

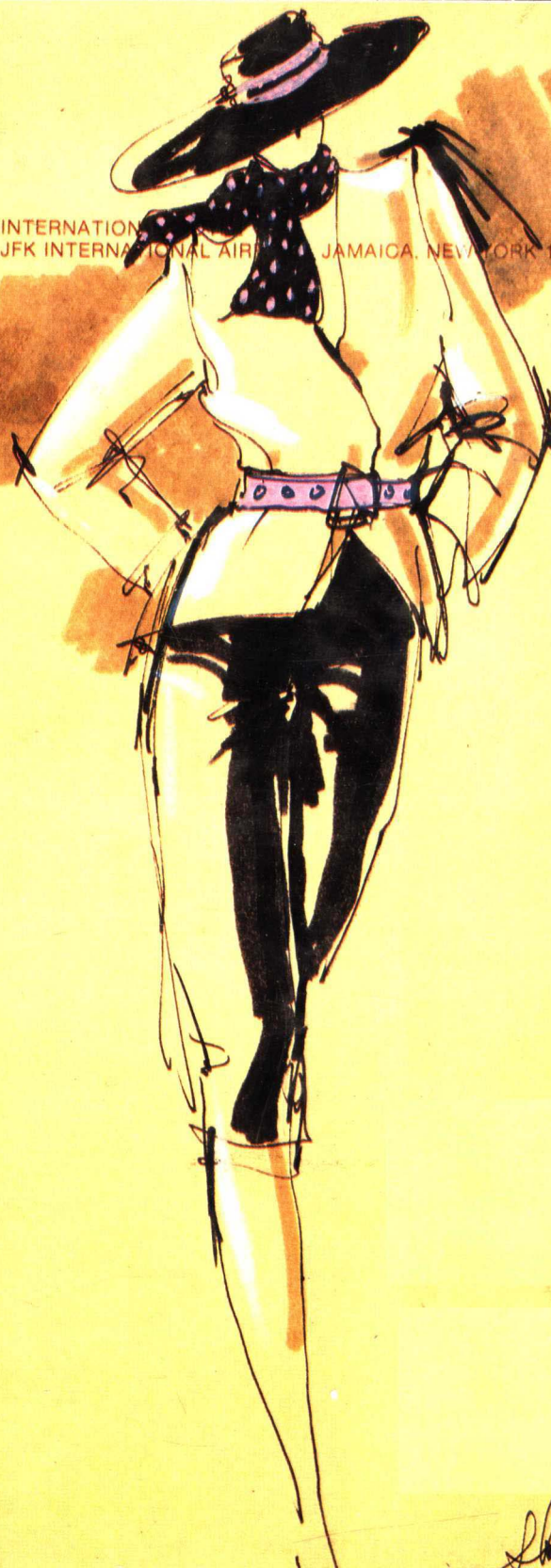
蕭本龍 服裝畫

Illustrating Fashion

蕭本龍著

Travelodge

INTERNATIONAL AIR • JAMAICA, NEW YORK 11430 • (212) 995-9000



Shan Ben Long

蕭本龍 服裝畫

Illustrating Fashion

蕭本龍著

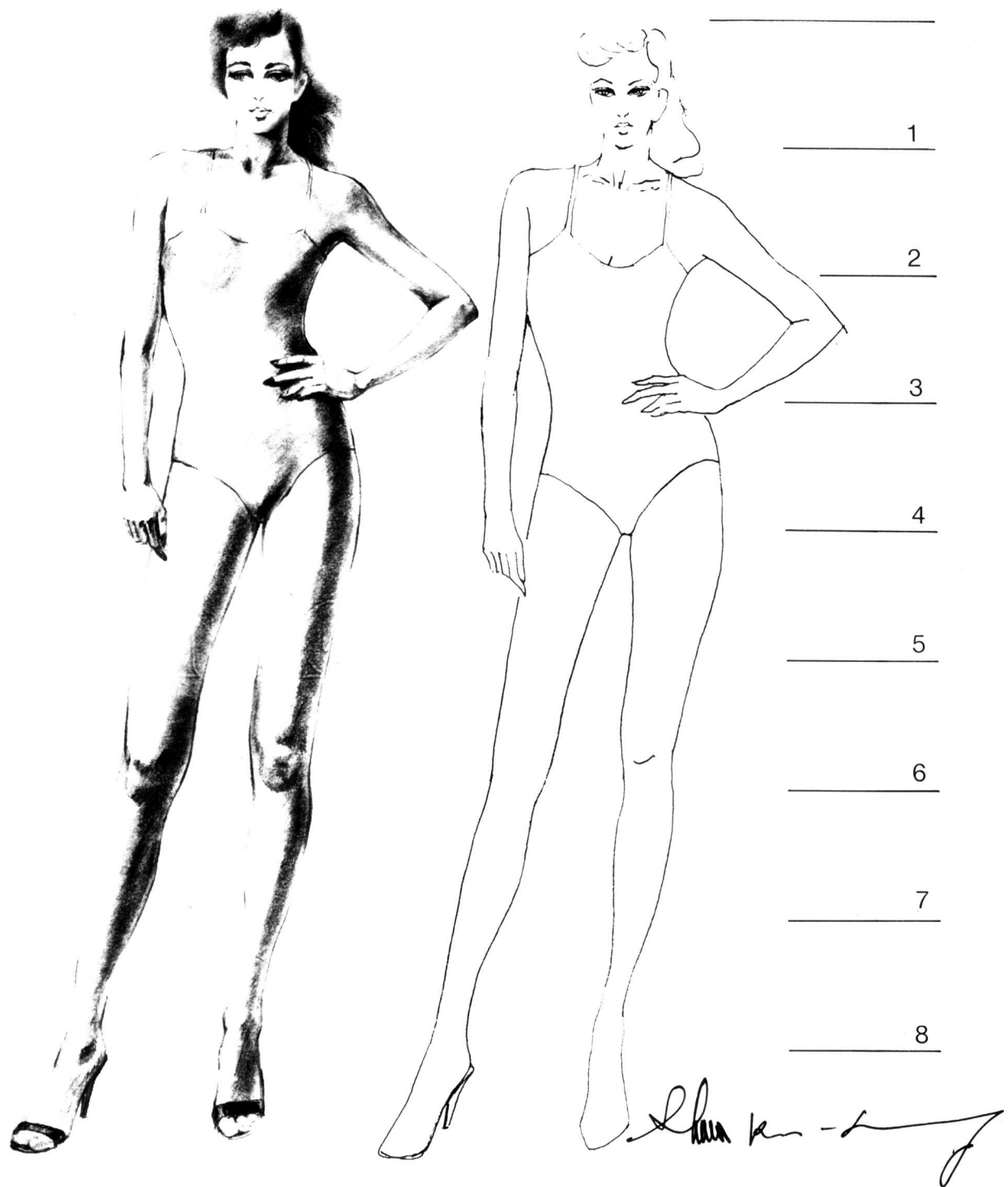


攝影：王信

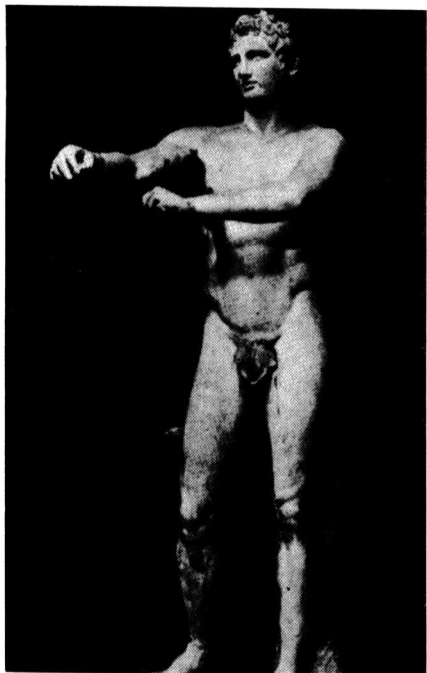


筆者在美國密西根大學藝術學院教授服裝畫情形

第一章 優美的人體



(一)七頭身



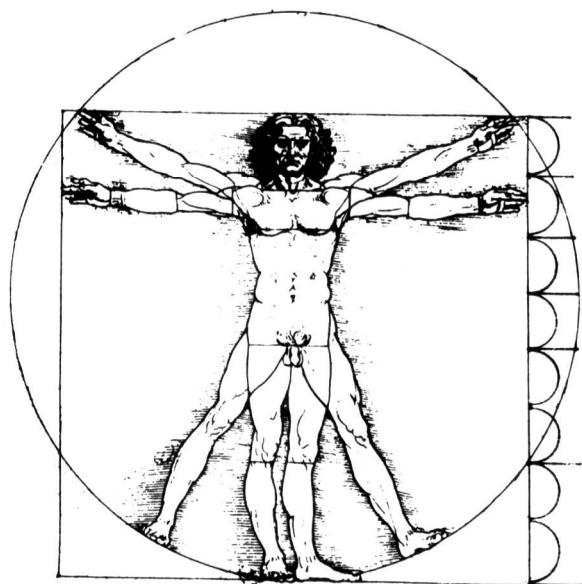
Lysippos 的作品

上帝所創造的萬物中以人體為最優美。這些優美的人體中以何種比例或何種形態才是美的標準呢。在古希臘這個問題常是哲學家、美學家、雕刻家所爭論的。

最早以頭的大小為基準來測定全身的比例，以判定其比例是否構成美的條件的人是古希臘大雕刻家Polykleitos (紀前5世紀)，他很精密地研究人體的各部後發現了理想的人體比例值，在他的著名的著作Kanon規範一書中明確地指出理想的人體比例是七頭身，也則身高應為頭部的7倍。

這個比例是古希臘人的一般平均值。

(二)八頭身



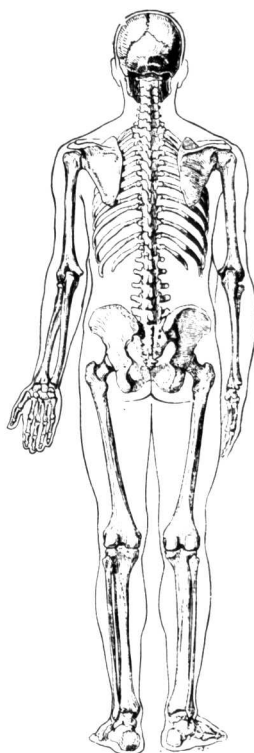
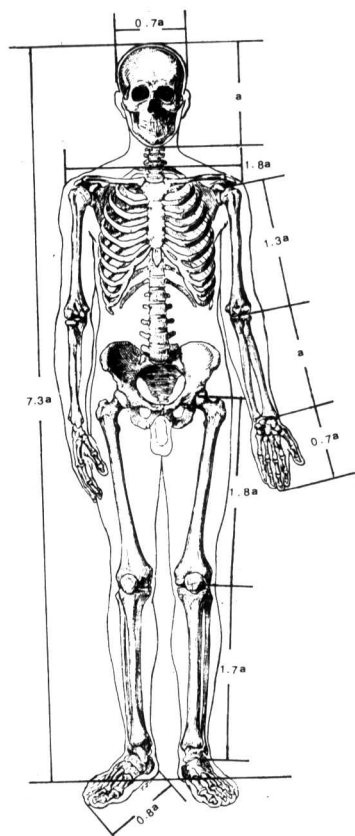
達文西的八頭身比例圖

頭部佔全身之比例為八分之一則稱之為八頭身，這個比例已成為近代人體審美的公認比例。近年來世界選美會上的入選者大部份都接近此一比例，人矮並不是缺點，只要比例上接近八頭身，則已具備起碼美人的條件。

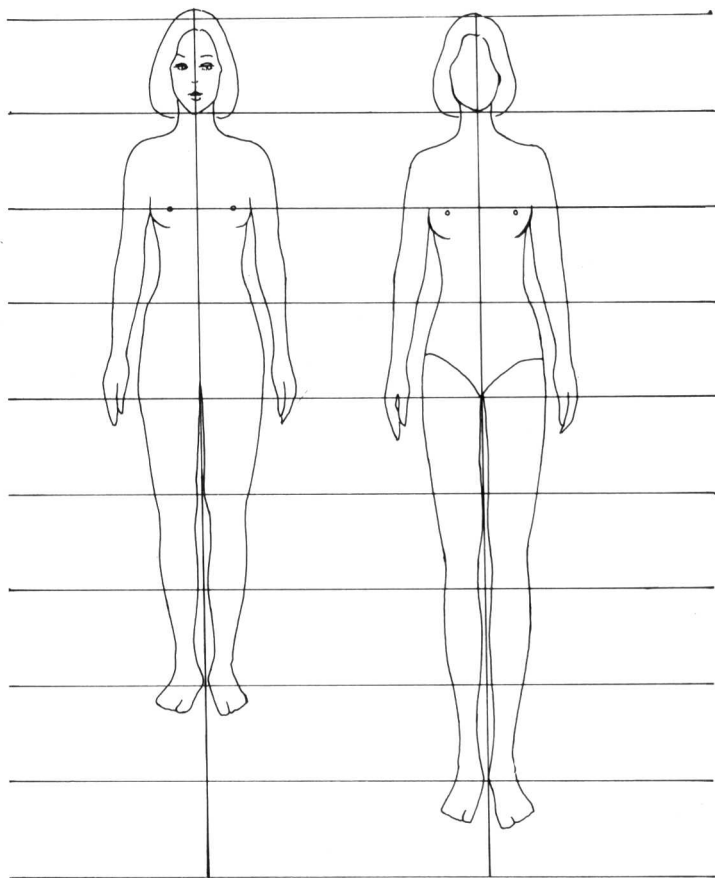
最早確立八頭身說法的是紀元前四世紀古希臘的大雕刻家Lysippos，在他的彫刻作品中就可發現此項比例。十九世紀在愛琴海被發現的維納斯彫像也具備接近八頭身的比例。(維納斯被證明為紀前二世紀的作品)。

文藝復興時代的大藝術家達文西具體地確立了人體比例為八頭身之審美基準。如圖所示，則為達文西的人體比例，頭頂到腳跟分成八等分時，第二格正好在乳頭，第三格在肚臍，第四格在腳的分叉處，第六格在膝蓋下端。

(三)實際之比例與理想之比例



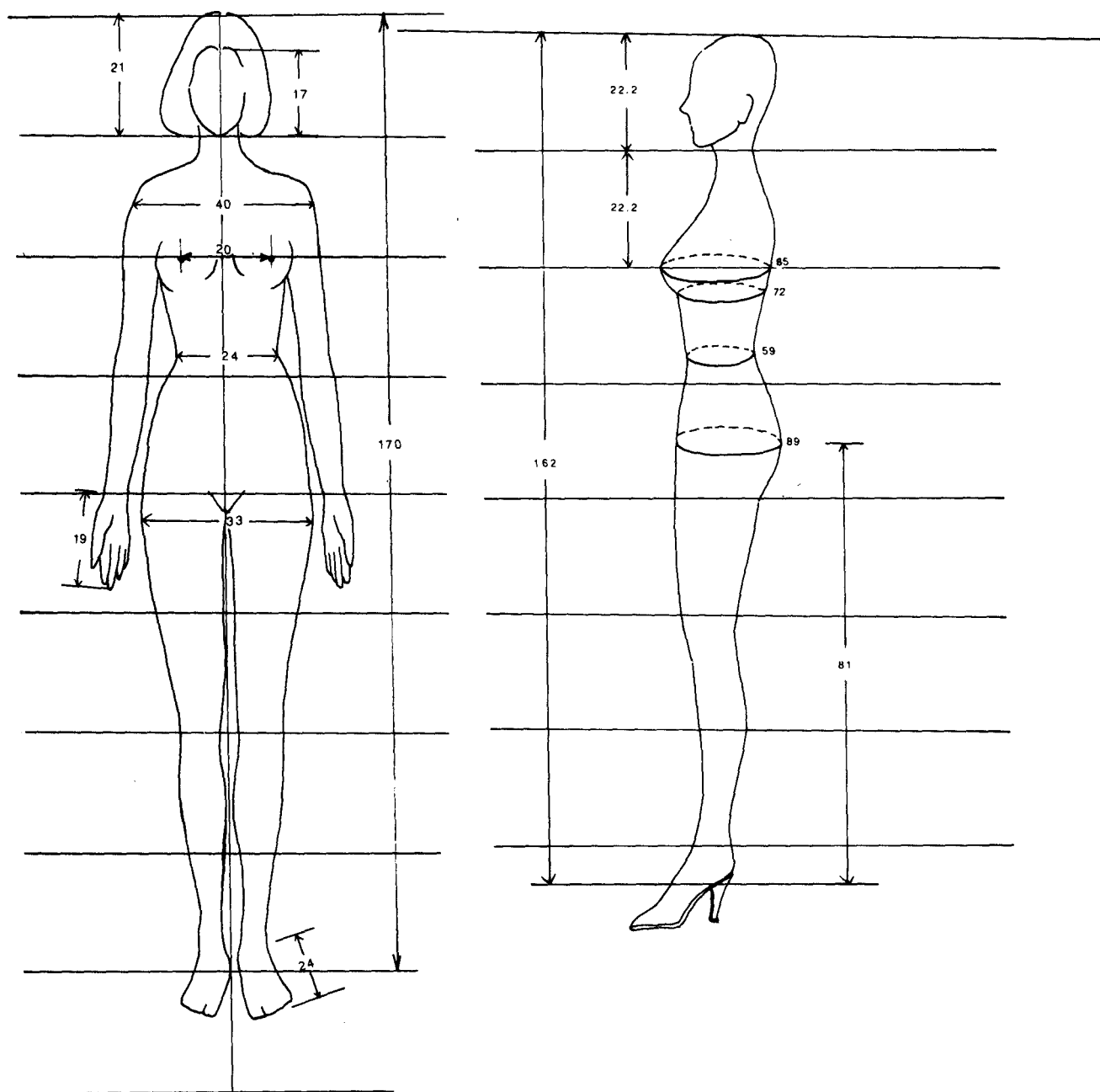
如圖所示 7 · 3 頭身為現代人類的實際平均比例值。
(註：數目所示的是對頭的比例值)。



左圖為東方人的實際比例(七頭身)
右圖為理想的比例(八頭身)。

Shun-ku - L

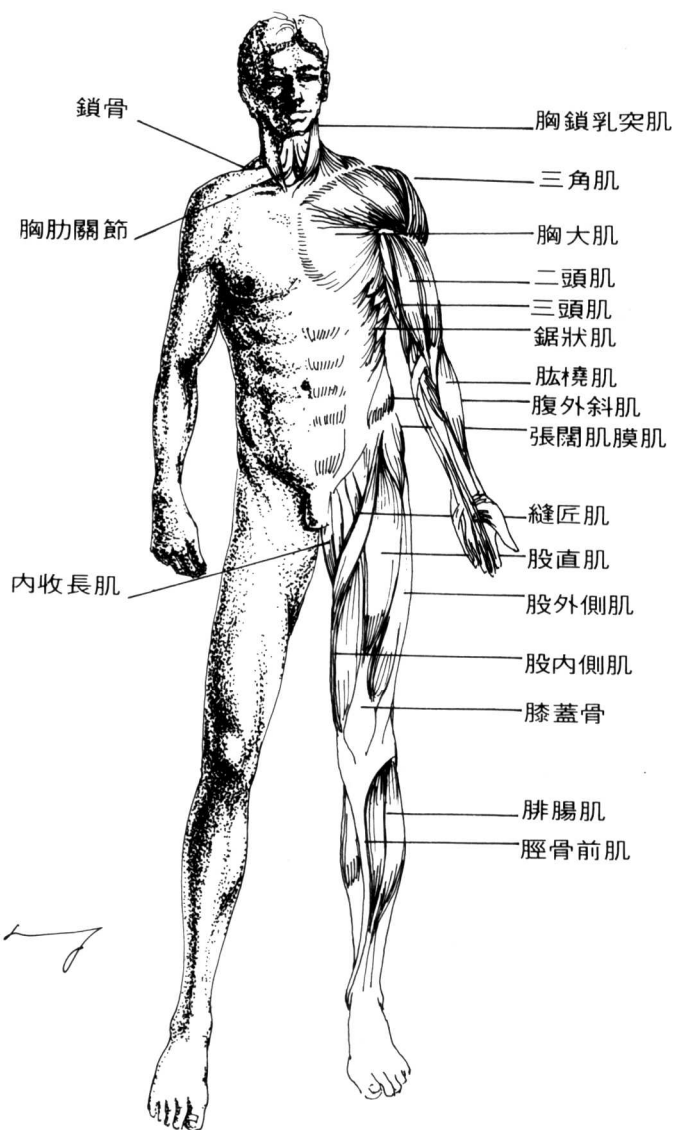
(四)理想之比例：西方女性與東方女性



近代美學家斯壯拉滋教授(Dr. C. H. Stratz)更進一步訂定今日女性標準體格美的主要尺寸，如圖。當然，這個尺寸只通用於西方女性。其所訂之理想標準身高應為一七〇公分，頭部長為21公分(約為全身的八分之一)，臉長為十七公分，肩寬為四十公分，乳頭距為二十公分，腰寬為二十四公分，大腿上部最寬處為三十三公分，手掌長為十九公分，腳掌長為二十四公分。此項尺寸指的是正面看時之長寬比例。

對於東方女性之理想尺寸在日本也有幾位學者研究，其中尤以東京藝術大學的中尾喜保教授的研究比較有名。圖則為中尾喜保教授的理想東方女性的主要尺寸。身高應為一六二公分、頭高為二十二·二公分，約為七點三頭身，胸圍八十五公分，胸下圍七十二公分，腰圍五十九公分，臀圍八十九公分，臀部之最突處應為全身之中心點，也則距地面八十一公分。如圖所示。另外，中尾喜保教授也發表了一項東方女性美的比例指數，則身高定為一〇〇基數時，胸圍指數為五十三，腰圍指數為三十五，臀部指數為五十五。根據這個指數則可推算出在某種身高時之其他部份之應有尺寸。

(五)人體主要肌肉說明圖



人體主要肌肉男女都相同，只有成熟的女性在胸大肌上多出乳腺（也就是乳房部份）

第二章 石膏人體素描



人體素描為學習服裝畫的必修項目，初學者可由石膏人體開始，再學習實際的裸體素描為宜。

(一)維納斯石膏練習



圖一



圖二



圖三

學習服裝畫的人不必像學一般西畫的人一樣，在石膏素描上花上太多的時間，素描練習的用意在訓練學者對於物的觀察力以及表達力，學畫的人必需非常精密地把所見表達出來，可是學服裝畫的人主要的必需把握其優美的姿態，輪廓用最簡單的線條表現。

圖一這是用一般炭精筆(Chorcoal Pencil)所畫成，練習時不必用太大的紙張，也不需要使

用昂貴的素描紙，用一般的筆記簿大小的白紙則可。

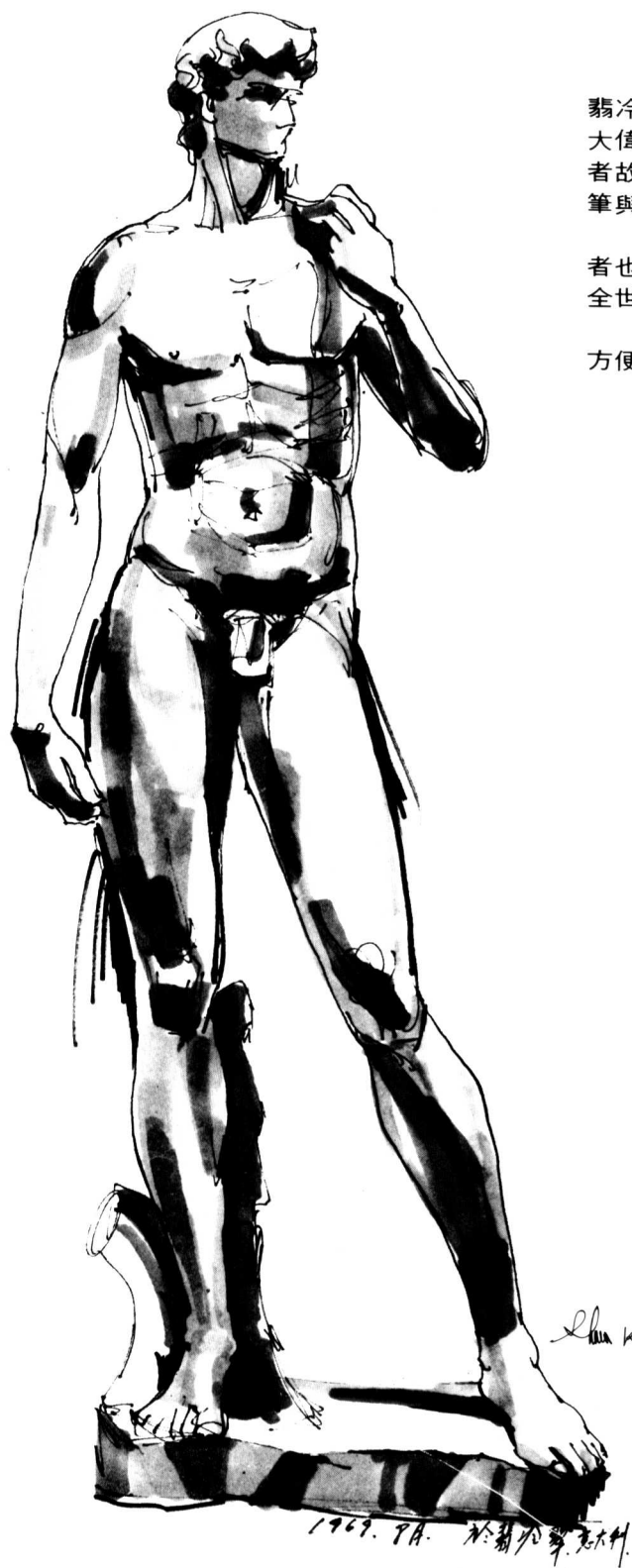
把握其大概的明暗，臉部不必仔細地其描，比較淡的部份用紙棒擦出則可。

圖二，用水溶性簽字筆所畫，比較淡的部份是用毛筆沾水使簽字筆的筆跡溶水後，畫成的，畫法有如水彩。

圖三用油性簽字筆畫成，這是學習服裝畫的人練習素描的最終目標，也則能以線條以最短的時間內畫出其姿態。

本圖作畫時間大約在三分鐘。

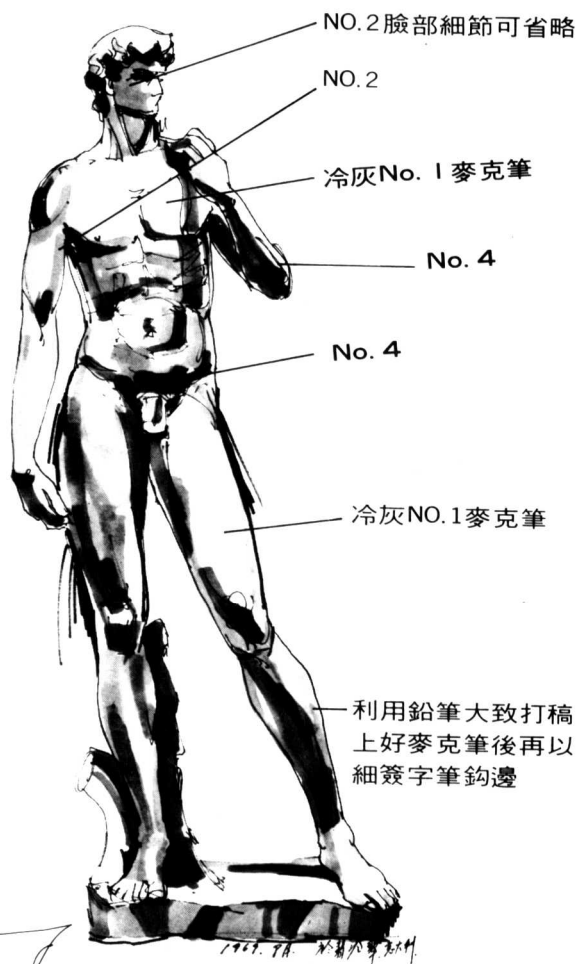
(二)大偉雕像



這是筆者第一次旅歐時於義大利
翡冷翠所畫的米克蘭基羅傑作之一
的大偉雕像，實際雕像頭部比較大，
筆者故意以九頭身畫成，材料使用麥克
筆與簽字筆。

當時國人尚沒人使用麥克筆，筆
者也是第一次使用，麥克筆是目前被
全世界設計師所使用最多的畫材之一。

旅行速寫使用麥克筆與簽字筆最
方便。



麥克筆

(三)山神雕像

——利用色紙的素描練習

17世紀在羅馬被發現的山神(Faun)是希臘時代的作品，確實時代不詳。

這張素描是利用灰色紙，以水溶性簽字筆用速寫方式畫出，白色部份是利用白色廣告顏料加上。

色紙的選擇最好以低彩度中明度的色紙為宜。

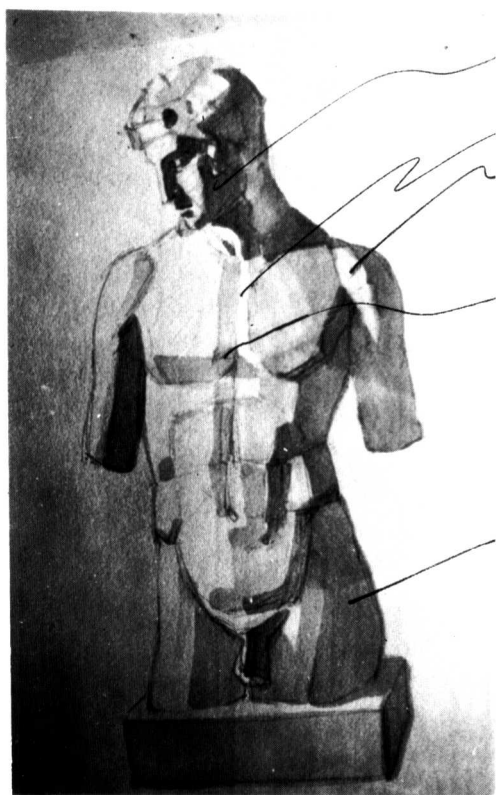
利用水溶性的彩色筆素描練習

希臘時代的大雕刻家Polykleitos的傑作，本來的雕像是以其標準的七頭身比例作成。

筆者以九頭身的比例畫成的，材料使用小學生使用的水溶性彩色筆畫在色紙上，白色是利用白色廣告顏料加上，背景再加以低明度的麥克筆，以增加反光效果。

石膏人體素描練習的目的在於觀察人體各部份的形及光線的來源與人體所成的明暗關係，並且把觀察所得以最方便的方法表現出來。





2 號

留白

麥克筆CG2號



再加4 號

2 號

注意留 反光

5 號

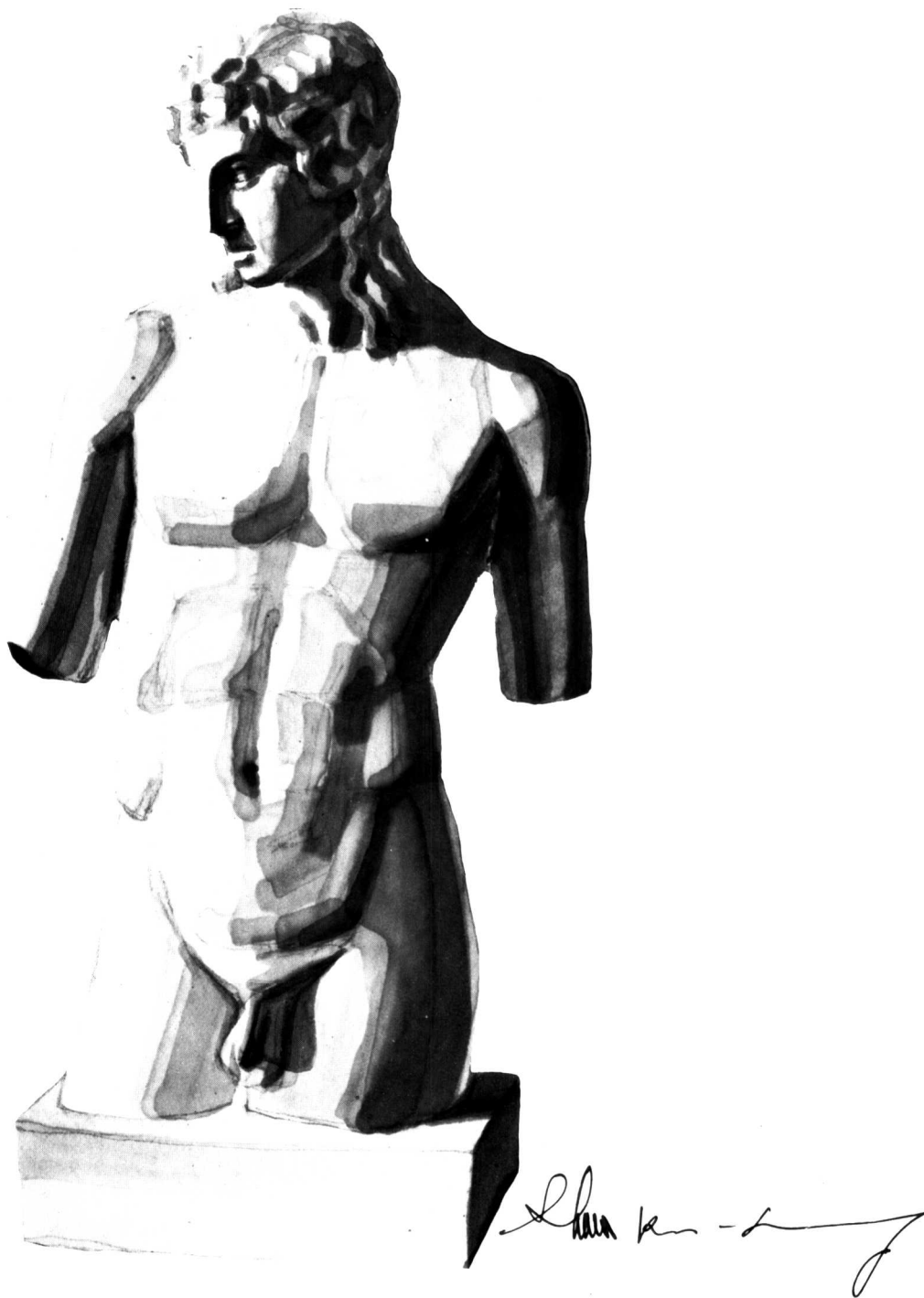


利用9 號加背景

注意以面處理劃分受光及
陰暗以及反光之層次面

反光雖然已著上2 號色但
加了背景後反光的効果就
強烈地顯出

(四)阿木魯石膏



利用麥克筆的素描練習，這座帶有幾分女性的阿木魯（據說是太陽神與美神所生之子）。是完全利用麥克筆畫成的，麥克筆有不少顏色其中灰色有兩種，一種是冷灰色(Cool Gray)。

另一種是暖灰色(Warm Gray) 畫石膏時利用冷灰色為宜，比較容易表現石膏的白。

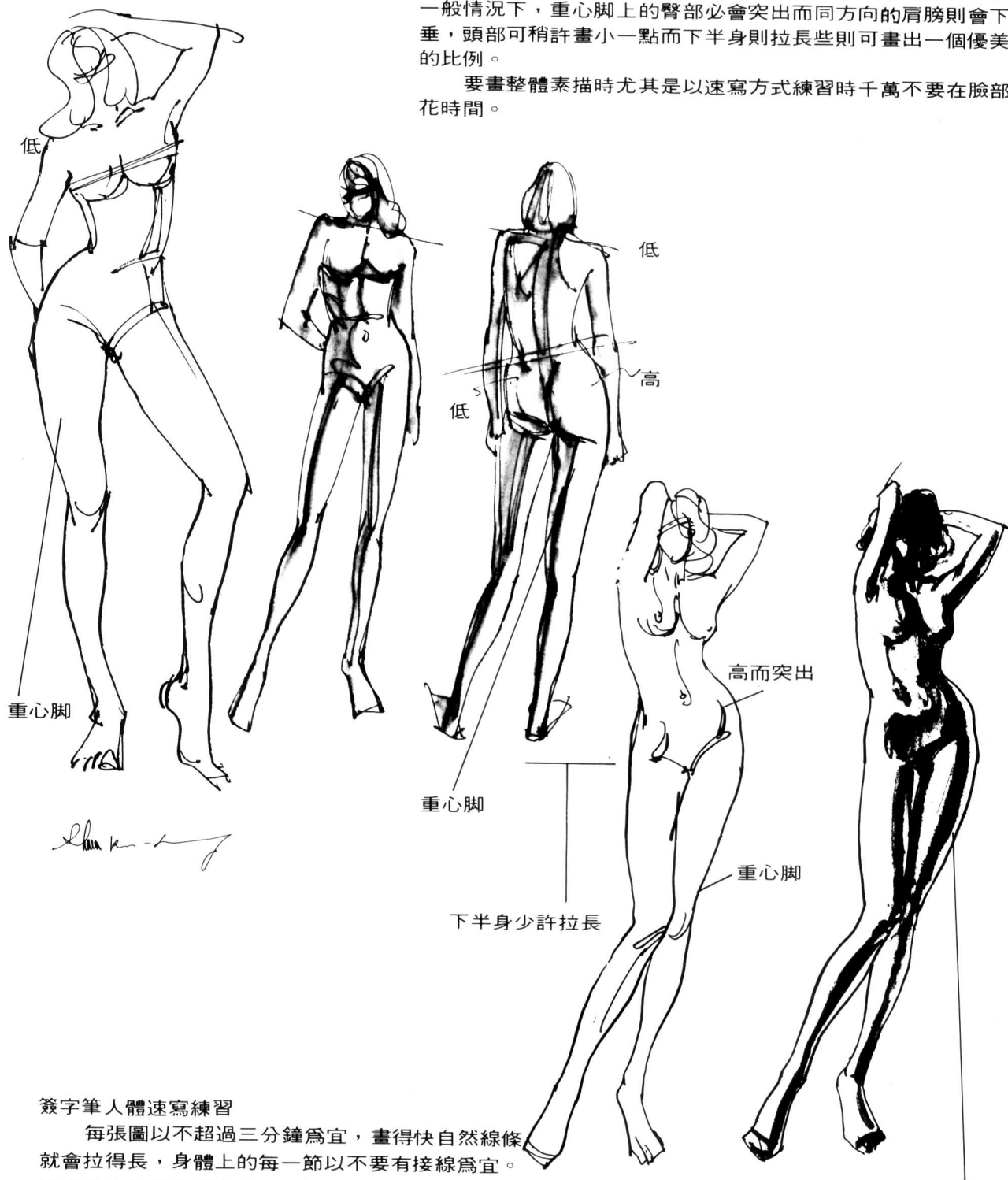
- ①先利用淡色No. 2 把暗面畫出。
- ②再畫出次暗及最暗層。
- ③最後再加背景。

第三章 人體素描

(一)人體速寫素描

學服裝畫的人最好以速寫方式練習人體為宜，以線條表現其自然優美的姿態則可，注意在下筆以前觀察輪廓的變化，在一般情況下，重心腳上的臀部必會突出而同方向的肩膀則會下垂，頭部可稍許畫小一點而下半身則拉長些則可畫出一個優美的比例。

要畫整體素描時尤其是以速寫方式練習時千萬不要在臉部花時間。



簽字筆人體速寫練習

每張圖以不超過三分鐘為宜，畫得快自然線條就會拉得長，身體上的每一節以不要有接線為宜。注意立姿的重心腳上臀部肩膀的高低。

留白強烈的反光可強調立體感

(二)腰部之表現

注意頭部，上半身，腹部及腿部的方向
這是在下筆前必需先觀察的。



女性最優美的地方則在於腰部與
臀部因此對於腰部與臀部的觀察與表
現是極重要的。

崔苔菁小姐就是最懂得這一點，
因此她在舞台上的各種姿態都非常優
美而迷人，優秀的模特兒更懂得這一
點。