

时装画水彩 表现技法

刘婧怡 / 著

水与色的邂逅，
光与影的交汇，
最淋漓尽致的表现技法，
让你谱写出轻盈浪漫的
时尚乐章

- 用抑扬顿挫的线条塑造时装
- 用优雅均衡的人体支撑时装
- 用浓淡干湿的色彩表现时装
- 用精致考究的细节完善时装

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明:本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可,任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为,必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报,对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

时装画水彩表现技法 / 刘婧怡著.

—北京:中国青年出版社, 2014.11

(完全手绘表现临本)

ISBN 978-7-5153-2928-4

I. ①时… II. ①刘… III. ①时装—水彩画—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第266526号

策划编辑:蔡苏凡

责任编辑:张 军

封面设计:元气森林设计工作室 唐 棣

封面制作:孙素锦

完全手绘表现临本:时装画水彩表现技法

刘婧怡 著

出版发行: 中国青年出版社

地 址:北京市东四十二条21号

邮政编码:100708

电 话:(010)59521188/59521189

传 真:(010)59521111

企 划:北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷:北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本:635×965 1/8

印 张:19

版 次:2015年2月北京第1版

印 次:2015年2月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5153-2928-4

定 价:56.00元

Contents 目录

Chapter 01 基础入门篇

1.1 为什么需要手绘表现 6

1.1.1 手绘是一切创作的基础 6

1.1.2 传达设计师的创意构思 6

1.1.3 展现产品的真实性 7

1.1.4 用艺术效果说服顾客 7

1.2 认识水彩 8

1.2.1 绘制水彩时装画的常用工具 8

1.2.2 常用的水彩表现技法 10

Chapter 02 技法表现篇

2.1 学会表现人物 18

2.1.1 时装画人体的基本比例 18

2.1.2 头部和五官 20

2.1.3 躯干和四肢 24

2.1.4 常用的人体姿势与动态 28

2.1.5 人体着色 32

2.2 衣纹与褶皱 36

2.2.1 基于动态产生的褶皱 36

2.2.2 基于时装结构产生的褶皱 40

2.3 学会表现服装 44

2.3.1 上装的表现 44

2.3.2 下装的表现 54

Chapter 03 完全表现篇

3.1 开始简单的绘制 60

3.1.1 将时装大片变成时装画 60

3.1.2 借鉴创作时装画 66

3.2 不同品类的时装画表现 72

3.2.1 春夏女装表现 72

3.2.2 秋冬女装表现 78

3.2.3 春夏男装表现 84

3.2.4 秋冬男装表现 90

3.2.5 度假系列表现 96

3.2.6 青少年装表现 102

3.2.7 童装表现 108

Chapter 04

局部表现篇

4.1 发型与妆容 116

- 4.1.1 复古式发型与妆容 116
- 4.1.2 戏剧夸张式发型与妆容 118
- 4.1.3 艳丽式发型与妆容 120
- 4.1.4 清新式发型与妆容 122

4.2 服饰配件 124

- 4.2.1 包 124
- 4.2.2 鞋 126
- 4.2.3 帽子 128
- 4.2.4 珠宝 130
- 4.2.5 其他小型配件 132

Chapter 05

范例临本篇

附录：时装画常用人体动态
模板 148

完全手绘表现临本
THE COMPLETE BOOK OF SKETCHING

时装画水彩 表现技法

刘婧怡 / 著

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

中国青年出版社

Contents 目录

Chapter 01 基础入门篇

1.1 为什么需要手绘表现 6

- 1.1.1 手绘是一切创作的基础 6
- 1.1.2 传达设计师的创意构思 6
- 1.1.3 展现产品的真实性 7
- 1.1.4 用艺术效果说服顾客 7

1.2 认识水彩 8

- 1.2.1 绘制水彩时装画的常用工具 8
- 1.2.2 常用的水彩表现技法 10

Chapter 02 技法表现篇

2.1 学会表现人物 18

- 2.1.1 时装画人体的基本比例 18
- 2.1.2 头部和五官 20
- 2.1.3 躯干和四肢 24
- 2.1.4 常用的人体姿势与动态 28
- 2.1.5 人体着色 32

2.2 衣纹与褶皱 36

- 2.2.1 基于动态产生的褶皱 36
- 2.2.2 基于时装结构产生的褶皱 40

2.3 学会表现服装 44

- 2.3.1 上装的表现 44
- 2.3.2 下装的表现 54

Chapter 03 完全表现篇

3.1 开始简单的绘制 60

- 3.1.1 将时装大片变成时装画 60
- 3.1.2 借鉴创作时装画 66

3.2 不同品类的时装画表现 72

- 3.2.1 春夏女装表现 72
- 3.2.2 秋冬女装表现 78
- 3.2.3 春夏男装表现 84
- 3.2.4 秋冬男装表现 90
- 3.2.5 度假系列表现 96
- 3.2.6 青少年装表现 102
- 3.2.7 童装表现 108

Chapter 04

局部表现篇

4.1 发型与妆容 116

- 4.1.1 复古式发型与妆容 116
- 4.1.2 戏剧夸张式发型与妆容 118
- 4.1.3 艳丽式发型与妆容 120
- 4.1.4 清新式发型与妆容 122

4.2 服饰配件 124

- 4.2.1 包 124
- 4.2.2 鞋 126
- 4.2.3 帽子 128
- 4.2.4 珠宝 130
- 4.2.5 其他小型配件 132

Chapter 05

范例临本篇

附录：时装画常用人体动态
模板 148

Chapter 01

基础入门篇

水彩既是训练时装画绘制基础能力的必备工具,也是众多时装设计师在进行创作表现时最乐于选择的工具,因为它拥有丰富的色彩、灵活的笔触以及生动多样的表现技法,并能够根据不同的工具、纸张以及干湿环境表现出完全不同的画面效果。本章我们就来学习一下水彩的基础知识及其常用的表现技法。

1.1 为什么需要手绘表现

这是一个读图时代,大多数人更适应通过图像进行设计思维的沟通,设计师的手绘能力毫无疑问是个人水平最直观的体现。手绘技法的优劣直接决定了图纸带给客户的第一印象,构图不准、着色浑浊甚至比例失调等技法问题能够直接导致设计一败涂地。

随着电脑的普及,电脑时装效果图几乎成为市场主流,其绘制快速、修改便捷,越来越受到设计师们的青睐。但是,电脑工具并不能帮助一个绘制功底缺失的设计师提升其作品效果,电脑工具更多的是模拟某种真实工具的绘制效果,手绘中人体动态、着色层次、笔触结构等绘制功底的不足在电脑效果图中同样会明确地显现出来。另外,在进行绘制创作时,手绘能够提供的生动性以及即时创作性体验也是电脑无法替代的,因此手绘不但是基础训练的必备环节,也是个人创作发展的必备要素。

1.1.1 手绘是一切创作的基础

时装画是设计师与客户沟通的唯一渠道,设计思维只有通过时装画的具象表现才能形成直观的图示语言。设计师的活动是社会化的,他们的作品不是独立的个体,而是群体性的协作产品,这种协作沟通决定了原始创作必须通过手绘表现出来才能够进行下去。

1.1.2 传达设计师的创意构思

设计师的时装效果图严格来说并不是艺术绘制作品,而是灵感快速记录、草图加工整理、设计创作等环节伴生的手工产品。创意往往稍纵即逝,手绘记录是设计师不可或缺的环节。

1.1.3 展现产品的真实性

再好的形象思维能力也只能产生虚无的影像,所有的设计都需要用效果图来尽量真实地表现创意效果。

设计师能够通过图像更好地完善设计中的不足,厂商能够利用效果图展现化产品的真实情况,从而避免生产浪费,而顾客则能够在图纸阶段就与设计师进行良好的沟通。

1.1.4 用艺术效果说服顾客

一份完整的商业时装画作品需要具备一定的画面艺术效果、完善的形象设计、准确的时装结构、通用色彩编号(例如潘通色号)、实物面料小样以及工艺说明等。图纸的存在就是为了表现理念、说服顾客,因此具有一定艺术效果的图纸是商业时装画的必备条件。

1.2 认识水彩

水彩实际上是传统绘制工具的一种, 以其生动的画面效果与丰富的创作手法受到艺术家与设计师们的青睐。对于时装画而言, 水彩工具易用快干, 非常适合用来进行快速商业表现。从绘制的角度来说, 无论是时装画还是其他门类的艺术创作, 绘制表现的点、线、面、层次、结构、明暗等基础环节的训练十分重要, 水彩工具操作简单、易上手, 也有足够的深入表现能力, 是学习绘制基础不可或缺的重要工具。

1.2.1 绘制水彩时装画的常用工具

尽管水彩时装画技法十分丰富, 但其涉及的基础工具相对来说比较简单, 基本包括四种工具: 一是绘制轮廓所需要的勾线工具, 如铅笔或钢笔; 二是水彩颜料; 三是水彩笔; 四是不同质地水彩纸。

1. 勾线工具

水彩画的勾线工具十分多样, 根据线条与轮廓的需求, 常采用多种工具共同完成一幅画作。

水彩勾线可以大致分为铅笔淡彩与钢笔淡彩, 前者轻线条重色彩、后者重轮廓轻色彩, 此外还有软笔勾线以及特种笔勾线等绘制方式。

自动铅笔

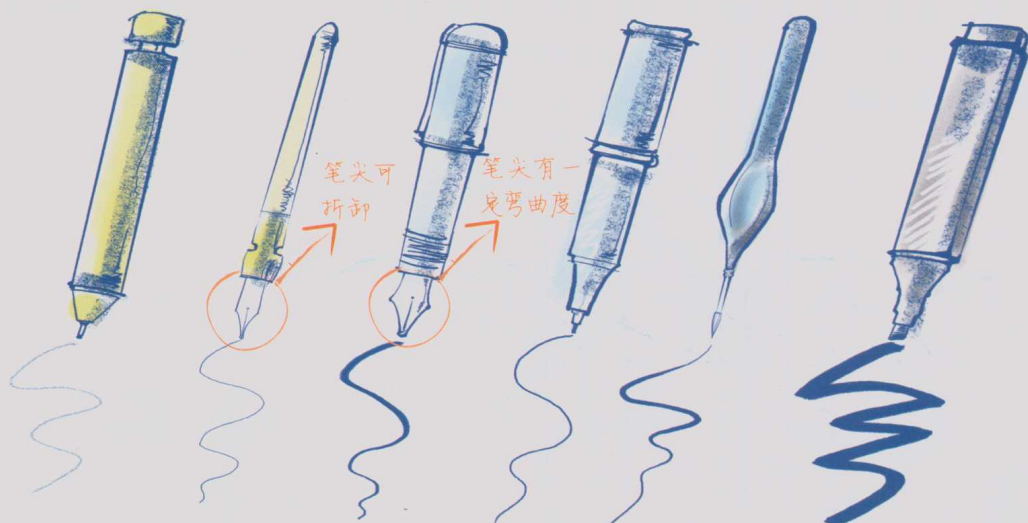
常用来绘制草图。在绘制草图时尽量选用HB类的铅笔芯轻轻作画, 以免在纸张上形成炭灰, 影响水彩着色。

蘸水笔

笔尖略有弹性, 可以配合彩色墨水使用, 有不同粗细和软硬度的笔尖可选。

扁嘴钢笔

适合勾勒爽利的轮廓线。不同的握笔角度能够形成不同粗细的线条, 配合水彩画时请尽量选择选择不溶于水的墨汁。

一次性勾线笔

勾勒线条没有粗细变化, 常用于绘制细节线条。笔尖在0.03mm~0.5mm区间内有各种型号可选。

尖头貂毛笔

主要用于调和水彩色勾线。既可以勾勒精致的细节, 又可以绘制出略粗的线条, 是非常灵活的勾线工具。

马克笔

方头硬笔。常用于勾勒较粗放的线条, 有各种色彩可以选择。

2. 水彩颜料

水彩颜料色彩多样, 色彩清爽、遮盖力弱, 在调和的过程中通过加水与加色来调整色彩的深浅、浓淡。

在色彩混合时, 水彩画讲究清透水溶, 调和过多的色彩容易形成颗粒沉淀并使色彩暗淡、脏污。

调色盘

水彩颜料在调和中会使用大量清水, 因此可以使用带小凹槽格的调色盘以盛放水彩色。

固体水彩颜料

携带方便。一些知名品牌的固体水彩颜料色质比较细腻, 色彩光亮度好。

彩色墨水

色彩相对较少, 但是色彩非常艳丽, 并能够配合蘸水笔或钢笔使用。

管状水彩颜料

易于调色, 能够很好地呈现水分淋漓的大面积晕色效果, 一般24色或者36色的盒装颜料就足够时装画使用。

Tips

在使用水彩颜料作画时尽量使用两个盛水的容器, 一个作为洗笔专用, 另一个则盛放清水作为调色专用, 这样能够避免在调和浅色时, 浊水浸润色彩, 导致色彩灰沉。

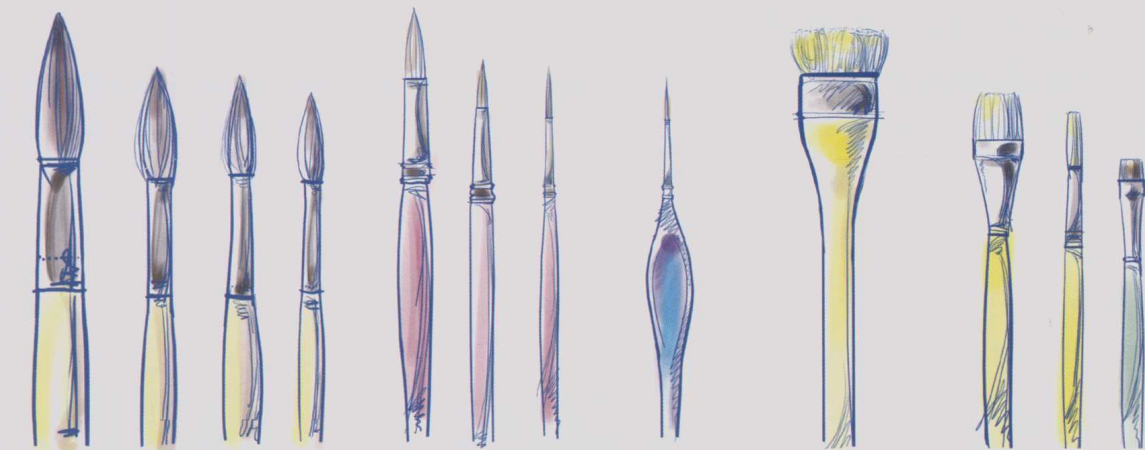
3. 水彩笔

常用的水彩画笔可以大致分为两种：棒形画笔与平头画笔。

棒形画笔能够形成较为灵活的笔触，根据型号大小，在大面积渲染或细节描绘时都可以选择。极小号的棒形画笔可以用于勾线。

平头画笔则擅长绘制大面积较为均匀的色块。根据画面需要，灵活地选择画笔是所有画家的必备本领。

另外在选择画笔时，推荐选择柔软的动物毛发画笔，这种画笔较人造纤维画笔有更好的吸水性。

普通棒形画笔

普通棒形画笔的笔尖一般是混合材质。选择质地柔软、可以吸收大量水分的棒形画笔，既可以大面积渲染，也可以用笔尖绘制相对细致的部位。

貂毛棒形画笔

貂毛的含水量非常大并具有一定的弹性，棒形的笔尖常用于刻画细致的色彩或勾勒线条。

棒形勾线笔

细长的笔尖可以画出灵活、流畅的线条，也可选用化纤材质的勾线笔。

平头笔毛刷

能够饱含大量水分，一笔就能覆盖大面积画纸。

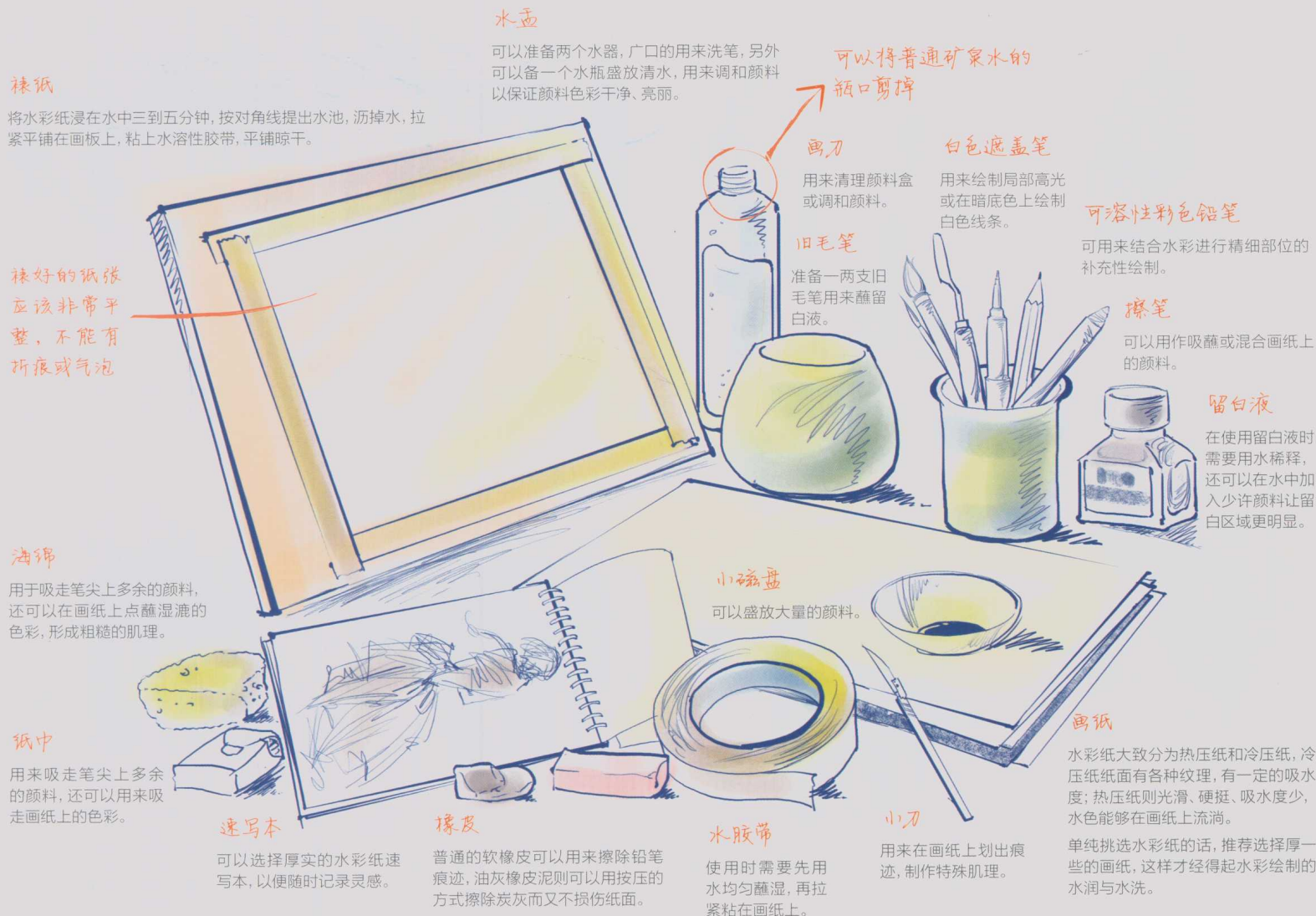
平头画笔

羊毛材质，柔软且含水量大，可用于绘制方形笔触。短毛的平头画笔会更加硬挺一些，适合绘制文字或方形物体。

4. 水彩纸和其他工具

水彩是一种非常依赖于工具的画种。除了颜料和笔，纸张的选择尤为重要，纸张的吸水性、肌理感等等都直接影响到画面的艺术效果。市面上的纸张基本上可以分为光滑、吸水性差的热压纸与粗糙、吸水性好的冷压纸两种，当然，特殊的纸张，如宣纸、有色纸等也可以使用。

根据水彩的特性，还有一些辅助性的工具也必须准备，如洗笔用的水盂、保证画面留白的留白液和制作肌理效果的多种工具等。

1.2.2 常用的水彩表现技法

水彩时装画实际上仍是水彩画的一种，所以在绘制过程中可以直接采用水彩画的各种基础表现技法。想要绘制完美的时装画，首先要学会使用水彩笔、学习水彩的基础着色方法、熟悉水彩特性、熟练掌握水彩颜料的干湿变化等，拥有这些扎实的基础后才能在后期延伸变化出具备个人风格特色的绘制技巧以及艺术效果。

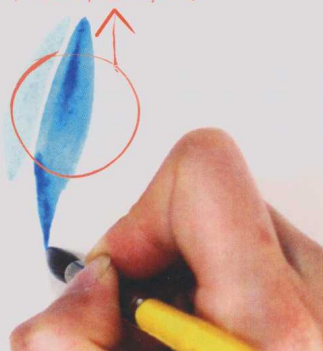
1. 使用不同画笔

不同的画笔通过笔尖形状、笔头柔软程度、弹性及笔锋长度，形成不同的画面效果与作画感受。画家一般会根据画面的需求与个人的习惯选择不同的画笔，有的画家甚至会因为偏爱而购买多支同号的画笔。

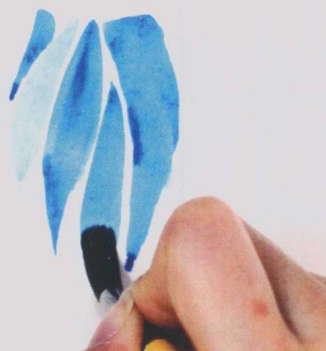
使用榛形画笔

榛形画笔是水彩画中最常用的工具，类似中国的毛笔，但是笔头圆，含水量较多。榛形笔多用天然动物毛发制成，笔头柔软、弹性小。

在绘制时光饱和度较浅的色彩再蘸较深的蓝色，能够在一笔绘制中形成丰富的层次

Step01 用榛形笔的笔尖能够很好地描绘细致尖锐的形状。

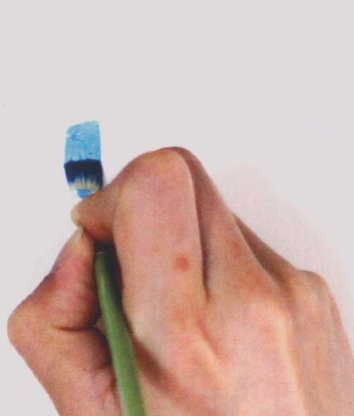
Step02 笔腹能够表现宽而圆润的笔触。

Step03 用笔尖收笔能够绘制柳叶状图形，用笔腹处收笔能够形成瓶肚状图形。

使用平头画笔

平头画笔适合表现大面积色彩、线条以及粗细变化较大的笔触。

Step01 平头画笔起笔要平稳，笔头要保持与纸面成60°。

Step02 绘制曲线时，画笔可根据图形的转折微微旋转。

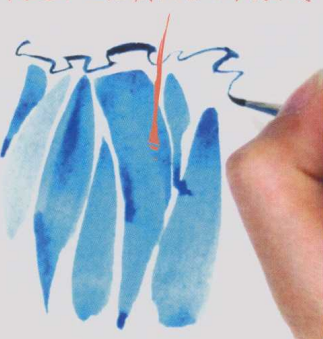

Step03 善用平锋与侧锋的结合绘制。

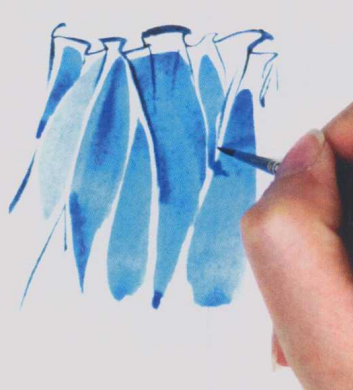
使用勾线笔

勾线笔实际上是笔锋较锐利的榛形笔，在材质上尽量选择较硬朗的纤维毛发制成的笔头，包括化纤笔头，因为这样的勾线笔足够硬朗、爽利，能够更加精准地绘制。勾线时尽量一气呵成，形成流畅、圆顺的画面效果。

如果线条较长或较复杂，可用轻起轻落的笔法进行线条衔接，以便更好地隐藏线条的衔接处

Step01 用勾线笔的笔尖接触纸面，流畅勾线，绘制长线条。

Step02 轻松绘制短线条。

Step03 侧锋干皴的勾线效果。

2. 基本技法

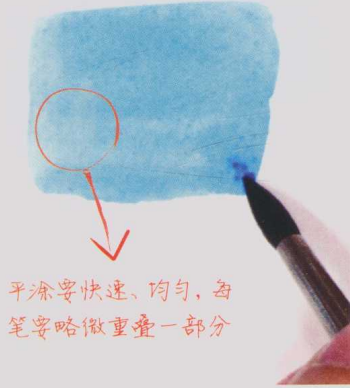
水彩绘制的基本技法实际上就是湿画法与干画法的各种综合应用,学习基本技法更多的是学习控制笔触以及控制水分。

平涂法

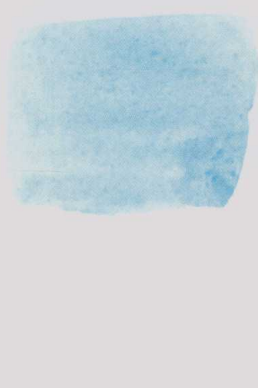
平涂法是水彩画中被大量使用的技法,在平涂的过程中一方面要手眼合一,控制平涂的形状与区域,另一方面要控制湿度,尤其是在大面积平涂时,干得太快会形成水渍,过湿则颜色太浅。另外,水彩色在干后会略微发浅。

Step01 用画笔侧锋快速平涂,注意每一笔都要略微叠加覆盖住上一笔。

Step02 用笔尖收笔。

Step03 水彩颜料干后,整体色彩会略微变淡一些。

Tips

在绘制水彩时讲究一气呵成,不要反复涂画或修补,水彩画水与色的融合十分微妙,反复涂改容易将纸上的色彩反吸回画笔上,形成色彩流失。

湿画法

湿画法是水彩画的基础技法,通过湿画法能够很快地掌握水彩特性,尤其是后期学习混色、溶色时,很好地控制与了解湿画法是重要的前提。

Step01 用蘸有清水的干净画笔在需要绘制的部位均匀蘸湿画纸。

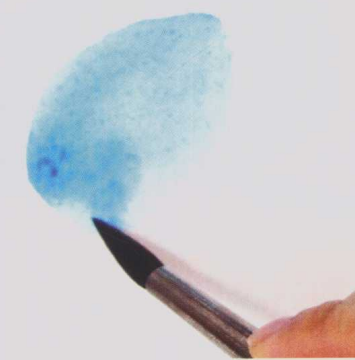
Step02 将画笔吸饱调和好的颜料,平涂绘制。

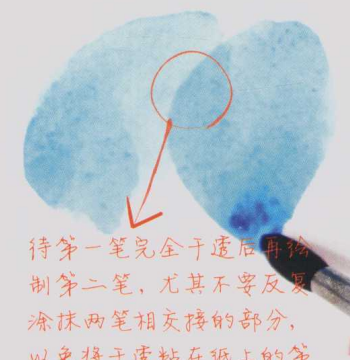
Step03 颜料会顺着蘸湿的画纸自然晕染,颜料较多的部位色彩也会较深。

干画法

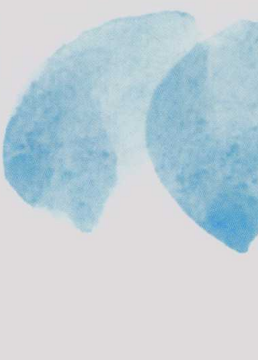
水彩干画法最重要的特性是色块与色块之间的透叠效果与色块边缘形成的水渍效果。要表现干画法效果并不是笔头蘸的颜料少,而是每一笔干透之后再绘制下一笔,这就要求在绘制过程中要考虑好每一笔的笔触形状、色块边缘形状、覆盖面积等。干画法会在色块边缘形成水渍,重叠部位则会形成色彩透叠的效果。

Step01 用画笔侧锋快速平涂。

Step02 画纸干燥后再绘制第二片色彩。

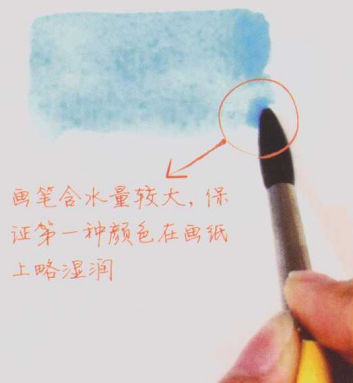
Step03 颜料干后,交叠区会形成色彩透叠。

3. 色彩渲染

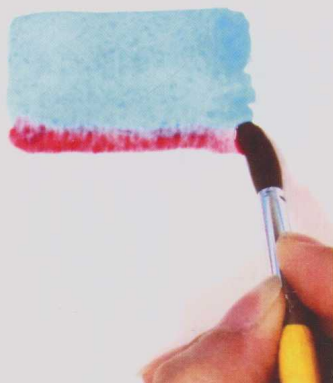
水彩画的魅力就在于灵活运用色彩的干湿状态,让色与色形成接染、融合、发散、透叠等效果。一般情况下,画纸越湿润色彩晕染越开,半湿润则会形成较小的发散融合效果,完全干燥则不会形成晕染而会形成透叠效果。因此,在绘制过程中要有意识地把握住笔尖含水量的多少、画纸的干湿以及画纸上色块的干燥状态,以便形成各种不同的色彩渲染效果。

双色接染

双色接染是让两种色彩轻松地衔接,并让衔接处形成色彩融合与渐变的效果。主要是在第一种颜色未干时,快速绘制第二种颜色,画笔要轻松,快速地稍许覆盖第一种颜色。

Step01 用画笔侧锋快速平涂,注意每一笔都要略微叠加覆盖住上一笔。

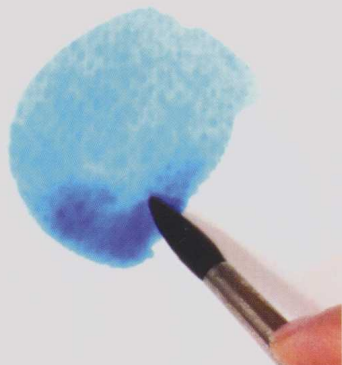
Step02 趁画纸未干,迅速调和红色,略微覆盖住蓝色部分平涂。

Step03 继续平涂红色部分。

湿罩色

湿罩色是用第一种颜色绘制底色,在底色未干时将第二种含水量同样较大的色彩覆盖于上,让色彩进行融合并形成第三种混合色彩。

Step01 平涂绘制蓝色。

Step02 调饱满水分的红色,从色块外部向内部走笔。

Step03 会自然形成红色—紫色—蓝色的色彩混溶效果。

干罩色

干罩色是水彩干画法的一种,首先绘制第一种底色,待底色完全干燥后绘制第二种色彩,色彩交叠处会形成玻璃叠加般的叠色效果。

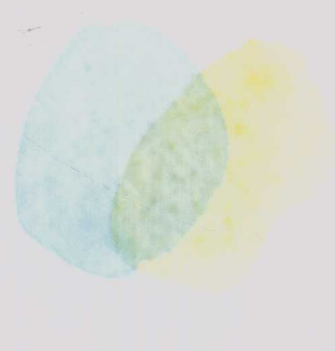

Step01 平涂绘制蓝色。

绘制第二种色彩时要轻松,一气呵成,不要反复涂抹色彩叠加处,以免影响底色的纯净度

Step02 待画纸干燥后,平涂绘制柠檬黄,两色要交叠。

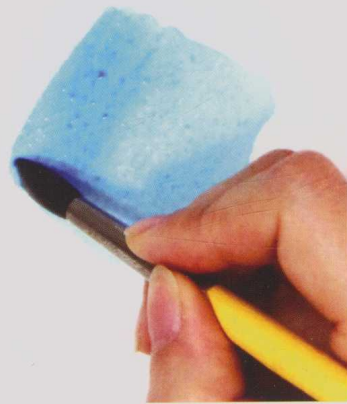
Step03 待色彩干燥后,两色交叠处会形成浅绿色的透叠效果。

湿画渐变

在底色未干时逐层叠色, 最终形成色彩由深到浅的渐变效果。

Step01 平涂绘制底色。

Step02 在底色完全湿润时, 调和略深的色彩进行平涂叠色, 叠色不要画满整个底色, 要留出三分之一, 让略重的色彩随着湿润的底色融合渗透形成渐变。

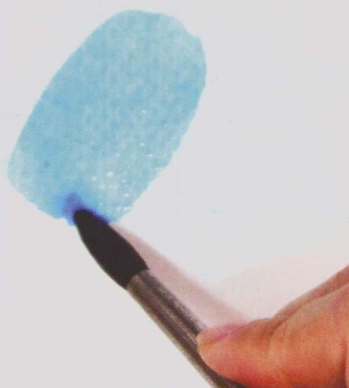
Step03 调和最重的色彩后进行平涂叠色, 只需绘制渐变的上端部分, 让色彩与第二层叠色形成自然融合、渗透, 形成更好的渐变层次。

Tips

水彩颜料的遮盖力弱, 色彩之间十分容易互相影响, 因此色彩渲染技法更要求绘制时要干脆、利落, 切忌反复涂改造成色彩脏污, 影响水彩画透亮、干脆的效果。

水溶渐变

一般用来模糊边界或形成较简单的渐变层次。

Step01 平涂绘制底色。

Step02 在底色完全湿润时, 换干净的画笔蘸清水, 反复揉洗笔触边界并将色彩向外自然扩开。

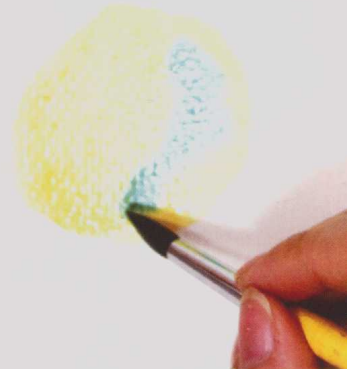
Step03 持续揉洗直至边缘完全变淡形成自然的边缘(这一方法不适合在已有其他底色的部位进行绘制, 最好在干净的水彩纸上进行)。

湿画溶色

湿画溶色是运用水彩色容易相溶的特性进行绘制, 几乎是将画纸作为调色盘, 使色彩在湿润的纸张上自然地融合。

Step01 平涂绘制底色。

Step02 迅速将第二种色彩轻轻叠画在完全湿润的画纸上, 让其在纸张上与第一种色彩融合在一起, 形成渐变效果。

Step03 继续添加第三种色彩, 注意让每种色彩自然融合, 形成色彩渐变, 尤其不要用画笔涂抹色彩渐变处, 以免留下不自然的笔痕。