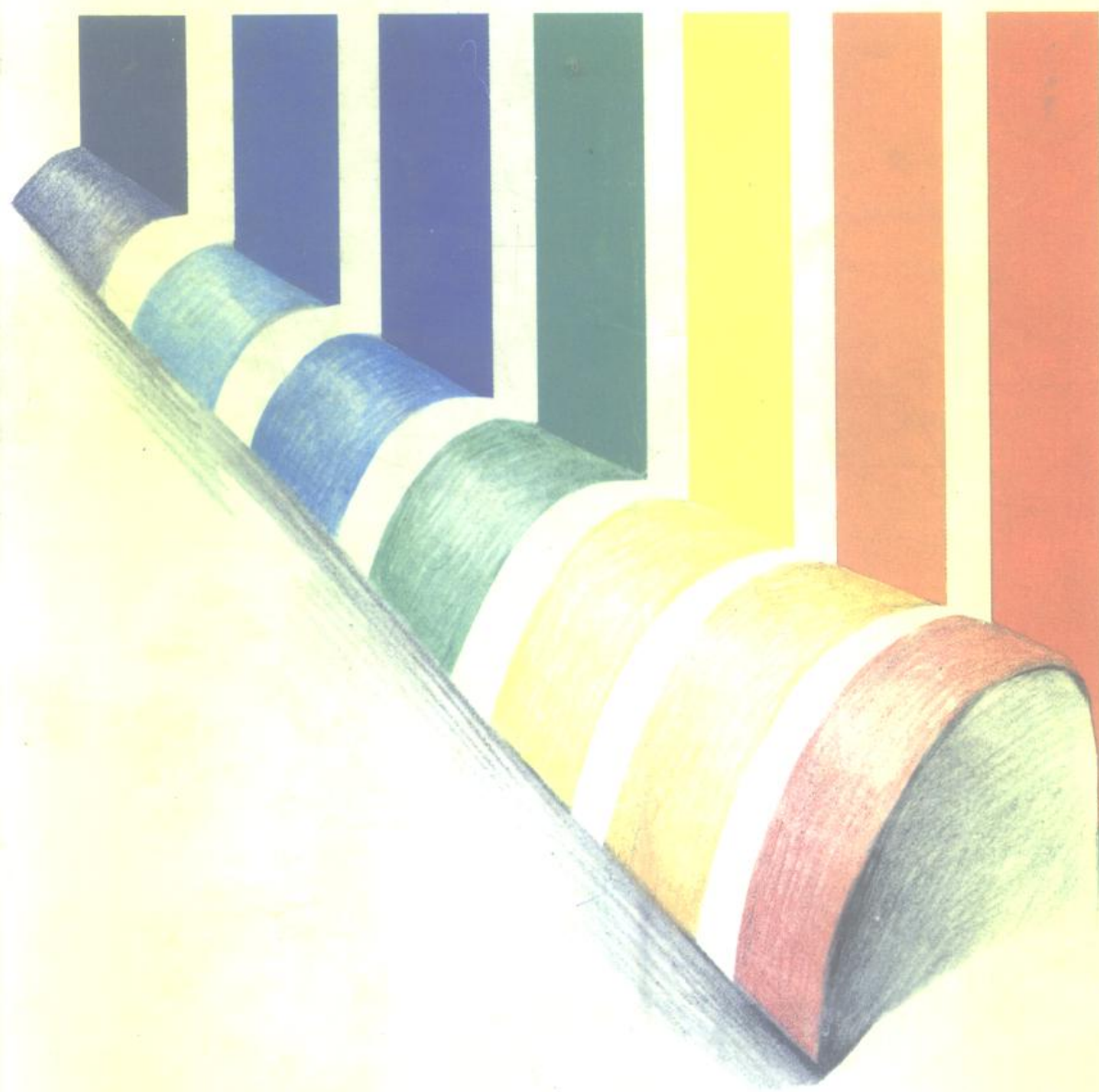

FU ZHUANG REN TI
YU SHI ZHUANG HUA

服裝人體與

時裝畫

劉元風 著

高等教育出版社

120022

J224
93-56

服装人体与时装画

刘元风 著

高等教育出版社

時裝畫與人體服裝

劉元風 著

高等教育出版社

DA182/26

内 容 简 介

本书为中央工艺美术学院服装设计系的专业教材之一。全书共分五章,即服装人体概述;服装人体姿态;时装画的美学原理;时装画的色彩知识;时装画的多种表现风格。书中提供了大量的示范图例。全书内容丰富充实,由浅入深,循序渐进,书中所有插图均出自作者之手,造型生动准确,风格独特,是作者长期从事服装设计教学实践的总结。

本书适用于各类高校服装设计专业使用,也可供各级各类中专、技校及职业学校服装专业使用,对于广大专业及业余服装设计者、服装爱好者也是一本极好的自修教材。

(京) 112号

服装人体与时装画

刘 元 风 著

*

高等教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京印刷一厂印刷

*

开本787×1092 1/16 印张8.125插页 22

1989年7月第一版 1992年7月第4次印刷

印数 29 071—51 587

ISBN 7-04-002563-9/Z · 8

定价14.80元

序

时装画在国外虽然久已存在,但在我国作为独立的一种绘画形式,似乎还是十几年前从服装院校提倡起来的。在画坛中时装画虽然不曾有什么地位,但在服装界它却日益引起广泛兴趣,成为倍受重视的一种艺术形式。它有别于纯绘画作品,不是主题性创作,又不同于摄影那样细腻真实,但是它却与绘画艺术有着共同的追求:要表现一定内容;要有多种技法;要突出不同的风格。它是具有商业广告特性的一种信息媒介。

由于时装画是一门崭新的艺术形式,因此,较系统地向读者做些介绍是十分必要的。

书中所展现的风格清新的时装画面,说明作者对这种绘画形式的理解有一定深度,掌握的表现技法十分娴熟。通过对人体比例关系,动、静、仪态的阐述,表达了作者对人—着装—时装画三者之间的内在联系,认识是全面和深刻的。

作者毕业于中央工艺美术学院,十几年来他十分珍惜学院为他创造的教学与实践条件,由于他的勤奋和不停顿的探索与追求,使得他获得了今天的成功。

我由衷地祝贺《服装人体与时装画》的出版,它是服装教材建设中取得的又一可喜成果。

袁杰英

1989.5

注:袁杰英系中央工艺美术学院服装设计系系主任,副教授。

目 次

第一章 服装人体概述	1
第一节 服装人体的比例	1
一、“8头半身”的比例	1
二、服装人体的夸张部位	2
第二节 头型与发型的艺术处理	11
一、头型的表现	11
二、发型的表现	18
第三节 手与脚的画法	18
一、手的表现	18
二、脚的表现	29
第二章 服装人体姿态	36
第一节 服装人体姿态的艺术形式	36
一、服装人体姿态的训练步骤	36
二、服装人体姿态的要素	36
第二节 衣纹和衣褶	37
一、衣纹的表现	38
二、衣褶的表现	38
第三章 时装画的美学原理	65
第一节 时装画的艺术形式及其规律	65
一、时装画的工艺性	65
二、时装画的装饰性	66
三、姿态与形象的选择	66
第二节 时装画的训练手段	67
一、线的画法	67
二、黑白灰的画法	68
第四章 时装画的色彩知识	119
第一节 时装画的配色	119
一、同类色	119
二、邻近色	120
三、对比色	120
第二节 时装画色彩的形式法则	120
一、色彩的关联性	120
二、色彩的统一和对比关系	120
三、色彩的强调与点缀	120
四、色彩的间割	121
第三节 时装画中淡彩和水粉的画法	121
第五章 时装画的多种表现风格	122

第一章 服装人体概述

有人将服装设计称为“人体包装艺术”，此言确有一番道理。我们说服装是指人着装后的一种状态，服装设计即对于这种状态的设计，而人体是构成这种状态的主要因素。所以，作为服装的设计者来讲，首先应该对于人体的审美特性，对于服装人体的各体部的相互关系及服装人体的艺术表现等，有一个较为宽泛的认识和了解。然而应该说明的是，我们这里所讲的人体是指时装画中的人体，而不是我们所熟悉的素描中的写实人体（有关写实的人体知识，可参阅的资料很多，这里就不多涉及了）。确切地讲，时装画中的人体有别于写实的人体，它是在写实人体的基础上经过夸张、提炼和升华的以“8头半身”为标准的人体，一般简称为服装人体。

就人体而言，不同的历史时期有着不同的美的内涵，且与人们的审美观念、艺术思潮及服装文化有着密切的关联。当今的人体美是以修长、洒脱和浪漫为主要特征的，而时装画中的“8头半身”人体恰恰契合了这一典型的特征，其宗旨是为了适应现代文化、现代艺术及人们的服饰审美意识，进而能够充分体现服装设计的最佳的艺术效果，以创造最理想的美感。

第一节 服装人体的比例

所谓人体比例（英文为 proportion），是指人体与各个体部之间的大小的比较，但常常是指人体各体部间的长度比例，并且是以数量比例的形式来体现的。对于人体的研究，一般有两类别：一类是自然科学性的研究，如人类学、解剖学、生理学、医学等；另一类是以表达美感为目的的研究。就其研究方式来讲，又有三种情况，即基准法、黄金分割法和百分比法。其中基准法在服装设计中较为常用，也就是以头的长度为基准而求其与整个身长的比例，例如：头的长度为 20cm，那么整个身高就是 170cm，即时装画中的标准的人体比例“8头半身”。除以头为基准之外，还有以鼻长、面长、中指长、手长、脚长等为基准的，这里就不详细讲了。

一、“8头半身”的比例

“8头半身”的具体比例分段为：

- 第 1 头高：自头顶至下颌底；
- 第 2 头高：自下颌底至乳点以上；
- 第 3 头高：自乳点至腰部；
- 第 4 头高：自腰部至耻骨联合；
- 第 5 头高：自耻骨联合至大腿中部；

- 第6头高:自大腿中部至膝盖;
- 第7头高:自膝盖至小腿中上部;
- 第8头高:自小腿中部至踝部;
- 第8头半高:自踝部至地面。

其中,手的长度约等于面的长度,脚的长度约等于头的长度。上肢自然下垂时手处于大腿的中部,上臂略长于头的长度,下臂约等于头的长度,见图 1-1。

在其他各国,由于人们的审美观念的差异和人体本身的实际比例的不同(东方人与西方人的身高差约为半个头),所以,在时装领域内,特别是反映到服装教学中的服装人体比例上是有所出入的。例如:美国纽约时装工艺学院的服装教学中的人体比例为 9 个半头左右;日本东京文化时装学院的服装教学中的人体比例为 8 至 10 个头之间;法国巴黎埃斯莫德(Esmod)时装设计学校的服装人体比例常常是在 10 个头以上,当然,服装人体比例也是伴随着时尚和服装文化的发展而变化的。见图 1-2。

二、服装人体的夸张部位

众所周知,东方人正常身高的人体比例一般在 7 个半头上下,因此,以前我们所接触的写实人体也大多为 7 个半头左右。而服装人体的比例则要求为 8 个半头,这其中就存在一个对正常的人体的某些部位加以适度地夸张和拉长的问题。并且,在夸张正常人体比例的过程中,男人体和女人体的夸张部位是有区别的。

1、男人体的夸张部位。

从生理学的角度看,男性和女性的体型特征有着明显的区别,反映到内在气质和外在的感觉上也截然不同。一般来讲,男人体(指成年男性)的主要夸张部位是:肩部的宽厚感,四肢的长度和肌肉的发达程度等。特别是在夸张肩部时,初学者往往只注意夸张其宽度,而不注意夸张其厚度,这是值得提醒的,正像生活当中我们所看到的男子,其肩部既有宽度,又有厚度者才会显得健壮而富于男性的气度。同样,在夸张四肢时,应在拉长的基础上,适当地强调各部位的肌肉形态。总之,夸张后的男人体要给人以健美、潇洒之感。

2、女人体的夸张部位。

女人体(指成年女性)的主要夸张部位是:胸、腰、臀的曲线,颈部及四肢的长度,头、手脚的一定姿态等。其中胸、腰、臀曲线的夸张是很重要的,正面、侧面和半侧面等均应体现其优美的曲线。对于下肢的夸张,主要是拉长小腿部分。另外,还应该注意刻画其下肢的曲线和力度。

3、中老年与童体的夸张。

对于中老年男女人体的夸张部位,基本上与成年男女人体是一致的。当然,人到中老年之后,其体型特征及精神状态均发生了明显的变化。但应该根据各种不同的体型特征加以适度的刻画和艺术处理。对于男女童体,可以参考成年男女人体的比例,按照不同的年龄区域加以适当的美化,见图 1-3~图 1-8。

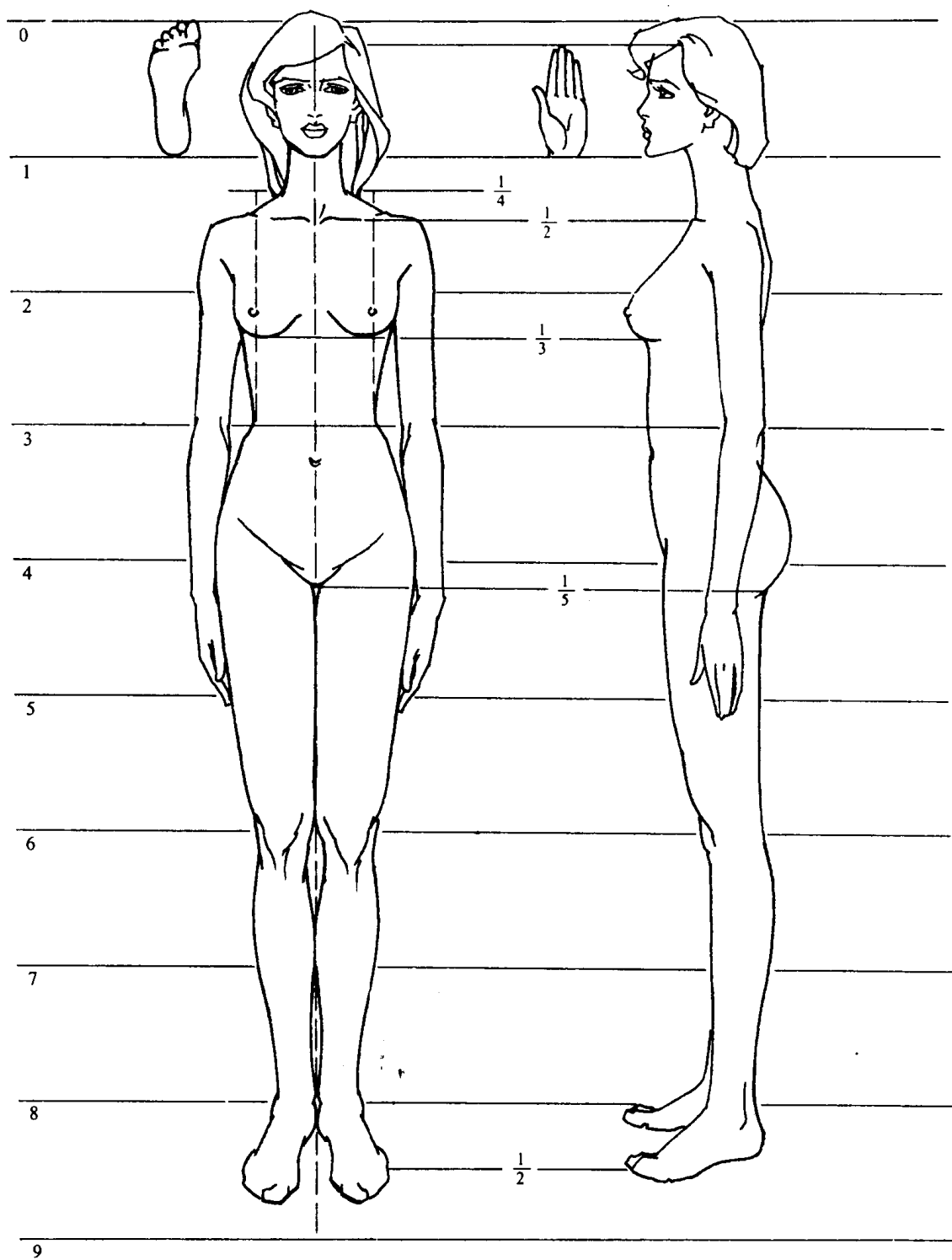

图 1-1 服装人体的 8 头半身比例

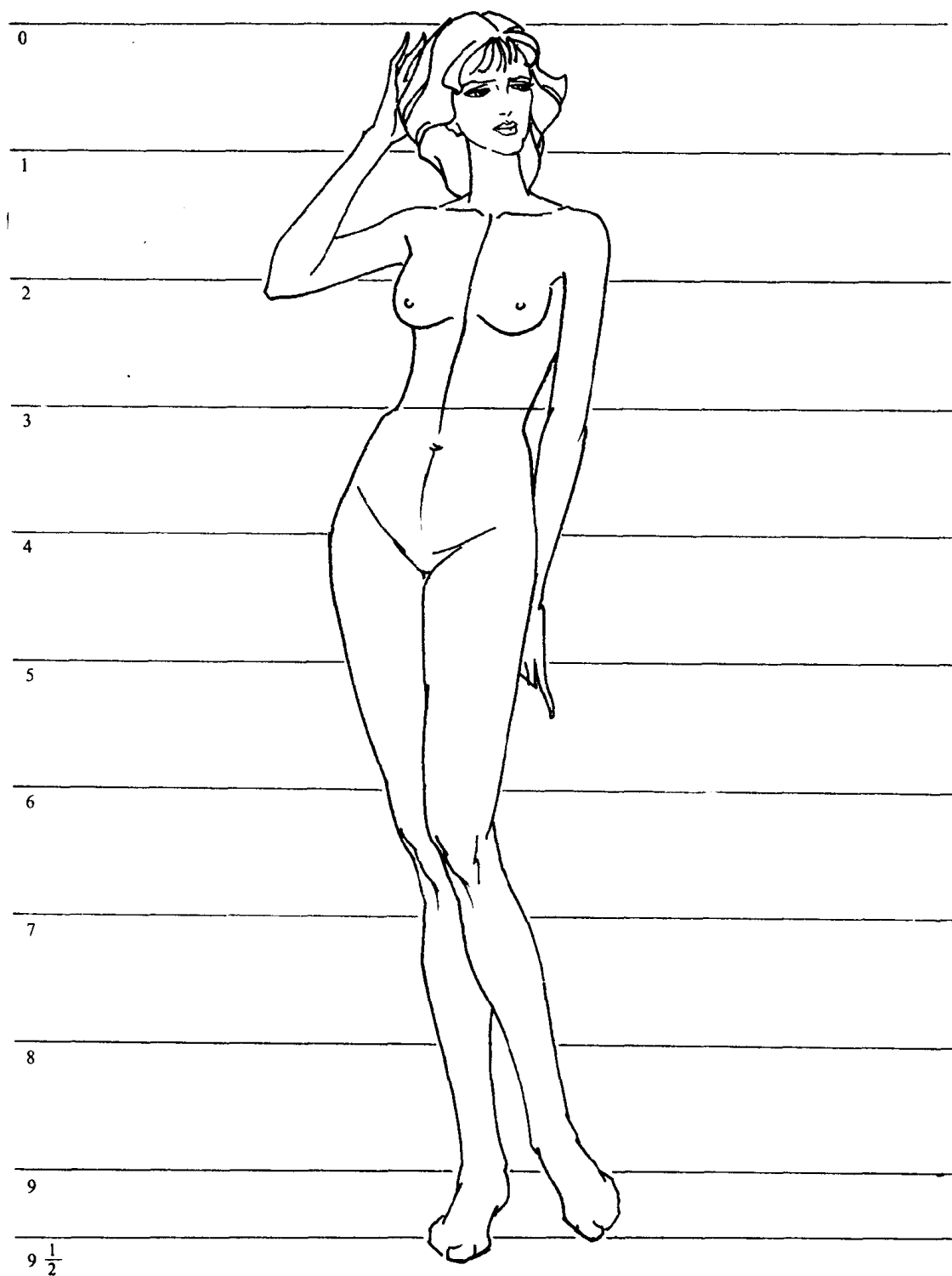

图 1-2 美国纽约时装工艺学院服装教学中的 9 头半人体比例

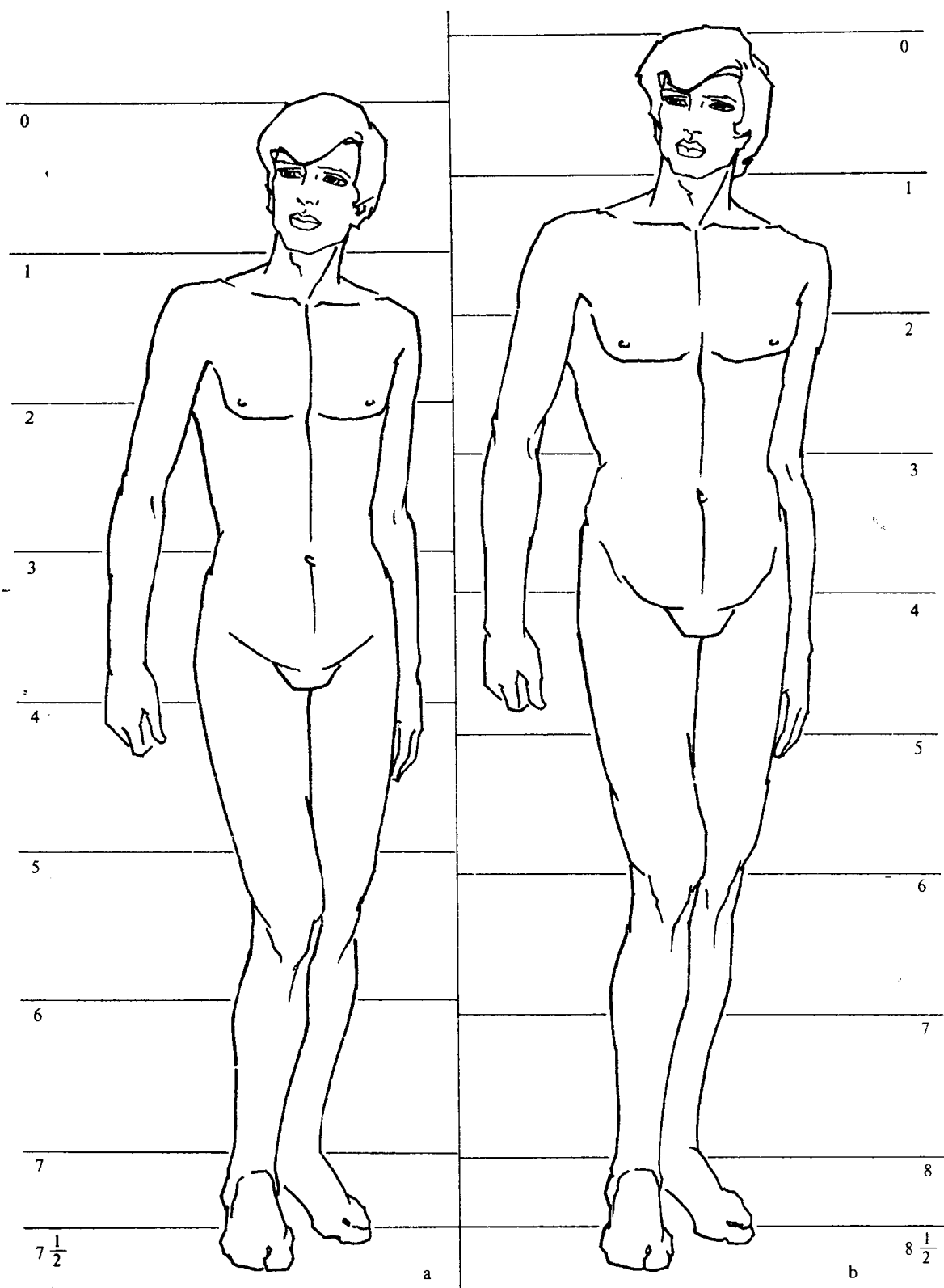

图 1-3 a. 正常男性的 7 头半人体比例 b. 夸张后的男性 8 头半人体比例

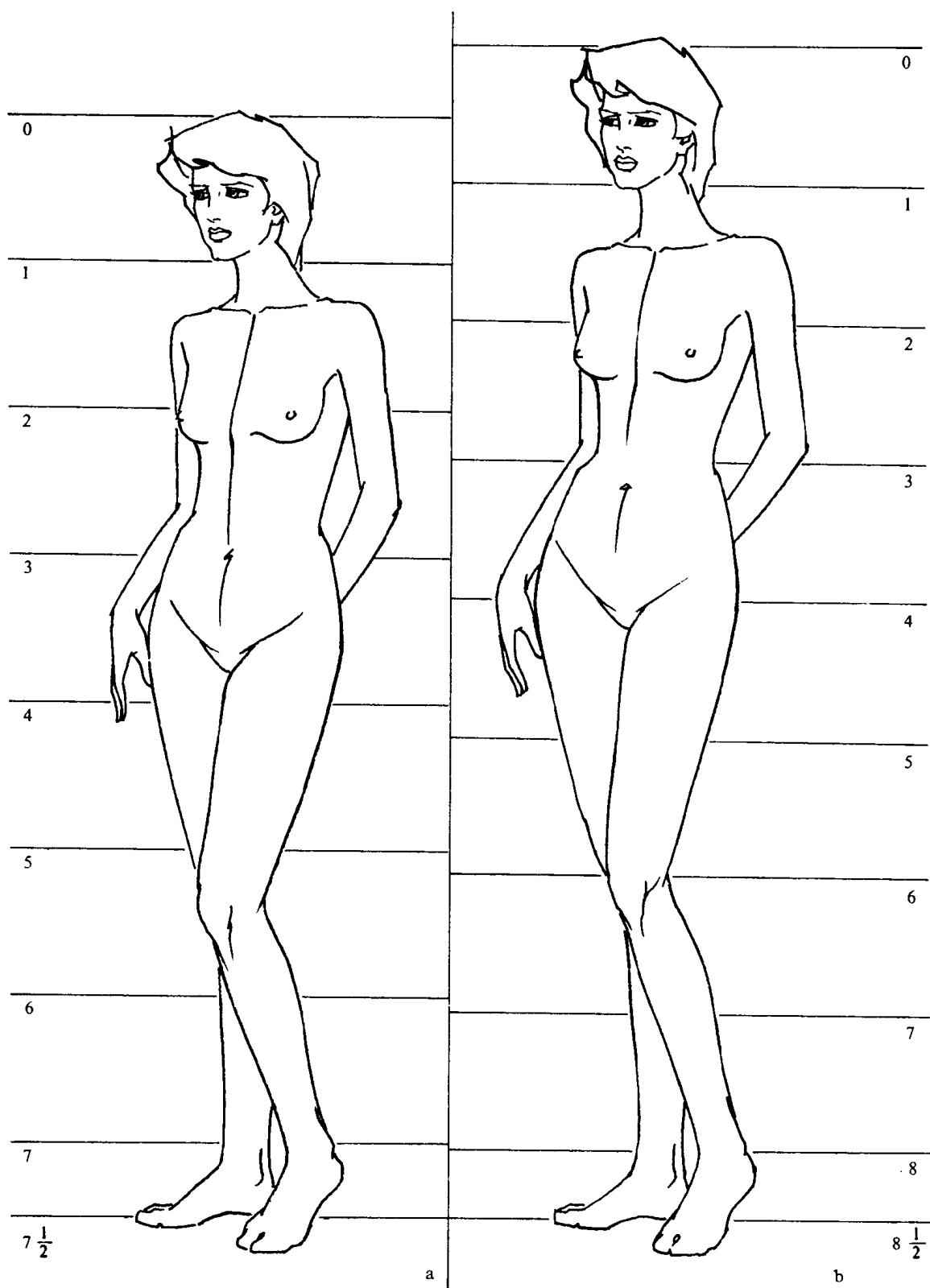

图 1-4 a. 正常女性的 7 头半人体比例 b. 夸张后的女性 8 头半人体比例

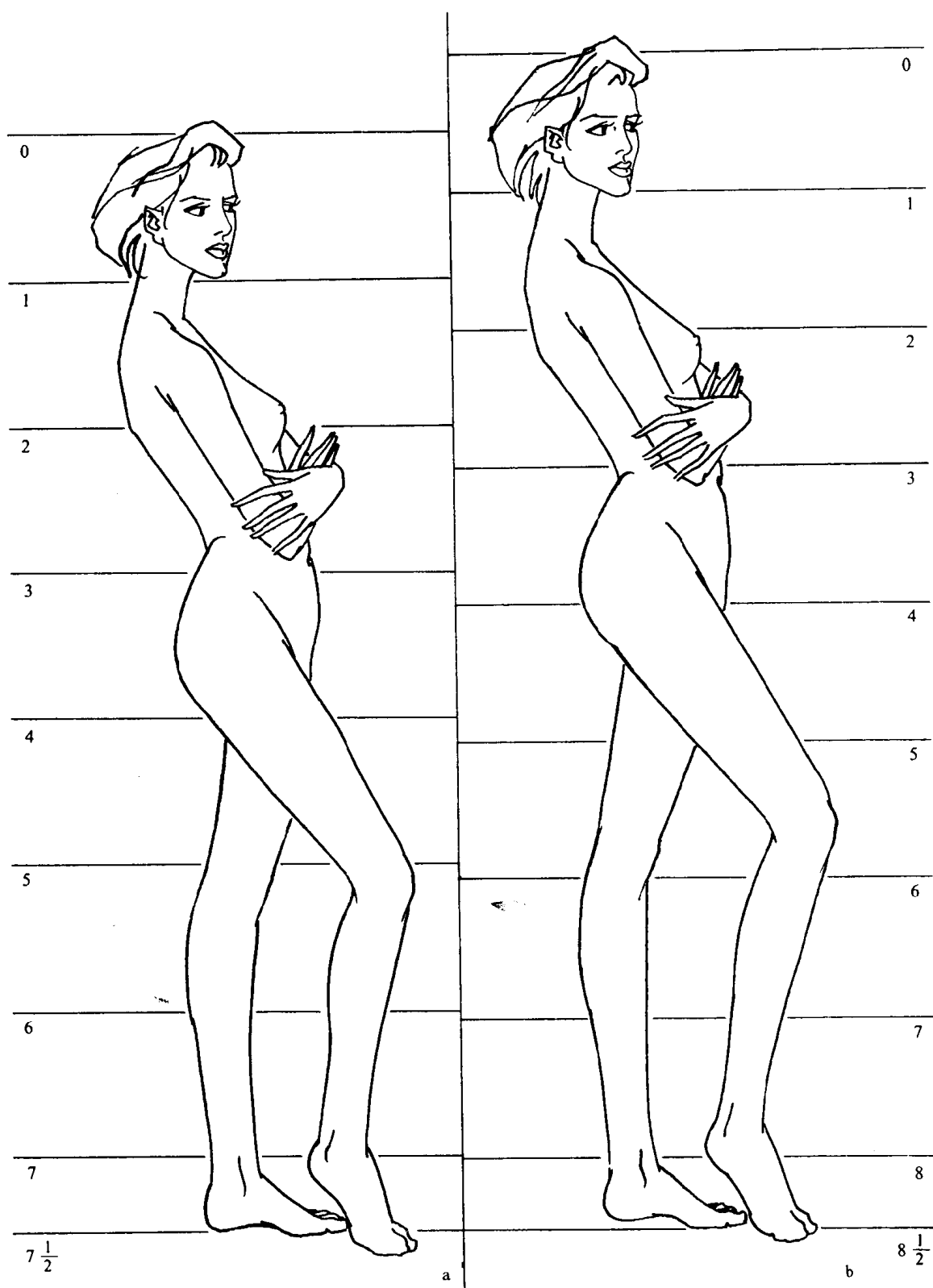

图 1-5 a. 正常女性的 7 头半人体侧面比例 b. 夸张后的女性 8 头半人体侧面比例

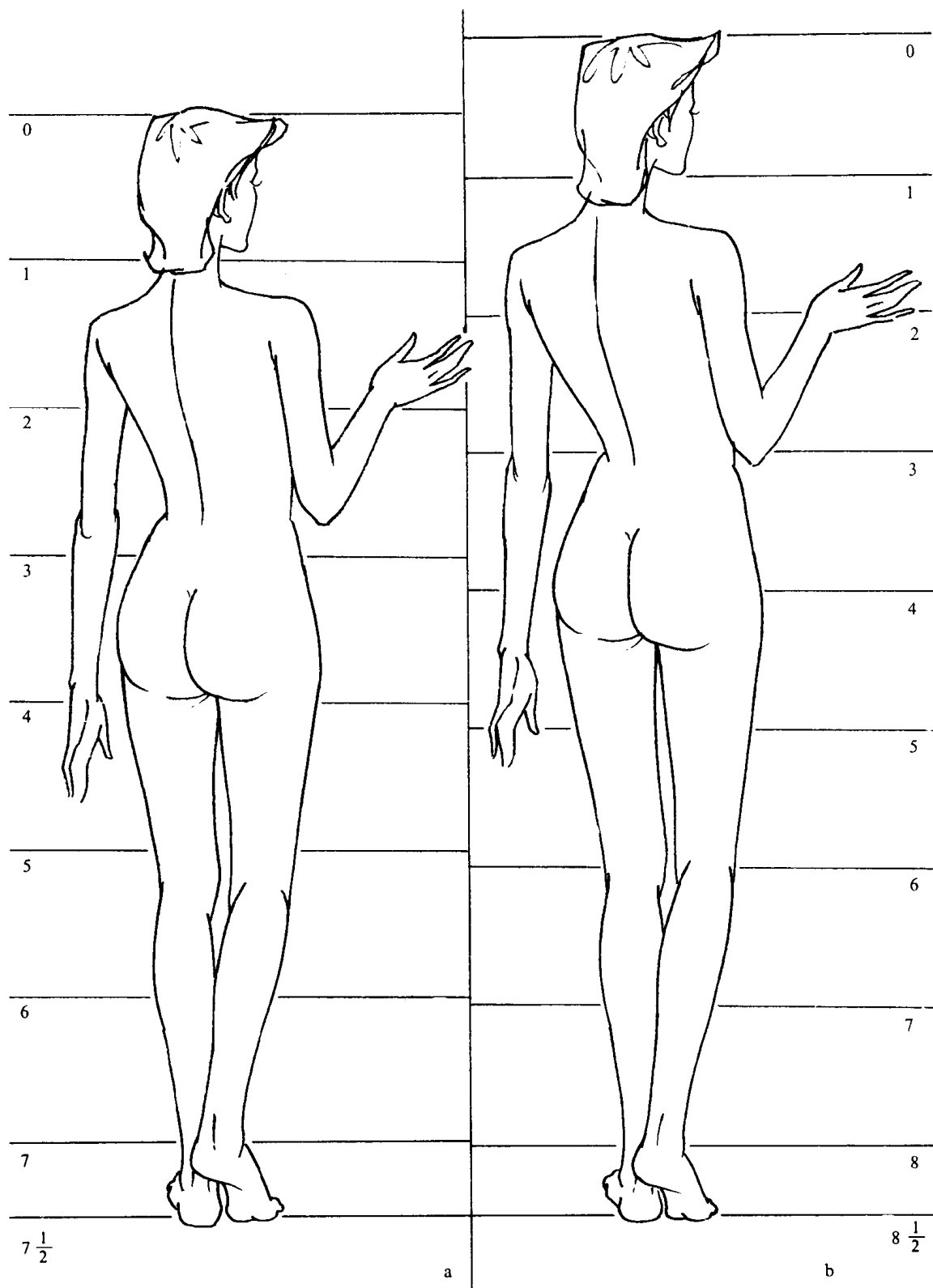

图 1-6 a. 正常女性的 7 头半人体背面比例 b. 夸张后的女性 8 头半人体背面比例

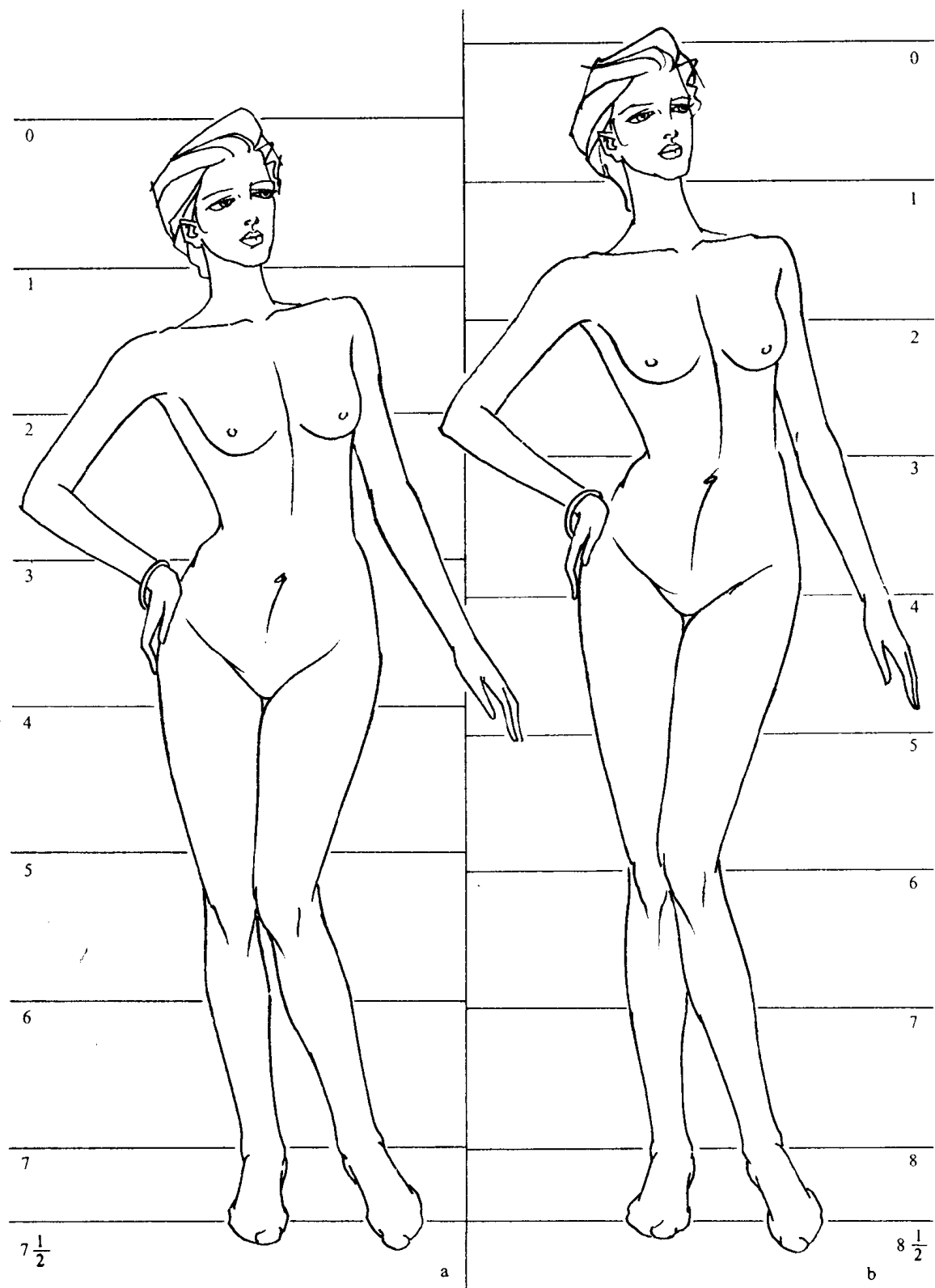

图 1-7 a. 正常女性的 7 头半人体侧面比例 b. 夸张后的女性 8 头半人体比例

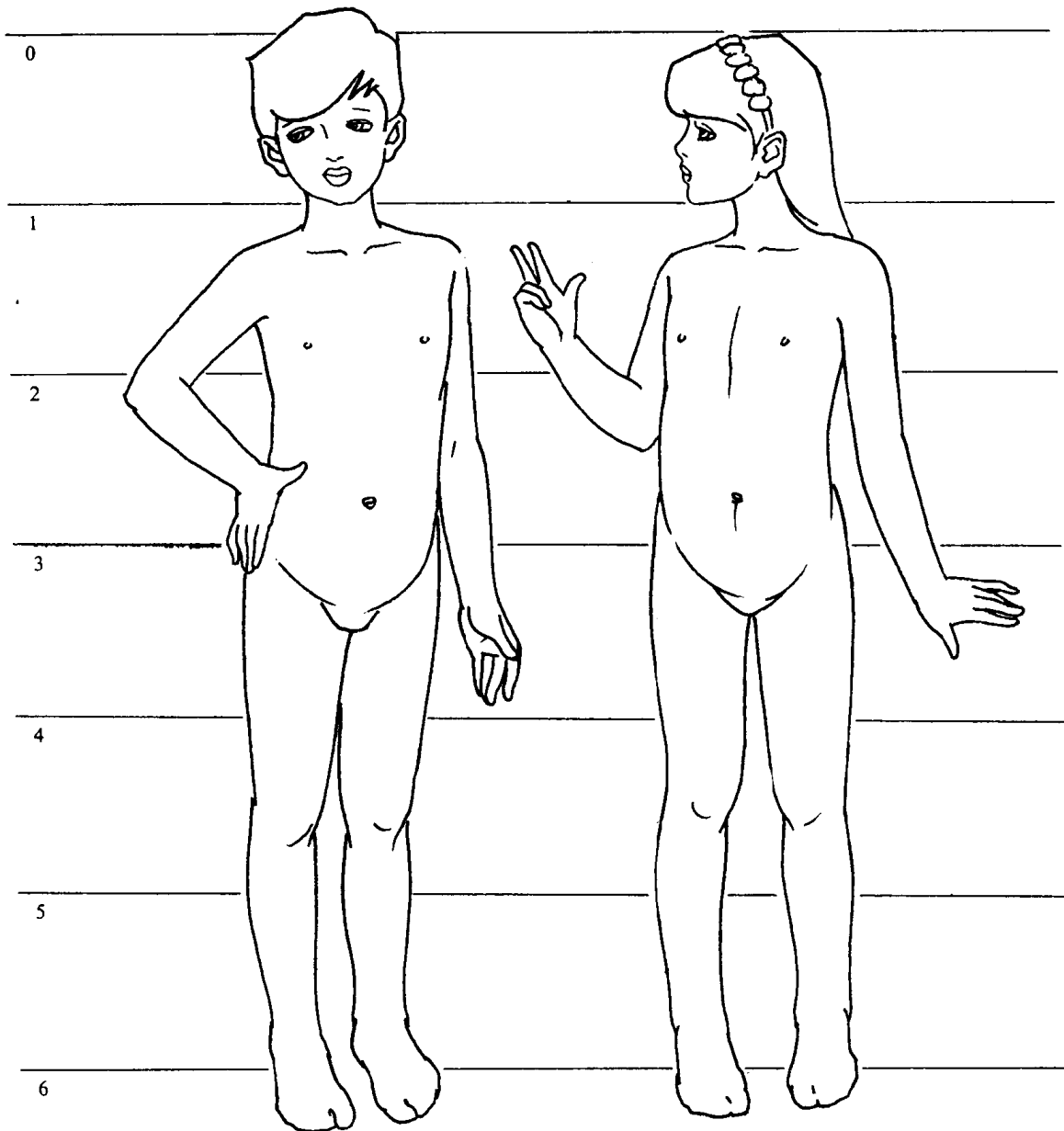

图 1-8 男女童体的比例

从以上各图中不难看出,服装人体的夸张部位主要是拉长了四肢部分,而躯干部分与正常人体的比例基本上是一致的。因此,服装人体在着装后,不会影响衣服本身各个部分的正常比例关系,而只是从整体上看,其服装的艺术效果更加醒目,更加完美,更加富于理想化。

第二节 头型与发型的艺术处理

一、头型的表现

人体解剖学中讲到,头部分为脑颅(颧弓、眼眶以上部位)和面颅(脸的五官部位)两部分,在纯绘画艺术中,头部被视为重点刻划的对象。然而,在服装人体中,头部一般是处于次要的地位。初学者往往容易把精力放在头部五官的描绘上,这是不妥当的,其原因是,如果将头部五官等画得过于精细,那么,必然会喧宾夺主,减弱了服装人体所具有的本质的美感。因此,服装人体的头部一般是采取简练而概括的处理方法。当然,简练不等于草率,这种简练而概括的处理方法必须要有扎实的绘画基础。

1、五官的位置及透视关系。

头部的姿态很丰富,当正面平视时,五官的形态和位置较容易画得准确,但如果头部稍有转动,其五官的形态、位置及透视关系等都随之改变了。特别是眼睛的处理,应该注重眼形、眼球、瞳孔三者的关系,注意描绘其结构和神态。有人总喜欢将眼睛画得很大,想以此来提神,但往往事与愿违。鼻子的处理要把握其正面、侧面及半侧面的典型角度,注意其仰视和俯视时的透视变化。画嘴时要善于发现各种口形的性格特征及其与脸型的关系。可见,处理好五官的各种角度的透视关系不是一件容易的事情。在学习素描当中,其脸部有三停五眼的说法(三停是将发际至下颌之间分为三等份,一停在眉线;二停在鼻底线;三停在下颌线。五眼是指从正面角度来讲,脸的宽度为五只眼睛的长度之和),而服装人体中对于五官的描绘是依照时装设计者的审美标准和时装设计的不同风格而处理的,常常带有更多的主观因素。

2、脸型与五官。

生活中人们的脸型各有特点,其五官的摆布也是千差万别的。因此,要善于寻其不同的脸型与五官之间的关系,以及相似脸型的五官之间的区别等规律。但是,服装人体中的脸型和五官的处理应从属于服装人体的整体效果,与服装人体协调一致。

3、头型的处理。

服装人体中的头型与其他绘画形式中的处理方法有所不同,这是因为服装人体本身是理想化的产物,所以其头型的处理也是以美为准则,着重描绘各种头型的鲜明的个性特征,用线应高度概括,以清晰地表达结构特征。

另外,头型还可以用简略的方法来处理,用笔力求以少胜多,以一当十。同时,应寻求其某种装饰味道和艺术情趣的显现,否则,会使作品显得单调、空洞和乏味,见图 1-9~图 1-14。