

EXPRESSING TECHNIQUES WITH MARKER PEN

麦克笔快速表现技法解析

时装设计表达篇

EXPRESSION OF FASHION DESIGN

钟蔚 / 著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

EXPRESSING TECHNIQUES WITH MARKER PEN

麦克笔快速表现技法解析

时装设计表达篇

EXPRESSION OF FASHION DESIGN

钟蔚 / 著

作者简介

钟蔚，女，副教授，中国服装设计师协会会员。

2005年毕业于香港理工大学时装及纺织品设计专业，获硕士学位。现为武汉纺织大学服装学院教师，湖北省重点人文社科基地——湖北省服饰艺术与文化中心教师工作室设计总监，主要从事服饰形象与流行文化研究。

部分工作成绩及获奖经历：

2003年3月，作品《矛盾》获第十一届“汉帛奖”

国际青年时装设计师作品大赛银奖

2004年10月，作品《涅槃之舞》获湖北省高校教师美术作品大展铜奖

2006年10月，作品《嬗变》获湖北省高校教师美术作品大展银奖

2005年11月，作品《有机质》获第六届“虎门杯”国际女装设计大赛优秀奖

2007年6月，专著《时装设计快速表现》湖北美术出版社出版，已再版四次

2003年11月，获武汉科技学院第五届青年教师教学竞赛二等奖

2006年9月，获武汉科技学院“师德标兵”称号

2008年12月，获武汉科技学院“教学质量优秀教师”称号

2009年3月，获湖北省优秀学士学位论文“优秀指导教师”称号

2009年3月，专著《时装设计快速表现》获武汉科技学院教学成果二等奖

2010年7月，获武汉纺织大学“教师文明标兵”称号

前

言

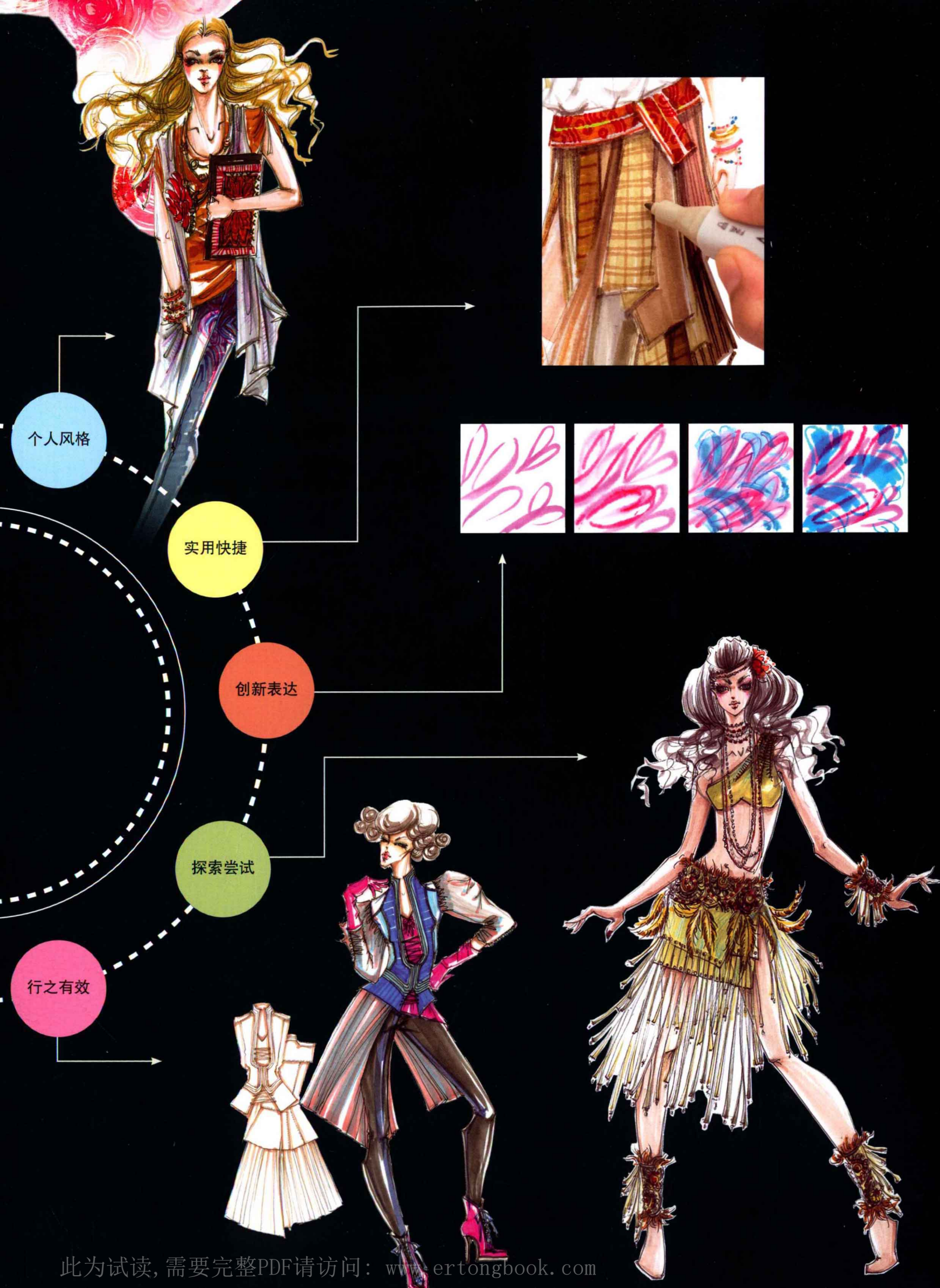
时装效果图是时装设计整个过程中一个重要环节,是从事时装设计所应具备的专业素质。

时装效果图从产生逐步发展到现在,已经发展到一个多元化风格并存的时期。作为一种表达设计理念的手段,它是运用绘画的原理和技术但又区别于纯粹的绘画形式,注入“设计”理念的一种表现形式。随着我国时装产业的发展,时装效果图的形式也逐渐多样化。

麦克笔作为一种快捷、方便的工具已越来越受到人们的喜爱。本书根据笔者几年来从事时装画教学中的亲身感受,总结出一些简单易学的麦克笔手绘时装效果图的方法。在书中配以作画步骤,由浅入深,以满足不同读者的需要。全书共分五个章节:首先介绍一些时装画的历史概况、分类等;第二章对麦克笔时装设计手绘效果图的工具进行介绍;第三章从如何培养正确掌握与运用人体的基本比例和动态、人物面部形象的快速表现、麦克笔线条表现、麦克笔色彩搭配的技巧等几方面的能力着手讲解;第四章分步骤讲解和示范如何快速掌握麦克笔时装设计效果图绘制具体方法;第五章对麦克笔表现时装效果图的一些优秀作品进行评析。

由于作者水平有限,有不足之处望各位专家同行批评指正,以期再版时一一修订。

李莉

目录

06	第1章	时装效果图概述
06	1.1	时装效果图和时装画
06	1.2	时装效果图发展历程
09	1.3	时装效果图在成衣设计中的作用
16	第2章	麦克笔时装设计手绘效果图的工具介绍
16	2.1	麦克笔的分类
19	2.2	如何选择麦克笔的纸张
20	第3章	麦克笔时装设计手绘效果图的基础知识
20	3.1	掌握与运用人体的基本比例和动态
28	3.2	人物面部形象的快速表现
36	3.3	掌握麦克笔线条表现的能力
38	3.4	掌握麦克笔色彩上色及搭配技巧
43	第4章	麦克笔时装设计手绘效果图的基础知识
43	4.1	女装效果图表现步骤分解
48	4.2	女装效果图表现步骤分解
54	4.3	女装效果图表现步骤分解
60	4.4	女装效果图表现步骤分解
66	4.5	女装效果图表现步骤分解
72	4.6	女装效果图表现步骤分解
78	4.7	男装效果图表现步骤分解
84	4.8	情侣装效果图表现步骤分解
92	4.9	童装效果图表现步骤分解
100	第5章	不同风格麦克笔时装设计手绘效果图赏析
136		后记

第1章 时装效果图概述

学习目的：通过了解时装画的分类，了解时装效果图的特点和历史概况。

学习计划：从理论入手指导我们对时装效果图的理解和学习。

时装画是随着时装业的兴起、发展而形成的绘画形式之一。时装绘画是时装业的一种辅助形式，又是一门独特的视觉艺术形式。

时装画是一门艺术，它是时装设计的专业基础之一，是衔接时装设计师与工艺师、消费者的桥梁。

时装画表现的主体是时装，脱离这一点，便难以称之为时装画。它具有以下几个特点，即具有双重性质：艺术性和工艺技术性。首先，作为以绘画形式出现的时装画，它脱离不了艺术的形式语言。对于时装来说，时装本身便是艺术的完美体现。而以绘画形式、材料或创造方法来表现的时装画，则是其创作、绘制的基本要求。虽然近期出现的电脑时装画，脱离了传统的绘画工具材料，但从创作心理过程以及电脑最终所表现的视觉效果来看，电脑时装画仍然是属于绘画的形式范畴，只是其运作过程和表现的方式与传统的时装画有所不同。其次，时装画的工艺技术性，是指作为时装设计专业基础的时装画不能摆脱以人为基础并受时装制作工艺制约的特性，即在表现过程中，需要考虑时装完成后，穿着于人体之上的时装效果和满足工艺制作的基本条件。

1.1 时装效果图和时装画

绘制时装画是从事时装设计所应具备的专业素质。现代时装画也随着时装设计与文化的不断发展有了更为科学和精确的分类。根据要表现的目的不同可以分为实用性为主的时装设计效果图和艺术性为主的时装画。

为时装生产服务的称之为时装效果图，它一般包括设计草图、彩色效果图和时装款式图三部分。而时装画的最终目的是体现时装设计的意图及构想，展示时装款式设计、色彩配置及时装

材料的平面效果，为立体成衣与生产提供形象依据，也可为时装设计的传播与欣赏提供可视讯息。时装效果图是整个时装设计、生产、销售服务等一系列过程中的一个部分。

而艺术性时装画大多注重渲染特有的着装气氛，不太计较设计细部的具体表现和说明。构图与着装人物姿态的选择倾向于大胆，自由，甚至夸张。有时还衬有背景或情景。为了强调时装特殊的风格和氛围，或出于画面欣赏的需要，常常有诸多不同流派或风格的画法极大地丰富了该类时装画的表现内涵。

1.2 时装效果图发展历程

从世界范围来看，真正意义上的时装画到19世纪前后才出现，20世纪初逐步发展起来。虽然美术史上各个阶段遗存的洞穴画、墓室画、壁画、镶嵌画、雕塑及其它绘画等为我们展现出原始人以兽皮、树叶为时装开始到现在各个历史时期的时装风貌与状况，但这些美术作品并不是时装画，因为它们不是以表现时装和时装设计为主要目的而创作的。

19世纪前后源于欧洲的“时装版画(FashionPlate)”被认为应是时装画的起始雏型，限于当时的制作印刷条件，采用铜版镂饰法绘制的这种时装铜版画把时装的细部和面料质感刻画得非常细腻和精致。在照相技术出现之前，时装铜版画是非常珍贵的时装流行信息资料。摄影以其真实性的传感几乎取代了刻版印刷的时装画，在20世纪初为许多时装杂志广泛运用。(图1-2-1)

多元化发展是时装画发展到现阶段最显著的特点。时装画在我国起步较晚，始于20世纪80年代初，我国时装设计教育兴起之时。可以说几乎与我国当代时装业的发展同步，也就是近二十年的时间。(图1-2-2~图1-2-12)

图1-2-1

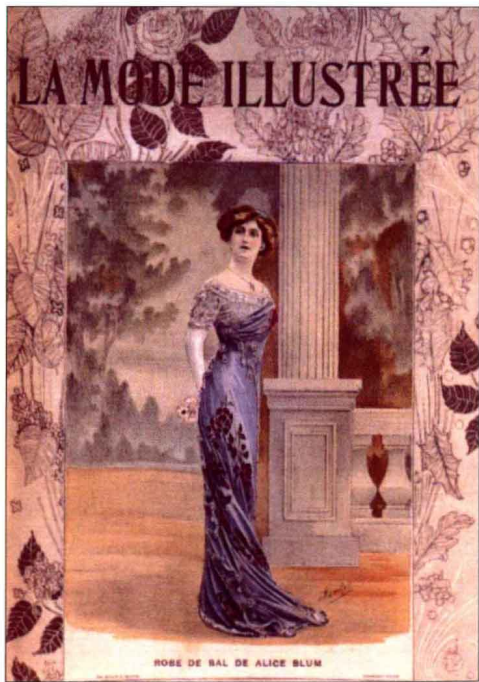

图1-2-2

图1-2-3

图1-2-4

图1-2-5

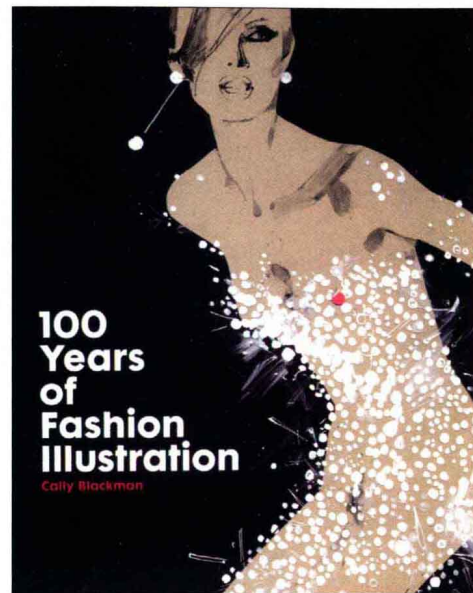

图1-2-6

图1-2-7 20世纪初流行于欧美的海报风格时装画

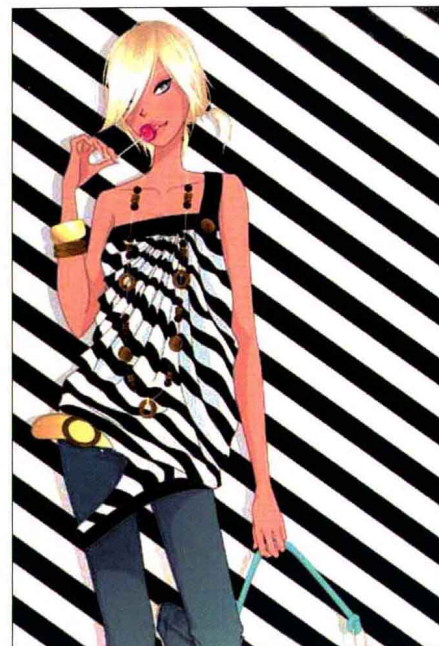

图1-2-8 具有卡通风格的时装插图

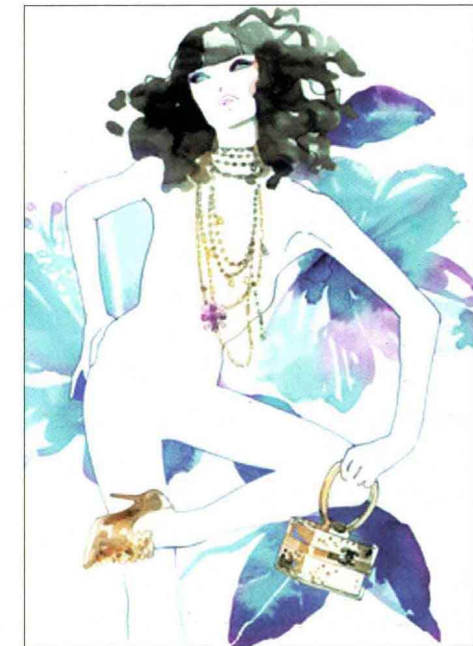

图1-2-9 具有插画风格的水彩时装画

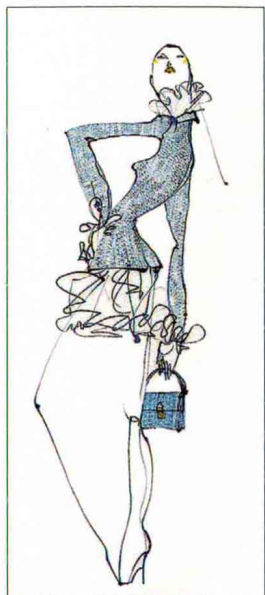

图1-2-10 展现线条之美的经典时装画

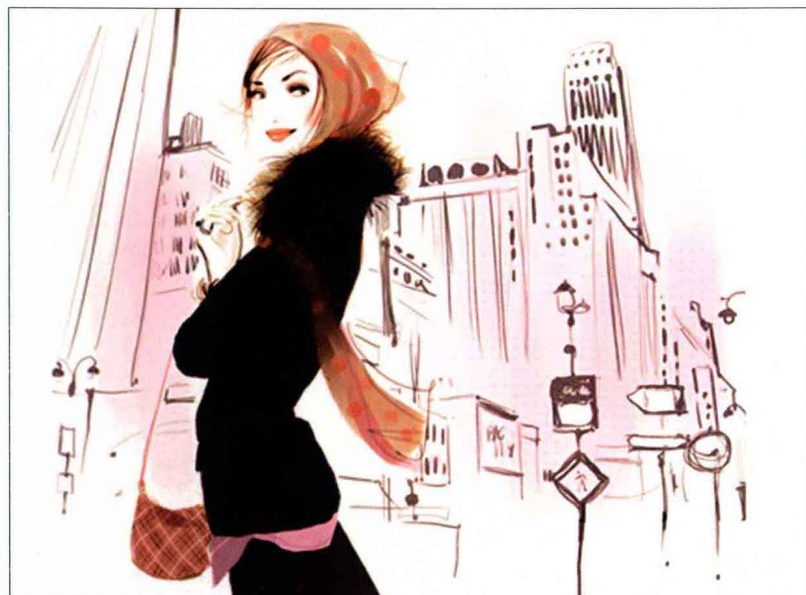

图1-2-11 电脑绘制的时装插图

图1-2-12 表现时装流行风貌的速写风格效果图

随着电脑普及, 时装画可以借助更有优势的计算机软件来表现, 比如通过时装CAD、Illustrator、Painter等图形图像软件来实

现设计师的想法, 时装画的演进和现代意义上的分类发展是时装设计与文化发展的形象缩影。(图1-2-13、图1-2-14)

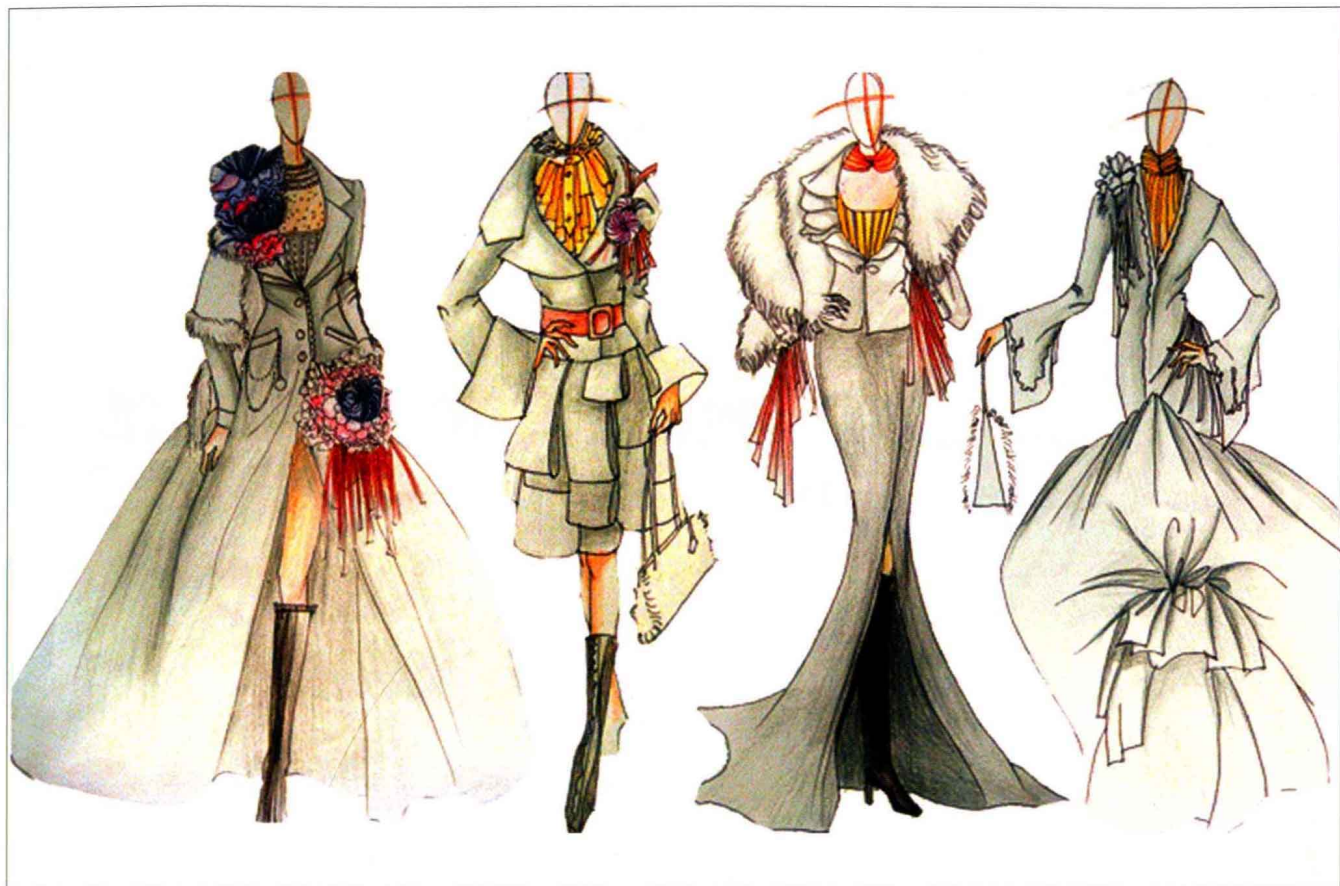

图1-2-13

图1-2-14

1.3 时装效果图在成衣设计中的作用

时装设计图的内容包括时装效果图、平面结构图以及相关的文字说明三个方面。

1. 时装效果图

时装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。一般采用8头身的体形比例，以取得优美的形态感。设计的新意要点要在图中进行强调以吸引人的注目，细节部分要仔细刻画。时装效

果图的模特采用的姿态以最利于体现设计构思和穿着效果的角度和动态为标准。要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。不同的画具能够表现不同的效果和风格，麦克笔作为最快捷的表现工具具有特殊的表现力，能够用最简洁的线条和色彩来表现丰富的质感和材料。时装效果图整体上要求人物造型动态优美、轮廓清晰、用笔简炼、色彩明快、绘画技巧娴熟，能充分快速展现设计意图，给人以艺术的感染力。（图1-3-1～图1-3-4）

它具有工整、易读、结构表现清楚、易于加工生产等特点。

图1-3-1

图1-3-2

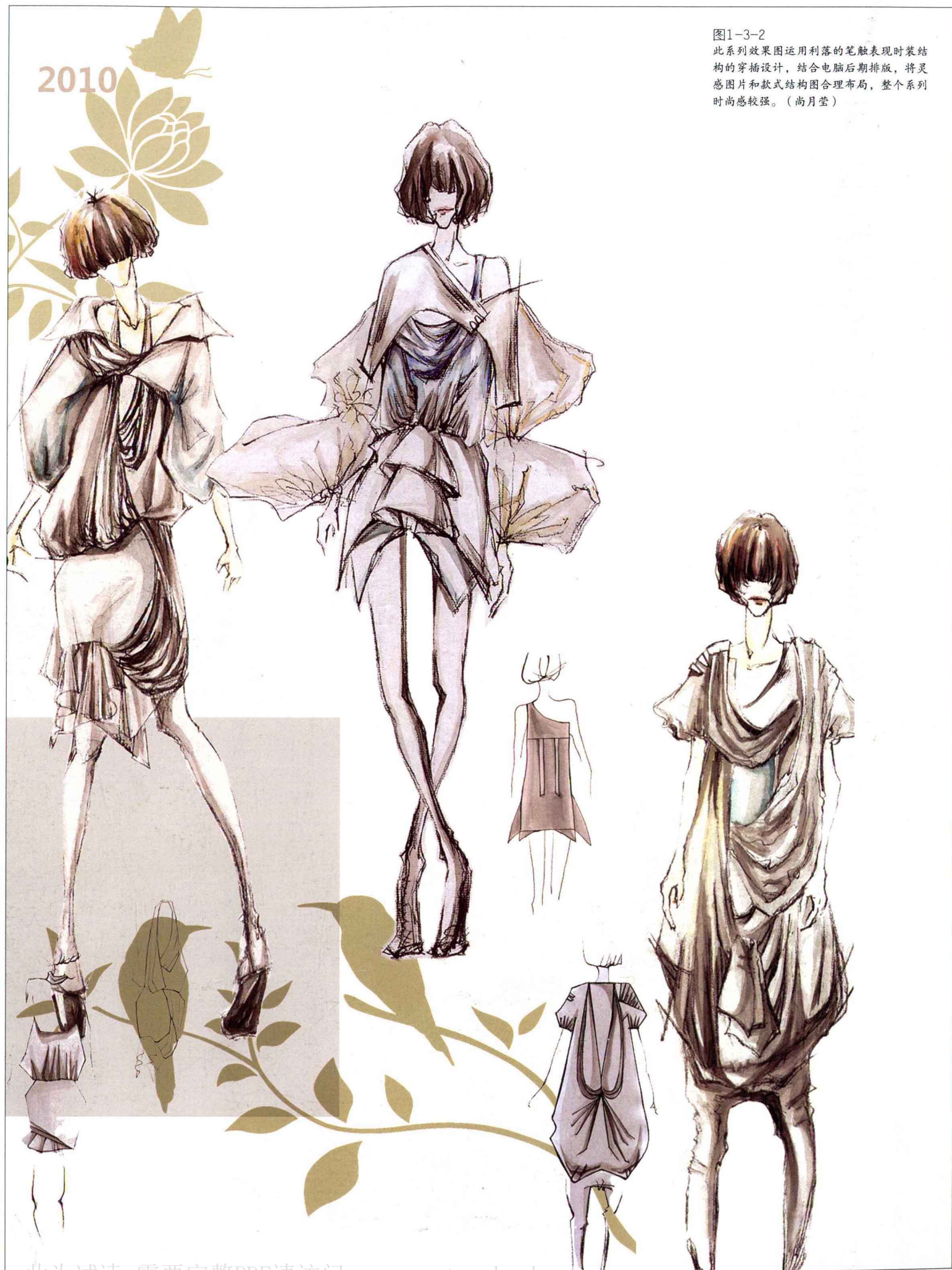

图1-3-2

此系列效果图运用利落的笔触表现时装结构的穿插设计，结合电脑后期排版，将灵感图片和款式结构图合理布局，整个系列时尚感较强。（尚月莹）

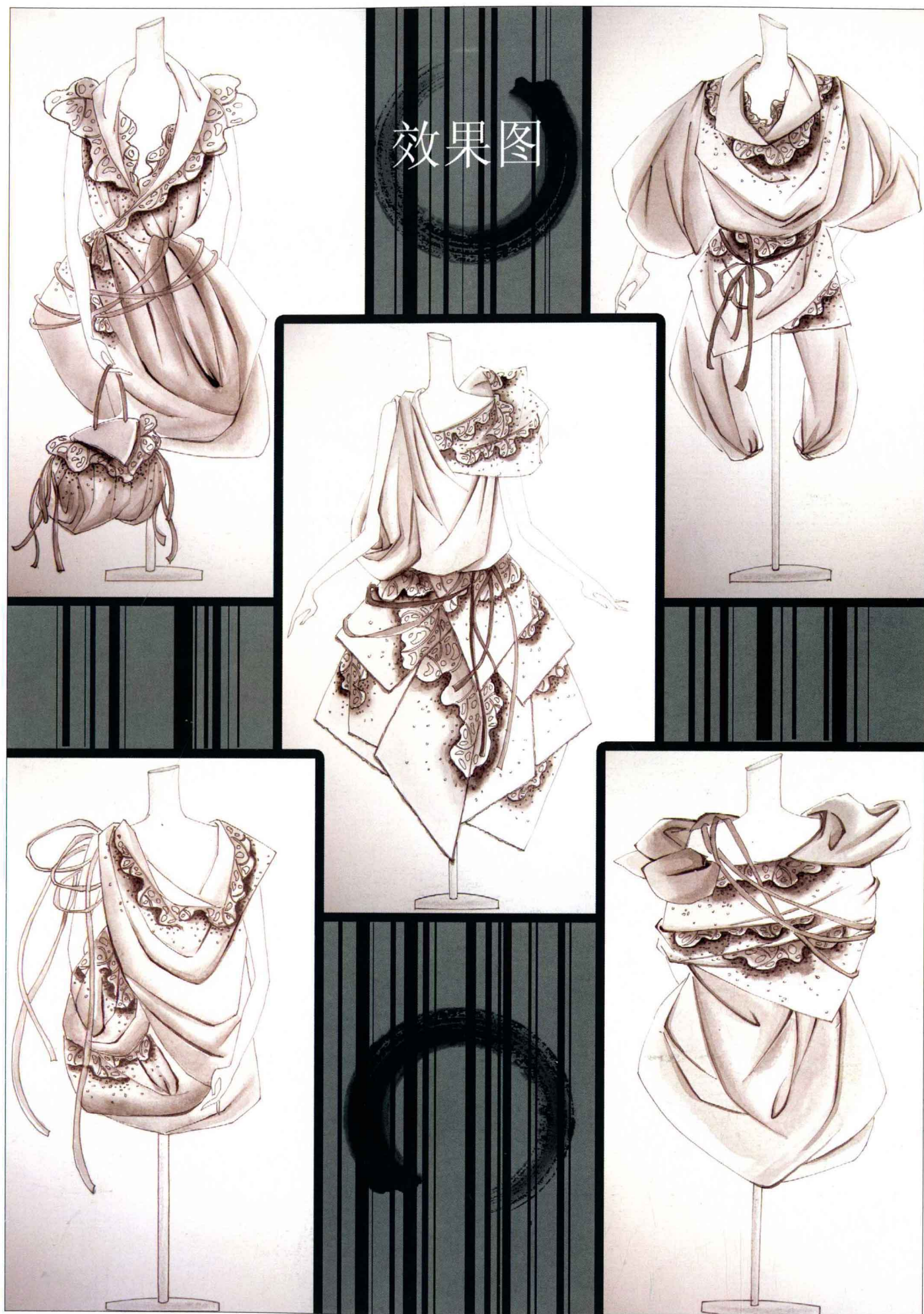

图1-3-4 此系列时装效果图的排版运用平面设计布局原理,以构成的形式展示设计意图,运用人台作为时装款式载体比较有新意,并结合无彩色色调的设计,整个系列比较完整,并具有设计感。(张薇)

通常采用以线为主的表现形式,或者采用以线加面、淡彩绘制等方法描绘而成。有时,对时装的特征部位、背部、面辅料、结构部位等,需要有特别图示说明,或加以文字解释、样料辅助说明。这种设计图,极为重视时装的结构,需要将时装的省缝、

结构缝、明线、面料、辅料等交代清楚,仔细描绘。对于人物的描绘,有时可全部省略,只留下重点表现的时装突出部分。(图1-3-5)

图1-3-5

运用马克笔丰富的色彩来表现民族元素服饰是快捷的途径,特意留下铅笔起稿时的线条,并用针管笔勾线,注意线条虚实,制造时装的整体感和浓重的视觉效果。

2. 平面结构图

一幅完美的时装画除了给人以美的享受外，最终还是要通过裁剪、缝制成衣。时装画的特殊性在于表达款式造型设计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与工艺制作要点。平面结构图即画出时装的平面形态，包括具体的各部位详

细比例，时装内结构设计或特别的装饰，一些服饰品的设计也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形态要符合时装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以利于时装结构的表达。平面图还应包括时装所选面料。（图1-3-6~图1-3-9）

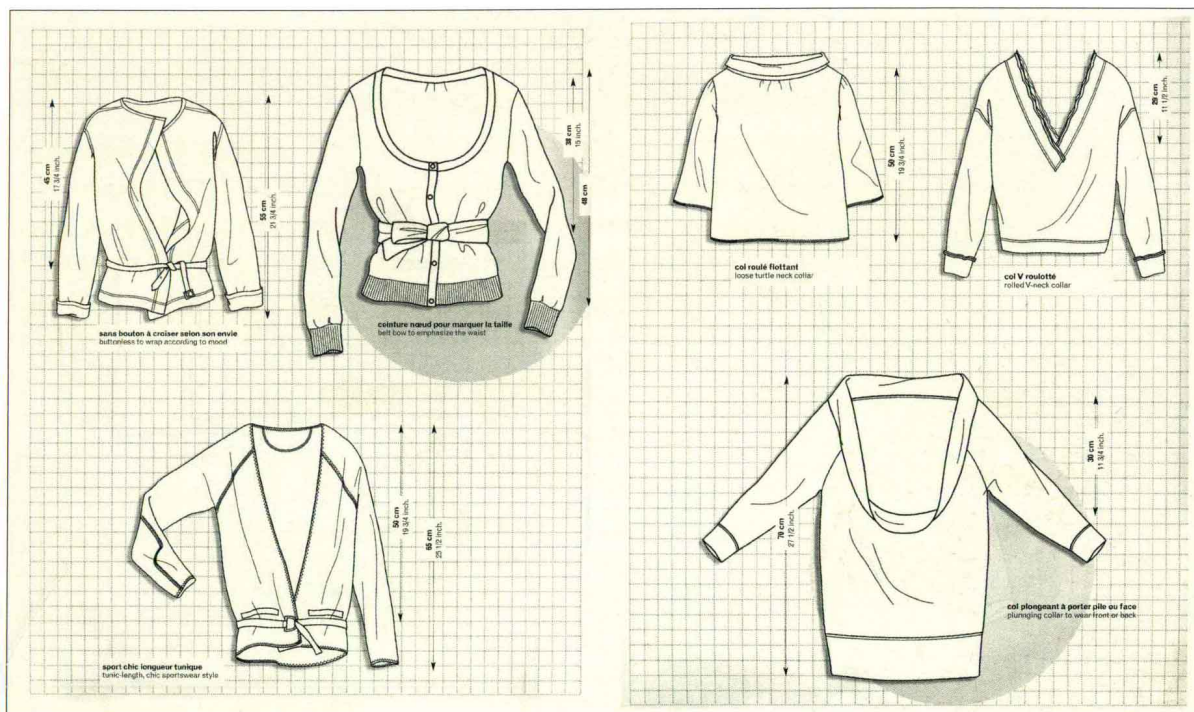

图1-3-6

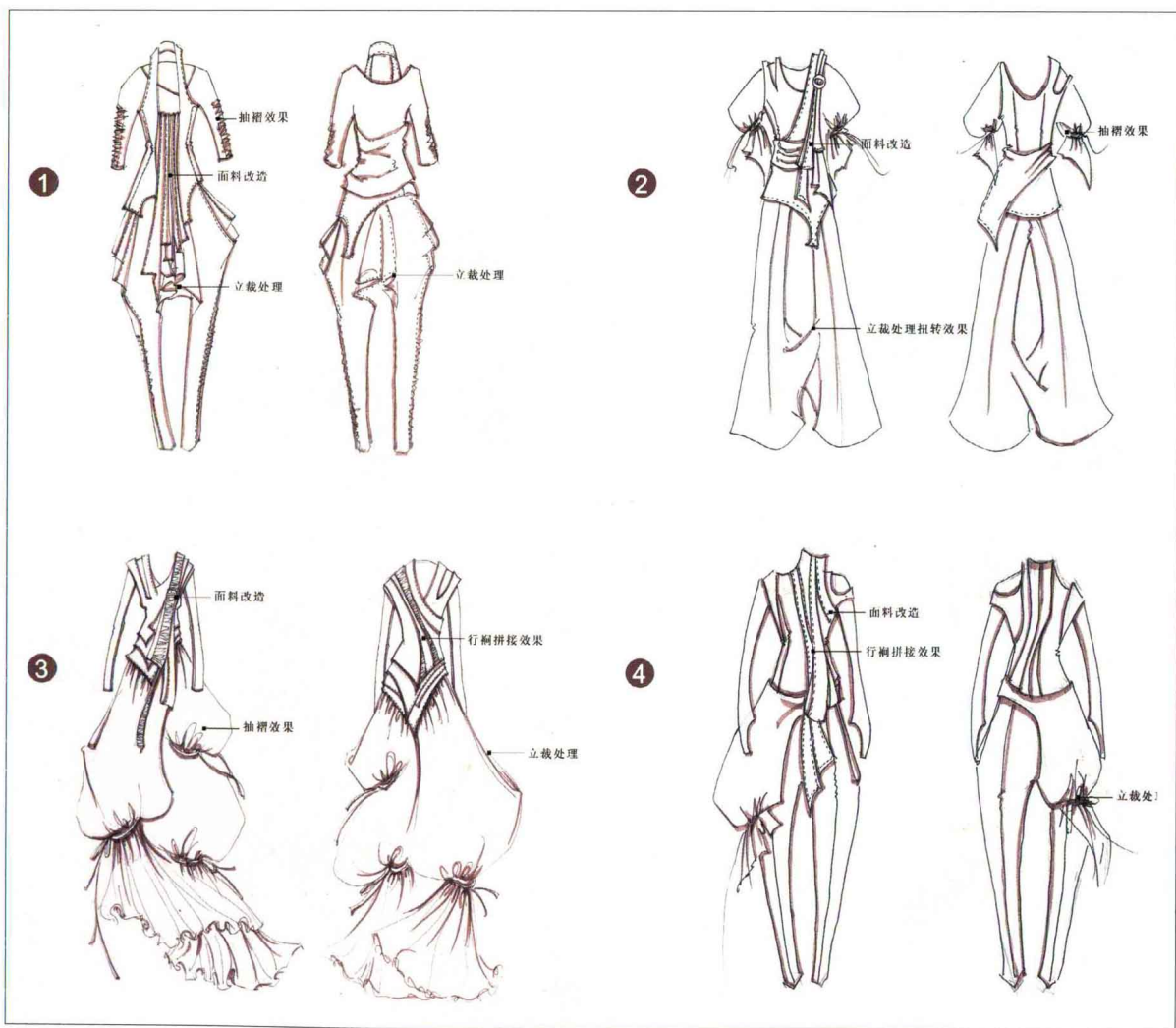

图1-3-7

此系列牛仔服设计特色是面料的创新设计，因此在绘制好效果图后可将制作好的面料小样直接贴在效果图旁，也可以将面料小样的图像和效果图重新利用电脑排版，目的是通过设计效果图和面料小样直观地传达设计意图。

图1-3-8

一般为了更好地表达时装款式，通常要绘制每款时装的正、背面款式图，并配以简要的工艺说明性文字。此系列是参加时装设计大赛的款式图，此系列时装的设计元素和手法是以面料创新设计为主，由于在运用创新工艺的部位加以文字性说明，从而使观者更好地理解设计师的意图和想法。

Chasubles et tops graphiques, jeux de constructions et courbes design, souligner les formes, redessiner le galbe du corps.

Graphic tops and jumpers, construction play and rounded lines, accentuate the figure, redesign the curves of the body.

上装和无袖针织套衫的平面图，运用圆形分割和弧线做突出身体曲线的设计

2-en-1, jeu complexe de ficelles et bretelles
2-in-1, complex play of straps and strings

假两件套的设计，将绳、带的捆绑设计运用其中

combinaison remise en forme
jumpsuit put back into shape

连身裤造型

incrustation courbe foamback + jersey plume
curved foamback + featherweight jersey inset

将弧线巧妙地运用到结构设计中

caleçon jodhpur mutant
mutant jodhpur leggings

将泡沫里衬和轻柔的织物填充其中塑造立体效果

图1-3-9

在时装效果图和平面结构图完成后还应附上必要的文字说明，例如设计意图、主题、工艺制作要点、面辅料及配件的选用要求，以及装饰方面的具体问题等，要使文字与图画相结合，全面而准确地表达出设计构思的效果。

第2章 麦克笔时装设计手绘效果图的工具介绍

学习目的：通过了解麦克笔的分类和基本特性，对初学者快速掌握麦克笔技法有很大的帮助。

学习提示：练习麦克笔笔触、训练配色原理。

2.1 麦克笔的分类

麦克笔作为一种绘图工具，一直受到设计人员的喜爱，就是在电脑绘图软件流行的现今，麦克笔仍然在手绘效果图方面具有独特的生命力。究其原因，它的方便性、快速性、艺术性，使它具备了优于其他绘图工具的优势，尤其是它带有明显的笔触效果及个人风格的艺术表现力，更增添了其手绘表现的艺术魅力。

麦克笔设计表现方法从20世纪80年代初期传到我国得到了长足的发展，从最初的草图式单一画法发展到与多种技法相结合，如麦克笔结合彩色铅笔、麦克笔结合水彩技法、麦克笔结合电脑综合表现等，逐渐成为诸多手绘设计表现方法中一种独立的表現方法。其色彩品种十分丰富，各种明度、纯度、色相的颜色都有，基本上不用再去调色，而且颜色干燥速度极快，附着力强，可以在各种纸面或其他材料表面去绘制表现。另外，麦克笔笔头可画线画面，而且笔体小、携带方便，正是这些优秀的性能，使其备受设计师们的偏爱。

近年来，市面上出售的麦克笔以韩国和美国生产的为主。韩国的TOUCH大小两头，水量饱满，颜色未干时叠加，颜色会自然融合衔接，有水彩的效果。麦克笔不只是颜色，还有笔头的形状、平涂的形状、面积大小，都可以展现不同的表现方法，它是展示笔触和个人绘画风格的得力工具。为了能够自由地表现点线面，所以最好不同种类的麦克笔都能收集。前后有两个笔头的麦克笔相当好用，便于画出变化丰富的效果。

2.1.1 根据麦克笔的笔芯形状来分类

1. 圆头型：线条较细，主要用于勾线处理。有1mm~10mm等尺寸。（图2-1-1）

运用圆头麦克笔两端不同粗细的笔头，结合笔头倾斜的角度不同，所绘制的笔触也不同，绘制服饰图案和人物面部造型非常灵活和生动。

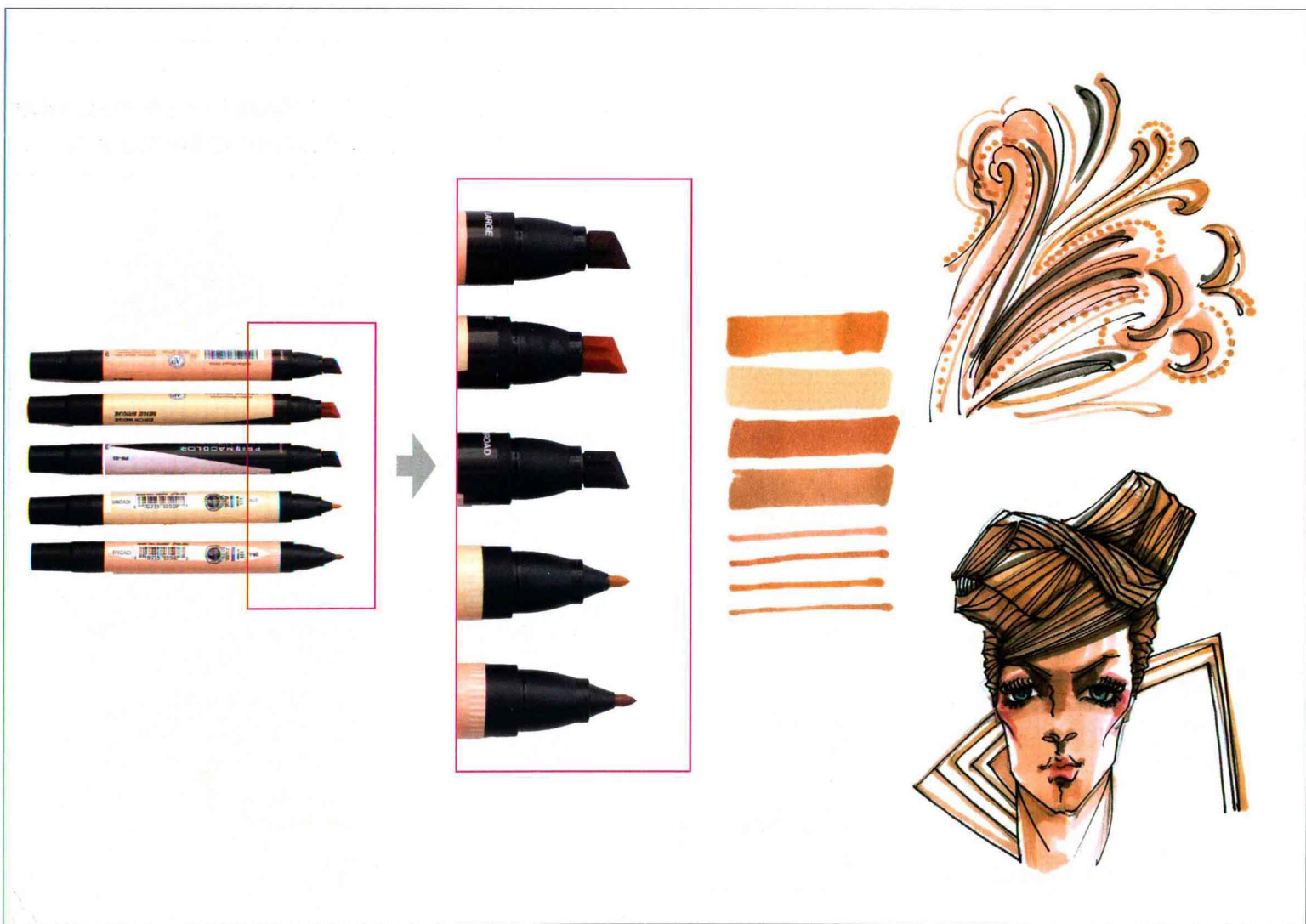

图2-1-1