

ILLUSTRATION

FOR FASHION DESIGN

ILLUSTRATION FOR FASHION DESIGN

手绘时装画

马克笔技法

陈石英 编著

ILLUSTRATION FOR FASHION DESIGN

手绘时装画 马克笔技法

陈石英 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

ART
S
E
O
N

ILLUSTRATION FOR FASHION DESIGN

手绘时装画 马克笔技法

陈石英 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

FASHION

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘时装画马克笔技法 / 陈石英编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5381-8026-8

I. ①手… II. ①陈… III. ①服装设计—绘画技法—教材 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第083170号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁省印刷技术研究所

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm × 260mm

印 张: 7.5

字 数: 100千字

印 数: 1 ~ 3000

出版时间: 2013年6月第1版

印刷时间: 2013年6月第1次印刷

责任编辑: 闻 通

封面设计: 陆浩洋

版式设计: 陆浩洋

责任校对: 李淑敏

书 号: ISBN 978-7-5381-8026-8

定 价: 55.00元

联系编辑: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: 605807453@qq.com

<http://www.lnkj.com.cn>

目录 Contents

序 4

编者前言 5

01 认识马克笔 6/11

绘画工具 7

马克笔的使用技巧 8/11

02 人体比例及动态 12/31

男女人体比例 13/14

人体绘制步骤 15/16

裸体的着色 17/19

从裸体到穿衣的绘制步骤 20/23

图例 24/31

03 马克笔单色着色技巧 32/43

案例一 33/35

案例二 36/39

图例 40/43

04 着色步骤图 44/60

案例一 45/49

案例二 50/52

案例三 53/56

案例四 57/60

05 面料质感表达 61/82

面料的刻画 62

局部分析 63/82

06 配饰 83/91

07 时装画实例赏析 92/120

Preface

序

在信息高速发展的今天，人们的生活方式与学习方式发生了很大的变化，特别是在艺术设计领域，设计手段的变化也对设计表现潮流起到了推波助澜的作用。我们在感受新的设计表达方式给我们带来新的体验的同时，有时又会渐渐失去一些以往设计表达给我们带来的快乐享受。今天，我在看过《手绘时装画马克笔技法》这本书稿后，从中感受到作者在表达一种手绘创作的乐趣，并将这种手绘创作的乐趣释放给初学者。手绘作为一种设计的表现可以说并不特殊，手绘的工具也多种多样，每一种工具都具有其不同的表现空间，对手绘工具的控制需要有多年的实践经验，陈石英将自己多年对手绘时装画的感悟体现于马克笔的笔端，通过马克笔的语言，加上简明的语言与技法分析图例较为全面地解释和展示了马克笔技法的要点；将马克笔的表现方式不断拓展，力图将马克笔的限制通过各种方式转换为表现的特点。马克笔时装画的初学者大多缺乏技法表现的经验，同时对服装造型、面料质感、配饰等诸多方面缺乏一定的学习和了解，对此，本书给马克笔时装画的初学者提供了一个很好的指导。

对于设计表现而言，新的表现方式的出现并不意味着已有方式的过时，重要的是通过马克笔时装画将我们对设计与艺术的交融、传统与时尚的碰撞、流行与个性的并存等感悟展示出来。陈石英的《手绘时装画马克笔技法》在不断探索和挖掘马克笔时装画的未来空间的过程中，不仅给我们带来了一种设计享受，而且展示出马克笔时装画所呈现出的独特个性魅力。我在这里也想和大家共同分享马克笔时装画的快乐感受。

2013年4月于清华大学美术学院

Foreword

编者前言

手绘的重要性体现在设计过程中对设计思维的快速记录与系统展示，同时也是设计师自我修养的重要体现。手绘作为必要的设计基础在这数码化的时代愈加被重视起来，任何绘图或非绘图工具都可以成为手绘、设计的工具，而最常用的马克笔因为其着色快捷且方便易用等特点，成为众多设计师及设计类专业师生最为常用的绘图工具之一。

最初使用马克笔绘制时装画或服装效果图时会遇到许多障碍，除了缺少对人体结构比例及面料的了解外，更重要的是对时装画或效果图的整体把握及质感表现。

本书针对初学者分为马克笔技法基础（包括马克笔最为常用的笔法使用技巧及人体比例参考与着色，第1章、第2章）和步骤图（着色基础与步骤分析，第3章、第4章）两大基础部分；最后一部分为质感表现与图例分析（包括配饰与面料表现以及图例分析，第5章~第7章）。前面基础部分的技法将在后面的步骤图、面料与配饰及图例分析中有完整体现。

为了给初学者提供完整清晰的马克笔技法指导与分析，本书使用简明的语言与技法分析图例，全面解释和展示马克笔技法的要点，并使用大量步骤分析图让读者完整了解着色过程及对画面的整体把控。从第1章认识马克笔开始到第4章的着色步骤图，整个过程形成一个完整的基础马克笔入门系统，书中对马克笔使用过程中须注意的部分均有文字解释，让读者可以更快地了解马克笔在绘制时装画及服装效果图中的难点、要点。

除了以上几章中介绍的初步了解马克笔的技法分析外，后面第5章、第6章的面料与配饰的质感表达让读者可以更深入地了解马克笔的更深层次的应用技法，每章均有文字及大量图例帮助理解与学习。质感的表达在绘制时装画及服装效果图中尤为重要，也是马克笔技法使用的难点所在。

最后一章的实例配有绘制时的难点分析与工具，方便读者进行分析与临摹。

本书的编写原则是把马克笔的每一处技法要点展示出来，以供读者可以快速掌握马克笔的绘图技法，希望本书能够帮助广大服装设计专业的学生及时装画爱好者更好地学习马克笔技法及时装画或服装效果图，成为一本真正实用的时装画马克笔技法教程。

本书若有谬误及不当之处，敬请广大读者及老师多多赐教。

陈石英

2013年3月于佩鲁贾

01

认识马克笔 ▶▶▶▶

■ 绘画工具

马克笔作为快速表现的首选工具有着着色快捷、表现力强且携带方便等优点。比较常用的是酒精性马克笔，此种马克笔使用对人体无害的酒精溶剂，颜色透明可反复叠加，具有速干的特点。在使用马克笔的过程中，最重要的是要了解马克笔的特性，本章将着重介绍马克笔的用法与技巧。

很多初学者刚接触马克笔时往往会问：“画这个用几号笔？”其实这是没有必要的，每个品牌的马克笔颜色都有偏差且号数都不同，我们只需要一个质量不错的马克笔，再根据绘画对象选择自己喜爱的颜色即可。在熟悉了马克笔的特性以后用什么颜色就像学会了开车后与你开什么样不同的车其实是没有关系的，所以我们得先学会怎样“开车”。

马克笔可用于进行大色块的铺色以及质感的表达，首先我们要学会控制好它的笔头、用笔的力度及速度。转动笔头可以画出不同的笔触，而力度及速度可以控制颜色的深浅程度。

在表现时装画或服装效果图时，往往会出现很多似乎马克笔不能表现的地方，这时候我们可以使用一些特殊方法或其他工具加以辅助，以增强马克笔的表现力。

● 其他辅助绘画工具

高光笔：可用于高光的处理、反光以及细节的刻画。

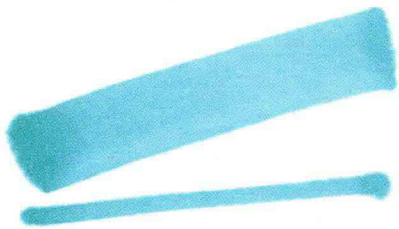
彩色铅笔：可用于马克笔的颜色过渡以及细节刻画、勾线等。

针管笔：主要用于勾线、发丝及其他细节的刻画。

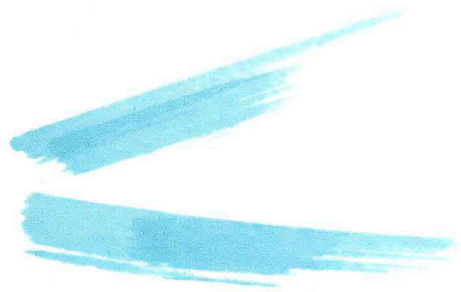
● 纸张的选用

马克笔适用于在平滑的纸面上表现，一般比打印纸稍微厚一些的渡边纸即可，如需表现其他特殊效果可尝试使用不同肌理、不同吸水量的纸张。

■ 马克笔的使用技巧

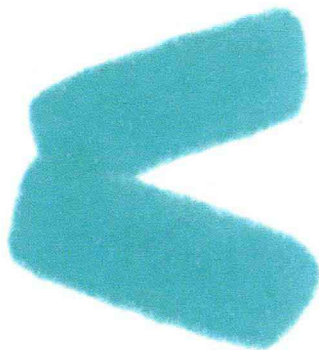
- 马克笔的宽线及细线。

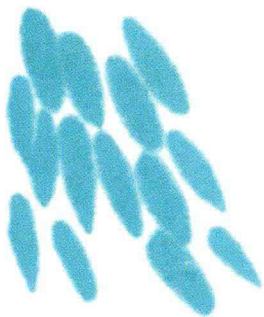
- 马克笔宽笔头快速轻触纸面产生的效果，由于墨水量的不同，笔触效果也不同。

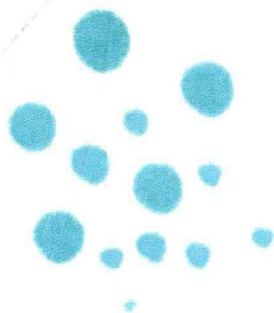
- 马克笔宽笔头快速来回排线平涂产生的效果，由于速度较快，墨水溶合在一起，看不到明显笔触，上深下浅是由于笔触叠加的次数不一样。

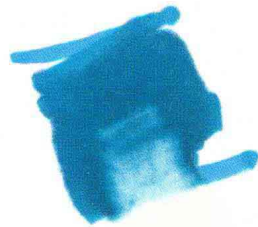
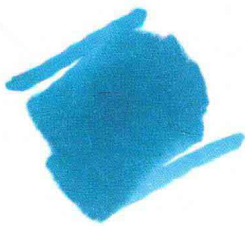
- 马克笔宽笔头缓慢有力地在纸上移动产生的效果，笔触浑圆。

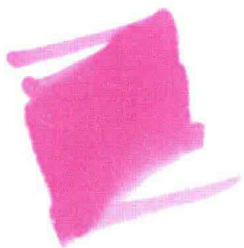
- 马克笔宽笔头竖向平放，停留时间长使笔触浑圆。

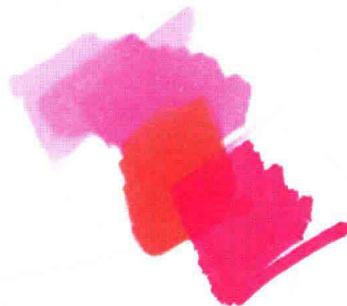
- 大小不同的圆点是由于笔尖停留在纸面的时间长短不同。

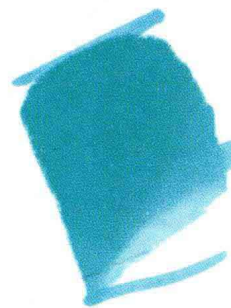
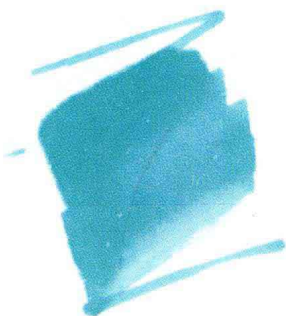
- 颜色的溶解：由于酒精的作用，浅灰色把深绿色溶解后的效果。这意味着酒精可以把颜料洗掉，可用于背景及特殊效果的表现。

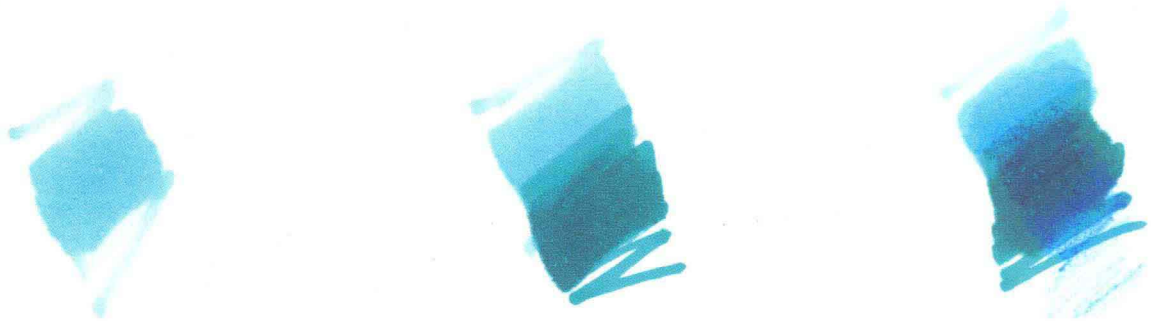
- 颜色的叠加：马克笔颜料的透明性使两种颜色重叠的位置呈现出新的颜色效果。

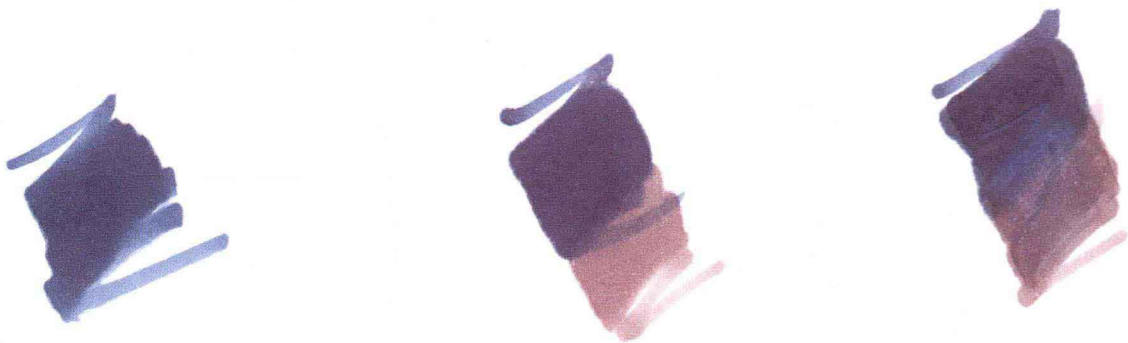
- 颜色的融合：不同颜色间的渐变与融合，技巧在于待前一颜色未干之前把另一颜色快速叠加上去，注意在叠加处力度稍微减弱以达到更好的渐变效果。

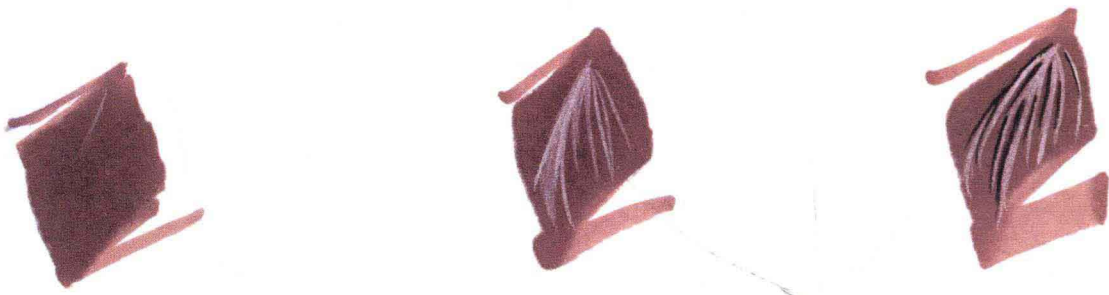
- 同一颜色的马克笔由于叠加的次数不同而呈现出的不同深浅效果以及渐变效果。

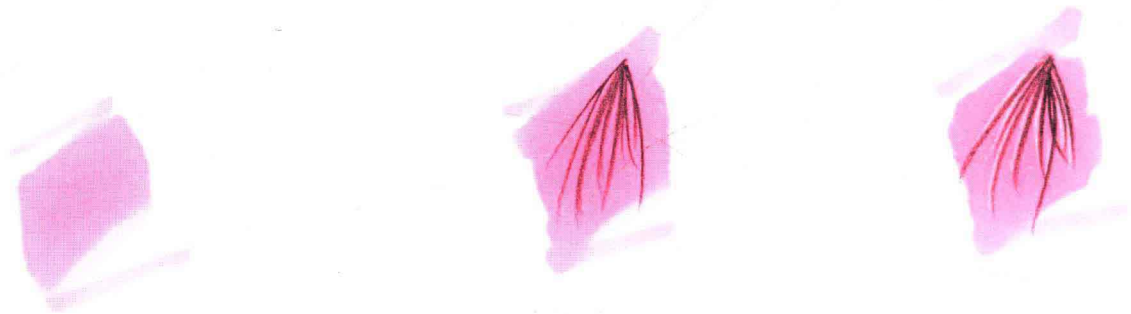
- 彩色铅笔的过渡：彩色铅笔在与马克笔结合使用的时候可用于马克笔颜色间的过渡与渐变。

- 白色彩色铅笔在深色颜料上的过渡作用。

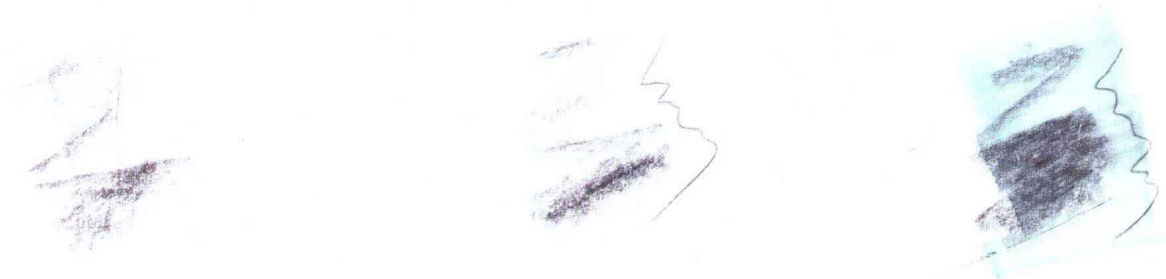
- 白色彩色铅笔在深色颜料上的刻画。

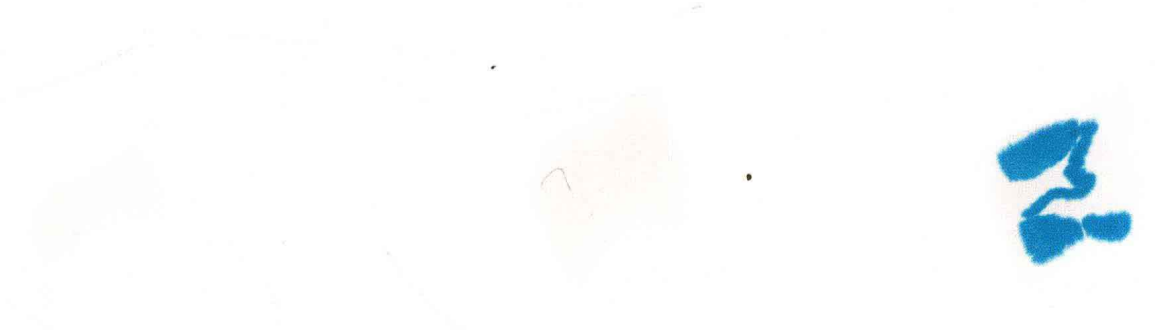
- 黑色彩色铅笔在浅色颜料上的刻画。

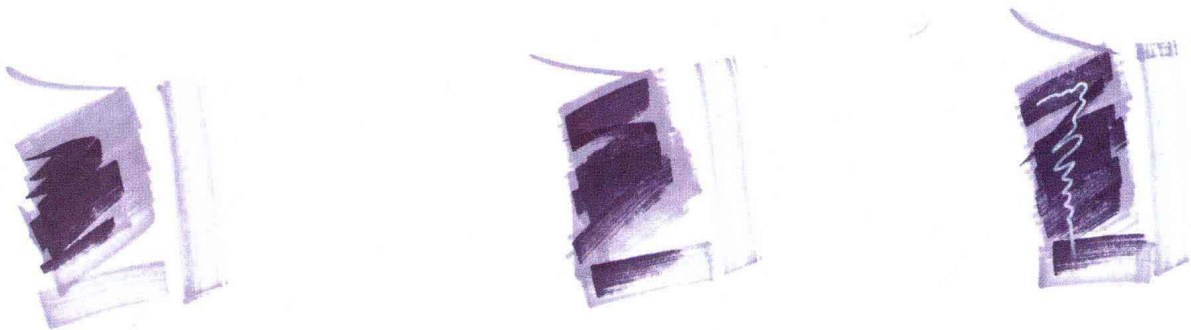
- 在过渡不均匀的颜料上加涂第二遍颜色使得第一遍的颜色更加柔和，一般用比底色浅的颜色加涂。

- 由于马克笔的透明效果表现，我们可以做出不同的效果。

- 在上色前平涂一层浅颜色，然后快速叠加颜色，第二遍颜色更柔和。

- 干笔头的肌理效果及高光笔或白色彩色铅笔的运用。

总结:

马克笔在表现不同物体、不同材质以及不同感觉时，可以通过控制笔头与纸面接触的力、时间以及角度来达到我们需要的效果。

02 人体比例及动态 ▶▶▶▶

如何画人体：比例与动态

人物是时装画里最重要的主角之一。要想画好人体，除了要了解人体各部位的比例，更重要的是不断地练习！练习！练习！

在教学的过程中，不断有学生问“这个手怎么画？”“那膝盖怎么画？”这都是对人体比例不了解而发出的疑问。在时装画这一领域里，要的就是不断的练习，然后思考为什么，然后再练习解决为什么，往往在你不经意的时候，你便会发现你的线条更加流畅，形态更加准确，画面更加生动了。

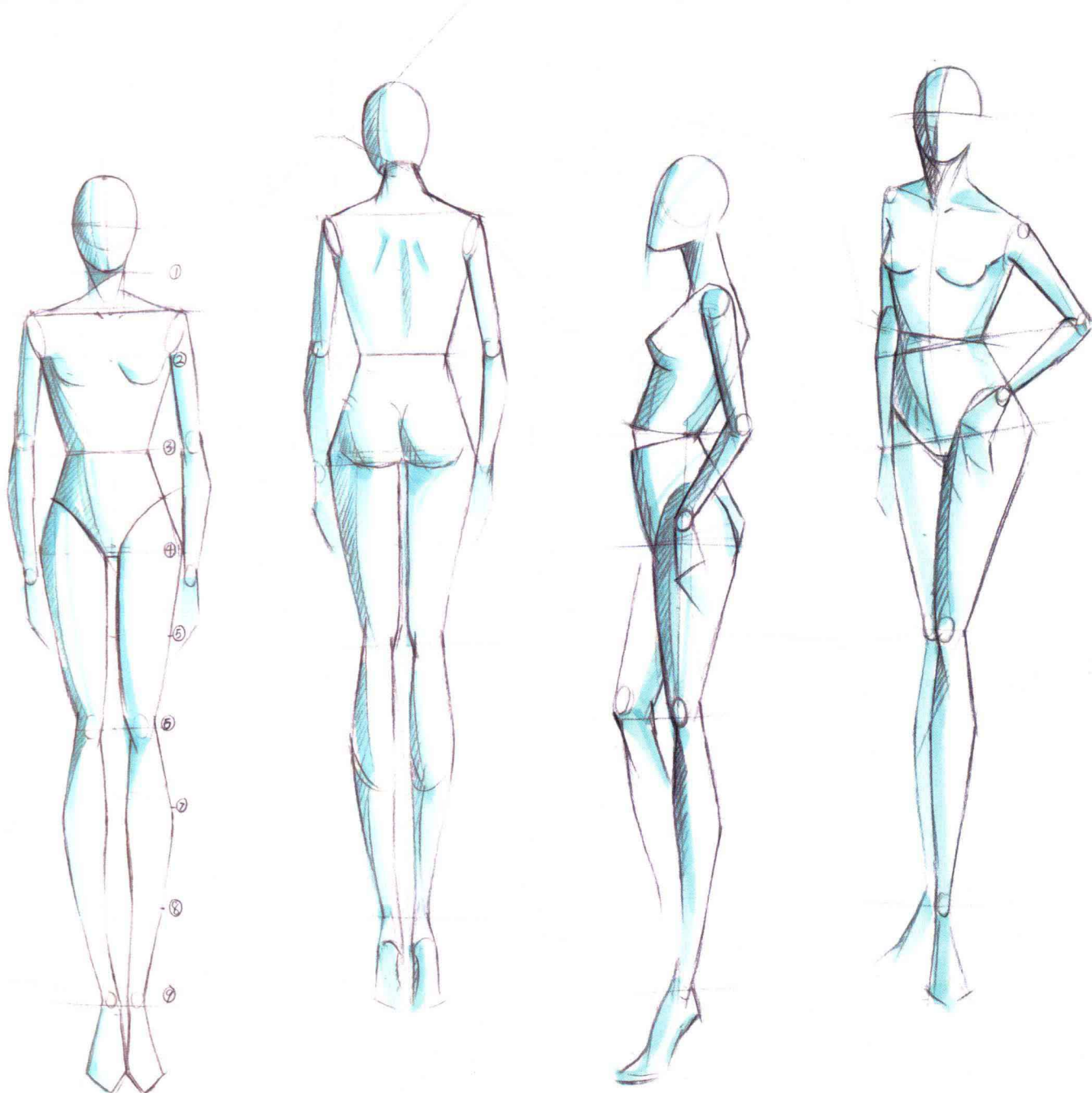
对人体的了解也是如此，需要夜以继日地练习与思考。

本章旨在让你了解时装画人体的整体比例与动态，但是要注意，比例并不是一成不变的，可根据不同的情况使用不同的比例。本书人物的比例为1:10，1为一个头高，有时候在绘制效果图的时候常常使用接近标准人体的1:8或1:9的比例。

■ 男女人体比例

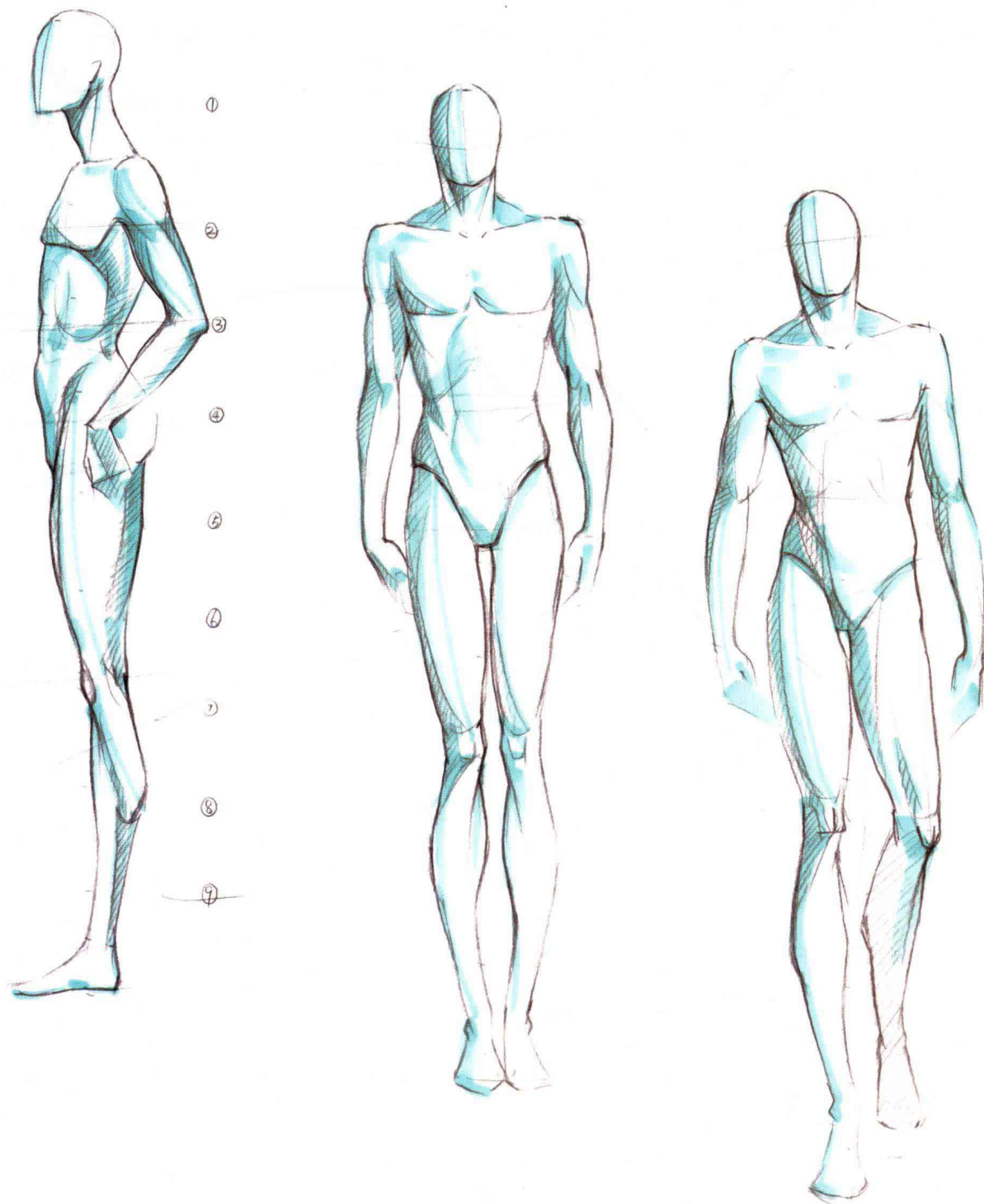
● 女性人体比例

竖线表示人体的重心线，在绘制时装画时需要先把重心线标出。此重心线被等分为10份，肩宽约为头部宽度的2倍，腰宽为1个头长。在图例上标注的序号①为下颏。②胸围线，锁骨位于①与②的1/2处。③腰部，手臂自然放下时，肘的位置在此。④胯部，手臂自然放下时，腕关节在此位置。⑤大腿中部，手臂自然放下时指尖到此位置，⑥膝关节。小腿为3个头的长度，如果人体比例为1:9，小腿长度则为2个头长。⑦为踝关节。

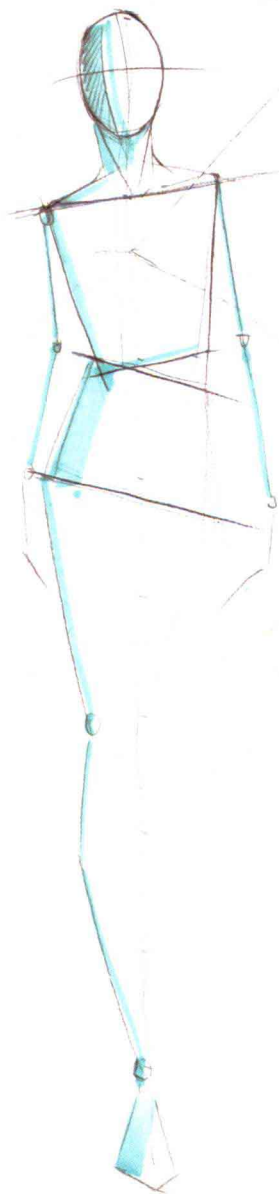
● 男性人体比例

男性比例与女性略有不同，肩宽约为头宽的3倍。腰部相对女性稍粗，腰线稍低。胯部位于④与⑤之间。膝关节位于⑥与⑦之间。

■ 人体绘制步骤

人体结构相当复杂，我们把人体各部位简化成几何体有利于我们更好地掌握人体。

● 步骤一

1. 把垂直的重心线绘制出来并10等分。
2. 从头部开始，画出椭圆。
3. 标出肩部宽度，画出肩线，找到锁骨位置。
4. 画出胸腔。
5. 画出胯部。
6. 找到膝关节、踝关节位置，画出承重腿。
7. 找出手臂的关节位置。

● 步骤二

1. 画出胸部。
2. 画出膝关节。
3. 画出手臂与手。

● 步骤三

完善各部位的肌肉。