

影视艺术实训系列教程

人物服装造型设计 实训教材

王笠君 黄宇洁 编著

中国广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

影视艺术实训系列教程

人物服装造型设计实训教材

王笠君 黄余浩 编著

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

人物服装造型设计实训教材/王笠君, 黄宇洁编著.
—北京: 中国广播电视出版社, 2010. 10
影视艺术实训系列教程/项仲平, 李晋林主编
ISBN 978 - 7 - 5043 - 6260 - 5

I. ①人… II. ①王… ②黄… III. ①电影—服装—
设计—高等学校—教材 ②电视(艺术)—服装—设计—高
等学校—教材 IV. ①J918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 188862 号

人物服装造型设计实训教材

王笠君 黄宇洁 编著

责任编辑 张安平
封面设计 郭运娟
责任校对 张 哲

出版发行 中国广播电视出版社
电 话 010 - 86093580 010 - 86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条 9 号
邮 编 100045
网 址 www.crtv.com.cn
电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店
印 刷 涿州市京南印刷厂

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16
字 数 219 (千) 字
印 张 14.25
插 页 16 (面)
版 次 2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷
印 数 5000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 6260 - 5
定 价 30.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

前 言

人物形象设计专业目前我国是一门新兴专业。在我国,戏剧、影视传媒文化业正在逐步走向产业化运作,已成为高新产业的一分子。中国有巨大的文化消费市场,蕴藏着世界最大的戏剧、影视文化市场,而影视文化的发展又离不开人物形象设计人才的支持。因此,随着我国市场经济的不断发展,人物形象设计专业具有广阔的发展前景。

人物形象设计是对人的整体包装设计,它包括服装造型和化妆造型两部分。服装造型部分包括人的服装质地款式及染织图案、帽饰、靴鞋及背包等附属配件设计,化妆造型部分则包括面部化妆、发式设计、头面首饰配件设计等。因此,人物形象设计是一门以人为设计对象的综合而系统的包装设计学科。

本实训教材从基础训练、思维训练、造型训练、创作训练四个部分入手,以逐层递进的方式层层深入,介绍服装的基本功能、风格样式、结构特征、材料与色彩等系统知识;讲解具体的人物服装造型的训练方法、表现形式、设计原理、创作构思等专业知识;并对基础设计绘图方式、时尚服装设计种类与原理、传统戏曲服装的应用、戏剧服装造型的特点进行综合解析与实训,从多方面、多角度掌握本学科的基础综合知识,为从事人物形象设计的专业学习者和爱好者提供综合运用的专业知识,更好地为戏剧、影视传媒等方面的人物形象设计服务。

同时本教材以戏剧、影视传媒类作品创作所遵循的艺术规律为出发点,强调人物造型作为角色包装的视觉效果之一,必须服从剧本的主题思想和导演的艺术构想;以艺术设计的美学原理和思维创意构筑训练体系,力求阐明人物服装造型外在设计技巧与其所反映的主题、时代、性格等内在特征的高度统一;以循序渐进、由浅入深的训练步骤完成实训计划,破解戏剧、影视剧造型师的成功之道。

本实训教材对人物形象设计专业的学生具有较好的实践指导意义,也希望能对爱好者的兴趣培养、技能提高具有帮助和参考价值。

目 录

第一篇 基础训练篇

第一章 服装人体动态基础训练	(2)
第一节 服装人体绘制基本工具和材料	(2)
一、纸	(2)
二、笔	(3)
三、颜料	(3)
第二节 服装人体的比例应用和表现技法	(3)
一、头、面部五官局部结构表现	(3)
二、发式层次结构处理	(9)
三、手、脚、四肢的动态表现	(10)
四、人体整体结构和夸张比例表现	(13)
第二章 服装画基础表现技法训练	(15)
第一节 钢笔淡彩技法	(15)
第二节 色彩平涂技法	(17)
第三节 剪影景衬技法	(19)
第四节 夸张技法	(22)
第五节 剪裁拼贴技法	(24)
第六节 拓印技法	(26)
第七节 晕染喷绘技法	(28)
第三章 服装造型基础创作训练	(30)
第一节 服装局部款式结构设计训练	(30)
一、领式	(30)
二、袖式	(33)
三、口袋	(36)

第四章 服装基础设计原理及应用训练	(38)
第一节 对称原理	(38)
一、左右对称	(38)
二、回转对称	(39)
三、局部对称	(40)
第二节 均衡原理	(40)
一、门襟、衣摆和纽扣	(40)
二、口袋	(41)
三、肌理面料	(42)
四、色彩	(42)
五、装饰手段	(43)
第三节 对比原理	(43)
一、款式对比	(44)
二、色彩对比	(44)
三、面料对比	(45)
第四节 节奏原理	(46)
一、点、线、面、体的节奏	(47)
二、色彩的节奏	(48)
三、款式结构的节奏	(49)
第五节 比例原理	(49)
一、服装造型与人体的比例	(50)
二、服装色彩的比例	(50)
三、服饰配件与人体的比例	(51)
第六节 夸张原理	(52)
第七节 反复原理	(52)
一、款式结构的反复	(53)
二、色彩、图案的反复	(53)
三、面料的反复	(54)
第八节 视错原理	(55)
一、竖线分割	(55)
二、横线分割	(55)
三、横竖线分割	(56)
四、斜线分割	(57)
五、自由分割	(58)

第五章 基础服饰色彩搭配训练	(59)
第一节 色彩的基本知识	(59)
第二节 色彩的种类	(60)
第三节 色彩的属性	(61)
一、色相	(62)
二、纯度	(62)
三、明度	(63)
第四节 色彩的两大特性	(65)
一、对比	(65)
二、调和	(69)
第五节 色彩的联想与象征性	(70)
一、色彩联想含义	(70)
二、色彩象征含义	(71)
第六章 基础服装面料	(72)
第一节 材料的分类和属性	(72)
一、纺织纤维	(73)
二、皮毛类	(74)
第二节 特殊材料	(75)
一、天然材料	(76)
二、新型材料	(76)
第七章 基础服饰图案的种类及设计训练	(78)
第一节 关于图案	(78)
一、概念	(78)
二、图案的分类	(78)
第二节 图案的基本构成形式	(79)
一、单独纹样	(79)
二、连续纹样	(80)
三、适合纹样	(83)
第三节 图案的基本设计原理	(86)
一、对比原理	(86)
二、对称原理	(87)
三、均衡原理	(88)
四、反复原理	(88)
五、节奏原理	(89)

第四节 朝代图案的特点	(89)
一、原始社会时期图案	(89)
二、秦汉及以前时期的图案	(91)
三、隋、唐时期图案	(94)
四、宋、元时期图案	(96)
五、明、清时期图案	(98)

第二篇 思维训练篇

服装设计思维的训练与创意培养	(102)
第一节 服装设计创意思维的基本训练方式	(102)
一、正向思维与逆向思维训练法	(102)
二、横向思维与纵向思维训练法	(103)
三、多向思维与侧向思维训练法	(104)
第二节 素材构思训练法	(105)
一、历史朝代素材提炼法思维	(105)
二、民族地域元素应用思维	(105)
三、现代元素提炼、组合思维	(106)
四、自然界素材的捕捉和提炼思维	(108)
第三节 主题构思训练法	(111)
第四节 联想与意境构思训练法	(111)
一、联想思维	(112)
二、意境思维	(112)
第五节 意象构思训练法	(113)

第三篇 造型训练篇

第一章 服装基础设计训练	(116)
第一节 服装设计的内涵	(116)
第二节 服装设计的三大要素	(117)
第三节 服装的分类	(117)
第四节 服装设计的民族性	(118)
第五节 服装设计的简约性	(120)
第六节 服装设计的基本类别	(121)

一、高级时装	(121)
二、礼服设计	(124)
三、针织服设计	(129)
四、裘皮、饰边设计	(130)
五、职业服装设计	(135)
第二章 戏曲表演服装造型训练	(138)
第一节 戏曲表演服饰构成要素及其程式化的应用规律	(138)
一、扮相	(138)
二、衣箱制及穿戴规则	(139)
三、戏曲服装基本款式	(140)
四、戏曲盔头基本样式	(157)
五、戏曲鞋、靴基本样式	(165)
第二节 色彩搭配及其象征性	(165)
一、“上、下五色”的分类	(165)
二、戏曲色彩运用的基本规律	(166)
第三节 戏曲服饰图案的基本种类及其象征性	(167)
第四节 戏曲服装的美学特征	(170)
一、可舞性	(171)
二、装饰性	(171)
三、程式性	(172)
第三章 戏剧表演服装造型训练	(174)
第一节 戏剧服装的特征、功能与应用法则	(174)
一、戏剧服装的基本特征	(174)
二、戏剧服装的功能	(176)
三、戏剧服装的应用法则	(179)
第二节 戏剧服装的基本类别	(181)
一、话剧服装	(181)
二、舞剧服装	(182)
三、歌剧服装	(184)
四、芭蕾舞剧服装	(185)
五、神话、童话剧服装	(186)
第三节 戏剧舞台服装与戏剧各创作门类的关系	(187)
一、与化妆造型设计的关系	(187)

二、与舞台美术设计的关系	(188)
三、与灯光设计的关系	(189)
四、与表演艺术的关系	(190)
五、与导演的关系	(191)
第四节 戏剧舞台服装的色彩	(192)
一、戏剧服装色彩的特征与运用	(192)
二、舞台灯光的染色性与表演服装固有色的融合效果	(194)
三、戏剧舞美空间与服装色彩的关系	(195)
第五节 戏剧服装风格分类与设计构思	(195)
一、关于戏剧服装的基本风格样式	(195)
二、写实风格表现	(196)
三、写意风格表现	(197)
四、抽象风格表现	(199)

第四篇 创作训练篇

第一章 根据演出剧目解析服装造型创作范例	(202)
第二章 根据提供的素材和对剧本的综合解析来进行服装造型设计	(205)
第一节 话剧《雷雨》解析	(205)
第二节 话剧《哈姆雷特》解析	(208)
第三节 戏曲《牡丹亭》解析	(209)
第三章 自选剧本实训练习	(213)

第一篇

基础训练篇

掌握各种基础设计表现技法和基础设计原理是从事人物服饰造型设计的前提和必备的专业素质。通过对人体及服饰基本款式结构的合理解构和动态比例的合理夸张运用，以及对色彩的理解和配色应用规律等方面的实训练习，掌握各类服饰设计的基本表现技法和应用原理，完美地展现设计构思，是从事服饰人物造型设计专业必备的基础技能。在此基础上循序渐进、由浅入深，层层递进地完善不同风格种类的时装、戏曲服饰、戏剧舞台服装，掌握播音主持、综艺晚会及影视戏剧类别行当人物造型的创作原理和应用程式，逐步使原创构思系统化、规范化、专业化地体现在作品上，为最终的专业实用化操作打下牢固基础。

第一章

服装人体动态基础训练

服装人体训练是进行人物造像整体设计的前提和基础。对服装设计师来说,最根本的是如何掌握好人体动态姿势,并在此基础之上完美地展示设计作品,使观者从中得到认可和美的享受。再好的设计构思如果不能具象完整地体现在图纸上,都只能是抽象思维的表现,更无法形成作品,都是空洞苍白的。所以,加强服装人体基础训练是塑造专业设计人才不可或缺的必备前提和要求。

第一节 服装人体绘制基本工具和材料

一、纸

绘图纸:由于纸的质地不太理想,不宜用橡皮擦,着色效果也不太理想,所以比较适合以速写、线描为主再施以单色处理。

白卡纸:韧性好,纸质表面比较光滑、坚实、洁白,适合于用多种工具处理,在服装效果图绘制中被广泛运用且能表现丰富的画面效果。

灰卡纸:表面较松软,吸水性较强,着色后颜色较沉稳、灰度高,适合于用粗线条勾画、大面积色块厚涂的绘制或运用剪贴的方式表现。

水彩纸:纸质表面颗粒粗糙,吸水性能佳,铅笔、油画棒、色粉笔、水彩、淡墨等在纸上都能表现出很好的色彩效果。

玻璃卡纸:弹性极强,表面十分光滑,纸面坚实、白亮、有蜡质感,最适合用麦克笔等彩笔表现。

拷贝纸:表面较光滑、纸面坚实、透明度好,一般用于拷贝草图和处理特殊效果等。

二、笔

铅笔：是画草稿、构图的常用工具。铅笔一般分为绘图铅笔和自动铅笔。绘图铅笔芯有软硬之分，其中6B为最软、最黑、最粗，6H为最硬、最淡、最细，起稿时通常用HB或H的中软性铅笔。自动铅笔笔尖较纤细，勾画的线条流畅、洒脱而具有装饰效果。

书法钢笔：较有弹性，它所表现的线条可粗可细，变化丰富；既适用于速写练习，又可表现时装面料的不同质感。

针嘴绘图笔：笔的粗细规格较多，可根据绘图需要选择。它所表现的线条均匀、顺畅，富有一定装饰味。

彩色铅笔：常用的有12色、24色等几种，使用、携带方便，着色时可控制，表现力较丰富。

水彩笔和水粉笔：笔头毛质均较柔软，含水量较好。水彩笔一般为圆头，有狼毫和羊毫两种；水粉笔一般为扁头。笔头大小有多种不同规格，可以根据绘图着色的不同要求来选择。

毛笔：根据笔毛的硬度可分为硬毫、兼毫和软毫。硬毫笔弹性好而含水量少，一般用来勾勒线条；兼毫笔刚柔兼具，勾、染均可；软毫笔毛软，含水多，宜于渲染。

麦克笔：是绘制时装画较理想的工具，具有使用方便、容易掌握、表现力强的优点。缺点是不易调和颜色，需多种不同色系的笔作图。

三、颜料

水彩颜料：是绘制时装画的理想颜料。透明度好，色彩明快，但覆盖性能差。可以同铅笔、钢笔、麦克笔、水粉颜料等结合使用。

水粉颜料：又称广告色、宣传色。是最常用的颜料，覆盖力强，表现力丰富，但颜色干后，其明度会发生变化，应注意控制。

第二节 服装人体的比例应用和表现技法

一、头、面部五官局部结构表现

1. 眼

眼睛被喻为心灵的窗户，起到提神和美化图纸的作用，在服装人体表现中处于重要位置；眼睛的处理一般分为正视、侧视、半侧视、仰

视、俯视等几个透视角度，如图 1-1-1 所示，把握好不同的透视运用和风格样式会产生不同效果，对人物内在的性格刻画和外在造型体现具有深入表现力。服装画中的眼睛应比正常人的眼睛夸张有神一些。

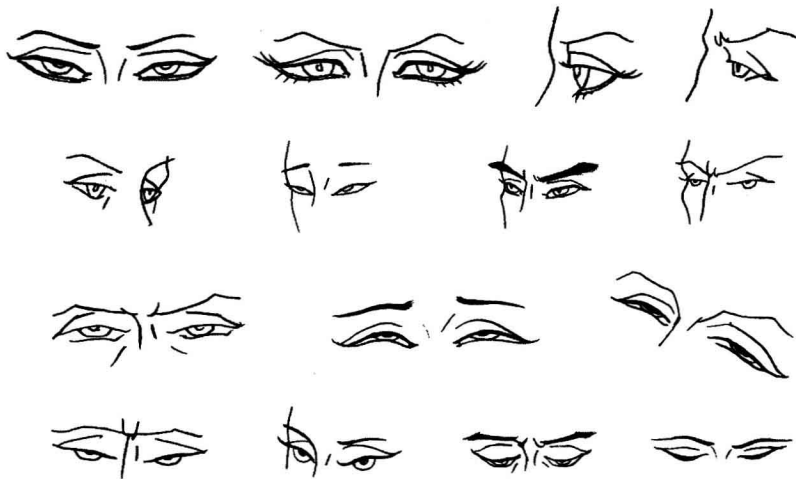

图 1-1-1 各视角的眼

女性的眼睛应大而灵秀一些，眉毛修长秀气；男性的眼睛简约概括而有力，眉毛粗犷浓密豪放一些，如图 1-1-2 所示。

图 1-1-2

在时装画绘图中，一双有魅力的眼睛应具有的因素：长度比正常人的夸张，外眼角上翘，眉毛精致，有一点点眼睫毛的影子，要画出泪腺，瞳孔要画大并有反光点，画出神秘而流光溢彩的韵味。眼睛是脸部色彩最丰富的部位，要注意眼影、眼白、瞳孔、泪腺、上眼线、眉毛的色彩关系，要做到色彩丰富而和谐含蓄，风格统一。要注意不同角度眼睛的整体透视关系，同时把握好眼同鼻、口、耳、面部轮廓的整体角度关系，如图 1-1-3 所示。

图 1-1-3

2. 鼻

人的鼻子处于面部居中位置，直接影响到面部整体布局的协调和比例美感，是面部坐标；从透视角度讲，鼻子一般分为正视、侧视、半侧视、仰视、俯视等几个角度，服装画中的人物鼻子处理应简洁、概括、略小巧挺直些。女性的鼻子小巧俏皮一点，鼻尖简约处理，鼻梁略往里弧一些；男性的鼻子相对女性的略大且挺直一些，具有阳刚美感。在时装画中鼻子通常是不太吸引注意力的部分，可做简化处理。但微侧或半侧的鼻子一定要注意透视关系，要画出鼻梁或鼻头，如图 1-1-4 所示。

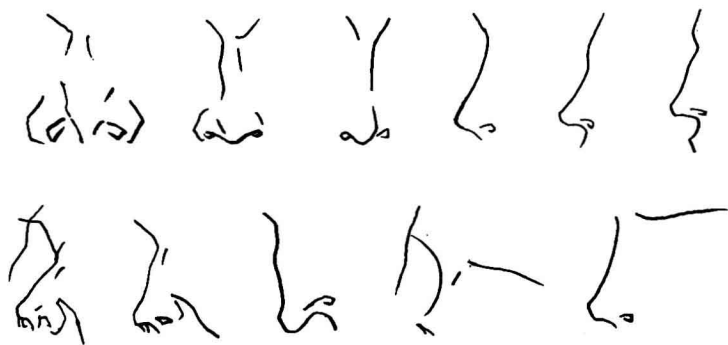

图 1-1-4 各视角的鼻

3. 口

嘴是人面部的有机组成部分，在时装画中，嘴唇的不同处理可以展现人情绪的不同表情和内在语汇；在时装画中女性的嘴比生活中人的略小巧、性感而圆润一些，男性的嘴正好相反，比生活中的人略平直宽阔一些。在上色时注意上嘴唇颜色要比下嘴唇深一些，上嘴唇的中部要画

得圆润，颜色较浅，两嘴唇中间线条要有型，显出不同的表情。同时要注意不同角度嘴唇的透视关系，带角度的侧面或半侧面嘴唇的上唇比下唇略突出些，如图1-1-5所示。

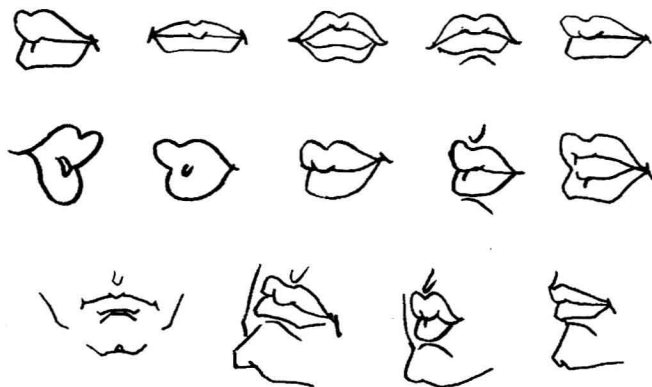

图1-1-5 各视角的口

4. 耳

在时装画中，耳朵是重要的部分，对于人体头部和脖颈线条穿插起着参照物的作用，同时对发饰和耳饰起着依托功能，也对头、面部刻画的美感程度起着烘托作用。耳朵形状就像一扇贝壳，画时要注意耳廓形状和耳垂的位置，如图1-1-6所示。时装画中的耳朵就像鼻子一样是可以简化处理的，不必画太多细节，有型即可。

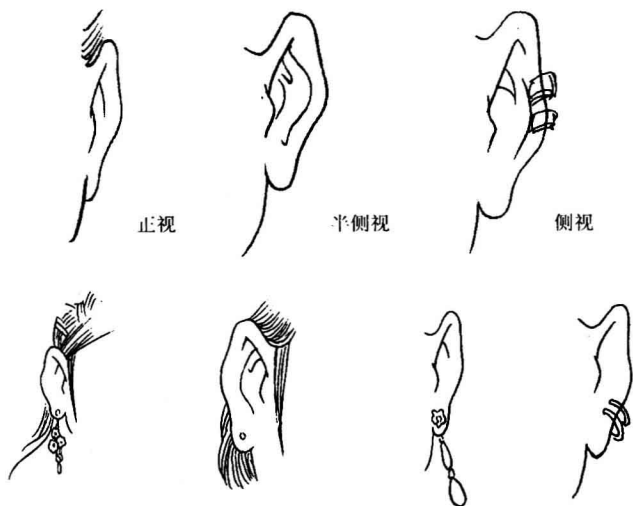

图1-1-6

5. 头、颈部轮廓表现及五官组合处理

头、颈部及五官组合是时装画人体部分风格化表现的基准点之一，不同的组合应用，所表现的风格及采用的手法迥异。如比较淑女的造型，需要头面部轮廓和五官组合处理得要柔润、完整且线条优雅，颈部修长；而较具现代时尚风格的造型在表现面部五官组合时则简约、明快且可局部做省略处理，以达到干练清爽的效果。

处理人物五官比例时应考虑到所刻画人物的年龄、胖瘦、身份等因素，成年人的头部五官一般按“三庭五眼”的比例组合，即从额头发际到眉间为一庭、从眉际到鼻尖为一庭、从鼻尖到下巴为一庭，三庭等分；在眼部从两鬓为距离等分五段为五眼，在时装画中五眼的眼睛部分常做夸张处理，相对超越五眼标准，如图1-1-7、图1-1-8所示。儿童的头部及五官组合是以“二庭”为基准比例的，以眉毛为分界线，从额头发际到下巴等分，五官处于眉际到下巴之间部位。老年人“第三庭”即鼻尖到下巴较短，眼窝深陷，眉骨、颧骨突出，下巴宽大且前翘，如图1-1-9所示。

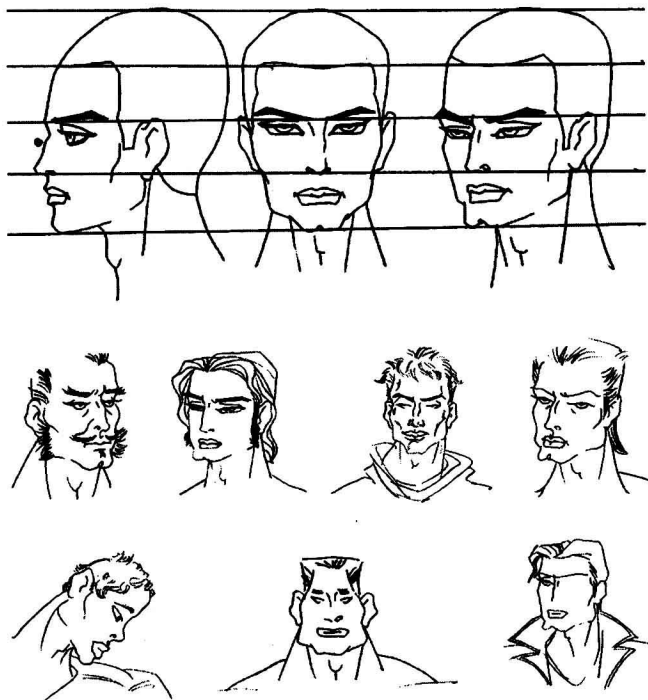

图1-1-7 男性头部