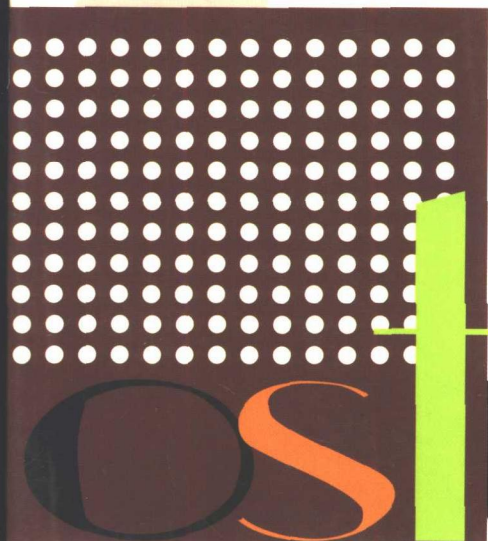

21世纪职业教育重点专业教材
根据国家教育部统一教学大纲编写

服装设计基础 (上册)

梁军 / 编著

 中国纺织出版社

21 世纪职业教育重点专业教材
——根据国家教育部统一教学大纲编写

服装设计基础

(上 册)

梁 军 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

服装设计基础分上、下两册,本书是上册,内容包括素描、色彩、速写和服装画。素描、色彩从简单物象的形体比例、结构、明暗及色彩的临摹与写生入手,逐步完成从静物造型、色彩归纳向设计绘画的过渡;速写则依据服装人物绘画要求对形色进行整理,以体现服装画最基本的表现形式。以上内容是培养服装设计创造性思维、美感意识和设计图绘画能力必不可少的知识。该书内容衔接性极佳,图片有很强的代表性,质量高;文字精炼、准确,对服装职业教学有很高的实用价值。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础. 上册/梁军编著. —北京:中国纺织出版社, 2002. 1

(21 世纪职业教育重点专业教材)

ISBN 7 - 5064 - 2028 - 7/TS · 1494

I. 服... II. 梁... III. 服装 - 设计 - 职业教育 - 教材 IV. TS941. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 039555 号

策划编辑:包含芳 责任编辑:朱 涛 责任校对:俞坚沁
责任设计:胡雪萍 责任印制:刘 强

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

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing @ c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2002 年 1 月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9.5

字数:165 千字 印数:1—5000 定价:24.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

21 世纪职业教育重点专业教材

服装设计与制作专业编委会

服装制作与营销专业编委会

主 任: 高 敏(全纺教育学会中教分会会长)

副主任: 朱焕良(纺织职业教育教学指导委员会副主任、东北电力学院艺术学院院长)

余建春(全纺教育学会中教分会副会长、广州大学纺织服装学院院长)

朱世林(常州纺织服装职业技术学院正校级调研员)

王建庆(全纺教育学会中教分会副会长、纺织职业教育教学指导委员会副主任、常州纺织服装职业技术学院院长)

编 委 (按姓氏笔画排列):

王家馨 方 勇 许先智 朱焕良 庄立新 吕学海 刘 锋
余建春 张繁荣 张宏仁 周邦桢 周丽娅 罗德礼 金 惠
杨奇军 姚再生 徐 佳 梁 军 黄喜蔚 鲍卫君 谭雄辉

全国纺织教育学会教材编辑出版部人员名单

主 任: 梁 善

常务副主任: 孙兰英

副 主 任: 郑 群 贾成文 高 敏 倪阳生

成 员: 王蕴强 朱苏康 张家钰 荆 涛 刘 予 王建庆 朱慧春
张荣生 朱德明 高宗玉 卞 葆 包含芳 张福龙 王延丰
郑伟良

出版者的话

按照教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，全国纺织教育学会组织各专业教学指导委员会编写了纺织服装类 21 个重点专业的指导性教学计划和教学大纲。

专业指导委员会根据教育部审定通过的专业教学改革方案和指导性计划以及对课程安排、课时、教学内容的要求，组织最有权威和教学经验的教师编写了此套教材。

本套教材内容丰富，充分反映生产实际中的新知识、新技术、新工艺和新方法，注意文化基础课和专业课的衔接，注意按不同工种、不同技能和不同层次提出要求，按“基础模块”、“选用模块”、“实践教学模块”等部分编写，在教学上有较大的灵活性和适用性，便于全国各地学校根据教学的具体情况加以选用。本书凡有 * 处均为教学选用内容。

全国纺织教育学会
教材编辑出版部

目 录

第一章 专业绘画基础	1
第一节 素描基础知识	1
一、为什么需要学习素描	1
二、绘画用具	2
三、物象观察	2
四、线的练习	5
第二节 基本形体素描造型	6
一、几何形体结构素描	6
二、几何形体明暗素描	9
第三节 静物素描造型	13
一、静物结构素描	13
二、静物明暗素描	14
素描实训	24
第四节 色彩绘画的基本知识	25
一、色彩绘画概述	25
二、绘画用具	25
三、色彩的基本常识	25
四、色彩绘画基本技法	27
第五节 静物色彩绘画	29
一、水粉静物	29
二、水彩静物	30
第六节 色彩归纳绘画	33
一、色彩归纳绘画概述	33
二、归纳画法的观察	33
三、写实性归纳写生	34
四、装饰性归纳写生	35
色彩实训	35

第二章 专业绘画	37
第一节 服装人物速写	37
一、服装人物速写	37
二、服装人物速写的基本知识	37
三、服装人物速写画法	52
第二节 服装人物速写整理	71
一、服装人物速写整理概述	71
二、人物速写整理	71
三、色彩层次整理	97
服装人物速写实训	97
第三节 服装画	98
一、什么是服装画	98
二、服装画基本画法	98
三、服装画的风格形式	99
第四节 服装画常用技法与表现效果	100
一、服装画常用技法简述	100
二、绘画技法应用	100
三、工具应用	101
第五节 服装画特殊技法与表现效果	102
一、服装画特殊技法概述	102
二、特殊技法与表现效果	102
服装画实训	102
 彩图	104
 参考书目	137

第一章 专业绘画基础

第一节 素描基础知识

一、为什么需要学习素描

素描——“素色描绘”、“单色描绘”，只从字面意义上我们就知道素描是指用单色描绘物象，在学习绘画的过程中，首先接触素描，可以避免受复杂色彩因素的干扰，注意力可以完全集中到对物象形的认识上，从而可以深入对物体形的理解和塑造，为以后用色彩描绘物体及绘制色彩设计图的学习打下坚实基础。因此，素描是绘画艺术的造型基础，同时，也是实用美术设计的造型基础，服装设计也就毫无例外地需要有素描造型基础的支持。对于这一点，多数业内人士已达成共识。当然素描作为基础造型的训练环节，在服装设计整个教学过程所占有的比重与训练的内容，在不同时期有着不同的目的和意义。

80年代是国内开办各种层次服装设计教学的初期，此时，服装设计教学承袭的是纯艺术类教学模式，即：学生要以较好的成绩通过素描、色彩加试，入学后素描单独设课，并由素描功底较深厚的专职教师任教，作业训练占用大量时间，从几何形体到静物、石膏像、头像、半身像直至人体一步步很深入地画下来，服装设计造型基本功的训练演变成了对素描艺术形式的全面研究探讨。90年代以后，随着对服装设计认识的提高以及向外界学习的增多，服装设计的素描教学逐步转向贴近专业的优化训练，开始注重短期作业，强化准确反映物体比例、结构特征的分析性素描绘画，并以人物速写练习为设计绘画人物动势姿态的表现作铺垫，素描训练基本发挥了为设计奠定造型基础的功效。近几年来，由于某些客观原因，职业学校服装设计生源的绘画基础接近于零，这就要求素描教学的内容和形式亦随之进行相应调整。本教材正是针对这一新现象，从基础绘画与设计造型一体化的角度，突出服装设计专业的专业性，摆脱素描表现性的束缚，着重对物象基本形态进行分析，在最基本的形体比例、结构特征、空间虚实以及明暗关系中寻求对形的理解和准确塑造，使学生尽快具有对物体形象的基本绘画能力。

在本章的素描学习中,仍然以铅笔、炭笔等作为主要绘画工具。训练的最初阶段,要对物体呈现在视觉中的结构、透视、明暗、空间等各种规律仔细观察分析,善于体会物体的各种变化,掌握正确的绘画方法,使物象逐步得以直观、具体、准确地被描绘出来,为设计绘画奠定必备的造型基础。

二、绘画用具

学习素描,首先要了解素描所用画具的性能特点,然后靠一定量的实训积累来提高水平。

(一)纸

学习素描的最初阶段不宜使用过于光滑或较薄的纸张,过于光滑的纸不易挂铅,较薄的纸擦改时容易破损。可选用 100K 以上质地较白且有柔韧性的图画纸或专用素描纸。

(二)笔

初学时以铅笔为宜,铅笔从 6H 至 8B 分有不同类型,6H 最硬,8B 最软,HB 适中。初学阶段练习明暗层次时,可先从 HB 至 5B 中选择软性铅笔铺画大关系,后用硬性铅笔作具体刻画。

(三)橡皮

橡皮是绘画的改错工具,有时也能作为绘画用具,尤其是画明暗关系时,根据纠错需要的大小,可把橡皮切成三角形用来提取亮线或小面。

(四)其它

包括画板、画架、画夹、图钉等,一般院校除画夹外,都备有画板、画架,画板以四开或二开为宜,画夹多为四开。

三、物象观察

物象观察是画好客观物体的依据,在基础素描造型学习中,学会正确观察分析物象尤为重要,一切繁杂的物体形象都源于最简单形体的衍化,掌握这些简单形体的透视变化、形体比例、结构特征、明暗规律,有利于对服装人物形体的认识与描绘。

(一)物体的透视变化

相同或不同的物体由于距离远近与所处位置的不同,反映在我们视觉中的形状会发生变化:变得“近大远小”或“近宽远窄”,这就是物体的透视变化。

透视规律 以简单的几何形来表现物象的透视规律最为直观,因为一切复杂形象,包括服装人物的透视关系都可归纳为简单几何形体(有关人体透视

规律将在以后章节中讲到)。

平行透视——一个方形物体只要有一组平面与观者平行,就产生平行透视。平行透视只有一个消失点,见图 1a。

成角透视——方形物体只要有一组平面与观者成角度,就产生成角透视,成角透视有两个消失点,见图 1b。

倾斜透视——与地面成倾斜状的平面产生倾斜透视,见图 1c。

圆形透视——圆形的透视变化见图 1d。

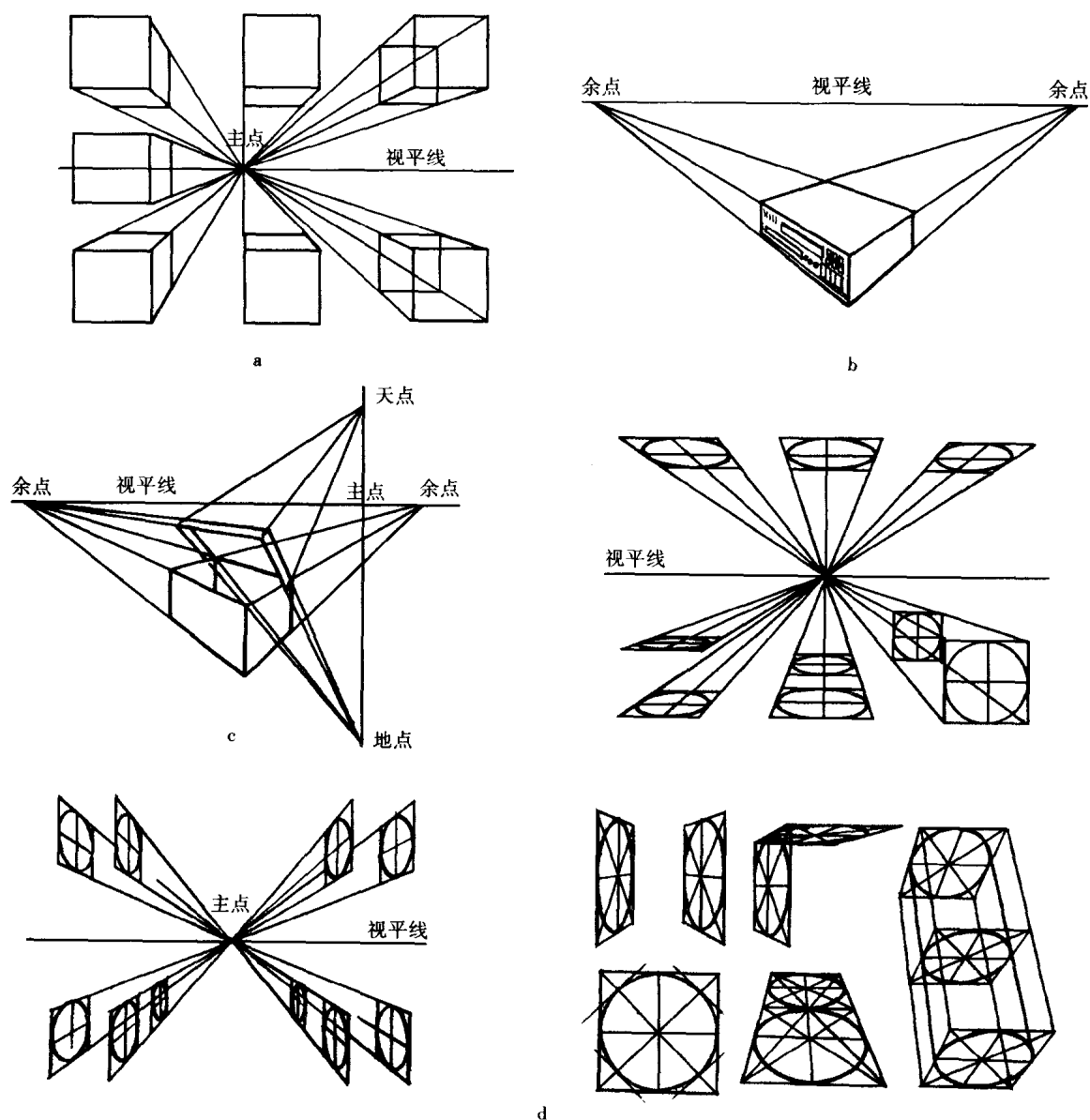

图 1

(二) 物体的结构与比例

要准确地描绘出不同物象的结构特征，需要先从物体最基本的比例关系开始。比例是不同物象形体或同一物象局部与整体、局部与局部之间形态大小、高低、宽窄、粗细等方面的比。每个物体都有它自己独特的结构和比例，当几个物体同时被组合在一个画面中时，物体与物体之间的比例及组合特征就要放在第一位，然后再考虑单个物体的比例。因此，训练时一定要整体地观察物象、进行整体连续比较。

在观察的最初阶段可借助于铅笔杆：伸直手臂，大拇指在笔杆上上下移动，测出物体的长短、宽窄及各部位之间的比例关系。这种观察方法可在面对物象写生构图时直接运用，见图2。

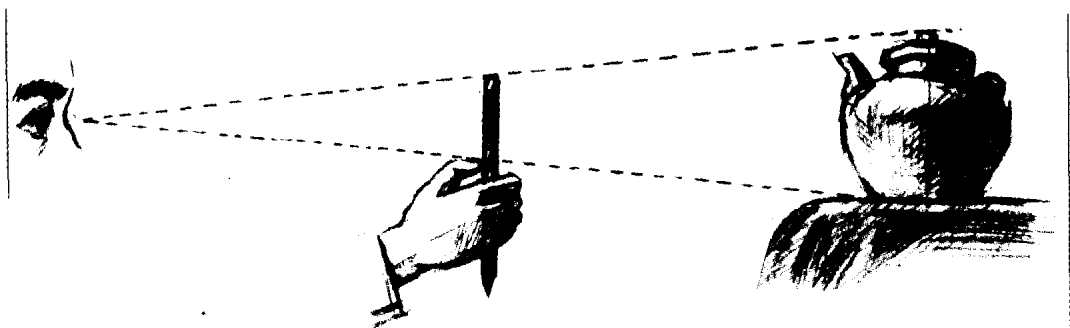

图2

(三) 物体的明暗

准确观察分析物体的明暗规律，能增强对物象空间体感的塑造，对下一步服装画的学习有较大意义。

物体在空间的形体感，除源于它自身的形态结构特征外，还受光源的影响。

光照射到物体上，使物体的受光和背光之间产生许多明暗层次转换，这些明暗的深浅层次与物体的形体结构密不可分。拿球形体来说，球体受光部正对光源的球面最亮，素描用语称为亮面；球体的整个背光面较暗，称为暗面；受光部向背光部转折的部位很深暗，称明暗交界线；由球体遮挡光线在桌面所形成的黑暗部分称作投影；球体暗面受桌面与环境影响而有的稍亮部分叫作反光；受光面向暗部微妙过渡的部分叫灰面。这些明暗变化在素描用语中又称作“三大面”，即受光亮面、背光黑面、顺光灰面，以及“五调子”即亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光与投影，见图3。

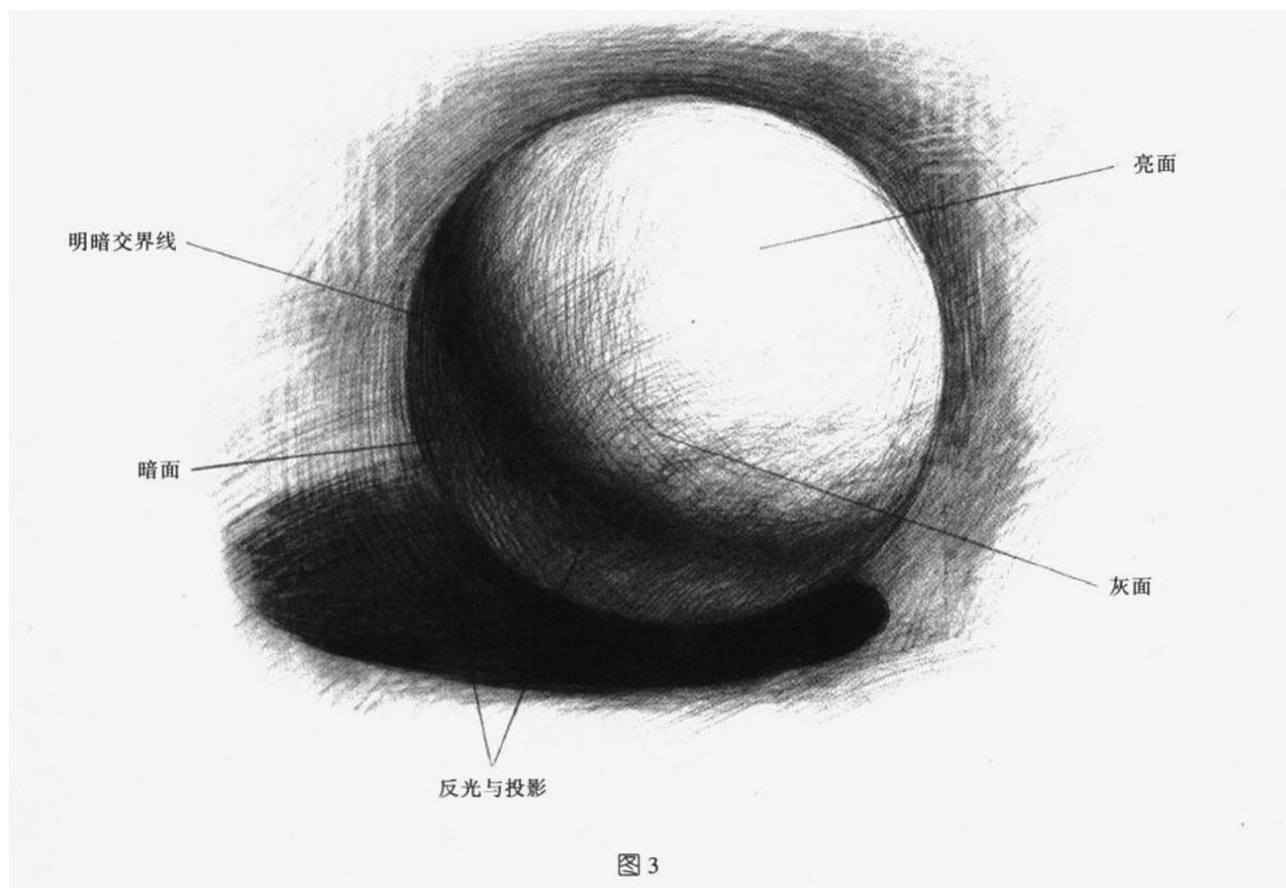

图 3

四、线的练习

在素描基础训练中,要用线来塑造物体形象,在服装专业设计绘画中,也要用线去刻画服装与人物形象,因此,对线的运用的练习,是以后掌握好线的表现力、以期学好专业设计绘画的基本要求之一。对初学者来说,掌握正确的拿笔姿势,并进行以直线取形的练习是很重要的,见图 4a。特别是用线表现物体明暗关系时,运笔起落的用力大小,线条的排列方向,用线速度的快慢以及手、腕、肘的运动等,都会不同程度地影响到线条的表现力。以下是线条运用的两种基本练习。

(一) 线条衔接练习

进行线条练习时,运笔要平稳,下笔轻起笔也要轻,线条排列要流畅、连贯、有秩序,切忌钉头鼠尾(即下笔重,起笔轻),见图 4b。

(二) 线条交叉重叠练习

线条交叉不可杂乱、平板,每一遍重叠都要改变方向,要保持线条排列清新、干净、富于韵律和虚实变化,见图 4c。

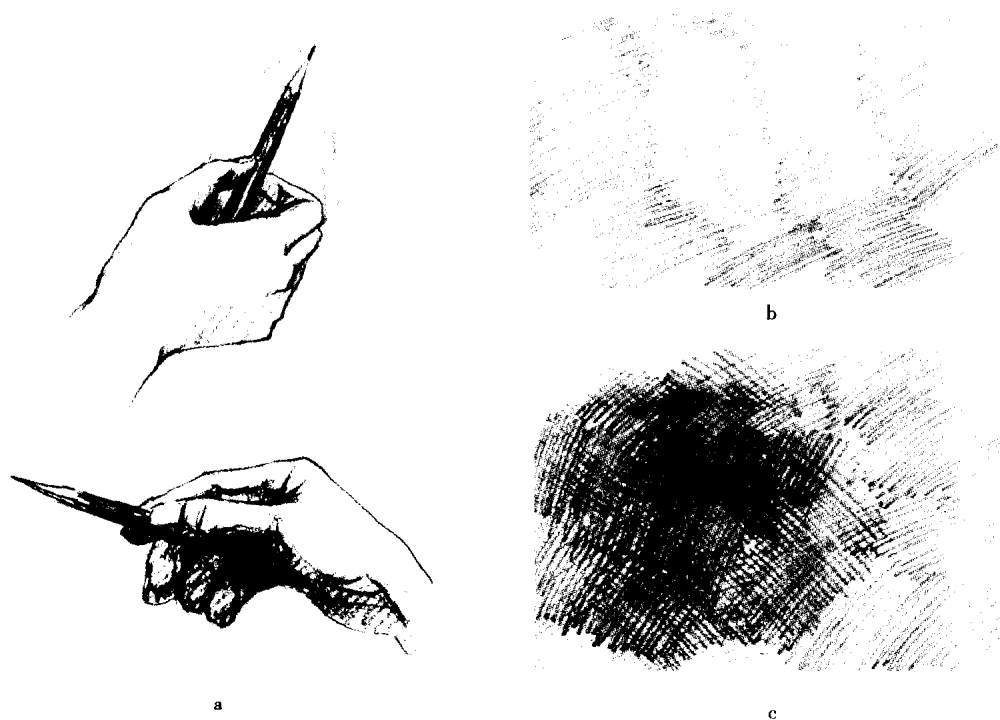

图 4

第二节 基本形体素描造型

一、几何形体结构素描

几何形体是世间最单纯的物体形象,也可以说,几何形体是衍生各种千姿百态复杂物象的母体。正是由于几何形体这种高度的概括性,描画几何形体结构,就成为素描学习初始阶段训练绘画造型的最有效途径。几何形体结构素描是指用较单一的线条对物体轮廓及结构所进行的描绘。

(一)几何形体结构素描的基本步骤

■1. 构图 构图是在画前通过对几何形体进行整体观察比较分析后,用铅笔以辅助直线标出物体最高点、最低点、中垂线及宽度,确定物体在画面中的位置、基本结构特征和比例,为避免污染画面,使后面的深入刻画能顺利进行,此时用笔力度要轻,见图 5a。

初学者练习构图时，可结合前面所讲的借助笔杆的观察方法去分析物象，例如将笔垂直放在画面物体的斜边或把笔水平放在画面物体纵深处，可检验和确定物体倾斜程度和纵深方向的变化，见图 5b、5c。

■2. 画形体结构 根据画者视角，通过观察分析、比较，进一步明确物体透视、整体与局部或局部与局部的比例关系和结构特征。要以直线画形，对于隐藏于形体后面或转折到形体背后的结构，也要用线以理性的观察分析反映出来。尤其是画几何形结合体时更要注意这一点，见图 5d。

■3. 深入刻画完成 在继续保持整体观察比较的前提下，进一步刻画形体结构，同时要结合线条的虚实变化来体现形体的前后空间，为增强体感，暗面与交界线处也可略上一些调子。画面完成的基本要求要达到：形体比例、结构特征准确，具有一定虚实的空间层次和体感，见图 5e、5f。

在最初的训练过程中，按照上述步骤程序，要经过反复的实训练习，才能对物体结构绘画造型有一定理解和认识。

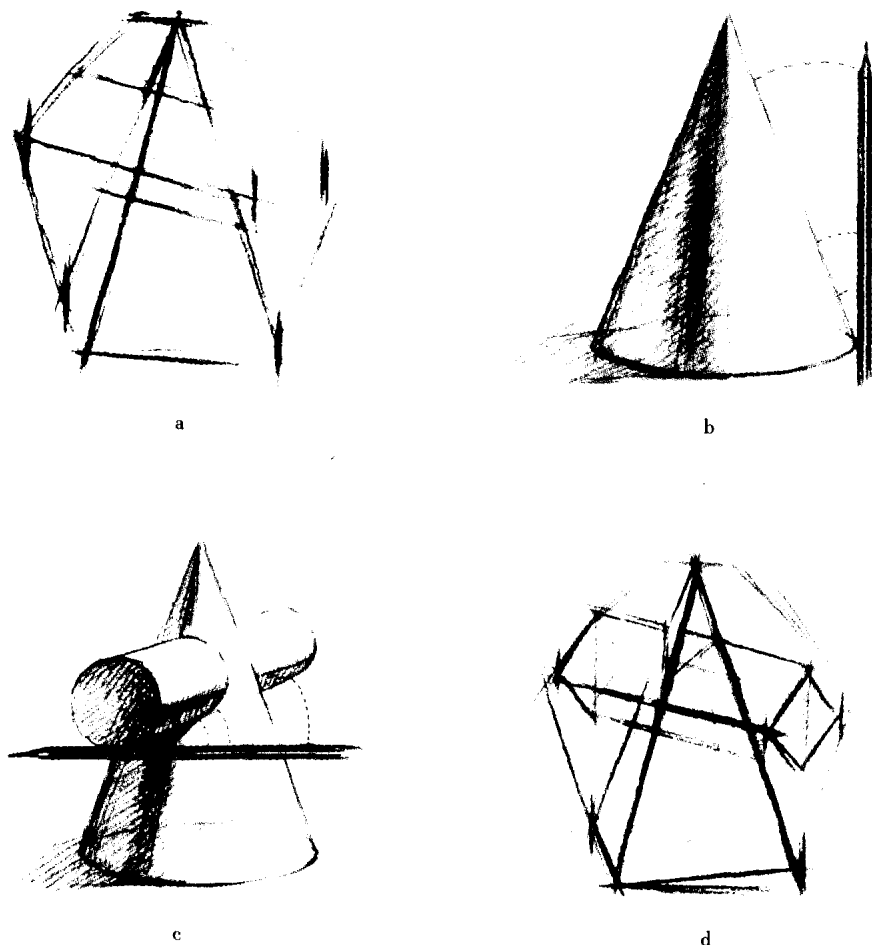

图 5

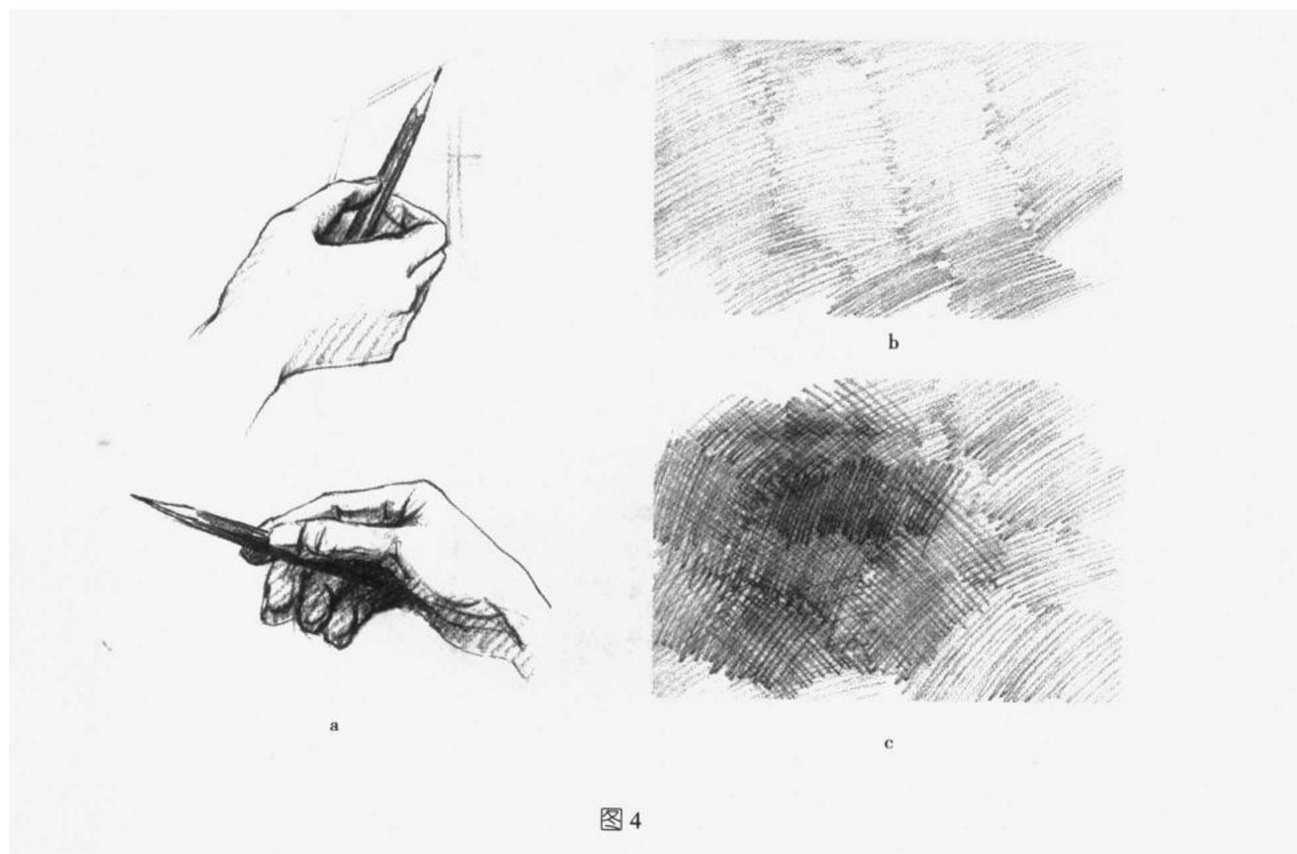

图 4

第二节 基本形体素描造型

一、几何形体结构素描

几何形体是世间最单纯的物体形象,也可以说,几何形体是衍生各种千姿百态复杂物象的母体。正是由于几何形体这种高度的概括性,描画几何形体结构,就成为素描学习初始阶段训练绘画造型的最有效途径。几何形体结构素描是指用较单一的线条对物体轮廓及结构所进行的描绘。

(一)几何形体结构素描的基本步骤

■1. 构图 构图是在画前通过对几何形体进行整体观察比较分析后,用铅笔以辅助直线标出物体最高点、最低点、中垂线及宽度,确定物体在画面中的位置、基本结构特征和比例,为避免污染画面,使后面的深入刻画能顺利进行,此时用笔力度要轻,见图 5a。

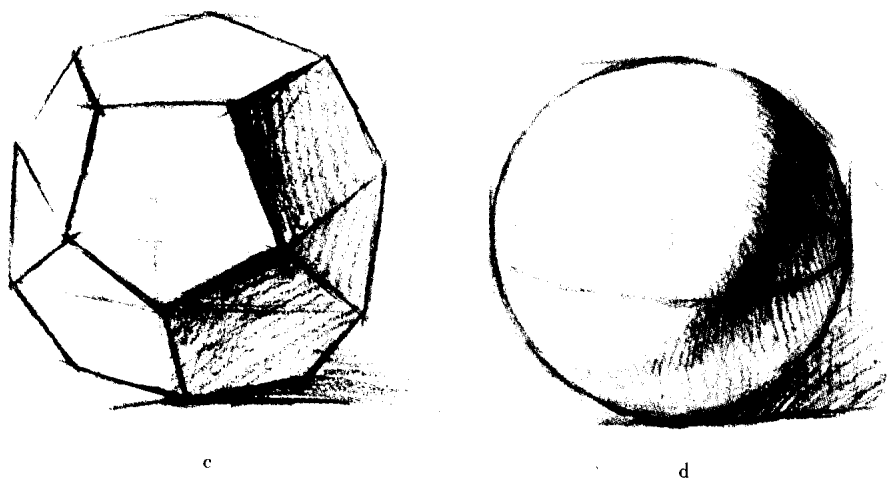

图 6

二、几何形体明暗素描

明暗素描是对物象在光作用下所形成的黑白灰明暗秩序美感的描绘，是以线条排列的疏密和线条叠加的深浅来刻画物体形象的结构和空间体感。理解和画好几何基本形体的明暗变化，对进一步学习服装设计绘画，表现自然写实的服装设计画面效果有重要意义。

(一) 几何形体明暗绘画的基本步骤

■1. 构图起稿 整体观察、分析，确立物体之间的大小比例、前后关系及布局安排，见图 7a。

■2. 画形体结构 运用结构素描观察方法，进一步分析物体结构特征、比例、透视及体面关系，注意强调明暗交界线并确定出投影的方向位置。在这个步骤一定要把形画准，见图 7b。

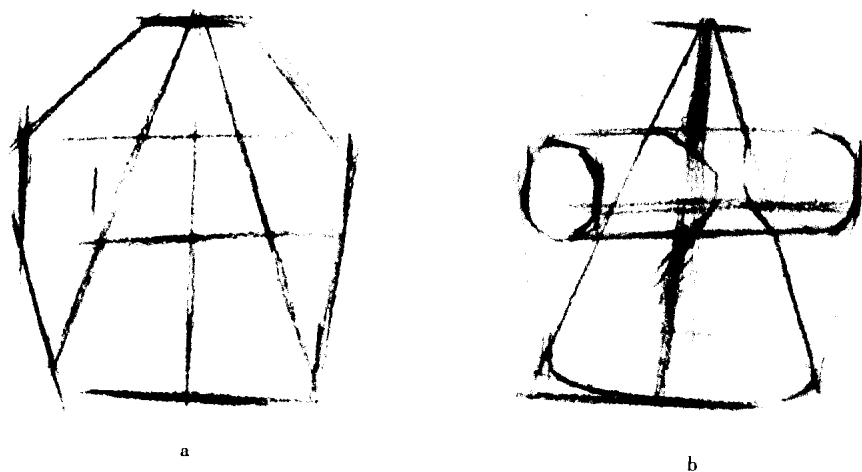
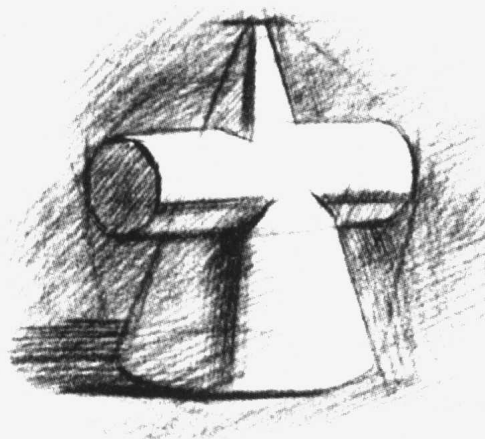
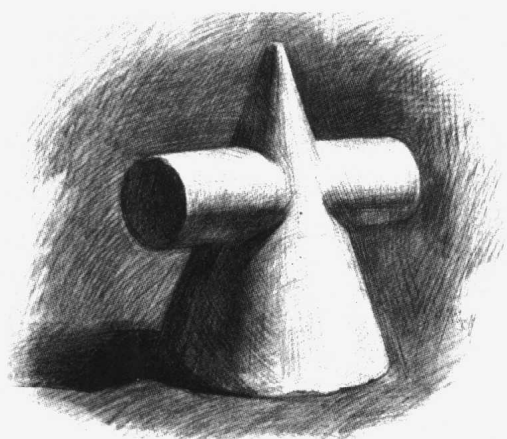

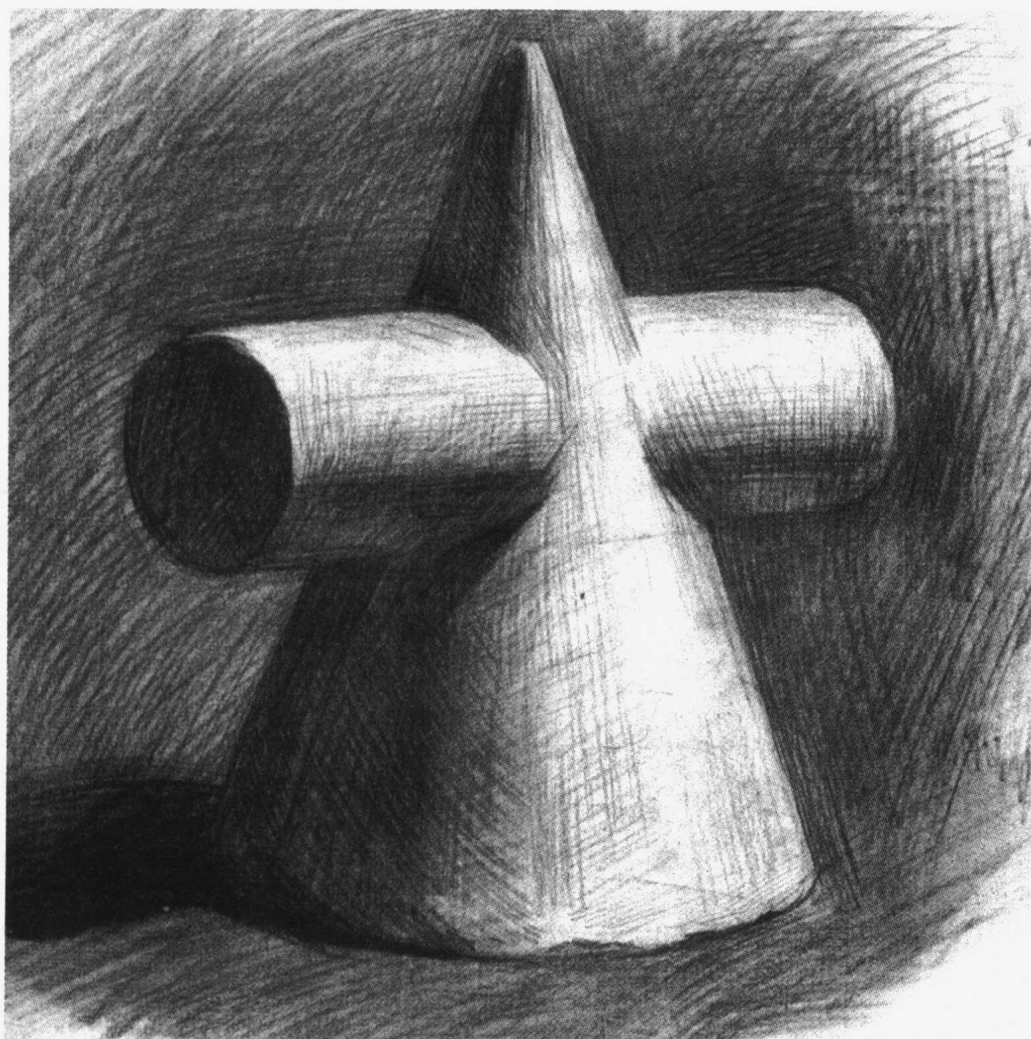
图 7

c

d

e

图 7