

高职高专“十二五”规划教材

服装 美术基础

第二版

张艳荣 罗 峥◎主编

FUZHUANG
MEISHU JICHU

化学工业出版社

高职高专“十二五”规划教材

服装 美术基础

第二版

张艳荣 罗 峥◎主编

FUZHUANG
MEISHU JICHU

化学工业出版社

·北京·

本书针对高职院校服装专业的具体特点,以及不同层次的学生现有美术基础现状,采用图文并茂的形式,浅显易懂地进行了美术基础理论和技法的讲解,将基础知识的训练与专业特点结合起来,重视应用训练,突出了实用性。

主要内容有:素描基础知识、透视基本原理、素描几何形体写生、人物速写、素描静物写生、素描石膏头像写生、设计素描、色彩绘画的工具材料和特性、色彩基础知识、色彩静物写生、色彩风景写生和色彩设计等。

本书适用于高职高专服装专业使用,也可供从事服装设计与制作的人员学习与参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装美术基础/张艳荣,罗峥主编. —2版. —北京:化学工业出版社,2012.4
高职高专“十二五”规划教材
ISBN 978-7-122-13688-6

I. 服… II. ①张… ②罗… III. 服装-绘画技法-高等教育-教材 IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第034911号

责任编辑:陈有华 蔡洪伟
责任校对:陶燕华

文字编辑:向东
装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:化学工业出版社印刷厂
787mm×1092mm 1/16 印张13¹/₂ 字数313千字 2012年6月北京第2版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:39.00元

版权所有 违者必究

高职高专服装类专业规划教材 编审委员会

主 任 马腾文

副主任 侯建平 巨德辉 李晓春 潘福奎 钱晓农 王 晶
王兆红 吴金铭 夏国防 闫永忠 殷广胜 张 泰

委 员 白莉红 白 爽 成月华 戴孝林 邓鹏举 邓树君
杜丽玮 冯道常 冯素杰 侯家华 侯建平 胡 月
巨德辉 李金强 李 俊 李晓春 刘青林 刘荣平
刘瑞璞 罗 峥 马腾文 潘福奎 钱晓农 任雪玲
尚 丽 邵献伟 石吉勇 孙汝洁 孙有霞 王 晶
王培娜 王 茜 王 强 王雪菲 王兆红 吴金铭
夏国防 许崇岫 许继红 许瑞超 闫永忠 殷广胜
张富云 张吉升 张巧玲 张 泰 张文斌 张艳荣

(以上均按姓氏汉语拼音排列)

第一版前言

《服装美术基础》是根据高等职业教育的特点,在充分考察服装专业学生现有知识状况的基础上,遵循因材施教的教育思想,本着培养技术应用型专门人才的宗旨而编写的。

服装美术基础是学生必修的专业基础课,主要是培养服装专业学生的造型能力和对色彩的感知能力。本书通过训练学生正确的观察方法和表现方法,围绕服装专业学生对服装专业的美术基础知识进行了重点、系统的讲解,它有别于传统的美术基础课教学,能使学生在较短时间内掌握美术基础课程的内容。在此基础上,设置了设计素描和设计色彩的学习内容,以进一步提高服装专业人员的艺术造型能力和修养,为今后从事服装设计打下良好的基础。

本书在编写中力图突出以下特点。

1. 浅显易懂

本书针对高职院校服装专业的具体特点,以及不同层次学生现有的美术基础状况,浅显易懂地进行了美术基础理论和技法的讲解,并配有大量的图片,一方面方便学习者摹写,另一方面可以开阔学习者眼界,以进一步提高欣赏水平。

2. 针对性强

服装专业学生学习美术基础知识的最终目的是应用于服装设计或制作。在本书的编写过程中,针对服装专业的特点和要求,紧密围绕服装进行美术基础的传授和课程安排,选用图片与专业课紧密相关,将基础知识的训练与专业特点结合起来,有别于以往的传统美术教学,突出实用性,以适应当前社会对服装专业人员的要求。

本书为高等职业学校服装类专业教材,也可以为服装设计与制作人员提供帮助,是服装爱好者的良师益友。

本书由张艳荣、罗峥主编。第一、四、十章由张艳荣编写,第二、六、十一章由罗峥编写,第三、五、八章由窦彬编写,第七章由吕岱松编写,第九、十二章由李莹编写。全书由张艳荣统稿。

本书由山东农业大学美术系王茜教授主审,她对本书提出了许多宝贵的意见;本书在编写过程中,得到了有关专家的支持和帮助;在此一并表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,不足之处敬请读者批评指正。

编者
2007年3月

前言

服装美术基础是高等职业学校服装设计专业的基础课程，主要培养学生的造型能力和对色彩的感知能力。编者针对服装专业的具体特点和学生对美术知识的需求，对其内容进行了优化。通过理论讲授与实践，主要训练学生正确的观察和表现方法，使学生能在较短时间内了解掌握美术基础知识，循序渐进地通过实践课程不断提高学生的造型能力和色彩表达能力；另外，还制定了设计素描和设计色彩的学习，以进一步开阔学生思维，增强设计观念，提高其艺术造型能力和修养，为今后从事服装设计打下良好的基础。

本书采用图文并茂的形式，浅显易懂地进行了美术基础理论和技法的讲解，并配有大量的图片，一方面方便学习者摹写；另一方面可以开阔学习者眼界，以进一步提高其设计意识和创作能力。

本书将基础知识的训练与专业特点结合起来，突出实用性，选用图片与专业课题紧密相关，以适应当前社会对服装专业人员的要求。

本书为高职高专服装专业的教材，也可供服装设计与制作人员参考。

本书由张艳荣、罗峥主编。第一、四、十章由张艳荣编写，第二、六、十一章由罗峥编写，第三、五、八章由窦彬编写，第七章由吕岱松编写，第九、十二章由李莹编写。

本书由山东农业大学美术系王茜教授主审，她对本书提出了许多宝贵的意见；本书在编写过程中，参考借鉴了部分同行的文献，得到了有关专家的支持和帮助；在此一并表示衷心的感谢。不足之处敬请批评指正。

编者
2012年1月

目 录

言 明

第一章 素描基础知识

1

第一节 素描概述

2

一、素描的概念

2

二、素描的特性

2

第二节 素描的工具和材料

3

一、素描的工具和材料

3

二、工具的使用

5

第三节 素描的画前准备工作

7

一、光线的选择

7

二、静物的摆放

7

三、作画者姿势及位置的选择

7

应用训练

8

第二章 透视基本原理

9

第一节 透视图的形成及常用概念

10

一、透视图的形成

10

二、透视图常用概念

10

第二节 平行透视

13

一、平行透视的基本概念及特点

13

二、平行透视基本画法

14

三、平行透视的应用

16

第三节 余角透视

19

一、余角透视基本概念

19

二、余角透视基本画法

20

三、余角透视实例分析

22

应用训练

24

目 录

第三章 素描几何形体写生

25

第一节 素描的基本因素

26

一、形体与结构

26

二、比例与透视

27

三、光影与明暗规律

29

第二节 素描几何形体写生步骤

31

一、结构素描的写生步骤

31

二、明暗素描的写生步骤

32

应用训练

34

几何形体素描作品欣赏

35

第四章 人物速写

39

第一节 速写的工具和材料

40

一、速写的概述

40

二、速写的分类

45

第二节 人体的结构和比例

49

一、人体的结构

49

二、正常人体的比例

56

三、服装人体的比例

58

第三节 人体的运动规律

58

一、重心线

58

二、前中线

59

三、运动和动势线

60

第四节 人物的头、手、脚的写生要点

61

一、头部骨骼和肌肉

61

二、头部比例

61

三、五官的结构和特征

62

四、手的结构和比例

64

五、脚的结构和比例

65

目 录

第五节 人物着装表达要点	66
一、人物衣装与人体结构	66
二、人物衣装与线条组织	66
三、线条的艺术表现力	67
第六节 人物速写写生的要点和步骤	68
一、写生要点	68
二、写生步骤	68
三、默写	70
应用训练	70
人物作品欣赏	71

第五章 素描静物写生

77

第一节 静物结构素描要素	78
一、构图	78
二、形体比例间的关系	78
三、透视结构	78
四、线条组织	79
第二节 静物明暗素描的写生步骤	79
一、观察构图	79
二、塑造基本形体	79
三、深入刻画	80
四、调整完成	80
第三节 素描静物的临摹	81
一、静物素描临摹的目的	81
二、素描静物临摹的方法与步骤	81
应用训练	82
静物素描作品欣赏	83

目 录

第六章 素描石膏头像写生

91

第一节 石膏头像写生要点

92

一、形体特征

92

二、比例结构

92

三、透视空间

92

四、质感量感

92

五、性格神态

93

六、表现技巧

93

第二节 石膏头像写生步骤

93

一、观察、构图

93

二、起稿、轮廓

94

三、深入刻画

94

四、调整完成

96

第三节 问题作品图例分析

96

应用训练

98

石膏头像作品欣赏

99

第七章 设计素描

101

第一节 概念与特征

102

一、概念

102

二、设计素描的特征

103

第二节 如何学习设计素描

104

一、感受生活

104

二、学习传统

105

三、认识大师

106

第三节 重新认识造型基本元素——点、线、面

107

一、点

107

二、线

107

三、面

107

目 录

第四节 基本元素的表现训练	108
一、视觉表现训练	108
二、肌理表现训练	109
第五节 基本表现手法	110
一、概括纯化	110
二、夸张变形	112
三、解构重组	112
四、联想想象	115
应用训练	116

第八章 色彩绘画的工具材料和特性

117

第一节 水粉画的工具、材料和特性	118
一、水粉画的工具和材料	118
二、水粉画的特性	119
第二节 水彩画的工具、材料和特性	120
一、水彩画的工具和材料	120
二、水彩画的特性	120
第三节 其他色彩绘画的工具、材料和特性	121
一、油画	121
二、国画	122
三、丙烯画	123
四、彩铅画	123
五、色粉笔画	124
应用训练	124

目 录

第九章 色彩基础知识

125

第一节 色彩概述	126
一、色彩的产生	126
二、物体的基本色彩	128
第二节 色彩的调配	129
一、三原色	129
二、间色	130
三、复色	130
四、色彩的基本属性	130
五、色彩的对比	132
第三节 色彩的色调	138
一、色调概念	138
二、观察方法	139
三、色调分类	139
第四节 色彩的象征意义	141
一、中西方色彩的象征意义	141
二、具体色彩及服饰中色彩的象征意义	142
应用训练	152

第十章 色彩静物写生

153

第一节 色彩的观察方法和表现方法	154
一、色彩的观察方法	154
二、色彩的表现方法	154
第二节 作画的步骤	156
一、构图、起形	156
二、着色	158
三、深入刻画	158
四、调整完成	160
第三节 水粉画常见问题分析	160
一、粉	160
二、脏	160

目 录

三、花	161
四、灰	161
五、焦	162
应用训练	162
静物作品欣赏	163

第十一章 色彩风景写生

169

第一节 色彩风景写生的要点	170
一、色彩风景构图要点	170
二、色彩风景表现要点	172
第二节 色彩风景写生步骤	174
一、选景、构图	174
二、起稿、铺色	174
三、深入刻画	174
四、调整完成	175
应用训练	176

第十二章 色彩设计

177

第一节 色彩设计的源泉	178
第二节 色彩的采集与重构	179
一、色彩的采集	179
二、色彩的重构	181
应用训练	188
色彩设计作品欣赏	189

第一章 素描基础知识

- 第一节 素描概述
- 第二节 素描的工具和材料
- 第三节 素描的画前准备工作

学习目标

掌握正确的观察方法和表现手法，学会运用正确的造型手段去塑造形体，以进一步提高审美能力和形象思维能力，为今后的服装设计打下坚实的基础。

第一节 素描概述

一、素描的概念

“素描”一词通常指用单色进行描摹勾画的一种绘画形式，它属于绘画的范畴，是一切造型艺术的基础。

广义上说，不管材料、形式、色彩有何不同，只要是由一种单色表现对象的作品就属于素描的范畴。例如，中西方的早期岩画、中国画中的单色白描、速写、全因素素描（西方传统素描）、设计素描等。

二、素描的特性

素描排除了色彩因素，使作画者能更为集中地观察和表现对象的形体空间、块面结构、质感和量感等因素，比较全面地观察和表现物象，是培养学生的缜密思维、系统理解和掌握艺术规律的有效方法（见图1-1）。

◀ 图1-1 妇女半身像（法国，华托 作品）

素描是一门独立的画种，有着自己独特的表现形式和视觉语言，既可为美术创作收集素材，又可以是设计的草图或正稿，许多艺术家和设计师利用它进行创作和设计，由于专业领域的不同，他们的艺术审美及作品也呈现出不同的形态。服装专业的设计者也多以这种方式去搜集材料、记录形象，并结合着立意设计初稿，直至作品完成。他们的素描大多突出线性表现，适当地弱化了空间和量感等因素，注重风格线的表现。

作为一名时装设计者，要求具有较强的素描能力，素描功底的高低，将直接影响到设计意图的传达。因此初学者应当注重素描的学习，培养正确的观察方法和表现方法，运用艺术规律和形式美法则，确切地表达自己的设计意图。

第二节 素描的工具和材料

了解绘画的工具和材料的特性是很重要的，工具和材料的选择将直接影响到作品立意和画面的最终的表现效果。这一节将重点介绍素描的常用工具、材料及其使用方法。

一、素描的工具和材料

1. 笔

古今中外绘画史上，素描的用笔种类颇多。这里仅介绍应用较多的铅笔和炭笔两大类。

(1) 铅笔 铅笔是素描绘画中最常用的一种，通常包括木制铅笔、自动铅笔和彩色铅笔三种，铅笔铅质圆润光滑，便于掌握。其中木制铅笔最为常用，木制铅笔具有深浅软硬不同的表现力和较好的可修改能力。其中，HB为中性铅笔；H~6H铅质越来越硬，色度越来越浅；反之，B~6B铅质越来越软，色度越来越深。一般素描使用HB~6B的铅笔，2H~6H的铅笔笔芯太硬，不利于表现黑白灰关系，又容易损伤纸面，故不多用。作画者可根据需要选择合适的铅笔（见图1-2）。

(2) 炭笔 炭笔一般包括炭铅笔、炭精条及木炭条等（见图1-3）。

炭铅笔和炭精条具有较强的附着力，适合暗部调子的涂抹，视觉效果强烈，不易修改。炭精条有黑色和棕色两种，其特点是既可以进行较为细致的刻画，又可以大面积涂抹，表现出丰富的画面效果，但由于不易修改，初学者不易掌握。木炭条铅质极软，易被覆盖、抹去，特别适合创作性作品的起稿。作画者可根据绘画需要进行选择。

2. 纸

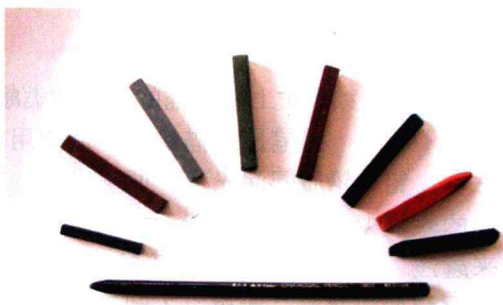
绘画所用纸张种类颇多，不同纸质、不同肌理会产生不同效果。铅笔素描用纸多选用质地坚实、表面略粗的素描纸。太光滑的纸画不黑，打铅笔线条时易打滑，用橡皮一擦一团黑而影响画面效果；太柔软的纸则经不起橡皮擦，起毛且易破。

3. 橡皮

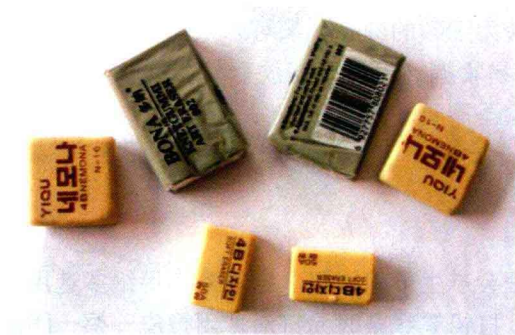
绘画时，作画者多选用质地柔软而富有弹性的橡皮，这种橡皮既能擦掉笔迹又不损伤画面（见图1-4）。橡皮泥也是不错的选择，还可以用馒头、面包揉成团代替橡皮使用。也有人用较柔软的纸卷成纸笔，一头用胶带包好，一头削成铅笔状，以便在绘画过程中处理一些特殊效果。另外，准备一块较为柔软的布，使用抽或抹的方法处理画面，以增强画面的空间感和质感，也是很好用的。

▲ 图1-2 铅笔的种类

▲ 图1-3 炭笔的种类

▲ 图1-4 橡皮的种类