

形象设计

I之形与色

Image Design: shape and color

李青云

Jenny LeForce [美] 著

你不需要有一双迷人的眼睛，也无需有一张漂亮的脸蛋，更不需要有一副魔鬼般的身材。你只需要找到你独特的风格与色彩属性，就能成为一个有形有色独一无二的女人。你的美丽，由你做主！

深圳出版发行集团
海天出版社

形象设计

I之形与色

李青云 著

Image Design: shape and color

深圳出版发行集团
海天出版社

图书再版编目(CIP)数据

形象设计之形与色 / 李青云著. —深圳: 海天出版社,
2008.9

ISBN 978-7-80747-345-9

I. 形… II. 李… III. 个人-形象-设计 IV. B834.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第128422号

形象设计之形与色

XING XIANG SHE JI ZHI XING YU SE

责任编辑: 王 颖 (602wy@163.com)

责任技编: 钟愉琼

装帧设计: 顾筱倩

出版发行 海天出版社

地 址 深圳市彩田南路海天大厦(518033)

网 址 www.htph.com.cn

订购电话 0755-82933165 82871660

印 刷 深圳市金星印刷有限公司

版 次 2008年9月第1版

印 次 2008年9月第1次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 8

字 数 167千

印 数 1-5000册

定 价 68.00元

海天版图书版权所有, 侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。

致谢

Acknowledgements

首先，感谢我的丈夫——Nick！谢谢你一直以来对我默默地支持，是你的鼓励让我重新投身在这个美的事业中去。你从一开始就相信我会成功，并让我相信 I can be the best image trainer！谢谢你的爱！

感谢我所有的会员朋友！是你们的“尝试”，让我在提升专业能力的同时，更加地自信。每次看到你们发现自己变漂亮那一刻激动的神情，我都会更加坚定自己前进的步伐。

感谢我所有的学生！是你们让我学会去欣赏每个人身上不同的闪光点。你们那渴望学习的眼神，是一直推动我把形象知识系统化并不断完善、不断升华的力量源泉！

感谢所有我提供过服务的公司！谢谢你们的邀请！你们的要求总是我不断成长的动力！

感谢我所有的朋友！感谢你们一直以来对我的支持与鼓励！感谢你们曾经对我说过的所有最“难听”的话！也总是这些“难听”的话让我不断地进步与成长。

最后，感谢与我一同完成这本书的所有同事！感谢亲切和蔼的发型造型师Dubi老师（游建华）、柔情似水的化妆造型师Rose香香、酷毙了帅呆了的摄影师Neo（拓武）、一切都那么用心的美编Mookoo（顾筱倩）！同时，也感谢所有为这本书做造型的模特们：杨千莹、沈玉蓉、李彦妮、侯小梅、苏贵珍、依霖、青眸、陈驰、曾采玉、田一方、陈奕如、李香、彭玺臻、管小桃、贾乔菲、郑海英，以及服装提供商深圳颜诺服装有限公司、饰品提供商雅天妮。因为有你们的帮助，这本书才有现在这样的精彩！谢谢你们！

前言

Foreword

古往今来，美都是人类的共同追求。然而，每个时代对于美的标准和追求都不一样。随着时代的发展，如今的女性比以往任何年代的女性都更富个性和自信。在追求事业有成、经济独立的同时，也向往着精神世界的充实及视觉美感上的享受。美丽，不再是外貌长相或穿衣打扮的概念，而是一个人由内而外，把自己的健康状况和内在价值通过外在形象所传达出来的一种内外合一的最高境界。

怎样才能使自己的内在价值与外在形象表现得更加和谐统一？怎样才能保持美丽的同时又省钱、省时、省力？怎样才能无情的岁月中留下美丽的步伐？……

进入21世纪，随着人们视野的开阔和对美新的认识，人们开始越来越重视自己形象的塑造，对形象的要求也越来越高。我们需要美丽、需要个性、需要永恒。面对人们这种迫切的需求，对造型及设计行业来讲既是一场挑战，也是一个商机。

怎样才能更好地突显顾客独特的个人气质，完成形象打造？这，成为广大造型师和设计师在创作时最大的困惑。事实上，世界上所有的事物都是有规律可循的，美丽也不例外。只有掌握了美的规律，抓住正确的形象打造方向，才能充分地彰显被设计者的气质，从而提升自己的形象竞争力。

美，是有规律可循的。只有建立在科学的方法上、适合自己，才是最美的！

本书通过“形”与“色”两个部分，以浅显的理论及几百幅生动的图片，分别阐述了发型、妆面、服装、配饰等与人的和谐关系。

对于希望完善个人形象的人来讲，本书是一本个人形象手册。它将令人们能够更清晰更明确自身的特质，充分挖掘自我的形象潜力。对于专业的造型师及服饰设计师来讲，本书就如一本工具书，让人们更快捷地掌握装扮元素与人和谐搭配的科学规律，在提升自我能力的同时，也为提高你的业绩打下坚实的基础。

李青云 Jenny LeForce

CONTENTS 目录

SECTION I “色”

PART 1 色彩基础

色彩是关于什么？	003
色彩顾问的由来	004
何谓基因色彩属性	005
个人服饰色彩规律图	006
色彩三属性——色相	007
你适合冷色还是暖色？	008
色彩三属性——明度	009
你适合深色还是浅色？	010
色彩三属性——彩度	011
你适合艳色还是柔色？	012
科学诊断你的基因色彩	013
色彩诊断步骤	014

PART 2 基因色彩

浅暖型——亮春标准型 / 非标准型 / 用色规律 / 调色板	015
浅冷型——淡夏标准型 / 非标准型 / 用色规律 / 调色板	019
深暖型——深秋标准型 / 非标准型 / 用色规律 / 调色板	023
深冷型——深冬标准型 / 非标准型 / 用色规律 / 调色板	027
混合型——浅色冷暖混与艳色冷暖混	031
色彩诊断结果调整	032

SECTION II “形”

PART 1 风格基础

何为风格	035
形状的三要素——轮廓	037
形状的三要素——量感	038
形状的三要素——比例	039
装扮要素的轮廓与量感交叉组合	040
色彩带来的心理感受	041
材质带来的心理感受	042
面部轮廓	043
体型轮廓	044
面部量感	045
体型量感	046
装扮要素的轮廓	047
装扮要素的量感	048
人与服饰特征规律关系	049
人的形特征规律	050

PART 2 各类型人服饰发型风格规律

戏剧型风格——人/发型/衣橱	051
自然型风格——人/发型/衣橱	057
异域自然型——人/发型/衣橱	063
古典型风格——人/发型/衣橱	069
时尚型风格——人/发型/衣橱	075
帅气型风格——人/发型/衣橱	081
睿智型风格——人/发型/衣橱	087
罗曼蒂克型——人/发型/衣橱	093
浪漫型风格——人/发型/衣橱	099
优雅型风格——人/发型/衣橱	105
少女型风格——人/发型/衣橱	111

SECTION I

ABOUT COLOR

“色”

生命中存在着许许多多不同的色彩，
红如火、蓝如水、青如草……

在这短暂的人生中我们需要把握生命的
每一分、每一秒，从现在起就让我
们的生活变得五颜六色，为生命添上
一道艳丽的彩虹！

色彩是关于什么？

What is color about?

当一个人或一个物体出现在你的眼前，你第一眼看到的是什么？无论你是否意识到，你第一眼看到的一定是色彩，其次才是形状、材质及其它。这个没长嘴巴的“东西”还特别善于表达，甚至能激发人们不同的情绪。不同色彩的食物会令到我们有腥、辣、酸、甜、苦等不同的感受；不同颜色的衣服也会让我们感觉亲切可人，或高贵典雅。的确，色彩不但影响着人的情绪，还会影响他人对你的观感。由此我们可以相信，色彩确实是成功穿着的关键之一。

虽然色彩有这么强大的作用，但我们对它是否有着充分的了解呢？在现实生活中，你或许会有这样的想法“职业场合不适合穿太过于艳丽的颜色”，但你是否也还是希望职场着装在保持专业感的同时，能通过色彩再多增添一份活力呢？或许你能说上几个经典的配色，如黑配白、红配黑等，但是不是总有那么一些颜色的衣服，不知道该怎么搭配才会更加地出色？或许你也能说出一两个适合你的颜色，但有没有想过，整个彩虹的颜色如红、橙、黄、绿、蓝、紫你都能穿得很好看？或许，你从来就没琢磨过这些问题，但喜欢漂亮的你，生活中是否依然有这样一些情景：很多的口红，却没有一支是用完的？打开衣柜，大多数都是“黑白灰”？觉得年龄大了适合自己的颜色就越来越少？

事实上，你并不需要有无数支的口红才能相互搭配，也不需要挖空思想着某个颜色该如何搭配；你也可以“跳出”黑、白、灰，过着五彩缤纷的生活。这一切其实都很简单，你只需要找到自己的皮肤基因色彩属性，并且将自己衣橱里一切的装扮用色都统一在一个调子里。当你掌握了这两点后，那么无论是：色彩与肤色的配搭（染发用色、妆容用色、服装用色、饰品用色）；色彩与场合的配搭（职业场合、休闲场合、社交场合、运动场合）；色彩与色彩的配搭（柔和配色、对比配色、色调配色、流行配色）这所有的一切都将变得易如反掌。这样说并不是天方夜谭，而是有科学根据的。因为，当我们找到了属于自己的皮肤基因色彩后，我们就知道了什么调子的颜色是适合自己的。所以，无论是染发、彩妆、服装及饰品的颜色都可以在这个调子里寻找。而当我们衣橱里一切的装扮用色都统一在某调子时，也就意味着，这所有同调而不同色的颜色都是“一家人”，因此搭配起来自然就变得轻松容易了。

当然，要找到自己的皮肤基因色彩属性，并由此而把所有的服饰都统一在一个调子里，是需要有科学而系统的理论根据去支持和引导的。正因为如此，才出现了“色彩顾问”这个职业。

色彩顾问的由来

History of Color Consulting

一位不被亚洲人所熟悉的女性苏珊Suzanne Caygill，早在1942年就开始了她的色彩事业生涯。当时的她以瑞士色彩艺术家依顿（Johannes Itten）的色彩理论为基础，凭借着自己对色彩的敏锐力及高超的审美力，发表了“四季色彩”理论，从而让许许多多的女性认识了自己的色彩季型。

“四季色彩”理论，是根据人的肤色、发色、瞳孔色等人体自然色特征，结合色彩学理论，以最佳色彩来展示人与自然界的和谐之美的配色系统。

直至上个世纪80年代，由美国的色彩大师卡洛尔·杰克逊（Carole Jackson）女士出版了《Color Me Beautiful》一书，使得这套理论很快风靡欧美，并于80年代中期传入亚洲。

“四季色彩”理论不断地为人们所接受的同时，各国的专业色彩顾问也开始逐渐发现，很多人并不是标准的“春季型人”、“夏季型人”、“秋季型人”或“冬季型人”。因此，人们开始听到了不同的命名，如：四季色彩：春季型、夏季型、秋季型、冬季型。六季色彩：春季型、夏季型、秋季型、冬季型、春秋混型、夏冬混型。九季色彩：星光型、午夜型、月光型、冰霜型、地平线型、日出型、日光型、黄昏型。12季色彩：淡夏型、柔春型、亮春型；淡夏型、柔夏型、亮夏型；；深秋型、暗秋型；深冬型、暗冬型；浅淡型、深郁型。

很多行业以外的人们都误认为十二季色彩要比九季色彩更好，或九季色彩要比四季色彩更好，事实上这只是对不同人种的色彩类型的分类方式，其作用都是一致的。而这所有的分类方法的共通点都是在分化冷暖、深浅、艳浊的基础上进行的分类，以及对冷暖不明显人群的色彩指导方向。而本书也是以这一核心理论来阐述人的皮肤基因色彩与装扮用色之间的规律。

色彩顾问是建立在西方完善及科学的色彩体系下的一个专业化的职业，也是一门较新的行业。色彩顾问涉及的范围很广，由普通个人形象的提升、商品的色彩设计，到城市环境的色彩规划等，都需要专业的色彩顾问来服务。因此，在西方，色彩顾问们享有很高的社会地位和令人羡慕的经济收入，同时，也是女性渴望从事的时尚职业之一。

何谓基因色彩属性？

What is genetic color?

我们大多数人都知道，有一些颜色自己穿起来就是比别人好看，而有一些颜色则是我们绝对不会去触碰的。不知道个中因由是什么，所以很多时候都是尝试、尝试，再尝试。经过了多次的尝试后，才筛选出了几身“适合”的服装。这是为什么呢？

因为很多人忽略了一个重点，人才是主角，而一切的装扮元素都是为人这个主角去服务的。因此，科学的方法应该是先观察自己的人体色即个人的基因色彩属性，再去选择服装、染发、彩妆及饰品的色彩。只有了解了自己的基因色彩属性，才能找到自己最佳的色彩群。

现在我们通用的“基因”一词，是由“gene”音译而来的。基因是基础的遗传单位，它们决定一个人眼睛的颜色、肤色、耳朵的大小、脑容量等所有人的生理特征和一些行为特征。也就是说，我们体内的“基因”有决定身体颜色的色素因子。其中这三种色素因子分别是：核黄素（Carotene）呈现黄色；血色素（Hemo globin）呈现红色；黑色素（Melanin）呈现茶色。

而我们与生俱来的色特征，即：肤色、唇色、红晕色、毛发色、瞳孔色等，都是因体内的这三种色素的组合所呈现出来的结果。这三种色素的比例因受基因的影响而无法改变，所以我们无法选择自己的人种和天生的肤色，换句话说，我们无法选择自己的“皮肤色彩属性”。

因此，伴随我们与生俱来的东西中除了血型、掌纹以外，还有“皮肤色彩属性”。“皮肤色彩属性”将陪伴你一生，即使你的皮肤晒黑了、脸上长了瑕疵、或者皮肤随着年龄的变化逐渐衰老，你都不会改变你即定的“皮肤色彩属性”。而你的“皮肤色彩属性”决定了你穿某些颜色是漂亮的，而穿某些颜色不太好看。

这么说来或许会有一些人要抗议了。难道如果我现在很适合穿非常艳丽的颜色，到我年长，头发花白，眼睛朦胧了的时候，我还能把这些鲜艳的颜色驾驭好吗？我的回答是：“你的基调还是一样的。即，如果你是一个冷色调的人，你依然还是一个冷色调的人，只是色彩的艳度有可能需要由强调整到中而已，但基本的色调是不会随着年龄而改变的。”

好吧，现在就让我们来开始发掘自己的皮肤色彩属性的旅程吧！

个人服饰色彩规律图

Color analysis

在大千世界里，用肉眼可以分辨出来的颜色有750万—1000万种。究竟哪一些颜色是适合自己的？要解答这个答案即需要对色彩有一个系统的划分。

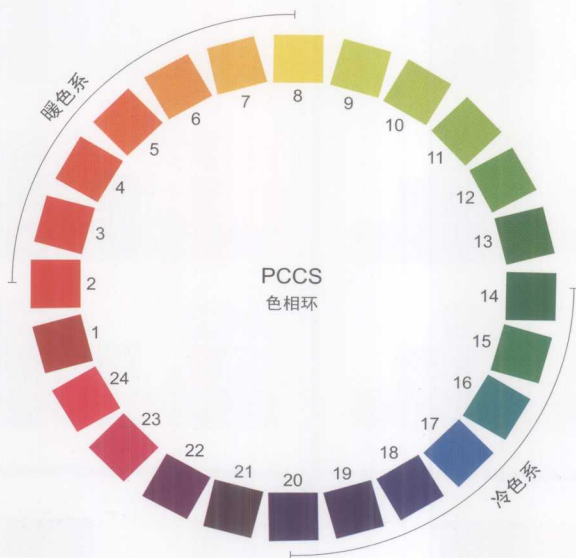
一听到上千万种颜色，很多人可能都感觉很复杂，事实上它并不像我们想像中那么复杂，其实只需要了解色彩的三个要素（色相、明度、彩度）就可以了。按照色彩最基本的三个要素，将它们分为六大组，即暖色系里分为浅的暖色（春）和深的暖色（秋），冷色系里分为浅的冷色（夏）和深的冷色（冬），混合色系里分为浅的冷暖混和艳的冷暖混。同时，根据对亚洲人不同的人体色特征相对应的服饰色彩进行归类，在这四组中的各组，又都另有所细分。

色彩三属性——色相(冷暖关系)

Three Attributes of Color——Hue

色相即颜色的“样貌”。就像每个人都有自己的名字一样，每个颜色都有一个名称，如红、黄、蓝、绿等，这叫色相名。

在色相里，我们分出了冷色与暖色。让我们感觉相对温暖的颜色，称为暖色；让我们感觉相对凉爽的颜色，称为冷色。

从狭义角度来划分，红、橙、黄为暖色；绿、蓝、紫为冷色。从广义上来划分，红、橙、黄、绿、蓝、紫都有冷色和暖色。例如，我们先来看看红色。“红色？你说的是什么红色啊？偏黄的橘红、偏紫的玫瑰红、洋红，还是铁锈红？”大千世界的红色有成千上万种，蓝色也有成千上万种。其中红色有暖的红也有冷的红，蓝色有冷的蓝也有暖的蓝。那么究竟是什么因素带给我们温暖及凉爽的感觉呢？

对比右图的衬衫，我们就能发现，上部份当任何一个颜色加了黄色后感觉都变得温暖了，而下部份加了蓝色后则添加了一份冷意。也就是说暖色调是以黄色为底调的，冷色调是以蓝色为底调的。

所以，当你发现自己是一个暖色调的人时，你依然可以把“蓝色”穿得很漂亮，只是你需要留意的是你的蓝色是偏黄的“绿松石蓝”罢了。

你适合冷色还是暖色？

Warm or cool color, which looks better on you?

色彩有冷暖属性，我们人同样也有冷暖属性。而人的冷暖属性是由你个人的肤色、毛发色、瞳孔色等组合起来所投射出来的色彩而决定的。

无论任何种族，我们把人的身体色特征分为三大基调——冷色调、暖色调及介于中间冷暖区别不太明显的中间色调。

暖色调人的特征及适合的衣服颜色

皮肤：象牙色、金黄色、金褐色。 发色：棕黄色、金红色、棕色。 瞳孔：亮茶色、黄玉色、暗棕色。

冷色调人的特征及适合的衣服颜色

皮肤：紫粉红、暗紫红、蓝青色。 发色：黑灰色、黑棕色、茶色。 瞳孔：深棕色、玫瑰棕。

色彩三属性——明度(深浅关系)

Three Attributes of Color—Lightness

明度是指颜色的深浅度。介于中间到苍白的浅色称为“高明度”，介于中间到暗沉的深色称为“低明度”，而既不特别明亮也不特别深暗的颜色则称为“中明度”。

无彩色里，明度最高的是白色，明度最低的是黑色。（无彩色指的是黑色、白色及由黑白相混而成的深浅明度不同的灰。）

无彩色明度

有彩色明度

低明度 ●—————● 高明度

有彩色的明度变化包括两个方面：

一是指同一色相的深浅变化。例如上图（有彩色明度）芥茉黄、明黄色、清金色、淡黄色；

二是指不同色相的明度差别。依明度的高低顺序排列各色相，则为黄、橙、绿、红、蓝、紫。（有彩色是指以红、橙、黄、绿、蓝、紫为基本色，按不同比例相混产生出来的千千万万种的色彩。）

你适合深色还是浅色？

Dark or light color, which looks better on you?

人体自然色同样有明度属性。人体的明度是指肤色的明暗程度，同时也包括了眼珠色及毛发色的深浅度等。

人体自然色的明度决定了适合色彩的深浅度。即高明度的人适合用明亮的色彩，低明度的人适合用相对暗沉的色彩，中明度皮肤的人则介于两者之间。

高明度人体色特征

瞳孔及毛发颜色较为浅淡；
皮肤轻盈、薄、有透明感，
容易呈现红晕

低明度人体色特征

瞳孔及毛发颜色较为深重；
皮肤密实、重、有匀整感，
不易呈现红晕

但千万不要以为我是在说皮肤白就适合穿浅色，皮肤黑就适合穿深色，这是不正确的。例如通常当我们说“这个人很白”或“这个人很黑”，这不能完全确定“白”就是高明度；也不能说这个人“黑”就是低明度。当我们去观测一个人的明度属性，主要参考其皮肤是“轻盈的”，还是“厚实的”。其实只要我们细心地留意身边的人，我们不难发现有一些深冷型的人，尽管皮肤特别白，但是她们的皮肤是很密实的，同时，你也很少看到她们的脸上有红晕的出现。由此可见，明度的高低与我们日常生活中所说的“黑”或“白”的定义是不一样的。