

服装设计师通行职场书系

服装

FASHION COLOR AND MATERIAL

色彩与材质设计

■ 陈燕琳 袁公任 编著

中国纺织出版社

服装设计师通行职场书系

服装色彩与材质设计

陈燕琳 袁公任 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书所涉及的内容是服装设计中最重要,也是最基本的元素,包括服装色彩基本构成、服装材质构成、色彩和材质的构成关系等。书中详细讲解了服装色彩的基本特性和配色方法,阐述了服装材质的种类和肌理效果,总结了服装色彩与材质的相互关系以及在当代服装设计中的重要性,并以图例的形式准确、清晰地说明色彩和材质如何应用在服装设计中。

本书论述深入浅出,循序渐进,分析清楚,图例丰富,既可作为服装教材,又可作为服装设计爱好者的参考书。它可以促进服装设计师对当代服装设计新观念的认识,有利于设计师创造力的培养,并为设计师提供了更广阔的创新空间。

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩与材质设计/陈燕琳,袁公任编著. —北京:中国纺织出版社,2008.1

(服装设计师通行职场书系)

ISBN 978-7-5064-4216-9

I.服… II.①陈…②袁… III.①服装—色彩学②服装—原料 IV.TS941.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第151612号

策划编辑:刘晓娟 李彦芳 责任编辑:张晓芳
责任校对:寇晨晨 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

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2008年1月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:6

字数:73千字 定价:32.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

Fashion Color

and 服装色彩与材质设计

目 录 Material

绪论 5

第一章 服装色彩 7

第一节 认识色彩 8

第二节 服装配色 16

第二章 服装材质 31

第一节 服装材质的种类 32

第二节 服装材质设计 42

第三章 服装色彩与材质的关系 53

第一节 服装色彩与材质肌理 54

第二节 服装色彩与纹样 61

第四章 色彩与材质在服装设计中的应用 67

第一节 服装色彩与材质设计的基本原则 68

第二节 服装色彩与材质设计的程序 70

第三节 色彩与材质设计的审美原则 77

第四节 服装色彩与材质的表达形式 82

第五节 色彩与材质对服装风格的演绎 88

参考文献 94

绪 论

服装有款式、色彩和材质三大元素。其中，色彩与材质紧密相连，因为服装的色彩最终是通过材质体现出来的。因此，色彩与材质在服装设计中占有重要地位。

服装设计是一门涉及人体、服饰、环境、社会心理等领域的综合学科，服装色彩与材质不但相互关联，而且应形成互动。以往的服装设计在考虑色彩时，过多地关注色彩本身的属性，孤立的从明度、色相、纯度等方面来设计，成为“服装效果图”的固定模式，甚至是形成几个固定的色彩搭配，以致最后的实物与设计创意大相径庭。其中一个主要原因，就是忽略了色彩与材质的相互关系，或是虽然考虑到同一色彩在不同材质上的不同表现，但对其在不同材质上的特定变化缺乏深入地研究。

随着科技的发展，各种各样的新材质不断问世，大大改变了传统棉、麻等材质的老面貌，也使服装色彩有了更大的变化空间和发挥余地。同时，随着观念的更新，现代服装设计中，许多原本与服装无关的材质，如木片、金属等也被大量使用，在使材质有新变化的同时也促使我们用新的眼光来看待其中的色彩。

就像颜料之于画家一样，材质的色彩对于服装设计师的重要性不言而喻。设计时应考虑到不同材质的色差，并留有一定范围的调整余地。同时，也应了解不同的材质适合不同的色彩，如有的材质较适宜偏冷的色彩，有的则较适宜偏暖的色彩等。随着越来越多的特殊材质加入到服装材质的行列中来，设计师应考虑其中的色彩因素。

色彩与材质应用虽然只是服装设计过程中的一部分，但同样具有系统的全局性，不能把两者的关系割裂开来，同时应兼顾到社会学、美学、心理学、生理学和市场营销学等多方面的学科，综合而全面地加以考虑。

1st>

CHAPTER 第一章
ONE

Fashion

Color

FASHION COLOR 服装色彩

第一节 认识色彩

色彩与人们的生活密切相关。

视觉器官是人体最重要的感觉器官，是人们感知世界的主要途径。眼睛对色彩有着特殊的敏感性。我们的眼睛之所以能看到色彩，是由于光的作用。太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种不同波长的光组成。自然界的物体对光都进行选择性的吸收、反射、透射。阳光、灯光或者其他光源作用于物体的表面，如果只反射出红色光，其他色彩就都被吸收了，那么该物体的表面就是红色；如果反射全部色光，所呈现的就是白色；而如果吸收了全部色光，所呈现的就是黑色。

日光含有各种波长，它能充分满足物体对色光的吸收和反射要求，所以，一般把日光下的物体色称为该物体的固有色。同一物体在不同的光源下呈现不同的表面色。如固有色为白

色的物体，在红光下呈红色，在绿光下呈绿色；而固有色为红色的物体，在红光下会显得更红，在绿光下会变成近似黑色，在黄光下则带有橙色的味。

色彩还与物体表面肌理有一定的关系。同种颜色，在光滑的质地上，明度较高；在粗糙的质地上，由于反光较弱，明度较暗，纯度也相应减弱。这一原理，在服装色彩与材质的设计中，尤为重要。

一、色彩的三要素

色彩的色相、明度、纯度是色彩最基本的属性,称为色彩的三要素。熟悉和掌握色彩的三要素,对于认识色彩和表现色彩极为重要。

1. 色相

色相即色彩的相貌,其差别是由光的波长决定的,表现为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个可见光谱。其中,红、黄、蓝为三原色,其他任何颜色都是以这三种颜色为基色按一定比例混合出来的。两种原色混合得出的为间色,两种以上的间色混合为复色。

2. 明度

明度指色彩的明亮程度。同一色彩,受光线强弱的影响会产生不同的明度变化,加白或加黑,也可提高或降低明度,使物体变亮或变暗直至变成白色或黑色。美国孟塞尔色系分为11级,黑色为0级,白色为10级。此外,不同的色相之间

色相环

明度渐变

纯度渐变

纯度渐变

也有不同的明度区别,如黄与紫,从黑白程度上来区分,黄色近于白色,紫色则近于黑色,绿、橙则处于中间状态,趋于灰色。明度是色彩的骨髓,尤其在绘画中,只要明度上的黑白关系协调好了,整个画面的色彩就会协调稳定。

3. 纯度

纯度指色彩的纯净程度,即色彩含有某种单色光的纯净程度。同一种色彩,加入由黑和白调和而成的灰,随即由鲜艳变浊,其纯度也就发生变化。要使颜色的纯度发生变化,可加入灰色或此种颜色的对比色,使之逐渐变灰。在实际的设计或绘画中,极少用纯色。纯度的变化极为微妙,在运用中,只要把其中某种颜色的纯度稍稍降低,便可产生一种全然不同的感觉。有经验的设计师,也多是在纯度上做文章,并熟悉各种不同纯度的颜色对比产生的效果。

二、色彩的相关概念和属性

1. 无彩色系和有彩色系

黑色和白色及由黑、白两色混合而成的各种深浅不同的灰色系列，合称为无彩色系。色彩学上通常称黑白灰系列。无彩色系只有明度的深浅、明暗变化，最亮是白色，最暗是黑色，灰色是不稳定色，易受环境色彩的影响。

光谱上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫各色称为有彩色系。

2. 色彩的冷暖

色彩的冷暖属性可在色相环上体现出来。色相环上12种颜色环绕成圈，其中，红、橙、黄的一边，使人联想起火光、太阳，属于暖色系；蓝、青的一边，使人联想起水、冰，属于冷色系；紫与绿处在冷不暖的中性色系上。

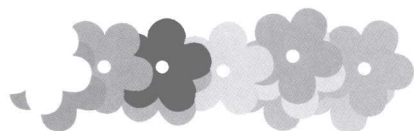
色彩的冷暖其实是心理作用，并非物理显示，但也是色彩的一个重要属性，没有了冷暖感，也就没有了色彩的对比。

3. 色彩对比

(1) 以色相差异为特征的对比

这是一种最明显的对比。色相环上处于 15° 角之内的色相对比为同种色相对比；色相环上处于 45° 角之内的色相对比为邻近类似色相对比。它们属于柔和、微妙、调和的对比，但容易产生模糊和沉闷的感觉。

色相环上处于 90° 角的色相对比为远邻类似色相对比，这种对比较适中，因而使用较多。

无彩色系

暖色调

冷色调

同种色相对比

邻近类似色相对比

远邻类似色相对比

对比色相对比

互补色相对比

色相环上处于 120° 角的色相对比为对比色相对比, 180° 角的色相对比为互补色相对比,它们属于生动、刺激的对比,效果强烈不易协调。

色相对比可以是两色对比,也可以是多色对比,但必须以一种色相为主,其余为搭配的辅色。

(2) 以明度差异为特征的对比

明度差异的对比可分为高明度对比、中明度对比和低明度对比三种形式。

以孟赛尔色立体为例,其明度从黑到白可分为11个等级,明度处在0~3级为低明度,4~6级为中明度,7~10级为高明度。明度对比在平面设计中是吸引人视觉的一种有效方法,但过分强烈的明度对比会在一定程度上分散观察者对颜色的感受力。

(3) 以纯度差异为特征的对比

这是色彩鲜浊程度的对比,是色彩对比中最微妙的一种。

纯度对比可以体现在不同的色相之中。如纯红和纯绿对比,红色的鲜艳度更高;纯黄与黄绿色对比,纯黄的鲜艳度更高。

纯度对比也体现在同一色相的不同纯度变化之中。当在某种颜色中混入无彩色的黑、白或灰,或是混入其对比色,即可逐渐降低其纯度。

任何一种鲜亮的颜色,只要稍微降低其纯度,就会表现出不同的色彩相貌与品格。不但在色相上有变化,在冷暖上也会有不同。

纯度级差在7以上的对比为纯度强对比;纯度级差在

4~6级之间的对比为纯度中对比;级差只有1~3级的对比为纯度弱对比。纯度强对比的效果明确、肯定,饱和色更加鲜明。而作为该饱和色对比的另一方灰色,在视觉补偿作用下会有呈现该饱和色补色的倾向。纯度弱对比的效果有两种。一种是接近饱和色一端的弱对比,带有明显的色彩倾向,变化不大;另一种是接近灰色一端的弱对比,色调灰暗,色感弱,可用于表达较特殊的气氛。

(4) 同时对比

两种颜色并置在一起,双方都会把对方推向自己的补色。如红和绿并置,红的更红,绿的更绿;黑和白并置,黑的更黑,白的更白。

(5) 连续对比

指在不同的时间条件下,或在时间运动的过程中,不同颜色刺激下的对比。如长时间凝视一块红色,转动眼睛会看到周围呈绿色。

4. 色彩调和

和谐统一下的对比叫做调和。色彩调和指两种或两种以上的色彩,有秩序地组合在一起,形成一种和谐统一的搭配,强调色彩与色彩之间的关联性。色彩调和的最佳手段是以适度、恰当为准则,在变化统一中显示色彩的活力。调和具体分为同一性调和、近似性调和、无彩色调和、和谐组合性调和、渐变组合性调和和面积调和。

(1) 同一性调和

同一性调和是在色相、明度、纯度三要素的组合

中,统一一种要素,变化其他两种要素。它包括下列各种类型:

a.单一性调和,如同明度,不同纯度和色相的色彩搭配;同纯度,不同明度和色相的色彩搭配;同色相,不同纯度和明度的色彩搭配。b.双性调和,如同明度、色相,不同纯度的色彩搭配;同色相、纯度,不同明度的色彩搭配;同明度、纯度,不同色相的色彩搭配。c.混合性调和,在多种色彩中,同时混入相同的色彩,达到统一的调和。d.点缀性调和,在近似或对比色彩搭配中,点缀与大多数色彩相对立的色彩,也就是我们常说的“万绿丛中一点红”的画面。e.装饰性调和,在多种色彩之间,同时装饰相同色彩的滚边、嵌边、装饰品等。

(2) 近似调和

近似调和是调和中最具有统一变化的方法,它是在色相、明度、纯度三要素的组合搭配中,近似一种要素或多种要素,并以某种要素为主体。它有下列各种类型:a.单一性近似调和:近似色相,不同明度和纯度的色彩搭配;近似明度,不同纯度和色相的色彩搭配;近似纯度,不同色相和明度的色彩搭配。b.双性近似调和:近似色相和明度,不同纯度的色彩搭配;近似明度和纯度,不同色相的色彩搭配;近似纯度和色相,不同明度的色彩搭配。c.多种近似调和:色相、明度、纯度三要素相近,以某一种色彩为主,与其邻近色彩组成的色彩搭配。

(3) 无彩色调和

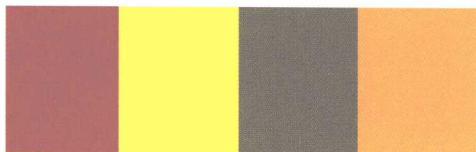
无彩色调和是最简单且最有效的搭配调和的方法。在多种色彩中,或混入同种同量的无彩色,或用无彩色间隔,或用无彩色分散装饰等,无论哪种方法,都能取得调和的效果,但还要注意拉大明度的差距。

(4) 和谐组合性调和

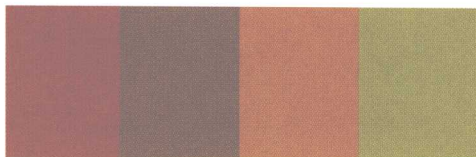
服装色彩中,按照审美原则有秩序、有条理、有规律的进行

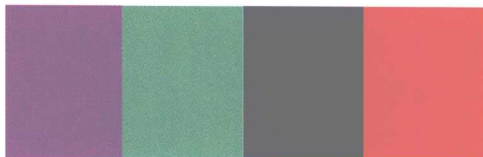
这组色彩是同一性调和中的单一性调和,同一明度,不同色相和纯度的色彩搭配。

这组色彩是同一性调和中的混合性调和,四种色彩中混合了同量的黄色。

这组色彩是近似调和中的双性近似调和,近似明度和纯度。

这组色彩是近似调和中的单一性近似调和,近似纯度。

色彩调和搭配,达到和谐感。

(5) 渐变组合性调和

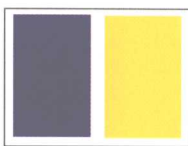
在色相、明度和纯度三要素中,选择一种要素进行等比、等差、等平方的渐变色彩搭配。如明度的渐变调和、纯度的渐变调和、色相的渐变调和,在有明显顺序的变化排列中,达到服装色彩的调和感。

这组色彩是面积组合性调和,以蓝色为主调,黄色为辅色。

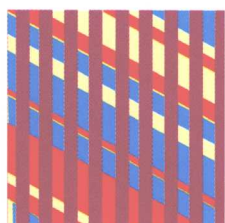
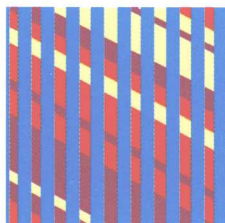
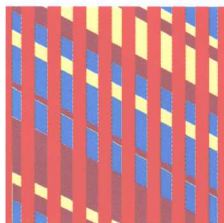

这组色彩是无彩色间隔调和,在蓝色与黄色两个对比色中间,有黑色或白色间隔,减弱了对比的强度。

(6) 面积组合性调和

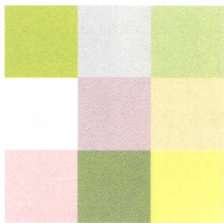
色彩与色彩的面积比例的合理性是服装色彩调和的关键,面积关系不仅影响到服装色彩的整体调和与对比关系,同时也决定服装色彩的节奏韵律。

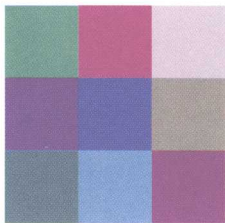
色彩的位置不同,形成不同的色调。

5. 色彩调子

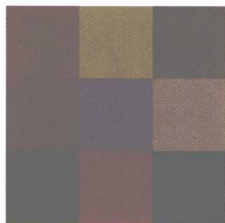
从明暗上,色彩调子可分为高调、中调和低调三种形式。高调色彩浅而明亮,显得轻松、明快;中调色彩较容易配色,既可以显得活泼、兴奋,也可以显得平静、凝重,但应避免沉闷和模糊;低调色彩显得深沉、严肃、忧郁,配色时应提高其纯度。

高调

中调

低调

从视觉强弱上,色彩调子可分为长调、中调和短调。长调对比较强、中调对比适中,短调对比较弱。

从色彩相貌上,色彩调子可分为红调、黄调、绿调、紫调、蓝调、灰调、黑调等。

长调对比

中调对比

短调对比

6. 色彩渐变

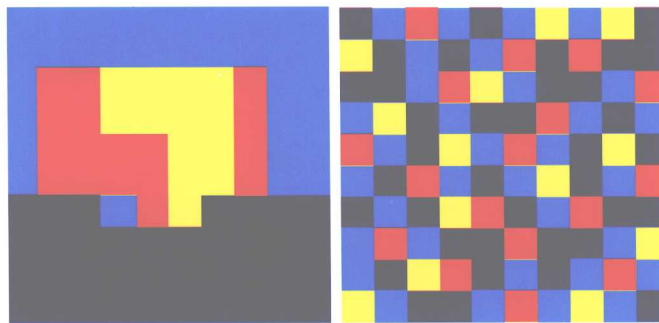
色彩渐变是将色彩的要素按照一定的顺序进行递增或递减的变化。色彩渐变不仅有连续性,也有过渡性,如深过渡浅、暖过渡冷、绿过渡蓝等。不同色彩的渐变体现出不同的层次感,可以起到调和色彩搭配和缓冲视觉冲击的作用。

色彩渐变通常分为色相渐变、明度渐变和纯度渐变三种。

7. 色彩面积

两种以上的色彩搭配,共存于一个视觉范围内,相互间的不同布局,显示出不同的色彩倾向性,因此产生了不同的色彩效果。色彩面积的大小常常会增强或削弱色彩的冲突性,例如,配色面积为1:1时,色彩对比较强烈;配色面积为2:1时,色彩对比相对减弱,整体色调倾向大面积的色彩。从另一角度讲,有时小面积的颜色在大面积颜色的对比下能得到充分的强调,表现出精华浓缩之美感。

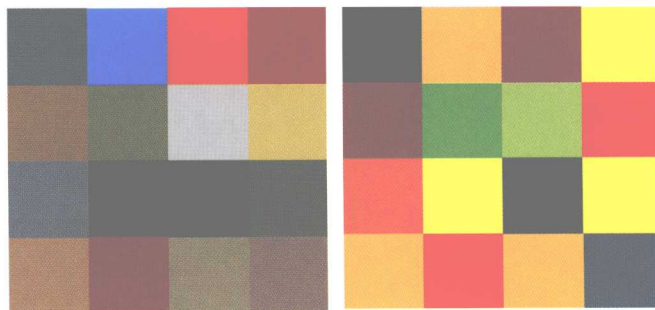

色彩分布布局的不同,形成视觉效果也大不相同。

8. 色彩联想

当人们在接受外部色彩时,会唤起大脑有关的色彩记忆,引起与之相关的情感和心理的直觉遐想,形成不同的情绪体验,这就是色彩联想。它取决于色彩性质、主体感受和创作主题三个因素。

色彩联想可分为具象联想和抽象联想两种形式。如红色具象联想到的是苹果、太阳、火焰等,抽象联想到的是热情、活力等,象征着革命、喜

色彩的苦涩感

色彩的成熟感

气；橙色具象联想到柿子、蜜柑，而抽象联想到温暖、成熟，象征着华美、诱惑；黄色具象联想到向日葵等，而抽象联想到光明、活泼，象征希望、丰收；绿色具象联想到树叶、山，而抽象联想到新鲜、永恒，象征着和平、环保；蓝色具象联想到海洋、天空，而抽象联想到平静、悠远，象征着理智、深奥；紫色具象联想到熏衣草、葡萄，而抽象联想到神秘、含蓄，象征高贵、优雅。黑、白、灰是无彩色，黑色给人沉重、黑暗和恐怖的感觉，但也能表现出坚毅和力量；白色纯洁、明亮，可与任何颜色调和；灰色介于黑白之间，注目性很低，与其他色彩配合均可取得舒适的视觉效果。

在色彩比较中，我们把感觉比实际距离近的色彩叫前进色，感觉比实际距离远的色彩叫后退色；感觉有扩张性的色彩叫膨胀色，感觉有缩小感的色彩叫收缩色。纯度高、明度高的暖色给人华丽的感觉；纯度低、明度低的冷色给人朴素的感觉。色彩所引起的人的心理感受，也是设计中一个重要的方面，应加以重视。

色彩之间，互为对比，互为影响。色彩的属性，只有通过对比与调和才能体现出来，这是一个因相对而存在的概念，是指两种及两种以上的色彩并置和对比而形成不同的色彩效果的差异性与同一性的统一。所谓配色的技巧即体现在此。

在实际的色彩对比中，都是色相、明度、纯度三种对比同时展开，任何色彩都是通过这三者的总体反应，形成了色彩的认知度和易见度。在光源和物体面积不变的情况下，三者对比强时，易见度高，而对比弱时，易见度低。通常，鲜艳、明亮、大面积、聚集的色彩属于强

色，灰暗、小面积、分散的色彩属于弱色。强色显得华丽、积极，弱色显得质朴、消极。设计时，应同时考虑色相、明度和纯度三者的综合关系。

9. 色彩表现工具

色彩通过色光来体现，我们对色彩的认识和理解，则物化为颜料或染料。颜料从来源性质分，主要有矿物质颜料和植物质颜料两大类。依据绘画的形式及配方的不同，又可分为中国画颜料、油画颜料、水粉颜料、水彩颜料等。不同的颜料具有不同的特性和不同的表现手法。服装设计图中，多用水粉和水彩颜料。

第二节 服装配色

服装配色指服装的上下装、内外装之间的色彩搭配,也包括服装与服饰品、鞋帽以及肤色之间的搭配。

一、不同变化元素的配色

1. 以明度变化为主的配色

以色彩的明度作为配色的主体思路。色彩从白到黑的两端靠近亮的一端的色彩称为高调,靠近暗的一端的色彩称为低调,中间部分为中调;明度反差大的配色称为长调,明度反差小的配色称为短调,明度反差适中的配色称为中调。

(1) 高短调配色

以高调区域的明亮色彩为主导色,采用与之稍有变化的色彩搭配,形成高调的弱对比效果。它轻柔、优雅,常被认为是富有女性味道的色调。如浅淡的粉红色、明亮的灰色与乳白色,米色与浅驼色、白色与淡黄色等,适合于轻盈的女装及男夏装。

(2) 高中调配色

以高调区域色彩为主导色,配以不强也不弱的中明度色彩,形成高调的中对比效果。其自然、明确的色彩关系多用于日常装中。如浅米色与中驼色,白色与中绿色,浅紫色与中灰紫等。

高短调配色: 粉蓝、粉红, 淡淡的柔美, 高短调演绎了如此的浪漫与可爱。

高中调配色: 自信的强调, 大胆而反差较大的色彩对比, 去繁留简。

高长调配色: 绿色水果纹样的小背心配以飘逸的浅紫色长裤, 体现不张扬的轻柔、年轻的活力、新鲜和无忧无虑的自然。