

服饰配色

Fushi Peise

高等学校艺术设计类专业

“十二五”规划教材

总主编 唐宇冰

主 编 张安凤

上海交通大学出版社

服饰配色

Fushi Peise

高等学校艺术设计类专业

“十二五”规划教材

总主编 唐宇冰

主 编 张安凤

上海交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰配色 / 张安凤主编. — 上海 : 上海交通大学出版社, 2012

ISBN 978-7-313-07435-5

I. ①服… II. ①张… III. ①服装色彩-色彩学-高等教育-教材 IV. ①TS941.11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第237110号

责任编辑 周 伟 陈杉杉
装帧设计 赵志勇 吴 笈
美术编辑 陈一格

服饰配色

张安凤 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

业荣升印刷(昆山)有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 8 字数: 136 千字

2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

ISBN 978-7-313-07435-5/TS 定价: 46.00元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

服饰配色

编写委员会

总主编 唐宇冰

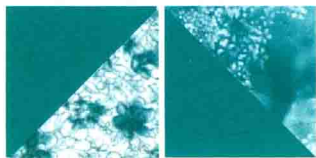
主 编 张安凤

副主编 蒋 坤 李 彦

编 委 张 姝 戎丹云 金 玲 王 铮

总序

PROLOG

中国素有“衣冠之国”的美称，衣被列为衣、食、住、行四项之首，它不但在生活中起着护体御寒和美化人们生活的作用，也在无形中反映不同民族、不同时期、不同地域文化的差异。随着当今社会生产与商业经济的发展，服饰从满足人们基本的生存需求转为满足审美与文化需求。

服装记录特定时期的生产力状况和科技水平，反映人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。自古以来，不同民族、不同文化背景的服饰在情感语言文化方面具有各自不同的内涵和外延，但都体现实用文化与审美文化的和谐统一，处在生成与再生成的过程中。服饰总是以多种新的方式传递着丰富多彩的文化信息，传达着一个民族或地域的风土人情。

综上所述，服装之中蕴涵着大量的文化资源，在知识经济时代，能否将文化资源创造性地转化为文化资本，将成为当今服装设计从业者是否能够安身立命的关键。

本丛书贯穿服装设计、面料、制衣、展示、营销各环节，服务于服装设计类专业教学必须具备的实操意义，顺应服装业的产业化、集约化趋势。

服装设计有着明确的服务于生活实际需要的目标，这就意味着我们要避免基础学习与专业学习脱节的现象，大力培养企业一线所需要的创意、设计人才。而且在服装设计活动中，需综合考虑服装款式与及其演变，面料的选用与搭配，颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯等，因此，服装设计类专业教学必须将培养和提高个人创造力，包括创意能力、表现能力和实现能力作为育人的核心，同时培养学生的人文素养和服务意识，并将这一指导思想贯彻于服装设计教学的全过程。

本丛书的编写成员都是在一线教学中具有丰富经验、拥有相关理论基础的教师或学科骨干，这套服装类教材的策划编写，遵循开放性、实践性的原则，将所需的技能、知识一体化，行动导向教学要求的教、学、做一体化，切实培养学生的综合能力。

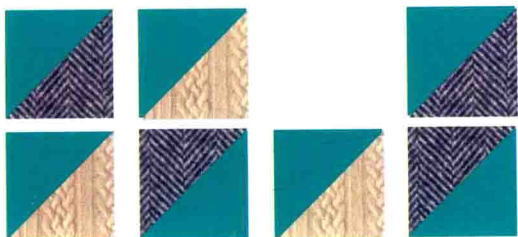
在本丛书的编写过程中，上海交通大学出版社一贯秉承严谨的学术态度和认真负责的精神，从书目的策划审核、作者的遴选、大纲的审定等各个环节都严格把关，在聘请诸多行业专家、学者对书稿内容反复讨论、多次修改的基础上，为本丛书的质量提供了保障，以期为我国服装设计的教育以及我国服装行业的发展作出应有的贡献。

湖南女子大学艺术设计学院教授 唐宇冰

2011年11月

前言

FORWORD

色彩作为一种最普及的审美形式，在我们的生活中无所不在。随着社会经济的发展、人们审美意识的提高以及文化修养的需求，不同时代对服饰的色彩有着不同的理解。它的形成蕴涵着社会象征性、审美性和实用功能性等特点。现代高等院校培养的相关专业人才除了学习各种色彩理论外，更需要了解色彩搭配要领和审美概念。

服饰色彩设计要通过先构思，然后以分析、推理、概括、归纳与抽象等方法进行新的色彩形象的创造。服饰色彩设计灵感来源广泛，可以依据着装对象自身的特点，如肤色、年龄、性格、场合等因素进行设计，也可以根据流行趋势作为参考因素进行设计，还可以从大自然的色彩中寻找灵感。

本书从专业院校学习者的角度出发，系统阐述了服装配色的基本原则和方法，各类服饰配色的需求定位、程序与具体方法以及服饰色彩创意的方式，并结合时代特征，内容涵盖了流行色的概念、意义与应用等内容。编者将服饰设计和服饰搭配中的服饰配色工作内容整理成书，为方便学生尽快适应服饰配色工作，了解服饰配色工作过程，完成服饰配色策划和应用，还提供了与项目教学同步的具体配色实践案例，其内容新颖、图文并茂，讲解通俗易懂，注重实用性，融“教、学、做”于一体，富有时代特色和教学创新，既可作为高校服装设计、人物形象设计、服装表演等相关专业的教材，也可作为从业人员的设计参考用书。

本书由张安凤担任主编，蒋坤、李彦担任副主编，张姝、戎丹云、金玲、王铮等参与了本书的编写。

本书在编写过程中得到了国内各相关行业及院校的支持与帮助，并参考了一些文献资料，同时对许多专业人士的理论知识内容进行了归纳整理，在此特向这些朋友表示衷心感谢。

由于时间紧迫及编写水平有限，本书还存在许多不尽如人意之处，还望得到业内外人士的批评指正，以便修订。

编者

2012年6月

内容提要

本书从专业院校学习者的角度出发，系统阐述了服装配色的基本原则和方法、各类服饰配色的需求定位、程序与具体方法、服饰色彩创意的方式，并结合时代特征，涵盖了色彩各个方面的理论体系和实践知识等内容。全书通过大量品牌实例解读，既拓宽了学生的视野，又完善了知识架构。本书既可作为高校服装设计、人物形象设计、服装表演等相关专业的教材，也可作为从业人员的设计参考用书。

作者介绍

张安凤，主要从事服装设计、人物形象设计专业方面的教学和科研工作；曾主持多项省级服装设计、人物形象设计专业课题，参与编写过多部服装设计及人物形象设计专业方面的教材，并发表了多篇学术论文。

目 录

CONTENT

/ 第一章 服饰配色基础 1

- 2 第一节 色彩的基础知识
- 12 第二节 色彩的情感与联想

/ 第二章 服饰配色技巧 31

- 32 第一节 配色的形式美原理
- 40 第二节 双色配色
- 47 第三节 三色配色及多色配色
- 50 第四节 肤色与服饰配色

/ 第三章 服饰配色应用 55

- 55 第一节 服装款式与配色
- 66 第二节 服饰图案配色
- 71 第三节 服饰品和妆容配色
- 76 第四节 整体服饰配色

/ 第四章 服饰与流行色 85

- 85 第一节 流行色的概念与特征
- 86 第二节 流行色机构
- 89 第三节 流行色的发布与应用
- 94 第四节 流行色的预测
- 95 第五节 流行色与服饰色彩

/ 第五章 品牌服饰色彩 97

- 97 第一节 服装品牌的色彩魅力
- 108 第二节 饰品品牌的色彩魅力

第一章 服饰配色基础

海伦·凯勒在其自传中有这样一段文字：

我能感觉大红与深红之间的区别，就如同我能分辨橙子与柚子的气味；我知道色彩具有明暗，还能想象出它们的模样、嗅觉和味觉有很多不同的种类。有些不是那么明显，无法将其分门别类，我称之为明暗……联想使我能够说出白色是高贵而纯净的，绿色就是枝繁叶茂，红色象征着爱情、羞涩或者力量。如果没有色彩或者对色彩的联想，我的生命将是晦涩、单调，甚至是完全的黑暗。

这样，由于完整的内在联想，我的思想不再囿于苍白无色，它使我能够辨别物体的色彩和声音。在我接受教育的初始，我总是将一个物体与它的色彩和声音联系起来。每一个事物对我而言都意义重大，值得敏锐地感受、用心地体会。因此，我总是习惯性地认为物体是具有色彩的，并能引起我的共鸣。这种习惯弥补了一部分视觉，感知力弥补另一部分视觉。用大脑来行使五官的功能，提供其余部分的视觉，将这些都综合起来，无论是否真正地看到，我都能感知到五彩缤纷的完整世界，我参与这个缤纷的世界，讨论它，而不是被置之门外，当周围的人们欣赏落日或者彩虹的色泽时，我能够分享他们的喜悦。

对于色彩，我们这些拥有明亮双眸的人的体验是什么？仅仅是物体表面的特性还是光线的特性？对于色彩的认知，仅仅是眼睛和神经系统作出的机械反应吗？还是这种认知会引发其他感官的共同作用或者是情感上的联想？事实上，所有的这些体验和感知都同时对我们产生作用。

色彩是一种视觉感受，却能使我们的感受和交流丰富多彩，可以引发多种联想。正如我们会说“钢琴和手风琴的‘音色’截然不同”或者“他

的很多想法带有早年经历的‘色彩’”。就连我们的情绪也可以用颜色来标注：我们可以说某人“气得脸都绿了”或者“非常布鲁斯（忧郁）”。

色彩即是光，取决于物体表面的特性和我们的视觉感受。色彩是有含义的，能产生象征和隐喻——色彩是人类认知所不可或缺的。

第一节 色彩的基础知识

一、色彩基本概念

人们为什么能看到颜色呢？试想一下，如果在没有一丝光线的地方人们能看到一件绿色的衣服的颜色吗？所以为了看到颜色，有光是首要条件；同时，如果没有衣服这件物体，也就失去了色彩的载体；最后人们通过眼睛来感知这个颜色。

光线—物体—眼睛，是色彩视觉过程的三个因素，缺一不可。

（一）色彩的概念

视觉色彩的产生离不开光，没有光也就没有色彩感觉。从这个意义上说，光源—物体—眼睛—大脑发生关系产生的色感叫做色彩。光是色感产生的首要条件。

光是一种电磁波。电磁波很多种，有宇宙射线、x射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波等，它们都具有各不相同的波长与振动频率。我们所能看见的那一部分叫可见光谱（见图1-1、图1-2），指的是从380~780nm（纳米）波长之间的电磁波，只有这一部分才能引起人的色彩

图1-1 1666年，英国物理学家牛顿（Newton）进行过划时代的实验：他将阳光通过细缝引入暗室，让光通过三棱镜，光就产生了折射，不同波长的光折射率不同，并分别折射到白色屏幕上，结果呈现出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光谱色带，其颜色最为纯净，称为标准色

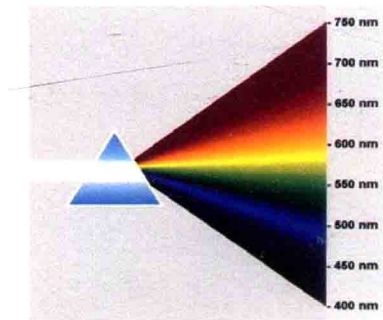

图1-2 光的色散实验示意图

感觉。可见光的波长按长短可分为三种，即短波长的光（主要呈蓝色）、中波长的光（主要呈绿色）、长波长的光（主要呈红色）。色光中最基本的三原色光是红、绿、蓝三色，而洋红、黄、青则是这三原色光的间色光。用这三原色光按不同比例可以混合出千变万化的色光。如将三原色光重叠，则呈现白色光（见图1-3）。

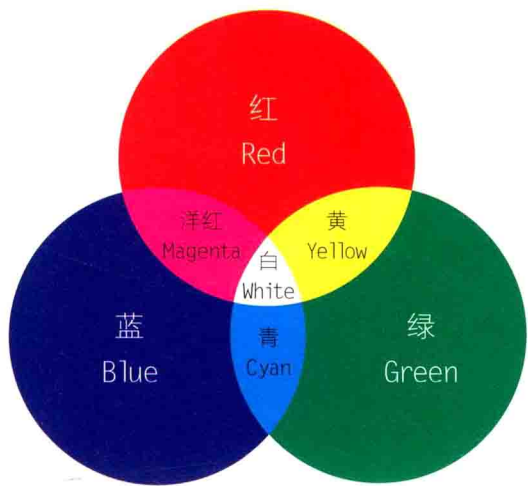

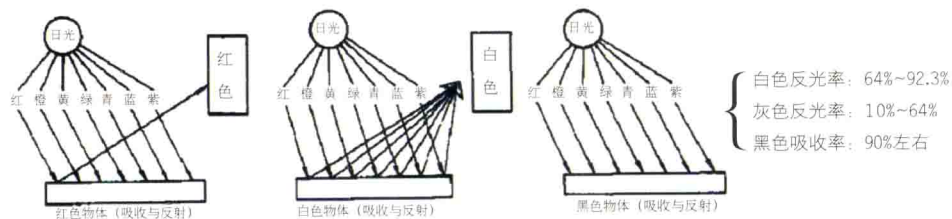
图1-3 三原色与三间色示意图

产生这些光的物体称作光源，光源分自然光源与人工光源两大类。太阳光属于主要的自然光源，灯光与火光属于人工光源。光源发出的光直接射入我们眼中感到的色光是光源色。在生活中，大部分物体本身是不发光的，但我们却能够看到它们表面的色彩，这是由于在发光体的照射下，物体对光有反射、透射、折射等作用，这种现象使人眼产生色彩感觉，就是物体色。

（二）物体固有色、光源色与环境色

物体之所以有千变万化的颜色，是由于它们对于各种色光的反射与吸收能力不同而产生的。比如某物体在阳光下只反射蓝色光，而其他色光都被吸收了，则该物体的表面看上去呈蓝色；若某物体只反射或透射出红光，其他色光都被吸收，则该物体给人的视觉反应是红色的；一张白纸是由于它反射了所有的色光而呈现白色；一块墨是因为它吸收了所有的色光故呈黑色。从理论上说，任何物体对色光都不可全部吸收或全部反射，因此，没有绝对的白色和绝对黑色。

影响我们所看到的物体色的因素很多，首先，相同的物体在不同的光源下会出现不同的表面色。一般人们把日光下物体所反映出的色彩称为该物体的固有色，在不同光源下，物体的固有色又会发生或强或弱的改变，甚至会失去原来的色相感。如一张白纸在红光下呈红色，在绿光下呈绿色，在蓝光下又变成蓝色。光源色的冷暖，也会使物体的固有色产生偏冷或偏暖的变化。如月光或荧光灯的色光会使物体色偏冷并带有青色或青绿色光；而阳光或白炽灯下的物体则偏暖，并带有黄色或淡黄色光。其次，物体本身表面的肌理状态是影响物体对色光的吸收、反射或透射的重要因素。例如用同一种色染的丝绸和呢绒，丝绸因表面光滑、组织细腻，对色光的反射较强，看上去色彩鲜艳；而呢绒因表面粗糙，对光的反射不规则，使人感觉色彩比丝绸灰暗。因而，物体表面肌理越光滑，其反射和透射能力越强，色彩越明晰鲜艳；而物体表面肌理越粗糙，其反射和透射能

在室内自然光的条件下，由于天色的影响，物体的色调偏冷

光源改变为普通灯泡后，画面变成了暖色调

主要光源略微偏绿，整个画面调子随之改变

A

B

C

由于背景色彩的变化，几个水果的颜色也呈现不同的变化，在以上三幅图中（依次为A、B、C图），A图中苹果与玫瑰红背景形成强烈的补色对比；B图中的水果受黄色衬布的影响，颜色偏暖；C图则较冷。

图1-4 物体色与光源色的关系

力越差，色彩越朦胧暗淡。再次，光源色的光照强度和光照角度也会对被照的物体色产生影响。如强烈的日光下的物体色更纯净更明亮；微弱的月光下的物体色会相对浑浊晦暗。如白色的石膏体，在日光下，迎光面是白色，侧面和背光面则呈现不同程度的灰色。最后，物体色也会被周围的环境中其他物体反射的色光所影响，出现微弱的色彩变化（见图1-4）。

（三）光的演色性

光源色对物体色彩的显色影响叫做光的演色性。色彩学家伊顿曾讲述过一个故事：“一实业家准备晚宴招待宾客。当宾客围坐桌前，主人以红色灯光照亮餐厅，这时盘中的肉变得颜色鲜嫩，令人食欲大增，但翠绿的蔬菜却变成黑色；主人又把红光变成蓝光，烤肉立马现出腐烂的颜色，宾客立刻倒了胃口。主人笑着打开了白光灯，聚餐的性质很快就恢复了。”可见，色彩的演色性在生活中极为重要。

服饰同其他事物一样在不同光源色的影响下会显出不同的色彩。服饰色彩的演色性一般可分为人工光源和自然光源两方面影响。自然光源一般指的是阳光与白天的光。人造光源常见的有橙黄色的白炽灯、冷白色的日光灯和彩色灯光。

1. 日光的演色性

日光由于时间的早、中、晚不同以及季节、方向、环境等不同而呈现出不同的演色性。服装在这些不同的日光光源条件下,能演示出各不相同的色彩倾向。早、晚的日光偏暖发黄,所以服色也有点儿黄色和暖色倾向。中午日光发白,所以服色也更加贴近其固有色。日光的强弱色彩也与季节、自然环境、朝向等都有关系。例如一位意大利学者曾经对日光进行测定,发现北欧的阳光偏向发蓝的日光灯色,而南欧的意大利的阳光偏向发黄的灯光色。

2. 人造光源的演色性

白炽灯的光色是低纯度的橙黄色暖光,在这种灯光照射下的服装色彩,明度一般都较低,但整组服装的色调比较统一。日光灯的光色偏冷,带蓝色味。彩色灯光在日常生活中也时常见到,如广告宣传中的霓虹灯,节日里装饰的彩灯,会场里布置的聚光灯,还有俱乐部、舞厅、舞台照明等,这些彩色灯光的演色性比其他光源更强。这些人造光源的演色性可以通过表1-1、表1-2进行对比了解:

表1-1 白炽灯和日光灯的演色性

	白炽灯光	日光灯光
红色服装	含有黄色味的红	色相无变化,但明度、纯度降低
黄色服装	光亮的红色味的黄	色相不受影响,柠檬黄带有青色味;土黄类色彩的纯度降低
橙色服装	橙色更鲜亮	色相无变化,但明度纯度降低
绿色服装	暗浊的黄绿色	色相不受影响,但是变得更冷、沉着而生辉
青色服装	灰青色、暗青色	色相不受影响,但是变得更冷、沉着而生辉
紫色服装	暗紫,近黑色	失去一部分红色味,有近似红色的玫红味

表1-2 彩色灯光的演色性

	红光灯	绿光灯	黄光灯	蓝光灯	紫光灯
黑色服饰	紫黑色	深橄榄绿色		青黑色	
黄色服饰	红色	明亮的黄绿色		绿黄色	带暗红色
红色服饰		黑褐色	鲜红,微带橙色	暗紫蓝色	红紫色
绿色服饰	暗灰色		鲜绿色	淡橄榄绿	暗绿褐色
橙色服饰	红橙色	淡褐色	橙色	淡褐色	棕色
蓝色服饰	暗蓝黑色	暗绿色	绿色		暗蓝色
紫色服饰	红棕色	带褐色味	红褐色	暗紫蓝色	

对于光的演色性的研究对于服装表演、展示、穿着者所处的环境都是意义重大的。如今，很多面料开发商所生产的变色布料、变色毛线都是利用了演色性这一特点。

二、色彩的分类

无彩色系和有彩色系两大类组成了我们眼中丰富多样的色彩。

1. 无彩色系

无彩色系是指由黑色、白色以及黑、白两色以不同比例相混的各种深浅不同的灰色系列。由白渐变到浅灰、中灰、深灰直到黑色，色度学上称为黑白系列。黑白系列如果用一条垂直轴表示，一端是白，一端是黑，中间则是各种过渡的灰色。无彩色系没有色相与纯度之分，只有明度的变化。越接近白色，明度越高；越接近黑色，明度越低。

2. 有彩色系

光谱上的各色，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色（包括不同明度和不同纯度的各色）均属有彩色系。有彩色系具有色彩的三要素——色相、明度、纯度，也称为色彩的三属性。

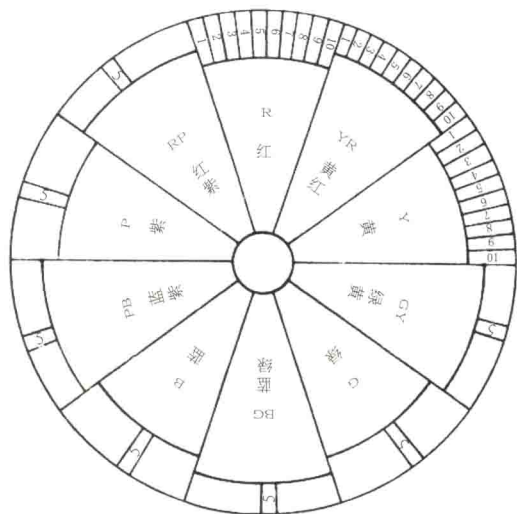
三、色彩的三属性

色彩学家用色相、明度、纯度三个属性来描述色彩。色彩像音乐一样，是一种感觉。音乐需要依赖音阶来保持秩序，从而形成一个体系。同样的，色彩的三属性就如同音乐中的音阶一般，可以利用它们来维持繁多色彩之间的秩序，形成一个容易理解又方便使用的色彩体系。

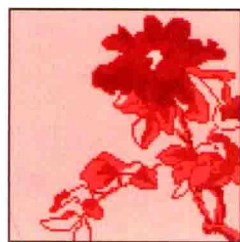
（一）色相

色相（Hue）是色彩的最大特征，就是色彩的相貌。把太阳光用三棱镜分光后，就会出现红、黄、绿、蓝、蓝紫的光谱，产生这些色相的原因由光的波长决定。从中可以看到色相环上的部分颜色，例如紫和紫红在光谱中是没有的。紫和紫红是把光谱两端的红和蓝紫混合而成的。把光谱中加入紫和紫红色，让色相具有循环性，形成色相环。通常色相环由12色、20色、24色、40色等色相组成。为了便于记忆和使用，色彩学家给每个颜色都冠以一个通俗的名称，这些名称就叫做色相名，如红、黄、蓝都是色彩的色相名。

色相对比是通过两种以上的色彩搭配组合，通常是以色相环为依据，在同一色彩饱和度下进行的训练。以蒙赛尔色相环为例，色相对比包括以下内容（见图1-5、图1-6）：

蒙赛尔色相环以红(R)、黄(Y)、绿(G)、蓝(B)、紫(P)五个基本色相组成，在相邻的两个色相之间插入黄红(YR)、绿黄(GY)、蓝绿(BG)、紫蓝(PB)、红紫(RP)，形成10个标准色，再把10个标准色各自划分10个等份，形成100个色相相环，其中以5号色为标准色。

同类色相对比

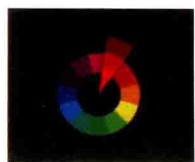
邻近色相对比

对比色相对比

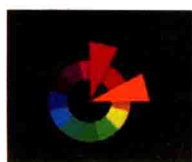
互补色相对比

同类色对比

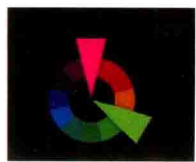
邻近色对比

类似色对比

等差色对比

中差色对比

对比色对比

互补色对比

图1-6 色相环显示的各种色彩对比

1. 同类色对比

色相之间在色相环上的距离角度在 5° 以内为同类色相对比。色相之间的差别很小，基本相同，只能构成明度及纯度方面的差别，是最弱的色相对比。

2. 邻近色对比

邻近色对比是指色相环上距离 30° 左右区域的色彩间的对比。其在视