

Clothing
Design

服装色彩

高等院校服装专业教程

叶洪光 刘重嵘 编著

Gaodeng Yuanxiao Fuzhuang Zhuanye Jiaocheng

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

服装色彩

叶洪光 刘重嵘 编著

西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

服装色彩

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩/叶洪光,刘重嵘编著. —重庆:西南师范大学出版社,2012.8

高等院校服装专业教程

ISBN 978-7-5621-5910-0

I. ①服… II. ①叶… ②刘… III. ①服装色彩—高等学校—教材 IV. ①TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 182675 号

高等院校服装专业教程

服装色彩

编 著 者: 叶洪光 刘重嵘

责任编辑: 王 煤

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 216 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5910-0

定 价: 44.00 元

高等院校服装专业教程

服装色彩

目录

第一章 绪论 / 001

- 一 色彩的世界 / 002
- 二 生活与色彩 / 003
- 三 服装色彩的概念 / 004

第二章 基础色彩学 / 007

- 一 色彩与光线 / 008
- 二 色彩的本质(色彩三要素) / 010
- 三 色立体 / 013
- 四 色调 / 015
- 五 原色与混色 / 016
- 六 对比与调和 / 018
- 七 色彩的感觉 / 025

第三章 解读服装色彩语言 / 033

- 一 服装色彩语言的内涵 / 034
- 二 服装色彩语言的感性特征 / 043

第四章 服装色彩搭配的基本类型 / 049

- 一 服装配色的色相变化 / 050
- 二 服装配色的纯度变化组合 / 059

第五章 服装色彩设计的灵感源泉 / 065

- 一 灵感来源于民间艺术色彩 / 066
- 二 灵感来源于大自然的色彩 / 066
- 三 灵感来源于现代生活的色彩 / 067
- 四 灵感来源于绘画等姊妹艺术色彩 / 068
- 五 灵感来源于各民族特有风情的色彩 / 069

第六章 影响服装色彩的相关因素 / 071

- 一 服装色彩与面料材质的联系 / 072
- 二 服装色彩与款式立体造型表现的联系 / 073
- 三 服装色彩与配饰的联系 / 074
- 四 服装色彩与着装者年龄的联系 / 074
- 五 服装色彩与着装者性别的联系 / 076
- 六 服装色彩与肤色、体型的联系 / 078

第七章 流行色与服装色彩 / 083

- 一 流行色的概念与影响因素 / 084
- 二 流行色预测机构与演变规律 / 085
- 三 流行色预测的内容 / 088

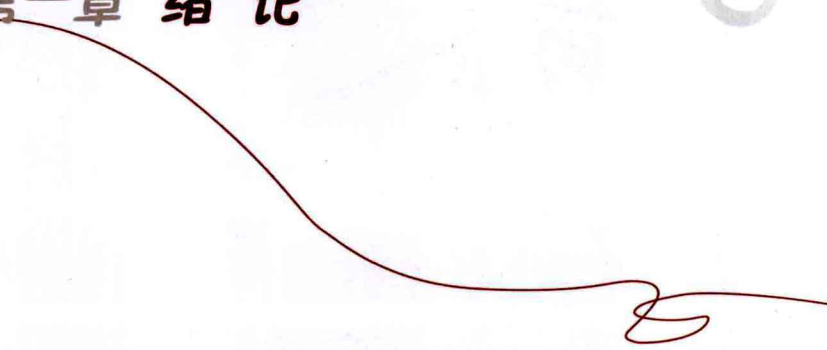
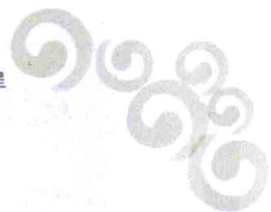
附图 / 093

高等院校服装专业教程

服装色彩

第一章 绪论

“正霞透过茶色玻璃门,十分惊异地发现好像有点与往常不同的景象在门口游移。是谁不小心开了大门前的路灯?打开大门,一抹晚霞呈现在眼前。晚霞把天边染成红色,几束霞光射在我家门口,柔柔的,把房前屋顶染成了红色,只是淡了点,淡得却格外迷人,令人陶醉。”在何其芳的散文中,他把晚霞的色彩描绘得令人神往,同时也道出了大自然中色彩的真谛——多样且迷人。

在每天的生活中,小如每天上班该穿什么颜色的衣服,大如设计一国之国旗应用什么颜色,全都反映出色彩在我们的生活中无处不在。事实上,除了黑白影片的人物外,没有人可以生活在一个无色世界中。色彩令这个世界变得缤纷,它能改变我们的心情,影响我们对某事某物的看法。因此,企业愿意把花花绿绿的钞票投资在设计代表企业的颜色上,设计师绞尽脑汁去表现每种颜色的特质,为的是,他们相信,在你和颜色相遇的一刹那,你可以意会到在那或温柔、或暴烈的色彩底下,它所传递给你的讯息。

一 色彩的世界

我们生活的世界充满了光和色彩,当光出现的同时色彩也随之醒来,似乎大自然中每一个事物都是色彩的组合。自然界中的各种生命体或是非生命体都用自己拥有的色彩编织着这个生机勃勃的世界,它们相互之间天衣无缝的色彩配合也体现了大自然色彩的和谐。从拥有高智商且处在食物链顶端的人类到天空中飞翔的鸟类,

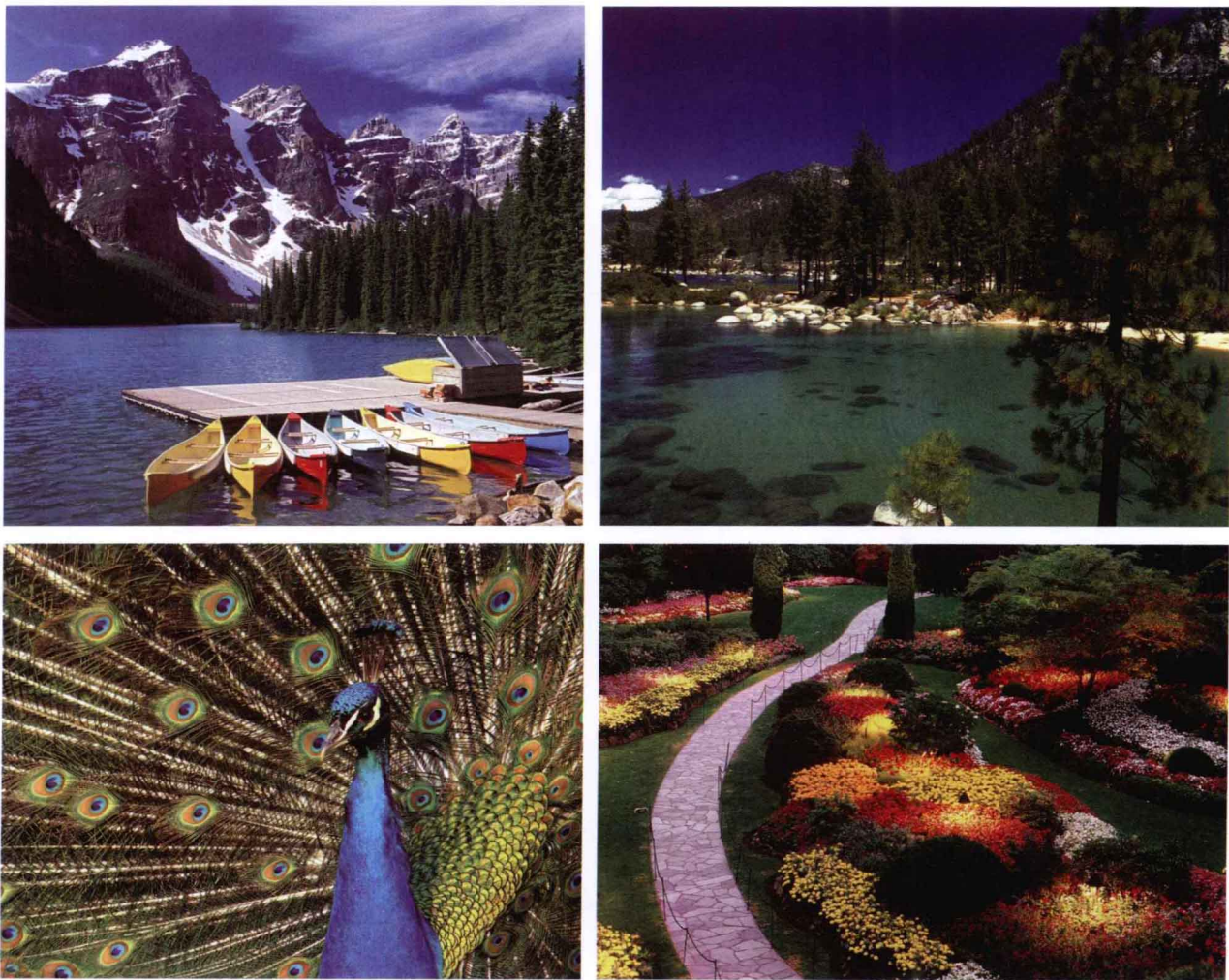

图 1-1

再到海洋深处色彩斑斓的鱼类,生物的多样性带来的是色彩的差异性,而正是这种差异性构成了我们今天无与伦比、绚丽多姿并且无法复制的充满无限色彩的世界。(图 1-1)

二 生活与色彩

赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫,色彩交织着洒向地球,飘进我们的生活。其实,我们的周围处处是色彩,可是,你抓住它了吗?生活中充满了无限的色彩。生活中的色彩是最现实、离我们最近的事物,每个人都会在自己的生活空间中,与色彩相伴相随。食物中,以水果蔬菜的颜色最为鲜艳,每一种水果和蔬菜都具有与众不同的颜色,如苹果的红、葡萄的紫、香瓜的黄、南瓜的朱红、西瓜的绿等等。而衣、食、住、行,服饰被排在第一位,每天早晨,起来的第一件事就是穿衣,服装的色彩尽现于人类所创造的服饰文化之中,同时,时装更是将服饰中的色彩展现得淋漓尽致,因此,服饰的色彩搭配作为一门独立的学科而兴起。

总体来说,生活中色彩的种类大致可以分为下面 7 个方面: 1. 食品色彩; 2. 衣着色彩; 3. 居住环境色彩; 4. 传统风俗色彩; 5. 个性喜好色彩; 6. 历史进化风格色彩; 7. 民族服饰文化色彩。(图 1-2、图 1-3)

图 1-2

图 1-3

三 服装色彩的概念

色彩是服装文化当中最重要的因素之一,同时,它也能影响人的情绪。颜色能帮助我们表达个性化的自我,也能影响我们对彼此的印象。服装色彩是以服装为对象,对不同类型的款式、面料以及不同季节的服装进行色彩布局设计的创造活动。服装色彩是服装的一个基本而重要的组成因素,服装设计中的色彩是“立体色彩”的概念,需要通过服装的款式造型及面料质地等来展现。

服装色彩的视觉冲击度是考量服装设计成败的重要价值取向。服装色彩如同一种特殊的美的语言,可以解读服装色彩独特的设计语言符号,分析其理念内涵与视觉表象之相互关系。并且,服装色彩的有效应用与变化,对于提升对设计作品的认知及加大作品的感染力度等都有着重要的作用。(图 1-4、图 1-5、图 1-6)

图 1-4

图 1-5

图 1-6

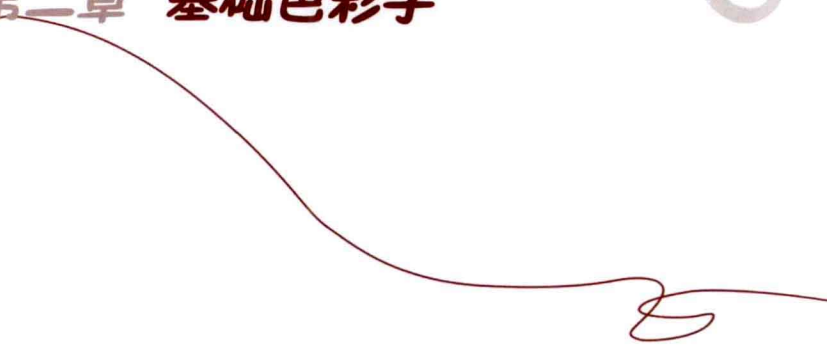
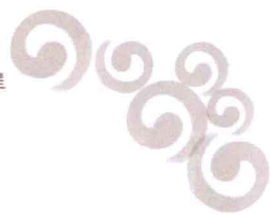

高等院校服装专业教程

服装色彩

第二章 基础色彩学

一 色彩与光线

翻开童话故事里的世界,沐浴在晨曦中,一缕缕金黄的光线会静静地洒落在你的肩头,远处的小木屋,在晨雾的环绕中,宛若仙境。在那里到处是色彩斑斓的花草,片片白云悄然地点缀着湛蓝的天空,成群的牛羊悠闲地散落在大片的绿色中,微风吹过,荡起花海似的阵阵波浪:你会有种童话般的错觉,而这些都是生命感官对色彩和光在视觉中产生的最迅速、最直接、最深刻的反应。

1666年,世界著名的物理学家牛顿揭开了光与色彩之间神秘的面纱。通过三棱镜分解自然界中的阳光,观察到当无色的光线经过三棱镜之后,折射出一条由七种颜色组成的光带,它们分别是大家所熟知的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,和雨过天晴后的彩虹一般,有着异曲同工之妙。更为奇特的是,当这一束光线继续通过另一个早已设置好的三棱镜的同时,中间形成的七彩光线被还原成了白色的光。后来者把这七种颜色定为“光谱色”,这种光谱色是一种连续、不间断的颜色通道,各颜色之间相互融合、依次变化。但其中的青色实质上是蓝绿色,没有太过明显的颜色偏向,因此,在真正的光谱色中常常被忽略,所以光谱色只是保留了其中的六种颜色。(图2-1、图2-2)

图 2-1

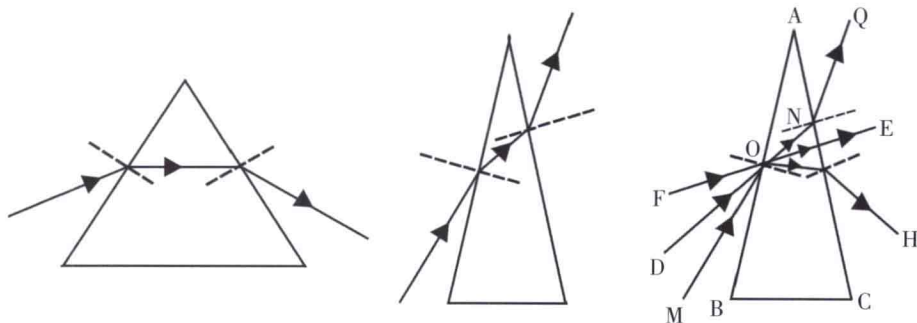

图 2-2 三棱镜光的入射角和折射角原理图

图 2-3

1. 光源色

光源色是指光源的色光,光源就是本身会发光的物体,比如,阳光一般是暖白色,日光是冷白色,月光则呈现出冷黄色。在不同光源的照射下,被照射的物体表面的色彩也会随之改变,比如,红光照射在白布上,白布就呈现出红色;黄光照射在红布上,就会出现橘红色;在各种各样的演出中也会经常看见灯光造型师通过不同的光色来营造演出中的气氛。(图 2-3)

2. 固有色

在正常的白色日光下,物体所呈现出的色彩特征被称之为固有色。比如,通常所说的天是蓝的,树是绿的,这件衣服是白的,皮肤的白、黄、黑色等。一般的人对物体的辨别先是以固有色为标准,但是固有色又是依托光照的条件存在的,没有光照就谈不上固有色,所以在研究色彩学的过程当中需要既讲究科学也讲究直观。

3. 眼睛、光线、物体

人之所以能看到生活中的色彩是因为受到了光的刺激,通过光的刺激使眼睛中的视觉神经获得感知,同时眼睛的结构也会影响到对色彩的辨别能力。因此,物体中的色彩反应到眼睛中的时候,每个人眼睛中感受到的色彩也不尽相同,健全的眼睛的识别系统与患有色盲的人所能观察到的颜色也就存在着差别。(图 2-4)

4. 可见光谱与不可见光谱

用三棱镜分解太阳光形成的光谱,是人类眼睛所能看见的范围。从 380nm(微毫米)~780nm 的区域为可见光谱。紫端 380nm 以外是紫外线、X 射线、放射性的 R 射线和宇宙线,红端 780nm 以外是红外线、电波等,这些均为不可见光谱,通过仪器才能观测到。

人眼能看见的光线在光谱中只占到很小的一部分。人眼最佳明视范围是光波在 400nm~700nm 之间。不同波长的可见光在人的眼睛中产生不同的色彩感觉,下面为颜色与相对应波长的范围:

颜色	波长范围
红	700nm~630nm
橙	630nm~590nm
黄	590nm~560nm
绿	560nm~490nm
蓝	490nm~450nm
紫	450nm~400nm

1nm(微毫米)相当于 0.000001mm(毫米)。

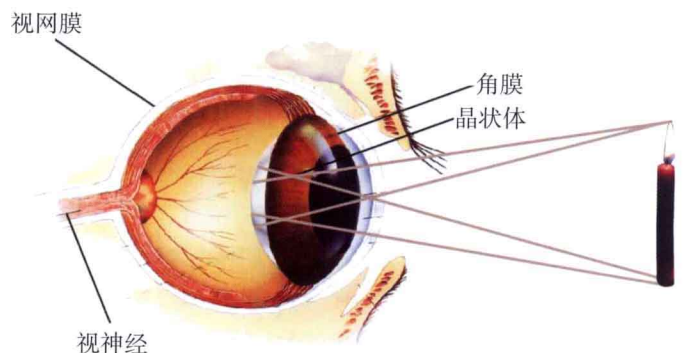

图 2-4 眼的剖面图

二 色彩的本质(色彩三要素)

色彩最基本的构成元素是明度、纯度、色相,在色彩学上也称“色彩三要素”或是“三属性”。许多色彩原理都出自三要素之间或由此演变的关系。这三种要素各具特性,但不能孤立地发挥作用,它们之间的关系是相互依存和制约的,不能相互替代。改变其中的一个要素都将引起其他要素相应的变化,以至影响整个色彩的面貌。熟悉和掌握色彩的三要素对于认识和使用色彩是相当重要的。

(一)明度(Hue)

明度在色彩的三要素中起着重要的核心作用,我们姑且把明度作为把握色彩的基本线索,通过它把三要素的性质及对比关系结为一体,帮助我们有机地、相互联系地认识和应用色彩的基本知识。

明度指色彩明暗、深浅的程度。在色彩三要素中,明度作为隐藏在色彩华美肌肤内的骨骼,对色彩的构成起到关键性的作用。明度对比是指色彩间深浅层次的对比。如果只有色相对比而无明度对比,图形的轮廓则难以辨别。

色与形总是同时发生的。在色彩三要素中,运用明度关系对图形产生作用与影响,是协调形与色关系的重要手段。从明度入手,调节并控制三要素之间的关系,无疑会增强控制色彩配置的主动性。

明度对比在色彩构成中的重要作用有:1.表现色彩的明暗层次变化;2.表达形体的体积感、空间感;3.表现光与影。不同明度的色阶搭配在一起,画面会产生不同调子,即高调和长短调。运用低、中、高调和短、中、长调等六个因素可组合成许多明度对比基调。

此作品使用了不同的色相进行明度变换,它不是采用色彩中常用的色阶推移形式,而是将色彩分割为小色块利用明度之间的差异突出空间混合,从而衬托出所要表达任务的形象,同时又存在某些模糊感。(图 2-5)

图 2-6 是平面构成与色彩构成的综合。点、线、面的安排十分巧妙,既表现了立体感较强的粉红色苹果,又构成鸟体的意象。鸟的头部、尾部用优美的彩色线条排列,极富节奏韵律感。细腻的浅蓝色点在深蓝背景中发出幽幽光感,营造出一定的氛围。简洁的构图极富创意。美中不足的是有些局部(如鸟头部分),线条疏密排列缺乏推敲,导致造型不够完美。

图 2-5

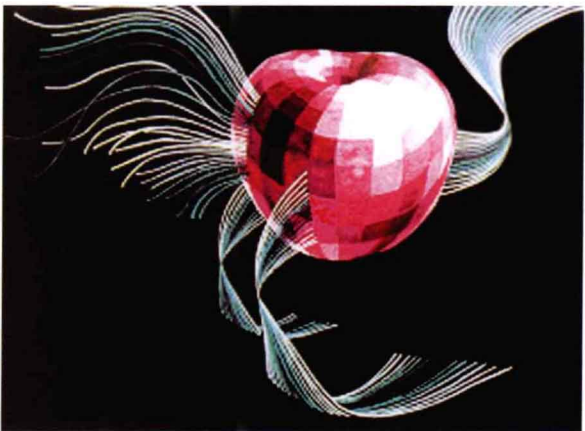

图 2-6

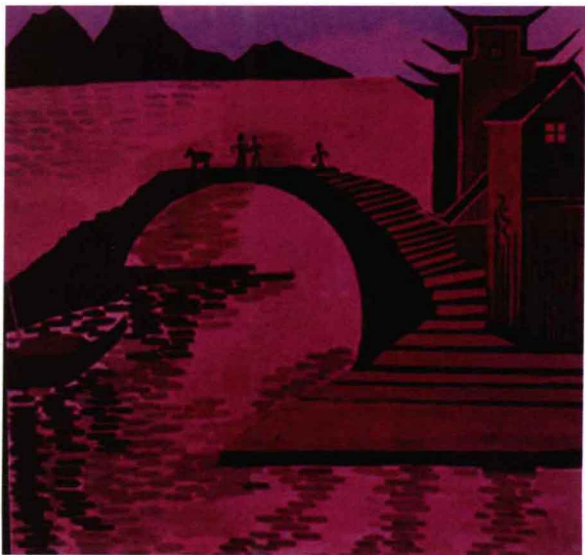

图 2-7

图 2-8

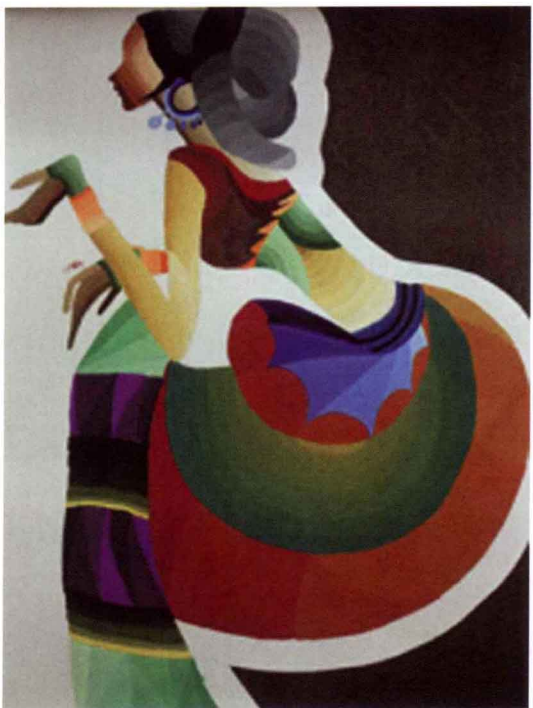

图 2-9

图 2-10

图 2-7 在色彩上仅使用了单一色相。柔和的色阶与河边的房屋完美结合,体现了小桥流水般的宁静效果。光环的色阶随着光线的明暗变化,采用由小到大的密集色块分割排列,生动地表现出了笼罩水波的闪烁的光感,反映出作者控制明度色阶的能力。

(二)纯度(Value)

纯度是指色彩的鲜浊程度或纯净程度。色彩的鲜浊取决于色彩波长的单一程度,色相越单一,色彩的鲜艳程度越高,反之就越浊。

纯度对比即色彩间鲜艳程度的对比。在三要素中,纯度的精微变化是形成色彩丰富表情的重要因素,利用纯度变化可以造成无数带有色彩倾向的灰色。纯度对比可以分为高纯度、中纯度和低纯度等基调的对比,每一种基调中又根据对比程度的差异分成强、中、弱等不同调性。纯度的强弱对比所产生的色彩效应有很大不同,强对比色彩效果鲜明肯定,而弱对比事实上更加倾向于色彩调和。

纯度训练是一个较难的课题。因为要使色彩纯度降低,往往要掺入一些黑、白、灰(或补色),这样容易和明度概念混淆,并且由于掺入量掌握不当,颜色也极易变脏。要使颜色降低纯度,又要保留其一定的色彩倾向性,做到颜色灰得高级而不脏,并非易事。一旦调配纯度的问题得到解决,对于色彩的认识也就上升了一个层次。

作者精心刻画了一幅几何形相互叠加的图案。为突出主题,运用浅蓝色作为纯度色阶的起始,并有意识地选择另一种原本纯度就不高的钴蓝,从钴蓝逐渐过渡到湖蓝,使几何结构中的对比强烈,画面的层次感跃然纸上。通过减弱与加强所选蓝色的亮度,产生几何形中的空间感。(图 2-8)

图 2-9 的作者取材构思上主要表现对立因素的统一。衣裙和色块在形状及色彩上形成了柔与硬、薄与厚、轻与重、冷与暖、虚与实等多种对比,作者将这诸多的对比关系处理得较为和谐。利用红与绿这对互补色混合后产生的一些色彩变化来表现衣裙的受光与背光。规矩的块状有意交错放置,打破了平稳格局,活跃了局面。

此画采用视觉效果开阔的正面构图。视觉中心加大主体,利用丰富的鲜灰、冷暖对比关系,结合光线的折射、透射,较好地表现出水面的剔透感和前景、中景、远景的纵深感,使整体画面主次、前后关系分明,繁而有序,表现出了作者较强的功底。(图 2-10)

(三)色相(Chroma)

色相是指色彩的相貌、名称,如红、黄、蓝等。色相是由于光波长不同所产生的色彩样相变化,是色彩三属性中最积极活跃的要素。

色相对比是两个以上的色相并置产生差异造成的对比。它们由色相环上色相之间距离长短、角度大小所决定:距离越近,角度越小,对比的效果越弱,反之则越强。可分为同类色、邻近色、对比色、互补色等对比基调。色相对比的强弱是调节色彩视觉效应的主要手段。

一般认为,色相对比大多是未经掺和、饱和度极高的色相间产生的强对比,混合其他色相后,色彩明度、纯度都将发生改变,所形成的色相对比程度势必减弱,很可能出现向其他色彩性质结果的转化。未经混合的原色,由于它们各自的色彩个性鲜明,在这种色相对比关系中要寻求色彩和谐不是轻而易举的事情。但是一旦它们之间建立起某种关系,产生的色彩视觉效果将非同凡响。对此,需要有较强驾驭色彩的能力。为丰富色彩对比的表现力,往往采用提高色相明度的方法,在原色中掺入些白色,既可提高明度又不失原色相本性,因而产生出和谐的色调。

此作品属色相推移练习。画者采用从紫、蓝紫到蓝的冷色相渐变,表现出寂静的大洋中游弋着五彩斑斓的鱼、珊瑚等。通过黄、黄绿、蓝绿、蓝、蓝紫等一系列色相转移,较好地表现出海底受光、背光的明暗过渡,尤其是海底珊瑚中橙色的应用,好似一片片珍珠在朦胧深海中闪现出微微荧光。(图 2-11)

在海洋中悠闲游动的石斑鱼,为宁静的画面添了动感,成为点睛之妙笔。总体色调展现出了童话世界的幽静与安宁。

这幅作品借鉴了摄影中的某些技巧,画者通过含灰的橘红、蓝紫、蓝等冷色系的推移,为我们带来了光影的树叶。对树叶色彩变化层次的细腻推移是精彩之笔。不足之处是,树叶的色彩有些“火”,与其他含灰色系的色彩相脱节,显得突兀。若将其纯度再降低些,效果会更好。(图 2-12)

这幅画构图新颖,令人意想不到的,在灰暗色彩中竟然显露出一张动人的容颜,具有强烈的视觉冲击力。作者运用冷色系的代表——蓝色塑造面容的刚硬、冰冷,暖色系的代表——红色突出女性皮肤的柔软、温和,色相、质感等方面形成鲜明对比。色彩关系中,既有面部蓝绿色与红色构成的互补强对比,也有

图 2-11

图 2-12

图 2-13