

高等院校 **建筑** 美术教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

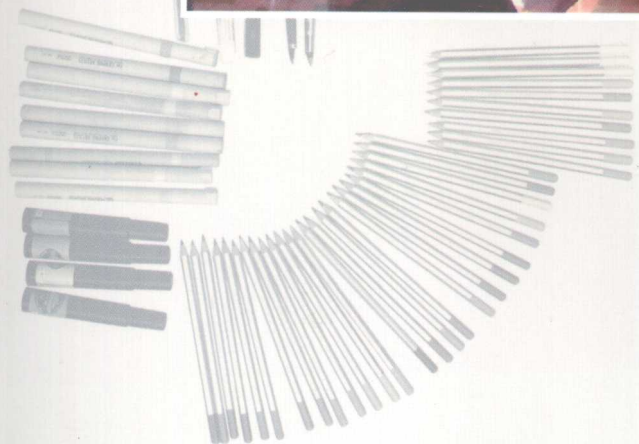
Drawing Techniques With Marker Pen

马克笔表现技法

王天扬 王宏岳 杨涛 编著

Drawing Techniques With Marker Pen
Drawing Techniques With Marker Pen

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

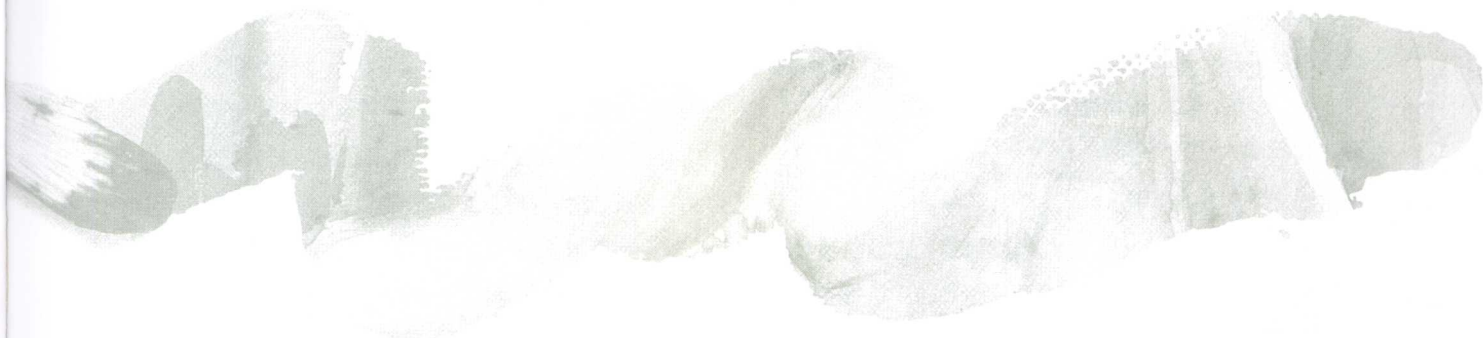
高等院校 **建筑** 美术教材

丛书主编 杜筱玉

Drawing Techniques with Marker Pen

马克笔表现技法

王天扬 王宏岳 杨涛 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克笔表现技法/王天扬, 王宏岳, 杨涛编著
—武汉: 湖北美术出版社, 2008.5
高等院校建筑美术教材
ISBN 978-7-5394-2182-7

- I. 马…
- II. ①王…②王…③杨
- III. 建筑艺术—绘画—技法 (美术)—高等学校—教材
- IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 038372 号

责任编辑: 王 乔
 龚 黎
整体设计: 王 乔
技术编辑: 祝俊超

马克笔表现技法 © 王天扬 王宏岳 杨涛 编著

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
 湖北出版文化城 B 座
电 话: (027) 87679520 87679521 87679522
传 真: (027) 87679523
邮政编码: 430070
h t t p: www.hbapress.com.cn
E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn
制 版: 武汉宏隆制版有限公司
印 刷: 湖北三川印务有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 6
印 数: 4000 册
版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷
I S B N 978-7-5394-2182-7
定 价: 33.00 元

序 言

张良皋

担任高等学校建筑美术课程的一群有志之士聚集起来，撰写了一套教学用书，由湖北美术出版社出版，这套书的书目是：

- 一、《素描基础》(华中科技大学杜筱玉、刘昕、李梅)
- 二、《钢笔画技法》(武汉大学袁诚、华中科技大学秦凡)
- 三、《色彩静物》(中国矿业大学刘远智、华中科技大学杜筱玉)
- 四、《色彩风景》(清华大学高冬)
- 五、《建筑表现技法》(华中科技大学李保峰、李钢)
- 六、《环境雕塑》(北京建工学院刘骥林)
- 七、《室内外设计思维与表现》(武汉理工大学朱明健等)
- 八、《水粉风景技法》(华中科技大学秦凡、杜筱玉、李梅)
- 九、《钢笔淡彩表现技法》(谢尘)
- 十、《马克笔表现技法》(华中科技大学王天扬、王宏岳、杨涛)

一望而知，这套书几乎涵盖了建筑美术的全部内容，编写者也大多是富有经验和造诣的教师。可以预期，高校建筑专业的美术课教学，将有一套完整的、全新的教材，为教师和学生提供参考。

作为中央大学建筑系的一名老学生，看着这些书名就感到亲切。当前中国的建筑美术教学还保持着优良的传统，科目内容与我们昔年所学大致相同。在我们当年的课表上，一年级安排了“素描”和“徒手画”，二年级有“单色水彩”，三年级有“水彩画”(包括水粉)，四年级可以选修雕塑乃至油画。令人遗憾的是当年正值战争时期，缺少教科书。国外建筑学校流行的教学参考书是 Gupta 著的三本：铅笔画、钢笔画、水彩画(包括建筑渲染)，但价格昂贵，同学们只能在图书馆浏览而不能“拥有”。现在出版条件大为完善，老师们可致力著述，教科书也日趋完善。眼前的这一系列十本，当然已非首例，也料将来必有更好的后来居上，但这一系列书可以肯定是在当前条件下力求完善的一套。

值得讨论的是：这一系列书的选题是不是太“传统”了？是否有“守旧”之嫌？这会牵出一大串问题，不妨由近及远，顺次发问：建筑系该不该教美术课？建筑美术课该不该有新道道？该不该由“机器美学”或直接用科学来代替美学？建筑究竟是不是艺术……这一串问题会越问越多，越问越大。

我们的回答会是简单的：建筑美术课的发生、发展和演变到今天的现状，完全出乎自然。建筑界不曾有过什么先圣先贤，奠定一个“哲学基础”，让后辈遵行无替。建筑需要用美术手段来表达人们的意图，也需要通过美术训练来提高人们的鉴赏能力。需要就是哲学上的“道法自然”。中国从“有史”以来，就是由画家经营建筑^①。王莽时代就举行过“建筑方案”的竞赛^②，从北魏的蒋少游一群^③，到隋唐的“三阎”^④，再到清朝最后一位设计颐和园的画家庆宽^⑤，都是专业化或者至少半专业化的建筑师。中国有世界最早的建筑学校——画院，至迟在五代的南唐、西蜀，就已成立画院。宋代的画院，更是日趋完备；到宋徽宗时期达到鼎盛。画院中的“屋木”一科，就是建筑科。中国画家与建筑，从来血肉相连。

在中国的画院为建筑培养人才时，西洋建筑还停留在石匠的“家学”。与中国相比，西洋建筑走了一段无法回避的历史弯路。西洋建筑的家谱要从埃及算起。埃及人并非不想用土木来作建筑，但尼罗河两岸生态恶劣，只好在石头上打主意，石匠就成了左右建筑的行业。希腊、罗马的生态比埃及强不了多少，建筑师的业务

只能由石匠世家来承担，尽管石匠早已升格为雕刻家，但也改变不了事情的本质。雕刻家作建筑只能注重个体，把建筑当成放大的雕刻，他们在这方面取得了辉煌的成就，但局限也就在此。到1795年法兰西艺术学院成立，才有条件让建筑学“复归”绘画，强调必须具有较扎实绘画基础的学生才能进入建筑学校。

我们现代建筑学校都直接间接师承或取法法兰西艺术学院。法兰西艺术学院选择素描和水彩作为建筑师的基本功训练很自然：素描侧重准确性，水彩侧重表现力。建筑师显然必须具备这两种本事，而且只要具备，就已够用。法兰西艺术学院为后学作了最佳选择，当然也不反对锦上添花。例如，钢笔画就是素描的延伸，水粉画就是水彩的扩大，其他如木炭笔、粉笔、马克笔、油画笔……都是“武器”，真正的战士都不会拒绝新武器。不过，建筑师应该谨守一条：他所选择的武器必须为建筑服务。

上世纪初叶，也有不少建筑界的志士仁人，立志要为建筑师的美术训练作一番改革。其中德国一派学人，眼见德国工艺美术光彩照人的成就，受到“挡不住的诱惑”，把对工艺美术训练行之有效的成套方式引进了建筑。例如平面构成、立体构成、视觉训练、模型制作，等等。把这些课程引进到建筑，本是有益的尝试，而且也有不少学生由此入门，成了出色的建筑师。但是相比之下，平面构成代替不了绘画，立体构成并不胜过雕刻；“视觉训练”貌似“科学”，但远不如绘画、雕刻之开发“潜能”、培养“直觉”之直接有效；模型制作在建筑中本属必不可少，但在初期构思中全无用武之地，作为表现方式也不如绘画迅速有效，更勿论电脑的三维动画已经对模型制作构成威胁。谭垣先生对这种现象作了令人信服的定论：工艺美术是“小艺术”，建筑是“大艺术”，放大的小艺术不是大艺术。换句话说，对小艺术的训练方式不能全面施之于大艺术。

想在建筑这一门大艺术的教学中取巧、走捷径，是徒劳的。我游历美国时，见到有的建筑学校的学生，醉心“抽象艺术”，结果在建筑上一无成就。他们的抽象艺术作品，完全不是我们四年级学生的对手。伊利诺技术学院(IIT)建筑系是密斯·凡·德·路亲手创办，率先废除了素描水彩而代之以彼德·汉斯所创导的视觉训练，但在我到该校讲学参观时，他们已在视觉训练中悄悄恢复了一些绘画作业。但积重难返，他们的学生们仍然不能以绘画来表达设计，只得乞教于模型。他们的模型制作得一丝不苟，相当精美，但我的评价却是“荒时废业”“劳民伤财”，即使成为模型制作专家，也挡不住大量模型制作工匠来抢饭碗。彼德·汉斯的高足佐尔先生曾到华中科技大学建筑系讲学，教授视觉训练，我们受过传统美术训练的学生对视觉训练接受之快、了解之深、出手之不凡令佐尔先生赞叹。我也曾当面求教于佐尔先生：视觉训练之美丑标准何在？视觉训练与建筑如何结合？他的回答是：也在摸索之中。可见，视觉训练这一学科，至少可以断言迄今尚不成熟。

“道法自然”的确是历劫不磨的哲理。自然产生的事物常常就是合理的结果，完全不必喊些“不破不立”“破字当头”的口号来蛊惑人心，推销未必有效的“发明”。建筑界对美术课程的“创新”尝试并非全然白费，它多少丰富了教学内容，其可取之处自然会被纳入传统。同时以将近一个世纪的努力，从另一个方向的实践证明传统的建筑美术训练仍具有旺盛的生命力。西方建筑学校对传统美术教学正在流行某种怀旧情绪，并非空穴来风。我们建筑系的老师和学生，大可不必怀疑我们的美术课程是否过于“传统”“守旧”而正在犯什么“大方向错误”。教者尽心教，学者用功学，这就是一切！这篇序文，未必能为众家著者的劳绩增光添彩，但如果能为教学双方都加强一些信心，也就令作序人感到欣慰。

注 释

①西汉刘向《说苑》记载较早的传说：“齐起九重之台，国中有能画者，则赐之钱。狂卒敬君，居常饥寒。其妻端正。敬君工画，贪赐画钱；去家日久，念其妇，遂画其像，向之喜笑。”

②《汉书·王莽传》：“营长安城南堤封百顷……莽乃博征天下工匠诸图画，以望法度量。”

③与蒋少游同时代的建筑画家，有北魏的高遵、南齐的陶

景真。

④“三阎”指阎毗、立德、立本父子。同时代的建筑画家有：展子虔、郑法士、郑法轮、董伯仁、杨契丹等。

⑤庆宽(1848~1927)，正黄旗人，原籍铁岭。光绪十四年(1888)颐和园动工，由庆宽设计绘画。他本是画家，有醇亲王像等作品传世。

目 录

序 言

第一章 马克笔表现概述	1
第一节 马克笔的艺术表现特点	1
第二节 马克笔的工具与材料	2
第三节 马克笔的基本用笔方法	4
第二章 马克笔的训练方法	6
第一节 单体训练（点、线、面的训练）	6
第二节 家具及室内外陈设训练	8
第三节 单体植物的训练	11
第四节 景观树木的训练与表现	12
第五节 不同材质的训练	13
第六节 人物配景训练	21
第七节 构思与构图训练	23
第八节 空间表现训练	25
第九节 色彩表现训练	29
第十节 方案构思草图的表现训练	32
第三章 马克笔与其他工具的综合表现	34
第一节 与铅笔的结合表现	34
第二节 与钢笔的结合表现	35
第三节 与彩铅的结合表现	36
第四节 与水彩的结合表现	37
第五节 与其他工具的结合表现	39
第四章 马克笔技法示范	40
第一节 室内一角	40
第二节 景观表现	44
作品临摹与欣赏	46

第一章 马克笔表现概述

建筑师、环境艺术设计师及艺术学院的学生，还有准备参加美术高考的考生常常利用马克笔这一表现形式来记录设计草图方案、创造各种室内外视觉以及场景、表达其设计思维。马克笔表现与电脑绘图相结合，会产生非常好的视觉效果和形式感。已经成为室内外专业设计人员不可缺少的一项基本训练，是表达思维的一种重要手段，因此马克笔表现在现代造型艺术中受到高度重视，并且受到越来越多的关注。

第一节 马克笔的艺术表现特点

马克笔是一种速干、稳定性高的画材，具备有非常完整的色彩系统可供画者使用。与其他绘画材料相比，马克笔能更快更方便地绘制出设计者的设计理念及对成品的预想，所以无论在平面设计、服装设计，还是工业产品设计等方面马

克笔都被广泛运用。它是每个设计者不可或缺的设计工具，能让咨询接收者清楚地了解设计者所欲表达的讯息。

马克笔特征上有线条与色彩的两重性：既可以作为线条使用，也可作为色彩进行渲染，后者运用较多。钢笔在马克笔表现中起着重要的作用。在草案设计中，钢笔往往用线条来造型而马克笔色则用来烘托画的气氛。马克笔自身的色彩排列又有线的感觉，故造型生动，马克笔自身就是线条与色彩结合的完美体。常见的马克笔画面，钢笔线是“骨”，色彩是“肉”，线塑造型以气势，色赋予形以情态，骨肉相附，最终形成物象之体，体是形的最终表现，人景同理。一幅好的马克笔画面是要表现精、气、神；要体现出建筑及室内场景的情态和内涵，如同画人一样，要描绘出个性的鲜明特征。

(图 1-1-1)

图 1-1-1 作者：王天扬

马克笔表现通常是在钢笔骨架的基础上进行塑造,但这并不意味着可以涂鸦。马克笔上色应当肯定、大胆但是要排列有序。最终感觉要简洁明快,内容丰富而含蓄,将一切色彩语言都统一地总结在总调子中,见好就收,意到笔到,意在笔先。

马克笔的兼容性很强。作画的过程中与其他绘画工具都可以相互融合使用。从表现形式上讲,可以与钢笔、彩色铅笔、色粉笔、透明小彩、油画棒共同使用。只是通常与钢笔结合比较方便,故在现在的绘图中使用者比较多。而其他许多绘画工具未被设计者运用和推广,实际上尝试使用也会取得意想不到的效果。任何一种特殊的表现技法只有在与表现内容完美结合这一时刻,才能体现出它的价值。

马克笔表现主要是培养设计专业学生的动手能力,培养脑、眼、手的相互协调能力和表现能力,是一种专业基础训练的表现形式。就如同绘画基础中的素描一样,是专业设计师不可缺少的一项基本功。

运用马克笔表现时,不在于它画功的完美,内容的完整,更注重的是构思到表现的过程。由于材料的特殊性,更需要作者的思维具有整体感,要有全局意识。建筑设计,环境艺术设计专业的学生,若不掌握马克笔技能,就很难从事相关专业图形思维表达,而且这种训练应该是长期的、坚持的、不间断的。(图 1-1-2)

图 1-1-2 作者:郑向国

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,效果很单薄,线稿容易花掉。价格便宜,现在市面上有售。
韩国产的 TOUCH 牌双头马克笔,水量饱满,色彩未干

第二节 马克笔的工具与材料

1. 马克笔的种类

设计表现中使用的马克笔分为油性马克笔和水性马克笔两种。

油性:色彩不溶于水,光亮透明,为了充分发挥其笔触变化的特点,较适合于在铜板纸上表现。

水性:色彩与水可以融合,画起来比较自由,与彩色铅笔、水彩的相容性也很好,适合在绘图纸上表现。

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生动独立的特点。

马克笔与其他工具最大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匠心的风格。(图 1-2-1)

目前马克笔在市场上可买到的主要有以下几种:

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,色彩丰富,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。油性为主。

时叠加会自然融合衔接,有水彩效果,价格便宜。现在设计人员和漫画爱好者选用较多。

现在还新有一种美国产的酒精性马克笔也很好,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感觉才行，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）。马克笔是展现笔触的画材，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，最好选用同一杆上有两个笔头的马克笔。

2. 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，且会造成笔角扩散，混淆不清。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。

目前市面上有一种马克笔专用纸 PAD，效果也很好。

- 马克笔纸张规格与表现之间的关系：

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。

如果画面很大的话，可以先画在描图纸上，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。

马克笔以其速干、稳定性高、上色方便的特性，更成为设计者在设计预想上表现最迅速、最有效率的画材。初学者在马克笔的使用上应该注意以下几点：

- 马克笔上色后即无法擦拭修改，因此绘图时应详加考虑再下笔。
- 马克笔用完后要立刻盖紧笔头，以免干涸。
- 若是酒精马克笔挥发后可再注入乙醇（酒精），但色彩会变淡。
- 酒精性马克笔及溶剂性马克笔的补色液不可互加。
- 使用马克笔时不可太用力压，这样才能保持笔尖寿命。
- 就马克笔的晕散程度而言，溶剂性马克笔最高，酒精性马克笔次之，水性马克笔最低。
- 市场上常见的马克笔有两类，俗称为水性马克笔和油性马克笔（溶剂性马克笔，酒精性马克笔）。

3. 其他辅助工具与材料

针管笔需要准备几种型号，常用0.1，0.3，0.5和0.8，有了线型的变化画面才会丰富。

彩铅、水彩、水粉多种绘画材料可以丰富画面效果与表现力。

直尺、三角板等精确绘图辅助工具：准确的透视，特别是初学者，辅助工具的使用还是很有必要。

图 1-2-1

第三节 马克笔的基本用笔方法

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不同。(图 1-3-1)

马克笔的笔触排列正是它的优势所在,进行设计表现应充分利用其笔触特点。不同的笔触排列组合,体现出空间的

造型色彩、质感等设计效果。同时不同的用笔方法、笔触排列衔接以及点线面的组合,带给人不同的视觉和心理感受。初学马克笔表现应经常进行不同色彩的笔触排列练习,以掌握其特点,并可观察色彩效果。

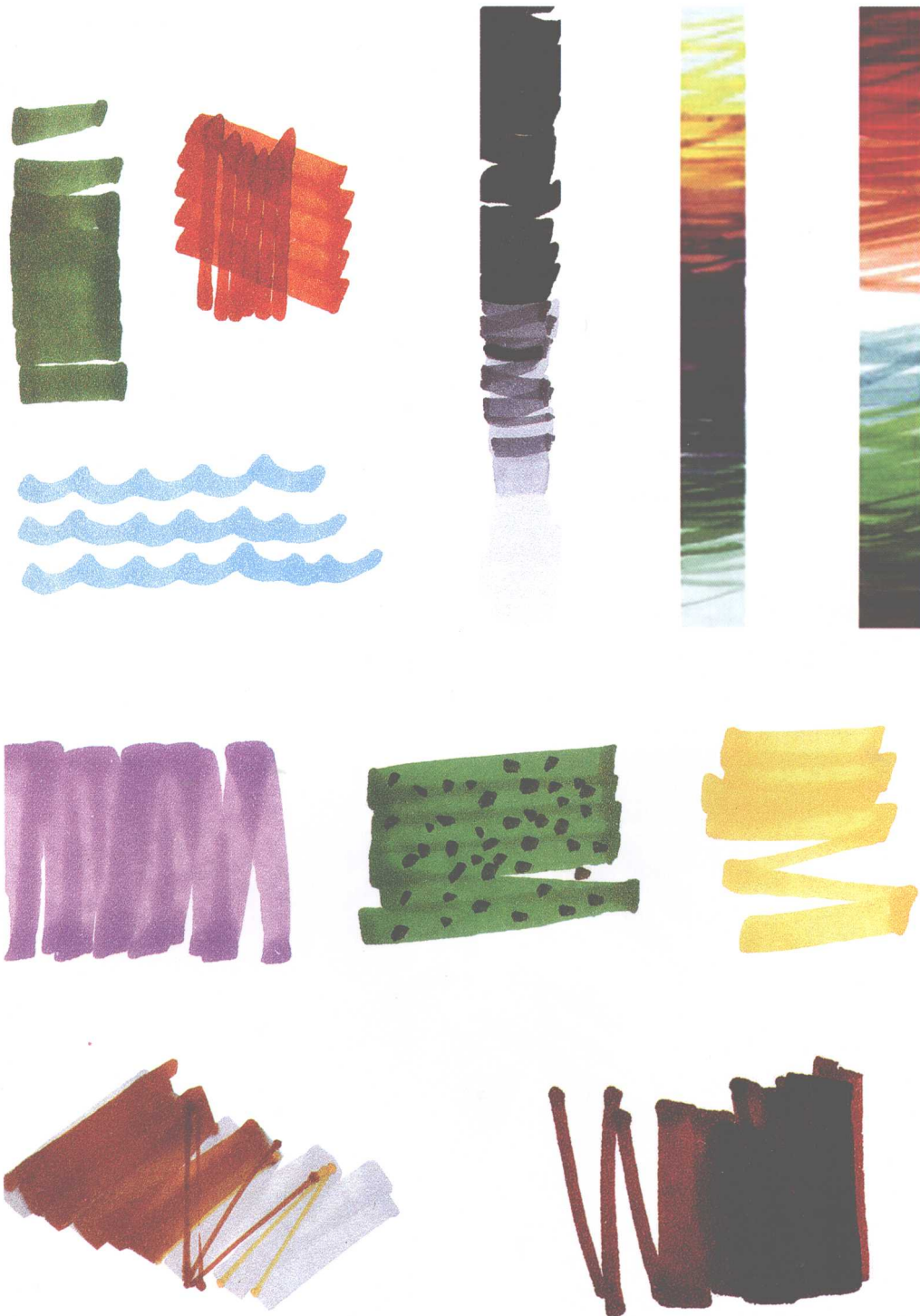

图 1-3-1

下面介绍几种基本的排列用笔方法：

排笔利用马克笔的笔头特点，平行排列表现，并注重笔触与色彩自然衔接，是马克笔表现的基本技法。适于展示开阔、平滑的结构，比如地面、墙面等。（图 1-3-2）

点笔、跳笔，使看似随意的点画，表现出草地、地毯、

植物等材质特点，点给人以生动活泼的感受。（图 1-3-3）

晕化、留白，此特点类似于国画、水彩的表现方法，适于刻画天空、水面或玻璃反射的效果。在表现时可先打湿纸面或用水晕染并适当留白，产生丰富的色彩效果。

图 1-3-2

图 1-3-3

课题设置：

① 尝试马克笔在不同纸质上的表现效果，并注重笔触的特点与衔接。

第二章 马克笔的训练方法

前一章简单地介绍了马克笔的工具与材料，纸材在马克笔的绘制过程中亦是重要的先决条件。因为在不同的纸张上，马克笔画出来的颜色会较深浅不一，溢墨程度和线条的清晰与否都和使用的纸张有关。一般来说马克笔对纸张的宽容性还是比较强的。比如绘图纸、硫酸纸都可以用。我们建议训练用纸首选为 A3 和 A4 规格的复印纸为好，以后可以依据自己的需要而选择合适的纸张，以达到最好的效果。

目的与要求

掌握点、线、面的自身特性；

了解点、线、面在马克笔实践中的运用。

第一节 单体训练 (点、线、面的训练)

点线面独立在绘画中作为最小的造型元素，起到丰实和活跃画面的作用。不同的点、线、面带给观者的心理感受也是不一样的，通过不同的排列和用笔，产生不同的心理效应。如宁静，如短促，如悠长……

① 细小的点、线、面——密集、匀称（图 2-1-1），较多地使用了小而密集匀称的点线构成丰富的画面空间。

② 宽大的点、线、面——平衡、端庄。（图 2-1-2）

图 2-1-1

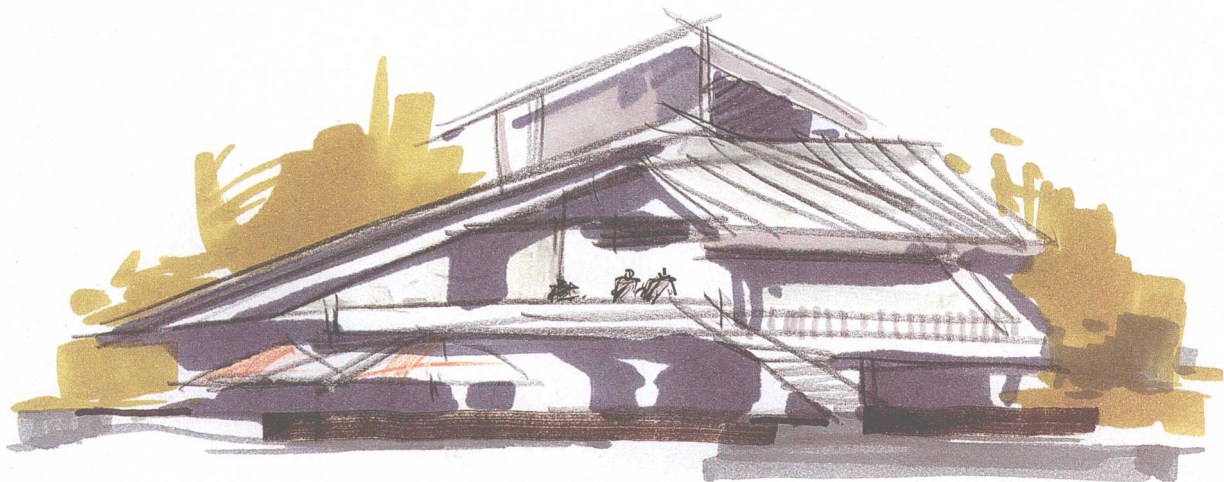

图 2-1-2

③交叉的点、线、面——紧凑、严密。(图 2-1-3)

④混合的点、线、面——自由、奔放。(图 2-1-4)

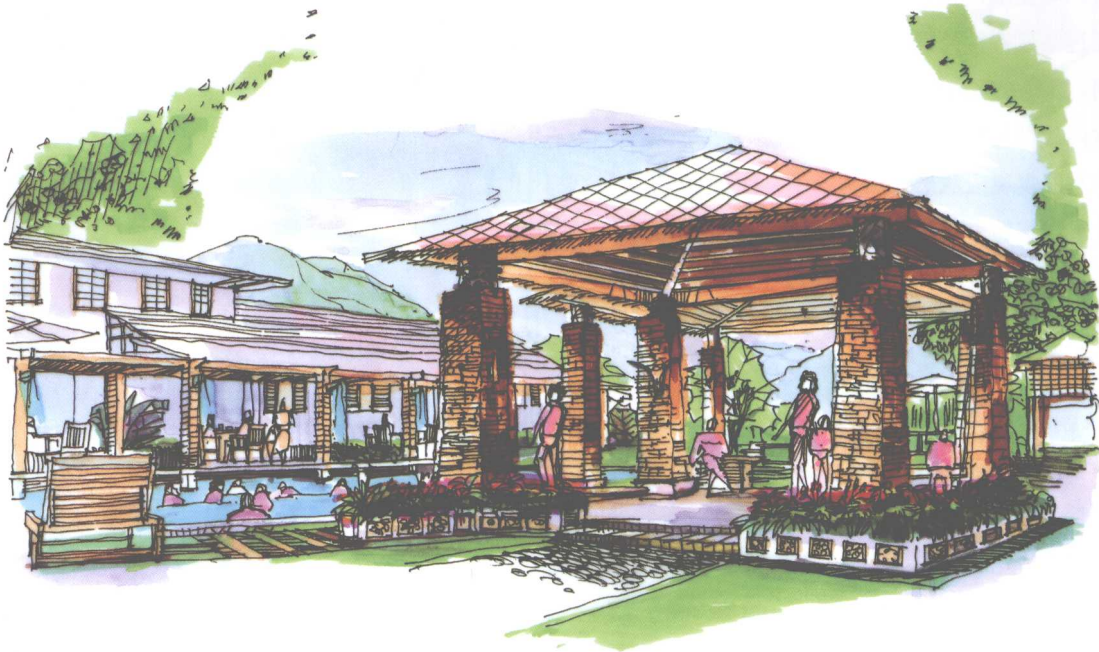

图 2-1-3 作者: 姚华兵

图 2-1-4

思考与练习:

- ① 做不同的点、线、面排列练习。
- ② 在练习时要有意结合点、线、面的抽象概念。
- ③ 在马克笔训练中尝试以点、线、面为主的写生训练。

第二节 家具及室内外陈设训练

目的与要求:

通过临摹构件元素,要求关注细节,了解细节在画面中的作用。家具在室内设计中起着不可替代的作用,通过练习,掌握室内物件与整体之间关系。

家具的表现应从形体结构入手,注意空间透视效果,上色时注重质感的表现与虚实的变化,应表现出既轻松又结实的效果。(图 2-2-1)

室内家具作画步骤 (图 2-2-2)

这里以一套家居餐桌椅为例来介绍使用马克笔进行表现的方法。

1. 完成铅笔透视图线稿,要求透视准确,比例恰当。
2. 使用绘图针管笔对线稿加工,注意线条的表现与形体的体积明暗的刻画。

3. 上色,按照家具的体面及明暗关系入手刻画物体,先以材质固有色平铺,再以深色表现明暗与材质。

4. 主体家具刻画完成,注意马克笔笔触与材质的关系。
5. 使用白色修改液或白色水粉颜料提亮高光或修改。

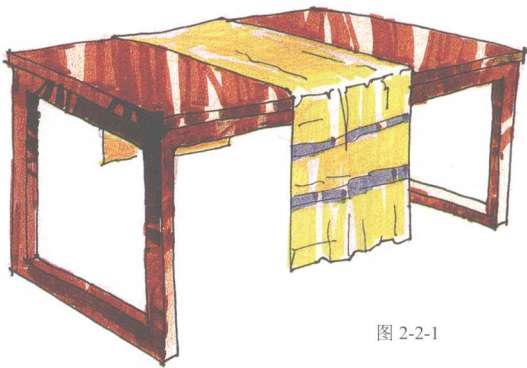
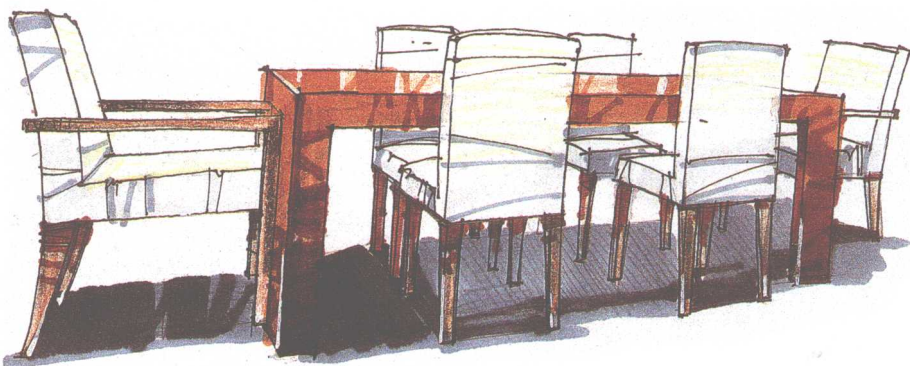
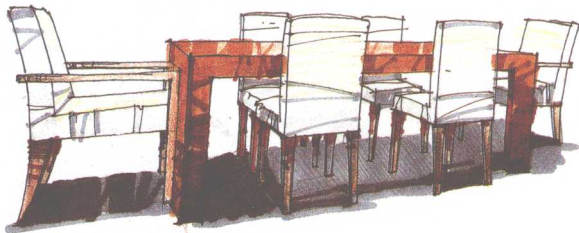
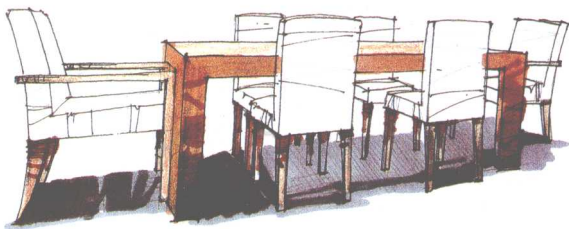
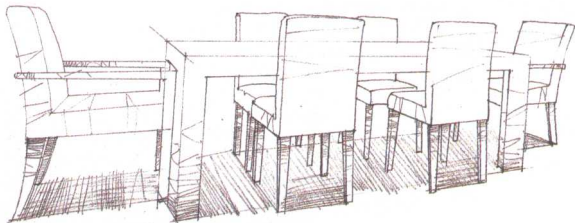
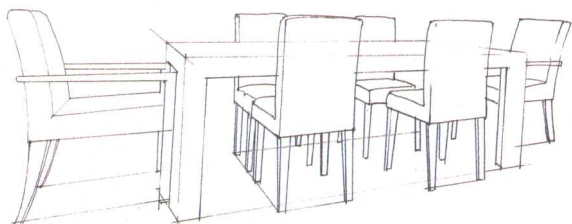

图 2-2-1

课题设置:

- ① 按照书中步骤临摹。
- ② 面对实景作各种表现练习。

图 2-2-2

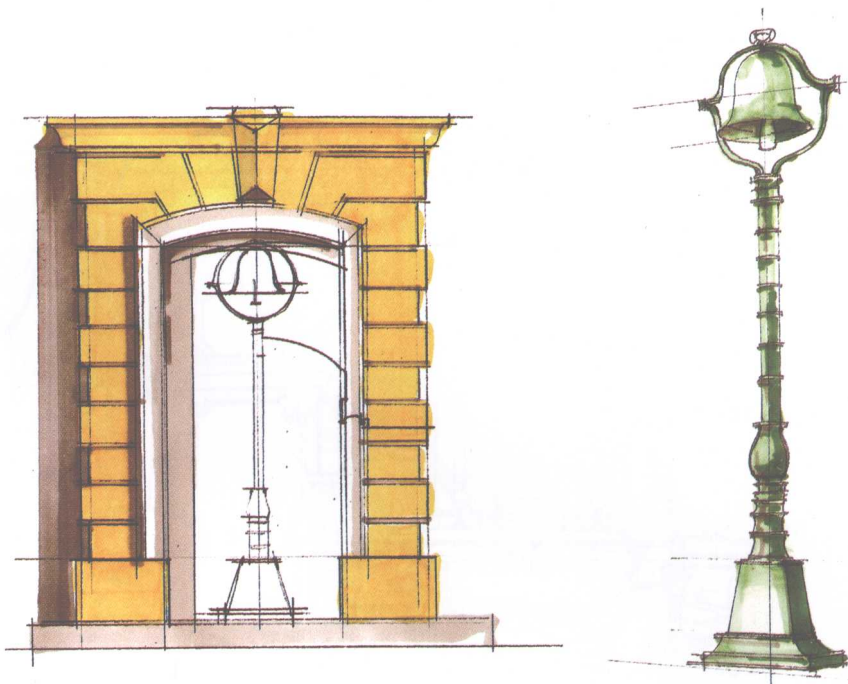

图 2-2-3

图 2-2-4 作者: 刘东雷

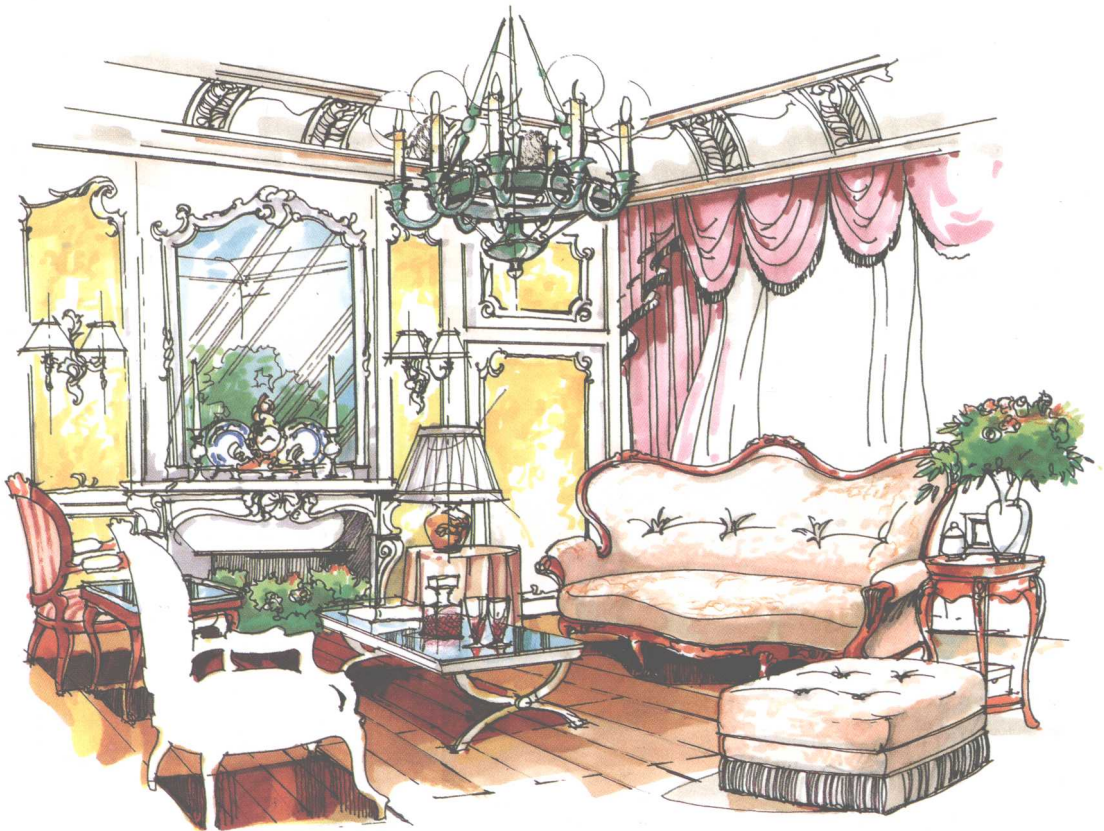
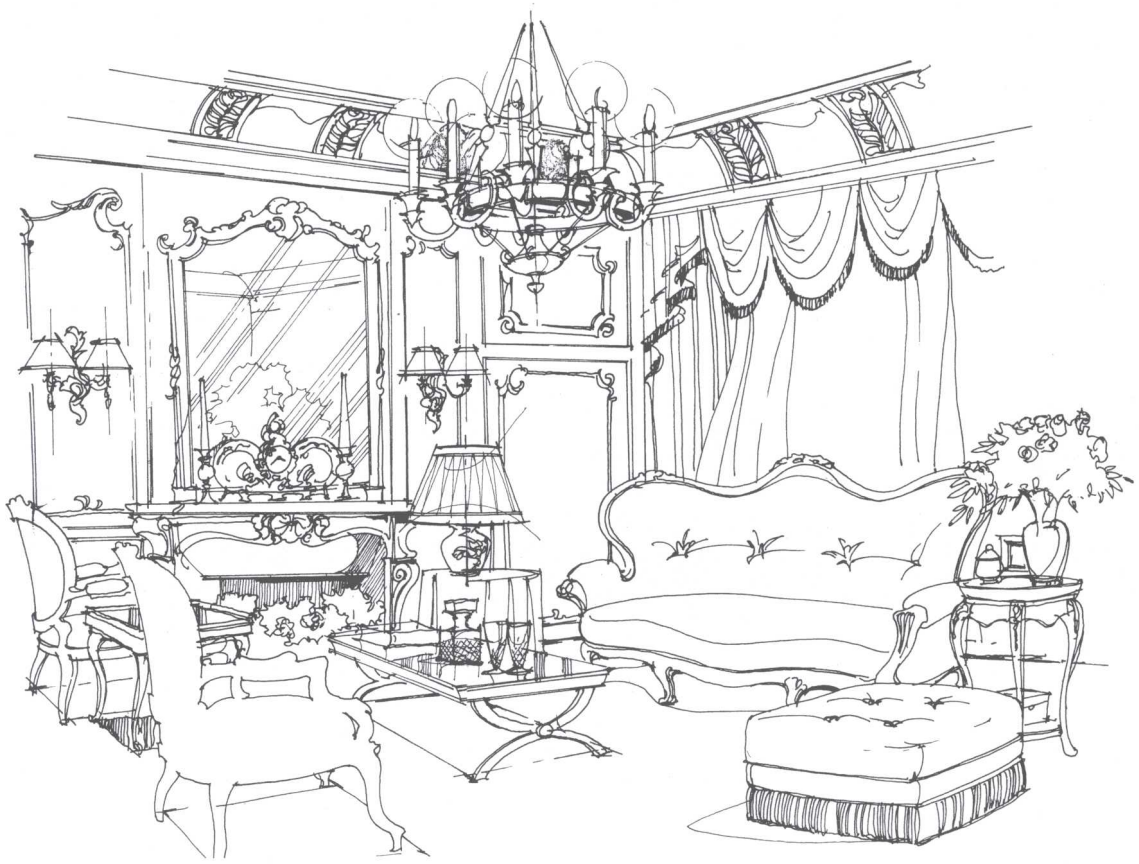

图 2-2-5 作者: 刘东雷

第三节 单体植物的训练

目的与要求:

学会用简练的几何形体去观察、了解和概括树的基本形态,了解树干、树枝、树叶之间的关系,树立整体观念,并整体表现。

1. 树木的不同形态

树木的基本形态由根、干、枝、叶组成,树木在形态上既有低矮的灌木,也有高大挺拔的乔木。开始学画树木时,应先了解树木的生长规律和各种不同树木的基本形态。只有

这样才能选择恰当的方法去刻画树木。要学会用简练的几何形体去观察、了解和概括树木的基本形态,不同的树种构成了不同形态的树木。抓住了树木的几何形态就抓住了不同树木的基本特征。(图 2-3-1)

2. 单体室内外植物 (图 2-3-2、图 2-3-3)

图 2-3-1

图 2-3-2

图 2-3-3

课题设置:

- ① 总结常见植物的造型规律。
- ② 掌握几种室内外不同植物的表现方法。