

文献引用格式:李响,邓晓珍.中国传统色名在时尚产业的应用价值[J].纺织科技进展,2024,46(1):1-4.

中国传统色名在时尚产业的应用价值

李响,邓晓珍*

(北京服装学院,北京 100029)

摘要:在现代时尚产业的视域下,传统文化得以呈现,但大多集中于图案、纹样、工艺等,对色彩的重视程度较低,分析传统色名在时尚产业的应用价值必不可少。以传统色名的应用价值出发,从色名的发展、出处以及传统色在现代的应用3个角度探讨传统色与时尚产业的关系,并提出传统色名在时尚产业的应用价值。

关键词:传统色;时尚产业;应用价值

中图分类号:J 063

文献标志码:A

文章编号:1673-0356(2024)01-0001-04

中华文化历史悠久,色彩在中华文明史上有着举足轻重的地位。其中,传统色彩是传统文化的重要组成部分,与人们的生活密不可分。因此对中国传统色彩的研究更是对中华传统文化的一种保护与延续。但迄今为止,对于传统色彩体系的研究较少,且传统纺织色彩仍呈现碎片化形式,没有一套量化的、规范的、科学的色彩体系。

在中西方交汇的历史背景下,中国传统纺织色彩的现状正在发生改变。伴随西方文化及审美体系的输入,在一定程度上影响了传统的色彩审美,使得其逐渐式微。但随着中国综合实力的提升,越来越多的设计师和国际品牌开始重视中国传统色彩,但仍与西方对色彩的构建程度有较大差距,尤其在美国、法国、日本等国更是将色彩的研究细分化和科学化,将色彩的美学价值、文化价值、商业价值充分利用,转化成文化产业的内驱力,在经济领域发挥巨大的潜在价值。而我国的研究大多集中于色彩的历史文化、印染技艺的研究,在色彩的应用性研究方面相对滞后。以纺织行业为例,中国设计师及品牌一味追随像WGSN这样的西方流行色机构发布的流行色趋势,而忽略国内市场的色彩分析,使得我国的设计处于被动地位。因此只有构建起中国传统色彩体系,才能更准确把握中国人的审美情趣,预测和引领中国色彩趋势,激发传统色彩潜在的经济价值并推动中国流行色走向世界。

1 中国传统色彩色名体系的发展

我国最早出土的纺织品是仰韶文化时期的一块朱红色麻布片。到西周时期,对于纺织品的记载已有黑、白、红、黄、绿等,发展至春秋战国时期,纺织品已经开始使用间色。这点可以通过战国时期《尔雅·释器》记载的复染工艺得到考证,“一染纁、再染赭、三染纁”(这里的纁、赭、纁都属红色范围的间色)。

西汉元帝时期(公元前48年至公元前33年),史游的著作《急就篇》中记载了20多种传统色名:缥、绿、皂、紫、红、黑、白、青、绛、碧、缙等。到东汉时期,由经学家、文字学家许慎编著的历史文献《说文解字》记载了214个与颜色有关的词。随着人们对色彩认识的深入,色系逐渐丰富,色彩的命名也从单字向词语发展,定名的方法也从依附某一物体扩展到拟物或以感受命名等方式。隋唐时期,丝织品色谱已经发展得较为丰富,红有水红、绛红、银红等,黄有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄等,青有蛋青、天青、藏青,蓝有翠蓝、宝蓝,绿有豆绿、叶绿、果绿、墨绿,以及紫、褐、黑、白等多达24种^[1]。

到了元朝,由于蒙古族长期生活在广阔的草原,服饰色彩多以动物的皮毛为主,统一中原后,毛织物的织染手工业得到一定的发展,仅棕色就已发展到20多种,包括棕褐色、青铜色、土褐色、秋茶色、紫褐色等^[2]。传统纺织色彩发展至明清时代,其复杂程度更是超越了之前任何一个朝代。清朝官府还在北京设置专门的染织局官衙,掌管丝绸、棉纱的染色、绘彩和刺绣等。就染色工艺而言,一般的小型作坊就可以染出几百种色彩。《扬州画舫录》中关于当时扬州的染色色名就有

收稿日期:2023-09-14;修回日期:2023-10-10

基金项目:北京市教委社科计划重点项目(SZ202110012007)

第一作者:李响(1999—),女,在读硕士,研究方向为纺织品设计。

*通信作者:邓晓珍(1973—),女,硕士,副教授,研究方向为纺织品设计,
E-mail:ysydxz@bift.edu.cn.

50 余种。张謇在《雪宦绣谱》中说：“以天地、山水、动物、植物等自然色彩，与深浅浓淡结合后，可配得 700 余色。”^[3]由此可见中国传统色彩的发展已经相当丰富和成熟。

中国传统色彩在特定的文化体系下由直观地从自然界获得色料到通过实践运用上升到思维层面从而获得色彩名称，其中所蕴含的文化是西方色彩体系无法比拟的。因此，更应该将传统色彩进一步传承发展，使其散发活力。

2 中国传统色彩的出处

在古代，色彩往往与生活用品的形制、纹样密切结合在一起。在中国古代，色彩多应用在纺织服装、陶瓷中，因此，对传统色彩的考证，主要从纺织服装、陶瓷及文学作品方面展开。

2.1 中国传统纺织色彩的色名考证

云锦作为四大名锦之一，也是皇家御用织物，其色谱中的色名大都可以从文献中找到出处，对于云锦所用的 260 个丝线色彩而言，大部分与明清时期的传统色名吻合。如银红这一色名，最早见于《宋史·舆服志》“大罗花以红、黄、银红三色，栾枝以杂色罗，大绢花以红、银红两色”。此外银红这一色名在《红楼梦》中就出现多达 9 次。

为了尽可能准确还原中国传统色名，对古籍文献中记载的中国传统纺织色谱和色名进行系统梳理，对南京云锦、都锦生织锦、扬州画舫录、红楼梦等文学著作，以及相关色彩研究学者的理论成果，通过系统调研查阅发现，很多传统色名在不同时代、不同学者的整理中都有重复或同色异名的现象。对“都锦生”织锦丝线色谱的色彩调研发现，颜色色名竟达到 600 多个。通过查阅相关古籍出处、筛选比对，最终确定 349 个色名。

其中红色系共整理了蛤蜊粉、妃红、十样锦、肉色、肉红、美人脸、缸豆红、霁红等 61 个色名；白色系共整理了素白、珍珠白、葱白、芦花等 6 个色名；灰色系共整理了牡蛎灰、银灰、瓦灰、鼠灰等 15 个色名；黑色系共整理了鸦青、佛头青、黑色等 4 个色名；黄色系共整理了蜜合、秋香、鹅黄、象牙黄、乳黄等 46 个色名；绿色系共整理了翡翠、青绿、松绿、鸭绿、玉色、碧绿、翠绿、梅子青等 92 个色名；蓝色系共整理了月白、鱼肚白、皎月、石青、碧青、碧蓝等 48 个色名；紫色系共整理了藕合、绛紫、雪青、青莲、紫罗兰、葡萄紫、茄紫等 21 个色

名；棕色共整理了紫檀、赭石、豆沙、茶色、驼褐、古铜等 56 个色名。

2.2 中国传统陶瓷色彩的色名考证

宋代以前，古瓷尚青，凡绿也、蓝也，皆以青括之^[4]。宋代的汝窑就以烧制青瓷闻名，有天青、天蓝、豆绿、月白等釉色。到了钧窑开始喜欢红色，“元瓷，于青中每发紫色，至明宣德祭红，则为红色之极轨”。康熙郎窑，递衍递嬗，而缸豆红、胭脂水，尤为时尚（见表 1）。

表 1 根据《饮流斋说瓷》对釉色的汇总^[4]

红、紫	祭红、霁红、积红、醉红、鸡红、宝石红、朱红、大红、鲜红、抹红、珊瑚、胭脂水、胭脂红、粉红、美人祭、缸豆红、桃花浪、桃花片、海棠红、娃娃脸、美人脸、杨妃色、淡茄、云豆、均紫、茄皮紫、葡萄紫、玫瑰紫、乳鼠皮、柿红、枣红、橘红、矾红、翻红、肉红、羊肝、猪肝、苹果青、苹果绿（二者皆红所变，故归为红）
青、蓝	天青、东青、豆青、豆彩、梨青、蛋青、蟹甲青、虾青、毡包青、影青、青花夹紫、新橘、瓜皮绿、哥绿、果绿、孔雀绿、翠羽、子母绿、菠菜绿、鹦哥绿、秋葵绿、松花绿、葡萄水、西湖水、积蓝、洒蓝、宝石蓝、玻璃蓝、鱼子蓝、抹蓝、海鼠色、葱裙、褐绿、粉色褐
黄	鹅黄、蛋黄、密蜡黄、鸡油黄、鱼子黄、牙色蛋黄、金酱、芝麻酱、茶叶末、鼻烟、菜尾、鲮鱼皮、黄褐色、老僧衣
黑	黑彩、墨彩、乌金、古铜、墨褐、铁棕
白	月白、鱼肚白、牙白、填白

以豆青、豆绿为例，二色在宋代哥窑、弟窑最为流行，哥窑多做豆绿，弟窑多做豆青。二色也在南京云锦和都锦生织锦中有所使用。在陶瓷釉色、纺织品中，可以看到色名同名，或者相似的现象，例如枣红、霁红、鹅黄、霁蓝等色名，在陶瓷釉色和纺织品中均有出现过。虽然工艺、材料不同，但在色名体系、命名规律上是一脉相承的。因此，研究中国传统色彩不可拘泥于某一方面。

霁蓝是高温钴蓝釉，最早烧制于元代，蓝色娇艳、光泽莹润，一般称为宝石蓝，亦称“祭蓝”“霁青”“积蓝”。霁蓝，霁，雨止也。“虹销雨霁，彩彻云衢”形容风雨过后特别鲜明洁净的月色。乾隆皇帝也曾写诗赞美过霁蓝，“落霞彩散不留形，浴出长天霁色青”。但发展至今，很多人对于霁蓝色已经十分模糊了。

霁红釉亦称“祭红”“宝石红”“积红”，是明宣德时期创烧的著名铜红釉品种，至雍正时期最为兴盛。霁红历来难烧，清代康熙、雍正时期，在皇帝的支持和参与下曾倾尽良工复烧霁红，后再度失传。因此，它是各类釉色瓷器中最难烧造的品种之一，后广泛应用于服饰、建筑领域。

2.3 文学作品中的色彩词

对中国传统色的研究应该不止于色彩本身,还有传统色名以及色彩应用美学背后的故事。通过文献查阅,追溯传统色彩的发展脉络,发现传统色彩不仅应用在纺织、服饰和陶瓷领域,在文学作品、诗词歌赋中都有系统的应用表达。中国古代文学家不仅运用色彩词描绘自然风景,还通过室内家居、服装服饰色彩的搭配,烘托场景氛围,刻画人物性格,展现了中国传统色彩文化及其整体风貌,借此,可以探究特定时期的色彩美学与流行风尚。如清代乾隆时期的文学巨著《红楼梦》,作者曹雪芹在创作中大量使用色彩词汇的搭配描绘人物、生活用品和室内场景,引起世界“红学”研究学者的广泛兴趣。《红楼梦》中叙述了社会上层妇女的衣服式样,所用的丝绸明目都非常详尽,通过整理归纳,红楼梦中的颜色词达到50多个,如“玫瑰紫两色金银鼠比肩褂”“蜜合色棉袄”“葱黄绫棉裙”“缕金百叠穿花大红洋缎窄裉袄”“翡翠撒花洋绉裙”等,形象准确,颇具美学意蕴,这些色名颜色词在南京云锦中可以得到充分印证,从中也不难发现当时的色彩流行风尚。

松绿色一共在《红楼梦》中出现了2次,第一次在《红楼梦》第三回中:“……下面半露松绿撒花绫裤,锦边弹墨袜,厚底大红鞋。”第二次在《红楼梦》第四十回出现:“那个软烟罗只有四样颜色:一样雨过天青,一样秋香色,一样松绿的,一样就是银红的。”除了文学作品,松绿也在现存的南京云锦色名和都锦生织锦色名中使用,在其他学者的研究和论述中出现,并且沿用至今。再次证明了松绿色不仅具有使用价值,还有一定的文学价值。

蜜合色是介乎于杏黄和淡粉之间的一种颜色,非常柔。“蜜合”即中药蜜合丸炼蜜的颜色。它作为色彩词在《红楼梦》第八回对薛宝钗的外貌描写中出现一次:“蜜合色的棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫子棉裙,一色儿半新不旧的,看去不觉奢华,惟觉雅淡。”蜜合色也曾在吴承恩所著《西游记》第六十四回中提到:“那女子陪着笑,挨至身边,翠袖中取出一个蜜合绫汗巾儿与他揩泪。”

3 中国传统色在时尚产业的应用

在时尚产业中,对于版型、面料、图案、工艺的研究已达到相当成熟的阶段,但对于色彩的应用方面仍具有较大的提升空间,传统色彩的传承和应用为时尚产业提供了新的思路和愿景。

3.1 提升文化认同,促进品牌溢价

研究显示,人们在挑选商品时只需要7s就可以确定对商品是否感兴趣,在这短暂的7s里,色彩的影响作用占到了67%,而中国传统色彩赋予品牌的文化内涵,可以在一定程度上吸引消费者为之买单。品牌的价值关键体现在差异化价值的竞争优势上,在时尚产业竞争日益激烈的今天,中国品牌想要在世界时尚舞台拥有一席之地,必须坚守文化传承这一主线。通过对中国传统色彩的创造性应用与价值转化,提升国人对时尚产业的文化认同感,为品牌注入文化内涵。

中国的传统色彩体系不同于西方,中国古代很多颜色是唯物主义的,比如象牙白、松花绿、梅子青等,通过色名不仅可以表达色彩,还能够感受到它的质感。专注艺术美学的内容平台《印客美学》曾指出:“当经济起飞的时候,颜色也会发生改变,一种是寻找世界的潮流,还有一种就是回归传统去寻找自己的传统色。”

3.2 传统色名在时尚产业的应用途径

当今全球市场,花鸟龙凤、水墨禅意等图案早已成为各大品牌趋之若鹜的元素,但是对于中国传统色彩的应用尚没有引起广泛关注。若恰当使用传统色彩将会提升时尚产业的文化影响力和品牌价值,可以从视觉形象、包装、服饰、美妆、家居等方面,致力于传统色彩在不同领域的渗透。中国传统色彩如何实现在时尚产业的应用,可以从以下几个方面开展。

首先,直接将传统色彩元素应用到现代设计中来传递和表现色彩^[5]。中国传统文化中的纹样或工艺往往具有特定的文化象征,因此在色彩上较为固定,适合表现特定的主题。例如取用青花、敦煌等图案时,往往采用特定的配色去表现设计主题。

其次,可以将传统色彩进行搭配与重组。随着时代的发展,人们的审美情趣也会发生一定的改变,因此研究传统色彩的搭配,以此适应不同人群的需要也是必不可少的。设计师可以通过设计色彩比例、色彩关系去营造全新的视觉效果,如适当调整色彩的纯度或明度,既彰显传统色彩的底蕴又符合当代人的视觉心理。这样从具象到抽象的转化使得传统色彩可以更好地发展^[6]。

3.3 传统色在时尚产业的应用案例

传统色彩的应用既能够显著提升设计本身的文化价值,又能发挥一定的社会效益。将传统色彩与现代时尚产业相结合,才会碰撞出更为绚丽的火花^[7]。2022年11月9日,LVMH集团旗下西班牙奢侈品牌

LOEWE(罗意威)推出 2023 早春中国单色釉系列手袋,以中国传统单色釉艺术为灵感,从传统彩釉中选取了 10 种单色釉瓷器的色彩对产品进行印染,旨在向明清两代间极简的陶瓷美学致敬(图 1)。LOEWE 将传统瓷器色彩用在时尚服饰设计中,可谓是传统色彩在时尚设计中的成功案例之一,是对中国传统色彩美学的致敬,赢得了业界的广泛关注。

图片来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/589236179

图 1 以清乾隆年制的浅青釉葫芦瓶为灵感的罗意威 Hammock 手袋

随着中国传统文化复兴,国人的文化自信正在被唤醒,中国消费者更加重视品牌是否与自己的文化认同高度契合。与书法、绘画、青花瓷器、纺织纹样相比,多数国人对中国传统色彩的认知不够。罗意威通过推出新品、拍摄短片、举办展览等方式传播中国陶瓷艺术和色彩文化遗产,不仅让中国消费者对瓷器单色釉有更加丰富的了解,也充分展示了品牌方对中国文化的尊重。而中国设计师,更应该充分挖掘传统色彩文化的魅力,而不是一味追随西方潮流。

中国本土美妆品牌花西子与《中国传统色:故宫里的色彩美学》作者郭浩合作,探索东方色彩体系,为新品唇纱创造了 4 款中国色:洛神珠、椒房殿、退红粉、螺子黛(见图 2)。上述 4 种颜色,多取材于中国特色的文化、建筑、植物等。洛神珠,来自玲珑红润的洛神珠果,这种越成熟色彩越纯粹的绛红,传递出一种令人向往的自在美感。椒房殿,取材于汉皇后居住的正殿——以天然花椒制粉涂墙的椒房殿。其温暖的棕红色调里,透着一种力量感。退红粉,是唐代很有代表性的间色,是夹杂着细腻质感的浅粉色,它在朦胧中透着温柔,显现出的是一种进退有度的美。螺子黛,源自一两十金的奢贵材料,泛着幽远的青黑色,早在千年前就已经被运用在画眉上。花西子相关负责人表示:“中国目前的口红和唇釉有很多颜色,但大多基于西方审美,没有一套属于中国人的唇彩色谱及色彩体系,这是花西子探索中国传统色的初衷。”据悉,花西子在未来还将

建立完善的东方色彩体系,并从东方色彩、东方配方、东方妆容、民族文化等维度,以产品和内容等多种形式呈现中国式浪漫美学,践行其品牌愿景,引领属于中国人的传统色彩审美潮流。

图片来源:https://weibo.com/6336556296? tabtype=album

图 2 花西子独家与郭浩合作推出唇彩色号

2022 年 10 月,李宁推出“中国色”系列衣服,如图 3 所示,旨在呈现“穿出诗里的颜色”,在古诗词中发掘传统色彩,融合极简风格与利落剪裁,用色彩书写底蕴,再现中国色彩意境。李宁这种以现代服装款式为载体呈现传统色彩的做法,打破了传统品牌一味追求西方流行色的趋势,获得很好的经济价值。

图片来源:https://weibo.com/6443656290? tabtype=album&-uid=6443656290&-index=293

图 3 李宁推出“中国色”系列衣服

4 结束语

对中国传统色彩文化的传承及应用价值路径的探索,是文化传承背后不可推卸的社会责任。如今,经济全球化形式越来越明显,传统色彩与时(下转第 14 页)

Application of Intelligent Knitting Technology in the Field of Knitting

TAO Xing'an

(Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China)

Abstract: Intelligent knitting is an innovative development that cleverly integrates digital and intelligent technologies into the knitting sector. This technological innovation encompasses digital design, simulation technology, artificial intelligence and 3D printing knitting technology, injecting the knitting industry with higher flexibility and personalised production capabilities. In particular, digital knitting technology enabled highly efficient and accurate production processes through computer-controlled knitting machinery. In the field of intelligent knitting, intelligent sensing technology was widely used. It used emerging technologies such as data analytics and artificial intelligence to collect and analyse data during the production process in order to monitor and control the performance and quality of knitted products in real time, thereby optimising production efficiency and quality control. The widespread application of intelligent knitting technology drove the digital transformation of the knitting industry, providing the market with more innovative and personalised products. It not only enhanced the competitiveness of the traditional knitting industry, but also promoted the sustainable development of the industry.

Key words: digital design; 3D printing; data analysis; artificial intelligence

(上接第4页)

尚产业并不是相互对立而是相辅相成的关系,如何借助世界时尚舞台,将我国的优秀传统文化推向世界时尚之颠,离不开每个设计师对社会责任的坚守。希望通过本研究,传播中国传统色彩文化,唤起人们对传统色的关注。推动中国传统色彩色谱体系的构建,可以帮助设计师更好地沟通色彩、分析色彩、应用色彩,激发色彩应用创意。

参考文献:

[1] 赵翰生. 中国古代纺织与印染[M]. 北京:商务印书馆, 1997.

[2] 邓晓珍. 中国传统色彩色名表达规范与应用价值初探[J]. 艺术设计研究, 2014(3):50-52.

[3] 徐华颖. 科学技术与色彩:从古代织物印染的发展看技术与色彩的关系[J]. 艺术教育, 2008(11):142-143.

[4] 许之衡. 饮流斋说瓷[M]. 上海:上海人民美术出版社, 2016:237.

[5] 柯玉兴. 中国传统色彩在现代服装设计中的应用研究[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(12):103-105.

[6] 谷凤娟, 陈于书. 中国传统色彩在现代设计中的应用研究综述[J]. 美术教育研究, 2022(5):126-127.

[7] 王云玉. 传统文化在服装设计中的文化价值[J]. 西部皮革, 2023, 45(1):115-117.

Application Value of Traditional Chinese Color Names in Fashion Industry

LI Xiang, DENG Xiaozhen*

(Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)

Abstract: In the context of the modern fashion industry, traditional culture is presented but it is mostly focused on pattern, motif and craftsmanship, with less emphasis on color. It is important to analyse the value of traditional color names in fashion industry. The relationship between traditional colors and fashion industry was explored from three perspectives: the development of color names, the origin of color names and the application of traditional colors in modern society. The value of traditional colour names in fashion industry was also cited.

Key words: traditional color; fashion industry; application value