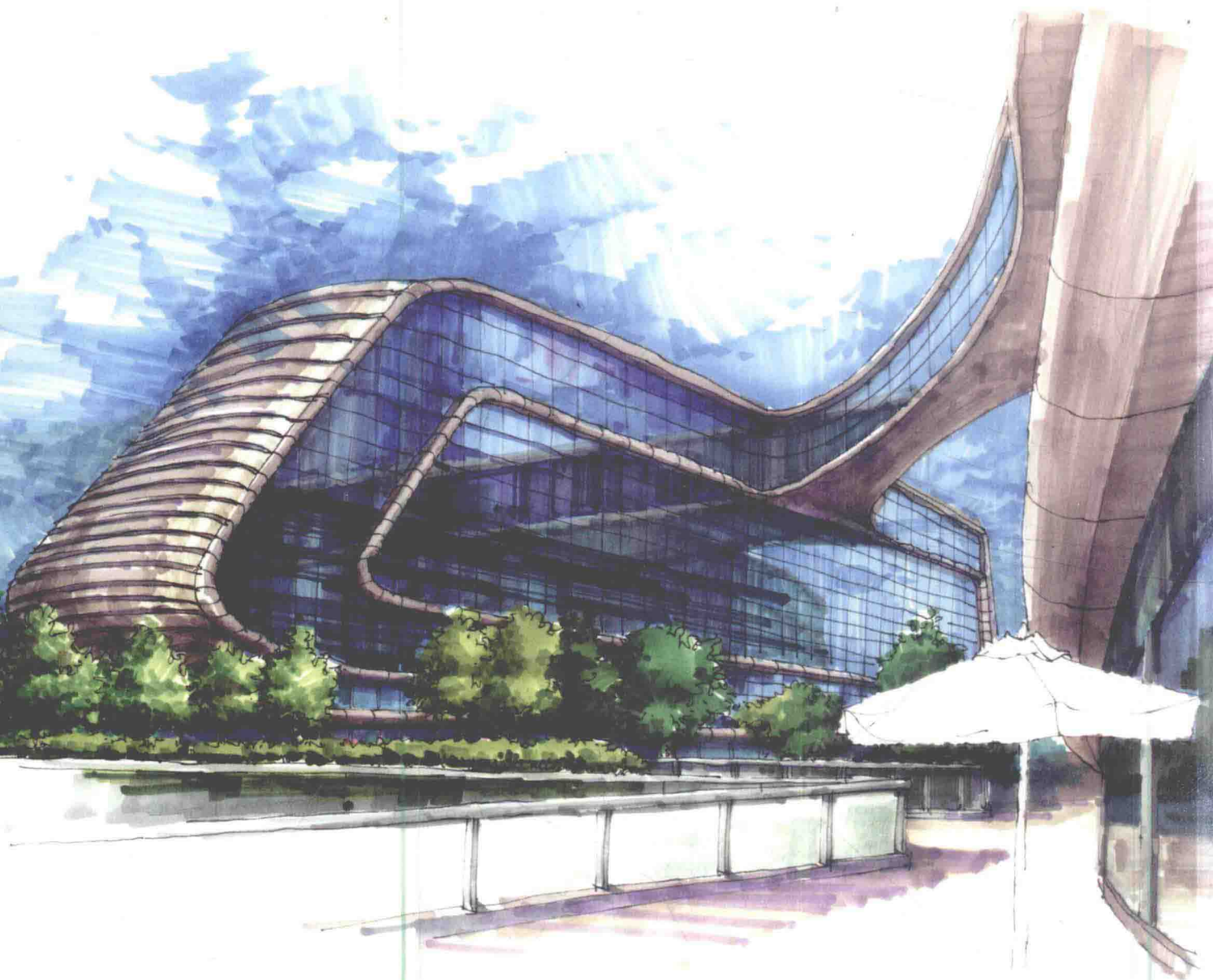

建筑马克笔画技法 与写生实例分析

林曦 著

JIANZHU MAKEBIHUA JIFA
YU XIESHENG SHILI FENXI

林曦 著

建筑马克笔画 技法与写生实例分析

中国电力出版社

内容提要

建筑马克笔画是学习者通过马克笔表达对建筑认识 and 理解的便捷方式,也是高等院校建筑学科基础训练的内容之一。书中通过大量教学案例的讲解,系统讲述了建筑马克笔画的学习方法。书中从审美观察、表达能力入手,分析总结建筑空间、材质、氛围等的形成特点与规律,并通过实例案例的过程剖析,讲解建筑马克笔画的作画要领与注意要点。全书共分七章,包括概述、客观景物与主观表现、建筑空间、建筑材质与配景、建筑氛围、建筑马克笔画写生实例分析、建筑马克笔画作品赏析,适合高等院校建筑学及艺术设计相关专业学生学习与参考,也适合建筑马克笔画入学者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

建筑马克笔画技法与写生实例分析 / 林曦著.

—北京:中国电力出版社,2017.1

ISBN 978-7-5123-9986-0

I. ①建… II. ①林… III. ①建筑画—绘画技法
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第264962号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:王倩

责任印制:蔺义舟 责任校对:常燕昆

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2017年1月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·8印张·256千字

定价:58.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

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

前言

马克笔这一绘画工具舶来于国外,起初的形态不易执握、色彩单调,但较传统绘画工具使用方便,又具有与水彩相似的透明性质等优点而获得人们的青睐。之后马克笔被不断地改造更新,不仅形态设计得更为合理,色彩种类变得越来越丰富,性能也越来越完善,展现出独特的效果和艺术魅力,深受广大设计专业人士及绘画爱好者的喜爱。如今马克笔不仅成为设计师的好帮手,还发展成为一新兴的画种风靡世界。

建筑与美术同属于艺术门类,它们之间相辅相成,互相渗透,有时甚至难以分清界限。建筑不仅具有实用的功能,其凸显的审美价值还是艺术家喜闻乐见的创作对象,更成为建筑学专业学生练习绘画造型与表现能力、接受美的熏陶与教育、提高艺术素养的源泉。而美术对于建筑来说,是通过对美的探索过程,总结美的规律以及训练、掌握美的创造和表达能力。因此,建筑学科的美术基础训练不是单纯的绘画技法的习得,应该渗透到与艺术创造相关的各个层面,建立起全面的艺术化思维观念,起到提高未来建筑师的艺术修养和审美表达能力的重要作用。

建筑马克笔画作为建筑学科的美术基础训练内容之一,是通过马克笔这种工具材料来表达对建筑的认识和理解,以绘画的具象形式呈现建筑及景观。建筑马克笔画属于色彩画的范畴,具备色彩画的一切要求。它不仅有素描的黑白灰层次,还有色彩的色相、明度、纯度以及冷暖对比等,因此,具有更强、更全面的视觉冲击力。学习建筑马克笔画,不仅要掌握相关的绘画理论知识,还要掌握马克笔的特殊性能与表现特色,从而丰富未来建筑师表达设计创意的语言形式。

建筑马克笔画的学习需要掌握正确的方法。初学者应面对客观景物进行写生训练,通过仔细观察,发现美的规律(包括色彩形成规律、造型、构造规律、节奏与韵律等),逐步提高自身审美修养并掌握审美表达能力,可以说,面对实景的写生训练是提高艺术素养的必经之路。然而处于图像时代的很多初学者不重视实景写生,混淆了图像与实景的区别,失去了与实景面对面的审美观察、体验的机会。因此需要认识图像与实景的区别,理解对景写生的精神内涵,以增强未来建筑师表达真实环境氛围的能力。

建筑马克笔画的学习更需要培养创意意识。创意是一切艺术的灵魂,通过绘画学习不仅要掌握普遍性的审美规律,还要积极发挥自身思维的主观能动性,努力提高创意意识,创造与众不同的具有艺术价值的作品。创意包含方方面面,从画面的构成、取舍移景到对景观的认识与再造等等,这种活跃的灵感思维应贯穿于绘画学习的各个阶段,从而训练和培养未来建筑师的设计创意意识。

本书的核心内容在于:①正确认识客观实景与图像的区别,强调如何在对景写生中训练审美观察、表达的能力和培养独特、高雅的审美情趣。②重视分析、理解和总结建筑空间、材质、氛围等形成特点和规律,掌握表达真实环境氛围的能力,提升作品的艺术品位。③在把握普遍性的审美规律基础上,积极倡导发挥不同个体的主观能动性,推崇艺术表现的多元化处理手法和技巧。④通过案例启发、引导并培养发现问题、解决问题的能力,掌握会思考、巧练习的学习方式,迅速提高建筑马克笔画水平和艺术修养。

希望本书能给广大读者以启迪和帮助,更希望得到同行、专家的批评与指正。

林曦

2016年8月于福州

目录

前言

1 概述 / 001

- 1.1 马克笔的特点 / 001
- 1.2 马克笔表现技法 / 003
- 1.3 马克笔综合应用 / 011

2 客观景物与主观表现 / 014

- 2.1 审美观察 / 014
- 2.2 审美情趣 / 017
- 2.3 审美表达 / 022

3 建筑空间 / 031

- 3.1 形象的实与虚 / 031
- 3.2 光影的强与弱 / 033
- 3.3 表现的多与少 / 035
- 3.4 色调的浓与淡 / 036
- 3.5 色彩的冷与暖 / 038

4 建筑材质与配景 / 041

- 4.1 砖石 / 041
- 4.2 玻璃 / 048
- 4.3 金属 / 051

4.4 木材 / 054

- 4.5 土坯墙 / 058
- 4.6 抹灰墙 / 059
- 4.7 瓦片 / 063
- 4.8 配景 / 065

5 建筑氛围 / 079

- 5.1 乡村 / 079
- 5.2 城市 / 083
- 5.3 天气 / 085
- 5.4 季节 / 086
- 5.5 时分 / 088
- 5.6 光照 / 090

6 建筑马克笔画写生实例分析 / 093

- 6.1 传统民居马克笔画写生实例与步骤 / 093
- 6.2 园林景观马克笔画写生实例与步骤 / 097
- 6.3 现代建筑马克笔画写生实例与步骤 / 101

7 建筑马克笔画作品赏析 / 104

1

概述

马克笔问世于 20 世纪 60 年代,起初马克笔笔身由小玻璃瓶组成,笔尖用螺丝固定在瓶盖上,称为“魔力马克笔 (Magic Markers)”。虽然执笔方式和换色很麻烦,但这种富有创造性的发明给建筑、广告等艺术设计行业增添了新的表现形式。随着不断革新改良,马克笔设计得更为合理,形态及功能渐趋完善,新的颜色也层出不穷,形成众多的马克笔品牌,国内市场上常见品牌有 Fincolour、Touch、斯塔、温莎牛顿等。如今马克笔不仅是设计师的好帮手,马克笔画也成为一新兴画种被人们所喜爱,马克笔风靡全球。

1.1 马克笔的特点

马克笔具有水彩颜色的特点,不但色彩鲜艳,颜色干得快,可以即刻在新色上进行覆盖、叠加,而且使用方便,不用像传统绘画工具一样事先准备与清洗,随取随用,省时省力,深受设计师和绘画爱好者的喜爱。马克笔按加入的溶剂来分,有水性、酒精、二甲苯等种类,但不管哪种都有以下几类共同特征。

1. 透明性

这是马克笔的重要特性之一,能模拟出鲜艳而透明的水彩效果,技法运用恰当能表现出丰富的色彩层次。

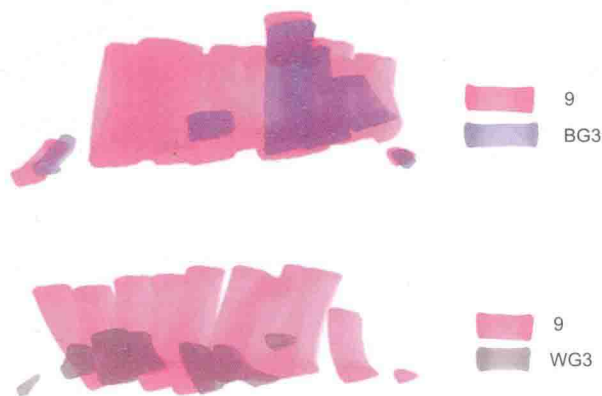

图 1-1 同一色彩分别叠加冷、暖两种不同色彩后的效果
以 STA 品牌的 9 号为底分别叠加 BG3 和 WG3,因 BG3 和 WG3 分属于冷灰色系和暖灰色系,叠加后呈现不同的冷暖倾向。马克笔的透明特性使不同色彩相互叠加后的画面效果丰富而微妙。

2. 覆盖性

马克笔颜色透明，意味着可以层层叠加，直到满意为止。但要注意两点：一是先浅后深的作画顺序，这与水彩极为相似。它的覆盖性不是完全遮盖，而是能透出底层的颜色，因此色彩含蓄而丰富，能营造出真实动人的效果。二是先彩后灰的原则，就是先画彩色再覆盖、添加灰色，因为灰色系列的覆盖性比彩色更强，特别是那些深重的灰色，如 STA 品牌的 BG5、CG5 等，如果先画灰色再叠加色彩往往使画面沉闷、灰暗、毫无生气。还有颜色也不能叠加太多或反复修改，那样容易使画面脏、灰、糊。

图 1-2 色彩叠加变深

STA 品牌的 58 号上叠加 BG3，色彩变深也更倾向冷色调，如需继续加深可再重叠 58 号、BG3 或冷红色系的色彩，切不可急于加深重颜色，如图中所示，BG7 的加入使丰富的色调变化顷刻消失，而且难以修复。

3. 预见性

有马克笔作画经验的人可以预知颜色之间叠加后的效果，比如通过几支冷暖、深浅不一的马克笔来塑造一棵或一片树林，只要记住这些马克笔标号和用色顺序，以后就可以一次次重复这一程序，塑造出相同的一棵或一片树林的效果。这对马克笔手绘表现有很大帮助，因为一旦这次成功了，当再次遇到相同问题时便可迎刃而解，提高了工作效率。

图 1-3 公园景观

熟悉了自己所用的马克笔性能和表现效果，就能轻而易举地表达各种各样复杂的场景。

4. 概括性

艺术创作都强调洗炼、概括的表现。虽然马克笔在使用中存在着不足之处（如色彩过渡的柔和性和含蓄性方面），但在实践中其概括性能显得尤为突出，给人轻快、直接、奔放的视觉效果。

图 1-4 丛树

通过色彩的冷暖、明暗变化概括地塑造出丛树的造型及前后空间，效果简洁明了，具有很强的视觉冲击力。

5. 易褪色

马克笔还有一个不足之处——易褪色，特别是紫色，因此马克笔作品最好避光保存，展出时要避免强光或阳光直射，还要有抗紫外线玻璃或塑料膜片保护，这样才能延缓褪色的时间。如果需要长期保存马克笔作品，必须扫描或拍摄成图像资料。

1.2 马克笔表现技法

进行马克笔技法练习之前有必要先制作一张马克笔色卡。虽然每支马克笔笔帽上的色彩代表这支笔的颜色，并用阿拉伯数字作了标记，但笔帽上的色彩与实际颜色之间常存在着差异，且画在不同纸张上也会出现不小的色差，因此画前需要亲自制作一张色卡，以备作画时挑选之用。

色卡制作有一定讲究，首先要区分色系，如黄色、红色、蓝色、绿色等色系，然后再对每个色系中的色彩进行由浅至深或由暖至冷的顺序排列（笔帽上的数字并不能准确代表色彩的深浅变化），最后再把颜色及数字标记在设计好的图表上（图表纸张应是今后绘画常用纸张，这样色卡就能准确反映每支马克笔的色彩）。

这张色卡上的颜色是本书作品中所使用到的色彩，除此之外，还使用了辉柏嘉品牌水彩彩铅。当然，品牌和颜色的选择纯属个人喜好，可以根据具体情况自由选择，不过有一点需要注意，不要把一个品牌的

1(Fine)	37	35	33	24	31	125(Fine)	132(Fine)	133(Fine)
23	22	16	137(Fine)	15	194(Fine)	9	77	83
163(Fine)	21	96	92	99	98			
233(Fine)	68	67	235(Fine)	241(Fine)	76			
23(Fine)	15(Fine)	26(Fine)	51(Fine)	30(Fine)	42	43	9(Fine)	11(Fine)
47	46	70(Fine)	57	58	61	50	90(Fine)	62
253(Fine)	254(Fine)	255(Fine)				GG1	GG3	GG5
271(Fine)	272(Fine)		112(Fine)			BG3	BG5	BG7
WG2	WG3	WG5	WG7		CG2	CG3	CG5	CG7

图 1-5 马克笔色卡
注：本色卡上标明 Fine 代表 Finecolour 品牌马克笔，没标名称是 STA 品牌马克笔。

所有颜色买齐，有些颜色极少用甚至用不到，如太鲜艳、太重太深暗的色彩，这些颜色是造成画面脏、灰、闷的重要原因之一。建议多购买些灰色系列的色彩，如蓝灰、绿灰、黄灰等，同样深灰颜色也要摒除。

每种画材都有自己的特点及表现技巧，练习之初先了解它的特性并掌握使用方法能事半功倍，提高作画效率和提升作品品质。马克笔主要有以下几种表现技法。

1. 干、湿表现技法

与水彩相似，马克笔也有干、湿表现技法。当需要表现对比强烈、结构分明的区域时使用干画法，就是让颜色稍干以后再覆盖，使得笔与笔之间界限清晰，笔触明显。若要表现虚幻的远景或过渡柔和的物象时，笔不要离开纸面，每笔连接着画，颜色之间未干会互相渗透，形成相互融合氤氲的效果。

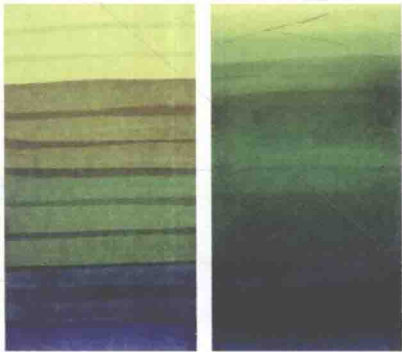

图 1-6 干湿技法
左图用笔从容，等颜色稍干再覆盖颜色，笔触肌理明显；右图用笔迅速，笔不离纸，颜色之间相互渗透过渡柔和。

图 1-7 灌木丛

图中, 对比强烈的地方用干画法, 笔触清晰可见, 作为陪衬的远景则使用湿画法, 几乎没有了笔触, 形成虚幻的视觉感。

2. 退晕技法

退晕技法分为同色退晕和混合退晕两种。同色退晕即同一色系的深浅颜色叠加, 营造调子的深浅变化, 比如蓝色系列, 先用浅蓝着底色, 接着用深一些的蓝色叠加, 再用更深一些的蓝色叠加, 这样就能表现蓝色由浅至深的色彩过渡。同色退晕还表现为同一支马克笔重复叠加的退晕方式, 如同一支蓝色马克笔叠加多遍也可表现由浅至深的色彩过渡。

混合退晕即不同色系的马克笔叠加营造色彩的冷暖及明暗变化。例如绿色的深浅变化, 先用黄绿, 接着中绿, 再用蓝绿及更深的蓝绿或者叠加紫红色使绿色倾向更深更冷的色调。

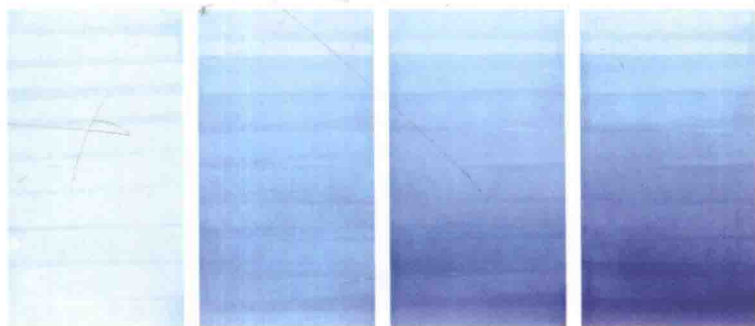

图 1-8 同色退晕

同一支蓝色马克笔因叠加次数不同形成由浅至深的色彩过渡, 同色退晕素描感强。

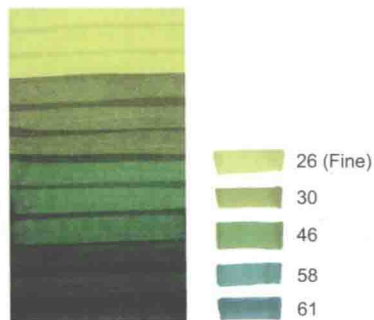

图 1-9 混合退晕

混合退晕既有素描关系亦可表达色彩对比, 这是马克笔画要掌握的重要技法。

3. 叠加技法

传统绘画材料如水彩、油画等，颜料一般是在调色板上进行混合，得到满意的效果后再画到画面上，而马克笔是直接在画面上通过多次叠加呈现丰富的色调。掌握叠加技法需要熟悉色彩原理和马克笔的性能，胸有成竹方可果断下笔。

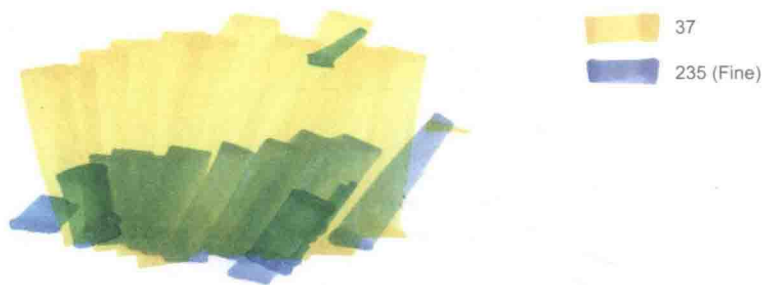

图 1-10 两色叠加

图中可见，虽然用色相同，但叠加次数不同呈现不同的深浅色调。

虽然马克笔丰富的色调是通过多次的叠加实现，但也不能无限制地叠加与修改，叠加不当会破坏整体效果，表现为以下情形：

其一，画面不精神，失去了马克笔轻快、简洁的特色。

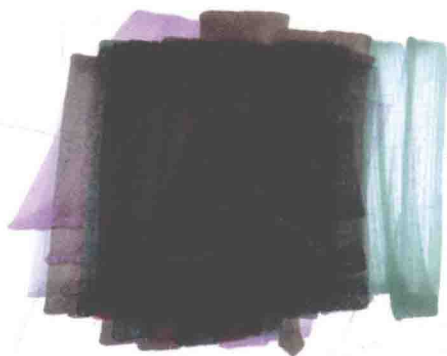

图 1-11 反复叠加色彩后的效果

其二，画面灰暗，特别是对冷暖色调把握不准，反复修改使画面暗哑。

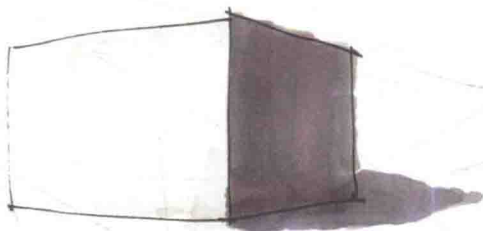

图 1-12 色性不分，画面灰暗无色彩

其三，深重色彩鲁莽的介入，使之前丰富的色调层次被遮盖（见马克笔特点之覆盖性）。

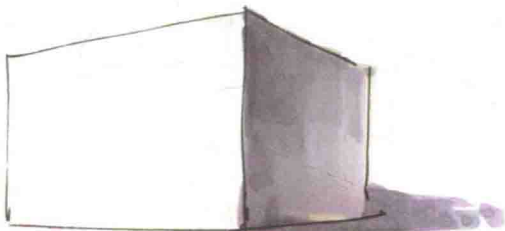

图 1-13 冷暖区分，画面色彩感强

4. 并置技法

不同色性的颜色并置在一起,能产生相互的衬托作用,起到提升画面鲜明对比的效果。并置产生的对比,主要有明度、纯度、冷暖、补色等对比。

图 1-14 明度对比

明度对比能使亮的更亮,暗的更暗。画面出现灰、沉闷的问题时,就应该增强明度对比。

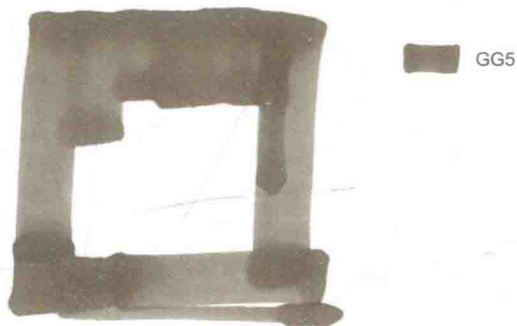

图 1-15 纯度对比

纯度对比是饱和色与不饱和色之间的对比,纯色与复色、间色并置时,能使纯色更纯,复色、间色更灰。

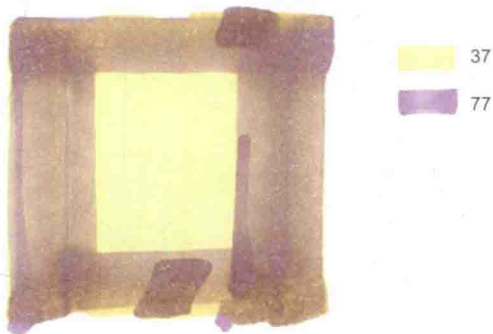

图 1-16 冷暖对比

色彩冷暖是相对的,比如大红色与朱红色相比,大红色显得冷一些,而与蓝紫色相比,又显得暖一些。由于色彩之间的相互作用,冷暖色并置时,暖的更暖,冷的更冷,且有一个显著特色:暖色有扩张、膨胀、前进感,冷色则表现为收缩、后退感。这个特点对画面空间的营造能起到重要作用。

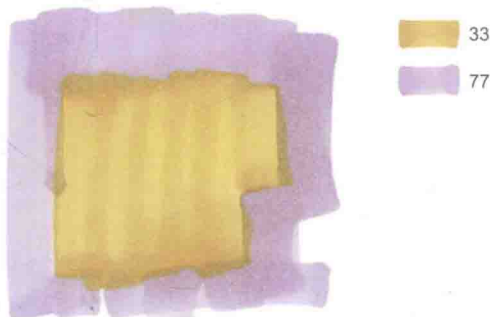

图 1-17 补色对比

在色相环中可见,三原色中的一原色与另两原色的间色互为补色关系,如红与绿、蓝与橙、黄与紫。补色关系是最强烈的色彩对比,因此它们并置时可产生鲜明、强烈的效果。

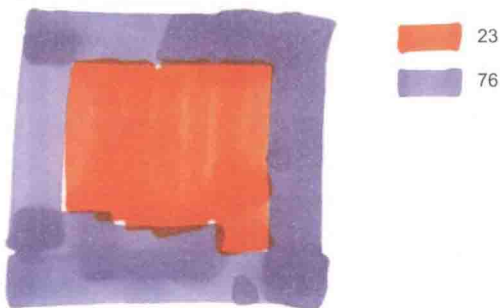

图 1-18 移动摊贩

一幅完整的作品总是存在明度、纯度、冷暖、补色等一系列的对比。此幅作品受光偏暖，背光偏冷，兴趣中心色彩纯度、明暗对比强烈，其他区域则渐次减弱。

5. 笔触技法

马克笔的笔触与画面其他各种要素（如色彩、透视等）具有同等的重要性，甚至对整体效果能起到画龙点睛的作用。马克笔善于快速的表现，因色彩透明又是通过叠加呈现，考究的笔触显得举足轻重。可以从以下几方面来把控笔触。

（1）透视

根据描绘对象的透视安排笔触走向，如路面的塑造、笔触都指向消失点，这样不仅能使透视感更强烈，也能丰富笔触的变化形式。

图 1-19 金山公园

图 1-20 金山公园(局部)

前景木桥以及水中倒影都根据成角透视特征往左右两边灭点方向用笔,结合透视规律的笔触表现更形象。

(2) 物体结构

根据对象结构来塑造,如树冠,用笔顺着树叶的生长形态排布,能使形象准确而生动。

图 1-21 宣传栏

根据树叶与树干不同的结构特点变换用笔,丰富了作品的表现语言。

图 1-22 临溪别墅

前景石块的用笔也是依对象的结构进行，粗率的用笔及浅淡的色彩既概括地塑造了形象，也弱化了兴趣中心以外的物象。

（3）节奏与韵律

根据画面整体关系进行细节调整，使局部的笔触统一到整体的关系中，形成秩序感、均衡感、韵律感及节奏感的有机统一。把握画面节奏与韵律的能力和修养需要长期训练，慢慢地培养积累。

图 1-23 南湖实景照片

图 1-24 南湖边马克笔写生

从实景照片中可见，建筑墙体上有斑驳的树影，但色调平均还有些杂乱。其实实景只是给我们提供原生态的美，而艺术作品的美是在原生态基础上提炼加工后的美。此幅写生作品为了突出主体，用笔上有轻重变化，树影也作了疏密排布，为使画面均衡最后又在左边白墙上添加几笔大小、形状不同的笔触，还起到活跃气氛的作用。

1.3 马克笔综合应用

马克笔虽然有诸多优点，但还不是全能的绘画工具，经常需要配合其他材料使用，比如马克笔无法呈现清晰的边界，而钢笔墨线能克服这一缺点，因此马克笔作品常常是在钢笔画的底图上填色。还有像彩铅、蜡笔、水粉颜料等都可以作为马克笔的搭档，对丰富画面的表现力起到不容忽视的作用。

1. 不同品牌马克笔混合使用

马克笔发展更新迅速，新的颜色层出不穷，特性不断增加。初次购买之前最好先了解一下，可以找些专业书籍或咨询画家朋友，也可以到画材店实际使用后决定购买何种品牌。不过要注意，应选择众口皆碑的优质品牌。当然，自己的实践经验最为可靠，通过摸索总结自己的用色喜好并选择相关色彩。不同品牌的马克笔可以混合使用，能补充单一品牌马克笔色彩的不足，丰富马克笔的表现力。

图 1-25 不同品牌马克笔

2. 与水性彩铅混合使用

水性彩色铅笔是补充马克笔颜色不足的便捷工具之一，它还能调整、修改马克笔的颜色与纹理，丰富画面的色彩和肌理。水性彩铅与马克笔交替使用能使画面达到理想的效果。

图 1-26 辉柏嘉水性彩铅

(1) 先彩铅后马克笔融合更自然

水性彩铅溶于水及酒精等溶剂，因此先画彩铅再覆盖马克笔能使细节更加柔和，过渡自然，同时色彩也变得更加微妙与细腻。

图 1-27 彩铅上叠加马克笔效果

图 1-28 屏山民居