

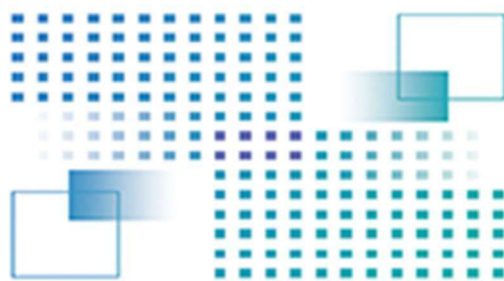

“十三五”部委级规划教材

服装色彩与 图案设计 (第2版)

FUZHUANG
SECAI YU TUAN SHEJI

■ 赵亚杰 主编 暴巍 副主编

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

“十三五”部委级规划教材

服装色彩与图案设计 (第2版)

赵亚杰 主 编
暴 巍 副主编

中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

本书是服装高等教育实用型专业基础课教材。教材在编写过程中充分考虑到服装专业学生的能力及特点,按照从基础篇、技能篇、应用篇到赏析篇顺序介绍。基础篇着重对服饰色彩与服饰图案进行综合概述;技能篇中通过对色彩与图案知识的认知,进行相关技能与方法的训练,从而使学生掌握一定的服装设计的搭配能力以及图案造型能力;应用篇对于服装行业类型下的休闲装、职业装、礼服以及童装的分类特点、款式特征、配色原则、图案设计把握、装饰工艺表现等,均有较为深入的介绍;赏析篇通过完整的课堂实践创作,从色彩到图案在成衣设计制作中的案例展现,将理论与实践融会贯通。使学生对阶段基础课程的学习,有完整、宏观的设计流程感受,强化在生活中发现美的能力,并将美的元素进行分析提炼,最终运用到创新设计作品中,通过作品表达内心感受的能力。

本书适用于高等教育院校的服装专业师生使用,同时也是服装爱好者的参考指南。

图书在版编目(CIP)数据

服装色彩与图案设计 / 赵亚杰主编. --2 版. --北京:中国纺织出版社有限公司, 2020.5

“十三五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-7252-1

I. ①服… II. ①赵… III. ①服装色彩—设计—高等学校—教材 ②服装设计—图案设计—高等学校—教材
IV. ①TS941

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 049877 号

责任编辑:宗 静 特约编辑:曹长虹
责任校对:寇晨晨 责任印制:何 建

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124
销售电话:010—67004422 传真:010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://www.weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2020年5月第2版第1次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:8.5
字数:100千字 定价:59.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

第2版前言

本书是针对服装高等教育的发展与需求，组织编写的专业基础课教材。为满足服装与服饰艺术设计行业对专业人才的培养，高校服装教育开设的色彩设计与图案设计是服装与服饰艺术设计类专业必修的基础课。它们对于培养学生的审美能力和图形表现能力具有重要的作用与意义，同时为后续进一步的专业创思设计课程以及创意实践类课程，打下良好的色彩搭配及图案美学专业基础。一般基础教材都是将服装色彩设计与服饰图案设计分开编写，本教材针对服装高等教育的需要，将色彩基础知识与图案实践应用相结合，并以独具特色、完整真实的服装与服饰设计创思实践案例，提炼知识点有针对性地进行作品呈现与评价分析。使得学生在学习过程中，把握本专业环节在总体设计过程中发挥的承上启下的作用。科学的从专业课程实际需要出发，编写成一本涵盖两门基础学类课程的综合实践性强的教材。

教材由浅入深地将基础理论知识结合形式美学的设计方法，运用到服装服饰设计领域。训练学生更好地将色彩设计与图案设计，应用在服装服饰设计创思中。为凸显独特个性与产品风格，使服饰设计整体效果具有更高的审美性与优良的文化内涵，打造建设有高阶性、创新性、挑战度的具有“金课”性质的基础实践类型课程为专业学习服务。依靠科学的理念与方法，展开有内涵、结构清晰的基础性教学研究。

笔者在编写本教材的过程中，查阅了大量的国内外相关色彩与图案设计文献；浏览查阅大量最新的国内外优秀的品牌与设计师作品，提炼整理最新的服装色彩与图案设计图片资料；收录大量优秀的国内外丰富的色彩搭配和各种类型的图案作品，结合教学成果展现学生优秀的课堂作业练习、业余创作及符合服装色彩与图案应用实践的优秀设计作品。使本教材的内容饱满、丰富充实，可作为服装服饰艺术设计类专业的课程讲授与参考资料。

本教材具有针对专业领域进一步突出实用性强的特点；攫取传统艺术文化精华，围绕创新设计思维；注重专业理论基础上的创意实践，强化专业意识的科学逻辑梳理，加强基础练习与创意实践案例结合等特点。书中理论知识专业具体、概念清晰、具有较强的指导作用。图片部分选用大量知名时装品牌发布会图片，细节清晰，指向性明确，是一个介绍服饰图案及相关知识较为全面的教材。对于服装设计专业人员和广大爱好者也具有较高的参考价值。

本教材以赵亚杰为主编，并负责全书的统稿和定稿工作。教材内容共四章，具体编写分工如下：第一章第一节服装色彩概述由北京工业大学赵亚杰、北京服装学院暴巍、河北农业大学臧蕊编写，第二节服装图案概论由北京工业大学赵亚杰、北京服装学院暴巍、河北农业大学孙兰芳、臧蕊编写；第二章第一节由北京工业大学赵亚杰、北京服装学院暴巍、河北农业大学孙兰芳编写；第三章、第四章由北京工业大学赵亚杰编写。

本教材在编写的过程中得到了很多老师及朋友的帮助，他们给出或提供了有益的专业建议及优秀作品，尤其是中国纺织出版社有限公司及责任编辑给予了大力支持，在此一并表示由衷感谢。同时恳请艺术设计界同行及广大读者多提宝贵意见，以使此书得到不断地完善。

编者于北京

2019年8月

第1版前言

本书是针对服装中职教育编写的专业基础课教材。服装色彩设计与图案设计是服装专业类学生必修的基础课，对于培养学生的审美和造型能力具有重要的意义，同时也为后续的专业设计课以及实践类课程打下良好的美学专业基础。目前图书市场中的教材都是将服装色彩设计与图案设计分开编写的，而本教材将基础知识以及具体实践应用进行整合，按照实际需要编写成一本涵盖两门课程的综合教材。

服装色彩设计与图案设计是服装设计过程中必须要考虑的两个设计元素，针对中职学生美学基础比较薄弱的现状，本教材系统地将色彩设计及图案设计的基础理论进行了阐述，并针对基础理论设置了相应的基础练习，来训练学生的基础色彩感觉和造型能力，同时，由浅入深地将基础理论知识运用到服装设计领域里，训练学生如何将色彩设计与图案设计更好地与服装设计相结合，使整体的设计更具有审美性。

编者在撰写本教材的过程中，参考了大量国内相关色彩与图案的书籍以及国外优秀的服装色彩与图案设计图片等资料，使得教材的内容饱满充实。

本教材具有针对专业领域进一步突出实用性强的特点，吸收传统理论精华，应用创新设计，注重专业理论和实践的结合。本教材可作为服装专业类的参考用书。

本教材在编写的过程中得到了很多老师、朋友及中国纺织出版社编辑的帮助和支持，在他们的帮助下才使本书顺利出版，在此一并表示感谢，同时恳请美术界、服装界同行及广大读者多提宝贵意见，以使此书得到不断的提高。

编者于北京

2013年1月

教学内容及参考课时安排

章	课程性质/课时	节	课程内容
第一章	基础理论 (20课时)		• 基础篇：服装色彩与图案概论
		一	服装色彩概论
		二	服装图案概论
第二章	技能提高 (32课时)		• 技能篇：服装色彩与图案设计技术
		一	基础技能训练
		二	技能提升训练
第三章	实践应用 (24课时)		• 应用篇：服装色彩与图案设计应用
		一	休闲装色彩与图案设计
		二	职业装色彩与图案设计
		三	礼服色彩与图案设计
		四	童装色彩与图案设计
第四章	赏析 (4课时)		• 赏析篇：服装色彩与图案设计作品赏析
		一	案例一 创意针织服装设计——对比色的设计应用
		二	案例二 创意休闲装系列设计——系列设计中的色彩均衡
		三	案例三 创意女装系列设计——色彩的心理效应
		四	案例四 创意女装系列设计——无彩色系与图案
		五	案例五 婚纱礼服设计
		六	案例六 少数民族元素在设计中的应用

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

目 录

第一章 基础篇：服装色彩与图案概论 ·····	002
第一节 服装色彩概论·····	002
一、色彩概论·····	002
二、色彩基本常识·····	003
三、服装色彩与设计·····	004
第二节 服装图案概论·····	011
一、图案概论·····	011
二、图案基本常识·····	012
三、服饰图案与设计应用·····	014
本章小结·····	021
思考与练习·····	021
第二章 技能篇：服装色彩与图案设计技术 ·····	024
第一节 基础技能训练·····	024
一、色彩·····	024
二、图案·····	030
三、色彩与图案的结合·····	041
第二节 技能提升训练·····	053
一、色彩与图案的形式美法则·····	053
二、色彩与图案的心理效应·····	059
三、色彩与图案的流行元素·····	067
本章小结·····	077
思考与练习·····	078
第三章 应用篇：服装色彩与图案设计应用 ·····	080
第一节 休闲装色彩与图案设计·····	080
一、休闲装的配色设计·····	081
二、休闲装的图案设计与工艺·····	084

三、具体设计过程及经典案例分析·····	086
第二节 职业装色彩与图案设计·····	089
一、职业装配色设计·····	090
二、职业装图案设计·····	091
三、具体设计过程·····	091
第三节 礼服色彩与图案设计·····	092
一、礼服的配色设计·····	093
二、礼服的图案设计·····	096
三、具体设计过程·····	097
第四节 童装色彩与图案设计·····	098
一、童装的配色设计·····	098
二、童装的图案设计·····	100
三、具体设计过程·····	101
本章小结·····	101
思考与练习·····	101
第四章 赏析篇：服装色彩与图案设计作品赏析·····	104
案例一 创意针织服装设计——对比色的设计应用·····	104
案例二 创意休闲装系列设计——系列设计中的色彩均衡·····	109
案例三 创意女装系列设计——色彩的心理效应·····	112
案例四 创意女装系列设计——无彩色系与图案·····	117
案例五 婚纱礼服设计·····	120
案例六 少数民族元素在设计中的应用·····	123
本章小结·····	126
思考与练习·····	126
参考文献·····	127

基础理论——

基础篇：服装色彩与图案概论

课题名称：服装色彩与图案概论

课题内容：1. 服装色彩概论
2. 服装图案概论

课题时间：20课时

训练目的：使学生了解服装色彩与图案设计的基本知识，对于传统色彩以及传统图案有一定了解，为以后的具体色彩搭配以及造型能力的学习打下良好的基础。

教学方式：要求多媒体课件与优秀图片及学生作业联合方式教学，理论联系实际。

教学要求：教师理论讲授达到16课时，赏析部分2课时，课堂练习2课时。

学习重点：色彩与图案的基础知识，服装色彩与图案的研究范围，服装色彩的设计特性，服装图案的审美特征与功能。

第一章 基础篇：服装色彩与图案概论

第一节 服装色彩概论

一、色彩概论

我们生活在一个斑斓瑰丽的世界里，色彩作为一个元素渗透在人类生活的每个领域。图形、文字、色彩视觉三要素中，色彩是最能够迅速表情达意的，它可以通过不同的变化形式、组合形式来左右人们的心理情感。色彩是我们感受这个世界最直接的方式之一。研究表明，一个正常人从外界接受的信息，87%以上是由视觉器官传入大脑的，人对事物的第一印象往往是色彩的感觉。色彩学是一门集物理学、生理学、心理学、美学等的综合学科，色彩学是艺术设计、工艺美术等教学体系中必不可少的基础类课程，它开设的宗旨是为以后的专业设计打下基础（图1-1~图1-4）。

图1-1 五彩缤纷的纽扣

图1-2 色彩斑斓的彩色油漆

图1-3 色彩绚丽的平面宣传品

图1-4 大自然的多样色彩

二、色彩基本常识

1. 光学性质

光与色是自然界存在的有机整体，有光才有色，没有光就没有任何色彩。在物理学上，光是一定波长范围内的一种电磁辐射，它与宇宙射线、γ射线、紫外线、红外线、雷达、无线电波交流电等并存在宇宙中。色彩的产生与感受使人产生视觉的主要条件就是光，有光才会有视觉，来自外界的一切视觉形象，如物体的形状、空间、位置等区别都是通过色彩的明暗来表现。色依附于形（物），形由不同的色来区分，形与色是不可分割的整体。色彩是不同波长的光刺激眼睛的视觉反映，是光源中可见光在不同质地物体上的反映。为什么不发光的物体会颜色？是因为物体在受到光的照射后，不透明的物体会产生吸收反射等现象。我们平时所说的固有色，是以日光的照射为基本条件，它不是物体本身自有的颜色，而是物体本身具有的反射色光的能力，要求外界条件相对稳定，物体本身具有的反射色光的能力不会因为光源色的改变而改变（图1-5~图1-8）。

图1-5 高速度下形成色彩的线

图1-6 通过光的照射呈现彩色的线

图1-7 通过色彩静物写生表现光源色、固有色与环境色表现

图 1-8 色彩应用在建筑中

2. 色彩的象征性

色彩本身是没有灵魂的,它是一种物理现象,但人们却能够感受到色彩的情感,这就是人们长期的生活和实践经验以及民族习惯赋予色彩的灵魂,某种色彩其特定的表现形式就成为某种事物的一种象征。

色彩象征性指的是一种色彩或几种色彩的组合,能够让见到这种色彩的某个人群引起相应的联想,或对某个人群具有共同的暗示,也就是某个人群、某个民族、某个地区对某种色彩的共同认知。随着社会的发展,各种艺术形式都注重表现精神象征,而完成精神象征的表现关键,色彩起到了相当大的作用,尤其是色彩的象征性,大大增强了艺术作品的表现力和可读性,即使没有具象的造型,也可以通过色彩的象征意义表达作品的主题(图1-9、图1-10)。色彩的象征性在世界范围内也有共通性的一面,但因为地域、民族、信仰、生存环境的不同,导致一些色彩象征意义的差别也是不可避免的,所以了解民族文化差异对艺术设计人员来说是非常重要的。

图1-9 单一色调下丰富的色彩效果

图1-10 色彩渲染织物,鲜艳色调象征活泼富有朝气

三、服装色彩与设计

服装由款式、色彩和面料三要素构成,其中色彩是将服装表现的最生动、最醒目,也最具有视觉冲击力的主要手段,人类爱美的天性以及对精神世界的追求引起了对服装色彩设计的重视。色彩作为服装美学的重要元素,将其进行合理的搭配就成为服装设计的主要任务之一。服装色彩设计并不是孤立存在的,设计的过程中要充分考虑到款式、造型线条以及面料的相互关系,保持与整体设计所要表达的设计理念一致。服装色彩课程学习的目的是为了培养学生对服装色彩的认知和鉴赏能力,能够利用色彩增强服装的艺术表现力(图1-11~图1-13)。

图1-11 服装色彩设计应用

图1-12 浓郁服装色彩设计应用

图1-13 淡雅服装色彩设计应用

1. 服装色彩与设计的特性

(1) 服装色彩设计的功能性：服装设计的实用功能角度上，要求服装色彩的应用性也要有相应的配合。特殊行业的服装需要有特定的色彩作为服装配色出现，以满足或强化其服装本身的实用功能性。社会生活中交通警察的制服背心，采用荧光绿色或银色、橘色相间，凸显其醒目性，以此来保证交警在值勤过程中的安全；医院的医生和护士的服装设计都有限定的色彩，如白色、淡粉色、淡蓝色等，白色代表洁净，淡粉色和淡蓝色起到静气凝神的作用；一些户外作业的工程人员等功能性服装除了面料的防护功能性以外，还会根据需要选择比较鲜亮或隐蔽的色彩来应用，以符合其实践作业的需要（图1-14）。

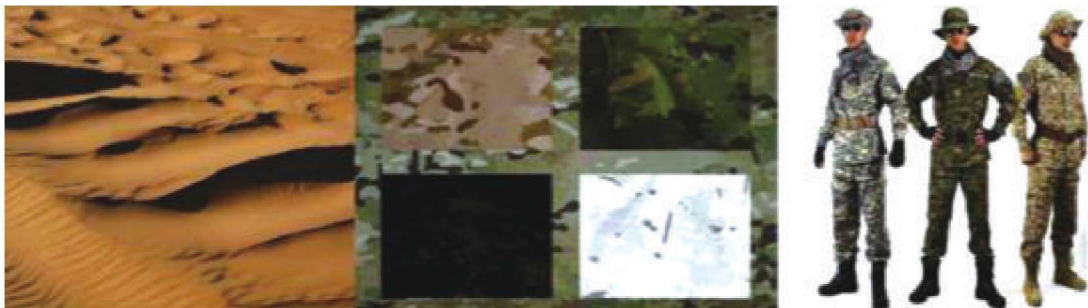

图1-14 服装防护色彩的应用设计

(2) 服装色彩设计的审美性：服装的色彩设计既是服装实用与功能的需要，满足人们的审美需求，也是其重要的诉求之一。服装色彩所产生的视觉效果和精神作用，直接反映了人的审美观念和精神取向。审美是人类理解世界的一种特殊心理活动，首先来自于视觉的刺激，美是一种很抽象的概念，有时需要具象的衡量标准，有时要很宽泛地去衡量。

服装色彩设计要符合大众的审美标准, 根据使用场合不同选择相对应服装类型、不同的年龄层次等 (图1-15、图1-16)。

图1-15 演出服装色彩设计应用 (作者: 赵亚杰)

图1-16 特殊场合服装色彩设计应用

(3) 服装色彩的商品性: 色彩作为服装设计的重要组成元素, 某种程度上是为服装的商品性服务的。无论是秀场上展示的高级定制服装, 还是时尚流行的成衣, 都具有商品流通性, 设计师在进行服装设计的时候, 要充分考虑到穿着者的穿用需求或符合当季的色彩流行趋势, 研究不同消费人群年龄层次或职业, 针对不同定位及风格的服装进行色彩的整体搭配, 使服装进入终端销售市场之后可以创造更多的市场价值 (图1-17~图1-19)。

图1-17 职业风格成衣

图1-18 流行色彩的礼服裙

图1-19 整体色彩系列设计效果图
(作者: 安宁)

(4) 服装色彩的季节性: 大自然的色彩随着季节的变化而不断变化着, 服装色彩也

随着季节的更替而不断变化。春季春暖花开、万物复苏，色彩的颜色鲜亮，如草绿色、淡黄色、浅粉色、橘红色等；夏季的色彩更加浓郁，如果绿色、玫红色、粉绿色、大红色、宝蓝色等（图1-20）；秋季的色彩暖色调明显，如土黄色、芥末黄色、橄榄绿色、熟褐色等（图1-21）；冬季气候趋于寒冷，服装面料加厚，色彩多偏向灰暗色或暖调的颜色。

图1-20 春夏季色彩服装效果图（作者：谭嘉丽）

图1-21 秋冬季色彩服装效果图（作者：文成彬）

2. 服装色彩与设计的研究范围

首先，需要熟练掌握色彩的基础知识，通过对色彩属性的了解将色彩理论与服装色彩设计应用相结合，注重服装色彩设计的特殊性研究。

其次，在服装色彩中，因为面料与色彩的关联性尤为重要，所以对面料色彩的研究也是必不可少的。在服装设计中面料的质感发生变化的时候，色彩也会随之产生丰富的变化与情感表达，例如，大红色系，在粗纺面料上其色彩面貌反映的是粗犷、奔放；在提花锦缎上表现出来的就是浓艳与华丽；在真丝面料上表现出来的就是轻快与优美；在皮革质地上则表现出饱满与理智（图1-22）。在服装设计中必须高度重视面料质感对于色彩的影响，不能完全模式化地套用色彩。要根据细节的变化做细微的调整设计，更好地把握色彩设计语言。

图1-22 红色表现在不同质地上的视觉效果

再次, 根据不同服装类型进行相应的色彩搭配设计研究, 服装品类丰富多样, 不同类型服装, 也影响并决定色彩设计的使用。如休闲装、职业装、晚礼服、童装以及内衣等, 不同的服装类型, 不同的穿着对象, 不同的穿着环境, 都决定着其色彩应用的不同(图1-23~图1-25)。

图1-23 泳装的色彩设计实例

图1-24 “迪奥小姐”礼服色彩设计表现

图1-25 童装色彩搭配设计表现

最后, 服装的商品性对于服装色彩流行性的研究, 也是必须要考虑的因素, 流行色的产生是社会经济文化的反映, 新颖的色彩可以强烈地刺激人的视觉, 并给人带来与以往不同的心理感受。国内外预测发布流行色分春夏季和秋冬季两次, 设计作品的色彩搭配要紧跟流行趋势, 充分运用当季的流行色彩, 以达到理想的配色效果。