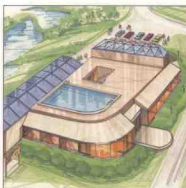

马克笔表现技法

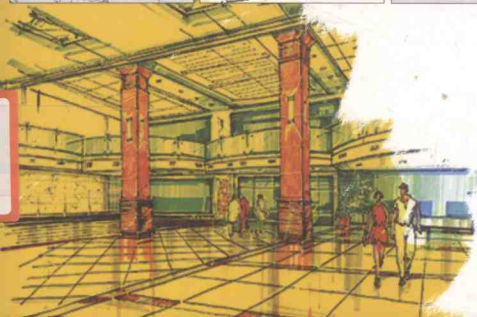
室内外设计表现

Indoor and outdoor design application

Marker Application Skill

刁崧 / 孙虎鸣 著

MARKER APPLICATION SKILL 马克笔表现技法

Indoor and outdoor design application

室内外设计表现

刁崑

1994年毕业于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院),获学士学位。毕业后一直在高校任专业课的教学工作,主要讲授室外环境设计、工业设计及效果图表现技法等课程。1996年去新加坡研修考察。回国后一直在多家设计公司任设计总监,并在多家高校任客座讲师。现任中国工业设计协会会员、中国室内设计协会会员。其作品曾在《装饰》等多家专业设计期刊发表,曾出版《室内设计·工业设计高考试卷改优》等书籍。

孙虎鸣

1965年出生,1992年毕业于无锡轻工业学院(江南大学)工业设计系工业产品造型设计专业。现任教于吉林艺术学院现代传媒学院,副教授。中国工业设计协会理事。中国包装技术协会设计委员,吉林省工业设计协会秘书长,吉林省包装技术协会副主任,吉林省平面设计协会理事。作品多次入选各级别展览,获得多种奖项,学术论文、设计作品及美术作品发表于各类报刊专业书籍中。

图书在版编目(CIP)数据

马克笔表现技法:室内外设计表现 / 刁崑, 孙虎鸣著.

长春:吉林美术出版社,2007.2

ISBN 978-7-5386-2203-4

I. ① 马... II. ① 刁... ② 孙... III. 室内外设计—绘

画—技法(美术) IV. ① J21 ② TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 001438 号

马克笔表现技法—室内外设计表现

著 者 / 刁崑 孙虎鸣

责任编辑 / 胡春辉

助理编辑 / 鹿珈茜

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

装帧设计 / 刘恒宇

出版发行 / 吉林美术出版社

(长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 长春第二新华印刷有限责任公司

版 次 / 2007 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 6

印 数 / 4000 册

书 号 / ISBN 978-7-5386-2203-4

定 价 / 30.00 元

目 录

CONTENTS

- 04 序 言
- 05 第一章 马克笔工具介绍及其特点
- 07 第二章 马克笔表现技法相关基础知识
- 13 第三章 马克笔表现技法的线稿表现
- 16 第四章 马克笔表现基本用笔方法（实例）
- 18 第五章 马克笔表现材料质感的方法
- 21 第六章 马克笔表现室内外环境配景实例简介
- 27 第七章 马克笔表现技法步骤及图例
- 32 第八章 马克笔表现技法作品欣赏

序言

马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,马克笔仍然在手绘表现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,使它具有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。

马克笔设计表现方法从20世纪80年代初期传我国并得到了长足的发展,从最初的草图式单一画法现已发展到多种画法结合运用的综合表现,并逐渐成为诸多手绘设计表现方法中一种独立的绘图方法。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,附着力极强,可以在各种纸面或其他材料表面去绘制表现。另外,马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,使其倍受设计师们的偏爱。

我们从事教育及设计工作多年,在教学与设计过程中,我们深感手绘表现的重要性,因为手绘表现是设计人员的必修课,是基本功,理应倍加重视,苦心习练,只有这样才能在设计中加以熟练运用。马克笔表现技法是手绘表现技法当中的一种表现方法,也是诸多手绘表现技法当中最易学,最见成效的一种表现方法,我们通过多年的教学心得及设计总结,试图用大量的图解方式来表述马克笔表现技法的内容,为初学者铺设一条入门之路,由于我们学识有限,书中难免有不当之处,望同仁批评指正。

本书的出版得到了吉林美术出版社的大力支持,在本书编辑过程中责任编辑做了大量工作,得到了程爽、晓龙、红亮、海松帮助,在此诚表谢意。

编者 2006年8月

第一章

马克笔工具介绍及其特点

笔类

尺类

一、马克笔的种类及其特点

马克笔按照颜料性质不同可分为油性、水性和酒精性三种类型。

其特点如下：

1. 油性马克笔：特点是颜色纯度高，色彩鲜艳，适宜在较光的纸面上着色，在吸水性强的纸面上着色，色彩容易扩散。提高光时，白色不容易一遍画到位。
2. 水性马克笔：特点是色彩柔和，明度适中，笔触叠加时层次丰富。但叠加次数不宜过多，覆盖色过多色彩容易变混浊。
3. 酒精性马克笔：特点是色彩透明，上色后色彩稳定不易变色，由于酒精挥发快，容易形成笔触，在吸水性强的纸面上色，色彩较灰暗。

市面上马克笔以日本的 YOKEN、德国的 STABILO、美国的 PRISMA、韩国的 TOUCH 等品牌马克笔为主，加之国内生产的马克笔，供选择的范围很广，无论哪一种马克笔都可以使用。初学者选购时，不一定购买成套的，成套的色彩有一些太鲜艳、不常用，所以初学者可以购买单支或有选择地买一些即可使用。由于马克笔上色不容易改动，加上笔杆长、短、粗、细不尽相同；笔头方、圆、粗、细、宽、窄不同，无论是徒手画还是借用尺子其他工具来画，都应先适应其特点，顺手之后再画正稿，特别是初学者更应注意。

二、马克笔表现技法的辅助工具及纸张

1. 笔类：

- 1) 硬笔类：针管笔、钢笔、彩色铅笔等，此类笔以画线为主。

2) 软笔类：水彩、水粉、尼龙笔等。此类笔以上色为主。

2. 尺类：

马克笔常用尺有直尺、曲尺、界尺等。

用尺主要是辅助马克笔画出线或排出面，若用直尺、曲尺时，要注意马克笔笔头接触尺子时会留下颜色，尺子紧贴在纸面上，残留在子上的颜色很容易把纸面弄脏，画时要谨慎一些。如果使用界尺就不会出现上述问题，但使用界尺需要初学者练习，不如直尺那么方便。

总之，对尺子要求不是太严格，实际绘图时，多数情况下是徒手画与用直尺画结合运用。

3. 颜料：

水粉颜色、水彩颜色、透明水色、色粉等颜料都可以与马克笔结合使用。各画种都有各自的特点与优势，同时也存在各自的不足。马克笔同样存在自身的不足之处，如对亮面和亮光的画法，以及图面不能画得太大、笔触痕迹处理等问题。

实际上喜欢马克笔画法的人经常结合其他颜料来画以补充马克笔的不足。如：马克笔与彩色铅笔结合，与水粉、水彩、透明水色、色粉结合使用等等。常见的马克笔表现图多数与透明水色、彩色铅笔和色粉结合使用，因此马克笔技法中，其他画种技法的补充是不可缺少的，所以对其他画种颜料性能的了解与表现技法的学习也是必要的。

4. 马克笔使用纸张：

马克笔对纸的要求相对不是很高，只要是绘图用的纸，都可以使用。常用的有以下几种：制图纸（白色）、复印纸（白色）、彩色纸、白卡纸、硫酸纸等。

使用任何纸绘图前，都要用马克笔在纸上画几下，看一看颜色干后的笔触效果及色彩还原性能如何，因为由于各种纸的薄厚、表面光泽度及吸水性等不同，加上马克笔的种类不同都会形成不同程度的效果，看看这种效果是否符合自己所需图面的效果，如果不符合就需要更换纸张。

颜料

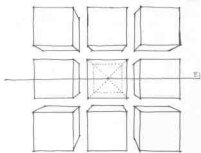
纸张

第二章

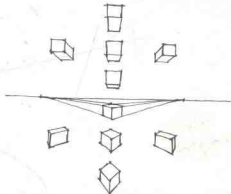
马克笔表现技法相关基础知识

一、透视知识

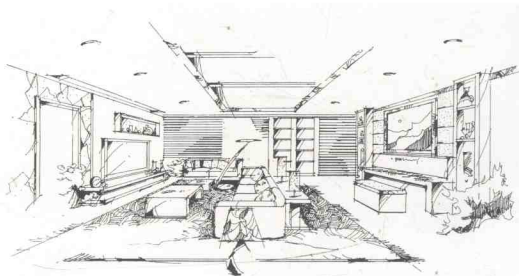
熟练运用透视原理绘制的透视图,是室内外设计手绘表现图的基础。我们常见的室内外设计表现图,基本上都是在遵循透视制图法则基础上绘制完成的,所以说掌握基本的透视原理及制图法则是画好手绘设计表现图的基础。作为设计表现图经常用到的透视图画法有以下几种:一点透视法(也称平行透视法)、两点透视法(也称成角透视法)、三点透视法、轴侧图法等等,对于初学者来说最常用的就是一点透视法和两点透视法。一点透视和两点透视方法本身又有许多方法,只要我们能够熟练掌握并运用一、二种方法即可。由于本书不是透视学的专业书,只能结合实际应用概略地作以说明,对透视方法不作详细论述。下面就一点透视和两点透视在设计表现图绘制过程中应注意的地方提出几点建议,希望初学者引起重视。

一点透视

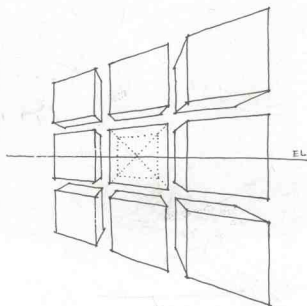
一点透视

一点透视

1. 一点透视

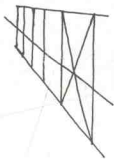
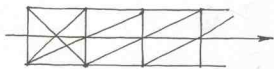
一点透视也称平行透视,是最常见的一种透视方法。此方法因其在图面中只有一个消逝点(灭点),所以绘制过程不复杂,容易掌握。其特点是表现物体较全面,空间感强,能表现大的进深感及大的场景。绘制透视图时应注意以下几点:(1)标准透视图应根据建筑平面图选择所绘制透视图比例,如:1:30、1:35等(按比例画图不失真,设计草图例外)。(2)适当选择视平线的高度(视点的高度),一般为座视1.4m左右,站视1.7m左右(常用)。(3)确定的视点不宜太偏(左或右),太正(正中)。太偏构图不稳定,太正构图较呆板,要根据所表现的主体物来确定视点的位置。(4)透视稿的线条要流畅,疏密要得当,各种陈设及配景绘制都要符合所处图面的透视关系,不能随意绘制。

两点透视

两点透视

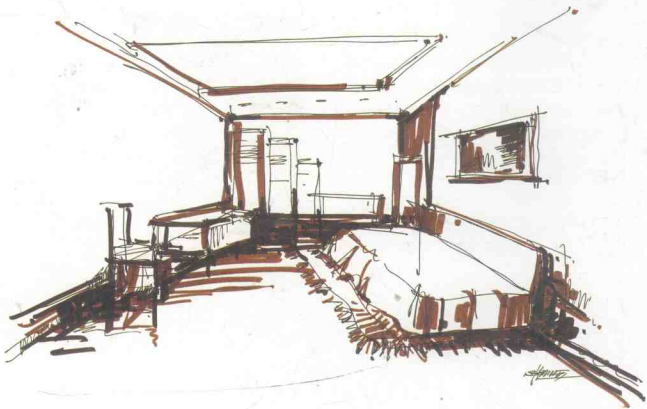
两点透视

2. 两点透视

两点透视也称成角透视。其特点是在图面中左右方向有两个消逝点(灭点),擅长表现局部空间,给人以近距离、灵活生动、亲近之感。在表现室内外方面除了注意一点透视当中论述的几点外,还应注意两点透视图中的失真角问题,应尽量让主体物避开失真角,这样有利于构图的稳定性和物体的真实感。

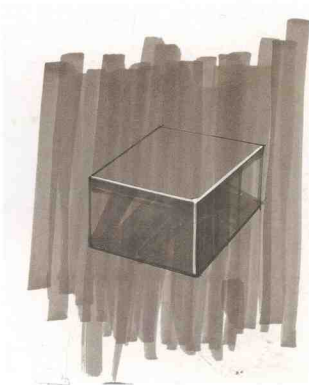
二. 构图知识

设计表现图在起始绘制前都要进行构图(布局安排)。构图的好与坏,是否完整关系到整个图面的效果,一张好的设计表现图,构图是完整的、考究的、经过深思熟虑的,整体布局从主体物到配景的表现都是经过完整思考成熟的结果,都不是随意处理的,所以马克笔设计表现图理应

重视构图的重要性,应把构图视其为整体表现效果的有机组成部分。下面就构图方面应注意的问题概述如下:

1. 构图时要注意视觉均衡,讲究图面效果的视觉稳定性。
2. 构图时要选择好视点的位置,图面中要反映出主要内容。
3. 如果遇到以柱为主的房间,最好把柱子相互避让开,避免重叠分不出主次;如果房间桌椅较多,最好选取视点高于桌面,避免视高与桌面平行。
4. 注意图面的虚实关系的处理(素描关系)。
5. 要善于利用配景(如人物、植物、陈设物等)来丰富构图。
6. 构图不应太满,要留有取舍、裁剪的余地。

形体塑造

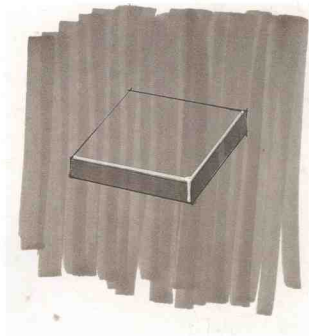
三、形体塑造及黑白灰素描关系(凹凸明暗表现)

1. 室内物品形体塑造及黑白灰关系

室内物品的形态各不相同,如桌、椅、床、沙发、灯具等,我们在使用马克笔时要求表现出物品的立体感、空间感、体量感。物体的立体感塑造其实质就是形体的黑白灰关系(素描关系)表现,表现时关键是要进行概括处理。下面以简单形体为例加以说明。

(1) 形体塑造

物体结构转折比较明显的,各平平面上的笔触过渡可以明显一些,并把黑白灰三个面区分开。特别注意提亮面、亮线时要在转折处提,三条亮线要有粗细、深浅之分,可以在三条亮线交汇处点高光。

凸面表现

凹面表现

(2) 凹凸表现

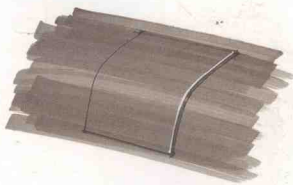
在平面上的凹凸表现,一定要把暗线和亮线画好,要注意亮线的位置不能画错,画凹面时可以画一点投影来增加凹面的层次。在表面上的凹凸表现要处理好亮面和高光,提亮线时一定要流畅有变化。

(3) 大的曲面表现

线稿要画好,上色时笔触不要太明显,笔触过渡要柔和含蓄一些,一般只提亮线不提亮面。

(4) 平面上网格线的凹凸表现

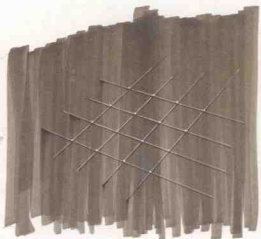
线稿要注意透视变化,提亮线时根据透视把亮线提在暗线的上面,在暗线交叉处所提亮线应停顿不应贯通,亮线交叉处可以加提高光点。

曲面表现

曲面表现

线稿表现

2. 室内空间界面的黑白灰关系

马克笔在表现室内空间界面时要把握住大的黑白灰关系,在此基础上进行绘制才有空间感、进深感。马克笔在几个界面中的上色不一定全部涂满,要根据需要进行概括地上色,下面就一点透视中室内界面的黑白灰关系列举几种模式供上色时参考:模式中的数字大小与颜色深浅成正比,即数字小色浅、数字大色深。

这几种模式只作为参考之用,实际运用中要灵活运用,其中图1模式常用,上色时也很容易画出室内的进深感;图2、图3模式适合绘制较暗的室内环境,如舞厅、咖啡厅等;图4模式适合绘制带有落地窗或与外部通透的室内环境。几种模式实际运用中应变通,例如图1模式中如果有明亮的窗口就可以改为图5模式。总之我们在表现室内效果时都要体现出黑白灰关系,虽然透视线稿已形成了透视空间,但是这种空间没有颜色、没有体量感,几个界面不实在,有虚无通透之感。所以室内空间感的塑造主要是靠颜色的黑白灰关系来体现,在上色之前要做到心中有数,把握住图面的整体效果。

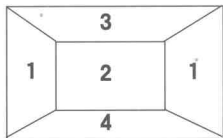

图1

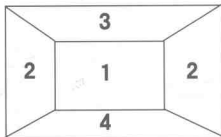

图2

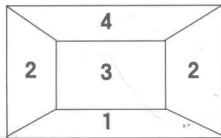

图3

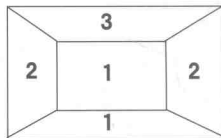

图4

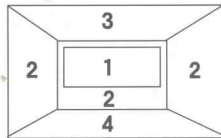
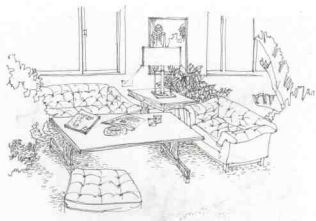

图5

第三章

马克笔表现技法的线稿表现

马克笔常以签字笔、钢笔辅助勾线画稿,并作为表现形体的有机组成部分,应该说勾线的好坏将直接影响马克笔表现效果的好坏,特别是以线为主的表现图。马克笔表现更应注重线的表现力,下面就线稿的表现应该注意的方面提出建议,供初学者参考。

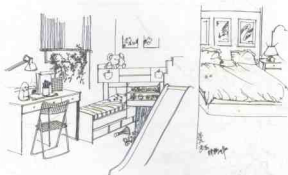
一、单线绘制方法 (以单线为主的表现)

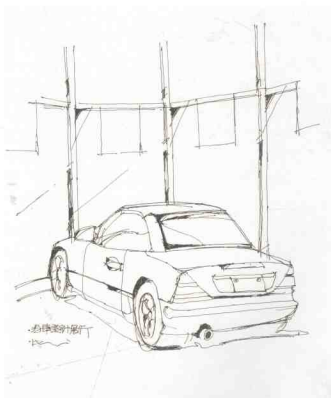
1. 线的流畅性: 无论直、曲, 单线都要流畅、直率, 画时要有一定的速度, 下笔肯定, 不能迟疑。

2. 线的虚实性: 画时要有粗细之分 (特别是用 0.5 号笔勾线时), 实处 (需要强调形体处) 粗一些, 虚的地方 (需要概括的、远处的、转折过去的) 细一些, 画时应根据实际需要处理, 不是绝对的。

3. 线的表现性: 由于设计者的个性、修养不同, 各种笔的型号不同, 用笔方法不同, 纸张不同, 都会形成不同风格的线稿, 但无论任何风格线形的画稿, 都要突显线的表现力。根据表现的对象不同, 选择不同线的表现是可以的, 但由于马克笔上色的肯定性 (直线笔触较多), 要求线稿勾线时要概括, 线形要简练, 不要太过复杂或重复勾线太多。

4. 线的结构性: 马克笔设计表现图实质上是为设计服务的, 不能单纯地理解它的直观效果, 更应体现出它的设计性、结构合理性, 好的表现图除了体现出直观可视性, 还应表达出设计结构的合理性, 所以在勾线时不要随意勾画, 一定要把

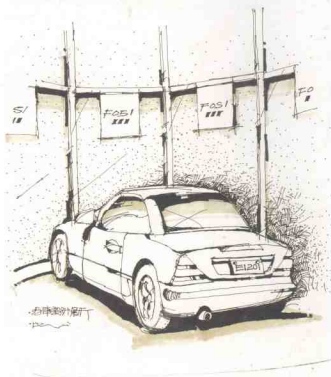

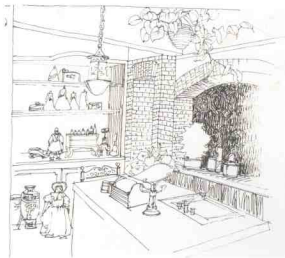
物体的结构交待清楚,特别是近处的物体更应严谨对待,一定要画准结构,即使是配景的物体也要笔笔刻画到位。如画植物,花叶态势、枝干穿插必须要符合植物的生长规律与状态,如画陈设物品,结构更应画好,不应画变形,以致影响画面效果。

二、点、线、面结合绘制方法(以点、线、面为主的表现)

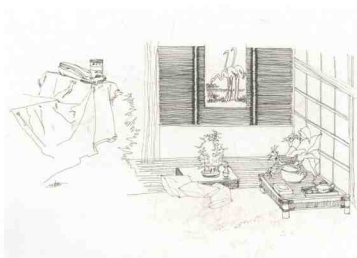
在线稿阶段,除了以单线画稿,还可以点、线、面结合画稿,以增强画面的表现效果。这里所说的点、线、面是指用勾线笔点的点和用不同线形或点构成的面,不是用墨涂成的实面。以点、线、面构成的线稿表现力非常强,无论是空间感、立体感、材质、光感等等都能表现出来,唯一不能表现的就是色彩。作为马克笔设计表现图的线稿,画时一定要掌握好分寸,点和面运用不应太多,要给马克笔上色留有余地,因马克笔透明性好,覆盖力不强,如果过多地透叠出黑线画的面,会影响颜色的还原性,有灰脏之感。

初学马克笔画法,一定要把线画好,线画好的途径就是平时要多画速写。速写练习包括两种:一种是绘画类速写;一种是设计类速写,两种速写都要画。绘画类速写可以培养我们的造型能力、默写能力、概括能力、手脑眼的协调配合能力等等;设计类速写除了培养以上能力外,更加注重我们对物体结构合理性的认识、材质的认识、透视规律的认识及物体比例尺度感的把握。从事室内外设计的人经常画一些建筑速写、室内速写,有助于我们快速提高马克笔线稿的表现能力。

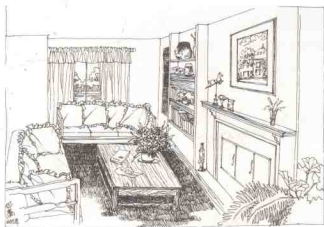

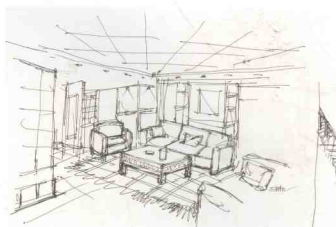
室内速写

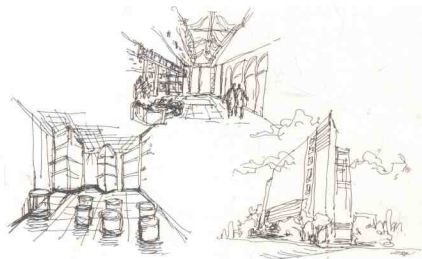
室内速写

室内速写

室内速写

室内速写

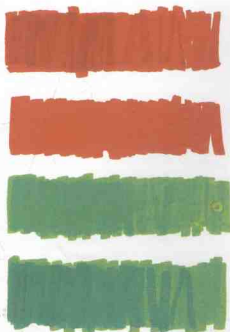
室内速写

第四章

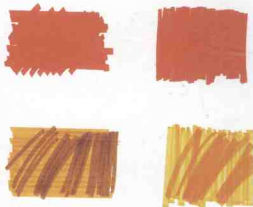
马克笔表现基本用笔方法 (实例)

平行用笔

叠加用笔

交叉用笔

一、马克笔的使用方法

1. 徒手画：

马克笔握笔方法与使用钢笔、铅笔方法相同。运笔上色时由于马克笔笔头以方为主，运笔过程中有一定的限制，但是熟练后，曲直、粗细、宽窄的线条都可以画出来，多数情况下以宽线条为主。徒手画要注意的是运笔速度，易快不易慢，因为速度慢容易出现停顿笔痕。徒手画的特点是笔触自然、流畅、柔和，画不熟练时容易出现软弱无力之感。

2. 使用尺画：

马克笔使用直尺最适宜画直率的笔触，也适合排出规整的笔触，可横画、竖画、斜画。其特点是笔触直率、规整、有秩序感，画不好容易出现呆板之感。

以上两种方法经常结合使用效果较好，由于马克笔是以上色为主的绘图工具，多数情况下，上色时都是在线稿基础上使用的，马克笔上色运用熟练时，在有线形的基础上，可以不必把色上满，适当留下空白。上色时还可以借用其它工具，如：遮挡板、纸、曲线尺等等。

二、基本用笔方法

1. 平行用笔
2. 交叉用笔
3. 叠加用笔