

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

服装

色彩与图案设计

暴巍 ◎ 主编

FUZHUANG
SECAI
YU
TUAN SHEJI

中国纺织出版社

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

服装色彩与图案设计

暴 巍 主 编

赵亚杰 陈相道 副主编

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是服装中职教育实用型专业基础课教材。教材在编写过程中充分考虑到服装专业学生的特点,从基础篇、技能篇、应用篇到赏析篇,其完整的教学脉络能充分培养学生学习的自主性和设计的创造性。

基础篇中对服装色彩与服装图案进行了简单的概述;技能篇中通过对色彩与图案知识的认知而进行相关技能的训练,从而掌握一定的服装设计的搭配能力以及造型能力;应用篇中对于休闲装、职业装、礼服以及童装的款式特征、配色特点、图案设计、工艺表现有较为深入的介绍,旨在更深层次地使学生的实践能力得以提升;赏析篇中通过完整的4个经典案例的欣赏与分析,使学生具备在生活中发现美的能力,并将美的元素运用到作品中,通过作品表达内心感受的能力。

本教材适用于中职院校的服装专业师生使用,同时也是服装爱好者的参考指南。

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩与图案设计 / 暴巍主编. —北京:中国纺织出版社, 2013.6

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-9679-7

I. ①服… II. ①暴… III. ①服装色彩—设计—中等专业学校—教材②服装设计—图案设计—中等专业学校—教材 IV. ①TS941

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第080182号

责任编辑:华长印 责任校对:余静雯
责任设计:何建 责任印制:何艳

中国纺织出版社出版发行
地址:北京朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124
邮购电话:010—87155800 传真:010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail:faxing@c-textilep.com
北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2013年6月第1版第1次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:7.75
字数:90千字 定价:38.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（简称《纲要》）中提出“要大力发展职业教育”。职业教育要“把提高质量作为重点。以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革。实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式”。为全面贯彻落实《纲要》，中国纺织服装教育学会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，并对项目式教学模式的配套教材进行了探索，充分体现职业技能培养的特点。在教材的编写上重视实践和实训环节内容，使教材内容具有以下三个特点：

（1）围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从培养学生学习兴趣和提高职业技能入手，教材内容围绕生产实际和教学需要展开，形式上力求突出重点，强调实践。附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力。

（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出中职教育 and 应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

（3）实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，部分教材开发了教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、

编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国职业教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言

本书是针对服装中职教育编写的专业基础课教材。服装色彩设计与图案设计是服装专业类学生必修的基础课,对于培养学生的审美和造型能力具有重要的意义,同时也为后续的专业设计课以及实践类课程打下良好的美学专业基础。目前图书市场中的教材都是将服装色彩设计与图案设计分开编写的,而本教材将基础知识以及具体实践应用进行整合,按照实际需要编写成一本涵盖两门课程的综合教材。

服装色彩设计与图案设计是服装设计过程中必须要考虑的两个设计元素,针对中职学生美学基础比较薄弱的现状,本教材系统地将色彩设计及图案设计的基础理论进行了阐述,并针对基础理论设置了相应的基础练习,来训练学生的基础色彩感觉和造型能力,同时,由浅入深地将基础理论知识运用到服装设计领域里,训练学生如何将色彩设计与图案设计更好地与服装设计相结合,使整体的设计更具有审美性。

编者在撰写本教材的过程中,参考了大量国内相关色彩与图案的书籍以及国外优秀的服装色彩与图案设计图片等资料,使得教材的内容饱满充实。

本教材具有针对专业领域进一步突出实用性强的特点,吸收传统理论精华,应用创新设计,注重专业理论和实践的结合。本教材可作为服装专业类的参考用书。

本教材在编写的过程中得到了很多老师、朋友及中国纺织出版社编辑的帮助和支持,在他们的帮助下才使本书顺利出版,在此一并表示感谢,同时恳请美术界、服装界同行及广大读者多提宝贵意见,以使此书得到不断的提高。

编者于北京

2013年1月

教学内容及课时安排

章	课程性质/课时	节	课程内容	
第一章	基础篇 (20课时)	• 基础篇：服装色彩与图案概论		
		一	服装色彩概论	色彩概论
				色彩基本常识
				服装色彩与设计
		二	服装图案概论	图案概论
				图案基本常识
				服装图案与设计
第二章	技能篇 (32课时)	• 技能篇：服装色彩与图案设计技术		
		一	基础技能训练	色彩
				图案
				色彩与图案的结合
		二	技能提升训练	色彩与图案的形式美法则
				色彩与图案的心理效应
				色彩与图案的流行元素
第三章	应用篇 (24课时)	• 应用篇：服装色彩与图案设计应用		
		一	休闲装色彩与图案设计	休闲装配色设计
				休闲装图案设计
				具体设计过程及经典案例分析
		二	职业装色彩与图案设计	职业装配色设计
				职业装图案设计
				具体设计过程及经典案例分析
		三	礼服色彩与图案设计	礼服配色设计
				礼服图案设计
				具体设计过程及经典案例分析
		四	童装色彩与图案设计	童装配色设计
				童装图案设计
				具体设计过程及经典案例分析

章	课程性质/课时	节	课程内容
第四章	赏析篇 (4课时)	• 赏析篇：服装色彩与图案设计作品赏析	
		案例一	创意礼服设计
		案例二	婚纱礼服设计
		案例三	休闲装系列设计
		案例四	少数民族元素在设计中的应用

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

第一章 基础篇：服装色彩与图案概论	001
第一节 服装色彩概论	002
一、色彩概论	002
二、色彩基本常识	003
三、服装色彩与设计	004
第二节 服装图案概论	010
一、图案概论	010
二、图案基本常识	011
三、服装图案与设计	013
本章小结	019
学习重点	020
思考题	020
第二章 技能篇：服装色彩与图案设计技术	021
第一节 基础技能训练	022
一、色彩	022
二、图案	028
三、色彩与图案的结合	039
第二节 技能提升训练	050
一、色彩与图案的形式美法则	050
二、色彩与图案的心理效应	056
三、色彩与图案的流行元素	063
本章小结	073
学习重点	073
思考题	073
第三章 应用篇：服装色彩与图案设计应用	075
第一节 休闲装色彩与图案设计	076

一、休闲装配色设计·····	076
二、休闲装图案设计·····	080
三、具体设计过程及经典案例分析·····	082
第二节 职业装色彩与图案设计·····	085
一、职业装配色设计·····	086
二、职业装图案设计·····	087
三、具体设计过程及经典案例分析·····	087
第三节 礼服色彩与图案设计·····	089
一、礼服配色设计·····	089
二、礼服图案设计·····	092
三、具体设计过程及经典案例分析·····	093
第四节 童装色彩与图案设计·····	095
一、童装配色设计·····	095
二、童装图案设计·····	097
三、具体设计过程及经典案例分析·····	098
本章小结·····	099
学习重点·····	099
思考题·····	099
 第四章 赏析篇：服装色彩与图案设计作品赏析·····	101
案例一 创意礼服设计·····	102
案例二 婚纱礼服设计·····	105
案例三 休闲装系列设计·····	108
案例四 少数民族元素在设计中的应用·····	110
本章小结·····	113
学习重点·····	113
思考题·····	113
 参考文献·····	114

第一章

基础篇：服装色彩与图案概论

课题名称：服装色彩与图案概论

课题内容：分为两部分，第一部分为服装色彩概述，其中包括色彩概论、色彩基本常识以及服装色彩与设计：色彩基本常识里阐述了色彩的光学性质以及色彩的象征性；服装色彩与设计里讲述了其特性、研究范围以及中外服装色彩发展简述等内容。第二部分为服装图案概述，其中包括图案概论、图案基本常识以及服装图案与设计：图案基本常识里阐述了图案的分类以及图案与生活的关系；服装图案与设计里讲述了服装图案研究的范围、中外传统服装图案发展简述以及传统图案与现代服装设计的关系、服装图案的审美特征与功能等内容。

课题时间：20课时。

训练目的：使学生了解服装色彩与图案设计的基本知识，对于传统色彩以及传统图案有一定概括性的了解，为以后的具体色彩搭配以及造型能力的学习打下良好的基础。

教学方式：要求多媒体课件与优秀图片及学生作业联合方式教学，理论联系实际。

教学要求：教师理论讲授达到16课时，赏析部分2课时，课堂练习2课时。

作业布置：理论简述部分与实际绘画部分共4题左右（详见思考题）。

第一节 服装色彩概论

一、色彩概论

我们生活在一个五彩缤纷的世界里，色彩作为一个元素渗透在人类生活的每个领域。图形、文字、色彩视觉3要素中，色彩是最能够迅速表情达意的，它可以通过不同的变化形式、组合形式来左右人们的心理情感。色彩是我们感受这个世界最直接的方式之一。研究表明，一个正常人从外界接受的信息，90%以上是由视觉器官传入大脑的，人对事物的第一印象往往是色彩的感觉。色彩学是一门集物理学、生理学、心理学、美学等的综合学科，色彩学是工艺美术教学体系中必不可少的基础类课程，它开设的宗旨是为以后的专业设计打下基础（图1-1~图1-4）。

图1-1 五彩缤纷的纽扣

图1-2 色彩斑斓的彩色油漆

图1-3 大自然的色彩

图1-4 色彩绚丽的平面宣传品

二、色彩基本常识

1. 光学性质

光与色是自然界存在的有机整体，有光才有色，没有光就没有任何色彩。使人产生视觉的主要条件就是光，有光才会有视觉，来自外界的一切视觉形象，如物体的形状、空间、位置等区别都是通过色彩的明暗来表现。色依附于形，形由不同的色来区分，形与色是不可分割的整体。色彩是不同波长的光刺激眼睛的视觉反映，是光源中可见光在不同质地物体上的反映。为什么不发光的物体会有颜色？是因为物体在受到光的照射后会产生吸收反射等现象。我们平时所说的固有色是以日光的照射为基本条件，它不是物体本身自有的颜色，而是物体本身具有的反射色光的能力，物体本身具有的反射色光的能力不会因为光源色的改变而改变（图1-5～图1-8）。

图1-5 高速度下形成色彩的线

图1-6 通过光的照射呈现彩色的线

图1-7 通过色彩静物写生表现光源色、固有色与环境色

图1-8 色彩应用在建筑中

2. 色彩的象征性

色彩本身是没有灵魂的，它是一种物理现象，但人们却能够感受到色彩的情感，这就是人们长期的生活和实践经验以及民族习惯赋予色彩的灵魂，某种色彩其特定的表现形式

就成为某种事物的一种象征。

色彩象征性指的是一种色彩或几种色彩的组合,能够让见到这种色彩的某个人群引起共同的联想,或对某个人群具有共同的暗示,也就是某个人群、某个民族、某个地区对某种色彩的共同认知。随着社会的发展,各种艺术形式都注重表现精神象征,而完成精神象征的表现关键,色彩起到了相当大的作用,尤其是色彩的象征性,大大增强了艺术作品的表现力和可读性,即使没有具象的造型也可以通过色彩的象征意义表达作品的主题(图1-9、图1-10)。色彩的象征性在世界范围内也有共通性的一面,但因为地域、民族、信仰、生存环境的不同导致一些色彩象征意义的差别也是不可避免的,所以了解民族文化差异对设计人员来说是非常重要的。

图1-9 单一色彩衬托多色组合

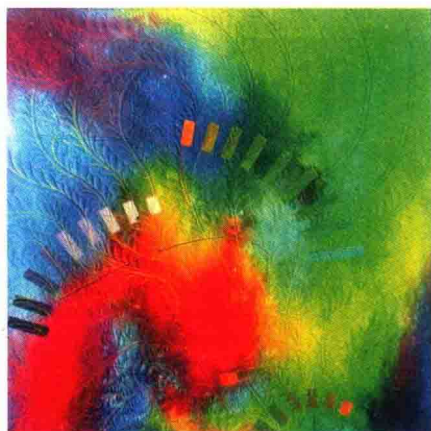

图1-10 色彩渲染织物,鲜艳色调象征活泼富有朝气

三、服装色彩与设计

服装由款式、色彩和面料3要素构成,其中色彩是将服装表现的最生动、最醒目,也最具有视觉冲击力的主要手段,人类爱美的天性以及对精神世界的追求引起了对服装色彩设计的重视。色彩作为服装美学的重要元素,将其进行合理的搭配就成了服装设计的主要任务之一。服装色彩设计并不是孤立存在的,设计的过程中要充分考虑到款式、造型线条以及面料的相互关系,保持与整体设计所要表达的设计理念一致。服装色彩课程学习的目的是为了培养学生对服装色彩的认知和鉴赏能力,能够利用色彩增强服装的艺术表现力(图1-11~图1-13)。

1. 服装色彩与设计的特性

(1) 服装色彩设计的审美性:服装色彩设计除了满足服装的实用性以外,最重要的是满足人们的审美需要。服装色彩所产生的视觉效果和精神作用,直接反映了人的审美观念和取向。审美是一种心理活动,首先来自于视觉的刺激,美是一种很抽象的概念,有时

需要具象的衡量标准，有时要很宽泛地去衡量。服装色彩设计要符合大众的审美标准，根据不同服装类型、不同的年龄层次等去搭配相应的色彩（图1-14～图1-16）。

图1-11 服装色彩设计应用

图1-12 服装色彩设计应用

图1-13 清新淡雅的服装色彩应用设计

图1-14 色彩休闲装表现

图1-15 无彩色服装表现

图1-16 色彩的审美性体现

（2）服装色彩设计的功能性：特殊行业的服装需要有特定的色彩作为服装配色出现，以满足其功能性。交警的制服背心采用荧光绿色或银色、橘色相间，凸显其醒目性，以此来保证交警在值勤过程中的安全；医院的医生和护士的服装设计都有限定的色彩，如白色、淡粉色、淡蓝色等，白色代表洁净，淡粉色和淡蓝色起到静气宁神的作用。一些户外的功能性服装除了面料的功能性以外，一般都会选择比较鲜亮的色彩来配色，以提高视觉醒目性。

（3）服装色彩的商品性：色彩作为服装设计的重要组成部分，某种程度上是为服装的商品性服务的。无论是流行服装还是高级成衣都具有商品流通性，设计师在进行

服装设计的时候,要充分考虑到当季的色彩流行趋势,研究不同年龄层次或职业,针对不同风格的服装进行色彩的整体搭配,使服装进入市场之后可以创造更多的市场价值(图1-17~图1-19)。

图1-17 灰色职业装展现

图1-18 流行色彩应用在现代裙装设计中

图1-19 品牌整体色彩效果图展现

(4) 服装色彩的季节性: 大自然的色彩随着季节的变化而不断变化着, 服装色彩也随着季节的更替而不断变化, 春季春暖花开、万物复苏, 色彩的颜色鲜亮, 如草绿色、淡黄色、浅粉色、橘红色等; 夏季的色彩更加浓郁, 如果绿色、玫红色、粉绿色、大红色、宝蓝色等(图1-20); 秋季的色彩暖色调明显, 如土黄色、芥末黄色、橄榄绿色、熟褐色等(图1-21); 冬季气候趋于寒冷, 服装面料加厚, 色彩多偏向灰暗色或暖调的颜色。

图1-20 夏季色彩的服装配件表现

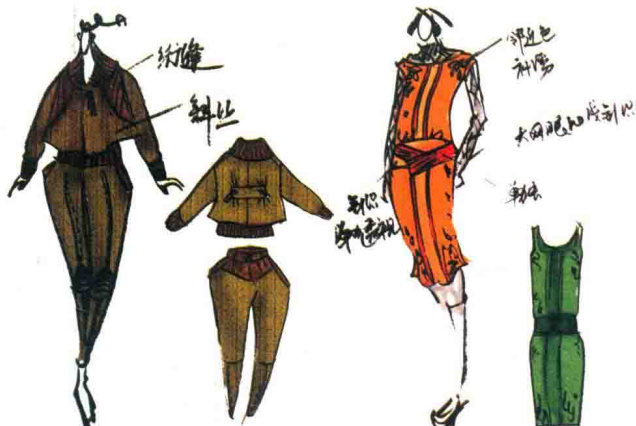

图1-21 秋季色彩服装表现效果

2. 服装色彩与设计的研究范围

首先, 熟练掌握色彩的基础知识, 将基础色彩理论与服装色彩设计相结合, 注重服装色彩设计的特殊性研究。

其次, 在服装色彩中, 因为面料与色彩的关联性尤为重要, 所以对面料色彩的研究也是必不可少的。在服装设计中面料的质感发生变化的时候, 色彩也会随之产生复杂的情感, 例如红色, 在粗纺上其色彩表情是粗犷、朴素; 在织锦缎上表现出来的就是豪华与辉煌; 在真丝面料上表现出来的就是轻快与优美; 在皮革质地上则表现出冰冷与理智 (图1-22)。在服装设计中必须高度重视面料质感对于色彩的影响, 不能完全模式化地套用色彩, 而是要根据细节的变化做细微的调整设计。

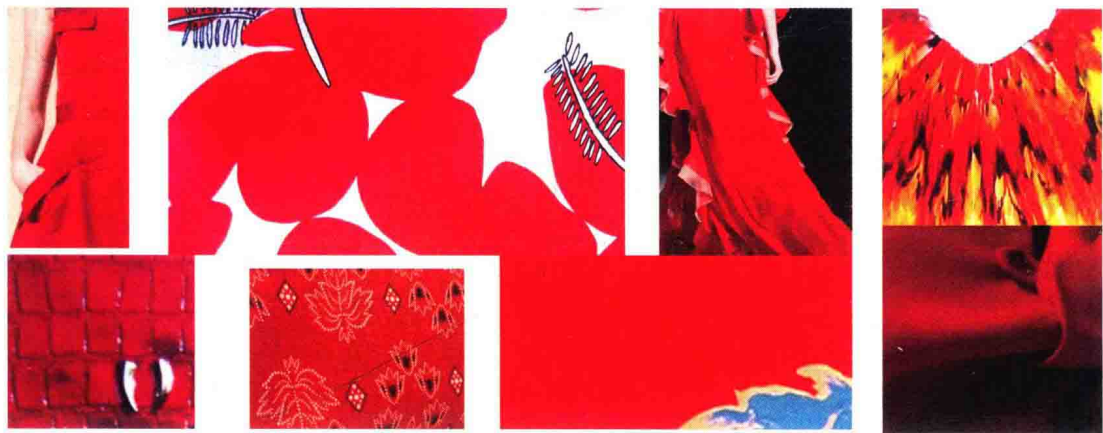

图1-22 红色表现在不同质地上的视觉效果

再次, 根据不同服装类型进行相应的色彩搭配设计研究, 如休闲装、职业装、晚礼服、童装以及内衣等, 不同的服装类型, 不同的穿着对象, 不同的穿着环境, 都决定着其色彩应用的不同 (图1-23 ~ 图1-25)。

图1-23 泳装的色彩设计实例