

庞
绮
编著

高职高专自考·艺术设计教材

服装色彩

 中国轻工业出版社

高职高专自考·艺术设计教材

服 装 色 彩

(本教材同时可供本科服装专业选用)

● 庞 绮 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装色彩 / 庞绮编著. — 北京: 中国轻工业出版社,
2001.9

高职高专自考·艺术设计教材

ISBN 7-5019-3218-2

I. 服... II. 庞... III. 服装—色彩学—高等学校:
技术学校—教材 IV. TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 24253 号

责任编辑: 王抗生 杨三明

策划编辑: 王抗生 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 蓝先琳

版式设计: 蓝先琳 许之敏 责任校对: 方敏 责任监印: 崔科

*

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

联系电话: 010—65241695

印 刷: 精美彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2001年9月第1版 2001年9月第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 9.25

字 数: 296千字 印数: 1—3000

书 号: ISBN 7-5019-3218-2/TS · 1952

定 价: 50.00元

●如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换●

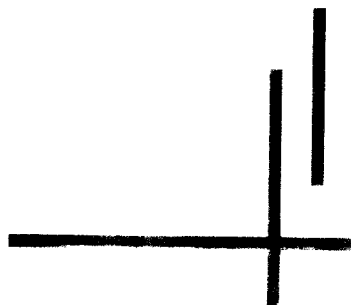
高职高专自考·艺术设计教材

编审委员会

顾问：李宗尧（中国高等职业技术教育研究会会长）
袁 晓（北京市职教成教教材领导小组办公室）

委员：王国伦 王抗生 刘伟平
刘境奇 吕美立 邱承德
李 巍 杨乾钊 张芷岷
张 星 张 楠 彭 亮
蓝先琳 潘吾华

本书主审：蓝先琳

内 容 简 介

本书内容包括: 概述, 服装色彩的配色, 无彩色系服装, 有彩色系的服装, 服装色彩设计的相关因素, 流行色, 服装色彩设计的方法等。

本书内容丰富, 叙述生动, 图例精美, 系统而全面地讲解了有关服装色彩设计的原理、方法与程序, 可供中高等服装设计专业教学选用, 也是自学服装设计的一本有价值的参考书。

目 录

概 述	(1)
一、服装色彩的社会象征性	(1)
二、服装色彩的审美性	(4)
三、服装色彩的实用功能性	(5)
第一章 服装色彩的配色	(9)
第一节 无彩色系的服装	(9)
一、黑色服装	(9)
二、白色服装	(12)
三、灰色服装	(17)
四、金、银色服装	(19)
第二节 有彩色系的服装	(20)
一、单一色彩的服装	(21)
二、多色搭配的服装	(40)
作业与思考题	(52)
第二章 服装色彩设计的相关因素	(53)
第一节 服装色彩与穿着者	(53)
一、人体形态与服装色彩	(53)
二、肤色、发色与服装色彩	(54)
三、妆色与服装色彩	(58)
四、年龄、性别与服装色彩	(59)
第二节 服装色彩与服装风格	(64)
一、古典式服装及其色彩	(64)
二、浪漫式服装及其色彩	(66)
三、民族式服装及其色彩	(68)
四、田园式服装及其色彩	(70)
五、前卫式服装及其色彩	(71)
六、轻便式服装及其色彩	(72)
第三节 服装色彩与服装配饰	(74)
一、首饰与服装色彩	(75)
二、包袋与服装色彩	(78)
三、方巾与服装色彩	(81)
四、鞋、帽与服装色彩	(82)

第四节 服装色彩与材质·····	(85)
一、服装色彩与面料纹样·····	(85)
二、服装色彩与面料材质·····	(88)
作业与思考题·····	(93)
第三章 流行色·····	(94)
第一节 流行色的体系·····	(94)
一、流行色的概念和形成·····	(94)
二、流行色的特性和规律·····	(95)
三、流行色的预测与机构·····	(97)
第二节 流行色的应用·····	(98)
作业与思考题·····	(100)
第四章 服装色彩设计的方法·····	(101)
第一节 服装色彩设计的制约因素·····	(101)
一、影响服装色彩的市场因素·····	(101)
二、影响服装色彩的心理因素·····	(102)
三、影响服装色彩的材质因素·····	(103)
第二节 服装色彩设计的方法与程序·····	(104)
一、服装色彩设计的灵感启示·····	(104)
二、服装色彩设计的方法·····	(108)
三、服装色彩设计程序·····	(126)
第三节 电脑服装色彩设计(黄宗文编写)·····	(128)
一、电脑中的色彩知识·····	(128)
二、电脑服装色彩设计步骤·····	(131)
作业与思考题·····	(141)
参考书目·····	(141)

概 述

人类生活在一个五彩缤纷的世界,人们通过感官从外部世界获得大量信息,从而认识了周围世界,并发展出美的感受。

人类发明和制做服装可能有多种原因,而审美需求则肯定是其中重要原因之一。在生活、工作和社会活动中,人们学会了利用色彩来装扮自己,发挥色彩的独特艺术魅力,为自己创造了一个崭新的“色彩世界”。服装也从最初的“其衣致暖而无文”发展到绚丽多彩,与人类创造的其他色彩绚丽的事物一起,构成人类生活中不可或缺的色彩文化。

服装由造型、色彩和材质三要素构成,它们有实用意义,更有审美意义。其中,色彩因素最生动、醒目,也最为人敏感。人们从远到近观察服装,总是先看到服装色彩,其次是服装造型,最后是服装材质和工艺。因此,在服装设计中,服装色彩的设计具有重要意义。

服装色彩设计和其他设计一样,是一项融美学与科学技术为一炉的创造行为。对服装色彩的研究,已逐渐形成了一门新的学科——服装色彩学。在服装设计中,色彩的特性及制约因素有哪些?如何进行服装色彩配色?何为流行色等等都是服装色彩研究的内容,对这些问题的讨论是饶有趣味的,也是极为复杂的。

什么样的色彩能使衣服增美?这一问题并非简单。因为服装色彩除了审美因素还有社会因素和功能因素等。设计者需要探讨这些因素如何影响服装色彩,又如何通过色彩将这些因素表现出来。

我们首先要研究服装色彩与其它艺术(如绘画)色彩相区别的特点,即服装色彩的特性。若要使服装色彩设计达到某种预期目的,使服装色彩产生优美的视觉感受,就必须研究和掌握这些特性。这些特性为服装色彩体系的形成建立了基点,是服装色彩设计的本源,在服装色彩研究中有着重大的意义。

以下从三个方面论述服装色彩的特性。

一、服装色彩的社会象征性

服装是一种无声的语言,直观地反映着人类的思想情感、时代文明与社会风貌。人类之初,艰苦的生存环境迫使人类衍生出防寒护身的服装。《风俗通义》中说:“衣,所以蔽形也”,可知衣服最初的功能是蔽身体,防寒暑。随着人类物质生活的发展,服装逐渐走出了最初的实用时代,演变为社会地位的象征物,成为一种道德符号。《白虎通义》云:“圣人所以制衣服何?以为蔽形、表德劝善,别尊卑也”,衣服成为德化的标志,用以区别身份“表贵贱”,进而形成了等级森严的冠服制度。而色彩在冠服制度中担负着至关重要的作用。

不同时代的社会文化,赋予色彩不同的释义,这并非出于视觉美学方面的考虑,也不是传达某种感情,而是色彩对社会意识形态的象征性。

中国自古就有以色彩象征权位的传统。古人五行学说中的五方：东、西、南、北、中，各以青、赤、白、黑、黄五色表示，分别象征木、火、金、水、土，并代表着五德。五色随着王朝更迭，每一新朝都要易色，特别是易服色、旗色等，以示顺应天德。《春秋·左传》中有这样的记载：贵族“衣必文采”，讲究“九文，五章，以奉五色非列彩不入公门”。青、赤、白、黑、黄五色被定为正色，成为各朝所崇尚的色彩：夏尚青、商尚白、周尚赤、秦尚黑、汉尚黄。礼服、公服和上衣均用正色，两正色相加形成的色彩称间色，用于卑者衣着、便服、内衣和下裳。《尚书·益稷》载冕服十二章纹有日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，从中可看到象征的方法，如日月星因其光而取象白色，山、龙取象青色，华虫黄色、宗彝黑色、藻与粉米白色、火赤色、黼黑白相次、黻黑青相间。白义洁净、赤义光明、黑白相次义为决断，这是以色彩形貌去象征客观世界，并通过其功能与行为方式的相似性，将自然形态与社会秩序相比拟，将洁净、光明、决断与君主相对应。青、赤、黄、白、黑是中国服装的五个主色，百官依服色色相的不同来分辨品级的高低，在清代，还以不同明度的黄色常服，以示皇室的不同身份，例如：皇帝、皇后着明黄，皇子、皇妃着金黄，皇太子、太子妃着杏黄，皇宾、福晋着香色。中国人用“阴阳五行论”解释色彩以来，服装色彩已超越了直接的映像意义，体现出将自然色彩人文化、社会化、伦理化的倾向。从而形成的“垂衣而治”的观念一直延续了二千多年，时至今日，传统的戏剧舞台上仍保留着这种色彩伦理化的符号表现。观众首先通过角色的

皇帝朝服的颜色以明黄为贵

服装扮相来认识剧中人物,不同的官级、人物穿什么服饰、着什么色彩均有一定规则。戏剧界有句行话为“宁穿破,勿穿错”,其服饰色彩已形成了约定俗成的特殊文化含义。

服装色彩用以“等贵贱”、“别尊卑”是古代世界通有的现象。古希腊人虽没有以色彩区分等级的严格规定,但在社会活动中,穿戴着色还是有着贫富之别。自罗马时代始,欧洲就有了较为严格的服色制度,规定了国王、占卜官、骑士的礼服以及市民服装的用色;中世纪时,圣职者、骑士、市民(农民)三种职业被加以分化,在服装和色彩上按其职业、身份、社会阶层不同来区分。例如意大利的上层妇女可穿深红、暗紫、绿、橘等色衣服,修道者着白色,工人着青色。

不同的国家、民族、文化,对服装色彩有着不同的认识和理解,并产生出色彩不同的象征意义。6世纪时的拜占庭帝国给服装色彩赋予了宗教含义,如:白色象征纯洁,蓝色象征神圣,红色象征神的爱,紫色象征威严,绿色象征青春,金色象征善行,蓝紫色象征谦德等等。至今西方的习俗中仍保留着这些象征意义。12世纪后,圣职者的服色和礼仪用色,按级别依次规定:教皇用白,主教用红,司教用紫,神甫用黑。同一色彩的社会象征意义有时因文化、地理环境所造成的特殊心态而不同,例如白色,在汉族地区和土家族等一些少数民族地区是“于凶事为吉,于吉事为凶”的色彩,而普米族自古以白为贵,男女衣着为白色,蒙古族亦以白为祥瑞之色,如喜骑白马、着素衣、居白色屋,献白色哈达等;又例如黄色,在我国是至高无上象征皇权的色彩,而早在中世纪的西方,黄色已是含有敌意的色彩,特别是规定犹太人和妓女穿黄色服装,后来黄色更成为表示叛徒的色彩。服装色彩还有一种特殊的象征,如和尚的法衣,规定不可用正色,袈裟用暗淡的“赤褐”色,并涂抹一些其他间色称“点净”,以示“离弃过失与是非而为清静”之义,后来有“赐紫”、“赐绯”、“赐黄”,这已是汉化佛教的一种创造了。

现代,人们选择服色,不再受等级的限制,但它仍成为世态民风的“晴雨表”。60年代,科学技术的发展使人造卫星、宇宙飞船相继升空,随之服装造型充满了宇宙旅行的风格,“宇宙色”“太空色”也在世界上风行开来。70年代,西方最具代表性的嬉皮和朋克文化对年轻人的流行时尚产生了巨大影响,五颜六色的太阳镜、色彩鲜艳的扎染图案的紧身衣等使世界从黑白灰的冰冷和压抑中解放出来。同时期,我国正处于“文化大革命”中,政治压力带来的是服饰单调、色彩暗淡,男女老少的服装色彩多为灰、蓝,“绿军装、红袖标”成为那一时期的时髦装束。80年代始,人们开始厌恶生态的被破坏、大气环境的被污染,并向往大自然的纯净、古朴的原始美,出现返璞归真的心态,色彩的总趋向是与人类最亲和的“森林色”、“海洋色”、“沙滩色”、“岩石色”,这一类色彩在流行色舞台流行了几年之久。90年代是高科技迅猛发展的信息时代,高科技带来新型的材质和丰富的色彩变化,人们对各种金属色格外钟爱。

总之,服装反映了每个时代特有的观念意识和精神面貌,而色彩正

是这些观念意识和精神面貌最为直观的表现形式。

二、服装色彩的审美性

服装上的装饰和色彩并不具有真正“掩形御寒”的实用功能,但是,如前所述,服饰和色彩所产生的复杂的精神作用,直接反映了人的意识形态和价值观念。人们穿衣装扮不仅是生活必需,也是为了展现人的精神风貌,通过服饰和色彩直接将人作为表现主体,以人为本来表现人体的美。

随着时代的发展,服装审美内涵也在不断发生变化,呈现出艺术上的综合特征。服装色彩的美,不同于绘画的平面色彩美,它是一种立体的空间美;但又不同于雕塑的立体空间,服装在穿着过程中一旦与人体结合,就形成一个完整的、运动着的空间立体形态,其造型和色彩也由平面转向有序而丰富的变化,使人充分体验其流动的美感。着装者的性格、气质、形体美等因素,将通过这一形态多角度、多方位地展现出来,并综合成一个具有一定特色的文化环境。

在服装审美中,最先让人感知的不是服装样式而是色彩。着衣者在远处时,其衣服色彩对视觉认知的传达速度最快,即所谓“先看色彩后见衣”,可见色彩在服装设计、审美感受上的首要性与重要性。

服装及其色彩随时间、气候的变换而不断更换,如春夏秋冬四季流行色的变化。在服装中,色彩美不能单项实现,它存在于包括款式、面料等系统的综合工程中,存在于整体的服装设计中;需考虑与人的体态、肤色、性别、年龄等生理条件相协调,还需考虑人的心理、职业、文化、环境和社会风俗,才能借助服装色彩来展示真正的个性美,人的气质、品格、身份、地位等社会特征,也才能借以充分体现。

以人为本的服装色彩设计,表现了现代人的主体觉醒,它不同于过去服色的意识形态化,也不同于其它艺术形式的色彩表现。以人为主体的服色设计对象是每一个具体的人,在手法表现上需充分考虑不同人的各种不同因素,根据现实中具体人的具体情况,通过色彩组合,设计出与“这一个人”相匹配的服装色彩,以表现和满足其个人的审美追求,表现出每个人的独特性格和气质。这是服装色彩设计的重要内涵之一。

从时间角度看,服装色彩的季节性和流行性变化是很明显的。人类生活在大自然中,自然界的气候变化直接影响服装色彩的选择,也给人们提供了许多展示丰富色彩、纷呈个性的机会。季节交替的自然活力与服装色彩融合一体,能展现出人的生命活力、审美情趣和富有自然气息的艺术境界。

服装色彩的特点之一是其装饰性。在发明服装之前,人类就表现出了色彩装饰的才能,如色彩纹身等。其后,色彩装饰的表现力更加发展。无论古代还是现代的服装色彩,基本上都表现出装饰风格。装饰性色彩不受自然物原有色彩的局限,不拘泥于摹仿,运用灵活自由。它强调色彩形式的简洁、概括,具有强烈的表现力。可根据人的心理需要以及服装的各种材质、款式等特点来进行色彩设计,以达到一般自然色彩所不

具有的丰富视觉效果。

色彩的装饰性不是为装饰而装饰,而是通过其装饰性去突出人自身,使之更受人注目、更完美。如果人自身(肉体和精神)的美被色彩装饰所淹没,就背离了服装色彩装饰的本来目的,走向它的反面,这是必须注意的。

三、服装色彩的实用功能性

服装色彩的设计,除了社会习俗和审美所需外,还有一些特殊的服装必须首先考虑其色彩的实用功能。这种实用功能不是某个社会阶段的

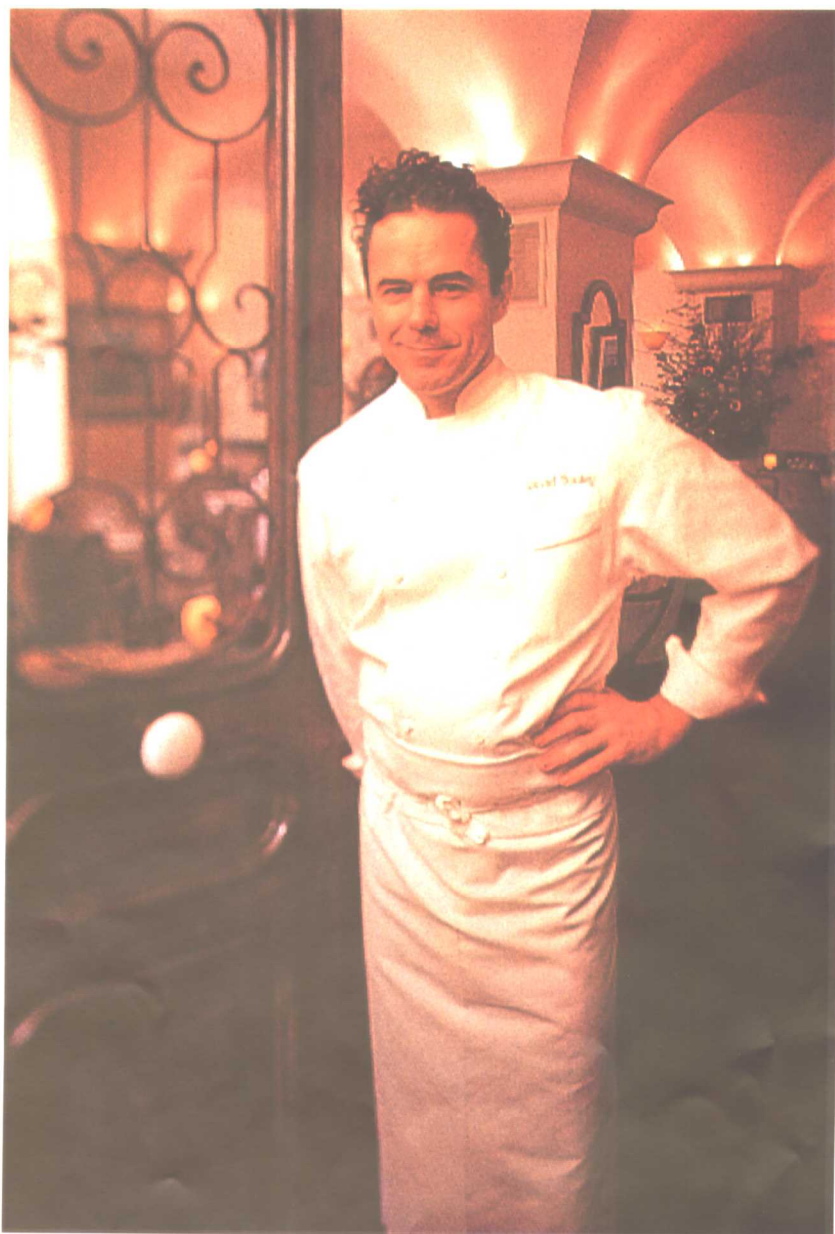
有特定功能要求的服装,色彩应该醒目,易于识别,以达到安全、求援等目的

伦理表现或规范所致，也不是美的形式法则所决定的，而是在自然科学的引导下，依据色彩的科学原理，从人的视觉生理系统出发，根据人工工作的特点和需要所产生的功能要求。

一般可分为三类：

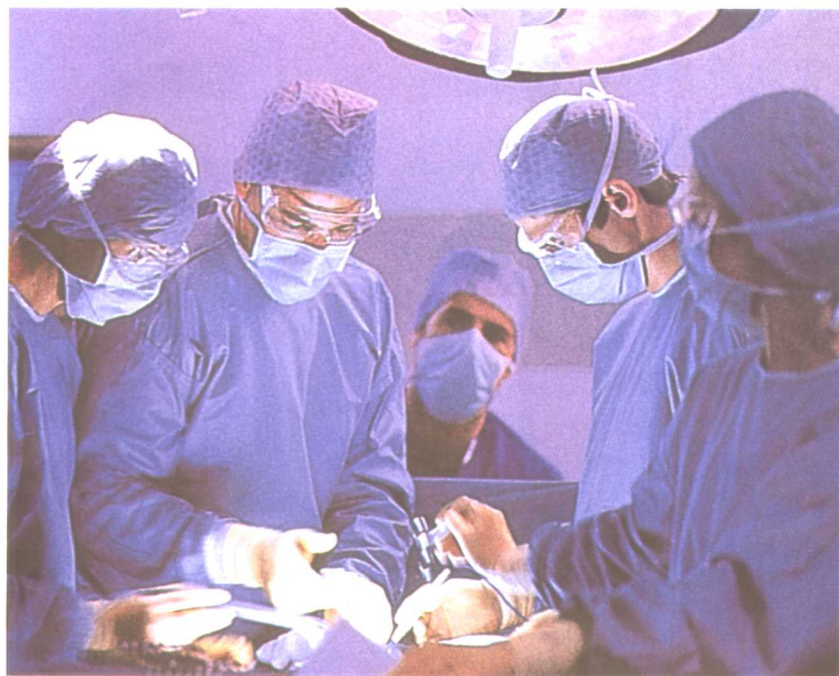
(一)视觉识别的实用功能

视觉识别的实用功能是要求在特定的场所、位置，具有较强的可视性，易于识别，以达到安全，求援的目的。这类服装的设计首先以色彩

饮食从业人员的服装色彩以洁净、卫生为实用目的。多以白色为主

的易辨、醒目的功能为主,较少考虑美观性,几乎不受社会习俗的影响。如登山服、渔民工作服的色彩要考虑明显区别于山峦与大海等环境色,选择和背景对比最强烈的色彩;雨衣、学生帽以及公路、铁道养护人员、救护人员的服装要考虑在雨色蒙蒙和光线暗淡的背景下最能醒目的色彩,一般首选黄色。我们已知颜色鲜艳度高,视认距离远,反之则短。因为在可见色光中黄色最明亮、醒目,最能引起驾驶人员的注意,所以黄色衣服能有效保护行走在公路上的穿着者,避免事故的发生。

外科医生手术服的色彩为蓝绿色,它具有镇静的作用

迷彩色是军服的色彩,有利于战时隐蔽

(二)职业识别的实用功能

职业识别的实用功能是根据穿着者的职业特点,通过服装色彩的统一设计,规范其工作行为以达到提高工作效率的目的。如:医务工作者、饮食从业人员的服装,既要考虑到表现安静、洁净的特点,又要具有标识作用。企业、商场等工作服要采用与企业形象相配的统一色彩,起到规范作用,如日本“资生堂”化妆品采用紫色包装,销售员也穿着同样的紫色制服。大型团体操表演和运动会的服装,既要考虑易于识别不同的团队便于配合,又要考虑整体协调的优美效果。运动员、消防队员的服色强烈鲜明,有利于调动起积极紧张的情绪。军服色彩的设计与军队兵种和所用于的地理气候环境有着密切关系,如军服的迷彩色及伪装色,有利战时所需的隐蔽。

(三)色彩与生理互补的实用功能

关于色彩与生理互补的实用功能的表现,较有代表性的如外科医生手术服的色彩定为绿色或蓝色,因中性色或冷色具有镇静的作用,同时更为主要的生理原因是:当人眼长时间盯看血色,则会出现红色的补色即绿色,为了避免眼睛的过度疲劳,因此选择绿色以达到视觉平衡。另外色彩与生理的互补在日常服装中的表现则是根据人的具体特点取长补短,如人的体形有胖瘦、高矮之分,人的肌肤有白皙型、黝黑型,人的年龄大小各异等,可通过服装色彩的视错觉得到调整,以恰当的服装色彩搭配弥补生理上的不足或缺陷,反过来又能突出和加强某些部位。在色彩上科学选择,较有效的方法如肥胖者配以暗深色服装,瘦长者配以浅淡色服装,这是利用低明度与高明度的收与扩的特点来调整生理上的不足。应用这类色彩设计主要是考虑到人的不同的特点,要以不同生理条件为依据。

作业与思考题

1. 服装色彩有什么特性?
2. 请分别陈述服装色彩的不同内涵。

第一章 服装色彩的配色

第一节 无彩色系的服装

色彩按照属性,可分成两大类:无彩色系、有彩色系。黑色、白色以及黑白两色相混的各种深浅不同的灰色系列,称为无彩色系。

有些人对黑、白、灰是否属于色彩范畴的问题存在着模糊认识,色彩学中将黑、白、灰色定义为无彩色系,就说明它们属于色彩范畴,同其它的色彩一样有着自身鲜明的个性。无彩色只具明度性质,没有色相和纯度因素。人们习惯称黑、白、灰及金、银为“五大调和色”或“五大补救色”。

黑、白、灰用于服装色彩中不受年龄、性别等因素的限制,是生活服饰中的常见色彩,因而是服装及纺织品中应用率最高的颜色。有调查证明服装色彩中选率最高的颜色为白色,其次为黑色。在我国民间中流传着这样的说法:“要想俊,一身皂;要想俏,一身孝”(皂为黑色,孝代表白色)。黑、白、灰单一使用以及相互间的搭配,是服装色彩永恒的主题。此外,黑、白、灰与有彩色系列的搭配,使个性强烈的多彩色易于协调。正是由于这些难能可贵的特点,黑、白、灰始终在服装色彩中占有重要地位。

一、黑色服装

(一)黑色的表现性

黑色所表现的强烈内涵是多层面的,其蕴含的感情甚至是矛盾的。一方面黑色是积极的,使人联想到庄重、严肃、坚毅、永久、神秘、沉思、考验、安静;另一方面黑色又是消极的,使人联想到黑暗、沉默、荒凉、恐怖、烦恼、忧愁、冷酷、悲痛、死亡、阴谋、罪恶。正是由于黑色的多面性,使其在服装设计上也具有多重性,所以黑色既可作为礼服色亦可作为丧服色,并以其强烈的个性使服装处于时髦和前卫的行列。

1. 黑色服装的积极性 在西方社会传统中,作为礼服的西服、燕尾服是人们在王室、宫廷、政府等国家级的典礼仪式(包括葬礼)或宴会上穿着的,乐队指挥、音乐演奏家也常穿这种礼服。如商界的洽谈会议、学者的学术交流活动等非国家级的正式场合上穿着的日常礼服也选择了黑色套装。黑色已经成为男子礼服的经典标志,代表着上流社会男性的绅士风度。在女性服装中黑色同样是永恒的时尚。社交场合上黑色服装往往是最佳选择,如名著《安娜·卡列尼娜》中的安娜,她在众多花枝招展的女宾中身着一袭黑色,反而成为全场瞩目的焦点。此外,在我国56个民族中多达十几个少数民族以黑色或蓝色作为服装主调,形成凝重、朴素之美。

黑白灰色不仅能够单一使用,并且它们之间能够互相搭配

黑色成为男女正式礼服的经典标志

2. 黑色服装的消极性 黑色服装亦出现在宗教领域。西方神父、牧师的长袍是黑色；中国道教也借助服饰的黑色来反映其无欲无为的思想；伊斯兰教规定阿拉伯妇女外出要穿黑袍，头部、脸部被严严的包裹在黑布中，表现其禁欲的教规。日本著名服装设计师小筱顺子设计的服装取色多以黑色为主，突出表现了黑白世界的理性与冷漠。

3. 黑色服装的个性 黑色服装的强烈个性在不同的历史时期都有演绎。20世纪60年代的嬉皮士对传统绅士穿戴整齐的服装不屑一顾，嬉皮运动使黑色泛滥至街头，服装怪异离奇、离经叛道。90年代末嬉皮形象的黑装在法国的时尚舞台与美国、意大利的街头再度出现。为配合黑装的服饰形象，嬉皮士将头发亦染成黑色，甚至连眉毛、眼睛、嘴唇也都被框上浓重的黑线。现代摇滚歌手多借助黑色服装来宣泄情绪，如世界巨星珍妮·杰克逊所着演出服多数是黑色，她喜欢用黑色紧腰宽下摆上衣及紧身裤勾勒身体曲线，正如她的歌曲给人的感受：性感、野性。

(二)黑色服装设计的要点

黑色是一种看似平凡的色彩，但它既有性格的多重性，又有很强的包容性。因此，在设计上要综合考虑各方面的因素，尤为注重黑色服装的材质，将产生不同反响的效果。黑色所具有的独特魅力是永恒的。

摇滚乐手、嬉皮士和朋克都喜用黑色服饰，以此表达他们叛逆精神