

高等院校艺术设计专业规划教材

服装色彩设计

谭莹

张丽英 张敏 编著

Clothing Colour Scheme

中国地质大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩设计 / 谭莹, 张丽英, 张敏
编著 .—武汉: 中国地质大学出版社,
2007.2

ISBN 978-7-5625-2163-1

I . 服…
II . ①谭… ②张… ③张…
III . 服装 – 色彩 – 设计
IV . TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)

第 020157 号

责任编辑: 刘桂涛
责任校对: 张咏梅

出版发行: 中国地质大学出版社

经 销: 金车图书文化服务部

邮 编: 430074

Email : jinchetushu@sina.com

订书电话: 15907186239

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 6.75

印 数: 1-3000册

字 数: 173千字

版 次: 2007年2月第1版

印 次: 2007年2月第1次印刷

印 刷: 武汉美盈风谷印刷有限公司

定 价: 41.00元

序

翻看这本书，有两个感受：一、关于《服装色彩》的教材终于不再囿于用大量的篇幅讲解色彩的基本原理了！在基于传统教学体系的基础上，围绕“服饰”的特性融进许多新的理念和形式。二、有了许多有别于以前的、充满趣味的、又极具专业色彩、符合教学规律、行之有效的设计练习和思考。简言之，新颖而实用！

众所周知，服饰色彩是服装设计的重要因素之一，甚至在一定程度上可以说是服装设计的“灵魂”，时代变迁、时尚生活的体现最直接的显现载体往往就是服饰色彩。在教学的过程中，应该是把色彩的基本原理、基础知识、服饰色彩的专业特性等等一一讲解清楚，让学生通过这门课程的学习，在掌握色彩基本知识的基础上，关注服饰色彩，接触服饰色彩，表现服饰色彩，并最终运用服饰色彩。

现在的学生都颇具潜质，具有极强的时代精神、时尚意识和自我肯定，培养他们自觉学习的热情和思考意识比简单罗列原理更重要！于他们也更受用！所以，很高兴江南大学纺织服装学院的谭莹老师在近十年的教学实践中注意到这一点，花费了大量的精力不断探索，将这门《服装色彩》课程设计成为专业基础《色彩》与专业课程《服装设计》之间一座不可或缺的“桥梁”。同时，由浅入深的内容和丰富多样的练习思考，相信会让不同层次的学生受益非浅！

江南大学纺织服装学院副院长

副教授 硕士生导师

梁惠娥

香港纺织制衣学会会员

无锡市服装协会副会长

2006年9月于蠡湖

目 录

序	
概述	2
什么是服装色彩设计	2
服装色彩是为服装设计服务	4
第一章 色彩的世界	
第一节 色彩的类别	14
一、自然色彩	14
二、人工色彩	16
第二节 光与色彩	18
一、可见光与光谱色	18
二、光源色、固有色与物体色	19
三、颜料色与染料色	19
第二章 色彩的基础理论	
第一节 色彩的分类	26
第二节 色彩的三属性	26
一、明度 (value, 简写为 V)	26
二、色相 (Hue, 简写为 H)	26
三、纯度 (chroma, 简写为 C)	26
第三节 原色与色彩的混合	28
一、原色	28
二、加色混合	28
三、减色混合	28
四、中性混合	29
第四节 色相环与色立体	30
一、色相环	30
二、色立体	30
第五节 色彩的视觉规律	32
一、胀缩性视错	32
二、残像性视错	32
三、同时对比	33
第三章 服装色彩设计基础	
第一节 服装色彩设计概念	40
一、色彩构成的意识	40
二、服装色彩	42
第二节 服装色彩的多种特性	43
一、服装色彩具有独特的社会文化象征性	43

目 录

二、服装色彩的季节性.....	44
三、服装色彩具有实用功能性.....	45
四、服装色彩是直接把人作为表现要素来体现的.....	46
五、服装色彩的装饰性.....	47
第三节 服装色彩设计基础.....	48
一、服装色彩设计基本原理：——对比与调和.....	48
(一) 色相对比.....	49
(二) 明度对比.....	58
(三) 纯度对比.....	62
二、色彩面积对比.....	68
三、位置对色彩对比的影响.....	69
四、隔离对比.....	70
五、秩序对比.....	71
第四章 服装色彩设计	
第一节 服装色彩设计方法.....	74
一、服装色彩设计中的几个要点.....	75
二、确定服装色彩设计中的色调.....	77
三、服装色彩设计中色彩的调和.....	78
第二节 服装色彩形式美感的设计.....	80
一、比例.....	80
二、均衡.....	81
三、节奏.....	82
四、层次.....	83
第三节 服装色彩设计中面料与饰品的色彩设计.....	84
一、服装色彩与服饰配件的调和.....	85
二、服装色彩与面料的调和.....	85
第四节 服装色彩的感性设计.....	86
一、色彩的感觉.....	86
二、情绪与联想.....	88
三、年龄与性别的色彩感性.....	89
四、个人色彩.....	90
第五节 服装色彩企划的重要性.....	92
一、服装色彩设计与流行色.....	92
二、服装色彩设计案例（依迪菲案例）.....	94
二、服装色彩设计方法.....	100

后记

Colour Scheme

○ 概述

○ 什么是服装色彩设计

这里所要说的“服装色彩设计”主要是包括“色彩构成”、“服饰色彩”与“流行色”相互关联的基本知识。通过服装色彩设计课程的学习，使学生掌握服装色彩基础理论知识、并理性地将色彩进行解剖、分析，培养学生对自然界色彩的提炼、概括能力，合理组织画面的能力，色彩的抽象表现能力，色彩的想象思维能力，服装色彩设计的创造能力。

作为一本服装色彩设计的教材，首先要使学生了解色彩的属性，因为所有的服装色彩都有其基本属性和基本元素。同时，本书又结合了色彩的设计原理和色彩流行趋势的发布，希望在教给学生关于服装色彩基本原理的同时，又使学生掌握与基本元素有关的综合组织关系与形式法则。教授学生如何从感性与理性两个方面去灵活有效地把握服装色彩基本元素之间的关系，以达到所谓“形色兼备”的视觉效果。这一“形色兼备”更多地是指人们在服装设计的创作实践中，根据自己对审美的认识与理解，营造出的一种符合形式美的组合形式与效果。

同时对我们的教学来说，艺术性的服装色彩设计有着自身的特点，有时不可能完全依靠公式或法则，个性色彩感觉和想象力的培养是服装色彩设计不能忽视的。因此服装色彩的课程安排重在从理论与设计实践相结合出发，集中讨论属于“服装色彩设计”范围内的抽象色彩的构成与组织关系、形式法则，如在学习过程中常常接触到的平衡、比例、对比、节奏等在内的不同的形式语言。但我们要说明的是，对这些形式法则的学习，说到底是视觉方法的学习。包括所作的各种不同的课题练习，也都是学习方法的一种过程而不是最后的目的。这些视觉语言与方法最终是用于具体的服装色彩设计实践的。

我们在谈及色彩视觉形态时，首先涉及到色彩的类别。在千变万化的色彩中，我们知道色彩的类别可以分为有彩色与无彩色两个系列。我们看见的色彩如：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等，不论它们是鲜明、清纯或灰浊，统统皆可称之为有彩色。除了有彩色外，我们也看见了仿佛没有色味存在的黑色、灰色、白色等，则称之为无彩色。

那么，什么是色彩的属性？而色彩属性之间的关系又是怎样？从定义上说，在有彩色系中，任何一种色彩都具有三个基本属性，即明度、纯度、色相。这三者决定了色彩的面貌和性质，它们是色彩最基本、最重要的构成要素。无彩色系只有明度属性，而缺少色相和纯度属性。色彩三属性之间是三位一体的，互为依存的关系。

在“服装色彩设计”课程中，我们学习研究服装色彩的基本原理与设计方法。从教学效果来看，如何让学生在这个课程体系环节中能够理解基本原理，了解形式法则，研究逻辑关系，学到设计规律，同时又能很好地保持敏锐的艺术感觉，这是教学计划中非常重要的问题。因为本课程毕竟是为“服装设计”打专业基础的，以培养学生对艺术的敏锐力、判断力为目的。作为一门设计专业基础课程，又是针对本科阶段的学生，教学效果应在课程设计实践中得到体现。

○ 服装色彩是为服装设计服务

一切物象都是由形态、色彩两个基本要素组成的。物体在白昼光的照射下都有其颜色，与物之形一起作用于人的视觉，人经过大脑的综合分析，留下总的造型印象，并形成可以离开形体的色彩概念。从所有的服装产品来看，色彩和形态也是连在一起的，服装的外观质量、造型魅力和设计风格以及所包含的视觉传达或功能方面的信息均是由其色彩配合形态共同完成的。任何一件产品，人们首先看到的是色彩，其次才是形态，正所谓“远看色，近看花”，色彩在其中起到不可替代的作用。同理，服装色彩在服装设计中占有重要的地位。

下面介绍一些设计作品案例（图○-1~○-16），可帮助拓宽我们的视野，积累色彩视觉经验，加强我们对服装色彩的视觉敏锐力。同时通过这些优秀的设计作品，我们可以体会色彩形式法则的应用以及对视觉语言把握上的成功与独到之处。

图○-1 Fashion show

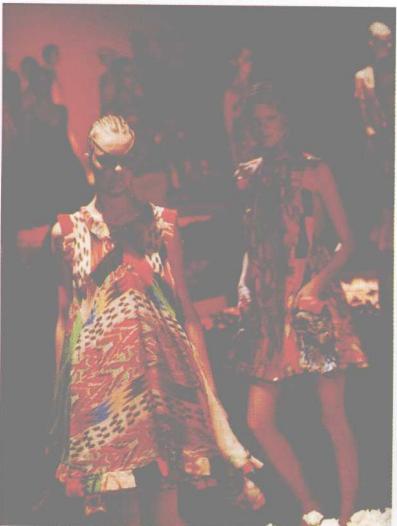

图○-2 V&R fashion show

图O-3 fashion show

图O-4 fashion show

图O-5 fashion show

图O-6 fashion show

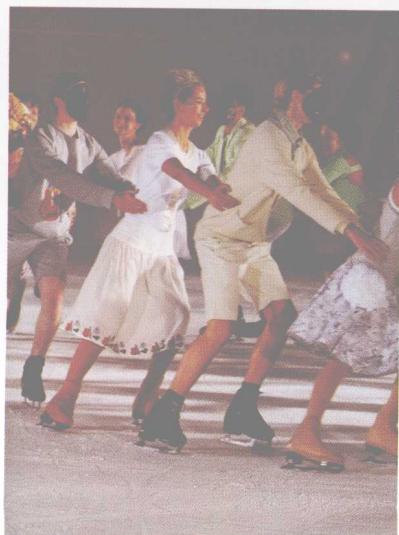

图0-7 综合构造手法
营造独特的视觉元素

图O-8A

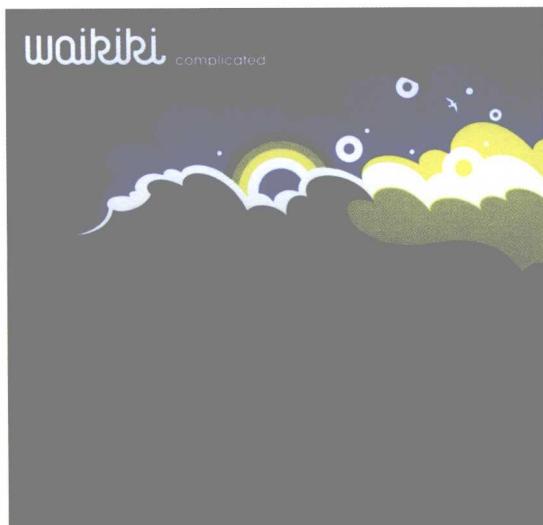
图O-8 通过这些优秀的设计作品，我们可以体会到在形式法则的应用以及在视觉语言把握上的成功与独到之处，品味到生活所能带给我们的乐趣。

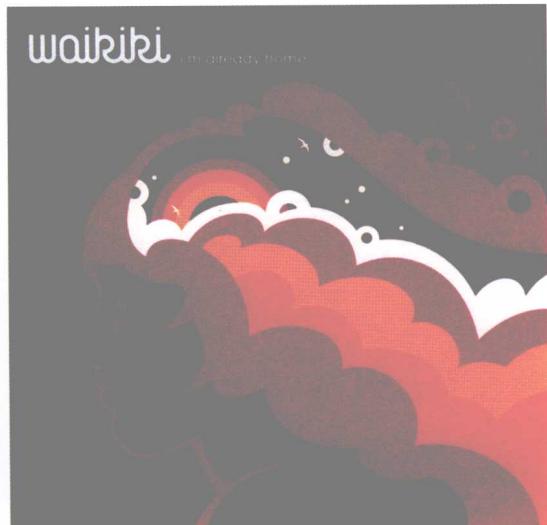
图O-8B

图O-8C

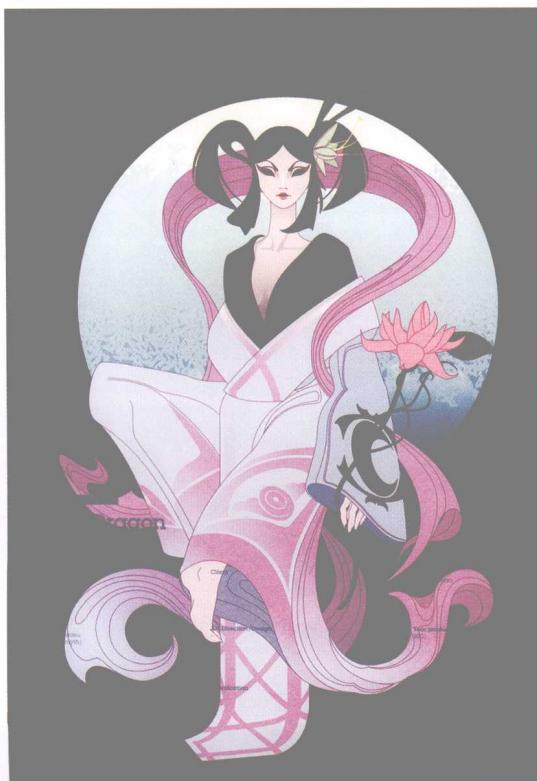
图O-9A

图O-9B

图O-9 色彩创作设计随意多变、异彩纷呈，视觉效果或优雅、或淡然、或灵动

图O-9C

图O-9D

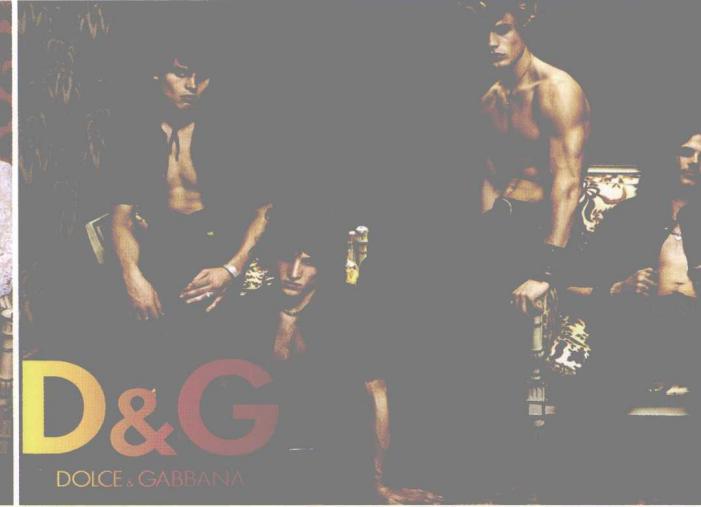
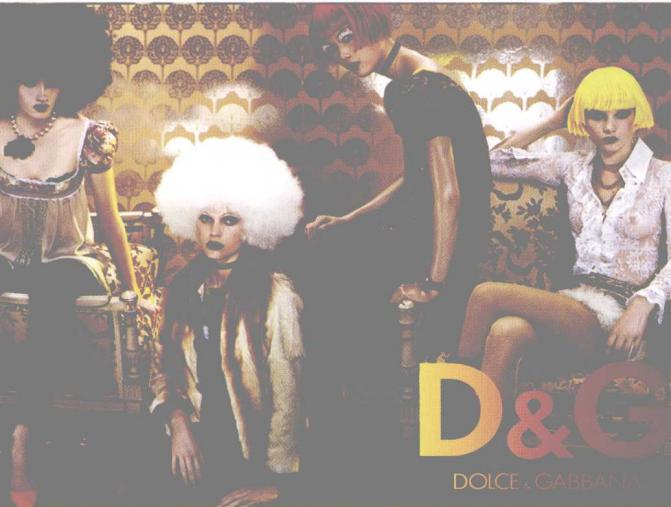

图O-10 动感街头时尚青年舞者的着装，舒适的面料，宽松的款式，流行色彩，节奏感强，准确反映了时尚、休闲、运动的设计风格

图O-11 中年男装，看似简单的色彩，却蕴涵着装者的睿智与魅力

✓ 图O-12 D&G 时装新品平面广告

图O-13 MISS SIXTY 时装新品平面广告

图O-14 一件有个性T恤，细致的图形创新和面料拼接形式给服装色彩设计提出了新的挑战

图O-15 一条平常、普通、我们习以为常的牛仔裤，在设计师眼中可以是不平常的、独特的