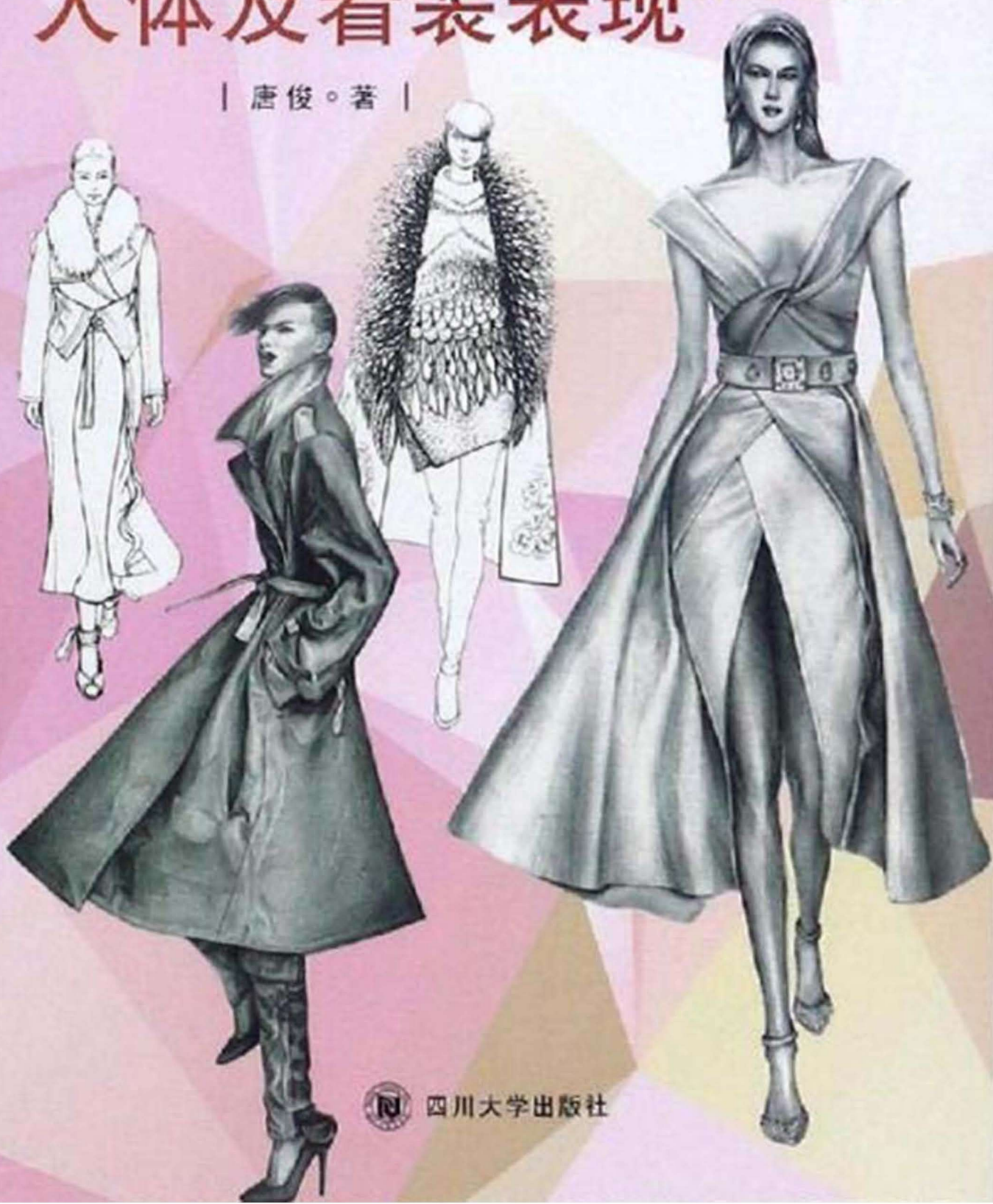


时装画 SHIZHUANGHUA 人体及着装表现 RENTI JI ZHUOZHUANG BIAOXIAN

| 唐俊·著 |



四川大学出版社

责任编辑:梁 平
责任校对:杜 彬
封面设计:璞信文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

时装画人体及着装表现 / 唐俊著. —成都: 四川大学出版社, 2018. 5
ISBN 978-7-5690-1875-2

I. ①时… II. ①唐… III. ①服装设计—绘画技法
IV. ①TS941. 28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 111983 号

书名 时装画人体及着装表现

著 者 唐 俊
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5690-1875-2
印 刷 四川盛图彩色印刷有限公司
成品尺寸 185 mm×260 mm
印 张 11.25
字 数 272 千字
版 次 2018 年 8 月第 1 版
印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷
定 价 68.00 元



- ◆ 读者邮购本书, 请与本社发行科联系。
电话: (028)85408408 / (028)85401670 /
(028)85408023 邮政编码: 610065
- ◆ 本社图书如有印装质量问题, 请
寄回出版社调换。
- ◆ 网址: <http://press.scu.edu.cn>

版权所有◆侵权必究

目 录

第一章 时装画概述	(1)
第一节 什么是时装画.....	(1)
第二节 时装画的分类.....	(5)
第三节 时装画人体及着装的特点.....	(9)
第四节 时装画的作用.....	(10)
第五节 本门课程的学习要点.....	(12)
第六节 学习本门课程的常见问题.....	(13)
第二章 女性头部表现	(16)
第一节 女性正面五官的表现.....	(16)
第二节 女性 3/4 侧面五官表现.....	(22)
第三节 女性正侧面五官表现.....	(27)
第四节 女性不同角度头部整体表现.....	(32)
第三章 女性人体表现	(40)
第一节 手与手臂的表现.....	(40)
第二节 脚与腿的表现.....	(46)
第三节 9 头身女性正面人体表现.....	(51)
第四节 9 头身女性正面人体表现.....	(54)
第五节 9 头身女性人体正面动态表现.....	(57)
第六节 9 头身女性人体侧面表现.....	(65)
第七节 女性人体其他比例.....	(73)
第四章 男性人体表现	(77)
第一节 男性头部表现.....	(77)
第二节 9 头身男性人体比例及正面表现.....	(82)
第三节 9 头身男性人体正面动态表现.....	(85)
第四节 9 头身男性人体侧面动态表现.....	(88)
第五节 男女体型与动态的区别.....	(91)
第五章 童体表现	(94)
第一节 儿童期头部表现.....	(94)
第二节 儿童期、童年期、青少年期人体表现.....	(97)
第三节 时装画人体比例变化关系.....	(99)



第六章 人体与着装	(103)
第一节 人体与服装的空间关系.....	(103)
第二节 褶皱的产生.....	(105)
第三节 褶皱的表现.....	(109)
第四节 着装局部与细节表现.....	(115)
第五节 视平线与服装形态表达.....	(121)
第七章 整体着装与表现	(123)
第一节 人体着装线描表现.....	(123)
第二节 不同线质的表现.....	(125)
第三节 人体着装素描表现.....	(139)
第四节 服装面料表现.....	(143)
第五节 时装画风格化处理与表现.....	(163)
第六节 服装平面款式图.....	(167)
参考文献	(174)

第一章 时装画概述

课题名称：时装画概述

课题内容：什么是时装画、时装画的分类、时装画人体及着装的特点、时装画的作用、本门课程的学习要点、学习本门课程中的常见问题

课题时间：理论 2 课时

教学目的：识记时装画的概念、时装画的分类；理解时装画、时装画人体着装的特点，理解装画中的美化、夸张、概括；了解时装画在服装设计中的作用、人体在时装画中的作用、本门课程学习的特点、学习方法、本门课程的学习过程中的常见问题及可能会遇到的问题

教学重点：什么是时装画、时装画的分类

教学难点：什么是时装画

教学方式：教师课堂讲授、提问，学生分组讨论等多种方式

必备工具：签字笔

第一节 什么是时装画

一、时装画的概念

时装画是一种以服装服饰为主要内容以表现时尚为题材的绘画类别，根据表现目的的不同可以分为时装效果图、时装插画、平面款式图、服装设计草图等。时装画是一种展示人体着装后的效果、气氛，兼具艺术性和服装工艺技术性及时代特点的特殊画种。

在时装画中，服装服饰作为表现时尚的主要内容，是时装画的主体；而人仅仅是作为表现时尚信息的一种载体而存在。因为题材时尚，时装画与流行有着较大的关系。同时，时装画作为服装行业的一部分，对服装服饰的设计起着十分重要的作用。服装生产、销售也与时装画有一些关联。可以说，时装画是衔接时装设计师与板师、工艺师、消费者的桥梁。

时装画具有审美与实用的双重性质：一方面，时装画具有较强的功能性，要能够清晰准确地表现时装与着装者的关系；另一方面，时装画是一种艺术形式，从其他艺术中汲取养分，是作者主观艺术情感的表现。



二、时装画的发展简史

（一）早期时装画的发展

虽然在历史上，各个时期的洞穴画、墓室画、镶嵌画、肖像画以及其他诸如雕塑等艺术形式，为我们展现了服装的演变过程，但这些艺术形式都不是以表现服装为目的而创作的，因此与时装画有本质的差别。

时装画的发展与世界服装史的发展和变迁有着莫大的关系。时装画起源于插图，可以追溯到16世纪，与印刷术的产生和发展密不可分。随着西方文艺复兴时期的到来，西方服装得到了空前的发展，出现了一些定期反映贵族生活的绘画杂志，其中包括精美的服饰绘画，代表了当时的流行趋势。这些绘画杂志中反映贵族服饰的图画就是最早的时装画。当时的印刷技术还不发达，这些图画以版画的形式在上层社会小规模传播。纵观时装画的历史，时装画以版画为载体进行传播持续了近三百年。

（二）时装画的发展与传播

随着文艺复兴思潮席卷欧洲，不同国家和地区出现一些不同特点的服饰。服装的流行也在此时愈演愈烈。于是，一些出版物以版画的形式刊登不同地区时装变迁的时装画。据统计，文艺复兴时期，从1520年到1610年，就有超过200幅表现不同时装形象的版画、蚀刻画、木刻画。也就是在这一时期，一些艺术家开始专注于以插画的形式专门表现不同地域的服装服饰，以满足欧洲女性对时尚与流行的需要。当时最出名的一幅插画出自艺术家Cesare Vecellio之手，其中展现了从欧洲到土耳其乃至东方的420多套服装。

17世纪，法国女性的穿衣方式开始影响整个欧洲。1672年，最早的时尚类刊物 *Le Mercure Galant*（《勒梅尔嘉兰特》）诞生。那时摄影尚未被发明，最新的服装款式以插画的形式被广泛传播。1770年8月，英国诞生了世界上第一本真正意义上的商业时装杂志 *The Lady's Magazine*（《妇女杂志》），时装杂志成了时装画传播的主要形式。早期的时装杂志以记录当时的服装款式为主。18世纪末19世纪初，德国成了出版业的重镇，法国也确立了时尚业的中心地位。更多出版物开始报道时尚，时装画也因此获得了更广阔的舞台。19世纪中后期，很多知名的时尚杂志陆续创刊，如 *Harper's Bazaar*（《哈泼时尚》，1867年美国版创刊）、*Marie Claire*（《嘉人》，1937年法国版创刊）、*VUGUE*（《时尚》，1940年美国版创刊）、*ELLE*（《世界时装之苑》，1945年法国版创刊），很多设计师及时尚插画家的作品得以面向大众。Paul Poiret（保罗·波列）、Alphonse Mucha（阿尔丰斯·穆夏）、Carl Ericson（卡尔·埃里克森）、Antonio Lopez（安东尼奥·洛佩兹）等一大批知名设计师及时尚插画家横空出世，极大地丰富了时装画的表现形式。1838年，法国物理学家达盖尔发明了摄影技术；1904年，法国的卢米埃尔兄弟发明了彩色摄影技术。摄影技术发明后，时装画的地位不可避免地受到了影响，时装画的时尚传播地位逐渐被摄影取代。

（三）现代时装画的发展

20世纪初，时装画迎来了新的发展局面。高端时尚杂志培育了大量专业时装插画

家, *Harper's Bazaar* 也使用插画作为杂志封面。随着服装行业的发展及时尚流行的变化, 人们对时装画有了更新的认识。第二次世界大战之后, 人类社会文化思想、艺术思潮和艺术形式进一步丰富与活跃, 信息传播的方式也进入了多元化的时代, 加上服装行业迅猛发展, 陷入低谷的时装画得以复苏, 进入了一个新的发展时期。在 CoCo Chanel (可可香奈儿)、Christian Dior (克里斯汀迪奥) 等大师及其品牌的推动下, 时装画逐渐转变为一种商业艺术。插画大师 David Downton (大卫唐顿) 更是以其无与伦比的才华创作了无数令人惊艳的时装画, 成为难以超越的经典。这一时期的时装画极大地受到了现代艺术的影响, 波普艺术、欧普艺术、平面设计、极简主义等, 都在时装画的发展中留下了痕迹。尤其是近二十年来的 CG 技术的应用, 更是为时装画的发展拓宽了空间。

如今, 时装画已经发展成为时尚的一部分, 不再只是以杂志插图或者设计效果图的形式而存在, 而是成了知名广告灵感来源、大牌设计的跨界合作、火热单品的行销新计。Prada 2002 年的秋冬广告就是以 1937 年 *Harper's Bazaar* 上刊登的插画家 Jean Cocteau 手绘的 Madame Grs 裙装为灵感的。时装画作为一种炙手可热的商业艺术成了诸多商家的合作选择。

三、时装画的特点

(一) 针对性

历史上传承下来的绘画作品千千万万, 无论是法国画家布歇笔下雍容华贵的《蓬巴杜夫人》(如图 1-1), 还是中国唐代吴道子笔意灵动的《八十七神仙卷》(如图 1-2), 都表现出艺术家对着装美的追求。不过, 这些传世杰作都不能被称为时装画, 因为它们表现的主体都不是服装, 服装仅仅是作为人物的附属品而存在。绝大多数时候, 时装画离不开两大元素, 一是人, 二是服装服饰。和漫画、CG 插画、油画主要表现人物不同, 时装画重点表现的是着装状态, 而非人物本身。至于环境背景, 那更是附属、衬托的部分, 完全根据画面的需要来决定其是否存在。



图 1-1 布歇《蓬巴杜夫人》



图 1-2 吴道子《八十七神仙卷》局部



（二）时尚性

时装画与其他类别的绘画有着较大区别，时装画传达的最重要的信息是时尚。时装与流行有着密不可分的关系，时装画亦是如此。时装画的艺术风格及处理手法与时代审美及发展有着必然联系。时装画反映的是时代的精神，同时也反映出时代的政治、经济、文化背景。比如，第二次世界大战时期的时装画中鲜明的军服化特色就反映出当时人们审美的特点，以及动荡、战乱的政治背景。不得不注意的是，时代在发展，流行在更迭，世界的形势在变化。在这样的背景下，如何把握艺术及审美的走向，整合流行的元素及信息、捕捉时尚的规律，并融入时装画创作中，是时装画作者必须具备的基本专业素养。

（三）技法与风格的多样性

可用于表现时装画的工具十分丰富，除了铅笔、毛笔、马克笔、水彩、色粉笔、油画棒等手绘类的工具之外，计算机软件辅助设计在时装画中的运用也是十分常见的，比如 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、CorelDRAW 等。此外，时装画的风格也是多种多样的，有侧重于表现面料实际效果的写实风格，有偏向于夸张变形的夸张风格，有注重于从形式和色彩等方面来表现画面装饰特点的装饰风格，还有以简练概括的线条及手法来表现的简约风格。除了上述风格之外，还有速写风格、写意风格、怪诞风格、卡通风格、拼贴风格等。用于表现时装画的工具不仅可以在单独使用时根据笔触和手法的变化形成多种风格，而且可以和其他的工具甚至电脑软件结合，故技法和风格的多样性是时装画的一大重要特点。也正是因为如此，时装画的创作空间也就更加广阔，设计师可以根据自己对时尚的理解随意选择技法和风格进行时装画创作及表现。

（四）商业性

相对于其他类型的绘画，时装画的商业性较为明显。有些商业海报直接以时装画的形式进行表现。另外，时装画在表现时通过将人体比例拉长来达到美化人体的效果，如此表现出来的人物不仅身材高挑，着装效果也是极佳的。将其运用于商业宣传中，可以有利于直观地表现服装立体着装效果，激发人们对时尚的向往和追求。

本节课后实践内容：

1. 结合本节知识，尝试了解更多与时装画有关的知识内容。
2. 识记时装画的概念。

本节思考题：

1. 时装画发展史与西方绘画史、设计史有何关联？
2. 你是如何理解时装画的？

第二节 时装画的分类

根据用途的不同,时装画可以分为服装效果图、时装插画、服装平面款式图、服装设计草图。

一、服装效果图

思维是抽象的。通常,我们用语言来表达抽象的设计思维时,同样的描述不同的人会有不同的理解。而绘画则是具象的,设计者可以通过将自己的构想以绘画的形式准确地把设计意图传达给他人。根据表现目的不同,服装效果图可以分为服装设计效果图和流行趋势预测手稿两类。

(一) 服装设计效果图

服装设计效果图是服装设计师用于表达设计意图的一种方式,设计者把脑海中对于服装服饰的某种预想或设计用绘画的形式表现出来。服装设计效果图是设计师用来捕捉创作灵感的一种方法,也是展现服装外观形式美和服装结构的手段之一。服装设计效果图的表现不拘泥于形式,只要能将设计意图完整地表达,设计师可以任意选择,图1-3至图1-6是不同技法表现的服装设计效果图。服装设计效果图的作用主要表现为:一方面,帮助设计师表达出服装各部位的比例结构,并为打样板和缝制提供依据;另一方面,服装设计效果图也是设计师用于沟通的一种手段,可以帮助设计师为客户提供准确的设计意图和流行信息。



图 1-3 《绚舞》



图 1-4 钟雅露《快乐童年》



图 1-5 姚柯咏晋《小怪兽的宇宙之旅》



图 1-6 黄菱晰《异》

(二) 流行趋势预测手稿

流行趋势预测手稿是用于预测流行的手绘着装效果图，无论是服装的色彩、款式还是面料，都是接下来即将广泛流行的。因此，流行趋势预测手稿具有时尚、前卫的特点，通常在时装杂志中用于流行趋势预测。

二、时装插画

时装插画由插图演变而来，原指书籍插图中表现女性着装的插图，后来经过演变形成一种独立的绘画艺术。时装插画是以人、服装服饰为元素，运用各种艺术手段表现时尚流行的插画形式。时装插画可以细分为艺术欣赏时装画及商业时尚插画两类。

(一) 艺术欣赏时装画

艺术欣赏时装画是时装画中着重于艺术表现的一种插画形式。创作者通过对画面的构图、人物服饰及造型、色彩、角色、背景、空间关系、视觉艺术效果进行设计，而后选择恰当的艺术手法进行表现，最终形成集时尚感、视觉感、装饰感、艺术感于一体的插画效果。如图 1-7 至图 1-11 所示，创作者在表现时仅仅利用时尚元素进行插画创作，而非为了一个直接的目的进行设计。艺术欣赏时装画是时装画中的纯艺术的一种表现形式。



图 1-7 杨瑞琪《青瓷》



图 1-8 柯纯 Angela



图 1-9 刘铭《花姑娘》



图 1-10 张洪波《肆逸》



图 1-11 王乙安《黑与白》

(二) 商业时尚插画

与艺术欣赏时装画不同,商业时尚插画具有强烈的商业目的,是一种以商业盈利为目的、以时尚为题材的插画艺术,如图 1-12 至图 1-14 所示。商业时尚插画常见于海报、服饰宣传画报、时尚杂志甚至包装等方面。一些服饰品牌,如古驰、高田贤三等,常常以提高商业运营为目的聘请国际上知名的时尚插画师为其创作宣传画报。



图 1-12 黄菱晰《秘 1》



图 1-13 黄菱晰《秘 4》



图 1-14 黄菱晰《境》

三、服装平面款式图

服装平面款式图是设计师在表达设计意图中不可缺少的部分。服装平面款式图是将服装款式结构、工艺特点、装饰配件及制作流程进一步细化形成的具有切实科学依据的示意图,结合服装设计效果图用于辅设设计师完整地表达设计意图。必要时可以添加简练的文字辅助说明,或者附上面料小样。服装平面款式图严格遵从服装本来的比例关系,目的是为服装的实际生产提供准确的依据。因此,服装平面款式图的表现与其他类型的时装画有较大的差别,详见本书第七章第六节。



四、服装设计草图

服装设计草图是用来表现时装意图氛围的,是设计师以快捷方便的形式对思维成果的一种记录。服装设计草图是设计师用来捕捉创作灵感的一种方法,既可以用在服装款式设计构思中,也可以用于时装插画的构思。设计师为了迅速地将一闪而过的灵感进行记录,通常对人体,尤其是头部进行概括处理,重点处理服装的外部轮廓造型及大致的着装效果。服装设计草图是服装设计效果图的雏形(如图1-15所示),通过对服装设计草图的进一步细化和落实,设计师可以得到完整的服装设计效果图,结合平面款式图即可完整地展现设计方案。



图 1-15

本节课后实践内容:

1. 识记时装画的分类。
2. 结合本节知识尝试收集时装画,并对它们进行分类。

本节思考题:

1. 时装画是否还有其他的分类法?
2. 各类时装画分别侧重表现什么?

第三节 时装画人体及着装的特点

时装画是一种表现美的艺术，对“美”的追求与其他艺术形式是一样的。因此，在时装画的表现中，除平面款式图之外的其他类型的时装画无论是对人体还是服饰，都需要进行一些艺术处理。这些手法主要为：美化、夸张、概括。

一、美化

在时装画中，美化的运用主要表现为两方面：一是对人体的美化；二是对着装状态的美化。人体美化主要包括头部美化和人体比例美化。在头部的表现中，我们需要将五官、脸型、发型进行美化处理。睫毛拉长、鼻梁画得更挺、眉毛处理得浓淡适宜、嘴唇表现得水润饱满、脸型处理成鹅蛋脸、发型表现得光泽亮丽，这些都是在头部表现时的美化手法。时装画中通过将人体比例拉长来达到美化人体的目的，主要表现为将人体比例从7头身拉至9头身，拉长部分主要为四肢。因此，“大长腿”在时装画中是一种普遍现象。在东西方文化中对于高个子更美这条标准似乎没有什么异议。但值得提出的是，东西方审美在五官、脸型等方面存在一定的差异性。但美化不是仅按照东方人的审美标准来表现。另外，时装画对人体的美化，尤其对五官的美化，如发型、眉型、眼影的颜色、妆容的细节表现都与流行有着较大的关系，切不可忽略流行对人们审美产生的影响。

我们知道，同一套服装在不同的环境中会形成不一样的着装状态。比如，一条雪纺裙子，在微风吹过时和完全没有风的情况下所形成的着装状态截然不同。同一套服装从不同角度来看会给人不同的感觉。时装画是一种在二维平面内进行创作表现的艺术形式，因此，角度和环境的选择对于设计意图的表达有着极大的影响。而我们在服装效果图、时装插画表现时，通常会选择最佳的表现角度、最美的着装状态对服装服饰进行美化。从设计的角度来说，美化“更有利于设计意图的表现。从插画的角度来说，美化是一种艺术思维形式，将使插画作品更富有感染力。

二、夸张

时装画是一种具有夸张特征的绘画，几乎所有的时装画都有夸张的因素。在时装画艺术中，夸张和美化是同时存在的。美化在一定程度上需要进行夸张处理，但美化和夸张又有着较大的不同。美化是在一般情况之下通过进行略微调整以达到更完美的状态，夸张则是突出表现人体的局部特征或服装的局部细节，使服装形态和人物形态都得到不同程度的宣扬和强调，以达到突显主题、强调服装特性的目的。在人体的夸张方面有对人体比例、人体动态、脸部五官等的夸张。服装的夸张一般是夸张轮廓型，缩小头部，拉长身材。长的更长、细的更细、大的更大，营造一种气势，形成完整和谐的夸张整体，以突出和强化画面的主题。夸张手法最适合表达作者的情感和追求，适合表达风格独特、形态新颖的新潮服装。如果说时装画中将人体比例从7头身拉至9头身是一种美



化,那么将人体比例拉至13头身甚至更高就是一种夸张。

三、概括

时装画的表现和写实性素描有着较大的不同,要求作者具备一定的形象概括能力。时装画注重人物形态的自然和优美,但更强调简练概括。不管是人体还是服饰,在表现时都要求线条简练而不失丰富、流畅自然、不拘小节。尤其在褶皱的表现时,运用概括手法选择主要的、对服装造型起着决定性作用的褶皱进行处理是非常有必要的,处理不好将使效果大打折扣。在服装效果图、时装插画表现时,需要对人体进行概括处理。过多地表现人体将容易出现喧宾夺主、本末倒置的情况。

本节课后实践内容:

1. 什么是时装画中的美化、夸张与概括?
2. 找一幅你喜欢的时装插画,分析作品中运用了哪些时装画艺术手法,具体又是如何运用的。

本节思考题:

1. 不同风格的时装画在艺术手法的运用上是否会存在不同?
2. 为何时装画要运用美化、夸张与概括的手法来表现?

第四节 时装画的作用

时装画的作用是多方面的,不同类型的时装画的作用和意义不同。随着时代的发展和变化,其作用和意义也将产生变化。纵观时装画发展史,时装画从最早的信息传递作用,发展到不仅是作为一种手段来传达设计师的意图,而且成为一种具有独特魅力的插画艺术形式用表现独特的美的内涵,最终作为一种商业艺术成为时尚的一部分。如今,时装画的审美宣传功能以及适用范围不断扩大,时装画的概念也愈加广泛。随着科技的发展,时装画的风格技巧也将越来越丰富多样。

一、时装画在服装设计中的作用

(一) 时装画与服装设计师

对于设计师而言,时装画的作用首先是用于表达设计与构思、体现设计效果,有时也成为一种沟通交流的手段。其形式主要表现为服装设计草图、服装效果图、平面款式图。其次,则是用于提高设计师的审美与鉴赏能力,其形式更多表现为时装插画。再次,时装画是设计师展现设计风格、传达时尚信息、体现设计个性的重要手段。设计大师对于服装服饰的设计不仅仅是设计图纸,对于时尚流行和品牌的运作而言,大师的手稿更多的是一种时尚概念和精神,具有其他艺术无法替代的作用。有时,大师的手稿也

会作为品牌新款设计的重要组成部分，成为品牌运作的重大亮点进行推广。

（二）时装画与时尚杂志

时装画的产生与出版物，尤其与时尚杂志的发展有着密不可分的关系。如今，时装画在时尚杂志中依然承担着重要的宣传作用。时尚杂志中尤其是服饰设计流行趋势部分，大量的流行趋势预测手稿用于传递最新的时尚资讯。VOGUE、ELLE 等著名国际时尚杂志以及国内的《服装设计师》在流行趋势相关版面都有大量流行趋势预测手稿。此外，时装插画也常常作为时尚杂志的封面出现。VOGUE 早期的封面几乎都是时装插画，国内唯一服装设计类专业时尚刊物杂志《服装设计师》从创刊至今，其封面几乎都是时装插画。

（三）时装插画与审美

时装插画兼具美术创作与服装设计之特点，强调时尚与创意。通过将自身对时尚与服饰的感受与艺术形式进行结合，并进行创作的专业画家以及在时装绘画方面有特长的设计师都可以称为时装画家。时装画家根据不同的需要，运用富于创意的形式语言来表现着装与时尚的魅力，表达人们对生活的美好追求、对形体与服饰的赞美。时装插画作为艺术的一种形式，具有陶冶情操、净化心灵的作用。对于服装设计者而言，时装插画是一种提高设计素养与审美的方式。

二、人体在时装画中的作用

人体是时装画学习中最为重要的基础，无论时装画的风格和表现手法如何变化，都要以结构准确、比例协调的人体为基础。尽管在某些时装插画中有时人体仅以局部的形式存在。但在绝大部分时装插画中，人是画面的重要组成部分，用于更完美地展现时装魅力。以人体为基础的服装效果图能更生动地表现服装的造型、结构、面料、色彩、流行和风格，同时展现出由人体、服装款式、结构、材质等综合产生的美感，从而准确地传达设计师的设计意图。服装设计草图中，在表达服装基本款式时依然是以人体为依托，只是为了快速记录或展现设计意图不会花太多笔墨在人体表现上罢了。因此，对于服装设计初学者而言，准确地表现人体是学习服装与服饰设计的基本功，人体及着装表现是学习服装服饰设计的基础。

本节课后实践内容：

1. 尝试了解服装设计公司对设计师的基本要求。
2. 从收集的时装画中具体阐述人体在时装画中的作用。

本节思考题：

1. 一名出色的服装设计师需要具备哪些基本素质？
2. 试论述时装画的审美特征。



第五节 本门课程的学习要点

对于设计师来说,通过或优美或端庄或潇洒的人体动态来烘托自己的设计作品,能取得事半功倍的效果;对于时尚插画师来说,自由、充满动感的人体能更好地突出画面的艺术性。无论如何,不准确的人体会影响画面的品质,影响作者创作意图的传达。

在时装画表现中,人体是基础,是表现服饰的载体;服饰是时装画艺术的主体。人体动态造型与服装款式表现是构成时装画必不可少的两个因素。换句话说,学习时装画的关键就是处理人体与服装之间的关系,这也正是学习时装画的难点,是初学者在学习过程中遇到的最大障碍之一。时装画的学习从人体入手,主要分为两个阶段:第一阶段为人体表现,第二阶段为着装表现。在人体表现中,主要学习不同角度的头部表现、人体基本比例、不同动态的人体表现、不同性别与不同年龄阶段的人体表现。在着装表现中,主要学习人体与着装、整体着装与表现、服装服饰材质表现。时装画人体及着装表现这门课程在学习过程中需要注意一定的方法,掌握一些学习要点,如此方能事半功倍。

一、识记基本比例

在人体表现阶段我们需要识记基本比例,比如头身比例、三庭五眼的头部比例、上臂和下臂的比例。如果基本比例记不住,那么人体表现就容易出现比例错乱的现象。准确表现人体是服装设计师、时装插画师的基本素养之一。识记基本比例可以帮助初学者缩短时装画人体表现的学习时间,快速进入时装画着装表现阶段。

二、勤动手

“时装画人体与着装表现”这门课程是一门实践性极强的课程,不仅要求学习者识记基本比例,还要求学习者识记人体表现及着装表现中的一些具体步骤和要点,运用这些步骤和要点进行实践,切实掌握人体表现及着装表现的步骤和方法。这就要求学习者在掌握人体表现步骤及人体着装表现方法的过程中进行大量的实践练习。勤动手的人往往不会太差,“三天不画就手生”,在学习手绘类的课程中,很多人都有这样的体会。尤其在时装画中,人体比例关系与以往学过的速写完全不同,画面的要求及表现的侧重点也和普通速写有着较大的差异,勤动手就更加重要了。倘若能每天都画几幅,这对于描绘人体、掌握人体与着装关系、表现服装质感等都十分有利。

三、反复实践

反复实践和勤动手不同。勤动手强调勤,要求经常画,而画的内容可以每次都不一样。反复实践则要求对同一个内容反复进行练习,直至达到一定水准为止。反复实践的学习方法主要是用在人体着装表现阶段。因为在此阶段的学习和人体表现阶段会有一些差别。人体着装表现阶段中,尤其是在不同线质表现、人体着装黑白灰表现中,要求用

不同的笔进行着装表现。此时，每一种笔的特点不一样，就需要学习者反复实践，直到完全掌握该种笔的特性并完成独具魅力的着装表现效果。

四、自主学习

在不同的学习阶段需要用不同的学习方法，时装画人体表现只是时装画学习过程的一个开始。如果说学习时装画人体表现需依靠有效的教学、学习方法及大量的练习，那么时装画着装表现则需要通过自主学习和反复实践来提升学习效果。俗话说，“师父领进门，修行靠个人”。在时装画着装表现中，同一种服装材质可以用不同的工具来表现，同一种工具也有不同的表现技巧。本科教学中课程的课时量有限，教师在课堂中演示的时间在一定程度上受课时量的限制。另外，服装的面料种类繁多，还有一些面料的表现是本书没有囊括的，因此，自主学习就显得格外重要。

除课堂知识外，时装画的学习还需要积极关注流行信息、了解时尚前沿、关注服饰行业动态。此外，时装插画师的作品也是值得好好鉴赏与学习，甚至可以临摹的。这些都有赖于课后的自主学习。

本节课后实践内容：

1. 识记本门课程的学习要点。
2. 学习时装画人体及着装表现需要怎样的心理准备？

本节思考题：

1. 你对时装画人体及着装表现学习的预期目的是什么？
2. 你打算如何来学习本门课程？

第六节 学习本门课程常见问题

一、初学者的练习重点

单纯的人体骨骼表现不是本课程的重点。学习时装画人体是为了更好地表现服装，而非人体本身，切勿本末倒置。服装服饰设计专业需要了解人体，更需要了解人体运动对服装的要求，但那也不是本课程的重点。另外，那些华而不实的笔触、故弄玄虚的表现只会产生喧宾夺主的不利影响。对于初学者而言，学习的重点一方面是准确把握人体比例与动态；另一方面则是在人体的基础上准确表达服装的着装状态，使观者对款式的特点及细节清楚了。在以上两方面都能熟练而准确地把握之后再着手面料材质表现，最后再研究不同工具对服装质地及风格的影响。如此才能为服装服饰设计的专业学习打下扎实的基础。

二、如何通过学习把握人体与着装表现的关系

在时装画的表现中，人体是基础。在时装插画中，人体是画面中不可或缺的部分。