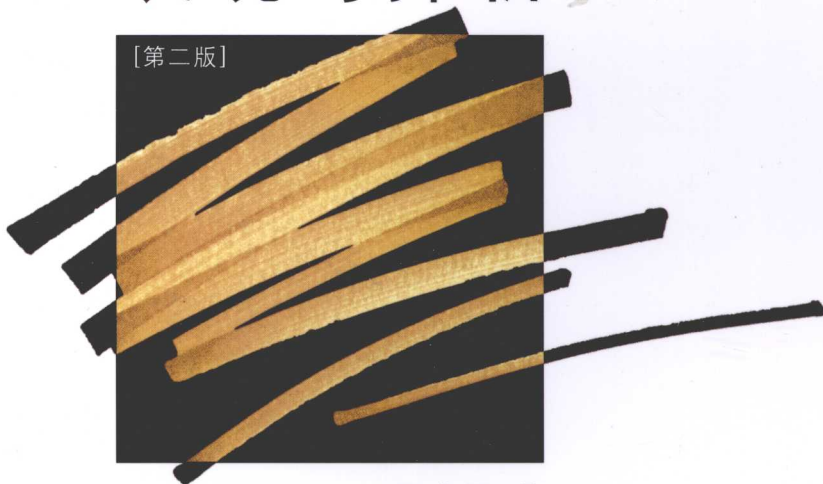

夏克梁麦克笔建筑 表现与探析

[第二版]

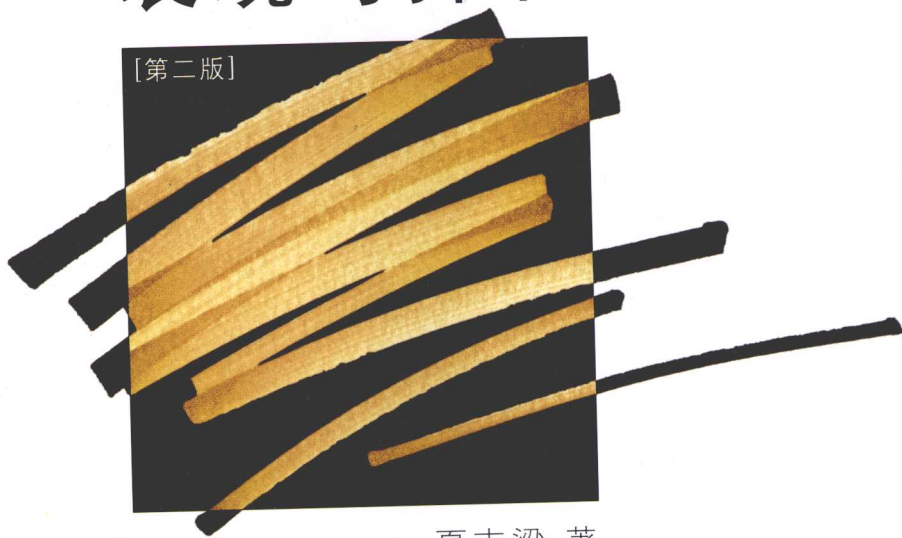
夏克梁 著

东南大学出版社

夏克梁麦克笔建筑 表现与探析

[第二版]

夏克梁 著

东南大学出版社·南京

图书在版编目 (CIP) 数据

夏克梁麦克笔建筑表现与探析 / 夏克梁著. —2 版

—南京: 东南大学出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-5641-2281-2

I. ①夏… II. ①夏… III. ①建筑艺术—绘画—技法 (美术) IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 097194

夏克梁麦克笔建筑表现与探析 (第二版)

书名: 夏克梁麦克笔建筑表现与探析 (第二版)

作者: 夏克梁

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江汉

社址: 南京市四牌楼 2 号 (邮编: 210096)

经销: 各地新华书店

印刷: 杭州富春电子印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 13

字数: 333 千字

版次: 2010 年 6 月第 2 版

印次: 2010 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-2281-2

印数: 1-4000

定价: 85.00 元

凡有印装质量问题, 请与读者服务部联系调换。电话: 025-83792328

麦克笔是近年来从国外引进的一种绘画工具，它不需要传统绘画工具工作前的准备与工作后的清理，能以较快的速度，肯定而不含糊地表达出物体的空间形态。它是目前最为普及的设计手绘表现图的绘图工具，已为人们所熟悉。

设计行业近几年来在我国发展得很快，因此有了一大批麦克笔的使用者，其队伍之庞大，人们未曾料及。也仿佛是在一夜之间，市场上便出现了大量国内自产的麦克笔工具和介绍麦克笔手绘的书籍。麦克笔画逐渐得到了人们的认可和接受，已成为一种崭新的表现形式。

作者于2004年1月曾出版《建筑画——麦克笔表现》一书，该书曾获得“第七届全国高校出版社优秀畅销书”一等奖。书中的大量插图都是作者在一年的时间里绘制的，且均采用水性麦克笔所作。该书的出版对作者是极大的鼓励，从此便与麦克笔结下了不解之缘。在近几年的麦克笔手绘实践和探索中，作者进一步发现麦克笔具有极强的表现力，使用麦克笔可以快速地表现出清新、透明、流畅、欢快的艺术效果，也可以创作出细致、浑厚的艺术作品，大大拓展了麦克笔的表现空间。在实践中还体会到除了水性麦克笔之外，油性、酒精麦克笔也有它们独特的表现魅力，在绘制设计表现图中发挥着重要的作用。

现在，作者自感在编写《建筑画——麦克笔表现》一书的时候，对麦克笔的认识还是较为肤浅的，存在着很大的片面性。本书是在原来的基础上，加入了作者近几年的体会和感受，重新整理编写而成，集中了作者近十年来对麦克笔探索的结果，意在抛砖引玉。如果读者能认可，或从中得到启迪，便是作者最大的慰藉。

最后，在此书出版之际，特别感谢我的妻子陈碎媛多年以来对我工作的支持以及在此书中给予的特别协助。

2010年3月31日于杭州

目录

第一章

麦克笔建筑画及其绘制工具

1. 麦克笔 /010
2. 绘图用纸 /017
3. 辅助工具 /022

第二章

麦克笔建筑画的特点及基本构成要素

1. 画面构图 /039
2. 视觉中心营造 /046
3. 画面正负形的控制 /050
4. 画面色彩 /052
5. 画面笔触 /055
6. 画面的光影处理 /057

第三章

麦克笔建筑画的相关基础课程

1. 造型基础训练 /060
2. 透视与制图 /063
3. 钢笔画 /067

第四章

麦克笔建筑画的基础训练

1. 色彩的叠加、混合 /070
2. 线条与笔触 /074
3. 体块的表达 /079
4. 材质的表现 /083
5. 单体塑造 /086
6. 局部训练 /106
7. 临摹练习 /110
8. 户外写生 /117

第五章

麦克笔建筑画的表现风格

1. 快速表现风格 /157
2. 概括表现风格 /162
3. 写实表现风格 /169

第六章

麦克笔建筑画的创作

1. 资料收集 /177
2. 组合练习 /182
3. 借助现代科技产品 /194
4. 麦克笔建筑画的绘制程序 /203

第一章

麦克笔建筑画及其绘制工具

1. 麦克笔
2. 绘图用纸
3. 辅助工具

第一章

麦克笔建筑画及其绘制工具

图1-1, 建筑绘画作品之一 (水性麦克笔, 2008.3)

凡是以建筑作为主要表现内容的麦克笔作品, 都可以称之为麦克笔建筑画。麦克笔建筑绘画作品(包括写生、创作作品)与麦克笔建筑设计表现图均以建筑为表现题材, 因此, 两者构成了广义上的麦克笔建筑画。

麦克笔建筑绘画作品与麦克笔建筑设计表现图的画面存在形式很难说有明显的区分界限, 画面都注重对空间艺术感染力的渲染。相比较而言, 建筑绘画作品偏重的是趣味性、艺术性, 个性特征明显。作品所追求的不完全是建筑本身形象的真实性和, 而是绘画艺术形式的完美性, 倾注了作者更多的情感, 反映出作者的艺术修养和审美情趣(图1-1)。而建筑设计表现图主要追求的是真实性、写实性, 共性特征明显。其主要是以商业价值而存在, 当然优

秀的设计表现图也同样具有较高的艺术价值(图1-2)。实际上, 两者相互渗透、融合甚至交错在一起, 有时难以区分。

麦克笔色彩剔透、着色简便、笔触清晰、风格豪放、成图迅速、表现力强, 且颜色在干湿状态变化的时候会随之发生变化。着笔后就可以大致预知笔触凝固于纸面后的效果, 能够使绘制者较容易地把握预期的效果, 作图时能做到心里有数, 大大提高了工作效率。在使用麦克笔时可灵活转换角度和倾斜度, 既能画出精细的线, 也能用排线的方法画出大片面积的色块。这样, 麦克笔就兼有水彩笔和针管笔的功能。

麦克笔多用于辅助表达设计意图、记录设计师的某种

图1-2, 建筑设计表现图之一 (水性麦克笔, 2003.3)

图1-3, 建筑设计表现图之二 (酒精麦克笔, 2007.7)

瞬间意念,同时,因其色彩齐全和携带、使用方便等特点,也可用作色彩静物、色彩风景写生的工具,甚至可以作为创作的绘画工具。

另一方面,麦克笔作为绘画工具,本身也有很大的局限性。例如:麦克笔的颜色衔接、叠加时,笔触过渡的部分常会因某些色彩的缺失而显得略为生硬,画面色彩的丰富性和细腻程度均不及水彩、水粉等工具的表现,落笔后色彩可加以改动的范围也较小;麦克笔因笔头较窄,因此画幅尺度也受到了不同程度的限制,不宜画得过大;另外,麦克笔画还不宜长时间存放或展出,特别是酒精、油性麦克笔更为明显(长时间展出将会褪色、变淡、特别不宜在烈日下曝晒。为了延长其寿命,亦可将麦克笔画进行塑封或存放在阴暗处)。因此麦克笔画虽然富有情趣,却未能形成一门独立的画种。

但是,随着近年来设计行业的快速发展和麦克笔画在设计表现上的不断成熟,它已越来越被设计师们所重视,也逐渐被市场所接受。电脑的普及,使得各行各业的设计人员都能熟练地掌握和运用电脑绘图,这也促使艺术设计院校更加重视麦克笔快速表现的教学。时至今日,麦克笔快速表现已成为建筑、室内等设计类专业学生不可缺少的一门重要技能(图1-3)。

1. 麦克笔

19世纪60年代, 麦克笔被首次推出。麦克笔的名字取自英文“Marker”(记号)的音译, 所以也称马克笔, 开始, 麦克笔由一些小玻璃瓶组成, 瓶盖上以螺丝固定钻头笔尖, 名为“魔力麦克笔”, 主要是包装工人、伐木工人画记号时使用(至今在很多场合依然还担负着“记号”笔的功能), 颜色的种类也较少。后来, 麦克笔凭借其独特的魅力在世界各地普及, 并逐渐发展成为一种绘画工具, 形成一种独立的表现形式。

麦克笔的形状及性能与儿童所用的水彩笔相近, 所以也有人称其为管状水彩笔。它进入我国迄今为止也就只有20多年左右的时间, 是“舶来品”。近年来随着我国建筑(景观、室内)、工业、服装等设计行业的迅速发展, 它作为表达设计意图的绘图工具已经被广泛地运用(图1-1-1)。

根据麦克笔笔芯中颜料特性的不同, 可将其分为油性、酒精和水性三种类型。在不同性质的麦克笔中, 酒精麦克笔的使用人群最多, 最为常见。酒精麦克笔采用酒精性墨水, 散发的气味较清淡, 速干防水, 透明度极高, 笔触衔接、叠加较为柔和, 使用效果接近于油性。

在市面上, 不同型号和品牌的、进口的和国产的麦克笔均有, 常见的品牌有韩国的TOUCH、日本的Z/G、国产的STA等。色彩种类也较齐全, 好的在120种以上, 从纯到灰, 配色齐全, 一般以双头笔尖的为主(图1-1-2、图1-1-3)。在用笔的过程中, 只要把握好速度和方法, 可使色彩涂得均匀, 不会留下明显的笔痕(图1-1-4)。不足之处在于色彩的渗透力较强, 容易渗透纸背或渗开物体的边缘线。

图1-1-2, 酒精麦克笔之一

图1-1-3, 酒精麦克笔之二

图1-1-1, 建筑设计表现图之三(酒精麦克笔, 2008.3)

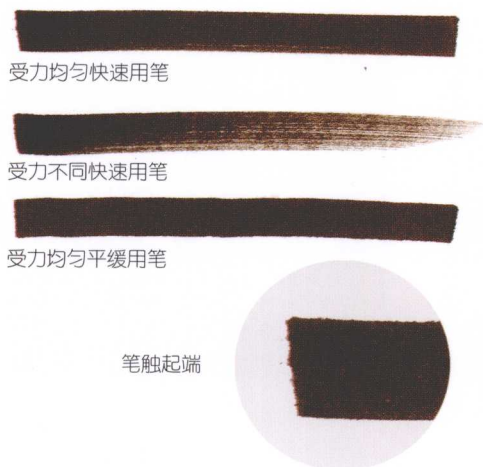

图1-1-4, 酒精麦克笔笔触

油性麦克笔的主要成分有甲苯和三甲苯, 味道刺鼻、蒸发性强。使用过程中, 需要养成良好的习惯, 使用完毕及时盖好笔帽以减少麦克笔填充剂的挥发, 从而延长麦克笔的使用寿命。其特点为笔触极易融合, 渗透性强, 色彩均匀, 干燥速度快, 耐水性较强, 但是, 在使用中含有较重的气味。市面常见的油性麦克笔品牌主要为美国的AP和PRISMA, 一般也以双头笔尖的为主(图1-1-5、图1-1-6)。因性能与酒精麦克笔相似, 所以经常被酒精麦克笔所代替, 或混合使用。

图1-1-5, 油性麦克笔

图1-1-6, 油性麦克笔笔触

水性麦克笔的颜色种类一般在60色以上。其性能与水彩颜料相近, 颜色亮丽、透明感好, 具有较强的表现力(图1-1-7)。作画时一般由浅入深, 由远及近, 颜色不宜过多涂改、叠加, 否则会导致色彩浑浊、肮脏。与水彩画不同的是, 麦克笔一般均由局部出发, 逐渐到整个画面, 而水彩则是由整体到局部。

近几年, 水性麦克笔的使用者逐渐在减少。国外多家生产单位已经停止生产水性麦克笔, 提供市场的货源渐少。而国内的几家生产单位对于水性麦克笔的开发还不是很成熟, 所以目前市场上很难买到如意的水性麦克笔。常见的水性麦克笔品牌有国产的STA(图1-1-8), 偶尔还能见到日本的MARVY和SAKURA(图1-1-9), 德国的STABILO(图1-1-10)等。水性麦克笔中, 双头、单头笔尖的均有。

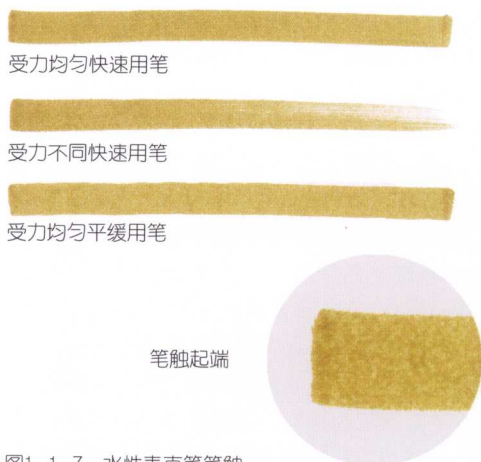

图1-1-7, 水性麦克笔笔触

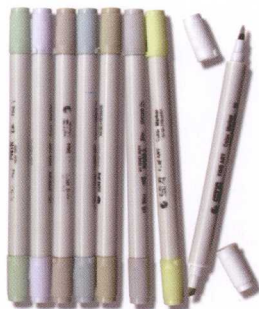

图1-1-8, 水性麦克笔之一

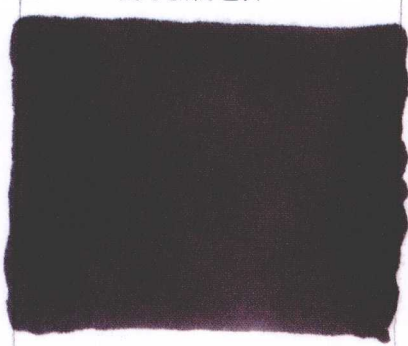

图1-1-9, 水性麦克笔之二

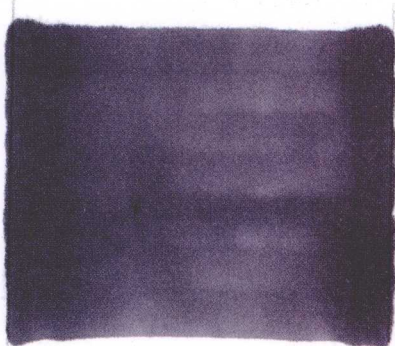

图1-1-10, 水性麦克笔之三

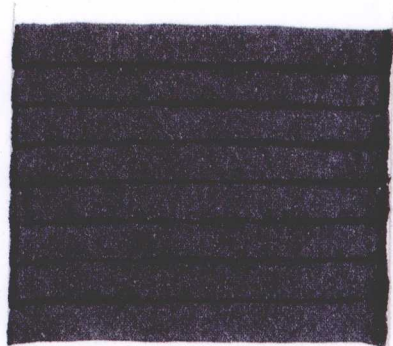
图1-1-11 麦克笔所涂色块

油性麦克笔所涂的色块，笔触衔接自然，边缘渗透非常明显

酒精麦克笔所涂的色块，笔触衔接较为自然，边缘渗透比较明显

水性麦克笔所涂的色块，笔触衔接明显，边缘较为平整

一般的人认为麦克笔只能作为设计表现这种快速的表現形式工具，而无法多次重叠、深入，但是实践证明水性麦克笔是可以反复重叠而且可以很深入地刻画，可以画出厚重扎实的视觉效果。

油性麦克笔、酒精麦克笔、水性麦克笔三者相比较，存在着较多的共同点和不同点。共同点主要表现在色彩艳丽、剔透、易干、色彩的重叠次数过多就容易变脏、着色后不宜修改，作画时要注意先亮后暗、由浅至深的顺序，着色时速度要快，颜色要准，笔触要自然流畅等；不同点主要表现在油性麦克笔的笔触较易融合，色彩的渗透力强，重色不易深入，画面所展示的效果清新、洒脱、豪放。酒精麦克笔的特点与油性麦克笔较为接近，笔触易涂得均匀却不易深入，融合度和色彩渗透力均略弱于油性麦克笔。水性麦克笔的笔触清晰，笔触之间衔接、重叠处容易产生明显的笔痕，色彩叠加混合时因水分沉积而显得浑浊，色彩的渗透力较弱，但可以做深入的刻画（图1-1-11）。因此，油性麦克笔、酒精麦克笔更多地用于表现设计表现图，不宜做深入的刻画，适合表现快速、短期的作品，画面可以表现得更为明快、时尚。而水性麦克笔则多用于表现写生、创作或长期作业，可通过多次色彩的叠加、退晕的技法塑造凝重的画面效果，取得丰富的色彩变化，从而适合表现刻画较为深入细致的绘画作品。只有充分熟悉所用的工具，了解各种麦克笔的性能特征，才能自如地运用工具，扬长避短，才能发挥出麦克笔特有的表现魅力。

不同品牌和种类的麦克笔一般在大城市中的各大画材专卖商店、文具市场均有销售，价格从几元到几十元不等。使用者可在对不同特性及品牌的麦克笔进行一定的了解之后，根据喜好、掌握程度、经济条件、工作需要等进行选择。笔者从实践经验中得出，在购买麦克笔时，可以灰色系列的麦克笔为主进行挑选。灰色的画面显得高雅脱俗、经久耐看，且可以使画面表现得更加细腻。同时还要注意浅灰色系列中的颜色尽量以明度和色相相近的笔为宜，明度、色相越是接近，所表现的画面色彩越显丰富多变。鲜艳的颜色，可适当选用几种常用的即可。作为专业表现，颜色的种类至少五十种以上，室外景观表现还要注意绿色系列一定要齐全。颜色也可从不同品牌中选取组合

图1-1-12，不同品牌的麦克笔混合使用

图1-1-13，堆放无规律

图1-1-14，根据色系进行分类

使用,以丰富颜色的种类(图1-1-12)。

麦克笔因种类较多,在作图时,如果大量的麦克笔混为一堆,毫无规律地放置,那么在作画的过程中就会将大量的时间用于寻找我们需要的笔号或是色彩(图1-1-13)。如此一来不但浪费了时间,而且容易忙中出错,误选颜色,带来额外的麻烦。为了避免这些问题,可根据麦克笔的色系进行分类,将具有相近颜色的麦克笔归放在一起(图1-1-14)。大致可将其分为灰色系列和彩色系列两大类,灰色系列中可分为暖灰系列和冷灰系列,而彩色系列中则又可细分为红色系列、棕色系列、黄色系列、蓝色系列、绿色系列等。再根据数量自制可储放麦克笔的纸盒等放置工具,将麦克笔按照一定的排列规律放置,以便在绘图过程中便捷地寻找所需的颜色。这样也更有助于在作画过程中把握色调,提高作图效率。

麦克笔的笔身一般均为直筒形(包括圆直筒和方直筒),大部分笔身的两端均有笔头,有大小之分,一端笔头呈斜宽扁状,可涂刷相对大面积的色块;另一端呈细尖状,可勾画形状或局部深入。使用宽笔头时,调整笔的倾斜度,可画出粗细不等、宽窄不一的线条(笔触)。

麦克笔的色彩种类尽管较多,但颜色之间很难调和,色彩种类不能满足专业绘画的需要,有美中不足之感。不像一般的绘画颜料,通过媒介的调和,可以产生出无穷的

颜色种类。而且麦克笔在使用次数过多或使用时间过长的情况下,笔芯中的色彩会逐渐干枯,成为一支废笔。使用者也可尝试以自制的方式再度利用废弃的麦克笔,不仅在循环使用的过程中有效地节约了成本,而且能丰富麦克笔的颜色种类。

【技巧指要】

方法一: 麦克笔的笔头大多选用纤维材料,但是不同的纤维笔头的质量相差悬殊。质量较差的麦克笔,其笔头的形状、大小都会有差异。笔头对于画面效果构成直接的影响,起到至关重要的作用。对于刚买的麦克笔,其笔头很坚硬,导致所绘制的线条、笔触也显得很生硬,缺少变化(图1-1-15)。为了使绘出的线条、笔触更加柔软和圆滑,可将其笔头做适当的修整,只需用美工刀将笔头的两面略削薄(图1-1-16),所绘制的笔触就会显得柔软、多变,达到理想的效果(图1-1-17)。

方法二: 即将干枯的麦克笔所画出的笔触带有枯笔的痕迹。此时可充分将其作为表现木纹、草丛等肌理的最佳工具(图1-1-18),用于画面元素细节的添加。其描绘的笔触轻重相间、连断有序,可使细节效果生动而自然、富有趣味性,也使画面显得更加加有力度。但要注意的是,枯笔不宜在画面中出现太多,否则会影响画面的整体效果。

图1-1-15, 笔头修整前所画的笔触, 显得较为生硬, 两端明显留有痕迹

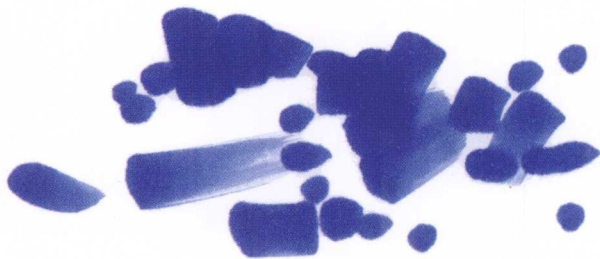

图1-1-17, 笔头修整后所画的笔触, 显得柔软、圆滑, 过渡自然

图1-1-16, 用美工刀修整笔头

图1-1-18, 枯笔表现肌理

方法三：长时间使用的水性麦克笔，在笔芯颜色完全干枯的情况下，可以取下已经干透的麦克笔的笔头，抽出笔芯，用透明水色或水彩等颜料调出所需要的颜色并注入其中。然后将因长期频繁使用而遭到磨损变钝的笔尖用小刀进行加工，削出或是割出各类非常规的笔尖形状。这样，经过了重新加工的麦克笔不但拥有了新的色彩，而且笔尖的造型更为多样，可满足各种不同宽度线型的表现要求，扩展了其使用范围（图1-1-19~图1-1-31）。

小刀进行加工，削出或是割出各类非常规的笔尖形状。这样，经过了重新加工的麦克笔不但拥有了新的色彩，而且笔尖的造型更为多样，可满足各种不同宽度线型的表现要求，扩展了其使用范围（图1-1-19~图1-1-31）。

图1-1-19，水性麦克笔的笔芯基本已干枯

图1-1-20，抽出已干枯的笔芯，并将其放入清水中

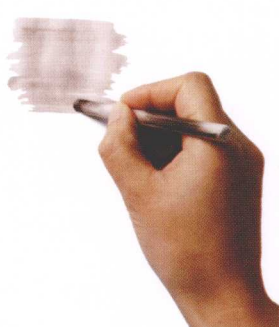

图1-1-21，反复涂洗，慢慢去除残留在笔芯中的色迹

图1-1-22，通过挤压等方法，将笔芯中的色迹彻底洗净

图1-1-23，将调好的水色注入笔芯

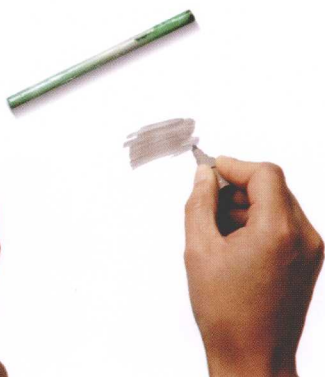

图1-1-24，清洗残留在笔头上的色迹

图1-1-25，再用小刀适当修整笔头

图1-1-26，笔芯装回后，在纸上往复平涂

图1-1-27，慢慢地，笔头上残留的色迹过渡到新添加的颜色

图1-1-28，一直到所画的颜色完全是新添加的颜色为止

酒精或油性马克笔因挥发性较强，其使用寿命往往不及水性马克笔。在干枯的情况下，则可以注入酒精，色彩虽逐渐变淡，但能往复续用多次（图1-1-32~图1-1-34）。也可添加马克笔专用墨水或POP马克笔专用补充液制作新的笔，制作时，可用酒精将废弃的笔芯洗净，也可买专供自制笔用的“空”马克笔（笔芯无酒精无色）。然后直接注入专用墨水或通过酒精调制所需要的色彩后再注入，便可完成自

制的酒精马克笔。

方法四：取下已干透的马克笔笔头，在笔芯中注入清水或酒精（视马克笔的属性而定），制作成为一支无色的马克笔（水性或酒精）（图1-1-35~图1-1-37）。无色马克笔不但是退晕处理和制作特殊肌理的理想工具，（图1-1-38~图1-1-40）而且还可适当“调整”过深的颜色。只要用无色马克笔将其涂湿，再用纸巾按压，即可淡化色彩。

图1-1-29，用小刀裁出画在纸面上的色块

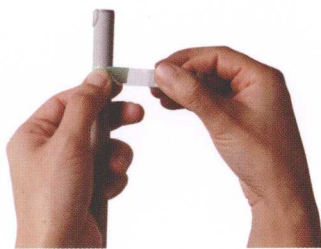

图1-1-30，将裁出的色块粘贴在笔杆上

图1-1-31，一只新的笔便诞生了

图1-1-32，酒精马克笔的笔芯基本已干枯

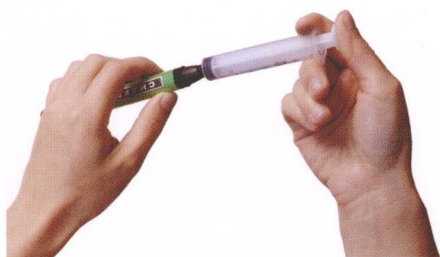

图1-1-33，在笔芯中注入酒精

图1-1-34，色彩变淡，但能续用

图1-1-35，针筒、酒精、清水等工具和材料

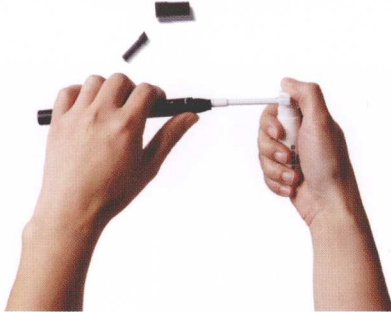

图1-1-36，将酒精或清水注入笔芯

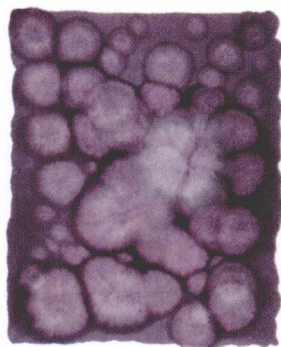
图1-1-37，使笔芯不含杂色

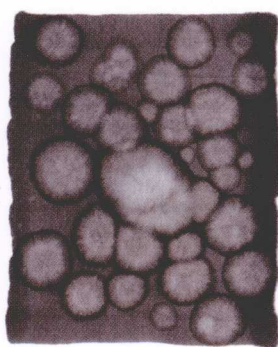
图1-1-38, 清水麦克笔可作为退晕工具, 使画面过渡自然 (水性麦克笔, 2002.11)

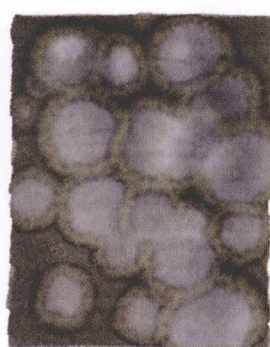
图1-1-39, 局部 (水性麦克笔, 2002.11)

油性麦克笔滴洒酒精后所产生的效果

酒精麦克笔滴洒酒精后所产生的效果

水性麦克笔滴洒清水后所产生的效果

图1-1-40, 无色麦克笔可以制作肌理