

Lauren Wager Author of the blog *Color Collective*

(美) 劳伦·韦杰 著 李婵 译



源自时尚、艺术与风格

PALETTE PERFECT

完 美 配 色

(美) 劳伦·韦杰 著 李婵 译

PALETTE PERFECT

完 美 配 色

源自时尚、艺术与风格

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

This is a translation of Palette Perfect - Color Combinations Inspired by Fashion, Art & Style
© 2018 Promopress Editions, Spain
Content editor and texts: Lauren Wager
Graphic design and layout: Lauren Wager
Cover: spread: David Lorente and Claudia Parra
Color revision: Alicia Martorell, Antonio G. Tomé
Front cover: © Raw Color - Textiles
ALL RIGHTS RESERVED

© 2018 辽宁科学技术出版社有限责任公司 (Liaoning Science and Technology Publishing House Ltd.)
著作权合同登记号: 06-2018 第 345 号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

完美配色 : 源自时尚、艺术与风格 / (美) 劳伦·韦杰著 ; 李婵译. — 沈阳 : 辽宁科学技术出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-5591-0941-5

I. ①完… II. ①劳… ②李… III. ①色彩—配色
IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 208345 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 深圳市德信美印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 9.5

字数: 200 千字

出版时间: 2018 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 郗格

封面设计: 关木子

版式设计: 关木子

责任校对: 周文

书号: ISBN 978-7-5591-0941-5

定价: 98.00 元

联系电话: 024-23280070

邮购热线: 024-23284502

<http://www.lnkj.com.cn>

目录

	自然色	24-41
	好奇色	42-59
	梦幻色	60-77
	魔力色	78-95
	清新色	96-113
	孤独色	114-131
	浪漫色	132-149
	神秘色	150-167
	复古色	168-185
	宁静色	186-203
	趣味色	204-221
	精致色	222-239
	时尚色	240-257
	怀旧色	258-275
	植物色	276-293
	图片版权	294-301
	作者简介	302

PALETTE PERFECT

This is a translation of Palette Perfect - Color Combinations Inspired by Fashion, Art & Style
© 2018 Promopress Editions, Spain
Content editor and texts: Lauren Wager
Graphic design and layout: Lauren Wager
Cover: spread: David Lorente and Claudia Parra
Color revision: Alicia Martorell, Antonio G. Tomé
Front cover: © Raw Color - Textiles
ALL RIGHTS RESERVED

© 2018 辽宁科学技术出版社有限责任公司 (Liaoning Science and Technology Publishing House Ltd.)
著作权合同登记号: 06-2018 第 345 号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

完美配色 : 源自时尚、艺术与风格 / (美) 劳伦·韦杰著 ; 李婵译. — 沈阳 : 辽宁科学技术出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-5591-0941-5

I. ①完… II. ①劳… ②李… III. ①色彩—配色
IV. ① J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 208345 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 深圳市德信美印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 9.5

字数: 200 千字

出版时间: 2018 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 鄢格

封面设计: 关木子

版式设计: 关木子

责任校对: 周文

书号: ISBN 978-7-5591-0941-5

定价: 98.00 元

联系电话: 024-23280070

邮购热线: 024-23284502

<http://www.lnkj.com.cn>

(美) 劳伦·韦杰 著 李婵 译

PALETTE PERFECT

完 美 配 色

源 自 时 尚、 艺 术 与 风 格

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

目录

	自然色	24-41
●	好奇色	42-59
●	梦幻色	60-77
●	魔力色	78-95
●	清新色	96-113
●	孤独色	114-131
●	浪漫色	132-149
●	神秘色	150-167
●	复古色	168-185
●	宁静色	186-203
●	趣味色	204-221
●	精致色	222-239
●	时尚色	240-257
●	怀旧色	258-275
●	植物色	276-293
	图片版权	294-301
	作者简介	302



色彩

——情感、意象与表征

对每个人来说，颜色是我们周围所有事物所固有的属性。自古以来，颜色就有象征意义和仪式意义，艺术家运用色彩来赋予作品以情感。几个世纪以来，颜色的属性和意义变得越来越复杂。

颜色对艺术的作用已经应用到其他领域，比如广告。在广告中，色彩是调节消费者对产品的欲望和反应的有力工具。最近的一项研究表明，如果在七喜易拉罐的设计中多添加15%的黄，消费者会更强烈地感受到柠檬风味。

色彩理论的起源

关于色彩对人类精神的微妙影响，心理学已经进行了深入研究。根据歌德和席勒十七世纪末提出的“气质玫瑰”色轮 (Temperamenten Rose) 中的色彩理论，心理学家在颜色和性格气质之间建立了一系列复杂的对应关系。例如，暴躁易怒的气质用从黄色到红色的暖色来表达，对应的是政治领袖、英雄和冒险家。乐观积极的气质对应从黄色到青色的色谱，覆盖了中间整个绿色色谱，与之关联的是情人、诗人和艺术家。冷静平和的气质映射从蓝绿色到紫色的蓝调色谱，对应的是历史学家、善于交流者和教授。最后，忧郁的气质，对应从紫色到红色，关联人群是哲学家、学者和当权者。

这就是今天所说的“色彩心理学”的开始。随着时间的推移，色彩心理学逐渐纳入了不同的艺术研究和心理学的各种学派中，变得越来越复杂。虽然歌德和席勒从未考虑过从科学的角度研究色彩，但他们的理论却不仅对视觉艺术产生了决定性的影响——著名画家透纳和康定斯基都是其理论坚定的支持者——而且在包括设计、建筑，当然还有时尚在内的广泛的艺术学科中，色彩都是一个至关重要的元素。

变化的艺术

王尔德说时尚是一种丑陋的东西，如果不每六个月更换一次，会让人无法忍受。虽然时间并没有背离这位爱尔兰剧作家提出的许多关于真理的反讽，但如果你手里拿着这本书，你可能不同意他的言论，你很可能知道他本人对时尚的浓厚兴趣以及他作为潮流引领者的地位。然而，他所说的确有一定道理：时尚确实是一种不断变化的艺术，不仅在每个特定的季节发生变化，而且在任何特定的时刻都会随着社会和文化现实而变化。且不从商业投机的角度去分析这种变化发生的频率，事实是，每一季带来的不仅仅是新的尺寸和造型，更是色彩以及色彩中表达的情绪，无论是通过图案还是通过设计师意图在新款设计中创造的风格和氛围。当新一季出现时，在形状、大小或长度之前，首先会发生变化的是色彩。

对于时装设计师来说，理解、掌握和运用色彩是自我表达的一个重要步骤，即在任何特定时间知道每一个选择所传递的东西；一种源自内心的选择，很神秘，好像下意识地做出选择，成就出独一无二的设计。伟大的设计师——从米索尼到伊夫·圣·洛朗、艾米里欧·璞琪、克里斯汀·拉克鲁瓦或华伦天奴——比任何人都更了解色彩的力量及其对我们情绪的巨大影响。时装设计师的伟大胜利在于锻造出一种独特的个性，同时在每一季的设计中加入或发明一些基本的变化。或者，正如可可·香奈儿所说：“时尚会褪色，只有风格保留。”

感官体验

虽然可能不如时装风格变换那么快，但纺织品设计和室内色彩设计也在不断寻求完美的色彩组合，以刺激情感、身体和感官上的体验。

举个例子，西班牙画家塞罗拉（1863-1923）的一幅作品，《洗澡》（图1）。画家用颜色描



图1

绘了水流的运动和阳光的强度。我们几乎可以听到海浪轻轻撞击岩石的声音。这幅画不仅唤起了夏天的记忆，还让我们感受到了空气的温暖和水的凉意。如果仔细观察，我们会发现，这幅画可以分成暖色和冷色两部分，其中黄色、绿色和深蓝色占主导地位，而紫色、赭色和红色的比例较少。在画幅的中心，白色和浅黄色的笔触描绘了午时的阳光投射在水面上。塞罗拉钟情于光，是十九至二十世纪印象派“光色主义”大师之一。在他的笔下，色彩的组合和层次有无限的可能性，造成我们感官上或者情绪上的不同反应。问题是：我们想要传达什么？

文化体验

当然，我们不能忽视这样一个事实：一种颜色，无论是作为时尚还是我们周围的一切，可能对每个人有着完全不同的含义，这也取决于塑造了每个人身份和个性的文化习俗。无论在西方还是亚洲，绿色代表着希望、青春、肥沃和不朽。在伊斯兰文化中，绿色象征着力量、运气、威望和生育能力。然而，在许多非洲国家，绿色是腐败的颜色。在南美洲的许多地方，绿色代表着危险的森林和死亡。不止绿色，所有的颜色都有不同的诠释。

色轮

现在,我们来探讨每个颜色家族背后的基本含义,进而研究如何去利用它们。

暖色

暖色包括从红色到黄色,以及整个中间范围内包括橙色在内的所有颜色。暖色一般传达能量、热力和积极的感觉。暖色是日间的色彩,使人联想到炎热的季节。红色和黄色都是原色(primary color),而橙色,作为红色和黄色的结合物,是互补色。顾名思义,暖色家族的所有颜色都是温暖的。暖色不包含任何凉爽的颜色(不像绿色,虽然属于冷色家族,但却是蓝色和黄色的结合)。太阳以及与之相关的一切(日落、日出……)、火、夏天,都是暖色,会在我们脑中唤起的一些意象。激情、热情、活力是暖色所传达的情感。

红色。红色是最温暖的颜色。红色象征着爱情……也象征魔鬼!红色也代表着危险、权力和名望(想想各大电影节中的红地毯)。在中国,红色是繁荣的颜色。人们用红色来吸引好运,传统上新娘要穿红色嫁衣。纯粹红色的设计会成为绝对的视觉焦点。谁能忘记英国时装之王奥西尔·克拉克(Ossie Clark)二十世纪七十年代设计的葫芦裙?还有华伦天奴红,已经成为华伦天奴品牌的标志了。但是,如果与其他颜色组合,红色可能完全压制其他颜色,甚至显得粗糙,不够精致。一般来说,好的设计师会单独或适度使用红色。不过,不同色调的红色,差别也是相当大的:深色调的红更优雅,浅色调的红更有活力,令人心情愉悦。

橙色。橙色是“二级色”或“间色”“辅助色”(secondary color),意即由两种颜色混合而成。橙色温暖、刺激,亚光效果下,橙色可以让人联想到地球上的一切。如果与黑色或黄色结合,橙色也象征着秋天。橙色的属性类似于红色,虽然绝对没有红色那么强烈,橙色更温和,但同样引人注目。

黄色。黄色是最明亮的原色。黄色是太阳和阳光的颜色,但黄色也可以代表谎言和危险。在不同的文化中,黄色的含义变化最为广泛:在印度,黄色是商人的颜色;在埃及,黄色是哀悼的颜色;而在日本,黄色代表勇气。淡黄色精致、舒缓、中性,而“金黄”则是财富的象征。一般来说,黄色总能引起我们的注意,无论是以单色使用,还是结合其他暗色使用,黄色会突出暗色。



冷色

夜、自然和水是这个色彩组——包括绿色、蓝色和紫色——会在我们脑中唤起的一些基本意象。冷色令人放松，是宁静的颜色，给人一种距离感，虽然较亮的冷色可能会产生相反的效果。想象一下青绿色，我们会联想到热带岛屿晶莹剔透的水域、一种接近黄色的绿色或者蕴含红色属性的紫色。从这个角度看，冷色比暖色更具多样性。

绿色。绿色是一种间色。正如前面所说，绿色象征着许多不同的东西。一方面，绿色传达希望、活力与生命；另一方面，绿色也代表嫉妒、猜忌和缺乏经验。绿色是蓝色和黄色的混合，虽然蓝色意味着舒缓，但由于有黄色的加入，绿色也呈现出一些黄色的属性。暗绿色有一种宁静、气派的效果，而亮绿则充满动感和活力。

蓝色。蓝色是三原色之一。深蓝色让人想到稳定、保守（蓝色是许多制服和政党的颜色），浅蓝色有一种积极、正面的感觉。不论深浅，几乎所有的蓝色色调都传递一个共同点：平和与灵性。

紫色。紫色是一种间色，由红色和蓝色组成（包含的蓝色越多就越冷，红色越多就越暖、越亲密）。紫罗兰是皇室的颜色，但有趣的是，紫色也与精神世界有关。想象紫色的时候，跟其他颜色相比，我们更倾向于脱离现实。在时装设计上，深紫色传递出豪华和庄严的感觉；淡紫色或薰衣草色表现出一种柔和、安静的浪漫主义。



中性色

在时装和设计中，中性色常作为色域中其他颜色之间的背景或衔接。

黑色。鉴于黑色的积极内涵(优雅、力量、永恒)和消极内涵(悲悼、死亡、邪恶、神秘)已经众所周知，我们必须理解为什么黑色是如此不可抗拒的一种颜色。黑色会强化毗邻的任何其他颜色。无论旁边是暖色还是冷色，黑色都会提高或降低色温，而且黑色能适应多种风格，从最保守到最大胆、最前卫。黑色是描摹轮廓、排版印刷和实用功能元素的基本颜色。黑色永远不会过时，总是传递出神秘和复杂。想象一下，伊夫·圣·洛朗的“蒙德里安裙”，如果界定其几何图案(图2)的黑色线条消失会是怎样!

白色。虽然是黑色的相反色，但白色也能和任何颜色搭配得很好。白色优雅、简洁，是极简设计的坚定盟友。白色是印度、日本和中国葬礼中丧服的颜色，表达了一种佛教观念：我们离开这世界，正如我们如何到来。这也是一种与自然同化的观念。在欧美地区，白色象征着一切纯洁、干净的事物，因此，白色是婚纱和医务工作者职业着装的颜色。白色明亮而清新。在服装设计上，白色的多面性使其适合任何季节，但因为白色能反射热量，所以在炎热的夏季特别流行。

灰色。与白色和黑色不同，灰色有各种各样的色调。这意味着，浅灰可以用作白色的替代品，而深灰可以代替黑色——如果你想创造出阴影效果，并且避免使用绝对色的话。一般我们认为灰色阴郁、暗淡，也显得很正式。但灰色也可以表现出包容性，令人感觉舒适惬意，适合营造室内空间的温暖氛围，能强化家具或织物的颜色。在服装设计中，这种品质表现为适合任何身材、年龄和肤色——取决于你所选择的色调。