一本用图谱写的时尚诗篇。

每一个款式都代表了一个时尚符号。

色彩效应 × 服装设计

【西班牙】查罗·莫拉 著

找到最新潮流，激发创意灵感。

23位设计师的访谈记录，透露时尚秘密。

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

色彩效应×服装设计／（西）莫拉（Mora，H.）著；忻雁译．－上海：上海人民美术出版社，2010.01

书名原文：Colour in Fashion
ISBN 978-7-5322-6598-5

Ⅰ.①色... Ⅱ.①莫... ②忻... Ⅲ.①服装－色彩－设计 Ⅳ.①TS941.11

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第221198号

色彩效应×服装设计
原版书名：Color in Fashion
原作者名：Charo Mora
Copyright © 2009 by maomao publications
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by Photostat, microfilm, xerography, or any other means, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission from the publisher.
本书的简体中文版经 maomao 出版社公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。版权所有,侵权必究。
合同登记号：图字：09-2009-665

色彩效应×服装设计
著　　者：［西班牙］查罗·莫拉
译　　者：忻　雁
责任编辑：徐　捷
装帧设计：刘　旻
技术编辑：季　卫
出版发行：上海人民美術出版社
（上海长乐路672弄33号）
网　　址：www.shrmms.com
印　　刷：上海市印刷十厂有限公司
开　　本：889×1194　1/32　7.5印张
版　　次：2010年1月第1版
印　　次：2010年1月第1次
印　　数：0001-3000
书　　号：ISBN 978-7-5322-6598-5
定　　价：49.00元

色彩效应×服装设计

一本用图谱写的时尚诗篇。

每一个款式都代表了一个时尚符号。

色彩效应×服装设计

上海人民美術出版社

23位设计师的访谈记录，透露时尚秘密。

准备好了吗？我们要出发了。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

你喜欢的色彩是什么？

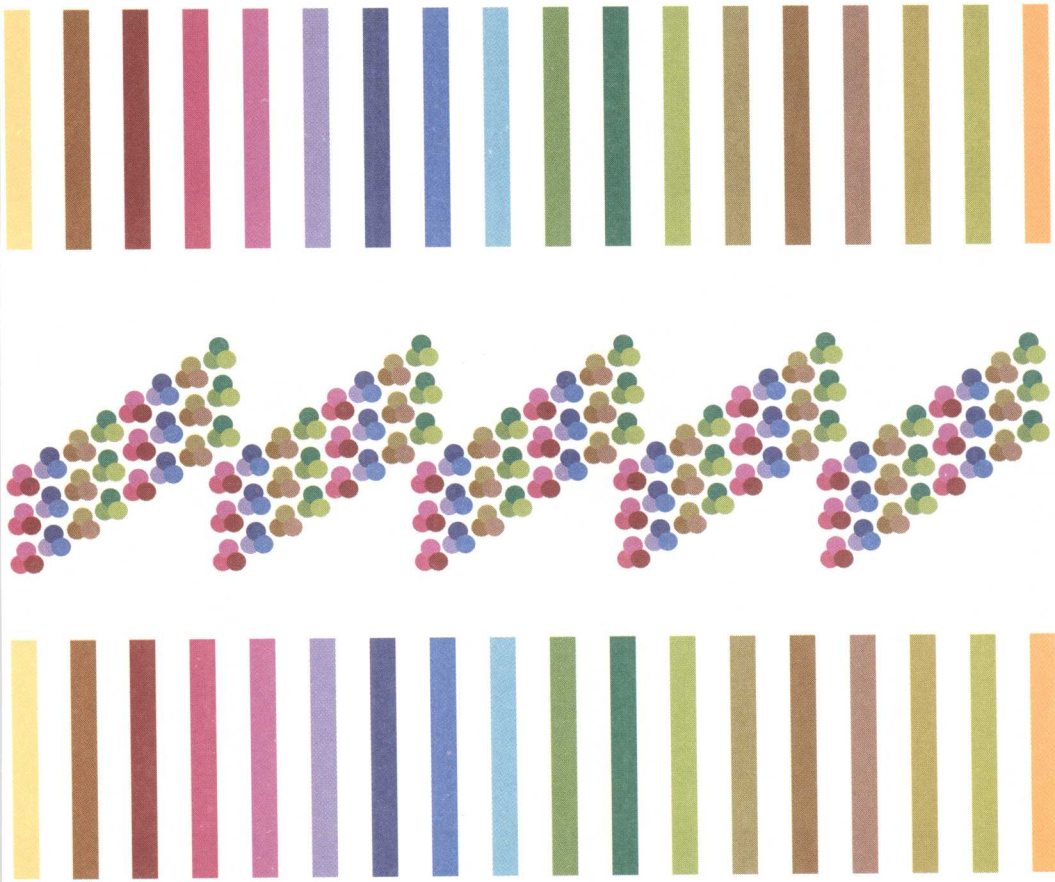
每一个款式都代表了一个时尚符号。

目录

裤子18–57　短裙58–93　连衣裙94–133

衬衫、T恤和帽子134–169　毛衣170–205

夹克和外套206–239



色彩效应×服装设计

查罗·莫拉 著 忻雁 译

上海人民美術出版社

很难想象如果少了Poiret的黄色、Lanvin的蓝色、Balenciaga的黑色、Chanel的黑白色、Valentino的红色、Schiaparelli的鲜粉色、Courrèges的未来感白色以及Margiela的概念感白色，20世纪的时尚界会是什么样子。如果没有设计师们对于色彩的运用，诸如伊曼纽尔·温加罗和日本设计师高田贤三的混色——灵感来源于花朵；伊夫·圣罗兰和克里斯汀·拉克鲁瓦对于橙色、紫红色和红色的大胆组合——灵感来源于画家马蒂斯的作品；约瑟夫·方特的绿色——相信时尚舞台将会是另外一种光景。

正是这些设计师以及他们对色彩独特的感知力构筑了20世纪和21世纪的时尚，而他们创造的这些色彩组合也构筑了应用于时尚的新准则。这个创造过程仿佛是设计师们在调色板上进行的一次冒险，这一创造过程不断放大、扩张，最终形成了属于他们自己的时尚世界。从设计师和画家的角度来看，色彩能为现实世界套上一件让其变得更和谐、更美丽的外衣。色彩作为一个重要的灵感源，成为了他们独特的个人标签，就像Hooper的绿色、Rembrandt的大地色和Yves Klein的蓝色。

色彩一开始就存在

色彩无所不在，万事万物都被色彩覆盖和诠释着。在启蒙时代开始时，艾萨克·牛顿发现太阳光是由七种不同波长的光所组成：赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。这一物理学上的重大发现也解释了彩虹这一最初人们无法理解并始终迷惑人眼的自然现象。

人类最初对色彩的感知可以回溯到人类历史开始之时。我们可以想见，远古的人们对于色彩缤纷的鸟类羽毛和动物皮毛是多么着迷，他们渴望拥有它们，拥有它们的美丽、力量和色彩。于是他们开始模仿自然界和动物的特征来修饰自身。人类有足够的能力去挑战美丽的极限，任何的不完美都会刺激他们的创造力。尽管不像孔雀那样拥有上天恩赐的美丽尾羽，人类这种最不被上天眷顾的动物却用自己的双手创造出属于自己的装饰品。

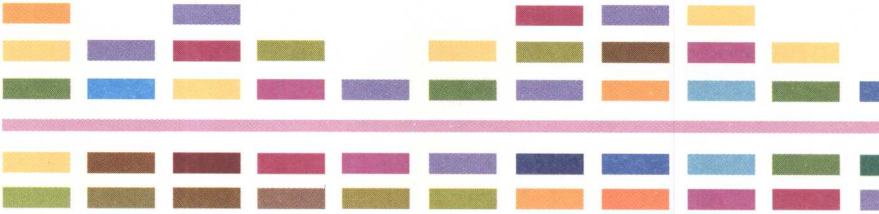
色彩曾是一种特权

在很早以前，色彩是很稀有的。染料和颜料很匮乏且难以获得，这也解释了为什么只有少数特权阶级才能拥有它们。例如，仅为了获得一克紫色染料，就需要碾碎一万多个骨螺——黎巴嫩的提尔城还保留了类似的染料样本。据史书记载，紫色在古代是一种奢华的色彩和财富的象征，因为它只能为波斯国王、犹太牧师、罗马皇帝和后来的教会最高阶层人士所拥有。普通人和奴隶被严禁自由使用色彩——这是特权阶级才享有的权利。在罗马，庶民们都穿着长仅及膝的灰白色束腰外衣。这种外衣都是用无色的棉、麻、亚麻和羊毛织成。

而贵族们则穿着橙色、蓝色或亮绿色的华美服装在自己的别墅周围漫步，从而凸现出他们的高贵和优雅。在罗马，贵族男性会在不同场合穿着不同颜色的托加袍——一种最能体现其身份地位的服装。在葬礼上穿着黑色托加袍，在迎宾时穿着白色托加袍，在参加罗马议会时则穿着半透明的白色托加袍。在罗马帝国衰落时，一向反对物欲和肉欲的基督教宣扬的是一种更加朴素、简单的着装方式，鼓励人们穿着天然材料织成的未经染色的服装，以体

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

© Bill Georgoussis



现出一种有别于奢靡颓废的罗马帝国的新的精神面貌。基督教徒的服装有些类似罗马时期的奴隶服装——简单、朴素、不加染色。

拜占庭帝国末期，红色取代紫色成为代表皇权的颜色。在征服美洲后，人们开始从胭脂虫中萃取出红色（俗称洋红），而这样萃取出的红色颜料耐久性非常好。由此，红色颜料变得更容易获得，红色也不再是欧洲贵族所专享的颜色。在15世纪，勃艮第公爵菲利浦三世在服装中使用黑色——黑色在历史上曾是欧美亚王朝的象征。这位英王爱德华三世的大太子也正是因为其一身黑色的甲胄而被世人称为“黑太子”。菲利浦很喜欢黑色，因为它能让甲胄上的宝石更加醒目。数年后，黑色的运用被16世纪的西班牙皇室发扬光大。而后，奥地利哈布斯堡王朝在统治期间也将黑色作为权力和皇室的象征。

从17世纪开始，黑色成为了西方服饰中不可或缺的色彩——特别受到资产阶级的欢迎。1863年，瓦格宁发现了苯胺黑染料，从而大大提升了黑色在大众中的运用，这也为它在20世纪成为被社会各阶层男女广泛选择的色彩铺平了道路。

色彩的自由

20世纪前期兴起了具有超前意识的艺术运动，它使得当代人们的思想和审美观都发生了一次革命，这场革命很快波及到设计领域——特别是那些敢于尝试被传统审美观和基督教规所排斥的色彩设计师们。前卫艺术运动提倡运

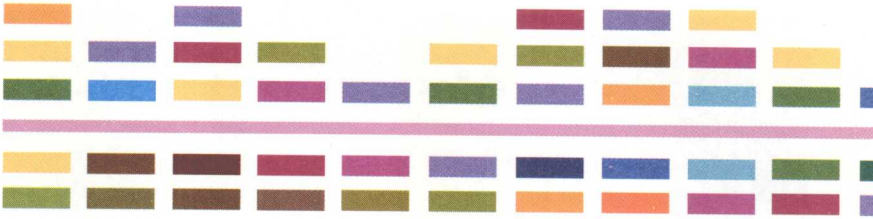
© Jason Cappobianco

用纯粹的三原色，并采用不同于现实主义的绘画风格。毫无疑问，这场革命所传播的有关色彩的新观念对于时装领域也产生了深远影响。

此后，野兽派兴起，代表画家有拉乌尔·杜菲和马蒂斯。这些对色彩充满想象力的画家们开始了与时尚大师帕蒂·波伊莱特的合作。帕蒂·波伊莱特在20世纪初不仅将女性从紧身胸衣中解放出来，还率先倡导使用鲜艳、明亮的色彩，而他的灵感正是来自于里昂·巴克斯特为俄罗斯芭蕾舞剧设计的服装。在这场色彩革命的影响下，20世纪的人们开始广泛使用柔和的色彩和紫红色，而灵感则源于对法国美好年代（第一次世界大战前法国巴黎歌舞升平的时代）的追忆和缅怀。受到东方文化和前卫艺术的影响，波伊莱特将用色的重点放在红色、黄色和绿色上，以期诱导而非激怒那些资产阶级的极端保守分子。未来主义运动将矛头直指这些保守分子：通过作品《非中性色的裙子》（1914年），未来派画家贾科莫·巴拉试图宣扬一种反对资产阶级的现代理念，他在作品中不均匀地使用了大量浓烈、醒目的色彩，如黄色。尽管这种理念仅在未来派画家的圈子里得以实践，但它却被很多当代设计师如维维安·维斯特伍德、伯恩哈德·威荷姆、亨里克·维布斯科夫等发扬光大。

艺术为时装领域带来了更大的自由，鼓励其挑战传统，摆脱桎梏，而这也推动了对服装构成元素——原料、造型和色彩——的新尝试。艾尔萨·夏帕瑞丽，毕业于哲学专业，从未学习过服装设计——或许是在这方面最为成功的设计师，她的设计成为了众多时装品牌，如Gaultier、Moschino、Galliano、McQueen和Viktor&Rolf的灵感源泉。这位意大利设计师的涉猎面极广：她制作

© Nordenholz



人造珠宝、经染色的动物皮毛，根据报纸图案、X光照片和文身创作装饰图案；她还是一位色彩大师，最值得一提的便是令她名声大振的鲜粉红色，她用它来装饰自己位于凡都姆广场的服装店，而画家萨尔瓦多·达利也运用这种“惊人的粉红”设计了著名的“梅·惠斯特嘴唇沙发”。

这个时期另一位值得一提的人物是乌克兰人索尼亚·迪劳奈，这位画家做的一个关键性决定是把自己的创造力运用到服装设计领域。迪劳奈将迷幻立体派的理念运用到服装面料的设计中，红色、黄色和蓝色以颇具神秘感的圆形、菱形和螺旋形样式同时出现在一块面料上——这是人类从穴居时代开始从未有过的尝试。迪劳奈的设计并非是不具应用价值的实验作品，色彩研究专家如美国人奥西亚·克拉克，设计师如缪西娅·普拉达和康斯维罗·斯丁格莱恩——意大利品牌Marni的设计师——都在设计服饰图案和成衣系列时受过迪劳奈作品的启发。艺术也同样影响着设计师与特定色彩之间的密切关系，这也是20世纪服装设计领域的一大特色。例如，Lanvin的蓝色——蓝色是一种能代表“家”的色彩，浪凡这位法国设计师在她三十多岁时选择用蓝色来装饰自己的工作室——这是源于她在一次佛罗伦萨之旅中见到的一幅令她毕生难忘的弗拉·安吉利科的油画。女装设计师巴伦斯嘉热衷于使用画家委拉斯贵支、左巴朗作品中的暗色调，富有悲剧色彩的西班牙画家戈雅对他的设计影响也很大。设计师还对一向给人以简朴和端庄感的黑色进行了创造性的运用，如黑色花边，他为这些传统的西班牙元素披上了国际化的外衣。鉴于对黑色的热爱，巴伦斯嘉还于1949年在当时仍百废待兴的巴黎发布了一个以黑色为主色调的成衣系列。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com