

从 / 写 / 生 / 走 / 向 / 设 / 计 / 表 / 现 / 系 / 列

MARK PEN SCENERY SKETCH

马克笔风景写生 技法与表现

王昌建 刘辉 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

从 / 写 / 生 / 走 / 向 / 设 / 计 / 表 / 现 / 系 / 列

马克笔风景写生

技法与表现

王昌建 刘辉 著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

马克笔作为一种常用的设计表现工具,一直受到设计人员的喜爱。它因其便捷、可以随时随地表达与记录设计师的构思与概念,从而在电脑绘图软件广泛应用的今天依然具有不可替代的优势。《马克笔风景写生技法与表现》一书,作者在总结多年教学经验及实践经验的基础上,从马克笔写生的基础造型入手,通过讲解写生工具与材料、写生表现形式、写生方法与步骤等,全面呈现了学习马克笔写生的详细过程。本书对建筑学、园林景观、艺术设计等相关专业的在校学生、建筑设计及艺术设计工作者,具有很强的参考价值,同时也适合作为高校建筑学相关专业的教材及教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

马克笔风景写生技法与表现 / 王昌建, 刘辉著.

—北京: 中国电力出版社, 2009

(从写生走向设计表现系列)

ISBN 978-7-5083-8809-0

I. 马… II. ①王…②刘… III. 风景画: 写生画—技法
(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第069099号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 王倩 电话: 010-58383248 邮箱: ian_w@163.com

责任校对: 太兴华 责任印制: 陈辉彬

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经销

2009年6月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·11印张·272千字

定价: 48.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

马克笔作为一种快速设计的表现工具，是设计师在方案设计的初期运用最广泛的辅助工具之一。它使得设计师们在进行设计构思、草图方案的表现时，能最大限度地达到眼、脑、手和心智的高度协调统一。

诚然，对于现代设计而言，传统手绘表现，更显价值无限。人类在从事创造性活动时，需要的是多种不同的形式语汇。尤其是在从事创造性设计的初始阶段，更需要感性的支撑。只有当理性与感性相结合，传承与发展相兼容，才能并蓄出现代更为宽泛的艺术理念和设计语言，也更能够引发出灵感的突现。

因此，传统的手绘草图永远是艺术与设计的起点。

徒手画最大的意义在于能够用最简单和最便捷的工具，随时随地地表达和记录艺术家与设计师的思想情感和设计思路。

王昌建老师的《马克笔风景写生技法与表现》一书，是针对建筑、规划、艺术设计等学科专业的性质，从写生的基础造型入手，使学生在运用马克笔写生的过程中逐渐掌握快速表现的方法，以便在实际的设计中得到运用。

同济大学建筑与城市规划学院 院长

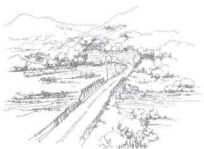

2009年春于同济大学

序

一、马克笔写生的工具与材料..... 1

- (一) 性能与特征..... 1
- (二) 写生的纸张..... 2
- (三) 其他辅助材料..... 4

二、马克笔写生的基础训练 5

- (一) 线稿与单色稿的绘制..... 5
- (二) 透视法则的掌握..... 10
- (三) 色彩关系与笔法的运用..... 11
- (四) 单体景物的表现技法..... 14

三、马克笔写生的表现形式 26

- (一) 写实性质的表现形式..... 26
- (二) 写意性质的表现形式..... 30
- (三) 综合性质的表现形式..... 35

四、马克笔写生的方法与步骤 38

- (一) 观察与思考 38
- (二) 小构图的绘制 45
- (三) 景物的线稿绘制 59
- (四) 大色调的铺垫 59
- (五) 深入的细部刻画与整体调整 59

五、马克笔在设计表现中的运用 ... 67

- (一) 建筑设计的快速表现 67
- (二) 景观与规划设计的快速表现 76
- (三) 室内设计的快速表现 85
- (四) 服装设计的快速表现 91
- (五) 产品设计的快速表现 93

六、作品赏析 94

后记 168

一、马克笔写生的工具与材料

（一）性能与特征

常言道：“工欲善其事，必先利其器。”因此，掌握工具与材料的性能是马克笔写生必须具备的前提。

马克笔是从国外进口的一次性快速绘图用笔，最早产生于19世纪下半叶，是作为标识用途的一种记号笔。随着现代社会的发展，它的用途也逐渐扩展到众多其他领域，尤其是在现代艺术设计领域，更是得到了广泛的应用。马克笔的颜色从浅到深、从灰到纯，不同的色相大约有百余种之多。最早的马克笔只有一个笔头，呈圆形或斜方形；而现在的马克笔一般都有二三个笔头。最粗的呈扁方形，中粗的呈圆形，细的如同针管笔，分别可画粗细不同的线条及明暗关系。马克笔分为油性、水性与酒精性三种。油性马克笔耐水性强，具有一定的覆盖力和穿透力；它不仅可以在任何纸张上使用，还可以在其他不同的材料上运用，因此用途比较广泛；水性马克笔则色泽亮丽且具有透明感，但覆盖力不够强；酒精性质的马克笔也具备一定的覆盖力，但它的挥发性很强。应该说它们各有特性，但也可以相互兼容。

由于马克笔在宽度上的限制，以及笔自身所含颜料为一次性使用的特征，因此在野外写生时，画幅的尺寸一般都不宜过大，通常以16开和8开图纸（即A4和A3的图纸）较为合适，最大也不宜超过4开图纸（即A2的图纸）的图幅。另外，在写生中，由于马克笔颜料具有易挥发性，因此在长时间的作画过程中，停顿与间隔的时间不要太久，应及时画完一种颜色后，立即将该笔的笔帽盖好，以免颜料挥发。正因为马克笔具有快速表现的特征，它在笔法的运用上需具有一定的规律性和先后次序，而用笔琐碎或凌乱则是马克笔写生的大忌。

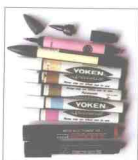
马克笔作为快速表现最常用的工具之一，它在表现方面还具有色彩亮丽、着色便捷、用笔爽快、笔触明显，以及携带方便等特点。在画面上，它的每一笔痕迹均清晰地跃然纸上，通过笔触间的并置与叠加更能产生出丰富而生动的形色效果，具有其他绘画工具所不可替代的优势。

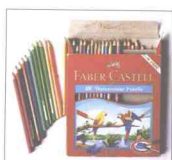
水性马克笔

油性马克笔

酒精性马克笔

彩色铅笔

（二）写生的纸张

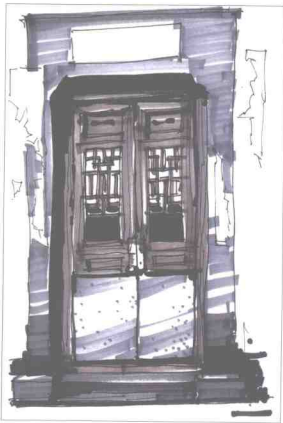
马克笔在纸张的运用上应该没有特别的讲究，除了深颜色的纸，其他任何白色的纸张都可以作为马克笔写生的用纸。当然，运用不同的纸张会产生不同的视觉效果，如在白卡纸上，马克笔的色彩和笔触将毫无保留地呈现出来，其效果往往是明快爽朗，能够充分体现出“光、爽、挺”的视觉效果。如果与其他材料混合使用，还能够制作出一些不同肌理的视觉效果。而在一些密度相对比较低的纸上，如水彩纸、水粉纸、素描纸等纹理较粗的纸上，又会产生晕染的视觉效果。马克笔在一般的复印纸上也能表现出不同的视觉效果。另外，硫酸纸、马克笔专用纸以及各种绘图纸都有马克笔发挥的余地，也都会产生不同的视觉效果。

白色卡纸

灰色卡纸

素描纸

复印纸

（三）其他辅助材料

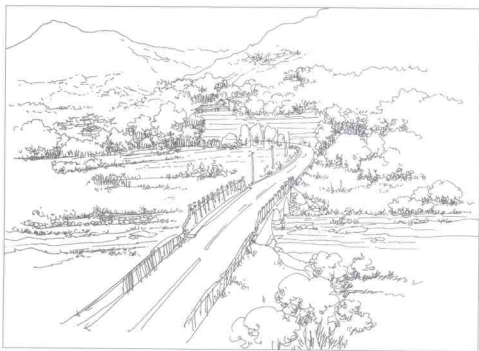
除了以上所介绍的材料以外，在运用马克笔作画时，还应该配备一些其他辅助材料，如修正液、遮挡纸等。修正液既可以弥补某些画错的小地方，又可以作为制作画面肌理效果的一种材料；遮挡纸，可以在画的时候预留出其他的空白。另外，购买一瓶高纯度的酒精和一支医药用的小针管，在马克笔用得即将干枯时注入，还可以再利用一次。同时，在运用马克笔写生时，还可以和其他材料混合使用，如：彩色铅笔、色粉笔、水彩及各色中性水笔等，其效果也往往会产生出人意料的情彩感。

二、马克笔写生的基础训练

（一）线稿与单色稿的绘制

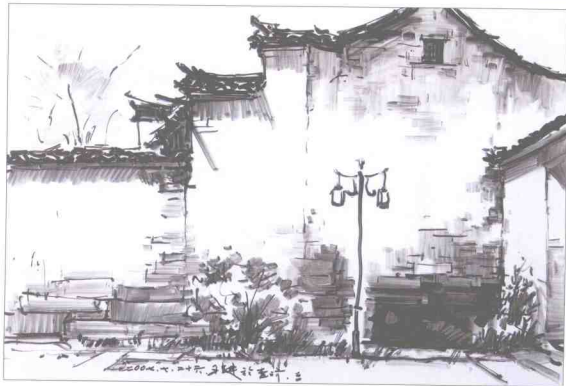
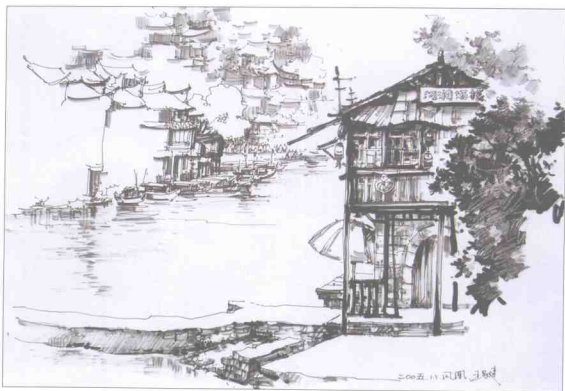
对于初学者而言，想要运用马克笔来写生，首先要打好线稿的基础。因为在马克笔写生中，线条不仅是造型艺术中最重要的元素之一，还具有确定景物的大小比例与透视、结构与特征、明暗关系以及运用马克笔着色时边缘线的界定等作用。而通过线条本身的粗细、曲直、疏密、轻重组合也已然能够营造出魅力无比的视觉美感，因此，打好线稿的基础就显得极为重要。初学者在练习线稿的时候，一定要记住横平竖直的肯定性及弧线的流畅性，千万不能用琐碎及拖沓的线条来塑造物体。线条要达到明确肯定、刚柔结合、曲直并用的程度；而这说说容易，看似简单的线条，其实需要用大量的时间反复练习后，才能真正掌握其精髓。因此，在实际操作中，我们可以先放慢速度，慢慢体会对线的控制，等熟练了以后再逐渐加快速度，直至随心所欲地一气呵成。当然，这就需要在平时不断地积累。正所谓：从量的积累到质的飞跃需要一段相当长期熟练的形态操作过程。另外，在画线稿时，我们也不必拘泥于单纯的线条，可以在运用线条时画出一些大概的明暗关系；同时，也可以尝试着用单色的马克笔直接起稿。如果运用这种形式在马克笔专用纸上进行写生的话，其效果往往很有味道。当然，这也需要一定的熟练程度。

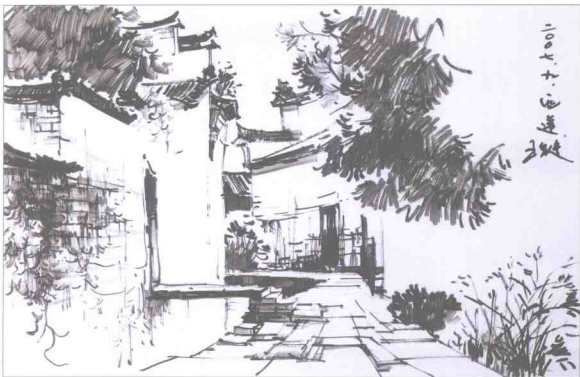
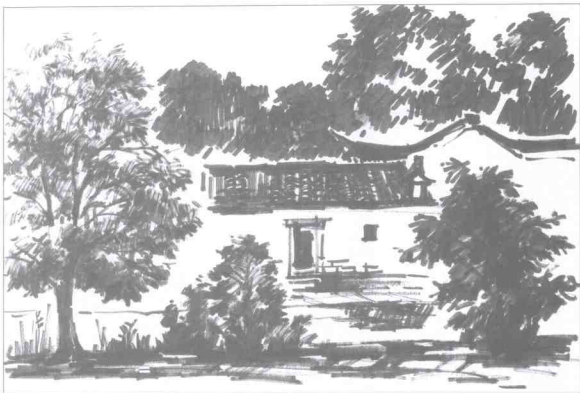

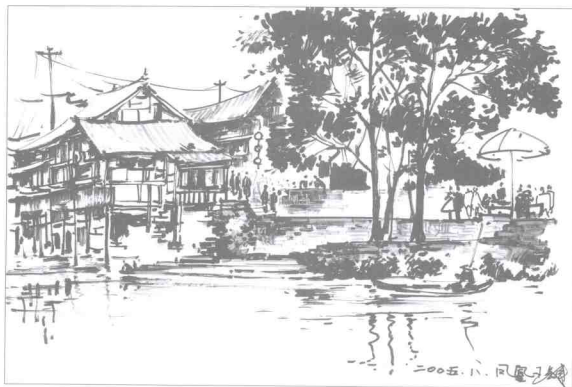
线稿的绘制是马克笔写生必须要做的功课，绘制时可以用钢笔、美工钢笔、中性水笔，也可以直接用细的马克笔起稿

线稿完成后，可以先尝试着用不同明度的马克笔将明暗或光影关系表现出来，也可以直接用马克笔来进行绘制，这当然需要一定的熟练程度

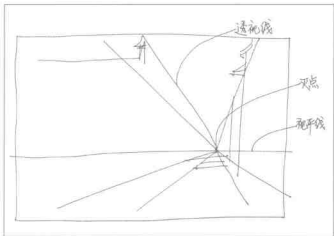

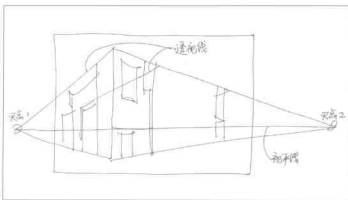
（二）透视法则的掌握

无论是哪一种形式的写生，基本的透视法则都是必须要掌握的。它主要是用来营造现实空间环境中景物那真实自然的感觉和画面前后之间的纵深关系。通俗地讲就是在二维的平面中，如何来营造一个真实而自然的三维空间环境。一般而言，透视可分为三种形式：一点透视（又称为平行透视）、两点透视（又称为成角透视）和三点透视（又称为斜角透视）。一点透视的特点是表现范围宽广，画面稳定性强，且具有很强的纵深感，但形式感略显得有些呆板；两点透视的特点是画面效果比较生动、灵活；三点透视的特点是表现的范围更为宽广宏大，除了特别大的场景，一般在风景写生中很少运用。

我们说透视的表现性很强，它可以将自然空间环境及景物丝毫不差地还原在画面上。但由于其各种方法的换算非常复杂，因此在实际写生的过程中，我们没有必要求得百分之百的准确。尤其是运用马克笔来写生，只需理解和掌握近大远小的透视概念，以及不同的透视表现形式即可，也就是说在画面上表现出大的透视方向和感觉的正确性就可以。

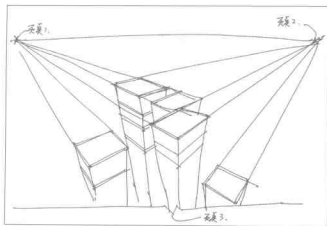

一点透视

两点透视

三点透视

(三) 色彩关系与笔法的运用

由于马克笔是一种不能混合，而且不能大面积修改的绘画工具，因此在具体处理色彩关系时，首先要考虑的是画面中景物的明暗和纯度的关系，其次再是冷暖。因为马克笔的特性是不能提亮，只能不断地加深。虽然它可以不断地叠加，但它的特性毕竟具有一定的透明感。所以，在具体操作时，受光部的颜色一般是预留着放在适当的时候画，如果需要先画的话，最好一次成型，而不要反复地修改或叠加。运用高纯度的颜色时一定要谨慎，因为画错了没法修改，因此一般是放在最后调整时使用。而冷暖关系的处理则要根据整个画面的大色调是否需要来确定。一般而言，无论冷暖关系的对比如何，在运用马克笔写生时，都应遵循由浅入深、从灰到纯的原则。

另外，马克笔在笔法的运用上应该有一定的讲究。对于初学者而言，首先要注意的是笔法不能乱，最好是有序的整齐排画。画规则的景物时，应该根据景物不同的界面，用横向或竖向的整齐笔触排列；到最后整体调整时，可以加一些生动的、不同方向但纯度和明度相对较低的大笔触。而在画有机形态时，笔触相对可以自由一些，但也要根据形态的造型来排画。当然，熟练以后怎么运用应该另当别论。

