

中国高等院校服装·纺织品艺术设计专业系列教材

服装色彩创意设计

程悦杰 编著

CREATIVE COLORS FOR

东华大学 出版社

中国高等院校服装·纺织品艺术设计专业系列教材

服装色彩创意设计

程悦杰 编 著

CREATIVE COLORS FOR

FASHION

东华大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服装色彩创意设计 / 程悦杰编著. —上海: 东华大学出版社, 2007. 12

ISBN 978-7-81111-298-6

I. 服… II. 程… III. 服装—色彩—设计 IV. TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 182641 号

责任编辑: 谢 未

封面设计: 琪 娜

版式设计: 曹孙玫

服装色彩创意设计

编 著: 程悦杰

出版发行: 东华大学出版社

地 址: 上海市延安西路 1882 号

电 话: (021) 62193056

邮政编码: 200051

新华书店上海发行所发行

印 刷: 杭州富春印务有限公司印刷

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 6.25

字 数: 200 千字

版 次: 2007 年 12 月第 1 版

印 次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 0001 ~ 5000

书 号: ISBN 978-7-81111-298-6/TS · 042

定 价: 38.00 元

序

PROLOGUE

北京服装学院服装设计专业成立20年来,为我国服装行业培养了大批骨干型人才,得到了社会的广泛认可。为了不断提高设计教学水平,学校实行教学与科研并重的方针,特别是重视教材建设,倡导教育创新,鼓励教师将教学探索和教学经验不断补充到新教材中。

程悦杰老师多年从事服装色彩专业课的教学,他不满足既定的教学套路,积极进行新的探索,在繁忙的教学工作之余撰写了这本新的教材。本书与以往常见的同类教材的不同之处体现在以下四个方面:

1. 扩充了服装色彩设计的范围,不局限于生活用装,还涉及了影视服装等领域。
2. 避免了冗长、不着边际的色彩理论的堆砌,原理阐述深入浅出,通俗易懂。
3. 强调理论联系实际,注重实用性和可操作性。
4. 图文并茂,附大量的学生作业,直观性强,有利于学生学习和参考。

美中不足的是有些章节还未深入展开,或许是限于篇幅的限制,但瑕不掩瑜,望有机会予以补充。

程悦杰作为北京服装学院的青年教师和学术骨干,我祝贺他新教材的出版,并希望他继续努力,积极听取读者的反馈意见,不断改进和完善本教材,为学校的教学乃至服装设计行业的发展作出贡献。

北京服装学院院长、教授、
博士生导师

前言

PREFACE

色彩、款式和面料是服装设计的三要素，三者相比，色彩是影响人视觉效果最重要的因素，俗话说“远看色，近看花”。在服装卖场里，服装色彩是影响顾客购买意向的第一要素。随着我国经济文化的不断发展，多数人已经从关注服装实用性的初级消费者转变为关注服装审美性的成熟消费者，即从关注牢固和耐用性转变为关注美观性、独特性和时尚性，而决定这些的主要因素就是色彩，因此，服装色彩设计已经成为服装设计和生产的头等大事。

自20世纪80年代以来，随着服装设计行业的逐渐正规化、专业化、系统化，与服装设计相关的书籍浩若繁星。作为一名服装色彩设计教师，笔者力图呈现给广大服装设计的学生一本针对服装色彩本身的、实用性强的、图文并茂的色彩设计参考书。书中提供了各类服装设计的常用色色标，并以精确的CMYK数据标出来，方便读者即查即用，同时你将看到大量风格各异的色彩效果图，有手绘的也有电脑制作的。特别是选取了一些实际服装色彩设计的应用实例，让学生提前了解企业或设计公司中服装色彩设计的程序和方法，有助于激发读者学习的动力和兴趣，避免那种脱离服装行业实际的纸上谈兵，甚至是走上装饰绘画的歪路。所以，读这本书，你不用担心被晦涩的理论弄晕你的头脑，当然，你也不能期望这是一本论述缜密、旁征博引的典籍，它其实更像一本服装色彩设计的实用手册。

程悦杰

2007年11月于北京服装学院

目 录

CONTENTS

第一章 概述 /007

- 一、本书内容结构说明 /007
- 二、服装色彩设计重点与难点分析 /007

第二章 服装配色的基本原则和方法 /010

- 一、唤醒你的色彩感觉 /010
- 二、服装色彩的和谐原则 /011
- 三、服装色彩的搭配类型 /011
- 四、服装色彩的调和 /018
- 五、服装色彩的呼应 /022
- 六、服装色彩的均衡 /023
- 七、服装色彩配色模板 /023

第三章 服装色彩设计的灵感与创意 /024

- 一、服装色彩创意的方式 /024
- 二、服装设计比赛 /033
- 三、实例设计作品色彩创意分析 /040

第四章 成衣服装色彩设计 /046

- 一、成衣服装色彩设计的程序 /046
- 二、单件成衣色彩设计 /048
- 三、套装色彩设计与搭配 /050
- 四、群体服装色彩设计 /052

第五章 影视服装色彩设计 /076

- 一、影视服装色彩的意义 /076
- 二、影视服装色彩的功能 /076
- 三、影视服装色彩设计的原则 /078
- 四、影视服装色彩设计的程序与方法 /078
- 五、影视服装色彩设计案例 /080

第六章 流行色 /081

- 一、流行色的概念与特征 /081
- 二、流行色机构 /081
- 三、流行色的发布与应用 /082
- 四、流行色的预测 /083
- 五、利用流行色设计服装色彩 /084

第七章 服装色彩效果图表现技法 /087

- 一、手绘法 /087
- 二、手绘表现作品赏析 /091
- 三、电脑绘法 /092
- 四、电脑表现作品赏析 /096

参考文献 /099

致谢 /100

müller

BRODERIES
- INTERNATIONAL -

Christian
Dior

1

第一章 概述

一、本书内容结构说明

本书的内容是以服装色彩设计过程中的几个基本步骤作为框架而架构和组织起来的。概括地说这几个步骤是：找色（服装色彩设计的灵感与创意 第三章）—选色（成衣服装色彩设计 第四章）—配色（服装色彩搭配的基本原则和方法 第二章）—上色（服装色彩效果图表现技法 第七章）。当然，为了遵循循序渐进的教学规律以及服装色彩学习中的习惯程序，本书在顺序上作了调整。另外，还补充了流行色等服装色彩学习必须了解的内容（第六章）。为了适应目前国内影视业蓬勃发展的形势，本书还增加了影视服装色彩设计的内容（第五章）。需要强调的是在实际的服装色彩设计中，以上的几个过程并非是截然分开的，而是浑然一体、相互作用的。

二、服装色彩设计重点与难点分析

（一）服装色彩设计的两个关键

1、美的配色（搭配）——理解并掌握配色的基本原理和基本方法，学会色彩搭配。首先要做到所设计的色彩搭配是美的、和谐的，这是所有色彩设计的前提和基础。

2、合适的配色（选色）——选择适合服装穿着者的个人特点（包括诸如：身高、肤色等身体的自然性条件和性格、职业、环境等社会性条件）的色彩。服装作为对人体的包装，其特殊性决定了它不仅要求色彩是美的还要求是合适的。

（二）切记的形式美法则——对比

服装色彩设计的最终目的是创造出一种和谐的色彩视觉效果，而和谐就是多样与统一的结果，也就是对比与统一的中和。用一个公式表示就是：和谐 = 对比 + 统一，其中对比是前提。形式美的原则很多，本书中会有论及，但首先切记“对比”。

（三）学习服装色彩的两件法宝——理解并掌握 O 和 D 原理

O 就是 PCCS 色相环，D 就是 PCCS 的色调图。本书中所用到的服装色彩搭配方法都是基于这两个图形的组合，其实也就是服装色彩对比与调和的具体类型。色相环(Hue Circle)是将色彩体系化的一种方法。不同的

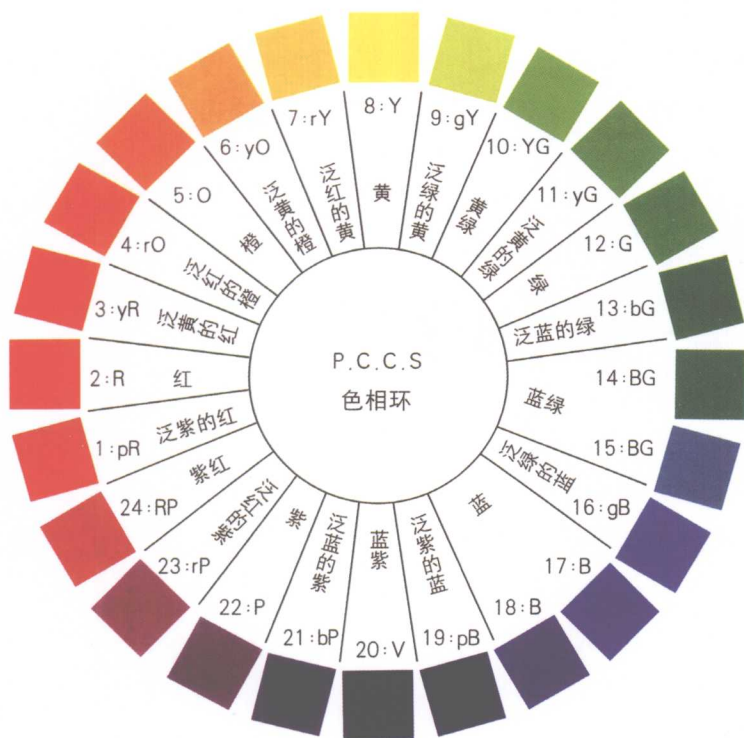

图 1-1 P.C.C.S 色相环

色彩体系有不同的色相环，常见的如：6 个色的牛顿 (Sir Isaac Newton, 1642—727, 英国数学家和物理学家) 色相环、12 个色的伊顿 (Johannes Itten, 1888—967, 瑞士画家、雕刻家、美术教育家) 色相环、20 个色的蒙赛尔 (Munsell, 1858—919, 美国画家、色彩学家) 奥斯特华德 (Wilhelm Ostwald, 1853—932, 德国化学家) 色相环、P.C.C.S (Practical Color coordnata system) 的 24 色相环等。本书选用的是 P.C.C.S 色相环，来自日本色研体系，该体系借鉴了蒙赛尔和奥斯特华德两家之长，从它的名字上我们也可以看出它的特点——实用，目前被美术和设计各界广泛应用。我们把这个色相环简称为“O” (图 1-1)。

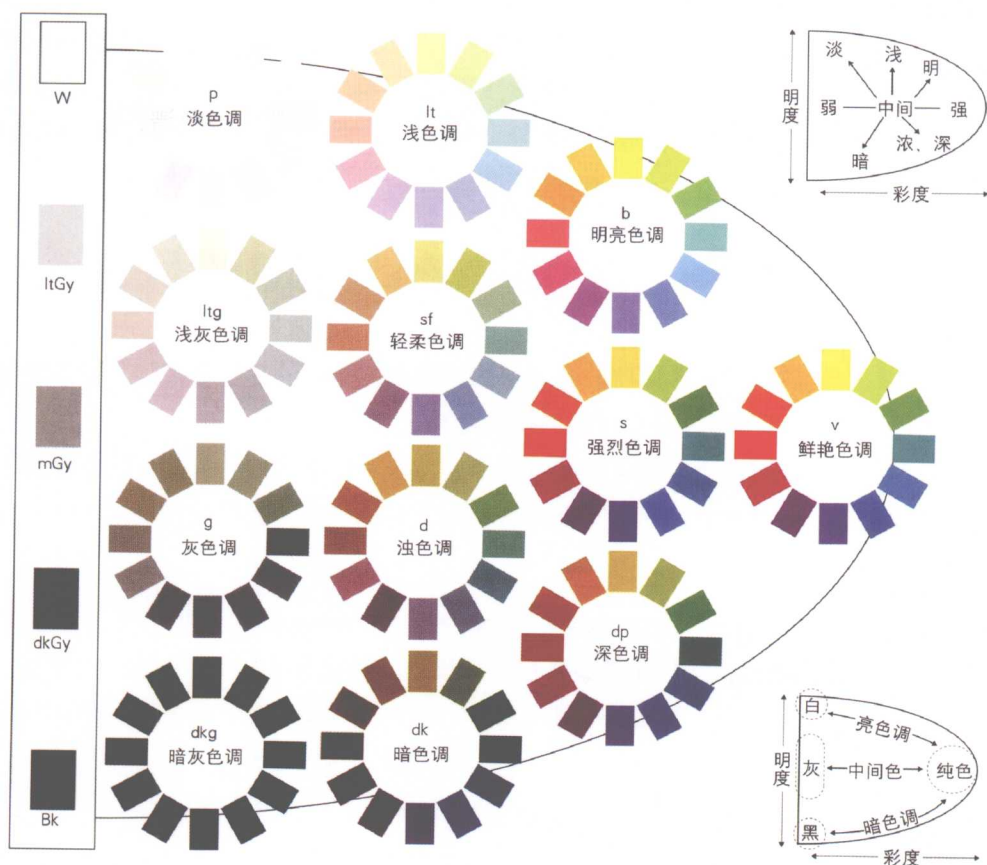

图 1-2 P.C.C.S 色调分类图

P.C.C.S 色彩体系分 16 个色调, 其中有彩色系 11 个, 无彩色系 5 个。有彩色系分别是纯度最高的鲜艳色调 Vivid, 简称 v; 纯度较强的强烈色调 Strong, 简称 s; 纯度较低、明度适中的浊色调 Dull, 简称 d; 纯度较高明度稍高的明亮色调 Bright, 简称 b; 明度较高纯度较低的浅色调 Light, 简称 lt; 明度最高纯度最低的淡色调 Pale, 简称 p; 明度稍高纯度最低的浅灰色调 Light Grayish, 简称 ltg; 明度偏低纯度最低的灰色调 Grayish, 简称 g; 明度最低纯度也最低的暗灰色调 Dark Grayish, 简称 dkg; 纯度稍高明度较低的深色调 Deep, 简称 dp; 明度较低纯度也较低的暗色调 Dark, 简称 dk。无彩色系中明度为 9.5 的白色调简称 w; 明度为 7.5~8.5 的浅灰色调简称 lthGy; 明度为 4.5~6.5 的中灰简称 mGy; 明度为 2.4~3.5 的暗灰色调简称 dkGy; 明度为 1 的黑色调简称 Bk。本书将该色调分类图简称为“D”(图 1-2)。

(四) 色彩表示法

日常生活中我们对色彩的表述都是描述性的, 含糊而大概, 比如: 玫瑰红、柠檬黄、草绿……, 为了学习的方便我们也会使用这些约定俗成的称谓, 但是在具体设计甚至是生产中就一定要用严谨和科学的表述了, 本书使用的是标准印刷色谱采用的 CMYK 四色表述法, 因为这种表示方法在目前常用的电脑绘图或图片处理软件如 Painter、Photoshop、Coreldraw、Illustrator 等软件中方便选色。这种色彩表述法设定每种颜色都有不同浓度的四个颜色, 经过特殊混合, 决定了最后的色彩, 这四个色彩及其浓度在每种色彩样板的边上以百分比的形式横向列出。

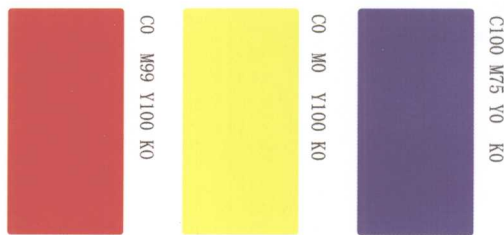

图 1-3 色彩表示法

CMYK: C= 蓝 (Cyan) M= 红 (Magenta)

Y= 黄 (Yellow) K= 黑 (BK、BL)

(五) 即查即用的参考色谱

为了读者学习和应用的方便, 书中提供了大量不同风格或类型的色彩组合或色谱, 你可以即查即用。当然, 本书也并非是词典般的工具书。提供这些色谱和色彩组合的目的不是“预于鱼”而是“预于渔”。

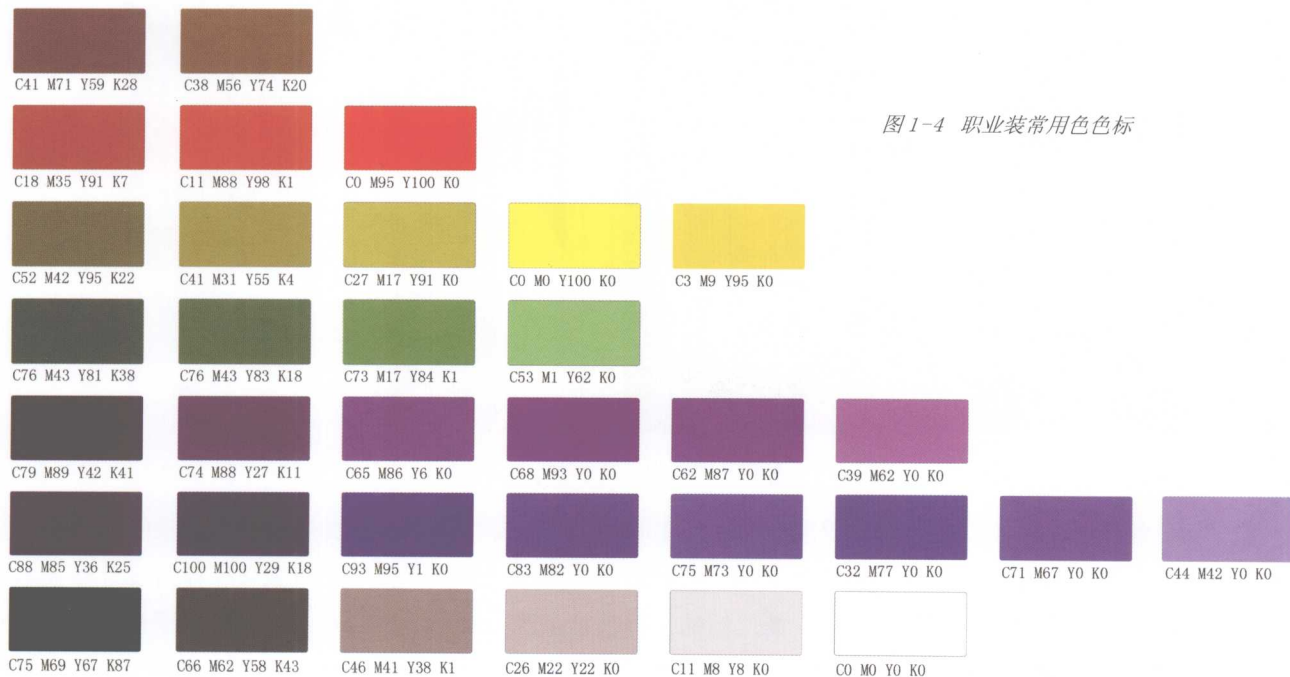

图 1-4 职业装常用色色标

2

第二章 服装配色的基本原则和方法

一、唤醒你的色彩感觉

请凭知觉判断以下哪组服装色彩看起来更舒服些：

图 2-1

图 2-2

图 2-3

图 2-4

第一组的答案是图 2-2，因为相对于图 2-1，它在明度上有了变化，显得更加生动，有较强的视觉冲击力。图 2-1 在色彩上过于统一，缺少变化。当然，该套服装在面料的材质和肌理上有变化，作为设计作品本身很成功，我们在这里强调的仅仅是色彩。第二组的正确答案是图 2-4，因为图 2-3 的色彩过于变化，显得杂乱无章，缺少中心色彩。图 2-4 的色彩较为整体，虽然在局部有黄与蓝的强对比，但因为这两个颜色反复出现反而增加了整体感，给人一种动中有静的和谐感。

二、服装色彩的和谐原则

和谐是任何艺术作品形式美的总法则、总要求。因此,也是服装色彩搭配的首要标准。在《现代汉语词典》中,“和谐”解释为:“配合得适当和匀称。”在《说文解字》中的解释为“相应、谐调”。在《辞海》中解释为:“思想、大小、颜色、音调等方面各部分彼此之间或者各部分与整体之间均衡匀称,没有什么使人产生不愉快或讨厌的感觉。”概括地说和谐就是多样与统一的结果,也就是对比与统一的中和。既要做到对比又要做到统一,两者都要兼顾,不可偏废任何一方,如果过于对比则会杂乱无章,而如果过于统一则会单调呆板。对比与统一这对看似矛盾的两个概念的结合似乎是不可能的,而这其实正是艺术的玄妙之处,要能达到这一要求也就达到了一种和谐境界。对和谐的诠释最简单明了的图形是“太极图”(如图2-5),对比体现在“两条鱼”的颜色上:一黑一白,也就是一阴一阳。也体现在方向上,“两条鱼”一上一下或一前一后,首尾对立。但仍然是统一的:形状完全相同。上下或左右完全对称,而且还进一步让色彩呼应,白中有黑,黑中有白,这个绝妙的图形原本是阐释世界运行规律的,当然也有助于让我们理解“和谐”的概念。从图中我们也可以看出和谐绝不是一般人误解的统一,它的前提是对比。对比:又称对照,把质量反差很大的两个要素成功地配列在一起,使人感受到鲜明强烈的感触而仍具有统一感的现象。它能使主题更加鲜明,作品更加活跃。

图 2-5 太极图

色彩学家伊顿曾说:“对比是可以转化为审美意义的重要造型手段”。所以,我们可以说没有色彩的对比就没有色彩的美。通俗地说,对比就像是菜里的盐,无论是川味、粤味、鲁味中的哪一种菜系,如果缺了盐就味同嚼腊了。服装色彩搭配同样如此,不管用什么色相、什么明度、什么纯度,而如果缺少了对比,就都显得平淡乏味。

三、服装色彩的搭配类型

服装色彩设计的核心是选色与搭配,而其中色彩搭配是前提也是重点和难点。在服装色彩中有单一的色彩,这仅仅只涉及到选色,也就是说这种单一的色彩是否合适着装者的自身条件和场合等。而单从颜色本身来说根本就无所谓好坏,因为任何一个单一的颜色都应该是平等的,没有高低贵贱之分。如果说色彩设计有美丑之别,那也是说有美的和不美的色彩搭配而已。所谓搭配就是两个以上的色彩并列在一起,这样就自然产生了色彩的对比。以下我们将从“对比”的角度在色相、明度、纯度三方面分析服装色彩的各种搭配形式。

(一) 基于色相的对比搭配

色相在色彩三要素中相对较容易辨别和理解,因此,在色彩搭配中也是一个最显著和最基本的方面。

1. 同种色搭配 (i 型对比)

i 型对比即同种色搭配,也就是

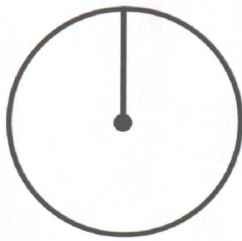

图 2-6 i 型搭配示意图

图 2-7 i 型搭配实例 1

图 2-8 i 型搭配实例 2

图 2-9 i 型搭配练习 1 (陈烨 绘)

所谓的单色服装色彩搭配 (如图 2-7、2-8)。在色相环上, 某一个颜色与其对比色之间的距离是 0 度, 即同一色相之间的对比, 我们简称“i 型对比”。因为是同一色相, 我们可以在明度和纯度上求变化。这种对比的效果是服装色彩和谐统一, 单纯、柔和、雅致、朴实, 容易搭配。不足之处是单调、呆板和视觉冲击力较弱。在服装设计中可以通过采用质感差别大的面料的方法来打破单调感, 获得生动的效果。

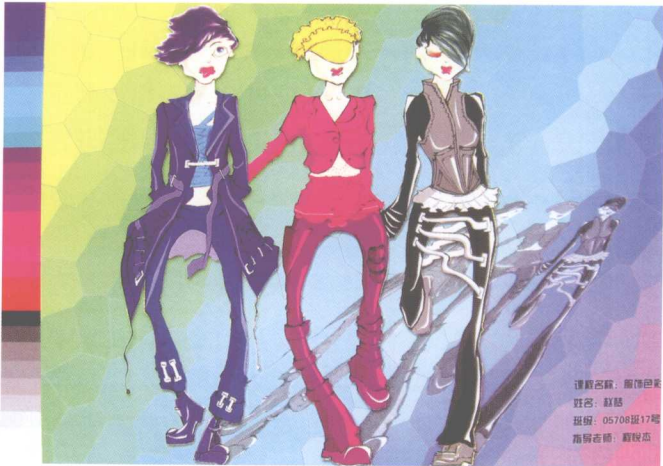

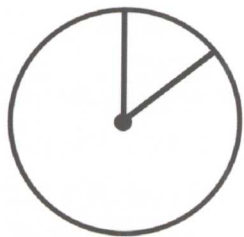
图 2-10 i 型搭配练习 2 (赵梦 绘)

图 2-11 i 型搭配练习 3 (付滢 绘)

2. 临近色搭配 (V 型对比)

在色相环上某一色相与其搭配色之间的距离是45度,这两种色相的搭配称为临近色搭配或类似色搭配,简称V型搭配。这类搭配的效果相对单一色在色相上有了变化,显得较为生动,因为距离相近,它们之间都有共同的因素,可以说有变化又有统一,在实际的运用中也比较容易搭配,其缺点仍然是视觉冲击力较弱。

$$\begin{array}{c|c} 12 & 13 \\ \hline 14 & 15 \end{array}$$

图2-12 V型搭配示意图

图2-13 V型搭配练习1

(刘芳 绘)

图2-14 V型搭配练习2

(王文操 绘)

图2-15 V型搭配练习3

(李雪彬 绘)

图 2-16 L 型
搭配练习 (刘
宝婷 绘)

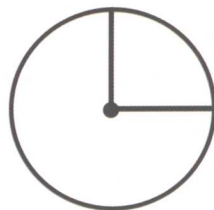

图 2-17 L 型搭配示意图

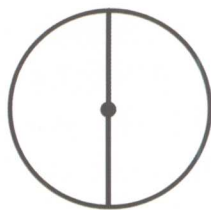

图 2-18 I 型搭配示意图

3. 对比色搭配 (L 型)

在色相环上相距90度左右位置上的两种色相的搭配,简称L型搭配。这类搭配对比强烈,对比效果鲜明,是色彩设计中的常用搭配类型,但正因为对比的强烈,在搭配组合上就有一定的难度,搭配不当会给人以生硬、不舒适的感觉。

4. 互补色搭配 (I 型)

在色相环上某两个色相的距离是180度,也就是直径两端的两个颜色。这类颜色搭配称为补色搭配,简称为I型搭配。显而易见,这类搭配的效果是对比最为强烈的,有刺激、原始、粗犷的美感。因此是所有搭配类型中最为特殊、最为困难的,如果搭配不当容易产生庸俗、低级的感觉。但并非不可用,没必要害怕或回避应用,相反,在设计中如果处理方法得当,这类搭配也极易出彩,给人留下深刻印象。我国民间有“红间绿,花簇簇。红配绿,一块玉”的说法,现代色彩学家伊顿说:“互补色的规则是色彩和谐布局的基础,因为遵守这种规则会在视觉中建立起一种精神的平衡。”选择这类搭配需要掌握一些色彩调和的方法,我们在下文中有专门讲述。

图 2-19 I
型搭配练习
(林群 绘)

图 2-20
I 型搭配
练习 (邓
凤馨 绘)

5. 有彩色系与无彩色系的搭配 (oi 型)

在PCCS色相环上, 某种色相与处于圆心的色彩的搭配称为有彩色系与无彩色系的搭配, 简称为oi型搭配。这类搭配的效果有两个: 一是万能搭配, 即这两类色彩无论哪两个具体色相搭配都不会俗艳或生硬; 二是这类搭配将使有彩色系的纯度有某种程度的降低。因此, 相对来说这类搭配是最安全、最容易的。

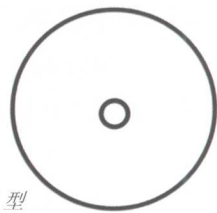
图2-21 oi型
搭配示意图

图2-22 oi型搭配练习1 (邓岚馨 绘)

图2-23 oi型搭配练习2 (陈贺 绘)

图2-24~图2-28 色相搭配五类型练习

(二) 基于明度的色彩对比搭配

因为明度因素并不像色相那样显著，在色彩搭配中容易被初学者忽视，但其实是最重要的，因为它有一种不依赖于色彩的其他性质而单独存在的独立性，它是色彩结构的基础。日本大智浩认为色彩明度的力量是纯度的三倍，可见明度对比的重要性。

系统讲明度对比的类型应该有9个色调，也就是人们常说的“九调”。其中低调中有低短调、低中调、低长调三个。相应的，中调中也有中短调、中中调、中长调三个色调。高调中也有高短调、高中调、高长调三个色调。严格地讲其实还有第十个色调“最长调”。其中的“低、中、高”是指色彩在明度轴（色阶）中的位置，如果将明度轴分为10级，那么低色调就是1—3级，中色调在4—7级，高色调在8—10级。而所谓“短、中、长”是指同一色调内部几个主要色彩的明度级差，如果差1—3个色阶则为“短”，差4—7色阶为“中”，差8—10个色阶则为“长”。如所谓“低短调”搭配就是整体服装色彩明度较低，呈现深色，而且其中搭配色之间的明度对比不大。同理，所谓“低中调”就是服装整体明度色调较低，其中各搭配色之间明度对比居中。高、中色调同理，所谓“最长调”则是指黑与白的搭配，在明度对比上是最强烈的，也就是说黑白两色居于整个色阶的两端，相距最远，因此得名。

一般来说，高调给人以愉快、活泼、柔软、弱的、辉煌、轻的感觉；低调朴素、丰富、迟钝、重、雄大、有寂寞感。高长调具有积极的，刺激的，快速明了的视觉效果。高短调具有幽雅、柔和、明亮的效果。中长调有强的，男性的，丰富的效果。中短调则具有如梦似幻的薄暮感，显得含蓄、模糊而平板。低长调较强烈，有爆发性，给人苦恼和苦闷感。低短调则薄暗，低沉，具有如死一般的忧郁感。明度对比较强时光感强，形象的清晰程度高，锐利，不容易出现误差。明度对比弱则不明朗、模糊不清，显得柔和静寂、柔软含混、单薄、晦暗、效果不好。明度对比太强，如采用最长调搭配时，则会产生生硬，空洞、眩目、简单化等感觉。

图 2-29~图 2-31 不同明度色调的配色