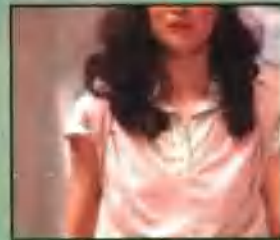
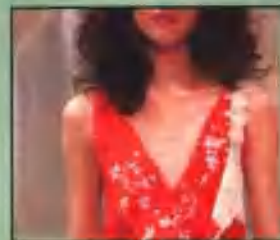
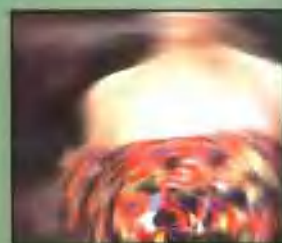

中 等 职 业 学 校 教 材

广东省中等职业学校教材编写委员会 组编

服装 美术

广东省教育厅推荐教材

广东省教育厅推荐教材

中等职业学校教材

服装美术

广东省中等职业学校教材编写委员会 组编

岭南美术出版社

中等职业学校教材

服装美术

出版、总发行：岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编：510045)

经 销：广东教育书店

印 刷：中山新华商务印刷有限公司

版 次：2006年7月第3版

2006年7月第1次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：20

ISBN 7-5362-3445-7

定 价：32.00 元

前 言

以电子信息技术为特征的知识经济已遍及人们生活的每个角落,科技进步日新月异。知识经济呼唤现代技术和大批职业道德高尚,职业能力、创新能力、创业能力较强,能参与市场竞争的现代人才,这给为经济社会发展提供智力和人才支持的职业教育带来了机遇和挑战。职业教育的观念、制度、教学内容、教学方法、教学手段等方面的改革已迫在眉睫。

在 20 世纪的最后一年,广东、北京、广西三省市区的职教同行,从课程改革和教材建设入手,编写了一套依托三省市区支柱产业、糅合当今世界科技成果、体系比较完善、内容比较先进的中等职业技术学校教材。经过多年的试用,这套教材在推动三省市区职业教育改革与发展中起到了积极的作用。

进入 21 世纪,广东全力打造世界制造业重要基地,需要大量的现代人才;广东提出要率先实现现代化,需要大量的现代人才作为支撑。培养现代人才,必须以现代的教育理念、现代的课程体系和教材、现代的教育教学方法,推进职业教育的现代化。根据广东的实际,有必要编写一套符合广东发展需要、具有广东特色的职业教育教材。为此,广东省中等职业学校教材编写委员会根据教育部新颁发的中等职业学校的课程教学大纲,结合全面实施国家九年义务教育和普通高中教育新课程标准,在认真总结三省市区中等职业技术学校教材编写、使用经验的基础上,组织有关专家、作者广泛调查研究,认真听取各行各业和职业教育院校师生的意见,对原三省市区中等职业技术学校教材进行了全面修改,并新编了部分文化课和专业课教材,形成了一套完整的广东省中等职业学校教材。各文化课和专业课教材经有关大中专院校教材研究专家,以及有关行业专家、技术人员审定,具有系统性和权威性;教材保持了传统职业教育的基础性特色,又注意吸纳当今世界先进技术、最新科技成果,结合广东省产业结构优化升级和职业教育的实际,因此具有实用性、科学性和先进性。

书中仍有不完善之处,敬请专家和广大读者批评指正。

广东省中等职业学校教材编写委员会

2006 年 5 月

编写说明

根据广东省中等职业学校教材编写委员会的教学计划、教学大纲和改编要求,我们认真总结了原三省市中等职业学校服装专业教材编写和使用经验,并听取了使用学校的意见,于2006年初对《服装美术》进行了修改。

2005年教育部提出“制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养”的精神,为职业教育的课程改革指明了方向。本系列教材的改编,在适应市场、服务社会、就业导向的理念指导下,增加了技术应用性、实用性和技术实践等内容。全书共四大内容:一是绘画基础,如素描、速写、款式图绘画等;二是服饰图案;三是服装色彩;四是服装画技法。这四大内容彼此联系,又互相渗透。请各使用学校在教学过程中加强速写技法、色彩应用和服装画技法等方面的实践教学。本教材供中等职业学校一、二年级使用。

本教材由广州市贸易职业高级中学特级教师邓婉球担任主编,第一、二章由符宁华编写;第三章由张立峰编写;第四、五、六章由王静编写;第七、八、九章由邝璐编写。

本教材的修改提纲于2005年4月在广东省服装、纺织专业教研会上进行了讨论和征求意见,一线教师对修改提纲提出了积极的建议。此外,广州美术学院胡天虹、缪爱莉教授,企业界黄谷穗设计师等也给予了悉心指导,为此,对他们给予的大力支持和帮助,我们表示衷心的感谢!

由于水平有限,又是在课余时间匆促编写,错漏之处在所难免,欢迎有关专家、广大师生和读者批评指正。

编者

2006年6月

目 录

第一章 素描	(1)
第一节 关于素描	(1)
一、什么是素描	(1)
二、为什么画素描	(2)
三、临摹与写生	(2)
第二节 画素描前的准备工作	(3)
一、素描用具的准备	(3)
二、绘画对象及其环境的布置与选择	(4)
第三节 素描的观察、表现方法与绘画步骤	(5)
一、素描的观察方法	(5)
二、素描的表现方法	(6)
三、绘画步骤	(7)
第四节 透视	(16)
一、什么是透视现象	(16)
二、透视现象的分类	(16)
三、透视常用的名词术语	(17)
四、透视在绘画中的运用	(22)
第五节 素描写生练习	(26)
一、素描写生练习——几何形体	(26)
二、素描写生练习——几何形体组合	(26)
三、素描写生练习——五官石膏模型	(30)
四、素描写生练习——静物	(31)
五、素描写生练习——石膏像	(33)
六、素描写生练习——头像	(41)
第二章 色彩写生(选修)	(43)
第一节 色彩的基本知识	(43)
一、色彩的产生	(43)
二、色彩的种类	(44)
三、色彩的三属性	(45)
四、色彩的情感效应	(48)
第二节 视觉色彩	(50)

一、光源色	(50)
二、固有色	(51)
三、环境色	(52)
四、色彩阴影	(52)
五、空间色与空间效果	(53)
六、自然界色彩冷暖变化的一般规律	(53)
第三节 色彩的运用	(54)
一、色彩的变化	(55)
二、色彩的统一	(56)
三、色彩写生的观察方法及原则	(57)
第四节 水粉画技法	(58)
一、水粉画的材料性能与表现技法	(58)
二、色彩基本知识的运用和水粉画静物写生	(62)
第三章 人物速写与服装人体动态画法	(66)
第一节 对速写的认识	(66)
一、什么叫速写	(66)
二、速写的功能	(66)
三、为什么要画速写	(66)
第二节 速写的使用工具及材料	(67)
一、笔	(67)
二、纸	(71)
三、辅助工具材料	(71)
第三节 速写的表现形式	(72)
一、线条的表现	(72)
二、明暗的表现	(73)
三、线条与明暗结合的表现	(74)
第四节 人物速写的基础知识	(75)
一、人体的基本结构	(75)
二、人体的运动变化规律	(76)
三、人物速写的要领	(77)
四、人物速写的训练方法	(78)
五、人物速写的处理手法	(79)
第五节 人物速写练习	(81)
一、人体速写	(81)
二、着装人物速写	(81)
第六节 服装人体画法	(84)
一、服装画的人体比例	(84)
二、站立人体的表现	(84)

第七节 服装画头部表现技法	(92)
一、头部的基本结构	(92)
二、头部比例	(92)
三、五官的表现技法	(94)
第八节 服装画人体四肢的表现技法	(98)
一、成人的上肢比例	(98)
二、成人的下肢比例	(99)
第四章 平面构成	(107)
第一节 基本形态及基本要素	(107)
一、点	(107)
二、线	(112)
三、面	(116)
第二节 平面构成设计的工具材料及绘制步骤	(121)
一、平面构成的材料	(121)
二、平面构成的工具	(121)
三、平面构成设计的步骤	(121)
第三节 平面构成的形式	(122)
一、骨骼	(122)
二、重复的构成形式	(127)
三、渐变的构成形式	(130)
四、发射与结集(密集)的构成形式	(134)
五、对比与统一的构成形式	(140)
六、特异的构成形式	(144)
七、变异的构成形式	(147)
八、空间的构成形式	(149)
九、肌理的构成形式	(153)
第四节 平面构成在服装设计中的应用	(157)
一、服装款式设计中基本形的应用	(157)
二、服饰纹样涉及的范围和构成	(157)
三、点状纹样在服装中的应用	(161)
四、线在服饰中的应用	(161)
五、面状纹样在服饰中的应用	(161)
六、平面构成在服装设计中的应用实例	(162)
第五章 色彩构成	(166)
第一节 色彩构成	(166)
一、色彩	(166)
二、色彩构成	(166)
三、色彩构成实践	(166)

四、绘画色彩与设计色彩	(167)
第二节 色彩物理学	(167)
一、光与色	(167)
二、光源色	(168)
三、物体色	(168)
四、物体色与光源色	(169)
第三节 色彩与视觉的生理特性	(170)
一、关于色彩	(170)
二、视觉的生理特性	(171)
第四节 色彩的混合	(171)
一、加色混合	(171)
二、减色混合	(172)
三、中性混合	(173)
第五节 色彩的种类及属性	(174)
一、色彩的种类	(174)
二、色彩的三属性	(174)
三、色调	(176)
四、色立体	(176)
第六节 色彩与心理	(177)
一、不同的色彩种类与心理效应	(177)
二、不同的色彩组合与心理效应	(178)
第七节 色彩对比	(180)
一、概念	(180)
二、色彩的对比类别与对比效果	(181)
第八节 色彩调和	(184)
一、色彩调和概念	(184)
二、同一调和与效果	(184)
三、近似调和与效果	(186)
四、对比调和与效果	(187)
第六章 服装款式图的绘制	(189)
第一节 服装款式图的概念和作用	(189)
一、服装效果图与服装款式图的概念	(190)
二、服装款式图的作用	(191)
第二节 服装款式图的绘制方法	(192)
一、画出服装的基本轮廓	(192)
二、画服装局部	(193)
三、补充说明	(195)
四、服装款式图的绘制步骤	(195)

第七章 服饰图案的设计	(201)
第一节 花卉图案写生及表现形式	(201)
一、花卉的结构特征	(201)
二、花卉的写生方法	(202)
三、花卉写生的表现手法	(202)
四、花卉的装饰变化	(204)
第二节 图案纹样的构成形式	(205)
一、单独纹样	(205)
二、适合纹样	(206)
三、二方连续纹样	(207)
四、四方连续纹样	(208)
第三节 图案配色方法	(211)
一、纹样与底色的关系	(211)
二、图案的整体色调关系	(213)
三、图案的色彩均匀关系	(213)
第八章 服装配色	(215)
第一节 服装配色	(215)
一、以色相为基础的色彩配置	(216)
二、以明度为基础的色彩配置	(218)
三、以纯度为基础的色彩配置	(219)
第二节 服装色彩设计	(221)
一、服装色调	(221)
二、流行色的应用	(227)
三、服装色彩与穿着技巧	(231)
四、服装色彩与面料材质	(239)
第九章 服装画表现技法	(246)
第一节 服装画概论	(246)
一、服装画的发展历史	(246)
二、服装画的概念与目的	(247)
三、服装画的分类与用途	(247)
四、服装画与设计师	(248)
第二节 服装画的着装方法	(250)
一、着装的步骤	(250)
二、服装与人体的关系	(250)
三、衣纹的画法	(250)
第三节 服装的局部画法	(252)
一、衣领的画法	(252)
二、袖子的画法	(255)

三、裙子的画法	(256)
四、裤子的画法	(257)
五、发型的画法	(258)
六、帽子的画法	(259)
第四节 服装画的表现方法	(260)
一、黑白的表现法	(260)
二、色彩的表现法	(262)
三、面料质感的表现	(269)
四、省略画法	(274)
五、背景的表现	(275)
作品欣赏	(277)

第一章 素描

第一节 关于素描

一、什么是素描

素描就是用单色画的画。如铅笔画、炭笔画、钢笔画等等，单色水彩和单色油画

图 1-1

也可以算作素描，中国传统的白描和水墨画也可以称之为素描。通常讲的素描多指铅笔画和炭笔画。(图 1-1)

素描是用最简单的工具，以最朴素的绘画语言及手段来表现对象的描绘方法，是绘画最基本的表现形式，具有广泛的群众基础。

二、为什么画素描

因为素描是一切画种的基础。通过素描练习，可以培养表现对象的造型能力，熟悉绘画的整体方法和绘画的作业程序，同时可以初步掌握艺术的取舍和夸张的手法。这也就是说，通过素描练习，能够自如地运用线、面、色来表现对象的体积、空间、光感和质感；运用绘画的手段来表现人物的形和神，借以抒发我们对生活、对自然和对人民的热爱和感情。

三、临摹与写生

临摹与写生是素描练习的必要手段。通过临摹可以了解艺术大师的不同风格及表现技法，感受其艺术魅力，提高鉴赏能力。同时使学画者逐步完善和开拓自己，总结出适合自己发展的道路。

素描写生是直接观察、客观表现对象的一种绘画表现形式。它是通过眼睛的观察、大脑的分析及手的准确表达来完成的。写生的过程是由感性认识提高到理性认识的过程。也是各种表现技法的运用过程。写生不是摹仿，要融入主观的意识思维，深化感觉，使理性与感性相结合，这样才能深刻而生动地表现客观对象。写生的目的是培养学习者整体的、科学的观察方法及敏锐的形象思维能力，提高对形体造型的表现能力。由于素描写生用时相对较长，便于初学者仔细观察、研究所绘物象的特征及规律，因此是锻炼形象记忆、情感捕捉的有效手段。

作 业

1. 临摹静物素描作品 1 张。
2. 临摹人像素描作品 1 张。

第二节 画素描前的准备工作

一、素描用具的准备

素描用具包括：笔、纸、橡皮、画架、画板等。作画前首先要了解这些用具的性能，才能发挥它们的最大功效。

（一）笔

素描多用铅笔、木炭笔、炭精条、木炭条等。初学者应首选铅笔为主要作画工具。下面分别介绍它们的使用方法。

1. 铅笔

初学素描用铅笔比较容易掌握，也便于修改。铅笔的特点是色阶丰富，表现力强。在选用时不要太软或太硬，因为太软初学者手劲掌握不好很容易使画面缺乏层次变化，较暗易脏，也无法细致刻画；太硬又很容易划伤纸面，经过涂擦纸面易起毛，影响画面效果。所以，一般选用 H 到 4B 之间就完全够用了（H 表示硬铅，从 H~6H 数越大铅的硬度也越大。B 表示软铅，从 B~6B 数越大铅越软）。在绘画时亮部（受光部）可用 H、HB，中间灰色部分用 HB、B，暗部（背光部）用 2B、3B、4B。另外，画时还要注意手握笔的压力所造成的轻重、浓淡的变化，握笔不可太僵硬，手腕需灵活自如，这样才能取得较满意的效果。

2. 木炭笔

是用木炭粉加工制成的笔。其质地较为松脆，介于铅笔与木炭条之间。能表现很好的明暗层次关系，黑白对比强烈，在使用上既可精琢细画，又可大面积涂抹来营造较好的效果。在初学者掌握了一定的技巧后，木炭笔也是较理想的素描工具。

3. 炭精条

是用炭粉加工制成的棒状工具。质地比铅笔松软，表现力较强，其色阶的层次表现是靠手的压力在纸上反映出来的。因此需要有良好的表现技能后方可选用，否则很容易弄脏画面。

4. 木炭条

是用树木烧制面成的。质地很松软，表现手法灵活，用勾、涂、抹、擦可画出丰富的浓淡层次，能很好地营造素描效果。木炭条与铅笔相比有着更大的优越性及表现力，但其掌握有一定的难度，所以需有较强的绘画能力后再选用。

（二）纸

素描用纸应选用纸面不光滑，略粗糙，质地坚实的纸张。美术用品店卖的素描纸、图画纸均可作为初学者的绘画用纸。另外，白板纸（粗面）、水彩纸、糙纸板等也是可

以做素描用纸的。由于这些纸的纹理差异，还能产生特殊的艺术效果。

（三）橡皮

橡皮是素描必不可少的用具，可以修改画错的地方。一般选购橡皮要挑质地柔软，不宜擦伤纸面的那种。如市面所售的可塑橡胶橡皮、绘图橡皮。

另外，在画素描时还可通过橡皮来作画。如高光部分用擦、粘的方法提亮画面，反光部分用橡皮轻按，使其淡化，达到所需效果等。

（四）画架、画板

选购画板要求板面平滑，重量适中。画架以稳、结实为选购要求。在使用时画架的倾斜度不宜过大，作画者应距画面一臂的距离，这样便于画面的整体处理。（图 1-2）

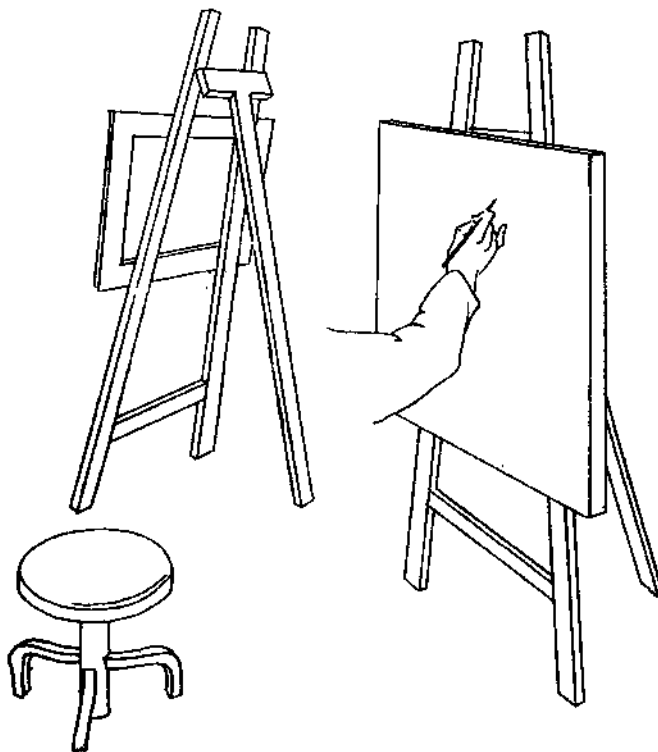

图 1-2

二、绘画对象及其环境的布置与选择

首先选好所画物象（初学者应选简单一些的几何形体），摆好位置，可利用自然光，也可布置灯光。由于自然光的日照变化较大，不易掌握，作为长期作业，初学者应首选灯光照明。这样光照稳定，还可根据需要调整光线角度或配置多个光源来丰富色调变化，增强形体特征。其次，选择绘画角度。绘画者的视线最好略高于所绘物象。角度的选择，应注意不要使物象的特征部分相互重叠，否则不利于体积及空间的表现。再有作画位置与所描绘物象的距离要掌握好，太近、太远都不好。太近容易使画者忽略整体造

成局部观察过细，太远则不易进行细致、深入的刻画，应以能看清对象又不影响整体的观察为宜。

作 业

选择一个合适的环境，布置一组静物，并绘出其轮廓。

第三节 素描的观察、表现方法与绘画步骤

一、素描的观察方法

（一）方圆概念

在现实生活中，客观物象的形状、形态是多种多样，各具特色的。但其组成因素不外乎方和圆这两个最基本的形体，可以说在自然界中方圆是物体造型的基础，图 1-3 中的千姿百态都是方圆在物象中的演变。因此观察初始首先从方、圆这一基本形状入

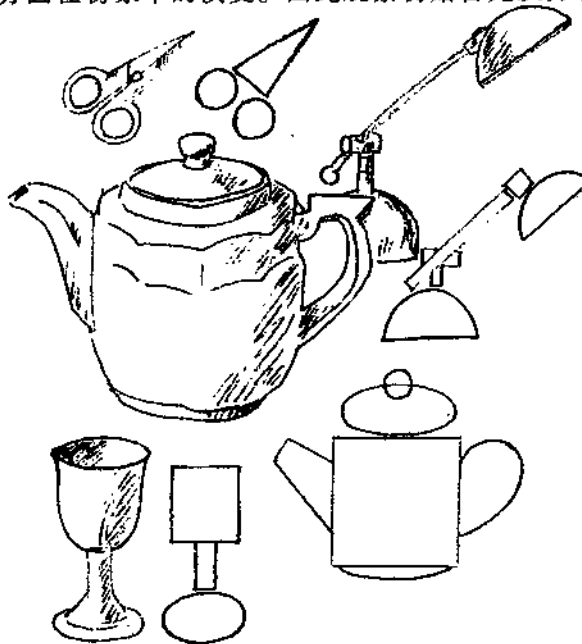

图 1-3

手，以基本形入画。

(二) 空间概念

多维的立体空间是物象反映到人脑思维中最基本的特征。由高、宽、深组成的立体形状,正是素描作为造型艺术的基础学科所要表现的内容。形成空间体积的概念有助于绘画上的表现。因此,要养成对多维空间的观察习惯,从立体中去认识客观。图1-4是物体基本体积形状的演变组合。

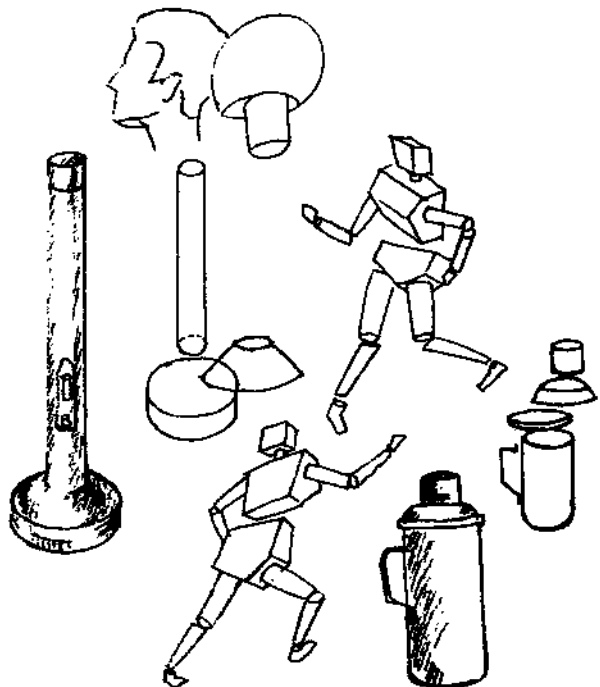

图 1-4

(三) 整体观察

在对立体空间进行观察时，从整体出发仍是首要的问题。只有从整体的体积结构去观察才能准确地表达出物体的形象特征及比例关系，在绘画时，正确的观察方法是局部始终服从于整体，在我们的头脑中要时刻遵循整体——局部——整体这个规律。

二、素描的表现方法

表现方法分为三大类：线条表现法，明暗表现法，线条加明暗表现法。

(一) 线条表现法

是强调用单线表现形体结构特征的表现方法,是造型艺术中重要的表现手段之一。用此画法所反映在纸上的是准确的线形物象,它是通过准确的造型线及透视线表现来完成一幅作品的。(图1-5)

线条作为绘画的最基本表现手段,要求初学者应熟练掌握,学会运用线条的变化(粗细、深浅、浓淡等)来抒发自己的情感。