

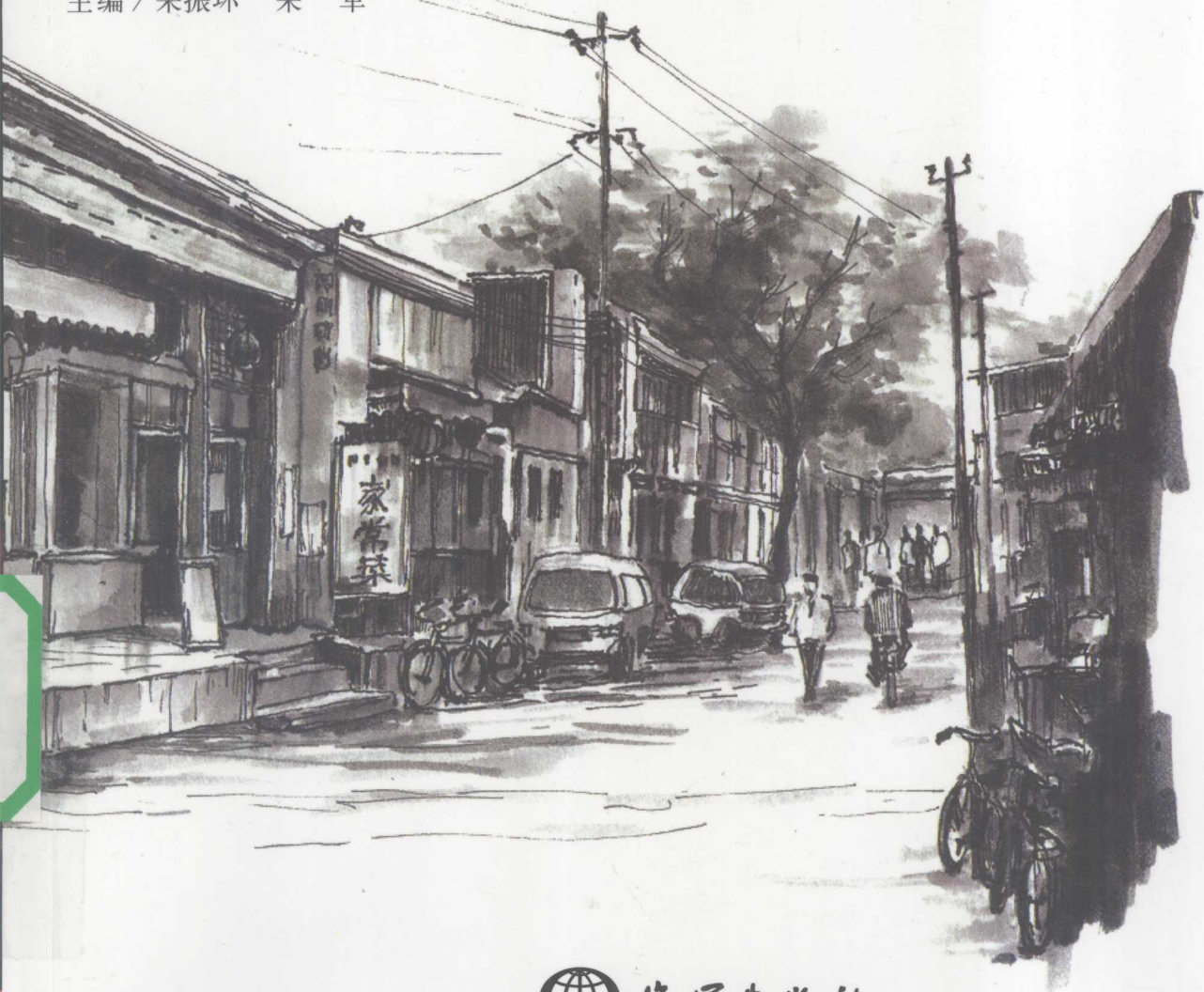
MARK PEN SKETCH IN BUILDING ENVIRONMENT

马克笔环境艺术写生技法

——胡同、老宅及其他

审定 / 全国数字艺术设计专业精品课程教材编写委员会

主编 / 来振环 来 军

海洋出版社

MARK PEN SKETCH IN BUILDING ENVIRONMENT

马克笔环境艺术写生技法

——胡同、老宅及其他

审定 / 全国数字艺术设计专业精品课程教材编写委员会

主编 / 来振环 来 军

海洋出版社
北京

内 容 简 介

这是一本优秀的马克笔环境艺术写生技法快速入门教程。本书的作者拥有数年的马克笔环境艺术写生和教学经验。本书从易教和易学的实际目的出发,深入浅出、语言简洁流畅、通俗易懂、边讲边练,利用丰富的范例对马克笔环境艺术写生的技法和技巧进行了生动细致的描述。

本书由4章构成,主要内容包括马克笔技法写生、写生胡同街巷、写生山区老屋、写生江南水乡。每章由写生要点、有关背景知识、作品赏析和思考与操作题组成,边介绍相关背景知识、边示范图例,同时介绍写生技巧。通过学习读者可以轻松的掌握马克笔环境艺术写生的技法和技巧。书中提供的133幅丰富多样、具有艺术价值的马克笔环境艺术写生范图,对于启发读者灵感、勇于创新大有帮助。

适用范围:高校环境艺术设计、工业设计和建筑内外环境表现效果图专业课教材;社会马克笔环境艺术设计培训班教材;想快速掌握马克笔环境艺术设计的广大初学者的实用自学指导书。

图书在版编目(CIP)数据

马克笔环境艺术写生技法——胡同、老宅及其他/来振环、来军编著. —北京:海洋出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5027-7171-3

I.马… II.①来…②来… III.①室内设计—建筑艺术—绘画—技法(美术)②室外装饰—建筑艺术—绘画—技法(美术) IV.TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第190386号

整体企划:周京艳

责任编辑:刘 斌

责任校对:肖新民

责任印制:周京艳 魏志新

排 版:海洋计算机图书输出中心 晓阳

出版发行:海洋出版社

地 址:北京市海淀区大慧寺路8号(716房间) 印
100081

经 销:新华书店

技术支持:www.wisbook.com/bbs

本书如有印、装质量问题可与发行部调换

发 行 部:(010) 62113858 (010) 62132549

(010) 62174379 (传真) 86489673

网 址:www.wisbook.com

承 印:北京画中画印刷有限公司

版 次:2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:12 (全彩印刷)

字 数:300千字

印 数:1~3000册

定 价:49.00元

“十一五”全国数字艺术设计专业精品课程教材

编 委 会

主 任：武马群 吴清平

副主任：徐 敏 程时兴 孙振业 韩祖德 张 凡

李广华 贾清水

委 员（排名不分先后）

陈 明	刘鸿良	李广华	李 铃	高鸿生
张 宇	丁理华	李 益	陈 军	陈明红
王 翔	张 盛	潘 倩	陈 惟	张健翔
陈伟利	吴筱荣	彭 超	张 拓	邢 禹
陈 琢	刘 畅	李燕萍	朴仁淑	陈 亮
徐列英	穆 平	果晓来	郭詮水	孙晶艳
麦森平	宫 谦	徐 琨	崔武子	李 红
邓振杰	徐 明	张 俊	朱国英	王 健
张金波	王 猛	王 琳	刘向群	张丕军
李若岩	王竹泉	林 浩	新 夫	周 博

丛 书 序

2003年8月,时任中共中央政治局常委李长春同志就《光明日报》文章《中国动漫画何时走向振兴》作出批示:要从体制、政策、市场管理上支持我国动画产业的发展。2004年5月20日,广电总局正式向全国印发《关于发展我国影视动画产业的若干意见》。2006年4月,国务院办公厅转发文化部、广电总局、财政部等部委的《关于推动我国动漫产业发展若干意见》的通知(32号文件),要求制定具体政策,大力推进我国动漫文化创意产业。

我国的动漫游戏产业表现出了前所未有的、巨大的市场潜力,数字娱乐产业蓬勃兴旺。到目前为止,经国家广电总局批准的国家级动画产业基地、教学基地、数字娱乐产业园达十几个。国内300多所高等院校陆续开设了电脑美术设计类、影视动画基础及理论类、影视动画制作类、影视编导类、数字技术应用类、制片管理类、游戏程序开发类、游戏美术设计类、交互多媒体等相关新课程。

2006年,经国家新闻出版总署批准的“国家级游戏动漫产业发展基地”分别在北京、成都、广州、上海等地相继落成。21世纪以来,随着经济的转型,以美、日、韩为代表的动漫、游戏产业已经成为一个规模庞大、最具活力的新兴产业,不仅造就了新的经济发展,推动文化产业蓬勃发展,而且培养了大批的技术与应用人才。

在美国,动漫游戏产业产值已经连续四年超过电影业成为最大娱乐产业。在日本动漫产业出口值高于钢铁产值;在韩国游戏产业产值与汽车业不相上下;我国的网络游戏产业产值发展迅速,网络游戏规模不断壮大。预测2010年中国网络游戏出版市场年复合增长率达到35.5%。2005年网络游戏市场规模为2.6亿元,年增长率为52.94%。中国动漫游出版物、电视/网络播映市场,中国的数字娱乐市场潜力巨大,动漫游戏人才短缺正是数字艺术教育发展与人才培养的极好时机。

动漫游戏类、数字艺术设计类专业人才的培养工程最迫切的是需要提供一批优秀的实用教材。为满足社会和高新技术企业对动漫游戏、数字艺术设计优秀人才的巨大需求,由海洋出版社计算机图书中心、北京市动漫游戏行业协会、全国高职中专计算机教育研究会、中国计算机学会职业教育专业委员会、北京市计算机用户协会、蓝白金(北京)技术服务有限公司联合成立了“十一五”全国数字艺术设计专业精品课程教材出版工程编写委员会,精心组织北京、南京、吉林、成都、重庆、深圳、广州、上海、杭州、沈阳等地大批在一线的教学主管和骨干教师,长期在知名动画游戏制作公司工作的专业人士,多次召开动漫游戏、数字艺术新课程研讨会,相互交流经验,研究需求,共同策划和编写了本套教材,倾心奉献给全国广大的教师和学生以及动漫游戏艺术创作的学子。

“十一五”全国数字艺术设计专业精品课程教材出版工程,是全国所有从事数字艺术教育一线教学的专业教师、专业制作人员展现自我、施展才华、实现梦想的智慧平台,必将引领我国的动画文化创意产业更快更好地向前发展。凝聚天下各路数字艺术英才与海洋智慧共创更加灿烂美好的数字艺术明天,热情欢迎有识之士积极参与此类教材建设。

整套教材的编写特点:

- 源于一线教学、源于一线实践,按教学大纲编写,基础知识与实际操作紧密结合、边讲边练、学习轻松、容易上手。
- 重在原创、重在创新、课程内容安排科学、辅助教学资源丰富。
- 技术新、任务明、步骤详、实用性强,专为数字艺术设计人才量身定做。
- 理论精练够用,符合动漫游戏规律,教材直接为社会就业打基础。

教材编委会

序

改革开放以来,市场经济的繁荣发展和人民生活水平的提高,促动了现代化城市建设和旧城市的改造和扩建。作为现代人性化生存领域的环境艺术设计工作,愈来愈受到社会各方面的重视。

已年过古稀但仍退而不休的来振环教授,既是一位在高校从事多学科教学和研究半个世纪的资深教授,又是一位有着较好绘画功底,并长期从事环境艺术设计研究和设计的专家。近些年来,在中国建筑设计研究院人才培训中心的讲学过程中,接触大批来自全国各大、中小城市,接受环境艺术设计资职培训班的学员。在已较为熟练地掌握、运用电脑这一现代工具进行设计三维形象的同时,如何进一步学习和掌握比传统的水彩、水粉等更为方便快捷的绘画技法——马克笔表现技法,能徒手快速地创作和绘制出更加丰富、更富于艺术想象力和感染力的三维建筑内外环境效果图,是历届新老学员特别感兴趣的课程。

作为长期生活在首都北京的来振环教授,在其环境艺术设计研究与教学进程中,通过其实用美术设计和技能培训的教学工作,诸如工业设计和建筑内外环境的表现图等课程教学设计研究中,根据需要尝试和运用马克笔和水溶彩色铅笔,这一新型的“轻武器”快捷表现方法,并积极地各种教学场合中,大力传授推广。

熟练的室外写生,是环境设计效果图绘制的基础,为了能提高学员的效果图的绘画表现能力,精力过人的来振环教授,还在课余之时,对其所熟悉热爱的古老北京,特别是那些历经沧桑的古老胡同、四合院、大宅门以及那些即将消失,有着厚重历史的街、坊、巷、肆等古代建筑群落,用实地写生,拍照改绘的绘画方法,先后创绘出一大批很见功力、很有艺术魅力的写生作品。用以作为课堂教学和学员在艺术实践、实习时的“范画”和参考,并以此激励学员对本专业的热爱。

本书发表的这些有着鲜明的现实主义绘画品格,充满作者艺术激情的精品,大大超越了仅仅作为教学“范画”和“参考”的功能,可以说其中一些具有很好艺术价值和历史价值的写生原作,可以称之为绘画精品,予以珍藏。

作为五十年前的大学同班好友,对这位历经半个多世纪风风雨雨,仍然对生活、对艺术充满着激情的老同学,在海人不倦的教学上和绘画艺术创作上所取得的成就,感到由衷的高兴和自豪。衷心希望这些既有着生动的艺术形象、又有着详尽而具体的绘制步骤的“范画”教材,能有助于后来人,在新世纪现代化城市建设的环境艺术设计工作中,创造出更好、更具有中国气概和民族特色的新成就。

2007年元月于定府寓中

(序者原系中国美术馆研究部主任、研究员,享受国务院特殊津贴,著名的美术评论家)

前言

生在北京，长在北京，至今已古稀，也可算作老北京了。不知为什么，对北京的胡同、街巷、老宅的情感，总是那样笃深。

2003年夏，SARS肆虐古城时，停课在家，无事翻出了以往偷闲画作，也多为胡同、街巷、古宅之内容。读画生情，油然勾起我无限的遐想和美妙的回忆。

偶读翁立先生写的《北京的胡同》一书，使我对北京胡同有了进一步认识，给了我很大的启迪，力促将北京胡同继续绘下去。继之又读张洪先生所著《北京街巷图志》一书，特别是书中大量详实照片，极为珍贵，如获至宝，爱不释手。急捉笔展纸进行“改绘”，依教学之需，运用马克笔技法，绘制了一定数量的范画。特别指出，在书中“改绘”的作品，所参照的照片，皆因长时期零散收集、复印，有些照片的作者、出处遗漏，无法查找，未能标出，再次对原作者深表歉意。

在教学之余，天气晴和时，常携画具、相机，走街巷、串胡同写生。风雨阴冷之日，则滞室内进行内业改绘。时间延移，画页渐厚。教学时拿给学生参考，学生很感兴趣，拍照，同仁和老友也为之赞许；我的学兄中国美术馆研究部主任，知名的美术评论家董玉龙研究员已近耄耋之年，百忙中仍为写序言，由此而激励我斗胆将拙作奉献于世。在这里，对支持、鼓励和帮助我的同仁、朋友表示深深谢意！

本书由4章构成：马克笔技法写生、写生胡同街巷、写生山区老屋、写生江南水乡。每章由写生要点、有关背景知识、作品赏析和思考与操作题组成。边介绍相关基础知识、边示范图例，同时介绍写生技巧。此书既可作为全国各类高校从事绘画写生表现专业学生教材和绘画业余爱好者的写生技法教材，同时也可作为北京人茶余饭后的消遣读物，以此来唤起对过去的回忆。

由于时间仓促，水平有限，文图会有不妥之处，敬请读者不吝示教。

作者

《马克笔环境艺术写生技法——胡同、老宅及其他》

教学重点和学时分配建议

章 名	授课内容	建议学时	教学重点
第1章 马克笔技法写生	1. 简便马克笔技法写生用具	1	了解马克笔、画纸及写生时的辅助工具 演示各种画纸作画效果
	2. 准确的透视线描稿和上色效果	3	线描稿的勾线方法 马克笔上色笔触练习 马克笔上色技法介绍 九种上色技法演示
	3. 写生画练习方法	12	临摹作品方法和操作 “改绘”练习方法和操作
第2章 写生胡同街巷	1. 写生准备	2	讲述写生准备和练习方法
	2. 练习方法	30	临摹、改绘方法 实地写生操作指导
第3章 写生山区老屋	1. 写生准备	2	讲述写生准备和练习方法
	2. 写生指导	30	实地写生操作指导
第4章 写生江南水乡	1. 写生准备	2	讲述写生准备和练习方法
	2. 写生指导	30	实地写生操作指导

注：外出写生如去一个地方，按业内业外所用时间计算，应为48学时，合计6天。

目 录

第1章 马克笔技法写生	1	第3章 写生山区老屋	101
1.1 简便马克笔技法写生	1	3.1 写生要点	102
1.1.1 马克笔	1	3.1.1 取景构图	102
1.1.2 画纸	4	3.1.2 透视空间	105
1.1.3 写生画作画的辅助工具	8	3.1.3 具象肌理	108
1.2 马克笔技法练习运用	10	3.2 有关背景知识	110
1.2.1 准确的透视线描稿	10	3.2.1 徽派建筑形态特征	110
1.2.2 马克笔上色笔触练习	12	3.2.2 山西民居建筑主要特点	115
1.2.3 马克笔上色技法	15	3.3 山区老屋系列作品赏析	120
1.2.4 写生画的练习方法	23	3.4 本章小结	132
1.3 本章小结	34	3.5 思考与练习	132
1.4 思考与练习	34	第4章 写生江南水乡	133
第2章 写生胡同街巷	35	4.1 江南水乡景观特征	134
2.1 写生准备	35	4.1.1 别致的临水建筑	134
2.1.1 在写生前, 应选择好要写 生的那些胡同街巷	36	4.1.2 古朴浑雄的石桥	136
2.1.2 做好写生前的物质准备工 作	36	4.1.3 狭暗幽深的老街古巷	138
2.2 相关背景知识	36	4.2 写生表现技法	139
2.2.1 “胡同”释意	36	4.2.1 粉墙青瓦表现技法	139
2.2.2 胡同沿街的老宅门	37	4.2.2 建筑临水码头和石阶表 现技法	140
2.3 胡同街巷写生技法要义	45	4.2.3 石桥的表现技法	141
2.3.1 胡同写生取景	45	4.2.4 水道纵横技法表现	146
2.3.2 胡同写生习作练习要点	49	4.3 江南水乡系列作品赏析	147
2.4 胡同街巷系列作品赏析	52	4.4 本章小结	155
2.5 本章小结	100	4.5 思考与练习	155
2.6 思考与练习	100	附录 经典马克笔原画赏析	156
		几点说明	177
		主要参考书目	181

第1章

马克笔技法写生

本章内容

■ 介绍马克笔技法写生的必备用具，马克笔技法介绍和练习

本章重点

■ 马克笔的笔触练习和各种着色技法

■ 写生时准确的线描稿练习

学习方法

■ 马克笔写生画练习要循序渐进，先画局部景如单个景象或节点景象，逐渐再画全景

■ 临摹他人作品，或按照照片改绘成写生画，这种方法是实地写生最好的前期训练方法

■ 实地写生时，可运用各种方法绘制，如速写、线描画、在线描稿上用黑灰色加明暗效果、在线描稿上用限色（1~3色）上色、线描稿上用多色涂色……，形成多种风格的写生作品

1.1 简便马克笔技法写生

艺术专业（这里指美术专业和实用美术专业）的学生，在教学计划中都要进行美术基础训练，安排一定学时的室内外环境写生练习。学生外出写生一般是进行水粉、水彩或油画练习，携带的绘画工具十分繁杂、累赘，很不方便。从上个世纪60~70年代，马克笔表现技法传入我国，并很快地被国人接受、推广。这无疑地使绘画表现增加了一种新的技法，经过一定时间的运用和推广，这种技法就很快地表现出它的实用性和广泛性。这时许多艺术院校的师生、美术爱好者就开始运用马克笔技法，外出写生，其行囊只要一个书包装些画笔、一个小画夹和画纸就足够了，轻装前进很是方便。

要想善其事必先利其器。写生时用的画笔（主要是马克笔）和画纸是不可少的。

1.1.1 马克笔

马克笔（MARKER PEN）是上个世纪60~70年代引入我国的一种绘画工具。“MARKER”英语含义为“记号”、“标记”，开始时用于港口装卸包装和伐木场采伐木材上进行标写记号。当

时的笔杆体积较大,后来用于绘画,逐渐改变,就成为现在所使用的马克笔大小样式了。目前市场上出售的马克笔有水性的和油性的,水性的马克笔在写生作画时较为适用(见图1-1)。它具有较强的表现力,其颜色透明,与水彩颜色相似。一般情况着色由浅入深,可按马克笔笔触摆列,必要时颜色可叠加。在运用溶渗技法时,可将同一种不同明度的颜色,相互叠加溶渗。

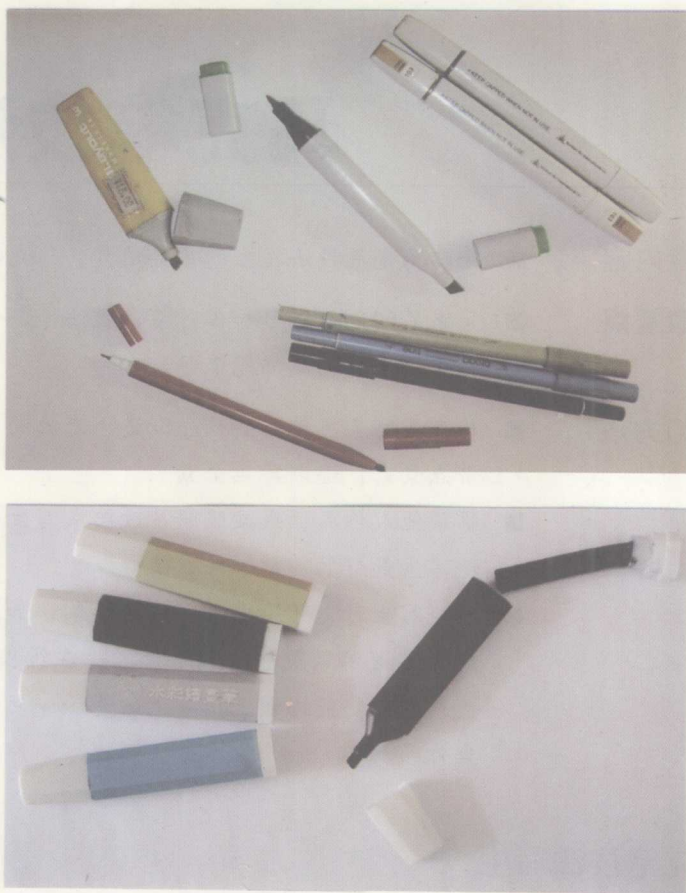

图1-1 水性马克笔

马克笔因受笔头宽度限制和市场现购的颜色种类较少,往往不能满足画面表现用色要求。但由于它能与水相溶,除去单独使用外,还可以根据画面具象表现需要与水溶彩色铅笔、水彩、透明水色结合使用,将各种技法进行综合,以满足画面表现之需要。

为了能在写生时着色得心应手,使马克笔的颜色种类更加丰富,可以充分利用用干了颜色的马克笔,常被扔掉的废马克笔(一次性马克笔除外),再度充填自调的水色,继续使用。

练习1-1 如何使用干了颜色的马克笔

1 将用干了颜色的马克笔的笔头拧下(如太紧,可用克丝钳子垫上软胶皮或软布,稍用力即可拧下)(见图1-2)。

2 将调好的各种明度水色吸入马克笔的储色囊中。水色的明度可加水来调,如需要灰调色还可加点黑色。

图 1-2 打开笔头的马克笔

透明水色 + 水 → 调出不同明度色。

透明水色 + 水 + 黑 → 调出不同明度灰调色 (见图 1-3)。

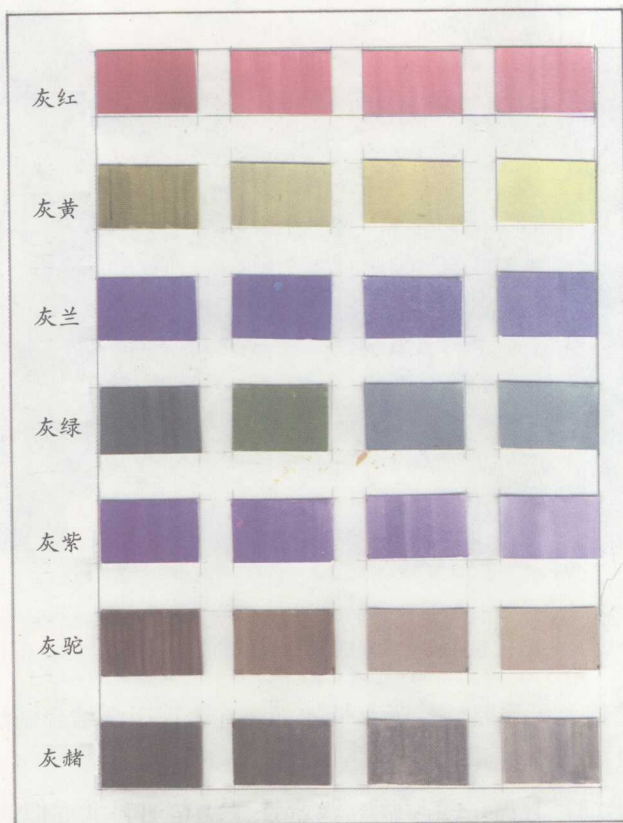

图 1-3 自制马克笔常用灰调色的明度渐变图

3 为了以后加水色拆装方便,如笔头嵌入笔杆处太紧,可用细砂纸轻轻打磨一下,然后再将笔头安装好待用。

4 作画时,使用水溶彩色铅笔着色进行水溶,马克笔作色后进行溶渗或画面局部颜色过深需要淡化,这些一般都要用毛笔蘸水进行处理。这时可将颜色用干了的马克笔,将笔内蓄水色海绵囊的颜色冲洗干净,然后吸入清水,自制成“清水马克笔”来代替蘸水毛笔进行水溶。

1.1.2 画纸

用马克笔技法写生,画纸是较为重要的。根据写生的具象环境形态特征、空间意境、运用什么样技法来表现其艺术效果等来选择画纸,还要考虑画纸的吸水程度。

用于写生画的画纸较为普遍,又因受到马克笔的笔头宽度限制,写生又常在户外进行,所以选的画幅不宜过大,一般常用3号(8K)、4号(16K)纸幅。常用的画纸如下:

- **绘图纸:** 纸面较坚实、光滑、吸水性较弱。画线描稿时可勾绘出复杂清晰地线条,适宜表现于画法或线条精细的淡色画。
- **复印纸:** 价格便宜,纸面较光滑,吸水性较弱,作画时可用干画法或叠色溶渗也容易出效果(见图1-4)。

图1-4 在复印纸上绘制的效果

- **速写纸:** 纸面略粗,纸质略软,吸水性较强,宜表现干湿结合画法,如先将纸涂湿然后再着色,可以模仿水墨画效果(见图1-5)。
- **素描纸:** 纸面稍细,且有一定厚度,吸水性较强和速写纸近似,宜用干湿结合画法(见图1-6)。

图 1-5 在速写纸上绘制的效果

图 1-6 在素描纸上绘制的效果

- **水彩纸**：纸质较厚且松软，正面纹理较粗（一般作画时常使用较平滑的反面），吸水性强。在勾绘透视图稿时，图线略有溶渗。结合水彩或水色，可绘制古老街道和一些古建筑物，会产生古旧的艺术效果（见图1-7）。

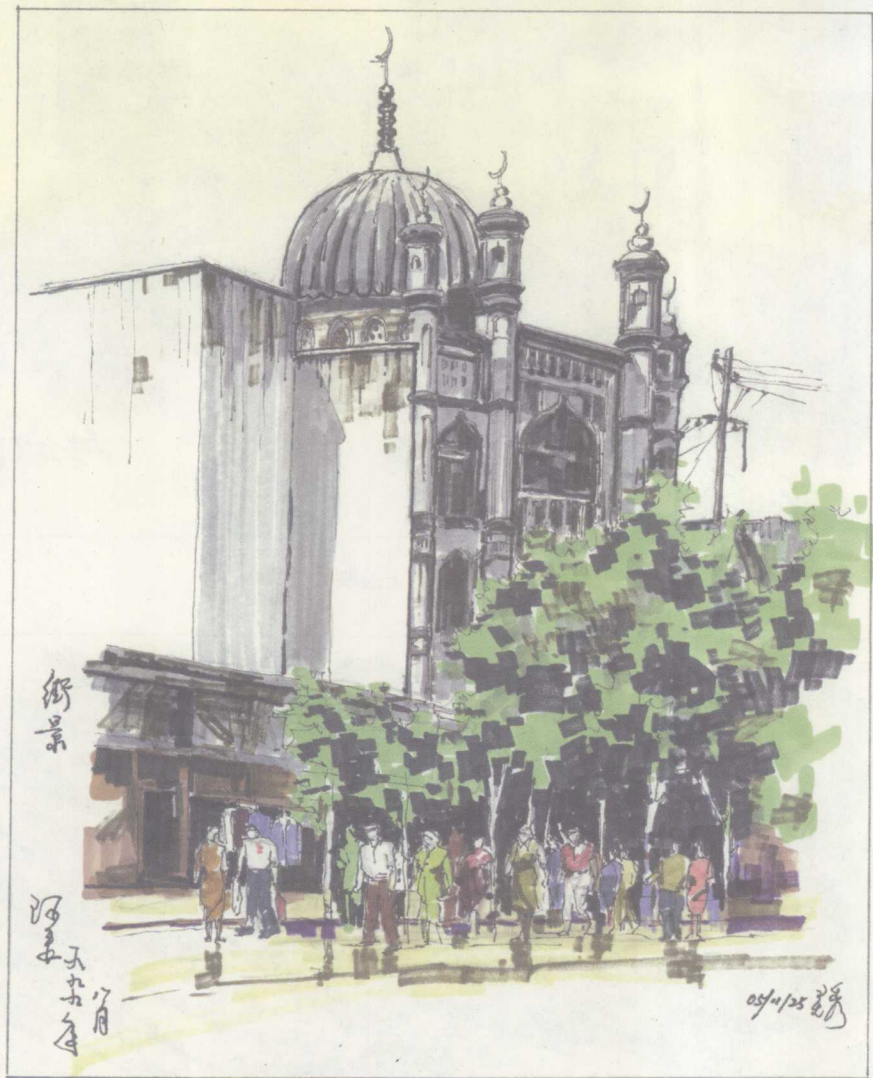

图1-7 在水彩纸上绘制的效果

- **卡纸**：分白卡纸和色卡纸。

白卡纸：纸张较厚硬，吸水能力较弱，颜色在纸面上能保持色的纯度，且笔触清晰明确（见图1-8）。

色卡纸：市场上售有各种色卡纸。选灰色调卡纸为宜，如线灰红、线灰黄、线灰兰、线灰驼、线灰橙等。作画时常依据画面的中间色或大面积色来选取色卡纸的颜色。

图 1-8 在白卡纸上绘制的效果

1.1.3 写生画作画的辅助工具

1. 画夹

因为受马克笔笔头宽度的限制,所绘制的写生画作品不会太大。一般常绘成3#、4#图纸大小的幅面,故而出写生时,不必带太大的画夹。按国家图纸标准,3#图面为 $293 \times 420(\text{mm})$,所以写生时只需带必3#图纸大小略写的画夹(或画板)即可。

2. 色线笔

马克笔技法写生,需先画出线描稿。为了突出写生画的写实特点和上色方便,特别是绘制街道、胡同、建筑等形象的写生线描稿,要求透视要准确,空间关系要明确,结构要严谨,图线要明快、清晰。

绘制线描稿的用笔,常选用针管笔、钢笔、黑线笔、色线笔等。外出写生常用针管笔、黑线笔、色线笔。

- **黑线笔**: 即指平时常用的针管笔、签字笔、会计用记账笔、记录笔等。这类笔市场上品种多、规格全且价格低廉,在使用上也比较方便(见图1-9),其中针管笔在使用后需要加以保护,必要时还要清洗干净。在选购时要试笔尖,流水通畅,勾画自如。笔尖粗细规格选0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5,根据描线需要来使用。特别是有些笔的笔头是尼龙材料,易磨损使用时要轻划,要倍加注意。

图1-9 各种黑线笔样式