

基于色彩搭配与运用的服装设计研究

谭 婵

闽南理工学院, 福建 泉州 362700

摘要:现代快节奏社会中, 无论是生活还是工作, 均需要和谐环境, 人们要求服装也能适应此种要求, 实现色彩的搭配与运用, 保证服装色彩适应环境, 赋予服装美感, 提高服装质量。为此, 文章以服装设计中色彩搭配与运用的价值为切入点, 简要分析服装色彩搭配运用能够展现服装审美, 赋予服装情感的价值, 以此为基础, 结合色彩搭配与运用的类似色搭配、同类色搭配、对比色搭配规律, 提出设计措施, 从而为相关设计者提供参考。

关键词:服装设计; 色彩搭配与运用; 设计方法; 服装审美

分类号: TS941. 11

人类装饰艺术是展示色彩的历史, 以色彩美予以人们艺术享受。原始人类在身体上简单涂抹色彩, 用染色贝石和动物皮毛装饰自己。经过不断发展, 人们爱美之心愈发强烈, 对服装设计色彩搭配提出更高要求。色彩语言是个体性的, 也是世界性的, 需要设计师利用色彩语言表达主题, 将色彩个体性与世界性融合, 创作出兼具时尚与文化底蕴的服装作品, 进而彰显服装色彩搭配的魅力。

1 服装设计中色彩搭配与运用的价值

人类长时间生活于色彩环境下, 通过生存竞争与自然选择、演化与发育中逐渐对色、光生成感受力的视觉心理系统和生理系统, 既能够利用色彩实现信息的交流与传递, 也能传递个人情感与审美^[1]。服装设计中色彩搭配与运用的价值如下:

(1) 展现服装审美。伴随时代的发展, 人们穿着色彩不同的服装装饰自己, 好的色彩搭配能够赋予人良好情绪体验, 或激情、或高雅、或冰冷、或俗气、或安稳, 无法以语言表达, 只能以身心体会。服装色

彩在于人们的评价与感受, 有人喜欢温和, 有人喜欢绚丽。不同民族、时代、地区的服装色彩审美也存在差异。

(2) 赋予服装情感。人们在服装色彩搭配中无意或有意地传达了相应的情感、思想与情绪。色彩文化内涵深厚, 采集素材广泛, 包括自然色(动物皮毛、植物枝叶、矿石岩层等)、传统色彩(青铜色彩、彩陶色彩、青花色彩等)、绘画色彩(水墨黑白、油画色彩等)^[2]。

2 服装设计中色彩搭配与运用的规律

服装设计中, 色彩予以人丰富联想, 也赋予了人们更多的表现语言与思想情感, 合理运用服装色彩是设计师追求的重点, 能够为服装注入新活力。以色彩学而言, 单一色彩无所谓“美或不美”, 搭配多种色彩时, 方能体现色彩美感及效果。服装设计通常有3种基本配色。

2.1 类似色搭配

服装类似色搭配是指在上30°色相环范围中不同色相中色彩的搭配, 此种色彩搭配关系可构成色相弱对比, 包括红与黄、绿与蓝、红与橙等, 相比同类色搭配能够展现服装变化又统一的特点。

类似色搭配由于色相差小, 能够赋予服装协调统一的美感, 视觉效果更为雅致柔和。服装设计采取此种对比关系, 搭配色彩效果活泼^[3]。但是, 如果服装设计色彩对比不足, 由于明度、色相差、纯度差别较小, 容易出现软弱、单调的效果。因此, 服装色彩搭配要求颜色明度与纯度互相衬托, 明确色彩搭配的主次, 方能达到最佳配色效果。

2.2 同类色搭配

同类色是指相同色调变化展现的一种效果, 仅深浅、明暗有所不同, 如黄色系、红色系、绿色系, 用于服装设计的色彩包括天蓝和群青、浅绿和墨绿、深紫与浅紫等。该色相不含有其他色彩, 自然予以人协

作者简介:谭婵, 女, 硕士, 工程师, 研究方向为服装设计、服装营销。

调、柔和的感觉,是套装色彩搭配的主要方法。

同类色搭配在服装上容易达到协调效果,注意应当拉大明度层次,以免服装色彩显得平淡单调。并且,服装同类色搭配中,应考虑同色系面料肌理不同的搭配,产生统一却有变化的效果,如薄纱、粗灯芯绒、粗斜纹布和皮带连接,尽管搭配同种色彩,却能根据不同面料、质感营造华丽、前卫的艺术效果。

2.3 对比色搭配

对比色搭配是指色相环相隔较远的色彩搭配,呈 120° 排列,如蓝色与橙色、青色与黄色、绿色与红色等,予以人强硬感觉,将其用于服装上,色彩效果明快鲜艳。服装对比色搭配能够制造视觉刺激,特别是协调色彩频繁使用,添加个性强烈的对比色,能够赋予服装活泼生动之感。

儿童装、舞台表演装、年轻人服装上运用对比色效果更显著。但是,服装对比色搭配彰显个性强烈,若处理不当,则会出现不协调、生硬的感觉。因此,服装对比色搭配时,需注意色彩的调和统一,注意对比色面积比例。特别是面料对比色调和中,可选择1个颜色为主要色彩,其他对比色为点缀色,既能够保证服装明亮、鲜艳,也能协调整体服装。对比色纯度调和中,服装设计选用2种高纯度对比色,由于对比过于强烈,会产生不协调感觉,需要降低一方色彩纯度或同时降低不等纯度,削弱对方强度;还可在服装设计中穿插白、灰、黑等色系,避免对比色短兵相接而产生冲突。

3 服装设计中色彩搭配与运用的对策

3.1 根据服装功能的色彩搭配

服装类型多种多样,根据功能可将其分为职业装、运动装、家居装等,需根据不同服装功能进行色彩搭配。

3.1.1 职业装色彩搭配

职业服装是因工作需求穿着的服装,以职业时装为例,多是业务员、会计、秘书等蓝领、白领阶层工作者穿,此类职业者具备良好文化修养、教育背景与社会地位,对色彩搭配要求较高^[4]。职业装商业属性浓厚,要求色彩搭配能够展现地位与身份,具备庄重感与华丽感,且时装造型高雅简洁,保证主配色协调,彰显个人时尚特点与品位。例如,红色服装可点缀香槟色,给人以亲近热情不失贵气的感觉;黑色稳重,搭配亚麻白、高级灰,时尚、简洁又经典;紫色华丽,

搭配粉蓝与象牙白,大气高端又淡然。

3.1.2 运动装色彩搭配

运动装服装色彩搭配以放松身心、强身健体为主,具备高透湿、高弹性和轻便性能,满足着装者平静、放松心态。对此,运动装色彩搭配应偏向柔软、轻盈、轻松,以绿色、青色、白色、蓝色为主,其辨别率分别为36.1%、33.6%、41.0%、30.6%,色彩辨识度低,更为轻松自在。灰色也适合运动装,需注意饱和度降低,可添加蓝色、白色、黄色点缀,展示人们的朝气与活力。

3.1.3 家居装色彩搭配

人们日常生活中家居装以舒适简单色彩搭配为主,使其融入家庭温馨环境中,营造休憩、安逸的感觉。色彩搭配要求彰显轻盈、柔软、轻松的风格,以黄色、橙色、白色、粉红色为主。例如,粉红色柔软值与亲近值最高,辨别率中等,为最佳家居休闲色系,搭配绿色、白色等,营造自然舒适的风格。

3.2 根据性别年龄的色彩搭配

选择服装色彩时,应注意符合穿着者的年龄。例如,儿童服装可选择明亮鲜艳的色彩,体现儿童活泼天真的特点,搭配透明度高、浅淡的颜色,予以人柔润、甜美的感觉;少女不仅可选择靓丽色彩,还可适当增添灰、白、黑等无彩色系;青少年对服装颜色拥有自己主张与喜好,以深蓝、浅蓝、雪青、红、白为主;成熟女性选择低纯度与中纯度色彩,彰显魅力;老年人服装以无彩色系、低纯度色彩、金黄色色彩为主,偏爱棕灰、蓝色、黑色等,更显丰富,如图1所示。

(a) 儿童服装 (b) 少女服装 (c) 成熟女性服装 (d) 老年人服装

图1 根据年龄搭配服装色彩

3.3 根据人体体型的色彩搭配

服装色彩重点在于服务人体、表现人体,实现服装“人性化”设计。人体作为复杂曲面体,可将其简单归类为H型、X型、O型体型,根据体型以不同色彩搭配阐释,提高个人美感。

3.3.1 H 体型色彩搭配

人体 H 型为消瘦类,臀、腰、肩尺寸接近,体型单薄,三维曲线不显著,缺少凹凸感。此类体型服装色彩搭配中,需具备强烈暖感、放大感,增加服装视觉效果,修饰消瘦人体,且色彩更为张扬、华丽,提高人体存在感。例如,服装色彩为彰显华丽感、热情感,需搭配黄色、橙色、紫色、红色等。其中,红色热情值、放大值最高,辨别度敏锐,为最佳 H 型体型用色;紫色厚重值与生硬值能够增加服装面积,同样适用于 H 型身材。H 体型服装配色中,应当增加色彩层次感,使整体更为充盈,如图 2 所示。

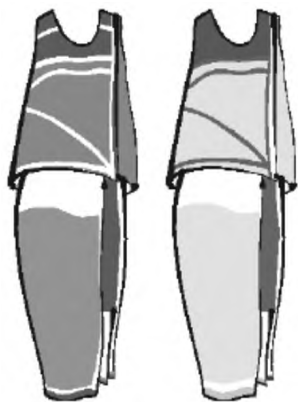

图 2 H 体型服装配色

3.3.2 X 体型色彩搭配

人体 X 体型外部线条轮廓显著,臀部与胸部尺寸偏大,服装用色需满足远感与缩小感,修饰整体体积,以朴素、低调风格为主,减弱视觉刺激,缓和身体夸张的线条。因此,服装色彩以蓝色、绿色、灰色为主,配合黑色与白色,能够转移视线、模糊轮廓,平衡整体效果,提高服装美感。

3.3.3 O 体型色彩搭配

人体 O 体型臀部、腰部较为圆润,容易让人将视线聚焦于中间。在服装色彩搭配中,应当以柔软感、轻盈感为主,柔软飘逸的色彩可平衡体型圆润与厚重,却也会导致体型与服装差异较大,丧失整体和谐感。因此,服装色彩以青色、蓝色为主,黄色、橙色、粉色、白色为辅助色,不仅可修饰体型,还不会予以人压抑感觉,如图 3 所示。

3.4 根据服装材质的色彩搭配

服装色彩以材质进行体现,由于不同材质物理属性特殊,表面肌理、制造方式各具特色,即便色彩相同,也会予以人不同感觉。因此,服装设计中,应当将色彩与面料材质搭配,起到互相衬托效果,弥补材质缺

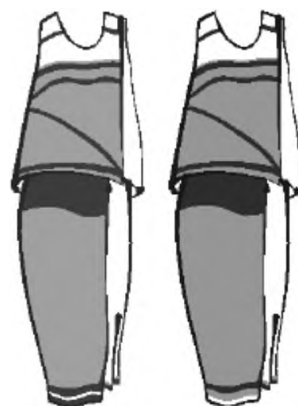

图 3 O 体型服装配色

陷。例如,服装多色调搭配时,要求面料质感、机理趋于简单,凸显色彩感染力,掩盖面料的不足,使二者呈现统一、协调的风格。设计师设计中,需考虑面料性质,将材料质感和色彩搭配联系起来,提高色彩渲染力。例如,同色异质搭配,选择类似或相同色彩时,以不同质感面料呈现对立组合效果,形成视觉的强烈对比,凸显时尚感与前卫感;异色同质搭配,选用相同服装材质,强调色彩缤纷斑斓的组合,提高服装视觉冲击,彰显个性鲜明魅力。同种材质穿插黄色、蓝色、白色、绿色等,有效提高服装层次感。

4 结束语

服装色彩设计凝聚着人们的创造力与智慧,揭开人类色彩美的篇章。色彩搭配与运用的进步,有助于人类经济、生存的进步,鼓励、吸引人们创造更为诱人的服装色彩世界。因此,服装设计中,应当结合实际情况,从服装功能、性别年龄、人体体型、服装材质这几方面出发实现色彩的合理搭配与运用,予以人最直观的视觉冲击。

参考文献

- [1] 李苏兰.极简主义和结构主义服装设计风格与色彩的应用[J].纺织报告,2023,42(2):60-64.
- [2] 刘荣荣,张倩芸.唐代服饰元素在服装设计中的巧妙运用[J].皮革制作与环保科技,2022,3(23):28-31.
- [3] 王艺璇.“Z世代”生活方式下国画元素在现代服装设计中的创新实践分析[J].化纤与纺织技术,2022,51(3):177-179.
- [4] 任溪.新疆“金三角地区”特种服装色彩搭配设计研究[J].轻纺工业与技术,2020,49(7):102-103.