

3

以色取胜 助您提升设计力

编著：mcoo色彩研究中心

新手配色宝典 服饰设计篇

10种不同类型服装色彩搭配

时装+裙装+职业装+休闲装+晚装+婚礼服+泳装全面配色讲解

=近1000个配色实例

3

以色取胜 助您提升设计力

编著：mcoo色彩研究中心

新手配色宝典

服饰设计篇

人民邮电出版社

北京

新手配色宝典. 服饰设计篇 / MCOO色彩研究中心编
著. — 北京: 人民邮电出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-115-23606-7

I. ①新… II. ①M… III. ①配色—设计②服饰—设计—配色 IV. ①J063②TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第218455号

内 容 提 要

本书分为4章。第1章主要介绍色彩的基本原理和服装设计配色的基础知识,包括色彩的含义、心理感觉与联想等,帮助读者从理论上彻底地了解色彩,并针对使用不同色相设计服装时所产生的心理效果加以说明;第2章分别从服装色彩的调和、对比、面积、节奏和点缀等方面介绍色彩搭配的效果,让读者在学习了单色的基础上进一步体会色彩搭配的方法和技巧,有助于快速地选择色彩搭配的组合与形式;第3章是在掌握了服装色彩搭配的方式后,进行专题服装的色彩设计训练,深入讲解生活中常见的服装类型,也是服装设计师最常设计的服装类型的配色设计,从而将理论与实际相结合;第4章则从服装配饰的色彩搭配入手,讲解影响服装色彩设计的常见因素,使服装色彩整体设计的完整性和细节性更加完善。

本书采用了循序渐进、由浅入深的方式,从最初的色彩基本理论知识到最终的服装设计配色应用,使读者能逐步深入了解。同时书中提供了大量的精选实例,配合讲解和主要色分析,能够提高读者的欣赏水平,并开拓思路,触发灵感。本书不仅适合作为服装配色初学者的进阶用书,还适合作为资深人士的案头参考资料。

新手配色宝典——服饰设计篇

◆ 编 著 MCOO 色彩研究中心

责任编辑 郭发明

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/32

印张: 7.5

字数: 354千字

2011年1月第1版

印数: 1—5 000册

2011年1月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-23606-7

定价: 39.00元

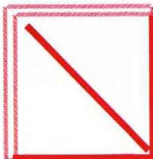
读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

服装是人类赖以生存的 necessary 物质条件之一，兼具实用性和观赏性，能够表现人类的外在形象、自我意识和兴趣爱好等。法国著名作家阿那托尔·法郎士曾说过：“假如我死后一百年，还能在书林中挑选一本书来看的话，你猜我将选什么书？在未来的书林中我既不会挑选小说也不会挑选类似小说的史记，朋友啊，我将毫不犹豫地选取一本服装杂志，看看我身后一个世纪妇女的服饰，它能显示出未来人类文明，远比哲学家、小说家、预言家和学者告诉我的都多。”由此可见，服装不仅体现了人类物质生活的发展，还能映射出人类精神文明的境界。

在服装设计的各个方面，服装色彩的设计是传递服装魅力和美感的灵魂，这是因为人们对于服装的接受过程中，色彩的信息是最先传达到视觉之中并形成心理暗示和联想的，从而成视觉和心理的双重冲击。试想远处走来一个人，首先看到的是他所穿服装的整体色彩，等慢慢走近后，才会注意到服装的花纹、面料、配饰等其他方面，所以服装的色彩能够直观而迅速地给他人留下印象。同样的道理，由于人们对于服装色彩的敏感所形成的对于服装本身的喜爱与厌恶特性将直接影响到服装的销售，对于使用了不喜欢色彩的服饰，人们很难说服自己根据其他因素如款式或面料等买下它，可见色彩在服装造型中运用的好坏很大程度上可以决定一件作品的成败。

本书使用方法

本书每章都会对色彩及色彩的搭配形式进行多方位的介绍,包括色彩的三要素信息、色彩或色彩搭配组合对人们心理和生理上的影响,以及在服装设计中色彩的感觉和联想等。

色彩的搭配加以色彩搭配卡和色彩名称说明, 可让读者能更加直观地感受搭配效果。附加的服装设计实例、配色说明、设计要点说明等(服饰的关键色以色彩名称为基准)可表现每种色彩的自身印象。服装配色实例直观地向读者传达如何通过配色达到深化服装并给人以良好印象的目的。

标明分类，方便查找

● 色彩的魅力

自然界中的色彩之所以会产生千差万别的变化,取决于它的3个基本属性:表现色彩样貌的色相、表现色彩明暗的明度和表现色彩浓淡的纯度。在选择色彩时,只要确定了这3个属性,就能够得到想要的色彩。

色相的差别来源于光的波长差,不同的波长将色相划分为各种相貌,从而带给人们不同的视觉感受,其基本色相包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种,在基本色相之间加入中间色就可以得到其他各种色相,而在设计使用 and 日常生活中,人们可以分辨的色相大约有150种,通常都可以使用基本色相来进行描述,如嫩红、黄绿、青蓝等。

七大基本色相

明度是由光的振幅决定的。除了波长相同而振幅不同的光波所形成的同色相明暗不同之外,还存在着波长和振幅均不相同的光波,从而造成不同的色相之间也有着明暗的差别,其中黑色到白色的无彩色色阶是明度变化最为明显的一组,黑色的明度最低,白色的明度最高。如果具有相同的纯色相,只要向其中加入白色,明度就会逐渐增高,加入黑色,明度就会逐渐降低,而不同的纯色相之间也有着明暗的差别,如紫色最暗的纯色相,黄色是最亮的纯色相。

同色相明度的变化与不同色相的明度系数

纯度取决于光谱波长的单一程度,表示色彩中包含某种色相的成分比例,是色彩鲜艳和微弱程度的标志。在所有可见光中,饱和的单色光,没有掺杂黑色或白色的色彩纯度最高,随着纯度的逐渐减低,纯色会逐渐变为没有色相的无色色。与明度不同,向纯色中不论是添加黑色、白色或是灰色,都会导致色彩纯度的下降,并最终变为纯度最低的无色色。

純度の变化

色相、明度和纯度是任何一种色彩必不可少的3种属性,在进行各方面色彩设计相关工作时,必须兼顾这3个方面,缺一不可。

对于色彩知识的全方位介绍，包括色彩的名称和概念、色彩的基本性质、心理感觉与联想。

文字与图片相结合来表达，清晰明了，更具说服力。

◆ 色彩的变化

物体在太阳光线下所呈现出来的色彩效果是物体的固有色,而且在多数情况下,人们所感知的色彩都是物体的固有色,所以通常将固有色作为物体的特性来进行描述。但物体的色彩并不是维持不变的,它还会受到来自各个方面因素的影响,如光源色和环境色,人们视觉的差异及物体材质的变化等。

物体的固有色

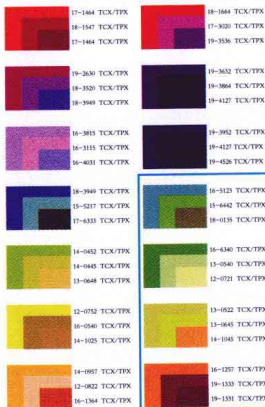
● 相近色的搭配

近似色和相邻搭配是色相环上相邻色相的组合, 如红色系和橙色系、黄色系和绿色系、蓝色系和紫色系等都属于近似色的搭配。这种颜色组合的色彩差别较小, 界限划分也比较模糊, 所以能形成整体的一体感, 又不像同色相搭配那样的单调, 而是呈现出层次丰富的变化效果, 比较容易掌握, 也是被众多服装设计师采用的理想配色方式。

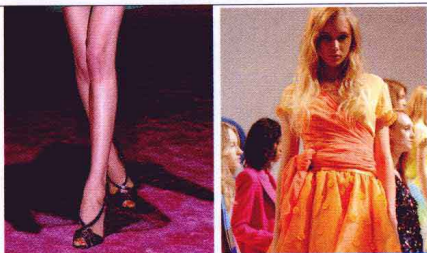
上图为红色调, 下图为黄色调。同为暖色调的组合能增强整体给人温暖热情的感觉, 既暖色调的搭配, 给人感到生活愉快并具亲和力, 是生活中最常见的搭配。

32

33

色彩搭配卡, 给人以直观的印象来感受不同类型的搭配所产生的效果和对人们心理的影响。

34

实例后面附有关键色提取卡和色彩名称, 列出了服装效果的色彩搭配。

纯色帽子与多色服装的搭配, 和多色帽子与纯色服装的搭配相反, 是在穿着带有条纹、格纹或花边等图案的服装时, 帽子的色彩可以与服装中某一部分色相相同, 或采用具有稳定感的无彩色, 让人感觉具有青春的活力同时不失稳重成熟。

实例后面附有配色说明和设计要点说明等, 给予服装设计师在关键问题和细节问题上的帮助。

目录 // Contents

第一章

服装设计色彩基础

1.1

服装色彩的含义	2
色彩的基本性质	2
色彩的产生	2
加色混合、减色混合与空间混合	3
色彩的变化	5
色彩的属性	7
色相环	9
色彩的分类	10
色彩的命名	11
颜色名称	11
RGB	12
CMYK	13

1.2

色彩的心理感觉和联想	14
色彩的冷暖感	14
色彩的收缩与膨胀	15
色彩的前进与后退	16
色彩的轻重感	17
色彩的软硬感	18
色彩的联想	19
红色	19
橙色	20
黄色	21
绿色	22
蓝色	23
紫色	24
黑色	25
白色	26
灰色	27

第二章

服装设计配色的基本方法

2.1

服装设计色彩的协调搭配	29
色相的协调	29
同色相协调	29
近似色相协调	32
对比色相协调	35

明度的协调	38
高明度协调	38
中明度协调	41
低明度协调	44
对比明度协调	47
纯度的协调	50
近似纯度协调	50
对比纯度协调	53

2.2

服装设计色彩的面积划分	56
色相不同的色彩面积划分	56
明度不同的色彩面积划分	58
纯度不同的色彩面积划分	60

2.3

服装设计色彩的平衡	62
对称的平衡	64
不对称的平衡	66
不平衡的平衡	68

2.4

服装设计色彩的节奏	70
色彩重复形成的节奏	70
色彩渐变形成的节奏	72

2.5

服装设计色彩的强调	74
色彩性质的强调	74
色彩面积的强调	76
色彩位置的强调	78

2.6

服装设计色彩的间隔	80
-----------	----

2.7

服装设计色彩的统一与变化	83
色相的统一与变化	83
明度的统一与变化	85
纯度的统一与变化	87

第三章 不同类型服装的设计配色

3.1	时装配色.....90
	艺术性时装配色.....91
	导向性时装配色.....94
	个性化时装配色.....97
3.2	裙装配色.....100
	质朴型裙装配色.....101
	明快型裙装配色.....104
	另类型裙装配色.....107
3.3	女性职业装配色.....110
	女性传统型职业装配色.....111
	女性休闲型职业装配色.....114
	女性风格型职业装配色.....117
3.4	男性职业装配色.....120
	男性传统型职业装配色.....121
	男性休闲型职业装配色.....124
	男性风格型职业装配色.....127
3.5	女性休闲装配色.....130
	女性运动型休闲装配色.....131
	女性时尚型休闲装配色.....134
	女性生活型休闲装配色.....137
3.6	男性休闲装配色.....140
	男性运动型休闲装配色.....141
	男性时尚型休闲装配色.....144
	男性生活型休闲装配色.....147
3.7	女性晚装配色.....150
	女性优雅型晚装配色.....151
	女性端庄型晚装配色.....154
	女性甜美型晚装配色.....157
3.8	女性婚礼服配色.....160
	女性纯洁型婚礼服配色.....161
	女性淡雅型婚礼服配色.....164
	女性时尚型婚礼服配色.....167

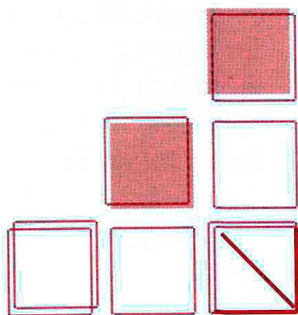
3.9	男性晚装配色.....170
	男性白色系晚装配色.....171
	男性黑色系晚装配色.....174
	男性其他色系晚装配色.....177
3.10	女性泳装配色.....180
	女性无色型泳装配色.....181
	女性单彩色型泳装配色.....184
	女性多彩色型泳装配色.....187

第四章 影响服装色彩的其他因素

4.1	面料对服装色彩的影响.....191
4.2	人对服装色彩的影响.....195
	年龄对服装色彩的影响.....195
	性别对服装色彩的影响.....200
	性格对服装色彩的影响.....202
	体型对服装色彩的影响.....211
4.3	环境对服装色彩的影响.....213
	繁华都市.....213
	乡村田园.....214
	海滨度假.....215
	派对Party.....216
4.4	季节对服装色彩的影响.....217
	春季.....217
	夏季.....218
	秋季.....219
	冬季.....220
4.5	配件对服装色彩的影响.....221
	首饰.....221
	帽子.....223
	包.....226
	鞋.....230

第一章

服装设计 色彩基础

1.1 服装色彩的含义

色彩的选择和搭配是一项涉及到色彩的美学、一致性和可用性等多方面的事情，所以不论是进行何种配色设计的工作，其前提必然是首先了解色彩的基础知识。服装设计配色也不例外，在掌握了关于色彩的本质含义后，通过服装的色彩搭配向人们展示具有美感的设计作品，这样设计师对于色彩的驾驭能力就不再是难事。

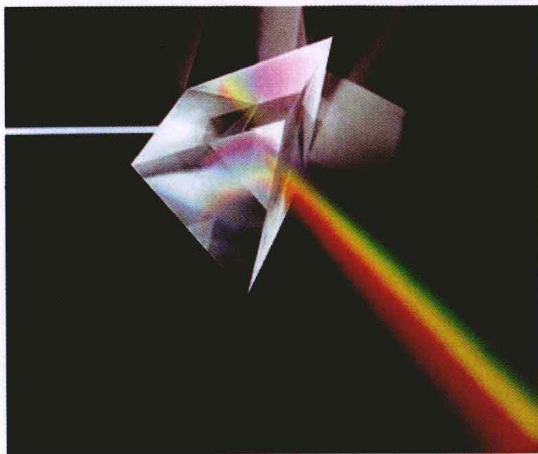
色彩的基本性质

色彩的产生

世间万物都有色彩，但色彩却并不是物体本身所具有的属性，而是物体反射的光以色彩的形式被人们的眼睛所感知，如果没有了光源，那么色彩也就不存在了。

光是一种电磁波，像宇宙射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波等都属于光的一种，它们都有各自的波长。而在所有的电磁波中，只有可见光的波长范围能够被人类的眼睛所识别，其波长在400nm~750nm之间，人们通常所指的“光”就是这段波长的电磁波，其他波长的电磁波无法被人眼感知，统称为“不可见光”。

光与色彩的关系之谜是由英国的物理学家牛顿所揭开的，他在1666年使用三棱镜将太阳白光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种光谱色彩，而且这7种色光是不可再分解的，这说明太阳的白光是由七色光混合而成的。白光通过三棱镜的分解叫做色散，生活中常见的七色彩虹就是许多小水滴在太阳光的照射下产生了色散现象而形成的，这种光与色彩的实验结果也成为了现代色彩研究的理论基础。

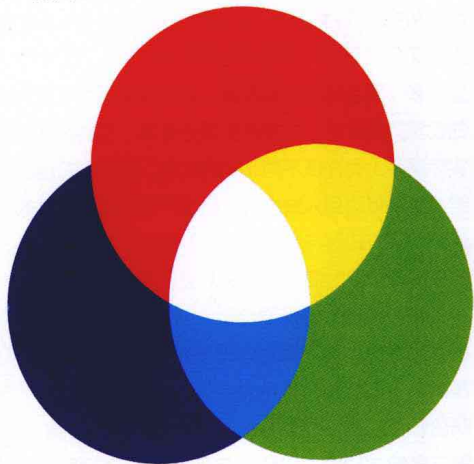

在人眼所能感知的可见光波段中，可以分为短波段（以蓝色为主）、中波段（以绿色为主）和长波段（以红色为主）。当这3个波段的光混合在一起时，会形成白光，也就是无色光，所以将红、绿、蓝称为色光三原色，即RGB三原色，其所代表的加色混合方式在后面会进行详细的讲解，而在实际生活中使用到色彩混合，如电视、计算机等的彩色屏幕，就是采用的红、绿、蓝三原色进行混合的。

◆ 加色混合、减色混合与空间混合

加色混合是一种色光的混合方式，之所以称为加色混合，是因为当两种以上的色光混合在一起时，得到的色彩明度相对增加了，是参与混合的各个色彩明度之和，这种明度相对增加的混合方式是由人的视觉感官来完成的，属于一种视觉混合。

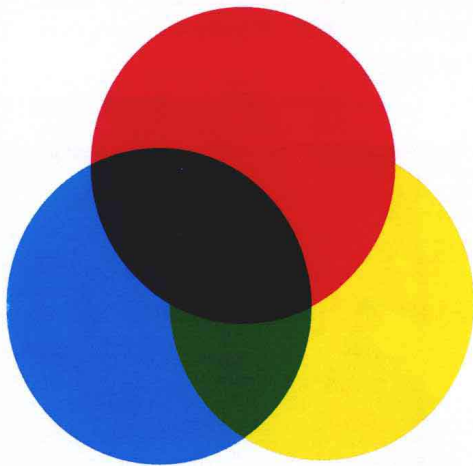
加色混合的色光三原色为红色、绿色和蓝色（RGB），这3种色光以不同的比例混合几乎可以得到自然界所有的色彩，例如，等比例的红色与绿色混合得到黄色，等比例的绿色与蓝色混合得到青色，等比例的蓝色与红色混合得到品红色，等比例的三原色混合就可以得到白色。而不同比例的三色光混合，可以得到其他不同的色彩，例如，不同比例的红色与绿色混合可以得到橙色、黄色和黄绿色等色彩，不同比例的绿色和紫色混合可以得到蓝绿色和青色等色彩。

减色混合是一种色料混合方式，其中“色料”是指颜料中能够有效反映某些颜色的颗粒成分，色料的混合会增加对色光的吸收率，导致反射率降低，造成明度和纯度的降低及色相的变化，属于降低明度的减光方式。

减色混合的色料三原色为加色混合后产生的品红色、青色和黄色（CMY），理论上将色料三原色混合可以产生黑色，但在实际使用色彩时，色料三原色却无法混合出所有的色彩，通常为其补充一种黑色来增强色彩的丰富程度和表现力，这样就形成了现代四色印刷CMYK的色彩模式。

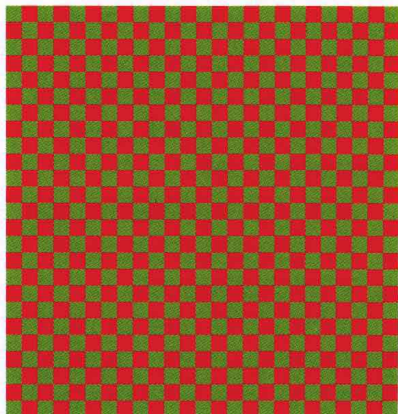
色料三原色的减色混合所得到的色彩与色光三原色的加色混合所得到的色彩有着本质的区别。许多设计师进行设计工作时使用了RGB模式，但在输出时却要求输出为CMYK模式，从而使得作品色彩发生根本性的改变，为实际使用带来一定的难度，这就要求设计师在设计开始就要了解最终的输出结果模式，避免重复工作而造成的效率下降。

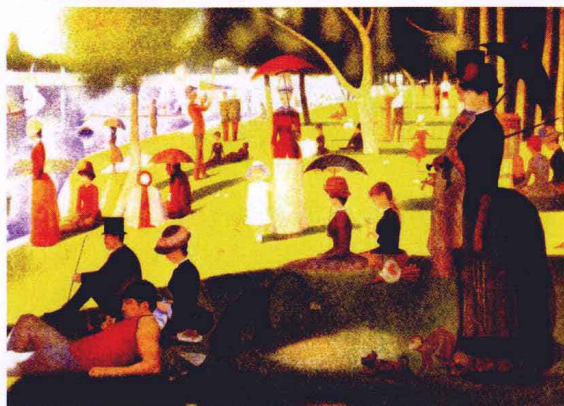
空间混合也称为并置混合或光效应混合，其明度是被混合色的平均明度，其原理是各种颜色的反射光快速地同时或几乎同时对人眼进行刺激，这种刺激印象在视觉中混合并传入大脑皮层，此时人们的感受是混合型的。

空间混合的表现方式有两种：一种是将不同的色彩放置在一起并快速旋转，混合得到的颜色与加色混合相似，如将红色和绿色各占一半的圆盘进行高速旋转，看到的结果是盘中颜色为金黄色；另一种是空间相邻的纯色传入人眼中，会自动进行混合，相邻色彩的面积越小、数量越多，混合的色彩越密集，混合效果越好，而且这种混合与视觉距离也有关系，必须在一定的视觉距离之外，才能产生混合效果，否则很难达到效果，如彩色电视机就是利用这个原理，实际屏幕上有许多不同比例的红色、绿色和蓝色的小色点，由于这些点过于细小，人眼不易分辨，所以传达到人眼中时，已经产生了空间混合效应，点彩派也是利用这种原理进行创作的，这种表现方式则与减色混合极为类似，甚至可以说是颗粒被放大的减色混合，因为减色混合的色料微粒极为细小，肉眼无法分辨，而空间混合的色彩在近处则是可以分辨出来的。

将色彩进行空间混合时，互为补色的色彩根据混合比例的不同可以得到灰色或有彩色的灰色系，如蓝色与黄色混合可以得到灰色、蓝灰色和黄灰色；而非补色关系的色彩混合会得到二者的中间色，如红色与蓝色混合可以得到紫色、红紫色和蓝紫色。同样的，有彩色与无彩色进行空间混合也会得到二者的中间色，如蓝色与白色混合可以得到各种程度的浅蓝色，与黑色混合可以得到各种程度的深蓝色，需要注意的一点是，空间混合产生的色彩是平均调和的，既不会像加色混合那样变亮，也不会像减色混合那样变暗，而是相当于所混合色彩的中间明度。

红色与绿色的小方格进行空间混合，会得到黄色

修拉《大碗岛上的星期日下午》

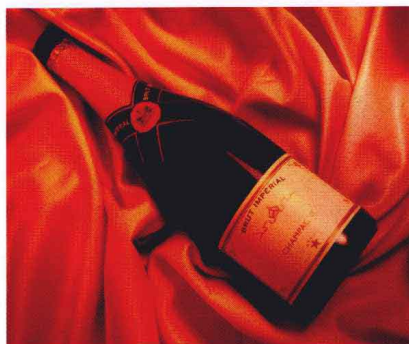
◆ 色彩的变化

物体在太阳白光下所呈现出来的色彩效果是物体的固有色，而且在多数情况下，人们所感知到的色彩都是物体的固有色，所以通常将固有色作为物体的特性来进行描述。但物体的色彩并不是维持不变的，它还会受到来自各个方面因素的影响，如光源色和环境色，人们视觉的差异及物体材质的变化等。

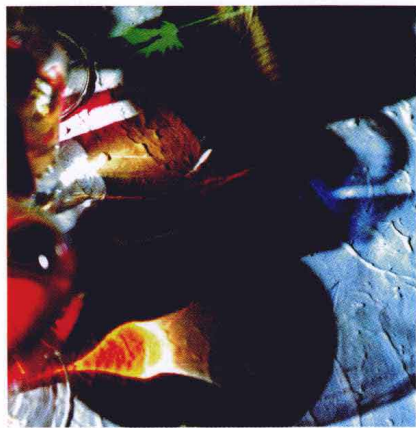
物体的固有色

物体色彩的产生是因为光源的存在，人们所感受到的色彩效果也是物体对于光的反射或透射而产生的，所以当不同的光源照射同样的物体时，就会产出不同的色彩，如白色的物体在白光照射下呈现白色，而在紫色光或绿色光的照射下则呈现紫色或绿色，舞台设计的灯光师就是使用不同色彩的灯光来使舞台变得绚烂多彩的。

光源色的影响

环境色是指某一物体反射出的色光又反射到其他物体上，从而对其他物体的色彩造成影响。虽然环境色比较微弱，但同样会对物体的色彩带来不同的变化，尤其是当物体处于背光环境或两种不同物体比较接近时最为明显。一般来说，表面光滑的物体，如玻璃、金属等反光较强，其周围的物体就会受到比较强烈的环境色影响，而表面粗糙的物体则不会对周围物体造成过大的环境色影响。

环境色的影响

人们的视觉差异也会造成对物体色彩感知的差别。不同的人，其视觉敏锐度是不一样的，如有的人无法分辨特定色相的区别，也有的人无法分辨同种色相但不同深浅的变化，还有的人无法分辨不同灰度的明暗变化。据研究表明，婴儿对于物体的视觉感知是从明暗变化开始的，而年老的人对于蓝色波段的色彩辨识能力会逐渐下降，这都会造成人为的色彩变化效果。

除此之外，物体材质的变化对色彩的影响力也不可小觑。不同材质的物体具有不同的性质，如表面平滑的物体给人色彩鲜艳的感觉，而表面粗糙的物体则给人色彩深重的感觉。另外，不同透射率的材料对于光线的吸收和反射是不同的，透明的材料允许光线几乎全部穿透过去，而半透明的材料则只允许部分光线穿透，从而达到滤色的目的，而且物体的性质随着时间、温度和湿度的变化会发生难以预料的变化，物体色彩也会随之而发生变化。

不同透射率的材质

◆ 色彩的属性

自然界中的色彩之所以会产生千差万别的变化，取决于它的3个基本属性：表现色彩样貌的色相、表现色彩明暗的明度和表现色彩浓淡的纯度。在选择色彩时，只要确定了这3个属性，就能够得到想要的色彩。

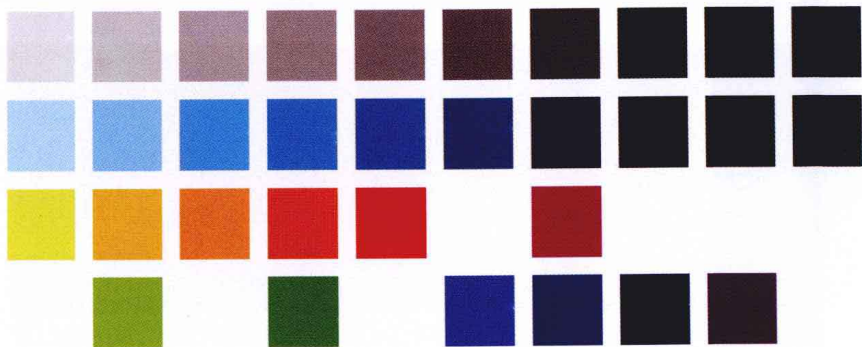
色相的差别来源于光的波长差。不同的波长将色彩划分为各种相貌，从而带给人们不同的视觉感受，其基本色相包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种，在基本色相之间加入中间色就可以得到其他各种色相，而在设计使用和日常生活中，人们可以分辨的色相大概有150种，通常都可以使用基本色相来进行描述，如橙红、黄绿、蓝紫等。

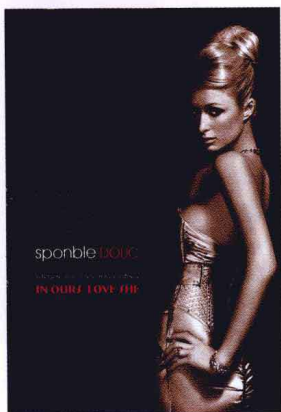
七大基本色相

明度是由光波的振幅决定的。除了波长相同而振幅不同的光波所形成的同色相明暗不同之外，还存在着波长和振幅均不相同的光波，从而造成不同的色相之间也有着明暗的差别，其中黑色到白色的无彩色变化是明度变化最为明显的一组，黑色的明度最低，白色的明度最高。如果有彩色的纯色相，只要向其中加入白色，明度就会逐渐增高，加入黑色，明度就会逐渐降低。而不同的纯色相之间也有着明度的差别，如紫色是最暗的纯色相，黄色是最亮的纯色相。

同色相明度的变化与不同色相的明度差别

纯度取决于光波波长的单一程度，表示色彩中包含某种色相的成分比例，是色彩鲜艳和强弱程度的标志。在所有可见光中，饱和的单色光，没有掺杂黑色或白色的色彩纯度最高，随着纯度的逐渐减低，纯色会逐渐变为没有色相的无彩色。与明度不同，向纯色中不论是添加黑色、白色或是灰色，都会导致色彩纯度的下降，并最终变为纯度最低的无彩色。

纯度的变化

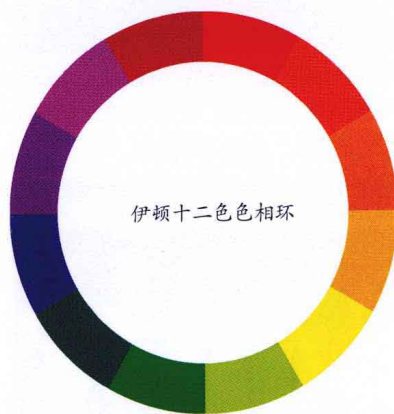

色相、明度和纯度是形容一种色彩必不可少的3种属性，在进行各方面色彩设计相关工作时，必须兼顾这3个方面，缺一不可。

◆ 色相环

色相环是学习色彩设计相关内容时必须掌握的知识，它按照一定规律将不同的色相排列成为圆形，能够帮助人们简单而有效地了解色彩分布和相互关系。

色相环最早是在1704年由英国物理学家牛顿提出的，他将光谱两端的红色和紫色连在一起，形成一个闭合的圆环，从而诞生了色相环最初的模型，这也是之后所有色相环采用的基本形式。但不同用途和不同时代的色相环还是有一些差异的，如心理学上所用的色相环只有红、黄、蓝、绿四色，而德国物理学家奥斯特瓦尔德的色相环是以8种色彩为基础的，瑞士色彩学家伊顿的色相环以12色为基础，现代印刷色CMY色相环则以色料三原色数据递进关系为基础来表现三原色之间的转换比例，具有24色。

目前使用最为广泛的就是十二色色相环，以红、橙、黄、绿、蓝、紫六色为基础色，其中红、黄、蓝三原色在色相环中构成一个正三角形，而橙、绿、紫则构成与其呈垂直翻转关系的正三角形，两相邻基础色之间的二级色则是由这两种基础色混合而成的，从而形成了十二色