

全国高职院校服装类专业精编实训教材



服装人体素描

FUZHUANG RENTI SUMIAO 邓琼华主编 段 婷 刘亚全 吴国辉 胡艳丽 副主编 河北美术出版社



服装人体素描

郝琼华 主编 段 婷 刘亚全 吴国辉 胡艳丽 副主编

主 编：邓琼华
副 主 编：段 婷 刘亚全 吴国辉 胡艳丽
参 编：张国武 信玉峰 张 涛 夏 静 彭庆慧
策 划：曹宝泉 田 忠
责任编辑：田 忠
封面设计：翰墨文化
装帧设计与制作：翰墨文化/脱琳琳 杜雅东
责任校对：曹玖涛

图书在版编目(CIP)数据

服装人体素描/邓琼华主编. —石家庄：河北美术出版社，2009.6
全国高职院校服装类专业精编实训教材
ISBN 978-7-5310-3251-9

I. 服… II. 邓… III. 服装—素描—技法(美术)—高等学校：技术学校—教材 IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第050228号

全国高职院校服装类专业精编实训教材

服装人体素描 邓琼华 主编 段 婷 刘亚全 吴国辉 胡艳丽 副主编

出版发行：河北美术出版社

地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号

发行电话：0311-87060677 85915060 85915009 85915045(传真)

网 址：<http://www.hebms.com>

邮政编码：050071

制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：河北新华印刷二厂

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：12.5

版 次：2009年6月第1版

印 次：2009年6月第1次印刷

定 价：38.00元

前言

本书是一本理论与实践相结合的入门书籍，如果读者对服装人体绘画一无所知，那么本书可以引导你从零开始，如果读者对服装人体绘画有一定的基础，那么本书可以使你延续深入得到提高。本书面向的是高职类院校服装设计专业的学生。

全书共分八章，内容如下：第一章概述部分，介绍了什么是素描、什么是服装人体素描、人体的结构比例及理想人体的形式。第二章头部及五官表现，介绍了头部的结构、头部的运动规律、五官、头型与发型、帽子、颈饰的画法。第三章简体的表现，介绍了人体的骨骼结构、人体的比例、人体的运动规律及简体的绘制步骤。第四章关系体的表现，用透视的原理深入研究运动状态下人体各部位之间的关系。第五章具象人体的表现，先了解人体的肌肉，然后针对手与包、脚与鞋的画法进行如何绘画的了解，再次了解具象人体的步骤画法。第六章着装人体的表现，通过着装后对衣纹与衣褶的观察，深入了解衣纹与衣褶的画法及其不同面料的表现，再次通过对服装的局部领、袖、裤、裙、腰饰画法的讲解，最后了解具象人体的绘画步骤。第七章人体姿态创作设计与方法，本章节将介绍根据服装如何设计人体动态来表现。第八章作品欣赏。通过多种风格的服装人体素描的表现形式提升自我。

本书主要由邓琼华编写，参加本书编写的还有：刘亚全、吴国辉等。在本书的编写过程中得到各位系主任的大力支持与帮助，在此一并表示衷心感谢。

由于个人水平有限，书中还有一些不理想的部分，衷心希望广大读者能够提出宝贵的意见。

2009年1月

编者

参考课时

建议60课时（每周12节，共5周）

章 / 课时	教 学 目 的	节	课 程 内 容	课时
第一章 (2课时)	了解什么是服装人体素描	一	——什么是人体（怎样学习）	2
		二	——什么是素描、人体素描	
		三	——人体与服装的关系	
		四	——服装人体的理想形式、男女体形的特点	
第二章 (14课时)	针对不同运动状态，能够正确表现头部的结构、比例及五官的画法	一	——头部的结构（正面、半侧、全侧的基本比例的画法）观察+记忆	14
		二	——五官的结构及表现（正面、半侧、全侧的基本比例的画法和步骤）观察+记忆	
		三	——头部发型的表现（正面、半侧、全侧的表现步骤及画法）观察+记忆	
		四	——帽子、颈饰的表现 观察+照片对照+记忆	
第三章 (12课时)	了解人体的基本结构简体的表现	一	——人体的骨骼（观察+记忆）	12
		二	——服装人体素描简体的表现方法和步骤	
第四章 (6课时)	了解人体的关系体的表现	一	——人体的关节（观察+记忆）	6
		二	——透视	
		三	——服装人体素描关系体的表现方法和步骤	
第五章 (8课时)	了解人体的具象体的表现及手和脚	一	——人体的肌肉（观察+记忆）	8
		二	——服装人体素描具象人体的表现方法和步骤	
		三	——手和包及脚和鞋的表现	
第六章 (12课时)	了解人体的着装表现	一	——服装衣纹与衣褶的特点（观察+记忆）	12
		二	——不同款式和不同面料的表现	
		三	——服装人体素描着装人体的表现方法和步骤	
		四	——服装的各个局部表现（观察+记忆）	
第七章 (6课时)	怎么进行人体默写	一	——人体姿态默写方法，加强速写的练习（观察+记忆）	6
		二	——人体姿态创作设计与方法	
第八章	通过欣赏再次提升绘画的表现能力	一	——作品欣赏	

本课表按60课时设定，每周12节，共五周，在第一个学期上完。

目 录

第一章 服装人体素描概述 >>001

第二章 头部及五官表现 >>009

- 第一节 头部结构与表现010
- 第二节 五官的结构及表现018
- 第三节 头部的表现031

第三章 简体的表现 >>047

- 第一节 人体骨骼048
- 第二节 简体052

第四章 关系体的表现 >>069

第五章 具象人体的表现 >>079

- 第一节 人体的肌肉080
- 第二节 手和脚的表现083
- 第三节 具象人体的表现方法和步骤098

第六章 着装人体的表现

>>111

- 第一节 服装衣纹与衣褶的特点 112
- 第二节 不同款式和不同面料的表现 117
- 第三节 服装局部造型的表现 121
- 第四节 着装人体的表现方法和步骤 137

第七章 人体姿态创作设计与方法

>>151

- 第一节 人体姿态默写之必要与方法 152
- 第二节 人体姿态创作设计与方法 154

第八章 作品欣赏

>>167

第一章

服装人体素描概述

1

课题名称 — 服装人体素描概述

教学对象 — 大一学生

课题时间 — 2课时

训练目的 — 通过概念性的讲解，了解学习服装人体素描的重要性

教学方式 — 1. 提出一些相关的问题，深入准确的解释什么是素描、什么是服装人体素描
2. 讲授理论

教学要求 — 通过老师的讲解，使学生全面了解服装人体素描的具体概念

一、什么是人体

人（或人类），这个名词可以从生物、精神与文化各个层面来定义，或者是这些层面定义的结合。生物学上，人的学名为Homo sapiens，与黑猩猩、大猩猩、猩猩、长臂猿、合趾猿同属人科的灵长类动物。精神层面上，人被描述为能够使用各种灵魂的概念，在宗教中这些灵魂被认为与神圣的力量或存在有关。文化人类学上，人被定义为能够使用语言、具有复杂的社会组织与科技发展能力，尤其是他们能够建立团体与机构来达到互相支持与协助的目的。

人体是人的物质、精神和文化属性的载体，人体主要分为头部、颈部、躯干、四肢，它们都是通过关节连接。人体之所以是最美的，是因为没有一种线条、轮廓比人体的线条轮廓更生动、柔和，赋予变化和富有韵律美了；也没有一种体积、形态比人体的体积和形态起伏更匀称、有力、更有弹性和更有节奏感了；更没有一种色彩比人体的皮肤色更鲜嫩、滋润、透明，更有光泽和更具生命的感覺了。

二、什么是素描、服装人体素描

凡是用简单的色彩和工具描绘的画种都叫素描。素描从广义来讲，指一切单色的绘画；从狭义来讲，是指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。它是观察、表现对象形体、质感，明暗关系和空间感的艺术。服装人体素描是以简单色彩描绘人体的一种形式，用线条表现它的外轮廓、同时表现它的内部结构关系。

服装人体素描主要用线条表现对象，表现形式分为两种：一是用线条表现对象的外轮廓（平面形式）；二是用线条表现对象的轮廓和体积（三维形式）。服装人体素描的表现目的是用画笔，以线描的形式，归结所要表现的基本形、结构、体积、比例、透视、运动特征等，而不是为了画线。

素描是一切绘画的基础。服装效果图也是通过绘画表现出来的，作为一名服装设计师必须具备完成设计的能力。设计也是一种造物的过程，有了构思，把构思在纸上绘画出来变成图像才能完成设计的第一步。作为一名设计师还必须具备借鉴能力，借鉴也要对照画出来；还有现在时装画已经成为一种画种，也是绘画艺术的一部分。我们还必须有深厚的艺术造诣，如建筑、音乐、书法等元素早已被设计师在服装上运用的淋漓尽致。

三、人体与服装的关系

随着人类的进化，人体生理机能在不断变化，体毛也随着进化而退化，体毛退化后为了适应气候的变化，人类不得不找另外一种物体代替体毛裹在人身，那就叫“衣服”，人们也把它叫“第二层皮肤”。服装是以人体为基础进行造型的，以人体为依据，受到人体结构的制约，所以研究服装必须从研究人体开始。

人类的外表在文化与艺术上都扮演着重要的角色。人们使用刺青、化妆、服装、珠宝等来装饰他们的身体。人体是服装造型的基础，它对服装造型有限定作用。人体的基本形、结构及运动规律都限定了服装的造型。

四、人体的结构比例

人体分为四个部分：

1. 头部：脑颅、面颅
2. 躯干：颈部、胸部、腹部
3. 上肢：肩部、上臂、肘部、前臂、腕部、手部
4. 下肢：髋部、大腿、膝部、小腿、踝部、足部

五、服装人体的理想形式

人体比例是指人体或人体各部分之间度量的比较，是认识人体在三维空间中存在形式的起点。达·芬奇认为“人体是大自然中最完美的东西，而人体的比例又必须符合数学的某种法则才是美的，例如，人体各部位之间要成简单的整数比例，或者要与圆形、正方形等完美的几何形相吻合。”

古希腊毕达哥拉斯学派曾从数学关系的角度去探讨美的规律，提出了黄金分割定律，并且认为美就是和谐与比例。黄金分割定律是一种数字的比例关系，即将一条线分成两个部分，较长的一段与较短的一段之比等于全长与较长的一段之比，它们的比例大约是1:0.618或近似等于8:6的关系。按照这种比例关系可以组合成优美的图案，并认为在人体上也存在着黄金分割的比例关系，尤其是理想的人体比例，以肚脐为分界，下半部与上半部的比例关系，恰是8:5的关系。

关于人体比例西方人种学家施特拉茨·费里奇对不同人体进行科学测量分析后，得出白种人不仅皮肤白且人体比例较标准。我们所研究的人体比例主要以基准法为标准，并以头为一个基准确定人体比例，正常人一般是7个半头长，如图1-1，但服装理想人体可以以8个半头、9个半头、10个半头、11个半头等为标准，我们的教科书上为了统一还是以8个半头为基础作为教学进行分析，如图1-2、图1-3。所以理想人体是在写实人体的基础上，经过提炼、夸张、变形，以8个半头为标准的人体叫“理想人体”，理想人体形式是以审美标准为前提，并因时空、传统、文化、道德观念等因素的变化而不同，所以美是一种时代产物，不同时代、不同时间、不同人对美的要求不一样。

根据人的性别，人类分成男性和女性，这主要是考虑男女的体型差别，由于男女的体型差异在服装人体的表现上要注意区别，因此必须了解和掌握男女体型的差别与特征。一般女性总长低于男性，女性腿比男性腿显短。男性的骨骼一般粗壮而突出，腰粗颈粗，肩宽臀窄，躯干呈倒梯形，女性的骨骼则纤细平顺，腰细颈细，肩窄臀宽，躯干呈正梯形。两性骨骼差别最大的部位是骨盆，女性骨盆比男性的宽而且浅，所以女性臀部具有宽大的特点。女性身长中心在耻骨上方，男性身长中心恰好在耻骨联合处。女子肩宽比骨盆要窄，男性肩宽比骨盆要宽。所以在表现服装人体素描时，女性应带有阴柔的曲线美，男性应为阳刚气的直线美。

现在我们以8个半头比例并以头长为单位进行研究分析：头顶至下颌骨下线为一个单位长度；下颌骨下线至乳点为一个单位长度；乳点至腰部最细处为一个单位长度；腰部最细处至耻骨点为一个单位长度；耻骨点至大腿中为一个单位长度；大腿中至膝

关节处为一个单位长度；膝关节处至小腿中为一个单位长度；小腿中至踝关节处为一个单位长度；脚为半个单位长度。上肢自然下垂时，肘部在腰线上，中指在大腿中线处。

头宽根据男女具体情况而定，肩峰点在第二个格子的二分之一处，肩宽可以根据男女的不同确定，一般女人体肩宽小于2个头宽，男人体肩宽大于2个头宽；腰宽、臀宽也要根据男女不同而各异，一般女人体腰为1个头宽，臀宽大于2个头宽，男人体腰为1个头宽还要多，臀宽小于2个头宽；男人手五分之四单位长，女人手为四分之三单位长。

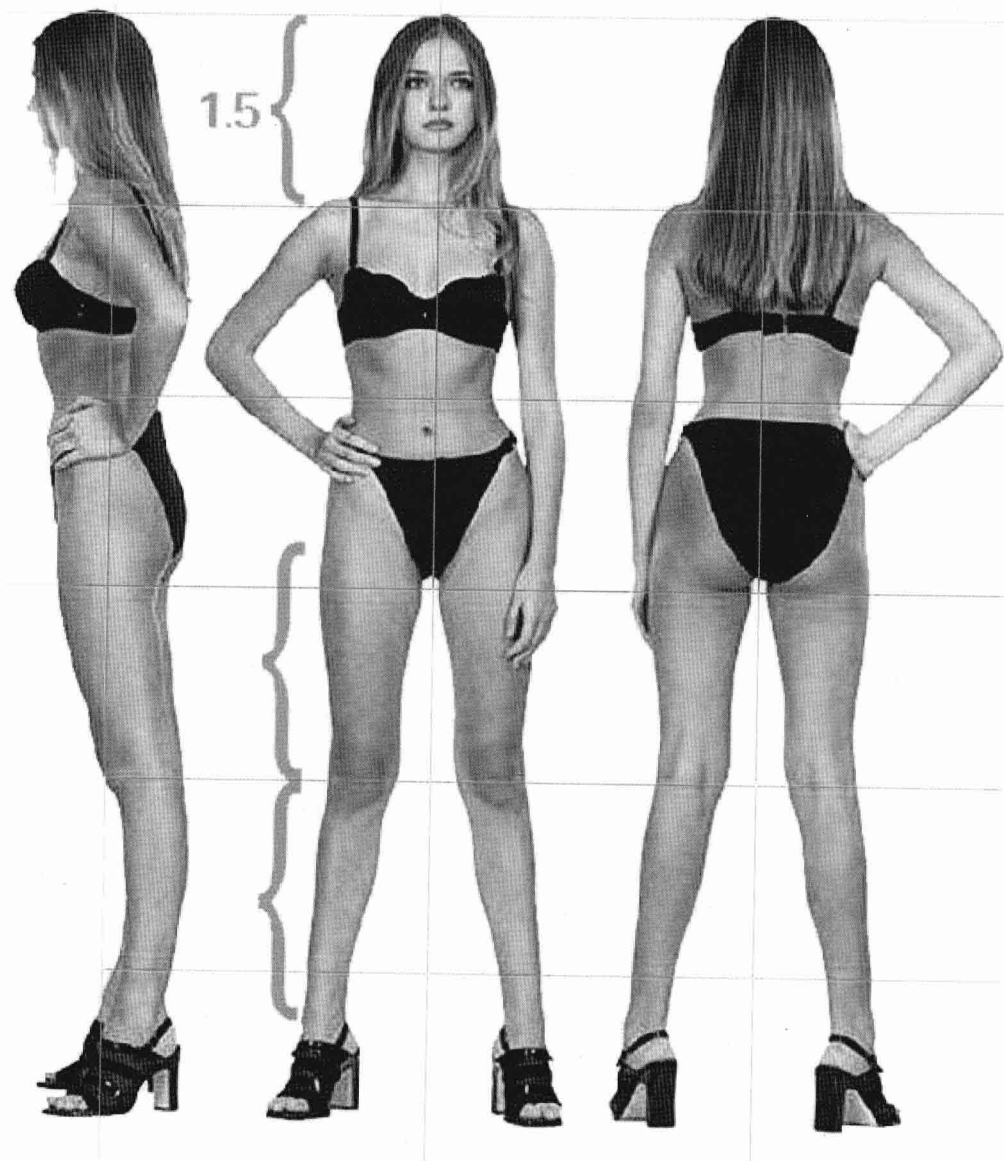


图1-1

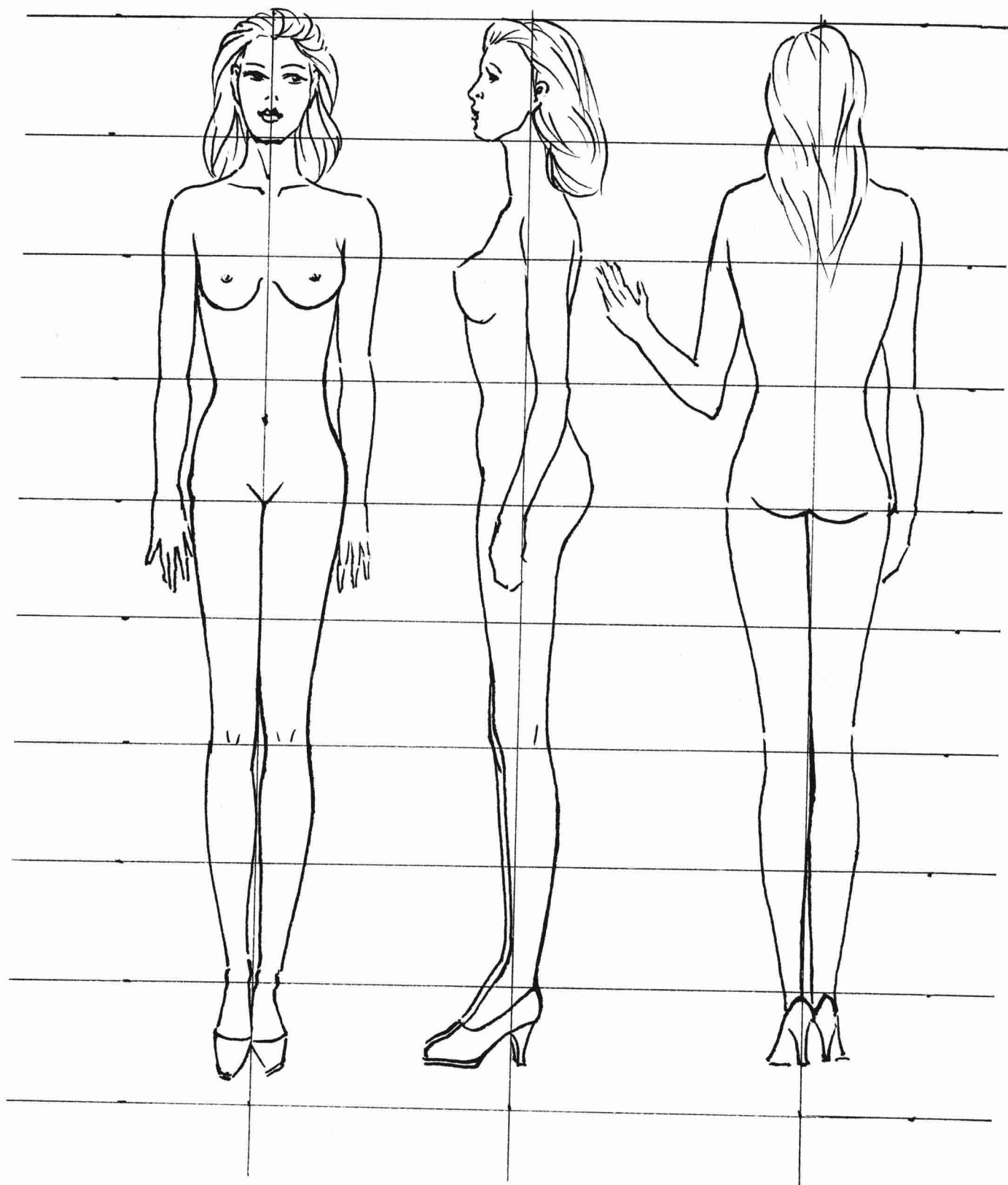


图1-2

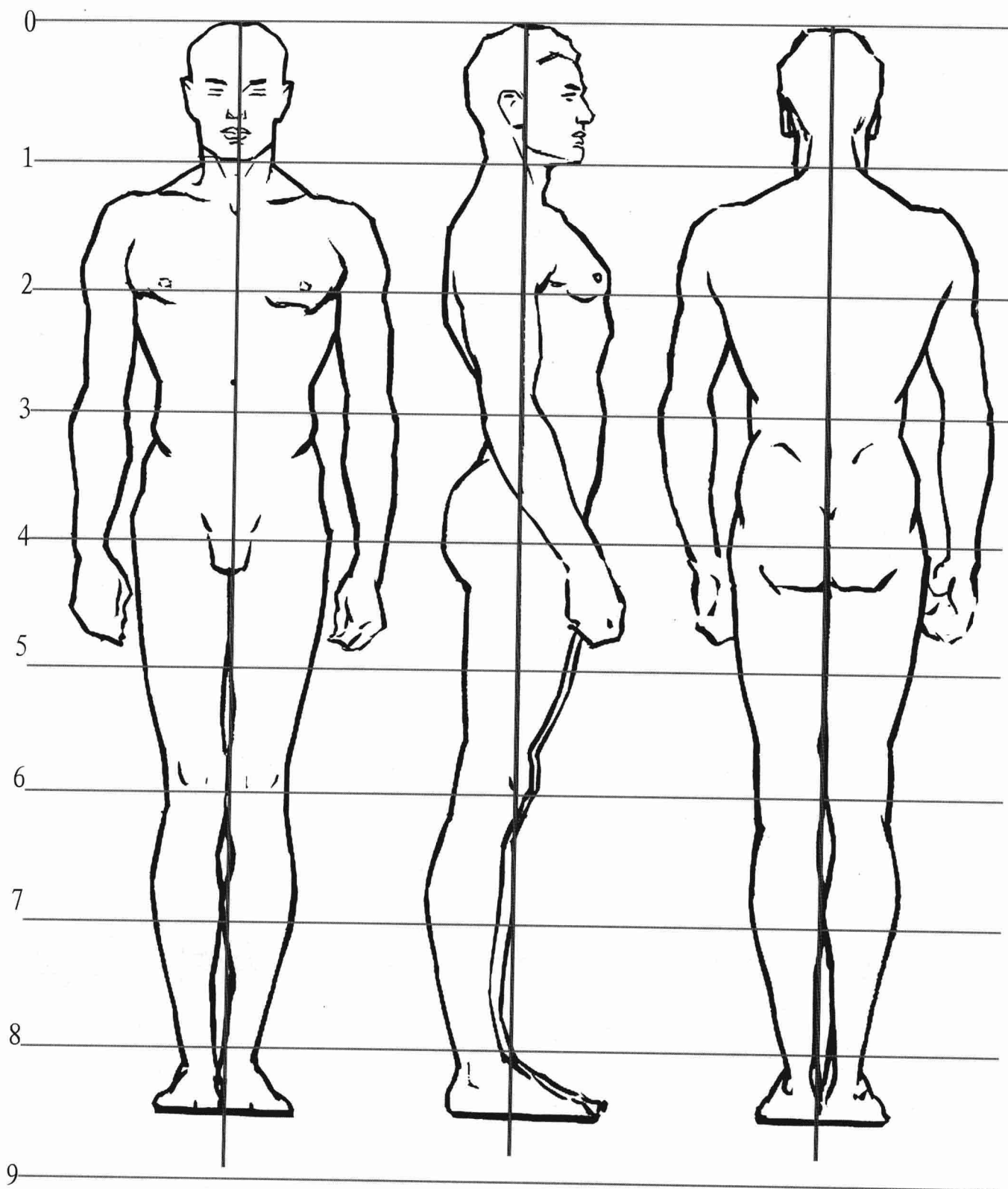


图1-3

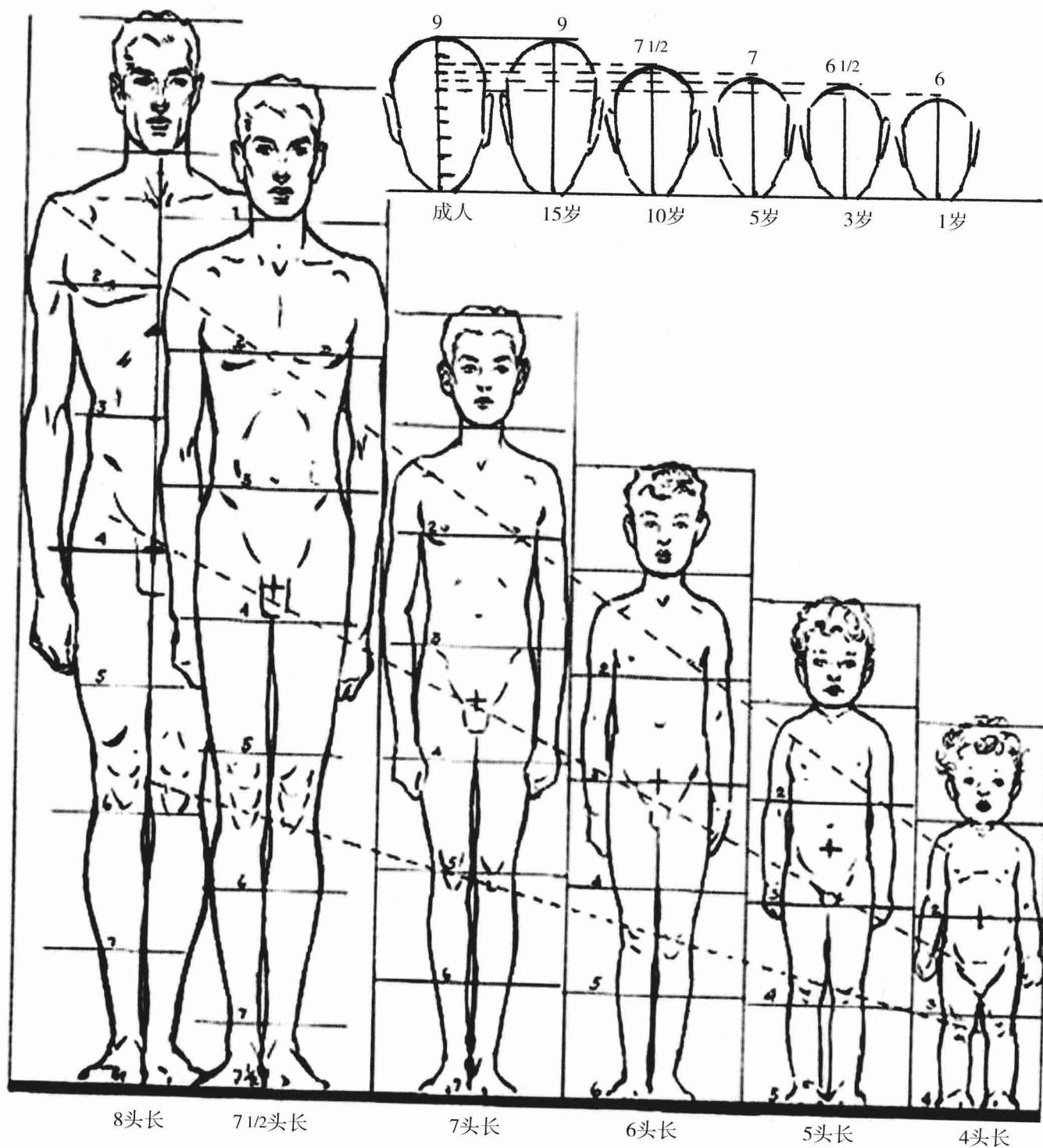


图1-4

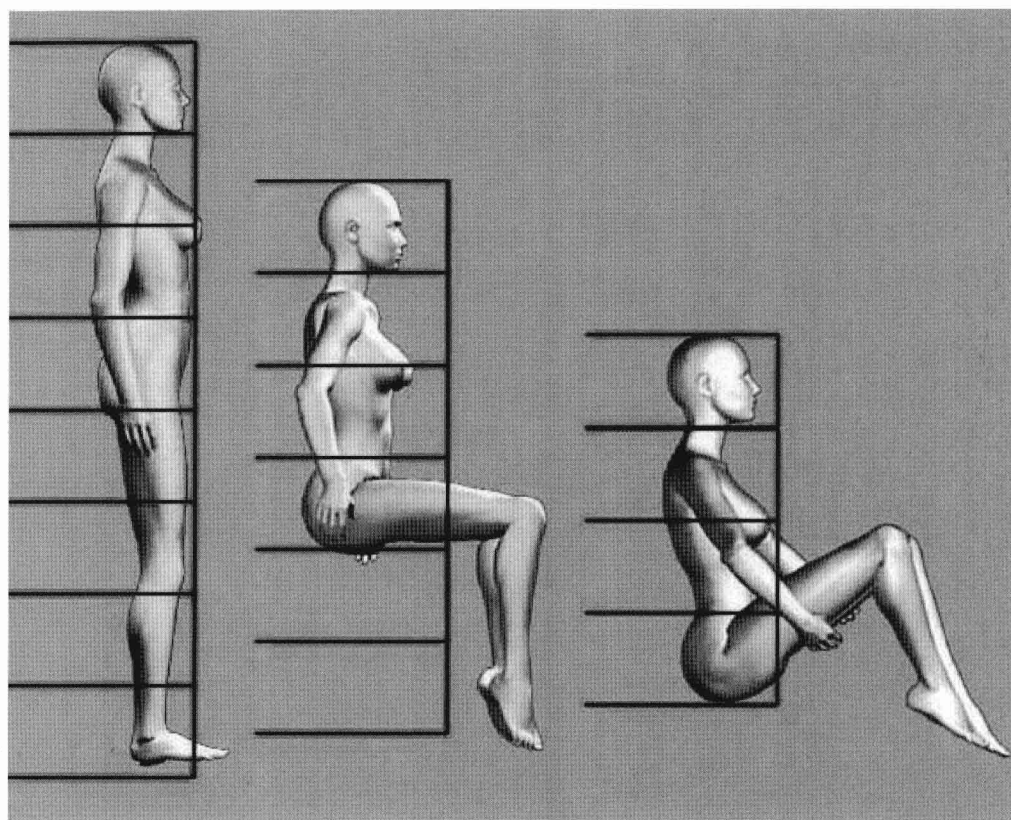


图1-5

第二章

头部及五官表现

2

课题名称 — 头部及五官表现

教学对象 — 大一学生

课题时间 — 14课时

训练目的 — 通过训练能了解不同运动状态下的头部表现

教学方式 — 1. 通过自身人体进行观察, 直观分析头部运动的规律
2. 讲授理论、示范图片、现场步骤表现

教学要求 — 1. 通过老师的讲解, 使学生全面了解不同运动状态下头部的表现
2. 提高学生观察、记忆、表现三方面的能力

>> 第一节

头部结构与表现

>>

课题名称 — 头部结构与表现

教学对象 — 大一学生

课题时间 — 4课时

训练目的 — 通过训练能了解不同运动状态下的头部表现及运动规律

教学方式 — 1. 通过自身人体进行观察头部的比例、五官的位置、运动状态等
2. 讲授理论、示范图片、现场步骤表现

教学要求 — 1. 通过老师的讲解,使学生全面了解运动状态下头部的表现
2. 提高学生观察、记忆、表现三方面的能力
3. 针对作业进行师生点评

作业内容 — 根据示范图分别表现9种不同运动状态的头部

作业评价 — 1. 比例是否正确
2. 线条是否流畅
3. 画面是否干净

服装人体素描的重点虽然是刻画人体着装的款式,但任何的服装都要作用于人体,人体表现好坏直接影响服装的表现,头部及五官是表现人物性格和情感的,如果处理不好将会破坏整个画面的效果。因此头部及五官的刻画显得尤其重要。

一、头部的表现

头部是由骨骼和肌肉组成,根据头部的形态及结构可将头表现成一个长椭圆球体,头部的形态起决定作用的是头骨,从外形看,它分为脑颅和颜面两部分。脑颅部的骨骼决定头顶的长短,颜面部的骨骼决定脸面的宽窄。从结构分析共由26块骨头组成,影响外形的有12块。我们要充分考虑头骨的支撑作用,尤其在外形上直接显于皮下的部分(骨点),要给予充分重视。即使是夸张形象,也要依据头骨的基本结构之上的夸张变形。图2-1-1、图2-1-2为头部的主要骨点。

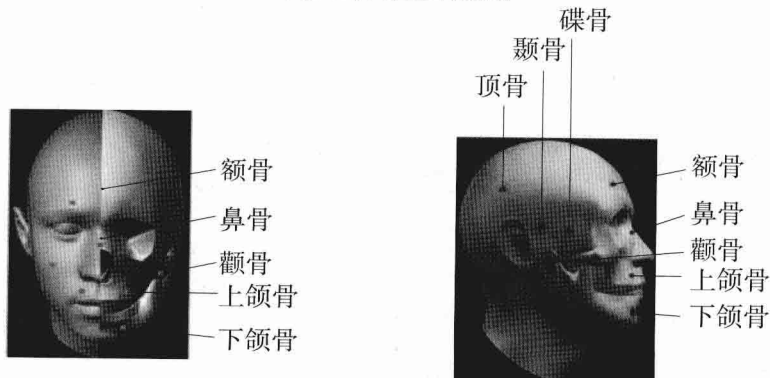


图2-1-1 正面

图2-1-2 全侧