

教育部规划教材
高等职业院校服装设计与工艺专业

服 装 美 术

全国高等职业技术师范院校服装设计与工艺专业教材编写组 编

秦小松 张福春 主 编
高宏刚 陈迪庆 冉卫红 副主编

高等教育出版社

编委会主任

梁绿琦

编委会委员（按姓氏笔画）

王清连	刘福臣
包忠恂	李绍唐
白 山	秦士嘉
白志敏	董兆伟

编委会成员（按姓氏笔画）

宋一程	张殊琳
陈万里	张福春
陈长敏	秦小松
吴舒丹	赖 涛
欧阳心力	魏 静
赵平勇	魏绍谦

编写说明

1994年12月国家教育委员会师范司在湖南省召开了全国高等职业技术师范院校服装设计与工艺专业教学改革和教材编写工作研讨会。

1995年下半年,国家教委师范司在吉林省召开了本专业教学计划审定会,并初步决定按照这个教学计划编写规划教材。

1996年上半年,国家教委师范司在江西省召开了专业课教材编写协调会,北京联合大学职业技术师范学院、吉林职业师范学院、湖南师范大学职业技术学院、南昌职业技术师范学院、哈尔滨师范大学、常州职业技术师范学院、河北师范大学职业技术学院、辽宁教育学院、河南职业技术师范学院、天津职业技术师范学院、安徽农业技术师范学院等十几所高等职业技术师范院校的院长和服装系主任参加了会议。会议决定组成教材编写委员会。编委会委员由各院校领导组成,负责本套教材的组织领导工作;编委会成员由各教材的主编组成;北京联合大学职业技术师范学院主管院长梁绿琦负责全面工作。会议经过反复研究,根据本专业的课程设置,确定编写9门专业课程教材,即:《服装美术》、《图案·构成》、《服装概论》、《服装设计基础》、《服装结构设计》、《服装专题设计》、《服装工艺学》、《服装经营管理》、《计算机服装设计应用教程》等。会上明确了担任主编、副主编、参编人选的原则,并确定了每门课程教材的主编、副主编、参编人选。

1997年上半年,在北京市召开了主编工作会,会上交流了教材编写情况,并进一步明确了编写要求,对编写中的具体问题作了统一规定。

本套教材的编写工作,是对十余年高等职业技术教育的教学改革与实践的总结。在编写中,十分注意专业教材的科学性、规范性和适用性,特别强调能力的培养,并突出了高等教育及师范教育的特点。

随着社会主义市场经济的不断发展,市场对人才的需求情况也在不断变化,因此,本套教材只为专业基础课教学提供基本依据。随着教学改革的不深入,以及市场对人才规格提出的新的要求,我们还将不断探索并开发新的课程,教材建设也将进一步更新和完善。希望广大教育工作者共同努力,为推进服装专业的教学做出更大的贡献。

编写委员会

1999年3月

前 言

本书是教育部师范司组织编写的全国高等职业技术学院服装设计与工艺专业教育部规划教材之一。

本书依据高等职业教育服装美术教学的基本要求，由浅入深、形象地介绍了服装美术的相关知识，既注重理论知识的总结，又强调实际动手能力；既注意继承传统，又提倡时代精神，吸收最新信息。本书对服装设计与工艺专业的美术教学提出了务实的思想，并把这种思想贯穿于全书，使服装美术教学不仅成为生动的技能训练，同时激发学生的创作热情。

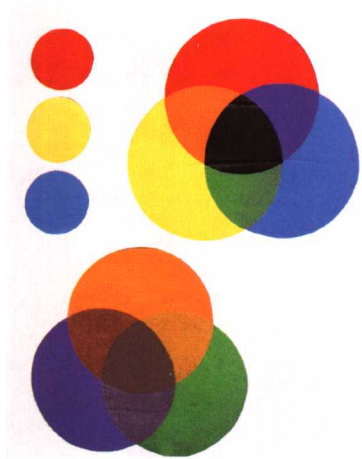
本书由秦小松统稿，素描部分由高宏刚、杨晓钟、曹天慧、王勇编写；色彩部分由秦小松、张福春、韩静编写；时装画部分由陈迪庆、冉卫红、李迎军、吕波编写。

在本书的编写中得到了尚齐、江山、倪玉茹等同行的帮助和支持，在此表示感谢。全国职业技术师范院校的师生为本书提供了大量的图稿，所采用的图稿大部分都署名，对个别未能署名的在此表示歉意。

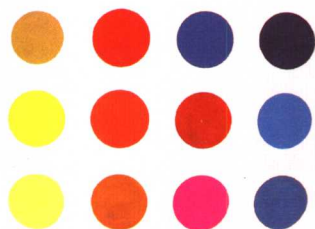
在我国由于服装教学起步较晚，加之我们的经验和水平有限，书中难免错漏与不足，希望使用本教材的师生及同行提出宝贵的意见和建议，以便再版时修正。

作 者

2003年7月

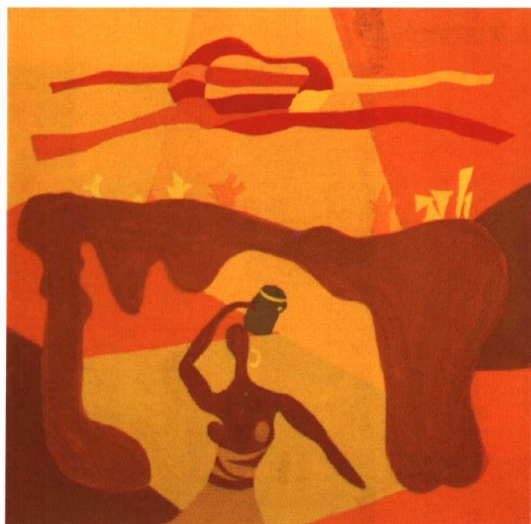
彩图 1 原色、间色、复色

彩图 2 色相

彩图 3 色彩的冷暖和明度

彩图 4 以明度为主构成的色调

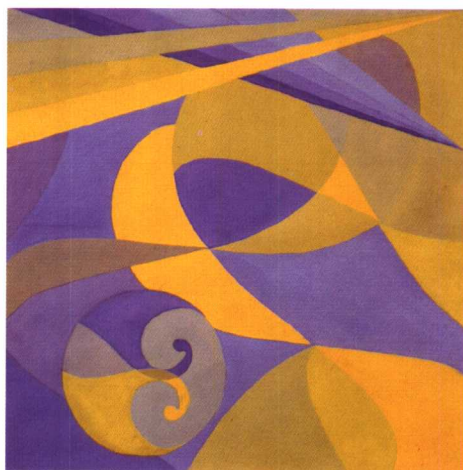
彩图 5 相同色相与不同色相的调和

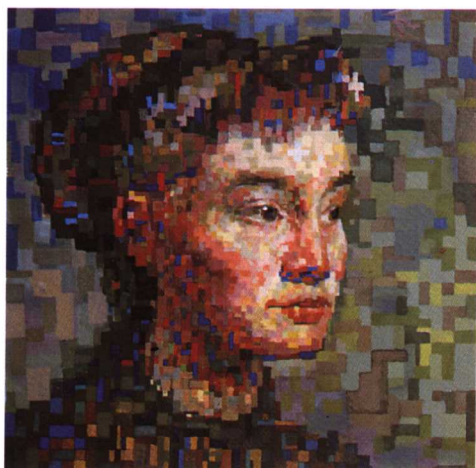
彩图 6 纯度与明度构成

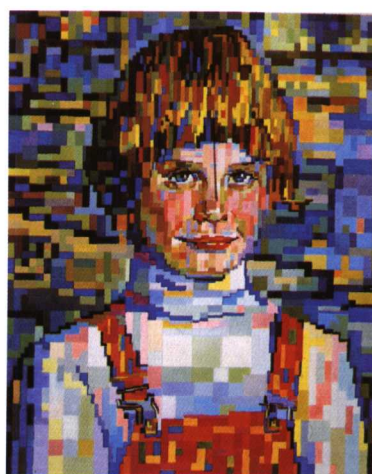
彩图 7 以纯度、明度为主构成的色调

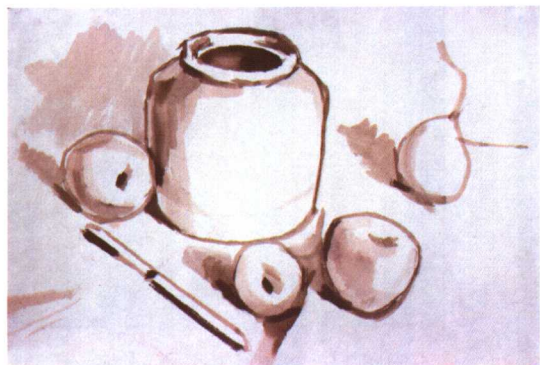
彩图 8 混入灰色的互补调和

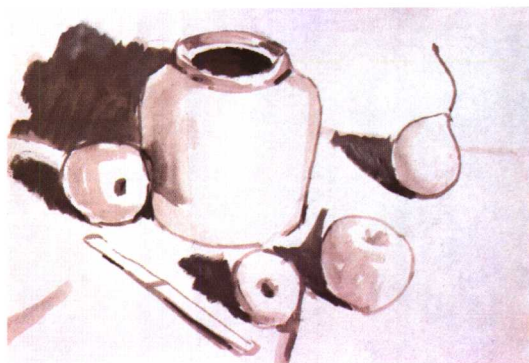
彩图 9 空间混合 (一)

彩图 10 空间混合 (二)

彩图 11 水粉静物写生步骤（一）

彩图 12 水粉静物写生步骤（二）

彩图 13 水粉静物写生步骤（三）

彩图 14 水粉静物写生步骤（四）

彩图 15 水粉静物写生完成图

目 录

第一篇 素描

第一章 素描概述	3	第五节 精密描写的静物画	
第一节 素描的概念	3	举例	25
第二节 素描训练与服装设计	5	第六节 特殊表现技法	27
第二章 素描的基本知识	8	第五章 素描人物头像写生	29
第一节 素描的工具	8	第一节 头部的基本形	29
第二节 素描的假设性与主观因素	9	第二节 石膏头像写生	31
第三节 关于透视	10	第三节 石膏头像写生的方法	31
第四节 关于明暗	11	第四节 真人头像写生举例	33
第三章 素描写生初步	13	第六章 人体写生	36
第一节 石膏几何体写生	13	第一节 人体的构造	36
第二节 静物写生	17	第二节 人体写生	38
第四章 静物素描的精密描写	22	第三节 人体速写	42
第一节 具象的新观念	22	第七章 着装人物写生	45
第二节 静物画构图的趣味性	23	第一节 模特儿的着装和动态摆放	45
第三节 光线的设置	24	第二节 半身像素描写生	46
第四节 局部肌理的练习	24	第三节 全身人像写生	47

第二篇 色彩

第八章 色彩学概述	51	第四节 色彩的对比与调和	58
第一节 色彩与光	51	第五节 色彩混合理论	60
第二节 色彩术语	52	第六节 色彩的生理特征	61
第三节 色彩的相对性	54	第七节 色彩的心理、感情与象征	62
第九章 色彩构成	55	第十章 水粉画写生初步	66
第一节 色彩构成的含义	55	第一节 水粉画工具	66
第二节 色立体简介	55	第二节 画幅的比例	69
第三节 色立体的用途	57		

第三节	简单静物写生	71
第四节	复杂静物写生	74
第十一章	抽象色彩技法	76
第一节	综合颜料的利用与 开发	76
第二节	纸张	77

第三节	技法介绍	77
第十二章	色彩照相写实的表现	85
第一节	质感之美	85
第二节	静物的精密描写	86
第三节	照相写实的表现	90

第三篇 时 装 画

第十三章	时装画总论	95
第一节	时装画的内涵	95
第二节	时装画的继承和 发展	98
第十四章	时装画人体结构	105
第一节	人体基本比例与 时装画	105
第二节	时装画人体结构	108
第三节	男、女人体的差异与 表现	112
第四节	未成年人体的特点与 表现	114
第五节	时装人体动态规律与 常用特定动态	115
第六节	着装人物	118

第十五章	时装画初步	122
第一节	时装画的线描与素描 表现	122
第二节	借助现成的时装照片 做时装画练习	124
第十六章	时装画的艺术特色和设色 规律	126
第一节	时装画的艺术特色	126
第二节	时装画的色彩搭配	129
第三节	时装画的色彩规律与 运用	131
第十七章	时装画的表现技巧	134
第一节	着色法初步	134
第二节	时装画的工具和表现 方法	136

第一篇 素描

第一章 素描概述

第一节 素描的概念

素描有单色画之意。从广义上讲,铅笔画、炭笔画、钢笔画,以及单色墨水画、水墨画、白描等都可以叫素描。

素描作为西洋传统绘画是一种独立的艺术门类和创作的手段。通过对铅笔、炭笔等单色的工具的运用,让学生进行造型、明暗、空间感觉和想象的训练,培养学生视觉的敏感性和对形式、节奏的抽象感觉能力。

人类最早的素描可以追溯到原始社会,原始人在山洞的穴壁上用木炭画些简略的动物和他们自己的狩猎生活,使素描成为最早的创作形式(图1-1)。

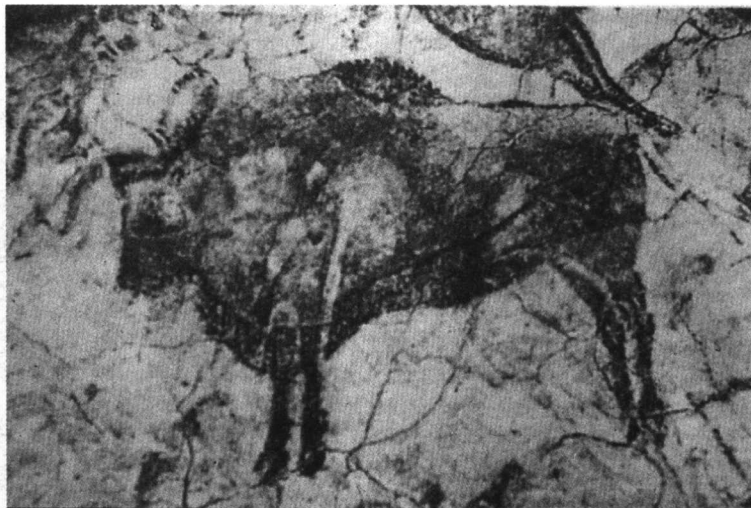

图 1-1 阿尔泰米拉岩洞最早的素描 (西班牙)约 15000 年前

以后西方画家用线描起草教堂的壁画和建筑的纹样画,但 15 世纪前的素描尚未成为独立的绘画种类。

16 世纪意大利出现的文艺复兴运动,艺术家对于透视学、解剖学的发现与认识,对于光线、明暗、构图的运用和研究,创造了一批不朽作品。达·芬奇、米开朗基罗、拉菲尔、提香、丢勒等艺术大师的素描为我们留下不朽的典范(图 1-2、图 1-3、图 1-4)。16 世纪以后,

图 1-2 拉菲尔的素描 (法国)

图 1-3 达·芬奇的素描 (意大利)

图 1-4 萨金特的素描 (美国)

有更多的画家在创作实践中发展与丰富了素描语言,出现了鲁本斯、格里科、伦勃朗等素描大师。以后古典主义的大师安格尔、浪漫主义的画家德拉克洛瓦、现实主义画家杜米埃,以及印象主义、后期印象主义、立体主义的画家们,他们把素描训练与创作不断推向新的高度,形成了形形色色的素描流派(图1-5、图1-6)。

总之,素描与其他艺术门类一样在不断的不断发展与变化着,因而素描教学方法也在不断改进。

图 1-5 里弗斯的素描 (美国)

图 1-6 德加的素描 (法国)

第二节 素描训练与服装设计

一、再现一个自然存在的形体

素描训练的第一步是写生,它引导学生去研究、认识客观自然,表现自然形体的形状、体积和空间。用单色的素描方式去描写一个多彩的世界,其中充满了主观、概括和想象。

通过素描的训练去了解人体与人物的基本比例、形态、体积、结构,了解造型的基本方法,这是一个服装设计师认识人物形体的第一步。

二、表现一个主观创造的意图

服装设计是一种创造,设计师要使自己的想象成为现实,需要经过再三的揣摩和推敲,设计的服装效果图是设计师选择方案的辅助手段,包括人物形象的塑造、服装款式的展示、面料花色质感的选择,都要在服装效果图中得到体现,因而,效果图是设计师展示自己的主观意图的重要手段,而要获得这种表现能力,离不开素描基本功的训练。

三、不断提高欣赏水平与审美情趣

艺术的目的并不是去复制那些早已存在的东西,也不是去创造一些纯粹主观幻想的东西,而是进入到外在世界和心灵的整体里,去观看和联络那些客观的实体,而在那里则隐藏着规律和习惯。

在多元化的 21 世纪,艺术已不仅限于对于主观与客观、具象或抽象的讨论,艺术的分寸,融进了哲学、美学、人类学等各方面的因素和审美的尺度,各艺术门类之间也相互影响、相互渗透。

服装设计的历史表明,绘画与服装设计在各个历史时期的审美情趣都是相互联系、相互影响的。作为新兴的艺术设计之一的当代服装设计必然会更多的、横向的接受当代其他各门类艺术,特别是绘画艺术的影响。

了解其他艺术门类,了解绘画艺术,掌握和了解素描艺术的基本方法,是了解东西方文化的过去和现代的一种途径,是服装设计师提高欣赏水平与审美情趣的重要方面。

四、了解与运用素描的基本语言和基本观念

西洋传统绘画研究在光的作用下物体呈现的体积、空间、质感。因而传统素描的主要语言是明暗、光影、块面。传统素描的基本观念是再现一个客观的世界(图 1-7)。

与块面的意义相同,线条是素描的另一种基本语言。线条的轻重和虚实,线条的粗细与快慢,线条的疏密聚散与方向,无数线条的排列使其成为块面的组合、形成了多姿多彩的、丰富的素描世界(图 1-8)。

素描的点、线、面既可以表现和再现一个客观的世界,也可以不去表现客观而仅仅去揣摩和研究点、线、面的主观的安排,去研究表达的速度和情绪,它们的搭配,它们的形式,它们的对比与协调,即素描的抽象表现(图 1-9)。

图 1-7 写实的素描

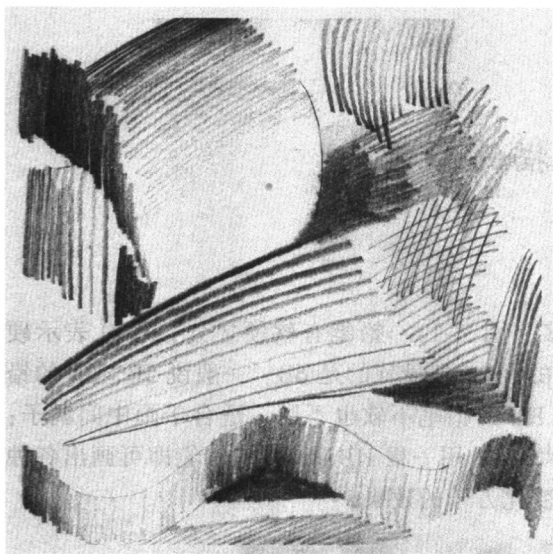

图 1-8 线条是素描的基本语言

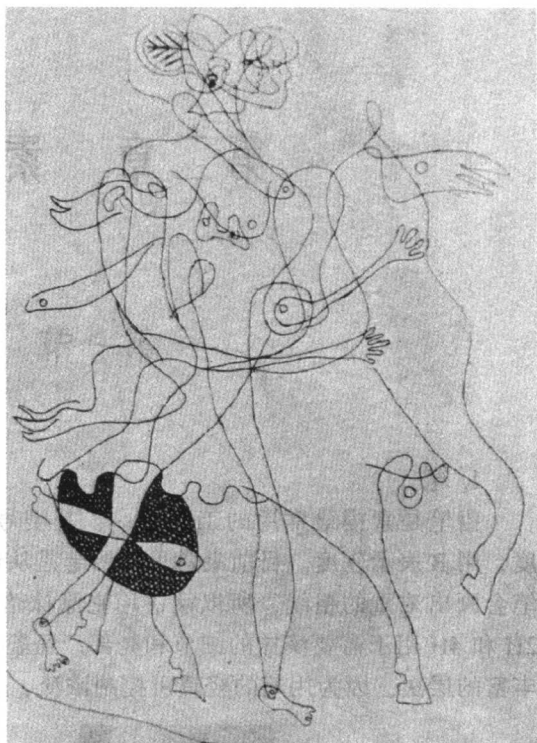

图 1-9 素描的抽象表现 勃拉克(法国)

有些素描的训练，既讲究素描的基本语言的形式因素，又注意客观对象的再现和表达，然而，不管表面是以具象的还是抽象的面目出现，画家自己往往有所侧重。不同的侧重和分寸，造就了形形色色的素描样式。

五、熟悉工具、材料以及表现方法

通过素描的学习可以不断了解工具、材料的性能，熟悉使用方法，并在服装设计效果图中进一步发挥和运用。

第二章 素描的基本知识

第一节 素描的工具

1. 笔

铅笔是素描最常用的工具之一，其型号繁多（图 2-1）。铅笔有软硬之分，用 H 表示硬度，用 B 表示软度。目前最常见的铅笔是从最硬的 6H，到最软的是 6B。一般说 5B、6B 的铅笔会画出浓重的粗线，所以往往用它涂抹暗部；HB 的铅笔不软也不硬，适合于画中间调子；2H 和 4H 用于需要淡抹的细节和亮部。经验告诉我们，用一根 HB 或 2B 的铅笔即可画出各种丰富的层次，因为用笔的轻重可控制浓淡，表现变化万千的效果。

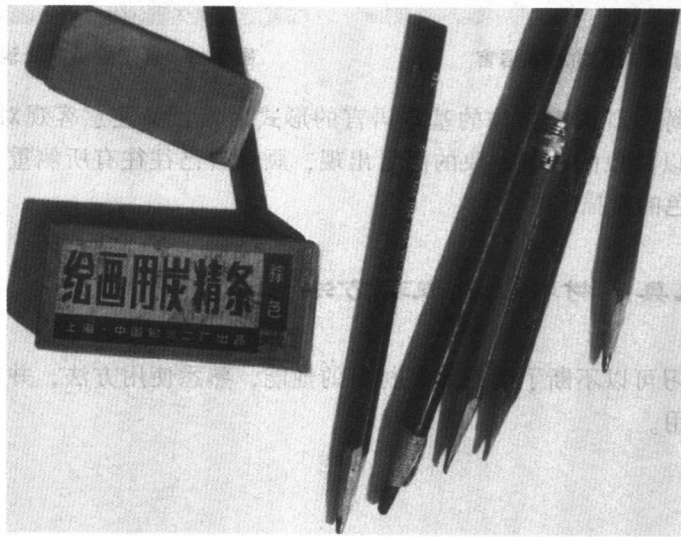

图 2-1 素描的工具

许多人在画较快、较深、较浓的层次时，喜欢用炭笔或炭精棒，或使用木炭条或黑色粉笔，这些都是画素描最常用的工具。

2. 纸

纸的种类繁多，其尺寸比例、重量以及纸面的纹理不同，笔画上去的感觉也不一样。目前市面上常见的素描用纸有素描纸、水彩纸、绘图纸、白卡纸等。有些纸有机制纸和手工纸之分。用什么样的纸顺手，只能靠自己亲身体会，获得经验。