

服

装

基

础

丛

书

FUZHUANG
MEISHU
JICHU

服装美术基础

【第二版】

上海纺织高等专科学校 编著

中国纺织出版社

594
53

服装基础丛书

服装美术基础

(第二版)

上海纺织高等专科学校 编著

陈 彬 主审

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是“服装基础丛书”中的一册。本书主要介绍了素描基础、人体造型结构、透视常识、人体速写、色彩写生及服装图案基础等知识。通过对本书的学习,可以使服装设计人员掌握基本的美术理论和表现方法,从而提高设计水平。

本书是服装设计的基础教材,可供服装设计人员、服装专业学生及服装设计爱好者学习、参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装美术基础/上海纺织高等专科学校编著. - 2版. 北京:中国纺织出版社, 1999. 12

(服装基础丛书)

ISBN 7-5064-1616-6/ TS · 1297

I. 服… II. 上… III. 服装-美术-基本知识
IV. TS941.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 46838 号

责任编辑:由炳达 责任校对:郭姝兰
责任设计:何 建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行
地址:北京东直门南大街 6 号
邮政编码:100027 电话:010-64168226
中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销
1988 年 12 月第一版第一次印刷 1999 年 12 月第二版第七次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:8.25 插页:2
字数:180 千字 印数:53001—57000 定价:15.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

第一版前言

服装是人类生存不可缺少的生活资料,也是民族文化的组成部分。随着人民生活水平的不断提高,精神文明建设的日趋深入,人们已不满足于“有衣穿、有布用”的局面;而要求更好地美化生活,不断创造出新的纺织品纹样和服装款式。一个以服装为龙头的纺织工业正朝着由初加工转向深加工、由粗加工转向精加工的纵深方向发展。

我国具备发展纺织工业的优越条件,有丰富的天然纤维原料,化学工业发展迅速,劳动力充裕,国内市场广阔。近年来又引进较多的先进工艺技术和成套设备,因此发展远景是难以估量的。为了加速培养纺织服装专业人材,我校服装系与深圳大学函授部联合举办全国服装设计函授班。通过两年来的实践,初步摸索出服装专业函授的规律和特点。在此基础上,将原函授教材改编为“服装基础丛书”,分四册出版,即《服装美术基础》、《服装造型设计》、《服装结构和工艺设计》、《服装设备与管理》。可用作职工大学、中专、技校、职业高中及工厂艺徒、青工轮训的基本教材;也可作纺织院校服装专业师生教学参考之用。对于自学服装设计制作的爱好者来说,更是难得的良师益友。

本丛书的编写重视服装美术基础的培训;通过素描基础、人体知识、透视知识、人体速写、色彩写生、图案基础等部分的理论方面的阐述及实践方面的指导,使专业人员具有正确的观察方法,掌握艺术的一般规律,提高艺术造型能力和艺术修养,为今后深入生活、收集创作素材和得心应手地表达设计意图创造良好条件,为从事服装设计奠定必要的基础。

本丛书在编写过程中遵循服装设计“实用、美观、经济”的原则,重于实用。并注意对新材料、新工艺的选择和应用,注意服装面料与辅料的性能特点及搭配。

本丛书还注意理论与实践的紧密结合,使服装设计者具备服装艺术修养、服装设计才能和素质,并能掌握服装设计技巧。

本书可作服装设计爱好者的指导老师,为广大读者学习服装设计和制作技术提供帮助。书中文字表达通俗易懂,图文并茂,内容精炼,理论联系实际,适合教学要求。由于我们水平有限,编写时间较紧,缺点、错误在所难免,热忱欢迎读者批评指正。

本丛书在编审过程中,承蒙有关领导和专家的大力支持,对此表示衷心感谢。

本丛书主编为姜怀,由郑荣庚统稿。参加编写者:第一、二、三、五章——郑荣庚;第四章——高旭永;第六章——周爱国。

编 者

第二版前言

服装是时代的一个重要标志,作为社会文化的物质载体,其可视性、形象性和设计的独特性,使它永不会墨守成规而具有流行的永恒,并随着时代的发展不断注入新的精神、新的观念。在这里,传播媒体是服装流行的信息窗口,社会文化环境是服装流行的土壤,科学技术的发展是服装流行的物质基础。

80年代初期,为了适应我国纺织工业的发展,加速培养纺织服装专业人才,我校服装艺术系与深圳大学函授部联合举办全国服装设计函授班。在此基础上将原函授教材改编为“服装基础丛书”,1987年出版以来,受到广大读者的欢迎,已重印五六次。为了适应服装行业的发展,满足广大读者的需要,我们进行了系统的修订与补充,并分成《服装美术基础》、《服装造型设计》、《服装结构和工艺设计》、《服装企业营销管理》、《服装设备与生产》五册出版。

本丛书在修订过程中,在保持原丛书简明易学、重于实用、理论联系实际、图文并茂特点的基础上,作了进一步的精选、提炼、深化,并补充了服装效果图绘制技巧、服装造型构成基础、服装营销管理、服装设备保养维修等内容,还注意到新材料、新工艺的选择与应用,服装面辅料特性与搭配等知识的介绍。

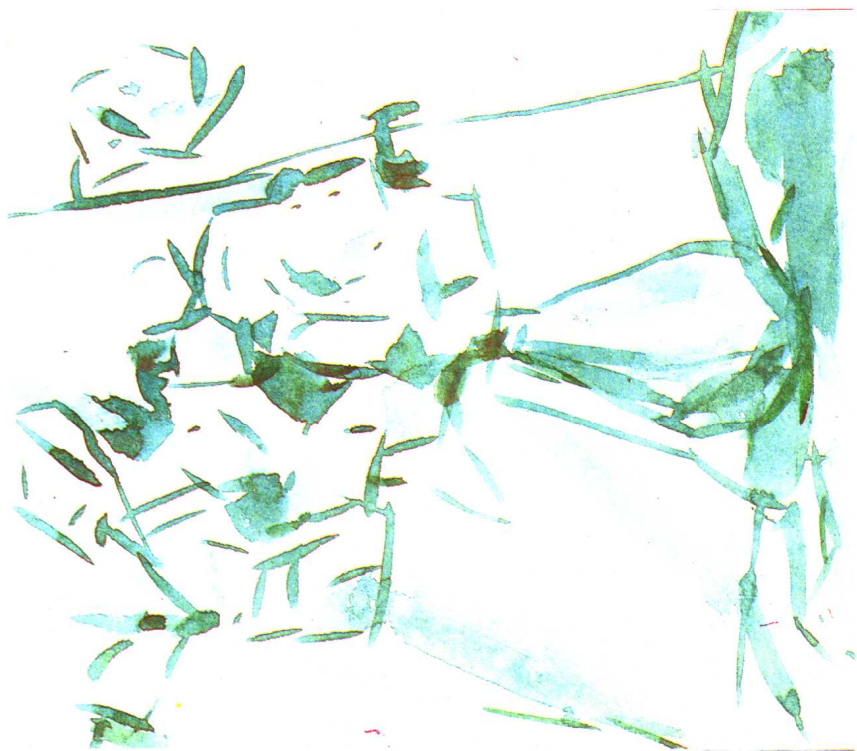
本书是服装设计爱好者的良师益友,为学习服装设计和制作技术提供帮助。系统学习本丛书可以使读者获得必要的服装艺术修养,掌握服装设计和制作的技巧,为今后深入生活,收集创作素材,表达设计意图,从事服装设计、制作和营销奠定必要的基础。

本丛书在二版修订补充过程中,承蒙中国纺织出版社、学校有关领导以及服装企业界专家们的大力支持和指导,对此表示衷心感谢。

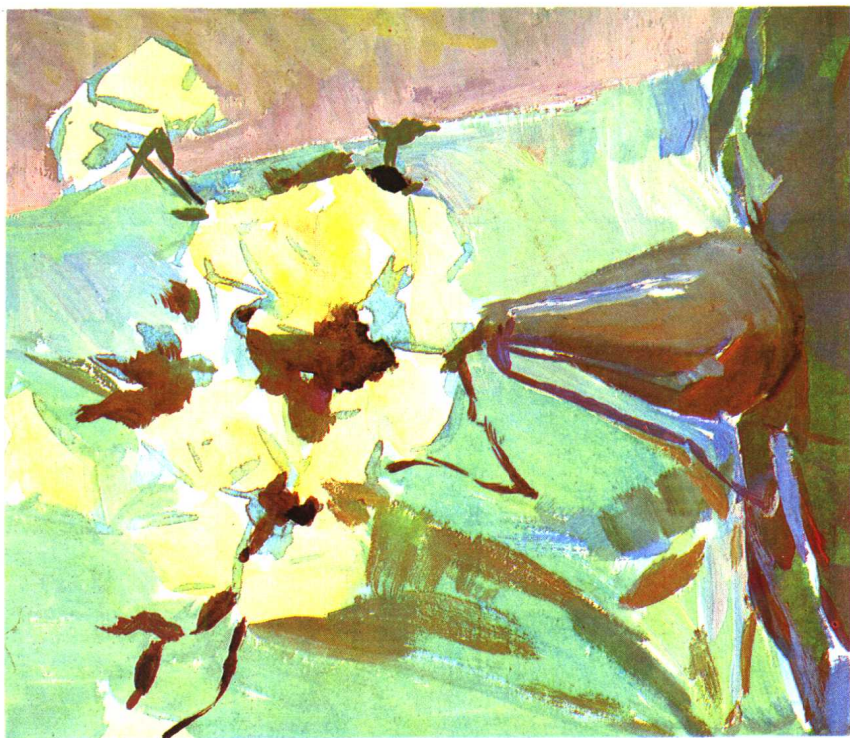
本丛书二版主编姜怀。《服装美术基础》第二版由郑荣庚负责修订补充,陈彬同志审阅;《服装造型设计》第二版由单锡和负责修订补充,请金泰钧高级设计师审阅;《服装结构和工艺设计》第二版由孙熊负责修订补充,请冯翼高级工程师审阅;《服装企业营销管理》由姜怀统稿,参加编写者有唐惠苓、李祖馨、许体范、许锦恒,请顾庆良教授审阅;《服装设备与生产》第二版由缪元吉负责修订补充,请宋绍华高级工程师审阅。

编 者

1999年4月

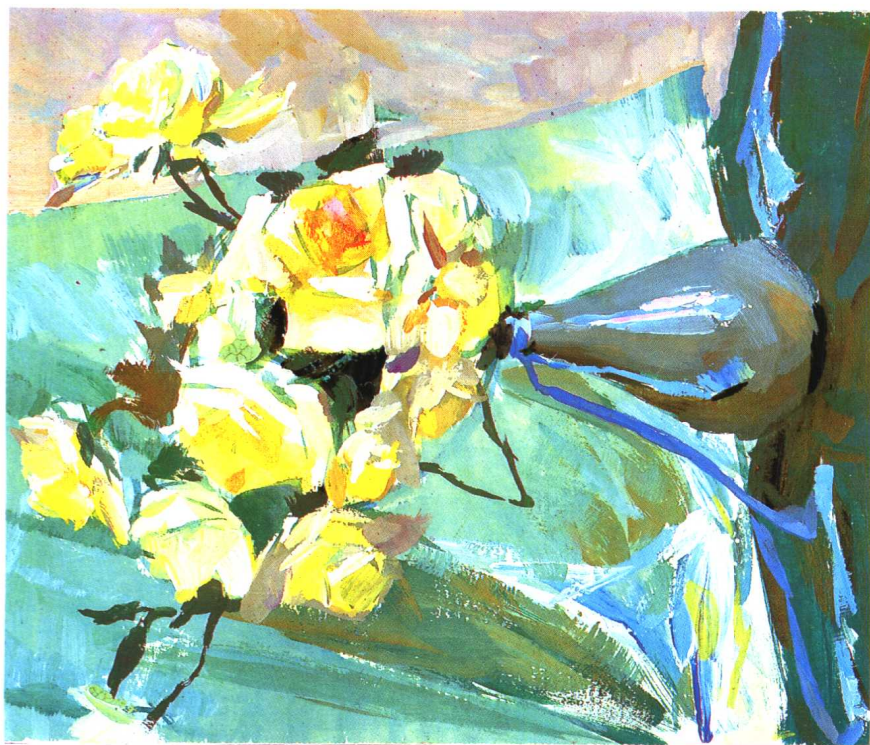
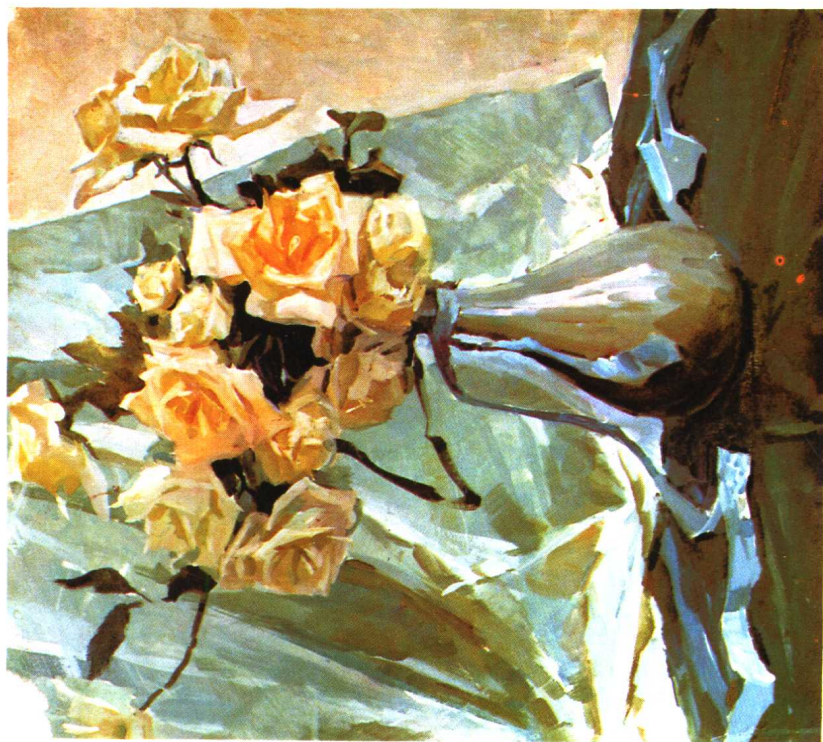

彩图 1(a)

彩图 1(b)

彩图 1(d)

彩图 1(c)

彩图 2 钢笔淡彩

彩图 3 钢笔淡彩

目 录

第一章 素描基础	(1)
第一节 什么是素描.....	(1)
第二节 服装设计专业为什么要学习素描.....	(1)
第三节 怎样学习素描.....	(2)
第四节 素描的种类.....	(2)
第五节 铅笔素描的工具和画前准备.....	(2)
第六节 素描造型的基本手段.....	(6)
一、用线条造型	(6)
二、用明暗调子造型	(7)
第七节 素描的观察方法和表现方法	(10)
一、眼、脑、手三者紧密配合的训练.....	(10)
二、树立立体的空间概念.....	(11)
三、树立整体观念,运用整体比较的方法	(11)
四、透过现象看本质.....	(12)
五、善于学习.....	(12)
第八节 素描的步骤和方法	(12)
一、一般的原则.....	(12)
二、分阶段进行.....	(12)
第九节 素描与服装画	(15)
第二章 人体造型结构	(26)
第一节 人体外形的区分	(27)
第二节 人体的骨骼	(28)
一、脊柱.....	(29)
二、胸廓.....	(30)
三、骨盆.....	(31)
四、上肢骨骼.....	(31)
五、下肢骨骼.....	(31)
第三节 人体的肌肉	(34)
一、颈部肌肉.....	(35)
二、胸部肌肉.....	(35)
三、腹部肌肉.....	(36)
四、背部肌肉.....	(36)

五、上肢肌肉·····	(36)
六、下肢肌肉·····	(36)
第四节 人体的外观形态·····	(37)
一、人体的皮肤·····	(37)
二、骨骼、肌肉与外形的关系·····	(39)
第五节 人体的比例·····	(40)
一、全身·····	(41)
二、躯干部·····	(41)
三、上肢部·····	(43)
四、下肢部·····	(43)
五、儿童身高比例·····	(43)
第六节 男女外形特征和差别·····	(46)
第七节 人体动态规律·····	(48)
一、人的形体基本规律·····	(48)
二、人体动态规律·····	(48)
第三章 透视常识·····	(53)
第一节 透视的涵义·····	(53)
第二节 透视在写生和服装绘画中的作用·····	(54)
第三节 透视学基本常识·····	(55)
一、透视学基本名词解释·····	(55)
二、透视的主要类别·····	(59)
第四节 透视在风景写生中的应用·····	(64)
一、地平线与视平线的关系·····	(64)
二、视平线或地平线的测定办法·····	(64)
三、视平线的位置在风景构图中的意义·····	(64)
第五节 透视在人物写生中的应用·····	(64)
一、头部的透视变化·····	(64)
二、人体的透视变化·····	(66)
第四章 人体速写·····	(70)
第一节 速写的定义·····	(70)
第二节 速写的特点及作用·····	(70)
第三节 简易时装人体画法·····	(71)
一、人体各部位的画法·····	(71)
二、人体各部位的组合·····	(76)
三、作画步骤·····	(83)
第五章 色彩写生·····	(84)
第一节 装饰色彩与写生色彩·····	(84)
第二节 写生色彩学的色彩问题·····	(85)

一、常用色彩名词·····	(85)
二、色彩调子·····	(87)
三、色彩的空气透视规律·····	(88)
四、色彩的冷暖变化规律·····	(88)
五、色彩的强弱变化规律·····	(89)
第三节 水粉画技法·····	(89)
一、水粉画的特点及其应用·····	(89)
二、水粉画的工具材料和性能·····	(90)
三、水粉画的作画步骤·····	(91)
四、水粉画的表现方法·····	(94)
五、水粉画写生·····	(96)
第四节 水彩画技法·····	(100)
一、水彩画概述·····	(100)
二、水彩画的用色特点·····	(100)
三、水彩画的几种基本技法·····	(101)
四、水彩画技法在服装设计中的应用·····	(102)
第六章 服装图案基础·····	(104)
第一节 图案的基本原理·····	(104)
一、图案的基本知识·····	(104)
二、图案设计的基本规律·····	(105)
第二节 服装图案的基础训练与表现技法·····	(109)
一、点、线、面的基本训练·····	(109)
二、服装图案的表现技法·····	(113)
第三节 图案的组织·····	(118)
一、单独组织纹样·····	(118)
二、连续组织纹样·····	(120)
第一版后记·····	(123)

第一章 素描基础

本章着重讲述作为服装设计人员所必须具备的素描基础知识,使服装设计人员学会正确运用科学的观察方法和造型手段,努力掌握带共性的造型原理和造型规律。并结合服装设计专业的特点进行认真严格地训练,以提高审美能力和造型能力,这是服装设计必不可少的基本功。有没有素描基本功,直接关系到服装设计效果的好坏。只有认识到这一点,才能产生学好素描的真正动力,也只有做到这一点,才是素描教学的真正目的。

第一节 什么是素描

素描是一种绘画形式,是现实主义造型艺术的基础。无论是专业美术工作者,还是业余美术爱好者,都应当重视掌握素描的规律和技法。无论是从事绘画、建筑、雕塑,还是服装设计,都应具备相应的造型能力。素描教学就是训练这种造型能力的基础课。

素描,从广义上说是一种单色画。就是用某种单色的线条或明暗调子来表现对象的形体、结构、比例、动态和神韵。它是以洗练、概括的手法,艺术地去表现对象。它排除了色彩的因素,为的是更集中地观察和表达物体的本质特征、形体结构及空间位置。所以,素描既要求准确、真实、充分地表现对象,又要求生动、艺术地概括对象。我们要把忠实于对象的写生与自然主义的描摹区别开。初学时必须强调忠实于对象,即忠实于对象本质的刻画,忠实于从对象实际出发的真实感受。那种目的不明确、盲目照抄照录的做法,连同那种信手涂鸦的主观主义做法都是有害无益的。现实主义造型艺术的素描基础训练要求准确、生动,也就是要达到科学与艺术、内容与形式的完美统一。

第二节 服装设计专业为什么要学习素描

我们做任何一件事,都应当首先明确它的目的和任务,学习素描也一样。素描,是一门实践性很强的课程,素描教学离不开对素描技法的探讨和练习。但是,素描教学并不是单纯的技法传授。素描教学以研究客观物象为前提,通过眼、脑、手三者紧密相连的严格训练,旨在提高我们对客观事物的观察能力、分析理解能力和艺术表现能力。同时也提高我们的审美能力。素描作为服装设计专业的基本功,归根到底是要为服装的创作设计打下造型基础。只有掌握了造型艺术的规律,才能得心应手地为服装设计的创作去记录形象、收集素材、表达设计意图,直至作品的最后完成。

虽然素描是造型艺术的共同基础,但不同的专业对素描有着不同的要求。服装设计与人体的关系极为密切,因此服装设计专业的人物素描教学,就应该侧重于对全身人像的比例结构、动态变化的研究。

时代对服装设计的要求越来越高,作为一名服装设计者,学习并掌握素描的技法是必不可少的。所以,设计人员决不可轻视素描的学习。

第三节 怎样学习素描

学习素描必须遵循“由浅入深、从简到繁、循序渐进”的原则。应该把慢写、速写、默写和临摹有机地结合起来,把人物、静物、风景等写生课题,在突出重点的前提下穿插进行。在时间的安排上要有阶段性,要将长期作业与短期作业结合起来进行。在经过一段时间的素描基础知识学习和基本功训练之后,再结合服装设计专业的特点,加强人物写生的训练。配合写生,适当临摹和经常翻阅一些古今中外优秀的素描作品,也是很有益的。素描造型的方法,涉及到许多科学知识,如人体结构知识、透视学知识、体面法则、明暗调子法则以及有关表现质量感、立体感、空间感的知识,都有必要系统地学习和掌握。

第四节 素描的种类

素描不仅仅是造型艺术的基础,它同时又以独立的艺术价值而存在。素描的种类可以按所使用的绘画工具来区别。素描的绘画工具一般有铅笔、木炭笔、炭精条、钢笔、毛笔及色粉笔等。这样就分别有了铅笔画、炭笔画、钢笔画、毛笔画及粉笔画等不同的素描种类。如果从表现方法上来区分,可分成单线素描、明暗层次素描、线与明暗相兼的素描,并有速写与慢写的区别。素描的种类从描绘的内容上又可区分为人物素描、风景素描、动物素描、静物素描、石膏模型素描等。若根据不同的专业来区别,素描还可分为设计素描、结构素描等。

服装设计时用素描表现的服装画,是表现人着装后的一种效果。这种表现形式与一般的写生习作不一样。它要求线条流畅,结构清晰,突出服装的款式特点,尤其是对比例、轮廓、结构、缝制等工艺要求应交待清楚,力求做到“新、挺、清”。“新”指服装款式新颖,画得有新意而无陈旧感;“挺”指服装穿着效果挺括,画面要体现出服装面料的质感;“清”指服装结构要交待清楚,画面简洁明了,没有不必要的折皱,使服装缝制人员一目了然,便于制作。

第五节 铅笔素描的工具和画前准备

铅笔画是素描教学中最基本的练习,因为它较之其他素描画更便于线条的运用和明暗调子的充分表现。作为初学者,使用铅笔有利于训练观察、理解和表现对象的能力。

1. 铅笔 铅笔画使用的是绘画专用铅笔，如中华绘图铅笔。铅笔有软芯、硬芯的区分。软芯铅笔以“B”表示，硬芯铅笔以“H”表示。一般说来，铅笔素描主要使用从B到6B的软芯铅笔，B数愈高，铅笔芯愈粗、愈软、愈黑。至于“H”类硬芯铅笔，即使在画石膏模型时也很少使用。因为“H”类铅笔的笔芯太硬，既不利于表现大的黑白效果，又容易损伤纸面。

用同一支铅笔可以画出深浅不同的色调来，这种深浅不同的色调(或称色阶)完全是靠落笔时的轻重来掌握的。落笔重时画出来的线条浓，落笔轻时画出来的线条淡，铅笔的线条是可以反复添加的。一般说来，铅笔的深浅层次比较容易控制，也容易修改。因此，铅笔画可以画得比较精细，适宜于画时间较长的素描习作。

铅笔的削法：铅笔由笔芯和木质两部分组成，削铅笔时要削得平整、均匀。削好的铅笔以木质层坡度较小为宜，笔芯露出的部分长度适中，大约1cm，太短不利于线条的刻画，太长则容易折断。一般削后的木质部分加笔尖的长度约4cm为适中。其中B数高的铅笔笔芯比较粗，不要削得过长、过细、过尖，一般只要稍削一下就可用于画画面上的大面积的明暗调子，一边画一边顺着笔势转动，可以相对保持笔芯的尖度，这样既不必经常削，也不至于造成浪费(图1-1)。

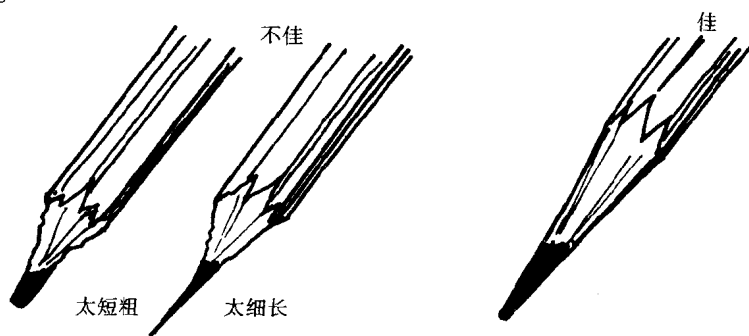

图1-1 铅笔的削法

2. 画纸 铅笔素描的用纸，一般以质地坚实、表面略粗的为好，具体选用时应以作画时间的长短和作画要求而定。长期作业的铅笔画不能用太松软的纸，也不要用过光滑的纸。太光滑的纸不吃黑，上铅笔线时易打滑，而且橡皮一擦往往会成黑团，影响画面效果。太松软的纸经不起橡皮擦，一擦即毛，再擦就破。目前文具店出售的素描纸和绘图纸可供选用。

3. 橡皮 以选用软橡皮为宜，文具店出售的约3cm×4.5cm规格的白色塑料橡皮比较好用。橡皮要保持清洁，特别要防止沾上汗水。否则，擦脏了画面就再也擦不干净了。橡皮的作用有两个：一是修改画面时擦去画错了的地方；二是用橡皮可以擦出一些特殊效果以及丰富微妙的中间层次来。橡皮的这种妙用产生的效果往往比用铅笔画出来的还好，有的甚至是铅笔线条所达不到的。所以，怎样正确使用橡皮值得注意。初学者常常画错一条线就急于用橡皮去擦，其实没有必要，这种习惯应该改一改。发现画错了的地方不要急于去擦，可以暂时先留着，作为检查和修改的依据，等画准以后再将错画的地方擦去。有的甚至用不着擦去就可以统一到背景或其他色调中去。

除了橡皮以外还可以备一块柔软的小布头，需要的时候轻轻擦一擦，可使画面产生柔和、细腻、丰富的层次，能加强空间和质地感的表现效果。有时候，暗部画得过深了，如果

用橡皮擦，往往会擦得不可收拾。这时如用小布头轻轻一按，将画面这部分的铅粉吸掉一点，既可不伤纸面，又有柔和的效果。

4. 画板 文具店出售的画板有大小不同的规格，一般可以使用四开大小的画板。画较大的习作就需要用对开的画板。写生时可用图钉把画纸固定在画板上，注意画纸的边要与画板的边平行。画板可以放在画架或椅子上使用，或者将画板竖放在膝盖上面，一手伸直把住画板的上沿，另一手执笔描画。

5. 光线的选择 室内对物写生时要选择有利的光线。光线太强、太弱、太散或者变化过大都不利于写生。所以室内写生时最好选择北面光。因为朝北窗口进来的光线比较稳定，不像其他方向入射的光线那样易变。选择北面光，可以避免因为光线的变化而造成反复修改画面的情况。另外，写生时要求一面进光，这样的光线比较集中。如果光源过多，多面进光，则会造成光线太散，使人不易看清体面变化。另外，光源与写生对象之间的距离也应该根据光线的强弱情况作适当调整。如果光线太强，则写生对象可以远离光源一些，如果光线太弱，则写生对象可以尽量接近光源。

由于光线照射方向和角度的不同，以及写生者与写生对象的位置不一，因而有正面光、侧面光、顶光、逆光等不同的情况。写生者要注意选择有利于突出形体结构的光线效果。一般情况下，写生时的光线来自左侧与右侧的斜上方为宜。

6. 距离的选择 写生时，画者应与被描绘的对象之间保持一定的距离。这个距离以不转动头部，不斜视就能一眼看全整个对象为宜。距离太近看不到整体，透视变化也太大，距离太远又看不清对象的相互关系。为此，比较合适的距离相当于被描绘对象高度的二倍半至三倍。这样的距离，使被描绘的对象处于写生者的正常视域范围内。一般说来，人的正常视域指的是 60° 的视角范围，这时所看到的整个对象是清晰正常的。否则看到的对象就模糊并且变形了。所以，假若要画一个 1.60m 左右身高的人的全身像时，就需要在 4m 左右的距离去画。

不但写生者与被写生对象之间要有合适的距离，就是写生者与画板之间也须保持适当的距离。这个距离以一臂之长为宜，这样，便可一眼看清全部画面，作画时就能照顾全局。如果画四开以上画幅的画面，写生者就应该经常离开画面，退远数步观看，以便检查画面的整体效果。

另外，写生者的视线应该与画面垂直，并且视点要能落在画面的中心。因此，放置画板时不可过高或过低，也不要过于倾斜或过于垂直，要使画板有一个适当的倾斜角度，以避免画面线条和形体因透视而变形(图 1-2)。

7. 作画的姿势 写生者应该采取正确的作画姿势，不论是站着画还是坐着画，都要保持上身挺直，千万不要俯身于画板之上。执笔的手臂也要自然伸直，手腕不要按在画面上，应该悬空，有时也可以用小指尖顶在画面上画细部。

保持良好的作画习惯和正确的作画姿势是很必要的。人体上肢的四种关节：肩关节、肘关节、腕关节和指关节各有不同的用途。一般画长线、直线，画大的形，大的画幅时需要多用肩关节或肘关节。如果站着画，更可以挥洒自如。一般在画细部时宜多用腕关节和指关节。

8. 执笔的方式 画素描时的执笔方式应区别于写字。一般是把铅笔横过来，用拇指和食

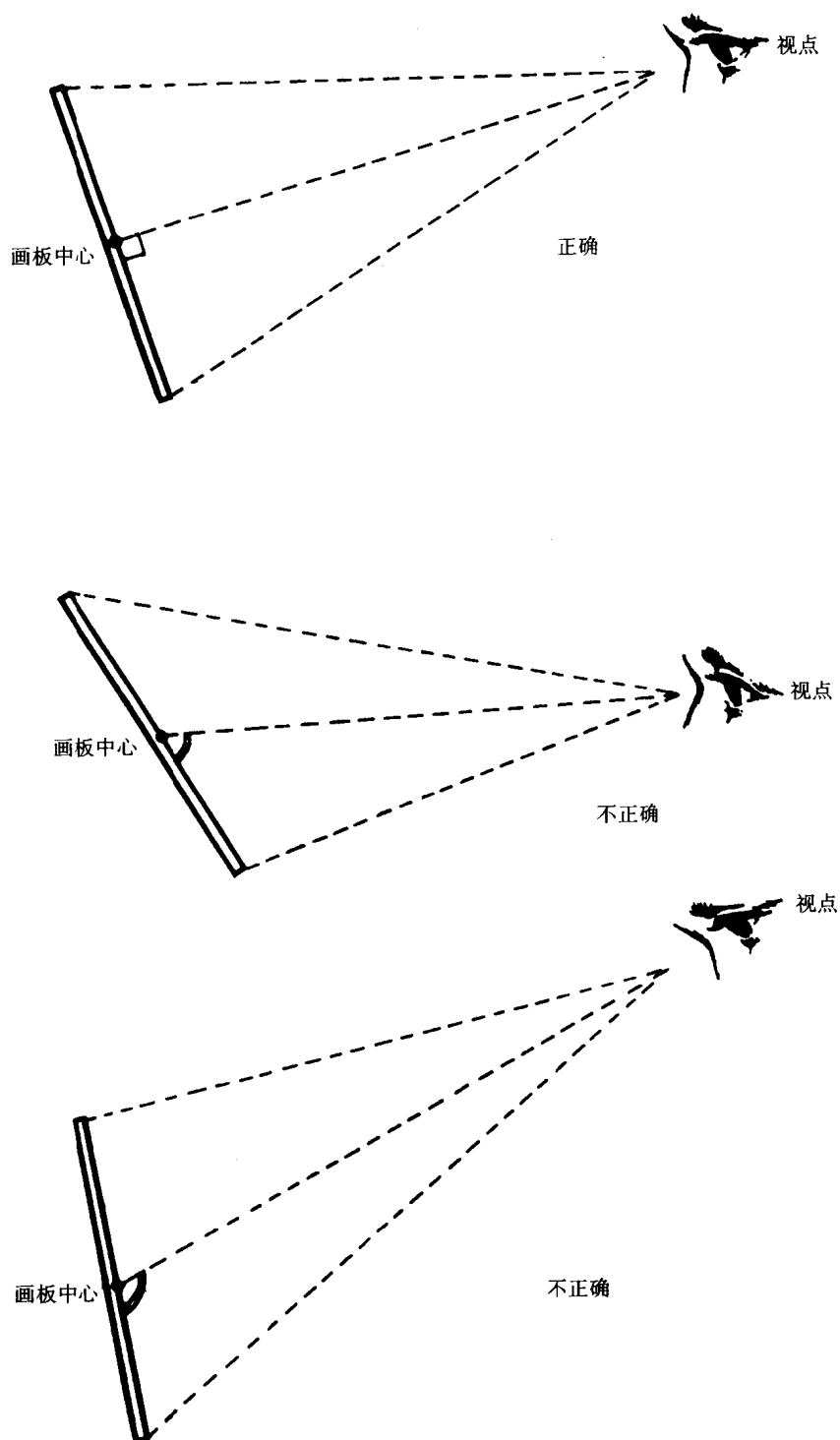

图 1-2 写生者的视线与画面的角度