21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

服装人物素描

宗华婷 庄一兵 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

需要全本请访问 www.ertongbook.com

21 世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

服装人物素描

宗华婷　庄一兵　编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书是针对服装设计专业的基础素描教学要求而编写的，以服装设计专业的培养目标为宗旨，以人物素描的基础理论和编者的实践经验为基础，从人体与服装、客观描写与主观表现的角度，系统而全面地介绍了服装人物素描的学习内容、方法和步骤。

本书可作为高等院校、职业技术学院服装设计专业的教材，也可作为从事服装设计人员和业余服装设计爱好者基础训练的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装人物素描/宗华婷，庄一兵主编. —北京：北京大学出版社，2009.3

(21 世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-14951-5

Ⅰ. 服… Ⅱ. ①宗…②庄… Ⅲ. 服装—素描—技法(美术)—高等学校—教材 Ⅳ. TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 018515 号

书　　名：服装人物素描

著作责任者：宗华婷　庄一兵　编著

责 任 编 辑：孙　明

标 准 书 号：ISBN 978-7-301-14951-5/J・0231

出 版 者：北京大学出版社

地　　址：北京市海淀区成府路 205 号　100871

网　　址：http://www.pup.cn　http://www.pup6.com

电　　话：邮购部 62752015　发行部 62750672　编辑部 62750667　出版部 62754962

电 子 邮 箱：pup_6@163.com

印 刷 者：

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

787mm×1092mm　16 开本　7.5 印张　168 千字

2009 年 3 月第 1 版　　2009 年 3 月第 1 次印刷

定　　价：20.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有　侵权必究　　举报电话：**010-62752024**

电子邮箱：**fd@pup. pku. edu. cn**

北大出版社艺术与设计专业规划教材

艺术原理
艺术管理
艺术文化学
艺术学导论
工业设计史
艺术教育研究
西方艺术简史
中国艺术简史
艺术美学导论
创意艺术产业
设计管理导论
设计艺术原理
网络虚拟艺术
造物艺术导论
创造设计的生命力
创意思维
图形创意
设计概论
版式设计
包装装潢设计
书籍装帧设计
汉字视觉设计
品牌与 VI 设计
标志创意设计教程
字体设计基础与创意
灯具设计
服装设计
服装人物素描
室内设计
商业展示设计
空间创意思维
摄影技艺实训手册
环境艺术设计表现技法
Flash 网页动画制作
影视剪辑典型案例基础教程
影视包装典型案例基础教程
网站设计典型案例基础教程
图像处理典型案例基础教程
多媒体制作典型案例基础教程
After Effects 影视特效合成
动画概论
动画设计
动漫角色设计
动画制作典型案例教程
3ds Max 典型案例基础教程
3ds Max 三维动画基础及建模
3ds Max+Vray 效果图典型案例基础教程
Delta3D 教材——游戏与仿真应用程序开发
中国传统元素与现代平面设计

前　言

设计教育在中国开展的时间并不长，早期是以传统美术类、工艺类的素描教学代替设计类的素描教学，后来设计(结构)素描教材开始孕育与形成，结构素描与传统明暗署名成为不同的两个概念。在 1998 年教育部颁布的专业教学目录中，重新调整和增设了艺术设计、工业设计、服装设计等专业。在此 10 年间设计专业教材层出不穷，但针对专业设计内容的素描教材却相对较少，这充分反映了设计基础理论与教学研究同专业课程相比相对滞后的情况。伴随着设计基础教学研究的不断深入，针对专业设计内容的素描教材和研究成果才开始逐步出现。

目前，国内院校服装设计专业的基础素描教学所采用的教材大多是设计类通用的教材，即设计素描，这类教材着重于对物象结构的分析、解构和对想象、联想能力的培养，案例以人造物象和自然物象为主，对学生素描技能的培养和思维的拓展无疑起到了十分积极的作用。然而就服装设计专业的培养目标来看，研究的领域主要是服装、服饰的设计，这一切都是围绕着人来展开的，如果没有对人体结构的充分认识，在将来的服装设计中就会很难自由而充分地表达自己的设计思想。基于这样的考虑，编者结合自己几年来服装设计基础素描的教学实践，在备课笔记的基础上，逐步形成了这本书的基本框架。

本书内容结构如下：

第 1 章主要讲述素描的定义、概念、内涵以及素描发展的历程。

第 2、3 章着重介绍人体结构、以及服装与人体之间的关系等方面的知识，要求学生对人体的结构、解剖知识必须要有一定的了解和研究，并通过对人体模特的写生训练，对人体的比例、结构、透视、形态和运动规律有进一步的理解，从而提高人物的造型能力。

第 4～7 章对服装人物的某些局部画法作了详细的介绍，从线描、明暗两个角度详细说明了素描人物的观察方法、表现方法，阐述了两种画法各自的特点，力求在两种绘画方法的比较中逐步形成适合于服装素描人物表现的方法。

第 8 章是思维的拓展训练，借鉴设计素描的意象表现方法，在准确地把握人物的基本形式特征的基础上，将主观意念与人物客观形象相互融合，创作出有意味的意象化图形来。本章是整个课程的难点所在，本章课程的教学和练习应不仅满足于对人物的外形特征进行夸张、变形的处理，而且要通过对象的特征，引发想象、联想，臆造画者表达感受所需要的形式和形象，所以具有一定的挑战性。

素描的学习是一个长期的过程，基本能力和思维能力的培养都需要在坚持不懈的实践中逐步完善。在服装专业教学中，编者深深地感到服装设计专业基础素描单独编写的必要性和紧迫性，但由于自己从事服装专业素描教学的时间不是很长，书中大量个人的观点、想法还没有来得及请教有关专家、学者，加之个人知识结构及研究水平的限制，书中的缺点、错误在所难免，恳请专家、同行们不吝赐教，以便在今后的教学中不断修正。

2009 年 1 月

目　　录

第 1 章　绪论 1

第 2 章　人体比例、结构与透视 11

2.1　人体比例 11

2.1.1　成人人体比例 11

2.1.2　儿童人体比例 13

2.1.3　男女体型的差别 13

2.2　人体结构 14

2.2.1　人体骨骼 14

2.2.2　主要关节 16

2.2.3　肌肉系统 17

2.3　人体透视与运动规律 18

2.3.1　人体透视的变化因素 20

2.3.2　人体运动规律 22

本章小结 24

思考题 24

练习题 24

第 3 章　服装与人体 25

3.1　服装与人体的关系 25

3.1.1　服装与人体 25

3.1.2　服装形态与人体 25

3.2　衣纹与衣褶的形成规律 26

3.2.1　衣纹的产生 26

3.2.2　衣纹的种类 28

3.2.3　衣褶 31

3.2.4　面料的质感与衣纹的关系 32

3.3　衣纹与衣褶的表现 32

3.3.1　明暗表现法 33

3.3.2　以线为主的表现法 34

本章小结 34

思考题 35

练习题 35

第 4 章　线与造型 36
4.1　线的含义 36
4.2　以线造型 39
本章小结 45
思考题 45
练习题 45
第 5 章　人物线描的局部表现 46
5.1　头部结构及表现 46
5.2　头发的表现 50
5.3　手部表现 52
5.3.1　手的比例 52
5.3.2　手的形体结构 53
5.4　脚与鞋的表现 55
本章小结 56
思考题 56
练习题 57
第 6 章　服装人物的线描表现 58
6.1　观察与认识 58
6.1.1　观察 58
6.1.2　造型 59
6.1.3　规律 60
6.2　描绘与表现 62
6.3　方法与步骤 63
本章小结 67
练习题 67
第 7 章　服装人物的明暗与质感表现 68
7.1　决定明暗的变化因素 68
7.2　明暗变化的一般规律 69
7.3　明暗对比与质感表现 69
7.3.1　明暗对比 69
7.3.2　质感表现 70
7.4　服装人物明暗素描的表现方法 71
本章小结 72
练习题 72

第 8 章　服装人物素描的意象表现 73

8.1　“意”与“象” 73

8.2　意象表达 74

8.2.1　改变习以为常的视点 74

8.2.2　对人物结构的认识与重构 75

8.2.3　线的意向引申 78

本章小结 82

练习题 82

第 9 章　范图赏析 83

参考文献 110

第 1 章　绪　　论

素描是一个很宽泛的概念，是相对于应用彩色进行描画的绘画而言的。任何物象在光线的作用下都会呈现它的形态结构、体积、质感、重量和色彩等，为了便于正确地理解形体和造型，人们在特殊的情况下或者某个阶段，暂时避开色彩，用单色或简单的色彩来塑造形体。其目的是用最为直接、简单的手段来表现物体，表达构想。它是训练造型的手段，也是一种艺术表现的样式。

关于素描的论述很多，主要有以下几种。

(1) 绘画起源论。绘画起源于绘制人、动物影子的轮廓。绘画在其最原始的阶段，就是用单纯的颜色对物体轮廓进行勾描，这点可从旧石器时代的岩洞里遗存的壁画得到论证。

(2) 造型基础论。我们会在众多的素描教材和书籍中看到“素描是一切造型艺术的基础”这句话。

(3) 艺术样式论。不可否认，高水平的素描作品本身具有独立的艺术审美价值。以素描的方式进行的创作如肖像、风景、文学插图、连环画等都是独具价值的艺术样式。

素描教学在中国经过了百余年的实践，其内容与方法也在实践中得到不断完善，逐步积累并形成一套完整的教学体系。从徐悲鸿从法国带回来的欧洲素描教学模式到 20 世纪 50 年代借鉴“契斯恰柯夫素描教学法”再到 20 世纪 80 年代的“结构素描”，其主要成就表现在具象描绘能力的培养上。但随着设计教育的发展，素描教学在观念、目的、方法上不得不作出新的思考。很显然，以具象描绘能力为目的的素描教学不能适应于以创造性的造物、构想为理念的设计基础素描教学要求。并且我们从漫长的手工艺作坊式的素描教育历史中能够借鉴的方法并不多，但从绘画发展的历史上来看，素描的演变与发展总伴随着绘画表现技巧的逐步成熟和观念的蜕变而不断地变化和演进着。

从旧石器时代晚期的拉斯科山洞的壁画(见图 1.1)到欧洲 14、15 世纪的美术创作，可以看出在很长的时间里绘画以线描绘形体为主，造型富有装饰性，不注重体积感的塑造。

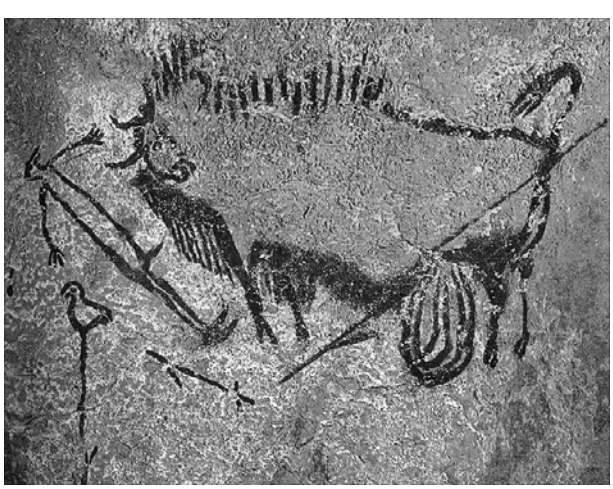

图 1.1　拉斯科洞壁画　野牛和人
旧石器时代晚期

原始人类用线条来表达形象，具有指示和符号的功能。

16 世纪意大利有了美术学院，出现了正式的课堂素描美术教学。文艺复兴时期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔以及后来的提香，他们的作品人物形象生动，技法精美，堪称后世学习素描的经典范例，见图 1.2 和图 1.3。

图 1.2　妇女像　(意)　达·芬奇

达·芬奇是意大利文艺复兴时期的天才画家，也用线条来表达形象，因对人物的解剖结构已经十分了解和熟悉，因此能够做到准确而生动。

图 1.3　青年女子肖像　(意)　拉斐尔

拉斐尔的这幅素描虽然只是寥寥数笔，但人物的表情、气质以及面部皮肤与衣饰的质感却被表达得十分充分。

到了 17 世纪，素描已达到了几近完美的境界，如荷兰的伦勃朗、西班牙的委拉斯贵支等一些著名肖像画家，他们根据人物的具体特点进行艺术创作，造型和比例结构准确，画面与环境的刻画浑然一体，统一和谐，真实感人，在人物与环境空间的处理和光感的表现上已达到理想的效果，见图 1.4。17 世纪的素描已经摆脱了 14、15 世纪的装饰效果，形体的光色之中尚有线的因素存在，人和背景的关系也更加统一和谐，从造型因素来讲，这时期的素描和现在的素描有许多共同之处，已经很成熟了。

当绘画艺术进入 19 世纪时，由于光学、色彩学的产生以及透视、解剖学的发展，这时期产生的印象派的素描具有色彩感，并加强了画面的外光虚实的关系。19 世纪末俄国素描学派的代表人物之一契斯恰柯夫创立的素描教学体系，发展了自文艺复兴时期以来的写实传统，使素描教学更趋科学化、系统化，见图 1.5，造就了列宾、苏里柯夫、谢罗夫等一大批俄罗斯现实主义画家，见图 1.6。

20 世纪的西方素描称为现代派素描，其流派纷呈，各领风骚。毕加索、康定斯基、达利、蒙德里安等即是其中最有影响的代表画家，他们的素描在反传统观念的基础上，抛弃了古典主义素描的写实造型观念，其作品更注重画家内心活动的表述以及表现形式、手法上的创新，见图 1.7。

1919 年德国包豪斯工艺美术学校成立，在基础课程的教学上进行了大胆的尝试和改革，包豪斯的第一批教员之一——形式大师伊顿要求学生去观察、诠释真实的世界。他要求他们去描绘自然界的物体——石头、草木之类的东西——这些写生的本身不是目的，真正的目的在于训练学生们的视觉感受能力。伊顿开设的人体绘画课也独具创新，他不要求解剖学上的准确无误，而要求学生独出心裁地发掘与诠释模特摆出来的各种姿势。从这些我们可以看出针对设计的基础素描训练已悄然走向了另外的一条道路。

图 1.4　乞丐　(荷)　伦勃朗

伦勃朗用粗犷的线条，概括而生动地表达了一个老者沉默期许的背影，简洁而不简单，粗放又不显得草率。

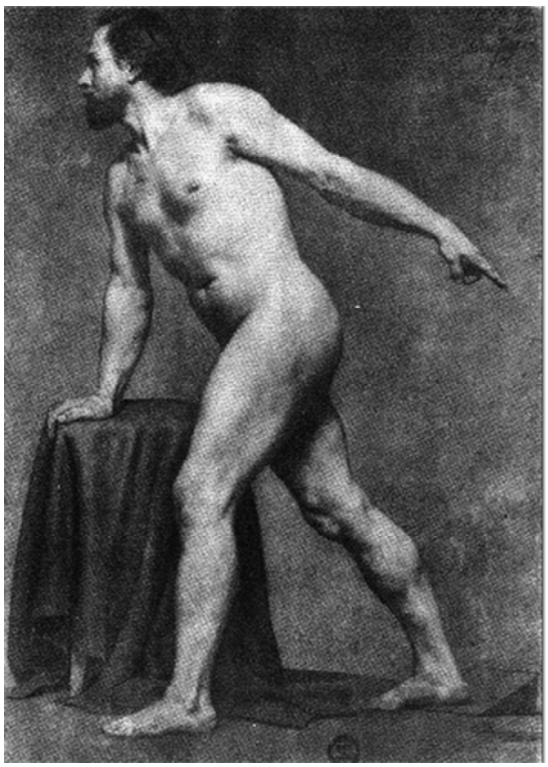

图 1.5　侧站的男人体　(俄)　契斯恰柯夫

契斯恰柯夫利用光线微妙的明暗变化来塑造体积，在二维平面上制造出逼真的三维空间，即所谓的全因素素描。这种方法一直被我国美术教育的基础素描训练所采纳。

图 1.6　女裁缝　(俄)　列宾

这幅作品既有人物的明暗关系塑造，又有场景的线条勾勒，轻松而又不失严谨。

图 1.7　母与子　(西班牙)　毕加索

整幅素描全用线条勾勒完成，摒弃了一些无关紧要的细节，用极为朴实的手法很好地表达了人物的体态特征。

我国设计教学起步较晚，针对不同专业的素描教材确实不多。不同的专业，其研究的领域和培养的目标是完全不同的，如环境艺术是空间的艺术，设计师所表达的是对空间气氛的营造与理解；工业设计是造物的艺术，设计师是通过设计改善人们的日常生活，提高生活的品质，改变人们的生活方式。

相比较而言，服装设计专业的基础素描研究的对象与形式较其他专业，如工业设计、艺术设计等还有着很大的不同。服装设计是研究人体包装的艺术，服装是人体的第二层皮肤，从事服装设计专业的学习要从研究人体开始，设计师通过对人体的研究，来不断地美化人本身，所以服装设计专业基础素描教学的研究重点是放在对人的身体的研究以及服饰、服装的表现上。学习时采用以线条为主的造型方法，训练中着重于人的比例、结构以及服装、服饰的表现，而不是借助光影来表达人物的质感、体量、神情。服装设计素描与美术类教学在教学的目的上有本质的区别，其教学目的主要有以下几个方面。

(1) 认识表现的对象即研究不同年龄、性别的人体比例、结构及透视规律。

(2) 学习表现方法即学习用素描表现人体、服饰的方法。

(3) 认识、领悟基础之上的再创造，培养想象能力和自由表达能力。

那么在具体的表现方法的学习上我们从何入手？目前还没有一个成熟的教学体系和成功的经验可供采用，因此在教学内容、训练方法上我们尝试中国画的线描法与西方文艺复兴以来的以线为主的素描表现相结合的方式。用线条描绘对象是我国古代绘画的主要方式，中国的白描，实际上也是一种素描，它主要是运用单色线条来表现物象以及画家对物象的心理感受，注重物象形体结构，而不是光影的变化。在表现物象时，白描基本上排除从固定的光源出发或条件色出发的观察表现法，形成了中国画以白描为造型基础的审美特

色，它简洁概括而又变化无穷，见图 1.8 和图 1.9。具体地说，线描在画面上呈现的线条不但能够描绘形象，而且线条本身因其无穷的变化而呈现着各种不同的美感。这些对于服装素描的教学来说都具有十分重要的借鉴意义。

图 1.8　观鸟扑蝉图(部分)　佚名　壁画　陕西唐李贤墓

这幅墓室壁画，在人物形象的处理上想象与臆造的成分较多，与真实的人物比例、结构有很大的出入，但线条的圆润流畅、背景的装饰性处理却给人以别样的美感。

图 1.9　执扇宫女图　杨訾　杨瑾　壁画　陕西唐李重润墓

这是一幅表现唐代太子、宫女、内侍等生活的墓室壁画作品。人物端正秀美，线条圆润凝重，设色华丽绚烂，人物、景象的布局所塑造追求的是理想化的真实而不是视觉的真实。

线条是人类最为本能的表达方式，西方许多绘画大师也热衷于线条表现，伦勃朗用豪迈的线条来表现人物；学院派大师安格尔毕生追求线条的干净、精致和美，见图 1.10。德加以轻盈的线条来表现飞动的舞姿，见图 1.11；凡·高以水墨画般的自在粗犷的线条作画，有着不可言喻的直觉感受，见图 1.12；马蒂斯感兴趣的是事物外观的、明朗的美感，他那轻松、优雅、流畅的线条，有如“抚慰人们心灵的安乐椅”；蒙克、诺尔特等北欧画家则以痉挛似的线条画出扭曲的心态，表现出内心的紧张和对人生的深思，见图 1.13；马格里特和达利则从幻想中产生形态，追求物体内幽深莫测的神秘感；夏加尔和莫迪尼阿尼的线条宛如幽怨的牧笛，向人们倾诉主人的哀愁与梦想，见图 1.14；克利、康定斯基和蒙德里安等把线条作为一种语言的符号，试图表达事物内在的精神与生命。从西方美术的发展历程来看，线条一直是大师们倾心的表达方式，线不仅存乎物，更存乎心，对它的创造可以是无限的。

图 1.10　女人像　(法)　安格尔

安格尔的线条精致、凝练、理性，作品具有贵族气息和学院派的严谨作风。

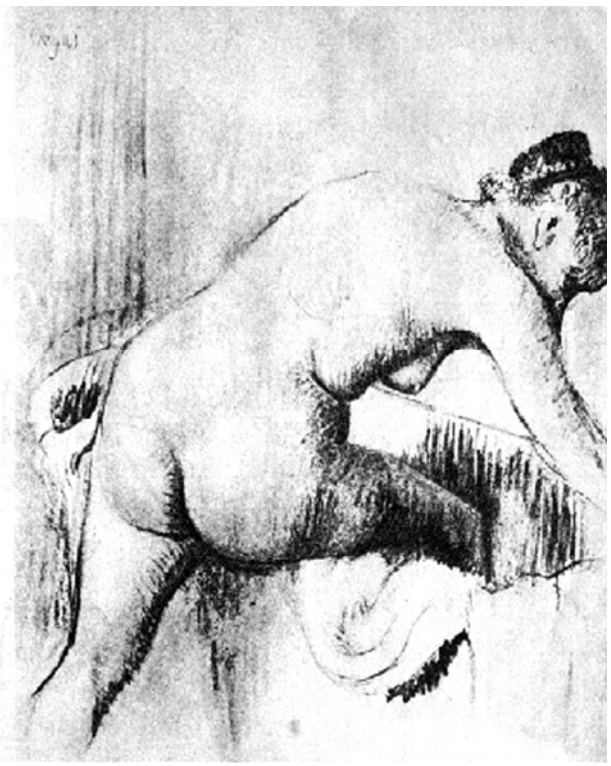

图 1.11　浴女　(法)　德加

线条的不确定性也给画面带来了许多不确定的因素，然而就是这些不确定性却恰好地表达了这位即将入浴妇人瞬间即逝的形体和光影变化。

图 1.12　疲劳的人　(荷)　凡・高

凡・高，他不仅懂得如何构造一切，更懂得如何表达一切。一个劳动者的形象，一块耕地上的犁沟，一片沙滩，海洋与天空，都是重要的描绘对象，这些都是不容易画的，但同时都是美的，终生从事于表现隐藏在它们之中的诗意确实是值得的。

图 1.13　男子胸像　(挪威)　蒙克

蒙克则将自己的绘画始终定位在表现生命、爱情和死亡这些与人类灵魂相关的主题上。

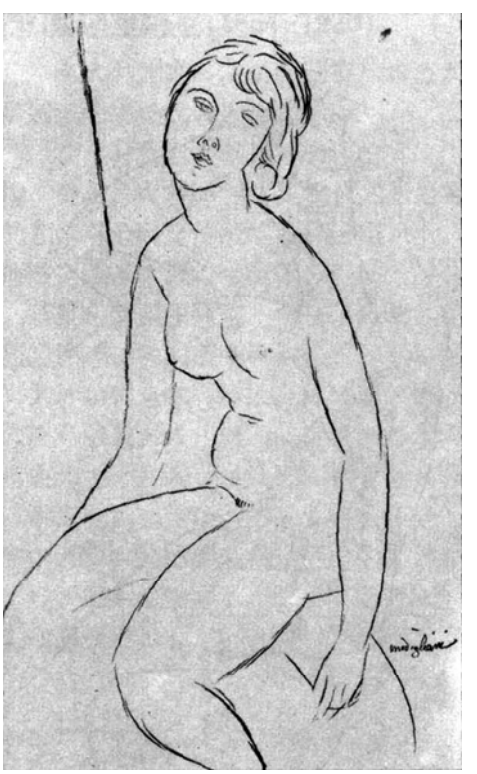

图 1.14　坐着的裸女　(意)　莫迪尼阿尼

莫迪里阿尼主要的作品以肖像为主，艺术家画的都是他生活中的人，单纯清雅，笔触流畅奔放，那种时隐时现的勾勒使画面生动而强烈。