

职业教育服装专业系列规划教材

服装

美术

FUZHUANG
MEISHU

◎ 主 编 杨丽娟

◎ 副主编 朱德珍 邵小华

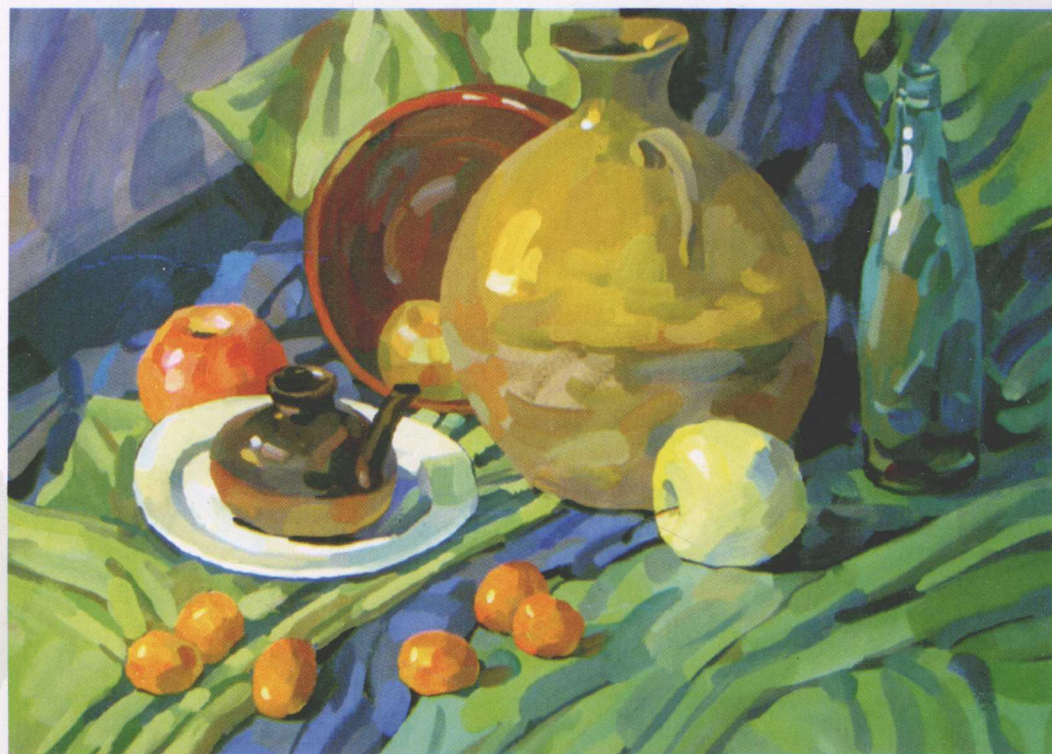
电子科技大学出版社

彩图1 水粉静物 梁川

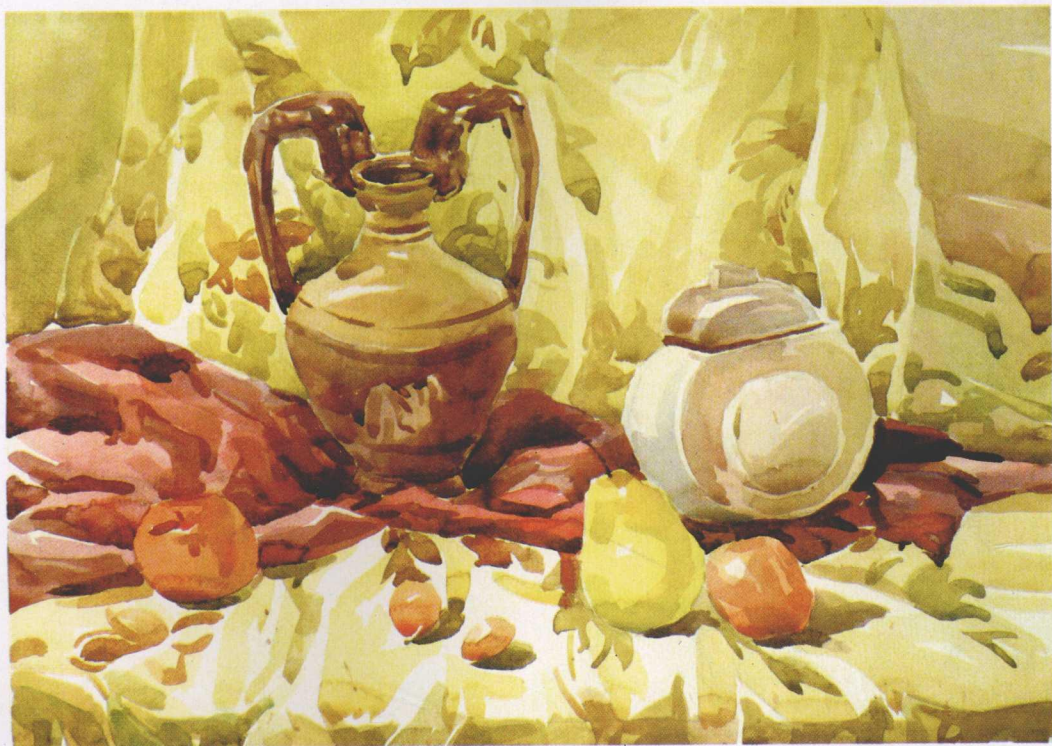
彩图2 水粉静物 梁川

彩图3 水粉静物 梁川

彩图4 水粉静物 梁川

彩图5 水彩静物 赵霞

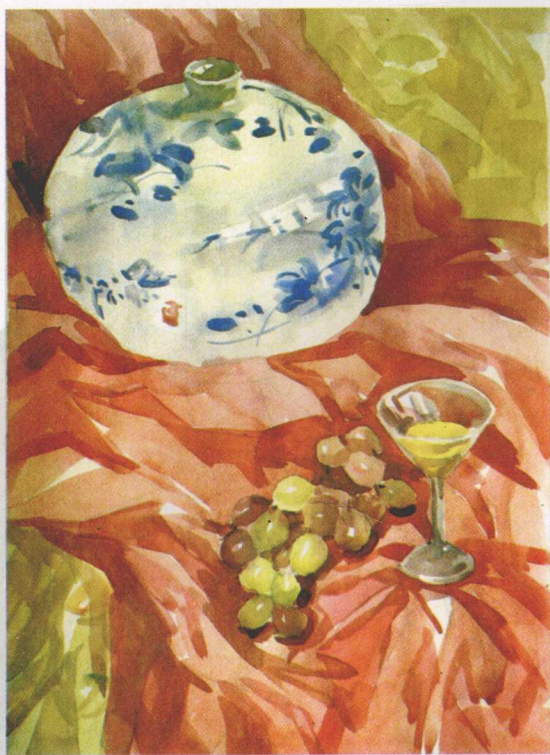
彩图6 水彩静物 赵霞

彩图7 《水果》 Nancy Fazzzone-Voss, 摘自《当代美国水彩画实践与表现》魔幻肌理

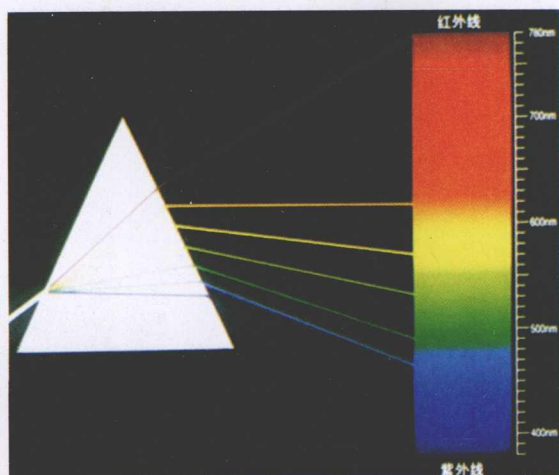
彩图8 《瓶花》 Gwen Talbot Hodges, 摘自《当代美国水彩画实践与表现》魔幻肌理

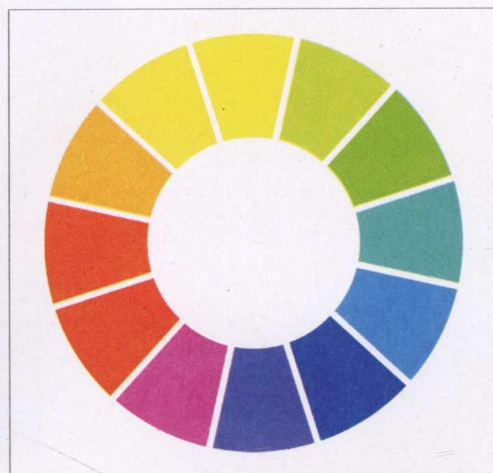
彩图9 水彩静物 赵霞

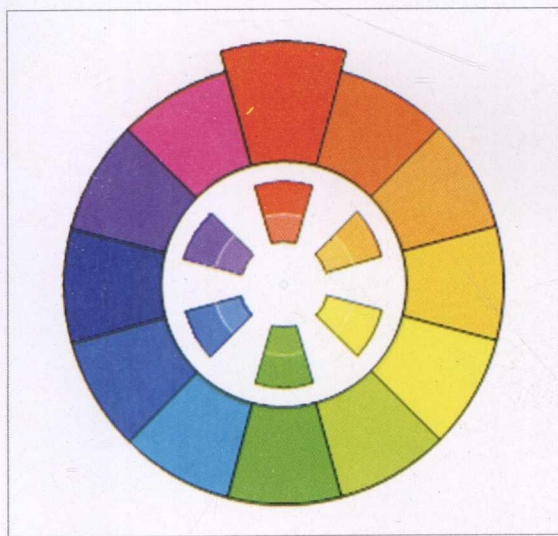
彩图10 水彩静物 赵霞

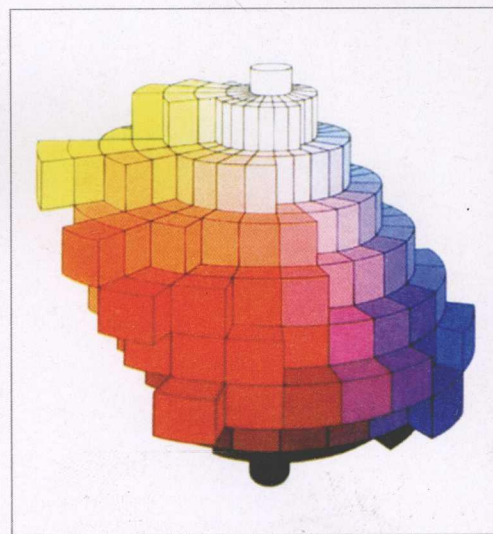
彩图11 白光通过三棱镜析为光谱

彩图12 十二色相环

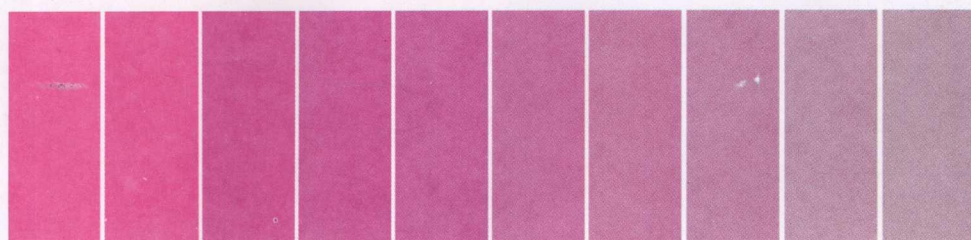
彩图13 孟赛尔色立体俯视图

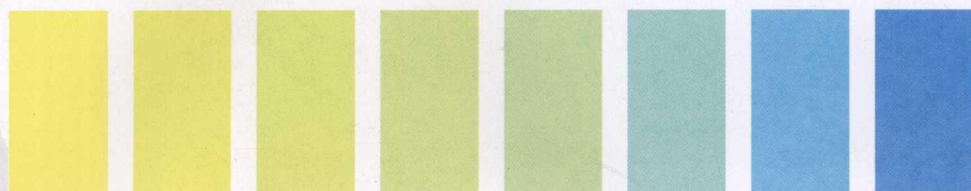
彩图14 孟赛尔色立体

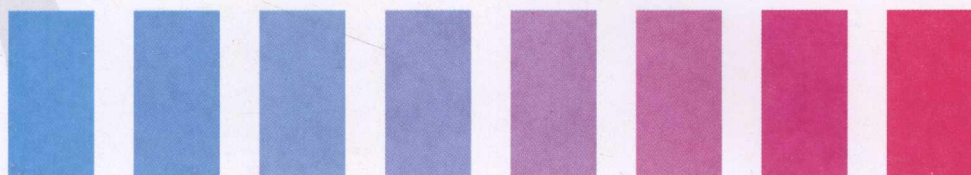
彩图15 色彩的明度变化

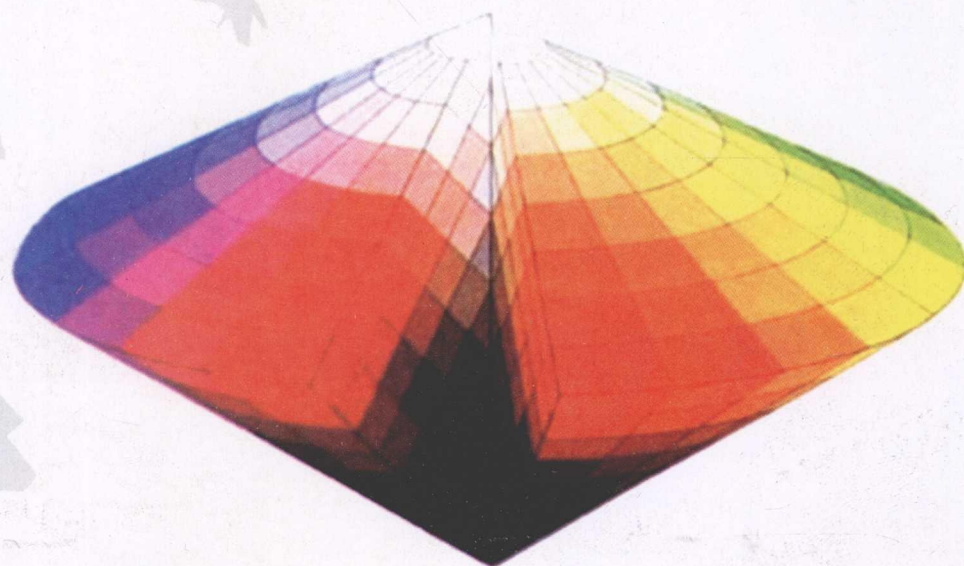
彩图16 色彩的纯度变化

彩图17 色彩的色相变化

彩图18 色彩的色相变化

彩图19 奥斯特瓦德色立体

前言

我们五年多来一直担任艺术设计和服装设计专业的基础课程的工作,对于教学也有一些心得体会。我们根据在设计专业的基础课程教学的实践和体会,借鉴同类书籍,编写了《服装美术》基础理论和技法的讲解,同时将美术基础知识传授和美术表现技法训练与服装设计专业特点结合,以培养美术审美素养为目标,是学生切实掌握艺术设计基础的教科书。

《服装美术》撰写的基本思路为:本书分为三个部分。素描、写生色彩和设计基础。素描按照学习的先后和难易程度,依次为素描基础、造型原理和素描的表现手法,最后讲述静物写生、头像写生、人体写生、速写四个实践内容,并配上图片,供学生参考。写生色彩部分主要包括色彩原理、色彩观察法、色彩工具等,最后分别介绍了色彩静物写生的两种表现方式——水彩和水粉的作画特点、绘画过程。设计基础部分包括平面构成、色彩构成、立体构成和基础图案的内容,三大构成分别从理性的二维、三维和色彩的不同角度研究造型的基本规律和基本特征。我们试图通过这三部分的学习内容,培养学生的造型和色彩能力。素描部分是培养学生对自然的再现能力;写生色彩部分以前一个内容为基础,培养对自然色彩的再现能力;设计基础部分则培养学生主观的造型和色彩的表现能力。

作为服装设计专业最基础的课程,《服装美术》面向的是高职类学生,提高他们对美术基础知识的了解和美术表现技能的掌握,所以内容比较基础,也可以作为服装设计爱好者和初学者的参考用书。

在这本书的编写过程中得到了众多老师和同学的帮助,在此感谢梁川、陈欲晓、赵霞等老师的帮助,也感谢 2006 级美术学设计班和服装设计班的同学,他们提供了部分作品图片。由于时间仓促,内容较多,篇幅有限,作者自感所识的许多问题只能点到为止,不能深入浅出,一一尽述,本书可能会有很多肤浅和错漏之处,望专业人员和读者指正,以待日后改进,我们万分感谢。

编 者

2009 年 6 月

目 录

第一章 素描概述.....	1
第一节 素描概念	1
第二节 素描的分类	3
第三节 素描训练与服装设计	5
第四节 素描工具	5
课后习题	7
第二章 准确造型.....	8
第一节 形 体	8
第二节 结 构	9
第三节 比 例	11
第四节 透 视	12
课后习题	15
第三章 素描的表现	16
第一节 明暗	16
第二节 线条	18
第三节 质感表现	21
课后习题	22
第四章 素描写生.....	23
第一节 素描静物写生	23
第二节 人像写生	29
第三节 人体写生	42

课后习题	55
第五章 速写	56
第一节 速写概述	56
第二节 速写的基本步骤	60
第三节 速写的常见问题	61
第四节 服装速写	61
课后习题	63
第六章 色彩写生概述	64
第一节 色彩原理	64
第二节 色彩混合法	68
第三节 色彩观察法	70
第四节 色彩写生的工具	71
课后习题	75
第七章 色彩写生的步骤与表现	76
第一节 水粉色彩写生	76
一、水粉画概述	76
二、水粉静物写生要求	77
三、水粉静物写生的步骤	77
四、水粉静物写生的基本要求	79
第二节 水彩写生	80
一、水彩画概述	80
二、水彩纸的裱糊	80
三、水彩画的基本技法	81
四、水彩画的写生步骤	82

课后习题	82
第八章 平面构成.....	83
第一节 平面构成概述	83
第二节 点、线、面的构成	86
第三节 骨骼的构成	88
第四节 肌理的构成	94
课后习题	94
第九章 色彩构成.....	95
第一节 色彩构成概述	95
第二节 色彩构成要素	97
第三节 色调构成	105
第四节 色彩心理	112
课后习题	114
第十章 立体构成.....	115
第一节 立体构成概述	115
一、立体构成的学习重点	115
二、立体构成的概念	116
三、立体构成的三个条件	116
第二节 立体构成基本元素	117
一、形态的本质分类	117
二、形态的空间意识	117
三、形态的构成元素	117
第三节 构成方式	118
一、几何形体构成	118
二、抽象形体构成	119

三、装置观念构成	120
第四节 材料的构成	121
一、立体形态材料加工	121
二、立体形态制作工艺	121
三、立体形态形式感觉	122
课后习题	125
 第十一章 图案基础	 126
第一节 图案概述	126
一、图案的定义	126
二、中国传统图案的演变与发展	127
三、图案的分类	137
四、图案绘制的工具和材料	137
五、图案设计的基本步骤	138
第二节 图案素材收集与图形变化	139
一、收集素材的主要途径	139
二、写生	139
第三节 图案的形式美法则	141
一、形式美和形式美法则	141
二、形式美法则的具体内容	141
第四节 图案的组织	144
一、图案纹样的组织形式	144
二、图案的表现技法	150
课后习题	151

第一章 素描概述

本章说明

绘画和设计领域,需要牵涉的问题相当复杂,包括造形、明暗、空间、体积、质感、量感,及各种错综复杂的色彩关系,而给初学者带来比较大的困难。素描将色彩关系抽离而单独谈论黑白的问题,可以引导初学者一步一步地进入绘画和设计的世界。

素描是造型艺术的重要基础,也是一门独特的绘画艺术形式。简单来说,素描指一切单色的绘画。具体来说,素描是舍弃了对象的多种色彩关系,用单一颜色的线条或明暗描绘对象的外形、比例、结构、体积、空间、质感和色彩的浓淡,运用这些造型艺术的基本因素来综合表现形象的绘画艺术。

绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一。一方面,只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念;另一方面在设计图的过程当中也更能体会到服装造型的节奏和韵律之美,从而激发设计师的灵感。学习素描,研究造型艺术中的“比例”、“结构”、“透视”、“量感”、“质感”、“空间感”等内容,学习素描的表现技巧,为服装设计打下良好的基础。

第一节 素描概念

简单来说,素描就是一切单色绘画。具体来说,素描是去掉了对象的多种色彩关系,用单一颜色的线条描绘对象的形体、比例、结构、空间、质感和色彩的浓淡,运用这些造型艺术的基本因素来综合表现形象的绘画艺术。常见的素描是以黑色线条描绘出丰富的黑白灰层次,但也有用一种彩色描绘的(如用棕色代替黑色作画),或在一种有色纸上使用黑色和白色,也属于素描。单色水彩和单色油画也可以算为素描;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。

人类开始懂得绘画是从素描开始的。根据考古的发现,现在所知世界上最早的绘画是法国西南部比勒高省多尔多涅附近的称为接斯柯的岩洞壁画和西班牙北部阿尔塔米拉山的洞窟壁画,如图 1-1 所示。前者距今约两万年,是旧石器时代的绘画遗迹;后者约在 1 万年以前,是旧石器时代晚期绘制的。原始人用最简易的材料描绘他们在狩猎活动中的主要猎获物。西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画的野牛尤为精彩,其中一只低头挺角准备向前冲击的

野牛，像箭在弦上一触即发，充满向外的运动感。这些古代壁画基本上是用单一颜色进行描绘的，所以，也可以说是世界上最古老的素描画。随着人类的进步，绘画才逐渐由简单到复杂，由主要是素描的方法走向色彩的表现，素描画也从原始阶段逐步得到发展。

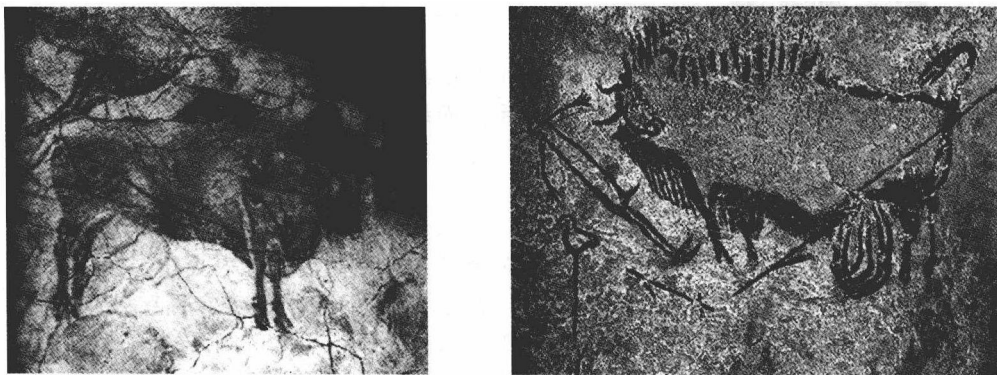

图 1-1 阿尔塔米拉洞窟壁画

以素描的用途而言，一方面，素描是用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练手段，或者作为创作前的整理或局部草稿练习、素材搜集的方法。美术的基础是造型，艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动，是一项需要长期训练才能形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法，需要恢复人的自然思维方式和操作方式，需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径，这在艺术造型的实践中得到了完全证明，因此，素描被称为“造型艺术的基础”。

另一方面，素描也是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观世界中的事物，也可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。

许多绘画大师不但是伟大的色彩画家，也是伟大的素描画家。他们留下许多素描的佳作。法国古典主义油画家安格尔因为和浪漫主义观点不同，认为色彩的作用不是主要的，因此创作了大量素描和单线作品。著名的素描大师有意大利文艺复兴时期的三巨匠：列奥纳多·达·芬奇，米开朗基罗·波纳罗蒂，拉菲尔·桑乔。此外，伦勃朗、彼得·保罗·鲁本斯以及伊利亚·列宾等也是素描大师。

这个时期，由于科学的发展，科学与艺术的结合，画家们在广泛实践的基础上创立了科学的绘画基础理论、艺术理论和素描理论，推动了素描的发展。文艺复兴时期由于重视对自然的研究，自然科学的进步和新发现，促使许多绘画大师们认真地对待描绘的对象。他们解剖尸体，了解人的解剖结构，画了不少分析图和人物的习作，产生了艺用解剖学，在研究空间处理上创造了透视学。意大利佛罗伦萨画家马萨乔（Masaccio, 1401—1428）继承了意大利文艺复兴初期绘画大师乔托（Giotto, 1267—1337）的传统，和同时期的其他画家一起发现了透视学之后，画家弗兰西斯加（约 1416—1492）的《绘画透视学》已经把透视学发展到相当完善的地步。1435 年诞生的西欧最初的艺术理论——列昂·巴替斯塔·阿尔伯蒂（1404—1472）首次提出画家应练习最简单的几何模型素描，这是素描基础训

练产生之前最早的理论准备。后来达·芬奇写了许多绘画札记，明确地强调“绘画是一门科学”，提出自然是绘画的源泉，画家在表现自然时，不能只依靠感觉去认识世界，还要用理性去分析、掌握自然界的规律，使绘画艺术建立在科学的基础之上。达·芬奇的绘画札记不但阐明了许多艺术原则，还特别对绘画的基础学科，诸如解剖学、透视学、素描、明暗色调、构图处理等作了系统科学的理论研究。米开朗琪罗认为素描工夫的深浅直接影响到画家的成败。瓦萨里（Giorgio Vasari, 1511—1574）则进一步认为素描是一切造型艺术的基础。楚加里（1542—1609）则把素描提高到表现画家思想的艺术样式的地步，已经从理论上提出素描的独立性。这些理论的探讨推动了美术事业，包括素描的发展，也为美术学院和素描基础训练的诞生准备了条件。

以表现的技巧而言，素描不同于水彩、油画，是着重于线条的表现方式，以线条的粗细轻重来描绘物体的明暗深浅，画面借由黑白层次的衬托来突显主题，但是也由于去除了色彩的考量，素描在明暗的阶调上，分层很细致，在不同的微细的明暗变化中，都能展现物体的立体感或者表现主题、概念、思想。

第二节 素描的分类

素描发展到现在，种类多样，分类方法也很多。

（一）从表现手法来分

1. 明暗素描：用明暗调子来表达对象，使画面呈现出丰富的黑白灰层次变化。
2. 结构素描：主要采用线条来表现物体的结构关系，偶尔使用简单的调子来表现体积及空间。
3. 速写：在较短的时间内使用线条或者明暗调子的方式，准确生动地表现对象的艺术形式，如图 1-2 所示。

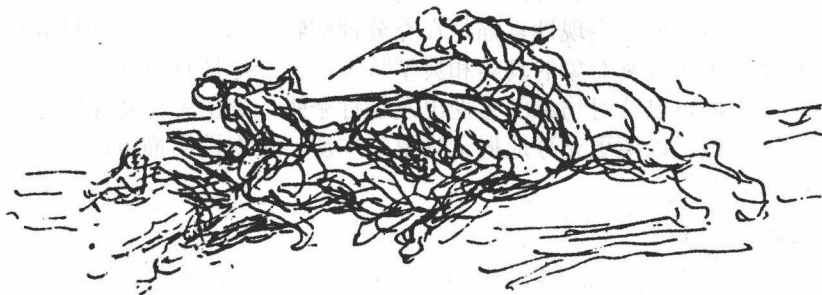

图 1-2 杜里埃的骑马习作 速写