

人物形象设计专业教学丛书

形象设计表现技法

唐芸莉/主编

王可亲/副主编

化学工业出版社

人物形象设计专业教学丛书

形象设计表现技法

唐芸莉/主编
王可亲/副主编

化学工业出版社
· 北京 ·

本书针对形象设计专业的需求和特点,主要介绍了形象设计表现的基础知识、表现技法、材质表现、整体综合应用等知识和技巧。包括概论、人体的表现、服装的表现、着色技法、头部形象设计表现、整体形象设计表现等六部分内容。内容丰富,循序渐进,层层深入,采用大量的范图来进行直观的学习指导,力求将原理与技巧相结合,使读者在学习的过程中能够把握内在规律。书中还提供了大量的思考练习题和范例欣赏,使读者可以学习参考。

本书可作为高职高专形象设计及相关专业的教材使用,也可以作为形象设计人员及业余爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

形象设计表现技法 / 唐芸莉主编. —北京: 化学工业出版社,
2008.12

(人物形象设计专业教学丛书)

ISBN 978-7-122-03733-6

I. 形… II. 唐… III. 形象-设计-技法(美术)

IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第146220号

责任编辑: 李彦玲

装帧设计: 何章强

责任校对: 洪雅姝

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 6 字数 144 千字 2009年1月北京第1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: 23.00 元

版权所有 违者必究

前言

人物形象设计是一个新兴的行业，在我国虽然起步较晚，但是发展很快。随着经济的繁荣和发展，人民生活水平不断提高，以及日常生活中人们日益增长的对自我形象设计的高层次需求，也为人物形象设计这个行业的发展提供了很好的契机。行业的迅猛发展使得对形象设计高级人才的需求日益迫切，1999年，人物形象设计专业首次进入我国高等教育体系，经过几年的蓬勃发展，人物形象设计专业在各个方面取得了丰硕的成果，同时，也为社会输送了大批形象设计专业人才。

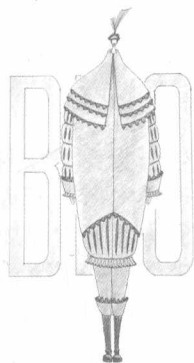
而专业的建设迫切需要与之相配的适合职业发展的实用性的专业教材。本书是人物形象设计专业教学丛书的一本，针对形象设计专业本身的需求，阐述了形象设计表现的基础知识、表现技法、材质表现、整体综合应用等知识和技巧。为了便于读者学习掌握，本书力求文字简明扼要，图文并茂，将形象设计表现原理与技巧相结合，使读者在学习的过程中能够把握内在规律。书后提供大量作品欣赏，供读者参考学习。

本书由唐芸莉主编，负责大纲编写和全书统稿定稿。王可亲任副主编，宁蓓蓓、隋淑倩参加了部分章节的编写工作。其中，唐芸莉编写了概论、第一章和第五章；宁蓓蓓编写了第二章；王可亲编写了第三章；隋淑倩编写了第四章。

由于编者水平有限，书中难免有错漏之处，敬请读者指正。

编者

2008年10月

概论

- 1 一、形象设计表现
- 1 二、形象设计表现的艺术特征
- 2 三、形象设计表现的材料和工具
- 3 四、形象设计表现的步骤
- 3 五、形象设计表现的学习方法
- 4 思考练习题

第一章 人体的表现

- 5 第一节 人体结构
- 6 第二节 人体比例
 - 6 一、效果图人体比例
 - 7 二、效果图人体体型
- 7 第三节 手与脚的表现
 - 7 一、手的表现
 - 9 二、脚的表现
- 10 第四节 人体动态
 - 10 一、人体的运动规律
 - 12 二、人体姿态的表现
- 13 思考练习题

第二章 服装的表现

- 14 第一节 着衣状态
 - 14 一、着装原则
 - 15 二、各部位与人体的关系
 - 15 三、褶皱的表现方法
 - 18 四、人体动态对着装的影响
 - 20 五、服装局部的表现
- 22 第二节 各种服装材质的线条表现
 - 22 一、线条的特征
 - 23 二、不同材质服装的线条表现
- 25 思考练习题

第三章 着色技法

第一节 常用绘画工具的使用

- 26 一、淡彩表现技法
- 27 二、彩铅表现技法
- 28 三、油画棒表现技法
- 30 四、麦克笔表现技法
- 31 五、电脑表现技法
- 33 六、其他工具

第二节 各种材质的表现

- 33 一、棉麻织物
- 34 二、丝绸织物
- 35 三、纱织物
- 37 四、编织物
- 38 五、牛仔织物
- 39 六、皮革类材料
- 41 七、皮毛类材料
- 42 八、图案花纹类材料
- 43 思考练习题

第四章 头部形象设计表现

第一节 头部的比例

- 44 一、头部结构比例
- 45 二、五官的画法

第二节 头部的设计表现

- 52 一、化妆的表现
- 55 二、发型的表现
- 58 三、配饰的表现
- 60 四、头部整体设计表现
- 60 思考练习题

第五章 整体形象设计表现

第一节 构图

- 62 一、单人构图
- 62 二、双人构图
- 63 三、多人构图

第二节 各种风格的表现

- 64 一、细腻的写实风格
- 69 二、绚丽的装饰风格
- 73 三、夸张的抽象风格
- 77 四、新兴的电脑表现风格
- 80 思考练习题

第三节 作品欣赏

- 80 参考文献

概论

学习目标：通过本章学习，了解形象设计表现技法的概念，掌握形象设计表现技法所需要的材料和工具，同时，认识形象设计表现的艺术特征。

人物形象设计专业是一个新兴专业，是社会经济和文化飞速发展的产物，在国外已经比较成熟，而随着中国经济的繁荣和发展，人民生活水平不断提高，也为人物形象设计这个行业的发展提供了很好的契机。形象设计表现技法则是伴随着人物形象设计的蓬勃发展而逐渐成熟的，最初是基于时装画技法的基础上发展起来的。

形象设计表现技法是人物形象设计的第一步，在整个人物形象设计环节中极为重要，作为一名形象设计师，良好的形象设计表现基础也是其应具备的素质，那么，什么是形象设计表现呢？形象设计表现具有什么艺术特征呢？

一、形象设计表现

所谓形象设计表现就是将形象设计思路用效果图的形式表现出来，即以绘画形式作为一种手段，来表现人物形象的外在造型和结构以及内在情感和整体艺术氛围（即设计构想）的一种艺术形式。

从中我们可以看出，形象设计表现的目的是用以表现形象设计构想，而绘画是其表现形式，所以形象设计表现是一种形式与内容的完美结合。由此可见，形象设计表现一方面是一种绘画艺术，以效果图作为载体，具有艺术审美性；另一方面，它表现的造型结构，又具有实用性，这一点也是形象设计表现与其他绘画艺术的区别所在。

二、形象设计表现的艺术特征

1. 概括提炼，准确再现

对于一名人物形象设计师而言，形象设计表现将其设计思路外在体现，是设计方案进一步实施的重要依据，具有很强的实用价值。因此，无论采用何种表现技法，首先需要准确的真实再现设计者的设计构思，准确的烘托、再现形象设计的造型特征、内在情感和艺术氛围，将表现形式与展现内容完美地结合起来。

形象设计表现不同于绘画艺术可以天马行空的想象，也不同于摄影艺术细腻真实的描绘，而是采用精练的绘画语言，对人物形象进行视觉艺术的再造表现。因此，形象设计表现应该比形象设计本身更具有典型的特点，更能够反映出形象设计的特征、风格，更具有鲜活的生命力。在处理人物形象的时候，要进行适当的取舍，把握设计的精髓，捕捉典型特征，强化人物形象的个性特点。

2. 适当夸张, 突出审美

形象设计表现是以绘画形式作为手段, 绘画艺术高于生活的特点, 决定了它来源于现实又高于现实的特征, 即表现的内容要以现实的人和服饰作为依据, 又比现实的人和服饰要美, 夸张是其重要表现手法。

在形象设计表现时要侧重于人物形象风格特点的表现以及艺术氛围的营造, 强调各种艺术手法的表现, 突出设计师创造性思维的展现, 在准确表现出设计构思的基础上增加欣赏性。因此, 好的效果图人物的造型明朗准确、姿态优美大方、用笔流畅精练、色彩协调舒适、质感真实细腻、技法娴熟丰富, 准确再现设计意图, 把设计美的精髓、美的灵魂突出表现出来, 具有极强的艺术感染力。

三、形象设计表现的材料和工具

1. 纸

纸的种类很多, 不同品种的纸展现出来的效果也不相同, 要根据自己的需要进行选择。

- ① 草稿纸: 用来将设计思路迅速地绘制下来, 由于通常是用铅笔、钢笔等进行线条的勾勒, 因此, 对纸的选择要求不高, 可以选择一些便宜的纸张, 如: 新闻纸、复印纸等。
- ② 拷贝纸: 具有良好的透明度, 可以用来复制作品。
- ③ 正稿纸: 不同的绘画材料需要不同的纸张, 水粉颜料通常选择素描纸、水彩纸等吸水性较好表面有一定肌理的纸张, 有时为了追求特殊的画面效果, 也会选择有色纸、底纹纸等特殊品种。

2. 笔

- ① 铅笔: 用来起稿或者勾线, 有硬软之分, 通常选择H、HB、B, 还需要软橡皮将绘错或不要的线条擦除, 一定要选择好的绘图橡皮, 保持画面的洁净。
- ② 钢笔: 笔头有不同的粗细, 通常用来勾线, 有时也可以签字笔替代, 使用起来非常方便, 但是画出来的线是粗细均匀的, 因此控制上不如钢笔灵活。
- ③ 毛笔: 种类丰富, 用途也比较广泛, 可以用于勾线, 也可以用于涂色。
- ④ 涂色笔: 水粉笔、油画笔都可以用来着色, 根据不同的涂色效果和颜料进行选择。

3. 颜料

形象设计表现技法使用的颜料比较灵活, 但最常用的是水粉色和水彩色。此外, 还有彩色铅笔、麦克笔、油画棒、色粉笔等。

4. 其他

画板、铅笔刀、裁纸刀、尺子、夹子或图钉、胶水或胶带等。

四、形象设计表现的步骤

形象设计表现的一般作画步骤是：构思、初稿、拷贝、着色、勾线。当然，这是初学者应该遵循的步骤，随着个人水平的不断提高，初稿和拷贝可以简化，首先在草稿纸上进行设计构思，定稿后直接在正稿上作画即可。

1. 构思

这个过程主要是确定人物的姿态、安排画面的构图、设计画面的效果等，因此对于材料的要求不高，可以使用草稿纸甚至一些废纸片简要勾勒出设计思路。但是，构思的好坏直接决定着画面的最终效果，应该慎重，多做几套方案，选择出最佳方案。

2. 初稿

按照设计构思在与正稿等大的草稿纸上实现，首先确定好人物的位置，勾勒出人物的姿态，然后描绘服装配饰的大概样式，注意各部分的比例关系和空间感觉，最后深入刻画人物和服饰配件的细部。

3. 拷贝

初稿修改完成后，先使用透明的拷贝纸将画面完整的拷贝下来，再拷贝到正稿上。拷贝前要确定画面已经定稿，不再进行修改，拷贝时要做到准确。

4. 着色

在正稿上着色之前，应该先在草稿纸上进行色彩的尝试，确定色彩的使用方案，做到有的放矢。着色原则是：由大到小，由粗到细，先把握大的色彩关系，再去深入刻画细节，要注意各部分色彩关系的协调统一以及画面整体风格的渲染。着色时要做到心里有数，用笔干练，最忌讳反复修改。

5. 勾线

这是整个过程的最后一步，也是对画面效果进行整理强化的关键一步，通常要等到画面干透时进行。勾线的工具和方法要按照画面的风格选择，原则是：整体简练概括，细节准确细腻。

五、形象设计表现的学习方法

形象设计师在绘制效果图时，表现的方法并不固定，有时候采用写实的方法，有时则比较抽象，无论采用什么技法，只要符合设计目的的要求，能够很好地传达出设计理念就可以，所以，设计师对于技法的选择是自由的。

人物形象设计的目的是采用绘画的手法表现出符合设计对象气质特点的形象，是对人物的外在形象和内在素质的完美展现。所以无论是哪种风格和技法，设计师首先要具有扎实的美术基本功、良好的审美能力、敏锐的捕捉能力，这些都需要日常学习中大量素描速写的练习以及各种技法的训练。

对于形象设计表现技法的掌握可以通过以下三个学习阶段。

1. 临摹

入门学习时采用临摹的方法的确是行之有效的最佳途径，范画需要注意选择优秀作品，同时难度适合自己的层次水平。临摹时不能简单机械的照搬，而是要进行分析理解，通过临摹优秀作品，可以迅速提升自己的基本功。

2. 模仿

参考他人的方法和手段，融入个人思想风格进行再创作。这是个思考再加工的过程，需要将他人的设计方法深入理解，将个人的特点融入进去，从而产生新的方法。

3. 自我风格的实现

基本功扎实后，在训练中不断突破自我，逐渐形成个人风格，这也是本门课程学习的最终要求。

思考练习题

1. 形象设计表现与绘画艺术之间有什么关系？
2. 形象设计表现的艺术特征是什么？

第一章 人体的表现

学习目标：通过本章学习，了解标准人体的组成结构和比例关系，掌握形象设计表现中人体的结构、比例以及运动规律。

人物形象设计的核心是为人进行设计，所以人是设计中的核心，对于形象设计表现来说，对于人体的表现也就成为表现的基础。

第一节 人体结构

人体事实上是由四大部分组成：头部、胸部、臀部、四肢，每个部分由关节连接，关节部位可以自由活动，而其他部位则不能，如图1.1所示。

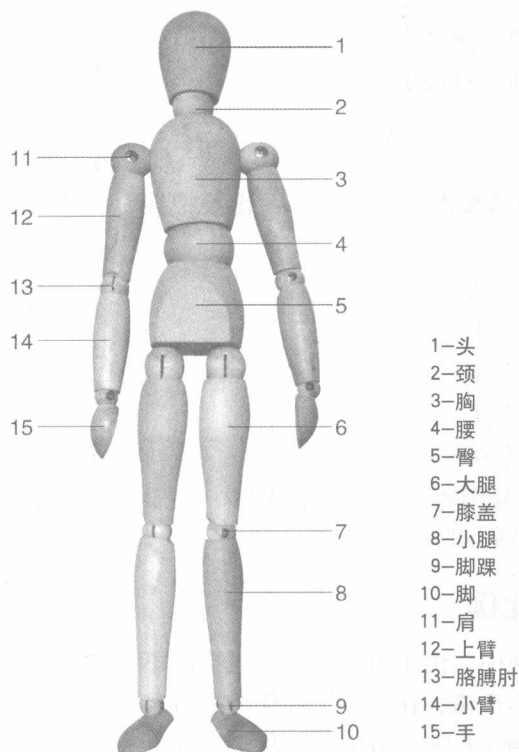

图1.1 人体结构

第二节 人体比例

一、效果图人体比例

形象设计是以人为主体的，一旦离开了人这个主体，形象设计就失去了其本来的意义；另一方面，形象设计表现中往往对设计造型采用了夸张的手法，作为设计主体的人，也必然要进行一定程度的夸张。因此，对人体的夸张和艺术表现是形象设计表现的重要一环。

1. 与正常人体比例的比较

正常人的身体比例是7个头身到7个半头身，但是在现实生活中，人们都以头小、身材高瘦、腿长、接近8个头身的人体为美，在挑选时装模特时，一般也是以此为标准。

效果图中的身体就是以现代人的审美诉求为依据，在标准身体基础上进行夸张、概括、提炼而成，为了展现理想的身体美，刻意将身体拉长为8个头身以上。

2. 夸张的原则

在对身体比例进行夸张时并不是直接将身体均匀拉长的，而是要强化现代人的审美需求，展现理想化的身体比例。为了符合这种身体美的要求，对身体比例的夸张主要在脖子、腰、胳膊、腿（小腿长于大腿）上适当拉长，而其他部位变化则相对较小。

3. 关键位置

要掌握8个半头身的效果图身体比例，关键要把握几个重要位置。

- ① 下巴至腰部为两个头；
- ② 颈窝在第二个头的中分线上；
- ③ 腰部至臀线为一个头；
- ④ 臀线至膝盖为两个头；
- ⑤ 膝盖至踝骨为两个头；
- ⑥ 胳膊肘垂直时与腰节水平，运动状态时，与腰节处在以肩点为圆心的弧线上。

4. 现代效果图身体比例

在现代形象设计表现中，由于审美和表现风格的不同，效果图身体比例并不严格，在一些个性化的表现风格中，身体比例可以达到9头身、10头身，甚至10头身以上，这些都是不同设计理念下理想状态的身体比例。

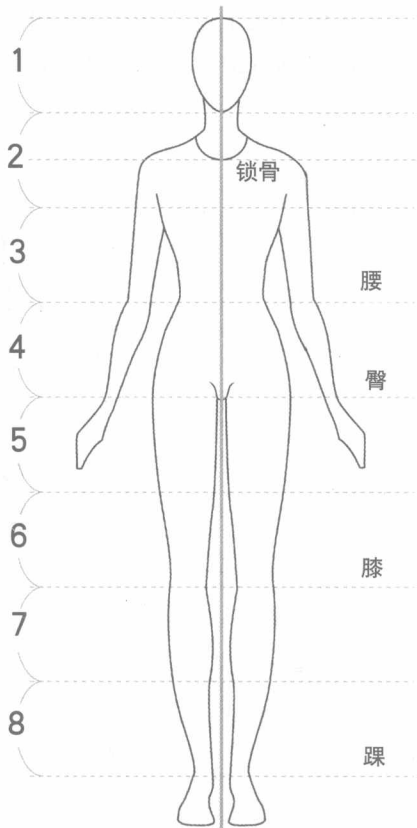

图1.2 8个半头身的人体比例

因此,在实际的设计表现中,只要整体比例协调,对人体比例的把握可以比较灵活,一般来说,只要符合设计风格的要求,并无具体限制,如图1.2所示是8个半头身的人体比例。

二、效果图人体体型

图1.3 女性体型

形象设计表现需要通过优美舒适的人体姿态来进行展现,人们对于人体美的标准不是一成不变的,而是随着时代的前进也在不断改变,因此,不同时代对于人体美的感受力也就不同。如中国古代著名的燕瘦环肥:汉代以瘦为美,所以出现了传说可以在手掌中跳舞的典型汉代美女赵飞燕;至唐代,这样的美女却被丰腴的形象所代替,三千宠爱在一身的杨贵妃代表着那个时代的美女。在西方,也是如此,古希腊时,崇尚健美自然的人体美;从中世纪时期,开始了对人体曲线的强调;而在新古典主义时期,没有曲线的少女体态又成为新的流行。

在现代生活中,人们一般都欣赏身材修长、曲线玲珑的女性人体,高大英武、体格健美的男性,形象设计表现中对人体的表现即是如此。

效果图中的女性,颈部挺且长,手臂、腿、手修长,强调胸腰臀的曲线美,胸部丰满、腰部细长,臀部圆润,如图1.3所示。而男性则强调阳刚之美,肩背宽厚,四肢长且有力,肌肉发达,颈粗壮,表现健美的男性人体。

第三节 手与脚的表现

一、手的表现

1. 手的结构

手是人的第二张脸,在形象设计表现中极为重要的。手的结构并不复杂,包括手腕、手掌、五根手指,如图1.4所示。

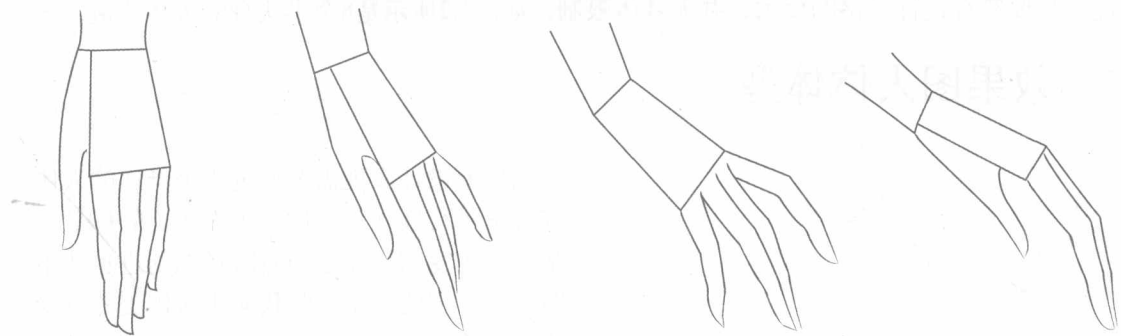

图1.4 手的结构

2. 手的姿态

手的动作很灵活，因此姿态多样，效果图中的手部表现也要进行适当的夸张和概括。女性的手要突出纤细修长，姿态柔美优雅，手指部分适当加长，手掌适当缩短，简化骨节部分，如图1.5所示。男性的手则相反，应突出粗壮有力。

图1.5 手的姿态

二、脚的表现

1. 脚的结构

脚在整个效果图中不像手部那么重要,但是,脚对于人体姿态的平稳起着重要的作用,同时也能使画面更加丰富。脚的外形从正面看是一个梯形和三角形的组合,侧面看呈三角形。如图1.6所示是不同角度脚的结构。

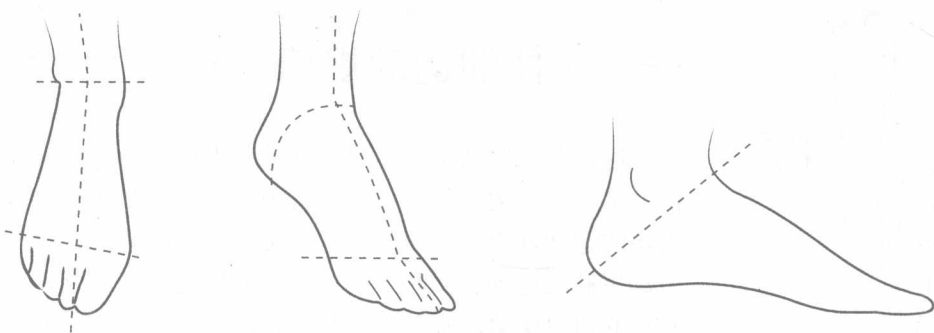

图1.6 脚的结构

2. 脚的姿态

在形象设计表现中,通常情况下脚是穿鞋状态,脚的形象也要进行适当的简化,一方面使线条流畅优美,另一方面避免喧宾夺主。在学习中要注意训练各个角度、不同鞋跟高度的脚部姿态的变化,把握左右脚的对应关系,如图1.7所示。

图1.7 脚的姿态

第四节 人体动态

形象设计表现中的主体要由各种动态的人体来展现,优美的人体和生动的姿态能使整张画富有生气,同时,不同动态的人体也呈现出不同的表情,适合不同的设计风格和内容展示的需要。因此,进行形象设计表现首先就要掌握各种人体动态,以适应不同的设计需要,这也是这门课程学习的基础。

一、人体的运动规律

通过对人体结构的学习,知道了人体是由几大部分组成,由关节连接,关节的部位可以自由活动,而其他部位则不能。人体的运动规律是:肩部的运动带动上肢的运动,胯部的运动带动下肢的运动,同时,由于肩膀的运动又带动颈椎、胸椎、腰椎的扭曲摆动,从而形成不同动态的人体。

不论人体的动态如何变化,视觉的平衡是第一要素,这就需要设计师一定要把握住两垂线、三横线,如图1.8所示。

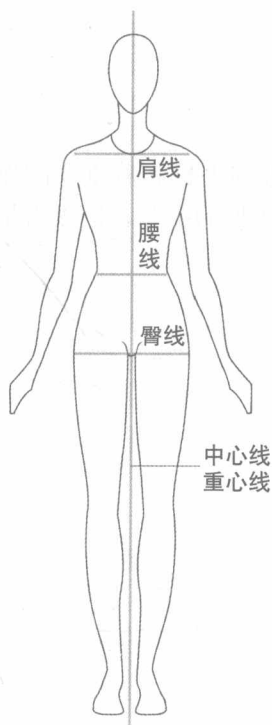
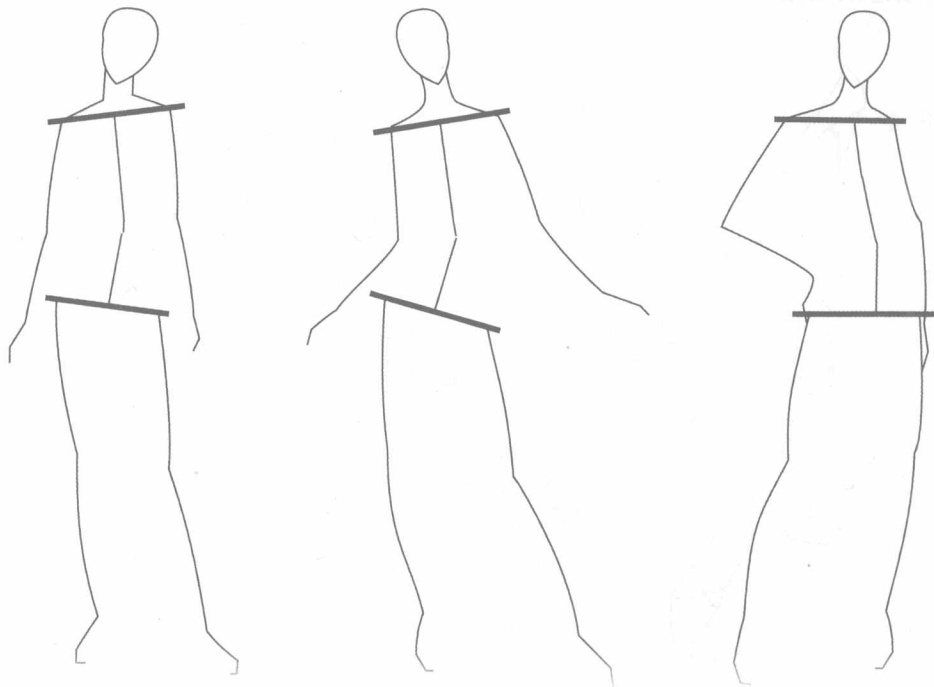

图1.8 人体的两垂线
和三横线

1. 两垂线

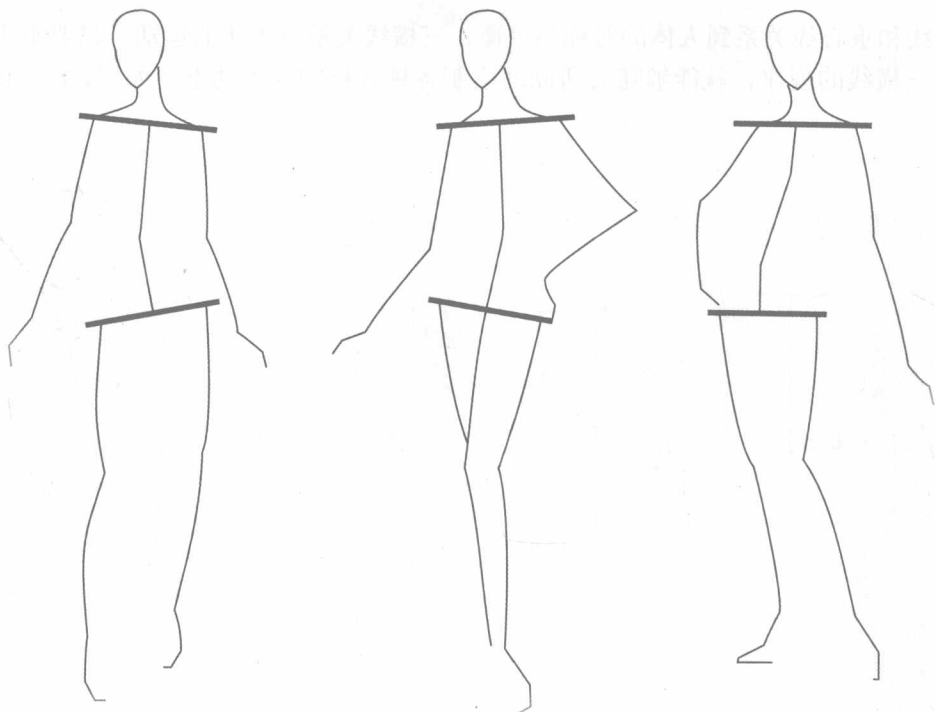

图1.9 肩线、臀线的不同位置和摆动幅度对人体动态的影响

即中心线和重心线。

中心线就是锁骨至胸窝至肚脐的线，也就是颈椎、胸椎、腰椎的线，中心线主要关系着人体左右的对称，在形象设计表现中，要时刻把握这种对称。中心线在人体站立时呈直线，但是，随着人体姿态的变化而扭曲。

重心线则是指锁骨向下垂直于地面的线，与中心线不同的是，无论人体处于何种姿态，重心线始终垂直于地面。当人体立定站立时，中心线与重心线重合。

在稳定的人体姿态中，要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。对于一个静态的人体姿态，重心线一定要位于两脚之间，否则，人体就会失去重心而站立不稳。

2. 三横线

即肩线、腰线和臀线。

这是三条关系人体运动姿态的关键线，把握这三条线的运动规律，就可以得心应手的把握人体动态。最关键的是肩线和臀线，因为腰的扭动需要肩和胯的带动，同时，肩线和臀线可摆动的幅度比较大。

肩线和臀线在身体扭动时是有规律的，如人体呈S形扭动的姿态，这两条线呈现相反的扭动方向，相反的程度越深，扭动幅度越大。如图1.9所示是肩线和臀线的不同位置和摆动幅度对人体动态的影响。