

服装设计表现技法

FASHION DESIGN ILLUSTRATION

甄 桢

艺 术 设 计 丛 书

服装设计表现技法

甄 祯 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

《服装设计表现技法》一书,分三个大部分阐述服装同人之间的关系,以及服装的设计和表现的方法。

本书旨在从服装设计表现的角度,发掘人本身的多种潜能。不仅为服装设计者,也为服装穿着者,提供较为丰富的多方位素材,以期充实人们对服装的理解和认识。本书扩大了服装设计表现方法的范围,从原来单一的绘画表现形式,扩展至摄影、化妆等方面,共同表现服装设计与人结合后更新的内容。

本书适合高、中等服装院校师生阅读,对广大服装爱好者和消费者也有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计表现技法/甄祯编著.-北京:中国纺织出版社,
1998.6

(艺术设计丛书/刘丽主编)

ISBN 7-5064-1364-7/J·0035

I.服… II.甄… III.服装-设计: IV.TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第28461号

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街4号

邮政编码:100027 电话:010-64168226

精美彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

1998年6月第一版 1998年6月第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12.5

字数:304千字 印数:1—8000

定价:56.00元

前 言

随着科学技术的发展和国民生活水平的提高,人们对艺术设计的欣赏水平亦在不断提高。这就对不同专业、不同层次的设计人员提出了新的要求。为适应社会需要,拓宽艺术设计教育的领域,满足装潢、广告、建筑装修、服装等专业公司设计人员提高设计水平的需要,我们组织中央工艺美术学院、中央美术学院从事多年专业教学、研究的专家教授,编写了这套艺术设计丛书。

本丛书的撰写完成,既包含了老一辈设计家和教育家长期探索研究的经验总结,亦有中青年业务骨干在专业教学和设计实践中的建树;既注重借鉴国外有益的理论和方法,也注重弘扬本民族的传统文化。在编写过程中,力求具有鲜明的时代特色,同时注意科学性与系统性,做到资料详实,查阅方便,图文并茂,实用性强。希望这套丛书能够帮助读者全面掌握和了解艺术设计的新方法、新动向及新趋势,进而在业务水平上有所提高。本丛书为艺术设计人员参考的工具书,也可作为高、中等艺术院校的参考教材。

这套丛书特聘请有关专家袁杰英、梁世英、罗真如、白山教授审定,在此一并表示谢意。

由于水平有限,挂一漏万之处恳请广大读者及同行指正。

刘 丽

1998年元月

主 编 刘 丽
顾 问 崔栋良
主 审 袁杰英
梁世英
罗真如
白 山

艺术设计丛书

《计算机艺术设计》(上、下) 李勇 付志勇

《装潢艺术设计》 肖勇

《室内设计表现图技法》 何镇强 何山 何为

《标志设计与包装设计》 华健心

《工业设计与展示设计》 马赛

《服装结构设计 with 表现技法》 秦寄岗 李薇 王庆华

《服装设计表现技法》 甄祯

《环境艺术设计》 王朋

目 录

1 人与衣	(1)
1.1 人的外形	(2)
1.1.1 独特的外形	(2)
1.1.2 性别间的外形差异	(2)
1.1.3 体型与文化	(6)
1.1.4 体型与服装	(8)
1.2 人的心理	(19)
1.2.1 心理需求	(19)
1.2.2 心理需求形成的原因	(19)
1.2.3 心理需求的因素	(19)
1.2.4 服装的心理基础	(26)
1.3 衣的由来	(35)
1.3.1 人类文明始于原始裸体主义	(35)
1.3.2 性吸引力的增强与人类文明的进步	(36)
1.3.3 关于服装起源的探讨	(37)
1.4 衣的功能	(51)
1.4.1 服装的保护功能	(51)
1.4.2 服装的标识作用	(51)
1.4.3 服装标识文化中的革命	(53)
1.4.4 服装标识功能的误区	(54)
1.4.5 性感概念贯穿服装文化的始终	(56)
2 衣与画	(67)
2.1 衣的设计	(68)
2.1.1 设计的意义	(68)
2.1.2 成衣与时装	(69)
2.1.3 衣的设计原则	(70)
2.1.4 设计的内涵	(72)
2.1.5 设计的成败	(73)
2.2 衣的价值	(83)
2.2.1 外在的商品价值	(83)

目 录

2.2.2 内在的精神价值	(84)
2.2.3 外延的社会价值	(88)
2.2.4 内敛的艺术价值	(89)
2.3 画的灵感	(99)
2.3.1 等待不等于枯坐	(99)
2.3.2 发现灵感	(101)
2.3.3 灵感的利用	(104)
2.4 画的作用	(115)
2.4.1 渲泄作者的情绪	(115)
2.4.2 引起观众的共鸣	(117)
2.4.3 留下美的享受	(121)
3 画与人	(131)
3.1 服装画法	(132)
3.1.1 服装效果图	(132)
3.1.2 时装绘画	(133)
3.1.3 服装画技法借鉴	(134)
3.2 画的风格	(147)
3.2.1 绘画风格	(147)
3.2.2 时装绘画风格	(149)
3.3 人的重塑	(163)
3.3.1 图与画	(163)
3.3.2 画的暗示	(164)
3.3.3 重塑精神	(167)
3.3.4 身体上的绘画	(168)
3.4 人的魅力	(179)
3.4.1 精神的魅力	(179)
3.4.2 性别的魅力	(180)
3.4.3 表达的魅力	(180)

1 人与衣 人与衣 人与衣 人与衣

男性具备明显的倒三角型，线条硬朗。女性X型轮廓，造就了线条的流畅优美。

1.1 人的外形

“天地之精所以生物者，莫贵于人。”

董仲舒《春秋繁露·人副天数》

无论说是上帝经典的造物，还是称大自然的杰作，人确实是非同寻常的生灵。他不光拥有语言、智慧，更拥有超过其他动物的性格、思维，乃至人的外形，也是这样的独特。

当我们随意发现一种动物，并不容易即刻辨别它的性别，即使是雄狮，在它尚未完全成熟，没有长满那标志般的“头发”，在剪影当中，还是难识雌雄。而人类完全可以通过剪影来判断性别，就是在他们于孩童期，也有不同。

男性具备明显的倒三角型，线条硬朗。女性X型轮廓，造就了线条的流畅优美。这种完全区别于男性又可以与男性造型同具美

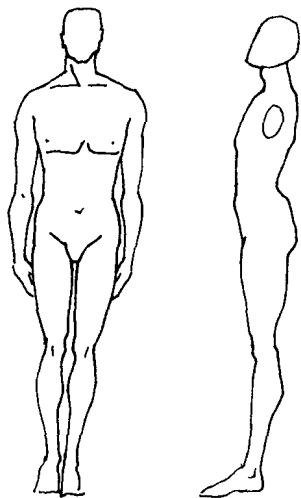

图1-2 男性外形

感的廓型，其他动物种类是几乎不存在的。人们在欣赏雄狮的沉稳威严以及称颂

雄孔雀开屏的华美时，几乎从没有更多地在意过围捕狩猎的雌狮和那黯然平凡的雌孔

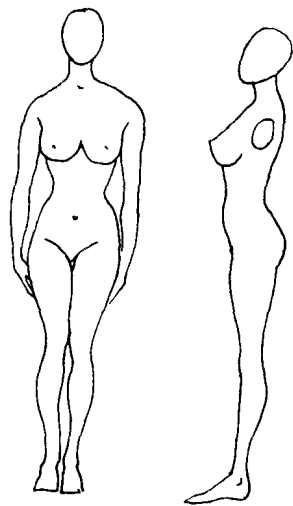

图1-3 女性外形

雀。然而同是“雌性动物”的女人，却得到最多的关注和最高的褒奖，能够形容女人的词汇无一不是诗的语言、经典的荟萃。

1.1.1 独特的外形

人的外形的独特，首先人是直立的，行走依靠下肢，上肢只起平衡和协调的作用，而且手和脚的造型也有比较明显的差异，见图1-1；其次，人身体的绝大部分都没有其他动物那么多的体毛，只留有极具功能性的毛发，而且这些毛发也不承担防寒的功能，毛质也不一样。

1.1.2 性别间的外形差异

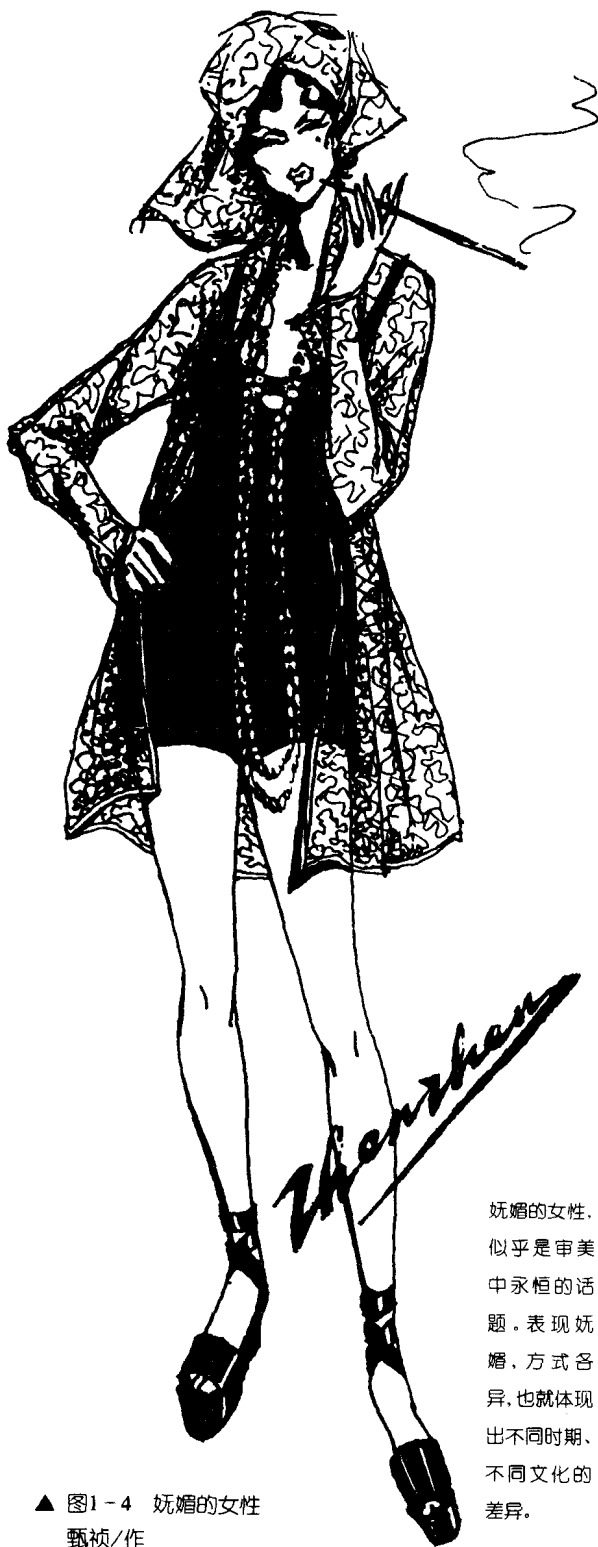
● 男性的外形特点(见图1-2)

标准男性(成熟的)的外形特点是：头与身体的比例在1:5~1:8之间，极特殊者除外；肩的宽度大约占两个头的长度或略宽；

臀胯的宽度约占两个头的宽度；腰的正面宽度几乎与臀胯宽相同；立正站稳后，双膝及脚腕并拢，左右小腿肚两侧之间的宽度约占一个头长，双膝宽度约占一个头宽，双脚腕的宽度为 $1/2$ 头长。身体的长度如上身(头顶至耻骨之间)与下身(耻骨至脚底之间)基本相等的是黑种人或白种人；上身(颈根部至耻骨之间)与下身基本相等的是黄种人。腰部最细处的位置，在上身的下 $1/3$ 处左右，下身的大腿与小腿基本各占下身的 $1/2$ 。手臂的长度中，大臂的长度与肩外端点至腰线间的距离相等，小臂略短于大臂；手的长度是一个脸部的长度(由额前发际至下巴间)；脚的长度稍长于一个头长。

● 女性的外形特点(见图1-3)

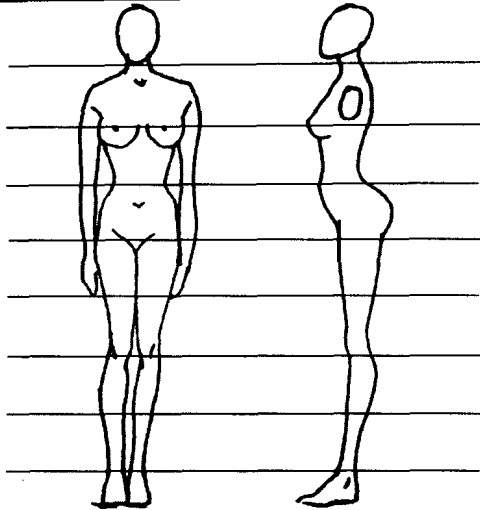
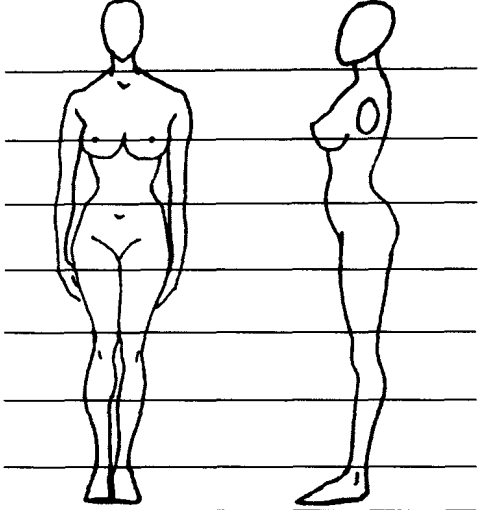
标准女性(成熟的)的外形特点是：头与身体比例在 $1:5 \sim 1:8$ 之间，肩宽约达两个头长或略窄；臀胯宽大于或等于两个头宽，腰的正面宽度约一个头长；四肢的长度和宽度，与男性比例相同，所不同的是：女性四肢的肌肉较男性不甚发达，轮廓线流畅含蓄，肌肉处的凸浮感不明显，而柔润的肉感又明显多于男性。集中体现部位有臀胯、大腿上部、肩与上臂等处。男、女外形的差异在于，男性的整体感觉是倒三角型，各部位肌肉较明显发达，每个局部的线条都有起伏变化，

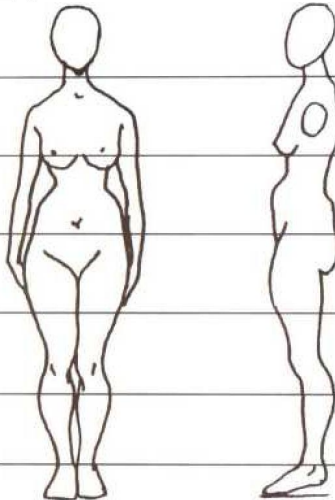

妩媚的女性，似乎是审美中永恒的话题。表现妩媚，方式各异，也就体现出不同时期、不同文化的差异。

▲ 图1-4 妩媚的女性
甄祯/作

表1-1

种 族	黑 种 人	白 种 人
图 例		
头身比例	1 : 7.5 ~ 8.5	1 : 6.5 ~ 7.5
正面观感 (三围比较)	肩宽, 腰较细, 胯窄; 肩宽 > 胯宽	肩较宽, 腰细, 胯较宽; 肩宽 > 胯宽
胸部观感	较小, 高耸呈纺锤状, 胸位较高	较大, 高耸呈半球状, 胸位适中
腰部观感	正面腰宽 > 侧面腰宽, 腰节长, 颈部至腰围占2~2.5个头长	正面腰宽 = 侧面腰宽, 腰节较长, 颈部至腰围占1.8~2个头长
臀部观感	臀围较小, 臀部上翘, 侧视极后凸	臀围稍大, 且较上翘, 侧视浑圆
肩部观感	肩宽而平; 肩头适中	肩较宽, 下落适中; 肩头稍向背后
侧面观感	曲线极为明显; 腰臀之间最明显	曲线明显; 胸部以及后腰弧线优美
四肢观感	四肢很长, 且细; 腿部长度(耻骨至脚底) > 上身长(耻骨至头顶); 手臂伸开, 从左手至右手中指尖长度 > 身高	四肢较长, 粗细适中 腿部长(耻骨至脚底) > 上身长(耻骨至头顶) 手臂伸开, 从左手至右手中指尖距离 = 身高
腿部观感	腿部细长, 上下腿粗细变化均匀, 上腿较下腿短, 小腿肚在上腿的上部1/3处, 腿肚较小, 脚腕细	腿部较细长, 上下腿粗细变化较明显, 上、下腿长度基本相等, 小腿肚在小腿的上部1/2~2/5处, 腿肚适中, 脚腕较细
侧面厚度	稍厚	厚
肩背观感	肩胛骨稍有突出	肩胛骨不突出

黄种人

1 : 5.5 ~ 6.5
肩 较窄, 腰细, 胯宽; 肩宽 < 胯宽
较小, 扁平呈泪滴状, 胸位稍高
正面腰宽 > 侧面腰宽, 腰节短, 颈部至腰围占1.2 ~ 1.5个头长
臀围较大而下垂, 侧视扁平稍回凹
肩较窄而稍溜; 肩头稍向前冲
曲线不明显
四肢较短且粗; 腿部长度(耻骨至脚底) < 上身长(耻骨至头顶); 手臂伸开, 从左手至右手指尖距离 < 身高
腿部粗短, 上下腿粗细变化较明显, 上腿较下腿长, 小腿肚在小腿的下部2/5 ~ 1/2处, 腿肚较粗, 脚腕粗
薄
肩胛骨较突出

▲图1-5 古东方妇女 仇冰冰/作

但从整体看, 这种微妙的线条起伏就不是很明显了。所以男性的廓型线条是由短曲线组合成的长直型线条, 有一种紧凑有力向上的感觉。女性的整体造型感觉是沙漏型的, 肌肉没有男性那么发达, 所以局部的线条起伏

图1-6
狼山史前中国岩画

变化不大,不过由于胸乳及臀的丰满独特,导致了整体线条起伏跌宕,如图1-4所示。可以说,女性是由长直线条组合成的圆顺曲线造型。

男、女性别间较明显的造型差异,是由于长久以来男、女的社会分工不同,生理需求产生变异所导致的。

人类从进入父系社会以后,男性所处的地位会使他们更多地与恶劣环境、危险猛兽接触,在不断地抗争、打杀间,力量的作用是不容忽视也是逐渐地提高的,所以支持力量的肌肉组织,远比多以在室内从事手工劳作的女性发达。另外,更多地摄取动物蛋白来补充身体需要,也促使男性整个肌体向力量型发展。通过世世代代的繁衍遗传,造成了现今男型体态的基本规律。

女性的身体造型也基本符合这一环境造物的规律。惟不同之处是女性的胸乳,由于直立行走而不同于其他雌性动物。一般动物为了达到繁育的目的,雌雄两性在发情期总有许多部位、器官产生变化,有色彩的,也有形状的,但绝大多数动物,都以性器官周围的色彩、形态去吸引对方。人直立之后,眼睛的视线升高,不可能很直接、很容易观察

长有性器官的臀部造型,所以女性的胸部到成熟期发育成的凸圆造型,其实是臀部造型的仿制品,从而替代了动物臀部的性吸引作用。

1.1.3 体型与文化

人的体型差别,有些是因文化的不同所致。不同的文化和社会背景,所形成的审美意识必有出入。这种审美意识,在人类千百年的进化过程中,影响着人体的发育,从而产生差异。人们常提及的东、西方文化的差异,可作为一个例子。尽管两种文化之间,又存在各地域相异的地方,但这两种文化还是说明了各自共性的相同。表1-1为不同人种的体型特征。

如属于东方文化的中国,是一个古老的文明国家,她的文化影响着其他的地域和国度,现在人们常以中国为代表,描述东方文化。在中国,以崇尚女性纤弱、柔顺、含蓄为美的审美标准,见图1-4。许多文学作品提到西施,尤以其病中之态为妩媚动人;还有赵飞燕,身轻如燕可于金盘中起舞。虽然在隋、唐时期,文化鼎盛而观念开放,开始视丰腴为美,服装华丽,出现袒露肩、胸、臂的服饰,但也是因当时受“胡服”的影响,带有西方文化的特点。到了宋、明时代,文化思潮复古,而且很苛刻,出现了缠足、束胸

等禁锢人性的审美观念。缠足后的妇女，走路艰难蹒跚，反被誉为迎风摆柳。全身被层层服饰包裹，以暴露为不雅。胸部也被束紧，限制其自由发育，究其原因，不过是因当时的审美观，视丰满的胸乳为淫邪。由于长期的束胸和对正常丰盈胸部曲线的曲解，在漫长的人类进化过程中，逐渐形成了东方女性含胸以示谦恭、怜楚的特点。时至十几二十年以前，少女在胸部发育期，依然感到羞耻、惶恐，这就是传统文化给人们留下的烙印。见图 1-5。

文化观念造成的结果，最终是由生理的

演示来完成的。从生理角度看，含胸必是伴随抱肩、凸腹、收臀。只有这样的协调，才能使身躯达到新的平衡。慢慢发育下去，肩部窄而下溜，肩头前冲；凸腹势必引起臀部回收下垂，身体重心下降，体重多集中于小腿上，使得小腿肚粗壮和脚腕粗大。东方人过去不穿高跟鞋，即使清代出现的花盆鞋，也是能使脚掌放平的，小腿肚由于足跟上提较少而下垂。

在西方，长久崇尚人体美。几千年前，古希腊不少哲学家、美学家都认为，自然界中万物生长，只有人体最完美、最感人。当时，

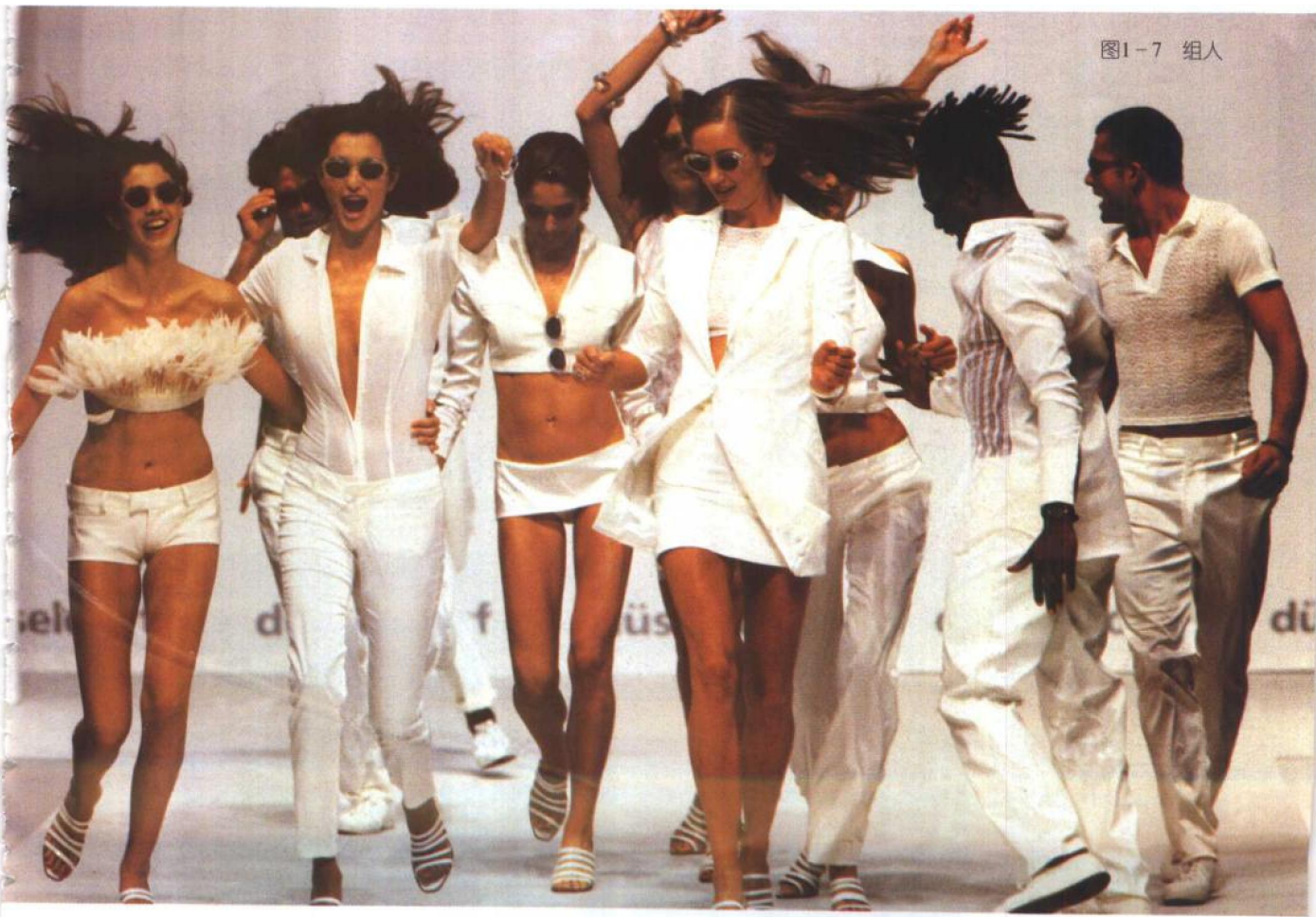

图1-7 组人

所谓造型美,是靠线条比例、形体轮廓而定的。在竞技和体育活动中,讲究人体的外形美,展示肢体的自然造化。古典的西方绘画题材中,也多为表现健壮的女性人体,突出女性胸乳的性别标志感。如著名的“持蛇女神”像,其胸部完全暴露在外。由于以后的审美观更加要求突出性别的特点,所以也就出现了束缚人体自然发展的紧身胸衣和束腰等服饰品。此风愈来愈重,为了加强三围的对比,还利用夸张臀部的裙撑、臀垫等。长期的束腰使得内脏器官被迫下落,上体被紧紧地勒住,致使臀部发达。紧身胸衣阻碍了正常的呼吸,必须常以深呼吸来补足氧气。久而久之,胸腔发达。漫长的历史发展中,形成了西方女性的身体特点。挺胸及低胸的服装,对胸乳束缚少,胸部很自然地发育完好。挺胸时,一般伴随收腹、提臀,身体重心上提,腿部压力减轻而变得细长;另外,由于挺胸,所以肩部平展,颈部拉长。西方很早就穿用高跟鞋,致使女性的腿肚上提,腕部较细。

从以上事例中,说明了文化对人的体型发展起着很关键的作用。当今,随着社会的发展,东、西方文化的共融,审美观念的更新,东西方人体的体型差异也在逐渐缩小。但人们仍可以看到文化对体型的影响体现在时尚风潮之中。近年的瘦弱之风正席卷全球,暂

不议其中的优劣,至少可以看出文化与体型变化的关系。

1.1.4 体型与服装

人们选择服装去重塑自己,其初衷是积极的。服装的发展,实是表明人的思想进步。服装除了要承载表现人体表象的完美之外,还要释解文化的内涵,让人由表及里地更加丰富。

不同的文化观念产生不同的服装表达方式。东方式的简洁平面化裁剪方式,旨在简化服装过多的表面破碎,使人体体现恰到好处的含蓄和神秘。在这种直、曲的变化中,巧妙地衬托东方女性的质朴、严谨、柔和、端丽的内韵。西方的服装裁剪方式相对繁复,着重于塑造廓型,提示内心,用服装去雕饰心灵,也就使人们看到了西方女性的成熟感。

综上所述可知,从人体特点来分析服装具有的民族化特点是无可避免的。每个人都生活在一个特定的国度里,而每个国度又都拥有着自己的文化传统和道德标准,这种环境造就了人们的世界观,也构成了一定的审美标准。流行至今的服装,都因其具有一定的审美价值而被承袭和发展。因为它能够充分地体现人的文化内蕴,同时也恰如其分地突出人体的自然美感和掩饰先天的不足,满足人的心理需求。

服装的成功在于人的演绎,理解了文化才能把握服装。现在,尽管人的体型差异变小,但演绎不同文化、民俗的服装时,依然暴露很多的破绽,就如人们看到的婚礼场面,中国的新娘身披西方的婚纱,因为人们并不深谙西方文化,只能演绎出表面化的浮华与好奇心。而那神圣时刻,新娘所该展示的神秘、高雅,就被不理解服装文化的无措所湮没。还有,人们也常常对那些洋妞身着中国式旗袍的造作忸怩而发笑。

不可否认的是,服装的发展将会相对减化地域性禁锢,人体造型的互为融合转变,就预示着服装也愈加国际化,人与服装表面表达的结果将愈发统一,而人需要突出自我的心理需求,更多的是用演绎文化精髓来满足。了解文化,不只是服装设计、时装画家的任务,同样也是服装穿着者所应涉及的范畴,如同样的服装被不同文化熏陶的人所设计,而具有迥异的感觉,诸如有法国风格、日本情调、中国感觉的服装;同样,时装绘画也能表现文化潜台词。

艺术要表达文化氛围,就要求作者对文化有相当的理解和把握能力。而理解的内涵远不是欣赏一种

◀图1-8
女性的整体造型
孙行华/作

女性的整体造型观感是沙漏型的,肌肉没有男性那么发达,所以局部线条起伏变化不大。不过,由于胸乳及臀部的丰满独特,导致了整体线条起伏跌宕。

色彩、纹样所能替代的，了解文化需要于生活中全方位地体会，包括范畴极广，如政治、经济、历史、科学、人文等等领域。人体的造型，更多的是在后天。受上述诸多因素的

◀图1-9 版画
董虹羽/作

影响，内心世界得到了丰满，从而产生了差异和复面融合的结果；了解人体，也是了解文化的一种方法，因为它折射出了文化的辉煌和灿烂。