

高等教育自学考试服装设计专业教材

素描教程

SUMIAO JIAOCHENG • SUMIAO JIAOCHENG

解基程 编著

中国纺织出版社

J.214
39

高等教育自学考试服装设计专业教材

素描教程

解基程 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书针对服装设计专业的特点,结合造型艺术规律,较为详实地介绍了素描基础理论和训练程序,内容包括:素描造型的基本法则、写生要领、人物刻画方法,以及画面结构的处理技巧。全书紧扣“适合自学特点,达到自考标准”的宗旨,力求为自学者提供尽可能多的信息量。

本书是高等教育自学考试服装设计专业教材,可作为大、中专院校服装设计专业及其他工艺美术专业的教学参考书,也可供广大美术、服装从业人员和爱好者学习使用。

图书在版编目(CIP)数据

素描教程/谢基程编著. —北京:中国纺织出版社,1999

高等教育自学考试服装设计专业教材

ISBN 7-5064-1455-4/J·0044

I. 素… II. 谢… III. 素描-高等教育-自学考试-教材
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01457 号

策划编辑:张建

责任编辑:张建

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街 6 号

邮政编码:100027 电话:010-64168226

河北省三河市新科印刷厂印刷 各地新华书店经销

1999 年 6 月第一版 1999 年 6 月第一次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 10.25

字数: 249 千字 印数: 1-8000

定价: 22.00 元

前 言

我国纺织服装教育事业，经过四十多年的不断发展，已经形成了多层次、多门类、多规格的高等教育体系，其立体交叉、多元辐射的办学模式，已为服装工业和科技的发展培养了大批专业技术人才。尤其是在市场经济为主导的方针指引下，服装工业的产业结构、产品结构的调整与发展，科技进步与人才需求的变化，都促进了服装教育的改革。谁能抓住市场热点，满足市场需求，谁能办出专业特色，谁能优先消化吸收国外先进的生产、管理、销售经验，培养一专多能的复合型、应用型人才，谁就能占据市场的主动，经受市场竞争的考验。

现在，服装工业正处在结构调整、产业升级的转折时期，其生产方式由劳动密集型向劳动智力密集型相结合转化，生产经营由低效益向高效益转化，生产管理由单一管理向多元化管理转化。依靠科学技术，加快产品开发，提高产品质量和附加值，是服装企业的必由之路，而企业改革重组过程对人才的需求，以及社会就业的压力，都为服装专业教育提供了极大的发展远景。因此，敞开大门，面向社会办学，广泛提高服装从业人员的素质，为企业再生与发展注入科学技术的活力，是服装教育工作者义不容辞的责任，而高等教育自学考试

服装设计专业也应运而生，恰恰顺应了这一社会需求。由于其大学专科的教育水准、宽进严出的管理模式、循环累进的教学方式、自学与助学相结合的学习方法，开考以来，报考者甚众。为了解决服装专科教材的短缺，同时也为广大服装爱好者提供一套通俗易懂，知识性、实用性、资料性相结合的专业参考书，我们天津纺织工学院服装系，作为主考院校，组织编写了这套高等教育自学考试服装设计专业教材。

与其他服装设计专业教材不同的是，为了便于读者自学，这套书的每本教程都力求文字简明扼要，图文并茂，并提供一定数量的练习与思考题，便于读者掌握学习的重点，加强基本理论、基本知识和基本技能的训练，培养分析与解决问题的能力。并且，每本教材都附有相应科目的自学考试大纲，在大纲中着重说明应考的范围、重点、难点和要求自学应考者必须掌握的深度、广度及其熟练程度，明确规定有关课程的设计和实验、实习的具体内容和要求，使读者既知如何学，又知如何考。

这套教材是按高等教育自学考试服装设计专业开考的课程内容和要求编写的，作者均为具有丰富教学实践经验的命题与主考教师。全套书共 15 种 16 本：

《色彩写生教程》

《素描教程》

《平面构成教程》

《色彩构成教程》

《西洋服饰史教程》

《中国服饰史教程》

《服装画技法教程》

《服装材料学教程》

《服装 CAD 技术与应用教程》

《服装纸样原理教程》

《女装纸样设计教程》

《男装纸样设计教程》

《服装生产工艺与设备教程》

《服装制作工艺教程》

《服装造型设计教程》

《毕业设计指导教程》

《素描教程》一书由解基程编著。

全套书由徐东任主编，马大力任副主编。在编写过程中，曾得到杨永善、陈重武、张蒲生、吕逸华、辉殿臣等专家的斧正，在此表示感谢。

这套书汇集了我们多年从事服装教育的经验，也是我们回报社会、服务于社会，为振兴中国服装工业所献出的一份真情。由于编者水平有限，书中难免有错、漏之处，敬请读者指正。

高等教育自学考试服装设计
专业教材编写委员会主编

徐 东

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 素描的概念与种类	(1)
一、素描的概念	(1)
二、素描的种类	(3)
第二节 素描与设计专业	(8)
第三节 素描工具和材料的应用	(9)
一、素描用笔	(9)
二、素描用纸	(10)
三、辅助工具材料	(10)
第二章 造型基础知识	(12)
第一节 造型的观念要素	(12)
一、形与结构	(12)
二、体量、空间、质感	(19)
第二节 造型的表现要素	(23)
一、点、线、面	(23)
二、黑、白、灰	(28)
三、透视	(29)
四、构图	(34)
五、比例	(38)
第三节 描绘方法	(40)
一、观察方法	(40)
二、分析方法	(42)

三、表现方法	(46)
第三章 素描写生训练	(52)
第一节 静物写生	(52)
一、石膏几何形体模型	(52)
二、织品褶皱	(58)
三、物体组合	(59)
第二节 石膏头像写生	(67)
一、确定基本形	(67)
二、深入刻画	(69)
三、统一调整	(71)
第三节 人物头像写生	(74)
一、解剖结构	(74)
二、比例关系	(80)
三、描绘的方法与步骤	(82)
四、写形与传神	(85)
五、实例分析	(88)
第四节 带手半身人像写生	(93)
一、解剖结构	(96)
二、衣纹变化	(102)
三、描绘要点	(104)
第五节 石膏人体写生	(106)
一、解剖结构	(106)
二、人体动势变化规律	(108)
三、比例关系	(110)
四、目测动态比例的方法	(112)
五、描绘方法	(113)

第六节 全身着衣人像速写·····	(118)
一、速写应掌握的基本功·····	(118)
二、人物外形的特点·····	(122)
三、速写步骤与方法·····	(124)
第四章 画面构成训练·····	(130)
第一节 分解构成练习·····	(131)
一、简化处理·····	(131)
二、黑白布局·····	(132)
三、节奏、韵律·····	(135)
四、夸张、变形·····	(136)
第二节 综合构成练习·····	(140)
一、素描的语言意识·····	(140)
二、画面的整体意识·····	(140)
作品欣赏·····	(143)
附录 高等教育自学考试服装设计专科《素描教程》自学	
考试大纲·····	(150)

第一章 概述

服装在于表现。服装的设计过程虽然要考虑诸如符合人的形体运动、选择适宜的材料,以及制作技术等功能因素,但这些因素决定不了款式。款式的形成,最终取决于对服装造型的“合理把握”。所谓合理把握,是要把服装的多种功能融于恰当的、美的形式结构当中,能够将穿着者装扮的动机和愿望象征性地表现出来。从这个意义上说,服装造型设计乃是一种艺术设计。对服装造型美学系统的学术研究曾被忽视,以致在造型艺术中确立独立的地位为时稍晚。好在历来对服装造型形式的实践探索与经验的积累,从未因此而间断,积淀的审美内涵和多姿多彩的造型形式,不断地演变。现在看来,把服装设计纳入造型艺术学科的范畴,从美学角度展开研究是必然的结果。

学习服装造型设计,不同于掌握裁缝手艺,其目的不在于满足对人体的“实用性”包装,而是要创造服饰美,实现对人的修饰装扮。欲达此目的,研究造型原理以及造型的艺术法则,具备相应的造型能力是首要的任务。实践证明:素描是训练造型能力、提高艺术表现力的有效手段,同时也是培养审美观、调动创造潜质的重要途径。正如契斯恰科夫所说:“素描是一切的基础,是根基,谁要是不懂得或者不承认这一点,谁就没有立足之地……许多艺术家的城堡以它为奠基。素描是一切造型艺术的基础。”

这种性质,决定了素描作为造型专业必修课程的地位。那么,素描本身究竟是一个什么概念?服装设计专业的素描基础训练,是否应该套用其他专业训练的模式?这是我们首先需要明确的认识问题。

第一节 素描的概念与种类

一、素描的概念

要想弄清素描的概念,仅靠对照不同样式的素描作品,翻阅有关书籍或聆听一

些见解,很难找到答案,许多说法并不相同。时代的进步、艺术的发展,给素描注入了许多新鲜的内容,使人们对其涵义的认识不断深化,但是无论如何,并没有改变其固有性质。素描就是“朴素描写”的意思,专指用单纯工具及单一颜色、结合感受徒手所作的图画。作为“意念抽象到手头抽象之间的一种媒介”,点、线、面、黑、白、灰,是它自身的全部语言。无论技艺多么高超,风格样式有什么不同,写实的还是抽象的,均通过对这些特定语言的组织来实现。

素描是人类绘画史上最早出现的表现形式。狩猎时代“洞窟美术”的那些壁画,就是以简单的线条、单一的颜色制作的(见图1-1、图1-2)。这些壁画如实反映了

原始时代人类的物质与精神生活,属于造型艺术启蒙阶段的作品。随着时代的变迁,文化的发展,它的样式逐渐丰富起来,功能日益扩大,使得人们对它的认识不断深化。

提起素描,我们就想到从意大利文艺复兴时期直至19世纪的法国绘画这四百年来涌现的诸多巨匠。其实素描的存在与发展并不局限在欧洲。我国传统绘画的“线描、白描、双勾”以及“焦墨、水墨”等作品,古埃及墓室壁画的造型形式,都与欧洲的素描没有本质上的区别,所使用的视觉语言,同样是点、线、面,只不过美学观和表达的方式不同、体系不同,性

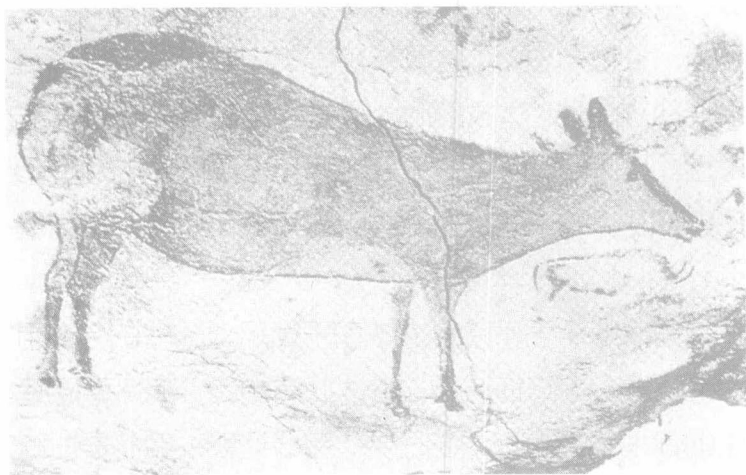

图 1-1 野牛

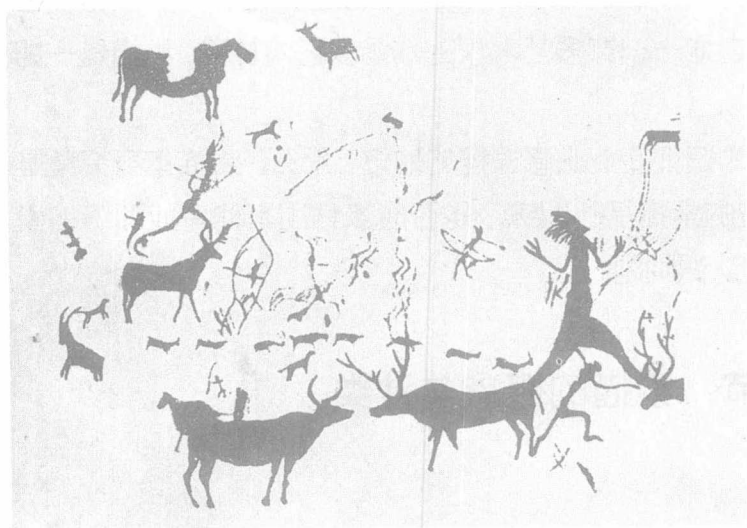

图 1-2 人与动物

图 1-3 麒麟送子图

图 1-4 白描人物

质都还是“朴素的描绘”，见图1-3、图1-4和图1-5。

二、素描的种类

素描的多种功能，决定了它的形式多样化，一般分为研究性素描、表现性素描以及速写三种类型。它们之间既有区别，又相互兼容，难以截然分割。

1. 研究性素描 研究性素描大都称为“习作”。作为训练造型能力的手段，它的目的不在于完成一个表面整洁漂亮的图画，去满足欣赏的需要，而是一个由浅入深地、全面地、研究造型原理、素描法则、形式语言的一个重要过程。就如同运动员的体能、技战术训练，戏剧演员的唱、

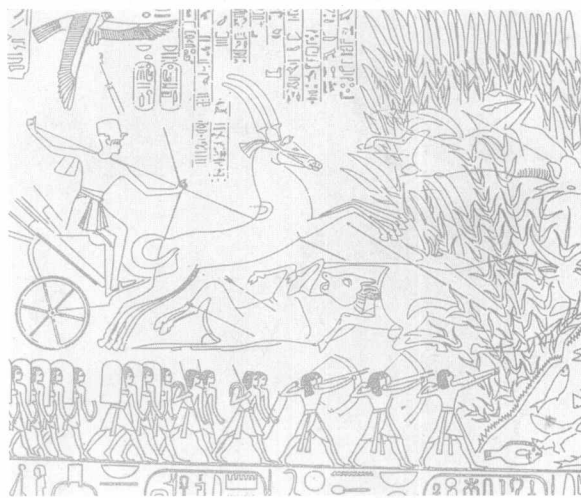

图 1-5 法老兰姆西斯三世出猎图

画，去满足欣赏的需要，而是一个由浅入深地、全面地、研究造型原理、素描法则、形式语言的一个重要过程。就如同运动员的体能、技战术训练，戏剧演员的唱、

念、做、打一样，是一种提高造型能力和艺术表现素养的基本功训练。我们将要进行的训练主要就是这种性质的训练，见图1-6、图1-7和图1-8。

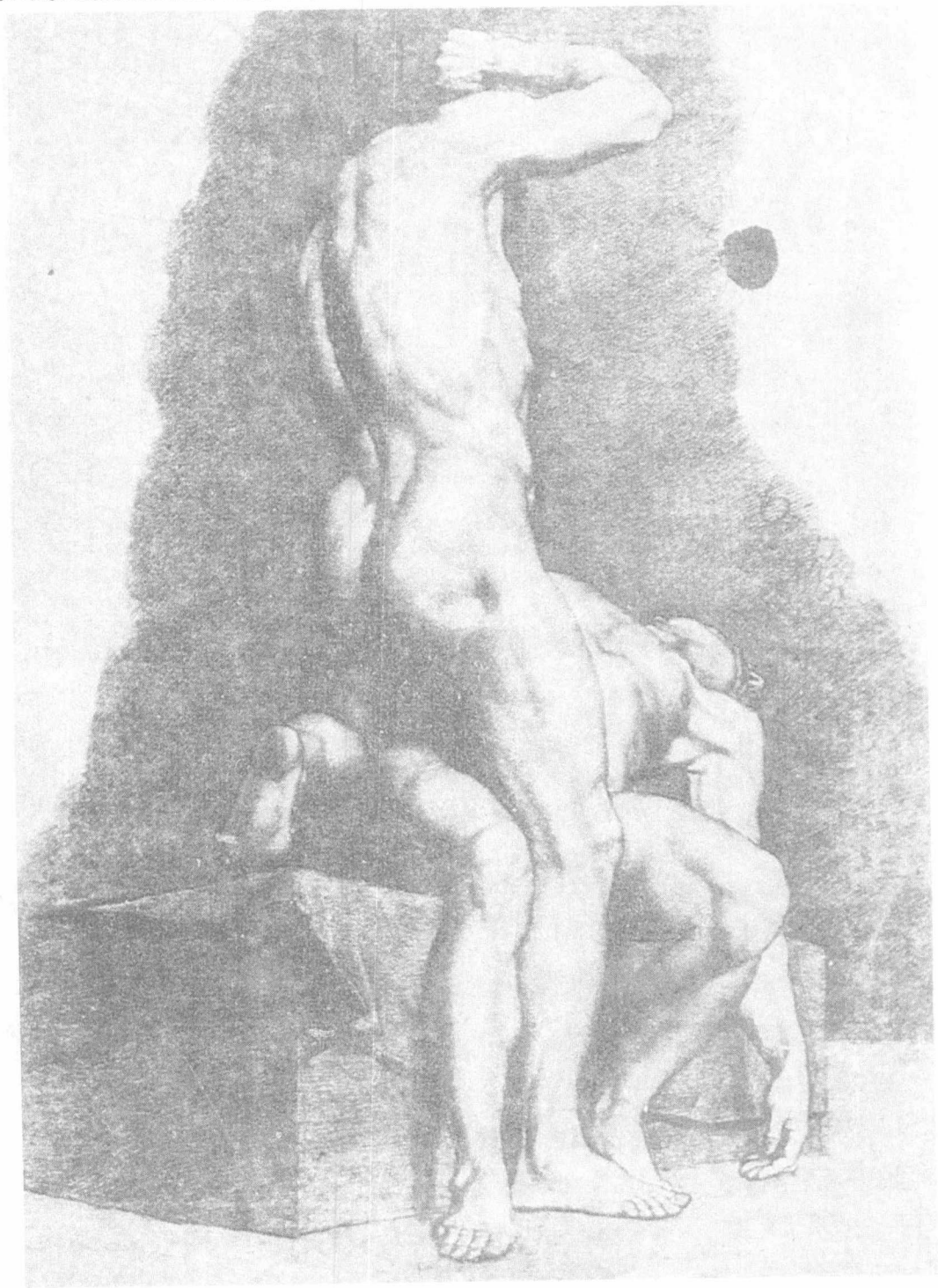

图1-6 双人体

2. 表现性素描 表现性素描是在研究性素描基础上,结合作者的生活感受,表现个性和特殊风格的素描样式。它强调抒发主观情感,突出艺术表现力,追求鉴赏性,属于纯粹的艺术创作之列,可作为独立的艺术作品而被馈赠、展览、收藏。见图1-9、图1-10和图1-11。

3. 速写 速写以快速的笔法,在很短的时间内,捕捉对象的主要特征,记录转瞬即逝的印象。速写也属于素描的范畴,与素描是互为补充的关系,但二者的作用并不能够相互取代。由于时间的限制,容不得反复观察,深入分析,慢慢描画,要求线条流畅、简洁、豪放、生动,这些全凭敏锐的直觉完成。它对培养集中概括、记忆及默写能力非常重要,见图1-12和图1-13。

由于素描用途广泛,形式多样化,对它的认识和提法也随之多样起来,例如“设计素描”、“结构素描”、“明暗素描”、“全因素素描”等等。它们的区别只是画法上的区别,并不相互排斥。从理论上讲,这些表现方法统统没有超出素描范畴的基本类型。设计素描的训练过程需要研究明暗,明暗素描也同样需要讲究结构。我们所关注的焦点,不在于哪种说法和样式时髦,而在于掌握必备的专业知识。

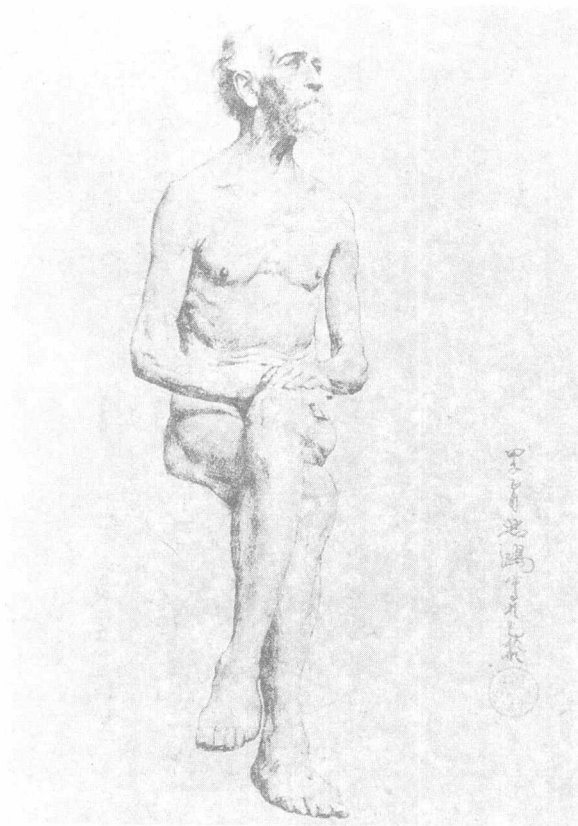

图1-7 老人体

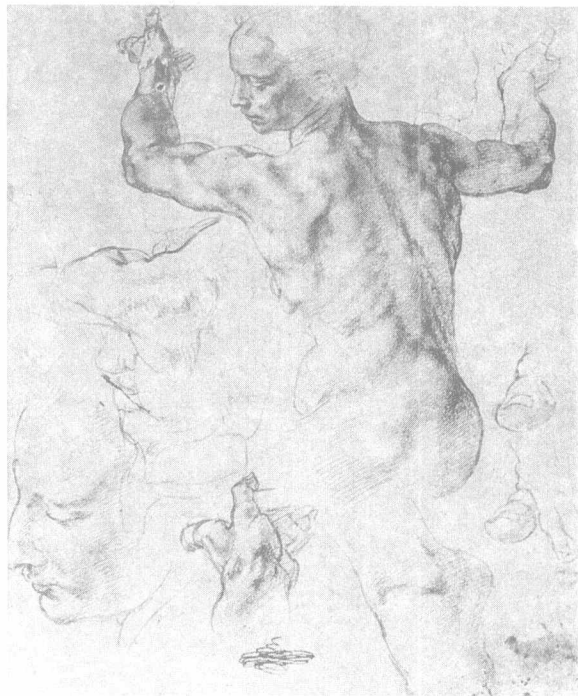

图1-8 习作利比亚的女巫

图 1-9 帕格尼尼像

图 1-10 脱衣的人体

图 1-11 女工

图 1-12 熟睡的女孩

图 1-13 洗头的工人

第二节 素描与设计专业

随着现代工业的发展,现代设计运动的崛起,给“按照美的规律创造产品”提出了更高的要求,使基础教育内容的应用范围进一步拓展。传统的素描教学机制,显然已难以适应设计领域诸多专业的需要,因此,出现了“为了绘画学素描”和“为了设计学素描”不同的教法。就设计专业的素描训练而言,已不再像过去那样向纯绘画看齐,把描绘光影作为训练造型能力的唯一手段,而是率先转向了引导研究物像形态结构和画面构成能力的培养。这种转变的显著特征就是强调以线为主,体现“结构分析”;巧用线与黑白的表现效果,探求“形式结构”的教法,占据了基础训练的主导地位,藉此展开了研究基础与专业内在结合点的探索。

针对服装设计专业来说,造型设计除依据造型艺术的一般规律之外,必须顾及服装的构成原则。即:

- (1)必须采用软性材料,如同软雕塑。
- (2)既是空间造型,又是时间造型,随人体运动,全方位千变万化。
- (3)富有流行性和创造性。

正如日本茶水大学教授板仓寿郎先生所说的那样:“对于能够区别其他造型的纯服装造型说来,它是具有时间变化的空间造型,也就是追求时空的造型。”

根据这样的性质,服装设计需要的造型基础,应是能够满足对人体美的包装的设计能力,以及能够创造美的形态、满足对象个性表现的能力。围绕这个宗旨,素描教学在解决一系列基本课题的过程中,要注重渗透服装造型素质的培养。具体说,应注意以下方面的训练:

- (1)依靠直觉,面对物像作准确描绘能力的训练。
- (2)依靠逻辑思维,进行提高分析,理解形体构造的训练。
- (3)依靠主观感受,启发构想,提高画面构成能力的训练。

这些训练重视描绘过程,也就是说重视每个单元训练的知识点甚于注重单纯追求画面浅肤的完成效果。研究物像的目的是为了通过分析、理解学会表现,提高造型知识素养,为专业设计服务,而不是为了“画好一张图画”。其训练步骤与其他造型形式的训练一样,即采取循序渐进的方式,从培养视觉的敏感和手头的灵巧入