。

本书的作者特蕾西·黛安博士多年从事色彩研究,在色彩预测方面颇有造诣,并且一直教授这类课程,可以说是一位专家;汤姆·卡斯迪教授擅长设计流程,两人的合作,使这本书不仅具有设计理念上的先进性,而且具有很强的实用性和可操作性。书中的“实验室活动”使教与学、理论与实践相结合,很有特色,值得借鉴。

它山之石,可以攻玉。感谢李莉婷老师给我们推介这本教材,相信这本教材对于我国设计艺术学科的发展,对于艺术设计人才的培养,对于相关产业的发展都将发挥作用。

清华大学美术学院 院长

2007.2

译者的话

Color and Fashion Design

这里有三个概念首先要强调一下:一、色彩预测是流行预测的一个重要组成部分;二、色彩预测是提供比零售季节大约提前两年,做出对消费者可能的色彩倾向的估计和分析,给出足够的时间以配合工业的生产计划;并保证色彩信息的传达,给纺织服装业提供信息服务;三、一直以来,我们对“流行色”这个名词都很熟悉,也很关注,但对它的来龙去脉却缺乏基本的了解,对色彩预测这个行业更是无从知晓。其实,色彩预测中的色谱板包括有常用色、流行色、时髦色等不同层面的色彩内容,流行色仅仅是其中的一个部分。

过去,色彩只是服装式样的点缀。今天,它已成为服装流行趋势和服装消费的驱动力量。所以,色彩、色彩的流行与预测在今天早已成为行业内、行业外所关注的焦点。色彩是流行的风向标;把握住色彩,就等于把握住了流行的命脉。

尽管我国的纺织服装业发展迅猛,但毕竟我们起步较晚,就纺织服装教育和色彩教育而言(无论基础性的还是专业性的)还很滞后,尤其是在流行预测方面,远远满足不了今天产业的需求。在这种情况下,借鉴就是弥补不足的最好办法。本书是英国纺织服装类学生的学位课程用书,出版于2005年,是现今英国一些同类院校正在使用的专业教材。本书作者黛安博士一直潜心于色彩与预测方面的研究;卡斯迪教授则在设计流程、技术和管理的研究方面颇有造诣。此书是在他们所进行的一个有关色彩预测的研究项目基础上撰写而成的;两人学术上的完美互补给读者奉献了一本既有理论高度又有实际操作性的精美图书。

在我国,虽然色彩这个设计要素最初是从纺织服装业开始重视起来的,而今它已凸显出在设计领域方方面面的重要作用。本书立足于纺织服装专业的学生,但实际上对其他专业的学生同样有着很强的实用价值。

本书的第一、第二章由沈飞翻译;第四、第五、第七章由欧阳琦翻译;第六章由邓涵予翻译;第三章的翻译和全书的统稿由本人承担。由于本人的外语水平和专业水平有限,书中难免有误,望指出!

李莉婷

2007.1

引言:什么是色彩预测

色彩预测流程(colour forecasting process)极其复杂,并且很大程度上依赖于直觉。虽然色彩预测被认为是纺织服装业最主要的驱动力,但是迄今为止,几乎没有相关的方法论方面的资料。

色彩预测是流行预测或趋势预测一系列过程中的基础部分。趋势预测过程中,研究人员或研究机构会提前约两年时间,尝试准确地预测消费者不久将会购买的时尚服饰的色彩、面料、款式以及风格。

色彩预测是用直觉、灵感、创造力等要素,来收集、评估、分析及解读数据,从而预测消费者所需求的一系列色彩的过程。

预测者预测了流行还是创造了流行?对这两个观点,人们总是存在各种争论。不管怎样,最近几十年,预测的过程历经一段时期的演化,变得日益复杂。即便如此,能够提供给服装专业学生的有关资料,也不过是一些相关概念的简单阐述以及色彩和服装预测过程采用的基础工具和基本方法。

色彩及流行预测系统在行业内起着越来越不可或缺的作用。服装设计师、区域开发商、资料收集人员、买手及商人——特别是那些专门从事流行预测,并期望把预测方案推销给服装产业的人,都在采用目前的预测系统。因此,为了提高预测水平,无论是对流行预测从业人员,还是对流行预测行业新手,清楚地了解整个流行预测的过程都变得日益重要。

流行预测囊括了服饰和配饰设计的各个方面,而当消费者决定购买产品时,色彩是影响其决定的重要因素。因此,我们认为,色彩预测流程是一个值得我们研究并深入了解的课题。

色彩预测是一个专业部门的行为,专家部门同时也是一种利用色彩预测流程的服务机构。信息被汇编为趋势预测包(trend prediction packages),并销售到纺织服装产业的各个环节中去,业内人士将此信息作为当季设计的导向、建议和灵感来源。然后,他们用相同或类似的方法,开发出自己公司的色彩范围。本书浓缩了来自纺织服装业各部门开发色彩故事

(colour stories)或色彩范围(colour ranges)的过程。然而,通过与产品设计、室内设计及油漆工业中的朋友和同事们探讨相关问题,我们发现,这些色彩信息在服装以外的领域同样受到广泛欢迎。

生产商将预测包(prediction packages)和收集到的其他数据一起,作为一个数据源,然后运用色彩预测流程或其他类似过程,为卖给零售部门的产品确定一套自己当季的色彩范围。零售商也可能预定色彩预测服务,并购买预测包作为灵感来源,来帮助生产商制定色彩范围。

对消费者而言,从选择一件服装到最终决定购买的过程中,色彩偏好起着极为关键的作用。色彩偏好的影响遍及整个产业,成功的销售人员会对这一现象做出反应。

预测的概念随着纺织服装业的发展壮大而产生,它促使生产商的最终产品在市场上好卖。到20世纪后半期,纺织服装业的一系列部门开始对预测有了更大的需求,从纤维、纱线、面料生产商到服装制造商、零售商,都要求预测部门提供更多、更准确的信息。由于产业发展的全球化和消费者生活方式的多样化,收集必要信息进行预测的流程也变得越来越复杂而多变。

如今,当季色彩已成为时尚的强大推动力。色彩预测服务的发展填补了初级市场的生产商与消费者之间的交流鸿沟,色彩预测服务机构也认识到,在市场战略中,预测的复杂程度在不断增长。

建立色彩预测服务的目的在于,在产品的生产时间安排决定之前,预测出消费者的色彩需求(colour demand)和色彩偏好(colour preferences),从而减轻生产商在此过程中的负担。预测的概念最初来源于初级市场部门,该部门将色彩信息卖给二级和三级市场部门,以增加服务部门的收入,同时造成很强的舆论影响,使人们对他们提供的色彩故事深信不疑。但是,无论他们最终为这个季节预测了什么色彩,也不管这些色彩怎样通过行业宣传给消费者,消费者是否购买才是决定该预测是否正确或有效的唯一标准。当然,市场营销可能会影响到消费者的购买决策,但消费者决定选择什么颜色,仍然基于他们的个人偏好。

基于当前纺织服装业的变化,零售商越来越依赖于针对消费者需求进行的调查与评估结果,并将该结果反馈给生产商,从而改变了以往色彩预测从生产商到零售商的走向。个人定制服装业的发展表明,当前

的预测并不像行业所期望的那样有效和成功。由于消费者在某种程度上永远是时尚的主要推动力,因此,他们的喜好是我们需要关注的关键部分。

目的与目标

本书旨在去掉色彩预测流程的神秘性,从而更好地理解色彩预测的方法。直觉和灵感作为色彩预测流程不可或缺的一部分,我们从来没有忽略其与预测的重要关系,但是在流程模型(process models)的发展研究中,我们仍然尝试对色彩预测流程做出可能的改进。

本书的主要目标是:

- 增进对当前色彩预测流程的理解。
- 认识色彩和流行预测需求的出现方式、时间和原因,以及当今色彩预测流程的发展。
- 明确预测者,了解他们如何发展色彩故事以及行业怎样使用色彩信息。
- 了解隐藏在色彩预测职业神秘面纱之后的一整套方法。
- 研究可以应用于当前色彩预测流程的其他方法。
- 构思当前的系统模型以及被提议改进的系统模型。
- 测试改进模型,评估其有效性。
- 深入理解消费者的偏好数据,了解这些数据对于现行系统潜在的益处。

本书中

我们需要加深对色彩预测流程的理解,并明确它在行业中的重要性,以及改进当前预测系统的可能性。同时引入消费者色彩偏好数据,或者说,消费者色彩可接受度的概念。

章节概述

第一章 流行预测与流行的驱动力:1700~2000 年

在这一章中,我们将探索纺织服装业从工业革命开始到现今的发展历程。其主要目的是从整个历史进程中确定流行的驱动力,因为这些历史影响是指导现今行业预测部门发展的关键因素。

第二章 预测专家的观点与趋势信息的使用者

此章将介绍预测者使用的语言和预测的基本过程。从中我们可以知道,行业内部对预测过程和预测重要性的各种看法,这些看法来自于那些切身参与其中的人。我们将了解色彩预测对行业的重要性以及预测者使用的预测方法,还要讨论预测的技巧以及色彩和色彩预测的重要性。

第三章 色彩基础知识

此章实验室活动将带你参与各种色彩的混合及色彩的搭配,从而了解色彩及其在预测流程中的运用。还有色彩知识的相关历史背景介绍,包括色光、色视觉和加色混合,并讨论了色相环,以加深对主观色彩混合的了解。同时,还要对预测者所用的色彩专业术语及其含义进行解释,色彩的搭配将贯穿整个章节。本章内容包括一系列色彩实验室活动,有助于读者开发、试验不同的色彩混合和组合。

第四章 色彩预测流程

通过这一章的学习,读者将增长当前运用于纺织服装业的色彩预测流程的知识。我们本着使其改进的目的来讨论此流程的优点与不足,并使读者通过一个概念模型对色彩预测流程做深入了解。该模型在一次业内的广泛

调查中已经被测试并得到改进。由于色彩在整个产业链中备受关注,我们评估此色彩预测模型的效用,并与预测者的预期进行比较,得到第二个修正的概念模型。由此,我们还认为,修正的模型对于目前的色彩预测系统可能是一种改进,并探讨了消费者在其中所起的作用和可能获得的益处。

第五章 色彩预测者的工具箱

这一章的讨论将帮助我们深入了解色彩预测流程中极为重要却又极其主观的预测工具。本章介绍了这些预测过程的个性工具的情况,包括它们的优点与不足。直觉、灵感、思考、推理和决策力都是其他预测手段必备的辅助工具,这些工具在色彩预测流程中得以运用,并与预测模型建立联系。这一章还介绍了一些供讨论的基础理论以及下一章的实验基本原理。

第六章 色彩故事的创作与表达

本章深入讨论了现今色彩预测流程的方法及运用。色彩的教学方法在本章中有所探讨,同时,我们还关注学生怎样完成气氛板(mood board)和色彩范围创作的作业,并考察预测者在工作中运用的思考、推理、决策等方法。我们将通过一个实验室活动,学习基本的预测原理和方法;通过制作气氛板的实践来加深认识,学会评价设计得很好的气氛板,同时锻炼出高水平的展示能力。

第七章 色彩预测的未来

本书最后一章,将向读者介绍,目前预测流程中需要额外考虑的各方面因素,目的是使行业 and 消费者从中得到更多益处。这对于将来可能的研究项目也是一种促进,那些项目将为现在色彩预测知识体系增添新的内容。本章还以概述的方式总结了读者从本书中学到的知识以及本书做出的重要贡献。

这是一本全面介绍色彩预测者如何编辑趋势预测信息的书。本书客观探讨了预测者所运用的复杂且依靠直觉的预测方法,在仔细阐述那些极其

主观的单个要素之前,建立了预测过程的整体评价体系。本书接受并探讨了当前预测方法的优点与不足,并提议可以通过对产业调研的方式来改进预测系统,从而检验第四章中定义的流程模型。这个精确的流程模型包含和讨论的内容不仅适用于色彩预测,而且对服装流行趋势预测所涉及的各个方面都有用。本书第六章包含一个极有价值的部分,这部分不仅帮助读者更清晰地了解色彩预测流程,而且通过创作气氛板,培养读者自身的创造能力,并将读者的表达能力提升至更高的水平。这是纺织服装相关学位课程的重要基础,对于色彩预测流程也至关重要。本书还就色彩预测的教学方法以及设计类学生和从业者需要掌握的一定色彩知识等方面进行了探讨。

推荐图书书目:设计类

	书 名	作 者	定价(元)
高 校 教 材	【服装高等教育“十五”部委级规划教材】		
	针织服装设计与工艺	沈 雷	28.00
	服装设计表达——时装画艺术	陈 闻	39.00
	展示设计	张 立	38.00
	服饰图案设计与应用	陈建辉	36.00
	【普通高等教育“十五”国家级规划教材】		
	服装色彩学	王蕴强	32.00
	服装艺术设计	刘元风等	40.00
	数字化服装设计与管理	徐青青	34.00
	【高等服装专业教材】		
	服装图案设计(第三版)	孙世圃	22.00
	服装设计学(第三版)	袁仄等	16.00
	【服装专业双语教材】		
	服装设计师完全素质手册	[英]格里·库克林	34.00
中 专 教 材	时装设计:过程、创新与实践	[英]凯瑟琳·麦凯维等	45.00
	【服装高等职业教育教材】		
	应用服装画技法	王家馨	38.00
	计算机服饰图案设计	陈有卿等	30.00
	【高等教育自学考试服装设计专业教材】		
	服装画技法教程	肖军等	25.00
	服装毕业设计指导教程	徐东等	22.00
	【21世纪职业教育重点专业教材】(服装设计与制作专业)		
	服装设计基础(上册)	梁 军	24.00
	服装设计基础(下册)	金惠等	16.00
专 教 材	服装设计	庄立新等	25.00
	【专家编写服装实用教材】(中级版)		
	服装设计(第三版)	丁杏子	25.00
	服装美术(第二版)	姚文奎	12.00
	时装画(第三版)	刘霖等	20.00
	图案(第三版)	杜炜等	18.00