

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

服装色彩基础

庞 琦 编著

北京工艺美术出版社

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

服装色彩基础

FU ZHUANG SE CAI JI CHU

庞 绮 编著

北京工艺美术出版社

责任编辑：陈宗贵

装帧设计：荣建

责任印制：宋朝晖

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩基础 / 庞绮编著. — 北京：北京工艺美术出版社，2002.6

(北京服装学院艺术设计基础训练丛书)

ISBN 7-80526-425-2

I. 服… II. 庞… III. 服装—色彩—设计—高等学校—教材 IV. TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038038 号

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

服装色彩基础

庞绮 编著

北京工艺美术出版社出版发行

(地址：北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码：100013 电话：64280948)

全国新华书店经销

北京宏达恒智印艺有限公司制版

北京恒智彩印有限公司印刷

787 × 1092 毫米 1/16 开本 6 印张

2002 年 6 月第 1 版第 1 次印刷 印数：1 — 5000

ISBN 7-80526-425-2/J · 252 定价：37 元

序 言

随着北京服装学院艺术设计专业十几年来来的不断发展，与之相适应的艺术设计基础教学通过不断的探索、实践、改革，已经形成独具面貌和特色的系列课程。这些课程遵循“厚基础、宽专业”的教学原则，在课程结构中，一方面保证对艺术设计基本理论、技能技法的传授，同时亦在内容和方法上注重对学生思维能力的训练和创新意识的培养。这是艺术设计基础教学中应当遵循的艺术宗旨，也是应当达到的目标要求。

根据上述原则和宗旨，我们组织编写了这套系列丛书。书中作品选自绘画基础和设计基础系列课程中的部分学生的课堂作业，由任课教师撰文对作品进行有针对性的评析。这种评析，同时也是对该课程的诠释。丛书图文并茂地展示了各课教学的基本思路和课程构架，也体现了我院艺术设计基础教学的理念和状态。

书中所选学生的作品尽管还不够成熟，不尽完美，但其中蕴含着的丰富的想象力、鲜活的时代气息、不拘一格的表现样式，却形象地反映出我院艺术设计基础教学多年改革、探索的可喜成果。

希望本系列丛书的出版对高校艺术类学生 and 艺术设计爱好者的专业学习有所启示和帮助。

北京服装学院艺术教育部 孙为平

前言

色彩在服装的构成因素中最引人注目，它起到的特殊作用是不言而喻的。

服装色彩与绘画、设计色彩相比，有其共性，它们共同涉及了色彩学的范围。色彩学与服装色彩学的关系，如同一棵枝叶繁茂的大树，色彩学好似大树的根，它揭示了色彩的普遍性、客观性，是其他色彩学科的基础。服装色彩学则是色彩学的一个分支体系。它的色彩理论基础，依据色彩学的原理，遵循色彩学的规律。通过系统地学习色彩原理，可以为服装色彩应用打下坚实的理论与实践基础。如果不清楚色彩的原理与构成，就很难在服装色彩实践中有所成就，更不会由色彩的理想王国迈向色彩的自由王国。因此，色彩学是基础，服装色彩应用则是在色彩原理基础上的创造与延伸。然而，色彩学与服装色彩学之间存在着性质差异和明显区别。服装色彩自身具有双重性，一方面有基础色彩的共性，另一方面又有本专业的特性。

服装色彩的基础可成两部分，第一部分为色彩原理，第二部分为服装色彩应用。

第一部分色彩原理训练中有理性色彩、感性色彩等练习。我们沿用色彩构成体系的教学法，首先是把对色彩纯感性认知逐渐引入到理性认知方面，围绕色彩基本要素，作色相、明度、纯度的渐变推移及色调练习。它是以色彩理性变化为出发点，通过对色彩要素的严谨训练，初步掌握色彩的一般性规律。这是强化色彩能力的一个有效方法，它不同于绘画基础中的写实色彩。

纯理性的色彩基础练习固然是重要的，但不乏机械性、程式化，易忽略色彩感性的应变作用。服装色彩设计学是视觉生理学、心理学、美学等多学科交融的综合学科，与人的生理、心理、环境等因素的关系十分密切。根据它的特性，服装专业的色彩原理基础侧重点应该与其他设计专业有所不同，除设置色彩推移等一般训练外，重点强调感性色彩练习，设有地域色彩、感知情绪色彩、高级情绪色彩等命题，自由发挥想象力的空间，充分展现色彩的功效，进一步体验色彩理性变化的原理，并与人的情感沟通。

款式、色彩、材质构成服装的三大因素。服装是通过面料

来表现的。在第一部分的训练中,让学生建立起对材质的一些认识,让他们充分挖掘材质的色彩魅力,显得尤为重要。通过以上色彩理性和感性认知的交叉训练,为第二部分服装色彩应用奠定坚实的基础。

服装色彩在服装设计中起着举足轻重的作用,色彩的灵感更是服装色彩设计的“灵魂”。激发色彩灵感是服装色彩设计的重要环节。我们探讨的这一问题,可能是服装设计的初学者最感兴趣的,但又是最难以用语言表述清楚的。因为色彩灵感源于对色彩的敏锐力。不可否认,对于色彩的敏感度是一种特殊的智力,因人而异。它在很大程度上是一个人天生的悟性,只有少数人“顿悟”,多数人则是“渐悟”。尽管色彩的悟性如此重要,但并不意味着服装色彩的灵感来源无迹可寻。实际上服装色彩灵感的来源不是单一的,可以源自诸多方面,例如来源于大自然的色彩。自然界中存在着无数和谐色彩的组合,它给予我们恰到好处的色彩提示无处不在。如果以大自然的色彩作为服装色彩设计的源泉,设计师就不难找到自己灵感的依据。服装色彩灵感亦可从美术、音乐、舞蹈、文学作品(小说、诗歌、散文)等艺术形式中汲取。利用题材广泛的彩色图片作为灵感的启示,是一种较为快速便捷的方法。以图片中的色彩为依据,用联想的方式间接地把客观的色彩转到服装色彩设计之中,赋予服装色彩某种特征,同时,运用服装特定材质——面料来启发灵感,是服装色彩设计中最为直接的方法。另外,还可从色彩基本要素、服装色彩的相关因素、流行色等诸多方面入手,进行服装色彩设计训练。

通过上述色彩训练,主要目的是培养初学者的色彩审美意识,锻炼表现力,为提高服装色彩的实际应用能力奠定基础。尽管我们为此作了一些探索,但是如何在服装色彩训练中做得更好,仍是一个有待深入研究的课题。

本书精选了北京服装学院服装系学生在服装色彩基础训练中的一些优秀作品,奉献给读者。希望读者在作品的赏析中,不仅能够得到美的享受,而且从中能得到一点启迪。由于本人才疏学浅,错漏之处在所难免,诚望大家批评指正。

目 录

第一章 色彩构成训练	1
一、色彩三要素	1
1.明度	1
2.纯度	8
3.色相	12
二、色调	24
三、色彩的采集重构	26
四、色彩肌理	32
五、色彩心理	45
第二章 服装色彩训练	54
一、运用采集重构法启示服装色彩设计灵感	54
二、运用色彩要素进行服装色彩设计	66
三、运用服装色彩的相关因素进行服装设计	73
四、运用流行色进行服装色彩设计	80
五、运用直接因素——材质进行服装色彩设计	82

第一章 色彩构成训练

一、色彩三要素

色彩最基本的构成元素是明度、色相、纯度。在色彩学上,也称色彩三要素或三属性。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,但决不是孤立地发生作用,它们之间的关系是相互依存和制约的,不能相互替代。改变其中一个要素,都将引起其他要素的相应变化,以至影响整个色彩面貌。熟悉和掌握色彩的三要素,对于认识和表现色彩是极为重要的。

为了能够更加清楚地认识色彩三要素,在色彩构成中,首先将其基本的元素(三属性)逐个分解提取后进行色彩训练,利用这种方法强化对色彩三属性中各个要素的把握,训练色彩感觉的敏锐度,为最终在色彩组织中综合使用奠定基础。这好比学音乐,先做大量音阶练习,然后才能做到曲调准确。

1、明度

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,以帮助我们有机地、相互联系地认识和应用色彩的基本知识。

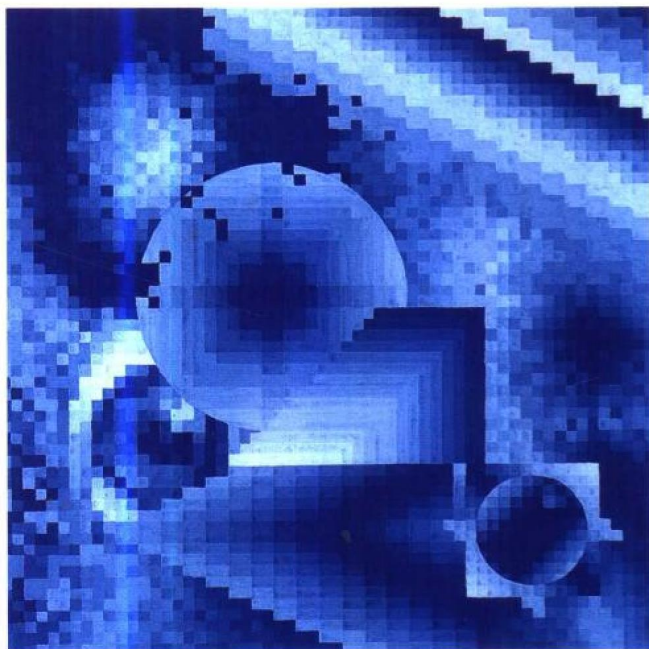
明度指色彩明暗、深浅的程度。在色彩三要素中,明度作为隐藏在色彩华美肌肤内的骨骼,对色彩的构成起关键性的作用。明度对比是指色彩间深浅层次的对比。只有色相对比而无明度的对比,图形的轮廓则难以辨别。

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所产生的作用与影响,是协调形与色的关系的重要表现手段。从明度入手,调节并控制三要素之间的关系,无疑会增加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。

此作品使用了单一色相做明度推移,不是采用色彩构成中常用的色阶推移形式,而是将色彩分割成小色块再加以推移,达到色彩空间混合的效果,有某种虚幻感。球体闪烁、跃动,层次丰富。

(蒋长安)

此作品在选材及表现空间、光线方面颇具匠心,巧妙应用了真实与虚幻的对比,将主题置放于不同寻常的构图位置。色调充分考虑主从、大小、虚实关系,利用最能体现色彩明度因素的黑、白、灰,充分有效地发挥了明度推移的表现效果,将对象表达得鲜明而贴切,颇具新意。

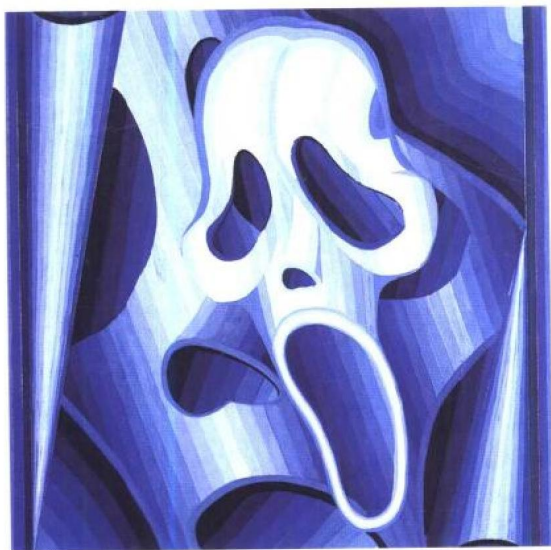
(蓓蕾)

这张画面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。

（钟鸣）

这幅作品用单一色相产生丰富的明度效果。在构图方面作者有意识用放大的局部衬托整体，暗色托出亮色。对眼眶与鼻骨进行了细致的推移，产生较强的纵深感。尤其左右两侧利用明度关系表现卷页效果，犹如打开的画卷中一个富有表情的骷髅头闯入眼帘，让人颇感意外。不足之处也较明显：嘴部的周边仅使用了白色，体积感不强，应多些明度变化。

(王凤杰)

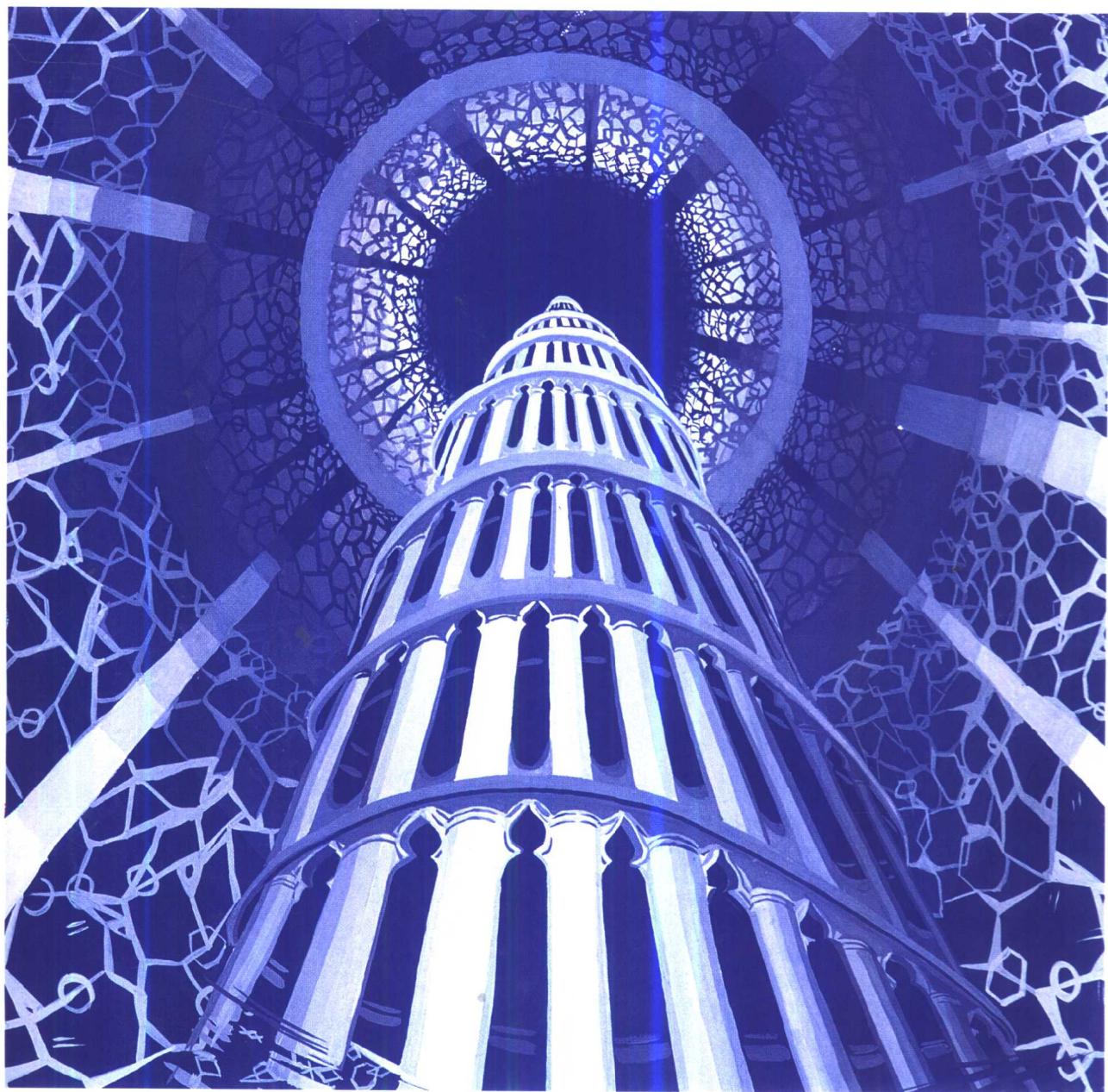
作者以灯泡破碎的一瞬间为灵感。在色彩表现上仅使用一个色相，但巧妙地通过色彩明度推移，惟妙惟肖地表现出灯泡的透明感。虽色彩单一，但并不单调。此作品打破了一般构成机械、规整的推移格局，显得自由轻松。

(陈港生)

此作品在色彩上仅使用了单一色相。柔和的色阶与建筑式样完美结合,体现了建筑高耸入云的宏大气势。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,生动地表现了笼罩天空的层层光环及闪烁的光感,反映出作者控制明度色阶的能力。

(李玉)

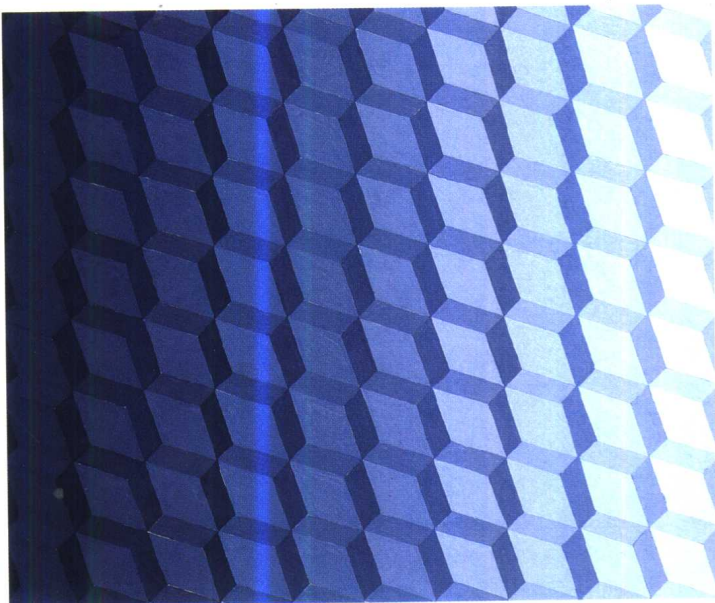

该幅作品采用无彩色黑、白表现一双强有力的手。画面中红色虽然为小面积，却成为核心色彩。红、黑两个色相最终融合，寓意万物融合与生命的不息。

(贾甜甜)

在色彩推移中，采用规矩的几何形来表现单一色相的明度、纯度渐变，往往有着更直观、明确的效果。排除复杂形象的干扰，展现抽象、冷静、秩序的世界，从而能够清楚地认识明度的作用，不失为一种表现推移的较好办法。此张练习正是应用了这种方法，使用单一色相的明度推移，较好地表现了色立方体的块面及整体光线的明暗。尽管造型整齐划一，效果仍然是丰富的。

(杨新蕾)

这是一幅用梦露的形象做明度对比的练习。不同明度的色阶搭配,可产生高低调、长短调。高低调是指明度的亮暗状况,长短调指明度色阶间隔距离的长短。高低调和长短调之间再相互组合成常用的九调,即高长调、高中调、高短调、中长调、中中调、中短调、低长调、低中调、低短调。这张明度对比练习具有黑白照片的效果。

(张海燕)

在超现实的幻像中由于采用了明度归纳的推移表现,形体以硬质的、跃动的笔触被强化,从而使惊悚的主题更加凸显。

(裴萍)

2、纯度

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面。

作者精心刻画了一只气息将尽仍牢牢夹住香烟的手骨。为突出主题，运用中性灰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褐色，从灰色逐渐过渡到灰褐，使骨骼结构与质感较逼真。手骨的森严感跃然纸上。通过加强前两根逐渐减弱后三根手指的亮度，产生手骨的前后空间。烟蒂的黄色及点燃的星点红色在低调中成为亮点，它与缕缕轻烟、一片烟熏火燎的残破世界，共同达到良好的警示效果。

（章韦）

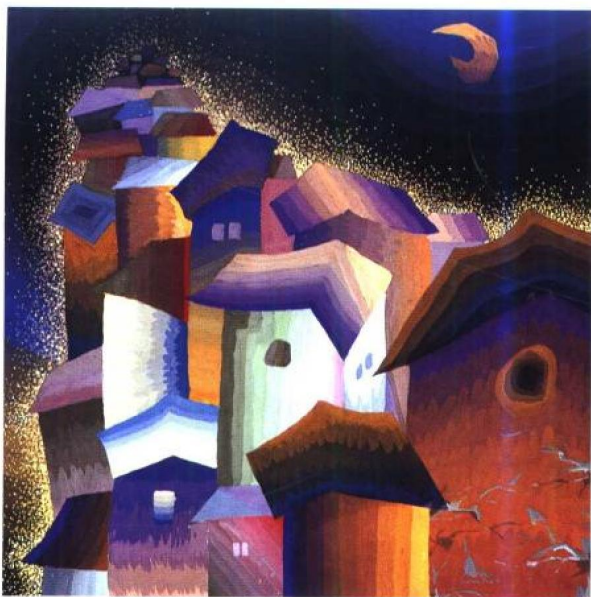
这是一幅以纯度为主，兼有明度因素的综合性色彩推移。作者采用暖灰的明度色调推移羊头骨的质感，借用纯度关系，从中性灰、灰红渐变至纯正的鲜红色，十分微妙地表现出光线映射在砖墙上若隐若现的明暗变化。作品选材虽普通，但由于色彩纯度、明度变化细腻，使得画面透着一种安静、祥和的气氛，仍具有较强的表现力。

(石永花)

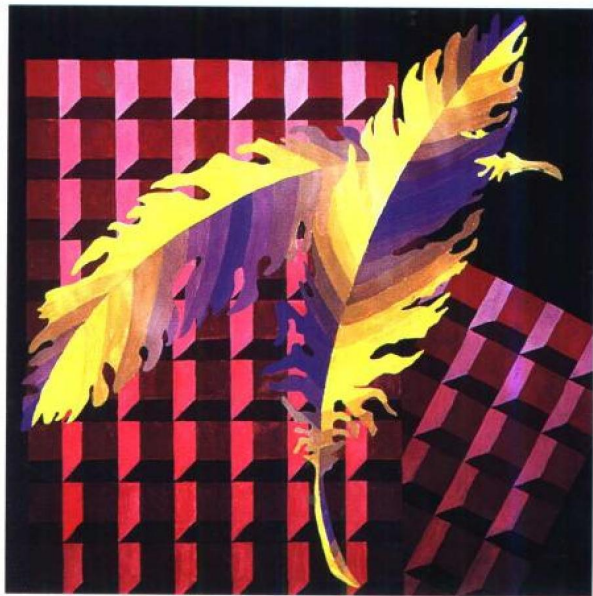
加入互补色是降低色彩纯度的方法之一。一定比例的互补色混合相当于混合无色系的灰,如黄加紫可以得到不同程度的灰黄。这种降低色彩纯度的方法有一定难度,调入互补色的比例十分重要,处理得好,颜色十分高级,反之,颜色极易变脏。作者大胆尝试用红与绿等几对互补色作色彩纯度推移,为了达到色彩的和谐,先将互补关系的色相降低明度、纯度,再互混产生出含不同色彩倾向的灰。含灰的弱对比,具有特殊的表现力,加上深沉的背景,星星点点的月光,表现出小城宁静、祥和的夜色。

(高欣欣)

作者选用调配难度较大的黄色进行纯度推移,无疑需要一些勇气及调色技巧。因为黄色十分娇嫩,一旦加入另一色相,仅为少许,色调将会发生很大变化,何况掺入黑色这一特殊颜色,更容易变脏。作者巧妙地变弱勢为优势,用黄色与黑色相混合。由于混合比例恰当,不仅黄色的纯度降低,还产生出沉稳的橄榄绿。丰富而锐利的层次变化犹如强光折射在金属上,铿锵有声。鸽子的处理也很巧妙,它们或隐或现,迎光与逆光相映成趣。作品表现战争中祈求和平的愿望。

(周伟)

作者在取材构思上主要表现对立因素的统一。羽毛、色块在形状、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,作者将这些诸多的对比关系处理的较为和谐。利用紫与黄这对互补色互混后产生的一些色彩变化表现羽毛的受光与背光。规矩的块状有意交错放置,打破平稳格局,活跃了画面。

(韩娜)