

هر تاریخی از رنگ به تاریخچه زندگی انسان‌ها بر می‌گردد، در واقع برای تاریخ‌شناسان، رنگ یک پدیده اجتماعی به حساب می‌آید. این جامعه است که رنگ‌ها را می‌سازد، آن‌ها را معنی می‌کند، به آن‌ها ارزش و مفهوم می‌دهد و در نهایت آن‌ها را عرضه می‌کند.

لباس و فشن همانند یک زبان یا بیان مشترک در یک منطقه جغرافیایی یا اجتماعی اتفاق می‌افتد و بر اساس رنگ، مواد اولیه، پروسه طراحی و رفتارهای انسان شکل می‌گیرد. در نتیجه لباس‌ها زبان تفکر یک جامعه هستند و رنگ‌ها سهمی اساسی در بیان این زبان خواهند داشت.

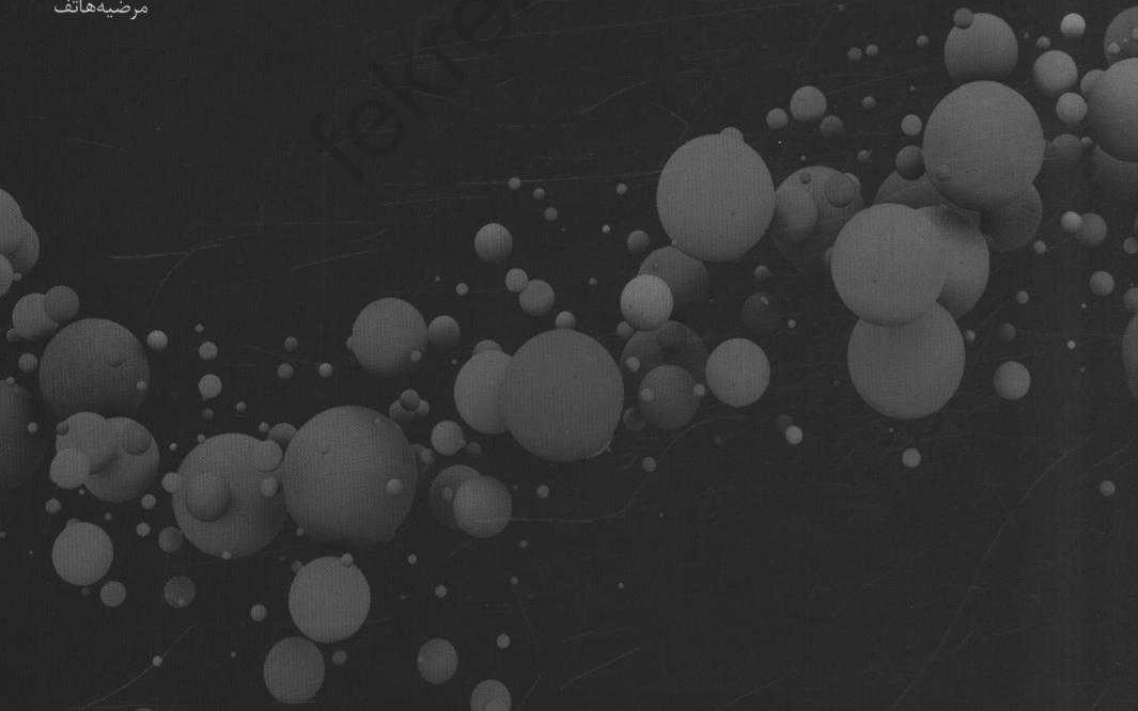
با توجه به پیشرفت حرفه‌ی زیبایی‌مُد و لباس در کشور عزیزم ایران و جمعیت کثیر دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف در رشته هنر از جمله رشته‌های طراحی لباس و پارچه و سایر رشته‌های مرتبط، بر خود لازم دیدم تا اثری را برای مرتفع کردن نیاز هنر و مُد دوستان در دنیای رنگ، تألیف و ترجمه نمایم و از خداوند منان آرزومندم تا بر این امر نائل شده باشم. کتاب رنگ‌شناسی تخصصی لباس برای طراحان مُد، کتابی نوین با بهره‌گیری از کتاب‌های موجود در سراسر دنیا در این راستاست که هدف اصلی آن شناسایی رنگ و مفهوم اصلی آن با زبان هنری و از سمتی دیگر کاربرد آن در لباس و فشن و استفاده درست هر یک از ترکیبات رنگی در راستای هدف مورد نظر، است.

کتاب حاضر شامل سه فصل اساسی و هر کدام دارای پارچوب خاصی است. فصل اول به پایه‌های شناخت رنگ در دنیای فشن پرداخته، فصل دوم به تاریخ رنگ و در فصل سوم در مورد اصول و کاربرد رنگ در دنیای فشن و مُد لباس افراد بحث شده است.

در پایان از مسئولین محترم مؤسسه انتشاراتی جمال هنر آقایان قونسوری و امیری که در امر چاپ و انتشار این اثر من را یاری نمودند کمال تشکر را دارم و برای این عزیزان آرزوی موفقیت می‌نمایم.

هنرمند و پیروز باشید.

مرضیه هاتف

	۵	مقدمه
۴۶	۷	فهرست
۴۷	۱۰	پیشگفتار
۴۸		
۴۹	۸.	فصل اول: پایه‌های شناخت رنگ در دنیای فشن
۴۹	۱۴	۱. مفاهیم رنگی
۵۰	۱۵	۲. چرخه‌ی رنگ
۵۱	۱۷	۳. ویژگی رنگ
۵۲	۱۷	دمای رنگ
۵۳	۱۸	سندت رنگ
۵۴	۱۹	درجه‌ی خلوص یا قام
۵۷	۲۰	تینت، شید و تُن
۵۸	۲۱	رنگ‌های روشن
۵۸	۲۱	رنگ‌های تیره
۵۹	۲۲	رنگ‌های کدر
۵۹	۲۲	درخشندگی
۶۰	۲۳	اشباع
۶۰	۲۳	تیر رنگی
۶۱	۲۴	بیان سردی و گرمی
۶۱	۲۶	رنگ‌های گرم و سرد
۶۲	۲۷	۴. پالت‌های رنگ
۶۳	۲۷	پالت مونوکروماتیک (Monochromatic)
۶۳	۲۸	پالت آنالوگ (Analog)
۶۴	۲۹	پالت مکمل (Complementary)
۶۵	۳۱	پالت مکمل-مجاور سه‌گانه (Split Complement)
۷۱	۳۲	پالت مکمل سه‌گانه (Triadic)
۷۳	۳۳	پالت چهارگانه (Square)
۷۴	۳۵	پالت خنثی (Neutral)
۷۶	۳۶	۵. ترکیب رنگ‌ها به منظور بیان هدف
۷۸	۳۷	۶. نور رنگی
۸۰	۳۸	۷. هماهنگی رنگی
۸۲	۳۹	انواع هارمونی رنگی
۸۴	۴۰	هارمونی رنگ‌های برابر
۸۶	۴۰	هارمونی رنگ‌های مشابه و یا هم‌خانواده
۸۸	۴۲	هارمونی رنگ‌های متضاد
۹۰	۴۳	هارمونی رنگ‌های مکمل
۹۲	۴۴	هارمونی رنگ‌های خنثی و یا کمکی
۹۴	۴۶	هارمونی ترکیب‌های چهارگانه

۱۴۶	دهه‌ی ۱۹۷۰	۹۶	تم استوایی Tropical
۱۴۶	گام اول (تم بازیگوش Playful)	۹۸	تم ثروتمند Rich
۱۴۸	گام دوم (تم طبیعی Natural)	۱۰۰	تم بازیگوش Playful
۱۴۹	گام سوم (تم وگان و یا دوستدار محیط زیست و طبیعت Botanical)	۱۰۲	تم معتمد (قابل اعتماد) Reliable
۱۵۰	گام چهارم (تم زمینی Earthy)	۱۰۴	تم فراگیر Transcendent
۱۵۱	دهه‌ی ۱۹۸۰	۱۰۶	تم قدرتمند Powerful
۱۵۱	گام اول (تم قدرتمند Powerful)	۱۰۸	تم رمانتیک Romantic
۱۵۳	گام دوم (تم فریبنده Glamorous)	۱۱۰	تم مُحَرک Provocative
۱۵۶	دهه‌ی ۱۹۹۰	۱۱۲	تم نوستالژیک Nostalgic
۱۵۶	گام اول (تم طبیعی)	۱۱۴	تم بدون تاریخ انقضا Timeless
۱۵۷	گام دوم (تم مقدس و محترمانه Venerable)	۱۱۶	تم فریبنده Glamorous
۱۵۸	گام سوم (تم تند و اسپایسی Piquant)	۱۱۸	تم ماهرانه و پیچیده Sophisticated

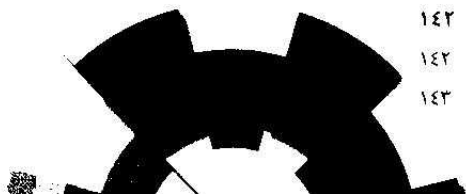
فصل سوم: اصول و کل‌رید رنگ در دنیای فشن و کمد

لباس افراد

فصل دوم: تاریخچه‌ی پالت‌ها و تم‌های رنگ در دنیای

طراحی، مُد و فشن

	دهه‌ی ۱۹۰۰	۱۲۳	۱. تاریخچه‌ی پیدایش رنگ لباس متناسب با رنگ پوست افراد
۱۶۲	گام اول (تم رمانتیک Romantic)	۱۲۳	۲. رنگ‌ها و پوست بدن
۱۶۳	گام دوم (تم نوستالژیک Nostalgic)	۱۲۴	آزمایش رگ دست برای تعیین سطح پوست
۱۶۳	گام سوم (تم ماهرانه و پیچیده Sophisticated)	۱۲۵	آزمایش کاغذ برای تعیین سطح پوست
۱۶۴	گام چهارم (تم قدرتمند Powerful)	۱۲۶	آزمایش در معرض نور خورشید برای تعیین سطح پوست
۱۶۴	دهه‌ی ۱۹۱۰	۱۲۷	پیدا کردن حالت کلی رنگ پوست در سه دسته‌ی روشن، متوسط و تیره
۱۶۵	گام اول (تم ثروتمند Rich)	۱۲۷	پیدا کردن جزئیات رنگ پوست بر اساس رنگ‌های موجود در چرخه‌ی رنگ
۱۶۵	گام دوم (تم معتمد/ قابل اعتماد Reliable)	۱۲۸	
۱۶۸	گام سوم (تم بدون تاریخ انقضا Timeless)	۱۲۹	۳. پیدا کردن تن پوست و رابطه‌ی آن با کنتراست‌های رنگی
۱۶۸	دهه‌ی ۱۹۲۰	۱۳۰	کنتراست پوست و موی بالا (کنتراست بالا):
۱۷۱	گام اول (تم فراگیر Transcendent)	۱۳۰	کنتراست پوست و موی متوسط (کنتراست متوسط):
۱۷۱	گام دوم (تم فریبنده Glamorous)	۱۳۲	کنتراست پوست و موی کم (کنتراست کم):
۱۷۱	دهه‌ی ۱۹۳۰	۱۳۳	۴. حسن یک رنگ در دنیای مُد
۱۷۱	گام اول (تم نوستالژیک Nostalgic)	۱۳۴	۵. حسن یک رنگ در لباس
۱۷۴	دهه‌ی ۱۹۴۰	۱۳۴	۶. معانی رنگ‌ها در فشن
۱۷۵	گام اول (تم بازیگوش Playful)	۱۳۶	صورتی Pink
۱۷۶	گام دوم (تم مُحَرک Provocative)	۱۳۷	نارنجی Orange
۱۷۶	گام سوم (تم رمانتیک Romantic)	۱۳۹	زرد Yellow
۱۷۸	دهه‌ی ۱۹۵۰	۱۳۹	قهوه‌ای Brown
۱۸۰	گام اول (تم ظریفانه Delicate)	۱۴۰	آبی Blue
۱۸۰	گام دوم (تم ظریفانه Delicate)	۱۴۱	
۱۸۰	گام سوم (تم قدرتمند Powerful)	۱۴۱	
۱۸۲	دهه‌ی ۱۹۶۰	۱۴۲	
	گام اول (تم کژوال و راحتی Casual)	۱۴۲	
	گام دوم (تم مُحَرک Provocative)	۱۴۳	

- ۱۸۴ Green سبزی
- ۱۸۶ سفید (ارغوانی قرمز) Purple
- ۱۸۸ رنگ‌های طبیعی
- ۱۹۰ سفید White
- ۱۹۰ مشکی Black
- ۱۹۲ ۷. رنگ‌ها در طراحی لباس
- ۱۹۴ ۸. درک روابط رنگ‌ها برای در کنار هم قرار دادن لباس‌ها
- ۱۹۵ ۹. نکاتی برای انتخاب درست رنگ‌ها در لباس
- ۱۹۸ ۱۰. رنگ‌ها چگونه به لباس شخصیت می‌دهند؟
- ۲۰۲ ۱۱. طراحی و بست کردن لباس‌های رنگی و موقعیت افراد
- ۲۰۷ ۱۲. انتخاب رنگ در طراحی لباس بر اساس فرم بدن
- ۲۱۰ ۱۳. طراحی لباس برای فصول چهارگانه-مطالعه موردی فصل تابستان
- ۲۱۴ ۱۴. طراحی لباس بر اساس استایل‌ها-مطالعه موردی
- ۲۱۳ لباس‌های کژوال و روزانه
- ۲۲۱ ۱۵. انتخاب رنگ برای مودبورد
- ۲۲۴ ۱۶. ایجاد کالکشن لباس بر اساس رنگ‌های خاص
- ۲۲۴ رنگ سرمه‌ای
- ۲۲۴ رنگ شرابی- تیره یا نورگاندی
- ۲۲۵ رنگ سبزی
- ۲۲۵ رنگ بژ
- ۲۲۶ رنگ قرمز
- ۲۲۶ رنگ مشکی
- ۲۲۷ رنگ سفید
- ۲۲۷ رنگ خاکستری
- ۲۲۸ رنگ قهوه‌ای
- ۲۲۸ رنگ صورتی
- ۲۳۲ ۱۷. طراحی لباس بر اساس یک رنگ خاص
- ۲۳۶ پیوست: کلیه رنگ برای استفاده در طراحی لباس
- ۲۴۰ منابع و مآخذ

پیشگفتار

وقتی وارد اتاقی می‌شوید و فردی را می‌بینید که به سوی شما می‌آید، یا در حالی که در ترافیک مانده‌اید و به بیلبورد نگاه می‌کنید، اولین چیزی که توجه شما را جلب می‌کند بازی رنگ‌ها است. دیوارهای زرد اتاق کودک باعث لبخند زدن شما می‌شود، کت قرمز رنگ، چشم شما را و زمینه‌ی نارنجی یک تبلیغ، توجه شما را به خود جلب می‌کند. همان‌طور که والد دیزنی به زیبایی بیان کرده است، ما در "دنیای شگفت‌انگیز رنگی" زندگی می‌کنیم. ترکیب رنگ‌ها می‌تواند خیره‌کننده، آرامش‌بخش و جذاب باشد. طاووس، پادشاه پرندگان، با رنگ‌های خیره‌کننده‌ی سبز و آبی ضریب قلب شما را بالا می‌برد. از سوی دیگر، جعبه‌ای آبی رنگ با امضای تیفانی می‌تواند تأثیری به سزا بر روح انسان داشته باشد.

رنگ‌ها آن قدر با یکدیگر روابطی تنگاتنگ دارند که حتی یک عکس سیاه و سفید از آرم یک برند لاکچری فشن «ورساجه» رنگ‌های خاص طلایی و مشکی را در ذهن شما تداعی می‌کند. کواکولارا بدون اینکه به رنگ قرمز آن فکر کنید با رنگ مشکی به یاد می‌آوردید، لبخند وال مارت را نمی‌توانید بدون رنگ زرد تصور کنید، یا بدون تصور کردن رنگ نارنجی پُر رنگ، محصولات هرمس به ذهن متبادر نمی‌شود. در اصل هر چه رنگ‌ها پیچیده‌تر باشند، مالکیت و شهرت برندها بیشتر می‌شود. همه‌ی ما می‌توانیم از طیف وسیعی از رنگ‌ها در زندگی خود استفاده کنیم و از آن لذت ببریم، حتی سطح درآمد و یا حرفه‌ی ما چندان اهمیتی ندارد؛ مهم این است که چگونه از رنگ دلخواه‌مان به درستی استفاده کنیم. همان‌طور که دیوید هیکس، طراح داخلی افسانه‌ای، گفته بود، "رنگ می‌تواند در زندگی افراد بیشتر از هر عنصری و با کمترین هزینه به دست آوردنی باشد." جالب است بدانید که رنگ سفید نه فقط پر فروش‌ترین رنگ در تهیه‌ی کالای خواب، بلکه یگانه رنگی است که در دنیای فشن همیشه پرطرفدار بوده است. در جوامعی که به فردگرایی روح و جان می‌بخشند، انتخاب طرح‌های رنگی برای صفحه، خانه، لباس و ماشین عملی شادی‌بخش است. اما همه‌ی ما برای انتخاب‌های مناسب به کمک دیگران

نیازمندیم. در این مواقع متخصصانی‌اند که به کمک ما می‌آیند. مصرف‌کنندگان همیشه به دنبال راهنمایی در انتخاب پالت‌های رنگی‌اند که با زندگی، استایل شخصی و حال آنان هماهنگ باشد. در حالی که اکثر تصمیمات در انتخاب رنگ‌ها عاطفی‌اند، ولی شروع به کار با ترکیب‌های ابداعی و خلاقانه از رنگ‌ها، هنری عملی است. انسان‌ها عموماً از علم رنگ آگاهی ندارند که علم رنگ با چرخه‌ی رنگ دوازده قسمتی به عنوان نقشه‌ی راه شروع می‌شود. تقابل‌های مستقیم روی چرخه، رنگ‌های مکمل را به وجود می‌آورد و تقابل رنگ‌های مجاور نیز دیده می‌شوند و به نظر می‌رسد رنگ‌های گرم در چرخه نزدیک شما می‌آیند و رنگ‌های سرد به عقب می‌روند. رنگ‌ها اثرات روانی و فیزیولوژیکی نیز روی بدن ما دارند. رنگ قرمز موجب جهش می‌شود و به نظر می‌رسد در اتاق قرمز رنگ زمان پرواز می‌کند. رنگ سبز و رنگ درختان آرامش‌بخش است. اتاق صورتی در کاهش عصبانیت بسیار مؤثر است. واکنش به رنگ‌ها چنان قوی است که مایع نوشیدنی داخل لیوانی آبی رنگ خیلی عمیق و در واقع خنک‌تر از همان مایعی است که در لیوانی نارنجی رنگ سیرو شود. در علم فشن نیز پوشیدن لباس و انتخاب درست رنگ، تأثیر به‌سزایی در درک افراد و شخصیت آن‌ها ایفا می‌کند.

استفاده نوآورانه از رنگ‌ها می‌تواند در معرفی محصول و گسترش بازار نیز مؤثر باشد. امروزه در جهان برای اطلاع‌رسانی از نقش رنگ‌ها استفاده می‌شود. رنگ قرمز به شما می‌گوید ماشین خود را متوقف کنید. نقره‌ای بیانگر منحصر بودن است. از گیاهان دریایی برای تقویت آرامش و پاکیزگی استفاده می‌کنند. شرکت‌های بسته‌بندی قند برای دادن پیامی شیرین و شاد به مردم جهان، بسته‌بندی‌های خود را به رنگ آبی عرضه می‌کنند. در دنیای فشن، زمانی موی خاکستری رنگ خانم‌ها معرف سنی معین بود، اما زمانی رنگ بلوند یا تیره جای خاکستری را گرفت. زمانی جلوه‌های رنگی غیرطبیعی چه ظریف و چه دراماتیک نشان افتخار بود. در آینده‌ای نزدیک، ما می‌توانیم هر لحظه که بخواهیم فضایی را که در آن به سر می‌بریم به رنگ دلخواه

درآوریم. امروزه بسیاری از هتل‌های لاکچری به مهمانان این امکان را می‌دهند که با لمس کلید برق، نور اتاق خود را تنظیم کنند.

در بسیاری موارد، رنگ یگانه موضوعی است که محصولات را از هم متمایز می‌کند. انتخاب رنگ اشتباه می‌تواند باعث انجام طراحی نامناسب و حتی کاهش میزان فروش محصولات فشن شود. ناوایان در ایالات متحده آمریکا زمانی به فروش نان‌های رنگی روی آوردند و اندکی بعد دریافتند که مصرف‌کنندگان، نان‌های قهوه‌ای را بسیار دوست دارند و به نوعی با آن حس خوبی می‌یابند. به‌طور کلی، بزرگسالان نسبت به گذشته، در انتخاب رنگ‌ها بسیار ماجراجو و باتجربه‌ترند. اما در عصر اطلاعات و با استفاده از اینترنت این امکان فراهم شده است که با پیشرفت‌های فناوری و جلوه‌های ویژه، دنیای کاملاً تازه‌ای از گزینه‌های رنگی برای نسل جدید بازگو شود. زنان هم برای کمد لباس‌های خود گزینه‌های رنگی را انتخاب می‌کنند و به جای خرید لباس‌های مورد نیازشان در هر فصل، در حال انتخاب لباس‌هایی منطبق با جدیدترین پالت‌های رنگی مُد دنیا هستند تا از دنیای مُد عقب نمانند. رسالت این کتاب راهنمایی‌های همگی علاقه‌مندان در زمینه‌ی نقش‌رنگ در دنیای فشن است، از طراحان گرافیک، طراحان داخلی و طراحان مُد گرفته تا هنرمندان، صنعتگران و همه‌ی علاقه‌مندان به دنیای هنر، طراحی و فشن. در این کتاب نه فقط علم رنگ توضیح داده شده است، بلکه هماهنگی‌های فراوانی نیز در زمینه‌ی انتخاب درست رنگ بر اساس پوست افراد، انتخاب درست رنگ در کالکشن‌سازی و طراحی مودبورد، انتخاب درست رنگ‌ها در لباس بر اساس شخصیت و موقعیت افراد ارائه شده که متناسب با هر خلق و خوی و هر استفاده‌ای، کاربردی است. در این کتاب از هارمونی‌های رنگی و تغییرات تخیلی استفاده کنید تا خلاقیت را آغاز کنید.

بهترین رنگ در جهان، همان رنگی است که به نظر

شما زیبا می‌آید.

کوکو شتل

MAX MARA

