

高等院校“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

服装色彩设计

FUZHUANG
SECAI
SHEJI

主编◎孟 君 刘丽丽 胡 兰

北京工艺美术出版社

高等院校“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

服装色彩设计

FUZHUANG
SECAI
SHEJI

主编◎孟 君 刘丽丽 胡 兰

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩设计 / 孟君, 刘丽丽, 胡兰主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2013.7

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5140-0262-1

I. ①服… II. ①孟… ②刘… ③胡… III. ①服装色彩—设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 293358 号

总策划: 肖大洲

主 编: 孟 君 刘丽丽 胡 兰

副主编: 万 莉 万丽霞 黄 翔

出版人: 陈高潮

责任编辑: 梁 瑶

封面设计: 侯建军

版式设计: 北京纬图传媒

责任印制: 宋朝晖

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

服装色彩设计

孟君 刘丽丽 胡兰 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

印 刷 北京领先印刷有限公司

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 7.5

版 次 2013 年 7 月第 1 版

印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1 ~ 3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0262-1

定 价 39.80 元

编委会

主 编：

孟 君（重庆城市管理职业学院）

刘丽丽（重庆文理学院）

胡 兰（重庆工商大学）

副主编：

万 莉（黄河科技学院）

万丽霞（江西科技学院）

黄 翔（广西理工职业技术学院）

编 委：

李 嘉（新乡职业技术学院）

朱胜利（随州职业技术学院）

前言

QIANYAN

服装色彩设计研究的内容以色彩设计原理为基础,涉及生理学、心理学、服饰美学、面料学,另外还受到社会形态、民族传统、文化历史、经济等因素的影响。服装色彩设计是设计领域中多学科交叉的新兴边缘学科,这方面的研究是系统性、综合性的。对服装色彩设计的研究有助于拓宽设计者的知识面,有助于其在具体服装设计工作中将色彩完美、深入地表达。

服装色彩的关键是和谐,在服装整体设计的诸要素中,色彩的和谐关系尤其重要。色彩在服装上的表现效果不是绝对的,适当的色彩配置会改变原有色彩的特征及服装性格,从而产生新的视觉效果。服装色彩设计的内容很宽泛,例如,如何达到和谐的色彩效果、如何做到色彩搭配得当、如何通过服饰色彩表达穿衣者的个性、如何面对多变的色彩潮流等。

本书由北京工艺美术出版社组织全国多所院校协同编写,由重庆城市管理职业学院孟君、重庆文理学院刘丽丽、重庆工商大学胡兰担任主编。

限于编者理论水平及实践经验,教材编写中的错误、缺失在所难免,敬请读者批评指正。

——编者

二〇一三年夏

目录 CONTENTS

1

第一章 色彩设计理论

第一节 色彩的属性 // 2

第二节 色彩设计的一般规律 // 12

第三节 色彩的形式美法则 // 22

27

第二章 面料质感与色彩

第一节 天然纤维与色彩 // 29

第二节 化学纤维与色彩 // 32

第三节 皮革面料、裘皮 // 36

39

第三章 色彩与服装的文化性

第一节 色彩的民族性 // 40

第二节 色彩的象征性 // 42

第三节 服装色彩的象征性 // 46

53 第四章 服装色彩配置与服装设计主题

- 第一节 带有未来感的主题 // 54
- 第二节 带有轻松感的主题 // 54
- 第三节 带有民族感的主题 // 55
- 第四节 带有历史感的主题 // 56

59 第五章 服装色彩配置与服装品牌文化

- 第一节 运动风格品牌文化与色彩配置 // 60
- 第二节 职业风格品牌文化与色彩配置 // 64
- 第三节 少女风格品牌文化与色彩配置 // 71
- 第四节 民族风格品牌文化与色彩配置 // 84
- 第五节 休闲风格品牌文化与色彩配置 // 87

91 第六章 服装色彩配置与人体自身因素

- 第一节 服装色彩配置与性别 // 92
- 第二节 服装色彩配置与年龄 // 93
- 第三节 服装色彩配置与肤色 // 96
- 第四节 服装色彩配置与气质 // 101
- 第五节 服装色彩配置与身材 // 101

103 第七章 服装色彩配置与着装环境

- 第一节 服装色彩与自然环境 // 104
- 第二节 服装色彩与社会环境 // 105

114 参考文献

Design

ONE 第一章

色彩设计理论

第一节 色彩的属性

一、无彩色与有彩色

色彩大致可以分为无彩色和有彩色两大类。黑、白、灰属于无彩色,从物理学角度看,它们不包括在可见光谱中,所以称为无彩色。但是在心理学上它们有完整的色彩性质,且在色彩体系中扮演重要角色。无彩色对颜料起着重要作用,通过混入黑、白、灰可以改变有彩色的纯度和明度(图1-1)。光谱中的全部色彩都是有彩色,有彩色是无数的,它以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色为基本色(图1-2)。基本色之间不同量的混合以及与黑、白、灰之间不同量的混合可产生成千上万种有彩色。(图1-3)

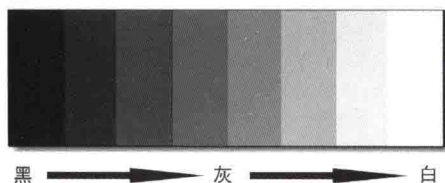

图1-1 明度推移

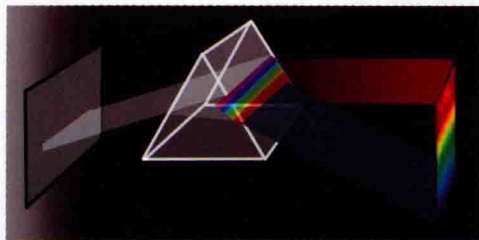

图1-2 三棱镜下的光线分解

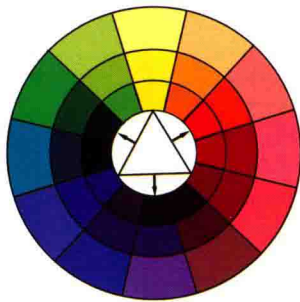

图1-3 各色相的明度推移

二、色彩的三属性

色彩的三属性是指色彩的明度、纯度和色相。它们是色彩中最重要的三个要素,三者之间既相互独立,又相互关联、相互制约。色彩的三属性一般是对有彩色而言的,无彩色只具有明度这一种属性。

1. 明度

明度指色彩的明暗程度,也可称为色彩的亮度、深浅。色彩的明度有两种情况:其一,同一种颜色中混入不同量的黑、白则产生不同的明暗层次。一个有彩色加白色时明度会提高,加黑色明度会降低。若把黑、白作为明度的两个极端,在中间等间隔地划分若干个灰色,即成为明度阶梯。靠近白色一端为高明度色,靠近黑色一端为低明度色,中间部分为中明度色(图14)。其二,各种颜色自身具有不同明度。有彩色系中不同的色彩在可见光谱上的位置不同,被眼睛感知的程度也不同。黄色处于可见光谱的中心位置,明度最高;紫色处于可见光谱的边缘,明度最低;橙、绿、红、蓝的明度居于黄、紫之间。(图1-5)

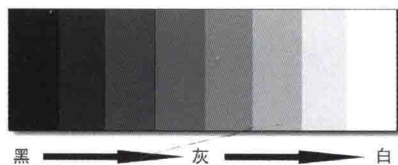

图14 明度标尺

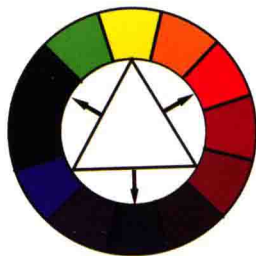

图1-5 色环

2. 纯度

色彩的纯度是指色彩的纯净程度,或者说色彩的鲜艳度、饱和度。它表示颜色中所含有色彩成分的比例。含有色彩成分的比例越大,则色彩的纯度越高;含有色彩成分的比例越小,则色彩的纯度越低。当一种颜色中混入黑、白、灰或者其他色彩时,纯度就会产生变化,混入的量越多,纯度就会越低。(图 1-6)

值得强调的是,一个颜色的纯度高并不等于明度就高,即色彩的纯度、明度并不成正比。纯度划分方法如下:从色环上选出一个颜色,再

找一个明度与之相等的中性灰色(由黑、白混合形成),然后将该色彩与灰色混合,按照混入灰色的量依次形成从纯色到灰色的纯度阶梯,得出高纯度色、中纯度色、低纯度色。(图 1-7)

3. 色相

色相指色彩的不同面貌,用于区别不同色彩。不同波长的光波给人特定的感受是不同的,将这种感受赋予一个名称,有的是红,有的是黄,就像每个人都有自己的名字一样,若把光谱上的色相带连接成环状,则称之为色相环,色相环上的颜色一般为纯色(图 1-8)。红、橙、黄、绿、蓝、紫为基本色相,而像玫红、大红、朱红、橘红则标明了一个特定的色相,它们之间的差别属于色相差别。值得注意的是,一个颜色加黑、白形成的深浅变化属于明度变化,并不是色相变化。(图 1-9)

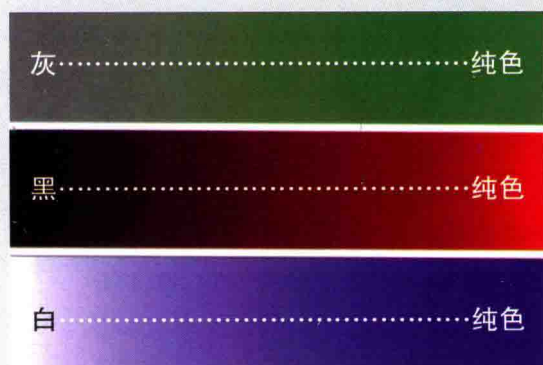

图1-6 色彩的纯度推移

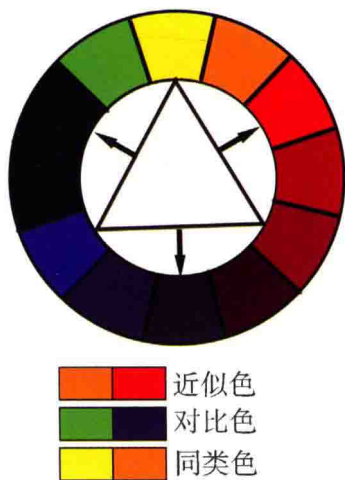

图1-8 色相

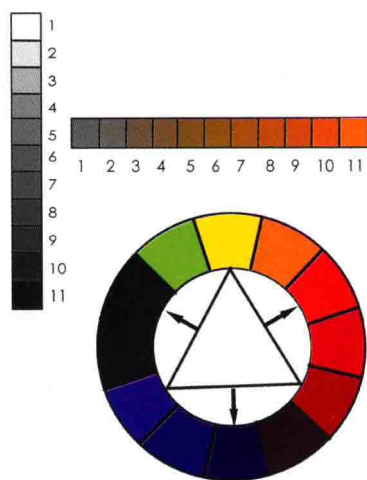

图1-7 纯度推移解析

图1-9 红色的明度推移

三、色名

1. 一般色名

一般色名是按照日本工业规格 JISZ 8102 制定的,是由基本色名加上特定的修饰语组合而成的。有彩色的基本色名有红、橙、黄、黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫、紫、红紫;无彩色的基本色名有白、明灰色、灰色、暗灰色、黑。修饰语对于有彩色有最淡的、亮灰、灰、暗灰、最暗的、淡的、不强烈的(浊的)、暗的、鲜艳、深的、鲜明(纯的)。在这些修饰语后面附上色名可构成一个富有装饰意味的色名,如红色,可称为最淡红(可简化为浅红)、亮灰红、灰红、纯红。像红味的、黄味的、绿味的,这些形容词对有彩色和无彩色都适用,如红味的紫色、黄味的绿色、蓝味的灰色、绿味的暗灰色等。(图 1-10)

2. 惯用色名

惯用色名指人们习惯使用的各种物体的固有色。在实际运用中,采用比较形象的语言文字来表示,如葡萄紫、宝石蓝等,一看色名就会感受到此色的面貌,从而引发观者的共鸣与联想。这种生活给予的经验色和印象色非常富有文学味,且生动、亲切。(图 1-11)

(1) 以动物色比喻的色名有鹅黄色、孔雀蓝、驼色、鸡血红、象牙色、猩红色、鼠灰色、珊瑚色、蟹壳灰等。(图 1-12)

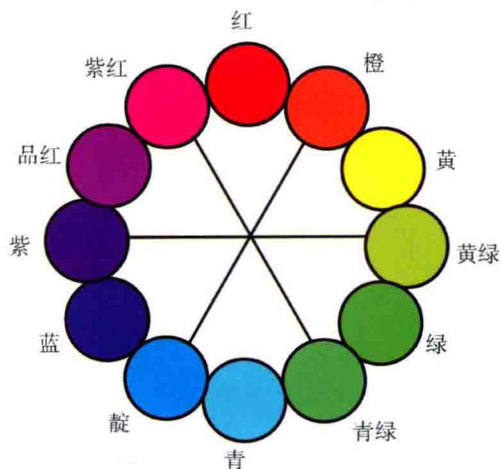

图1-10 色相环

(1) 宝石蓝在服装设计中的表现

(2) 葡萄紫在服装中的应用

图1-11

(1) 珊瑚色在服装中的应用

(2) 鼠灰色在服装中的应用

图1-12

(2) 以植物色比喻的色名有桃红、玫瑰红、枣红、番茄红、桔色、柠檬黄、米黄色、杏黄色、葵黄、藤黄、姜黄、草绿色、苹果绿、竹青色、橄榄绿、茶色、棕色、咖啡色、板栗色、亚麻色、豆沙色、藕荷色、丁香色、紫罗兰、茄紫色等。

(图 1-13)

(3) 以大自然比喻的色名有海蓝色、天蓝色、湖蓝色、月白色、雪白色、土红色、沙漠色、曙红色、保护色、岩石色等。(图 1-14)

(4) 以金属、矿物色比喻的色名有金色、银色、铁锈红、水银色、铅色、钴蓝、古铜色、翡翠绿、白玉色、琥珀色、朱砂、煤黑色等(图 1-14)。另外,还有一些不包括在以上类别,但仍属于惯用色名,如肉色、粉红、胭脂色、祭红、奶白色、蛋清色、酱色、墨绿色、烟灰色、瓦灰色、军绿色、宇宙色等。(图 1-15)

(1) 亚麻色在服装中的应用

(2) 草绿色在服装中的应用

图1-13

(1) 沙漠色在服装中的应用

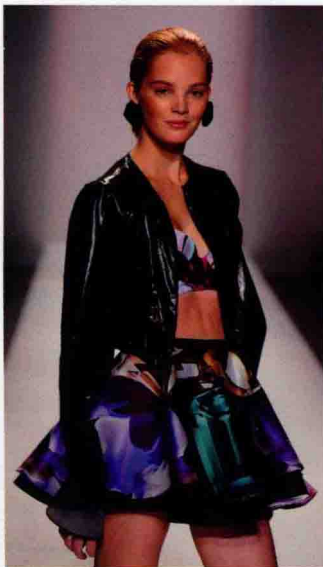

(2) 曙红色在服装中的应用

(3) 雪白色在服装中的应用

图1-14

(1) 充满宇宙感的色彩组合

(2) 煤黑色在服装设计中的应用

(3) 白色的加入令煤黑色更有表现力

图1-15

四、原色与混色

所谓原色，是指未经混色的色彩，又称为“第一次色”。一般而言，原色有两种，即色光三原色和色料三原色。对色料或染料而言，原色即红、黄、蓝三色，若其中两色混合，会产生橙、绿、紫，这三色称为“第二次色”，也称为“间色”。若再将第二次色两两混合，则产生“第三次色”，又称为“再间色”。通常使用色彩时，并非只靠三原色的混合，而是使用直接制成的色彩，主要原因是色彩经过多次混合后纯度会降低。色料的三原色任意混合会产生各种不同的色彩，若三种色料等量混合，则产生近于灰黑的浊色（图 1-16）。由于色料的混合在每次相加后都比原来的色彩灰暗，所以这种色料的混合称为减法混合，又称负混合。

另外有些布料与纺织品，近看纵线与横线的色彩不同，但在较远处观察却难以分辨，从而显现出另一种色彩，这种

在视网膜上的混色现象称为“空间混合”。（图 1-17）

还有一种称为“叠色”现象，是指透明或者半透明面料叠置时所得新色的方法。服装设计中“叠色”分为两种情况，一是不同色相的面料每重叠一次，叠出新色的明度会降低，纯度也会降低。所得新色的色相介于相叠两色之间，但是会更加接近于面色，并非两色的中间值。（图 1-18）二是同一色彩的面料叠加出的新色，明度会降低但是纯度会升高，面料越透明这种效果越明显。（图 1-19）

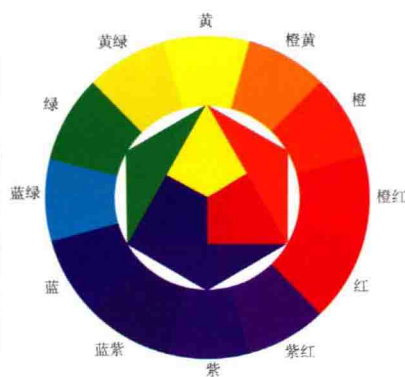

图1-16 三种色料等量混合

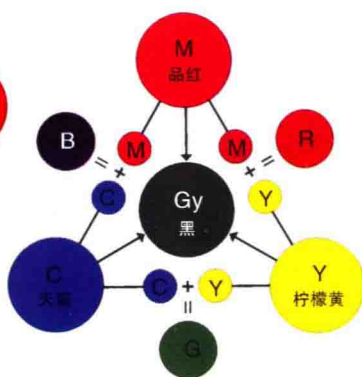
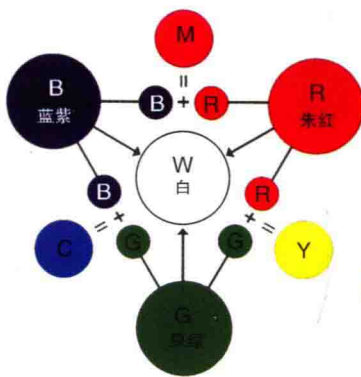

图1-17 色彩的空间混合

图1-18 叠色现象

图1-19 透明面料的叠色效果

五、色彩的感觉

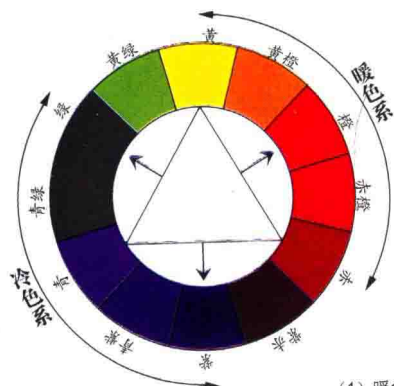
不同色彩具有各自独特的特征,使人们产生各式各样的感情反应。尽管这种反应由于民族、性别、年龄、职业等因素而产生差异,但其中不乏共性的感觉,像色彩的冷暖感、空间感、大小感、轻重感、软硬感等。

1. 冷暖感

“冷”、“暖”这两个词是指人体本身体验温度的经验,如太阳、火本身的温度很高,它们散射出的

红橙色光有传热的功能,使人的皮肤被照射后有温暖感;再如远山、大海、冰、雪等有吸热的功能,温度总是比较低,有寒冷感。这些生活经验和印象的积累使视觉变成了触觉的先导,只要一看到红橙色,心理就会产生温暖的感觉;一看到蓝色,就会觉得凉爽。从色彩心理学的角度将红橙色定为最暖色,蓝绿色定为最冷色,分别称为暖极和冷极。在色环上离暖极近的称为暖色,如红、橙、黄等;离冷极近的称为冷色,如蓝绿、蓝紫等。绿和紫被称为冷暖的中性色。(图 1-20)

还有一组冷暖色,即黑、白。白色反射光线能力比较强,同时也可反射热量;在物理效果上说,黑色可吸收光线,也吸收热量。因此,黑色的衣服让人感觉温暖,适用于冬季、寒带;白色的衣服适用于夏天、热带。不论冷色还是暖色,混入白色后均有冷感,混入黑色后产生暖感。(图 1-21)

(1) 暖色系与冷色系

(2) 红色属于暖感明显的色彩

(3) 绿色呈现中性的冷暖感

图1-20

(1) 白色偏冷感

(2) 黑色偏暖感

图1-21

(1) 低纯度的灰色充满后退感

图1-22

(2) 纯度较高的绿色充满前进感

图1-23 浅色背景上明亮的颜色具有后退感

图1-24 浅色背景上深色具有前进感

(1) 大面积的蓝色具有前进感

图1-25

(2) 细碎的分割也会使暖色具有后退感

2. 空间感

色彩的冷暖、明暗、纯度以及面积对比会形成空间感。造成色彩空间感觉的因素主要是色的前进和后退。色彩中我们通常把暖色称为前进色，把冷色称为后退色。从明度上看，亮色有前进感，暗色有后退感。在明度同等的情况下，色彩的纯度越高前进感越强，纯度越低后退感越强。

(图 1-22)

色的前进和后退与背景色紧密相关。在黑色背景上，明亮的色向前推进，深暗的色却潜伏在黑色背景的深处(图 1-23)。相反，在白色背景上，深色反而有前进感，浅色则融合在白色的背景中。(图 1-24)

面积的大小也影响着空间感，大面积色彩向前，小面积色彩向后；被包围下的小面积色彩则向前。作为形状来讲，完整、单纯的形向前，分散、复杂的形向后。当形状的和色的层次达到一致时，其空间效应是一致的，否则会形成色彩空间上的矛盾。(图 1-25)

3. 大小感

造成色彩大小感的因素也是色彩的前进和后退。感觉靠近的前进色又因膨胀而比实际显大,也称为膨胀色(图 1-26)。看起来远去的后退色又因收缩而比实际显小,亦叫做收缩色(图 1-27)。在服装色彩设计中,如果能很好地利用收缩色和膨胀色,则可以弥补着装者自身条件的不足。

4. 轻重感

色彩的轻重感主要跟明度相关。明亮的色彩使人感觉轻,例如白色、黄色等;深暗的颜色使人感觉重,例如黑色、藏蓝等低明度的色彩。明度相同时,纯度高的颜色比纯度低的颜色感觉轻。就色相来说,冷色轻、暖色重。(图 1-28)

5. 软硬感

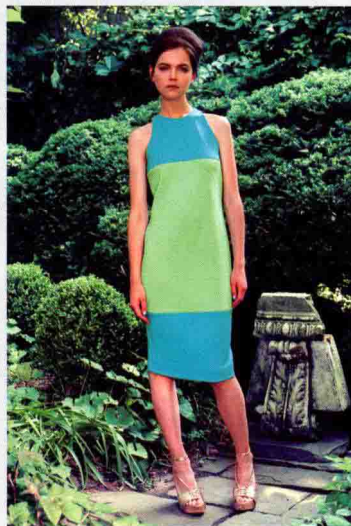
色彩的软硬感主要取决于明度和纯度,与色相关系比较小。明度高、纯度低的色彩有柔软感,例如浅粉色(图 1-29);明度低、纯度高的色彩具有坚硬感(图 1-30)。中性系的绿色和紫色有柔软感,因为绿色容易使人联想到草地,紫色容易使人联想到花朵(图 1-31)。无彩色系的黑色

图1-26 单纯平和的色彩具有膨胀感

图1-27 深色具有收缩感

(1) 明亮的色彩具有轻感

(2) 暖色具有重感

图1-28

图1-29 明度高的色彩感觉柔软

图1-30 明度低的色彩感觉较硬

图1-31 中性的绿色充满柔软感

(1) 灰色具有柔软感

(2) 白色感觉较硬

图1-32

(1) 橙色具有兴奋感

(2) 蓝色给人沉静感

图1-33

图1-34 纯度较高的色彩具有兴奋感

图1-35 灰色有沉静感

和白色具有坚硬感，而灰色是柔软的（图 1-32）。值得注意的是，这种软硬感都是相对来讲的，而不是一成不变的，当一个色彩伴随它的环境色改变时，软硬感也会发生变化。

6. 兴奋与沉静

色彩的兴奋与沉静跟色彩的色相、纯度、明度都有关系。暖色系的红、橙、黄等明亮而鲜艳的颜色给人兴奋感（图 1-33）；冷色系的蓝绿、蓝、蓝紫等深暗而浑浊的颜色给人以沉静感（图 1-34）。在同一色相中，纯度高的色彩具有兴奋感，混合进灰色的低纯度色彩具有沉静感。（图 1-35）

7. 华丽与朴实

色彩的华丽与朴实跟色彩的三属性都有关联。明度高、纯度也高的颜色显得鲜艳、华丽（图 1-36）；纯度低、明度也低的色彩显得朴实、稳定（图 1-37）。红、橙色系往往具有华丽感，蓝紫色系给人的感觉往往是文雅的、朴实的。但是钴蓝、湖蓝、宝石蓝这种色相明显、纯度较高的色彩同样具有华丽感（图 1-38）。在色彩组合关系中色相对比大、纯度差异大、明亮度较高的色彩组合会给人华丽感（图 1-39）。相反色相差异小、纯度近似、明度近似的色彩组合给人朴实感（图 1-40）。在服装设计中，色彩组合需要具有华丽感还是具有朴实感与服装的着装场合和设计主题密切相关。