

ARCHITECTURE DESIGN SKETCH

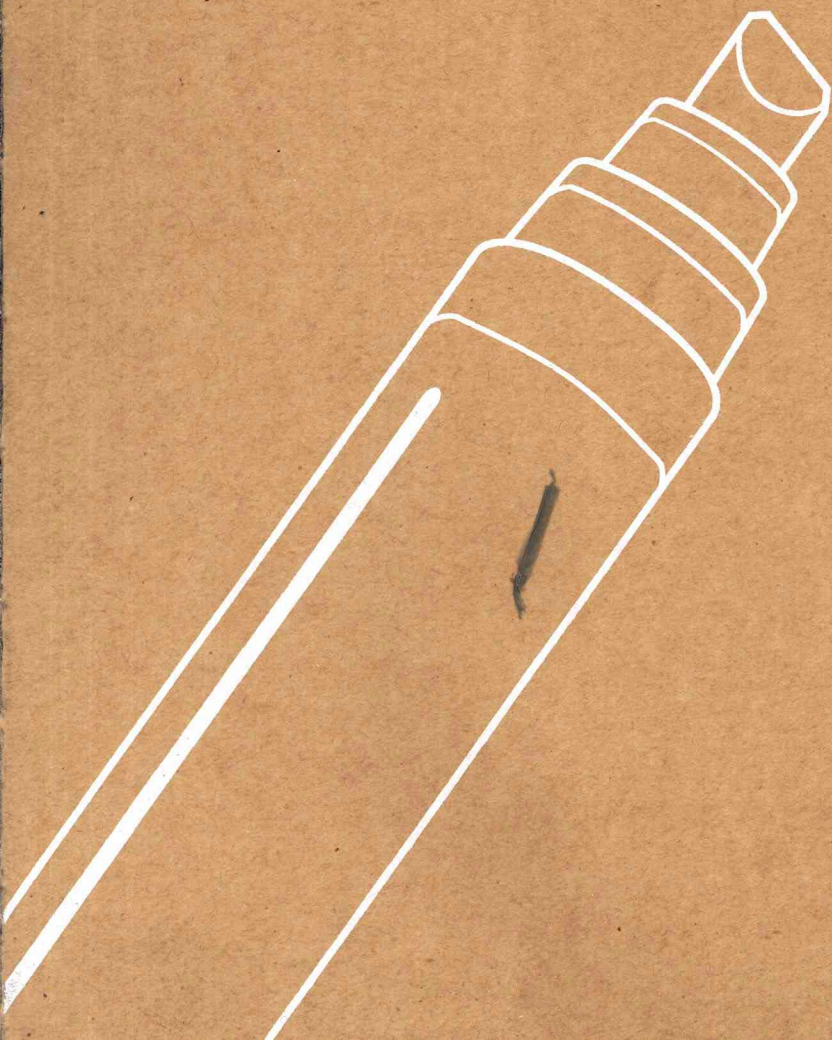
建筑快图表达方法讲座 丛书主编 赵思毅

WITH MARKER PENS

建筑快图的马克笔表达

张 蕾 著

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

ARCHITECTURE DESIGN SKETCH

建筑快图表达方法讲座 丛书主编 赵思毅

WITH MARKER PENS

建筑快图的马克笔表达

张 蕾 著

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑快图的马克笔表达 / 张蕾著. —南京: 江苏科学技术出版社, 2008.8

(建筑快图表达方法讲座)

ISBN 978-7-5345-6001-9

I. 建… II. 张… III. 建筑艺术—绘画—技法(美术) IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第061306号

建筑快图表达方法讲座

建筑快图的马克笔表达

著 者 张 蕾

责任编辑 刘屹立

责任校对 郝慧华

责任监制 张瑞云

书籍设计 赵 清·瀚清堂

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路47号, 邮编: 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路165号, 邮编: 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 南京通达彩印有限公司

开 本 889 mm × 1 194 mm 1 / 16

印 张 7.25

插 页 4

版 次 2008年8月第1版

印 次 2008年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-6001-9

定 价 42.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

序

建筑快图主要是指以快速表现规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计等成果为主要对象,运用绘画技巧作为表现手段的绘画作品。

建筑快图与一般的绘画艺术不同之处在于:绘画本身作为艺术家情感的最终载体而存在;而建筑快图则始终以设计作品为表现对象,是设计活动中一种表述的手段。

分析建筑快图与绘画艺术之间的异与同,目的是从一种有益的角度探讨我们更为关注的核心问题,即表现在设计师的思维及作品中所起的无法替代的重要作用。需要指出的是,建筑快图作为绘画的类别而言,是指作品的内容,不是指一个画种。任何绘画工具、材料、技巧,只要能够很好地表达设计构想,都能为建筑快图所用。

建筑快图的类型有多种,以设计的工作流程来区分,可分为思考性快图、记录性快图、表现性快图和展示性快图等几类,这主要是以思考、记录、表现为主线来区分的。通常情况下,它们以视觉笔记、草图、效果图等形式展现出来。另外,以表现方法来区分,建筑快图又分为水彩画、水粉画、铅笔画、彩色铅笔画、马克笔画、钢笔画、喷笔画、电脑画等,这主要是依据工具、材料、技法的特点来区分的。

建筑快图不仅在内容上有别于现实,形式上也有别于生活。由于表现者在真实性、鲜明性的基础上,利用各种物质媒介和表现手法,对形式进行提炼,使之合乎美的规律,所以它常常比现实形象更绚丽怡人。正源于此,我们在分析表现手法,向大众展现其多样化形式及实用价值的同时,也向人们展示优秀的建筑快图应当具备的审美价值。

建筑快图作为描述设计的重要方式,一直以来在设计领域都占有重要的一席之地,其形式与方法也在不断的变化与发展中。今天,它作为一项渐臻成熟的新兴产业而存在,更引起社会各界的广泛关注。近十年是国内建筑快图领域发展变化最迅速的时期,建筑快图首先由传统的手工绘画更多地转向计算机的辅助表现,传统的表现手法一度几乎被市场抛弃,而最近几年,又有向手绘表现回归的趋势。当然,这种回归是伴随着技术进步的回归,而非传统手法的重复。这种变化来源于大众审美观念变化规律的影响,也来源于科学技术发展的推动,从而促进了建筑快图的不断发展。

本丛书将对多种建筑快图类型加以分析研究,在涵盖理论及其技法的基础上,论述建筑快图创作的基本原则,并对新的表现形式进行探讨,探索设计与表现、艺术与环境相互依存的共生关系。

赵思毅

2008年3月

作者简介

张雷 东南大学建筑学院环境设计系讲师,江苏省美术家协会会员,多年从事设计表现教学与设计实践,曾参加编写《中国高等院校建筑学科系列教材·钢笔画法》。

目录

第1讲 马克笔表现的特点及其工具 001

- 1.1 马克笔的种类 002
- 1.2 马克笔表现用纸 003

第2讲 马克笔快速表现的基本技法 006

- 2.1 马克笔的用笔方法 007
- 2.2 如何用马克笔表现丰富的色调 011
- 2.3 如何用马克笔表现各种质感 014
- 2.4 马克笔表现光影、体积的笔法 016
- 2.5 马克笔表现中的留白 017
- 2.6 马克笔与彩铅的结合运用 018
- 2.7 马克笔与油画棒的结合运用 021

第3讲 学习马克笔表现的方法与途径 022

- 3.1 临摹优秀作品 023
- 3.2 画好线稿 026
- 3.3 大量写生 030

第4讲 马克笔快速表现步骤 043

- 4.1 配景的快速表现 044
- 4.2 总平面图、平面图的快速表现 061
- 4.3 效果图的快速表现 064

第5讲 建筑快图的马克笔表达案例 089

- 5.1 平、立、剖面图表达案例 090
- 5.2 效果图表达案例 092
- 5.3 快题设计表达案例 099

第1讲

马克笔表现的特点及其工具

马克笔是从国外引进的一种绘图工具,又称记号笔,由英文“Marker”音译而来。它具有色彩艳丽、着色方便、笔触豪放、成图迅速、表现力强等特点,因此以它为主要工具作画能够在较短的时间内表现出设计师的意图,从而深受广大设计人员的喜爱,近几年来在我国设计界应用得非常广泛。

在电脑日益普及的今天,电脑绘图也成了设计人员必须掌握的一门技术,然而当我们的眼前充斥着铺天盖地的电脑效果图时,难免会感到其所呈现的画面是那样的死气沉沉和千篇一律,加之电脑操作复杂及携带不便,不能及时快速地表达出设计师的意图,出手迅速、艺术性感的手绘效果图终于重新活跃在人们的视线中。而在快速表现的所有工具中,马克笔无疑是最有代表性的,可以说,它的优势就是在于“快”:它不像水彩和水粉那样需要加水调色,用它作画,颜色几乎是即干的,不用耗时等待;它小巧轻便,易于携带,对纸的要求也不高,很适合绘图者随手勾画。

1.1 马克笔的种类

马克笔分为水性、酒精和油性三种。油性马克笔以甲苯、二甲苯为溶剂,味道刺鼻对人体也不利,且价格昂贵,因此未能得到普遍使用,但它却是三种马克笔中色彩最稳定、最透明、作画效果最好的一种。

较之油性马克笔,水性马克笔则被普遍使用。它以水为溶剂,用其作画与纸张接触时常有涩涩的感觉,市面上最常见到的是日本的美辉这一品牌。

酒精马克笔以酒精为溶剂,挥发性强,干后变色比较厉害,因此自己在落笔之前最好在同样的纸上做个小色卡,对干后的颜色做到心中有数,完成后应尽快将作品扫描储存并将其避光保存。目前市面上最常见的酒精马克笔品牌主要有韩国的TOUCH、MY COLOR2,日本的COPIC,德国的SCHWAN。

市面上的马克笔又分单、双头两种。双头笔一般一端笔头呈宽扁形,可以画出宽度不一的线条,适合大面积上色,另一端则呈细圆形,适合勾画形状和局部刻画,较为实用。

几种常见的马克笔

1.2 马克笔表现用纸

马克笔尽管对纸的选择性不强,但是不同质地的纸对它的色彩饱和度的影响却是显而易见的。色彩饱和度往往取决于纸的吸水性能,因此使用不同的画纸便可表现出不同的艺术效果。

马克笔不宜做大面积渲染,因此所用的纸也不宜太大,一般不超过2号绘图纸。可选用的纸有:

(1) 复印纸。其特点是幅面适中,使用方便,吸水性一般且价格便宜,可作为平时练笔用纸。使用酒精马克笔时很容易将复印纸浸透,因此可以选用克数高一些的同类型纸张。

(2) 素描纸。多选用12开素描本,使用方便。

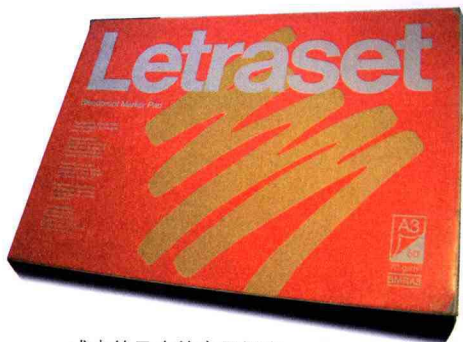
(3) 水彩纸。它的特点是吸水性好,但是纹理粗糙,吸水性越大的纸吃色就越厉害,笔就消耗得越快。为了能够更好地体现马克笔干净利落的用笔,可使用相对光滑的反面;若需要结合水彩或彩铅加以表现,水彩纸不失为一种理想的用纸。

(4) 硫酸纸。其质地密实,表面光滑,但是吸水性较差,因此只适合用酒精马克笔表现。在吸水性差的纸上着色,马克笔颜色会变淡很多,总也深不下去,常需要结合彩铅等工具的辅助。但是它半透明的特性刚好可以被利用,即在其正面上色后也可在背面上色,以丰富的色彩层次来达到自己满意的效果。

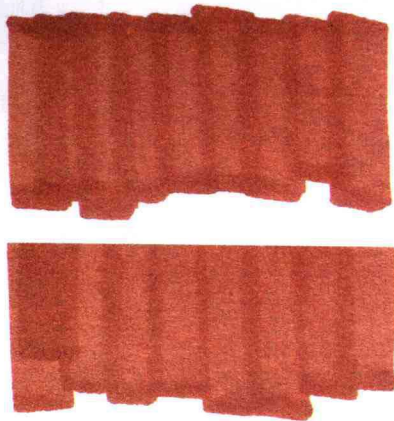
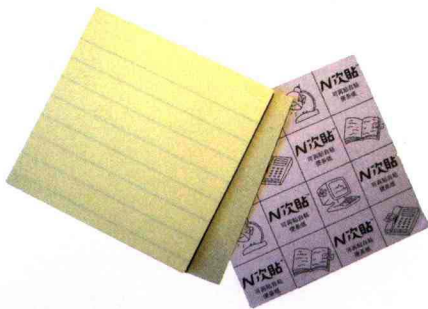
(5) 有色纸。用它作画可以利用纸的颜色作为中间色,只需借助彩铅在亮部加粉,暗部加深,便可让画面有层次感,因此容易使画面色调统一,而且节省气力,但纸张带色也会令落笔后色彩达不到预想的效果。

(6) 马克笔专用纸。这种纸正面吸水性好且上色后色彩饱和度高,反面经过特殊处理,颜色不易渗透,市面上有成本的出售,缺点是价格昂贵,因此不容易普及。

除纸张外,辅助工具有针管笔、透明尺、便签纸等。

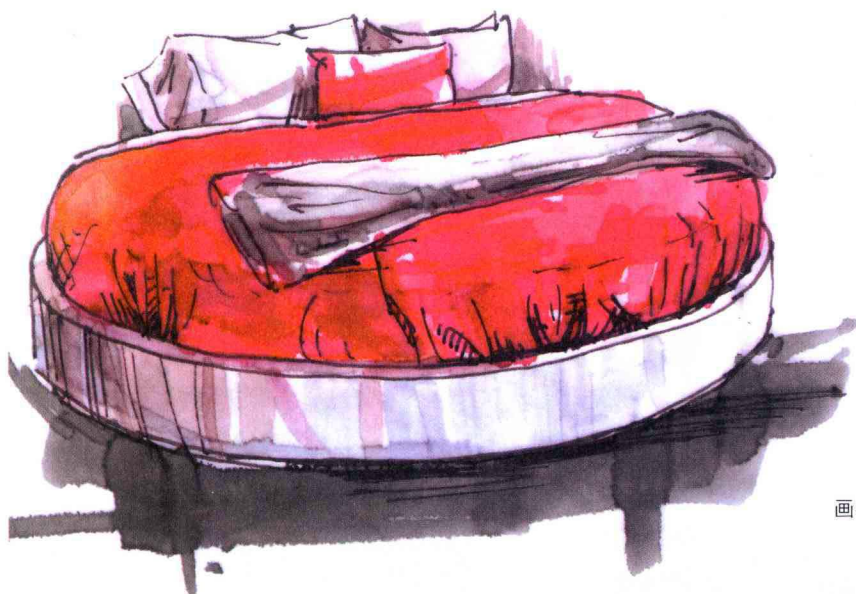
成本的马克笔专用纸张

徒手效果和使用便签纸遮挡的效果

画在复印纸上的效果

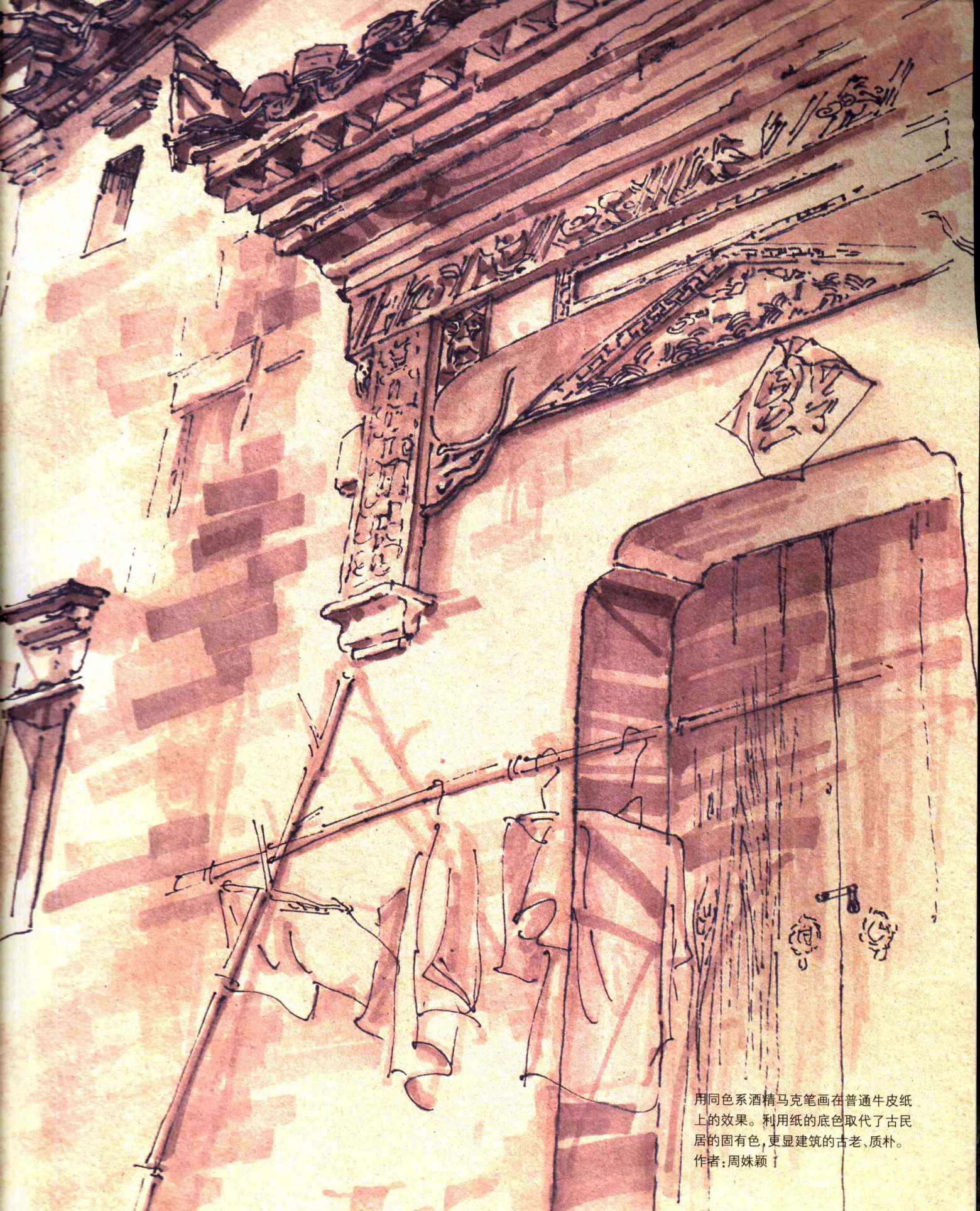
画在硫酸纸上的效果

画在水彩纸上的效果

画在素描纸上的效果

用同色系酒精马克笔画在普通牛皮纸上的效果。利用纸的底色取代了古民居的固有色,更显建筑的古老、质朴。
作者:周姝颖

第2讲 马克笔快速表现的 基本技法

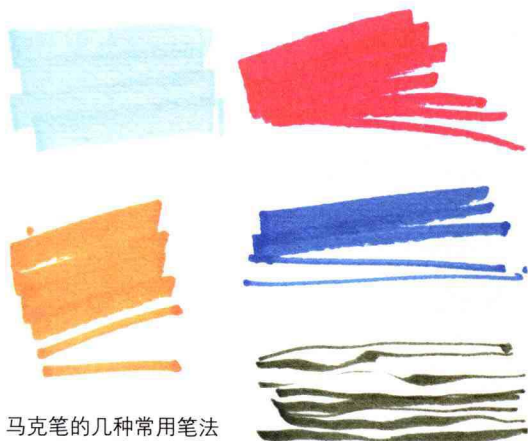
马克笔有自身独特的运笔规律,它那富有形式感的排线或折线成为马克笔表现的标志性语言,因此应努力掌握。马克笔尽管型号很多,但常用的色彩往往只占其中的一小部分,对于用起来顺手的一系列色彩型号牢记于心,便可以提高工作效率。

马克笔有丰富的表现力,只要掌握了一定的着色规律,便可举一反三,描绘出众多材质的质感。当然,马克笔也有其不擅长的方面,但是配合彩铅等其他辅助工具加以表现,便可使画面效果更为出色。

2.1 马克笔的用笔方法

一幅优秀的马克笔表现图,往往由严谨的造型、协调的色彩和熟练生动的用笔组成,缺一不可,而用笔方法是学习马克笔表现所面临的重要问题。一旦将充满形式魅力的笔触运用自如,画出漂亮的马克笔表现图也就不是一件难事了。

马克笔的笔头有很多种,最常使用的是笔头呈一个切面,因此握笔时能够熟练地转换笔头与纸面的角度和用笔的力度,就能画出变化丰富的线条。当笔头全部附着于纸面时,能够画出较宽的线条,当逐渐将笔端提起时,与纸面的夹角越大则画出的线条越细,这是马克笔的最基本笔法。在表现过程中,我们可以利用马克笔的这种笔法画出灵活多变的线条,为画面增添不少表现力。

马克笔的几种常用笔法

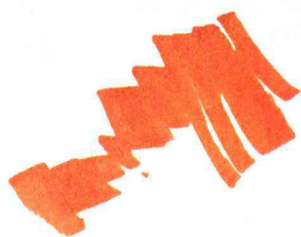
表现前、中、远景的植物时,除了色彩的不同,也可以在用笔上加以变化。

用细头的一端排列成小块面,生动有趣且容易把握。

笔触粗细的变化,生动自如。

笔触长短的变化。

快速地用笔,不要拘谨。

马克笔的用笔讲究快速明确,干净利落,忌讳拖泥带水、犹豫不定。因此,用马克笔画线应该注重有明确的起笔和收笔,以及下笔有力度和速度感,一笔就是一笔,不要在一点上反复描绘。画长线条时也要一气呵成,尽量不要断开再续。

笔触的灵活、虚实变化在植物上得到很好的体现。

马克笔表现富有的独特魅力,很大程度上取决于其秩序感非常强烈的笔触排列形式,最常使用的就是排队。这种形式就是线条的简单平行排列,即利用笔触之间产生的重叠痕迹或是细小间距来为画面营造出秩序

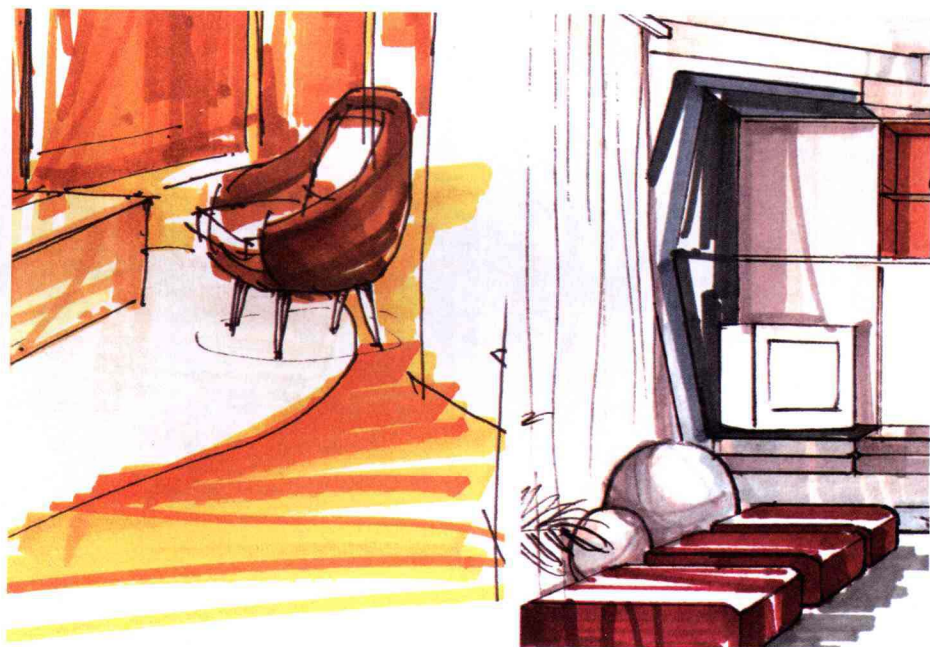
感。水性马克笔和油性马克笔在当笔触叠加时都会产生重叠痕迹,所不同的是,在快速用笔时,水性笔所产生的“压边”痕迹要比油性笔的略显清晰和锐利些。

水性马克笔的笔触叠加部分边缘比较清晰。

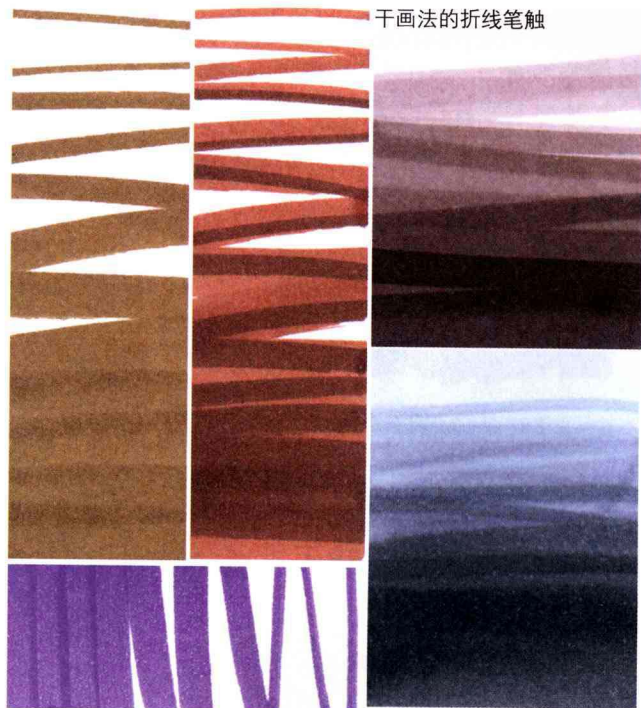
酒精马克笔的笔触叠加部分边缘相对模糊。

马克笔充满独特形式魅力的笔触在快速表现中几乎无处不在。

马克笔不擅长大面积的渲染,当想要用它来表现调子的过渡时,常常采用折线的方式。这种过渡不是靠颜色深浅来实现,而是用笔触的排列来解决,即笔触间距由密集到逐渐加大,同时用笔上也由粗转细,单色就可以形成三到四个层次,既生动了画面又概括地反映了过渡效果,虽然未涂满却有“满”的效果,因此这种折线是马克笔快速表现中最为常用的一种笔法。

粗重的折线是此幅画面的主要特点。

折线的画法

湿画法的折线笔触

