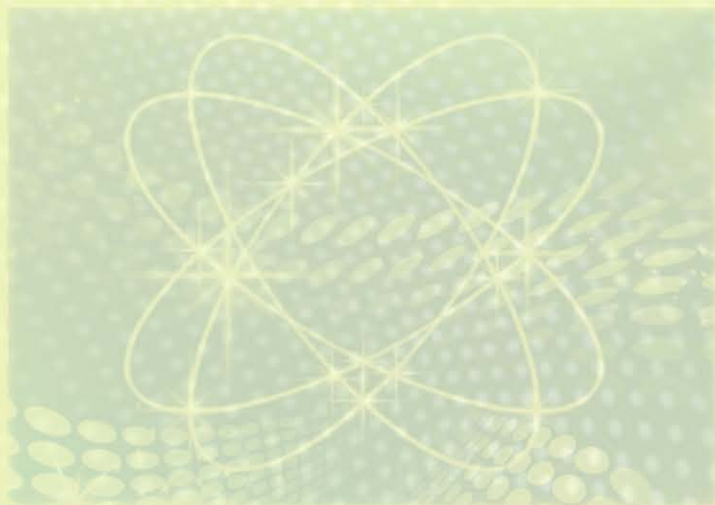

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服装色彩学

(第5版)

黄元庆等编著

中国纺织出版社

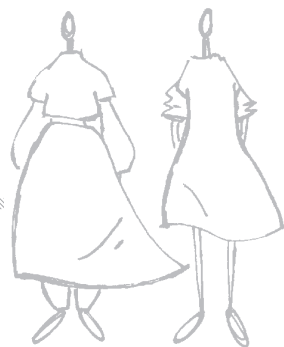
服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服装色彩学

(第5版)

黄元庆等 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从服装色彩的特性、色彩的物理学原理与视觉生理、服装色彩心理、服装色彩的对比与调和、服装色彩的构成、服装配色、服装色彩诸因素的关系、服装流行色及服装色彩与花型的关系等方面详细叙述了服装色彩的基本理论。第5版在色彩的渐变设计手法、定色变调设计手法、风格主题服装设计手法、国际流行色的最新应用等方面增添了新的内容,并着重阐述这些理论在服装色彩设计中的应用,同时介绍了国际著名设计大师的作品。

本书主要作为高等院校服装设计专业教材,亦可供艺术院校有关专业师生及从事服装设计工作的人员学习、参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩学/黄元庆等编著.—5版.—北京:中国纺织出版社,2010.3

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-6225-9

I. ①服… II. ①黄… III. ①服装—色彩学—高等学校—教材 IV. ①TS941.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第004245号

策划编辑:刘艳雪 李沁沁 责任编辑:陈 琦 责任校对:楼旭红

责任设计:何 建 责任印制:陈 涛

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

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

1991年6月第1版 1997年1月第2版

2001年4月第3版 2004年1月第4版

2010年3月第5版 2010年3月第28次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13 插页:12

字数:220千字 定价:28.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》的出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教

材内容具有以下三个特点:

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3) 实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

第5版前言

二十年前和众多业界同仁一起编著的这本《服装色彩学》历经4次修订,在逐步完善和提高,近30次的印次可谓在经受着实践的检验,同时也能听到同行在教学中的意见和建议。恰逢“十一五”教材规划之时,再次受到中国纺织出版社的修订邀请,便希望能将这几年的所获体现其中,使其更加符合现代教学实践。

本次规划教材细分为十三个大方向,本书属于“服装设计”类别,与其配套的还有《服装设计学》(第4版)、《服装品牌广告设计》、《服装面料艺术再造》、《概念服装设计》、《服装立体造型设计》、《服饰搭配艺术》、《服饰配件艺术》(第3版)、《毛皮与毛皮服装创新设计》(第2版)、《时装画技法》、《服装设计师训练教程》、《服用纺织品装饰设计》、《服饰品设计》等,供师生选择。

《服装色彩学》(第5版)在色彩的渐变设计手法、定色变调设计手法、风格主题服色设计手法、国际流行色的最新应用等方面增添了新的内容,并采用了较多新的设计图例。

本版文稿由东华大学黄元庆教授修订完成。彩图由黄元庆、蔡海萍、钱媛、朱俊霖、程志强、彭英、黄小颖、钱安艺、池甜等提供,部分图片摘自《色彩中国》、《世界时装之苑》、《上海服装》、*MODE to MODE*等期刊,在此表示衷心感谢!

编著者

2009年12月

基础理论

第一章 绪论

第一节 服装色彩学的概念与意义

第二节 服装色彩的渊源与特性

第二章 色彩的物理学原理与视觉生理

第一节 色彩的物理学原理

第二节 色彩的视觉生理机制

第三节 色彩的视觉生理现象

第四节 服装色彩与视觉生理

应用理论

第三章 服装色彩心理

第一节 色彩的视觉心理现象

第二节 服装色彩的心理因素

专业知识及专业技能

第四章 服装色彩的对比美与调和

第一节 服装色彩的美感

第二节 服装色彩的对比美

第三节 服装色彩的调和

第五章 服装色彩的形式美

第一节 服装色彩的构思

第二节 服装色彩的分割及其法则

第三节 服装色彩的调整

第六章 服装配色

第一节 一色配色

第二节 二色配色

第三节 多色配色

第四节 套装色彩配合

第五节 群体系列服装的配色

应用理论

第七章 服装色彩诸因素的关系

第一节 服装色彩的整体美

第二节 服装色彩与面料的关系

第三节 服装色彩与环境的关系

专业知识及专业技能

第八章 服装色彩的流行美

第一节 流行色的概念与规律

第二节 中国历代的流行色

第三节 国际上流行趋势的演变和发展

第四节 流行色的发布和权威机构

专业知识

第九章 服装色彩与花型的关系

第一节 服装面料的花型

第二节 流行花型与服装色彩

第三节 色彩在面料花型设计中的应用

第十章 国际著名设计师作品风格

附录 部分国家、地区对色彩的喜、恶

绪论

课程内容:1.服装色彩的基本概念。

2.服装色彩的含义。

3.服装色彩的重要性。

4.服装色彩的渊源。

上课时数:1课时

教学提示:阐述服装色彩在现代服装设计、生产、消费过程中举足轻重的地位,分析服装色彩的种种特性,引起学生对这门课程的足够重视。

教学要求:1.使学生了解服装色彩的含义及课程内容。

2.使学生对服装色彩设计的重要性有所认识。

3.使学生了解服装色彩是服装四大设计(款式、色彩、结构、工艺)之一的艺术设计。

4.使学生认识到服装色彩的第一印象审美作用。

课前准备:学好《色彩构成》、《时装画》为本课程做好链接准备。

第一章 绪论

大千世界五光十色、绚丽缤纷,色彩使宇宙万物充满情感,显得生机勃勃。衣、食、住、行、用,人们几乎无所不包、无时不在地与色彩发生着密切的关系。

服装这面时代的镜子,从其特有的角度,映照出人类社会物质及精神文明进步、发展的面貌;而服装色彩更是在视觉上“先色夺人”,从而成为服装设计诸因素中的重要组成部分。无论式样怎样时髦的服装,如果配以不协调或过时的色彩,给人的感觉只能是“气色不佳”或“老气横秋”,消费者就会望而却步、怏怏而去。

要使服装产生更大的艺术魅力,给社会创造更多的经济价值,服装设计中的色彩设计显然担负着至关重要的使命。

第一节 服装色彩学的概念与意义

一、服装色彩与服装色彩设计

服装,除衣服本身的内外衣、上下装之外,还有诸如帽、鞋、袜、带、巾、首饰、包等服饰配件。这些物品的审美价值,在很大程度上受到色彩的影响。与形体相协调、流行的色彩,无疑对人们的消费欲望具有强烈的刺激作用。服装设计即把诸多形状和色彩,围绕穿着对象进行综合考虑,以最终实现协调美为目的。如何确切地选用色彩?如何使它们配套协调?如何使它们符合穿着对象的个性?如何使它们与环境相协调?这些问题事先都必须缜密考虑,加以计划,即进行服装色彩的设计。

在进行服装色彩设计时,除了采用单一色彩外,通常要选择两三个甚至更多的色彩进行搭配组合。如果考虑整台时装表演的色调变化,那就更复杂了。设计师单凭灵感直觉和工作经验进行构思,是难以胜任的。为此,我们必须认真学习色彩的有关理论知识,熟练地运用各种配色手法,使理性与感性有机地结合起来,才能圆满完成服装色彩的设计任务。

二、服装色彩学的教学目的

要使服装设计专业的学生或服装设计工作者具有综合设计的坚实基础,掌握服装色彩学课程是非常必要的。

学生系统地学习掌握这些科学知识,了解各种影响色彩效果的社会因素是十分必要的。除此以外,还需培养较高的审美能力和实践表达能力,做到深入浅出、驾轻就熟地巧妙运用各种色彩;及时把握流行趋势的脉搏,让色彩的生命力,在服装设计、生产、销售、消费过程中最大限度地发挥、显现出来,从而使色彩成为提升服装品质和增强本土品牌服装在国内外市场上竞争能力的有效手段。

三、服装色彩学的教学要求

“只有理解了的东西,才能更好地感觉它”。经过长期的实践,艺术家们终于认识到,对于色彩调和的研究,首先必须找到其科学的依据。色彩学是学习服装色彩的基础,其原理是客观存在的自然法则。特别是现代色彩学理论,无论在物理学、化学方面,还是在影响人类视觉机制的生理学、心理学方面,都进行了深入、系统的研究并取得了突破性的进展,为我们提供了十分有利的学习条件和途径。那种认为设计人员学习色彩科学理论知识后,反而会破坏灵感、束缚手脚的观点是颇为偏激的。

但是,作为视觉艺术的服装色彩设计,毕竟是形象思维的创造过程,不可能完全依靠公式或法则,用规定的色彩组合“配方”,去满足人们千差万别的审美要求。忽视了个人的色彩个性感觉和对于想象力的培养,必然会导致设计艺术发展通道的阻塞,也是片面的教学方法。

因此,学习服装色彩设计,只有将色彩的科学基础理论和现代审美的要求有机地结合起来,才能培养学生养成融理性与感性为一体,追求技术美与艺术美高度统一的思维习惯,以及一定的实际动手设计能力。

归纳起来,学习服装色彩学有以下几点要求:

- (1) 明确与写实性绘画色彩的联系和不同,着重学习并掌握色彩三要素(色相、明度、纯度)之间的关系及对比调和规律。
- (2) 熟悉色彩的审美形式原则,熟练运用服装色彩配色美的各种手法。
- (3) 能根据色彩的心理、感情作用,充分发挥想象能力,大胆进行创造。
- (4) 熟悉服装设计、面料、工艺的特点,使服装的物质功能与审美功能巧妙地结合。
- (5) 提高艺术素养,善于借鉴前人经验,吸收其他种类艺术的营养,启发创作灵感,以充分表现出服装色彩的情调。
- (6) 加强现代审美意识,把握流行色彩的时代脉搏,确立服装色彩的流行意识。

四、服装色彩学研究范围与方法

服装色彩学是一门工业设计领域中多学科知识交叉的学科,它的研究范围甚广。

首先,现代色彩科学理论是服装色彩的理论基础,与其相关的学科有物理学、化学、生理学、心理学、美学等。

其次,悠久的人类文明历史和丰富多彩的大自然,是启迪我们色彩灵感的无穷源泉。因此,民俗学、民族学及有关艺术史论及多种艺术形式,都值得我们学习、研究和借鉴。

再次,服装色彩只有与服装、穿着对象、环境等有机结合后,才能充分体现其审美价值。所以,服装设计、服装工艺、服装材料、美容等专业知识的掌握,将有助于对服装色彩的深入研究。

最后,作为有别于纯艺术作品的服装,其商品特性十分明显。为此,对于市场学和流行色的研究也是不容忽视的。

服装色彩学是一门理论与实践相结合的艺术学科。因此,在重视学习色彩基础理论的同时,必须加强实践性环节,系统、条理地进行各种课题的色彩基础训练。除此以外,还应该结合服装款式,运用能表现多种面料材质特性的绘画工具和手法,实施各类专题的彩色设计实践,通过完整、美观的彩色效果图,有效地表现出服装的综合美。

第二节 服装色彩的渊源与特性

一、服装色彩的渊源

作为人类文明的一个方面,服装色彩渊源已久。

早在原始时代,人们披兽皮,挂树叶,以御寒护体,而佩戴鲜艳的鸟类羽毛和贝壳,则纯粹是为了色彩装饰。为取得原始的美感,人们还用不同于肤色的赭石粉及花汁直接涂抹身体,甚至用尖锐的工具刺破皮肤,嵌入朱砂、黑、青、白等色文身。

进入奴隶社会和封建社会以后,服装色彩的实用及审美功能更引起了人们的重视,而且始终把它作为一种区分贵贱、等级的标志。周代“礼制”中的祭服和朝服,职位和季节的区别,就以青、赤、黄、白、黑五种色彩来表示。纵观中国历代服装色彩,黄色始终象征中央权力,是帝王家族的专用色彩,而红、紫色则是权贵们的服装色彩。到唐代,文武官员的服装色彩更有了明确的规定,如“三品以上紫袍,四、五品红袍,六、七品绿袍,八、九品青袍”等。

有关配色方面的记载,早见于秦汉,如“朱衣素裳,绀衣皂裳,青衣缥裳,玄衣纁裳……”又如晋人《东宫旧事》中记载的“丹碧纱纹双裙,紫碧纱纹双裙”等。

总之,直到清代为止,封建王朝是用官袍、朝珠、顶戴的色彩来区别官位高低的,普通百姓仍未从服装色彩的禁锢中解脱出来。

在西方和其他国家,紫色几乎成为皇宫贵族、贵妇的专用服装色彩,而红色则是圣母、圣父、圣子的宗教服装色彩,紫红色象征着世俗力量与宗教精神力量的结合。名门贵族各有其家徽及服装色彩而区别于众,一般平民则无权问鼎。到文艺复兴时期及资产阶级革命前夕,才逐渐摆脱了教会及封建贵族的束缚,一度出现过追求表现个性的服饰及色彩的迹象。直到18世纪末产业革命以后,才真正结束了贵族服装专用豪华色彩的历史。

一方面,随着纺织机械的发明及纺织技术的迅速发展,批量化生产的价廉的服装面料大大丰富起来。稍后,有机化学也有了惊人的进展,制造出鲜艳美丽的阿尼林合成染料。再加上缝纫机的问世,为占人数比例最大的市民、平民的一般日常服装,提供了实现服装款式、色彩流行化的物质基础。

另一方面,由于资产阶级革命的成功,人类文明进入了新的历史纪元,人们不再受封建意识的束缚,冲破了有严格规定的服装色彩等级观念,追求个性解放和个性表现。讲究服装色彩的组合和流行美感,已成为社会文明和人们审美享受的一个重要组成部分。

二、服装色彩的特殊性

服装素有“软雕塑”和“流动的绘画”之美称。服装以各种色彩的面料为素材,运用造型美的法则与工艺技巧,将点、线、面形态综合成美而完整的形象。然而,它毕竟不是纯粹的造型艺术作品,服装色彩与美术作品的色彩也有着明显的区别。

服装色彩有其本身的特殊性,概述如下。

(一) 社会象征性

服装色彩在某种程度上强烈地反映了时代与社会风貌的特色。而作为社会中的个体,其服装色彩的选择,在受到社会道德、文化、风尚制约与影响的同时,也必然会体现他们各自的社会地位及精神面貌。因此,服装不仅是个人生活的必需品,而且“观其服,知其人”,服装色彩早已成为表明其身份特点的象征性标志。

(二) 装饰性

服装色彩属于装饰色彩的范畴。色彩首先要以人的形象为依据,用比较抽象

的手法,表达出某种装饰情趣。因此,服装色彩必须“因人而异”、“因款式而异”进行设计,不能单凭设计者的主观兴趣而随意加以发挥,甚至“强加于人”。

(三) 实用机能性

服装是具有艺术性的实用品,其色彩当然也应考虑实用机能。例如,同样是制服,民警与陆军的服装色彩就有明显的区别。为有警示的机能,交通民警应选用醒目的色彩;而步兵为了隐蔽自己,需用中性绿的保护性色彩;医务人员的服装之所以选定白色,是为了“显脏”;印染工人穿用深色工作服,则是为了“耐脏”。

(四) 少色性

我们可以用无数色彩去描绘一幅油画,用许多色彩绘制一幅装饰画,但设计整套服装,却并非色彩越多越好。为了取得简洁、流畅的整体效果,一般最多选用四五个色彩。色彩过多往往适得其反。

(五) 立体性

各种色彩是通过印、染、织等工艺处理方法依附于服装面料之上的,而服装被穿上人体后,服装色彩即从平面状态转变成立体状态。因此,在进行服装色彩设计时,不能仅考虑正面的装饰效果,还必须注意两侧及背面的色彩处理,而且要兼顾到每个角度的视觉平衡,使之始终都能保持整体、协调的感觉。

(六) 流动性

服装不同于一幅静止地挂在墙上的画,服装上的色彩会随着人的活动而进入各种场所,与那里的环境色彩共同构成特有的色调和气氛。特别是在街头闹市,服装色彩的洪流最能显示城市流行色的主色调,而使其充满活力。

(七) 环境协调性

不同类型的服装都有其相异的穿着目的及相应的着装环境。显然,体育场上运动员的服装适宜采用明快、鲜艳的色彩,这与礼仪性社交场所的庄重气氛是不太协调的;同样,晚礼服的色调,也必然与日常生活环境相区别。

(八) 流行性

以流行色彩来显示服装的潮流,早已成为现代社会中人们的审美观念和经济价值观念的体现。服装色彩的流行性,使色彩在周而复始的流行中不断展现其新的魅力,使人感觉到时代永不止步的发展。

(九) 季节性

大自然中有许多动物的皮毛色彩,会随着季节的转换而呈现保护性的变化。人类的服装虽不完全与此相同,但也存在色彩与四季气候及自然环境变化的协调性。春夏季阳光明媚,百花齐放,人们穿着明快、鲜艳的服装,以反射阳光,增添生机;而秋冬季气温较低,色彩单一,则穿着中性、深暗、暖调的服装,以吸收阳光,调节气氛。

(十) 民族传统性

各国和各地的人们,由于所处的地理环境以及历史传统不同,分别有其千差万别的独特色彩取向,某种颜色在某民族被认为是吉祥的服装色彩,而对于另外一个民族,却可能是禁忌的服装色彩。

三、服装色彩的视觉过程

服装色彩的映像,是通过人的视觉器官接受外界光线的反射,被传递、反映到人们头脑中的。

在现代文明社会中,人们往往把服装作为表现自己个性和进行人际交往的有效手段。因此,在整个服装色彩的视觉过程中,人们首先得到的是着装者服装色彩与环境色彩协调与否的瞬间印象,然后,视线及注意点才会集中到服装色彩的整体效果上。由于存在着一定的空间距离,服装色彩的种种细节很容易被忽略,所谓“远看色,近看花”,这个“色”,就是指整体服装色彩的大效果和总倾向。随着空间距离的缩小,人们的审美兴趣将聚焦于“花”上。从广义角度讲,这种“花”,不仅是指花色面料中的花型与色彩,也包括着色彩设计的局部组合。特别是人的脸部周围的颈、胸、肩及上半身的腰、胯等处,是显示审美主体的视觉中心,是人们着意注视的部位,继而才环顾到服装的边角部位。所以,服装色彩的视觉印象过程有其流动的特征,即由环境及个体,由远及近,由色及花,由中心及四周,由整体及局部等。

四、服装色彩的总体和谐

毋庸置疑,杂乱的色彩和杂乱的声音一样,也会给人烦躁的感觉。优美的乐曲产生于音符、节奏的得体安排,同样,和谐的色调要依靠色彩的巧妙组合。

色彩作为服装设计中的一个重要因素,并不是孤立存在的,它与款式的形体、线条以及面料的肌理、花型观感,有着密不可分的关系。这就必须围绕设计主题,以配色美的原理及方法来考虑色彩的面积、位置、秩序的总体协调效果,否则,选用的色彩只能给人一种凑合、无关联的视觉印象,当然也就无从谈及趣味

与情调了。

要想取得服装色彩的整体美,主色调的控制显然至关重要。组合配套中首先应确定主体色彩,它表现为占主导地位的大面积色彩,其他辅助色彩及点缀色彩只能服从于它。同时,色彩数量的控制也不容忽视,一般以不超过两三种色相为宜。然后,利用不同轻重、强弱色彩的面积、比例,调整色彩的视觉平衡;运用色彩三要素的变化,加强色彩的视觉节奏;采用色彩的对比作用,突出色彩的视觉重点。

除此以外,服装色彩与穿着对象的年龄、性别、职业、性格、肤色、体型及所处的环境、季节等客观条件的协调和谐,更是应该加以周密考虑的。

复习与作业:

认真阅读本章内容,思考服装色彩的特性与重要性。

色彩的物理学原理与视觉生理

课程内容:1.色彩的物理学原理。

2.色光的三原色及物体三原色的关系。

3.色彩的三要素。

4.色彩的三种混合。

5.美、德、日三国不同表色体系。

6.色彩的视觉生理机制及生理现象。

7.服装色彩与视觉生理。

上课时数:1课时

教学提示:阐述色彩的物理学原理和人的视觉生理,了解不同色彩混合的特点及国际表色体系。

教学要求:1.使学生了解色彩的物理学原理。

2.使学生了解国际色彩体系,特别是美国蒙赛尔色系的代表性和权威性。

3.了解色彩三要素的特征。

4.了解色彩的几种视觉生理现象及易见度。

5.了解色彩的错视现象。

课前准备:阅读本章内容。学好《色彩构成》课程。