

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

人物形象设计训练教程

形象设计 表现技法

刘蓬 吴艳 编

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

形象设计表现技法 / 刘蓬, 尹青骊著. —北京: 中国轻工业出版社, 2010.9

人物形象设计训练教程

ISBN 978-7-5019-7428-3

I. ①形… II. ①刘…②尹… III. ①个人-形象-设计-教材 IV. ①B834.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第229104号

责任编辑: 孙 千

策划编辑: 孙 千

责任终审: 劳国强

封面设计: 印象·迪赛

版式设计: 印象·迪赛

责任校对: 郎静瀛

责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京京都六环印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2010年9月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 8.5

字 数: 200千字

书 号: ISBN 978-7-5019-7428-3 定价: 39.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

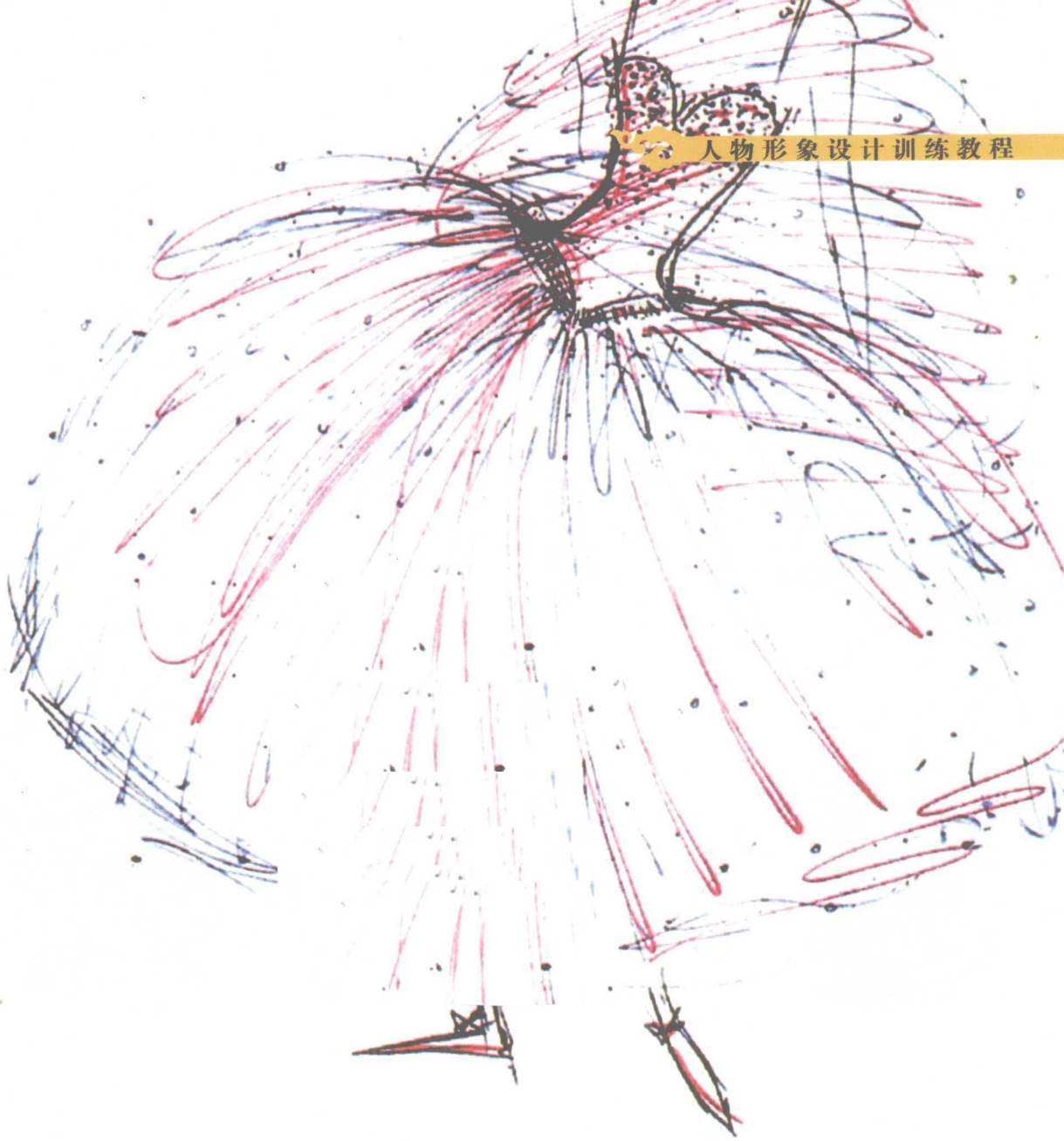
发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

70648J1X101ZBW

人物形象设计训练教程

形象设计

表现技法

刘蓬 尹青骊 著

编委会

(按姓氏笔画排列)

王晓红 冯淑军

吕 月 刘文华

李当岐 梁 勇

霍起弟

执行主编

陈 郁

目录

前言 006

绘画工具介绍 010

第一章 面部造型篇 014

- 实训一 眼部表现技巧 018
- 实训二 眉的表现技巧 022
- 实训三 鼻的表现技巧 026
- 实训四 嘴部表现技巧 028
- 实训五 耳部表现技巧 030
- 实训六 面部轮廓表现技巧 032
- 实训七 面部整体表现技巧 036

第二章 发型造型篇 046

- 实训一 发型轮廓表现技巧 049
- 实训二 发型造型表现技巧 052

第三章 着装人物造型篇 066

- 实训一 着装人物基本比例 069
- 实训二 着装人物动态表现技法 072
- 实训三 服装材质表现技法 074

第四章 服装速写篇 098

第五章 作品赏析篇 108

前言+

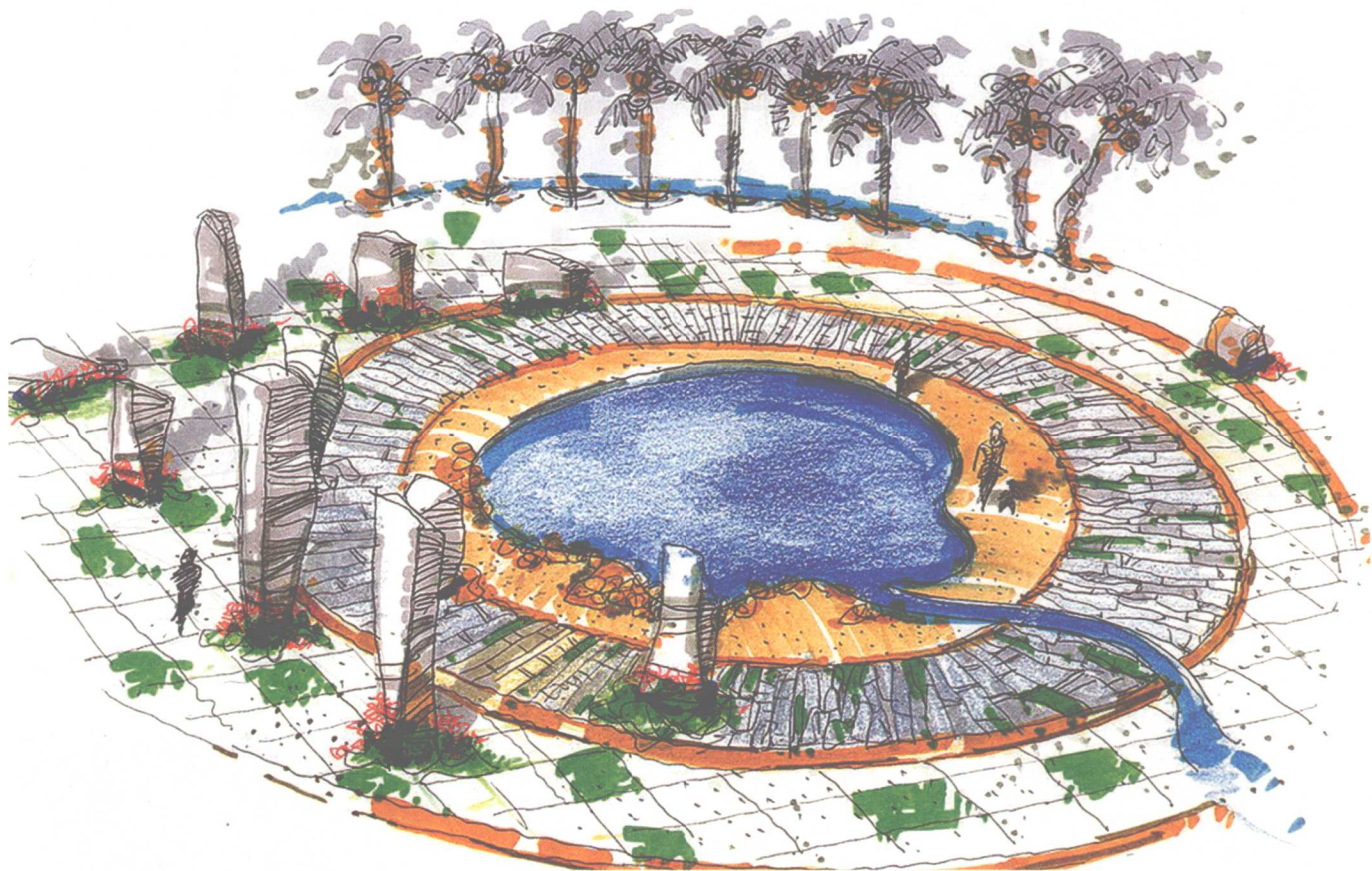

图0-1 建筑效果图

现代社会随着人们文化素养和经济水平的不断提高,大众的审美能力也在不断提升。也就使得艺术品或设计作品在现代社会实际中越来越多地得到应用。例如在房地产广告的宣传册中、在大型商场的灯箱广告里、在化妆品产品的使用说明书中的应用,类似建筑设计效果图、室内设计效果图、人物造型设计效果图、服装设计效果图等,图0-1建筑效果图、图0-2服装效果图、图0-3动漫人物造型图这些专业术语或者是设计作品更多地出现在实际生活中。从设计专业学习和创作应用的角度谈,所有这些效果图的目的都是在设计被实现之前,在纸面上把设计实现后的状态以直观的形式展示出来,以利于对设计的进一步改进和确认的过程和形式。从实用性的角度出发,效果图的运用为人们节省了大量的时间、金钱和宝贵的自然资源。从艺术性的角度出发,很多优秀的效果图也具备了很高的审美价值。效果图是一种

图0-2 服装效果图

以设计理念为先导,以绘画表现为依托,表现丰富含义的绘画形式。它是社会发展的产物,是审美变化的体现。在本书当中我们要介绍的是人物形象设计效果图的表现技法。

实际上,形象设计拥有比其他设计门类更加悠久的历史,从原始人脖颈上的项链到历朝历代的衣冠服饰,娥眉云鬓,无不是一种形象设计的体现。形象设计发展到今天无论是影视、戏剧中,还是日常生活中都需精心规划和塑造。图0-4戏剧人物造型图是作为完成形象设计的辅助手段之一,而形象设计效果图表现则是针对一些复杂的,具有创意和设计性的,或有特殊要求的人物造型(包括发型样式,面部化妆,首饰搭配,服装设计等元素),事先在纸面上进行构思和绘画表现的过程。这种预想图性质的绘画作品,除了可以使最终的形象设计有序、准确地得到实施之外,在工作岗位上还有很好的实用价值。例如它可以成为客户进行选择前的视觉参照;它可以将多种创意效果进行表现以提供更多的选择;它还可以成为造型师与客户进行直接沟通的模板和依据等。

形象设计效果图是一种更加直观的交流方式,这无疑为客户们提供了极大的方便,但同时也对形象设计师们的专业水平提出了更高的要求。这就要求形象设计师不仅能够在真人头面上直接创作,还

图0-3 动漫人物造型图

图0-4 戏剧人物造型图

需要拥有绘制出造型预想图的绘画能力。和建筑设计师与服装设计师一样，这样的绘画能力也是形象设计师进一步实现他们的设计理念，进行审美创造的基础。但是绘画能力的掌握并不是一蹴而就的，为了能够在最短的时间内使大家掌握最基本与最实用的人物形象造型，人物发型造型与人物服装造型的技法，并且能够达到最佳的学习效果，我们决定编写这本书。在教授绘画技法的同时也希望能够从美学与文化的角度去解释一些形象造型设计的原理，培养大家利用思维观念带动绘画表现的更高绘画能力。图0-5

在附录部分，我们也为大家提供了一些进行人物面部造型表现、发型造型表现和服装造型表现的绘画模版。利用这些模板结合个人的设计思路和要求，可以快捷、有效地完成造型的预想表现。

图0-5 服装效果图

绘画工具介绍

我们首先介绍一下经常被使用的绘画工具和材料。

从操作简单,携带方便,表现力强的优点出发,在进行人物造型绘画表现时,我们常常选择炭素笔、马克笔、色粉笔和彩色铅笔作为我们主要的表现工具。除此之外,还可以选择水彩,水粉,油彩,丙烯等常见的绘画材料。在我们用铅笔起稿和定稿之后可以用炭素笔和马克笔来勾线。因为同水彩笔、水粉笔、毛笔等软笔相比我们使用硬笔的经验更多,控制能力更强。下面介绍两种携带方便、表现丰富的绘画工具的使用方法和注意点。

▣ 马克笔

工具的使用和我们平时写字一样,也有一个熟能生巧的过程,尤其对于马克笔的控制。马克笔的笔尖设计让它的笔触拥有粗细和角度的变化,同时还可以利用手的力度变化控制线条。另外,马克笔还有水性颜料工具的特点,那就是还可以利用色块的覆盖层次塑造出丰富的色彩变化。例如,在人物造型的暗部用较粗的轮廓线,而亮部用纤细的轮廓线,在没有使用调子的情况下人物也会产生一种立体感。马克笔的局限性是在表现色彩的能力上不如水彩、水粉那样随意丰富,所以要表现色彩丰富的变化必须准备色彩齐全的马克笔。在本教材中的示范绘画作品主要是利用马克笔完成的,也是意在从各个角度充分展示这种绘画工具的表现优势。尤其在形象设计专业中,这种工具携带方便、绘画方法简单、绘画效果突出的特点是非常明显的。图0-6 图0-7

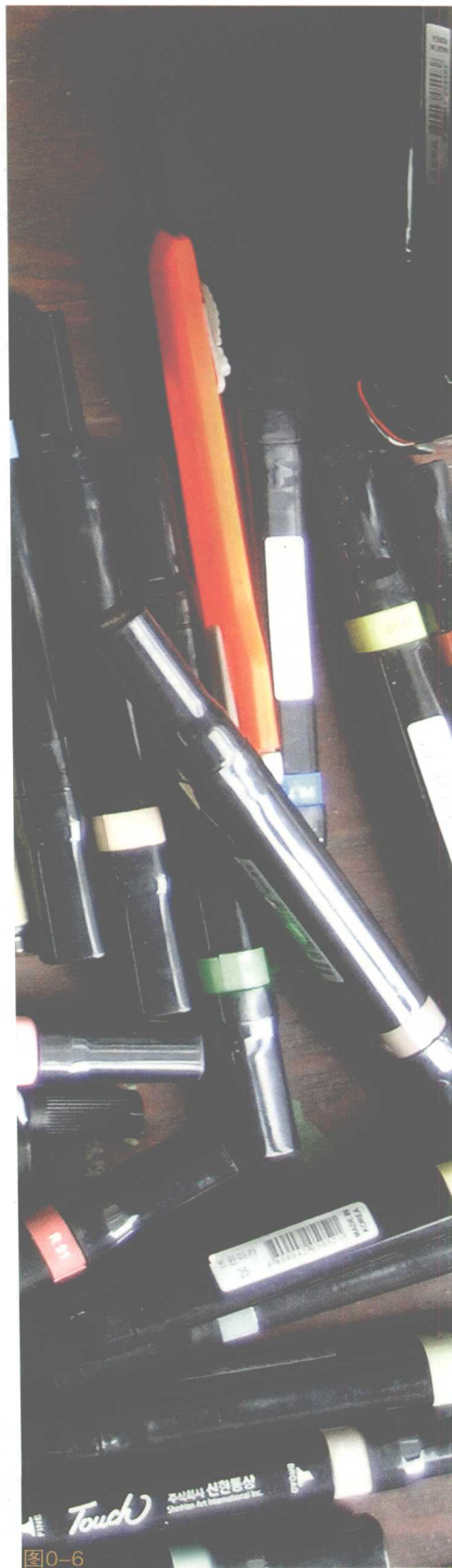

图0-6

图0-7

色粉笔

在脸部彩妆的绘画过程当中，那丰富、微妙而细腻的色彩变化是一个挑战。彩色粉笔色彩柔和丰富而且使用简便，它非常适合表现不同皮肤的颜色和各种化妆品的颜色，在某种程度上它就像真正的化妆品。除了可以用色粉笔直接在纸上绘画之外，我们甚至可以将彩色粉笔用刀刮成粉末然后用棉签或者手指当作画笔在事先画好的线描稿上着色。彩色粉笔的效果能够充分满足我们对化妆的想像力。在定稿之后也可以用定画液喷在效果图的表面，这样能够保持色彩在画面上的牢固。

图0-8

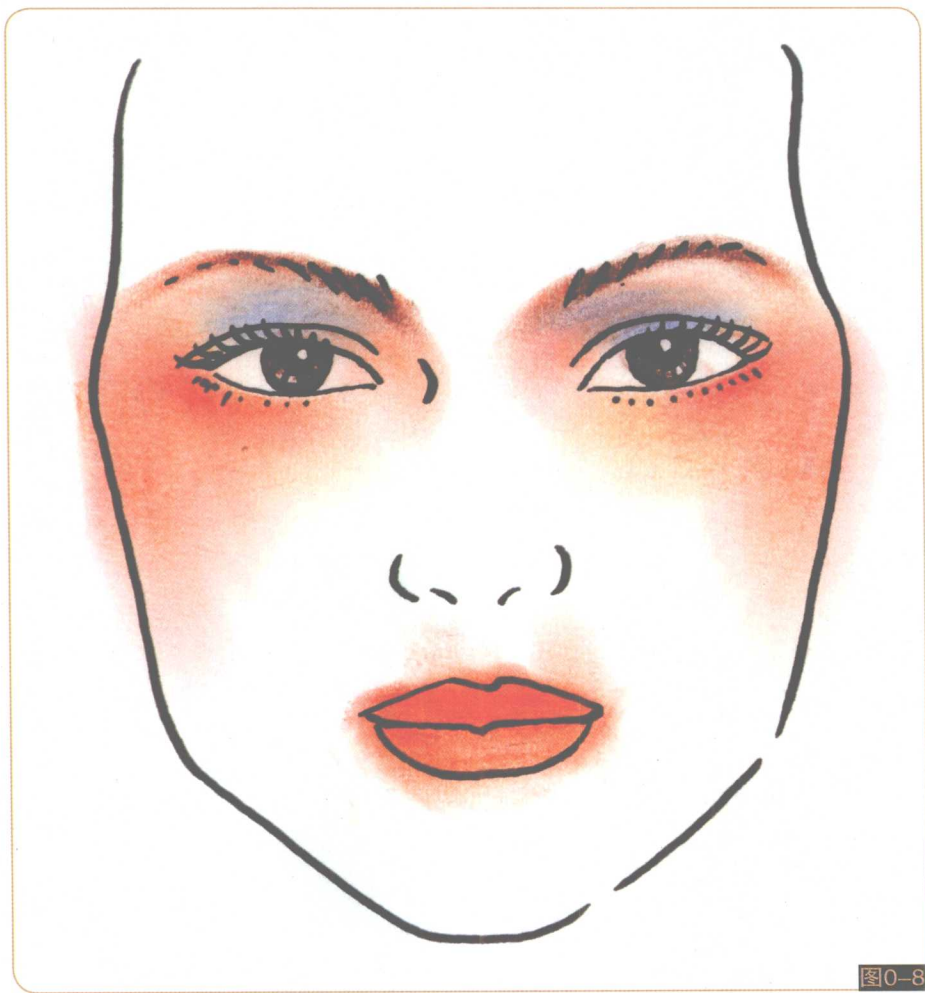

图0-8

除此之外，像水彩、水粉、油彩、丙烯等绘画材料的使用可以在其他的绘画技法学习中得到锻炼，在这里不做赘述。

第一章 面部造型篇

