

教育部中等职业教育“十二五”国家规划立项教材
中等职业教育服装设计与工艺专业系列教材

Clothes

服装美术基础

FUZHANG MEISHU JICHU

主 编 / 肖银湘 李 丞

副主编 / 陈碧琪

重庆大学出版社

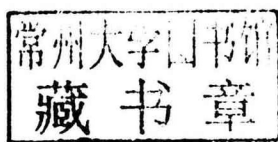
教育部中等职业教育服装设计与工艺专业立项教材

服装美术基础

FUZHUANG MEISHU JICHU

主 编 肖银湘 李 丞

副主编 陈碧琪

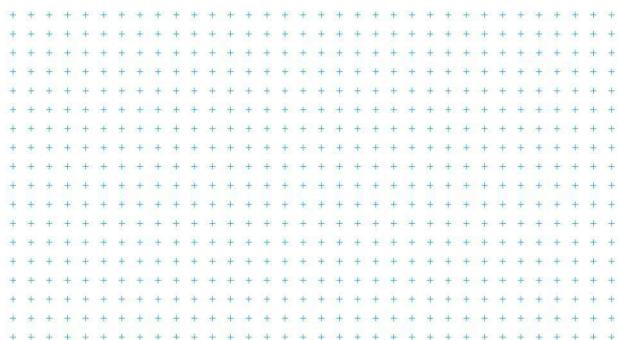
重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装美术基础 / 肖银湘, 李丞主编. -- 重庆: 重庆大学出版社, 2018.4
中等职业教育服装设计与工艺专业系列教材
ISBN 978-7-5689-0994-5

I. ①服… II. ①肖… ②李… 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(2018)第013874号

中等职业教育服装设计与工艺专业系列教材

服装美术基础

主 编 肖银湘 李 丞

副主编 陈碧琪

策划主编: 章 可

责任编辑: 姜 凤 版式设计: 章 可

责任校对: 夏 宇 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社 址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮 编: 401331

电 话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传 真: (023) 88617186 88617166

网 址: <http://www.cqup.com.cn>

邮 箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 8.75 字数: 195千

2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0994-5 定价: 45.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前言

“服装是无声的语言，服装是无声的艺术。”近年来，随着中国服装企业的快速扩张，以及国外品牌纷纷进入中国市场，中国服装行业“产能过剩”的现象越来越严重，供过于求的情况日益加剧。另外，国家对于环境保护的日益重视，也对整个服装行业的发展提出了更高的要求。电子商务的迅猛发展促进了服装企业的发展，服装行业迎来了又一个“春天”。服装专业的职业教育也迎来了新的机遇与挑战。

编者从事中职服装专业教育这些年，多次参加企业实践活动，也经常与兄弟学校交流，并参加了各级服装专业技能大赛。在此期间，总想找一些最接近市场需求的资料供学生参考学习，但大多失望而归。目前，市面上专门供中职服装专业学生学习美术基础的教材较少，为此，编者结合多年的教学经验，并吸收了众多行业专家的意见后编写了本书。

本书作为中等职业学校服装专业的基础教材，在编写中与单纯讲解素描、色彩内容的教材区别开来，主要为后期学习服装款式图绘制、服饰色彩搭配等打好基础，所以书中素描和色彩都弱化了传统美术教材中的静物刻画。

全书分为三篇：第一篇是准备工作，主要介绍基本工具并进行简单线条的绘制练习；第二篇是素描，从基础线条、构图、结构、五官、透视关系开始，侧重线描、速写内容，融入人体、线描、面料及服装的写生，主要训练学生的线描和造型能力；第三篇是色彩，主要偏重调色、配色、服饰搭配等内容，挖掘学生的色感。希望通过本书的学习能给初学者带来一定的帮助，同时起到抛砖引玉的作用。

本书的出版，首先要感谢重庆大学出版社提供的机会与平台，本书在编写过程中还得到了尚都比拉设计总监陈兰女士、歌莉娅女装设计经理

赵燕平女士、广州纺织服装学校江平女士以及广东省十佳摄影师毕特大师的帮助与支持,在此一并表示感谢。

本书由肖银湘、李丞担任主编,陈碧琪担任副主编,陈彦雯、赵倩参与编写,工具介绍和线条练习由陈彦雯编写,素描部分由肖银湘、陈碧琪编写,色彩部分及速写部分由李丞编写,赵倩对书稿进行了整理。

本书在编写过程中,由于编者的能力有限,书中难免存在不足之处,恳请广大读者批评指正!

编 者

2017年11月

目 录

准备篇

学习任务一 工具介绍	2
学习任务二 线条练习	10

素描篇

学习任务三 构图	18
学习任务四 透视	26
学习任务五 结构素描	30
学习任务六 明暗素描	34
学习任务七 速写和线描	55
学习任务八 五官块面（选修）	86

色彩篇

学习任务九 色彩的基本知识	96
学习任务十 调色	108

The background of the page features a light gray fashion design illustration. On the left, a woman with long dark hair is shown from the waist up, wearing a white dress with a high collar and star-shaped embroidery. To her right, there are sketches of various clothing items, including a jacket with star patterns and a long skirt with pleats. The overall style is elegant and artistic.

准备篇

ZHUNBEIPIAN >>>

针对大多数初学者,本篇主要介绍美术基础知识,学习任务一详细介绍了作为初学者必须准备的绘画工具,并对它们的使用方法作了详细讲解;学习任务二主要讲解了铅笔的运用及铅笔排线的练习方法。

绘画工具大致分为素描工具和色彩工具两种类型。素描工具主要有铅笔、炭笔、钢笔、针管笔等。铅笔相较炭笔,笔触更细腻,对黑白灰关系的刻画更深刻,多用于素描;炭笔绘画更快速,易出效果,笔触粗糙,另有一番风味,多用于速写;钢笔和针管笔所画的线条刚硬,且不能擦除,但携带方便,也是很好的外出写生工具,较多用于描边。

色彩工具多种多样,颜料可分为水粉颜料、水彩颜料、丙烯颜料、纺织颜料等;色彩笔有彩色铅笔、水彩笔、马克笔等。水粉颜料相较水彩颜料,色彩更为浓厚,多用于较厚重的色彩表达;水彩颜料则较淡雅,两种表现方式截然不同;丙烯颜料多用于广告画,不易褪色且不溶于水;同样不溶于水的还有纺织颜料,顾名思义,它主要用于纺织布料的图案绘制。水彩笔与马克笔相比,马克笔上色层次更丰富,多用于服装、室内、建筑、广告等设计行业。

正确认识、选择、使用工具是绘画的基本要求,而线条的绘画练习是所有绘画的入门,只有先练好线条的绘画才能学习面的绘制。

[培养目标]

- 1.了解、认识绘画工具。
- 2.掌握正确的削笔、握笔姿势。
- 3.了解排线、组合线、线条的重要性。

学习任务一 工具介绍

- [学习目标]** 了解、认识绘画工具,能分清不同工具的作用。在绘画时,能选择合适的工具进行绘画。
- [学习重点]** 1.素描工具介绍。
2.色彩工具介绍。
- [学习手段]** 老师讲解及演示不同工具的特点和使用方法。
- [学习课时]** 1课时。

一、素描工具介绍

先要做好最基础的准备工作,如了解不同型号铅笔的色调深浅变化等。

1. 铅笔

铅笔是最简单而方便的素描工具。铅笔在用线、造型中可以十分精确而肯定,既能较随意地修改,又能较深入细致地刻画细部。

同时,铅笔的种类较多,有硬有软,有深有浅,可画出较多的调子,铅笔的色泽又便于表现调子中的许多银灰色层次。铅笔芯的成分是石墨和黏土。其混合比例不同,软硬度也不同,H代表Hard(硬),B代表Black(黑),字母前面的数值越大,表示铅笔越硬或越黑。

铅笔是素描绘画中最基础的工具,只有充分了解铅笔的色调深浅变化和特质,才能更好地开始我们的素描之旅。

HB: 硬度大,线条细腻,色调浅。

B: 硬度较大,笔触较细,色调较浅。

2B: 硬度适中,中间色调。

4B: 硬度较小,色调饱满,颗粒较粗。

6B: 硬度小,颗粒粗,色调深。

不同型号的铅笔和铅笔延长器(图1-1)。不同型号的铅笔绘画效果,颜色随之逐渐变深,硬度随之逐渐变软(图1-2)。

2.炭笔

炭笔比铅笔的线条感强, 软炭笔适合打稿, 硬炭笔适合画速写 (图1-3)。

炭笔以不脆不硬为度, 炭条以烧透、松软笔黑色为佳, 炭精棒以软而无砂为上品 (图1-4)。

3.钢笔

钢笔包括一切自来水型硬质笔尖的笔 (图1-5)。使用日常书写的钢笔绘画也可以, 一般都作一点处理, 将钢笔尖用小钳子往里弯30°左右, 令其正写纤细流利, 反写粗细控制自如。

4.针管笔

针管笔现已被广泛使用, 其优点是使用方便; 缺点是管内的墨水很黑但有些偏亮发光, 不沉着 (图1-6)。

5.橡皮

橡皮以平、软的方形橡皮为佳 (图1-7)。不要用铅笔末端的自带橡皮, 它容易沾上石墨, 还会破坏纸张。

图1-1

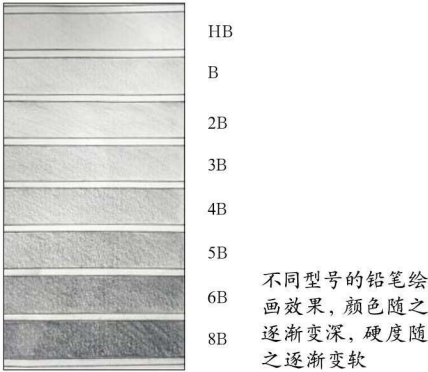

图1-2

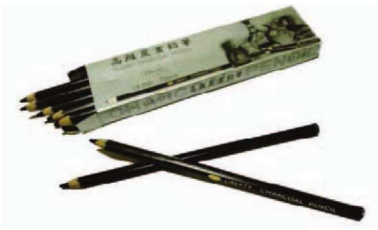

图1-3

图1-4

图1-5

图1-6

图1-7

两种比较好的橡皮是白塑料橡皮和揉捏橡皮。白塑料橡皮可以擦掉很顽固的线而不会破坏纸张(图1-8)。揉捏橡皮可以伸展和定型,配合画面区域进行擦除。

揉捏橡皮可以挤压,擦掉一根最简单的线,易于清理,只需要简单地拉伸就能分散石墨颗粒(图1-9)。

6. 擦笔

擦笔是纸旋转缠绕成锥形的笔,两边尖端都可以作画(图1-10)。这些擦笔十分适宜辅助铅笔表现过渡技巧。

图1-8

图1-9

图1-10

Tips

(1) 初学绘画,画一笔不满意,马上用橡皮擦去,第二次画得不对又再擦去。其实这是不好的习惯,一是容易损伤画纸,使纸张留下痕迹;二是绘画时越画越无把握,应极力避免。

(2) 当第一笔画得不对时,尽可能再画上第二笔,如此画时就有了一个标准,容易改正。等浓淡明暗都画好之后,再把不用之处的铅笔线用橡皮轻轻擦去,这样能保证整幅画的画面效果。

(3) 其实画面上许多无用的线痕,通常到最后都会被暗的部分遮住,我们只需把露出的部分擦去,这样较为省力。不用的线痕,往往无形中成为主体的衬托物,所以有时反而会收到更好的效果。

Tips

如果擦笔脏了也别丢弃!

方法1: 可以像削铅笔一样将擦笔脏的部分去掉,继续使用。

方法2: 根据擦笔上所蘸的石墨多少进行分类。非常黑的擦笔刚好可以用来柔和暗部色调,也可以用来加深灰面及表面亮面等。

7.素描纸

画素描一般使用的是素描纸,素描纸的正面纹理比较粗糙,方便上色,还可根据自己的需要来选择不同薄厚、不同粗细质地、不同纹理的纸张作画(图1-11)。

图1-11

8.削笔刀和尺子

削笔刀是削铅笔的工具,是绘画必不可少的工具(图1-12)。

尺子是个巧妙的小工具,可以借助它绘制线条(图1-13)。

图1-12

9.美纹纸和透明胶

美纹纸是一种高科技装饰、喷涂用纸(因其用途的特殊性能,又称为分色带纸),广泛应用于室内装饰、家用电器的喷漆及高档豪华轿车的喷涂。由于本身具有黏性,也常用于固定画纸(图1-14)。

透明胶常用于固定画纸(图1-15)。

10.定画液

用木炭条、铅笔或者粉笔等画完的画,为了便于保存,需要在面上喷上定画液,以免炭粉被无意擦掉或是自然脱落(图1-16)。

图1-13

11.画板和画架

画板应选择光滑无缝的夹板(图1-17)。

如果是站着画画,还要准备一个画架(图1-18)。

图1-14

图1-15

图1-16

图1-17

图1-18

二、色彩工具介绍

色彩工具品种多样,应根据绘画的特点选择适合的色彩工具。

1. 颜料

(1) 水粉颜料

水粉颜料由粉质材料组成,用胶固定,覆盖性比较强,因此画水粉时经常会从最深的颜色下笔。水粉又称广告色,是不透明的水彩颜料,可用于较厚的着色,大面积上色时也不会出现不均匀的现象(图1-19)。

(2) 水彩颜料

水彩颜料的透明度高,色彩重叠时,下面的颜色会透过来。色彩鲜艳度不如彩色墨水,但着色较深,适合喜欢色调古雅的人,即使长期保存也不易变色。

水彩颜料一般有干水彩颜料片、湿水彩颜料片、管装膏状水彩颜料、瓶装液体水彩颜料4种类型(图1-20)。

图1-19

图1-20

(3) 丙烯颜料

丙烯颜料是用一种化学合成胶乳剂(含丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、丙烯酸、甲基丙烯酸以及增稠剂、填充剂等)与颜色微粒混合而成的新型绘画颜料。丙烯颜料属于人工合成的聚合颜料,发明于20世纪50年代,是颜料粉调和丙烯酸乳胶制成的(图1-21)。

(4) 纺织颜料

纺织颜料专用于纤维布料丝网印刷(图1-22)。

图1-21

图1-22

Tips

丙烯颜料和纺织颜料的区别

丙烯颜料用不用调料,没有太大差别,可用少量水替代调料。如果丙烯颜料使用得轻薄一点,延缓干涸时间也可用调料。纺织颜料一定要用调料,其本身的颜料附着力不如丙烯颜料,为了让颜料保持在衣物上的时间更长,因此必须用纺织调料。

2. 笔

(1) 彩色铅笔

彩色铅笔颜色多种多样,画出来的效果较淡且清新简单,大多便于被橡皮擦去(图1-23)。

彩色铅笔分为两种:一种是水溶性彩色铅笔(可溶于水);另一种是不溶性彩色铅笔(不溶于水)(图1-24)。

(2) 水彩笔

水彩笔笔头一般是圆形的,优点是水分足,色彩丰富、鲜艳;缺点是水分不均匀,过渡不自然,两色在一起不好调和(图1-25)。

图1-23

图1-24

图1-25

(3) 马克笔

马克笔是随着现代化工业的发展而出现的一种新型书写、绘画工具,其名称来源于“Marker”,俗称“记号笔”

(图1-26、图1-27)。它具有非常完整的色彩系统可供绘画者使用,是一种能速干、稳定性高的绘画材料,在设计行业被广泛地运用,是设计者表达设计概念和方案构思时不可或缺的有力工具。

图1-26

图1-27

Tips

毛笔的分类

毛笔按笔头原料可分为：胎毛笔、狼毛笔（狼毫，即黄鼠狼毛）、兔肩紫毫笔（紫毫）、鹿毛笔、鸡毛笔、鸭毛笔、羊毛笔、猪毛笔（猪鬃笔）、鼠毛笔（鼠须笔）、虎毛笔、黄牛耳毫笔、石獾毫等，以兔毫、羊毫、狼毫为佳。

毛笔按常用尺寸可以简单地分为：小楷、中楷、大楷，更大的有屏笔、联笔、斗笔、植笔等。

毛笔按弹性强弱可分为：软毫、硬毫、兼毫等。

毛笔按用途可分为：写字毛笔、书画毛笔两类。

毛笔按形状可分为：圆毫、尖毫等。

毛笔按笔锋的长短可分为：长锋、中锋、短锋。

(4) 底纹笔

底纹笔常用于刷绘大面积的颜料（图1-28）。

(5) 水粉笔

水粉笔是用于画水粉画的一种重要使用工具，笔杆多为木、塑料及有机玻璃制成，笔头多为羊毛和化纤制成（图1-29）。

(6) 毛笔

毛笔初用兔毛，后也用羊、鼬、狼、鸡、鼠等动物毛，笔管以竹或其他质料制成。头圆而尖，用于传统的书写和图画（图1-30）。

图1-28

图1-29

图1-30

3. 其他工具

其他工具包括颜料盒、调色盘（碟）、水桶和喷壶等。

(1) 颜料盒

颜料盒是存放颜料的盒子，一般有16格、24格、36格等不同规格，可根据颜色的冷暖分类依次排序（图1-31）。

图1-31

(2) 调色盘

调色盘为绘画常用的调色用品，一般为塑料制品，有椭圆形或长方形(图1-32)。常见的有两种：一种是只有调色盘；另一种是自带固体颜料块，有颜料容器和调色容器两个部分。调色盘具有能盛装多种色彩的颜料且容量适宜、便于携带和使用等优点。

(3) 水桶和喷壶

水桶用于清洗颜料(图1-33)。

喷壶常用于为颜料盒中的颜料增加湿度，保持颜料湿度，不干涸(图1-34)。

图1-32

图1-33

图1-34

评价体系

学习要点	我的评分	小组评分	老师评分
认识绘画工具并能准确地说出它们的名字(50分)			
能知道工具的基本使用方法(50分)			
总分			

学习任务二 线条练习

[学习目标] 掌握正确的削笔、握笔姿势,学会简单的排线,了解线条对画面的重要性。

[学习重点] 1.怎样削铅笔、怎样握笔。
2.单线和组合线条的练习。

[学习手段] 1.本任务的学习首先需要掌握削铅笔的方法,学会使用美工刀削铅笔,并不断实践练习做到熟能生巧。
2.在老师讲解演示正确排线的方式后,需要结合素描绘画来不断练习排线,排线才会有质的突破。

[学习课时] 2课时。

一、如何削铅笔

削铅笔是绘画前的必要准备工作。要学如何削铅笔,先要学会拿工具的正确手势(图2-1)。

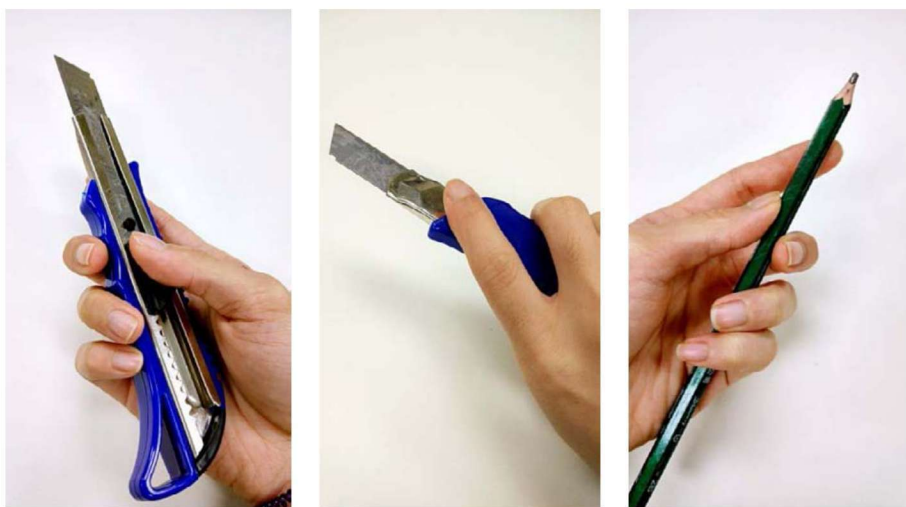

图2-1

第一步:

六边形的横截面是铅笔的特点,削铅笔时可以6条棱边作为削平对象(图2-2)。将刀片抵在6条棱边处,再将大拇指压在刀片上,轻轻推动刀片,就可以将外皮削去(图2-3)。

图2-2

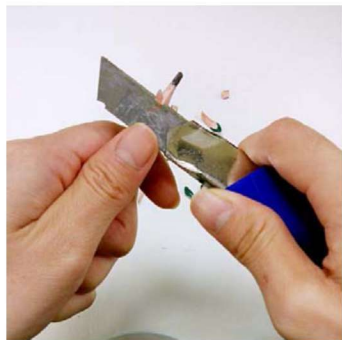
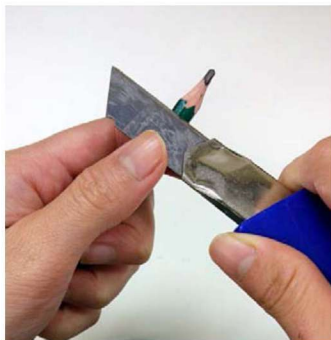

图2-3

第二步:

将铅笔的6条棱边都削平之后,再将突出的边角微微削平(记住:应转动着削,效果会更好),如图2-4所示。

削好铅笔外皮后(图2-5),接下来要完成的是将笔头削尖的步骤。

图2-4

图2-5

第三步:

削尖笔头。如果没有一个锋利的笔头,画面的很多细节就无法做到。因此,不要以为削尖笔头可有可无,它是完成削铅笔的最后一个重要步骤。

削尖笔头有以下3种握笔姿势:

(1) 竖握法

竖握法可将笔尖大幅度削尖,可节省时间。但是,很难掌握,需要多加练习(图2-6)。

(2) 侧握法

侧握法容易掌握,削在平台上的垃圾也利于收集,更适宜进一步加工时使用(图2-7)。