

马克笔表现技法 与写生思维拓展

—— 美术多元化训练教程

编著 叶明伟 严忠林

上海科学技术出版社

马克笔
表现技
法与
写生
思维
拓展

叶明伟

严忠林
编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克笔表现技法与写生思维拓展/叶明伟,严忠林
编著. —上海:上海科学技术出版社,2010.8

ISBN 978-7-5478-0367-7

I. ①马... II. ①叶... ②严... III. ①绘画—技法
(美术)—高等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 114582 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张:9.5

字数:200 千字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-0367-7/J·13

定价:70.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

CONTENTS

目 录

导 言

004

第一章

马克笔及其
常用工具与材料·····008

第一节 马克笔·····008
第二节 绘图用纸·····009
第三节 勾线笔·····011

第二章

马克笔表现技法的
基础训练·····012

第一节 空间透视·····012
第二节 基础线稿·····021
第三节 马克笔润色笔法·····035
第四节 马克笔造型基础·····041

第三章

马克笔写生与多样化的
表现技法·····068

第一节 取景与构图·····068
第二节 马克笔写生步骤·····070
第三节 多样化的表现技法·····090
第四节 作品的临摹与转换·····108

第四章

写生思维拓展·····126

第一节 视觉记录·····126
第二节 写生后期的设计思维拓展··134

后 记

151

CONTENTS

一、课程特色

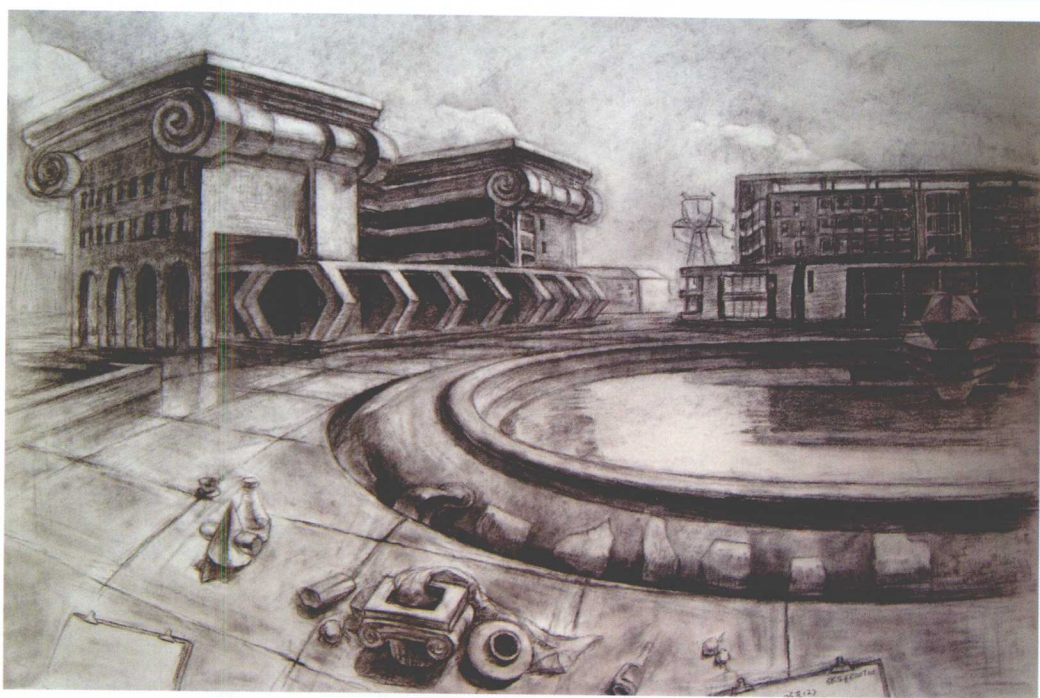
《马克笔表现技法与写生思维拓展》是依据教育发展对应用型创新人才的需要，针对高等院校的环境艺术设计专业、建筑设计专业及园林景观设计等相关学科领域而设立的一门专业基础课。其课程特色主要体现在以下两方面，一是体现在循序渐进的教学方法与课题安排上，教学进程中不仅有具体详实的教学方法讲授，更有明确强效的配套课题训练，使学习者能够有的放矢地通过课题训练达到对所学知识点的消化理解、融会贯通；另一方面的创新特色在于，本课程不仅仅停留在表现技法的学习和掌握上，还将以环境艺术设计类相关专业为例，通过课题作业的形式，使艺术设计专业的“写生考察”课程与美术院校的“写生考察”课程得以区分，解决艺术设计专业写生实习阶段与设计课程间的有效衔接，体现出专业基础课的作用和价值，达到拓展创意思维、为设计服务之最终目的。

二、教学原则

本课程围绕“勤思乐练”的教学原则和职业素质的培养而展开。长久以来，人们常把成功设计师的绘画以及艺术技能归于“天赋”，沉浸于“艺术家们天生的特有气质和才能”中。当然，我们相信“天赋”的存在，但过分依赖“天赋”，只会使人松懈，并被动地等待那“灵光闪现”的时刻，实践证明，灵感就似机会一般，只会光顾那些有准备的头脑，即长期勤于思考、乐于练习、不断进取的人们。

三、教学核心

本课程的教学核心是在技法教育的基础上，强调创造性思维和能力的培养。这就意味着教学核心不仅是传授绘图要领与绘制技法等表现能力，更注重设计专业基础课的新要求以及课程的延续性，即创造性思维能力的训练与开发。我们的目标是培养出具有创新意识的应用型人才，同时给予他们必要的能力、技术等方面的才能，从而为他们成为创造未来的设计师而打下坚实的基础。

张 轩

四、教学定位

在教学原则与教学核心的指导下，课程内容的设置应体现应用型的特点，诸如环境艺术设计、建筑设计及园林景观设计等相关专业类型人才的培养目标。

1. 具备良好的技法表现能力

马克笔为主的专业技法表现是适应多专业门类的一门重要的专业基础必修课，也是学生从基础绘画课程向专业设计课程过渡的必要环节。本课程将通过多组课题讲授与训练，使学生熟悉和掌握三维空间的造型能力，并锻炼学生从不同视角推敲分析形体能力。同时，强化对不同润色技法的掌控能力，以及对所表达物象的迅速捕捉与记录能力等。本课程教学对每次课题作业都提出了相应的训练目的与学习要点。

2. 创造性思维与动手能力的培养

本课程第三章的部分课题、第四章写生思维拓展部分的课题内容是创造性思维能力与动手能力培养的集中体现。通过系统的思维拓展方法，展开“头脑风暴”式的实验性讨论，以课题作业为切入点，鼓励学生通过多角度、多方式的思维，优化不同的拓展方案，并且通过详实的技术流程展开“可实施方案”的过程性演练，我们主张学习者自己选择完成作业的样式与相应的手段，体现习作生成、发展、深化的演绎过程。

3. 加强艺术的综合培养素养

本课程在每个教学环节中，注重学生艺术素养的培养，如通过国内、外优秀作品欣赏与临摹提升学生的艺术视野和表现技巧；通过让学生上讲台讲解与展示创意方案，提高语言思维和逻辑思维能力，鼓励学生利用视觉记录的形式，细心观察并积累下生活中的点滴灵感，增强学生分析问题的独特见解能力。

五、课程内容

课程内容安排结合专业基础特点，将技法表现训练与创意训练承接起来。课题安排由浅入深、由慢至快、由课内至课外、由客观对象描写至主观意象表现，循序渐进。

本教学进程基本遵循：第一学期为室内空间要素及场景的马克笔表现；第二学期为室外建筑空间配景及场景的马克笔表现；第三学期为空间场景的多维度综合技法与写生思维拓展。编者在教材编写过程中，将近三个学期的教学进程采取“合并同类项”的模式进行归类，凡是合并过的课题都在课题训练中进行了充分说明，以供相关专业课题安排之参考。

六、教学方式

课题作业为教学实施的主要方式，教学通过课题将课程的原理、规律、方法等知识要素转化为可操作课题，设计成可实施作业，是课程形态得以呈现的主体方式，是课程内容进一步得以深化的表现形式，也是课程优化的具体途径。

教学手段采用理论讲授为先导，结合直观地课堂绘制示范和PPT多媒体辅助教学，并配合以大课总结、作业点评（学生自评、互评、教师点评）和个别辅导等讨论形式。通过相辅相成的教学方法，达到因势利导、因材施教的师生互动效果。

张 轩

陆 萍

第一章

马克笔及其常用工具与材料

随着科技的迅速发展，设计材料的日新月异，工具材料与不同画种特点间的关系变得越来越密切，正所谓“工欲善其事，必先利其器”。本章介绍马克笔及其常用工具与材料，目的在于将表现工具与脑、眼、手完美协调于绘制过程中，使画面取得相得益彰、优势互补的效果。

第一节 马克笔

马克笔于20世纪传入我国，并逐步被国内设计界所认同，马克笔以其携带方便、表现丰富等特点，广泛应用于各类艺术设计、建筑设计等领域，并受到青睐。

马克笔是英文“MARKER”的音译，意为记号笔（见图1-1）。它既可以通过绘制快速的草图来帮助设计师分析方案，也可以深入细致地刻画一张表现力极其丰富的效果图，同时，也可结合其他工具，如水彩颜料、彩色铅笔、色粉笔、喷笔等工具或与电脑辅助后期处理相结合，形成更好的效果。

目前，市面上的马克笔种类很多，如美国的PRISMA、德国的STABILO、日本的YOKEN以及韩国的TOUCH等。马克笔根据其颜料不同可分为油性、水性和酒精性三种。油性马克笔，其特点是色彩鲜艳，纯度较低，附着力极强；水性马克笔则色彩柔和，层次丰富，但反复覆盖色彩容易变浑浊；酒精性马克笔，其特点是色彩透明度、纯度较高，较为稳定，不易变色。马克笔的不同色系间颜色变化也十分丰富，可以画出各种深入细腻的色彩变化，初学者并不需要把所有颜色尽收囊中，可选择性地购买30~50支常用颜色进行练习（见图1-2），随学习深入程度随时增加。

图1-1

第二节 绘图用纸

马克笔表现用纸非常多，市面上的各类绘图用纸一般均可使用。可根据需要选择合适的纸张，一般质地较结实的常见绘图用纸包括普通复印纸、铅画纸、水彩纸、卡纸、有色纸、硫酸纸等（见图1-3），都是较为理想的选择，但每一种纸都需要配合工具的特性才能呈现不同的表现效果，如果选材错误，会带来不必要的麻烦，起到适得其反的作用。

一、复印纸

在平时的训练过程中，最常使用的是A3或A4大小的普通复印纸，这种纸的质地较适合铅笔、美工笔及针管笔等大多数笔类，价钱也比较便宜。初学者常用其进行马克笔技法表现练习与设计草图。

二、铅画纸

铅画纸是使用铅笔绘制草图最为理想的纸材，它表面的纹理深浅均匀，易于表现用笔的抑扬顿挫。

三、水彩纸

水彩纸又分热压纸、冷压纸和糙面纸几种。其吸水性较好，尤其是使用钢笔淡彩表现技法及水溶彩铅表现技法作画的首选。

四、卡纸

卡纸是表面光滑、质地紧密的纸张，适合多种工具作画，尤为适合深入表现的马克笔效果图，也较为适合钢笔淡彩和彩色铅笔表现技法。在勾线笔独立完成的线稿作品中，可使用灰色卡纸，削弱黑白反差，使画面更为紧凑，烘托气氛。

五、有色纸

大部分有色纸张表面都有或深或浅的不同肌理，这些肌理变化会在特殊的表现画面中产生事半功倍的效果。例如，在表现传统古建筑或年代久远的民居建筑时，可选择用黄棕色或者暖灰色系表面有纹理的纸张，以配合主题。

六、硫酸纸

硫酸纸纸张呈半透明，虽颜色吸收性差，但也正因为颜色未被纸纤维吸收，故而易于改正，而且可以用马克笔和彩色铅笔来补充画面。

图1-3

- 铅笔画
- 水彩纸
- 硫酸纸
- 卡纸
- 复印纸
- 有色纸

第三节 勾线笔

勾线笔是一个统称，主要指针管笔、签字笔、美工钢笔等黑色碳素类的“墨笔”（见图1-4）。这类笔的差别主要在于笔头的形状与粗细，它们都具有快速而概括的用线特点，是手绘表现技法的主要工具之一。

一、针管笔

针管笔是绘图专用笔，分吸墨类和一次性两种，有不同粗细的线型，常见型号在0.1~1.0之间，在实际运用表现中通常选择0.1、0.3和0.5型号的一次性（油性）针管笔。使用时，笔尖应垂直于画面，否则可能会出现出墨不畅的现象，其主要特点是用笔肯定，线条灵活，富有弹性，尤其以一次性针管笔为佳。

二、美工钢笔

美工钢笔的特点是笔尖弯曲，故而线条有粗、细变化，且线条自身具有美感，可根据作画者着力轻重而产生不同粗细线条，非常有利于表现物体不同特征。

图1-4

针管笔

美工钢笔

马克笔表现技法的基础训练

著名作家冰心(1900—1999)说过：“成功之花浸透了奋斗者的泪泉”，任何技能都得益于自得其乐的重复练习，一个不注重基本技能练习的设计师可能永远都无法找到真正的灵感，就像人们常说的：“灵感只光顾那些有准备的头脑”。本章将介绍马克笔表现技法中的相关基础训练。

第一节 空间透视

“透视”(perspective)一词的含义就是透过透明平面来观察景物，从而研究物体投影成形的法则，即在平面空间中研究立体造型的规律。透视是绘制效果图最重要的基

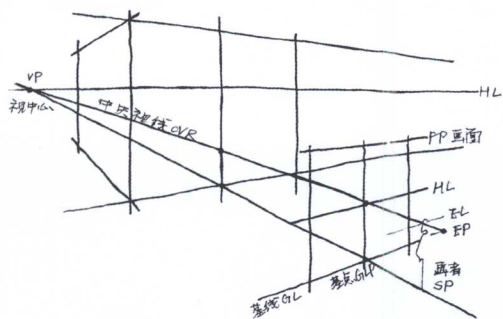

图2-1

础，在探讨透视现象之前，先来了解一下透视的两项基本原则：一是近大远小，离视点越近的物体越大，反之越小；二是不平行于画面的平行线其透视线交于一点，透视学上称为灭点。另外，在以上两项原则的基础上，还必须掌握透视学中的一些基本概念及名称，如图 2-1所示。

- (1) 立点SP：是指作画者站立的位置，也称停点。
- (2) 视点EP：是指作画者眼睛的位置。
- (3) 视高EL：立点到视点的高度。
- (4) 视平线HL：观察物体时眼睛的高度线，视平线必定通过视中心并与视点同高。
- (5) 灭点VP：从作画者一直延伸到视平线，通过物体在无穷远交会集中的点，也称消失点。
- (6) 画面PP：物体与作画者的位置。
- (7) 测点M：求透视中物体尺度的测量点。
- (8) 中央视线CVR：从视点到视中心的线。
- (9) 基线GL：画面底线。
- (10) 基点GLP：从视中心垂直到画面底线相交的点。

空间环境透视现象主要包括平行透视(一点透视)、成角透视(二点透视)和三点透视。平行透视表现范围广，纵深感强；成角透视画面效果比较自由、活泼，反映的空间比较接近人的直观感觉；三点透视在建筑表现图中应用较多，表现建筑物的挺拔高大，画面富有气势。

一、平行透视

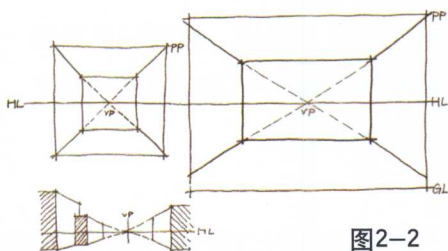

图2-2

它也称一点透视。以立方体为例，其特点是立方体的一个主要面平行于画面，而其他面垂直于画面，见图2-2。也就是说，画者正对着的物体与画面平行，而所有与画面垂直的线，其透视灭点交视平线于一点。这种透视现象适用于表现庄重、严肃的室内建筑空间，因此，平行透视一般用于绘制室

内庭院、街景或表达物体正面形象的透视，在表现单体建筑时，它仅仅能够充分表达其中一面而缺乏全面性体感，比较呆板，缺乏灵活变化。

二、成角透视

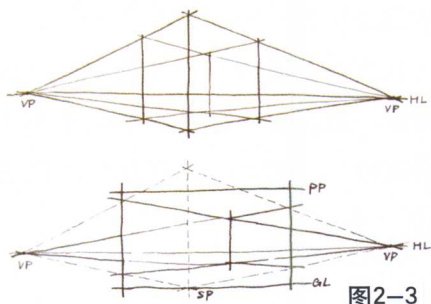

图2-3

它又称二点透视。仍以立方体为例，当它旋转一个角度后，除了垂直于地面的一组平行线仍保持垂直外，其他两组平行线的透视分别消失于画面的左右两侧，因而产生两个交于视平线的消失点，这时称之为成角透视，见图2-3。该透视现象是效果

图中经常使用的表现形式，空间透视感取决于视平线上两个消失点间的距离。消失点离画面愈远，透视感愈弱，较适合表现组合建筑、群体建筑；反之则透视感愈强，较适合表现单体建筑及局部建筑环境。

三、三点透视

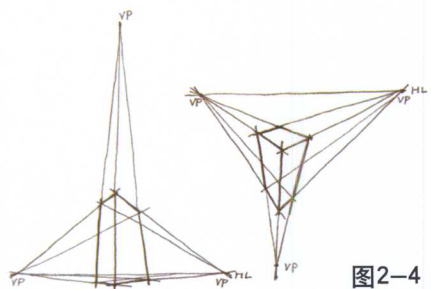
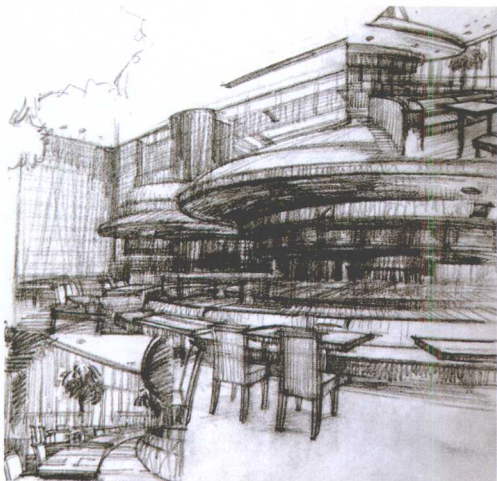

图2-4

如立方体的三组线均与画面成角度，三组线消失于三个灭点，见图2-4。三点透视有俯视与仰视两种角度，三点透视一般应用较少，适用于室外建筑高空俯视图或近距离的高耸建筑环境的绘制，在室内建筑环境表现中多采取仰视角度，这样能表现室内建筑空间的挺拔高大。

提示：掌握基本的透视理论知识是为在实际绘制表现图时提供理论指导，实践透视理论的最有效途径即是写生训练，用一点或二点透视绘制室内环境表现图时，视平线一般均设在画面往下的 $1/3$ 处，这种视线下的画稳重，给人以亲切感，根据画面的内容需要，亦可将视点的位置上下移动，将视点调整在表现空间主要内容的位置；绘制室外环境时，往往采用二点或三点透视的方法，地平线则根据建筑物高度确定，一般设在画面由上至下的 $1/10$ 或 $4/10$ 处。

课题训练：同场景多角度训练

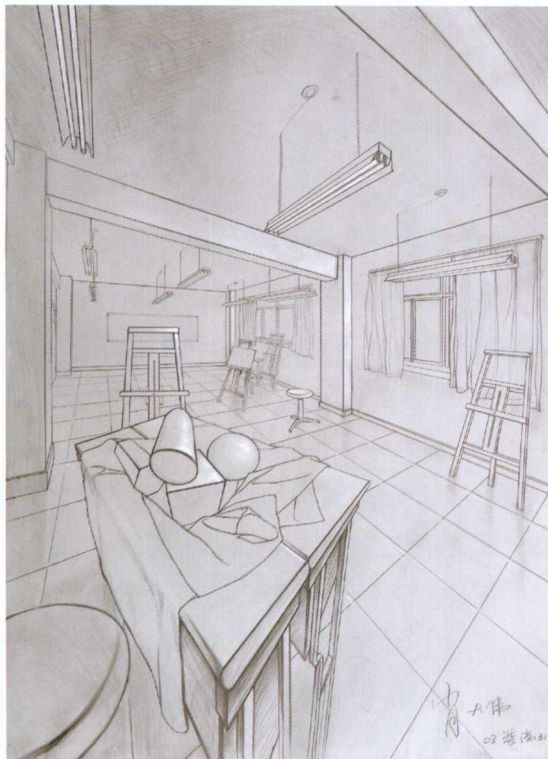
该训练题目是让学生在规定的课时内，对某一室内或室外建筑空间场景进行绘制，如教室、走廊、大厅、楼梯、食堂和居家等场所，要求画面所表现的空间场景需体现平行、成角或三点透视现象。

学习目标 通过有意识的强化透视理解性训练，使学生将理论联系实际，掌握规律及特点，为进一步学习打下坚实的基础。

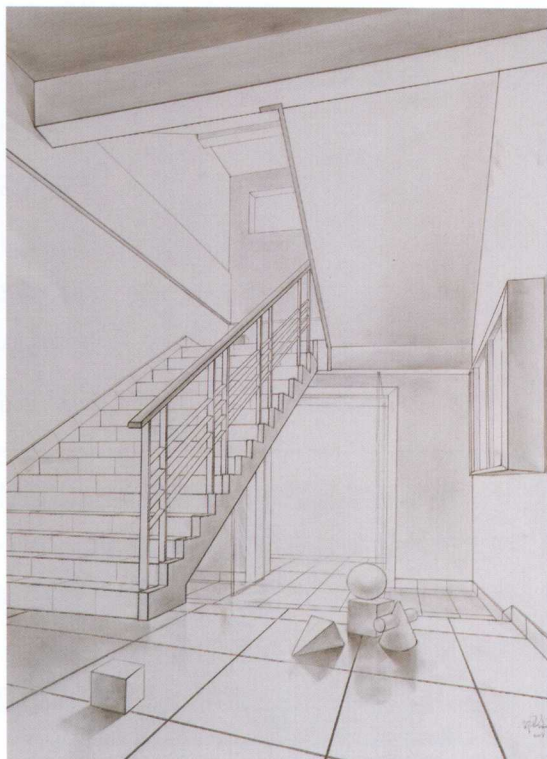
难点梳理 掌握透视学中的“科学性”和实践运用中的“模糊性”存在的合理关系，是解决透视问题的关键。在实际运用中，一味地生搬硬套定义，会出现钻牛角尖的情况，因为透视学自身存在“模糊透视”的概念，“模糊透视”在几何画法及阴影透视中总要借助器具（如直尺、圆规），才能够得到较精确的制图结果。但如果人脑离开器具，仅通过肉眼判断，或以徒手拉线来连接两点，其透视结果就不可能那么精确，这种不精确性就是“模糊性”，因此，徒手绘制方法必然导致模糊性的存在，只要在视觉上感到建筑平稳，透视“合理”即可。

建议课时 20学时。

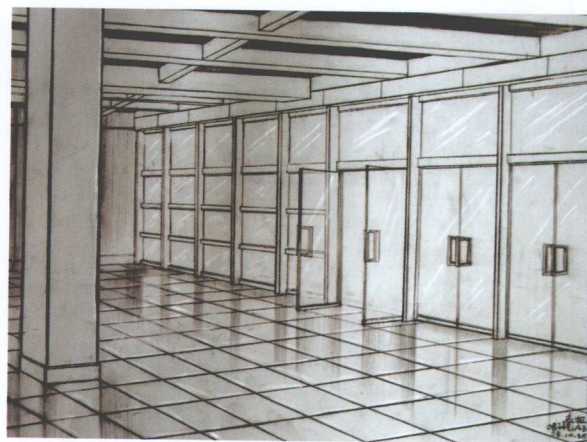
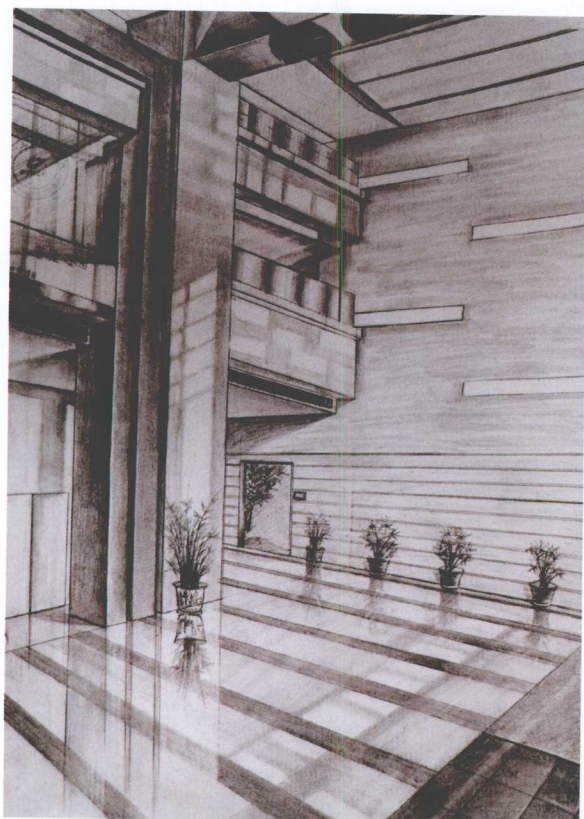
作业要求 可使用铅笔、炭笔或针管笔、铅画纸等工具完成；作业尺寸为4开；数量为5幅以上。

肖大伟

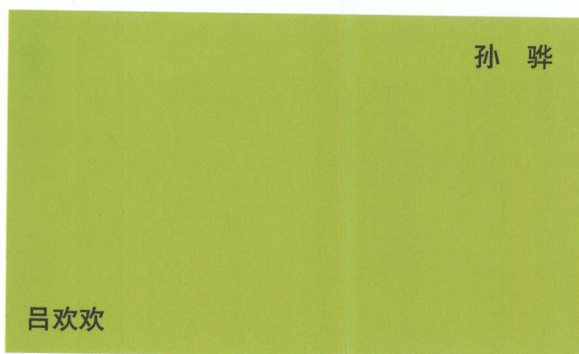

邹思俊

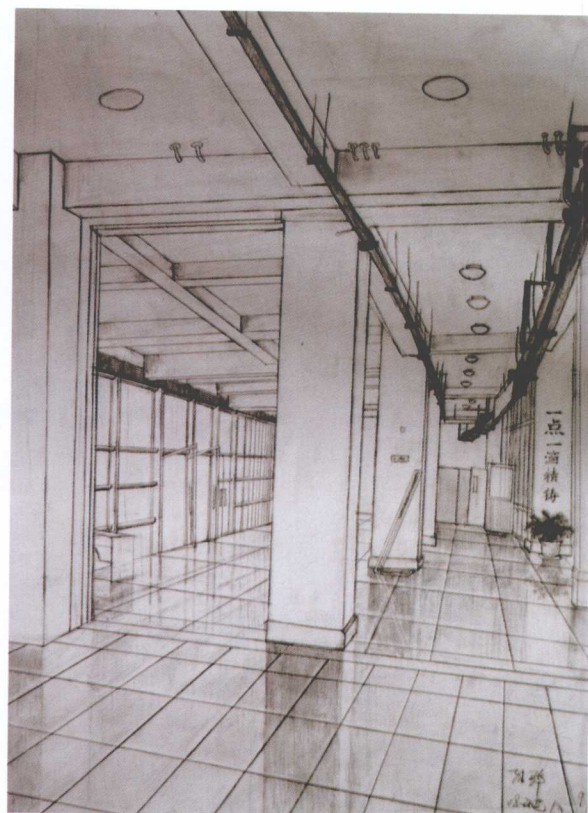
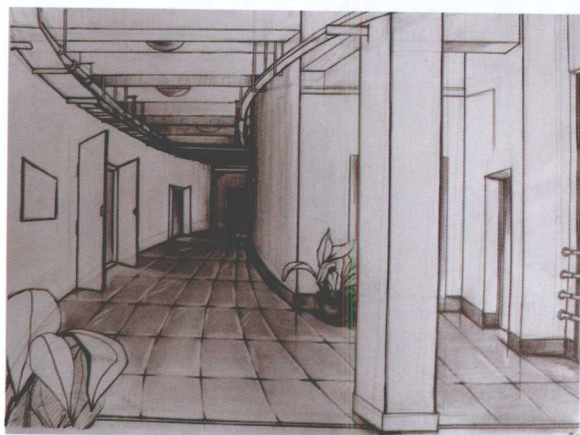
应虹

於敬树

孙 骅

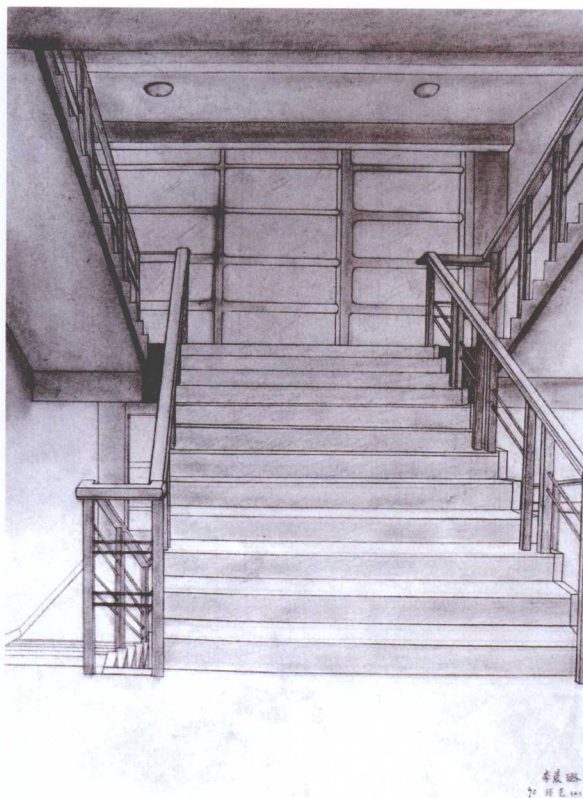
吕欢欢

张 轩

徐 刚

李晨璐

郑文嵘

