

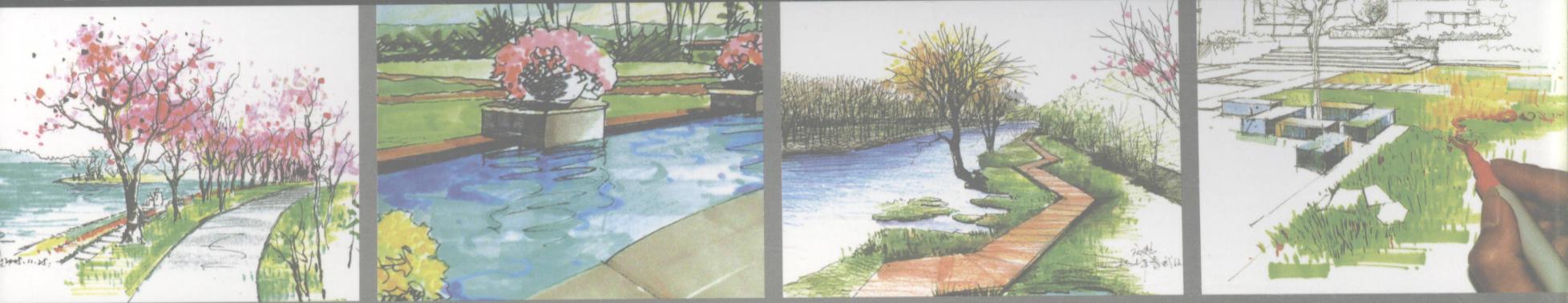
美院基础课程实训教材

王天扬 何庆超 郑向国 著

湖北美术出版社

马克笔表现技法

MAKEBI BIAOXIAN JIFA

作者简介

王天扬，1986年毕业于中央工艺美术学院，现任华中科技大学建筑学院艺术设计系、基础教研室主任、副教授，中国建筑室内设计学会会员、湖北美术协会会员。

图书在版编目(CIP)数据

马克笔表现技法/王天扬著. —武汉: 湖北美术出版社, 2006.7
(美院基础课程实训教材)

ISBN 7-5394-1872-9

I . 马... II . 王... III . 建筑艺术—绘画—技法(美术)—高等学校—教材 IV . TU204

ISBN 7-5394-1872-9

9 787539 418728 >

ISBN 7-5394-1872-9

J · 1470 定价: 22.00 元

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街 268 号 B 座

邮政编码: 430070
电话: (027) 87679522

制版: 武汉天创彩色图文技术有限公司
印刷: 武汉三川印务有限公司

新华书店经销
印数: 4000 册

2006 年 7 月第 1 版
787mm×1092mm 1 / 8

2006 年 7 月第 1 次印刷
印张: 4

ISBN 7-5394-1872-9 / J · 1470(1)

定 价: 22.00 元

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 076487 号

前 言

时代的发展对各门学科提出了更高、更新的要求,读者对专业书籍的整体质量标准的要求越来越高。目前以马克笔表现技法为专著的图书还颇为少见,一般是介绍马克笔技法,以小章节的形式出现在表现技法丛书中,内容均欠佳。目前艺术和建筑院校的学生用马克笔作为设计手段的很普遍,他们都希望对马克笔的性能和技法能有进一步的了解与掌握。基于此,我们编著了这本书,希望能较为全面、翔实地介绍马克笔表现手法中的技巧和方法。

19世纪,欧洲透视学知识和绘画技法与建筑设计相结合,发展成为用钢笔、水彩等工具绘制设计表现图。严谨而真实的表现方法,使建筑师的设计得到很直观的表现。这一时期的建筑表现技法主要还是以学院派为代表的水彩渲染画法。

20世纪初,欧洲现代主义艺术运动和设计运动兴起,各种现代艺术的绘画风格在一定程度上影响了设计表现图的风格,呈现出多元性和对新材料的尝试。马克笔正是这个时期被运用在设计表现图中的。马克笔的表现是在较短时间内展示设计方案的一种特殊形式。在建筑室内设计、环境景观表现、以及园林景观设计中运用较多。在高等院校视觉传达类专业中,表现与设计有着同样重要的地位。要培养学生的手头表现能力、创造性思维能力,提高学生视觉审美修养等诸多方面的能力就必须同步训练。一个好的设计方案还需要优秀的视觉表述手段,在计算机绘图技术普及的今天,这仍具有非常重要的意义。

马克笔表现有别于一般意义上的绘画表现,它是室内设计师、建筑师和规划师早期设计的辅助工具,是以正确表达设计意图为目的,它是绘画造型、艺术审美及技巧表现等多项结合的产物。现在,动画爱好者、平面设计人员及营销策划工作人员等都广泛认识到马克笔的性能特点及表现优势。

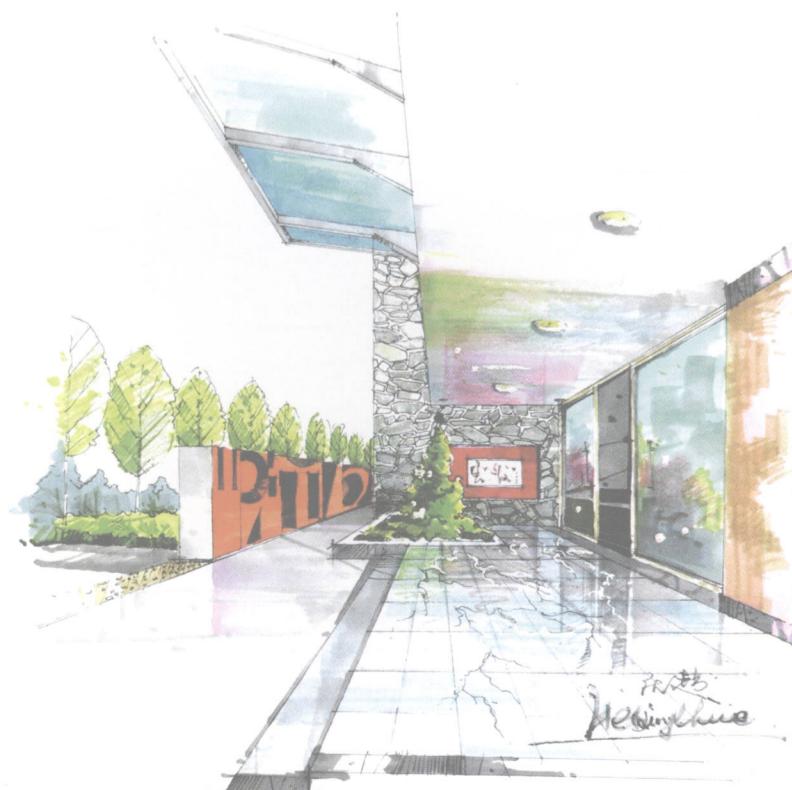
设计表现的形式众多,可不择手段任意绘制。以往的室内外设计表现多以水彩、水粉为主,现在设计表现图的展示,多以计算机绘图为主,而马克笔由于其材料的特殊便利性,在草图甚至最后完成阶段,它与计算机绘图相互溶合、互为补充,发挥了非常大的作用。考虑实际运用中学生的需要,本书就表现技法方面进行重点讲解,并推及其他。又有感于学生有一定绘画基础但对马克笔表现不熟悉,则更多地选用了图例以弥补在表现上的不足。文字内容简约,以视觉传达、直观感受为主,图、文尽量做到互映。

在日常教学和同学们交谈中,大家往往提出马克笔到底怎样表现的问题,但这实际上并不是问题的本质。

如果学生缺乏素描、速写等造型基础训练;缺乏水彩、水粉色彩基础训练,要想画好马克笔是比较困难的。因为它属于专业性绘画训练,需要练习者有一定绘画基本功和艺术素养,解决了造型与色彩问题,马克笔的表现也就容易上手了。本书以深入浅出的方法,以及各种示范图例,循序渐进地较为详细地讲解了马克笔表现的规律和技巧,所选图例风格多样,可供大家参考、临摹,力求在轻松状态下感受马克笔技巧的魅力。本书内容适用于艺术院校、建筑院校本科及大专学生,并可作为装饰公司设计人员、漫画爱好者、艺术设计类考生等参考用书。

编写此书是一种新的尝试、是探索性的起步,期望在不断教学实践的基础上日臻完善。由于主客观条件所限,难免有不足疏漏之处,望各位同仁、读者批评指正,以待日后修改完善。

王天扬
2006年6月

马克笔表现的基础知识

“工欲善其事，必先利其器”。要想画好马克笔表现图，首先应对其工具、材料性能有所了解。在熟悉工具材料的同时，我们也会对其特征有所把握，并积累经验，找到相应的表现方法。

一、马克笔的工具和材料

1. 马克笔的选择性

马克笔（源自英文 Marker），俗称记号笔，是快速表现中的常用工具，可作绘画工具，也可作书写表现。马克笔分为油性马克笔与水性马克笔两种。

油性：色彩不溶于水，光亮透明，为了充分发挥其笔触变化特点，较适合于铜版纸表现（见图 1、图 2）。

水性：色彩与水可以溶合，画起来比较自由，与彩铅、水彩的相溶性也很好，适合在绘图纸上表现。

2. 马克笔的种类，主要有以下几种

日本产的 YOKEN 牌，一套五盒，116 种色彩。有 AD — 24、AM — 24、ANC、ANN 诸多系列，并且按色彩体系配置，配有很多中间色、灰色系列非常丰富，色彩透明度较高，叠加后有丰富微妙的笔触效果。

油性与水性的马克笔都适合在卡纸上表现，白卡纸能充分展示马克笔笔触的生动、独特特点。

马克笔与其他工具最大的区别在于：制造笔头所用的材料不同，马克笔是以人工合成的化纤或尼龙做成的毡尖笔。可以加工成楔形、方形、较粗的子弹头形、普通的细圆尖形等各种形状，比起传统的以金属为笔尖的钢笔、圆珠笔在笔尖形状上有了更多的变化，因此它能在快速表现中形成独具特色的风格（见图 3、图 4）。

日本产的 ZEBRA 牌双头马克笔，色彩以浓艳的原色为多。

日本 MARVY 牌水性马克笔，单头、不宜叠加、效果单薄，线稿很容易花掉。现在市面上有售，价格便宜。

韩国产的 TOUCH 牌双头马克笔，水量饱满，色彩未干时叠加会自然融合衔接，有水彩效果。这种笔价格便宜，现在设计人员和漫画爱好者选用较多。

现在市面上还有一种新的美国产的酒精性马克笔也很好，其色彩纯正，但价格偏贵。

购买马克笔时，一定要知道马克笔的属性与画出来的效果才行，一般在设计用品店就可以买到，挑选时可以打开盖子在纸张上试试效果。初学者用色不宜太多，且要以灰色为主调，挑选 10 多种颜色即可（目前市场上马克笔颜料有百余种）。因为马克笔重复上色色彩也不会混合，它是展现笔触的画材，不只是颜色，还有笔头的形状、平涂的形状、面积大小，都可以展现不同的表现方法。为了画点、线、面的方便，最好选用同一杆笔上有两个笔头的马克笔（见图 2）。

3. 其他的辅助绘图工具

绘图铅笔：绘图铅笔是最常用的绘画工具，在手绘学习中，它也占据了一个重要角色。常用的是 2B 型号的普通铅笔。普通铅笔一般分为从 6H—6B 十三种型号：HB 型为中性；H—6H 型为“硬性”铅笔；而 B—6B 型号称为“软性”铅笔。铅笔杆上 B、H 标记是用来表示铅笔心的粗细、软硬和颜色深浅的：铅笔的 B 越多笔芯越粗、越软、颜色越深；铅笔的 H 越多笔芯越细、越硬、颜色越浅（见图 5）。

绘图笔：绘图笔是一个统称，主要指针管笔、勾线笔、签字笔等黑色碳素类的“墨笔”。差别在于笔头的粗细各异。我们在实际练习和表现中通常选择— 0.1、0.3、0.5 型号的一次性（油性）勾线绘图笔（见图 6、图 7）。

彩色铅笔：彩色铅笔在手绘表现中起了很重要的作用。无论是对概念方案、草图绘制还是成品效果图，它都不失为一种既操作简便又效果突出的优秀画具。我们可以选购从十八色至四十八色的任意组合的类型和品牌的彩色铅笔，其中也包括“水溶性”的彩色铅笔（见图 9、图 10）。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 7

图 5

图 6

图 8

图 9

图 10

图 10

4. 马克笔表现所用纸张

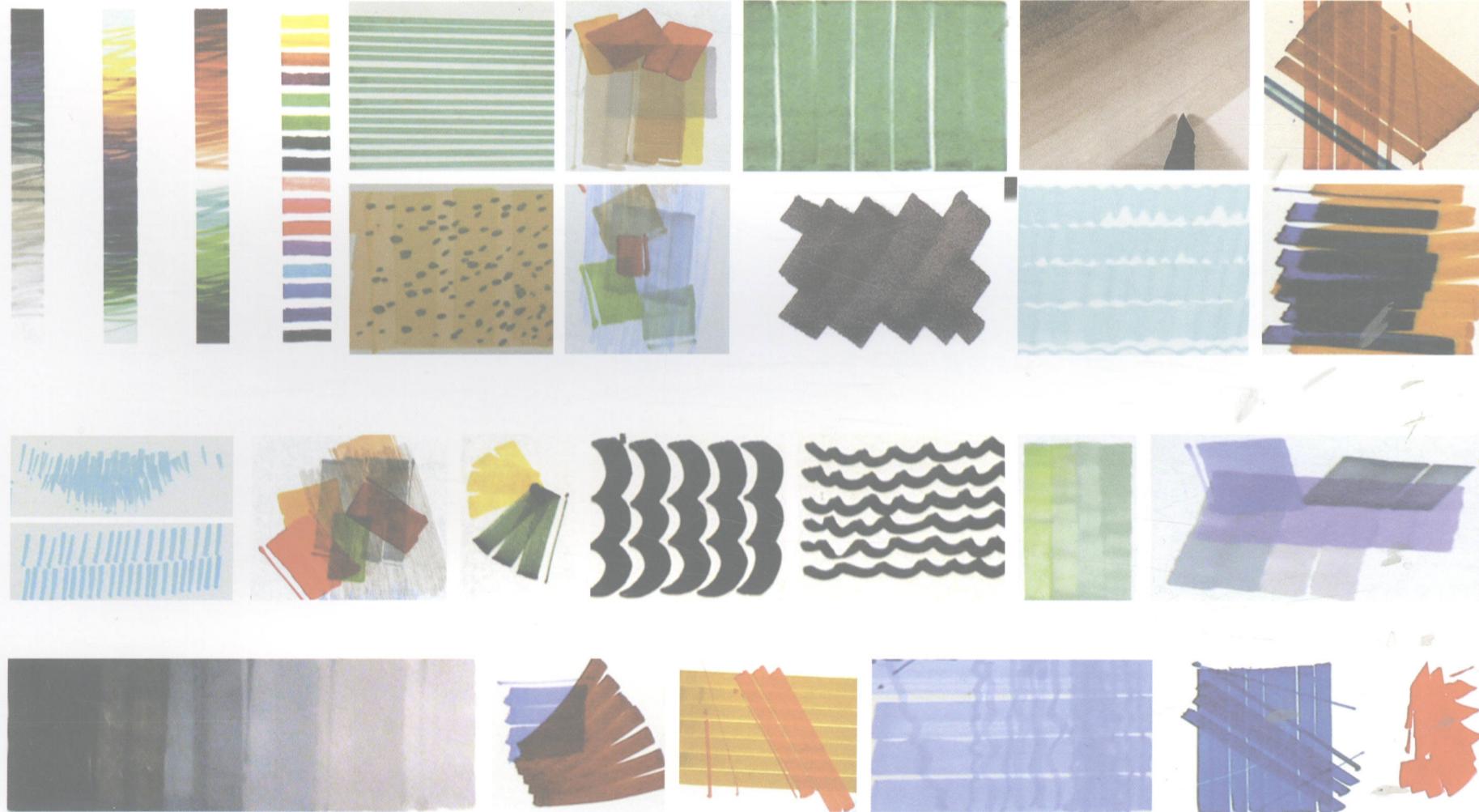
应选用不太吸水的光洁纸作画，如卡纸、硫酸纸等。如果纸张的吸水性太强或较粗糙，会导致色彩灰暗，失去光泽，且会造成笔触扩散、混淆不清。如用马克笔在描图纸(硫酸纸)上作画，可以利用其颜色在干燥之前有调和余地的特性，做出水彩退晕的效果，还可以利用硫酸纸半透明的效果，在纸的背面用马克笔作渲染。目前市面上还有一种马克笔专用纸 PAD，效果也很好。

马克笔用纸规格受笔触宽度的限制。马克笔作画时，画幅不宜过大，以控制在2号图幅为宜，现在A3复印纸也较常运用。因马克笔所含颜料为一次性使用，画幅过大易费色，并且笔触一大，效果也不理想。如果需要画面很大，可以先画在描图纸上，再将底稿影印在PAD上，然后在影印稿上上色。这样即使上色失败，只要再影印一张重画就行了。

二、马克笔表现基本技法

1. 马克笔排笔的基本方法

马克笔的笔触排列正是它的优势所在，在正式画图之前，可以先在小纸片上作笔触排列练习（同时也可观察色彩效果），不同的笔触给人带来的视觉和心理感受是不同的，下面是几种基本的排列方式：

以上排列方式，在实际运用中应灵活使用，既不可死搬硬套，也不可太花哨，应根据对象作不同处理，原则是笔触在统一中求变化，变化中应求整体。马克笔绘的色彩不便于修改，应注意着色顺序，一般是先着浅色，后着深色。

2. 马克笔和其他材料配合使用的效果

在我们见到的马克笔表现作品中，有以马克笔独自完成的（往往与钢笔勾线配合），也有很多是与其他材料搭配使用的。这是根据画面的需要决定的，正所谓“为求效果，不择手段”，如以马克笔表现建筑的重点部位，而以水彩色或水粉色表现天空或地面等大面积部位，使其相得益彰、扬长避短。

现在比较流行的马克笔画法并不是单纯的使用马克笔一种绘图工具，而是基本上属于一种综合技法，但马克笔是主体。这是因为大面积着色，马克笔就不如透明水彩那样既均匀又节省时间。下面介绍马克笔几种有代表性的和其他材料配合绘画的范例。

A.与钢笔墨线的结合

B.与彩色铅笔的结合

C.与水彩颜料的结合

D.与多种材料混合的表现

3. 作画步骤图

马克笔表现是有一定规律可循的，只有了解了相关步骤和程序，就可以达到事半功倍的效果。以下是马克笔的作画步骤及基本方法：

(1)准备

将各种需要的工具、材料准备好，例如：钢笔、马克笔、铅笔、纸张、橡皮、修正液等，一一排列在桌面上方。

(2)草图

首先是构图，然后再考虑其他的关系。草图可以多次反复描绘，直到画出自己满意的图为止。

(3)正稿

保留草图阶段的生动性。这一步与草图阶段有所不同，切忌对线条反复描画，应从主体入手，用笔流畅、一气呵成。

(4)上色

先从远景着手，以天空为例，遵照大自然规律，用浅紫灰色画最远处的天空，然后是浅蓝灰，最上面是蓝色，用笔要肯定、果敢，尤其是画天空不要太多的停顿，几种色之间衔接要快，使其迅速溶到一起，并在适当的地方留出方形，笔触不能过强、以免呆板；接下来应是表现主体的主要色彩，从浅色入手刻画，不要一次性画完，紧跟着要铺前景色彩，也是从浅至深。一开始画死，修改就很困难。上色过程重要的是画关系，明暗关系、冷暖关系、虚实关系，关系没画准，只能说是颜色的堆砌，而不能称之为成功的效果图。

马克笔色彩的调合是在纸面上完成的，在画的过程中要学会思考，可根据画面的需要调整颜色、笔触等。理解了这些，把这些关系画出来，也就生动了。

(5)调整

这个阶段主要对局部作些修改，统一色调，对物体质感作深入刻画。

(6)临摹范图

初学时的临摹范图，犹如学写文章要先读前人优秀作品一样，这是直接借鉴前人经验的捷径。我们经常会看到初学者在摹画时，总是每画一笔色就与原图比一比，稍有差别就重画，这样亦步亦趋地照搬原图，其结果收获并不大。临摹范图的重点在于分析和领会原作的精神、意象，画前先读画，分析范图的各种成图要素之间的关系。比如，范图是如何组织构图、色彩变化、表现笔触、突出主题的。“关系”是画面的核心，也是初学者最难驾驭的部分。学习范图的成功经验，可以迅速地提高自身的能力。各种技巧也是需要从范图中学习的，如：如何概括地表现各种材料的质感、肌理、有效地塑造空间的形体，各种配景怎样烘托主体等。许多方法看似漫不经心，其实都是作者呕心经营的结果，注意留心这些精彩的细节，会节省自己大量的时间精力。绘画最忌拘谨。范图中有些效果往往得益于作者一时激情的挥洒，并非程式，临摹时应该学习其气韵生动，而不要拘泥地刻意模仿。总之，临图的目的是为了提高自己的表现能力，为今后的创作打下基础。所以，学习时要“进得去，出得来”，不要为技法所累，要以意境气韵为根本。

第1单元 单景训练

教学目的

通过单景训练,培养学生对物体的观察、分析能力,掌握针对不同物体的表现技法。

教学要求

造型准确、特征明显、层次丰富、塑造要有较强的体积感。能够熟练运用和掌握各种表现技法。

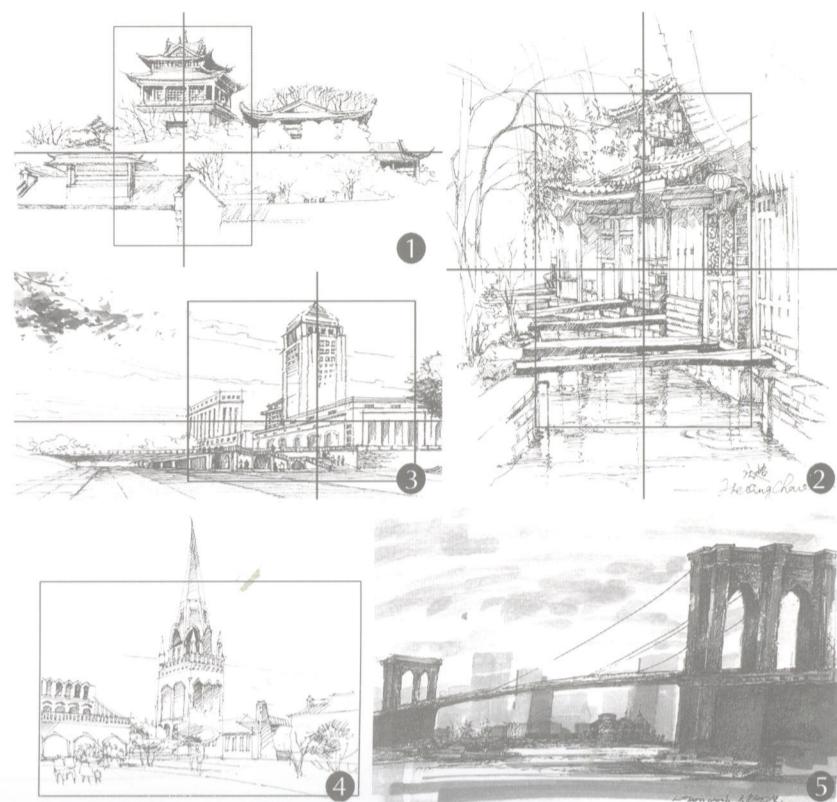
训练内容

选择此单元任意一景一物进行造型、技法训练。

任何艺术的表现形式都有一定的程序规律,“画无定法”是针对具有相当绘画经验的人而言,初学者为了能更快地“上手”,还是应遵循作画的基本步骤和程序,这些程序和方法是无数人在实践中总结出来的,具有一定的科学性、规律性。初学者如果能按照这些方法逐步练习,慢慢地也就“上路”了。下面介绍几种有代表性物象的表现技巧。

1. 构图

构图就是将画面的各种元素进行安排,使之成为一个整体。在图中,所有的组成部分都起一定的作用,即使是很细微的因素也不应忽视。构图的实质就是让每一要素通过所处的特定位置,来发挥其应起的作用。一个好的构图是通过活跃而有序的画面构成来突出所要表达的主题内容。建筑表现图中,画面的主体在构图中起主导作用,其位置的确定直接影响构图风格的形成。一般认为建筑的主体放在黄金分割处会主次分明、富于变化,且不失平衡。这是一种以正求稳的构图方法(见图1);还有取胜的构图,运用得好,可以起到引人注目的效果。如主体放在正中心,弄不好会使画面呆板,但如果配景等衬托元素来打破画面的呆滞感觉,主题会更加突出(见图2)。主体偏于一侧,处理得有新意。采取这种形式,要注意克服其不利之处。由于主体一般刻画得较细致、对比较强烈,当它偏于一侧时,容易引起画面失衡,所以在另一侧就要用大量的构图元素来平衡。这时应注意不要乱了视觉中心,配景元素的变化应用简约法,与主体在形式、色彩上形成对比、衬托关系(见图3)。图框在构图上要能够将画面的各种要素统一起来。如果灵活地运用图框,还可以起到突出主体、活跃画面的效果(见图4)。许多构图习惯用丰富多变的元素来形成丰满的画面。而一些画家将配景虚化,以减弱对比来突显主体(见图5)。就建筑画来说要将形式各异的主体与配景元素统一成整体,首先建筑应比较突出醒目,能起到统领全局的作用;其次,主体与配景之间应形成图底关系,使配景在构图、色彩、用

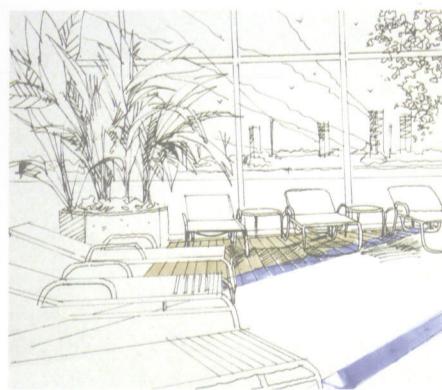

笔等方面都起到衬托作用。提示:有一个基本的构图原则不能忽视,就是不要用垂直线、水平线、对角线或者其他形式将一个画面对等地分成两个部分,否则,观者的目光只好在这两部分之间来回移动,而无法确定主体内容。

2. 地面

室外地面多为灰暗的粗质材料,如果严格按真实情况描绘,则容易画“死”。所以更多的人愿意假定在自己图中的地面是刚刚下过雨的,这时的地面将会有倒影和反光,而不再是“死板”一块了。首先用中间调的颜色按水平方向刷出底色,运笔快速有力、留出笔触最佳;然后用接近底色的暗色和亮色按垂直方向画出倒影和反光,再用深色画出汽车、人物、树木等环境

的投影;最后用线来统一整个色块,如道路行车线、人行横道、汽车行进轨迹等。画地面时应注意:色彩宜灰不宜纯,层次变化不宜过多;用笔要肯定,色彩不必涂得很匀,留有一定笔痕、会增加生动效果,倒影反光等不要画得太多、太过,否则会被误为水面。

步骤 1

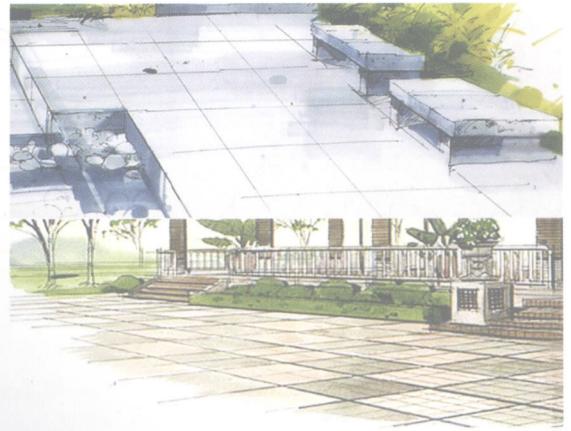
步骤 2

步骤 3

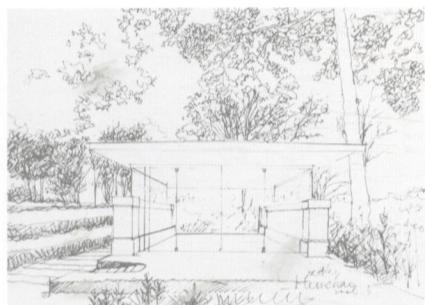
完成图

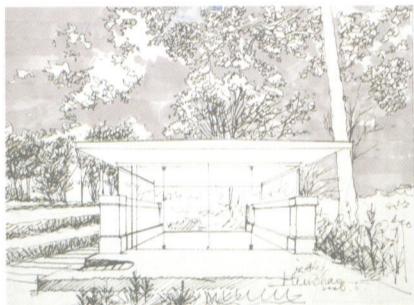
3. 植物

植物在效果中起活跃气氛、衬托主体、平衡画面的作用，各种不同品种的植物有其独特的形态，画法不尽相同，但其中规律性的东西却是相似的。画时，不要被局部叶片迷惑，应从大的形象关系开始。最重要的是植物的形态结构。切忌将树木概念化地一律画成绿色，应根据画面的整体色调倾向来调色。用轻松的笔调来描绘植物三维的各面，过渡要自然。树木的叶冠中有许多空隙，有组织地根据构图原则留出这些空隙，会使形象生动灵活。一般每组树木有三个层次的调子(亮、灰、暗)即可，

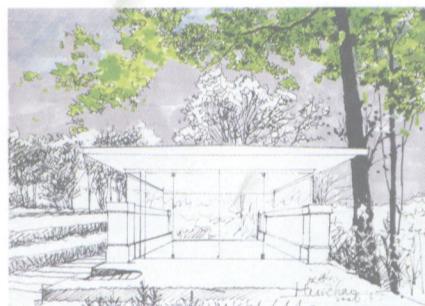
为求丰富，最多再加一层浅灰(或深灰)。远景树木，不作强烈的明暗对比和形体塑造，而注意整体形式的构图及其对前景的衬托关系。中景的树木往往和主体建筑相邻，处于视觉中心附近，所以它的刻画应力求塑造形体的个性魅力。近景树木起到拉出空间深度和平衡构图的作用，一般多以剪影的形式表现。画树技巧：为了有把握地画出树木的基本形态，可以先画树干、树枝，在组织好大体结构后，再画树叶就会心中有数，而不至于画乱。

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

完成图

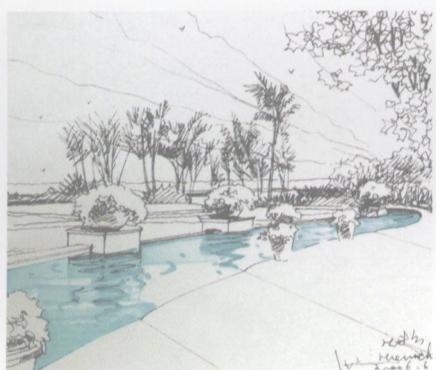
3. 人物

人物在图面中不仅是一种点缀，同时也是表达建筑尺度与空间关系的必要形象。人物的画法应与其他部分的画法一致，这样可以保证统一的画面风格。在表现中常用的方法有体面和线描两种。体面法是用简单的几个块面，概括地画出人物的比例和动势。线描法是用线勾勒出人体的轮廓，可配合淡彩使用。肩部较宽、臂部较小、线条有棱角；女人则相反，肩部较窄、胯与肩同宽、线条圆润。面部虽然是人物重要的形象，但在图面中，人体的姿态、动势比面部更能恰当地与主题相呼应，过多的表面刻画只能削弱观者对主体的兴趣，所以勾画脸部时，尽量少用线条。提示：人物在画面中成组地出现，比单独的个人更有气氛，相互重叠的形式可以增强空间感。如果是平视的透视图，那么人物的头部都相应在视平线上。

4. 水面

描绘水面的两个基本点是倒影和波纹。倒影表示水的反射性能，波纹表现水的起伏变化的波动性。水面通常反射天空的色调，呈现蓝色。但这不是绝对的，近景的水则以环境色为主调。水面的倒影颜色一般比实体的颜色要暗。波纹的表现用水平向的笔法轻松勾出，可有稍颤动的起伏，色彩要有明、有暗。描绘时应注意水面的空间远近变化，近处对比较强、细节较多，远处反之。在整幅图的表现中，水面倒影和波纹的变化应尽可能简略。过多的精细刻画会分散主题。所以色彩的含蓄和笔触的柔美模糊是画水的通用手段。

步骤 1

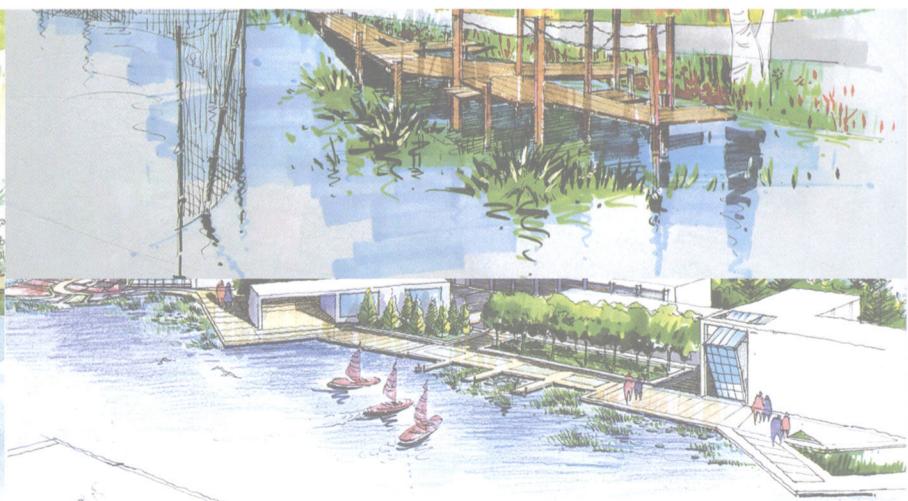

步骤 2

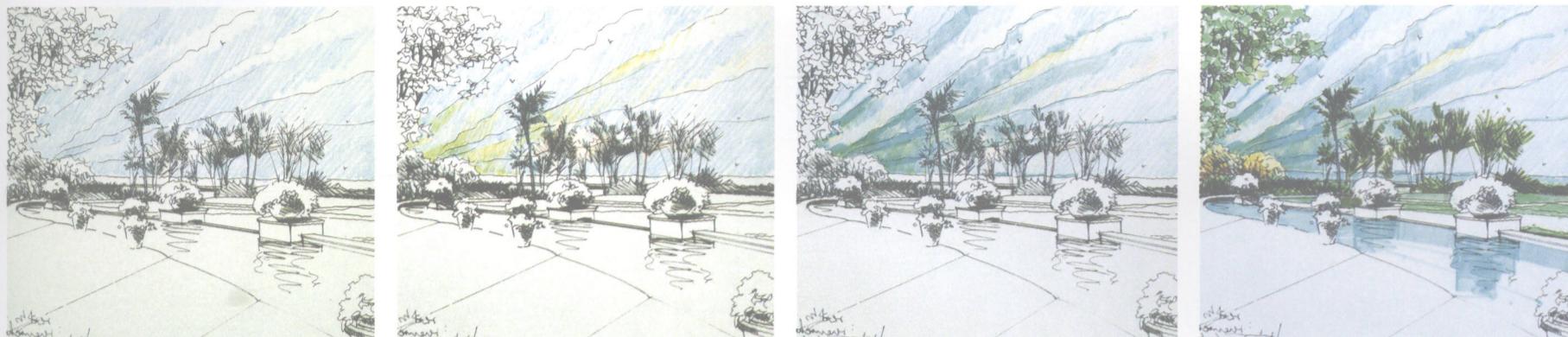
步骤 3

完成图

5. 天空

马克笔表现天空非常简单明了，它不易涂绘出大面积均匀的笔触色彩，而是带有很强的抽象概念。一般是简单地描绘几朵云彩来代替天空，更多的时候是与彩色铅笔、水彩颜料结合使用来表达。在一幅画面中，有时候天空可以完全留白，并不影响画面的效果，更多的时候是用彩铅或者水彩简单表示一下。

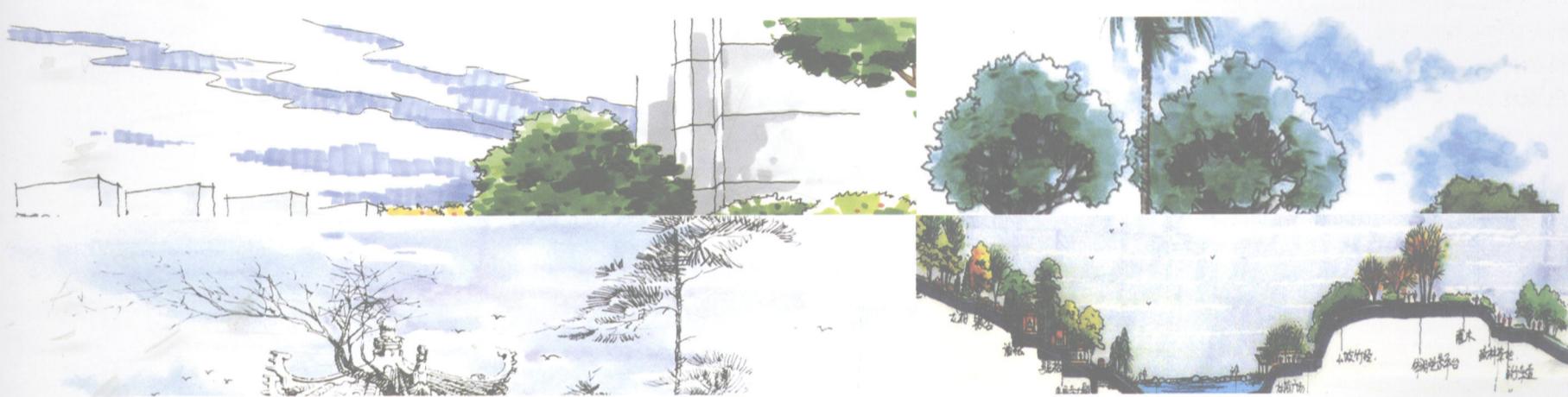

步骤 1

步骤 2

步骤 3

完成图

6. 室内

马克笔表现室内有得天独厚的优势，它的笔触特征使它在表达的过程中对空间、质感等表达得淋漓尽致。玻璃质感的表现一般，从透光角度来看可将琉璃分为反射和透明两种。室外的反射玻璃是以映象天空和周围环境为主；室外透明玻璃的画法应是透光与反射光结合表现。可以用概括的手法画室内景象，千万不要详细地将室内细节全部描绘出来，应以整体感觉为主，然后可用留笔触的手法画几笔天光或环境色，来代表反射，最后画出窗框线或玻璃分格线，这样可以将变化的色彩统一成一个整体。画室内的玻璃和茶几、柜门等，可先用冷灰的色调简略画出透射出的后部物体；再用一两条笔触表现高光和反射面，用深色画出玻璃的侧棱；最后用亮线勾出转角边缘。画玻璃宜用冷色调，即使其固有色是暖色，也应在其中加入冷色，如蓝、绿等色。作画时，用笔宜整不宜碎，宜虚不宜实。

大理石、花岗石如何表现？在室内设计中采用的石料多是抛光的大理石和花岗石，其表面光洁平滑、质地坚硬、色彩变化丰富。以大理石地面为例、第一步先涂底色；用比固有色亮的颜色，用油性马克笔大笔涂刷，一般是远处亮，近处接近固有色。第二步用深浅变化的笔触垂直画出倒影。第三步用彩色铅笔画出石材的天然纹理。最后按透视角度画出石材的分格线。分格线应有一定的明暗、粗细、虚实的变化。花岗石与此类似，只是到第三步时用笔尖头点出一些色点来，以此模拟花岗石的质感。大多数人习惯用水彩薄涂法画石材的光洁质感，在必要时也可用高光笔点出高光和亮处。

第2单元 质感表现

教学目的

通过单体训练,培养学生对各种材质敏锐的观察力,掌握不同材质物体的表现技法。

教学要求

造型准确、质感鲜明、色彩准确而丰富,对不同材质的技法表现均应掌握。

训练内容

选择此单元任意一种质感较强物体(如墙面、木板等),进行质感表现训练。

怎样表现砖墙?砖墙表面肌理粗糙,虽然没有反射能力,但每块砖之间的微妙色差,以及砖与灰缝之间的凹凸变化,都给了我们一个丰富的视觉效果。有效地表现出砖墙的纹理、质感,会使画面传递一种返朴归真的文化氛围。先从基色开始,调出砖的固有色,涂出大面。再按素描关系变化色调,分出明、暗面和远、近关系。然后用浅灰或深色(根据砖的固有色的明度相对比地选择)按透视方向勾出水平灰缝线,线条应有变化,并且不宜实。近处的可清晰一些,至远处逐渐模糊、直至消失。最后,用基于固有色而稍微变化的颜色画一些独立的砖块,这些零星的色块应有变化地排列,色差不宜过大。这些方法同样适用于表现毛石、瓦屋顶等材质。

怎样简洁地表现灯具?大多数情况下,灯是和光共同表现的,画灯主要抓住两点:灯的形态、结构和光的色彩及光感。在实践中为了达到目的,可以多种工具同时运用,以发挥其各自特点。但有一点应注意,就是在同时使用各种手段时,要以某一种工具为主体,其他作为辅助,这样可以保证画面风格的统一性。怎样表现木材?一般用笔要简洁、快速,避免重复过多,这样可表现自然的木纹肌理。先用深色勾出凹缝及阴影等,以对比出受光面的光洁;再用彩色铅笔画出曲折多变的木纹,但用笔要概括,过多、过细会使画面呆板,受光面要少画或不画;最后,可用白线勾出转折角,以增加其层次感。也可以先勾木纹肌理,再上色,这样木纹通过透视而隐约显出,效果含蓄。

怎样有效地利用笔触?笔触是笔留在画面上的色彩痕迹,它直接构成画面的形式美。运用笔触就是将不同特点的色彩形态从整体出发,进行多侧面多层次的合成统一,使画面形成以主体形象为主旋律,以笔墨形式为次旋律的呼应配合,从而最大限度地调动笔墨结构中的各种因素,使作者的审美意象通过色彩形式体现于作品之中。笔触的核心目的是在于变化。在点、线、面的交叉组织过程中,用笔的力度、方向、速度的不同,所产生的顿挫转折的韵律变化也不同;虚实、疏密、对比的画面布局组织,所产生的构图的节奏变化也各异。刚柔、曲直的各种形态,又构成画面的气韵变化。但这些变化又必须统一在突出主体的主题之下。处理好笔触协调与变化的关系,即是处理好画面中统一与活跃关系的基础。表现图中的笔触,要追求繁复不易,而做到简洁则更难,其关键在于笔触的形成要有概括力,既要组织出一定的形式变化美感,又不能突兀于形体形象之外。在组织笔触时应结合表现内容来决定用笔。笔触在画面中主要起活跃画面的作用,用它来打碎平淡、单调、呆板的气氛,所以它是点睛之笔,不应用得过多,过滥。

何庆超

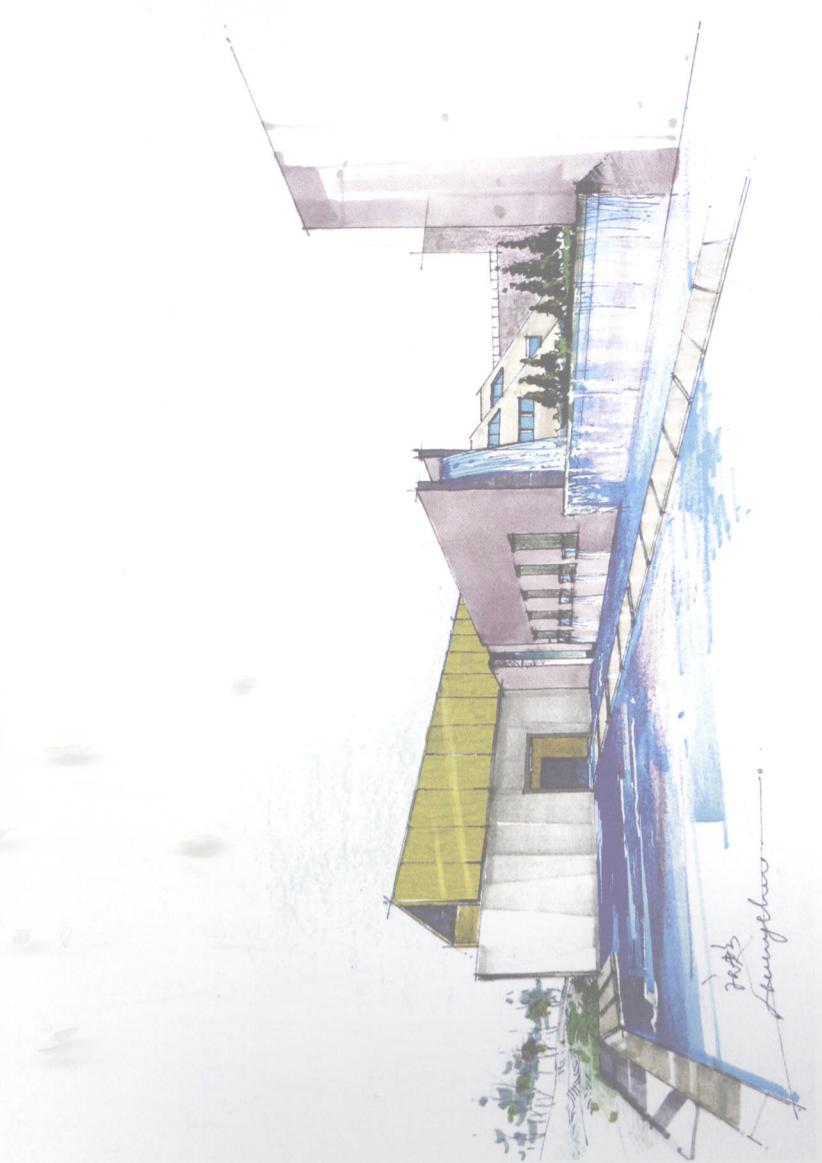

何庆超

何庆超

何庆超

何庆超

第3单元 综合训练

教学目的

通过完整的效果图进行形象化训练,培养学生综合的、整体的表现能力,使学生学会使用马克笔与多种技法的结合表现,并达到灵活运用的程度。

教学要求

造型准确、特征鲜明,有较强的体积感、空间感,层次丰富分明。掌握各种综合表现技法,并能够熟练运用。

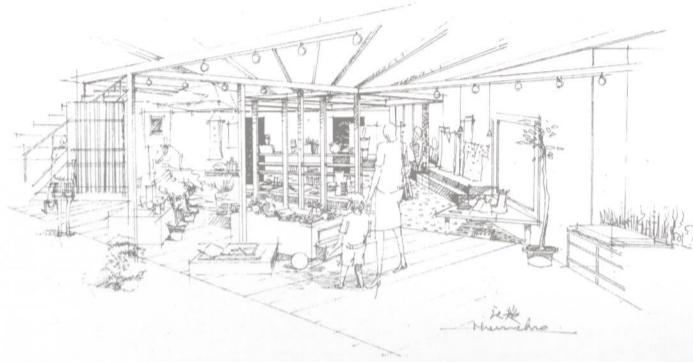
训练内容

选择任意一种景观、室内设计内容,进行综合性的训练(如构图、造型、质感、空间感、技法应用等)。

工具:复印纸、铅笔、尺、橡皮、针管笔、水性马克笔、油性马克笔、白色修正液。

技法要点:在勾线稿的时候一定要注意透视正确,熟悉油性马克笔与水性马克笔之间融和的特性。其他要点见以下具体步骤。马克笔的笔触讲究宁直勿弯、宁方勿圆,这在画室内效果图的时候表现得尤为明显。切忌出现扫尾,应采用自然停顿的效果。马克笔常用到色彩的叠加,要避免叠色时产生的脏,乱。马克笔使用时一般是先用油性(酒精)马克笔画底,它的特点是色调柔和,可以大面积平涂,也可以画出笔触效果。然后用水性马克笔刻画细节,这样画面的层次和笔触的效果都非常强烈。另外一种就是用一些重颜色的油性(酒精)马克笔叠色,也可以达到色彩沉稳而丰富的画面效果。

局部色彩过于浓艳时可以用浅灰色油性(酒精)马克笔在上面铺一遍色,以降低它的明艳度。

1. 起稿。根据自己的设计构思将画面的空间效果用钢笔线条拉出,这个过程可以借助铅笔,直尺等工具。适当对部分物体(视觉中心,空间层次等)刻画一下,这对以后的上色过程有所帮助。

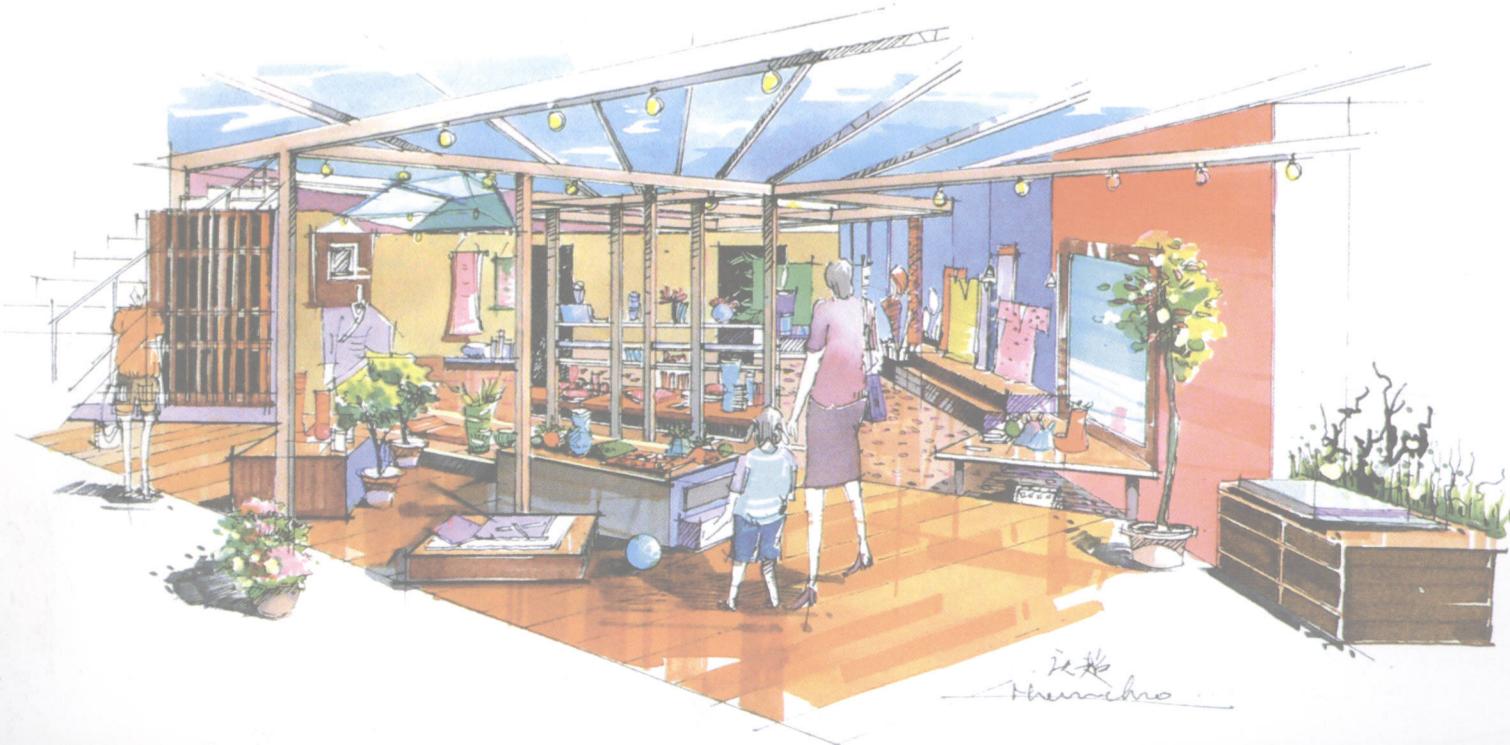
2. 上色。从局部到整体,一般的规律是从视觉中心开始刻画逐步延伸到整体。

3. 勿用同一支笔,在上色的过程中,勿用同一支笔到处描画相同色彩的物体,因为这样很难从整体上去把握整个画面的色彩效果,从而显得色彩零碎。若你技法相当熟练,则又另当别论。

4. 注意物体的材质。从马克笔的运笔技法上讲,光滑的台面、地面等都会是选择竖向运笔的方式,适当地留白,会产生光滑生动的材质效果。玻璃镜面的画法道理和以上技法相同。

5. 深入刻画。当一个物体的体面较大的时候则需要考虑怎样破一下而不至于使其看上去很“板”,常用的方法有两种:一是面带留白;二是用线表现,以线代面(线条过多容易显得零乱,建议初学者以面为主)。

何庆超

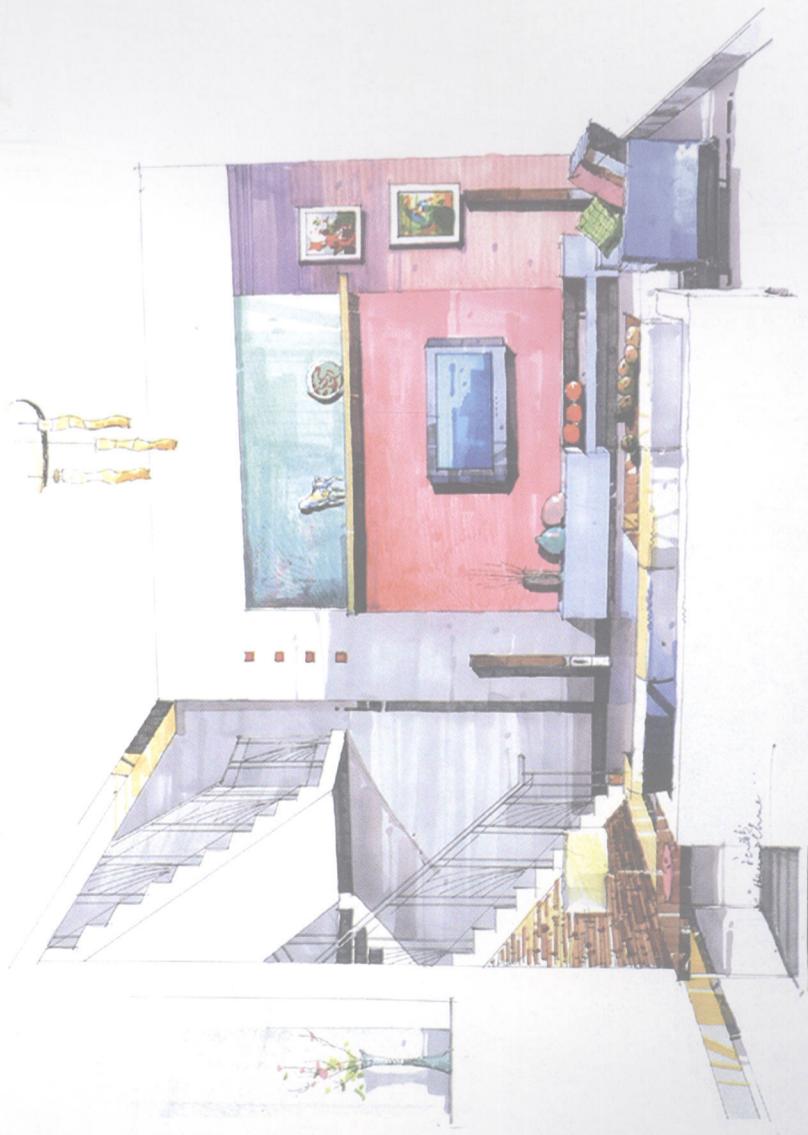
何庆超

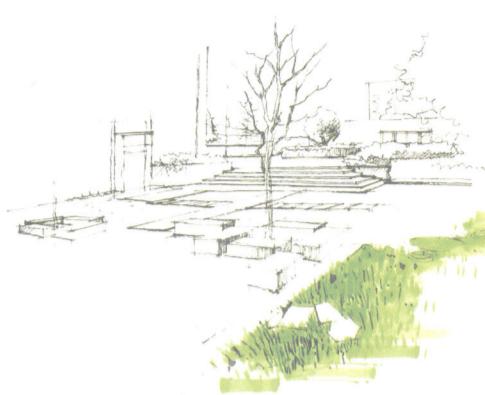
何庆超

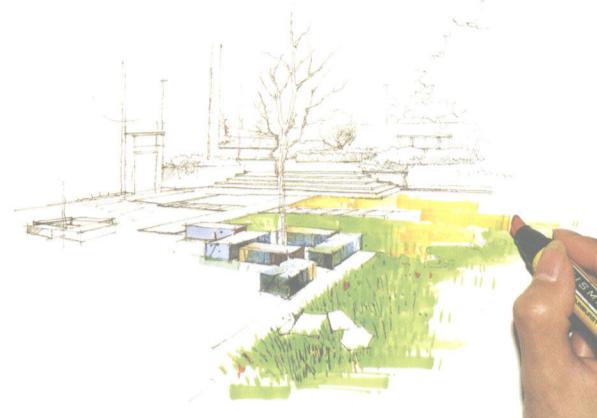
何庆超

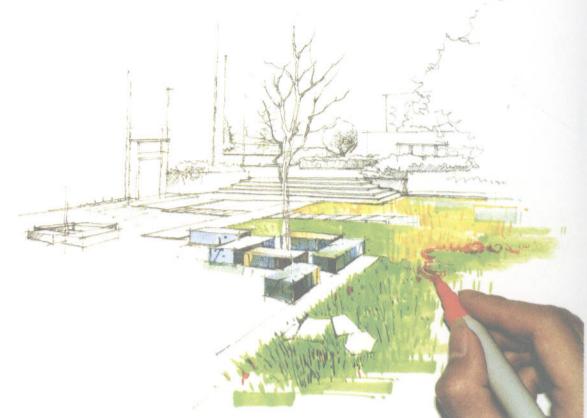
工具：复印纸、铅笔、尺、橡皮、针管笔、水性马克笔、白色修正液、彩色铅笔。注意：彩色铅笔与水性马克笔结合运用时，先用彩色铅笔铺大色调，然后用马克笔深入细节刻画，彩色铅笔最好选用具有水溶性质的，以便与马克笔相融和。在最后调整画面时，用白色修正液提高光。

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

步骤 6

完成图

何庆超

何庆超

何庆超

何庆超

工具：复印纸、铅笔、尺、橡皮、针管笔、油性马克笔、彩色铅笔水彩。注意：水彩与马克笔、彩色铅笔的结合运用，先用彩色铅笔铺大色调，然后用水彩深入，最后用马克笔进行细节刻画。彩色铅笔最好选用具有水溶性的，以便与马克笔相融和。

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

步骤 6

完成图