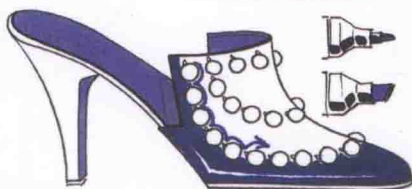
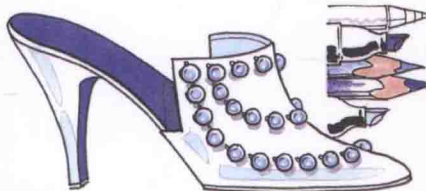
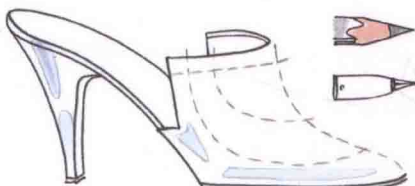
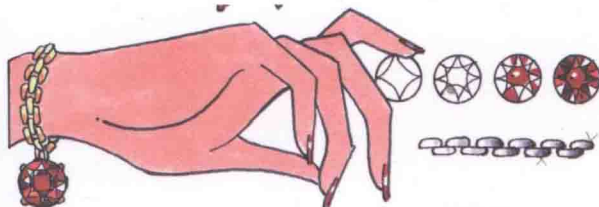
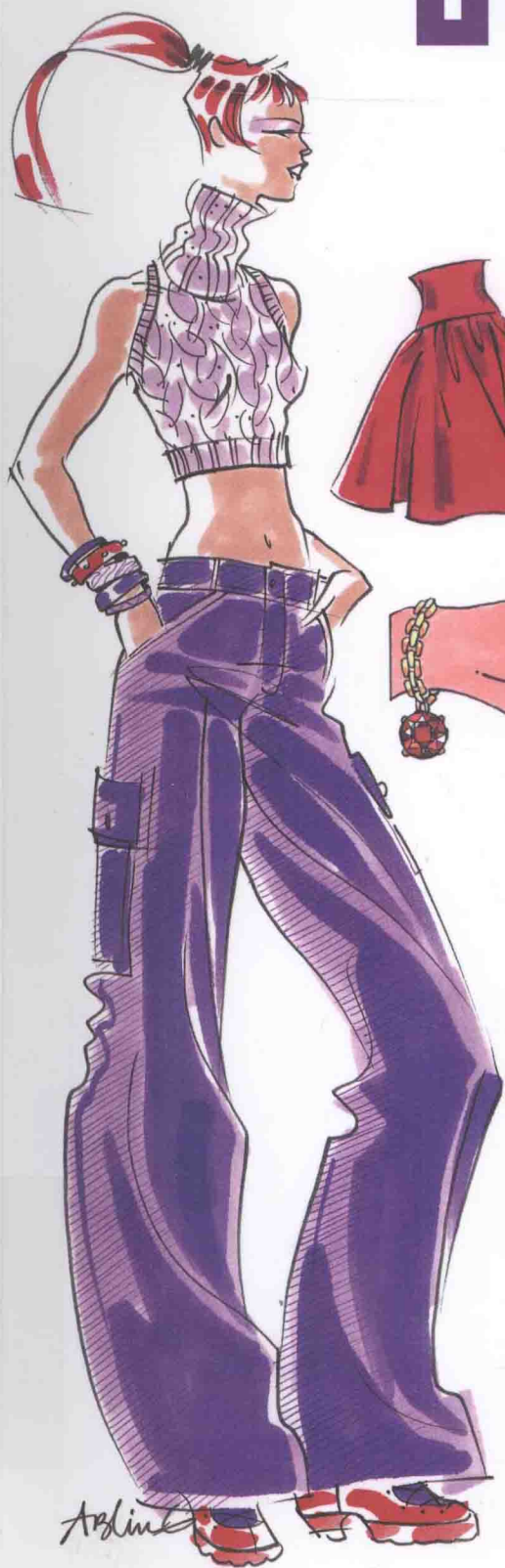

美国经典 Marker Rendering

F

时装画技法

——马克笔表现篇

美国时装技术学院 讲师
美国帕森斯设计学院

[美] Bina Abling 著

梁燕 马东芳 译

- ◆ 美国时装技术学院 (FIT) 和帕森斯设计学院讲师 Bina Abling 又一倾力之作
- ◆ 专注马克笔用法, 从点线面、光影、色彩到质感表现, 夯实设计师基础
- ◆ 超细致的画法说明 + 笔法走向标注 + 详细绘画步骤, 让你无师自通

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

B

美国经典 Marker Rendering

时装画技法

——马克笔表现篇

[美] Bina Abling 著
梁燕 马东芳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

美国经典时装画技法. 马克笔表现篇 / (美) 艾布林格 (Abling, B.) 著; 梁燕, 马东芳译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33690-3

I. ①美… II. ①艾… ②梁… ③马… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第273861号

版权声明

Marker Rendering for Fashion, Accessories, and Home Fashions

Copyright © 2006 by Fairchild Publications, Inc.

Chinese language translation copyrights © 2014 by Posts & Telecommunications (Original English Language title from Fairchild Books' edition of the Work)

All rights reserved.

本书中文简体字版由 Fairchild Books 公司授权人民邮电出版社出版, 专有版权属于人民邮电出版社。版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

全书通篇贯穿马克笔的勾线、晕染和叠色等核心手绘技法, 针对马克笔手绘时装画, 从各型号马克笔的笔触特点讲起, 系统、细致地讲解马克笔人体线条勾勒、人体肤色表现、发型造型及表现、着装动态及表现、时装面料质感表现、印花与条纹的表现、配件的造型及质感表现、配饰的造型及质感表现等技法, 清晰的步骤引导读者学习专业绘画技法, 夯实从事时装设计专业的基石。

本书适合想要掌握马克笔手绘时装画技法的各类学习者, 也适合作为服装专业课程的辅导教材。

-
- ◆ 著 [美] Bina Abling
译 梁 燕 马东芳
责任编辑 杨 璐
责任印制 方 航
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 13.5
字数: 424 千字 2014 年 1 月第 1 版
印数: 1—3 500 册 2014 年 1 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2012-6700 号

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

随着设计行业的发展，人们以极其丰富的创造性思维使得时尚、配饰和室内设计三者之间的融合成为一个新兴的学科。当前的主流设计师更趋向于在可能的范围内将服装、配饰和家居产品（装饰设计）这三个学科相结合来设计产品。时尚杂志也推崇这一趋势，书中处处可见这种以品味、风格和产品相融合为趋势的产品设计。

本书的目的是帮助您遵循这一趋势，教您如何把创造性思维转化为纸上强有力的视觉图像，从而提升您的设计能力，能够像设计师一样渲染作品，并能够最终完成作品。

充分发挥设计潜能的第一步是渲染线条和着色相搭配，插图能动态直观、内容明确地表明设计方向。本书将向您呈现马克笔渲染的基本技巧。

本书各章节分别介绍了线条、着色和马克笔与其他媒介搭配使用等内容，进而使您具备各种技能，从而充分展现想象力。设计师一般急于表达自己的设计灵感。灵感需要立即转化为可视化图形。初步练习后，马克笔可以快速精准地帮您记录下色彩。

色彩精度是马克笔最新的创新点。新一代马克笔有各种颜色和阴影的色轮。随着笔尖（点）选择与墨水填充的出现，马克笔配色取得了很大进步——您可以将自己调配的颜色填充到空马克笔中使用。随着马克笔技术的发展，马克笔在设计行业的应用范围也逐步扩大。设计专业生入学或毕业时设计制作的系列产品中就包括马克笔的绘图作品。

马克笔是颜色渲染的最佳选择，其渲染可以呈现二维或平面效果，也可以和其他工具配合使用。与彩色铅笔或钢笔相配合，马克笔绘图可以显得或光亮或粗糙。方便实用的马克笔不像其他工具一样容易损坏。作为一种基本工具，马克笔的成本低，易于清洁，可用于粉笔画、水彩、丙烯或油彩。马克笔不需要额外的配套物品，也不需要绘画时提前的准备时间或在绘画时过长的等待干燥的时间。简单的马克笔适合各种程度、各种形式的绘画需求。

本书按照课程授课的方式设置每个章节，您可以按每个示范过程练习，并完成既定的任务，提高使用技巧。类似于学院的课程设置，本书使用文字和图示结合的方法，让初学者缓慢入门，夯实基础，随着技能的熟练程度的提高，能够快速掌握高级技能。同时，本书每章的颜色数都尽可能最少，不仅仅是为了控制练习成本。马克笔的渲染技巧可以应用于任何颜色，本书中颜色设置简单是为了方便练习，学习者不会因为大量的颜色而不知所措。不同的示例能引导您寻找不同的设计对象来练习渲染技巧。

本书的阐述过程是从简单到复杂。第1到第3章首先介绍了马克笔渲染的基础知识，第4章和第5章介绍了复杂的任务。第6章和第7章提供了更复杂的技术应用与更广泛的设计应用。附录提供了多种织物的图片资料及相关的马克笔渲染技法符号。但是附录中只包括书中介绍的比较详细的织物，而不包括全部织物。还有几种织物在附录中多次出现，这主要是为了展示印花、连续图案或细节的多样性。

本书中，我使用18磅的表面平滑的白色马克纸绘图。需要注意的是，我在一些页面详述了马克笔的颜色，这是因为不同公司对同种马克笔颜色命名不同，有时某家公司会停用某一颜色的名字，而重新命名。因此，我使用的马克笔颜色名称都是各个马克笔公司通用的名称。

我没有列出每页使用的颜色，因为许多颜色（特别是肤色）的印刷效果和艺术作品的原本颜色略有不同。根据您的判断或现有的颜色匹配给定的颜色相对比较容易。

鸣谢

首先，我非常感谢本书的执行编辑奥尔加·T·康恩扎伊斯（Olga Kontzias）。她好像用魔法激励我创造性地超越了我的最初想法。她用她的信心激励我努力工作并实现了自己的梦想，取得了好的成绩。我也非常感谢副主编贝斯·科恩（Beth Cohen），她非常认真地帮我校对文字。贝斯的最大优点是她的专业和冷静的态度，而这些都是我所达不到的。我也感谢本书的创作团队对于本书的付出。

非常感谢马克笔公司Chartpak Inc.、Copic USA和Prismacolor的优秀员工以及他们对这个项目的慷慨付出。我求助于他们时，他们相信了尚未面世的这本书未来的教育价值并接受了我的请求。Chartpak Inc. 是最先帮助我的公司，他们提供了我所用过的最精致的、色彩柔和的马克笔。感谢 Copic USA 为我提供了各种颜色和可供选择的马克笔尖，马克笔尖的选择极大地简化了我的工作。感谢 Prismacolor 为我提供了多套颜色协调的马克笔及彩色铅笔组合，这也是本书非常重要的渲染工具。很明显，通过本书我喜欢上了它们的海军蓝、苹果绿和深红色的马克笔和铅笔。

我将章首图片献给这些马克笔公司，感谢它们对设计教育的贡献，以及它们在自己领域内对艺术表达的承诺。

感谢弗兰克·格雷斯（Frank Gross）的才华和耐心，他一丝不苟地为本书配插图。我喜欢他的为人和他的作品。

感谢菲丽斯亚·达克斯塔（Felicia DaCosta）帮助完成织物参考章节，并对本书内容提供了反馈信息。

感谢 FIT 图书馆的乔舒亚（Joshua）、玛利亚（Marian）和布兰迪（Brandy）对本书的支持。我同样诚挚地感谢乔（Joe）和大卫（David）提供的帮助，他们的店铺给我提供了本项目所需的其他用品。

此外，出版社选择的评论员也提供了很大的帮助，如布雷德利视觉艺术研究院（Bradley Academy for the Visual Arts）的贝弗利·哈金斯（Bevely Harkins）、辛辛那提大学的安·布兰克（Ann Black）、杨百瀚大学的玛丽·法拉纳吉亚（Mary Farahnakian）、帕森斯设计学院的菲丽斯亚·达克斯塔（Felicia Dacosta）和玛丽蒙特大学的珍妮丝·麦科特（Janice McCoart）等。

比娜·艾布林格（Bina Abling）

目录

前言
鸣谢

第1章 1

马克笔渲染简介

马克笔、铅笔和钢笔注意事项	2
测试页	3
线条种类和线条特性	4
线条的定义	6
线条内涵	8
与马克笔搭配使用的彩色铅笔	10
混合工具渲染	11
金属色马克笔、铅笔和钢笔	12
对纱线或金属制品使用相同的工具	13
渲染方法	14
局部、松散渲染和紧凑渲染	16
紧凑渲染	18
紧凑渲染的技巧	19
紧凑渲染与松散渲染	20
织物的渲染	22
渲染细节	24
作业	26

第2章 29

单色渲染

单色渲染注意事项	30
测试页	31
室内单色设计	34
配饰的单色渲染	36
时装的单色渲染	38
肤色单色渲染	40
人体渲染	42
肤色渲染略图	44
头发渲染	46
作业	48

第3章 51

阴影渲染

阴影渲染清单	52
测试页	53
阴影渲染方法	54

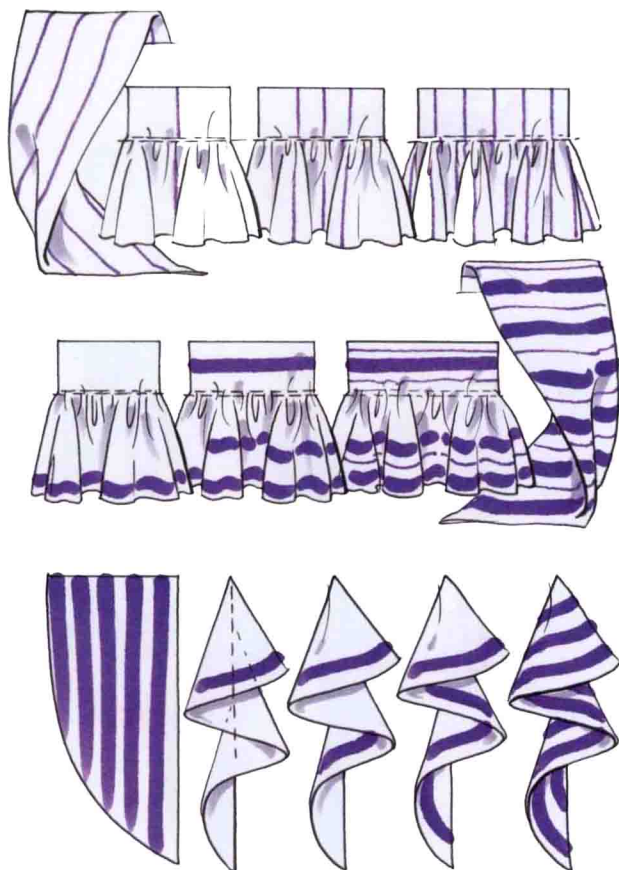

阴影渲染的选择	56
褶皱帘的阴影渲染	57
波纹状阴影	61
配饰阴影渲染	62
时装阴影渲染	64
复杂的阴影设计	68
作业	70

第4章 73

分层着色

分层着色注意事项	74
测试页	75
分层着色——三步红色	76
阴影设计选择——棕色	78
黑色和灰色的分层渲染	80
反光黄色或亮黄色	82
多层颜色的特殊效果	84
渲染叠加	86
分层渲染中的印花	88

阴影的绘制	90
混合使用马克笔、铅笔和钢笔	92
渲染技巧和艺术效果	94
作业	96

第5章 99

条纹和印花

条纹和印花注意事项	100
测试页	101
条纹渲染	102
条纹行为	106
配饰上的条纹	108
时尚条纹	110
条纹——印花形成的基础	112
几何图形印花的难点	116
还原印花图案	118
时尚印花	120
混合织物的轮廓和颜色	122
印花渲染的选项	124
时装草图印花	126
印花的紧凑渲染	128
印花的局部渲染	130

眼镜类的图案	132
作业	134

第6章 137

明暗色

马克笔和钢笔	138
测试页	139
秋天/冬天的奶油色和白色	140
春天/夏天的奶油色和白色	141
新娘的渲染	142
彩虹色	146
不太珍贵的宝石	148
金属色系	149
半透明织物	150
单色调设计	152
暗色印花	154
皮革渲染	156
三步法	157
暗色织物	158
明暗色织物混合	160
玻璃和陶器	162
黑色配饰	164
迷人的黑色织物	166
作业	168

第7章 171

纹理

注意事项	172
试验页	173
藤、柳条和天然纤维	174
木材和砖石	176
夸张的纹理	178
皮草	180
动物纹样	182
皮革	186
皮革纹样	188
绉缝	192
秋季织物	194
针织品	196
作业	198

附录 201

参考面料

第 1 章 马克笔渲染简介

INTRODUCTION

TO MARKER

RENDERING

马克笔、铅笔和钢笔注意事项

马克笔：探究马克笔（某一种颜色）的各种型号，集中研究其效率和易操作性。效率指马克笔在不同任务上的适用性，而易操作性关系到个人喜好和适合程度。例如，选择超宽的笔尖来处理较大的颜色区域，超细笔尖适用于微小细节，而波形笔尖适用于上述两种情况。

铅 笔：选择铅笔时，还需要确定您最喜欢哪个品牌或类型的铅笔（通常由铅芯决定）。铅笔的铅芯有粗有细，粗的铅芯较软，而细铅芯相对较硬。此外也有适合于多种情形的水彩笔。同样，您需要研究某一种彩色铅笔的不同型号，以充分利用其不同点。

钢 笔：钢笔因其结构不同而不同，通常，您需要检查它的供墨量，看是否太湿、太干，或是容易形成墨迹（污渍）。您也要按照自己对于钢笔尺寸、重量及外观的喜好来选择钢笔。

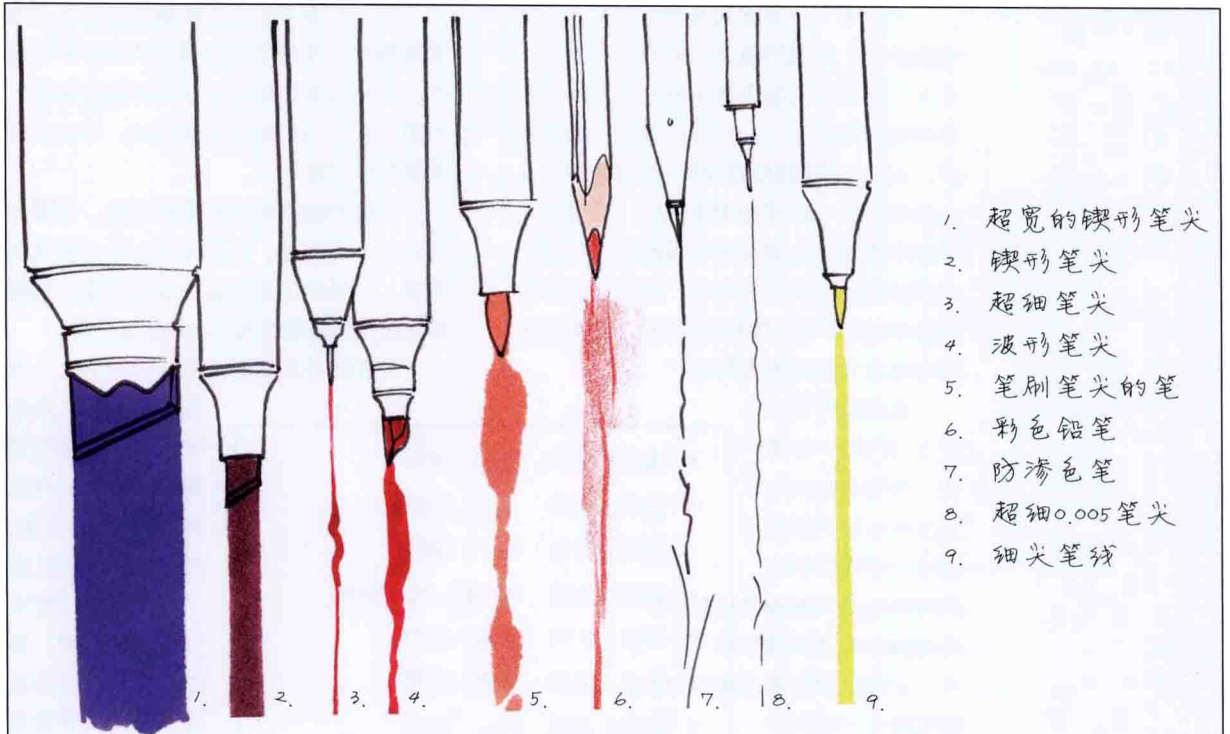
技 巧：使用不同品牌、型号、笔尖的马克笔时，注意其特性及优缺点。您可以使用以下四种基本的渲染方法来测试马克笔。

- 用直线一次性填满空间。
- 运用单向平涂色彩笔触创造松散或部分渲染效果，不完全填充空间。
- 运用短笔触涂抹颜色表现纹理。
- 运用刷擦的形式填充。颜色刷擦变干后会比定向直线平涂更平整。

问 题：我们普遍会遇到的问题主要有四个，这些问题通过练习可以避免，也可以巧妙运用，化其劣势为优势。例如，想营造压皱丝绒效果或者通过边框溢色的手法以获得较为松散的渲染效果，使用干马克笔较好。

- **颜色变干：**马克笔墨量过少、笔帽长时间封闭不严或者马克笔太接近热源都会导致颜色效果变干。
- **易产生条纹或易弄脏的颜色：**纸张放错了方向（纸张通常有“顶”端和“底”端之分）时，指纹油位于纸张表面、颜色不易被纸吸收时，或者两种不同品牌的马克笔一起使用（墨水中不同的化学物质混合在一起）时，都容易使颜色出现条纹或被弄脏。
- **轮廓模糊：**钢笔、铅笔或马克笔绘制的边缘都是水溶性的。应该在使用前测试或购买不渗色的钢笔或者在马克笔上色后再绘制轮廓线，也可以在不同的层之间预留更多的干燥时间，这样会避免轮廓模糊。
- **渗色：**马克笔墨水太满或太湿（比如使用新的马克笔时）。使用前可用棉签或薄纸快速轻擦马克笔笔头。

测试页

1. 超宽的楔形笔尖
2. 楔形笔尖
3. 超细笔尖
4. 波形笔尖
5. 笔刷笔尖的笔
6. 彩色铅笔
7. 防渗色笔
8. 超细0.005笔尖
9. 细尖笔线

技法

按同一笔画拖动颜色
运用不同方法融合颜色

按某个方向拖动笔
触形成的颜色

小笔触擦痕的颜色

来回刷擦形成的颜色

问题

马克笔太干，但适用于
绘制纹理

彩色条纹，渲染
太慢

轮廓出现污迹，墨水既
不干也不防污

渗色过了轮廓线、渲染
太慢或距离轮廓线太近，
或马克笔太湿

线条种类和线条特性

“线条”一词在词典中至少有6英寸长的定义。如果请教艺术家来对“线条”定义，您又会得到以线条特性开头的一系列其他的复杂定义。专用的画线工具非常多，不必试用各种马克笔、钢笔或铅笔，只需要拿起一种开始练习画线。关键在于媒介的选择，而在于开发技能，进而将这些技能应用于其他媒介。无论是绘图的外轮廓线还是内部的装饰线条，您需要的技巧就是掌握线条的特性。

画线的力度决定了线条的多样性。用钢笔画线时用力些会使线条显得有力而强烈；画线时放松些会使线条显得自然且有活力。这些因素使渲染在视觉上充满活力，而不会像临摹的那样显得呆板或者没有生气。

- **褶边：**条纹、羽毛、流苏
- **精细：**柳条、花边、刺绣
- **线性：**砌砖、格子、条纹
- **块状：**地毯、编织物、毛圈织物
- **凹凸：**绗缝、挂毯、卷边
- **光滑：**瓷器、玻璃、塑料
- **闪亮：**金属、亮片、珠宝
- **条纹：**大理石、花岗岩、木材纹理
- **纹理：**仿毛皮、羊毛花呢

下页及本书中涉及的钢笔使用的墨水不会渗色。不是所有的钢笔都有这样的特性。买笔后先测试一下它是不是防渗色。如果这支笔适用于马克笔渲染，以后用起来就会很正常了。

下页中画的线条有七种特性。试着每次只用一支钢笔、铅笔或马克笔绘制这些线条，以检查这支笔是否令您满意。这样会让您比较熟悉绘画工具和素描方法。

文字描述直接影响线条的种类。一想起设计文字，头脑中就会反应出图像。文字可以激发想象力、激励绘画，并引导您绘制出“线条”。试着补充下面的列表，添加上自己的文字描述，然后再看看第6页和第7页的极富表达意义的一些线条特性的应用。

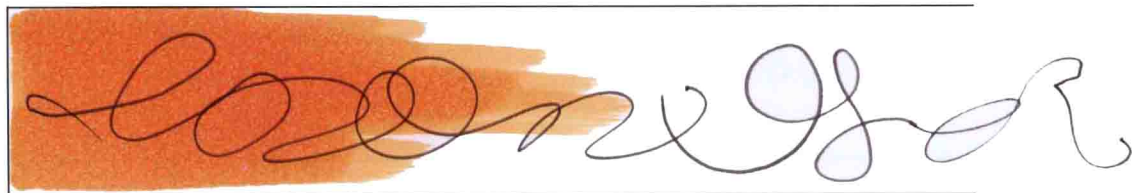

线条种类

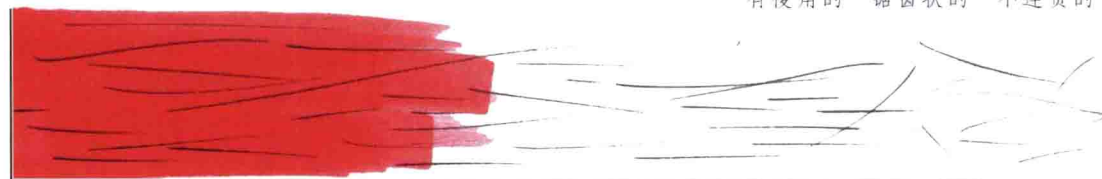
钢笔线

圆形的·连续的·平滑的

有棱角的·锯齿状的·不连贯的

精细的·浅色的·柔和的·轻而软的

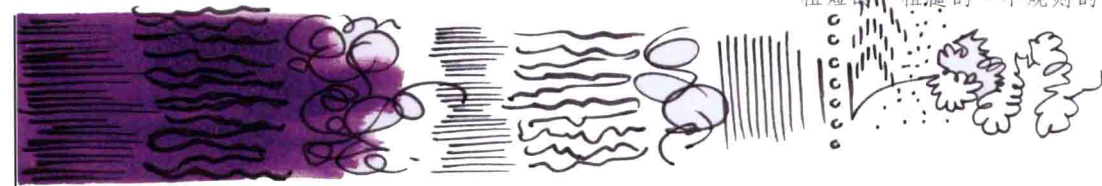
厚重的·深色的·密集的·粗大的

混合的·变化多样的·表现力强的

粗短的·粗糙的·不规则的

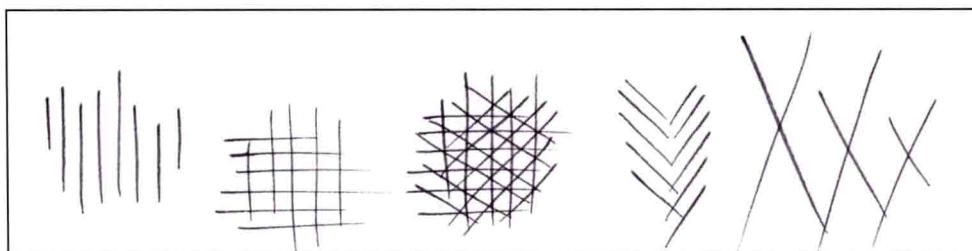
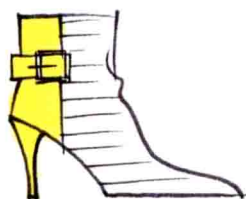

混合的·装饰性的·表现力强的

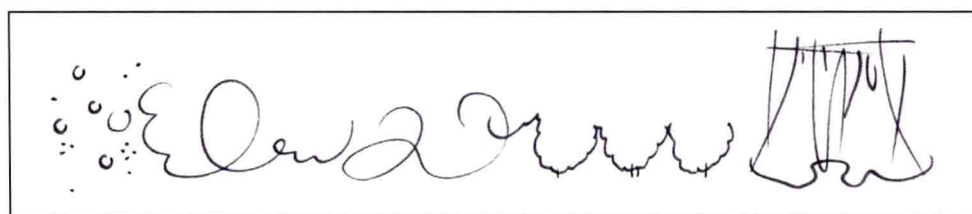
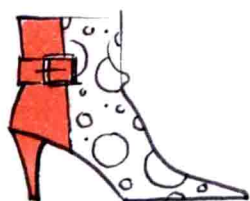
线条的定义

线条的定义推动了线条特性功能化，并强调某一特定图像的细节、模式或纹理。随着技能的增长，您绘制的线条将成为一种独特的风格和技巧的表现。作为一种商业产物，设计图是表达概念和方向的工具，绘图者应使之清晰并且可控制。

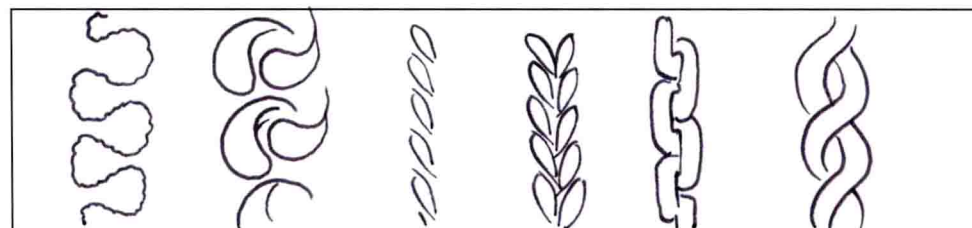
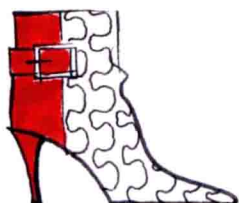
绘图中的创新与创意都始于线条。下面是几类用于练习的线条，这些线条可绘制成不同图像，表达出不同含义。

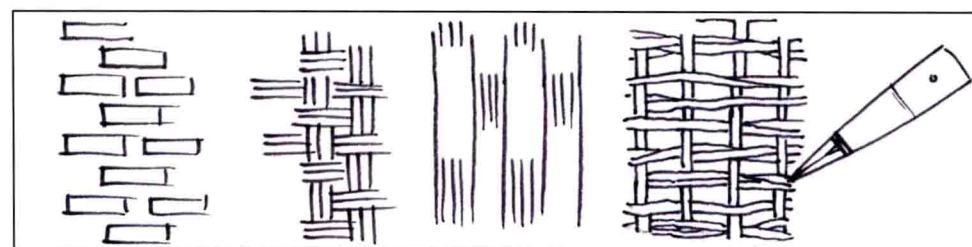
折线、直线、图形线

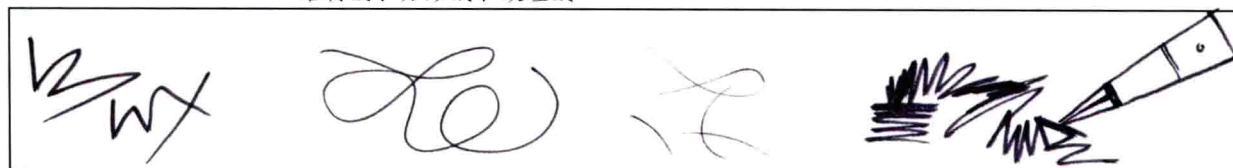
连续线、回旋线、螺旋线

连接线、轮廓线、重复的线

结构线、方形线、纹理线

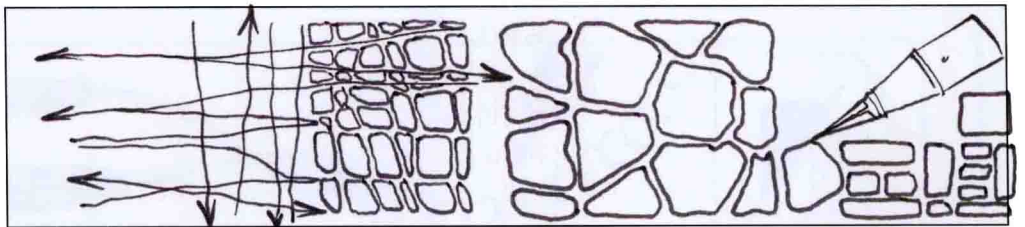

折线

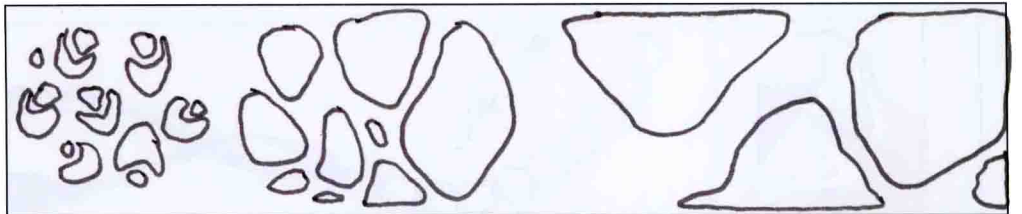
圆弧线

切割线

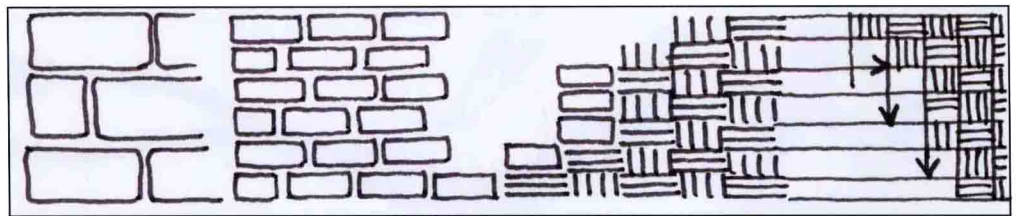
锯齿状线

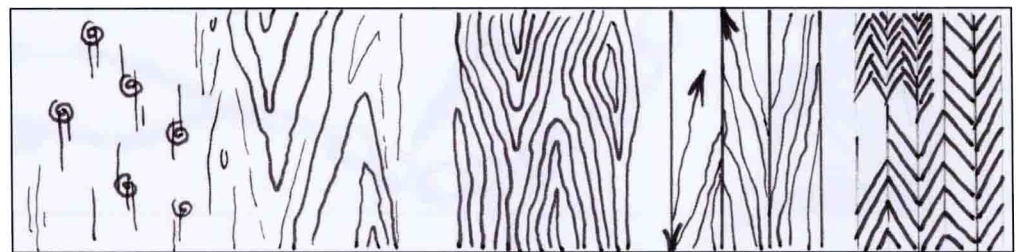
仿蜥蜴纹转变为石砌纹

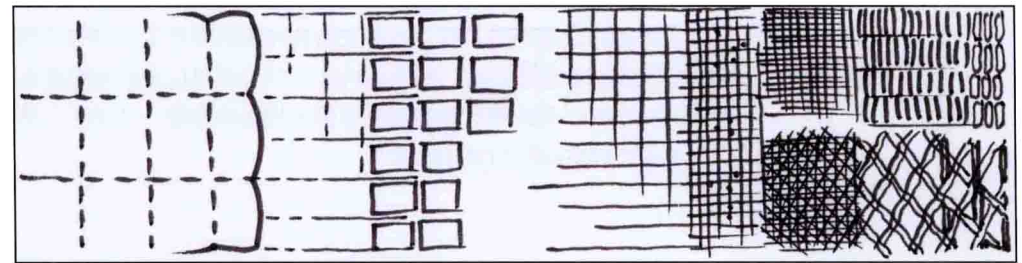
仿豹纹转变为鹿纹或马纹

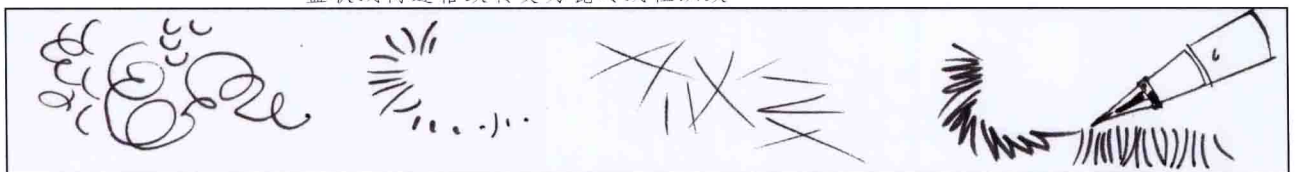
砖砌纹转变为篮编纹

仿鸵鸟纹转变为花岗岩纹、木纹、人字纹

盒状或衍缝格纹转变为瓷砖或粗织纹

卷线

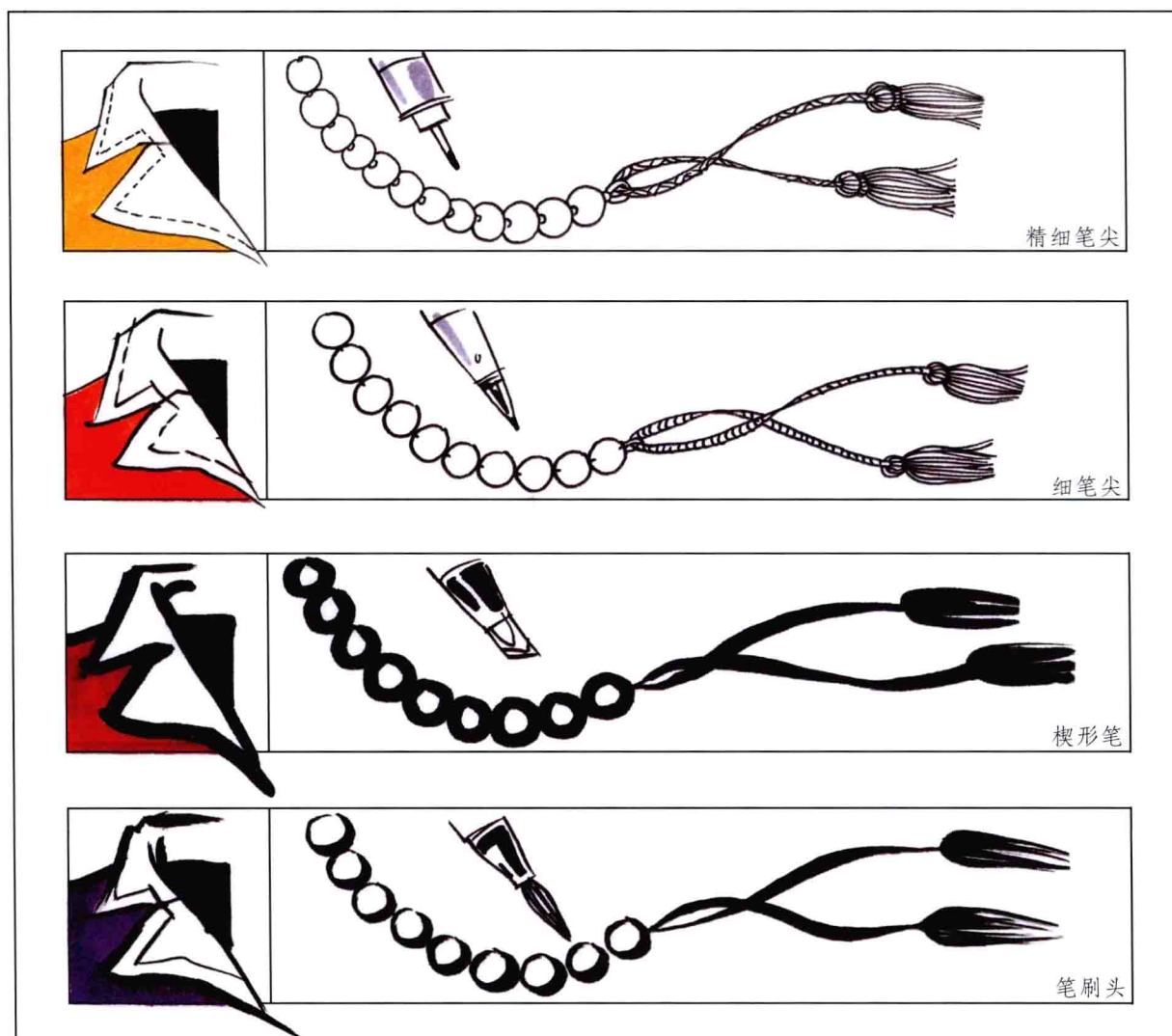
虚线

碎线

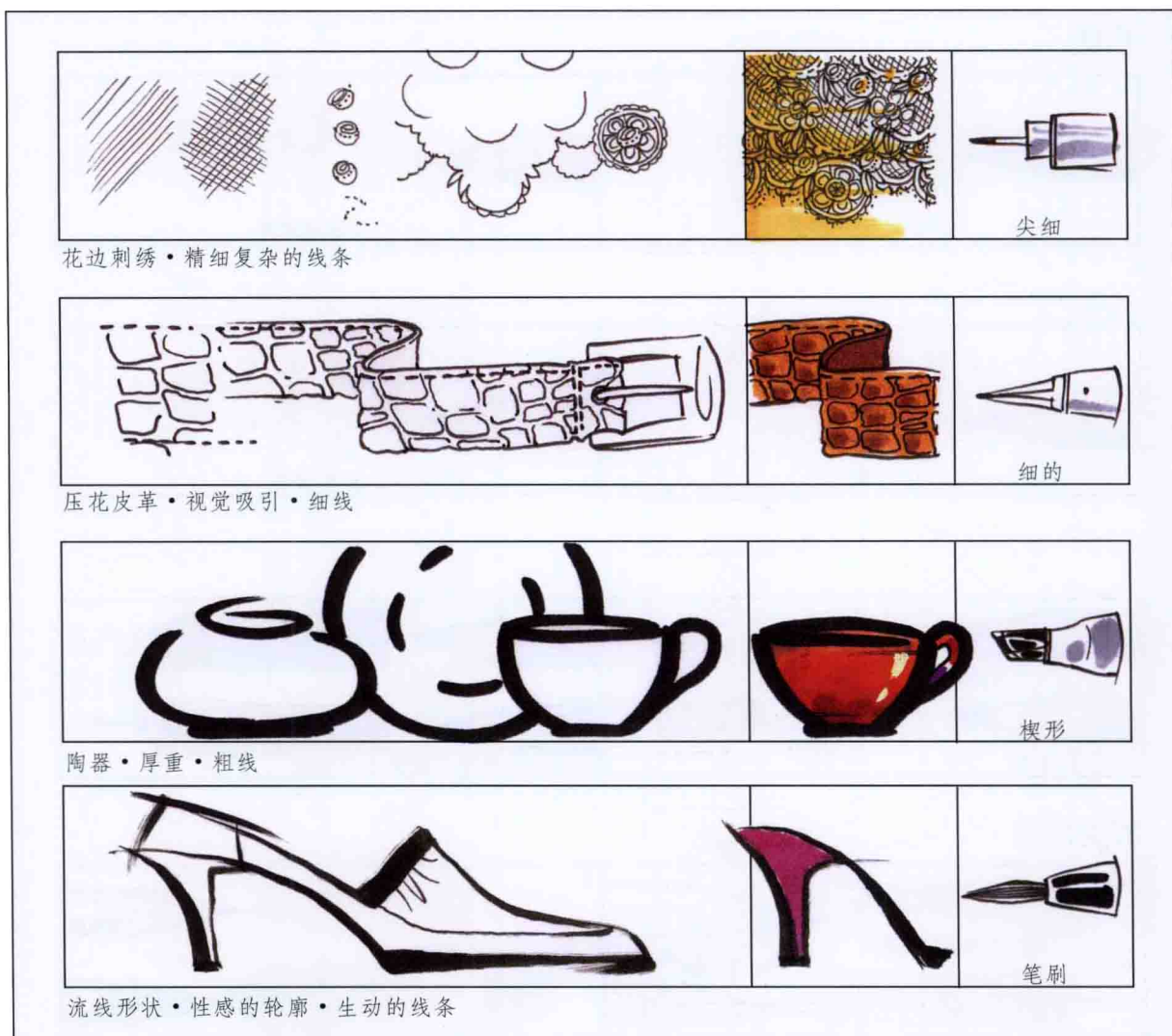
穗线

线条内涵

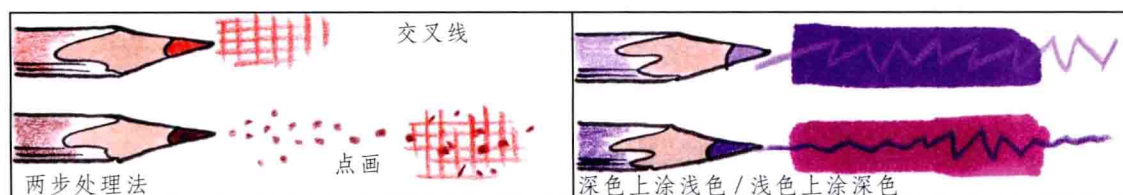
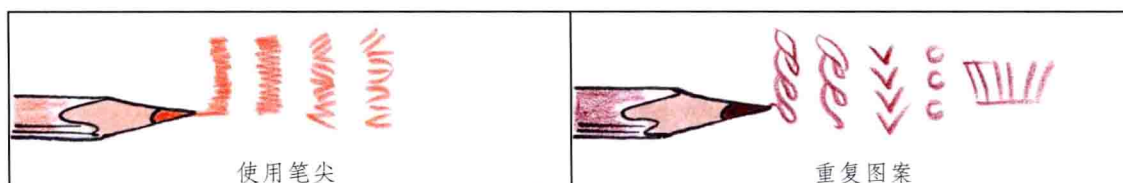
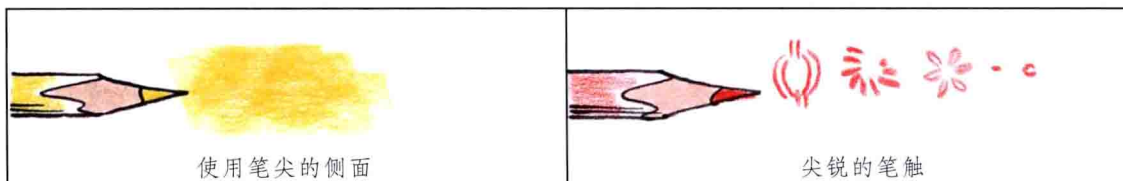
随着线条变得更加具体，线条的清晰度和风格产生了特定的图像。为了在作品中表达出某种情绪、寓意或态度，线条的内部和外部都可以变成错综复杂的、有纹理的、厚重的或表现力强的。您应该有意以某种基调或视角去诠释一个设计。同时，您也应该使用正确的工具把信息传达给浏览作品的人。

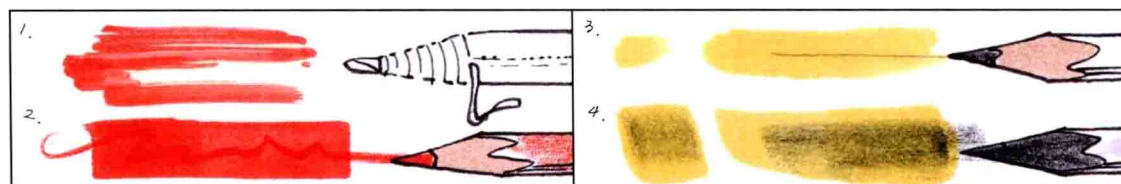
- **花边刺绣**：制作紧凑的、错综复杂的、密集图案的精致细密的线条。交叉影线用.005的笔尖实现。
- **压花皮革**：用各种细线来实现视觉吸引，轮廓用粗线，内部图案用更细的线条。
- **陶器**：根据物体的厚重程度选用厚重的粗线。强调物体的大小和体积。
- **柔滑结构或流线形状**：用于表达情绪或态度。注重形状。线条的灵活应用会使图像显得更生动。

与马克笔搭配使用的彩色铅笔

方法

解决方法

1. 蜡状介质
2. 水彩笔

3. 脆、硬的 H 铅笔
4. 软、粉状的 B 铅笔

彩色铅笔主要使用它的笔尖（削尖点），此类笔尖较适合精细的图画。彩色铅笔可以用于马克笔的分层绘画，有一些蜡状介质和彩色铅笔不融合，而水彩笔可能会模糊掉马克笔的痕迹。较软的 B 铅笔可在马克笔的下层使用，而较硬的 H 铅笔和马克笔融合得较好。