

基于色彩理论的 SUSAN FANG 2020-2024 年春夏秀场服装色彩风格定位研究

孙希璐

广东理工学院, 中国·广东 肇庆 526100

摘要: 时尚中的色彩涉及预测、应用和表现三个方面, 是服装构成的重要因素。配色决定了品牌的感性价值, 同时决定了整个品牌的氛围, 通过它决定了产品的颜色形象, 因此可以把握品牌的整体形象。当语言在传递颜色方面存在不足时, 解决了这些困难的是色彩体系。色彩的系统化研究有着悠久的历史。当我们谈论自然界中的所有颜色时, 为了准确传达, 我们有了一种有序地排列颜色的方法。随着颜色系统的发展, 颜色可以被符号化, 准确地存储为信息, 以便使用。本文将基于蒙塞尔色系理论结合日本 PCCS 色彩研究体系, 对 SUSAN FANG 设计师品牌近 5 年春夏系列服装的色彩运用进行分析, 明确其色彩使用倾向, 找到色彩风格定位, 为后续想要表现类似风格感觉的服装设计提供色彩使用参考及指导。

关键词: SUSAN FANG; 秀场; 色彩分析; 孟塞尔色彩体系; PCCS 色彩体系

Research on the Color Style Positioning of SUSAN FANG's Spring/Summer Collections from 2020 to 2024 Based on Color Theory

Sun Xilu

Guangdong Polytechnic, China Guangdong Zhaoqing 526100

Abstract: Color in fashion involves prediction, application, and expression, and it is an important factor in the composition of clothing. Color matching determines the brand's emotional value and the overall atmosphere of the brand, and through it, the color image of the product is determined, thus grasping the overall image of the brand. When language is insufficient in conveying colors, the solution to these difficulties lies in the color system. The systematic study of color has a long history. When we talk about all the colors in nature, we have a method to orderly arrange colors for accurate communication. With the development of color systems, colors can be symbolized and accurately stored as information for use. This paper will analyze the color application of SUSAN FANG's designer brand's Spring/Summer collections over the past five years based on the Munsell color system theory and the Japanese PCCS color research system, clarify its color usage tendencies, and find the color style positioning, providing color usage references and guidance for subsequent clothing designs that want to express a similar style feeling.

Keywords: SUSAN FANG; Runway; Color analysis; Munsell color system; PCCS color system

1 研究内容和目的

色彩是服装设计的三大要素之一, 也是决定观赏者对服装的第一印象的重要因素之一。本研究将对 SUSAN FANG 2020 到 2024 年春夏季时装周秀场中出现的服装色彩进行提取, 基于孟塞尔色彩理论和 pcc 色彩理论, 对色彩进行量化分析, 旨在阐明品牌的服装设计中呈现出的色彩使用倾向明确其色彩使用倾向, 找到该品牌色彩风格定位, 为后续类似色彩风格的服装设计提供参考和指导作用。本研究的范畴为 SUSAN FANG 2020-2024 年春夏季秀场上的

服装色彩。从 SUSAN FANG 5 年间的春夏系列服装中各选 15 套, 总共 75 套样本作为样本。选定春夏季节服装的理由是春夏季的用色更加丰富, 更具有代表性。在服装设计作品中, 除了对测色有困难的交织物的格子图案设计和用渐变染色染色的事例等之外, 从 75 套作品中提取的共 450 个颜色作为研究资料进行了利用。

色彩分析采用蒙塞尔色彩体系 (Munsell Color System) 和 pccs 色彩体系, 由标准化的色彩传达工具来传达色彩, 按照以下方法和步骤:

第一,从服装图片中提取颜色,绘制色面构成图,分析色调化关系及其特性。在Illustrator软件中用eyedropper tool提取颜色后出现的RGB值,考虑了设计师作品中的色彩面积比和相邻色的关系。这比设计案例中展现的色彩更能明确把握色彩,具有配色案例的运用价值。

第二,构造了颜色分布图及色调分布图,对其特性进行了分析,掌握春夏季配色特性色和色调一目了然。此时,将RGB值转化为HVC色值,构成了颜色、色调分布图。

第三,基于所构造的颜色、色调分布图,将其应用于PCCS色彩体系对色调进行了分析。

第四,分析了N(无彩色)系列、Y(yellow)系列、R(red)系列、B(blue)系列和G(green)系列不同系列的色彩使用频率。

第五,以颜色、色调分布图和色彩调色板构成色面,分析了考虑面积比的配色倾向,掌握品牌春夏季节的配色特性。

2 SUSAN FANG 品牌概述

SUSAN FANG是一位毕业于中央圣马丁的华裔设计师,她于2017年在伦敦创立了个人同名品牌,这个品牌充满创意和艺术感。SUSAN FANG的设计风格独特,融合了感知和数学的元素,一直备受国内外时尚人士的关注。她专注于创新的纺织品、丰富多彩的色彩和独特的轮廓,创造出具有艺术创意的服装和配饰。专注于感知和数学,每个系列都结合了创新的面料、颜色和轮廓,创造出具有艺术创意的服装和配饰。设计师对色彩的运用十分灵活,特别是对明度和色调的把握,结合面料表现出不同的视觉效果,创造出服装世界里的梦幻的国度。本研究将锁定SUSAN FANG品牌2020到2024年春夏季节在米兰、伦敦、上海时装周中出现的服装色彩,旨在阐明这个品牌的服装设计中呈现的色彩特征,对色彩运用进行分析,明确其色彩使用倾向,找到色彩风格定位,为后续想要表现类似风格感觉的服装设计提供色彩使用参考及指导。

3 色彩体系概述

3.1 蒙塞尔色彩体系

蒙塞尔色彩体系是由美国艺术家阿尔伯特·蒙塞尔于20世纪初提出的色彩表征系统,其以精确的量化方式对色彩进行科学化组织,被誉为色彩标准化的重要基础。用颜色、明暗度和饱和度三个属性来表示颜色,色环的基本色相为红色(R)、黄色(Y)、蓝色(B)、G(绿色)、紫色(P),中间色相为黄红色(YR)、黄绿色(GY)、蓝绿色(BG)、蓝

紫色(PB)、红紫色(RP)。每个主要色相又被细分为10个等级。通过对蒙塞尔表色系特征的梳理,认为它是由色相、明度、彩度三个属性将颜色系统地联系起来,从而实现了颜色的客观科学,即颜色的标准化。所有颜色都存在于颜色立体内,因此对物体颜色管理很有用。本研究将基于蒙塞尔色系理论结对SUSAN FANG设计师品牌近5年春夏秀场服装的色彩运用倾向进行分析。

3.2 PCCS 色彩体系

PCCS是日本色彩研究所于1964年发布的一种色彩体系,是以色彩协调为主要目的而制作的色彩体系的系统色彩调剂使用色彩代码。PCCS色环使用24种颜色,对应于蒙塞尔明度计的0.5级,并分为9级。其特点是将构成色彩基础的主要原色分为红、黄、绿、蓝四色,在色彩环上配置这四色,并在各自对角线方向配置各原色的心理补色。在这8种颜色上,保持知觉等间距,加入4种颜色,再在此配置中间色,构成24色的色圈。PCCS体系最大的特点是利用色调调和配色。色调是明度和纯度的混合概念,在色调系统里,划分为纯色、清色和中间色。纯色是纯度最高的颜色;清色是在纯色中加入不同比例的白色或黑色得到的颜色,又分为明清色和暗清色;中间色是在纯色中加入不同比例的灰色得到的颜色。^[1]本文使用计算机图像软件对服饰图案样本的色彩进行提取,将提取色彩放置于PCCS色彩体系中进行色彩关系的定性分析。

4 SUSAN FANG 品牌色彩特征

4.1 色相特征

色彩分析采用蒙塞尔色彩体系(Munsell Color System),由标准化的色彩传达工具来传达色彩。从2020年到2024年的5年SUSAN FANG春夏服装中各选15套,总共75套样本作为调查对象。选定春夏服装的理由是春、夏的用色更加丰富,更具有代表性。在Illustrator软件中用吸色工具提取颜色后出现的RGB值,将RGB值转化为HVC色值,用SPSS进行色彩频度分析。

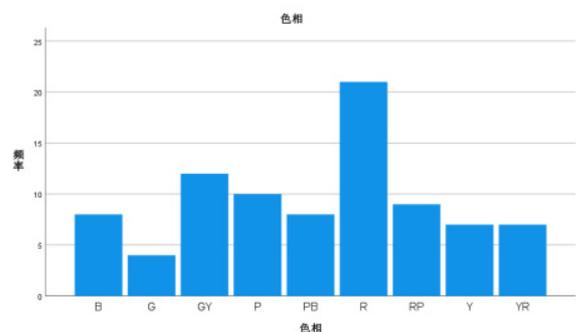

图1 2020年SUSAN FANG春夏秀场色彩频度图

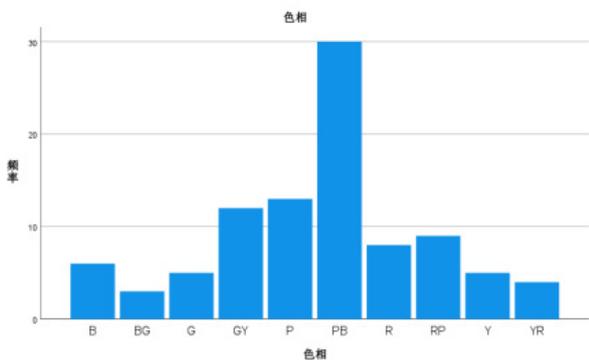

图2 2021年SUSAN FANG春夏秀场色彩频度图

如图1所示2020年春夏秀场15套服装中共提取出86个有效颜色,其中R色系占比最高,约占总数的24.4%,其次是GY色系,占比约14%,P色系位居第三,约占比12%。2020年秀场以R色系为主,GY色系和P色系为辅,其余色系进行点缀。整季服装以红色系为主色系,给人传达出一种热情洋溢的感觉。黄绿和紫色系的加入,让整体效果更加平衡,是一种刚刚好的热情^[1]。

如图2所示2021年春夏秀场的15套服装中共提取出95个有效色彩,色彩基数较大,根据频度分析PB出现的频度最高,共出现了30次,约占总数的32%,其次是P占比约14%,GY紧随其后,占比约13%。其中占比最少的是BG,约占3%。由上述数据可得,2020年春夏季服装色彩中以PB色系为主体色,P、GY为辅助色,其他的色彩作为点缀色彩,丰富整体色系的构成。以蓝紫色为主体色,奠定了整系列服装偏冷的色彩基调,整体感觉更加深沉、神秘^[2]。

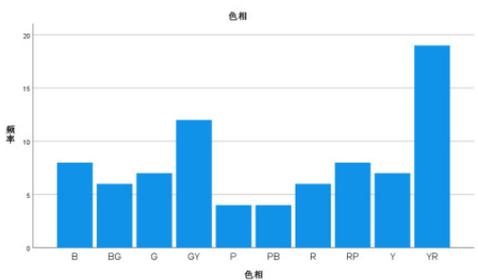

图3 2022年SUSAN FANG春夏秀场色彩频度图

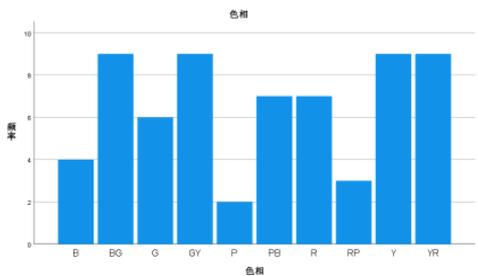

图4 2023年SUSAN FANG春夏秀场色彩频度图

从2022年春夏秀场的15套服装中共提取出81个有效色彩,色彩基数较大,其中YR的占比最大,约占总数的24%,其次是GY,约占总数的14.8%,接下来是B和RP,各占9.9%。与2020年春夏季不同的是在这一季中P和PB并列最少(图3)。因此,此系列以YR色系为主,GY、B和RP色系为次,其他色系进行点缀,与上前两年春夏季呈现的主色系有所变化,但是依旧延续了色彩多样化的特点^[4]。红黄色系为整个系列的主要色系,因此从视觉上传达出如同春日般阳光明媚的感觉,加上黄绿和紫红色系的搭配,营造出日光下花朵盛开的花园的景象。

2023年春夏季所呈现的色彩样貌的结构和前几年不同,出现多个色系并列第一的局面。总共提取了65个有效色彩,其中BG、GY、Y、YR色系并列第一,均占比14%。其次是PB、R色系并列第二约占比11%,G色系紧随其后,约占比9%。其余B、P、RP色系占比较低(图4)。此季度以绿蓝、黄绿、黄、红黄为主色系,通过多色系融合的方式,营造出春夏季阳光和植物相互辉映的色彩感觉。

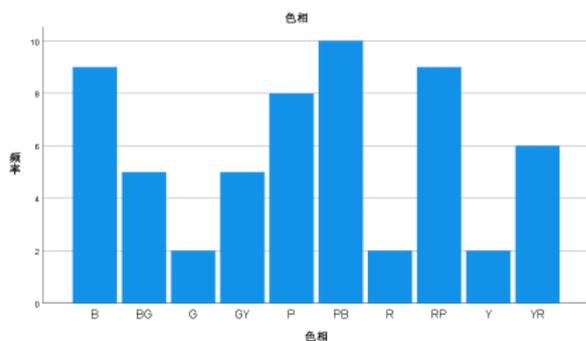

图5 2024年SUSAN FANG春夏秀场色彩频度图

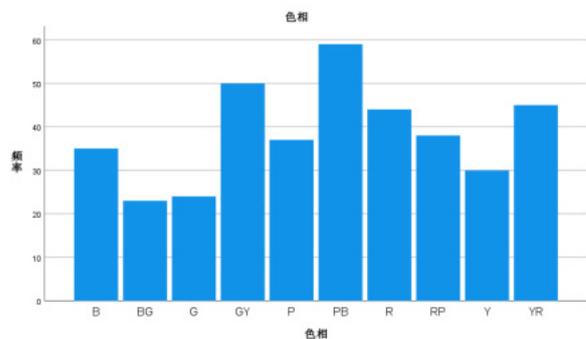

图6 2020-2024年SUSAN FANG色彩频度总图

2024年春夏秀场的色调延续了上一年的色系构成的大方向,色系所占比例有所变化。从这一季中共提取了58个有效颜色,其中PB色系所出现的频率最高,约占总比的17%,紧跟其后的是B、RP色系,各约占总比的16%,随后是P色系约占14%,G、R、Y色系出现的频次较低(图

5)。据上述分析得出,此季度以PB、B、RP色系为主,较上一季色系的使用有较大的变化,蓝紫、紫和紫红传递出更加神秘、浪漫的色彩感觉[5]。

总体来看,从2020年到2024年春夏秀场的75套服装中共提取出385个有效色彩,其中PB色系出现的频次最高,约占总量的15%,其次是GY,占13%,YR紧随其后,约占12%(图6)。因此PB、GY、YR、R共占总比的51%,是设计师喜好运用的主要色系,蓝紫色系沉稳内敛,黄绿色系表现生命力,红黄色系明媚温暖,红色系自信活泼,由此可见设计师内心世界的丰富和情绪感知的细腻。

4.2 色调特征

2020年春夏季在色调上的表现为p(淡色调)、sf(柔色调)、d(浊色调)、itg(浅灰色调)、wh(白色调)色调为主,点缀少量dp(深色调)、dk(暗色调)、v(纯色调)、it(浅色调)、g(灰色调)色调,整体色调是柔软稳定的,同时点缀一点鲜艳、深暗的颜色,使色调更加富有张力。如同一首轻柔的乐曲,有了高音和低音的衬托而更加生动。2021年呈现出it(浅色调)、b(明亮色调)、itg(浅灰色调)、sf(柔色调)和g(灰色调)、d(浊色调)、dp(深色调)、dkg(暗灰色调)、dk(暗色调)厚重暗色调的对比,明度的跨越也较大,从暗黑灰到白。视觉上呈现出极具戏剧性的色调表现。2022年与前两年相比较添入了p(淡色调)和dk(暗色调),将整体色调的明度拉到最高值的同时也加入了最暗的色调,使色调的变化更为丰富。2023年则在去掉bk色系的同时,添入了更多的dk色系,是色调更加深沉。2024年大量使用中间灰色调,展现出更加朦胧感的色调。综上五年间,色调的表现和变化,不难发现设计师在服装色调的表现上层次丰富,善于使用色调搭配来达到视觉上的平衡,色调主要集中在it(浅色调)、sf(柔色调)、d(浊色调)、dk(暗色调)、itg(浅灰色调)、b(明亮色调)、dp(深色调),表现出较为柔软稳定、明暗相间的色调感觉,凸显出设计师本人对色调掌握的独特之处。通过统计分析得出,在色调的把握上,呈现出暗色调、浊色调、轻柔色调、浅色调、浅灰色调和明亮色调互相组合搭配的特点,层次丰富,具有出色的视觉表现力。

5 结语

本研究针对SUSAN FANG 2020-2024年春夏秀场服装上出现的色彩进行提取,在孟塞尔色彩理论和pcc色彩理论的基础上行量化分析,并得出以下结论。在色调的把握上,SUSAN FANG春夏系列呈现出暗色调、浊色调、轻

柔色调、浅色调、浅灰色调和明亮色调互相组合搭配的特点,色彩饱和度低,层次丰富,具有出色的视觉表现力。在色彩的搭配上,多使用有彩色进行搭配,具有视觉张力。其中使用最多的是BP(蓝紫),其次是YK(黄绿),R(红)和YR(黄红)紧跟其后。明度的跨度从N3至N8,明度较高。设计师最喜欢使用的是蓝紫色系,蓝紫色系巧妙地位于冷静的蓝色与神秘的紫色之间,因此它传达的情绪是复杂、深邃且富有层次的。蓝色基因带来稳定的情绪,内敛与平静是蓝紫色系最基础的情绪。它能降低人的心率和血压,营造出一种宁静、平和的氛围,非常适合需要专注和放松的空间或产品。它让人联想到宇宙、深海和科技,散发出一种冷静、理智和可靠的气质。紫色基因带来的神秘、创意与奢华的感觉,紫色历来与直觉、灵性和未知世界相关联。蓝紫色系因此带有一丝深邃的神秘感,激发人的想象力和创造力。它不像基础色那样常见,自带一种“非常规”的艺术气息,代表着独立思考和独特品味。在历史上,紫色染料极其珍贵,是皇室和贵族的专属。这种基因延续至今,让蓝紫色系天生带有一种奢华、尊贵和高级的质感。总结来说,蓝紫色系传达的是一种“理性的神秘”或“冷静的创意”。它既不像纯蓝色那样过于冷静理性,也不像纯紫色那样过于感性神秘,而是在两者之间找到了一个完美的平衡点。明度高、饱和度低的蓝紫,如淡紫蓝、灰蓝显得轻柔、宁静、治愈,偏向“莫兰迪”色系,更具女性化和温柔特质。因此SUSAN FANG的色彩风格定位是以低饱和、高明度的蓝紫色系为核心,融合多元色调交织出空灵而富有诗意的视觉语言,呈现出兼具理性克制与感性浪漫的独特美学。为后续想要表现类似风格感觉的服装设计提供色彩使用参考及指导。

参考文献:

- [1] 陈伟伟,陈雁.基于PCCS体系的服装色彩与服装风格的色彩空间匹配分析[J].绸,2019,56(1):66-72.
- [2] 邓琳.服装艺术设计中色彩的搭配与运用[J].染整技术,2023,45(8):69-71.
- [3] 贾梦霏.色彩心理效应在服装设计中的运用分析[J].化纤与纺织技术,2025,54(05):182-184.
- [4] 彭宇.色彩美学在服装设计中的应用[J].上海服饰,2025(02):71-73.
- [5] 吕俊杰,张宏杰.色彩语言在服装设计中的应用与创新[J].色彩,2024(06):7-9.

作者简介:孙希璐(1996.09-),女,汉族,安徽省铜陵市,助教,硕士研究生,研究方向:服装设计。