

第二章

服装色彩要素

服装色彩是服装设计的第一要素，具有完整地表现服装效果，显示服装特征，展现服装整体美感的作用。服装色彩也是服装设计师在进行服装设计时应该最先考虑的问题，选择服装色彩可以与面料相结合，因为不同面料的肌理效果和反光度会影响色彩最终的呈现效果。另外服装色彩在款式上的搭配非常重要，其色彩结构和属性特征是研究服装色彩设计的关键。

第一节 服装色彩的结构

服装色彩的结构通常是指服装上的色彩通过何种组合方式表现面料的色彩效果。色彩结构的组合方式多种多样，类似于平面中的色彩构成，组合结果通过面料展现，再将其用服装剪裁的手法加工成服装，不仅可以体现面料本身的色彩形象，还可以通过服装款式表现色彩构成的目的，所以色彩结构是学习服装色彩重要的一环。

一、比例与分割

色彩构成总是要通过各种色块的组合去完成，因此各种色块所占据的面积比例对色彩配合出的效果关系重大。服装色彩总是由许多色块组成的，扩大其中一色的面积或缩小其他色块的面积，会产生不同的视觉效果。如果在一套衣服中，主色面积不能占到绝对比例数，那么其他色彩就会分散主色彩，而达不到引人注目的视觉效果。

色彩比例是指色彩组合设计中各部分局部与局部、局部与整体之间，长度、面积大小的比例关系。它随着形态的变化、位置空间变换的不同而产生，对于色彩设计方案的整体风格和美感起着决定性的作用。

色彩的分割是以色块为单位（色块的形状各不相同）组织分割面料，达到一种构成效果，但这种分割不同于素描分割，毕竟这是色彩，要考虑色块间的搭配，不仅要考虑色彩黑白灰的面积大小，还要考虑色彩间的联系。例如，对比色放在一起是否合适，如果欠妥当，就要考虑是否可以运用同色调的色块来布置画面，还可利用黑色、白色、金银色等进行分割。（图 2-1、图 2-2）

二、节奏与韵律

色彩的节奏是指通过色彩的聚散、重叠、反复、转换等，在色彩的更动、回旋中形成节奏、韵律的美感。造型艺术中，形体的大小比例、起伏变化及色彩的冷暖、明暗、浓淡、强弱，以及调子的虚实都能构成不同的节奏。

图2-1

图2-2

节奏是建立在重复基础上空间连续分段运动的形式，由此表现出形与色的组织规律性，是构成美的基本形式之一。节奏可分为重复节奏和渐变节奏两种。

重复节奏由单色或单元色重复构成：一种是连续重复排列，如同一色相、同一明度、同一纯度、同一面积的单色重复排列，或多种色相、多种明度、多种面积构成一个色彩单元的不断重复排列；另一种为交替重复排列，有两个或两个以上独立色彩或单元色组进行方向位置的交替重复排列，但构成要依据一定的规律和格式进行。（图2-3、图2-4）

渐变节奏是重复节奏的一种特殊形式，可以理解为重复过程中的逐渐变化的节奏。渐变的过程可以是等差级的变化，也可以是等比级的变化。

图2-3

图2-4

三、强调与对比

1. 同时对比与连续对比

当将两种或两种以上颜色同时并放在一起时，双方都会把对方推向自己的补色。例如，将红色和绿色放在一起，红的更红，绿的更绿；将黑色和白色放在一起，黑的更黑，白的更白，这种现象属于色彩的同时对比。色相对比、纯度对比、明度对比都属于同时对比整体中的部分。连续对比现象与同时对比现象都是视觉生理条件的作用所造成的，它们出于一个原因，但发生在不同的时间条件下。同时对比主要指的是同一时间下颜色的对比效果；连续对比指的是不同时间条件下，或者说在时间运动的过程中，不同颜色刺激之间的对比。例如，当长久地注视一块红色物体之后，看周围的东西会发绿；当在暖色光的环境适应后，突然来到正常光线下，会觉得周围的颜色发冷。这种视觉残像属于色彩的连续对比现象。设计师可以利用色彩的连续对比规律加强视觉传达的印象或用于减轻紧张工作造成的视觉疲劳。（图 2-5）

图2-5

2. 色相对比

不同颜色并置，在比较中呈现色相的差异，称为色相对比。例如，湖蓝与钴蓝比较，就会觉得湖蓝带绿味，钴蓝带紫味，在对比中这两种颜色的特征更明确了。服装中常用的对比有以下几种：

1) 原色对比

红、黄、蓝三原色是色环上最极端的三个颜色，表现了最强烈的色相气质，它们之间的对比属于最强的色相对比。如用原色来控制色彩，会使人感到一种极强烈的色彩冲突。（图 2-6）

2) 间色对比

橙色、绿色、紫色为原色相混所得的间色，色相对比略显柔和，自然界中的植物的色彩呈间色为多。例如，果实的黄橙色、花朵的紫色，以及绿与橙、绿与紫这样的对比都是活泼鲜明、具有天然美的配色。（图 2-7）

3) 补色对比

在色环直径两端的色为补色。确定两种颜色是否为互补关系，最好的方法是将它们相混，看是否能产生中性灰色，如不能，就要对色相成分进行调整，直至找到准确的补色。一对补色并置在一起，可以使对方的色彩更鲜明。最典型的补色对是红和绿、黄和紫、蓝与橙。（图 2-8）

图2-6

图2-7

图2-8

4) 邻近色相对比

在色环上顺序相邻的基础色相，如红与橙、黄与绿、橙与黄，这样的色并置的关系称为邻近色相对比，属于色相弱对比范畴。它最大的特征是其明显的统一调性，在统一中不失对比的变化。(图 2-9)

3. 纯度对比

鲜艳的红和含灰的红相比，能感觉出它们在鲜浊上的差异，这种色彩性质上的比较称为纯度比较。纯度对比可以体现在同一色相不同纯度的对比中，也可体现在不同的色相对比中。与纯绿相比，纯红的鲜艳度更高；与黄绿相比，纯黄的鲜艳度更高。可以通过以下两个方法降低饱和和色相的纯度：混入无色彩黑白灰和混入该色的补色。(图 2-10)

图2-9

图2-10

4. 明度对比

每一种色彩都有自身的明度特征。饱和的黄与紫相比，除色相不同外，还可以感觉到有明暗的差异，这就是色彩的明度对比。色彩的认识程度向我们提供了一个有基本意义的规律：在色彩构图中，突出形态主要靠明度对比。因此，要想使一个色彩的形态产生有力的影响，必须使它与周围的色彩有强的明度差。反过来说，要想削弱一个形态的影响，就应该缩小它与背景的明度差。我们发现，明度高、暖和的颜色向前迫近，明度低、寒冷的颜色向后退。明度的对比和冷暖的对比会产生色彩的空间效果。（图 2-11）

图2-11

5. 呼应与关联

各种色彩在空间位置上的相互关系必须是有机的组合。它们必须按照一定的比例,有秩序、有节律地彼此相互联结、相互依存、相互呼应,从而构成和谐的色彩整体。因此,色彩构图关系的调和也是手段之一,它主要以色彩的均衡、色彩的呼应、色彩的层次和色彩的点缀等手法为主。(图2-12)

色彩的均衡是在色彩构图时,各种色块的布局应该以画面中心为基准向左右、上下或对角线做力量相当的配置和穿插。色彩构图的平衡,不是各种色彩占据均等的面积,而是包括明度、纯度、对比关系的均衡(包括大小对比、疏密对比、轻重对比、虚实对比、动静对比、形状对比、远近对比、冷暖对比等),即取得色彩总体感觉上的均衡。这里的均衡关系是很复杂的。例如,在深底色上,亮色就构成了重量;在灰底色上,艳色就成了重量;在冷底色上,暖色又是重量。

色彩的呼应是指任何色彩在布局时都不应孤立地出现,它需要同种或同类色块在上下、前后、左右各方面彼此相呼应。常用的呼应包括局部呼应和全面呼应两种。

色彩的层次与色彩的前进和后退感,以及色彩的明度、纯度和冷暖密切相关。一幅和谐的画面应层次分明、有主有次。点缀是面积对比的一种形式,在色彩构图中能起到画龙点睛的作用。

图2-12

第二节 服装色彩的特殊性

服装设计不仅要注重色彩的搭配与使用，还要符合服装色彩的特殊性。服装色彩是以色彩学的基本原理为基础，然而它毕竟不是纯粹的造型艺术作品。服装色彩与美术作品的色彩也有明显的区别，其特殊性具体如下：

一、功能性

服装色彩通常以人物形象为依据，设计必须“因人而异”，因款式而异。随着面料做成的服装穿着于人体上以后，服装色彩就从平面状态变成了立体状态。因此，进行色彩设计时，不仅要考虑色彩的平面效果，更应从立体的效果考虑穿着以后两侧及背面的色彩处理，并注意每个角度的视觉平衡。在一套服装的色彩设计中，色彩不宜过多，除印花面料的颜色以外，一般不要超过三种颜色，最多不要超过五种颜色。进行职业服装设计时，要考虑各个行业的制服颜色不同，如医务人员的制服一般为白色或淡蓝色。（图 2-13）

此外，许多民族在其历史的发展过程中逐渐形成了一定的色彩禁忌，这是由于对色彩象征意义的认识不同而引起的。知道了服装色彩的功能性后，服装设计人员可以根据服装对色彩的要求来进行设计，这样设计出来的服装才容易成为流行服装，吸引人们的眼球。

二、社会文化象征性

所谓社会文化环境，不同于四季变化这样的自然环境，它是指人们平时活动所处的环境。例如，去参加宴会，根据中国人的习俗，应穿着具有喜庆气氛色彩的服装（一般为红色）。红色是生命的象征，人们将它与太阳联系起来。无论青年人，还是老年人，红色都给人以青春活力、积极向上的感觉。学者参加学术研讨会时，如果穿着色彩艳丽的服装，则会与研讨会严谨、肃穆的气氛相违背。在寒冷条件下工作的人们常选用暖色调服装，这样可以增强人们心理的暖和感与喜于接受的心理状态。

社会环境与人们的服装色彩组成了整体的社会生活色调。社会环境是人们生活、活动的空间和背景，也就是说服装色彩是社会整体色调的组成部分。

图2-13

1. 社会属性对服装色彩的影响

服装色彩在人们创造性的审美活动中，能够表现出不同的社会属性和情感意志。因为在服装色彩的创作和使用中，要把它看作是一个整体性和综合性的因素来考虑。由于人们对于服装色彩的如何运用有着不同的意识和方式，因而由这种不同的用色现象也往往能够体现出不同的社会气氛。在不同的历史阶段，由于社会背景的区别，形成了一些特殊的服装色彩环境。在中国古代，皇族的喜好会成为服装色彩流行的倾向，如春秋时期“齐桓公好服紫，一国尽服紫”；而在中华人民共和国成立以后，在学习苏联的背景下全民尽着灰绿色，这些服装色彩的形成说明社会意识对服装着装行为的影响是巨大的。（图 2-14）

2. 民族传统对服装色彩的影响

人类社会存在着很多不同的民族，由于他们所处的地理位置、自然环境，以及生活方式、语言表达、风俗习惯、宗教信仰、心理素质、社会背景的不同，使得其对服装色彩的习惯和偏爱各不相同，对色彩的理解和要求也各异。例如，西北黄土高原地区农村的妇女喜爱大红大绿的色调，而江南水乡的女子则以淡雅素净为主，这与黄土高原的自然环境单一色调和江南水乡青山绿水、花开四季的气候有直接关系。又如，蒙古族由于长年生活在一望无际的草原上，蓝天白云，草原羊群，因而形成了崇尚青、白两色的审美观念。这些民族色彩不但具有自然的本性，还具有象征意义，如红色象征太阳和火，同时也寓意不怕流血牺牲的精神。随着各民族间交流的密切，人们知道了许多有关服装的故事，也明白了不同民族的前辈们是如何将精神意志融入服装色彩当中的。作为设计师，应该挖掘这些极具代表性的色彩艺术，将它们运用到自己的作品中，让更多的着装者了解欣赏不同民族的服装艺术。（图 2-15）

3. 宗教信仰对服装色彩的影响

影响人们对于服装色彩的选择和喜好的原因有多方面，其中地区的宗教信仰也是众多因素之一。宗教是人们长期形成的一种精神信仰，由宗教的教规而逐渐形成服装色彩习惯。在西方，信仰基督教的人之所以忌讳黄色，据说是当年出卖耶稣的犹大穿的就是黄色的衣服，在中世纪时，法律规定犹太人必须穿黄衣服，以区分民族贵贱。16 世纪的西班牙宗教法庭规定，异端者必须穿黄衣服。但黄色也有尊贵的时候，这在东方的几种古老宗教中得到了体现。在道教、佛教、印度教中，黄色都是地位高的色彩。

图2-14

另外，中国儒家思想认为，衣与裳是依据天地、尊卑、男女、阴阳等象征建构的，以天地之分区示尊卑、男女是儒家思想的一个重要方面。在这种思想的指导下，色彩也成了区分等级的标志，成为社会治理的一种手段。同时，儒家的尊卑意识还积淀了民族的色彩心理，孔子“恶紫之夺朱也”的感叹就是色彩被赋予尊卑含义最直接的表露。（图 2-16）

图2-15

图2-16

三、实用性

职业服装的色彩是最为敏感的形式要素，最能突出职业的特点。服色要与本职业的工作环境相符合，要表现出人的工作性质和特征，也就是职业装。

职业装色彩具有两大功能：一是实用性，二是装饰美化性。一件舞台服色设计完全可以从剧目、场景、气氛渲染等方面进行装饰美化；而一件用于实际职业工作的服色设计首先要以实用性为主，在满足使用功能的基础上再考虑它的装饰美化功能。例如，2012 年以后，我国医生、护士的白大衣在原来 H 型的基础上纷纷加入收腰设计，充分体现出人体的仪态美，有利于塑造医护人员的着装形象；而儿科护士多采用暖粉色代表内科，

淡蓝色代表外科的色彩设计，满足了儿童心理学中缓和情绪的目的，不仅给人一种素雅、洁净、优美之感，也符合使用功能要求和审美取向。

职业装的颜色设计更重要的是从实用性、工作性出发，甚至要考虑到职业工作对象的心理感觉因素。职业服装设计的颜色，若不考虑职业的性质和环境，片面强调耐脏，或不适应地强调素色，都是欠妥当的，而且容易形成工作服色彩单调的现象。例如，与矿物环境接触的人员的服装必须耐脏，而且用料坚固耐磨，牛仔布就是不错的适用布料；登山员、渔民的作业服必须鲜艳夺目、易于发现，以达到安全的目的。这些设计都是在满足职业需要的基础上，才能开展美化设计，是职业装设计的一种特殊现象。（图 2-17）

图2-17

设计图例

本章设计图例如图 2-18~ 图 2-28 所示。

图2-18

图2-19

图2-20

图2-21

图2-22

图2-23

图2-24

图2-25

图2-26

图2-27

图2-28