

样本

服装工艺美术

0096811

商业部系统中等技工学校试用教材

陈奕 编写

圆时改经济出版社

商业部系统中等技工学校试用教材

服装工艺美术

(京)新登字038号

商业部系统中等技工学校试用教材

服 装 工 艺 美 术

陈 奕 编写

•
中国纺织出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

通县西定安印刷厂印刷

•
787×1092毫米 32开 4.25 印张 86 000字

1989年9月第1版 1993年8月北京第4次印刷

印数, 15 001—20 310 定价, 1.90 元

ISBN 7-5005-0724-0/TS·0023(课)

编 审 说 明

《服装工艺美术》是商业技工学校服装制作专业的专业基础课教材。本书是按照商业部系统技工学校服装制作专业教学计划和教学大纲的要求编写的。主要讲述绘画、色彩，服装画人体结构与画法和服装画的表现技法等基础知识。

经审定，本书可作为商业技工学校服装专业教材；也可作为职业中专、职业高中服装专业教学用书。

本书由北京市第一商业局服装技工学校教师陈奕同志编写；经中央工艺美术学院副教授朱鸿祥审稿。

这是一门新编教材，力求将美术知识应用于服装设计和制作实践。编写这样一本教材也是第一次尝试，难免有不当之处，务请各校在教学中注意不断总结经验并提出修改意见，使之日臻完善。

中华人民共和国商业部教材编审委员会

1988年8月

前 言

时装是随着时代的发展而变化的，在不同的历史阶段中，人们对服装款式的需求不尽相同。目前，随着我国社会主义现代化建设的迅速发展，人民的生活水平也在日益提高。因而人们对服装款式的选择上，改变了过去那种单纯追求以实用目的为主的服装款式，而逐步向带有装饰效果的服装款式方向发展。力求服装款式的新颖别致、美观大方，达到使生活得以美化和满足审美需要的目的。这就要求制做服装的工作人员要在生产过程中，把服装款式的构思展现出来，供人们去选择。为了表达服装款式的构思，就必须通过服装设计美术这一表现形式来说明，画出款式完美、形象直观的服装设计图。

《服装工艺美术》，就是为了通过美术绘画形式来表现服装设计效果的目的而编写的。通过对美术基础知识的学习，掌握一定的绘画技能，并且逐步地了解色彩的形成与变化原理、掌握服装装饰色彩的基本规律及其应用，掌握服装设计绘画中人体形象的表现，并绘出彩色的服装款式效果图。以适应服装工艺发展的需要，为服装设计和制作打下坚实的基础。

目 录

第一章 绘画基础知识.....	(1)
第一节 什么是素描.....	(2)
第二节 画前的准备工作.....	(4)
第三节 绘画要则.....	(6)
第四节 几何形体的透视原理.....	(13)
第五节 绘画几何形体结构图的步骤.....	(19)
第二章 服装画人体结构与画法.....	(21)
第一节 头部及五官的画法.....	(22)
第二节 人体结构的比例关系.....	(28)
第三节 男女形体上的差异.....	(30)
第四节 骨骼肌肉与形体的关系.....	(35)
第五节 上肢与下肢的动态变化.....	(41)
第六节 人体动态的基本规律.....	(44)
第七节 速写的要领与技法.....	(47)
第八节 衣褶在人体上的变化.....	(51)
第三章 色彩知识.....	(60)
第一节 色彩概述.....	(61)
第二节 色彩在服装上的作用.....	(66)
第三节 服装色彩的选择.....	(71)
第四节 服装装饰图案的基本结构.....	(77)

第四章 服装画的表现技法.....	(87)
第一节 服装设计图的比例画法.....	(88)
第二节 服装设计图的变形法.....	(97)
第三节 服装设计图的省略法.....	(99)
第四节 服装综合设计图的绘制方法.....	(101)
作品鉴赏.....	(107)
后记.....	!130)

第一章 绘画基础知识

服装美术是美术领域众多表现形式中的一种类型。它是利用美术绘画的技法来表达出人体的形象和服装款式上的各种造型变化,成为可以供人们选择服装款式的设计图,使人们可以看出服装款式穿着后的效果。要达到这样的目的,就必须通过对绘画基础知识的学习与绘画技巧的训练,使绘画的表达能力具有一定的水平,才有可能逐步深入地表现服装款式的设计图。

服装美术作为一门学科,在我国只是刚刚兴起。它虽然可以列为美术绘画艺术的一种表现形式,但是,服装美术有它独特的表现方法,因为在其内容上表现的是人与服装的形象。由于服装美术受到这种特定内容的限制,所以在学习掌握绘画基础知识与提高绘画表现能力上不同于其他类型的美术表现形式,它是要依据服装美术内容上的需要,在绘画基础知识学习的基础上侧重于对造型能力的训练,要对形象从结构上进行深入的学习理解,正确地认识物象在形成透视现象时的相互关系,表现出人体与服装的轮廓与结构。这样才能使所绘制的服装设计图具有较为理想的构图表现形式和明确的层次感,达到表现服装设计构思的目的。

第一节 什么是素描

素描是美术绘画艺术中的一种表现形式，它也是学习美术绘画知识的基本内容之一，对美术绘画艺术中的任何一种表现形式都具有一定的指导意义。它可以使人们对物象的观察更全面、更深入。因而学习和掌握素描画的基础知识，是服装美术设计课程的基础，要通过对素描画基础知识的认识与理解，提高在造型方面的表达能力，便于服装美术中的创作和表现服饰结构的变化。

素描是一种单色画的形式，可以表现物体的造型结构及其层次明暗的相互关系。素描所使用的绘画工具，除了纸张以外（注意画素描的纸张表面不宜很光滑，有专用的纸张），画笔可以选用各种不同型号的铅笔或者是炭素笔，因而在初学美术绘画时可以比较容易地具备这种绘画条件，对于学习绘画和练习都很方便。一般在作素描画时，有的可以在短时间内完成；有的则需要有较长的时间才能完成。因为一些表现精细的素描作品，需要对物象的表现进行很深入的刻划，使整幅画面表现出完整细腻的形体结构；利用在绘画过程中落笔时轻重的不同，在画面上画出深浅不同的色调，表达出黑、白、灰及中间色调相互转化的关系，使人们在观察画面时，产生立体形象的艺术效果。

通过对素描的学习，可以使初学美术者，在美术绘画技法上得到较为系统的训练，加深对物体结构的认识，提高表现能力。学会正确使用提炼概括的艺术手段组织画面上线条

的疏密结构；掌握绘画整体造型与各部位间的相互关系，提高综合协调整幅画面比例的能力。训练绘画者的眼、脑、手的协调能力，逐步使它们相互配合起来，并具有较强的协调性。只有这样，才能培养出绘画者敏锐的观察力和绘画表现力。

绘画者通过对素描的绘画方法进行这样逐步深入的训练后，就可以避免初次学习服装美术时单凭对物体肤浅认识来作画的毛病。而使绘画者逐步养成先通过认真的分析、比较形体结构，然后再落笔作画的良好习惯，使在画面上所表现出来的艺术形象更加准确具体。

利用素描这样的绘画技法可以表现出多种多样的艺术题材，还可以在不同的绘画环境中应用。其题材可以分为静物、风景、人物、动物、花卉、虫鸟等各种生动具体的形象，通过对这些形象的绘画练习，可以使初学者在绘画造型方面得到训练，并使绘画的水平有所提高。但是，作为学习服装专业的美术表现形式来说，服装设计图是一种特殊的美术表现形式，它所表现的内容有独特性，是要反映出服装的款式和人体着装后的效果。因而对在造型训练中所学习的内容就要有一定的针对性，要针对画面反映的内容是人体和服装这一特点，在学习素描表现形式上应多参考与人体有关的知识进行深入学习和理解。

只有在学习掌握了服装美术的特殊性，才有利于在服装设计图中表现好人与服装这二者之间的关系。使学习的目的更加明确，符合学习内容上的需要。

那么，根据服装美术的内容，素描的表现形式应选择哪

一种较为适合呢？一般地说要选择以线条勾勒为主的结构素描为学习的主要内容。学习结构素描可以训练和提高绘画者塑造艺术形象的能力，又可以使画面上的艺术形象线条清晰、轮廓准确、层次分明，达到突出人体形象与服装的目的。

在素描画的学习过程中，不但对内容要有所选择，还应注意学习上的持久性。要坚持不断地对形象进行全面的认识理解，掌握物体结构变化上的实质和关键的内容，根据正确的认识指导绘画工作。只有这样经过长期的绘画训练，才能达到学习服装美术的目的，使服装绘画表现力逐步得到提高，便于在进行服装设计时表现出设计的构思，并且具有较好的艺术性和实用性，为今后的服装设计学习和发展打下较好的美术基础。

第二节 画前的准备工作

任何一种美术的表现形式，都是要通过一定的工具来进行表达的，并且每一个不同的画种都有它特定的工具和表现形式。

在服装美术的学习过程中，要根据各个不同的学习阶段，依据绘画上的要求准备一些画具。对于正确了解和使用这些画具，在表现艺术形象上会受到一定的影响。使用得法，会使画面的艺术形象更生动。为了更好地学习服装美术，要从以下几个方面认真做好画前的准备工作：

一、铅笔

铅笔是在绘画过程中必不可少的，应根据不同的情况选用不同的铅笔。一般在练习绘画时 3H 至 3B 型的铅笔用途较大，因为这一类绘图铅笔，既能描绘物体形象较细微的部位，又可以画出带有深浅变化的色调，因而很适合在素描或速写中使用。而在服装效果图的应用上，可以根据色彩的要求，使用彩色铅笔达到较好的艺术效果。

二、毛笔

由于服装画表现的服装款式需要着色，因而在作画时需用品毛用来达到着色的目的。在选用毛笔时，应注意毛笔可分为毛质较硬或较软这样两种类型，叶筋笔或衣纹笔是属于笔毛较为坚挺的类型，这一类型的毛笔适合于服装画中勾线使用。另外还需要选用间毫笔类中的中白云笔，这种笔毛质较软，适合于在绘画中进行大面积的渲染工作，再选用一支笔锋较为细小的小红毛笔进行细腻部分的描绘，这样就可以使用毛笔画出所需要的艺术效果。

三、橡皮

在绘画的过程中，难免在画面上产生一些错误，为了便于修改画面上错误的部分，要使用橡皮来涂去原有的痕迹。橡皮的类型很多，可分为有彩色或无彩色。注意在选用时，要选用质地洁白、柔软、易擦用的橡皮。

四、颜色

色彩是表现服装画的关键，选用好颜色对服装画有直接的影响。要准备各色水粉或者是广告色（应以盒装的为宜）。另外，再准备一个可以调多样色的调色盒或盘以及洗刷毛笔的用具。

五、画纸

画纸的选用可以根据不同的绘画方法来决定选用哪一类型。一般可以选用白报纸和吸水性较好的绘图纸。另外，还可以根据所画服装效果图表现形式的要求，选用水彩纸及其他类型的纸张。但是，要尽量避免使用纸面光滑的纸张，因为这种纸张不宜着色。

六、资料

为了便于学习和进行服装画的绘制，要准备一些服装的色卡和服装款式资料，最好选用新近发行的流行款式照片，可以在服装绘画的练习中作为参考和借鉴。

除了上面所介绍的部分绘画用具以外，还有在绘画服装平面效果图时采用的绘图笔，这种笔分为大、中、小三个号型。

第三节 绘画要则

无论画什么题材和表现形式的美术作品，都应遵循一定

的原则。在学习服装美术的过程中，如果能够很好地把握住绘画的原则，就可以使绘画工作进行得很顺利，就可以少走弯路，使在画面上表现的艺术形象更准确具体；这样，才能通过对绘画的练习，达到逐步提高造型的能力、完善作画的技巧的目的。

为了充分理解绘画的要则，应首先了解绘画要则所包括的内容。为了学习的方便，可以把绘画要则的内容归纳为四个方面，即：理解地看，理解地画；看得整体，画得整体；看得立体，画得立体；提炼概括，艺术地表现。

以上这四条要则是要在绘画学习中所应掌握的内容。但是，在实际作画的过程中，这四条要则要相互结合运用，无论在绘画过程中画至哪个步骤，都要求运用绘画的要则来进行检查和指导；因而很难机械地把它们分割开来。但是为了便于阐述每一条原则的内涵，使绘画者真正掌握和理解它们之间的意义；所以，在解释绘画要则时应分条来进行。

一、理解地看，理解地画

美术中的绘画艺术是一门视觉艺术。它是把人们观察到的物体反映到画面上，借助绘画工具的帮助，表现出可以直接看到的，并具有一定的形状、体积、质感和空间感的艺术形象。使人们通过对艺术形象的观看产生某种内心的感受，表达出一定的情感；达到既反映客观世界所存在的物体形象，又满足人们精神上需求的目的。

为了使美术作品能够达到上述的目的，就必须在绘画过程中，使画面上的艺术形象生动活泼，具有一定的真实感。

这就要求绘画者应具有敏锐的视觉观察能力，分析和理解所要描绘的物体形象（服装美术中所要表现的人体和服装）；要训练和提高绘画者的这种视觉观察能力，是搞好美术创作的一个先决条件。

那么，怎样才能真正作好对物体形象的观察呢？

在对物体进行观察的时候，首先要从其外形的变化和内部结构来认识，通过细致的观察和测定物体的结构造型的变化，真正地理解和掌握物体外部和内部结构间的相互关系。这样，才能使绘画者把视觉感受到的表面东西予以更深刻的认识，对所要表现的艺术形象，从表面的感性认识的初级阶段上升到理性分析阶段。有了这样对物体形象进行全面观察的过程，作画中才不会产生盲目性。

此外，通过观察分析物体的形象，还可以使绘画上的表现形式更加丰富，绘画的技巧更加熟练完善。用各种不同的艺术手段处理好画面上的艺术形象，使之神形兼备，更具有吸引力和生命力。

要在整个绘画过程中，自始至终地坚持理解地看，理解地画这样的原则，紧紧围绕着物体结构间的比例关系这个问题去认识和理解，真正做到在画面上表现出物体的准确结构。这样，才能由表及里、逐步深入地了解绘画对象，使反映在画面上的艺术形象更完整、更合理。

二、看得整体，画得整体

在进行绘画时，观察好所画对象是画好画的重要条件。为了对物体的形象有一个整体的认识，就要在观察物体的过

程中对其各个部位进行全面的观察认识，进行细致的分析和理解，这就要求绘画者从整体的角度去看待物体。不能很随便地看一点，就在画面上画一点，看到了哪个部位，就描绘哪个部位。因为这样做会对物体形象的观察很不完整。比如：在服装画中表现出人体的形象，从整体的形象看，它是一个完整的人形外部轮廓的结构造型，这样的人体形象是由人的头、躯干和四肢等部位组合起来的。这样才组成了完整的人形。因而，在绘画过程中，对人体形象的表现，就必须重视人体结构整体间的相互关系；如果不重视这个问题，就会造成整体上的比例失调，造成所画形象不确切的毛病。

为什么会产生上面所讲的毛病呢？

这是由于人的眼睛受生理方面的限制，在对物体进行观察时，不能够一眼就看得很全面，因而对物体认识就缺乏完整性。同时，在观察物体的过程中，眼睛受到外界光线强弱变化的影响，对物体观察的结果也不一样。在光线强的时候，对物体的形象就看得比较清晰；而在光线弱的时候，对物体的形象看得就会比较模糊。这样在光强和光弱不同的情况下，观察物体形象就产生了不同的结果。对于这样的观察结果，是要通过绘画来表现的，这就必须通过不同的绘画方法来表现光强或光弱这两种现象。另外，眼睛在观察物体时，由于眼和物体间所处的距离不同，眼睛的观察就会造成不同的视觉结果。处于眼睛较近的物体看得清晰；而较远的物体则看得模糊。

通过对眼睛在观察物体后产生不同视觉结果的了解，说明在绘画过程中不能只注重表现物体上的某一局部，而忽略

了对其整体结构间相互关系的全面认识。因此，在绘画过程中要充分考虑到这一因素对画面形象的影响，有利于画面表现上的完整性。

在对物体的绘画表现过程中，如何才能使形象具有完整性，除上面讲述的进行整体观察外，还应为表现好观察的结果，要采用相应的绘画技法，利用各种绘画的技巧来实现画面物体的完整效果。在画清晰的部位时，线条要细，笔划要在纸面上落实；而画模糊的部位时，线条要虚，笔在纸面上轻轻地划过去，就产生了笔划轻重不同，在画面上就会表现出虚实相间的效果，达到使画面形象完整的目的，具有鲜明的层次感。同时还应在绘画中应用构图技巧的变化，画出画面上主要与次要这两大部分的关系，只有达到这样的绘画要求，才能使画面上的艺术形象显得更加完整和生动。

在画面上体现的艺术形象，虽然是靠其整体中主要部分与次要部分组成的，但是这二者不能孤立地看待。它们是一个有机的整体，只有把二者的关系认清，相互结合起来，才能丰富画面上的内容。而这种结合起来完整地表现画面物体形象的技法，是要通过一定时间的绘画练习才能掌握的。

在练习绘画的时候，要牢牢记住没有整体的画面，是会产生杂乱或者呆板现象的。造成画面主题不突出，形象不生动，缺乏美术的韵味。

因而，为了保证绘画作品的成功，绘画者在进行练习的时候，首先要对所描绘的对象进行反复的分析理解，在头脑中形成整体印象，然后再落笔作画。要从画面整体的需要出发，用“整体——局部——整体”的绘画步骤，从大到小，从