

时装时光

袁春然的马克笔图绘

袁春然◎著

掌握营造感染力的
动态、构图、色彩表现技巧

直击绘画灵感之源
窥探形成自我风格的门径

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

时装时光

袁春然的马克笔图绘

袁春然◎著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

时装时光：袁春然的马克笔图绘 / 袁春然著. —
北京：人民邮电出版社，2017.10 (2017.11重印)
ISBN 978-7-115-46909-0

I. ①时… II. ①袁… III. ①服装设计—效果图—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第235916号

内 容 提 要

本书是袁春然的又一本马克笔手绘时装画力作。在马克笔手绘技法之外，分享了作者对时装画的认识，着重讲述了如何营造画面形式感、提高色彩感染力、增强画面生动性，以及创作的灵感来源和捕捉灵感的方法，并用完整的案例创作步骤带领读者直击创作过程，除了绘画技法要点，重点强调了创作思维和自我绘画风格的培养。

本书适合服装设计师、时尚插画师和服装设计爱好者阅读，同时也可以作为服装设计培训机构和服装设计院校的教学用书。

-
- ◆ 著 袁春然
责任编辑 杨 璐
责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
北京缤索印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：10.5
字数：177千字 2017年10月第1版
印数：3 001—5 000册 2017年11月北京第2次印刷
-

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：京东工商广登字 20170147号

▶▶ CONTENTS 目录

▶▶ Chapter 01

我的绘画语言

- 1.1 画面的形式感 12
 - 1.1.1 用动态让画面更加生动 12
 - 1.1.2 用构图来渲染画面氛围 16
- 1.2 用色彩表现画面的感染力 20
 - 1.2.1 单色与类单色的微妙变化 20
 - 1.2.2 弱对比色表现出的层次感 22
 - 1.2.3 撞色带来的视觉冲击力 24
- 1.3 用笔触赋予画面趣味性 26
 - 1.3.1 点的变化 26
 - 1.3.2 线条的变化 28
 - 1.3.3 笔触的排列方式 32
 - 1.3.4 笔触的综合应用 34
- 笔触表现的 step by step 案例 35

▶▶ Chapter 02

我的绘画灵感

- 2.1 我最喜欢的设计师 40
 - 2.1.1 亚历山大·麦昆
(Alexander McQueen) 40
 - 2.1.2 亚历山大·王
(Alexander Wang) 48
 - 2.1.3 约翰·加利亚诺
(John Galiano) 52
- 设计师作品表现的 step by step 案例 57
- 2.2 秀场掠影 60

2.2.1 Dolce&Gabbana 60

2.2.2 Givenchy 72

2.2.3 Prada 78

2.2.4 其他秀场 82

秀场表现的 step by step 案例 88

2.3 时尚大片 90

时尚大片表现的 step by step 案例 100

▶▶ Chapter

03

我近期的风格尝试

3.1 清新风格 104

3.1.1 简单而不单调的单色 104

3.1.2 层次丰富的铅笔淡彩 108

3.1.3 柔和自然的淡彩 112

清新淡彩表现的 step by step 案例 118

3.2 速写风格 120

3.2.1 用线塑形 120

3.2.2 更加放松的笔触 122

3.2.3 夸张的形体 124

3.3 写意风格 126

写意风格表现的 step by step 案例 133

▶▶ Chapter

04

局部的深入刻画

4.1 人物表现 138

4.1.1 人物的面部特写 138

人物面部表现的 step by step 案例 147

4.1.2 人物的装饰变形 150

4.2 画龙点睛的配饰 152

4.2.1 时尚造型中的配饰 152

4.2.2 配饰特写 160

配饰表现的 step by step 案例 165

时装时光

袁春然的马克笔图绘

袁春然◎著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

时装时光：袁春然的马克笔图绘 / 袁春然著. —
北京：人民邮电出版社，2017.10 （2017.11 重印）
ISBN 978-7-115-46909-0

I. ①时… II. ①袁… III. ①服装设计—效果图—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第235916号

内 容 提 要

本书是袁春然的又一本马克笔手绘时装画力作。在马克笔手绘技法之外，分享了作者对时装画的认识，着重讲述了如何营造画面形式感、提高色彩感染力、增强画面生动性，以及创作的灵感来源和捕捉灵感的方法，并用完整的案例创作步骤带领读者直击创作过程，除了绘画技法要点，重点强调了创作思维和自我绘画风格的培养。

本书适合服装设计师、时尚插画师和服装设计爱好者阅读，同时也可以作为服装设计培训机构和服装设计院校的教学用书。

-
- ◆ 著 袁春然
责任编辑 杨 璐
责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
北京缤索印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：10.5
字数：177 千字 2017 年 10 月第 1 版
印数：3 001—5 000 册 2017 年 11 月北京第 2 次印刷
-

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：京东工商广登字 20170147 号

From: guanchun. am. R.
20.5.07 29

►► PREFACE

我的马克笔 时装画

如果你读到这篇文章，说明一定是我的第二本时装画图书问世了。此时此刻我备感荣幸，希望正在阅读本书的你能分享我的喜悦。

与我的第一本书相比，在本书中，我更多地展现了自己对时装画、对时尚的解读，是对自己绘画的阶段性总结。到目前为止，即便是到了恨不得每天十二小时作画的地步，我仍然不清楚为什么会对并非我本职的时装画有着如此大的热情。我想，所谓的幸福就是我们能找到自己热爱的事情，固执地相信，然后痴迷地坚持。在不久的将来我可能会对新的事物产生兴趣，但是在青睐时装画的时间里，我能够倾注自己所有的爱。

我很小就开始画画，小学上课时就在桌子的内侧画画，但那时并没有接受正规的绘画教育。到了初中，我单纯地把喜欢的形象画下来，结果攒下来的画足足有几十本。

到了高中，因为决定要考艺术类大学，所以我开始接受专业的考前美术培训。在所有的考前训练科目中，我最喜欢的是速写，想来那个时候我就爱上了线条的抑扬顿挫所产生的微妙变化。高中三年，有两年的时间我坚持每天画两张人物速写，那时候我最感兴趣的便是对服装褶皱的表现。最开始我对服装因身体的转折和运动而产生的褶皱形态并不能完全理解，只是单纯地临摹，后来学习了理论知识，再结合作物写生，对褶皱的产生有了“果真如此”的认识，便感到大为惊喜。也就在这时，我开始热衷于“画衣服”。

大学一年级时，闲暇的时间很多，学习目标也不明确，我每天都因为迷茫而焦虑。缓解这种负面情绪的方法就是躲在计算机教室里画画，每天把想画或者想要临摹的作品放进U盘，然后一直画到教室关门。经常看着自己的画，

早期我对大卫·当顿（David Downton）的时装画的临摹，向大师学习人物的造型方法和线条的语言。

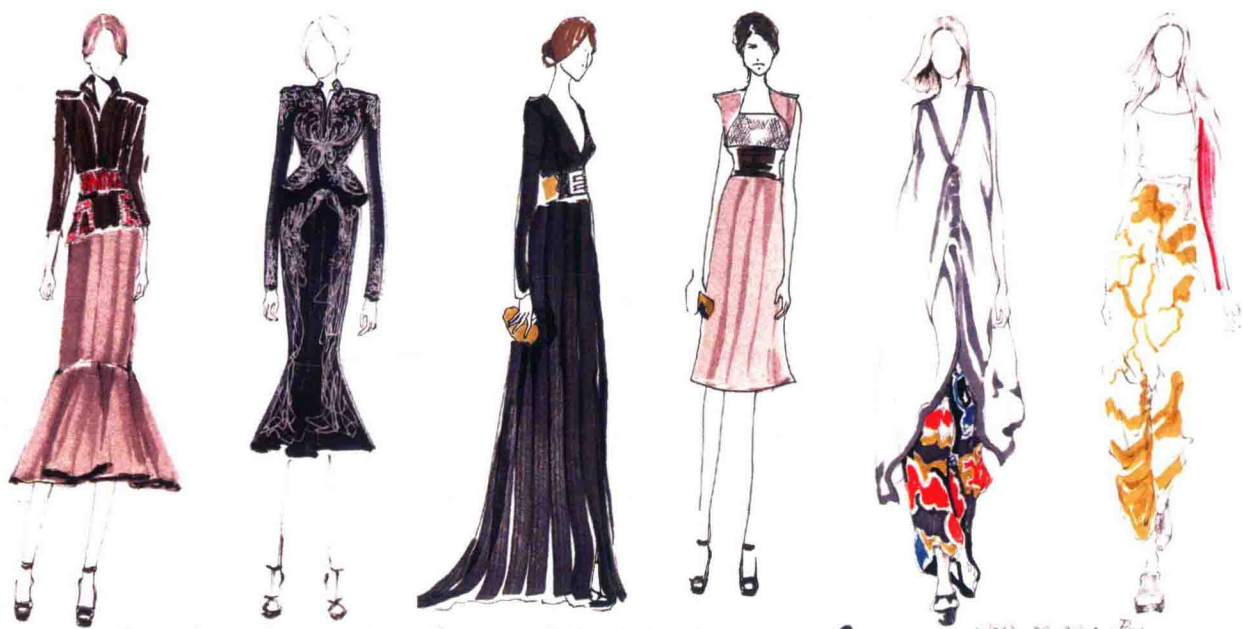

最早开始画时装画时，我采用的是较为平面的装饰风格，对人物进行变形，对服装的表现也较为简单。

这幅作品临摹了大卫·当顿的人物造型，并在此基础上表现出珠宝的设计方案。

2012.2.3. Alex. Mc. R.

体会到满满的成就感。大学二三年级时，偶尔可以拿自己的作品参加活动，并得到其他专业老师的赏识，久而久之这成为一件我乐意去做并且从某种程度上讲做得还不错的事。

真正接触时装画是因为被时装画大师大卫·当顿（David Downton）的作品打动。从他的作品里，我深切地感受到时装之美。他的作品展现的不是肤浅的流行，而是经典。如果说通过相机镜头捕捉到的是“当下”，那么时装画因为绘画者本身的审美和喜好，可以说用画笔提炼的是超越时间的“风尚”。

时装画简洁的画面中融合了诸多元素：模特、时装、动态、妆容、配饰……更重要的是这些元素经过画家自身审美的加工和个人风格的演绎、诠释，有了不同于照片的生动性和独特性。

从最初对大卫·当顿作品的临摹，对他笔下线条和色彩的痴迷，渐渐到深入思考那些具有妩媚感或力量感的诠释方式，再到对画面的形式感加入自己的理解，久而久之将其融入自己的作品中，并最终塑造出自己的人物造型，形成了自己的绘画风格。当一件“非专业”的事情占据了自己太多时间的时候，

我也曾问自己“做这些是为了什么”，犹疑过要不要控制一下画画的时间，或者说那些时间是不是可以换回一些实质性的回报。在我心存疑惑时，无意中看到的一句话解答了我的困惑：

“阅读最好的奖赏在于其本身。”我想，绘画应该也是这样的吧，绘画的过程带给我的乐趣和画面完成后带来的成就感，对我而言已足够了，此时此刻，对时装画的热爱和执迷就是我需要的全部，我只需享受这个过程；至于它最终会带来什么，谁知道呢，对未来保留一些神秘感和期待，不也同样美妙吗？

将自己的作品集成册并最终出版，是一件很有成就感的事情，但其中的过程不像画画那样享受，因为与图书相关的层次和结构，并不是所有的内容都是自己愿意去完成的。但是只

要想到自己的作品会被读者看到，甚至能够对很多人产生影响，这无疑给了我很大的动力，即使是持续靠咖啡提神，持续通宵达旦，我也愿意为之努力。

好在本书是在完成了 60% 的作品以后才有了归纳成册的想法，在搭好了图书架构后再有针对性地补充画稿，所以本书中大部分的作品在表现上更加随意、自由，无论是涉及的题材、使用的材料，还是表现的手法，都更加充实而多样。本书的内容和我的第一本书一样，仍然以马克笔作为主要的工具。马克笔是一种“线性”的画材，笔触大多都以线条的形式呈现，所以对于线条的把控和由于力度所产生的颜色的微妙变化，就成为运用马克笔最大的挑战，但这也是最让人着迷的地方。马克

笔的笔触可以利落如刀锋，也可以流转如丝绸，简单的工具衍生出的无穷变化正是其魅力所在。

记得有人说过：“我们能够留给这个世界的，除了我们的孩子，其实还有很多，比如书籍。”我有幸成为众多图书作者之一，这让我心怀感激。再次感谢所有在写作过程中支持我的人，并希望这本书被更多的人看到并喜欢，如果能对你有所帮助，我将不胜荣幸！

From: Yuan Chunran. R.

CHANEL
From: Yuan Chunran
2012.02.13

CHANEL
From: Yuan Chunran
2012.02.13

▶▶ CONTENTS 目录

▶▶ Chapter 01

我的绘画语言

- 1.1 画面的形式感 12
 - 1.1.1 用动态让画面更加生动 12
 - 1.1.2 用构图来渲染画面氛围 16
- 1.2 用色彩表现画面的感染力 20
 - 1.2.1 单色与类单色的微妙变化 20
 - 1.2.2 弱对比色表现出的层次感 22
 - 1.2.3 撞色带来的视觉冲击力 24
- 1.3 用笔触赋予画面趣味性 26
 - 1.3.1 点的变化 26
 - 1.3.2 线条的变化 28
 - 1.3.3 笔触的排列方式 32
 - 1.3.4 笔触的综合应用 34
- 笔触表现的 step by step 案例 35

▶▶ Chapter 02

我的绘画灵感

- 2.1 我最喜欢的设计师 40
 - 2.1.1 亚历山大·麦昆
(Alexander McQueen) 40
 - 2.1.2 亚历山大·王
(Alexander Wang) 48
 - 2.1.3 约翰·加利亚诺
(John Galiano) 52
- 设计师作品表现的 step by step 案例 57
- 2.2 秀场掠影 60

- 2.2.1 Dolce&Gabbana 60
- 2.2.2 Givenchy 72
- 2.2.3 Prada 78
- 2.2.4 其他秀场 82

秀场表现的 step by step 案例 88

2.3 时尚大片 90

时尚大片表现的 step by step 案例 100

Chapter 03

我近期的风格尝试

3.1 清新风格 104

- 3.1.1 简单而不单调的单色 104
- 3.1.2 层次丰富的铅笔淡彩 108
- 3.1.3 柔和自然的淡彩 112

清新淡彩表现的 step by step 案例 118

3.2 速写风格 120

- 3.2.1 用线塑形 120
- 3.2.2 更加放松的笔触 122
- 3.2.3 夸张的形体 124

3.3 写意风格 126

写意风格表现的 step by step 案例 133

Chapter 04

局部的深入刻画

4.1 人物表现 138

- 4.1.1 人物的面部特写 138

人物面部表现的 step by step 案例 147

- 4.1.2 人物的装饰变形 150

4.2 画龙点睛的配饰 152

- 4.2.1 时尚造型中的配饰 152
- 4.2.2 配饰特写 160

配饰表现的 step by step 案例 165

▶▶ Chapter

01

我的绘画语言

时装画只是在题材上有所限定——以表现时装为主，但其本质还是绘画作品。一幅绘画作品的表现语言应涵盖构图、色彩和笔触等要素。

就时装画而言，大部分作品是由模特儿的动态和姿势来决定构图的，富有张力或形式感的动态和姿势往往可以使作品具有更加强烈的视觉冲击力。作为服装设计最醒目的设计元素之一，色彩向来是时装画展现的重中之重：撞色使画面活泼跳跃，同类色使画面柔和舒适，而黑白搭配则能营造出“经典感”。相对于构图和色彩，笔触属于“微观元素”，但它是个人风格的集中体现，笔触的疏密、排列、形状和走向等，能够形成画面的黑白对比、空间关系及虚实层次等。

使用这些绘画语言都为了一个共同的目的：让画面展现出你想要的视觉效果，传递出你想要表达的意图与情感。

1.1

画面的形式感

从绘画角度出发,时装画在客观上要注重对时装与人物的塑造,在主观上则要引起观者的共鸣,对观者产生足够的吸引力。为了让时装画具有一定的视觉冲击力,在绘制时装画之前就要对画面的形式感进行揣摩和推敲。无论是选择较为特殊的动态,还是强化构图的形式,或者从一个独特的视角出发,都能够让你的画面更加生动。

1.1.1 用动态让画面更加生动

对大多数时装画而言,模特占据了画面的绝大部分,甚至充斥了整个画面,所以模特的动态就成为关键性的视觉元素。我们可以参考时尚摄影里模特的动态、姿势、角度和构图,将其运用到时装画中。而不同的动态选择,不仅是为了表现人体的动感,还在于对时装的诠释。独特的角度或特定的动态,可

以对时装局部特征的展现起到强调作用,对表现时装的面料、结构、廓形和装饰细节等都有很大帮助。单纯就塑造模特形象而言,为了突出五官的特征、肢体的优雅或是强调比例透视,也会选择不同的动态,用以呈现出不同的视觉效果。正因如此,动态的夸张和变形在时装画的绘制中就成为一大要点。

肢体的折叠与遮挡形成的强烈的透视,使坐姿成为最难表现的动态之一。要想将坐姿表现得优雅而舒展,需要进行适当的夸张,并在主观上有意识地对原有动态进行调整。

