

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

FIGURE EXPRESSION OF
FASHION ILLUSTRATION

服装人体美术基础

罗莹●著

- 提出“服装人体美术”概念
- 强调服装专业的特有美术技法
- 从传统美术到时装画的过渡性专业训练
- 人体动静态表现+面料肌理表现+着装效果表现

附赠光盘

中国纺织出版社

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

FIGURE EXPRESSION
OF FASHION ILLUSTRATION

服装

人体美术基础

罗莹 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本教材是服装高等教育“十一五”部委级规划教材,其内容有别于一般的人体美术和服装画书籍,是一门衔接传统美术基础和专业服装画之间的过渡课程,是作者十余年专业教学经验的总结。作者提出了“服装人体美术”的概念,强调从服装画的角度分析、研究人体,运用线条绘画,在短时间内掌握服装人体的基本结构和比例动态,通过训练学会从人体到服装的理解和表现。

本书的章节以课堂教授的方式展开,配备有教学光盘,内容包括实践绘画部分,让学生有步骤地学习服装人体美术中速写、慢写和默写的各种技法,快速地掌握服装人体美术课程的主要知识。本书可作为服装专业低年级的服装美术基础课教材。

图书在版编目(CIP)数据

服装人体美术基础/罗莹著. —北京:中国纺织出版社,2008.7

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-5150-5

I. 服… II. 罗… III. ①服装美学—高等学校—教材

②服装—人体工效学—高等学校—教材 IV. TS941.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 062377 号

策划编辑:刘 磊 金 昊 责任编辑:向 隽 特约编辑:韩雪飞

责任校对:寇晨晨 责任设计:何 建 责任印制:陈 涛

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

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河永成装订厂装订

各地新华书店经销

2008年7月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10.5

字数:105千字 定价:32.00元(附光盘1张)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

序

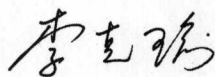
画好人体是服装画的基础，也是一位设计师必备的基本功。服装画人体不同于传统的人体绘画，要适当拉长和美化人体，但在绘画时不能随意拉长或变形，在拉长的过程中还要注意形要准确，骨骼的表现要到位，结构要对。

我的学生罗莹在这本书里尝试从写生人体到默写人体的教学方法，完整地讲述了服装画人体的画法和学习过程，特别在默写部分强调了对人体的记忆和再现，这一点对学习服装画很重要。同时，在材质表达方面罗莹也在课堂上尝试了一些新的学习方法，能让学生更有效地掌握服装人体和服装面料质地肌理的表达。

罗莹在做学生时就很认真，画得也很不错。毕业后去了深圳大学，担任教学和院系管理工作。可贵的是，她一直注重于专业上的总结，十几年教学期间，与多家出版社合作出书，如《贴心时尚——内衣设计》、《服装设计师完全手册》、《2002时装趋势》和《2003时装趋势》等。出书是一种专业课题的梳理，是很好的实践锻炼，这对于增进对专业的认识和积淀，无疑是有益的。

服装美术是我一直从事和关注的领域，当年我的老师——叶浅予先生的敦敦教导仍然历历在目。罗莹在这本《服装人体美术》一书中，表达了一些新颖的时装画理论，我认为是符合当前服装专业教学需要的，作为她的老师我深感欣慰。

北京服装学院教授、顾问

2008年春

前言

这是服装设计专业老师在《服装人体美术》课上的课堂记录和总结，用以出书是一次尝试，也是一次创新。

服装设计依托于人体，同时又表现人体。而在多数服装院校中，美术基础课以素描和色彩为主，素描课程中的大量时间是在利用石膏像和静物来锻炼造型能力和空间感，即使有人体课程也是以传统的概念和手法描述人体的结构、体积感和空间感。这种传统美术基础课程不仅占用大量时间，还使得真正进入服装专业基础课程时，学生仍很难将由石膏像和静物写生锻炼出来的造型能力和空间感运用在服装画上。时装画课程上又要花费大量课时讲授人体结构、比例的内容，针对时装画的风格和表现则限于时间而匆匆结束，这样不仅影响学生对设计课程的学习和掌握，也导致他们很难在时装画上形成自身风格，更好地表现设计。

在十几年的服装专业课的教学中，面对还画不好人体的手脚、身体的高年级学生，总是一边帮他们提高、一边着急。因此笔者提倡服装专业教师有针对性地去上服装美术基础课程，这是来自于实践的认识，也是一次挑战。基于此，编写了《服装人体美术》一书。现在，将这份答卷呈现出来，希望能抛砖引玉，共同关注服装教学的质量提升和教学改革。

在书稿的撰写过程中，得到李克瑜教授的悉心指导，李老师还亲自帮助修改一些图片并指出不足之处，还对学生作品认真点评。李老师严谨治学的态度和对服装人体美术的重视使我受益匪浅，在此表示非常感谢。

深圳大学艺术与 Design 学院

罗莹

2008年2月

出版者的话

全面推进素质教育，着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，与时俱进，编写出高质量的教材，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月，教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”（以下简称《意见》），明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要，着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革，不断优化学科专业结构，加强新设置专业建设和管理，把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革，构建新的课程结构，加大选修课程开设比例，积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况，为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学，切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求，合理制订实践教学方案，完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设，大力锤炼精品教材，并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程，要不断更新教材内容，积极开发新教材，并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台，教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划，并于2006年8月10日正式下发了教材规划，确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题，我社共有103种教材被纳入国家级教材规划，其中本科教材56种，高职教材47种。56种本科教材包括了纺织工程教材13种、轻化工程教材16种、服装设计与工程教材24种、美

术教材2种、其他1种。为在“十一五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点:

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的习题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

教学内容及课时安排

章/课时		课程性质/课时	节	课程内容
第1部分 基础篇	第1讲（2课时）	基本理论 (8课时)		● 服装人体美术的概念
			一	服装人体美术的概念
			二	服装画的概念
	第2讲（2课时）			● 人体的骨骼与肌肉
			一	人体的骨骼
			二	女性人体骨骼的特点
	第3讲（2课时）		三	女性人体肌肉的特点
				● 服装画人体的比例与变形
			一	人体的比例
	第4讲（2课时）		二	服装画人体与真实人体的异同分析
			三	服装画人体的变形
			四	从人体写生到美化
		● 人体的结构、动态与重心		
一		女性人体的结构特点		
二	人体的动态与重心			
第2部分 人体篇	第1讲（16课时）	应用理论 (52课时)		● 服装画人体慢写
			一	写实人体慢写
			二	服装画人体慢写
			● 服装画人体部位慢写	
	一		服装画人体头部的画法	
	二		服装画人体手部的画法	
	三		服装画人体脚部的画法	
			● 服装画人体速写	
	一		人体正面站姿速写	
	二		人体侧面站姿速写	
	三		人体3/4侧面站姿速写	
	四		人体动态站姿速写	
	第3讲（16课时）			● 服装画人体默写
			一	间接性人体默写
			二	阶段性人体默写
	第4讲（16课时）		三	一次性人体默写

章/课时		课程性质/课时	节	课程内容
第3部分 着装篇	第1讲（4课时）	应用训练 (12课时)		● 服装面料与款式的画法
			一	面料的认知
			二	面料肌理与表现
	三		服装款式的表现	
			● 着装人体慢写	
	一		着装人体慢写的要求	
	二		着装人体的表现	
			● 时装图片的摹画	
	一		时装图片速写	
	二		时装图片默写	

目 录

第1部分 基础篇 11

第1讲 服装人体美术的概念 12

- 一、服装人体美术的概念 14
- 二、服装画的概念 17

第2讲 人体的骨骼与肌肉 24

- 一、人体的骨骼 26
- 二、女性人体骨骼的特点 30
- 三、女性人体肌肉的特点 33

第3讲 服装画人体的比例与变形 38

- 一、人体的比例 40
- 二、服装画人体与真实人体的异同分析 42
- 三、服装画人体的变形 45
- 四、从人体写生到美化 50

第4讲 人体的结构、动态与重心 54

- 一、女性人体的结构特点 56
- 二、人体的动态与重心 58

第2部分 人体篇 69

第1讲 服装画人体慢写 70

- 一、写实人体慢写 72
- 二、服装画人体慢写 74

第2讲 服装画人体部位慢写 82

- 一、服装画人体头部的画法 84
- 二、服装画人体手部的画法 90
- 三、服装画人体脚部的画法 92

第3讲 服装画人体速写 100

- 一、人体正面站姿速写 102
- 二、人体侧面站姿速写 105
- 三、人体3/4侧面站姿速写 106
- 四、人体动态站姿速写 107

第4讲 服装画人体默写 112

- 一、间接性人体默写 114
- 二、阶段性人体默写 118
- 三、一次性人体默写 120

第3部分 着装篇 125

第1讲 服装面料与款式的画法 126

- 一、面料的认知 128
- 二、面料肌理与表现 129
- 三、服装款式的表现 137

第2讲 着装人体慢写 146

- 一、着装人体慢写的要求 148
- 二、着装人体的表现 150

第3讲 时装图片的摹画 154

- 一、时装图片速写 156
- 二、时装图片默写 162

总结 166

参考书目 167

后记 168

目录

第3章 人物素描

- 101 1. 人物素描的基本概念
- 101 2. 人物素描的种类
- 101 3. 人物素描的用途
- 101 4. 人物素描的作画步骤

第4章 人物速写

- 111 1. 速写的概念
- 111 2. 速写的种类
- 111 3. 速写的用途
- 111 4. 速写的作画步骤

第5章 人物色彩

- 121 1. 色彩的概念
- 121 2. 色彩的分类
- 121 3. 色彩的用途
- 121 4. 色彩的作画步骤

第6章 人物摄影

第7章 人物设计

- 131 1. 人物设计的概念

附录

参考文献

索引

第8章 人物摄影

- 141 1. 人物摄影的概念
- 141 2. 人物摄影的种类
- 141 3. 人物摄影的用途
- 141 4. 人物摄影的作画步骤

第9章 人物设计

- 151 1. 人物设计的概念
- 151 2. 人物设计的种类
- 151 3. 人物设计的用途
- 151 4. 人物设计的作画步骤

第10章 人物摄影

- 161 1. 人物摄影的概念
- 161 2. 人物摄影的种类
- 161 3. 人物摄影的用途
- 161 4. 人物摄影的作画步骤

第11章 人物设计

- 171 1. 人物设计的概念

第12章 人物摄影

- 181 1. 人物摄影的概念
- 181 2. 人物摄影的种类
- 181 3. 人物摄影的用途
- 181 4. 人物摄影的作画步骤

第13章 人物设计

- 191 1. 人物设计的概念
- 191 2. 人物设计的种类
- 191 3. 人物设计的用途
- 191 4. 人物设计的作画步骤

PART ONE

第1部分

基础篇

第1讲 服装人体美术的概念

第2讲 人体的骨骼与肌肉

第3讲 服装画人体的比例与变形

第4讲 人体的结构、动态与重心

LESSON ONE

第1讲

服装人体美术的概念

服装人体美术的概念

课题名称：服装人体美术的概念

课题内容：服装人体美术的概念

服装画的概念

课题时间：2课时

训练目的：让学生了解服装人体的概念，掌握几种服装画的区分方法。

教学方式：教师使用图片分析、讲述课程内容

教学要求：1.让学生掌握服装人体美术和传统美术的区别。

2.让学生了解服装画人体和传统绘画人体的差异。

3.让学生理解时装画、服装效果图、设计草图、服装结构图等的不同。

课程介绍和准备工作

本课程的主要内容是讲述服装人体美术的基础概念，使学生了解传统人体美术和服装人体美术之间的差别，并掌握服装画人体和传统素描人体在画法上的不同，同时对“时装画”“效果图”“草图”和“结构图”的概念有简单的了解。

一、服装人体美术的概念

请看几张图片，比较一下人体美术和服装人体美术之间的差别。

图1-1所示是传统的素描人体作业。在传统的美术基础课程中，人体美术主要是以素描人体为主题，用透视和明暗的画法表现人体的结构和动态，特别是强调人体的体积感、空间感和层次感。在这种人体素描绘画中，为了强调对人体的认识和表现，甚至会以夸张人体的结构、肌肉来强调人体的体积感和重量感。

图1-2所示是速写人体作业，虽然线条凝练、流畅、轻松、概括，但仍以表现人体的形态、透视、结构和动势为主。在画面上强调造型准确、表达快速。

(1)

(2)

图1-1

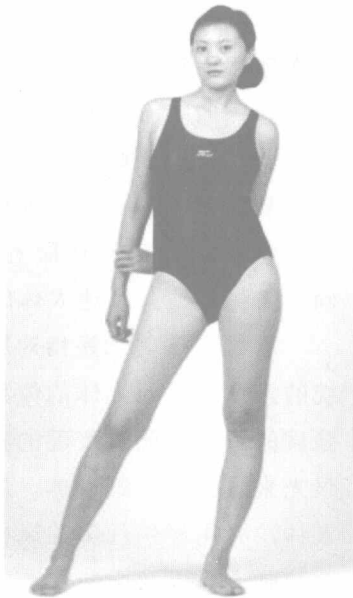
图1-2

(图片由深圳大学艺术设计学院李丽红副教授提供)

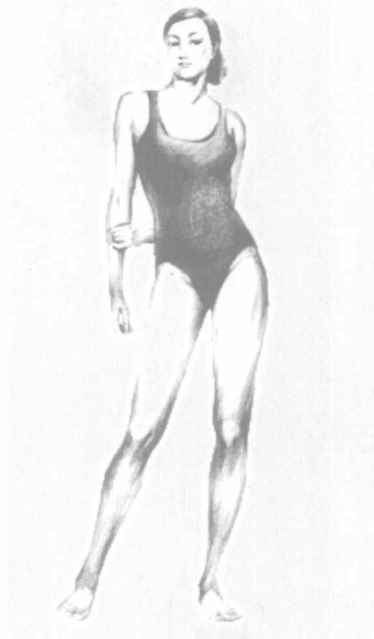
图1-3 (1) 所示是模特的姿态照片；图1-3 (2) 是按照写实手法画的人体图；图1-3 (3) 是服装画中的人体。从图1-3中可明显看到服装人体美术与传统人体美术是有较大区别的。

(3)

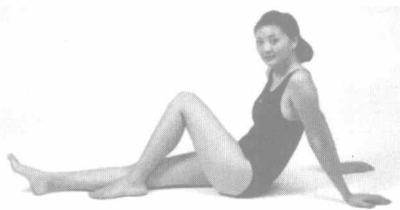
(1)

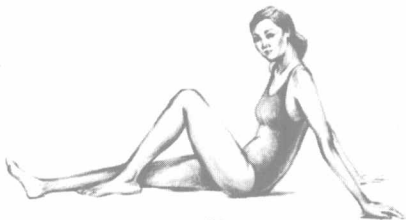
(2)

图1-3

图1-4是从坐姿的传统绘画人体与服装画人体的对比，图1-4 (1) 是模特的姿态照片；图1-4 (2) 是按照写实手法画的人体图；图1-4 (3) 是服装画中的人体。

(1)

(2)

(3)

图1-4

(1)

(2)

(3)

图1-5

从上述图例中可以明显区分出来，服装画人体是指在服装画作品和服装设计图稿中所呈现的专门用于表现服装的人体。它依赖于真实人体的体态和比例，又是正常人体拉长和美化的再现。

首先，服装画人体在体态上是一种唯美、夸张的人体表现。就像服装模特比正常人显得瘦长和高挑一样，服装画人体比自然人体在体态上也要修长、优美，以表现出人体修长、曲线流畅的完美状态。

其次，服装画人体在画法上是一种简化的人体表现。在服装画中，对人体的描述是为了更好地表达服装和人体的着装状态，为设计服务，所以在画法上多用轻快、准确、简化的线条表达人体的动势和曲线。

服装人体美术是指对服装画人体的画法要求不同于传统的素描，是对人体的体积感、空间感和层次感不做过多强调的适用于服装表现的独特美术技法。所以，要用新的眼光来看待服装画人体，用线条而不是块面来理解服装画人体，并用轻快优美的风格而不是凝重深沉的风格来表现服装画人体以及服装。

图1-5是服装画稿，从三张设计图中可以感受到其各自所表现的风格、情绪和气势的不同，同时也能感受到服装画人体在时装画中的重要性。只有在学好服装人体美术这门基础课的前提下，才能学会准确、优美、简练地描绘人体，进而正确表达各种服装材质和着装状态。

所以，本书从服装画的角度分析、研究人体，并以从速写、慢写到默写的训练方式，通过线条的绘画方法在短时间内掌握服装人体的基本结构、比例和动态，学会从人体到服装的理解和表现。为在服装设计中游刃有余地展示自己的服装绘画风格和设计风格打下基础。

这不是传统意义上的素描人体课程，而是以服装为目的的服装人体美术课程。