

服装设计专业系列教材

服装人体素描

肖文陵 编著

高等教育出版社

服装设计专业系列教材

服装人体素描

肖文陵 编 著

高等教育出版社

(京) 112 号

内 容 简 介

本书是由中央工艺美术学院和中国服装设计师协会共同组织编写的服装设计专业系列教材之一。

本书从服装与人体的关系入手,讲述了服装人体素描的目的和方法。全书内容主要包括:深入认识人体的基本形、结构、运动规律,为实现服装的实用功能奠定基础;衣服通过人体实现服装的价值,在服装设计构思阶段,需要以服装效果图的形式反映设计意象;技能训练,从人体基本形入手,通过对人体简单形式、组合形式、人体形式、着装形式的学习与练习,培养学生掌握在纸面上正确表现理想人体(服装人体)的能力。

本书可作为高等院校服装设计专业的教材,中等职业技术学校亦可参考使用,对于从事服装设计的专业人员以及广大业余服装设计师、爱好者,也是一本极好的自修教材。

图书在版编目(CIP)数据

服装人体素描/肖文陵编著. —北京:高等教育出版社
,1993.2(1998重印)
ISBN 7-04-004643-1

I. 服… I. 肖… III. 服装量裁-人体-素描-高等学校
-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 11680 号

*

高等教育出版社出版
新华书店总店科技发行所发行
高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/16 印张 6.25 字数 143 000
1993 年 11 月第 1 版 1998 年 1 月第 7 次印刷
印数 106 278—130 287

ISBN 7-04-004643-1/J·106
定价 5.50 元

编委会顾问

常沙娜
扬永善
黄能馥

编委会成员

袁杰英
李永平
李当岐
刘元风
刘 英

序

服装作为人类文明特有的文化象征,伴随着人类社会进步而延续和发展。服装文化是一定的社会形态中,人类物质生活和精神文明水平的反映。同时,服装文化的发展,对每个民族文化素质的提高又具有重要作用。

随着我国改革开放的深入发展,我们的服装事业蓬勃地呈现出新的面貌。为了进一步提高我国服装设计水平,普及服装设计的基本知识,中央工艺美术学院染织、服装设计系组织教师们编写了这套服装设计专业教材,其中包括:《服装人体素描》、《服装色彩设计学》、《时装画技法》、《现代服饰图案》、《服装制图》、《服装结构原理》、《立体剪裁》、《服装款式构成》、《服装设计基础》、《服装学概论》、《中国历代服饰史》、《西洋服装史》、《中国少数民族服饰赏析》、《服装材料学》等十四种。这套教材撰写完成,既有老一辈服装设计家和教育家长期探索研究的经验总结,也有中青年业务骨干在教学和设计实践中的专业建树。他们既注重借鉴外国有益的理论和方法,也注重弘扬本民族的传统文化。这套服装设计教材,目前我国服装设计专业教学中,是比较注重系统性和科学性的教材,在一定程度上反映着我国当代服装设计教育的水准。

这套教材不仅适合我国高等院校服装设计专业作为教材使用;也可以作为有关专业的中等技术学校或职业高中的教学参考书,还是广大在职服装设计人员和爱好者的专业读物。希望这套教材的出版,能够丰富服装设计专业教学内容,并能够在我国服装设计专业教材建设中起到推动作用。

在这套教材的出版过程中,得到了中国服装设计师协会、高等教育出版社等单位 and 许多专家的大力支持,在此一并表示衷心感谢。

中央工艺美术学院院长 常沙娜

1993年6月

前 言

本书是由中央工艺美术学院和中国服装设计师协会共同组织编写的服装设计专业系列教材之一。

服装人体素描,是以单色(常用线条表现)描绘服装人体的一种形式。作为一门课程,它是属于认识人体和解决服装设计中人体造型问题的一门学科。在设计构思和表现意象(服装效果图形式)阶段,均需以着装人体的形式,反映设计作品的结构和风格。人体是表现服装氛围的基础,也是设计的主体因素。因此,认识人体、表现人体无疑是服装设计学的基本内容,学习服装人体素描是获得这些知识和能力的有效方法。

本书是专为初学服装设计的学员编写的。全书内容共分四章,从认识人体基本结构、基本型和运动规律入手,由人体造型的基础知识、动态、透视和理想人体比例,到理想人体的概括形式(简体)、关系体、人体、着装人体、人体默写以及人体姿态设计,按章节划分,逐步深入,对这些内容进行了较详细地阐述和分析,并按不同章节的内容制定相应的学习要求和练习。学时安排建议如下:

总学时: 144 学时

第一章: 18 学时,其中作业最少为 9 学时;

第二章: 54 学时,其中作业最少为 42 学时;

第三章: 20 学时,其中作业最少为 14 学时;

第四章: 52 学时,其中作业最少为 48 学时。

本教材的学习步骤是从认识、理解、临摹、默写,到人体姿态设计。学员学习时,必须系统理解每一章节的内容和要求,以及不同章节内容的相互联系。如,简体学习主要是为了抓人体大的比例关系、大动态和人体大型;关系体是在简体的基础上,把握人体各部分的位置关系和透视;而人体则是运用两者的基本要求,完成具体人体的描绘。书中的简体、关系体、人体、着装人体均是我们临摹、默写的对象。临摹过程中,必须记忆每一个临摹对象,记忆是默写的基础。人体姿态设计,是在较熟练地默写范画人体基础上进行的一种自由表现不同动态服装人体的形式。这相对来说要更难一些,但我们必须努力实现,因为它关系到我们能否在纸面上表现出符合设计意象的人体姿态。可以说,人体姿态设计是服装人体素描中最重要的课题。为了能够主动地学习这本教材,学员在看完前言以后,可直接翻到人体姿态设计部分,仔细阅读其中的内容和要求,然后再从头学起。这样做,可以更加明确前面章节的意图和如何进行临摹、默写、记忆人体。每章结束部分都安排了一些练习,应在充分理解题意的基础上,按要求进行。进行简体、关系体、人体的临摹和默写练习时,要控制时间,5 分钟、10 分钟、半小时左右的练习可穿插进行。5 分钟练习对抓人体大关系很有意义。人体细节的描绘,是在人体

大型的基础上进行的，不可喧宾夺主。本书中人体默写和人体姿态设计部分的范画，仅做参考之用，学员可以运用范画的表现方法，进行速写性默写和人体姿态设计，这不仅能够提高人体造型能力，还是收集人体素材的一种方法。

深入认识人体的基本结构、基本型和运动规律，较熟练地默写多种动态的理想人体，以及设计符合设计意象的人体姿态，是我们学习服装人体素描的主要任务。按照本教材的顺序和方法进行学习，并坚持不懈地练习，是完成任务和实现目的的有效途径。

本书由中央工艺美术学院袁杰英教授审稿。由于时间仓促，作者水平有限，书中不妥之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编者

1993年7月

目 录

第一章 人体和服装的基础知识	(1)	(三) 具象人体	(30)
第一节 人体与服装	(1)	四、头、手、脚的描绘	(30)
一、人体	(1)	第三章 人体着装	(58)
二、人体与服装	(1)	第一节 人体着装和着装的方法 ..	(58)
第二节 服装人体的理想形式	(2)	一、人体着装	(58)
一、人体的基本结构和基本型	(2)	二、着装的方法和步骤	(58)
二、男、女性人体特征	(7)	第二节 着装人体的表现	(58)
三、理想人体比例	(10)	一、着装人体	(58)
第二章 服装人体的表现	(12)	二、衣纹	(71)
第一节 人体观察与表现	(12)	第四章 人体默写	(74)
一、动态	(14)	第一节 默写的意义和方法	(74)
二、透视	(15)	一、默写的意义	(74)
第二节 服装人体学习的步骤		二、默写的方法	(74)
和方法	(17)	第二节 人体姿态设计	(75)
一、服装人体的简单形式——简体 ..	(17)	一、根据人体躯干动态形式的	
二、人体细节关系和常见错误	(19)	姿态设计	(75)
三、简体到具象人体	(19)	二、根据服装氛围中情感因素和其	
(一) 人体肌肉	(19)	形式特点的人体姿态设计	(75)
(二) 人体各部件位置关系	(30)		

第一章 人体和服装的基础知识

第一节 人体与服装

一、人体

在日常生活中我们都有认识人体的经验，且对不同的人体形象有不同的感受，然而，我们对人体这一基本概念似乎并不关心。现在，你已跨入服装设计的门栏，因此，认识人体是你要做的第一件事情。人体一词，从字面解释很明确，即人的身体，具有三维空间的特质。人是指能够制造、使用工具，并通过自己的思维活动认识和改造自然世界的高级动物；体是人的外在形式；人体是人的属性与外在形式的综合形象。在不同时空中，人会因自身的生理变化和外界事物的触动，而产生情感变化，并通过如面部、躯干、四肢的变化反映出来，呈现出诸如忧伤、悲恸、快乐、兴奋、颓废、积极等状态。人的内心活动和外界因素的触动，是身体产生不同状态的根源，因此，我们通过画笔所表现的人体，就不该是单纯的体，否则，人的意义就不存在，如同没有生命的“人”，即一堆碳水化合物。绘画所表现的人体也应是人的精神和其外在形式（身体）的综合形象。

二、人体与服装

人的精神自始至终存在着保护、满足自身的欲求，这种欲求使生命得以生存并不断进化。达尔文的进化论指出，人是由猿进化而成的，在很久以前，人类的祖先全身长满浓密的体毛，以此适应自然，保护自己。由于环境和饮食习惯的改变，体毛逐渐退化，成为今天的人。体毛退化对人类生存来说，无疑具有悲剧性色彩，因为人类的生存需要体毛的保护，体毛的退化，使人类似乎走向绝境。自然界中有许多动物，都是由于自身某些因素的退化而不能适应环境，终究自亡。人不愧是自然界中的高级动物，他并没有因体毛的失去而自灭，而是运用思维、劳动，从自然中发现了另一种“体毛”，第二层皮肤（second skin）——服装。服装是人类赖以生存并不断繁衍后代的基本条件，它因人的自身欲求和外界环境因素的作用而成为人体不可分离的一部分，服装同体毛对人一样重要。我们用“第二层皮肤”来解释服装和人体的关系是十分恰当的。如果说，体毛退化是服装产生的基础，那么，人的精神对服装的要求，就是服装发展的基础，而对服装的欲求又具体表现在人体身上。从这个意义上讲，我们不仅要了解人体基本

形式,也要深入了解、认识人体的基本结构,以及它与服装的复杂关系,使服装形式充分满足机体和精神的欲求。因此,服装人体素描的意义在于,我们是否能够用画笔塑造出不同性格,并符合设计意象的人物形象,尤其是女性。另外,我们也不可忽视一个基本问题,就是衣服的制作,需要度量人体尺寸。

第二节 服装人体的理想形式

一、人体的基本结构和基本型

很难想象,当人失去骨架时是什么模样,也许和衣服没有穿在人体上一样,软塌一团,人体骨架是构成可视人体状态的基本条件,它由 206 块骨头组成,这些骨骼分别构成了人体骨架的几大部分:头骨、胸骨、盆骨、下肢骨、上肢骨和核心骨骼脊椎骨(如图 1-1),这些部分的连结媒介是关节,关节是人体产生丰富动态的基础。

下面,我们进一步分析人体骨骼之间的关系。头骨与胸骨通过脊椎骨相连,因此可做 180 度运动(以脊椎为轴),从侧面看,颈椎略向前倾。颈椎骨与胸骨的结节前方部位有两块对称的锁骨,它和脊椎近乎呈十字型(正面观察)。锁骨以其自身的方向为轴,作小范围运动,其与胸骨的结节端较为稳定,主要运动部位在肩峰结节处。连接肩峰两个点画一直线,再从肩峰点至胸骨外侧最低点画一直线,然后把两个胸骨外侧最低点连成一线,即呈现出一个倒梯型。脊椎骨腰部以下与盆骨相连至尾骨结束。盆骨最上端髌骨两点连一直线,由髌骨点向大转子外侧点连一直线,然后把大转子外侧两点连一直线,就呈一个梯型。上、下两个梯型由脊椎从中间连合起来,构成了躯干部的概括形式。在这两个梯型中充满了人的内脏。因此,它是有体积的形,就其横切面来看,近于椭圆形。那么,我们可以将其理解成两个圆台(如图 1-2)。由于脊椎骨的特殊结构可使胸腔作前后、左右运动(如图 1-3)。而胸腔与脊椎骨连结处不动,只是在腰部做这样的运动。脊椎骨自胸骨以下经腰部与盆骨相连,并与两端髌骨的连线呈近乎十字型,亦可做 360 度运动,但幅度因腿的支撑作用显得较小。骨盆下端与下肢骨相连处的大转子,使下肢可作前后、左右运动,距大转子越远,运动幅度越大。下肢由膝关节连结大腿骨和小腿骨(如图 1-4),小腿骨的运动主要是前后运动,自转较困难。上肢骨的肱骨上端与肩甲骨和锁骨相连(如图 1-5),以其方向为轴可作大幅度运转。肘关节连接上臂和前臂,前臂可做向前的上下运动,并可由左往右,或由右往左进行自转,因前臂骨是挠骨和尺骨两块交叉形骨骼结构。手部骨骼和脚部骨骼在人体细节部分再进行分析。

人体的骨架上附着肌肉成为完整的人体形式。现在,我们来分析一下人体外部的基本型。设想一个离我们较远,姿势为两手平举、两腿分开的人体,我们可以明确观察到人的几部分(如图 1-6 左边)。躯干部粗大,头、上肢、下肢好象从躯干中延伸出来,且越到末端越细,至末端颈、手腕、脚腕时,头、手、脚好似给人体继续外延划上了“句号”。头为蛋形,四肢为长圆台。然后,将设想人的手臂放下,两脚合拢,则从侧面观察整个外型呈 S 形。头向前倾,

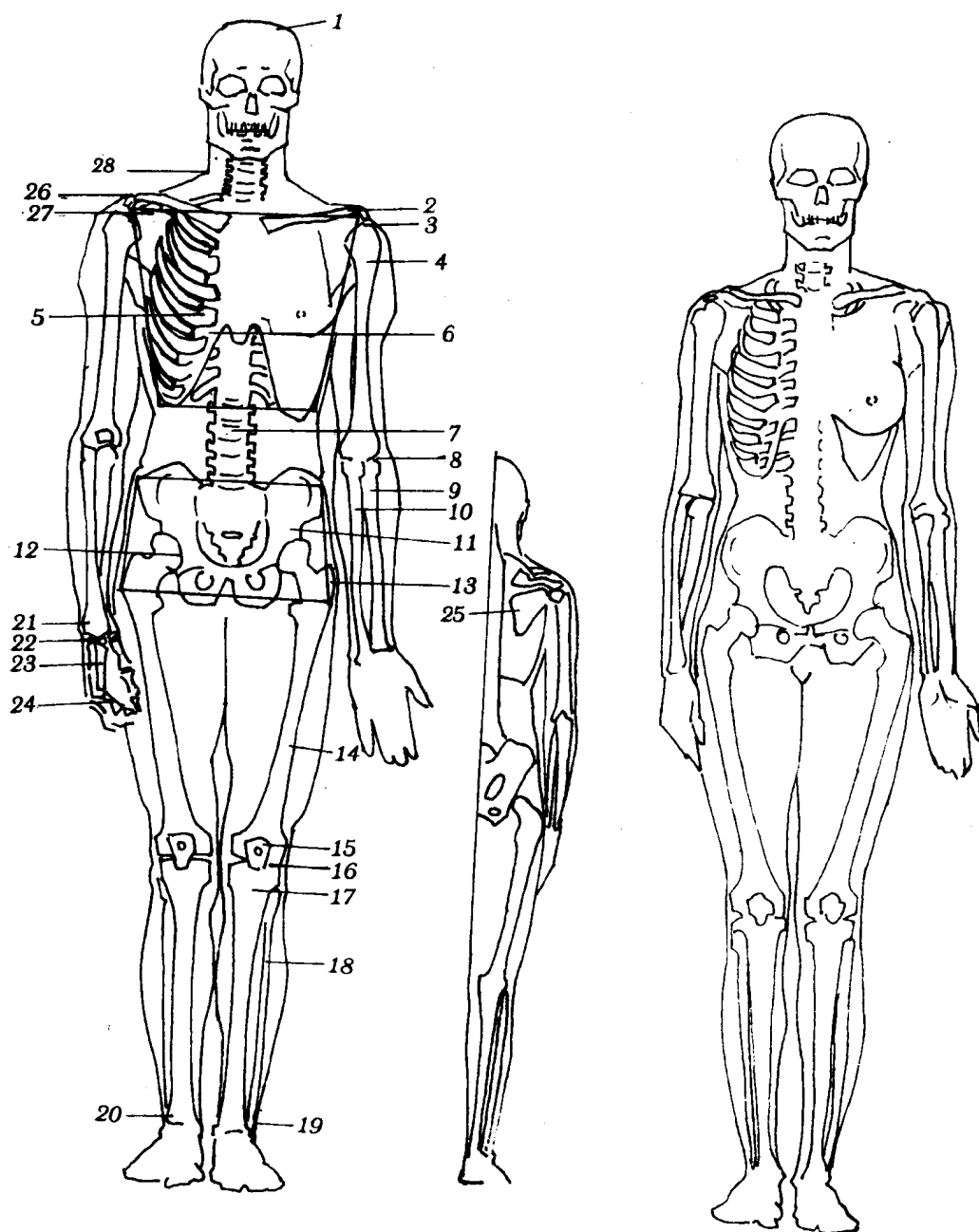

图 1-1 人体骨骼结构

1.—头骨；2.—锁骨；3.—肩关节；4.—肱骨；5.—胸骨；6.—胸廓；7.—脊柱；8.—肘关节；9.—挠骨；10.—尺骨；11.—髌骨；12.—髌关节；13.—大转子；14.—股骨；15.—胫骨；16.—膝关节；17.—胫骨；18.—腓骨；19.—跗骨；20.—踝关节；21.—腕关节；22.—腕骨；23.—掌骨；24.—指骨；25.—肩甲骨；26.—肩峰；27.—胸锁窝；28.—肩锁点

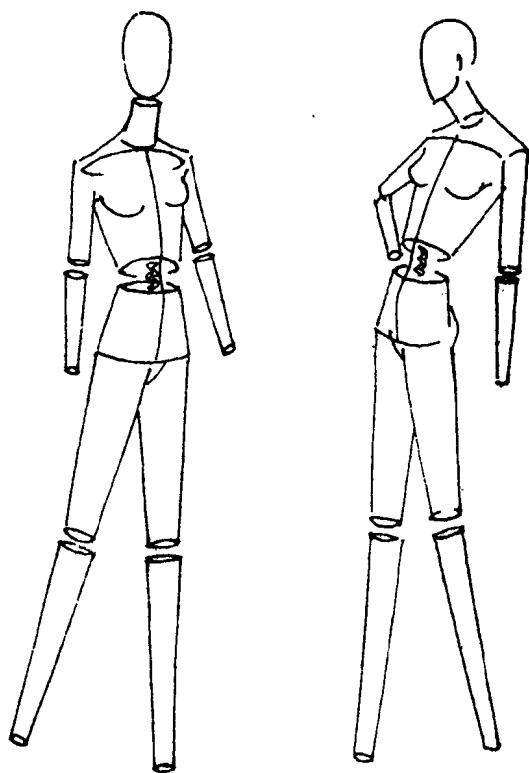

图 1-2 胸腔、盆腔的理解形式

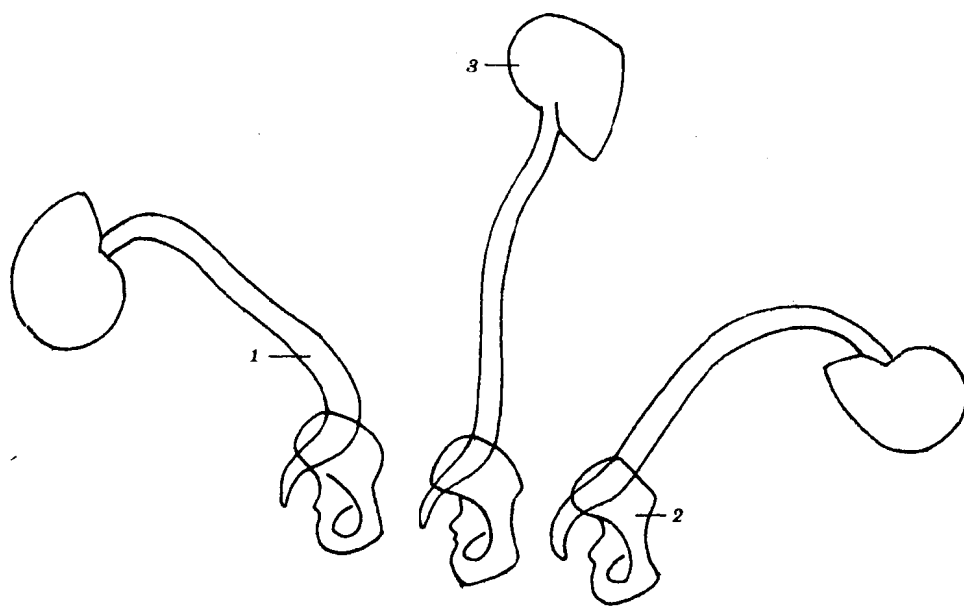

图 1-3 脊柱变化图

1.—脊柱； 2.—骨盆； 3.—头

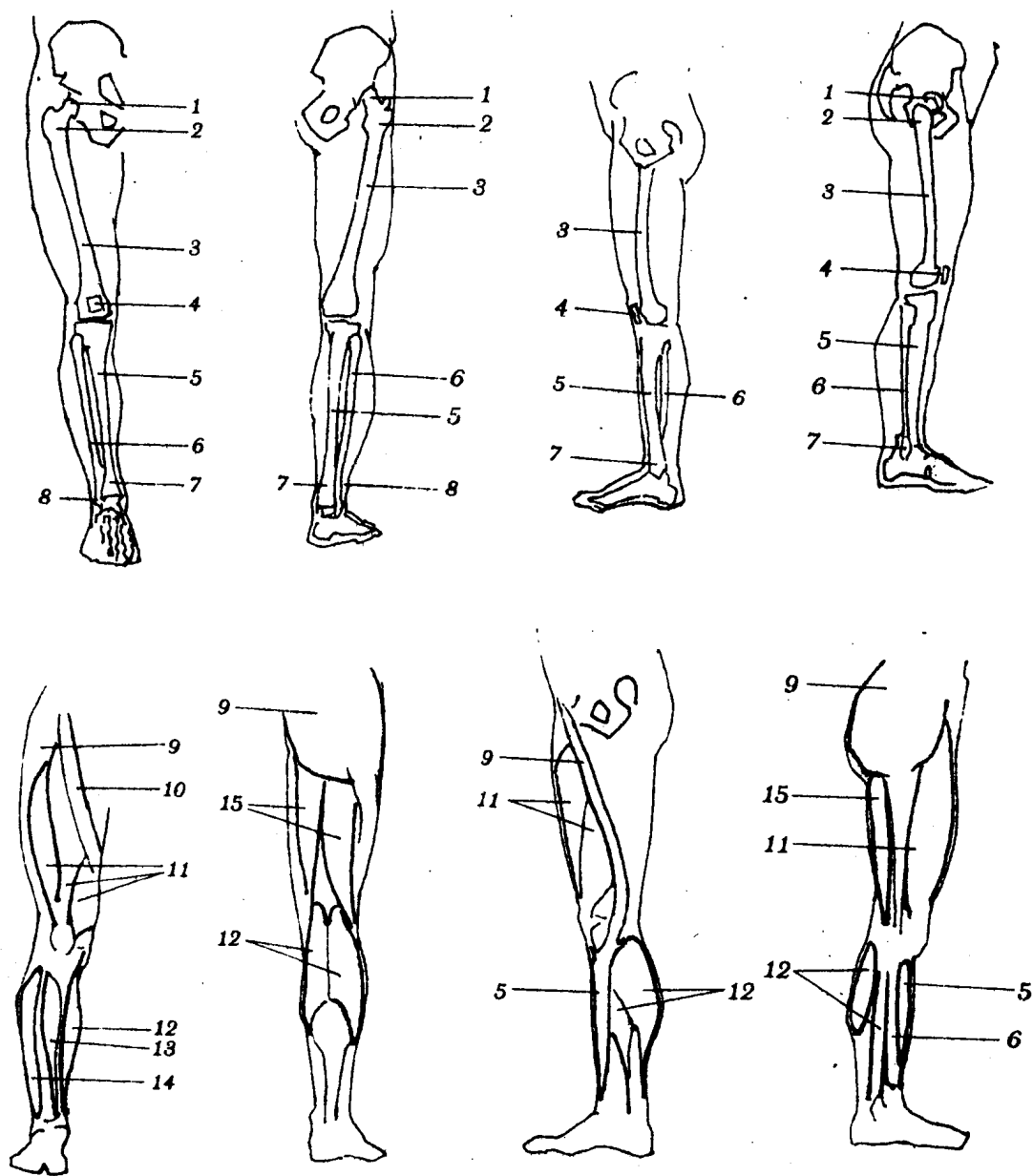

图 1-4 下肢骨骼、肌肉图

1.—股骨大头；2.—大转子；3.—股骨；4.—髌骨；5.—胫骨；6.—腓骨；7.—内踝；8.—外踝；9.—臀部肌；10.—缝匠肌；11.—股四头肌；12.—腓肠肌、比目鱼肌；13.—胫骨前肌；14.—腓骨肌

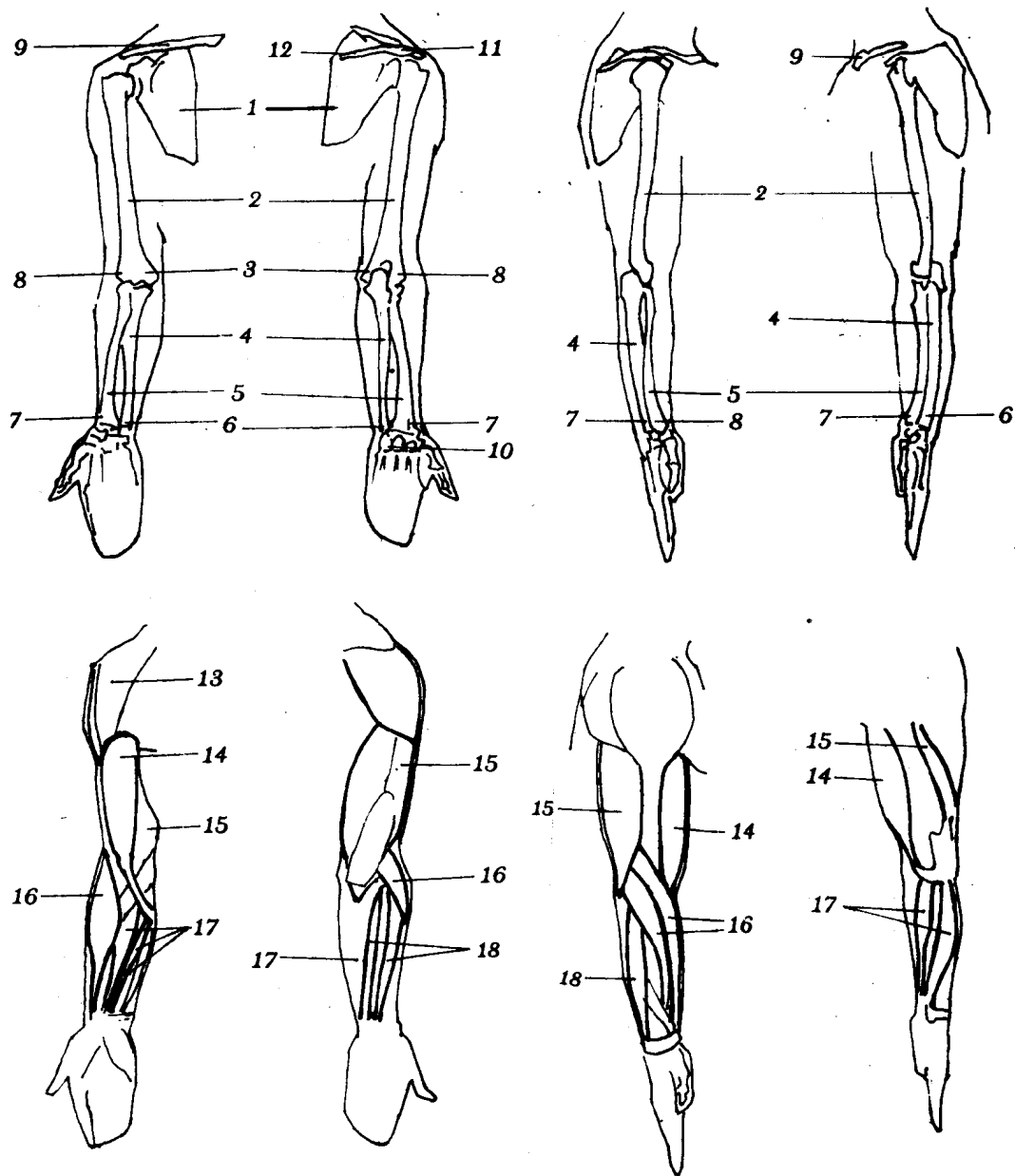

图 1-5 上肢骨骼、肌肉图

1.—肩胛骨；2.—肱骨；3.—肱骨内髁；4.—尺骨；5.—桡骨；6.—尺骨小头；7.—桡骨大头；8.—肱骨外髁；9.—锁骨；10.—腕骨；11.—肩峰；12.—肩胛冈；13.—三角肌；14.—肱二头肌；15.—肱三头肌；16.—前臂外侧肌群；17.—前臂层肌群 18.—前臂伸肌群

胸向前挺，臀部向后翘，腿向后绷。胸、臀较厚，腰部稍扁。侧面的基本型如图 1-6 右边所示。在运动中，人体的头、胸腔、盆腔基本型不变，只是位置上产生变化，人体会因运动而改变其肌肉的形状，但骨架的基本型不变。

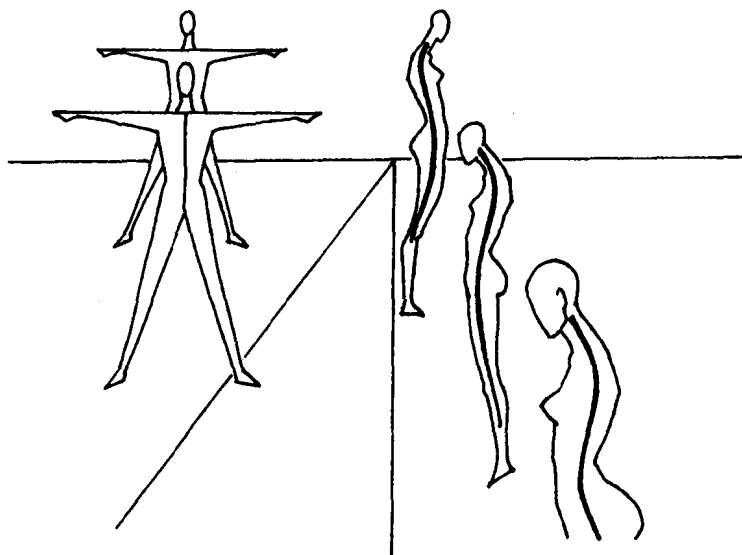

图 1-6 人体外形特征

学习、认识人体的结构、基本型及运动规律是我们在纸面描绘具象人体的基础。学习服装人体素描，还要求我们在理解人体结构的基础上，记忆人体每一部分的基本型和它们之间的相互关系，以及人体每一部分的运动规律，为人体默写奠定基础。

二、男、女性人体特征

男性人体基本特征是骨架、骨节较大，肌肉发达突出，轮廓线直而明显。头部骨骼方正、突出，前额平直，颈粗。肩宽一般为两个头长左右，胸腔呈明显的倒梯型，胸部平实。腰部两侧的外轮廓线较直，其宽度约为一个头长多些，因男性臀部小，且大转子连线的长度短于肩宽，从而使男性人体的躯干基本型成倒梯型。男性的手和脚偏大（参见图 1-7）。

女性人体的基本特征是骨架、骨节比男性小，脂肪发达，外形丰满，外轮廓线呈圆滑柔顺的弧线，头部外形和前额较圆，颈细。肩与两大转子连线的长度相当，所以女性躯干的概括型可设定为正方形。腰部两侧具有顺畅的曲线特征，乳房突起，呈圆锥型，臀部丰满厚圆。女性的手和脚较小（参见图 1-8）。

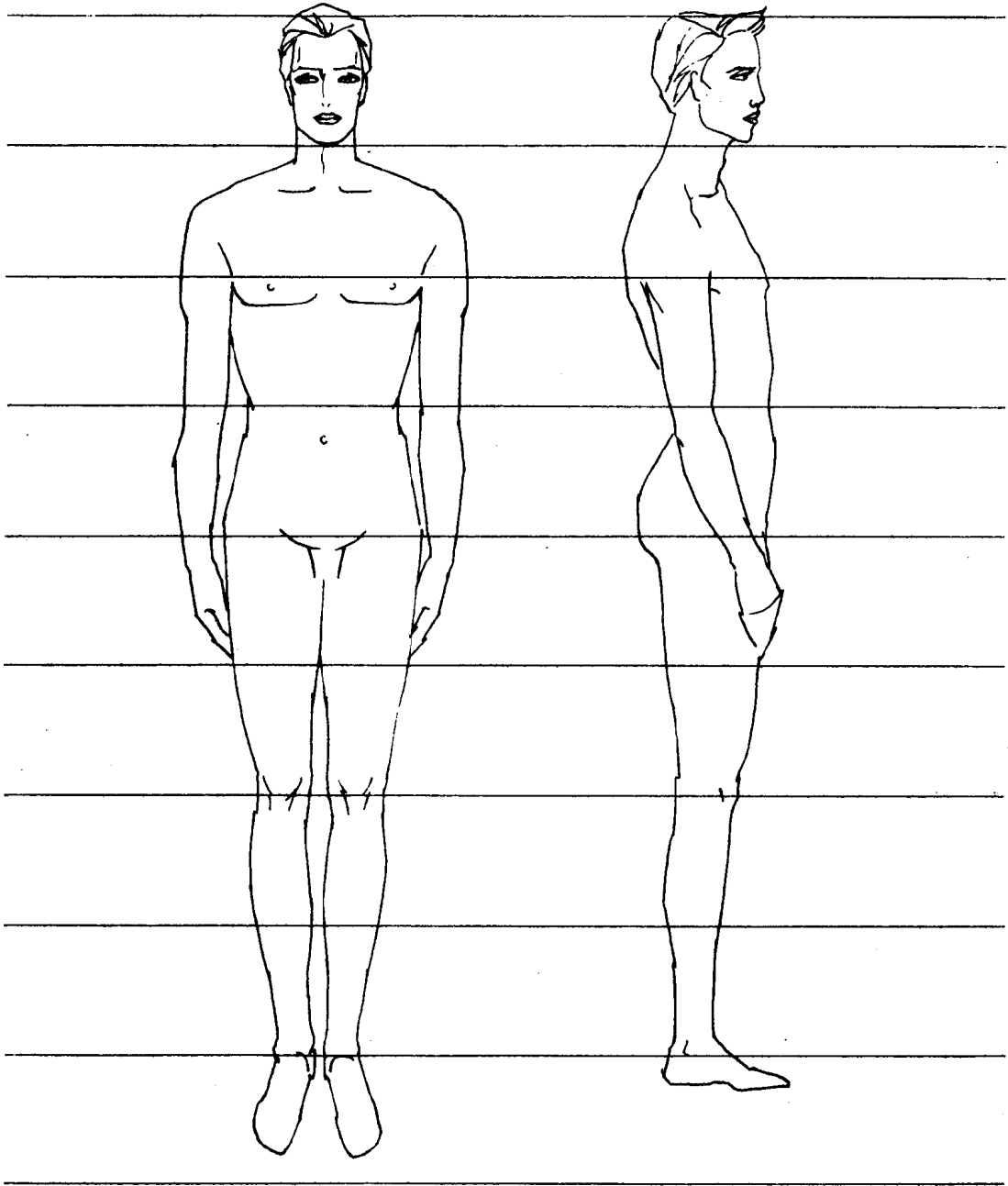

图 1-7 男性理想人体

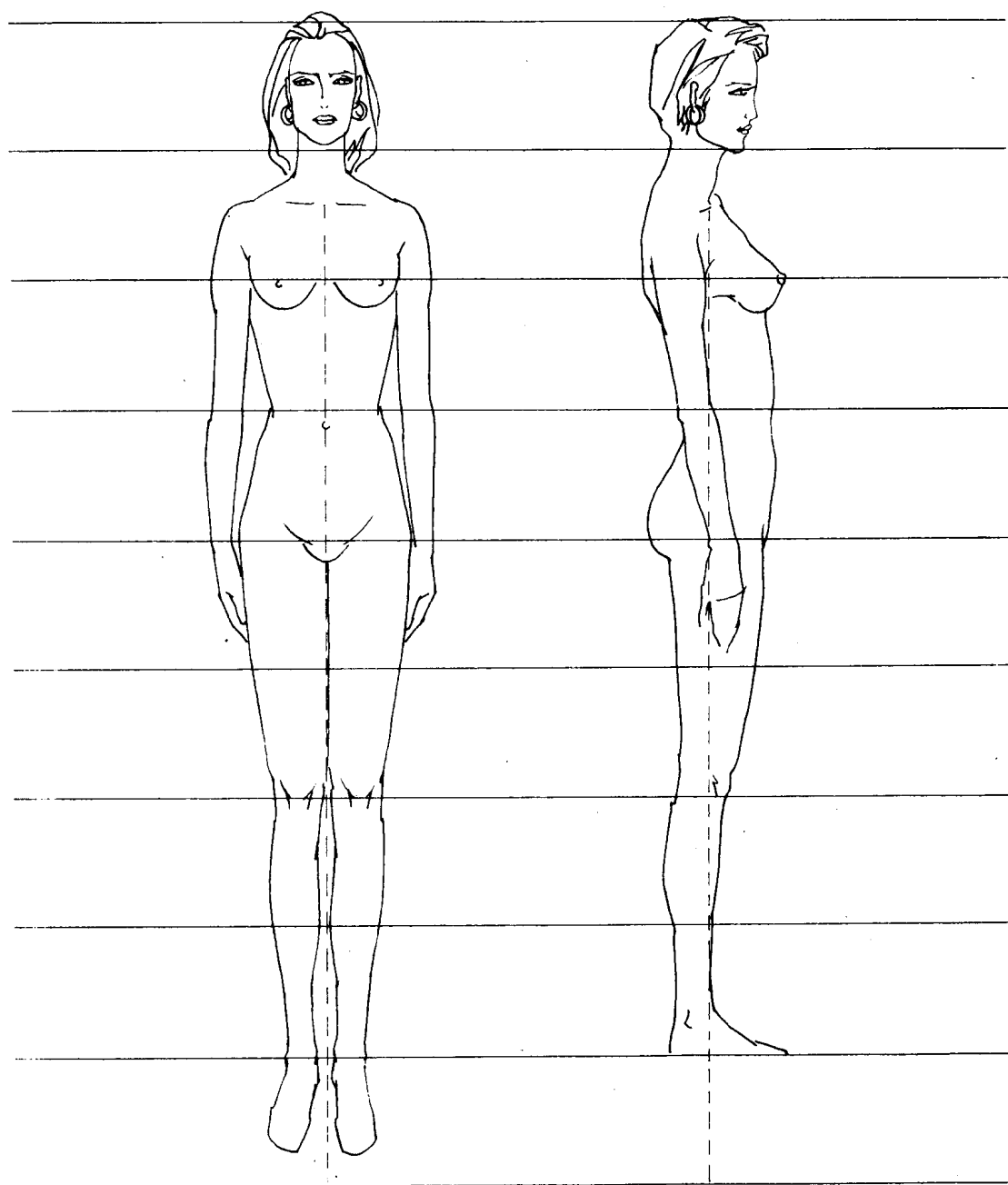

图 1-8 女性理想人体