

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

Fashion 服装设计基础

(服装设计与工艺专业)

主编 杨树彬 于国瑞

高等教育出版社

高等教育出版社

中等职业教育服装类专业国家规划教材及配套教学用书

服装制作与营销专业

● 服装结构制图	骆振楣
● 服装制作工艺	李风云
● 服装材料	刘晓君
● 服装材料练习册	庞小涟
● 服装生产管理	姜 蕾 傅月清
● 服装市场营销	张福良
● 服装贸易实务	刘宝成
● 服装市场调查与预测	赵 平
● 服装制板实习	王家馨 张 静
● 服装 CAD	傅月清 龙 琳
● 服装制作实习	张明德

服装设计与工艺专业

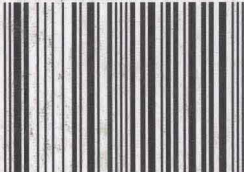
● 服装设计基础	杨树彬 于国瑞
● 服装设计	于国瑞
● 服装材料	刘晓君
● 服装材料练习册	庞小涟
● 服装结构设计	魏 静
● 服装工艺	孙兆全
● 服装工业化生产	张明德

染整技术专业

● 染整化学基础	戴正明
● 染整材料化学	任冀澧
● 染整工艺(第一册)	沈淦清
● 染整工艺(第二册)	沈淦清
● 染整工艺(第三册)	沈淦清
● 染整实验	王建国
● 染整设备	戴铭辛 金 灿
● 印染产品质量控制	王柏华

● 服装结构制图	徐雅琴
● 服装结构制图习题集	
● 服装缝制工艺	张明德
● 服装缝制工艺习题集	
● 服装美术设计基础	丁杏子
● 服装设备使用常识	朱崇玺
● 服装生产技术管理	张明德
● 服装手工工艺	潘 凝
● 服装设计基础	于国瑞
● 服装人体与时装画	刘元风
● 原型裁剪	李鸥华
● 服装制板与放码	潘 凝
● 模特表演技能教程	海 洋
● 服装弊病修正 300 例	陈喜庆
● 服装行业职业道德	李素兰
● 服装英语	杨亚军
● 服装英语练习答案	杨亚军

ISBN 7-04-010242-0

9 787040 102420 >

定价 19.80 元

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

服装设计基础

(服装设计与工艺专业)

主 编 杨树彬 于国瑞
责任主审 袁 仄
审 稿 袁 仄 胡 月

高等教育出版社

内容提要

本书是中等职业学校服装设计与工艺专业教材。本书依据 2001 年 11 月教育部审定通过的“中等职业学校服装设计与工艺专业课程设置”及“服装设计基础教学基本要求”编写。全书共分八章,较为详细地阐述了服装绘画基础、服装人体造型、服装造型基础、服装色彩构成、服装款式构成、服装画技法、服装面料与衣缝设计、服装品牌 VI 设计。每章后设计的习题与指导,旨在通过技能训练,使学生理解和消化所讲授的内容。

本书还可作为服装从业人员岗位培训教材和服装爱好者和服装面、辅料经营者的参考书籍。

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计基础 / 杨树彬,于国瑞主编. —北京:高等教育出版社,2002.4 (2006 重印)

ISBN 7-04-010242-0

I. 服... II. 杨... III. 服装-设计-专业学校-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1997)第 000683 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 13.25
字 数 340 000
插 页 12

版 次 2002 年 4 月第 1 版
印 次 2006 年 11 月第 11 次印刷
定 价 19.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 10242-00

中等职业教育国家规划教材出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神,落实《面向21世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划,根据教育部关于《中等职业教育国家规划教材申报、立项及管理意见》(教职成[2001]1号)的精神,我们组织力量对实现中等职业教育培养目标和保证基本教学规格起保障作用的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和80个重点建设专业主干课程的教材进行了规划和编写,从2001年秋季开学起,国家规划教材将陆续提供给各类中等职业学校选用。

国家规划教材是根据教育部最新颁布的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和80个重点建设专业主干课程的教学大纲(课程教学基本要求)编写,并经全国中等职业教育教材审定委员会审定。新教材全面贯彻素质教育思想,从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发,注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试。新教材实行一纲多本,努力为教材选用提供比较和选择,满足不同学制、不同专业和不同办学条件的教学需要。

希望各地、各部门积极推广和选用国家规划教材,并在使用过程中,注意总结经验,及时提出修改意见和建议,使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

2001年10月

前 言

新世纪之初,我国的服装设计教学也同我国的服装发展一样,进入了一个崭新的阶段。人们对于服装的理解和认识更为理性、客观和深入,尽管人们还没有完全把握服装教学与服装市场之间的千丝万缕的联系,但人们一直在努力,努力使服装设计教学更加适应社会、适应市场、适应生产等方面的需求。对于学生,也更加重视他们各方面潜能的开发,以及综合素质、应变能力等方面的培养。这样的教学观念,已经完全超脱了服装设计教学只是单一地传授知识和技能阶段,是从发展的眼光,从社会的需要,从服装市场的变化来设定的全新的教学模式。

全新的教学观念认为:服装设计教学并不单单要为服装公司提供合格的服装设计师,它还要为社会输送大批的与服装行业相关的各方面人才。这样的教学观念与教育部对中等职业教育提出的“以提高学生全面素质为目的,培养学生创新精神和实践能力为重点”的教学改革指导思想是不谋而合的,因而,全新的服装设计教材就应该十分注重学生的动手能力、思维水平和综合素质,使学生既具有服装设计的专业能力,又具有适应社会需求,能胜任与服装设计相关的工作的能力。为达到这样的教学目标,中等职业学校的服装设计教材,就要十分注重专业基础知识和专业基本能力的教学,以便为学生将来的就业、升学或是创业打下宽泛的基础。

本教材依据2000年教育部颁布的《中等职业学校服装设计与工艺专业教学基本要求》进行设计和撰写的,在教学中可与《服装设计》相配套使用。本教材共分八章,各章均为一个模块内容,相互之间的知识既有穿插又相对完整。绘画基础部分:重在学生观察力和表现力的培养,教学可以不求精深,但要注重讲授正确的观察方法和绘画方法。服装人体造型部分:重在要求学生要把服装人体较为自如地默画出来,这对正确地认识服装人体、自由地表达思想和方便服装设计工作非常重要;服装造型基础部分:是从平面的形态和立体的状态两个方面认识了解服装设计的必要过程,服装设计已经从这里起步;服装色彩构成部分:重点是让学生认识色彩、掌握色彩,并要了解色彩与情感、色彩与服装、色彩与搭配等方面知识;服装款式构成部分:是服装设计最基本也是最重要的内容,装饰纹样的应用,更使这部分内容显得充实和丰富。在教学中仍然要以服装款式为重点,服装画技法部分:是学习如何更好地展示和表现自己的设计思想的重要内容,各种绘画表现技法的掌握,更能丰富学生的绘画表现力,但重点仍在服装画的基本画法上;服装面料与衣缝设计部分:是使学生了解面料和把握面料的全新内容,要让学生懂得服装是用面料“制作”出来的,而不是“画”出来的道理,并注重用面料表现自己思想的能力;服装品牌VI设计部分:是为学生加强品牌意识,加强服装的商品观念而设立的内容,要结合当地的服装市场销售状况进行实例教学。

本课程教学内容采用模块结构,包括基础模块、选学模块、实践模块,实践模块分为基础实训和选择性实训。基础模块和基础实训是3、4年制必须学习的基本内容,选学模块和选择性实训供4年制教学选用。具体教学时间安排见3年制学时分配建议、4年制学时分配建议。

3 年制学时分配建议(339 学时)

模块类型	课 程 内 容		学 时 数			
			合计	讲授	实训	机动
基础模块	服装绘画基础	基础理论知识	2	2		
		几何形体、静物素描	2	2		
		写生色彩绘画	2	2		
		人物速写	2	2		
		归纳色彩绘画	2	2		
		服装效果图	6	6		
	服装色彩与配色	服装色彩的基础理论	2	2		
		服装色彩的对比与调和	4	4		
		服装配色规律	4	4		
基础模块	服装设计造型基础	平面构成与应用	4	4		
		立体构成与应用	4	4		
		平面纹样与应用	4	4		
		服装款式构成	4	4		
实践模块	基础实训	几何形体、静物素描实训	24		24	
		写生色彩绘画实训	24		24	
		人物速写实训	24		24	
		归纳色彩绘画实训	24		24	
		服装效果图实训	40		40	
		服装色彩的对比与调和实训	30		30	
		服装配色规律实训	16		16	
		平面构成与应用实训	20		20	
		立体构成与应用实训	20		20	
		平面纹样应用实训	20		20	
		服装款式构成实训	20		20	
机 动		35			35	
总 计		339	42	262	35	

4 年制学时分配建议(436 学时)

模块类型	课 程 内 容		学 时 数			
			合计	讲授	实训	机动
基础模块	服装绘画基础	基础理论知识	2	2		
		几何形体、静物素描	2	2		
		写生色彩绘画	2	2		
		人物速写	2	2		
		归纳色彩绘画	2	2		
		服装效果图	6	6		
	服装色彩与配色	服装色彩的基础理论	2	2		
		服装色彩的对比与调和	4	4		
		服装配色规律	4	4		
	服装设计基础	平面构成与应用	4	4		
		立体构成与应用	4	4		
		平面纹样与应用	4	4		
		服装款式构成	4	4		
选学模块	服装画技法	6	6			
	服装标识设计	2	2			
	服装材料构成	4	4			
	服装立体造型	2	2			

本书第一、三、四、五、八章由哈尔滨学院杨树彬编写；第二、六、七章由吉林省教育学院于国瑞编写。

本书第三章以风景、人物、静物及服装为主题的构成习作均由哈尔滨学院服装专业学生提供；哈尔滨学院学生王常颖、姜越丹、姚丽丽、张巍、吕庆菊、方波、刘洋、史冬岩、李莉、董丽、陈文静、齐美芳、王琳娜、王冗湜、郝英等为本书提供了彩图，对此我们表示感谢（学生作品均由杨树彬指导完成）。

由于时间紧，编写水平有限，资料收集的覆盖面还不够。欢迎使用教材的教师和服装专业同行多提宝贵意见。

编 者

2001年7月

目 录

第一章 绘画基础	1
第一节 素描基础	1
第二节 素描写生	8
第三节 色彩写生	13
第四节 色彩归纳	20
第五节 人物速写	21
习题与指导	24
第二章 服装人体造型	26
第一节 服装人体特征	26
第二节 动态草图画法	30
第三节 服装人体动态	36
第四节 服装人体画法	39
第五节 头、手、脚的画法	44
习题与指导	52
第三章 服装造型基础	55
第一节 平面构成基础知识	55
第二节 平面构成形式	70
第三节 立体构成基础知识	83
第四节 立体构成的基本形式	88
第五节 立体构成与服装造型	91
习题与指导	92
第四章 服装色彩构成	93
第一节 色彩基础	93
第二节 服装色彩配色原理	99
第三节 服装配色基本规律	101
第四节 服装配色依据	104
第五节 服装流行色	111
习题与指导	114
第五章 服装款式构成	115
第一节 服装款式构成要素	115
第二节 服装款式与构成	119
第三节 装饰纹样与图案	127
第四节 纹样在服饰上的应用	150

习题与指导	151
第六章 服装画技法	153
第一节 服装画的绘画程序	153
第二节 服装画的画法	158
第三节 服装面料表现技法	162
第四节 服装画的表现手法	166
习题与指导	171
第七章 服装面料与衣缝设计	174
第一节 服装选料的原则	174
第二节 服装面料的再造	177
第三节 服装衣缝与缝纫	182
第四节 服装衣缝与装饰	186
习题与指导	192
第八章 服装品牌 VI 设计	194
第一节 服装品牌与 VI 设计	194
第二节 服装品牌与形象	197
习题与指导	199

彩图

第一章 绘画基础

绘画是一切造型艺术的基础,也是服装设计起步的基础。通过素描、速写及色彩写生等一系列造型基础的绘画训练,来培养整体的观察方法和造型能力,提高审美鉴赏力,以便为专业设计奠定良好的造型基础。

第一节 素描基础

素描是训练造型能力的有效手段,也是培养审美观,提高艺术表现力的重要途径,正如艺术大师契斯恰科夫所说:“……素描是一切造型艺术的基础。”这就决定了素描是服装设计的必修内容。

一、素描

素描,即单色绘画,是用一种颜色的笔(工具)描绘物象的形和体。素描是人类绘画史上最早出现的表现形式。人类狩猎时代的“洞窟壁画”,是以简单的线条,单一的颜色绘制而成。从我国传统绘画的表现形式来看,素描常采用的是“线描”、“白描”、“双勾”等绘画方法来造型。随着时代的变迁,文化的发展,素描愈加被置于特殊重要的位置,即不仅仅以线描、白描的表现形式出现,而且还涉及三维空间的形与体的关系。

素描是以研究形体为中心,结构为主,色调为辅来表现物像具体形态的基本方法;通过学习素描,可以了解物像造型和人体的结构及比例关系,认识基本形体和人体运动规律,训练、培养敏锐观察和迅速生动把握人物姿态和物像造型能力。一句话,素描就是解决造型问题。

二、结构素描与写实素描的区别

素描中有结构素描和写实素描之分。结构素描是注重表现物体结构,它是以内部结构线条为主,辅以简单的透视和明暗关系,来刻画物体的形象、体面和结构。

结构素描不需求作者按物象现实状态实物描绘,而是通过对现实物象的观察,重新组合物象与物象之间的关系,最重要的是通过这一过程,去理解和分析物象的形体结构和构成形式,可按自己的需要构成图形或画面。因而,在结构素描中,重要的不是模仿,而是分析;强调的不是同一模式,而是重新构图的创作思路,其特点就是注重形体;不画明暗,关键是理解它,掌握它,自由地变化它的视觉角度,随意地组合和搭配(图 1-1)。

写实素描注重物象的明暗和光影,较逼真地再现所看到的物象的现实感应。如形体空间、明暗质感等关系。

写实素描是油画、版画、水彩画等艺术造型的基本功和入门必修课。写实素描尽管也采用线条来描绘对象,但多是用线条排列构成“面”来塑造物体形体转折,重视物体在一定光源条件下所呈现的“三面五调”的明暗关系。“三面”是指物体的亮面、灰面和暗面;“五调”是指球状体的亮

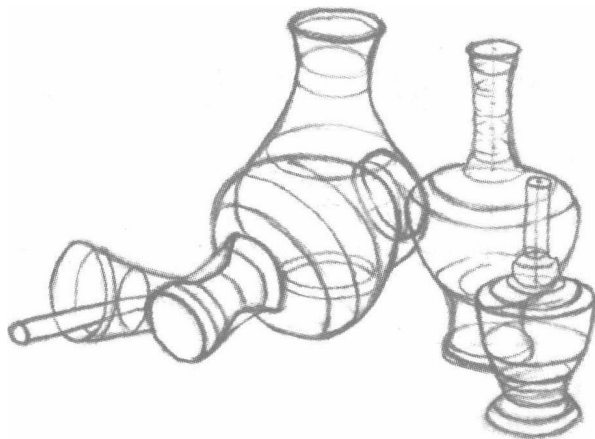

图 1-1 结构素描

光、受光面、明暗分界线、背光面和反光。写实素描强调人的视觉直观的感应,强调再现“自然”的视觉感应。写实素描在作画过程中,大量的时间和精力都用在描绘物体的光影上及空间的处理上,追求的是物体表面的真实感的“写实”效果(图 1-2)。

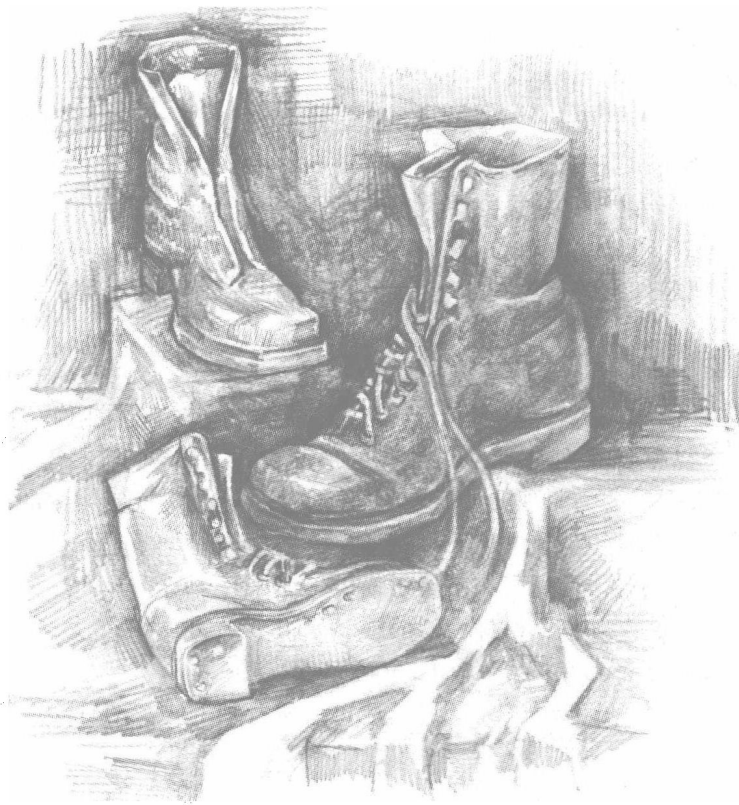

图 1-2 写实素描

三、绘画透视的基本规律

生活中,由于视觉的关系,同样宽窄的河流、道路,同样高矮的树木、楼房,反映在人们眼中都是近大远小、近宽远窄,最后消失在远方的地平线上,这种现象就叫做“透视现象”。

透视现象产生的原因,主要由于“空间”的存在。人类就生存在一个既有长度和宽度,又有深度的三维空间里。在这个空间世界里,无论是高大的楼房,还是微小的火柴盒,无论是人物、动物还是花草、树木等物体都具有深度或厚度的特征,从而构成了各自立体的形象。绘画透视,也就是研究这种近大远小的透视规律,以及如何在画面上表现物体的空间感和立体感的方法。

(一) 透视三要素

16世纪德国绘画大师丢勒认为:透视就是指在一定的地方,沿着一定的方向,看到一定范围内的物像的图形。一定方向的物象、画面和视点是“透视三要素”(图1-3)。

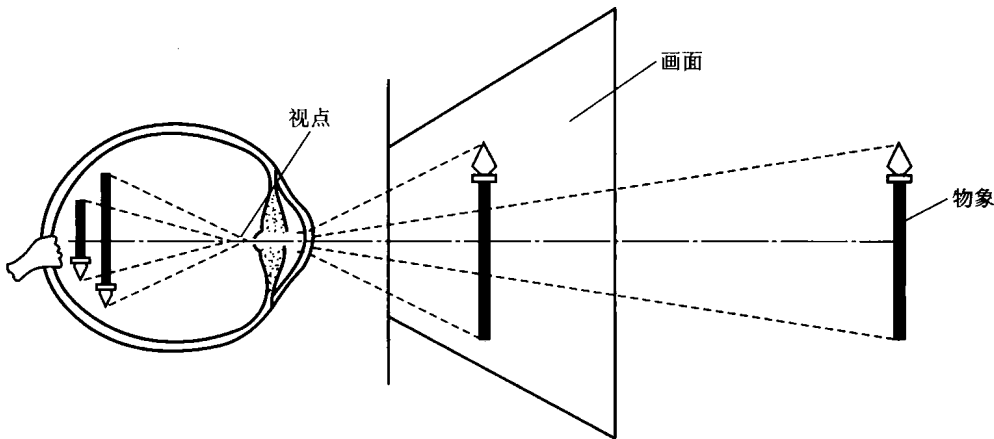

图 1-3 透视原理

1. 主要名词解释

视点——眼睛所在位置(图1-4)。

视阈——从视点出发,放射形视线呈圆锥状,即眼睛看到的空间范围。

视中线——视阈圆锥的中心轴,是观者所看方向的中心视线,也称视轴(图1-4)。

画面——作画时假设在空间存在着图形平面,正对眼睛,与视中线垂直(图1-4)。

视平线——画面上与视点等高的一条水平线(图1-4)。

距点——在画面上,以主点为圆心,视距为半径作一个半圆,在此半圆上的任意一点都称为距点(图1-4)。

灭点——也称消失点。是不平行于画面的一组直线,在空间的透视图向远方集中于一点。

2. 透视图形的画法

(1) 平行透视。平行透视的规律是所有水平线、垂直线都与画面平行;所有直角线都消失在主点上(图1-5),在同一视域内看到多个立方体的平行透视图,立方体共有6个面,因两个对面相平行,眼睛最多只能看到3个面,凡是垂直于画面的平行线,不论它们的位置在视平线的上面

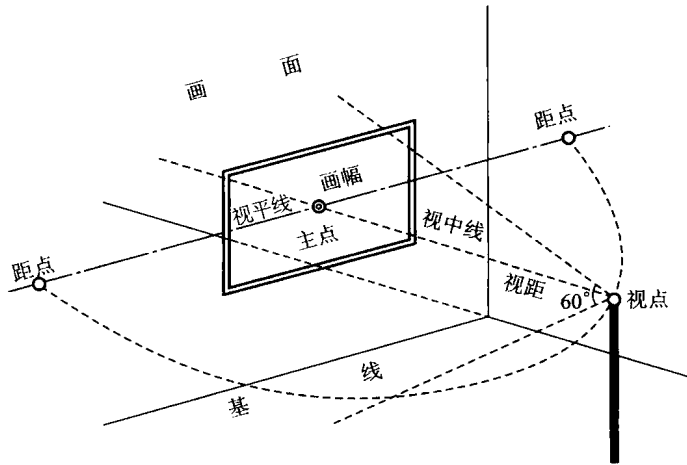

图 1-4 透视名词概念示意图

或下面,或视中线的左边或右边,它们向远方的延长线都要集中到主点上。因此,平行透视又叫做一点透视。

从图 1-5 中可以清楚地看出正方形在视平线不同位置上的画法。

(2) 成角透视。当平行透视和条件发生变化时,即所面对的是一个边角而不是平面时,平行的条件改变了,透视也就成了成角透视。

成角透视,也称余角透视。

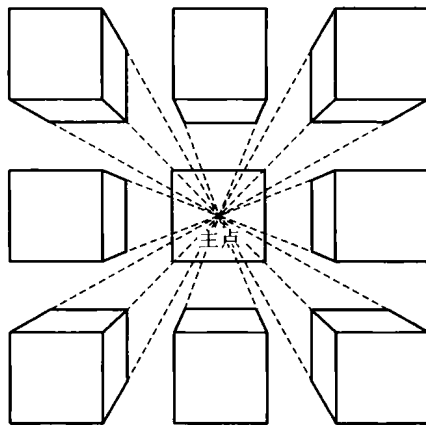

图 1-5 平行透视

平行透视的画法是:(1) 先确定视平线在纸面的位置,并画出正方形前面的面;(2) 在视平线上确定消失点,可以定在左上方、右上方或正上方;(3) 由正方形的四角分别向消失点连虚线;(4) 确定正方形厚度并连线,即可画出正方体。

成角透视的规律是所有与地面平行的边线都分别消失在视平线上左右两个消失点;所有与地面垂直的等距竖线的间距都逐渐缩窄;所有与地面相平行的物体成角线,都消失在视平线上。

从图 1-6 中可以清楚地看出成角线的画法：

- ① 定出视平线的位置；
- ② 在视平线上确定两个消失点，并由端点向两个消失点连线；
- ③ 定出最前立边长度，并垂直于视平线；
- ④ 连接前立边下端和两消失点的连线；

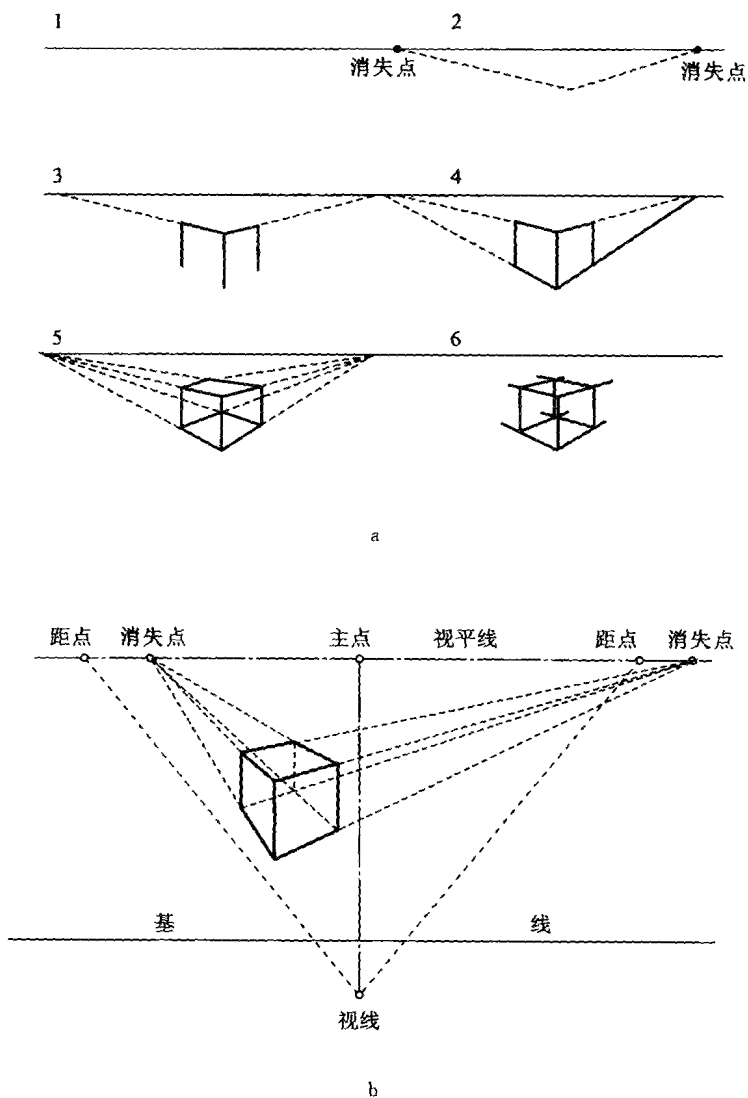

图 1-6 成角透视图

- ⑤ 再把余点向四个交叉点连接；
- ⑥ 最后连接这四条线的两个交叉点完成。

(3) 几何体透视。自然界的许多物体都是以圆柱形式出现的，如人体、动物体、植物、树木等，研究圆柱体的透视，对现实生活中的造型很有意义。

圆形的透视规律是:近的圆形大,远的圆形小,透视画法见图 1-7;弧线要均匀自然,两端不能画得太圆或太尖(图 1-8)。

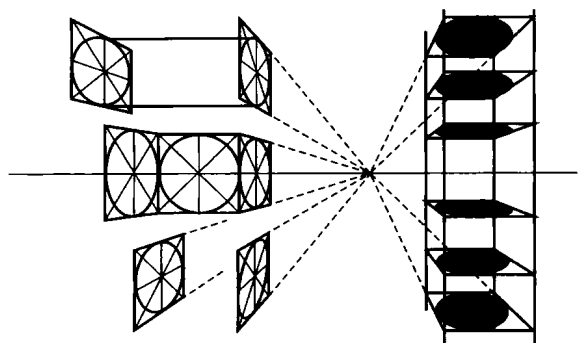

图 1-7 圆形透视

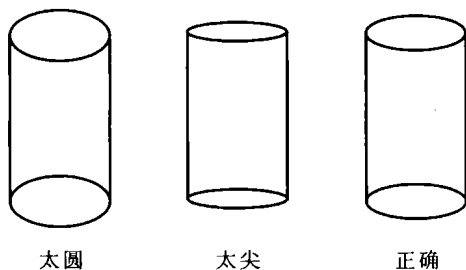

图 1-8 透视图形

圆柱体的透视与其摆放的位置有着直接关系。由于放的位置不同,圆柱体的横断面透视的角度也不同,不论在视平线上方位置,还是在视平线下方位置,圆柱体横断面透视都在变化(图 1-8)。

① 圆柱体的画法 先画出长方体透视形,再连接上、下两个方面的对角线,并根据中心交叉点画出两个方面的田字格。

圆柱的透视画法是:根据正圆半径相等和透视近大远小的原理,画出上、下两个面的椭圆。注意椭圆不要超出方形,左右侧的转折也不能出棱角。最后,连接两个椭圆的左右侧最外点,擦去多余线条即完成(图 1-9)。

② 锥体的画法 锥体分为方锥和圆锥两种,其特点都是立边向一点集中。画法是以长方体为基础的。

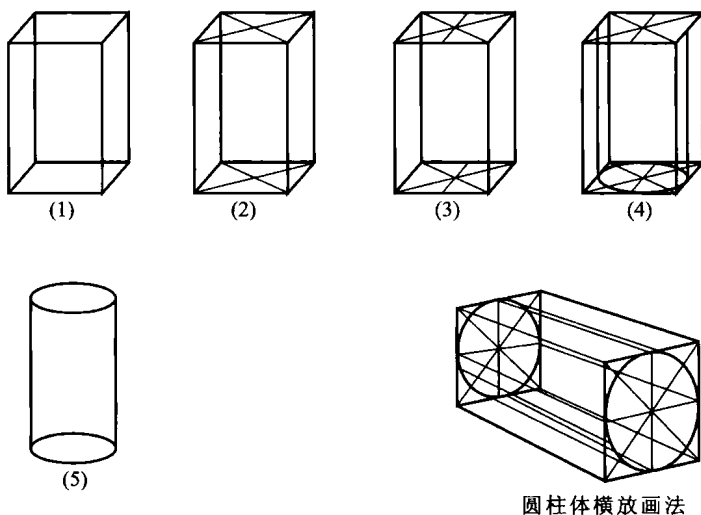

图 1-9 圆柱体的透视画法

方锥体的透视画法:先画一个长方体的透视形,立放或横放均可,其大小、高度视需要而定。立放时,在上面方形内画两条对角线,再由对角线的交叉点向下面的方形四角连线即完成(图1-10)。

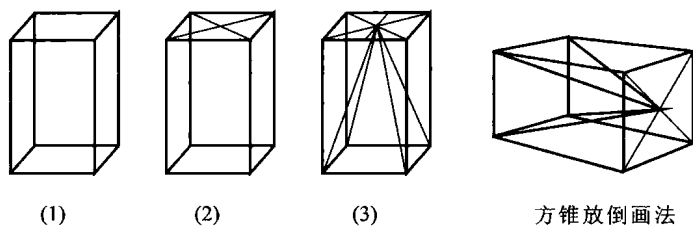

图 1-10 方锥体的透视画法

圆锥体的透视画法:先画一个长方体的透视形,立放或横放均可。在上面方形内画对角线,同时也在下面方形内也画出对角线和田字格,再在下面方形内画出适形的椭圆,并在椭圆的左右外侧向上面对角线交叉点连线即完成(图 1-11)。

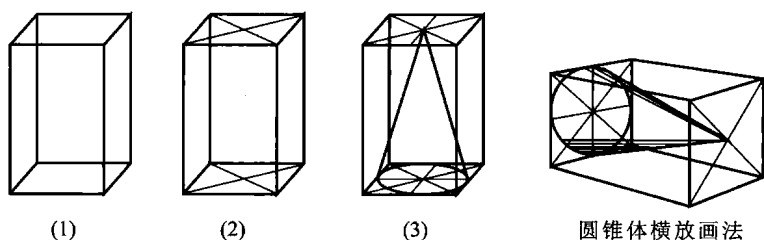

图 1-11 圆锥体的透视画法

③ 圆球体的画法 圆球体的特点是无论怎样转动,上下、左右的半径长度都不变。

圆球体的透视画法:先画一个正方形,在方形内画出对角线和田字格。然后,在对角线上确定相同的半径,并用圆顺的弧线连接完成(图 1-12)。

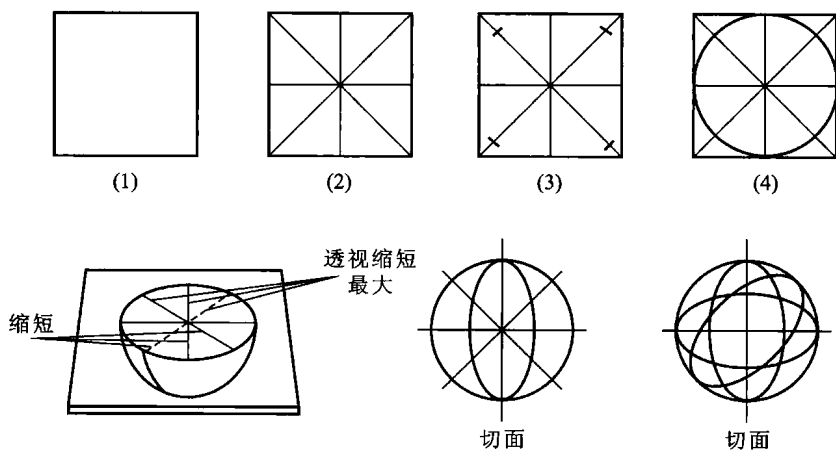

图 1-12 圆球体的透视画法