

马建栋 袁春然 / 著

时装画马克笔 表现技法

- 理解方法原理
- 掌握实用技巧
- 捕捉乍现灵光
- 点燃创作激情

直击设计师的创作现场，让你领略耳目一新的
极致表现，体会潇洒不羁的自由风格

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

时装画马克笔表现技法

马建栋 袁春然 / 著

中国青年出版社

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

时装画马克笔表现技法 / 马建栋, 袁春然著.

—北京: 中国青年出版社, 2014.11

(完全手绘表现给临本)

ISBN 978-7-5153-2920-8

I. ①时… II. ①马… ②袁… III. ①时装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 266527 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

完全手绘表现给临本: 时装画马克笔表现技法

马建栋 袁春然 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 1 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2920-8

定 价: 56.00 元

Contents 目录

Chapter 01

马克笔时装画入门

1.1 设计理念的表达	8
1.1.1 时装画的分类	8
1.1.2 设计与快速表现	9
1.2 马克笔时装画所需要的工具	10
1.2.1 认识马克笔	10
1.2.2 其他辅助工具	11
1.3 常用马克笔表现技法	12
1.3.1 马克笔基本技法	12
1.3.2 工具的混合使用	13
1.3.3 图案与肌理	14

Chapter 02

时装画中的人体表现

2.1 时装画中的人体	18
2.1.1 时装画中常用的人体比例	18
2.1.2 头部和五官	20
2.1.3 手与脚	24
2.2 动态	25
2.2.1 体块	25
2.2.2 重心	26
2.2.3 时装画常用的人体动态	28

Chapter 03

服装的快速表现

3.1 从宏观入手	36
3.1.1 服装与人体的空间关系	36
3.1.2 服装的廓型	37
3.1.3 服装的比例关系	39
3.1.4 服装的立体造型	41
3.2 服装的构成部件	42
3.2.1 领	42
3.2.2 袖	43
3.2.3 门襟	44
3.2.4 腰线	44
3.2.5 口袋	45
3.3 服装的装饰	47
3.3.1 线迹	47
3.3.2 镂空与花边	48
3.3.3 镶钉	49
3.4 服装褶皱的表现	50

Chapter 04

时装的质感表现

4.1 薄纱面料的表现 56

4.1.1 薄纱面料的表现步骤 56

4.1.2 薄纱面料表现案例 60

4.2 丝绸面料的表现 64

4.2.1 丝绸面料的表现步骤 64

4.2.2 丝绸面料表现案例 68

4.3 牛仔面料的表现 72

4.3.1 牛仔面料的表现步骤 72

4.3.2 牛仔面料表现案例 76

4.4 毛呢面料的表现 80

4.4.1 毛呢面料的表现步骤 80

4.4.2 毛呢面料表现案例 84

4.5 针织面料的表现 88

4.5.1 针织面料的表现步骤 88

4.5.2 针织面料表现案例 92

4.6 皮草与皮革面料的表现 96

4.6.1 皮草与皮革面料的表现步骤 96

4.6.2 皮草与皮革面料表现案例 100

4.7 条纹与格纹面料的表现 104

4.7.1 条纹与格纹面料的表现步骤 104

4.7.2 条纹与格纹面料表现案例 108

4.8 印花面料的表现 112

4.8.1 印花面料的表现步骤 112

4.8.2 印花面料表现案例 116

Chapter 05

马克笔时装画 范例临本

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

时装画马克笔 表现技法

马建栋 袁春然 / 著

中国青年出版社

Joni 0321
From: Juanhua

Contents 目录

Chapter 01

马克笔时装画入门

1.1 设计理念的表达	8
1.1.1 时装画的分类	8
1.1.2 设计与快速表现	9
1.2 马克笔时装画所需要的工具	10
1.2.1 认识马克笔	10
1.2.2 其他辅助工具	11
1.3 常用马克笔表现技法	12
1.3.1 马克笔基本技法	12
1.3.2 工具的混合使用	13
1.3.3 图案与肌理	14

Chapter 02

时装画中的人体表现

2.1 时装画中的人体	18
2.1.1 时装画中常用的人体比例	18
2.1.2 头部和五官	20
2.1.3 手与脚	24
2.2 动态	25
2.2.1 体块	25
2.2.2 重心	26
2.2.3 时装画常用的人体动态	28

Chapter 03

服装的快速表现

3.1 从宏观入手	36
3.1.1 服装与人体的空间关系	36
3.1.2 服装的廓型	37
3.1.3 服装的比例关系	39
3.1.4 服装的立体造型	41
3.2 服装的构成部件	42
3.2.1 领	42
3.2.2 袖	43
3.2.3 门襟	44
3.2.4 腰线	44
3.2.5 口袋	45
3.3 服装的装饰	47
3.3.1 线迹	47
3.3.2 镂空与花边	48
3.3.3 镶钉	49
3.4 服装褶皱的表现	50

Chapter 04

时装的质感表现

4.1 薄纱面料的表现	56
4.1.1 薄纱面料的表现步骤	56
4.1.2 薄纱面料表现案例	60
4.2 丝绸面料的表现	64
4.2.1 丝绸面料的表现步骤	64
4.2.2 丝绸面料表现案例	68
4.3 牛仔面料的表现	72
4.3.1 牛仔面料的表现步骤	72
4.3.2 牛仔面料表现案例	76
4.4 毛呢面料的表现	80
4.4.1 毛呢面料的表现步骤	80
4.4.2 毛呢面料表现案例	84
4.5 针织面料的表现	88
4.5.1 针织面料的表现步骤	88
4.5.2 针织面料表现案例	92
4.6 皮草与皮革面料的表现	96
4.6.1 皮草与皮革面料的表现步骤	96
4.6.2 皮草与皮革面料表现案例	100
4.7 条纹与格纹面料的表现	104
4.7.1 条纹与格纹面料的表现步骤	104
4.7.2 条纹与格纹面料表现案例	108
4.8 印花面料的表现	112
4.8.1 印花面料的表现步骤	112
4.8.2 印花面料表现案例	116

Chapter 05

马克笔时装画 范例临本

Chapter 01

一 马克笔时装画入门

创意的灵感稍纵即逝,对设计师而言,在第一时间捕捉灵感显得尤为重要。马克笔作为一种能快速记录和表现创意理念的工具,一直备受各行各业设计师们的青睐。用马克笔表现时装画,不仅能达到快捷、简便的目的,还能展现出独具风格的艺术效果。

1.1 设计理念的表达

时装设计师在进行创意表达时,最初的设计方案并不需要十分完善,在这一阶段只要能够清晰地记录下思维发散的过程即可。待成熟的设计方案形成后,设计师需要绘制更加完整的设计稿,用于和设计团队及客户进行交流。时装画是设计师与客户沟通的惟一渠道,是表达设计理念的重要手段。快速将设计理念表现成效果图,是每个设计师必备的素养。

1.1.1 时装画的分类

时装画是设计师将脑海中的创意和设计理念具象化的关键步骤。根据用途的不同,时装画可以分为不同的种类,用以传达不同的设计理念。

时装画与商业时尚插画

时装画是设计师将人物画所具备的艺术性和时装所具备的流行性与时代精神相结合,通过艺术处理方法来表达设计意图的艺术形式。大多数时装画需要有较强的完成度和审美水平。

如果将时装画用于品牌宣传推广或其他商业用途,就称为商业时尚插画。虽然在国内外时尚插画属于新兴的行业,但是在欧美,时尚插画却有着悠久的历史。从阿尔弗斯·穆夏到劳拉·莱恩,在时尚摄影诞生之前,时尚插画是传播流行最主要的方式。

时装效果图

时装效果图反映的是着装效果。在效果图中,服装的款式、色彩、面料以及款式间的搭配,都有着比较清晰的体现。为了缩短设计流程,现在很多设计师都不再专门绘制效果图,而是在完成了设计草图后直接绘制服装款式图,效果图常常被用在产品宣传册中。

服装款式图

服装款式图也称为服装平面图,它能够清晰地反映出服装的比例、结构和工艺细节,是版型师制作服装纸样的主要依据,因此,服装款式图所需要的并非艺术性,而是准确性。

设计草图

设计草图是创意的直观表现。它能够迅速记录下脑海中闪现的灵感,不要求画面的完整性,只要有针对性地表现出“设计点”即可。而后,设计草图会由设计师进行编辑、整理,去除不需要的稿件,使设计的整体风格清晰呈现。被淘汰的设计草图会被统一收集起来,为设计师下一次创作提供参考。

流行趋势手稿

在信息爆炸的时代,流行的更迭速度达到了前所未有的程度。面对纷繁复杂的信息,流行趋势预测往往具有导向性的参考。流行趋势手稿是趋势观察员在收集了大量的数据和信息,经过整合和分析后,针对未来的流行发展趋势所绘制的效果图。

时装画的构图和人物造型轻松、随意、多变,画面的视觉效果较强

从头饰、妆容、服装、手套到鞋,服装效果图的表现比较完整

设计草图不是要面面俱到,而是要展现出服装最引人注目的特点

服装款式图的主要目的是为服装生产提供一定的标准,准确与清晰是款式图的制图要求

1.1.2 设计与快速表现

在短时间内将自己的设计意图清晰地传达出来,是设计师必须具备的专业素养。很多初学者将马克笔时装画作为设计快速表达的惟一手段,这是有失偏颇的。尽管马克笔时装画是最常用的快速表现技法之一,但是我们不应局限于此,而是应该借鉴更多的表现形式与手段。

多元化的材质

捕捉灵感和延展创意都要求设计师们在短时间内完成大量的设计草图,这就需要设计师能够采用更多既能体现设计效果又能缩短时间的方法,如拼贴、使用模板、旧物改造等。

设计师所能依赖的不应只有画笔。其实许多非常规的手段不仅能帮助设计师快速实现创意,有时还能带来意想不到的效果,并且能给设计师新的启发。

写意的表现方式

除了借助不同的材质来快速实现设计创意,设计师还可以用写意的表现手法来展现创意。写意表现往往给人以错觉,让人觉得寥寥几笔绘制的时装画非常简单,但这几笔背后都是设计师功力的体现,如果没有深厚的基础,很难绘制出高度概括、笔触精炼、具有抽象美感的写意时装画。

只有每一笔、每一划、每一块颜色和每一根线条都极其精准,画面才会具备凝聚力,才能留给观者足够的想象空间。

总之,要想将设计理念恰如其分地表达出来,可以采用不同的表现手段,但不论何种形式,都需要扎实的基本功。

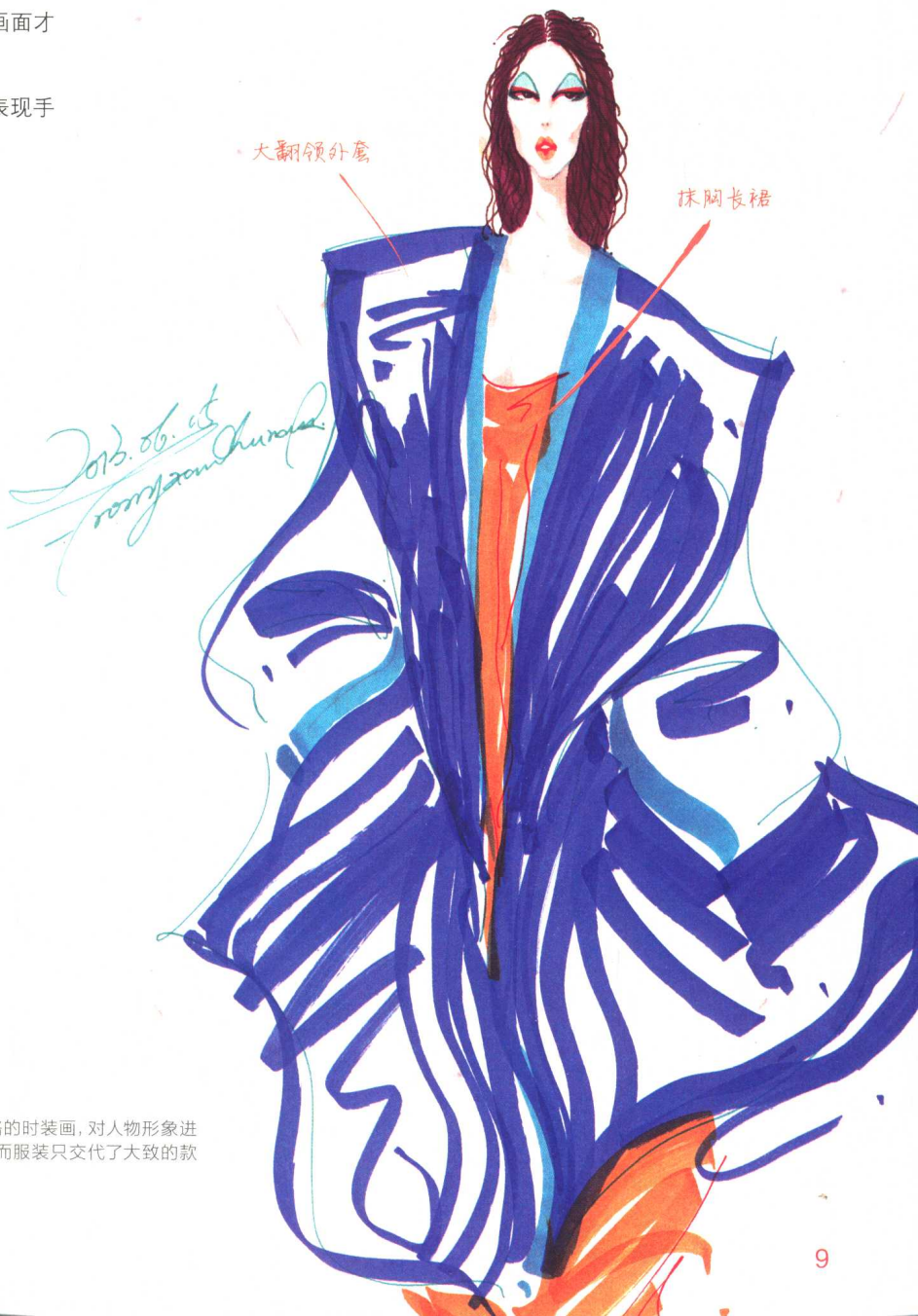

运用面料拼贴进行创意表达,能够迅速表现出服装材质的对比和款式间的比例关系

运用人体模板和平面款式图制作出的效果图,兼具准确性与着装的氛围感

写意风格的时装画对人物进行了简化,服装也只表现出大致的廓型

半写意风格的时装画,对人物形象进行了夸张,而服装只交代了大致的款式与色彩

1.2 马克笔时装画所需要的工具

马克笔的色泽艳丽、使用便捷，并具有独特的表现风格，这些优点使其成为最受设计师青睐的表现工具。但是，看似简单的马克笔也有很多“学问”，只有充分地了解马克笔，才能表现出多变的艺术效果。

1.2.1 认识马克笔

和水彩、水粉等介质相比，马克笔属于硬质画材，因而在表现力和表现形式上没有软质画材丰富多变。然而，马克笔的不同类型和规格使其能够绘制出风格多变的效果，这些不同效果带来的微妙变化使马克笔时装画的画面更加丰富、耐看。

马克笔的墨水

马克笔墨水的性质属于透明水色，不论是何种性质的墨水都会呈现出透明或半透明的效果，但不同性质的墨水会带来不同的视觉感受。

油性：油性马克笔的色彩饱和度高，色牢度较好。颜色在经过多次叠色后仍然能保持比较鲜亮的色泽，并且不会损害纸张。

水性：水性马克笔的颜色透明度高，色泽鲜亮，色融性好，有的水性马克笔可以用软笔蘸清水进行水溶，能够绘制出类似水彩的效果。但是，水性马克笔在多次叠色后颜色容易变灰，会对纸张造成一定的损害。

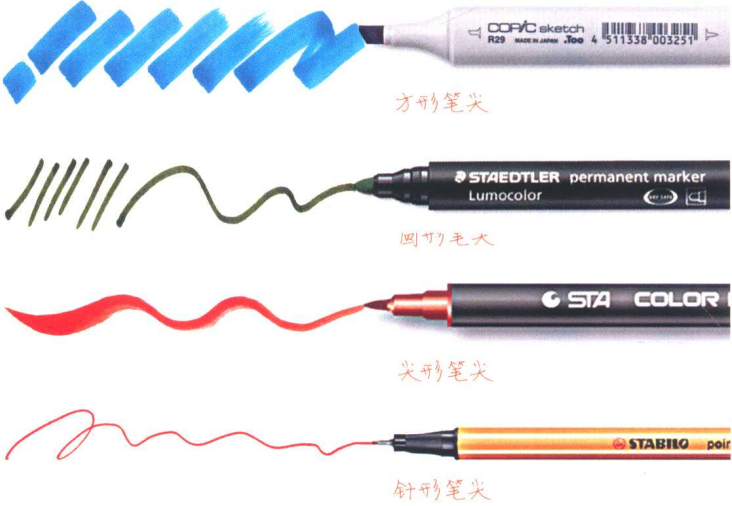
酒精性：酒精性马克笔的挥发性强，有些墨水能够防水并可以绘制在任何光滑的表面。酒精性马克笔的性价比较高，目前市场上大多数的马克笔品牌都属于酒精性马克笔，也很适合初学者使用。

马克笔的笔尖

硬质笔尖虽不如软质笔尖变化多样，但是易于控制，笔尖上的细微变化也能形成多样的效果。

笔尖的材质：马克笔的笔尖一般分为纤维型和发泡型两种材质。纤维型笔尖绘制的笔触干脆，笔锋比较犀利，色彩均匀，随着笔尖的转动能画出不同宽度的笔触，适合塑造比较硬朗的造型。发泡型的笔尖笔头较宽，色彩饱满，画出的色彩会有颗粒状的肌理，适合表现柔和的质感。

笔尖的形状：大多数品牌的马克笔会配备双头笔尖（水性马克笔多为单头笔尖），一头为方形笔尖，用以大面积铺色，通过转动笔尖，能画出宽窄、粗细不同的色块或线条；另一头为圆形或尖形笔尖，笔触比较均匀，用以绘制细节。此外，还可以配备彩色针管笔，用以勾线。

Tips 国际知名的马克笔品牌

品牌	产地	墨水类型	笔尖材质	特点
Rhinos	美国	油性	发泡型	颜色饱和度高
Chartpak Ad	美国	油性	纤维型	笔尖有一定弹性，墨水充足
TOUCH	韩国	酒精性	纤维型	混色好，颜色亮丽
IMARK	德国	酒精性	纤维型	笔触硬朗，灰色系丰富
COPIC	日本	酒精性	纤维型	色彩极为丰富、干燥速度快，混色效果好
Marvy	日本	水性/酒精性	纤维型	颜色饱和度高，笔尖较窄
Stabilo	中国	油性/水性	发泡型	笔尖接触面大，笔尖质量较好
Finecolour	中国	酒精性	纤维型	融色效果好，性价比较高
STA	中国	水性	纤维型	笔尖较细，颜色较为清透
遵爵	中国	油性/水性	纤维型	颜色亮丽，笔触流畅
TOUCH Four/Five	中国	油性	纤维型	颜色比较雅致，性价比较高

马克笔主要通过色彩的层叠来调色，但层叠次数过多颜色会变脏、失去透明度。所以要想画出丰富的色彩效果，必须准备相当数量的颜色

1.2.2 其他辅助工具

为了顺利地绘制出时装画,还有一些辅助工具也是必备的。

纸张

马克笔墨水的渗透力较强,在普通的绘图纸上作画,墨水会轻易渗透到纸张背面甚至污染下层纸张。因此,最好使用马克笔专用纸,或者质地较为紧密、厚实的卡纸及有涂层的铜版纸。值得注意的是,特别光滑的纸张不利于马克笔的融色,应避免选择。用马克笔着色之前,很多设计师都会使用硫酸纸备份底稿,一旦画错,只需重新进行拷贝即可。

铅笔与橡皮

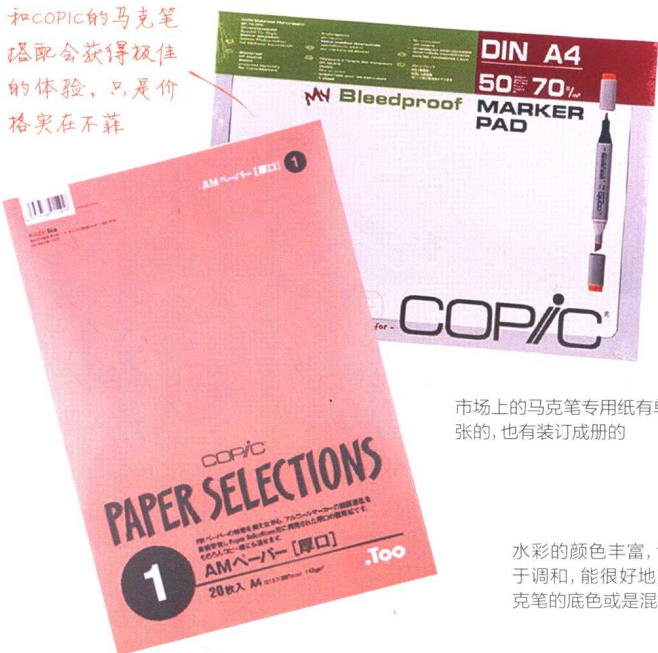
铅笔与橡皮多用在起稿阶段。铅笔的型号很多,笔芯的软硬程度分别用H和B来表示。H前的数字越大,表明铅芯越硬,画出来的颜色越浅;B前的数字越大,表明铅芯越软,画出来的颜色越深。橡皮选择质地较软的专业绘图橡皮即可。

马克笔是一种透明材质,因此起稿时画面最好整洁干净,不必要的线条和不小心弄脏的污迹都需要进行清理,否则马克笔的颜色无法覆盖起稿的线条,会影响画面效果的表达。

勾线笔

勾线笔一般用来强调轮廓、结构转折处或者描绘细节。除了前面提到的彩色针管笔,勾线笔还可以使用绘图钢笔、蘸水笔、秀丽笔和自来水笔等,这些笔的笔尖材质和形状各异,通过对用笔力度和笔尖方向的控制,能绘制出变化灵活的线条。

和COPIC的马克笔搭配会获得极佳的体验,只是价格实在不菲

市场上的马克笔专用纸有单张的,也有装订成册的

水彩的颜色丰富,色彩易于调和,能很好地充当马克笔的底色或是混合使用

彩铅十分容易控制,能很好地起到修饰画面的作用

水彩

水彩的透明度高,调色方便,易于过渡,通过用水调和能够产生水色交融、淋漓尽致的画面效果。在市面上,水彩颜料一般分为固体颜料和管装颜料,前者携带方便,后者经济实惠。

水彩和马克笔融合性较好,混合使用可以增加画面的表现性和色彩的丰富程度。

彩铅

彩铅属于半透明性质的画材,笔触质感和铅笔类似,是一种比较容易掌握的着色工具。通过排线和色彩的叠加,彩铅能形成细腻且过渡柔和的视觉效果。

彩铅可以在马克笔的笔触上直接进行绘制,会对马克笔的颜色起到一定的覆盖作用。

高光笔

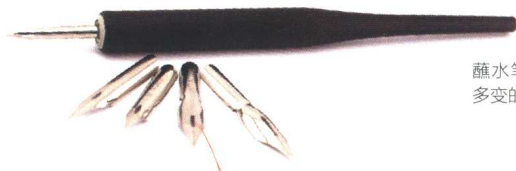
高光笔是一种具有覆盖性的油漆笔,几乎能在任何表面上绘图并且能够遮挡住底色。在马克笔时装画中,大面积的受光面通过留白来体现,小面积的高光则可以通过高光笔提亮。

选择较软的橡皮,不会损伤纸面

铅笔可以选择木质笔杆的绘图铅笔,也可以选择自动铅笔

蘸水笔有多种型号的笔尖,可以画出多变的线条

蘸水笔的笔尖一次所含的墨水是有限的,因此在绘制时容易出现断线,同时还要小心不要将墨水滴在纸上

市场上常见的高光笔的笔尖有3种规格:0.7mm、1.0mm和2.0mm

1.3 常用马克笔表现技法

虽然马克笔的表现技法相对单纯,但因其绘制速度快、不利于修改的特点,想要使马克笔时装画达到笔触潇洒、艺术感强的理想效果,必须掌握一定的技法。

1.3.1 马克笔基本技法

马克笔的基本技法主要是笔触的排列和色彩的叠加,以及通过对笔尖方向的控制进行勾勒等。

平涂

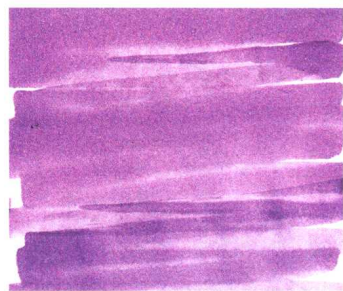
平涂是所有绘画种类中最为基础的技法,马克笔也不例外。但马克笔受限于笔尖的宽度和材料的特性,无法像水粉或水彩那样绘制出极为平整的色块,而是会留下笔触衔接的痕迹,这也是马克笔的特色之一。

Step01 笔尖最大面积地接触纸面, Z字形连续用笔。刚落笔时颜色较深,然后会逐渐变浅。

Step02 在上一笔结束的地方进行衔接,落笔时尽量轻,使两笔笔触能交融在一起。

Step03 用同样方法铺满所需填色的面积。

排线

用马克笔排线并不能形成细密的色调,而是指笔触依据一定的秩序排列,笔触之间留出空隙。这种方法可以用于亮处的留白,也可以用于露出下方的底色。

Step01 与平涂不一样,在排线时,笔触尽量不要重叠,下笔时较重,收笔时较轻。

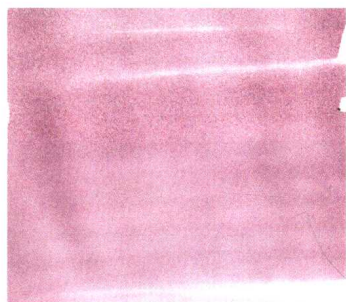
Step02 笔触之间的间隙、间隔均等,形成一定的韵律感。

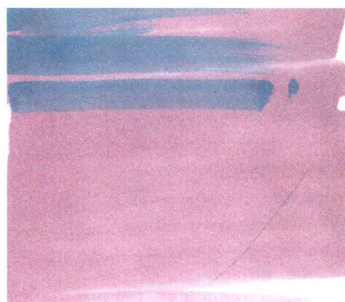
Step03 用同样的方法铺满所需的面积,收笔的一侧笔触间隙较大,留白较多,形成受光感。

叠色

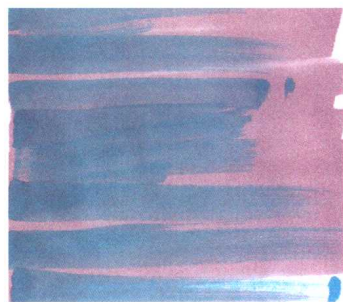
马克笔叠色分为同色叠色和异色叠色。同色重叠次数越多,颜色越深,可表现出明暗变化。异色叠色可以用来调和色彩,两层或三层颜色相叠,呈现出调和性的复色,但重叠的次数都不宜过多,否则会使马克笔失去透明感。

Step01 平铺一种颜色作为底色。

Step02 叠色时,可以采用和底色相同的用笔方向,也可以不同。

Step03 如果想要形成丰富的叠色效果,第二层色彩不应将底色完全覆盖住,通过笔触的排列可以露出下方底色。

勾线

马克笔在勾线方面颇具优势,尤其是尖头马克笔,既能迅速绘制出均匀流畅的线条,又能通过控制用笔力度绘制出具有粗细、顿挫变化的线条。

Step01 用尖头马克笔绘制出图案的一角。

Step02 以一角为出发点,逐渐展开,注意图案的大小、主次和疏密关系。

Step03 继续延展,绘制出图案的辅助部分。