

写给设计师的书

C06 M=10 Y=100 K=10
C014 M=51 Y=87 K=0
C09 M=22 Y=88 K=0
C057 M=76 Y=100 K=25
C00 M=73 Y=87 K=0

服装配色

设计手册 孙芳 编著

用心配色，用心设计，带领读者走进视觉艺术的殿堂！

清华大学出版社

写给设计师的书

服装配色

设计手册 孙芳 编著

清华大学出版社
北京

×

×

内 容 简 介

本书是一本全面介绍服装设计的图书，知识易懂、案例趣味、动手实践、发散思维。

本书从学习服装设计的基础知识入手，循序渐进地为读者呈现出一个个精彩实用的知识和技巧。本书共分为7章，内容分别为服装配色原理、服装设计基础知识、服装设计基础色、服装的风格和类型、服饰的材料和图案、服装饰品与时尚元素、服装配色设计秘籍。同时，在本书第4~6章的每章后面还安排了具体的“设计实战”，详细地为读者分析一个完整的综合设计的思路、扩展等。并且在多个章节中安排了案例解析、设计技巧、配色方案、设计欣赏、设计实战、设计秘籍等经典模块，丰富本书内容的同时，也增强了实用性。

本书内容丰富、案例精彩、版式设计新颖，适合服装设计师、初级读者学习使用，也可以作为大中专院校服装设计专业、服装设计培训机构的教材，同时也非常适合喜爱服装设计的读者朋友作为参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

服装配色设计手册 / 孙芳编著. — 北京: 清华大学出版社, 2016

(写给设计师的书)

ISBN 978-7-302-43997-4

I. ①服… II. ①孙… III. ①服装设计—配色—手册 IV. ①TS941.11-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第126574号

责任编辑: 陈冬梅

封面设计: 杨玉兰

责任校对: 王 晖

责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 190mm×260mm 印 张: 13.5 字 数: 238千字

版 次: 2016年7月第1版 印 次: 2016年7月第1次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 59.80元

《服装配色设计手册》是笔者对从事服装设计工作多年所做的一个总结，以让读者少走弯路寻找设计捷径为目的。书中包含服装设计必学的基础知识及经典技巧。身处设计行业，你一定要知道，光说不练假把式，因此本书不仅有理论、有精彩的案例赏析，还有大量的模块启发你的大脑，提高你的设计能力。

希望读者看完本书以后，不只会说“我看完了，挺好的，作品好看，分析也挺好的”，这不是笔者编写本书的目的。希望读者会说“本书给我更多的是思路的启发，让我的思维更开阔，学会了举一反三，知识通过消化吸收变成了自己的”，这才是笔者编写本书的初衷。

本书共分7章，具体安排如下。

第1章 为服装配色原理，介绍服装设计的含义、点、线、面、五大原则、基本流程、术语与组成结构等知识，是最简单、最基础的原理部分。

第2章 为服装设计基础知识，包括色彩、体型、肤色、搭配的忌讳、色彩印象5个部分。

第3章 为服装设计基础色，从红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、黑、白、灰10种颜色，逐一分析讲解每种色彩在服装设计中的应用规律。

第4章 为服装的风格和类型，介绍服装设计的15种不同风格和7种不同类型。

第5章 为服饰的材料和图案，包括7种不同材料、7种不同图案的服装设计。

第6章 为服装饰品与时尚元素，包括6种服装饰品、7种时尚元素。

第7章 为服装配色设计秘籍，精选15个设计秘籍，让读者轻松愉快地学习完最后的部分。本章也是对前面章节知识点的巩固和理解，需要读者开动脑筋去思考。

本书特色如下。

◎ 轻鉴赏，重实践。鉴赏类书籍只能看，看完自己还是设计不好，本书则不同，增加了多个动手的模块，让读者边看边学边练。

◎ 章节合理，易吸收。第1~3章主要讲解服装设计的基本知识，第4~6章介绍服装设计的风格和类型、材料和图案、饰品与时尚元素等，最后一章则以轻松的方式介绍15个设计秘籍。

◎ 设计师编写，写给设计师看。针对性强，而且了解读者的需求。

◎ 模块超丰富。案例解析、设计技巧、配色方案、设计欣赏、设计实战、设计秘籍在本书中都能找到，一次性满足读者的求知欲。

◎ 本书是系列书中的一本。在本系列书中读者不仅能系统地学习服装设计，而且还有更多的设计专业供读者选择。

希望本书通过对知识的归纳总结、趣味的模块讲解，能够打开读者的思路，避免一味地照搬书本内容，推动读者自觉多做尝试、多理解，增强动脑、动手的能力。希望通过本书，激发读者的学习兴趣，开启设计的大门，帮助你迈出第一步，圆你一个设计师的梦！

下面请跟随我一起，翻开新的一页进行学习吧！

本书由孙芳编著，其他参与编写的人员还有柳美余、苏晴、郑鹊、李木子、矫雪、胡娟、马鑫铭、王萍、董辅川、杨建超、马啸、孙雅娜、李路、于燕香、孙芳、丁仁雯、张建霞、马扬、王铁成、崔英迪、高歌。

由于时间仓促，加之编者水平有限，书中难免存在疏漏和不妥之处，敬请广大读者批评和指正。

编者

目录

第1章 CHAPTER1 01 服装配色原理

1.1 服装设计的含义	2
1.1.1 服装设计的特点	3
1.1.2 服装设计的分工	3
1.1.3 服装设计的发展	4
1.1.4 服装设计的条件	4
1.2 服装设计中的点、线、面	5
1.2.1 点	6
1.2.2 线	6
1.2.3 面	7
1.3 服装设计的五大原则	8
1.3.1 统一原则	9
1.3.2 重点原则	9
1.3.3 平衡原则	10
1.3.4 比例原则	10
1.3.5 节奏原则	11
1.4 服装设计的基本流程	12
1.4.1 收集资料定制设计需求	13

1.4.2 设定方案制作样品	14
1.4.3 结构设计后期调试	15
1.4.4 制定技术文件	16
1.5 服装设计术语与组成结构	17
1.5.1 部位术语	18
1.5.2 组成结构	19

第2章 CHAPTER2 21 服装设计基础知识

2.1 服装设计色彩	22
2.1.1 色相、明度、纯度	23
2.1.2 主色、辅助色、点缀色	24
2.1.3 邻近色、对比色	25
2.1.4 色彩与面积	26
2.1.5 色彩混合	26
2.2 服装色彩与体型	28
2.3 服装色彩与肤色	29
2.4 服装色彩搭配的忌讳	30
2.5 服装色彩印象	31

第3章

32 CHAPTER3

服装设计基础色

- 3.1 红**.....33
- 3.1.1 认识红色.....33
- 3.1.2 洋红 & 胭脂红.....34
- 3.1.3 玫瑰红 & 朱红.....34
- 3.1.4 鲜红 & 山茶红.....35
- 3.1.5 浅玫瑰红 & 火鹤红.....35
- 3.1.6 鲑红 & 壳黄红.....36
- 3.1.7 浅粉红 & 博朗底酒红.....36
- 3.1.8 威尼斯红 & 宝石红.....37
- 3.1.9 灰玫红 & 优品紫红.....37
- 3.2 橙**.....38
- 3.2.1 认识橙色.....38
- 3.2.2 橘红 & 橘色.....39
- 3.2.3 橙色 & 阳橙.....39
- 3.2.4 蜜橙 & 杏黄.....40
- 3.2.5 沙棕 & 米.....40
- 3.2.6 灰土 & 驼色.....41
- 3.2.7 椰褐 & 褐色.....41
- 3.2.8 柿子橙 & 酱橙色.....42
- 3.2.9 赭石 & 肤色.....42
- 3.3 黄**.....43
- 3.3.1 认识黄色.....43
- 3.3.2 黄 & 铬黄.....44
- 3.3.3 金 & 香蕉黄.....44
- 3.3.4 鲜黄 & 月光黄.....45
- 3.3.5 柠檬黄 & 万寿菊黄.....45
- 3.3.6 香槟黄 & 奶黄.....46
- 3.3.7 土著黄 & 黄褐.....46
- 3.3.8 卡其黄 & 含羞草黄.....47
- 3.3.9 芥末黄 & 灰菊色.....47
- 3.4 绿**.....48
- 3.4.1 认识绿色.....48
- 3.4.2 黄绿 & 苹果绿.....49
- 3.4.3 嫩绿 & 叶绿.....49
- 3.4.4 草绿 & 苔藓绿.....50
- 3.4.5 芥末绿 & 橄榄绿.....50
- 3.4.6 枯叶绿 & 碧绿.....51
- 3.4.7 绿松石绿 & 青瓷绿.....51
- 3.4.8 孔雀石绿 & 铬绿.....52
- 3.4.9 孔雀绿 & 钴绿.....52
- 3.5 青**.....53
- 3.5.1 认识青色.....53
- 3.5.2 青 & 铁青.....54
- 3.5.3 深青 & 天青色.....54
- 3.5.4 群青 & 石青色.....55
- 3.5.5 青绿色 & 青蓝色.....55
- 3.5.6 瓷青 & 淡青色.....56
- 3.5.7 白青色 & 青灰色.....56
- 3.5.8 水青色 & 藏青.....57
- 3.5.9 清漾青 & 浅葱色.....57
- 3.6 蓝**.....58
- 3.6.1 认识蓝色.....58
- 3.6.2 蓝色 & 天蓝色.....59
- 3.6.3 蔚蓝色 & 普鲁士蓝.....59
- 3.6.4 矢车菊蓝 & 深蓝.....60
- 3.6.5 道奇蓝 & 宝石蓝.....60

3.6.6	午夜蓝 & 皇室蓝	61
3.6.7	浓蓝色 & 蓝黑色	61
3.6.8	爱丽丝蓝 & 水晶蓝	62
3.6.9	孔雀蓝 & 水墨蓝	62
3.7	紫	63
3.7.1	认识紫色	63
3.7.2	紫 & 淡紫色	64
3.7.3	靛青色 & 紫藤	64
3.7.4	木槿紫 & 藕荷色	65
3.7.5	丁香紫 & 水晶紫	65
3.7.6	矿紫 & 三色堇紫	66
3.7.7	锦葵紫 & 淡紫丁香	66
3.7.8	浅灰紫 & 江户紫	67
3.7.9	蝴蝶花紫 & 蔷薇紫	67
3.8	黑、白、灰	68
3.8.1	认识黑、白、灰	68
3.8.2	白 & 月光白	69
3.8.3	雪白 & 象牙白	69
3.8.4	10% 亮灰 & 50% 灰	70
3.8.5	80% 炭灰 & 黑	70

4.1.5	韩版	81
4.1.6	民族	83
4.1.7	欧美	85
4.1.8	学院	87
4.1.9	OL	89
4.1.10	中性	91
4.1.11	田园	93
4.1.12	朋克	95
4.1.13	洛丽塔	97
4.1.14	简约	99
4.1.15	通勤	101
4.2	服装类型	103
4.2.1	女装	104
4.2.2	男装	106
4.2.3	童装	108
4.2.4	婚纱	110
4.2.5	礼服	112
4.2.6	泳装	114
4.2.7	内衣	116
4.3	设计实战——春夏不同场合的少女 服装搭配	119

第4章
71 CHAPTER4
服装的风格和类型

4.1	服装风格	72
4.1.1	瑞丽	73
4.1.2	嬉皮	75
4.1.3	百搭	77
4.1.4	淑女	79

第5章
122 CHAPTER5
服饰的材料和图案

5.1	服饰材料与色彩搭配	123
5.1.1	雪纺	124
5.1.2	蕾丝	126
5.1.3	羊毛	128

5.1.4	丝绸	130
5.1.5	棉麻	132
5.1.6	呢绒	134
5.1.7	皮革	136
5.2	服装图案与色彩搭配	138
5.2.1	条纹	139
5.2.2	格子	141
5.2.3	豹纹	143
5.2.4	拼接	145
5.2.5	波点	147
5.2.6	卡通	149
5.2.7	碎花	151
5.3	设计实战——白领女性不同季节在不同场合的服装搭配	154

第6章

CHAPTER 6
158

服装饰品与时尚元素

6.1	服装饰品	159
6.1.1	鞋子	160
6.1.2	包	162
6.1.3	帽子	164
6.1.4	围巾	166
6.1.5	首饰	168
6.1.6	妆面	170
6.2	时尚元素	172
6.2.1	刺绣	173
6.2.2	印花	175

6.2.3	蕾丝	177
6.2.4	做旧	179
6.2.5	镶钻	181
6.2.6	铆钉	183
6.2.7	纽扣	185

6.3	设计实战——不同年龄人群不同风格的配饰搭配方案	188
------------	--------------------------------	------------

第7章

CHAPTER 7
192

服装配色设计秘籍

7.1	挑选专属于你的“定制”风格	193
7.2	好衣品才是成功的基础	194
7.3	改变，从即刻开始	195
7.4	精辟独到的晚宴搭配	196
7.5	约会穿搭“潮”我看	197
7.6	小清新出行攻略	198
7.7	做职场百变搭配女王	199
7.8	服装配色决定个人气质	200
7.9	“轻量级”的巧妙穿搭	201
7.10	合理搭配让你自信十足	202
7.11	玩转搭配游戏，造就百变女人	203
7.12	缤纷搭配，每天变换好心情	204
7.13	宅在家也美丽	205
7.14	换季巧搭配，色彩正流行	206
7.15	玩转色彩，变身“乖乖牌”	207

第

1

章

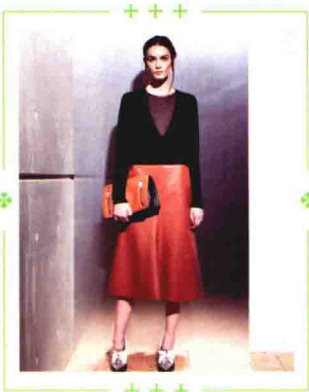
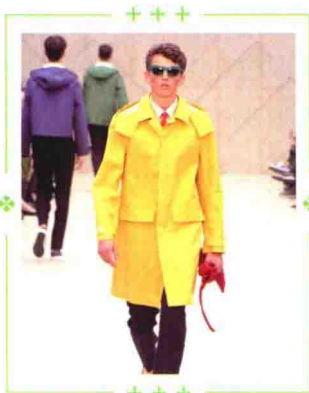
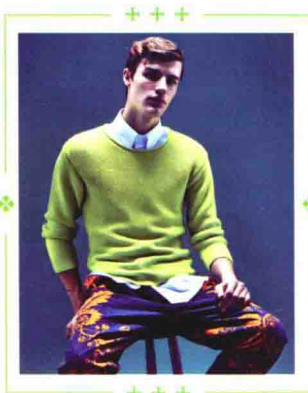
服装配色原理

常见的颜色按色系划分可分为冷色系、暖色系和中性色系。按色环划分又可分为同类色、相近色、对比色和互补色。在服装色彩搭配中每种颜色都有不同的寓意，结合自身的条件以及性格特征，就能够找到最适合自己的服装色彩搭配。

◆ 服装配色使用明艳色调色彩调和，较高的色彩明度能够给人以欢乐、阳光、时尚、积极等视觉印象。但过于亮眼的配色可能会给人浮躁、厌烦的感觉，可以通过黑白无彩色进行适当的调和，缓和视觉上带来的冲击力。

◆ 使服装整体设计具有层次质感，可以使用单色或多色搭配，服装按照色相、纯度和明度有规律地排序搭配，服装整体配色造型呈现出强烈的节奏感。

◆ 在服装配色设计中，隐含对比色的符合色调，仍具有显著的色彩倾向。复合色由三种原色按照不同比例调和而成，复合色的色彩纯度较低，所以比对比色的效果更为婉转温和。

1.1

服装设计的含义

所谓服装设计，就是在结合穿着者的性格特征、出行场合以及个人意见的基础上，进行构思，绘制草稿效果图，然后逐步改进完善而成的设计方案。服装设计不是一味地模仿，也不是只顾吸取新鲜美丽的事物，而是需要在模仿中提炼出精华，树立独特自我的审美价值。

服装设计是一种思维和物化相结合的表现形式，通过丰富的思维活动，结合合理的指导方法，形成多种方案设想，再经过筛选得到最终方案。

服装设计围绕着以穿着者为根本的宗旨，在考虑潮流美观性的同时，还应注重实用功能的可行性。服装的发展历史与人类繁衍生息的文化发展有着密切的联系，服装设计本身如同艺术创作一样，在实用的基础之上开拓创新，点缀日常生活，满足人们对美的追求和向往。不同国家、地域和不同时代的人们，其审美观念各不相同，服装设计的魅力也正源于此。

1.1.1

服装设计的特点

服装设计以人体作为造型基础，讲究服装整体的色彩和谐搭配、比例的黄金分割、考究的构成形式等。服装附着在人体皮肤表面，相当于第二层皮肤，良好的服装设计应以人力工学为

辅助，达到实用性和美观性的和谐统一。

优秀的服装设计不仅可以遮盖身材上的某些缺点，还可以将优点放大，设计师可以用一双巧手为人类塑造更为优美的造型。

1.1.2

服装设计的分工

服装设计不单单指服装的款式设计，还包括服装制作工艺设计、服饰结构设计两个方面。对服装的设计工作进行细致考究的划分，是将产品设计做得更为精致到位的主要因素。

服装工艺设计涉及正常服装生产规范，包含主体布料和辅助材料、尺码规格的定制打版与制作流程以及设备工具和成品质检等步骤。工艺设计在服装整体设计中起着

至关重要的作用，合理的工艺设计不仅可以维护优秀的服装品质，还可以节约一定的生产成本。集合设计者的智慧，能够将工艺设计的效益发挥到最大化。

1.1.3

服装设计的发展

要想了解服装设计的发展阶段,需要充分结合时代背景和所处的社会环境。服装设计的发展主要分为手工制作阶段、批量成衣制作阶段和个性化定制阶段。现代社会这三种发展方式仍然存在着,所以一定要在服装设计开发制作的基础上准确定位,以谋求长远发展。

在手工业制造盛行的年代,没有创新的穿衣风格,服装制作面料和工艺也相对固定,在当时自给自足的社会条件下,人们将自己精湛的手工技巧与制作工具源远流长地传承下来。

工业革命后人类步入工业化时代,由于飞速增长的人口对服装的需求量较大,于是批量成衣制作的大时代就到来了,从用料的选择再到加工制作,直到推广和售后,已经形成了最基本的规模体系。

随着科学技术的高速发展,电子信息技术的大数据时代来临,此时人类已经远离战火硝烟并接受知识的洗礼,对服装的鉴赏能力也是千差万别。只有充分了解穿着者的需求,站在穿着者的角度来进行设计思考,设计出的服装才能够被消费者所认同。

1.1.4

服装设计的条件

服装设计的条件分为主观条件和客观条件。主观条件并非设计师结合自身所学和审美观点制作出的服装主体本身,而是主体服装带给人的视觉感受以及独特的象征表达,现代服装设计并不是单一的表达方式,只有秉承以人为本的判断定位才能设计出优秀的服装搭配。

服装设计拟定穿着者为消费人群,结合人物、时间、地点、风格和设计思路为出发点,有针对性地进行服装搭配设计,以提高服装整体设计的成功率。

1.2 服装设计中的点、线、面

在服装设计中，点、线、面是可以互相转换的，点规律地排列可以变成线，点放大可以变成面，线变大可成为面，线有序地排列可以成为线性面。在服装设计中，合理运用点线之间的模糊性关系，进行灵活安排，可以收获意想不到的效果。

点、线、面是平面构成的基础形态，服装设计是立体造型的范畴，点、线、面是服装构成的重要组成因素，无论服装款式色彩如何改变，服装设计都是结合有机法则进行点、线、面的交汇、穿插、覆盖。

点、线、面是平面空间的元素，是几何学里的基本概念。任何艺术都有自身的闪光点，造型则是艺术语言的表达形式，其形态丰富多变。在一般情况下，点作为零维对象，线作为一维对象，面作为二维对象。点动成线，线动成面。

1.2.1 点

点在服装整体造型设计中，面积较小，却占据着主要位置，具有引人注目、引导视线等作用。点处于服装任意形态位置，都会给人以截然不同的视觉感受。

(1) 点处于整体服装中心时，呈现出一种收缩扩张的态势。

(2) 处于服装整体一侧的点，会给人以飘忽不定的游离感。

(3) 服装设计中竖向排列的点，在视觉感受上能起到一定的提升拉伸作用。

(4) 大量大小不一的点在服装设计中，能够产生一种极具节奏的错位立体感。

1.2.2 线

线，由点的轨迹转化而成。分为直线和曲线两种，摆放位置、长短、粗细，都会给人以截然不同的视觉感受。水平的直线给人以平和安静的印象，斜线则具有深度和方向感。

在服装设计中，线的表达方式多种多样，例如，面料线条花纹、装饰线条、轮廓线条、褶皱线条以及剪辑线条等。线条以多变独特的姿态，点缀装饰着服装设计的表现力与创造力。

1.2.3

面

点动成线，线移动的轨迹又构成面。面分为平面和曲面，面是具有二维空间特质的形式展现。由线构成的面的形态又可以分为三角形、圆形、方形、多边形以及不规则图形等。

不同形态下摆放的面与面也可以构成不同组合，分割后的面与面可以重新进行编组结合，进行旋转或叠加会形成新的平面形式。

服装设计中的轮廓分割线以及装饰线，对不同形状的面会产生完全不同的影响，由于面与面会产生交叉、组合、重叠，又会衍生出不同形状的平面，面的形态千奇百怪。

面与面之间也讲究色相分析、图案肌理变化以及比例对比分析，配合点和线的表达形式，充分将风格运用于装饰手段，才能够创造出风格迥异的服装搭配。

1.3 服装设计的五大原则

在服装商品企划中，服装设计是品牌构造的基础，将服装设计与战略规划相结合，才能将构想转换为成品的结构付诸实施。

一套成品服装设计涉及企划设计、生产加工和流通销售等多个方面。良好的企划设计和营销方案对于服装品牌的创建有着至关重要的作用，服装设计是商品企划的核心关键，凭借着优越的设计创作，才能够保证生产，将商品企划内容快速准确地实施。

色彩是服装设计的核心元素之一，能够直观地塑造品牌形象。从商品企划的角度，设计可结合色彩的变化特性，吸引并满足消费者，制造出有利于商品有利于消费者的规划。消费者的购买欲望来源于色彩所带来的视觉冲击以及产品设计，它们在商品企划中发挥着重要的作用。

