

园林绘画技法系列教材

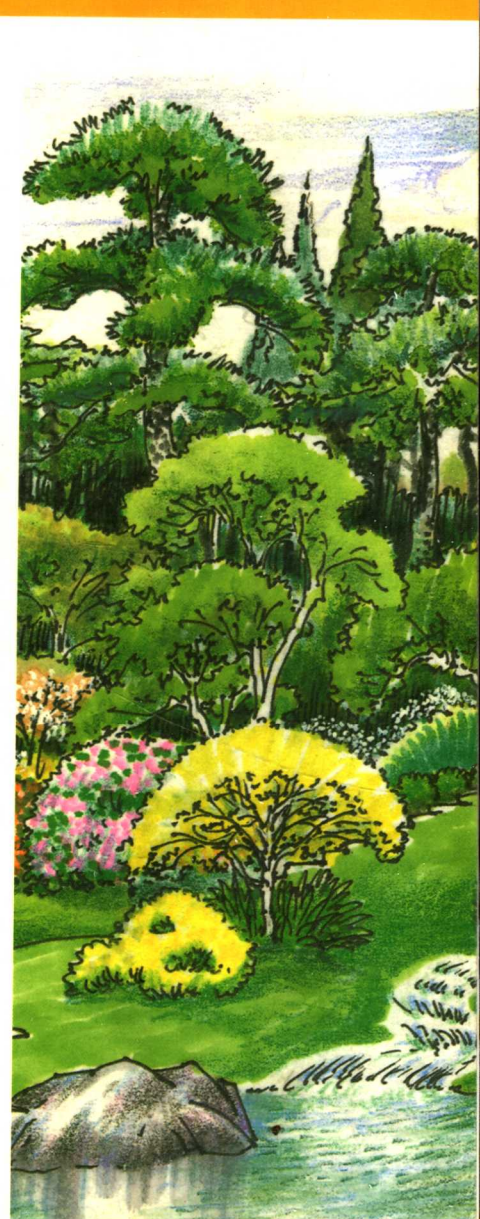
实用园林造景表现技法



SHIYONG YUANLIN ZAOJING BIAOXIAN JIFA

园林绘画技法二 —— 马克笔·彩铅笔·水彩铅笔

叶 理 著



中国林业出版社

园林绘画技法系列教材

实用园林造景表现技法

园林绘画技法二——马克笔·彩铅笔·水彩铅笔

叶理著



中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用园林造景表现技法: 马克笔·彩铅笔·水彩铅笔/叶理著. —北京: 中国林业出版社, 2004.3
ISBN 7-5038-3651-2

I. 实... II. 叶... III. 园林—景观—写生画—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 002385 号

出版: 中国林业出版社 (100009 北京市西城区刘海胡同 7 号)
E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66174569 66188524
发行: 新华书店北京发行所
印刷: 北京北方印刷厂
版次: 2004 年 3 月第 1 版
印次: 2004 年 3 月第 1 次
开本: 210mm × 285mm
印张: 6
字数: 200 千字
定价: 48.00 元

作者简介

叶理，广州市人，1950年10月出生。

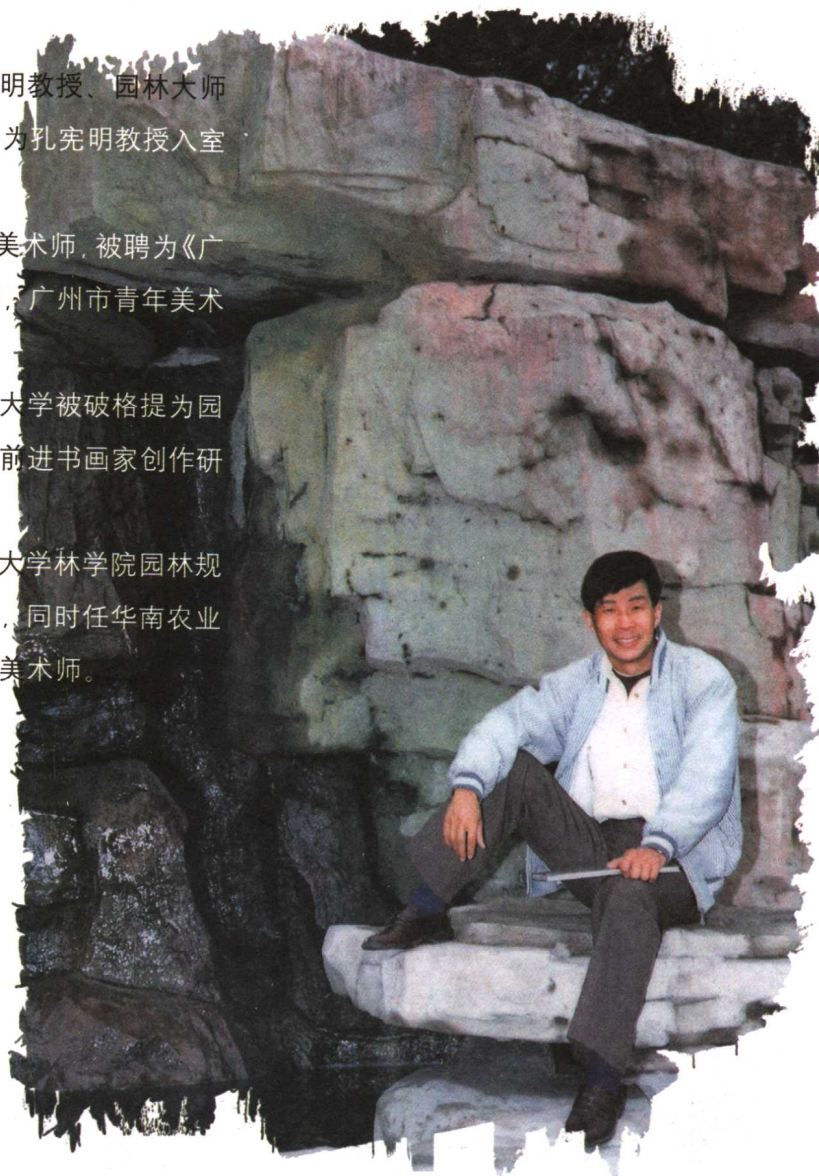
1984年于华南农业大学林学院园林教研室任教，承担园林美术以及艺术概论等课程授课。

师从美术大师孔宪明教授、园林大师罗彤鉴、王闾文教授，并为孔宪明教授入室弟子。

1990年任园林助理美术师，被聘为《广东园林》杂志特邀画师，广州市青年美术家协会会员。

1994年在华南农业大学被破格提为园林美术师，并任广东省前进书画家创作研究室副秘书长。

1998年任华南农业大学林学院园林规划设计实验室首任主任，同时任华南农业大学热带园林中心园林美术师。



序

叶理老师是我校园林专业的资深教师之一，18年来勤恳耕耘，对提高教学质量孜孜以求。本书的出版，为许多入学时缺乏美术基础的园林学子，提供了一把能打开通往园林艺术殿堂大门的金钥匙。

从广义而论，园林属于实用艺术的门类。随着社会经济的发展，我国已进入小康社会的发展阶段，园林美和园林艺术正逐步走向全民欣赏和大众消费时代，成为精神文明与物质文明建设的重要内容。因此，近年来社会上对风景园林规划设计与建设管理的人才需求倍增，全国各高校的园林专业都面临着强劲的市场需求和扩招而出现的各种压力。在此形势下，如何让更多的园林学子能通过比较浅显、实用的方法掌握园林绘画的基本技法，满足专业工作的一般要求，提高对客观事物和自然风景的审美能力，就成为园林专业教学的重要课题之一。

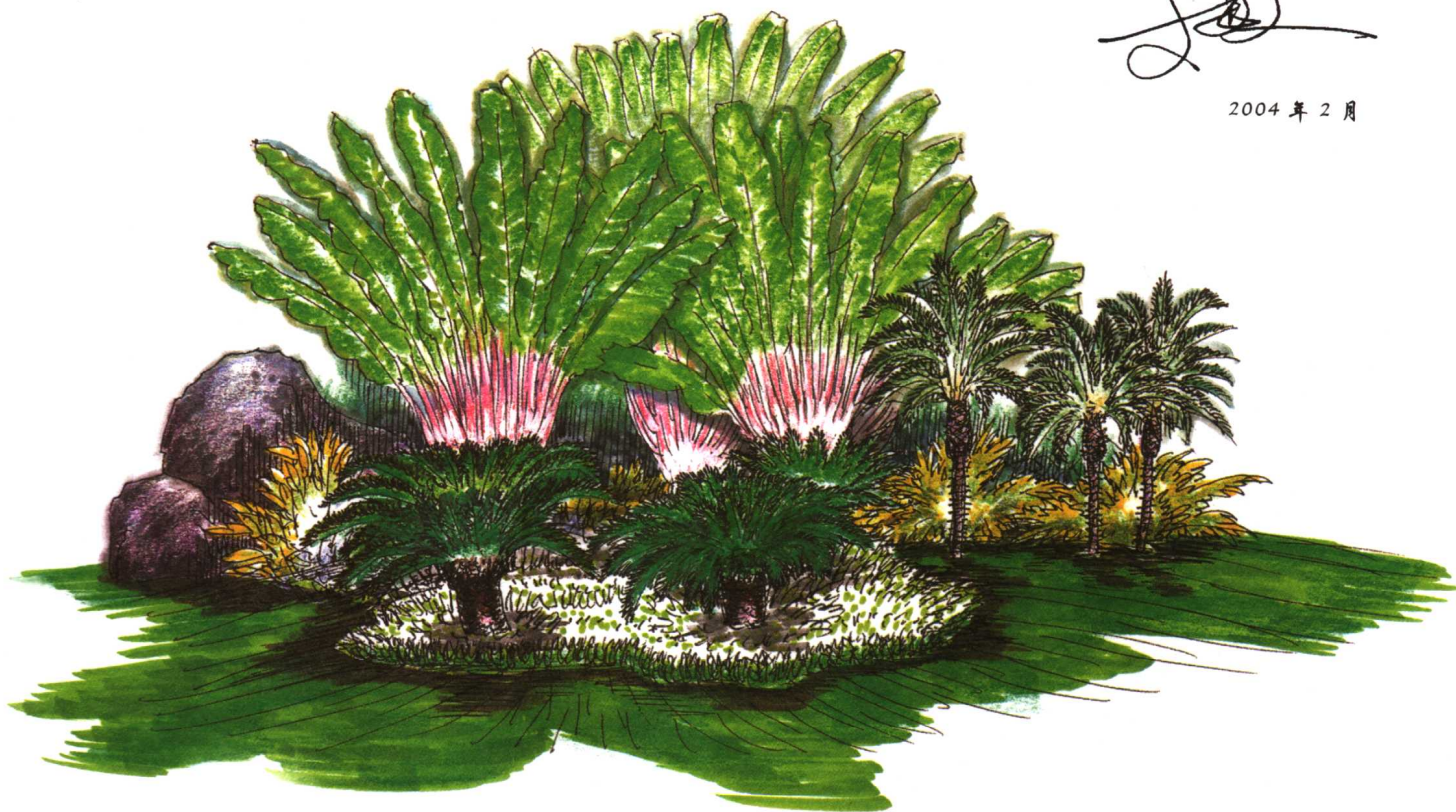
本书的特点贵在实用，以马克笔和水彩铅笔淡彩写生来感知、描绘自然要素与园林景观，是风景园林师应当具备的一种专业素质。本书中的作品，均为叶老师的教学示范图和平时的创作积累，对全国农林院校的园林专业学生学习园林绘画技法有极大的参考价值。如果学生们能在此基础上进一步学习建筑画、摄影、国画、版画、书法等相关艺术门类的创作与表现技法，将会更有利于自身园林审美修养和艺术表现能力的提高。

希望本书的出版，能对广大的青年学子有所裨益。谨以为序。

中国风景园林学会理事、华南农业大学热带园林研究中心主任



2004年2月



致读者

进入新世纪，人们最为关注的主题之一就是在社会和经济的快速发展中，如何同时实现社会和生态环境的可持续发展。

植物是构成生态环境的主角。面对更高的要求，作为环境艺术工作者，特别是风景园林艺术的设计者和建设者，无疑对植物的生态、美学赏析、表现方法等需要有更多的了解和把握。此书的出版，其定位和特点有五：

第一，此书是继作者的《实用园林绘画技法——素描·线描·钢笔画》之后的色彩表现技法，从而形成基本的园林绘画技法系列教程。

第二，随着现代社会生活和工作节奏的加快，对外开放和专业交流日益增多，人们的审美观念也产生了新的变化。马克笔、荧光笔、水彩铅笔等新型时尚的绘画工具和材料应运而生，其简洁、明快、方便、艳丽的鲜明特色，大受绘画界以及设计界专业人士和专业学生的欢迎。但另一方面，这些新的工具在大行其道的同时也逐步暴露了一些问题：这些工具的使用以及相关技法亦有相当难度，特别是运用马克笔、水彩铅笔等工具对植物的深入刻画还是个很有挑战性的新课题，对于初学者颇为不易，亟需相关适宜的教材及画册作为指导、参考或交流。

第三，认识规律从现象开始，认识整体从局部开始较为有利。从学习和探讨的角度来看，从小处着眼、从浅处开始更为符合教学的原则而适合于初入门者。本书所列举的一些小景、小品的小构图实例，并不在于它们本身能展示有多难或多美、多新、多奇，恰恰相反，作者的本意是尽可能言简意赅地揭示出设计和创作的基本原理，试图让初学者构建起最基本的植物造景的美学观点以及相关的绘画要素，建立起操作性较强的基本模式和专业观点。

第四，本书的理论和技法，期望对风景园林、环境艺术教育有指导和参考，特别是尽力满足专业人士，对于表现植物的具体种类、特征、结构以至风韵的较深入细致的描绘和表达。因而也适合美术爱好者阅读鉴赏，同时充满激情地展现了热带、亚热带地域的物种多样性，特别是园林植物的多品种、多结构、多层次、多花色的园林特色和趣味。

第五，画坛中有句话：“要懂得画（画），首先要懂得摆（道具）”。画师要将植物造景的生活真实升华至艺术真实，他就不能自然主义地机械照搬，而必须再下一番“筛选、扬弃、提高”的苦功，以完成一次艺术再创造的过程。这就往往涉及环境学、植物生态学、植物分类学及园林设计的相关较深层的知识和经验，很自然地交替出现学科的交叉渗透和综合。这亦是园林美术工作者知难而进的无悔选择，同时，乐在其中也是本书的特点。

此书一部分的景观构图来自作者主持或参与的设计项目，带有新鲜花草芳香的、现场感较强的效果图，是来自实践第一线又可再在其他实践中供参考的案例。但是，也由于主要是个人的专业实践和思考，故不可避免地带有个人的一些设计倾向性和艺术偏爱，专业面和信息量尚嫌不足，特别是对于植物造型、造字、造图案等类型的表现手法，作者认为此类“软雕塑”的代价是丧失了植物本质最宝贵的天然美和自由美，与本书的主旨不符，故暂从略。

笔者在园林教学和社会实践领地沉浸近20年，光阴如梭、蹉跎岁月。将实践中的小品汇集成册，旨在抛砖引玉，惟愿做一个专供起飞的平台，放飞更多的精英，让他们捎上我们的理想和希望飞得更高更远，而本人贡献的这一书，则是起飞平台下一块沉实的基石，而尔，足矣！

目 录

序

致读者

一、园林植物形态的形式美与艺术美 /1

(一)概述 /1

1. 线条对比美 /1

2. 几何形体对比美 /2

3. 色彩对比美 /3

4. 布局与重心飘移美 /5

(二)解读一例 /5

1. 范画《幽泉谷风》 /5

2. 解读简述 /5

二、马克笔、彩铅笔和水彩铅笔在景观表现中的应用 /9

(一)马克笔的使用 /9

1. 效果特点 /9

2. 使用方法 /9

3. 使用难点与对策 /9

4. 马克笔应用要则 /9

(二)彩铅笔、水彩铅笔的使用 /10

1. 色彩特点及效果 /10

2. 基本操作要点 /10

(三)马克笔、彩铅笔和水彩铅笔使用实例 /11

三、园林造景的表现实例 /23

(一)公园造景表现 /23

(二)艺术小品与植物造景表现 /29

(三)建筑与植物造景表现 /34

(四)水体与植物造景表现 /54

四、园林造景的表现特例 /61

(一)同一构图不同意境的表现 /61

(二)同一构图不同风格的表现 /65

(三)人工自然群落的形态表现 /67

五、风景速写与环境设计师的艺术领悟 /73

例：诗情画意的景观表达 /74

后记 /86



一、园林植物形态的形式美与艺术美

(一)概述

园林艺术涵盖了多方面的因素。但无论是东方人所追求的诗情画意抑或西方人所讲究的形式美的展现,植物单体之美及植物组合之美的展现,都是其中极其重要的一部分。而园林美术有着独特的目的和功能:它必须以植物分类学、生态学、环境学等学科为基础,不但以素描学来表现植物的生态、形态结构和色彩、色调特点,而且要竭尽可能地以绘画者创造或认同的独特的艺术语汇诠释和表现乔木、灌木、草本、藤本等植物的具体的特征和形象。这往往需要画师具有多学科交叉渗透的知识和能力,还应具有一定野外作业和实践经验。

中国自魏晋南北朝时就有了山水画的历史,数千年来给后人留下了无数熠熠如生的植物表现和造型的素材,底蕴极深。现代从西方传入的院校式的美术和设计专业的素描教学体系,一直是以石膏模型、静物及人物写生为主,而对于植物赏析及绘画表现这一领域,或许是因为多学科交叉等比较复杂的原因,一直处于一个被遗忘的角落。

随着时代的进步,文化科学的昌明,人们不单肯定了植物的生态功能,并且意识到其形态风姿同时还蕴含着丰富的审美内容,植物的勃勃生机确实极具表现价值。例如,掌型羽状的棕榈叶,可使人情不自禁地联想到神秘的热带雨林和南国风情;绵绵的针形叶、小小的塔形果可将人的思绪带往晶莹剔透的北国冰雪世界;看到椰子树,马上可感性地陶醉于蓝色的万顷碧波之中;而杜鹃花,叫人格外怀念那山明水秀浪漫的香云紫雪,还有直上云霄、映红半壁河山的英雄树以及古来文人墨客津津乐道的高雅多姿的劲

松、婷婷玉立的修竹与秀美的古梅等等。然而,要将园林景观画好并能将植物造景充分地表现出来,重要的前提就是要认识绘画艺术的一些基本的形式美学观点,并且须注意到植物作为一个生命体的诸特点,如某些独特的美。以下分四点进行阐述。

1.线条对比美

对植物线条的赏识主要是指单体植物的天然结构形态在整体造型中形成线性的趣味。形成线条趣味的部分主要是植物的干、枝(蔓)和叶。

①树干的线型

树干的线型从质感来分有三大类:

直立光洁细腻线型。如大王椰、鱼尾葵、柠檬桉、竹类等;

直立粗糙皱折线型。如海枣、油棕、白千层、松等;

直立弧线型。如蒲葵、椰树等。

②枝条的线型

在植物的分枝习性中,枝条和藤蔓生长的角度和长短以及方向移动即展现了丰富多变的线条,也影响着植物的外轮廓。

关于植物枝条生长的方向,有的分枝直立斜出,呈放射状,大多数植物都是这种分枝方式;有的分枝平展而交错,如曲枝柏;有的枝梢下垂而纤长,如垂柳、木棉的下半部下垂、中部平伸。乔木之外的藤本类如紫藤、勒杜鹃,其枝条也是千姿百态风情万种,其线型极具装饰性。

③叶的线型

植物叶的线型一般比较微观,由于植物的种类、树龄及其所处地域的生态条件存在很大的差异,因此不能一概而论。叶片大如巨掌的桫欏、鱼尾葵、王莲等;小如米粒的

圆柏、雪茄花、雀舌黄杨等；奇特如马蹄型的羊蹄甲；手掌状的马褂木；蜂腰型的洒金榕；扇型的蒲葵、棕榈，同心圆放射线状的沙椶、苏铁等，各自皆呈现趣味的线型美。叶之线型，有的简单而明确，有的隐喻而微妙。有的植物不同季节呈现不同的线型（特别是落叶乔木），有的植物叶之线型远观和近观的状态正相反。发现线型特点，观察方法极为重要，就是学会要以相对的、整体的、对比的眼光来探究它，而摒弃静止的，无限繁杂的、无休无止的细节纠缠。有的人为此大费周折而不得要领。亲见经验丰富的画者一经画就频频点头认同，这说明眼中的结构线条毕竟不能直观地等同于画纸上的艺术形象，而这修养和感受又远不是三言二语所能使之领悟。这大概是只求“形似”及“形神兼备”的差别，故只能深悟意会，难于简直言传的原因。

每一种植物的线条所排列构成的形态特征及疏密节奏，都充满了审美价值，这是大自然赐予人类的深情厚礼——绿色的艺术箴言。

细细品味更可发现：植物的线条有轻有重、有疾有缓、有虚有实、有强有弱。有的流畅奔放中见弧线，有的抑扬顿挫中现曲折，有的柔情似水如练如虹，有的刚身劲节宁折不弯……在设计中，若能将几种具有不同特点的植物在满足其生态条件的基础上按一定艺术规律配置成活泼新颖的整体构图，

就能形成如音乐节奏和诗词韵律的特有的艺术语汇，成势生韵。

2. 几何形体对比美

总体来说，由于自身的生长规律的遗传特性，不同种类的园林植物一般具有明显不同的形态特征；同一种园林植物会形成某种相类似的形态，同时也由于生长地域、气候、土壤、水分和阳光条件的不同而存在一些差异，于是产生许许多多微妙幻化的个性面目。

然而从素描或绘画的观点看来，世间万物虽千差万别，形态各异，莫不是首先由简简单单的几何形体构成的，纵然物象轮廓多么复杂和丰富。

一般来说，单体植物的形态特征可分为柱形、塔形、圆锥形、伞形、圆球形、半球形、卵形、倒卵形等，比较特殊的还有垂枝形、曲枝形、棕榈形和芭蕉形等。这些清晰或略有变形的几何形体，可大小不等、前后交错、高矮不一形成丰富而变幻无穷的组合构图，以满足人的视觉美。但

是另一方面，园林植物几何形体的变化远非园林设计师的终极追求，形体的美感并非变化越丰富越有趣，因为变化是视觉新奇的刺激，而统一又是视觉整体协调的需要。其实游人往往在园林空间环境里欣赏的是，园林设计师如何在特定的规模和范围内，精心配置和展示着循环往复的植物几何形体的变化和统一之间的那个微妙的平衡点。那确实是考验他功力和修养的时刻。



萧瑟秋风入梦图

3. 色彩对比美

一般来说,人们总是在园林空间中努力营造绚丽多彩的色彩世界,这决不单是视觉愉悦的需要,也是满足游人休闲轻松的心理需求以及精神生活上情感寄托的需要。实践证明:色彩能明显地作用于人的感官,从而引发人们心理和生理的不同反应。园林环境中如果青山绿水、鸟语花香,色彩装饰效果丰富而协调,则游人感到赏心悦目、心旷神怡而遐思无限;反之倘若设色单调沉闷,缺乏生机和变化,则游人难免兴味索然并对其印象淡漠。

因此,植物作为构成园林环境的主要素材之一,其单体、组合及群落的色彩、色泽以及处于不同光照条件下的丰富变化和无穷趣味,就颇值得玩味和研究了。

园林环境设色必先立意,亦须遵循意在笔先的设计和绘画法则。园林植物的绚丽色彩,经常赋予环境以某些特定的意境和暗喻,久而久之即形成传统习惯习俗,甚至形成人群的条件反射,产生共鸣与呼应。如红花象征欢快热烈;白花象征清纯洁净;丝丝杨柳以示柔情和缠绵;苍松翠柏暗喻常青不朽和庄严肃穆……成熟的园林设计师就深谙此点妙处,能熟练驾驭色彩的隐性倾向和感情因素,动员和调动一切色彩的艺术语汇,使园林艺术手法的定位和意图得以明确。若想营造深幽清凉的环境,他往往会用冷色调的植物种类加以铺排架构;但若是要突出主题,点出景物,就会利用具有活跃鲜明的暖色植物的花、叶来烘托渲染。

园林植物色彩效果的大范围运用,可以恢弘壮丽到万山红遍、层林尽染。这是一种色量的重复,运用面积引发的震撼,表现出压倒一切的气势,令人惊讶和赞叹。又比如春暖时节,岭南山野遍布姹紫嫣红的毛杜鹃,绿叶几乎被花朵覆盖,一片红霞,蔚为奇观。而唐代诗人杜牧的名诗“停车坐爱枫



林晚,霜叶红于二月花”,更是淋漓尽致地表达了秋枫的季相交替带来的色彩魅力及造就观者极为欢欣的心理效应。

园林植物的色彩效果运用,常见的是设计师独具匠心的妙用。比如万绿丛中一点红,万暗里面一点亮。这是利用两种互为补色的对比色作适当的反衬,使两种色彩都得到大大的强化,起到画龙点睛的艺术效果。类似的表现手法不论是大公园或小庭院,只要稍为用心留意则比比皆是。

自古至今,吟颂植物花卉的诗词书画、名篇佳作真可谓不可胜数,这自然极有道理。但花再红也还须绿叶来扶。有经验的设计师,决不忽视树叶的色泽、色素和色相的变化和运用。植物色彩中最基本、最丰富、最恒定持久的就是耐人寻味的叶色。

植物的绿,种类异同有别,枝头老嫩有别,光暗阴阳有别。植物的绿具有不同色泽色彩倾向,如嫩绿、浅绿、粉绿、鲜绿、浓绿、灰绿、墨绿、黄绿、橙绿……还有许多说不清道不明的绿。这丰富而复杂的植物之绿,决不是我们颜料盒里那几枚不声不响的“闷疙瘩”简单直接就能胜任的。作风一贯严谨的英国皇家园艺学会出版了一种基本包括

园林植物可能出现的色彩的色卡，计有 800 余种深浅各异的颜色。如单以园林植物的基本绿色为例：从蓝绿—绿—黄绿的色彩过渡，就有 9 种明度，5 种纯度的等级变化达 100 余种！果真如此，有人或会嗔怪专家们真能钻牛角尖、使这本应轻松的“色彩游戏”显得过于郑重其事而趋向严肃和“科学”了。确实，如果在植物造景色彩表现方面要有所探索和发现的话，就不能“墨守”在传统的攀篱，而必须在足够大的空间纵横驰骋。树立认同这种观点，不畏艰辛，勇于实践，就有希望能创造更多更好的温润丰盈、深厚隽永的植物之绿。

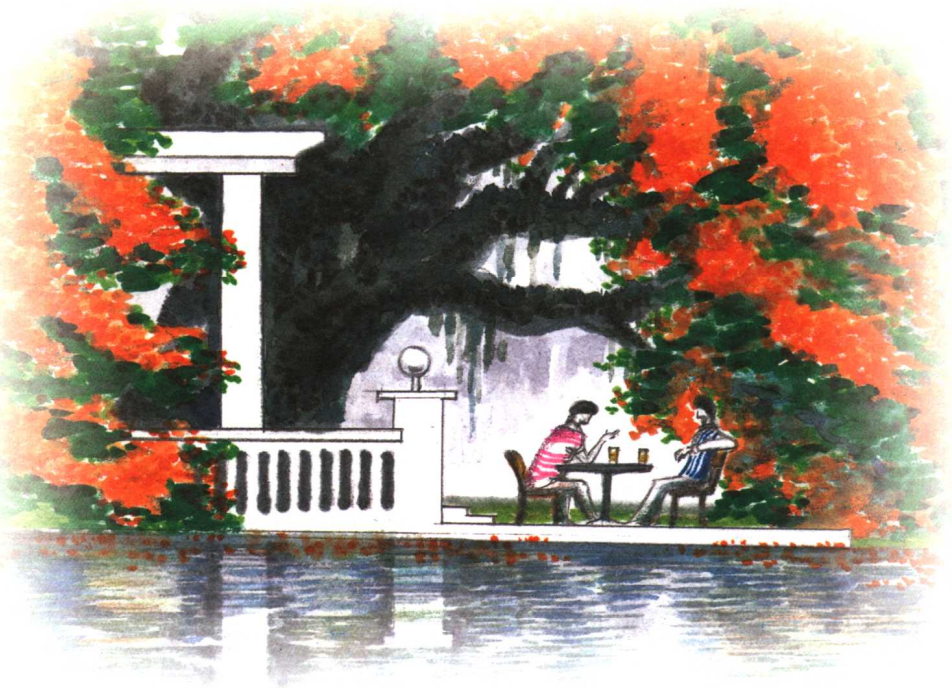
植物造景的色彩运用方面的构思和表现手法正趋向于多元化和现代化，具体形式更是多得让人眼花缭乱。植物的色调色彩自然丰富比单调好，但并非集中很多的色相就会产生令人愉快的视觉效果，还须从色彩学的特点斟酌衡量。通过总结归纳和梳理，不难发现，为达到较好的植物造景效果，总体上有两大思路，即总体和谐型与总体对比型。

① 和谐型

就是整个景区植物品种的设计和配置采用整体协调为主的特色。即确立面积最大、数量最多的植物种类的色彩为整体的基调色，其他的形块和层次均采用类比的色，以类比色作为局部的变化或由一种色相逐步转变为另一种色相，甚至逐渐转变为互补色，这样，顺理成章就构成了具有色彩透视关系的、有深度的、有层次的园景色彩空间。让人赏心悦目，久久回味。

② 对比型

对比型设色的特点，就是在整个植物配置的高低起伏，或是形块的有机变化的基础上，主次分明地展示色差跳跃的艺术趣味。这种构成，使景观的层次和色团产生明暗和冷热的对比，以对比色的植物从反面强调主色调的植物，使主要色调从反面得到加强。对比色并列时会互相排斥，多重排列时则出现跃动感，甚至可能形成节奏和韵律感。设计师常常利用这种原理，将植物有机地组成抽象色块或图案或字符，突出主题，烘托气



氛,构成一种具有很强视觉冲击效果的植物景观,令人耳目一新,印象深刻。

4. 布局与重心飘移美

物象与物象之间既有阻断又反复规律地跳跃出现,必然产生节律。布局中的重心飘移就是从左至右或从右至左构图的重心不断飘移摆动,景物与景物似连非连,似断非断,断中还连,若明若暗,绝非一目了然。此效果类似中国画中的飞白,笔墨藕断丝连、笔断神连,并非视觉就能解读。实质上是满足了一种节奏韵律上的心理期待,并由此而生趣,最后可能迸发出哲理上的联想而得到长久的启示和美感。



(二)解读一例

1. 范画《幽泉谷风》(见下图)

2. 解读简述

公园一隅,深邃的绿中,一片不起眼的芳草坡下。

一丛花叶良姜向周遭扩张蔓延,生机勃勃,如虹如瀑。它略显粗犷的浅黄色叶色恰好醒目的衬托出其前端两株备受压抑的墨绿色的龙舌兰。角隅的簕杜鹃则舒展那柔柔的身姿,尽力覆盖空间的最上层,它那明艳的花色在山风中摇曳飘动。两柱棕榈撑着其圆圆的树冠,形成构图画面的天际轮廓,清翠欲滴,自由而丰盈。

而这一切,均不经意地包容于沉重而稳定的花岗岩开敞的巨怀中。

久违了,这沁人心肺的山林气息,这静谧的绿野。

细品构图中充满动感的各个局部,可以发现不同种类的植物形象在表现它们的“力”的样式以及运动趋势时是可以大异其趣的。前端的龙舌兰洒脱的叶片呈现极明确的放射感,构成了严整的同心圆。紧随其后的花叶良姜是体量更大、活泼奔放的匍匐拱枝形,具有多边形的随机性。而攀爬中的簕杜鹃的花蔓,则又呈现散线形的辐射,真可谓千娇百媚、楚楚动人。再看这线条硬朗、凛凛一躯的蒲葵,从组团形块中脱颖而出,其自然天成的几何圆形里的叶片,显现出内敛的辐凑形的力感;特别是动势的末端再现一个回势,独具魅力而令人回味。

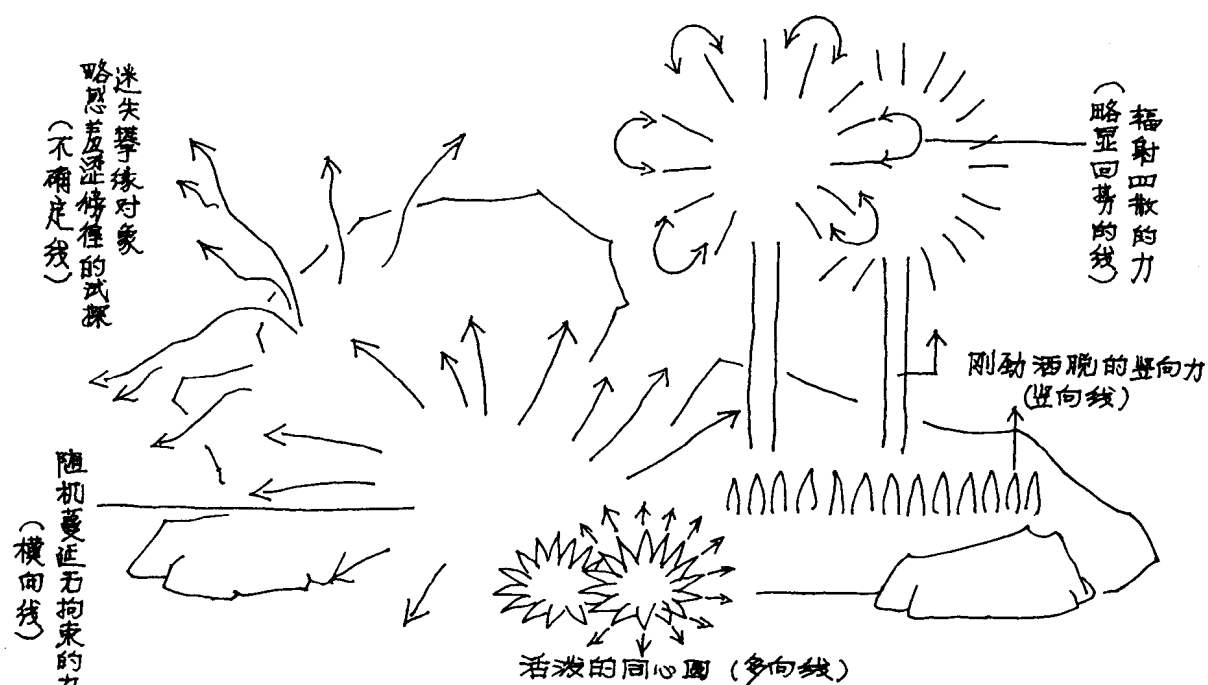
具备了这些共同形态元素,又有不同特征、体量也各不相同的几何形体的列阵,即产生和谐的韵律和节奏使你能感受到一环扣一环、一波接一波的视觉冲击,而不会流于呆板或凌乱。

分析过微观结构和单体线形后,再来宏观地整体加以把握。该例的布局,形成了左边的组合形块和右边的棕榈形块。两者体量关系大致符合艺术上约 $3/7 \sim 4/6$ 之分的黄金分割关系。特别是棕榈形块的存在,改变了原有“组合形块”的不等三角形的重心太偏的格局,达到不等形而等量,并通过系列吸引视觉的移动的因子构成一种重心飘移的趣味。这种形块分割所形成的动势,统一、归纳了各个局部的“态势”。并且各种力的突进和退让、冲突的诸矛盾,分别服从了主次,最终获得了动感丰富又相对均衡的构图。

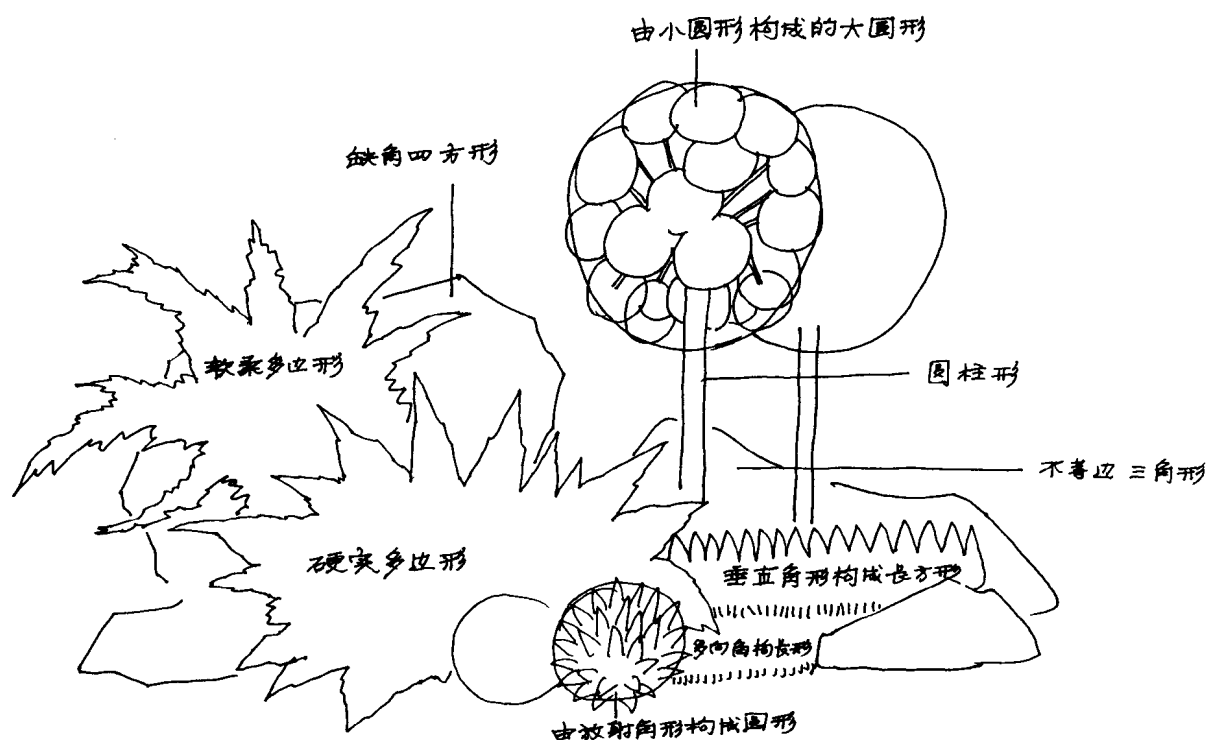
学会从构图的骨架、形块分割上着眼,就抓住了形式美学的“牛鼻子”,进而分析和理解构图法则,体悟形式美感的内涵就顺理成章、不言而喻了。

幽谷
一九九五年石山内景

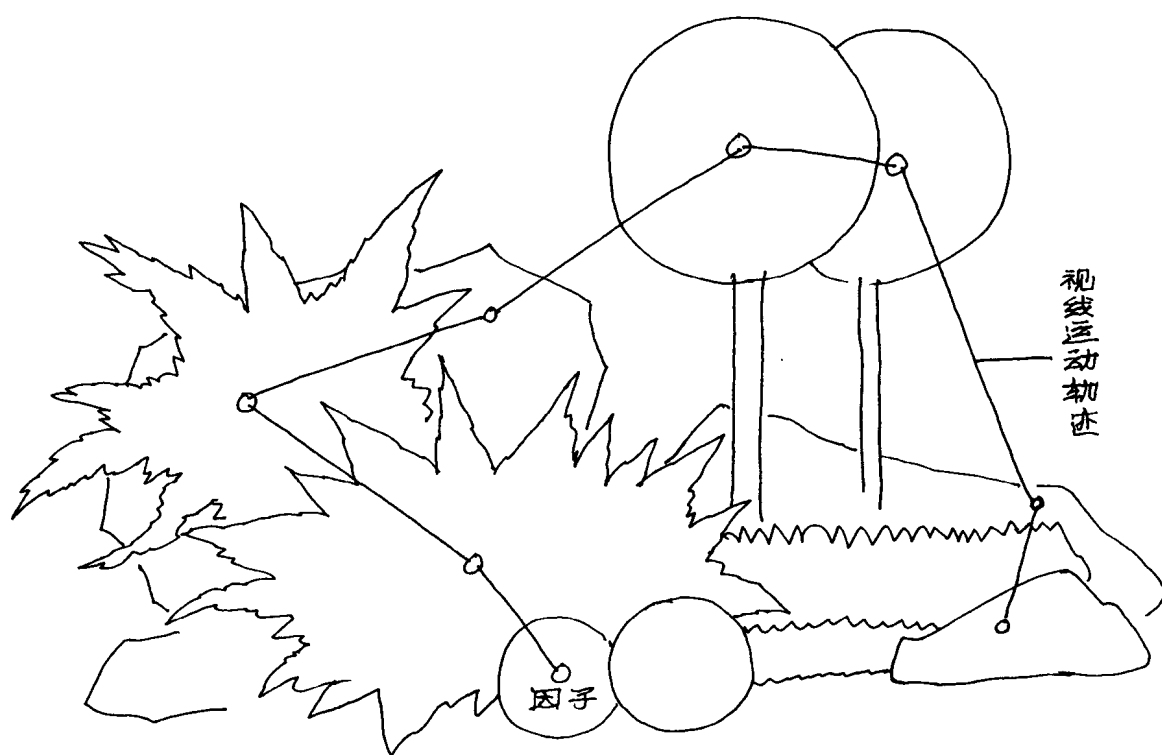




简述图1：线的趣味



简述图2：几何形体趣味



简述图3：布局与重心飘移趣味

二、马克笔、彩铅笔和水彩铅笔在景观表现中的应用

对于许多初学者,有心人提到马克笔和水彩铅笔表现植物景观的问题,谨能作几点提示。

一般来说,绘画中无论使用何种工具和材料,最根本的目的就是能使其发挥出最大的特点。而使用者之明智,即能清楚认识到任何工具材料有一利必有一弊,能够扬长避短、相辅相成、使其为我所用方为上策。

(一)马克笔的使用

1.效果特点

色彩清新悦目、鲜亮透明,充满时代感。视觉冲击力强,表现力颇强。便于显露使用者豪放洒脱的风格。

2.使用方法

色笔按色系排列顺序配置设色,成套上百枝,色阶齐备。为使用时防止差错,笔端均有标色标号,可供从容选择。脱帽即用,即画即干,基本可满足日理万机的现代设计师孜孜以求的桌上操作简单快捷的作业程式,以节省空间、提高效率,同时便于形成干练缜密的工作作风。

3.使用难点与对策

作为一种现代设计表现的新颖工具,马克笔的推广和流行对于使用者无论是从艺术观念以及素描观念、色彩观念和表现技巧方面来说,均是一种全新的领悟。

不难发现,马克笔在建筑画与室内设计方面的应用已十分流行并相对成熟,但在专业的植物景观表现方面、赏析方面却冷落孤寂许多,往往是作为次要配景一鳞半爪草草带过,包括海外的设计界、绘画界的情形也大抵如此。可见此领域既有发挥的机会,但困难与难度亦显而易见。

实际上,在园林植物景观表现中面临最大的难题往往是马克笔惊人的浓艳和罕见的明度,对于本来学素描、水彩的人来说尤其如此,因而需要有一个多作探讨练习的适应期。色相

的过于浓艳直接导致效果的生硬,使之与整体脱节,难于协调过渡。

解决的办法起码有三点:

一是稀释。油性马克笔可用酒精稀释,水性笔用水沾使用即淡。但这种方法似对马克笔有一定损害;

二是认清马克笔有浅色系及深色系。购买时做到有的放矢,避免盲目性;

三是多重覆盖的办法。①使用中某种色彩过于浓艳(如某种绿色),可在“灾难”成为事实之前立即以浅色(如某种浅黄)给予覆盖,可达到一定的“减灾”效果。有了这种经验,就可以因势利导使用此法,也许歪打正着,得到的正是自己所期盼的色彩。②出现过于浓艳的笔触、色块后,最稳妥的办法是用其他工具的色彩给予“降艳”“渐变”和“调整”。事实上,设计师为了达到某种效果,在工具、技法上是无所不用、无奇不有的。为了营造质感和光线的变化,最常见最方便也最稳健的工具和方法就是用水彩铅笔来覆盖或增彩。其他如水彩色、水粉色、蜡笔以至涂改液等等,均可在局部使用中改善色彩的效果。

4.马克笔应用要则

应选用不太吸水的光洁纸张,如卡纸、复印纸及硫酸纸等。水彩纸、素描纸因其质感粗糙和吸水性能容易导致画面灰暗无光、笔触溶滑不清而尽失其色。

当铅笔和钢笔素描稿落定之后,最好能冷静专注地思考片刻,将整体的色彩特点及操作的先后程序在脑海中“演练”一遍,若干重要部位先做用笔用色的小试验,以做到胸有成竹。一旦决心既定,下笔则果敢快捷,一挥而就;做到狠、准、辣,决犹豫拖沓,做到大胆下手,再调整收拾力求凸显潇洒豪放的现代风格。

(二)彩铅笔、水彩铅笔的使用

一般说来,铅笔是最基本、最传统又最易于掌握的绘画工具了。它使用简单,携带方便,而且可以随意修改,可让使用者在完全免除“一笔出错,满局皆输”的轻松精神状态下作画,因而最适合初学者。

彩铅笔和水彩铅笔完全继承了铅笔的一切优点,而且比后者更具表达设计意图特别是植物造景效果方面的优势。例如它的笔触色彩色泽的深浅浓淡,全凭使用者直接的握笔用力的大小以及运用纸张的表面机理来灵活进行调节,是得以实现效果“跟着感觉走”的直观工具,从此点来说,它是色彩应用领域里对于理论基础和实践要求诸要素均是“门槛”最低的大众化工具了。

1. 色彩特点及效果

(1) 优点

这种工具的色彩特点及效果是含蓄而淡雅、丰富而柔和,同时具有恒定而透明的色相。在排线施色时,使用者可以根据需要很方便地将一种色调覆盖到另一种色调上面,从而产生新的色调效果。而冷暖调子可任意进行“戏剧性”的转换过渡,使整体效果和和谐悦目,别有韵味。

作为快速表现的工具之一和一种透明的颜料,它适合于对其他工具和材料进行多重颜色的重叠、混合以求得更加丰富微妙的色彩倾向。如改变色彩明度、降低或提高纯度以表现不同的光感和质感,烘托必要的环境气氛。

(2) 缺点

与其他工具及材料相比,铅笔类的料质颗粒较粗糙,这直接影响到色彩的紧密度,细腻感。另外,除少数色笔外,大部分色彩的纯度与饱和度均不高,加上对纸张表面机理的凹凸要求,更易使效果图陷于混沌不清的“灰”。

再就是对使用者来说,素描观念稍弱,临

场经验欠缺,画面的色彩效果往往难以深入而流于一般,不能形成有效的明暗反差,其结果是与其他画种的效果图排放一列,首先就输掉了“眼球效应”,尽管事后有机会真正审视它时,才发觉它的落选是多么值得同情。

总之,充分了解彩铅笔和水彩铅笔的特性,在实际应用中,才可以扬长避短,合理调配,以达到随心所欲,用之则“亮”的目的。

2. 基本操作要点

综上所述,我们可以明了几个关键的操作环节:

首先,不论是以钢笔或铅笔为工具来落稿,均要有意识地加强线稿中形体轮廓的表现力,以使后面的色彩色块有机纳入有序的画面,而不至于过于松散混沌。

第二,精致的画面效果,有赖于使用者过硬的素描基本功。有赖于握笔姿态、手指、手腕压力和手臂动作的高度柔和与协调,做到有的放矢、刚柔相济,以编织出细密均匀线网,创造出虚实变幻的色彩。至于笔触的方向则不算重要,只要其具有足够的轻盈调和,舒缓过渡即可。

第三,要能表现出色彩应用的出类拔萃的画面效果,前提是要对物体色彩具有敏锐的观察力,对环境色、固有色及其冷暖明暗的渐变,具有体察入微的感受力,然后将其艺术地、大胆又夸张地加以“再现”甚至达到“表现”的高效果。这种能力的获得,绝不是一蹴而就、朝夕之功就可以达到的了。

再就是使用者需要随时关注所用彩铅笔的状态。不少人为图省事,拿起笔来就勉强将就地用,即使笔锋如槌锤般粗笨亦不顾。其随之而来效果也必然极为勉强——松散剥离的笔触历历在目。俗话说:“画笔是画家延伸了的手指。”意思就是指画笔是画家最休戚与共、得心应手的工具。要达到这一点,就