

美术课堂全程训练丛书

水彩基础技法 全程训练

SHUICAIJICHUJIFA QUANCHENGXUNLIAN

魏瑞江 编著

- 根据专业美术学校
教学大纲编制
- 一线专家编写、绘制
- 系统 科学 严谨 规范
- 示范作品供学习、临摹

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

1996.9. 瑞江

美术课堂全程训练丛书

水彩基础技法全程训练

魏瑞江 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

水彩基础技法全程训练 / 魏瑞江编著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2003. 8
(美术课堂全程训练丛书)
ISBN 7-5305-2188-8

I. 水... II. 魏... III. 水彩画—技法(美术)
IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第032238号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷 *新华书店* 天津发行所经销

2003年8月第1版

2003年8月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:4

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:32.00元

出版前言

《美术课堂全程训练丛书》是根据专业美术院校素描、色彩、设计的教学大纲，约请一线专家编写而成的，具有系统、科学、严谨、规范、实用的特点。

众所周知，美术教育的首要任务是培养学生的造型意识与造型能力，而这种意识与能力又必须通过对绘画造型语言的训练才能达到。绘画造型语言又称为绘画的形式要素及组合，绘画训练所关注的正是这一形式所呈现的意义和表现技巧。人们用眼来观察对象或是在画面上表现对象时，首先要解决的问题就是对视觉信息——那些存在于画面之中的点、线、面、色及其组合——的准确反应和处理。因此，将绘画的形式要素及组合抽象出来并加以理解与训练就显得特别重要了。

本套丛书正是根据以上宗旨，针对各种类型美术学校，不同年龄，不同程度学生的特点和要求，从美术基础理论及技法入手编写的。目的是训练学生正确地观察对象与表现对象的方法，从而能循序渐进地提高学生的绘画水平。

丛书的基本框架是：对基础理论的文字表述，图文并茂的技法分析及步骤，佳作赏析。简单、便捷、实用，针对性强，是一套理想的教材参考丛书。

目 录

第一章 课程目标

- 一、工具材料
- 二、水彩画特点

第二章 色彩基础

- 一、光与色
- 二、原色、间色和复色
- 三、色彩属性
- 四、色彩的冷暖
- 五、写生色彩的基本规律
- 六、色彩的对比与调和

第三章 水彩基本技法

- 一、水彩画法
- 二、特殊技法
- 三、水、色、笔、白、意

第四章 基础练习

- 一、几种色彩混合
- 二、色块练习
- 三、天与地
- 四、花草树木
- 五、瓶瓶罐罐
- 六、水果蔬菜
- 七、各种衬布

第五章 静物写生范例

- 一、静物
- 二、蟹与酒坛
- 三、三彩马
- 四、花卉

第六章 风景写生

- 一、春早
- 二、城市秋意
- 三、夕阳

第七章 作品赏析

- 一、作者习作
- 二、名家作品

一、服装设计的必修课——设计效果图

服装设计是一门综合性的立体艺术学科，设计意念的成立，不外乎经过创意构思、勾画草图、分析综合、判断评价、组合布局、绘制表现等基本过程。设计应具备较高的审美情趣和绘画技能，广博的奇思妙想创意，准确的裁剪制作工艺技术。学服装设计是多少人所向往的，一旦有了好的创意设计，就须要把最初的设想以绘画艺术的形式呈现纸面上，展示服装造型特征和整体艺术气氛的直观效果。这种表现形式便是服装设计效果图（服装画）。

显然，服装设计效果图是最为快捷地再现服装设计创意构思的第一步和科学依据，也是服装设计的最重要的环节之一。它已成为各类形式的服装设计赛事、投标设计方案、报考服装设计专业考试试卷作品入围的评判标准（图1），亦是通往高等艺术院校服装设计专业的必经桥梁，自然也一定是初学者学习服装设计的必修课。

对于参加高考的考生及初学者而言，首要问题是打好扎实的绘画基础（如：素描、速写、色彩等），在着手专业训练前的准备工作与基本要求应力求全面和充分。正确理智地选择所报考服装专业的院校，定位还须切合实际，在研习和临摹服装效果图过程中，坚持循序渐进地训练方式提高绘画表现技艺，使之尽快地进入“角色”，以检验自身掌握服装效果图绘画表达水准的认知程度等诸方面。这样，可以最大限度地发挥其优势，实现自己久已憧憬的理想而构建起桥梁作用，促使梦想成为现实。（图2）（图3）

二、效果图训练的先决条件和基本要求

作为学习服装设计的初学者和考生，画好服装设计效果图是极其重要的一个环节，用绘画形式语言将自己设计的服装呈现于画面上，是服装设计过程中的第一步。相对于考生就更为重要了，设计效果图的成功与否会直接影响到所报考名次入围的优劣。其实，

图1

通过服装设计的专业考试，最主要的是综合考察考生各方面的基础，尤其是造型的基础及绘画表现技能的基本功。

一般来说大家应具备以下基础知识：关于服装设计的专业基础知识、造型基础知识、服装配色基础知识与技法表现基础。

毫无疑问，服装设计效果图是服装设计最为重要的“语言”手段和基础环节，以服装为描绘主体，展现人体着装后的穿着效果和风格。其人物动态的生动造型、画面的合理布局、流畅有力的线条勾勒、娴熟

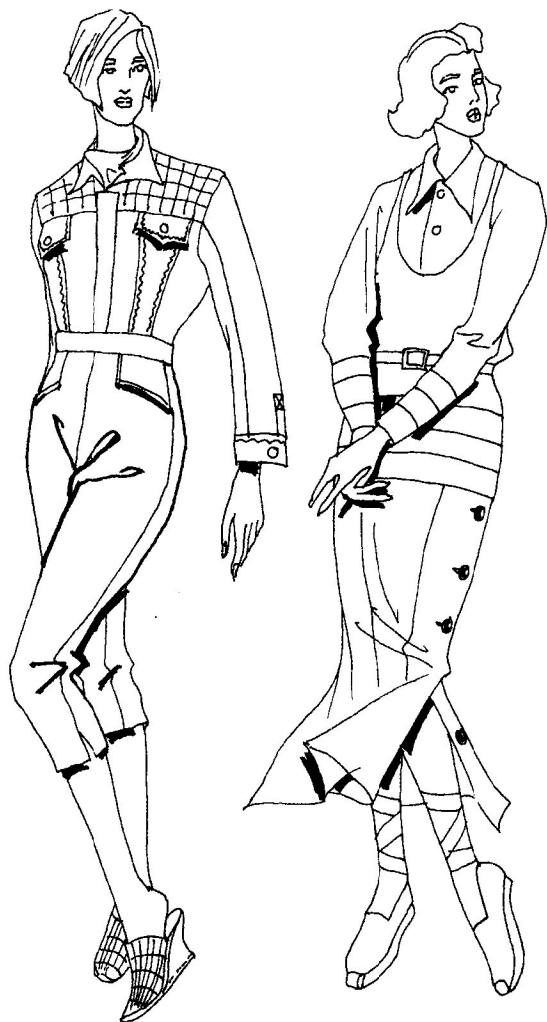

图 2

的表现技法,描绘出服装设计上的精彩瞬间,既传达最新时尚潮流的氛围,也是沟通服装设计师与工艺师、指导消费者衣着装扮与选购的桥梁。服装设计一般划分三个阶段,即:造型设计、结构设计和工艺设计。服装造型设计尤为关键,概括起来主要有三个因素,即:款式、色彩和面料。款式设计是首要考虑的骨架主体,是服装造型的基础;面料是体现款式的基本素材,要选用相应的材料加以表达;色彩是创造服装的整体艺术气氛和视觉审美感受的重要因素。常规的专业训练内容不外乎各种日常实用性的服装设计,主要是练习服装造型设计的表达能力,结构设计 with 创意说明为辅,一般可不涉及工艺制作方面。

学习服装设计效果图不能急于求成,要遵循“从简到繁一循序渐进”的训练原则,逐步掌握设计效果

图 3

图的表现技艺。初学者可通过临摹提高绘画能力,但重要的是大家必须把人体比例和动态画好作为前提,才能将所设计的时尚服装表达得更加完美。对于技法的把握,初学者应脚踏实地地投入,只有多动手练习和实践,以求“捷径”来临。

通常,初学者训练的着眼重点,要在掌握服装人体比例、动态、面部、四肢等部位的绘画能力上下工夫,表达的服装图形要清晰、美观和准确。并清楚地描绘出人物着装效果及服装设计上的特色,同时还要画出服装的背面图,写出简要文字的设计说明。因而,加强绘画的基本功训练是画好服装设计效果图的先决条件和专业的基本要求。(图4)(图5)

伴随着备考时间的临近,大家投入专业训练的精力会相应增大(特别是参加高考的考生)。虽各有侧重,

但是宗旨只有一个，要求必须掌握服装效果图基本技法的表现。也只有熟练地掌握了其基本技法，才能驾驭这种形式语言，使专业设计表达得趋于完美，更具有应试准备的适应性。专业考试内容一般除服装设计试题占主要成分之外，还需附有款式结构的图示及文字设计说明部分。这也是各院校专业设计考题中常要求做的。对试卷的评分标准，主要是着重于考生能否用适当的形式语言来表现设计要求的限定和对服装各方面的基本知识掌握的程度，以及考生在试卷中所表

现出来的艺术素质和设计潜能。

值得提出的是：在临考前，考生可以进行专业的模拟测试训练，以便准确地把握时间。加之其良好的心理素质与平时练习扎实的绘画基础，考场上发挥出自身最佳水平是可能的，这将是考生走向成功必不可少的“实在”因素。所以，考生们要正确地“认识你自己”。

专业考试时间一般要求在三个半小时之内完成。绘画工具由考生自备。

设计说明

本款适合于18~25岁女青年穿着。选用黑、白、红对比色，突出其青春气质，直身不对称的款式造型，新颖、时尚。同料围巾及帽子的搭配，更增添穿着者的活力与风采。

图4

·此款为超短上衣、下裙裤、白盆领,前有一装饰,袖口亦同。典雅、美观,突出女性温馨之感,体现“成熟魅力”主题。

·以选用化纤、粗纺小格面料各色为宜。

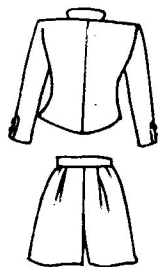

图5

三、绘制效果图的工具及材料

绘制服装设计效果图的工具及材料十分丰富,在效果图练习之前,应充分准备好各种所需要的绘画工具。常用的工具和材料主要有:笔、颜料、纸、画板、胶带等。初学者可根据个人的偏好与特殊要求,选择自己认为得心应手的绘画工具和材料进行绘制研习,想必一定是个好的开端。(图6)(图7)

1. 笔:铅笔、钢笔、炭笔、绘图笔、彩色铅笔、麦克笔、水溶笔、油画棒、喷笔、各种毛笔(白云笔、衣纹笔、叶筋笔)等。服装效果图的用笔主要有三种:即用来打草稿、画轮廓的铅笔,着颜色用的毛笔和勾线用的勾线笔。

①铅笔:一般选用绘画用的专用铅笔(六棱杆),

从H~B之分,也即由硬铅至软铅,铅笔标号从6H~6B不同,软硬适中的为HB,也是最宜画初稿使用的工具。其特点是容易修改、方便。

②着色笔:着色笔一般有画图用的白云笔(分大、中、小三种),水粉(扁头)和水彩笔(圆头和扁头)。这些笔因其含水量大又略有弹性,使用非常方便快捷,是较为普遍用笔之一。

③勾线笔:一般分为两种,即硬线笔与软线笔。通常硬线笔多使用绘图笔(针管笔)、书法钢笔(弯尖钢笔)、书写钢笔(普通钢笔)等。而软线笔常用的有衣纹笔、叶筋笔等,此笔因其毛锋长而尖,勾出线的效果或挺拔流畅,或浑圆丰满,使用更为便利。

2. 颜料 水粉颜料、水彩颜料、透明水色、丙烯颜料、国画颜料等。除上述颜料外,像各种彩色铅笔、水色笔、麦克笔、油画棒等也常常用来绘制服装效果图或与颜料交叉使用。

3. 纸 可供绘制服装效果图的纸有:草稿纸、白报纸、牛皮纸、拷贝纸。正稿纸包括:素描纸、水粉纸(最为常用的)、有色纸、卡纸、高丽纸、底纹纸,以及各种印刷品纸、旧画报纸、旧挂历纸、包装纸(用于剪贴服装效果图)等。根据效果图的大小裁成4开或8开画纸均可。

图6

图 7

图 8

4. 其它 画板 (或画夹)、调色盒或调色板、洗笔的水罐、直尺、裁纸刀、橡皮、图钉、胶水、双面胶带、夹子等 (图 8)。必须明确的是: 齐全的工具及材料准备工作, 是实施服装效果图练习的良好基础, 虽不求高档, 但便于使用、应手即可。

四、画好设计效果图的要素与注意事项

当我们有了一个好的创意，如何组织布局，怎样艺术表现呢？首先要明确设计主题，在诸多环节的处理（人物与服装、构图组合与穿插、色彩搭配、形象处理、形式等）上要做到心中有数。其次，在把握了效果图要素的前提下，表现描绘时还应结合几方面的因素去全盘考虑，以期表达出较理想的设计效果图作品。

1. 效果图的三大要素

- ①对服装人体的结构、比例、姿态等外形特征知识的掌握。
- ②着重于服装的造型（长、方、角、圆等外形）创意、色彩的搭配与对比、面料的质地描绘、饰物的选择等均应恰到好处。（图9）

图9

③效果图形式的表达与技巧运用,应选择自己较熟练、适合的工具材料(如:水粉、水彩、勾线渲染、钢笔、毛笔、麦克笔等),并结合对流

行时尚、市场动向的了解和吸收,融入其设计效果图表现之中。(图10)

图10

2. 画效果图的注意事项

在着手专业设计的训练实践中,大家可以参照如下方面进行有针对性的练习:

①效果图的人物造型应选用特定姿态来表现,要注意人体与服装设计风格的统一协调关系。(如:人体姿态应选择站姿稍侧一点或夸张些为宜,通常人体比例选用8个半~9个头身长。)(图11)

②为了突出服装的特色,人物可采用夸张或省略手法表现。。主要加强对线条运用的练习表达(如:勾线加淡彩表现轻、薄、飘逸的面料,不规则线加水粉表现粗质或肌理感的面料等),有助于画好服装和衣料质感,这一训练是最见功力的。(图12)

③服装设计(其造型、色彩、面料、配饰等方面)应根据本年度或明年的流行趋势、流行预测进行描绘表达。(图13)

④效果图中人物的衣纹及衣褶不应写实,而以简练、概括为主,重点表现关节转折等部位,强调结构部分为宜。并用单线(钢笔线或铅笔线)画出服装的背面示意图,明确表达背部结构即可。(图14)

图11

图 12

图 13

图 14

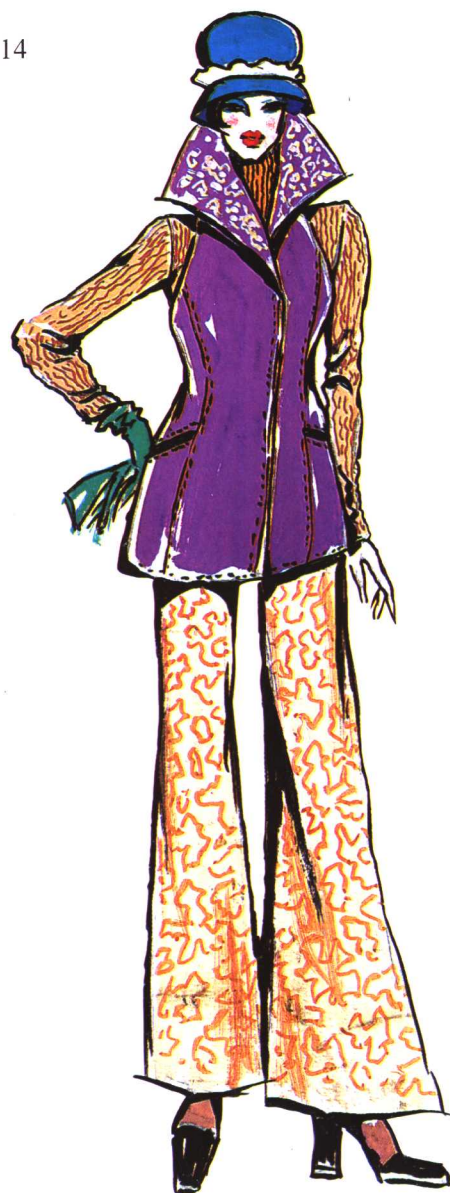
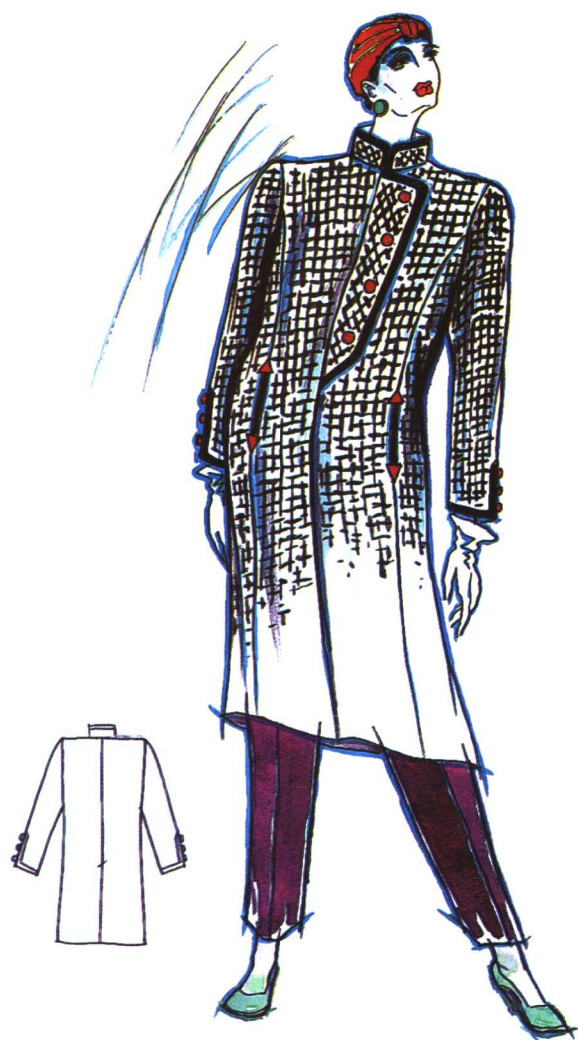

图 15

⑤ 写出必要的文字说明，
使设计示意图更加清楚了。
(图 15)

五、服装人体常用的表现方法

服装人体是服装效果图不可分割的载体与支撑架,是以特有的绘画艺术形式为手段来表现作者心目中理想的服装人体,也就是经过夸张的、理想化的人体比例。因而,它有别于纯绘画艺术中或真人的写实人体(一般人的身高为7~7.5头身长),常采用8~10头身长进行服装人体的描绘,其优美、修长的服装人体美更大程度上映衬出不同风格时装的魅力。在这一节中,给大家重点介绍服装人体各局部的表现、人体姿态的绘画步骤和训练方法等。

1. 头部的表现

头部是服装人体造型的关键部分。根据头部的结构和外形,我们可将头大致归纳为一个蛋形,颈看成圆柱形,颈部与头部形成一定角度的关联整体。当头部随颈部的运动时,可左右转动或上仰下俯。在服装效果图中,人物的头部透视变化和动态不宜过大,一般多以正面、3/4侧面,稍为俯视或约仰视为宜。提醒大家切记的是,对人物造型的头部处理一定要“宁小勿大”,以简洁、准确、概括最为理想。并有意识省略局部(五官)细节,用数笔线条替代或干脆只画嘴部的形状即可。(图16)(图17)

图 17

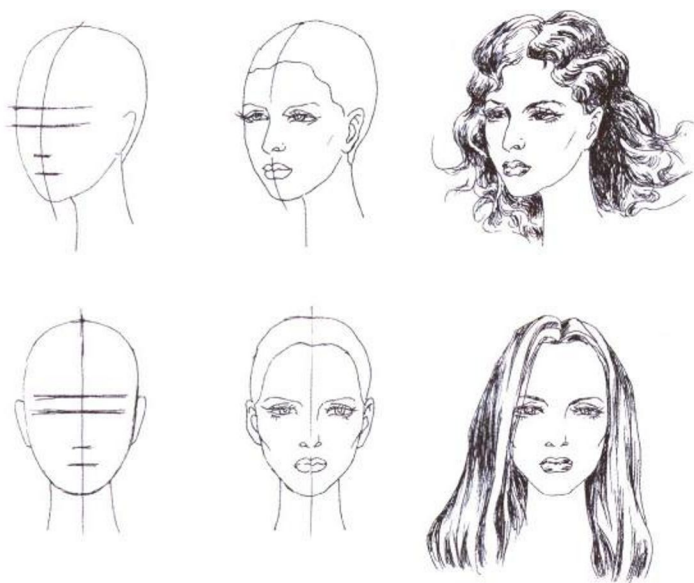

图 16

2、发型的表现

应该说，发型设计是服装设计整体造型中相互衬托的一个组成部分。依据不同服装风格的创意，发型无论从形式上和色泽上都应与服装的造型、色彩融为统一的协调整体关系。发型的选择要从人物的身份、气质、个性及服装的款式等来综合考虑。例如：身着晚装的人，头发多设计成高耸盘发式或波浪式为宜，而描绘服务小姐的发型时，则要避免飘逸长发，这是工作性质所决定的。因此，发型设计只有符合着装者的年龄、性别、个性，方能显现其自然的协调优美感。

初学者在描绘头发时，注意不要着意刻画发丝，首先应轻轻把头发大体划分为“群组”的轮廓和理想发型，然后重点描绘出主要“发群”的结构特征。大形和结构画好之后即可着色，但要预留出高光与反光，最后进行整理和补充。

无论是对长短发、卷发或直发的描绘，线条应简洁、流畅，处理要有整体性，由配搭相衬的发型而使服装造型达到更完美的视觉效果。(图 18) (图 19)

图 18

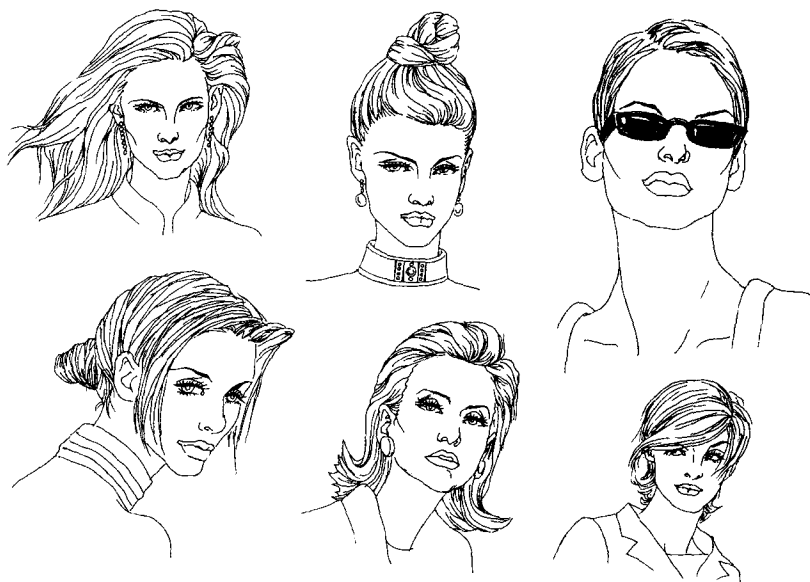

图 19

3. 手与脚的表现

① 画好手的姿态,在服装效果图表现中是有一定难度的,即使你的素描基础很扎实,也不容易把手的形态刻画得无懈可击。手是由腕骨、掌骨、指节骨三个部分构成。画时既要把握骨骼结构关系,也要表达出骨感(特别是腕骨的部位)和手的生动形态;女性的手指纤细,修长,线条流畅,用笔力求简洁、准确。(图20)(图21)

另一方面,服装画人物的手形是经过适度夸张的(加长手指部分的长度),初学者往往把手画得过小,又容易忽略对手腕部的造型表现,这点一定要引起大家的注意,尽可能选择手指的侧面描绘;或是把拇指分开,将其余的手指作为一个整体来画,重点表现出手的美感外形和整体姿态。

因此,初学者可选择几种典型的手腕臂的姿态反复练习,以便准确表现出手形的姿态特征。

② 在服装效果图中,通常脚上均有穿鞋,并借助鞋的造型结构来表现,所以只要把鞋子画得美、画准确就行了。由于脚部姿态的变化不多,初学者练习起来也相对简单些,只是在描绘脚部的大小上容易忽略同身体取得平衡,这就很难达到理想之效果。画鞋时要先画准脚,要考虑脚穿入鞋时应融为一体。在画好脚的基础上“套”上鞋的造型。女性穿着高跟鞋颇多,脚部的外形,特别是侧面呈三角形比较明显,描绘中要注意脚跟垫高后,它的结构关系和透视关系的变化。因而,大家只有通过写生和临摹的途径来提高自己的脚和鞋的正确表现。(图22)(图23)

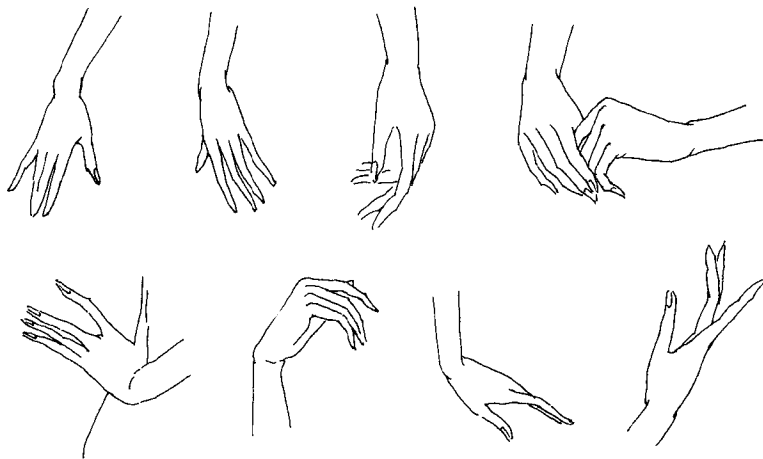

图 20

图 21