

王祖江 编著

WANG ZU JIANG BIAN ZHU

服装配色原理

FU ZUANG PEI SE YUAN LI

山东美术出版社

FUZHUANGPEISEYUANLI

服装配色原理

王祖江 编著

SHAN DONG MEISHUCHU BAN SHE 山东美术出版社

前 言

服装是标志一个国家或民族的物质生活与精神生活的面貌；时装是兼具艺术与工业特质的结晶，是时代的表征。因此，在我国服装文化和设计水平迅速提高的今天，服装产业的发展势所必然，诸多有关服装的技术、设计知识有待我们努力去学习和研究，服装设计人才有待尽快培养。

服装设计的体现，是将款式、色彩、面料与人的形体、肤色、气质、职业、环境等形成一个和谐整体。在多种要素中，服装配色知识又是设计过程中的重要环节。所以，“服装配色原理”即是需要我们研究的重点课题之一。

在国内外出版物中，完整系统的研究服装配色知识的书籍不多，尤其是关于服装配色的一般原理和服装配色具体方法的书刊更少。为了满足广大服装设计人员、业余爱好者，以及纺织、艺术院校学生的需要，现将这本《服装配色原理》介绍给大家。

此书从色彩的基本知识入手，系统地介绍了色彩与人体的关系、服装色彩的和谐、服装配色的一般原理和法则，以及服装配色的具体方法等知识。任何一位服装设计师，都要具备较高的艺术修养、丰富的色彩理论和熟练的配色技法。因此，掌握本书所阐述的原理和提供的方法，将会十分有益的。

本书系山东省教委1993年度科研项目之一，此项目在研究过程中曾得到山东省教委的积极支持；本书写成后，服装美学博士徐宏力教授又热情为本书作序，在此一并致谢。

由于本人水平所限，书中的谬误和不适之处在所难免，敬请海内外专家和广大读者批评指正。

王祖江

1993年10月

序

王祖江先生的新著《服装配色原理》脱稿了，他邀我提笔作序。我应承了这种力不从心的事，原因与其说是我对这本书所涉及的内容有研究，不如说我对王先生执着的学术欲望极为推崇。如今的文化人在发生裂变，下海的说岸上的“穷得只剩下灵魂了”；岸上的说海里的“穷得就剩下金钱了”。我以为一个人一种活法，这里没有是非，由着性子去干，才是自由的人生。但是我同时也为中国的文化未来担心，还是希望有人耐得住清贫和寂寞，看护日益凋敝的“精神家园”。王祖江先生下海弄潮得心应手，这种人很少有“回头是岸”的依恋，他却忙里偷闲地搞些学问，比有些静守书房的人还勤奋。儒道互补的中国学者如果能走出一条儒商互补的新路子，出展纷华盛丽而悦，入闻夫子之道而乐，会活得更潇洒，过得更有“品味”。某虽不才，愿为这种探索呐喊助威。

色彩是现代生活的重要内容，电视作为面对世界的旋转窗口，每天在塑造着人们的造型和色彩能力，电子文化使人们的视觉水平每天都在提高，所以如今的服装消费者格外挑剔，而且挑剔得很有道理，这就要求服装从业人员要有高屋建瓴的视觉艺术修养。《服装配色原理》的最大特点就是比较完整地提供了服装色彩知识，资料性很强，从色彩的物理性质、心理性质、文化性质到色彩在服装设计中的作用和具体的操作方式都做了比较全面地介绍。在中国现代服装学的草创时期，这是必要的基础工作。我主张学院派服装研究要在“术科”中增加“学科”含量，换句话说，就是要在“硬性”的技术与艺术内容里加进“软性”的学术力量，不能只重视操作，也要注重逻辑。认识是实践的基础，是一种“前实践”。要想建立稳定的现代服装学，资料的条理化与系统性是先期的准备工作，我以为在色彩方面，《服装配色原理》完成了这一使命。

俄国著名画家列宾说：“色彩就是思想。”这是一条有深度的命题。思想是通向科学规律的，色彩是展示艺术效果的，它们的联系是科学与艺术的和谐，这是人类的左、右脑并发出的文明创意，把色彩作为思想来分析，这是

更深层次的研究，“为什么”比“是什么”更重要。例如，据《服装色彩原理》介绍，美国人对服装色彩没有特殊的好恶，不象许多其它国家的人那样有太多的文化偏爱。何以至此，原因比现象更富于诱惑力，弄清了其中的道理，就掌握了美国人的国民性，设计就会更加自觉。我相信王祖江先生以《服装配色原理》为基础，在服装色彩“学科”的理性建设上多有成就。

服装美学博士 徐宏力

1993年8月29日于青岛

目 录

绪 论	(1)
一、色彩的基本知识	(5)
(一) 色彩现象的形成	(5)
(二) 光与色	(5)
(三) 物体色	(7)
(四) 光源色与物体色	(7)
(五) 色彩的分类与体系化	(8)
(1) 无彩色系	(8)
(2) 有彩色系	(9)
(3) 表色体系	(9)
(4) 显色体系	(10)
(六) 色立体	(11)
(七) 色彩的混合	(12)
(1) 原 色	(12)
(2) 物质颜料的三原色	(13)
(3) 色光混合	(13)
(4) 减色法混合	(13)
(八) 色彩的属性	(14)
(1) 色彩的三要素	(14)
(2) 色 调	(15)
二、色彩的感觉与心理	(16)
(一) 色彩与人的性格、性别、年龄的关系	(16)
(二) 色彩与时代、社会心理的关系	(17)
(三) 色彩的冷暖感	(19)
(四) 色彩的前进与后退感	(19)
(五) 色彩的收缩感与膨胀感	(19)
(六) 色彩的错觉	(20)

(七) 色彩的对比现象	(20)
三、色彩的感性与象征意义	(26)
四、服装色彩与人体的关系	(31)
五、服装色彩的调合	(33)
(一) 同一调合	(34)
(二) 类似调合	(34)
(三) 对比调合	(35)
(四) 多色调合	(37)
(五) 秩序调合	(37)
六、服装配色美的原理	(39)
(一) 统一与变化	(39)
(二) 均衡	(40)
(三) 呼应	(42)
(四) 对比与调合	(42)
(五) 节奏与韵律	(44)
(六) 强调	(46)
七、服装配色的方法	(48)
(一) 色彩的选择	(49)
(1) 选定主色	(49)
(2) 根据基色选定副色	(49)
(3) 选择强调色	(49)
(二) 定色调	(49)
(1) 浅淡色调	(50)
(2) 亮色调	(50)
(3) 中间色调	(50)
(4) 深色调	(50)
(5) 浊色调	(51)
(三) 二色配色	(51)
(四) 多色配色	(52)
(五) 系列服装配色	(53)

(六) 各色彩系列配色的情调与特点	(53)
八、服装流行色及其应用	(57)
九、世界各国对色彩的好恶	(61)
(一) 民族性喜好	(61)
(二) 区域性爱好	(61)
(三) 世界各国对色彩的爱好与禁忌	(61)
十、配色效果图欣赏	(87—104)

绪 论

服装是伴随着人类而存在的客观物体。在人类社会，服装能够清晰、直观地反映出每一个人的性格、修养和审美情趣，也能够客观地反映人们赖以生存的条件与环境。法国文化部长雅克·兰先生讲得好：“兼具艺术与工业特质的时装是整个时代的表情，表达一个时代的灵魂和能量。”“时装跟音乐一样，属于时间的艺术，为人们象征着无休止的更新。”服装并能标志一个国家或民族的物质与精神生活的面貌。因此，服装设计不仅要综合款式——色彩——面料，更重要的是要综合协调服装——人体——人的精神、气质——人的生活氛围，以充分显示人的内在美与外在美的和谐统一。因此，服装设计师必须具有丰富的学识和高雅的审美能力，善于把合理的逻辑分析与创造性的形象思维相结合，使服装设计具有艺术性、科学性、实用性，能够完美地反映人的体质力量，达到赏心悦目的审美效果。

服装文化作为一门学科，满载着丰厚的历史积淀，反映着不同时代不同民族的物质、精神文明的程度，它也伴随着经济的繁荣和信息的传播，不断更新着人们的传统观念，深化设计师的理念和审美意识。随着生产力的发展，人们在服装上的选择越来越体现出独特的个性，而不仅仅是为了遮体、御寒、防暑，乃是融实用功能与心理需求为一体，透过技术与艺术的加工，表达人类生活的寓意和精神的追求。人们对现实的审美活动要求设计师不断汲取时代的养料，适应时代的发展而进行服装设计的不断更新。这就要求服装设计师努力提高自己的文化修养，培养高尚的审美情趣，认真探讨服装美的内涵，积极引导服装流行心态，尽可能将服装审美因素与实用、保护性功能结合为一体，继承传统精华，吸收外来特色，在服装设计中发挥形象思维能力，运用高超的技艺，并发挥逻辑思维的能力，运用新技术设计出新颖的服装，美化人们的生活。

日本时装设计师小筱顺子说：“所谓时装是世界共同的语言。”随着世界各国之间的文化交流日益频繁，及现代化传真设备的应用，加速了服装信息的传递，使国际流行的最新信息，迅速地传遍世界各地。因此，设计师只有

增强艺术修养，提高设计水平加之掌握信息即能获得成功。流行色在世界上的出现，是物质和文化发展到一定程度的产物。它将给整个社会的装饰色彩、服装色彩、美化生活带来新的生机和观念。

服装设计与配色是要创造新颖的色彩感觉和着装效果，因此，有别于单一色彩所表现的平淡与枯燥的印象。生活里的某些服装色彩，会对人们产生直观的观感，那些配色高雅华贵、古典秀丽、文静典雅、明朗生动、活泼飘逸……等配色，令人赞叹不已，流连忘返；而那些低级庸俗、暧昧不明、缺乏个性的配色却让人望而却步。由此可见，服装配色极其重要，能给人以强烈的情绪影响，难怪有人称其为“感情的催化剂。”在设计的实践中，服装配色的水准高低，取决于配色的技巧与能力。而能力又包孕了审美活动的再创造，不是一朝一夕单凭经验可以获得的。它需要设计者调动长期积累的经验，去把握服装的内在意蕴，在一定的理论基础上加强训练方能获得。因此，对于专业的服装设计工作者和业余服装设计爱好者而言，服装配色理论是重要的研究课题之一。只有掌握服装配色理论，才能在纷繁的色彩中求变求新，充分发挥色调的作用，准确地把握配色技巧，创造出动人心弦的服装设计。

从人类社会向文明迈进的那一天起，人们的日常生活、社交活动便逐渐频繁起来。游山玩水、走亲访友、上班开会、商场洽谈……在这每一项活动中，服装的色彩都自始至终地扮演着非常微妙的角色。

社会发展到今天，全球范围内的高科技迅速发展，工业国家率先进入信息时代。随着生产力的发展，经济生活的社会化已远远超出了一个国家地区的范围而愈益走向国际化，使各国之间的经济联系越来越密切。任何经济的发展都是人的智力和技术运用于实践的结果，因此，人是经济活动的主体。工作的高效率、高速度，使作为经济活动主体的人日益重视闲暇时间的安排，他们不再囿于家庭、工作这两点一线的传统生活方式，而是在经济的潮流中充分发挥着个人的价值，他们渴望自身形象与现代化环境的协调，重视选择适当的色彩来装扮自己，展现自己的独特个性。经济生活的国际化加速了世界信息的传递，天上的通讯卫星、海底电缆、电脑等现代化通讯设备，每天可以把约几十亿单元的信息发送到世界各地，所有这些都极大地缩短了国与国之间、人与人之间的距离和联系时间，改变和更新着人们的生活观念。由于人的着装观念和意识开始有所变化，由耐久型转化为更新型，由封闭型开始

向开放型转化，由单一型转化为多样型。力求把服装的审美和现代生活实用性结合起来，巧妙地运用色彩的搭配，展示对新生活的追求和开拓精神，达到美化生活，集欣赏与实用为一体的完美的服装设计。

设计观念的更新是社会发展的产物，是发达国家工业产品日新月异，不断更新换代的动力之一。新一代服装设计师借鉴科学研究的成果，运用科学的设计方法，把各民族的优秀传统与国际先进的设计构思和经验有机地融为一体，从而走在时代的前列。科学技术的日新月异促进服装设计观念、设计方法的更新，而观念、方法的革新又反过来促进设计的现代化。计算机辅助设计已经应用到服装设计领域。设计者首先把色谱的程序和配色原理输入电脑，再根据人的设计意图在服装的基本型上排列组合，即能得几百张乃至几千张变化的配色效果。然后，进行筛选，优中选优。另外还可以根据色彩的加光（光色系统）或减光（物理色系统）原理进行变调和色彩的调合处理。由于计算机的应用，拓宽了设计师的思维领域，科学技术的飞跃发展为设计师提供了越来越广阔的发挥艺术才华的天地。现代化设备的运作并非一纸空谈，而是建立在坚固的理论基础上，所以，服装设计理论、服装配色美的原理是服装设计者必须掌握的理论，它是灵活运用现代化设备的依据。

马克思说：“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。”（《政治经济学批判》第13卷145页）服装设计师一定要重视色彩的运用，研制新型的服装，使之富有艺术魅力。

缤纷的色彩影响着人的喜怒哀乐，色彩的情感效应潜移默化地给人以熏陶。随着现代化的深入，服装文化已进入了人类生活的各个领域，不论在哪个季节，也不管是什么场合，服装的色彩都流溢在每一个有人迹活动的空间。服装设计师应该具有艺术家所须具有的特殊敏感，善于在司空见惯的平凡穿着中发现引人入胜的美；服装设计师也应具有艺术家一样的卓越才能，善于把司空见惯的平凡的服饰美表现得引人入胜。因此，服装设计师必须对服装构件、色彩构成进行重新研究，对民族文化中的服饰特点作观念意识上的评估，对服装文化的美学意义进行深层次的探索，从而提高设计师自身的文化素质，去按照美的规律来设计创造出崭新的服装。使之既符合功能要求，又富有艺术魅力，能够展现人们内在的修养、气质美以及他们心灵的追求和期望，更好地发挥个人才能，为社会服务。

服装设计是一种美的创造，有利于满足人们精神生活中的心理需要，能够唤起人们的美感共鸣，开阔精神境界，培养高尚情操，感荡心灵，陶冶性情，有助于提高人们的欣赏水平和美感能力，促进社会主义精神文明的建设。

让服装设计作为人类的共同“语言”，来表达人们丰富的内心世界。生活之美无穷无尽，服装作为生活的反映，必将给人以最广泛、最丰富的精神滋养。服装设计师要通过服装把美播种在每一个人的心灵深处。精美和谐的服装设计流溢自然风韵，宛若无声的诗、立体的画。

愿每一个人都拥有一份诗情如画的生活！

一、色彩的基本知识

(一) 色彩现象的形成

没有光便没有色彩感觉，人们凭借光，才能看见物体的形状、色彩，从而获得对客观世界的认识。如果我们在没有一点光线的暗室中，任何色彩都是无法辨认的。没有光就没有视觉活动，当然也就无所谓色彩感觉了。色彩感觉离不开光，我们研究服饰色彩，也要从研究光的性质开始。(图 1)

(二) 光与色

什么是光呢？广义上讲，光在物理学上是一种客观存在的物质，它属于电磁波的一部分。电磁波包括宇宙射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波等，它们都各有不同的波长和振动频率(表 1-1)。在整个电磁波范围内，并不是所有的光都有色彩。只有从 380—780 毫微米波长之间的电磁波才能引起人的色觉。这段波长叫可见光谱，或叫做光。其余波长的电磁波都是人的眼睛所看不见的，通称不可见光。波长长于 780 毫微米的电磁波称红外线，短于 380 毫微米的电磁波称紫外线。(表 1-2)

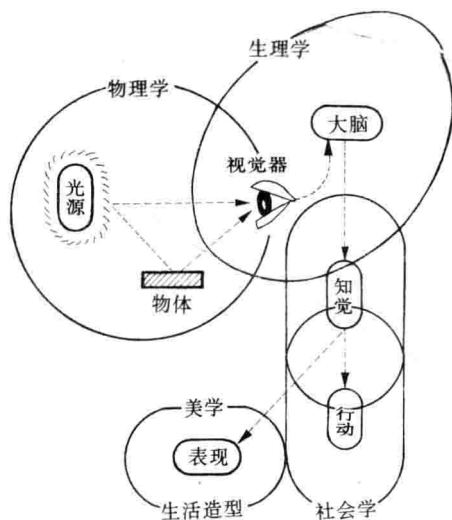

图 1

表 1-1

宇宙射线	X 射线	紫外线	可见光谱	红外线	雷达	无线电波	交流电波

1666 年，英国物理学家牛顿做了一个非常著名的实验。他把太阳白光引进暗室，使其通过三棱镜再投射到白色屏幕上，结果光线被戏剧性分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的彩带。可见光按顺序排列，物理学上叫光谱。这

种色光再通过三棱镜就不能再分解了。牛顿据此推论：太阳白光是由这七种颜色的光混合而成的。白光通过三棱镜分解成七种颜色的现象叫做色散，色散现象在自然界中常常可以看到。夏天雨过天晴，空气中悬浮着许多小水滴，这些小水滴起着三棱镜的作用，使阳光色散，形成美丽的彩虹。由三棱镜分解出来的色光，如果用光度计测定，应可以得出各色光的波长，因此，色的概念实际上是不同波长的光刺激人眼睛的视觉反映。（图 2）

表 1-2

颜色	波长	范围
红	700	640~750
橙	620	600~640
黄	580	550~600
绿	520	480~550
蓝	470	450~480
紫	420	400~450

单位：毫微米

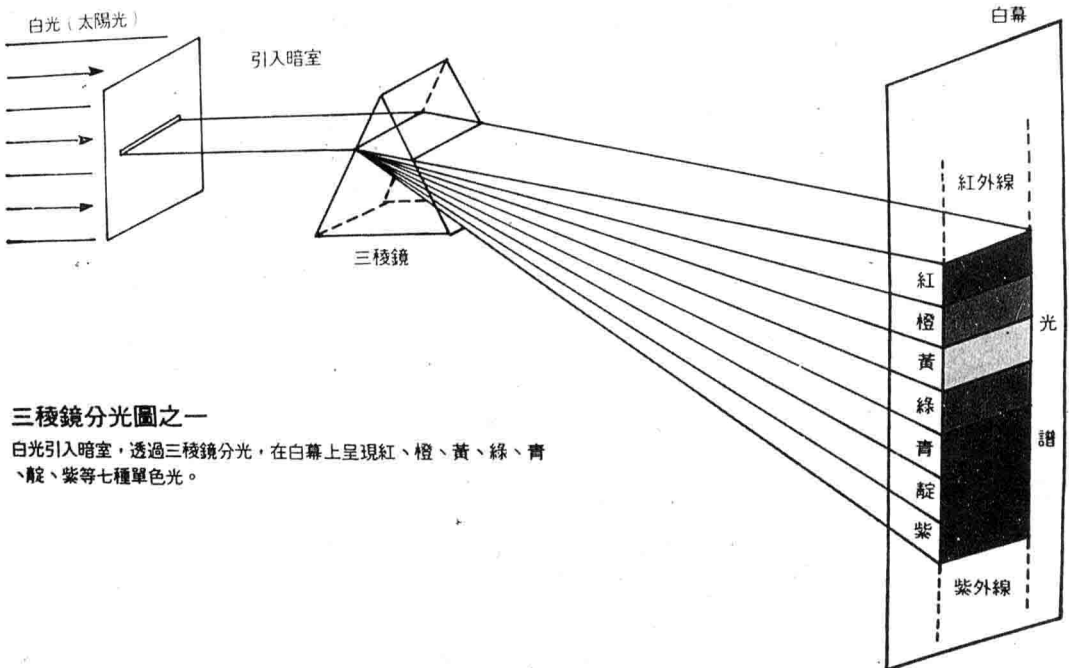

图 2

光的物理性质由光波的振幅和波长两个因素决定。波长的长度差别决定色相的差别。波长相同，而振幅不同，则决定色相明暗的差别。（图 3）

光色的变化与物质颜料的混和变化不一样，光谱中的七种色光相混合成

白光，而七种颜料混合就成了黑色。恰好相反，光学三原色是橙、绿、紫，三间色是红、黄、蓝；而颜料的三原色是红、黄、蓝，三间色是橙、绿、紫。颜料混合，颜色成分愈复杂，愈灰暗，三原色混合成黑色。所以说颜料的混合称减色法混合，而光色的混合恰恰相反，称加色法混合。

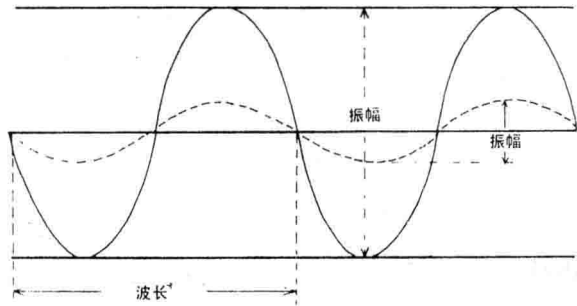

图 3

我们学习的重点是色彩的重新组合与搭配使用，是物质的色彩变化规律。

（三）物体色

我们把受光的照射所看到的物体颜色叫做物体色。在物体色中，有如绘画那样的表面色彩和象玻璃那样的透明色。不同的表面色彩都是根据不同程度的吸收和不同程度的反射决定的。物理学家发现，光线照射到物体上以后，会产生吸收、反射、透射等现象。而且，各种物体都具有选择性地吸收、反射、透射色光的特性。当白光照射到物体上，它的一部分被物体表面所反射，另一部分被物体吸收，剩下的穿过物体透射过来。对于不透光的物体，它们的颜色取决于对波长不同的各种色光的反射和吸收的情况。如果该物体几乎能反射阳光中所有的色光，那么这个物体看上去就是白色的；反之，如果该物体几乎能吸收阳光中所有的色光，那么这个物体就呈黑色。如果该物体只反射波长为 700 毫微米左右的光，而吸收其他各种波长的光，那么，这个物体看上去是红色的。可见，不透明物体的颜色是由它所反射的色光决定的。例如：红色的花，往往反射出长波长的光，中波长、短波长的光吸收的多；白色的花，几乎处于全部反射状态。相反，在黑色的情况下，波长普遍地被吸收。透明色的物体则是没有反射，只被透射。

（四）光源色与物体色

物体色与照射物体的光源色和物体的物理特性有关。相同的物体在不同

的光源下将呈现不同的色彩。在白色光照射下的白色物体呈白色；在红光照射下的白色物体呈红色；在绿光照射下的白色物体呈绿色。可见，光源色光谱成份的变化，必然对物体色产生影响。电灯光下的物体带黄色；日光灯下的物体偏青色；电焊光下的物体偏浅青紫；晨曦与夕阳下的景物呈桔红色、桔黄色；白昼阳光下的景物带浅黄色；月光下的景物偏青绿色……。光源色的光亮强度也会对照射物体产生影响。强光下的物体会变成原色的浅淡色；弱光下的物体原色会变得模糊晦暗，只有在中等光线强度下，物体色最清晰可见。

由于每一物体对各种波长的光都具有选择性的吸收与反射、透射的功能，所以它们在相同的条件下（如“光源、距离、环境等因素）都具有相对不变的色彩差别。人们习惯于把白色阳光下物体呈现的色彩效果的总和称之为物体的“固有色”。在人们还没有掌握色彩的光学原理之前，并没有认识到色彩是光的视觉反应，也没有认识到物体的色彩是物体对光的反射和吸收引起的。有人认为物体本身具有“固有色”的提法不确切，但是物体固有的物理属性却不会因人们的某些认识而改变，它们仍遵照客观规律，因光源色的改变而改变。如白光下的红花绿叶，决不会在红光下就变成红花红叶，红花可以显得更红，绿叶并不具备反射红光的特性，相反它吸收红光，因此，绿叶在红光下，就呈黑色了。总之，物体色既决定于外界的物理刺激，即光的作用，又决定于物体内部的特性。光的作用与物体的特性是构成物体色的两个不可缺少的条件，它们互相依存，互相制约。只强调物体的特性，而否定光源色的作用，物体色就变成无水之源；只强调光源色的作用，不承认物体的固有特性，也就否定了物体的存在。

（五）色彩的分类与体系化

色彩是极其丰富和无数的，为掌握色彩的特性，必须对色彩进行分类和整理。千变万化，丰富多彩的颜色可以分成三个大类，即无彩色系和有彩色系，以及表色体系。

（1）无彩色系

无彩色系是指白色、黑色或白黑两色调合形成的各种深浅不同的灰色。按照一定的变化规律，它们可以排成一个系列。由白色渐变到浅灰、中灰、深灰过渡到黑色。色彩学上称此谓黑白系列或无彩系列。黑白系列中由白到黑

的变化，可以用一条垂直轴表示，一端为白，末端为黑，中间有各种过渡的灰色。纯白是理想的完全反射物体，纯黑是理想的完全吸收的物体，在现实生活中并不存在纯白与纯黑的物体。（图4）

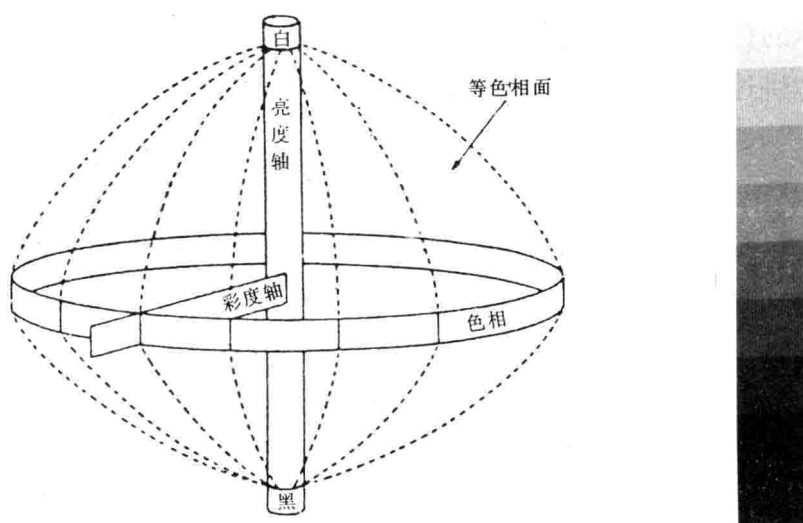

图4

无彩色系的颜色只有一种基本性质——明度。它们不具备色相和纯度，也就是说：“它们的色相与纯度都等于零”。色彩的明度可以用黑白度来表示，愈接近白色明度越高；愈接近黑色明度越低。

（2）有彩色系

有彩色是指红、橙、黄、绿、蓝、紫等颜色。不同明度和纯度的红橙黄绿蓝紫都属于有彩色系。有彩色系的颜色具有三个基本特征：色相、纯度、明度。在色彩学上，有的也称为色彩的三大要素、色彩感觉的三属性。熟悉和掌握色彩的三种特征，对于认识色彩和表现色彩是极为重要的。

（3）表色体系

为了纪录和传递色彩，就必须有一定的标准，表色体系就是为了这个目的，按照某一顺序标出数字和记号，我们把这个叫做表色体系。

表色体系大致可分为显色体系、混色体系、色材混合体系、色名体系。