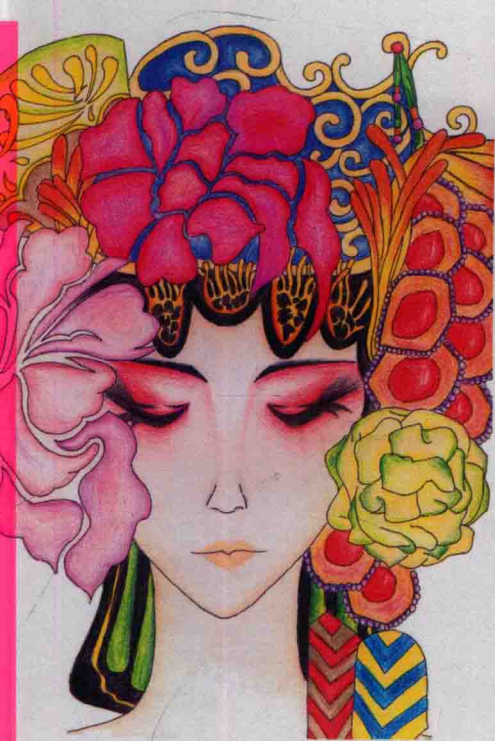
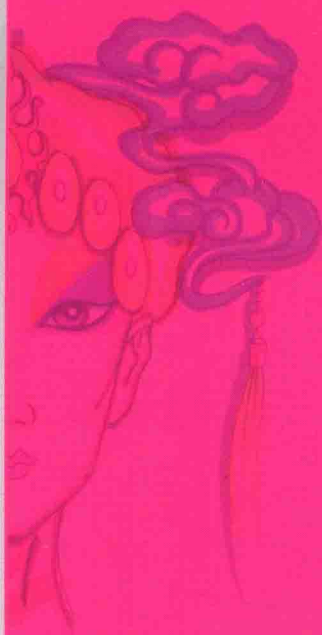

全国高等院校人物形象设计专业
“十二五”规划教材

形象设计表现技法

Image Design Representation

王涛鹏 主编

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

全国高等院校人物形象设计专业
“十二五”规划教材

形象设计表现技法

Image Design Representation

王涛鹏 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

形象设计表现技法 / 王涛鹏编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2014.1

全国高等院校人物形象设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5019-9387-1

I. ①形… II. ①王… III. ①人物形象-设计-高等学校-教材 IV. ①B834.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第176317号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林

版式设计: 锋尚设计

责任终审: 孟寿萱

责任校对: 吴大鹏

封面设计: 锋尚设计

责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京京都六环印刷厂

经销: 各地新华书店

版次: 2014年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 9.5

字数: 329千字

书号: ISBN 978-7-5019-9387-1 定价: 39.00元

邮购电话: 010-65241695

传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

120911J1X101ZBW

第一节 人物形象设计表现的基本含义	008
一、人物形象设计表现的基本含义	008
二、人物形象设计表现的形式	008
三、人物形象设计表现的原则	009
第二节 人物形象设计艺术表现的方法	011
一、手绘形象设计效果图表现技法的应用	012
二、写意技法表现的应用	012
三、写实技法表现的应用	013
四、装饰画技法表现的应用	013
第三节 人物形象设计艺术表现的意义	014
一、个性化设计风格的表现	015
二、再现和表现人物形象	015
三、沟通交流和传递设计意图	015
第四节 基本工具和材料	016
第一节 手和脚的画法	018
一、手的结构	018
二、手的表现	018
三、脚的结构	019
四、脚的表现	020
第二节 面部五官的位置	021
一、面部五官的比例结构关系	021
二、眼睛的画法	024
三、眉毛的画法	027
四、唇的画法	028
第三节 人体比例与人体画法	029
一、比例画法	029
二、几何形体画法	030
第四节 人体动作和姿态的画法	031
一、正面基本动态画法	031
二、3/4侧面画法	032
三、静态姿势画法	032
四、动态姿势画法	033
五、拷贝的手段	033

Chapter I

第一章 人物形象设计
表现技法概述

Chapter II

第二章 人物形象设计
表现技法的基础

第一节 唇部艺术表现	036
一、唇的基本构成形式和表现	036
二、唇的技法构成形式和表现	037
第二节 眼部艺术表现	038
一、眼影的基本构成形式和表现	038
二、眼影的造型方法和表现	039
第三节 整体妆容艺术表现	043
一、整体妆容艺术表现的特点	043
二、整体妆容艺术表现的方法	043
实训项目	047
第四节 主题妆容艺术表现	049
一、古韵妆容表现	049
二、借鉴妆容表现	052

Chapter III

化妆艺术 表现技法

第三章

第一节 点、线、面、体的发型形态艺术表现	056
一、点的发型形态表现	056
二、线的发型形态表现	059
三、面的发型形态表现	060
四、体的发型形态表现	061
第二节 古代发型艺术表现	062
一、古代发型艺术表现形式	062
二、古韵风格发型艺术表现	065
实训项目	066
第三节 发型外形艺术表现	069
一、发型外形的装饰性表现	069
二、发型的几何形构成艺术性表现	070
第四节 主题发型艺术表现	071
一、创意发型艺术表现	071
二、古典创意发型艺术表现	073
三、卡通创意发型艺术表现	075

Chapter IV

发型艺术 表现技法

第四章

第一节 服装外形构成艺术表现	078
一、服装外形的概念	078
二、服装外形的分类	079
第二节 服装局部款式构成艺术表现	081
一、衣领的表现	081
二、衣袖的表现	082
三、衣袋的表现	083

Chapter V

服装构成艺术 表现技法

第五章

四、服装细节表现	083
第三节 服装材质艺术表现	086
一、透明装的表现	086
实训项目	087
二、丝绸质感的表现	089
实训项目	089
三、毛衣质感的表现	091
四、凹缝质感的表现	092
五、皮毛质感的表现	092
六、棉布和格子呢质感的表现	093
七、牛仔面料的表现	093
八、图案的表现	094
九、鸽眼刺绣的表现	097

第一节 材料与素材的艺术表现	100
一、材料与素材的选择	100
二、材料与素材的艺术表现方法	100
第二节 联想和想象艺术表现	112
一、联想和想象主题的选择	112
二、联想和想象主题的艺术表现方法	112
第三节 时尚主题的艺术表现	117
一、时尚主题的方案设计	117
二、时尚主题的艺术表现方法	117
第四节 创意晚宴主题的艺术表现	120
一、创意晚宴主题的方案设计	120
二、创意晚宴主题的艺术表现方法	120
实训项目	124

第一节 肌理技法的艺术表现	130
一、肌理技法的含义	130
二、肌理技法的艺术表现方法	131
第二节 剪贴技法的艺术表现	140
一、剪贴技法的含义	140
二、剪贴技法的艺术表现方法	141
第三节 装饰画技法的艺术表现	145
一、装饰画技法的含义	145
二、装饰画技法的艺术表现方法	146

参考文献	152
-------------	------------

VI

Chapter 主题设计艺术表现技法

第六章

VII

Chapter 人物形象设计艺术表现的综合技法

第七章

全国高等院校人物形象设计专业
“十二五”规划教材

形象设计表现技法

Image Design Representation

王涛鹏 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

形象设计表现技法 / 王涛鹏编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2014.1

全国高等院校人物形象设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5019-9387-1

I. ①形… II. ①王… III. ①人物形象-设计-高等学校-教材 IV. ①B834.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第176317号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林

责任终审: 孟寿萱

封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计

责任校对: 吴大鹏

责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京京都六环印刷厂

经销: 各地新华书店

版次: 2014年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 9.5

字数: 329千字

书号: ISBN 978-7-5019-9387-1 定价: 39.00元

邮购电话: 010-65241695

传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

120911J1X101ZBW

随着人物形象设计、化妆设计、发型设计、服装服饰设计与人们实际生活的关系日益紧密,人们对整体人物艺术造型设计的要求越来越高,艺术设计造型的自身价值得到体现,随之而来的附加值也是不可估量的。

优秀的人物形象艺术设计作品是多方面知识的综合应用,如:对造型的认识、对生活的理解、对综合材料的应用、对人文和历史的感悟等,而形象设计表现技法又是其中最重要的基础知识,是优秀整体人物造型设计作品的重要组成部分。

目前我国正在大力加强高职高专教育,其教学质量的好坏,会直接影响中国未来职业教育的水准,甚至会影响基础设计产业的发展。在人物形象设计专业中,加强基础表现技法的学习和训练,提高基础技法和设计应用能力水平,是美术教育工作者一项艰巨且非常重要的任务。

本教材从人物形象设计专业、服装服饰设计专业的特点出发,重视和加强表现技法基础教育的同时改进和加强训练方法,以改变目前学生手绘基础比较差的局面,突出课程教学的直观性和可操作性。主要体现在如下几点:

1. 加强学生对基础表现技法知识与专业实训课程之间关系的认识,使其真正意识到基础的重要性。

2. 在课程案例内容设置中,紧密围绕人物形象设计专业的真实案例进行导入和分析,使表现技法知识与专业知识紧密联系。

3. 用表现技法的原理和方法,分析设计整体人物形象设计作品,尤其是分析色彩美学、人文历史的知识应用、整体人物造型的获取方法和手段。

4. 在紧密联系专业真实案例的基础上,构建相对完整的教学体系和结构。

本教材的重点章节中都有与人物形象设计专业相对应的训练课题设计,在最后的实践教学课堂中,也设计了大量的课题训练内容,其目的有二:一是为了使教学目标更加明确,使学生明确所研习课题的目的和意义;二是在巩固以往知识的基础上,对学生的学习效果进一步提高和训练,并有助于教师对学生进行量化评价。

全书共七章,针对艺术院校人物形象设计专业和服装服饰设计应用型人才的培养目标,系统地介绍了人物形象设计表现技法概述、人物形象设计表现技法的基础、化妆艺术表现技法、发型艺术表现技法、服装构成艺术表现技法、主题设计艺术表现技法、人物形象设计艺术表现的综合技法,并注重体现时代精神、挖掘深蕴的人文内涵、加强读者应用能力和技能训练,力求教学内容和教材结构的创新。

本书由北京财贸职业学院多年从事基础课程教学的教师王涛鹏编著,由具有极高专业造诣与丰富教学和实践经验的杜莉老师指导,在教材的编写过程中,得到了相关企业、专家的大力支持,在此表示深深的感谢!

由于时间、精力所限,书中难免存在疏漏和不足,恳请专家和广大读者给予批评指正。

本教材在写作过程中,得到了北京市属高等学校人才强教深化计划“中青年骨干人才培养计划”的支持。

编者

2013年2月

第一节 人物形象设计表现的基本含义	008
一、人物形象设计表现的基本含义	008
二、人物形象设计表现的形式	008
三、人物形象设计表现的原则	009
第二节 人物形象设计艺术表现的方法	011
一、手绘形象设计效果图表现技法的应用	012
二、写意技法表现的应用	012
三、写实技法表现的应用	013
四、装饰画技法表现的应用	013
第三节 人物形象设计艺术表现的意义	014
一、个性化设计风格的表现	015
二、再现和表现人物形象	015
三、沟通交流和传递设计意图	015
第四节 基本工具和材料	016
第一节 手和脚的画法	018
一、手的结构	018
二、手的表现	018
三、脚的结构	019
四、脚的表现	020
第二节 面部五官的位置	021
一、面部五官的比例结构关系	021
二、眼睛的画法	024
三、眉毛的画法	027
四、唇的画法	028
第三节 人体比例与人体画法	029
一、比例画法	029
二、几何形体画法	030
第四节 人体动作和姿态的画法	031
一、正面基本动态画法	031
二、3/4侧面画法	032
三、静态姿势画法	032
四、动态姿势画法	033
五、拷贝的手段	033

Chapter I

第一章 人物形象设计
表现技法概述

Chapter II

第二章 人物形象设计
表现技法的基础

第一节 唇部艺术表现	036
一、唇的基本构成形式和表现	036
二、唇的技法构成形式和表现	037
第二节 眼部艺术表现	038
一、眼影的基本构成形式和表现	038
二、眼影的造型方法和表现	039
第三节 整体妆容艺术表现	043
一、整体妆容艺术表现的特点	043
二、整体妆容艺术表现的方法	043
实训项目	047
第四节 主题妆容艺术表现	049
一、古韵妆容表现	049
二、借鉴妆容表现	052

Chapter III

化妆艺术表现技法

第三章

第一节 点、线、面、体的发型形态艺术表现	056
一、点的发型形态表现	056
二、线的发型形态表现	059
三、面的发型形态表现	060
四、体的发型形态表现	061
第二节 古代发型艺术表现	062
一、古代发型艺术表现形式	062
二、古韵风格发型艺术表现	065
实训项目	066
第三节 发型外形艺术表现	069
一、发型外形的装饰性表现	069
二、发型的几何形构成艺术性表现	070
第四节 主题发型艺术表现	071
一、创意发型艺术表现	071
二、古典创意发型艺术表现	073
三、卡通创意发型艺术表现	075

Chapter IV

发型艺术表现技法

第四章

第一节 服装外形构成艺术表现	078
一、服装外形的概念	078
二、服装外形的分类	079
第二节 服装局部款式构成艺术表现	081
一、衣领的表现	081
二、衣袖的表现	082
三、衣袋的表现	083

Chapter V

服装构成艺术表现技法

第五章

四、服装细节表现	083
第三节 服装材质艺术表现	086
一、透明装的表现	086
实训项目	087
二、丝绸质感的表现	089
实训项目	089
三、毛衣质感的表现	091
四、凹缝质感的表现	092
五、皮毛质感的表现	092
六、棉布和格子呢质感的表现	093
七、牛仔面料的表现	093
八、图案的表现	094
九、鸽眼刺绣的表现	097

第一节 材料与素材的艺术表现	100
一、材料与素材的选择	100
二、材料与素材的艺术表现方法	100
第二节 联想和想象艺术表现	112
一、联想和想象主题的选择	112
二、联想和想象主题的艺术表现方法	112
第三节 时尚主题的艺术表现	117
一、时尚主题的方案设计	117
二、时尚主题的艺术表现方法	117
第四节 创意晚宴主题的艺术表现	120
一、创意晚宴主题的方案设计	120
二、创意晚宴主题的艺术表现方法	120
实训项目	124

第一节 肌理技法的艺术表现	130
一、肌理技法的含义	130
二、肌理技法的艺术表现方法	131
第二节 剪贴技法的艺术表现	140
一、剪贴技法的含义	140
二、剪贴技法的艺术表现方法	141
第三节 装饰画技法的艺术表现	145
一、装饰画技法的含义	145
二、装饰画技法的艺术表现方法	146

参考文献	152
-------------	------------

VI

Chapter 主题设计艺术表现技法

第六章

VII

Chapter 人物形象设计艺术表现的综合技法

第七章

Chapter

人物形象设计 表现技法概述

教学目的

- 了解人物形象设计表现的意义；
- 了解人物形象设计表现的功能和作用；
- 掌握人物形象设计表现的方法；
- 掌握人物形象设计表现的思维方法和观念意识。

重点难点

1. 人物形象设计表现的基本含义。
2. 人物形象设计表现的方法。
3. 人物形象设计表现的写实技法。
4. 人物形象设计表现的意义。

教学内容

本章重点讲授：人物形象设计艺术表现的基本含义、人物形象设计艺术表现的方法、人物形象设计艺术表现的意义、再现和表现的基本技法、写意技法等。通过本章内容的学习，对人物形象设计艺术表现有初步的了解，并为进一步深入学习表现技法做好准备。

第一节 人物形象设计表现的基本含义

一、人物形象设计表现的基本含义

对于人物形象设计表现的基本含义，可以从狭义和广义两个角度来理解和学习。

狭义角度的含义，是指通过人物形象设计效果图的形式进行艺术设计和表现，主要是针对人物的发型、化妆、服装、整体造型、整体色彩搭配等进行艺术设计。这是一种艺术造型的设计手段和方法，也是进行人物整体造型设计的一种参照。如图1-1所示为整体人物造型效果图，如图1-2所示为化妆造型效果图。

广义角度的含义，是通过人物形象设计效果图，来表现设计师的创造性思维、对人物形象设计艺术构思的个性化风格设计、对人物艺术风格的个性塑造、对人物审美意境的塑造等。

二、人物形象设计表现的形式

人物形象设计表现，是针对人物进行整体的造型设计，因此，需要表达造型师对人物的理解、对艺术的把握、对时尚的解读，通过运用效果图、草图、工艺图以及设计方案等

形式，将造型师的设计思路艺术地表现出来，并能够良好地与被设计者进行沟通，达到完美体现设计师意图、完美表现被设计者的目的。

人物形象艺术表现，是设计者根据被设计者或者主题的要求，运用艺术的构思方法，经过素材的提取、转换、反复的修订等，在此过程中，融入设计者的联想、想象、对美的整体认识和理解，最终对主题进行的艺术设计表现。

图1-1 整体造型效果图

图1-2 妆面效果图

三、人物形象设计表现的原则

1. 表现形式具有时代特色

不同的时代,审美标准和审美理想都是有差异的,人物形象设计应该在化妆、发型、服装、整体造型等方面都符合时代的审美标准和特色,才能满足人们对时代美的追求,才会体现人物形象设计艺术表现的意义。因此,在进行艺术表现的时候,要充分了解和学习主题元素的含义,要对不同的艺术文化形式、民族风格、宗教信仰等进行分析,甚至要了解社会经济发展状况,最终用时代的元素进行主题的创意表现。如图1-3所示为结合了京剧中美猴王脸谱造型的妆面设计效果;如图1-4所示为结合了京剧造型的整体形象设计。独特的设计理念与传统元素的完美结合,体现了设计师独特的设计视角和审美观念。

青花瓷图案是中国传统图案,除此之外中国还有很多传统元素可以为现代设计所应用。2008年北京奥运会期间,包括青花瓷在内的很多传统元素被应用在设计造型中。如图1-5所示为应用青花瓷图案设计的妆面表现效果图;图1-6所示为应用青花瓷图案设计的服装造型效果图。由此可见,传统元素被赋予了时代特色,其传统底蕴具备非常独特的表现效果,而传统元素也应该是被设计师重视的设计点。

2. 表现形式符合审美规律

人物形象艺术表现,需要表现的主要内容是人物的化妆、发型、服装、整体造型等内容,因此,要符合一定的审美规律,前期的素描、色彩、艺术造型欣赏等基础课程内容的学习非常必要,造型设计要有形式美、结构美、色彩美、平衡美、节奏韵律美等。形式美是指在效果图的艺术表现、绘画技法和表现手法、整体造型效果的设计等方面具有良好的视觉效果。结构美,是指画面的布局、比例、组合构成形式等具有美感。

▲ 图1-3 特色妆面设计

► 图1-4 创意京剧造型设计

以平衡美为例，在设计图中，可以是完全的对称和平衡，也可以是重量和心理感受上的对称和平衡；在妆面的设计效果图中，对称可以达到心理上的平衡美感，非对称式样的设计，可以使妆面具有动感和非对称的美感，采取哪种设计形式，更多的是根据整体造型效果的要求。如图1-7所示为传统对称图案；如图1-8所示为非对称效果的妆面设计效果图。

唯美的造型设计可以引起人对美的强烈感悟和体会，自然界中的很多主题都可以作为设计元素，自然界中的很多元素也极具形式美感。如图1-9所示为以蝴蝶为主题的化妆造型设计效果图，妆面和谐自然，充分体现了蝴蝶的形式美和色彩美。

图1-5 青花瓷妆面效果图

图1-6 青花瓷服装设计效果图

图1-7 传统对称图案

图1-8 非对称妆面设计

图1-9 蝴蝶主题化妆造型设计效果图

图1-10 个性化效果图

图1-11 清新自然风格的效果图

3. 表现形式具有鲜明的个性特色

鲜明的个性特色，是指在外观的表现形式上，特点突出、表现设计对象的独特气质、具备与众不同的表现手法等，这是对人物形象设计艺术表现极高的标准和要求，为了达到这个目的，设计师要充分了解时尚元素，并能够融合自己的艺术设计感受，充分领悟时尚并在设计中结合设计对象特点，进行个性特点的设计和审美意境的表达。如图1-10所示为一幅非常有个性特点的装饰画风格效果图，在色彩的选择上，采用绿色的皮肤，人物五官、身体比例夸张变形，色彩搭配浓重艳丽，个性鲜明。

个性化效果图的风格有很多种，如图1-11所示为清新自然风格的效果图，在该作品中，色彩清新自然，人物比例符合自然规律，表现了女性唯美、古典、优雅的气质。

第二节 人物形象设计艺术表现的方法

手绘形象设计效果图，是人物形象艺术表现的主要方法，是对人物进行造型设计的前提，这种效果图最早出现在西方，画家通过各种不同的表现手法，体现设计主题，要求具备一定的绘画基本功，表现形式也多种多样。