

| 纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

尚实图书
东华出品

DONGHUA UNIVERSITY PRESS

纺织美术基础

FANGZHI MEISHU JICHU

张建辉 编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

纺织美术基础

FANGZHI MEISHU JICHU

张建辉 编著

东华大学出版社

内容提要

“纺织美术基础”是艺术类基础课程,是纺织服装院校为提升学生的艺术素质及服务于专业学习而开设的重要课程。纺织美术是对纺织产品审美的分析与总结,是装饰性与实用性相结合的一种美术形式,在纺织品设计中有着非常重要的作用。

本书根据纺织美术基础的知识类别,分为素描、色彩、平面构成、色彩构成和图案基础五个部分,按照学生的艺术知识需求安排学习内容,在实际教学中可根据专业重点有所取舍。本教材重点讲述构成与图案,如构成中的平面构成与色彩构成、图案中的构成形式与表达。全书文字简洁明了,并附有大量的参考图例。

本书是纺织服装院校纺织专业学生学习美术基础的理想教材,也可供艺术设计人员和美术爱好者学习、参考。

图书在版编目(CIP)数据

纺织美术基础 / 张建辉编著. —上海: 东华大学出版社,

2013. 5

ISBN 978-7-5669-0199-6

I. ①纺… II. ①张… III. ①美术-高等学校-教材

IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第309575号

责任编辑: 张 静

版式设计: 魏依东

封面设计: 唐 蕾

出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 6.5

字 数: 229千字

版 次: 2013年5月第1版

印 次: 2013年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0199-6/TS·367

定 价: 36.00元

“纺织美术基础”是纺织服装院校开设的一门艺术类基础课程，对提高学生的审美能力、艺术理解力与想象力的表达有重要作用。随着我国经济的发展和纺织产业的转移与提升，纺织服装专业中的艺术教育越来越重要，加强美术基础的教学显得尤为重要。

本教材主要针对纺织品设计的相关专业，为这些专业的学生提供适用的美术基础教材，如纺织品设计专业、家纺设计专业、图案设计专业、纺织品检测专业、纺织品贸易专业等。各专业对纺织美术的艺术要求有所不同，可根据专业需求，选择书中的相关内容进行教学。

根据国家对纺织服装院校的艺术教学要求，针对当今教学工作的实际需要，本教材本着两个重点进行编写。

一、注重基础性与通用性。“纺织美术基础”是将数门艺术课程进行概括、提炼并整合而成的一门课程，内容非常丰富。本教材主要讲述美术基础性知识。该课程的特点也决定了本教材的基础性要求，不可能面面俱到地讲述所有知识。同时，本教材在基础性之外，也力求通用性，应用于实际的教学过程，使纺织服装各专业的学生都可从中得到帮助。

二、强调审美性与专业性。“纺织美术基础”课程的教学目的是提高学生的艺术审美能力。不论是素描、色彩，还是构成、图案，本教材都结合许多图例来阐述纺织美术理论，积极地与纺织、服装的相关专业相结合，联系专业需求，为纺织服装专业的教学服务。

本教材为纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材，是纺织专业的基础教材，也适用于成人教育，还可供艺术设计人员和美术爱好者参考。在编写过程中，得到了浙江纺织服装职业技术学院和其他相关院校的专家及校外设计师的指导，尤其是罗炳金、梁远芳、关立平、刘亚男、于洋、俞晴梦、胡雪娇等为教材编写提供的帮助，同时东华大学出版社为本教材的顺利完成付出了极大的努力。在此，向各方面给予支持和帮助的领导、专家和朋友们致以深深的谢意。

由于时间仓促，书中难免有不当之处，热诚希望读者批评指正。

编者

绪论	1
第一章 素描	2
第一节 素描基础	3
一、素描概述	3
二、素描工具应用	6
三、素描要素	9
第二节 素描表达	12
一、几何形体表达	12
二、纺织品速写表达	17
第二章 色彩	22
第一节 色彩基础	24
一、色彩常识	24
二、色彩关系	27
第二节 色彩表达	28
一、水粉画工具和材料	28
二、水粉画的着色规律	30
三、水粉画的技法	30
四、水粉画的步骤	31
第三章 平面构成	34
第一节 平面构成基础	35
一、平面构成概念	35
二、平面构成要素	36
三、平面构成基本形象	36
第二节 平面构成表达	39
一、平面构成基本骨骼	39
二、平面构成表现方法	40

第四章 色彩构成

52

第一节 色彩构成基础

53

一、色彩概念

53

二、色彩的光与色

53

三、色彩构成概念

54

第二节 色彩构成表达

54

一、色彩的混合与构成

54

二、色彩的心理与构成

58

第五章 图案基础

70

第一节 图案的基础与识别

71

一、图案的概述

71

二、图案的审美法则

72

第二节 图案的表达

76

一、图案的写生

76

二、图案的变化

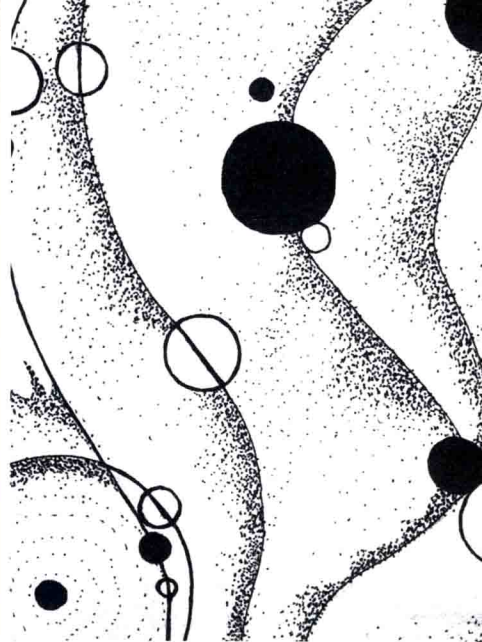
81

三、图案的构成形式

83

四、图案的技法表现

94

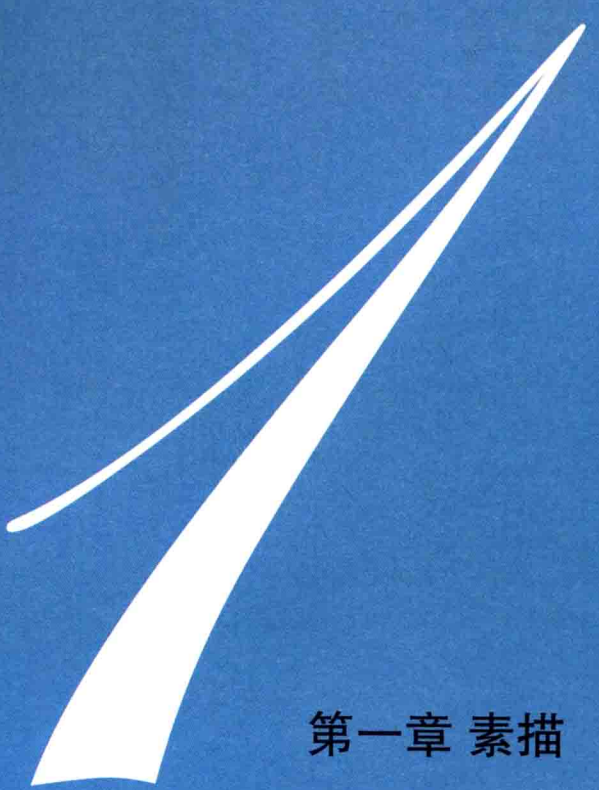
纺织专业是我国历史悠久的专业，许多高等院校都设有纺织专业。以前对纺织专业的要求，更多的是纺织品的功能性，而忽视了纺织品的艺术性，很少考虑纺织品的艺术价值。随着经济和文化的发展，人们除了要求纺织品具备基本的遮体与保暖功能外，更多的是利用纺织品来表现自身独特的审美追求，即个性化，人们都不愿意穿着和别人完全相同的服装。因而，近年来纺织专业教学对艺术的要求逐步提高，越来越重视对学生进行艺术能力的培养。

纺织院校都开设了加强学生艺术基础的课程，有些叫“纺织美术基础”或“艺术基础”，有些叫“设计基础”，有些则拆分为“素描”“水粉画”“构成”和“图案”四门课程。在已有的教材中，比较缺少针对纺织专业的艺术基础教材。有鉴于此，在国家教学改革的引导下和纺织专业艺术化的趋势下，有必要编写适用于“纺织美术基础”课程教学的教材。《纺织美术基础》是根据纺织服装院校的课程现状，把各类美术基础知识整合在一起的一本教材。

在纺织美术中，素描、色彩、构成、图案作为艺术中最基础的内容，是纺织专业学生的重要学习内容。纺织专业的各个方向对艺术的要求有所不同，多数学生没有或缺乏艺术基础，《纺织美术基础》正好解决了学生的艺术基础知识缺乏的弱点。

本教材中的内容与纺织品设计有很强的关联性。在纺织品设计中，涉及纺织面料的组织设计、纺织面料的色彩与花型设计、纺织产品的造型与功能设计等，主要是面料、花型和产品造型与功能设计。就教材中的具体内容而言，素描解决的是纺织品花型与纺织产品的造型能力，没有素描造型基础的训练，就无法描绘和设计花型图案，很难把握纺织产品的外形美感，素描是所有艺术的基础，也是纺织品设计的基础；通过色彩的学习，能让学生对色彩产生一种直观感受，从感性的角度让学生认识色彩，加强对纺织品的色彩感受；平面构成对于纺织品的花型设计的帮助很大，许多花型设计都是在平面构成的基础上完成的，平面构成对于纺织品的搭配组合也有不少作用，可提高纺织品的组合能力；色彩构成能解决纺织面料、花型和产品的色彩搭配问题，尤其对纺织品面料与纺织品花型的设计来说，是必不可少的学习内容；图案是现代纺织品设计中最有表现力的内容，变化丰富，是纺织品开发与发展的关键点，图案在纺织品中的应用非常广泛，图案知识对纺织专业的学生来说非常重要。

本书是针对纺织服装高等教育的艺术要求，同时结合长期的美术基础教学实践的总结。对于纺织专业的学生而言，主要需要了解书中五个章节的基础知识，对每个章节的内容则不需太深入。学好纺织美术基础，对于纺织专业学生的专业学习与艺术素养的培养至关重要。

第一章 素描

（课程目标、注意事项等）

使学生了解素描在纺织美术基础中的作用，熟悉素描的基本知识，掌握素描关系的处理方法，掌握速写的方法。

理解素描基础对纺织品设计的作用，理解纺织面料设计与素描的关系。

（需要讨论的问题）

素描的方法与种类有哪些？素描在纺织美术中的基础作用怎样体现？

几何形体素描有哪些表现方法？纺织品速写的要点是什么？

（知识链接，相关参考书籍 / 网站等）

孙海德. 素描基础训练. 济南：山东美术出版社，2006.

（本章关键词）素描造型要素 几何造型表现 速写纺织品

（建议课时）15 ~ 20 课时

第一节 素描基础

一、素描概述

(一) 素描概念

素描是所有艺术门类的基础,也是最古老的绘画手段。16 世纪,素描开始作为一门独立的绘画课程出现在美术院校的教学中。今天,素描已广泛地成为许多艺术学科的基础课程。对于与纺织品设计相关的纺织面料设计、纺织图案设计和纺织产品设计来说,素描是重要的基础课程。素描的发展与演化伴随着社会生活的进步与改变,在不断地改变,但素描的造型基础理论始终不变,对纺织品设计有重要的作用。

素描是什么?从直观的画面效果来看,素描是指以单色描绘对象的一种绘画形式;从现代绘画的角度而言,素描是在二维平面内利用单色的线条和明暗进行表现的手段。作为绘画造型艺术整体的一个组成部分,素描是一个独立的绘画门类,以严谨、逼真又具写意、夸张等丰富多彩的表现形式,对形象进行精细的描绘。大师的素描作品是素描学习者的重要学习资料,可进行深入的学习与研究。(图 1-1 ~ 1-4)

图 1-1 大师作品——人体素描

图 1-2 大师作品——肖像素描

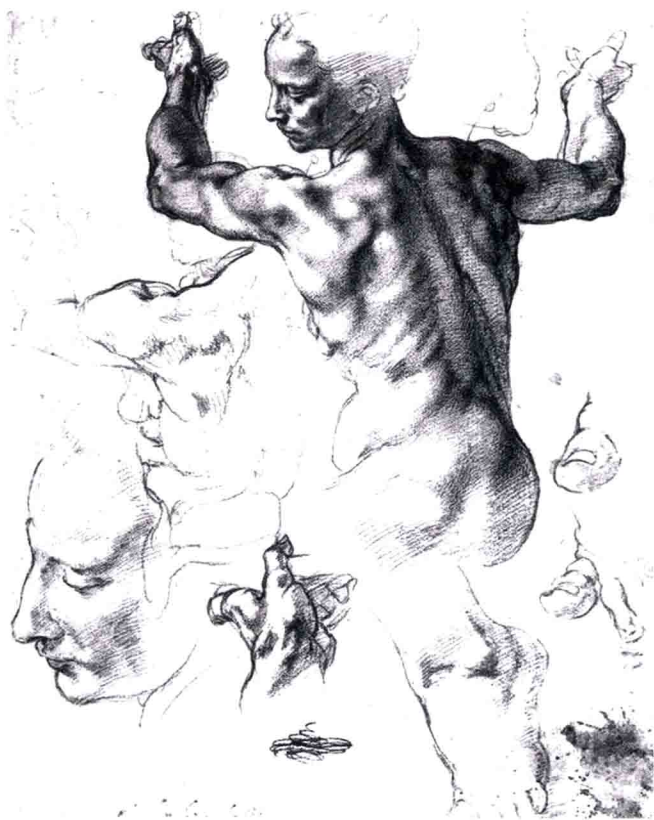

图 1-3 大师作品——结构习作

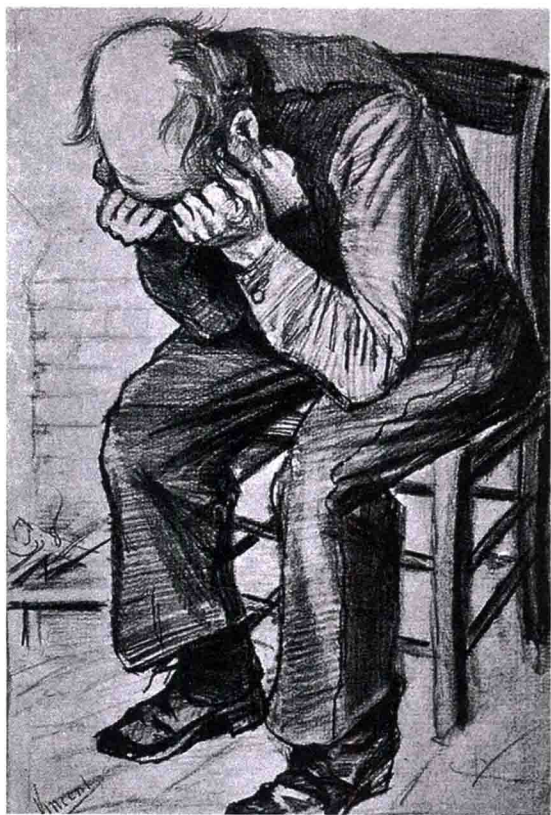

图 1-4 大师作品——人物素描

（二）素描训练的目的

素描的训练过程具有严格的规范性和科学性,是造型训练中必不可少的手段之一。作为基础训练课程之一的素描,其主要目的是解决造型问题。在素描表现过程中,既要遵循造型的技术,又要表现造型的艺术。

1. 准确处理造型关系

准确地处理造型关系主要指“形准”,这是素描基础训练中最基本的要求。也就是说,画面形象应与写生对象相像,在结构、比例、透视等方面都要准确。一幅素描,如果描绘的形不准,就谈不上层次、塑造、风格等方面的表达,更不可能生动地表现所描绘的对象。在素描的学习过程中,尤其在初级阶段,形准是不容忽视的。素描训练旨在培养严谨、扎实的造型能力。(图 1-5)

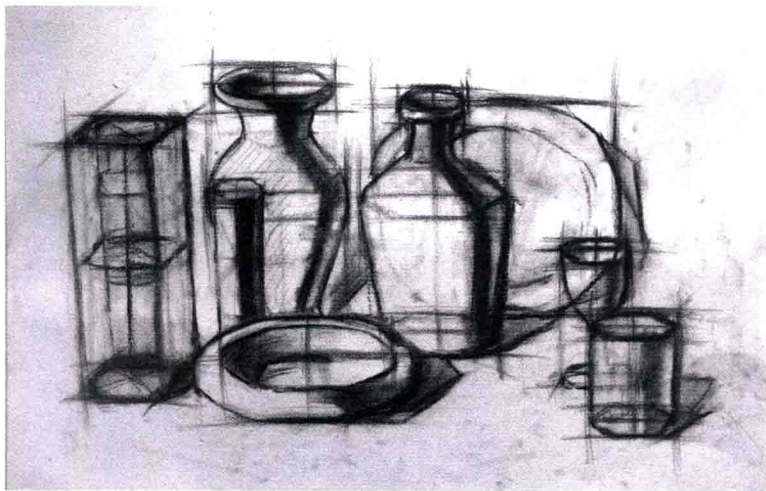

图 1-5 素描的结构表达

2. 合理表现明暗关系

理解素描作品的明暗关系也是素描学习的目的之一。由于物体表面的结构起伏,在光源的照射下,会产生不同明暗的块面,可以产生不同的形体起伏的视觉特征。形体本身的结构是明暗关系存在的依据,形体的结构变化与形体上的光照明暗变化是相应的。掌握了这个规律,就可以利用画面上的明暗变化来体现形体及其结构变化。在素描训练中,坚持将结构和明暗相结合的观察方法,在表现过程中运用形体结构与明暗色调之间的转换关系,真正理解其变化规律,并借助明暗分界线来塑造形体的明暗关系,从而逐渐提高素描的表现能力和艺术素质。(图 1-6)

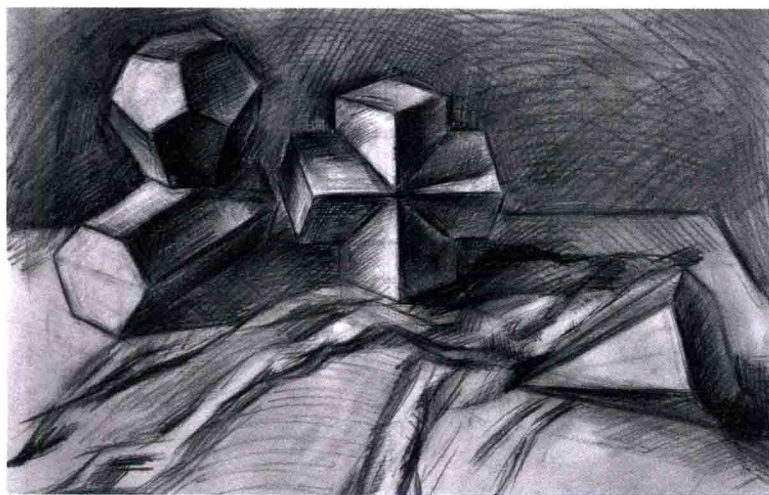

图 1-6 素描的明暗层次表达

(三) 素描与纺织专业

纺织专业中,涉及艺术的设计类课程非常多,有纺织面料设计、纺织图案设计、家纺产品设计等。这些课程都需要学生具有素描基础,如纺织图案设计,必须考虑图案的构成以及表现图案元素的大小和变化等,这都要求设计者有一定的素描基础。

就纺织专业的素描训练而言,不能把描绘结构与光影作为训练素描能力的唯一目标,而应根据纺织品设计的要求和需要,有取舍地学习素描的内容,重点是培养基础的造型能力。(图 1-7~1-10)

3. 掌握整体意识

对素描对象要整体地观察,整体地表现。整体意识的培养是以造型与明暗为基础的,但又能够指导和规范造型与明暗的要求,也是素描学习的要求之一。素描训练中的整体意识体现在将物体作为整体进行观察与表现,也体现在对物体细部塑造的整体性上。在形体的外形轮廓、空间层次、形体结构和明暗关系的处理上,掌握整体意识有助于准确、完整地表现素描形象。

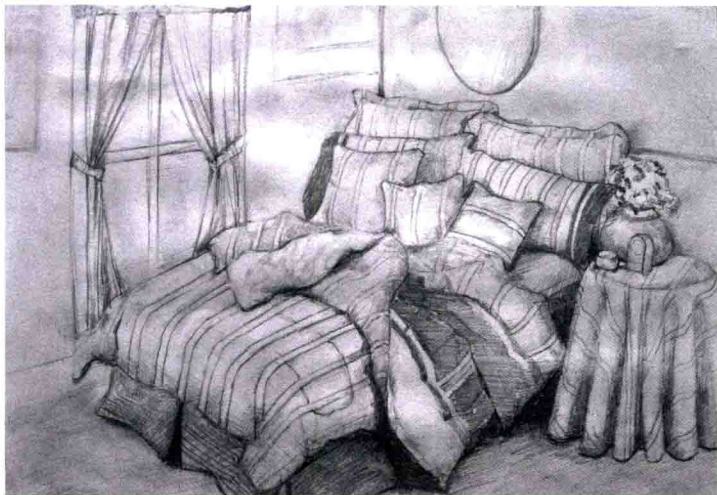

图 1-7 纺织品素描——卧室

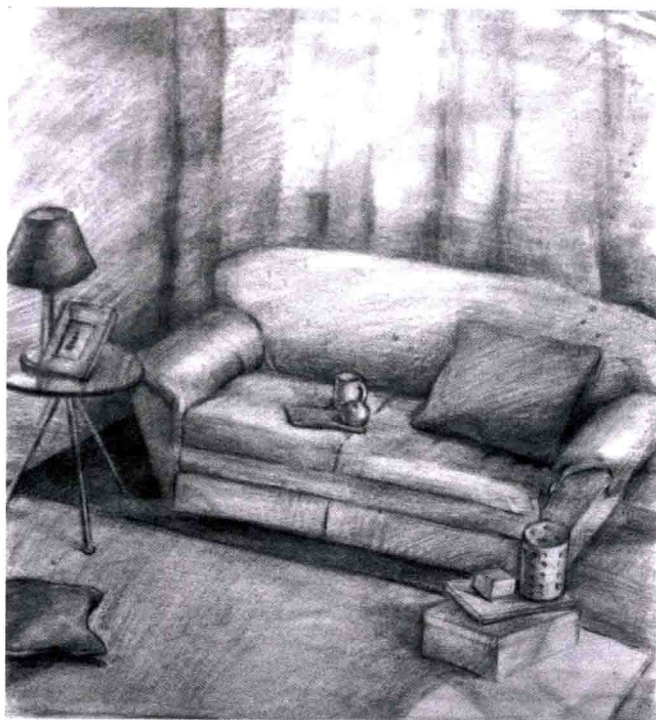

图 1-8 纺织品素描——整洁的客厅

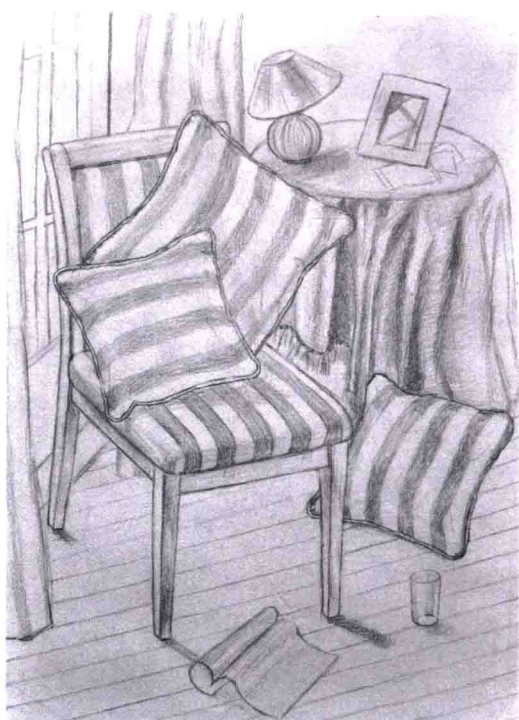

图 1-9 纺织品素描——条形靠垫

图 1-10 纺织品素描——窗边的沙发

二、素描工具应用

素描工具的种类很多，单色的绘画工具都可以使用。素描工具大体有两种，即固体材料和液体材料。固体材料包括铅笔、炭笔、木炭条、炭精棒、钢笔等，液体材料主要是黑墨水。对于初学者来说，应选择最易把握的工具，通常是铅笔。随着水平的提高，以及对素描表现的深入，可尝试运用其他工具，甚至可以尝试他人未用过的工具。

（一）素描用笔

1. 铅笔

铅笔是最常用、最简便的素描工具，线条易于擦改，重轻力度易于控制。铅笔硬度分软、中、硬三类，由 6H 到 H，经 HB，再从 B 到 6B，共 13 种不同的软硬度。6H 最硬，颜色最浅；HB 的硬度居中；6B 最软，颜色最深。选择哪种铅笔，应根据所描绘的对象和描绘时间而定。一般，画铅笔素描时准备三五支软、中、硬不同的铅笔即可。（图 1-11）

2. 炭笔、木炭条、炭精条

炭笔、木炭条和炭精条也是素描训练常用的工具。这些工具的特点是作画速度快，线条变化多，可形成强烈的黑白对比关系，适合体现浑厚、粗犷、质朴有力的表现效果，对概括性的表现比较适合。就软硬程度而言，木炭条最软，炭笔居中，炭精条最硬。就掌握的难易程度而言，炭笔最容易，木炭条与炭精条的难度较高，需要有很强的把握能力，不太适合初学者。（图 1-12）

图 1-11 素描铅笔

图 1-12 木炭条、炭笔、炭精条

3. 钢笔

画速写作品时，钢笔是非常好的工具。将钢笔的笔尖稍稍向上掰弯，利用笔尖的粗细变化表现线条。用钢笔绘画，要求落笔肯定，线条不能过多重复，要保持流畅与自然，不能画的过于死板。钢笔类的素描作品在画面层次感的表达上不如铅笔方便，但与其他工具绘制的素描作品相比，钢笔画更易于保存。（图 1-13）

图 1-13 美工钢笔

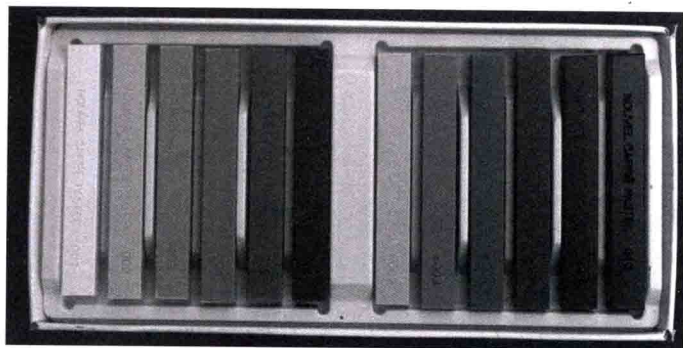

图 1-14 素描粉笔

4. 素描粉笔

以素描粉笔为工具绘制素描,一般用浅色素描粉笔在深色的纸上进行描绘。粉笔画多选用质地较硬的灰色、棕色或黑色的纸张,以深色为基调。用素描粉笔画出物体外形或亮部,表现出基本的造型与体积即可。以素描粉笔为工具的素描作品在层次上缺乏表现力,但整幅作品会很有风格与个性。(图 1-14)

(二) 素描用纸

素描用纸一般要求质地坚实,不宜过薄,也不宜过于光滑或过于粗糙,用橡皮擦改时以不易起毛为好,如素描纸、铅画纸、卡纸等。可根据需要,选择适宜发挥工具性能的纸张进行描绘,纸与笔相互适应即可。(图 1-15)

(三) 素描用其他工具

1. 橡皮

橡皮在素描训练中的作用很大,主要有两个作用:一是修改、擦掉错误,以便重新描绘。素描描绘是一个比较的过程,是一个与真实事物不断接近的过程,难免画错或画多,所以橡皮是必不可少的工具,尤其对初学者而言。二是作为一种特殊的工具使用,当作一支亮笔来表现画面。橡皮可以擦出窄小的亮面或提高某部分明度,可以表现一些亮部的过渡,或在暗部加上一些反光等。

素描绘画中常用两种橡皮:一种是白色质软的橡皮,主要用于修整线条和擦改错误;另一种是可塑橡皮,可黏可柔,主要用于减弱过于深重的部位。

(图 1-16)

图 1-15 素描用纸

图 1-16 素描用橡皮泥

2. 定型液

素描作品多数采用铅笔、炭笔等容易脱落的工具画成，完成后要长期保存，需要将画面固定，以防止部分内容被抹掉，此时就需用定型液。定型液可以在市场上直接买到，用喷雾器直接喷在素描作品上，但要注意喷时的距离，距离太近容易将铅笔粉吹掉，而且会不均匀。定型液不能喷太多，以免破坏画面。（图 1-17）

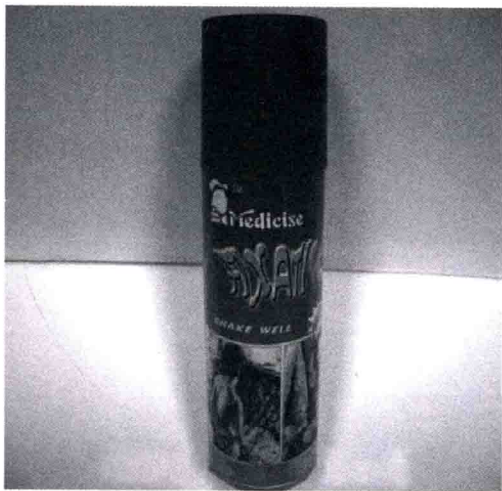

图 1-17 定型液

三、素描要素

世间万物在素描体系中都可归类为点、线、面，都表现为点、线、面的不同形式的组合。

（一）点、线、面

1. 点

任何事物都可以看成是由点组成的，素描的描绘，也定位在点的基础上。在素描的描绘时通常是找各种关键的点，找不到反映物体结构特征的点，物体造型就很难画准。在表现素描的明暗关系时，也是找相应的点，比如最亮的点、最暗的点、明暗相同的点等，将其他的点与这些点相互比较，就能把素描画面的明度关系表现好。色相其实也是点的组合，哪种色相的点多，这部分画面就呈现哪种色相。（图 1-18）

图 1-18 这幅作品用细小的点来描绘人物，表现出细腻的效果

2. 线

线是由许多点排列而成。线因其外形不同而能产生多种样式，主要为直线和曲线，可细分为水平线、垂直线、斜线、虚线、实线等。素描表现时，在确定了相应的点之后，各点之间用线进行连接，比较这些线的长短，看这些线与水平面的角度，从而准确地描绘出物体的形体。画素描时，大部分人是用各种线条来表现的，画轮廓与结构时用直线与曲线的组合，画明暗时用各种长短、粗细的线条。（图 1-19）

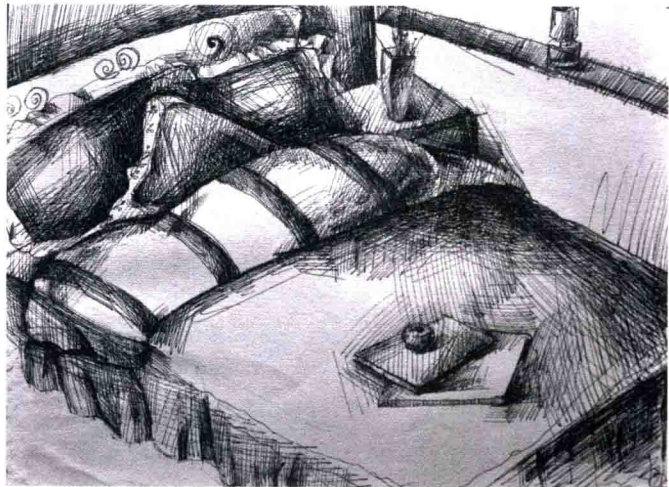

图 1-19 用线条的交叉与重叠表现出床上用品的明暗与体积

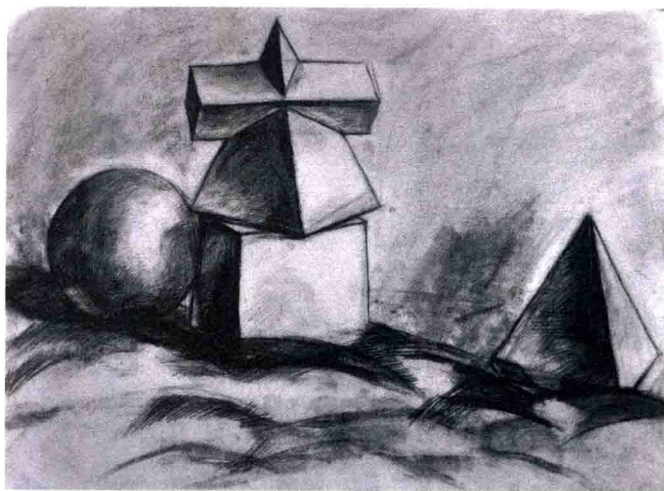

图 1-20 图中的几何形体主要由暗面和亮面两大块面组成

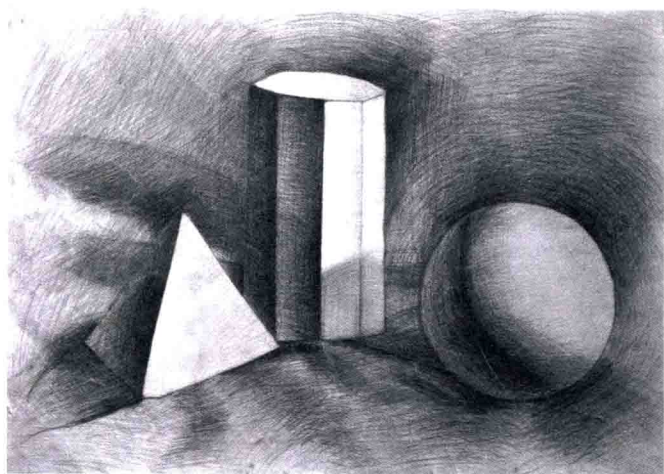

图 1-21 素描的黑白灰表现

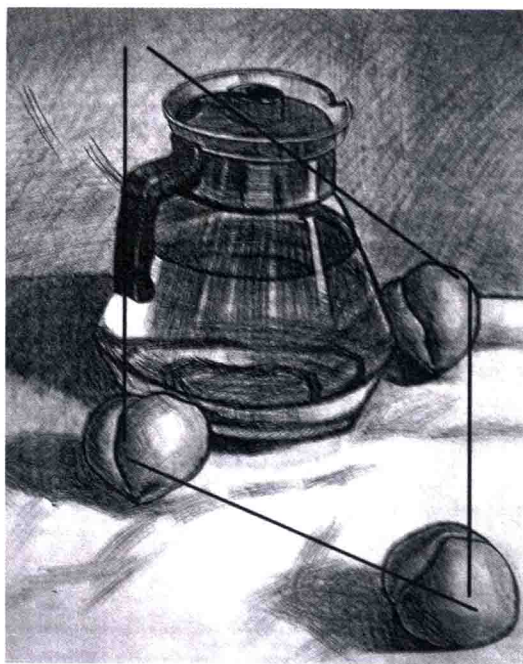

图 1-22 菱形构图

3. 面

点聚集可形成面，线移动也可形成面，与点和线相比，面有较大的面积。用素描手段描绘的物体实际上是描绘出构成物体的多种结构面。如果认清一个形体是由什么形状的面组成，目测出它的比例、透视关系，就容易描绘了。素描所描绘的物体的面，可以是物体结构本身所体现的各种结构组合的面，也可以是明暗关系上所看到的亮面、暗面和灰面等。（图 1-20）

（二）黑、白、灰

素描由点、线、面来表现，由点、线、面勾画而成的形状则通过不同层次的黑、白、灰来表现。用黑、白、灰表现光影，要把握明暗变化的规律。根据这个规律，产生了用黑、白、灰表现明暗层次的五种色调：亮色、中间色、明暗交界线、反光、投影。素描的绘画表现力在很大程度上取决于黑、白、灰的处理。有序地运用黑、白、灰描绘具体物体，既能准确表现物体表面因光线照射所呈现的明暗变化，又能结合个人感受，人为地进行对比与调和，以满足画面表现的需要。（图 1-21）

通过观察，利用黑、白、灰的关系，根据物体的客观亮度，分清画面整体的明暗关系，同时锻炼自己的光影意识，即在不存在任何光线的情况下，想象成有固定的光线来描绘。

（三）构图

达到构图的完整是靠平衡要素实现的，平衡取决于画面不同部位的重量的均衡分布，合理安排物体的位置，通过构图使画面平衡。素描和传统绘画一样，许多构图方式都适用，如菱形、方形、三角形等。不管采用哪种构图方式，构图规律都是通用的。（图 1-22，图 1-23）

1. 布局严谨，主次分明

在构图过程中，首先应从大处着眼，确定大的动势线、分割线，使之形成贯通整体的主脉，其余线及形的配置都应从属这根主脉。在此基础上，安排主要和次要形象的具体位置，主要形象应置于显要的位置，占据的面积大，特征突出，与次要形象的对比关系应明确，描绘要深入，使之成为瞩目的对象；次要形象的安排以有利于烘托主题为目的，起补充画面、使之完整统一的作用。

2. 层次丰富，形式新颖

为使画面体现丰富的层次变化，以新奇生动的方式感染观者，增强艺术的表现力度，应在整体性强的前提下追求变化，也就是在统一中求变化。物体形体上，有不同形的组合，如大与小、方与圆、聚与散、规则与不规则的排列组合；表现上，有丰富的黑、白、灰层次，要有意识地强调画面对比关系，不可面面俱到或不分强弱地平均处理。

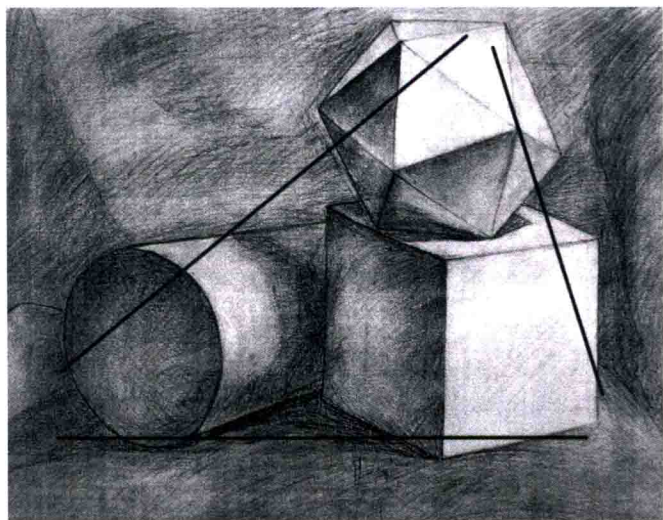

图 1-23 三角形构图

（四）比例

对于物体自身或物体与物体之间的大小、高矮、宽窄、厚薄的实际长度尺寸，通过它们之间的比例关系来确认。任何物体本身或与其他物像之间，都存在一定的比例关系。学习素描，做到自如地判断和把握比例关系，是非常重要的一个训练课题，是描绘物像各种关系，表现协调效果所依赖的重要手段。（图 1-24）

素描中的比例是相对的，很不固定，只能参照所描绘的物体之间的关系来确定。比例准确，其实是相互关系处理得正确，而把握这种比例关系的方法，需要养成坚持比较的良好习惯，这是解决素描写生准确性的唯一途径。在实际绘画过程中，在一定的观察点所看到的物体的比例关系，与物体客观存在的比例关系是不一样的。素描过程中，重视视觉比例比重视物体的实际比例更为重要。确定比例关系离不开正确的观测方法，始终用铅笔进行机械测量的方法不可取。

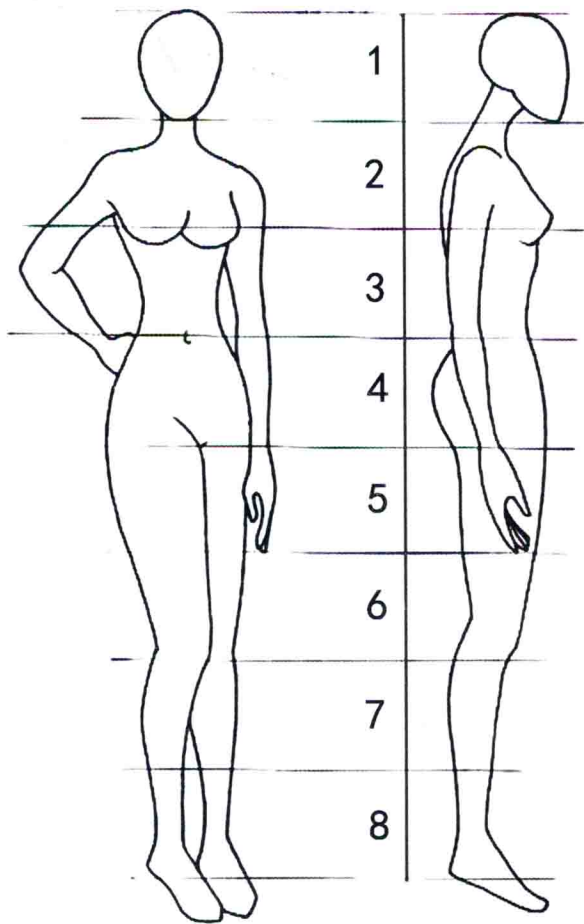

图 1-24 人体比例图