

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装色彩创意设计基础

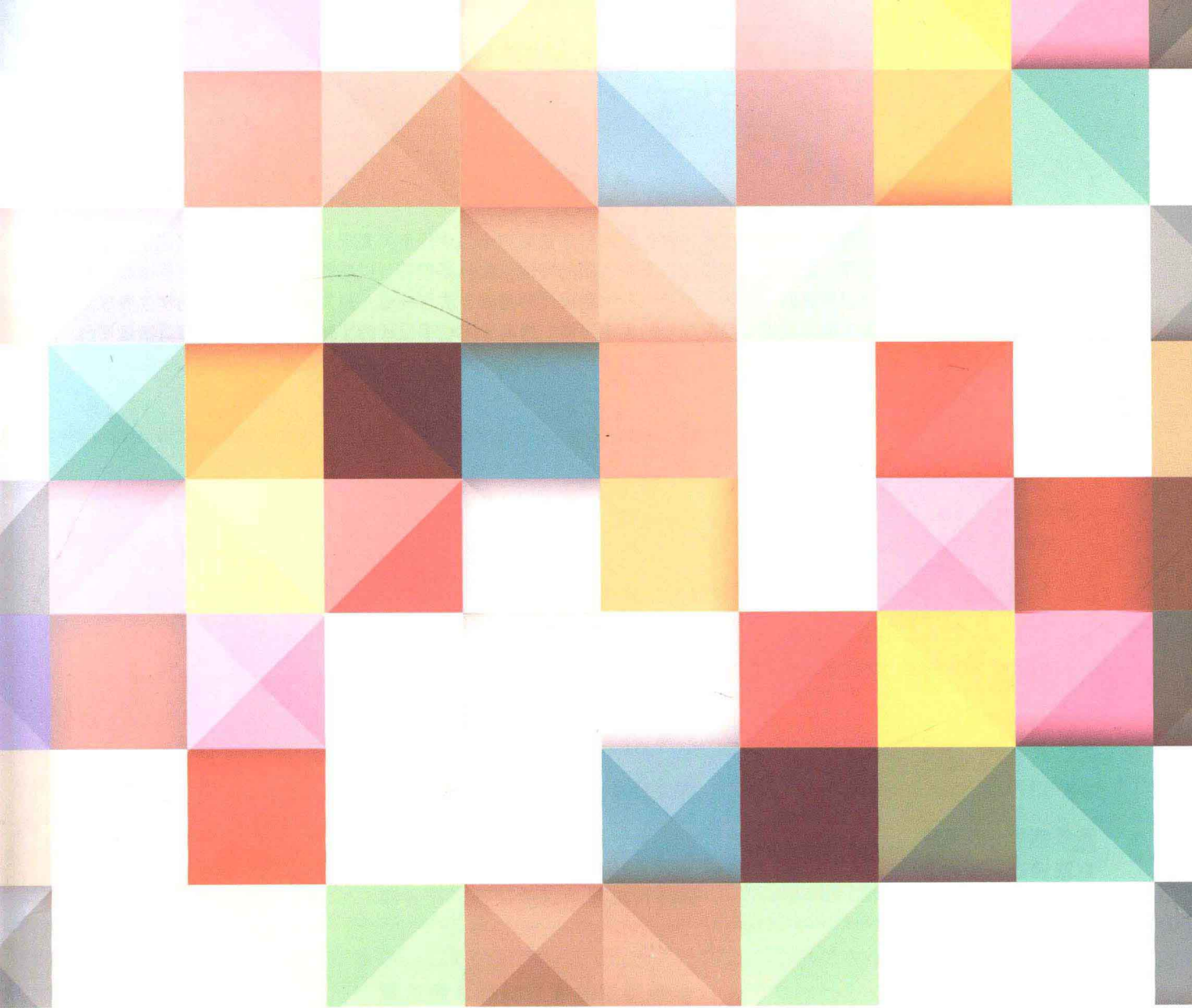
FUZHONG
SECAI
CHUANGYI
SHEJI
JICHU

赵萌 编著

东华大学出版社

服装色彩创意设计基础

FLUENT
SPEAK
CHINA
SHE
JILL

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装色彩创意设计基础

赵 萌 编著

东华大学出版社

内容简介

本书从介绍服装色彩创意设计的基础出发,将色彩的科学基础理论与现代审美要求有机结合。主要讲述了色彩三要素的关系、色彩对比的规律、色彩的心理作用、服装色彩的特性与配色原理等。以培养学生把握流行色彩的时代脉搏,确立服装色彩的流行意识为目的,讲述了服装色彩创意设计的基础方法与构思,启发创作灵感,鼓励学生养成融理性与感性为一体,追求技术美与艺术美高度统一的思维习惯,提高实际动手设计的实践能力,从而能够灵活运用色彩,更好的体现服装色彩创意设计的主题。

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩创意设计基础/赵萌编著. —上海:东华大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5669-0358-7

I. ①服… II. ①赵… III. ①服装色彩—高等学校—教材 IV. ①TS941.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第215804号

责任编辑 杜亚玲

封面设计 潘志远

服装色彩创意设计基础

编 著:赵 萌

出 版:东华大学出版社(上海市延安西路1882号,200051)

本社网址:<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店:<http://dhdx.tmall.com>

营销中心:021-62193056 62373056 62379558

印 刷:深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:5.75

字 数:200千字

版 次:2013年9月第1版

印 次:2013年9月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5669-0358-7/TS·430

定 价:35.00元

目 录

第一章 服装色彩概述	001
第一节 服装色彩设计的概念	002
第二节 服装色彩的实用性特征	003
第三节 服装色彩的独特性特征	006
第四节 服装色彩的象征性特征	009
第五节 服装色彩的装饰性特征	012
 第二章 服装色彩的基础理论	 013
第一节 色彩的本质及其分类	014
第二节 色彩的混合	019
第三节 色彩的对比	023
第四节 色彩的知觉与感觉	027
 第三章 服装色彩的意象	 035
第一节 关于色彩意象	036
第二节 色彩意象的一般规律	036
第三节 服饰色彩意象传达	042

第四章 服装色彩的采集重构与应用	045
第一节 色彩的采集重构.....	046
第二节 源泉色.....	050
 第五章 服装色彩整体设计原则	063
第一节 服装色彩设计的构思方法.....	064
第二节 服装色彩的配色原理.....	067
第三节 服装色彩的整体设计.....	071
第四节 根据服装风格进行色彩设计.....	072
第五节 系列服装色彩设计.....	080
 第六章 流行色与服装色彩	083
第一节 流行色的概念与成因.....	084
第二节 流行色的趋势预测与表述.....	085
 思考题与配色练习	088
 参考文献	088

Chapter 1

第一章 服装色彩概述

服装的美是人类表现生活的一种状态美,在形成服装状态的过程中,最能够创造艺术氛围、感受人们心灵的因素就是服装的色彩。服装色彩是服装感观的第一印象,它有极强的吸引力,因此,色彩是构成服装的重要因素之一。色彩靠视觉传递信息,这一色彩信息已广泛地深入到人类生活的各个领域。色彩在服饰中是最响亮的视觉语言,它常常以不同形式的组合配置影响着人们的情感,同时色彩也是创造服饰整体艺术氛围和审美感受的特殊语言,是充分体现着装者个性的的重要手段。因此,色彩是表达情感的一门艺术,可以说色彩是整个服装的灵魂。

随着现代社会知识与信息传播、科学与艺术研究所呈现出的多彩态势及全新格局,使现代自然科学与社会科学相互渗透、相互结合,出现了许多综合学科、边缘学科和分支学科,服装色彩学就是这种学科变革趋势下的产物。它既是基础设计学、基础色彩学、服饰设计学的综合,也是色彩学的一个分支。

若想让色彩在服装上得到淋漓尽致地发挥,必须充分了解色彩的特性。优秀的设计师更擅长于在服装设计中,灵活运用色彩,使其与款式、材质巧妙结合,达到最佳视觉效果。

学习服装色彩设计,只有将色彩的科学基础理论和现代审美的要求有机地结合起来,才能培养学生养成融理性与感性为一体,追求技术美与艺术美高度统一的思维习惯以及实际动手设计的能力。归纳起来,学习服装色彩学有以下几点要求:

- (1)明确与写实性绘画色彩的联系和不同,着重学习并掌握色彩三要素(色相、明度、纯度)之间的关系及对比调和规律。
- (2)熟悉色彩的审美形式原则,熟练运用服装色彩配色的各种手法。
- (3)能根据色彩的心理、感情作用,充分发挥想象能力,大胆进行创造。
- (4)熟悉服装设计、面料、工艺的特点,使服装的实用功能与审美功能巧妙地结合。
- (5)提高艺术素养,善于借鉴前人经验,吸收其他种类艺术的营养,启发创作灵感,以充分表现出服装色彩的情调。
- (6)加强现代审美意识,把握流行色彩的时代脉搏,确立服装色彩的流行意识。

第一节 服装色彩设计的概念

一、概念特征

服装是穿于人体起保护、防静电和装饰作用的制品,最广义的衣物除了躯干与四肢的遮蔽物之外,还包含了手部(手套)、脚部(鞋子)与头部(帽子)的遮蔽物。服装色彩设计,是一种服装整体意识,是从广义上理解人的形象,是把服饰中诸多因素,如服装、服饰品等围绕着穿着对象所进行的综合的色彩设计。我们研究的服装色彩是在广义的服装概念的基础之上对装饰于人体物品的色彩的总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等的色彩。它具体涉及到如何确切地选用色彩,如何把它组合配套,如何从创造性、艺术性角度探索和开拓出新、奇、美的服饰色彩。

所谓整体意识的服装色彩设计,是指运用科学的方式、艺术的手段来创造人类生活、工作、环境中所需要的服饰色彩,研究的范围比较宽泛,因为服饰色彩可以由人与服饰、人与人、人与环境等关系组成社会及环境色彩。还要涉及到诸多的学科,比如视觉生理学、视觉心理学、色彩学、

光学、材料学、市场学、民俗学,甚至还涉及服饰销售、消费心理学、服饰宣传、服饰展示、服饰表演等信息传播学等学科的研究。

因此,服装色彩是指以服装面料、服饰配件材料为载体所表现出的某种色彩形式。而服装色彩设计是指运用科学的方式、艺术的手段对服装色彩的内在因素与外在因素进行研究、统筹,以期达到整体服装色彩表现效果的过程(图1-1)。

二、服装色彩的具体内容

如果我们对服装色彩进行详细的划分,应该包括四个方面的内容,即躯干装色彩、内附件色彩、附件色彩、配饰件色彩。所谓躯干装色彩即上衣和下裳,它们决定着服饰色彩形象的大效果、主旋律,构成了服饰色彩的核心内容,也是狭义的服装色彩概念;内附件色彩是服装色彩构成中的必要因素,诸如内衣、领带、袜子、鞋子、帽子、手套等;附件色彩与躯干的关系比较松散和间接,是色彩强化因素,诸如提包、伞具、扇子、墨镜等等;配饰件色彩以外加的方式实现着色彩美化的目的,没有明确的实用功能,如果有也是次要

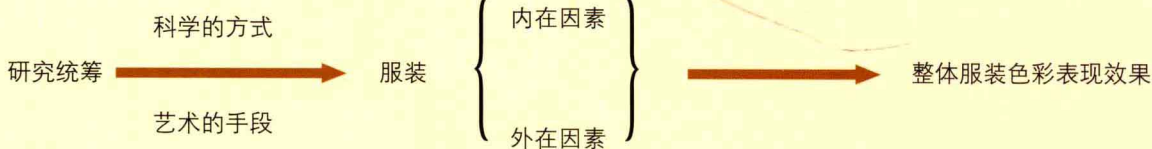

图1-1 服装色彩设计示意图

的,主要包括首饰、发型、纹身、化妆等。

三、服装色彩设计研究的范围

服装色彩设计研究的范围十分广泛,主要包括服装色彩的科学因素、服装色彩的社会因素、服装色彩的个性因素、服装色彩的服饰因素、服装色彩的环境因素等。其中,服装色彩的科学因素是指色彩与物理学、生理学、心理学、美学等之间的联系;服装色彩的社会因素是指服装作为

一面镜子,折射出社会制度、民族传统、风俗习惯、文化艺术、生活方式等各方面的特色;服装色彩的个性因素又涉及到色彩与着装者的性别、年龄、体型、职业、性格等之间的关系;服装色彩的服饰因素包括色彩与款式、面料、图案之间的联系;服装色彩的环境因素是指色彩与生活区域、使用场所、国际流行之间的关系。服装色彩设计研究的范围是系统的、综合的。学习时应拓宽知识,有助于服装色彩的完美、深入表达。

第二节 服装色彩的实用性特征

一、服装色彩设计的TPWO原则

服装是以人体为基础进行造型的,通常被人称为是“人的第二层皮肤”。服装色彩设计要依赖人体穿着和展示才能完成,同时设计还要受到人自身特点的限制,因此服装色彩设计的起点应该是人,终点仍然是人,人是服装色彩设计紧紧围绕的核心。服装色彩设计在满足实用功能的基础上应密切结合人的特征,利用外型设计和内在表现的设计强调人体优美造型,扬长避短,充分体现人体美,展示服装与人体完美结合的整体魅力。不同地区、不同年龄、不同性别的人的要求不尽相同,服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别,因此只有深入地观察、分析、了解人的特征以及人体在运动中的特征,才能利用各种艺术和技术手段使服装色彩艺术得到充分的发挥。

服装所具有的实用功能与审美功能要求设计者首先要明确设计的目的,要根据穿着的对象、环境、场合、时间等基本条件去进行创造性的设想,寻求人、环境、服装的高度和谐。这就

是我们通常说的服装色彩设计必须考虑的前提条件。

TPWO四个字母分别代表Time(时间),Place(场合、环境),Who(主体、着装者),Object(目的)。

(1) T(Time)时间

简单地说,不同的气候条件对服装色彩的设计提出不同的要求,服装色彩的冷暖、明暗、饱和程度甚至艺术气氛的塑造都要受到时间的影响和限制。

一年四季,冬暖夏凉。服装,就它的实用性而言,其主要特征就是伴随着季节的更替而不断出现、不断变化。服装色彩中提到的“时间”概念多指季节性,根据季节的不同要求进行设计,对地处温带的国家和地区来讲,这个前提尤其明确。一般而言,浅淡的色彩、高明度的色调,明快而柔和的色感,如粉红、粉绿、粉蓝、浅黄、浅黄绿、浅紫等,都适合春季服装。在闷热的夏日,具有清凉感的冷色调或饱和度高、明朗、活泼的色调,都是适合夏天的色彩。特别是白色的反射率高,较不吸热,所以夏季服饰以白色为多。秋季

气候较凉,服装色彩也自然由高明度、高纯(彩)度转为中低明度的中间色调,如土黄、灰绿、褐色、深紫等构成秋装的特色,也是服装色彩与季节色最相衬的时候。冬季的寒冷与渴望阳光的温暖,使得服饰色彩走向低明度的暗色调以求吸收更多的光与热。在色相方面暖色系的红、橙、黄等色居多;无彩色的黑、深灰与彩度高的红、蓝搭配,在冬季也颇受欢迎。

服装可以说是流行与时尚的代名词。流行色本身就具有时间性的特征,流行色是按春夏、秋冬的不同季节来发布的,它发生于极短的时间内。服装色彩设计应具有超前的意识,把握流行的趋势,引导人们的消费倾向。在诸多产品的设计中,服装的变化周期是最短的,它关注流行、体现流行的程度也是最高的。在流行色的宣传活动中,通过服装展示来表达流行是重要的内容之一。

(2) P (Place) 场合、环境

人在生活中经常处于不同的环境和场合,均需要有相应的服装来适合不同的环境。服装色彩设计要考虑到不同场所中人们着装的需求与爱好以及一定场合中礼仪和习俗的要求。一件晚礼服与一套正装的色彩设计是迥然不同的,晚礼服适合于华丽的交际场所,它符合这种环境的礼仪要求,而出现在正式会议场合,它的色彩设计必然是严肃、沉稳的。一项优秀的服装色彩设计必然是服装与环境的完美结合,服装充分利用环境因素,在背景的衬托下更具魅力。

(3) W (who) 主体、着装者

人是服装色彩设计的中心,自然事物中发展到最高阶段的美是人的美,它的完整性最强、个体性最为显著。在进行设计前我们要对人的各种因素进行分析、归类,才能使设计具有针对性和定位性。服装色彩设计应对不同地区、不同性别、不同年龄层的人体形态特征进行分析,不同的文化背景、教育程度、个性与修养、艺术品位以及经济能力等因素都影响到个体对服装的选择,服装色彩设计也应针对个体的特征确

定设计的方案。

(4) O (object) 目的

人穿着服装进行什么活动?去做什么?是休闲运动、还是参加会议、亦或是参加派对,这些都对服装色彩设计提出了要求。

二、实用机能配色

服装上以实用目的为主的色彩处理方法,称为实用机能配色。一般包括防护机能、警示机能、掩避机能、卫生机能、抗污机能、生理调节机能、视错修饰机能。

防护机能,工地建筑工人的安全帽,环卫工人的背心,海员的海上作业服、小学生佩戴的小黄帽、救生衣(图1-2)等多采用明亮的橙色或黄色,以增加人的注目性。

掩避机能,要求利用服装色彩尽可能的降低着装者的易见度,以隐蔽自己、蒙骗敌人,所以,这种配色也称为保护色。从各国军服颜色看,除了美观庄重外,更重要的是在军事上有着特殊的功能。比如陆军的服色,多为接近于草地和土地的颜色,以及多色迷彩伪装服(图1-3),其目

图1-2 防护机能服装色彩

的可使军服色彩更接近于大自然的环境色，在作战中更容易迷惑敌人，从而起到有效地隐蔽自己、保护自己的作用。其他像空军的蓝色、海军的白色，其用色目的也都在于此。

卫生机能，为满足精密制造、医疗、制药、食品加工等行业的工作对清洁卫生的要求。宜采用有清爽、洁净感的颜色。如白色及淡青色，给人以观感上的清洁感。例如医护人员的隔离衣一般都是白色或极其浅的淡色彩，它干净、卫生，易发现身上的脏污，给人一种可靠、信任的感觉。

抗污机能，在采矿、建筑、机械加工等工作环境中对衣服的污染严重，需要工作服耐脏污，以便保持相对的清洁感。配色重点要以主要污染物的颜色而定，通常采用同污染物的弱对比配色，以弱化色彩的差别。例如煤矿工作服宜用中低明度的灰色等(图1-4)。

生理调节机能，人类在视觉生理上需要色彩的平衡，看红色久了需要蓝绿色的调节，看暗色久了会需要亮色的调节，如果这种补充的色彩不存在的话，视觉中也会产生这类的幻象，这是人们生活中常遇到的现象，被称为生理补色现象。例如在医疗行业为平衡血红色所可能带来的视觉疲劳，保证医护人员的视觉舒适、判断准确，将其服装以及部分操作用具由以往的白色而调整为灰绿色、蓝绿色、蓝色(图1-5)。我们也可以利用色彩对人心理的影响作用，选择使用适当的颜色创造某种色彩气氛，使人产生相应的心理反映以达到调节情绪的目的。如体育竞赛中，运动员们的色彩鲜艳、富有动感的服装色彩既能激发自己的情绪，也能感染观众。

视错修饰功能。人类对色彩的印象常常与客观存在有出入，比如，暗色与亮色相邻，暗的显得更暗，亮的显得更亮；深色的衣服可以使人看起来比实际要瘦些；肤色发黄的人穿紫色的衣服会使脸色更黄、有病态感等，这种视觉现象我们称之为色彩视错。视错是由人的视觉生理特征决定的。一般较高瘦的人，可借暖色系膨胀的色彩感觉来调整高瘦之感，修饰过瘦的身材。横条纹的图案或花色多的色调，以及明亮、鲜艳的色彩都适合。较矮胖之人常以具有收缩的冷色系来修饰其肥胖之感，明度方面以暗色、深色的使用较恰当。直条纹及素色的服装色彩也可起到修正作用，使之看来有拉长感。

图1-3 掩避机能服装色彩

图1-4 煤矿工作服

图1-5 医护人员服装

第三节 服装色彩的独特性特征

一、以人为本是服装色彩设计独特性的根本

自然事物中发展到最高阶段的美是人的美，它完整性强、个体特征显著。而人又是一个社会的主体，所以，对于个体人的美来说，它不仅是自然美，同时也是社会美和精神美。服装所包含的全部意义就在于此：人——社会——精神。作为服装设计三大要素之一的色彩，其独特性首先就是它以人为直接客体进行设计。

人与动物、植物的不同点，明显地表现在人有鲜明的个体性上，这些个体的人不仅有着种类的普遍性，还有着人的个别性。这种普遍性和个别性，一方面表现在人的自然属性上，如性别、年龄、体型、人种等；另一方面则是人的社会属性，如职业、信仰、教育等。以此也就构成了服装色彩的规律性和多样性。

色彩，是一种无声的语言，常成为着装人追求的直接反映，它比款式的线条、结构表现得更为明晰、也更生动，在人类社会中一直充当着重要角色。试想未穿衣的裸体人，是很难看出他们的特性来，只有穿上服装，才能表现出一个人的性格、身份以及文化层次。

二、服装面料的特定性

色彩在服装设计的诸多要素中可谓是第一性的，在观看或选择服装时，首先影响我们的往往是色彩。然而，服装中色彩的设计是不能凭空而论的，它需要与面料同时考虑。因为面料是服装色彩的“载体”，服装色彩只有通过具体的面料才能得以体现。

面料，包括表面肌理、材质性能等，对服装色彩的美起着决定性的作用。服装色彩与面料质

图1-6 红色在不同面料中的表现

图1-7 黑色在不同面料中的表现

感紧密相连，同一个颜色，不同的面料所表达的感情是完全不同的。比如红色，在平纹布上有朴实感、廉价感；在丝绒绸缎上有雅致感、高贵感；在皮革上有冷峻感、力度感（图1-6）。黑色也是同样（图1-7）。设计时若只公式化地搬用色彩性格，无视面料质感所给予色彩的不同程度的变化，那么服装色彩效果就很难达到预期目的。尽管这种变化有时很微妙，但正是这种微妙，给服装色彩的组合带来了无限的含义，使服装色彩在这种微妙变化中发挥其独有的特性。

对服装而言，形和色固然都是很重要的因素，但是服装的构成最终是要通过材料来完成，好的色泽也是通过具体的面料质感来体现。一个成功的设计，材料的选择占有50%的功效，也就是说，设计水平的高低往往也取决于设计者对材料的理解程度和驾驭能力。“犹如音乐家须得掌握乐器的表现力和局限性，除了熟练地运用音乐语言之外，还要通过有特色的配器手段，才能将乐思完善地音化”。

服装材质的构成可分为天然纤维和化学纤维两大类，天然纤维有棉、毛、麻、丝等，化学纤维，包括再生纤维和合成纤维，有涤纶、腈纶、锦

纶、维纶等。这些年还出现了许多混纺织物，如毛涤、涤棉等。此外，服装面料还有皮毛、皮革、塑料、金属、纸等。这些不同的材料一方面具有造型上的不同性质，即造型风格。如呢子的线条挺括而温厚，丝绸的线条柔软而流畅，棉与麻的线条自然而松弛；另一方面由于组织结构的不同，使织物表面呈现出来的肌理感觉，包括视觉、触觉，也有所不同，即不同“质感”散发出不同织物表情。如绸缎的光泽感，粗花呢的凹凸感，纱绢的透明感等。不管是衣料造型上的性质，还是衣料表面所充满的感情，都是由“质感”造成的。因此，有必要将织物材料的质感特征和一些常用衣料的关系进行归纳，因为质感的差异直接关联着色彩的选用与协调。

1. 织物材料的不同质感

轻重感：沉重、坚硬、轻快、飘逸

厚薄感：厚重、笨拙、柔和、轻飘

软硬感：柔软、滑爽、硬挺、有力

疏密感：紧密、精细、稀疏、粗糙

起毛感：毛茸、光滑、温暖、质粗

光泽感：闪烁、雪亮、冷峻、灰暗

湿润感：湿润、滑润、干燥、干爽

凹凸感：粗犷、不平、平滑、平面

透明感：透亮、轻薄、浮飘、诱惑

冷暖感：亲切、温暖、冰冷、凉爽

蓬松感：体积、弹力、暖意、厚实

褶皱感：肌理、不平、膨胀、丰富

2. 概述

丝绸：双绉、留香绉、真丝电力纺、碧绉，质地柔软、轻薄、滑爽，色光柔和；山东绸、柞丝绸，质地坚挺、有弹性；双宫绸、疙瘩绸、绵绸，绸面粗糙、风格粗犷。

绢纱：乔其纱、东风纱、雪纺薄绉纱、绢丝纺，质地轻薄、飘逸、透明。

缎子：软缎、绉缎，缎面平滑、明亮、有光泽，质地紧密坚韧；织锦缎、古香缎，图案优美活泼，色彩富丽，民族风格浓郁。

棉：细布、府绸，布面光滑、洁净匀整，质地柔软；泡泡纱，质地有凹凸状泡泡，凉爽、不贴身、不熨烫；巴厘纱、麻纱，质地轻薄、透明、透气；牛津布，布身柔软，色泽柔和；粗斜纹布、劳动布、帆布，质地偏粗、厚实、坚牢。

麻：夏布、苕麻布、亚麻细布，布面细净平整、手感爽挺，吸湿散湿散热，不黏身、透气、舒适。

毛呢：派力司、凡立丁、毛哗叽、毛华达呢、板司呢、法兰绒、女式呢、马裤呢，表面绒绒的。手感柔软、滑爽而有弹性，光泽自然，有含蓄、高雅的印象；麦尔登、拷花大衣呢、海军呢、粗花呢，质地松软、粗厚，有膨胀感，显得柔和、温暖、沉着。

裘皮：紫貂皮、水貂皮、狐狸皮、獾子皮，板质紧密而结实，毛足、绒厚，透气性和吸湿性良好，质地光滑柔软，色泽光润，穿着轻松舒适，保暖性强。

革皮：羊皮革，质地轻薄、柔韧、粒面细致，光泽较好，弹性较强；牛皮革，坚实而富有弹性，但柔软性不太好；猪皮革，粒面粗糙，但比牛皮软，弹性、耐磨性和透气性均良好。人造革、合成革，质

地柔软，颜色鲜艳，防水性好，但缺乏透气透湿性。

绒：平绒，绒面丰满、柔润，光泽柔和，布身厚实，富有弹性，不易起皱；乔其绒、丝绒，绒面的绒毛丛密，色泽鲜艳、富丽华贵；灯心绒，织物正面有绒状凸起的条纹，线条圆润，绒毛厚实；长毛织、驼绒，绒面有较长而丰满挺立的绒毛，质地松软、厚实并富有弹性，色泽艳丽。

服装色彩与面料质地紧密相关。从色彩的浓淡上看，光滑的质地因光的反射率强，所以亮部与暗部的色彩浓淡感觉相差较大，不光滑的质地同漫反射物质，其浓淡感觉相差较小。从色彩的强弱上看（包括软硬感），粗犷的面料色彩风格可强烈些（硬些），精细的面料色彩可柔和些（软些）。从色的冷暖上看，凹凸感强的面料纤维粗、组织松，有扩张感，用暖色容易有粗糙、廉价的感觉。如用冷色或偏冷的色与之配合，效果会好得多。平面感的面料冷暖都适宜。华丽的色彩易与有光泽的、艳丽的丝绸、锦缎相协调。质地变化丰富的面料与表情素净的无彩色系相结合，更能发挥出材质的美。各种不同程度的灰，和那些带有不同颜色倾向的灰，更适合一些高档次的、细质地的精纺毛料。高纯度色用在针织面料上似乎增添了几分柔情，漂亮而充满朝气。高明度的粉彩色与纯棉软质地衣料结合，柔和而爽净，温馨而舒适。当然，色彩与面料质感之间的协调并没有什么绝对的关系，但有一点是可以肯定的，服装配色若只是公式般的套用色彩的基本性格，而忽略了由质感带来的感情变化时，将会遇到意想不到的失误。

3. 花纹面料与色彩

谈服装色彩与面料，就不得不谈花纹面料，因为服装面料的色彩美是由纱支、织物、质感、色彩、图案及后处理等因素综合而来的。面料上只要有花纹，就一定会出现色彩关系（花纹面料的质地一般都较单纯），花纹与色彩的差异表现着面料各自不同的性格，如大花朵的图案显得喜庆，小花小点显得雅静，条纹格子显得平淡、呆板等。即使一件衣服的款式设计得很活泼，但一

块素雅的花纹面料也就很难使其活泼起来。

花纹面料中的图案一般分为具象、抽象、条纹格子三大类。不管哪一类，配色中总会有一个份量多的色，我们称它为“主色”。主色在一套服装中是用来调整或加强带有方向性意味的色彩感觉和气氛的，也是衣服上下、内外、配饰等相互搭配时所遵循的可取依据。另外，花纹面料往往还利用纹样的大小、色彩的反转等交错着进行服色变化，使原本单调的面料在服装中显得丰富而饱满。

总而言之，服装色彩是通过具体的面料显现

出来的，每一种质地的面料都会有那么几种恰如其分的色彩与之适应，即一种颜色并不是在所有的料子上都漂亮。由于色彩感情与面料质感之间的配合永无止境，所以，实际工作中以往积攒下来的经验和感觉就显得非常重要。当然，在考虑面料质感与色彩的关系时，还要加上设计目的性的考虑，比如是演出服、工作服，还是休闲服？想要轻盈的效果，还是华贵富丽、典雅大方？要多褶效果，还是线条简洁、清晰？只有综合了这些要求之后，才能确定使用哪种颜色、哪种质地的材料。

第四节 服装色彩的象征性特征

服装是一种带有工艺性的生活必需品，而且在一定程度上，反映着国家、民族和时代的政治、经济、科学、文化、教育水平，是社会风尚面貌的重要标志之一，是历史发展的必然内涵。服装上所看到的色彩不只限于一般色彩的象征，也不是具体的指某一个单纯的色。这里的象征性是指色彩的使用，它将牵涉到与服装关联的民族、时代、人物、性格、地位等因素。所以，服装色彩的象征性包含有极其复杂的意义。

一、社会地位的象征

人类社会形态的发展，从原始社会、奴隶社会、封建社会，人类的思想发展，从自然崇拜、天地崇拜，到多神崇拜，进而宗教崇拜。封建社会中皇权与宗教势力相结合，使社会阶层等级森严，这一点无论中外，在服饰色彩中均有反映。我国历代大都以色彩为主区分不同官阶服装。以黄色为例，由隋朝开始，它总与帝王的服饰相关联，如《唐六典》中：“隋文帝著拓黄袍，巾带听朝”。唐在隋后，并未大幅改变隋的衣冠制度。

天子仍穿赤黄色的袍衫，直到唐太宗时才定下了百官服装的颜色——三品以上服紫色，四品、五品服绯色，六品服深绿色，七品服浅绿色，八品服深青色，九品服浅青色。到了宋朝，基本沿袭这个格局，直到清代也未有大的变化。

欧美国家把黄色象征太阳与光；古希腊、古罗马把黄色象征吉祥；而叙利亚却把黄色象征死亡。欧洲的文化习俗将具有娇艳、高贵感觉的紫色用来做牧师服，以此显示高贵与神秘感。欧洲人结婚时新娘的婚礼服大多用白色，象征着爱情的纯洁；中国人结婚时传统新娘婚礼服却大量使用红色，象征着爱情的热烈、吉祥。同样是东亚地区，朝鲜族人大多喜欢穿白色的服装，回族人喜欢戴白色的帽子。非洲人服饰上喜欢用强烈的大面积原色色块配置，而在一些绿色稀少的沙漠地区的民族，服饰上喜欢用绿色，而且喜欢用植物条纹的花样。国际上一直采用绿色作为和平的象征。蓝色象征着清冷，干净、理智和尊严。红色在视觉上最容易吸引人，因此每逢佳节红灯高挂，呈现出欢闹气氛。

二、时代的象征

社会政治的变化与经济的发展程度直接影响到这个时期内人们的着装心理与方式,往往能够形成一个时代的着装特征。发达的经济和开放的政治使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格。服装上的色彩有时也能象征一个国家和这个国家所处的时代。如16世纪的西班牙有很强大的无敌舰队,经济非常繁荣。体现在服装上,仿佛也在夸耀其富有,妇人穿着高贵的天鹅绒服装,但服装线条坚硬,身体曲线完全被忽视,以暗色调作其特征,这是西班牙人在宗教上的严格象征,也可以解释成,为了装饰富有的象征——宝石,故意选择暗色调服装。再如18世纪法国的贵妇人,服装上就明显地暴露了洛可可时代的那种优美的但繁琐的贵族趣味,色调是彩度低、明度高的中间色,如鹅黄、豆绿、粉红、月白、浅紫等,从服装上可以看到利用花边丝带、人造花的装饰,层层裙摆等,以增加罗曼蒂克的气氛。在我国古代漫漫的历史长河中,唐朝曾在政治与经济上一度达到鼎盛状态,那一时期女性的服饰材质考究,装饰繁多,造型开放,体现出雍容华贵的着装风格。月白色、白色的斜襟上衣和黑色喇叭裙,黑色小立领男学生装,是五四运动时期的象征。蓝色、灰色、绿色的列宁装和中山装,是我国20世纪50年代的象征。

三、民族的象征

服装色彩所表现的民族性,与生息这个民族的自然环境、生存方式、传统习俗以及特有的民族个性等方面有关。色彩可谓是一个民族精神的标记。像法兰西和西班牙民族,他们那种热情奔放的活跃秉性与明朗色彩早已为世人所熟悉。北欧阴冷严酷的自然条件与持续甚久的宗教哲理精神,致使日耳曼民族用色冷峭苦涩。印度浓妆艳抹的热带色彩繁缛绮丽,同样以传奇的异国情调令人目眩心迷。“含蓄的深远,朦胧的韵味”是

古老的中华民族几千年传统审美的积淀。以红色和黑色为代表的民族色彩,无论是人类早期赤铁矿粉染过的装饰品,新石器时期的红黑两色彩结的彩陶(红为赭红、土红,黑为灰黑、暗黑),还是“黑里朱表,朱里黑表”的战国漆器、流传至今的女红男黑结婚礼教,都表明中华大地那既热情又含蓄的民族特性。

我国地大物博、人口众多,有从亚热带、温带至寒带的地理气候,还有着五十多个民族。笼统地讲,北方民族因寒季较长,服装色彩多偏深;南方民族暖季较长,服装色彩具体到每个民族,又都有着各自的民族用色。如新疆地区的维吾尔族,属绿色较少的沙漠民族,他们的室内装饰五彩斑斓,服装用色也多采用黄沙中少见的绿色、玫瑰红、枣红、橘黄等浓艳色。被誉为“朝霞锦”的艾德利斯绸,在沙漠、雪山、蓝天的衬托下是那样夺目、和谐。这与维族人直爽、豪放、能歌善舞的性格是极其吻合的。地处云南的傣族,祖祖辈辈生活在气候炎热、植物茂盛、风景秀丽的澜沧江畔,服装色彩多以鲜艳、柔和的色组出现,如淡绿、淡黄、淡粉、玫红、粉橙、浅蓝、浅紫,最深也就是孔雀绿了,白色运用也很广泛。这种民族的生活条件,尤其是自然或风土的条件,使得各自都持有其独特的色彩爱好,从而也就形成或产生其民族独自的色彩感觉。

随着时代的进步、科学的发展,各民族间的文化交流日趋频繁。通过相互学习,相互借鉴,使得民族与民族间共通的东西多了起来。然而,无论怎样开放,怎样创新,扎根沃土的民族文化和民族精神永不能丢。许多成功的设计师就是立足于民族风格,在继承本民族服饰精华的同时,吸取它国、它民族的营养,使自己在国际时装舞台上占有一席之地。如日本服装设计师三宅一生,他是在西方文化的影响下成长的,但设计走的却是一条与西方传统截然不同的路。他吸取日本和服的裁剪法,吸收和服袖子的形状,最后完成古代与未来混为一体的独特样式的创造。而服装色彩多为日本民族喜爱的赭、褐系列。中国设

计师梁子“天意”(TANGY)品牌设计总监,把“苧绸”这一近乎灭绝的中国文化遗产,以纤纤之手,拳拳之心,给予呵护,注入时尚的新鲜养分,终于让其老树生花,在“天意”品牌中,非但成为了一个独具个性、称奇世界的时尚品类,而且结束了苧绸五百多年来单一色系的状态,而有了“天意彩苧”(图1-8、图1-9)。

值得注意的是,一提服装民族性,并不是单指传统的民族服装,也并不是照搬古代的或现代的东西。民族性格要与时代特征相结合,只有将民族风格打上强烈的时代印记,民族性才能体现出真正的内涵。

四、其他

人们每到一个国家或城市,首先映入眼帘的是城市的建筑和人们的衣着。它能直观地告诉我们这个国家或城市的文明程度。单就服装而言,如果这里的人们衣着华美得体,显示人们良好的精神面貌和修养,从侧面反映了这里的社会风尚与文化水准,也标示着其整体生活水平。所谓“衣如其人”,实际是说每个人的着装很自然地把各自的精神面貌、文化素养及职业地位显示了出来。所以说,一个国家或地区人们的基本的衣着得体程度、配色和谐程度,显示的自然就是该地区的社会文明程度,所以说服装色彩也是社会文明的象征。

另外,服装色彩还是穿衣人性格的最好写照。以小说《红楼梦》为例,书中人物众多,上下几百号人,从皇奴亲王、公子小姐到丫鬟仆人,在曹雪芹笔下,可谓人各有性,体各有态,衣各有色。“斑竹一枝千滴泪”构成了林黛玉多愁善感、悲凉凄切的性格和气质,她的衣着清雅素淡,作者常以白、月白、绿的基色来象征她纯洁、冷寂、哀愁的身世和命运。柔和、甜美的粉红色,象征着薛宝钗八面玲珑、处事圆滑、审慎处世的性格;王熙凤这个外貌美艳、穿着华丽、心狠手辣的荣国府内管家,攒珠嵌金,五色斑斓,彩绣辉煌成了她性格的象征。书中像这样的例子可以说是举不胜举。

服装色彩所体现的象征性。绝非是一个简单的内容,从大的民族、国家,到小的人物性格、地位和服装用途,只有从这些方面去理解、去探寻,才能真正把握住服装色彩象征的内涵。

图1-8 服装中的民族性特征

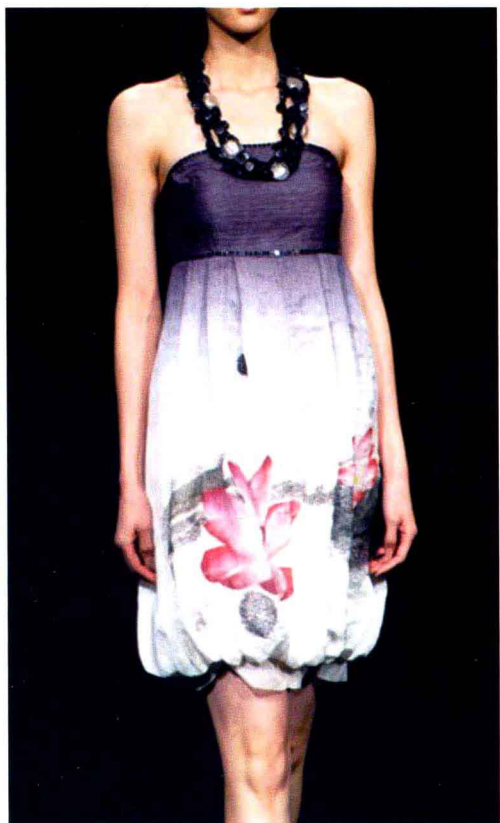

图1-9 服装中的民族性特征