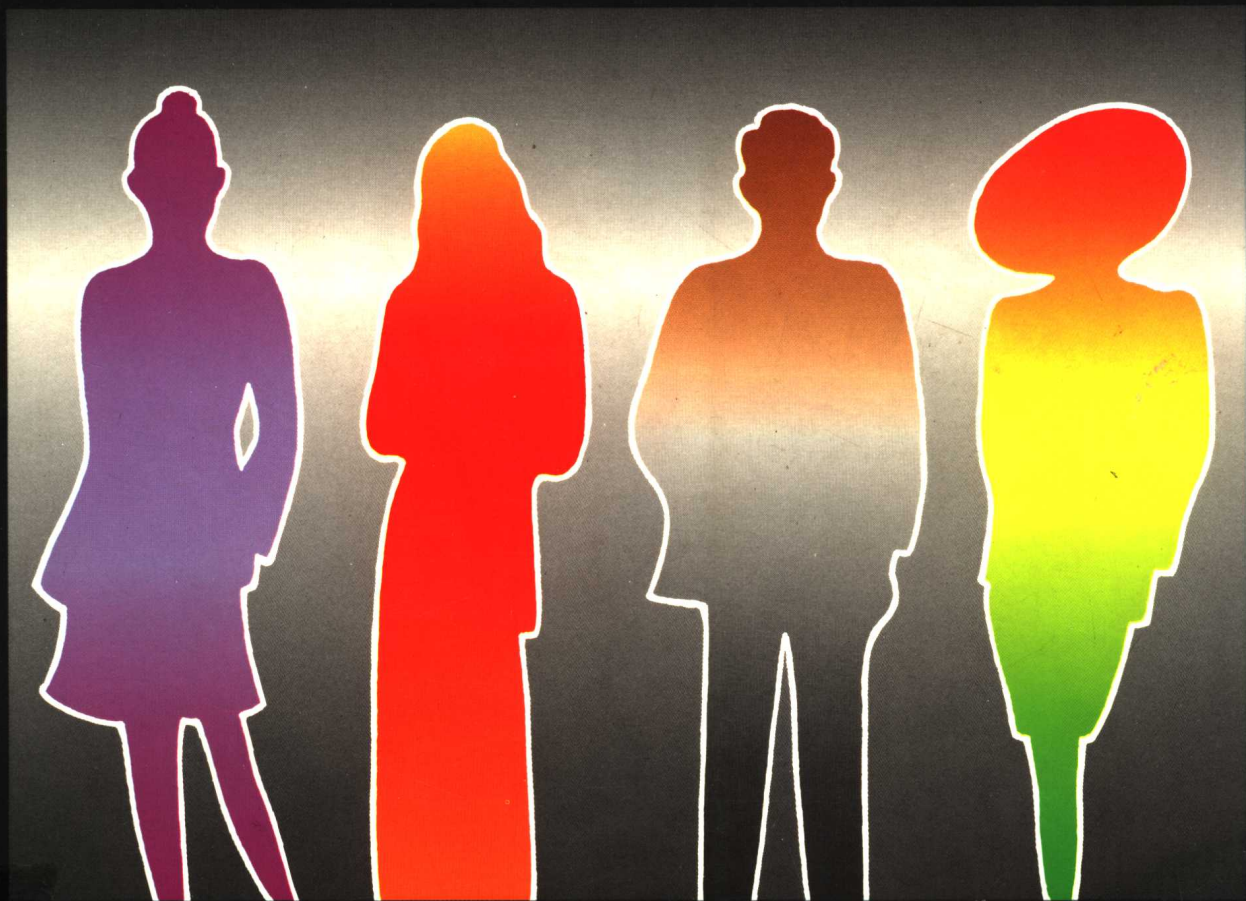

繪畫・設計・工藝叢書⑪

服裝色彩學

林文昌・歐秀明著

藝術圖書公司 印行

繪畫・設計・工藝叢書⑪

主 編 林文昌

服裝色彩學

著作者：林文昌・歐秀明

美 術 編 輯 歐秀明

發行人 何恭上

發行所 藝術圖書公司

地 址 台北市羅斯福路3段283巷18號

電 話 (02) 362-0578・(02) 362-9769

傳 真 (02) 362-3594

郵 撥 郵政劃撥0017620-0號帳戶

分 社 台南市西門路1段223巷10弄26號

電 話 (06) 261-7268

傳 真 (06) 263-7698

登記證 行政院新聞局台業字第1035號

製 版 恆久彩色印刷製版公司 987-8868

定 價 400元

初 版 1992年 6 月23日

ISBN 957-672-035-4

作者簡介

林文昌

1952年生於台灣彰化

國立台灣師範大學美術系畢業

繪畫作品於國內各大美展獲獎多次

1982年獲雄獅美術評論獎

1986年獲選為年度特殊優良教師

曾任

高職美工科主任、輔大織品服裝系講師

現任

輔仁大學應用美術系專任講師

銘傳管理學院商業設計系兼任講師

藝術圖書公司叢書主編

著述

素描學 雄獅圖書公司 1984

色彩計劃 藝術圖書公司 1987

色彩計劃(高職) 東大圖書公司 1988

美術 東大圖書公司 1990

設計素描 藝術圖書公司 1990

服裝色彩學 藝術圖書公司 1992

1982年後，評介作品多篇發表於「藝術家」、「雄獅美術」等媒體

作者簡介

歐秀明

1954年生於台灣苗栗

國立台灣藝術專科學校美工科畢業

曾任

高職美工科教師、高職服裝科教師

號角圖書禮品公司美術設計部主任

海山珊瑚公司飾品設計師

現職

自由作家

藝術圖書公司特約美術編輯

著作

實用色彩學 雄獅圖書公司 1983

服裝色彩學 藝術圖書公司 1992

繪畫・設計・工藝叢書⑪

服裝色彩學

林文昌・歐秀明著

藝術圖書公司 印行

目 錄

目錄	3
序	6
自序	8
第一章 緒 論	11
一、色彩的世界	12
二、生活與色彩	16
三、服裝與色彩	22
第二章 基礎色彩學	25
一、色彩與光線	26
二、色彩的本質	28
(一)色相 (二)明度 (三)彩度	
三、色立體	32
四、色調	34
五、原色與混色	36
六、對比與調和	38
(一)色彩的對比現象 (二)色彩的調和原理	
七、色彩的感覺	56
(一)暖色與寒色 (二)積極色與消極色	
(三)膨脹色與收縮色 (四)輕的色與重的色	
(五)華麗的色與樸素的色 (六)柔軟的色與堅硬的色	
(七)四季的色彩 (八)酸甜苦辣的色彩	
八、色彩的聯想與象徵	64
(一)各種色彩的聯想 (二)各種色彩的象徵	
第三章 服裝配色的原理原則	71
一、基本配色的步驟	72
(一)決定主色 (二)確定色調 (三)選定調和原理	
(四)強調對比效果 (五)變化與統一	
二、性別與各種年齡層的穿著配色	92
(一)性別差異的穿著配色	92
1. 男性穿著的配色 2. 女性穿著的配色	

(二)各種年齡層的穿著配色	96
1.嬰幼兒期的穿著配色 2.兒童期的穿著配色	
3.少年期的穿著配色 4.青年期的穿著配色	
5.中年期的穿著配色 6.老年期的穿著配色	
三、身材、膚色與服裝配色	100
(一)身材與服裝配色	100
1.高瘦型的人 2.矮胖型的人	
(二)膚色與服裝配色	102
1.標準的黃皮膚 2.較白晰的皮膚	
3.較黑黝的皮膚	
四、身份職務與場合的服裝配色	104
(一)一般外出 (二)上班 (三)休閒活動	
(四)正式宴會 (五)結婚宴會 (六)慶祝、典禮	
(七)探病、致哀	
五、特殊服裝的配色	114
(一)制服的配色 (二)運動服裝的配色	
(三)表演服裝的配色 (四)泳裝的配色	
(五)睡衣的配色	
第四章 各種色調的服裝配色	125
一、紅色調	125
(一)紅色調 (二)淡紅色調 (三)暗紅色調	
二、橙色調	129
三、黃色調	131
四、綠色調	132
(一)綠色調 (二)黃綠色調 (三)深綠色調	
五、青色調	135
(一)青色調 (二)深青色調 (三)淺青色調	
六、紫色調	139
七、無彩色色調	140
(一)白色調 (二)灰色調 (三)黑色調	
八、中間色調	143

第五章 服裝圖案造形與色彩的關係	145
一、自然圖形的色彩感覺	146
二、點的圖案的視覺效應	149
三、條紋圖形的視覺效應	152
四、錯視與色彩	156
第六章 服裝的流行色彩	159
一、什麼是流行色彩	160
二、流行色彩的預測與確定	162
第七章 服裝色彩計劃的過程	165
一、企業性成衣的色彩計劃	166
二、個性化服裝的色彩計劃	169
第八章 服裝畫與色料	171
一、水彩	172
二、彩色鉛筆	175
三、粉彩	177
四、麥克筆	179
五、彩色墨水	181
參考書目	182

序

國立台灣師範大學藝術學院院長 梁秀中

自古以來，穿衣蔽體，是人類日常生活中最切身的大事之一。隨著時代不斷演進，衣著除了具禦寒保暖的基本功能外，還被要求做舒適與美化的境界，這也使得人們的生活內容更加豐富與多姿。在人類的歷史中，幾乎每一個時期，都出現過許多優美的服裝樣式，這些服裝的造形與色彩，都有一定的規範與準則，十足顯示那個時代穿著的美感標準與生活經驗。除此之外，因為民族、國家、地域、宗教、社會結構、政治制度、生活習俗的差異，也產生了各自不同的穿著方式，每一種服裝，都有它形成的理論基礎，在造形與色彩的表徵，也有十分嚴格的規定。像中國封建時代帝王的黃色龍袍、西方基督教會中的紅衣主教、阿拉伯民族黑白兩色的平民服裝等，都維持很長的時間，這些服裝在長期被認同的情形之下，形成了特有的穿著文化，使得後人在研究與開發新樣式的同時，有合理的參考與憑藉。

由於現代科技日新月異，交通便捷，傳播迅速，空間距離拉近，世界各地的文化，互相沖激交流，形成一種泛世界性的文化模式，這種以先進國家為起點的交流形態，逐漸地影響了世界各地的穿著樣式，可以說，在今天日常生活當中，人們所選用的流行服飾，即是從這當中衍生出來的現象之一。而只要我們稍加留意，這些流行趨勢的訊息中，最為人注意的，就是流行色彩，因為色彩的抽象性，沒有政治宗教、種族、膚色、身材方面的顧慮，使它很快地傳播到世界各地，為人們帶來更豐富的生活樂趣，這種群體性的穿著藝術，應可說是世界大同的先兆吧！

服裝的色彩，可以說是服裝給人最先的印象，一個人的穿著，從襯衫、裙子、褲子、外套，一直到皮帶、帽子、鞋子、襪子、皮包、飾物等，無不展現出色彩的魅力，因此，在決定裁製或購買之前，如何決定服裝配色，成為吾人刻不容緩的事。在今天，由於國內外服裝設計工作日新月異蓬勃發展，一般消大眾除了接受來自服裝設計師指引外，還必須從各種資訊與學習管道，去獲知有關服裝配色的方法，如此，才能具體而有效的掌握配色的原理與配色技巧，使服裝色彩配色達到預期的理想。

自序

九〇年代以來，服裝的流行時尚越來越朝多元化發展，造形與色彩的表現，五花八門不暇給。尤其，在台灣這個繁榮富足的社會中，似乎已經很難藉著外在的穿著來區分彼此的消費能力，而最為人注意的是，如何將衣著的造形色彩，與自身的特質妥善的配合，使穿在身上的衣服，能昭合自己的身份、職業、性別、年齡、身材、膚色等條件，甚至特別強化個性、誇張理念，使穿著成為一種生活藝術，進而豐富美化吾人的生活。

有一份調查報告說，現代都會女性對「女為悅己者容」這句話，已不像從前那樣視為金科玉律，因為，從前女性穿著打扮需要聽取旁人如：丈夫、父母、家人、朋友等意見比率，已經越來越低，由此顯示今日女性，已較重視自己的主張與感覺，這和近年來有關服裝方面知識的普遍化，有著密切的關係，特別的是，有關服裝方面的傳播媒體蓬勃發展，使廣大的消費大眾，在選定服裝之前，有比較可靠的理論基礎，這也許是現代人不為「衣滿為患」而發愁的原因吧！

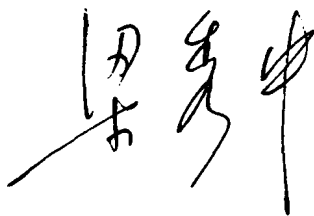
服裝色彩，是服裝外觀最重要的因素，也是人與人相見時，最先獲得的印象，因而，服裝配色的優劣，是十分重要的事，良好的配色，能使人生中充滿活力，一切事物的進行輕鬆順暢。筆者長期從事色彩學的研究與教學，有感於衣著色彩的重要性，曾著手提出一些片斷心得，在發表的專書「色彩計劃」（林文昌著）、「實用色彩學」（歐秀明·賴來洋合著），曾約略就服裝色彩與配色，提出一些原則性的看法。近年來，由於更深切體認衣著色彩是主導整體穿著美感的最重要因素，唯有藉色彩的認識與了解，結合服裝配色美學，才能在這個領域有所作為。基於這個理由，興起了著手撰寫本書的動機，希望藉由正確的色彩認知與引導，使有志於服裝研究者，獲得具體而實際的理論與技巧，因此，幾年來，除了與多位服裝學者切磋請益，並多方搜集色彩學資料，其中過程備極艱難，尤其在標定顏色時，所花費的時間難以估算，實為編撰本書最值得記錄的事。

本書共分八章，第一章緒論，從大自然的色彩，生活層面的色彩，導入服裝的色彩；第二章為基礎色彩學，著重在基礎理論，對色彩本

學習服裝配色，首先應著重在基本色彩的認知，避免在對色彩學一知半解前，就想要進入配色階段，如此，會有事倍功半的反效果。學習者應在先前熟讀色彩對比、色彩調和、色彩感情等理論之後，再一步一步地將這些原理導入服裝配色，使配色達到精確無誤的水準。

服裝配色法，是針對服裝的專門色彩學，內容十分廣泛，舉凡人因工程、性別年齡、織品、圖紋、季節、身材、膚色、身份、職業、流行等，均為研究的領域，本書作者林文昌、歐秀明伉儷，從事美術教育多年，有感於國內在這方面資訊匱乏，國人研習者又眾多，因此在教學之餘，多方搜羅各國文獻加以分析研究，整理出一套理論與實用並重的專書，除了能將色彩學基礎理論作深入淺出的詮釋外，在應用到各種服裝配色上，也有很多新鮮而實際的創見，對學習者而言，必能在明晰有效的學習過程，獲致最大的效益。

精確的印刷，是色彩學書目不可或缺的，本書作者在這方面花費很多的心血，配合優美的編排設計，將成為一本可讀性頗高的專書，相信本書出版，是國內美術界與服裝界的一大盛事，欣逢本書付梓之際，樂為之序。

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized Chinese characters: 林文昌 (Lin Wenchang).

一九九二年五月識於師大藝術學院

質、對比、調和、聯想與象徵等，用最簡明易懂的圖文，取代過去傳統生硬的色彩理論；第三章，是本書的重心所在，以五大項基本配色步驟，用色配圖及豐富的圖說，將基礎理論與服裝配色結合，這也是本書的精華所在。

其他有關特殊服裝的配色、服裝圖案造形與色彩的關係等章節，也是筆者長時間教學研究的心得；另外，筆者也不忘服裝在流行這一項的重要性，流行色彩的預測、服裝色彩計劃的過程，甚至服裝畫與色料等，均有深入淺出的鉅釋。

本書的完成，要感謝嵐妮服飾公司與好友蔡明勛先生提供許多寶貴的圖版資料，也要感謝學生葉金燦與羅凱協助完成多幅精美插圖，更要感謝國立台灣師大藝術學院院長梁秀中老師在百忙中抽空為本書寫序，使本書增色不少，而藝術圖書公司發行人何恭上先生的鼓勵與支持，使得本書的製版與印刷，達於完美無誤的境界，也是筆者感銘於心的。

本書雖經作者竭智以赴，但知識無涯，疏漏之處難免，尚祈各界先進不吝賜教，不勝感激。

林文昌 歐秀明

謹識於一九九二年五月

第一章 緒論

一、色彩的世界

每天，當我們一睜開眼睛，呈現在我們眼前的，就是一幅幅彩色的世界，這個繽紛絢麗的畫面，除了提供對各種環境與物體的辨別外，更帶給人類生活上的舒適與滿足，只要我們善加利用眼睛去觀察、欣賞與分析，就會覺得這個亮麗多彩的世界，是多麼令人著迷！

由於生活的需要，人們已不能單靠自然的資源來維持生命，因此，發掘新的器物，創造新的生活環境，成為人們必要的工作，所以，在今日的世界裡，就呈現兩種色彩的相貌，即自然色彩與人工色彩。

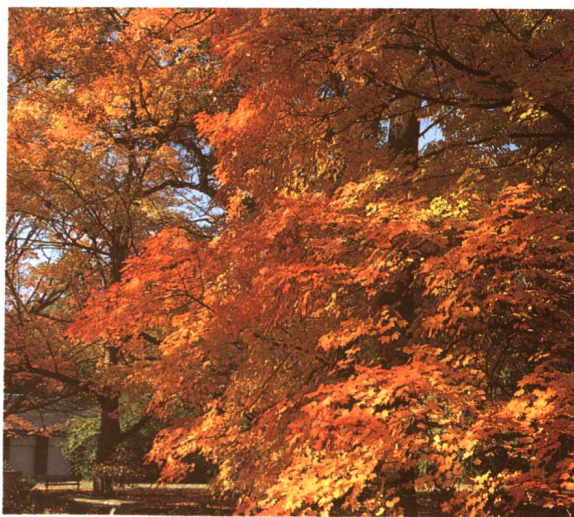
自然的色彩，在宇宙既定的法則中存在著，包括動物、植物、礦物及天象氣候變化等。動

物中皮毛色彩，可以辨別動物的種類、習性，以及對人類是否具有危險性，當然，最重要的人類，在地球上也包括了黃、白、黑、棕、紅等五種主要膚色的人種，也有黑、金、棕、紅、灰、褐等多種髮色，最特殊的是，有些人種的瞳孔，還分別有黑、灰、綠、青綠、青、褐等多種色彩，真是奇妙有趣。

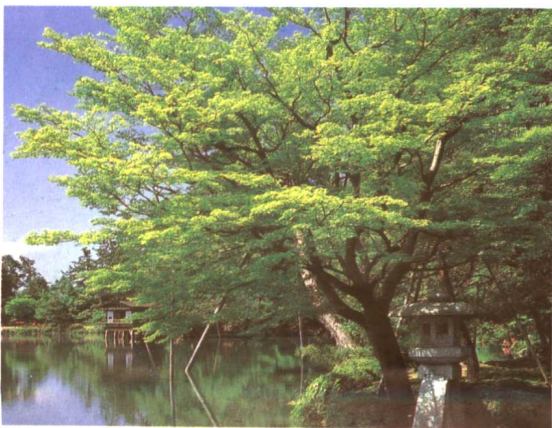
植物的色彩可以從根、莖、葉、花、果等加以了解，根部色彩多的，幾乎都是塊根居多，如蘿蔔有紅、白、橙三色，最具有特色；莖的顏色以綠色最多，但長成的樹幹色彩與具多種色彩的草本植物，其變化亦十分豐富；葉子的色彩，最明顯的是受四季氣候的影響，秋天的紅葉，令我們印象最深刻，也有不少植物的葉片，色彩十分特殊，許多觀葉植物盆栽，就是

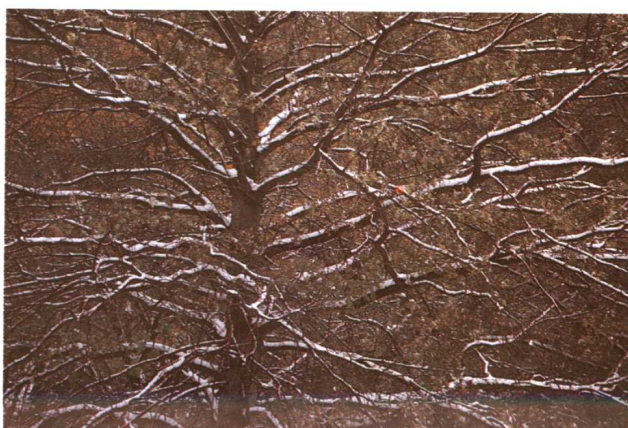
春天花朵與綠芽是自然界色彩變化最吸引人的景觀

秋天紅葉的變色過程，像是一首美麗的詩篇。

夏日植物茂密，色彩濃艷鮮明，到處充滿生機。

冬日蕭條落寞的景色，可以從枯枝與霜雪的色彩表現出來。

著眼其葉片上特殊而迷人的色調；植物花朵的色彩，最豔麗也最吸引人，其目的是爲了在授粉期間吸引昆蟲，具有特殊的意義，植物花色也是人們欣賞自然色彩的焦點之一；植物果實的色彩更是千變萬化，其色彩涵蓋的範圍最大，幾乎什麼色彩都有，紅蘋果、紫葡萄、綠芭樂、黃梅、黑棗、咖啡（棕色）等一應俱全。

礦物的色彩變化更多，可分爲有光澤、無光澤、透光、半透光、不透光等色彩變化。礦物中的金屬色澤光豔奪目，以金、銀、銅、鐵、錫等最爲人熟悉，其中黃金色彩以黃色爲主，因其材質穩定色彩亮麗，是人類從古至今愛不釋手的重要財富；礦物中還有更令人心儀的，就是炭化物的鑽石與矽化物的瑪瑙、翡翠、琥珀、水晶等，其色彩晶瑩剔透光豔四射，是現

代飾品中不可或缺的材料。

人工色彩的開發，是爲了滿足生活需要與人類追求美感的理想而成，如我們居住空間內外的色彩、照明的色彩、裝飾的色彩，又如與我們最貼身的衣物色彩、飲食食品的色彩、外出交通工具的色彩、各種視覺讀物的色彩、以及娛樂器材的色彩等等，都是人爲創造出來的色彩。人工色彩的開發，正隨著科技文明的進步，不停地創新求變，其最大的目的，就是要使人們的生活從以前需要的程度，提昇到舒適與美化的境界，在今日，人類對色彩知識學習的方法，已經十分進步，對生活中的色彩要求也愈加嚴格，生活在一個美妙世界的理想，指日可待。

動物皮毛色彩，可以區分動物的種類習性，有些動物色彩具警戒性，如左上的毒蛙、右上的老虎、下中的蜥蜴等，也有些動物色彩亮麗鮮艷，成爲人類欣賞的焦點；另外右下橙紅色的珊瑚，也是動物之一。