

服装中职教育“十二五”部委级规划教材
丛书主编 © 陈桂林

服装 美术基础

主 编 © 雷中民

FUZHUANG
MEISHU
JICHU

中国纺织出版社

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

丛书主编 陈桂林

服装美术基础

主编 雷中民

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为了满足服装专业学生的学习需要,在编写过程中特别强调教学相长的互动模式,采用图文并茂的形式,浅显易懂地进行了美术造型、基础理论和技法的讲解,将基础知识的训练与专业特点相结合,使学生在把握好基础理论、基本技能的同时,还能有效地提升审美修养。

本书主要包括美术造型基础、基础素描、人体结构、速写、服装画、服装色彩学、色彩写生、服装图案基础与手绘等八章教学内容。

本书除可作为中职教材外,其他艺术与设计学科以及相关从业者均可学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装美术基础 / 雷中民主编. —北京:中国纺织出版社, 2014.3

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-0262-7

I. ①服… II. ①雷… III. ①服装—绘画技法—中等专业学校—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 312285 号

责任编辑:华长印 责任校对:余静雯

责任设计:何建 责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

邮购电话:010—87155894 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2014年3月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12.75

字数:130千字 定价:39.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

服装中职教育“十二五”部委级规划教材

一、主审专家（排名不分先后）

清华大学美术学院 肖文陵教授

东华大学服装与艺术设计学院 李俊教授

武汉纺织大学服装学院 熊兆飞教授

湖南师范大学工程与设计学院 欧阳心力教授

广西科技职业学院 陈桂林教授

吉林工程技术师范学院服装工程学院 韩静教授

中国十佳服装设计师、中国服装设计师协会副主席 刘洋先生

二、编写委员会

主任：陈桂林

副主任：冀艳波 张龙琳

委员：（按姓氏拼音字母顺序排列）

暴 巍 陈凌云 胡 茗 胡晓东 黄珍珍 吕 钊

李兵兵 雷中民 毛艺坛 梅小琛 屈一斌 任丽红

孙鑫磊 王威仪 王 宏 肖 红 余 朋 易记平

张 耘 张艳华 张春娥 张 雷 张 琼 周桂芹

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（简称《纲要》）中提出“要大力发展职业教育”。职业教育要“把提高质量作为重点。以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革。实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式”。为全面贯彻落实《纲要》，中国纺织服装教育学会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，并对项目式教学模式的配套教材进行了探索，充分体现职业技能培养的特点。在教材的编写上重视实践和实训环节内容，使教材内容具有以下三个特点：

（1）围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从培养学生学习兴趣和提高职业技能入手，教材内容围绕生产实际和教学需要展开，形式上力求突出重点，强调实践。附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力。

（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出中职教育 and 应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

（3）实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，部分教材开发了教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、

编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国职业教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

为深入贯彻《国务院关于加大发展职业教育的决定》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，落实教育部《关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》、《中等职业教育改革创新行动计划（2010—2012年）》等文件精神，推动中等职业学校服装专业教材建设，在中国纺织服装教育学会的大力支持下，中国纺织出版社联袂北京轻纺联盟教育科技有限公司共同组织全国知名服装院校教师、企业知名技术专家、国家职业鉴定考评员等联合组织编写服装中职教育“十二五”部委级规划教材。

一、本套教材的开发背景

从2006年《国务院关于大力发展职业教育的决定》将“工学结合”作为职业教育人才培养模式改革的重要切入点，到2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要2010—2020年》把实行“工学结合、校企合作、顶岗实习”的培养模式部署为提高职业教育质量的重点，经过四年的职业教育改革与实践，各地职业学校对职业教育人才培养模式中的宏观和中观层面的要求基本达成共识，办学理念得到了广泛认可。当前职业教育教学改革应着力于微观层面的改革，以课程改革为核心，实现实习实训、师资队伍、教学模式的改革，探索工学结合的职业教育特色，培养高素质技能型人才。

同时，由于中国服装产业经历了三十多年的飞速发展，产业结构、经营模式、管理方式、技术工艺等方面都产生了巨大的变革，所以传统的服装教材已经无法满足现代服装教育的需求，服装中职教育迫切需要一套适合自身模式的教材。

二、当前服装中职教材存在的问题

1. 服装专业现用教材多数内容比较陈旧，缺乏知识的更新。甚至部分教材还是七八十年代出版的。服装产业属于时尚产业，每年都有不同的流行趋势。再加上近几年服装产业飞速地发展，设备技术不断地更新，一成不变的专业教材，已经不能满足现行教学的需要。

2. 教材理论偏多, 指导学生进行生产操作的内容太少, 实训实验课与实际生产脱节, 导致整体实用性不强, 使学生产生“学了也白学”的想法。

3. 专业课之间内容脱节现象严重, 缺乏实用性及可操作性。服装设计、服装制板、服装工艺教材之间的知识点没有得到紧密地关联, 款式设计与版型工艺之间没有充分地结合和对应, 并且款式陈旧, 跟不上时尚的步伐, 所以学生对制图和工艺知识缺乏足够的认识及了解, 设计的款式只能单纯停留在设计稿。

三、本套教材特点

1. 体现了新的课程理念

本书以“工作过程”为导向, 以职业行动领域为依据确定专业技能定位, 并通过以实际案例操作为主要特征的学习情境使其具体化。“行动领域→学习领域→学习情境”构成了该书的内容体系。

2. 坚持了“工学结合”的教学原则

本套教材以与企业接轨为突破口, 以专业知识为核心内容, 争取在避免知识点重复的基础上做到精练实用。同时理论联系实际、深入浅出, 并以大量的实例进行解析。力求取之于工, 用之于学。

3. 教材内容简明实用

全套教材大胆精简理论推导, 果断摒弃过时、陈旧的内容, 及时反映新知识、新技术、新工艺和新方法。教材内容安排均以能够与职业岗位能力培养结合为前提。力求通过全套教材的编写, 努力为中职教育教学改革服务, 为培养社会急需的优秀初级技术型应用人才服务。同时考虑到减轻学生学习负担, 除个别教材外, 多数教材都控制在20万字左右, 内容精练、实用。

本套教材的编写队伍主要以服装院校长期从事一线教学且具有高级讲师职称的老师为主, 并根据专业特点, 吸收了一些双师型教师、知名企业技术专家、国家职业鉴定考评员来共同参加编写, 以保证教材的实用性和针对性。

希望本套服装中职教材的出版, 能为更好地深化服装院校教育教学改革提供帮助和参考。对于推动服装教育紧跟产业发展步伐和企业用人需求, 创新人才培养模式, 提高人才培养质量也具有积极的意义。

国家职业分类大典修订专家委员会纺织服装专家

广西科技职业学院副院长

北京轻纺联盟教育科技中心主任

2013年6月

前言

“服装美术基础”课程是中职院校服装专业的一门重要基础课，它涵盖美术学及艺术学学科的基本概念、基本原理和基本方法，不但是学生学习后续相关专业课程的基础，还是培养学生美学综合素质、提高学生设计创新能力的知识渊源，更为重要的是在绘画实践中培养他们对美的认识，继而对服装美学的认识有所提升，为培养学生在今后的工作实践中解决具体问题的能力打下坚实的基础。

随着我国经济产业的提升，国家对中职教育的发展也提出了新的要求。服装职业教育越来越受到社会和企业的重视，作为教育工作者跟进这一需求的表现就是集思广益、吸收新的知识点，从而编写出适宜服装职业教育的新教材。作者在萃取国内外优秀美术学、设计学艺术基本原理的理论基础上，融汇多年的教学经验和体会，并针对服装职业教育人才培养的要求和学生实际情况，编写了这本《服装美术基础》教材。

本书几乎概括了服装专业美术课程的全部内容，其中：美术造型基础所讲述的内容是对美的认知，透过点、线、面的形态来认识形体的多样性、构图的形式及重要性、透视的形成及规律。基础素描培养学生的造型能力，通过正确的观察和表现，不断提高学生对形体的正确认知与表达。人体结构知识是学习服装设计的必修课，只有了解人体的结构才能表达服装设计和制作的合理性。速写是时装画的基础，其造型、线条的表现是时装画成败的重要因素。时装画是服装设计创作灵感的记录，在这部分内容中介绍了时装画的技法及步骤分解图。服装色彩学讲解了服装色彩的形成、色彩的情感、色彩的搭配等方法。色彩写生可以训练学生正确的观察方法和表现方法，从自然之中感悟色彩、认识色彩，以提升学生的色彩表达能力。服装图案基础主要讲述了服装图案的形式和基本原理。手绘是时下流行的一种集造型、图案、

色彩于一体的个性表达形式。

本书采用深入浅出、浅显易懂、图文并茂的形式，对服装美术基础理论和技法进行了阐述，并选配了大量图片，一方面可供学习者参考临摹、开阔视野，另一方面对进一步提高自身的设计意识和创新能力很有帮助。

参加本书编写工作的有雷中民、王教庆、陈华、冯惠、李朝霞、武婧，全书由雷中民统稿并担任主编，陈华老师排版并校对。在此向为本书编写提供支持的田宝华老师、薛向毅老师、罗夏燕同学表示感谢；同时书中采用了西安工程大学服装与艺术设计学院部分优秀的学生作品，对提供图片的老师和学生亦表示感谢，他们的精美作品为本书添色不少。

本书在编写过程中，参考借鉴了部分同行的文献，得到了有关专家的支持和帮助，在此一并表示衷心的感谢。由于编者水平有限，书中难免有不足之处，敬请读者和同行专家批评指正。

西安工程大学服装与艺术设计学院

雷中民

2013年10月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (32课时)	基础理论与实践 (80课时)		• 美术造型基础
		一	造型基础
		二	构图基础
		三	透视基本原理
第二章 (48课时)			• 基础素描
		一	素描的基本概念
		二	石膏几何体写生
		三	静物写生
第三章 (24课时)	理论应用与实践 (104课时)		• 人体结构
		一	人体外形的区分与比例
		二	男、女外形特征和差别
		三	人体运动规律
四		人体与着衣的关系	
第四章 (32课时)			• 速写
		一	速写的概述
		二	人物写生
第五章 (48课时)			• 服装画
		一	服装画人体的表现
	二	服装画的基本步骤	
第六章 (56课时)	基础理论 (56课时)		• 服装色彩学
		一	色彩基础知识
		二	色彩的运用原则
	三	色彩的情感	
第七章 (48课时)	理论应用与实践 (48课时)		• 色彩写生
		一	水粉色彩写生概述
		二	水粉写生的工具与材料
		三	水粉写生基本技法
		四	水粉静物写生
	五	水粉风景写生	

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第八章 (48课时)	理论应用与实践 (48课时)		• 服装图案基础与手绘
		一	服装图案的含义
		二	服装图案的组织形式
		三	手绘

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

第一章 美术造型基础	001
第一节 造型基础	002
第二节 构图基础	012
第三节 透视基本原理	027
第二章 基础素描	035
第一节 素描的基本概念	036
第二节 石膏几何体写生	041
第三节 静物写生	046
第三章 人体结构	053
第一节 人体外形的区分与比例	054
第二节 男、女外形特征和差别	062
第三节 人体运动规律	063
第四节 人体与着衣的关系	065
第四章 速写	069
第一节 速写的概述	070
第二节 人物写生	071
第五章 服装画	079
第一节 服装画人体的表现	080
第二节 服装画的基本步骤	087
第六章 服装色彩学	091
第一节 色彩基础知识	092
第二节 色彩的运用原则	099
第三节 色彩的情感	109

第七章 色彩写生	115
第一节 水粉色彩写生概述	116
第二节 水粉写生的工具与材料	118
第三节 水粉写生基本技法	122
第四节 水粉静物写生	130
第五节 水粉风景写生	138
第八章 服装图案基础与手绘	149
第一节 服装图案的含义	150
第二节 服装图案的组织形式	150
第三节 手绘	158
作品赏析	168
参考文献	188

第一章

美术造型基础

课题名称：美术造型基础

课题内容：在造型基础上加深对自然物象、人造景观的了解，就其本身所产生的肌理进行分析以诠释点、线、面在自然中的存在及美的本源。对构图和透视的讲述可以更好地利用经营的手段把美的东西创造得更美，并利用透视的方法还原自然的真与善。

课题时间：32学时

教学目的：通过本章的学习，认识到点、线、面在造型基础上的作用，同时加强对自然界的了解，通过构图、透视的方法扩大画面的表现力，为以后学习相关服装造型设计与灵感来源提供依据。

教学方法：通过对自然的仔细观察，运用不同的材料及手法大量地练习来提高作品的表现力。

教学要求：

- 1.了解点、线、面特点，掌握在自然中提取与归纳的基本技巧。
- 2.能够自如地运用点、线、面规律表现画面。
- 3.掌握画面的构图方法、画面的整体感、色彩的关系、透视的方法及虚实的处理。

课前（后）准备：课前多观察，备好纸笔，多拍照片；课后多动手、多写生、多临摹、多练习。

第一节 造型基础

一、点的形态

点，是绘画形式语言中最小的单位。关于点的认识，一般认为它是小的、细微的符号。点作为记号的小标识，几何学中认为：“点只有其位置，而无其面积”，但在造型艺术上则有其可视性，我们看得见的点，也具有面的性质和形态。例如，夜空中的星星、大海中的孤舟其本身有一定的面积，具有相应的形态，但在广阔的环境中会使人感觉它如同一个点（图1-1、图1-2）。

图1-1 自然界中的点

图1-2 自然界中的点

点的形态使人产生小巧、集中、凝集、闪动的视觉心理。点在大面积色彩对比的衬托下极其醒目且闪耀，所谓“万绿丛中一点红”（图1-3）。

图1-3 自然界中的点

点的形状有圆形、方形、椭圆形、多角形、水滴形及不规则形状等。点的不同形状，会产生不同的视觉感受（图1-4、图1-5）。

图1-4 自然界中的点

图1-5 自然界中的点（树皮）

点的扩大会产生面的感觉，如图1-6所示，点是一样大的，但由于画框的不同，就会产生不同的视觉感受。

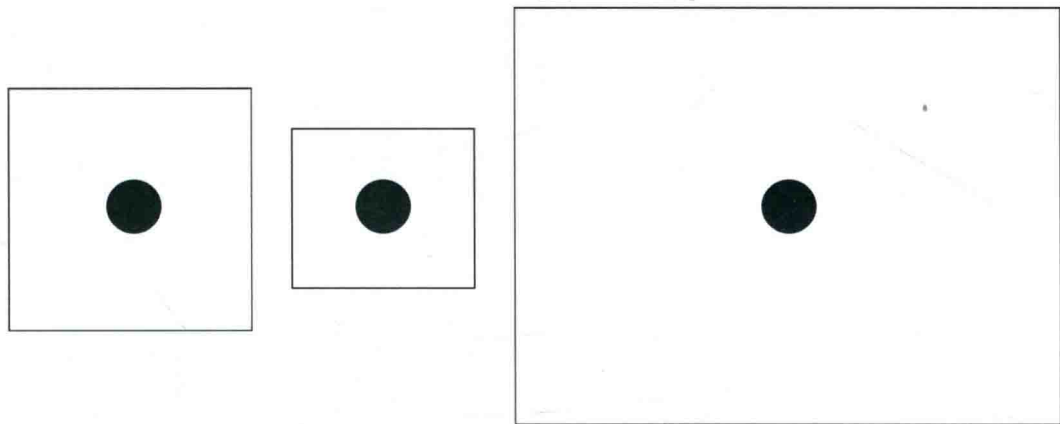

图1-6 画框不同产生点的不同感受

中国绘画讲究“书画同源”，对点的用笔与认识早有深入研究。晋·卫夫人作《笔阵图》云：“点，如高峰坠石，磕磕然突如崩也。”这是对点的形态、重量感、运动感、方向性及用笔的形象表达。其作品表现极善用点。如图1-7所示，“点”是山水画中的重要表现手段。

在西方绘画中，“点”的应用也很广泛。印象派画家用点彩画法表现阳光闪动的空气感，用点表现炙热的激动情绪，产生了生动的视觉效果。在我们学习写生中同样可以加以应用，同样会产生不同的效果（图1-8~图1-12）。在设计领域中，“点”的应用也是如此。