

牛奶系
营养阅读

珍藏版

黑马骑士 绘战记

马克笔日式插画绘制技法

三目舜 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

黑马骑士绘战记

马克笔日式插画绘制技法

三目舜 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黑马骑士绘战记 : 马克笔日式插画绘制技法 / 三目舜著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-80501-836-2

I. ①黑… II. ①三… III. ①插图 (绘画) — 绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第145355号

黑马骑士绘战记

马克笔日式插画绘制技法

HEIMA QISHI HUIZHAN JI

三目舜 著

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 鸿博昊天科技有限公司
版 次 2015年8月第1版 2016年2月第2次印刷
开 本 210毫米×270毫米 1/16
印 张 12
字 数 84千字
书 号 ISBN 978-7-80501-836-2
定 价 58.00元
质量监督电话 010-58572393

今天就开始学“马术”

★ 他们早就开始用马克笔画漫画了

马克笔给人的印象往往只是工业设计图的画材，但是，你知道马克笔其实早就在众多漫画师的首选工具了吗？岸本齐史（《火影忍者》作者）、久保带人（《死神》作者）、小畑健（《棋魂》作者）等，都是马克笔爱好者，他们的彩图就是大量运用马克笔来绘制的。

★ 马克笔的插画能量有多大

通过技巧地选色、配色、填涂、晕染、渐变融合……马克笔可以完成或华美、或清新、或复古、或现代的各种风格插画。如果你是新手，那么马克笔上手简单、色彩丰富的特点你一定喜欢；如果你是高手，那么马克笔各种混色技巧更值得你去潜心研究，再结合水彩、彩铅、和纸胶带等丰富的辅助画材，变幻出的艺术效果更是无穷无尽，不信就翻开本书，看看画师三目舜的马克笔能量吧！

★ 马克笔只有贵的才好用吗

虽然很多日本画师用的都是昂贵的COPIC马克笔，但平价马克笔的作画能力一点也不输大牌。三目舜在本书里用的基本都是平价马克笔，几块钱就能买一支，却能画出如CG般的华丽作品。

★ 本书里的马克笔高手

三目舜的马克笔水平有目共睹，本书还请到两位马克笔高手——安子申、缺糖的芝士棒，他们也将带领各自的马克笔“战队”，描绘出充满想象的画作。有关他们的介绍在下一页，快去看吧！

画腻了CG，挑战过水彩，是时候学习插画新贵技法了！准备一套适合自己的马克笔，从最基础的技巧起步，今天就来练习“马术”吧！与你的马克笔们好好相处，相信有一天，它们一定会载着你和你的梦想在插画原野上纵情驰骋！

编辑小源

2015年6月

三目舜 作者

星座：非典型性射手座

兴趣爱好：听电子乐，收集画材和各类明信片，阅读设计类书籍。

个人简介：主修环境艺术设计和国际会展管理专业的业余绘画爱好者。曾为《花年》杂志绘制封面及内页插图，参与原创类合志的绘制

安子申 嘉宾

星座：巨蟹座

兴趣爱好：吃好吃的，指挥别人给我做好吃的

个人简介：现居法国进修插画，参与出版《速写时光》，著有个人本《DEES》

缺糖的芝士棒 嘉宾

星座：天秤座

兴趣爱好：喝茶、甜食和养狗

个人简介：出版有个人本《satouvoca》，参与绘制《精灵之诗》《悠久之诗》，是东方set系列专辑绑定画师，并为《知音漫客》炫刊扉页供稿

目录

第一章 马克笔日式插画

马克笔概述	2
马克笔与插画创作	4

第二章 马克笔家族的成员们

马克笔的基本类型	8
马克笔测评	10

第三章 马克笔纸张与辅助工具

全11种马克笔纸张测评	20
针管笔、水彩等10种绘制工具介绍	32

第四章 马克笔重要技法

制作自己的马克笔色卡	42
马克笔的色彩叠加	45
马克笔混色方法	47
马克笔插画的基本流程	51

第五章 马克笔人物、服饰绘制技巧

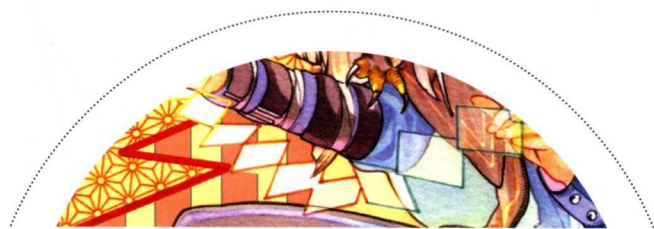
人物皮肤与阴影的绘制·····	56
人物眼睛的绘制·····	62
手的上色方法·····	67
人物头发的绘制·····	72
服装的绘制·····	82
金属配件的上色·····	92
半透明雪纺材质衣物的上色·····	96

第六章 马克笔完整插画绘制

黑马骑士·····	103
爱丽丝与红心女王的初见·····	125
橘子蓝的幻想·····	145

第七章 特别收录

解救 安子申马克笔教程 ·····	167
星骑士 缺糖的芝士棒马克笔教程 ·····	177

第一章

马克笔日式插画

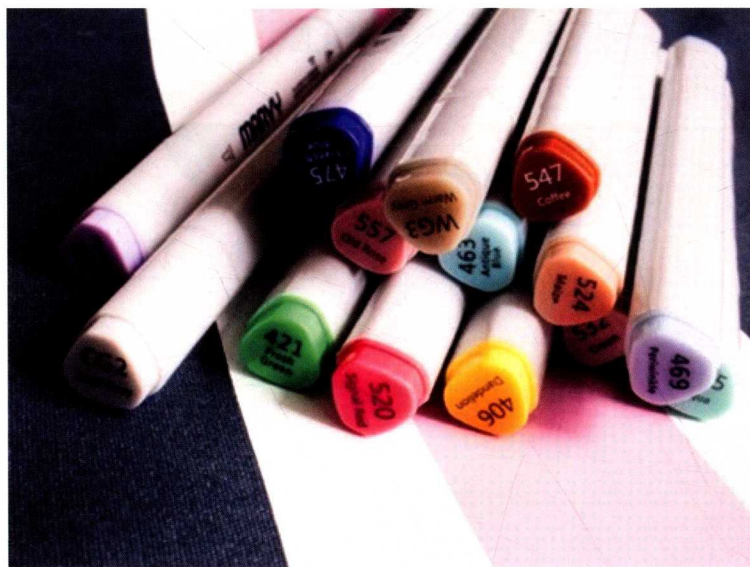
马克笔概述

马克笔是常见的手绘画材之一，初期主要用于设计行业，多被设计师们用于快速表达和绘制效果图。例如工业设计、服装设计、环境艺术设计专业等。而现在，用马克笔来画动漫插画的画师越来越多了，马克笔在插画方面的能力也逐渐被挖掘出来，下面就来好好认识一下它们吧！

什么是马克笔

马克笔是常见的手绘画材，根据笔墨材质的成分不同，马克笔通常分为水性马克笔、酒精性马克笔和油性马克笔三类。

酒精性马克笔和水性马克笔都比较适合手绘插画，其中酒精性马克笔比较适合日系插画、工业设计、景观设计、室内设计、服装设计等设计类手稿或概念图的绘制；而水性马克笔更适合写生类的创作；油性马克笔则通常用于绘制POP 手绘海报，不适于绘制插画。

酒精性马克笔

本书的案例绘制均使用酒精性马克笔。

市面上常见的记号笔、麦克笔、广告笔、POP 笔等基本都是油性马克笔，不要买错了哦！

马克笔的使用方法

马克笔的使用很简单，拔掉笔帽就可以轻松涂绘。但马克笔的初学者经常会有下面两个疑问。

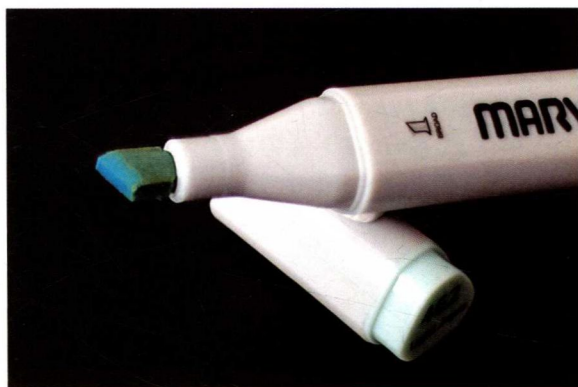
1. 怎样使上色均匀

马克笔在绘制的过程中容易出现上色不匀的现象。每一笔的绘制速度以及笔迹的走势都会影响着色的均匀程度，尤其是大面积上色时，着色不匀的状况很难避免。因此在上色的过程中可以通过多次重复涂抹（多次叠加）来解决上色不匀所导致的颜色深浅不一。另外要注意的是，在铺色的过程中，同一块范围内的上色一定要一气呵成。无论是用同一种颜色的笔还是多种颜色的笔进行混色，都要尽量使每一笔迅速衔接，在上一遍的颜色未干之前绘制下一笔（或混入另一种颜色）。

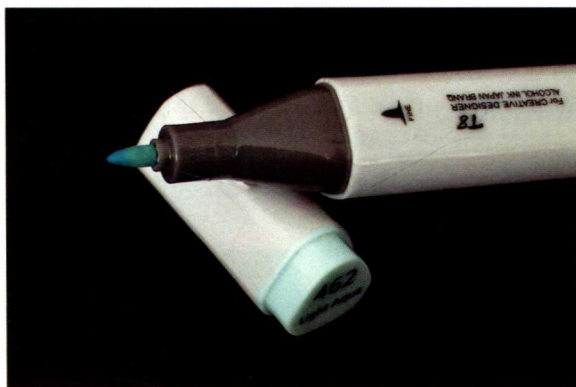
2. 用粗笔头还是细笔头

从作者个人的实践来看，用马克笔的细笔头铺色，颜色更容易显得均匀（不过用细笔头上色的最大缺点就是慢）；用粗笔头上色时，笔画间重叠的地方颜色变深的现象会比较明显。

什么时候会用到粗笔头呢？粗笔头适合大面积的叠色和混色，尤其是在给背景铺色时，如果背景是大面积的空白区域（没有过多细节或道具散落在背景中），此时用细笔头画不仅慢，而且达不到理想的混色效果。另外，粗笔头一般会比细笔头软，因此可以用来扫衣服上大面积的阴影明暗，非常好用。

马克笔的粗笔头

马克笔的细笔头

和大部分自带墨水笔芯的笔一样，马克笔使用后一定要盖上笔帽保存。尤其是酒精性马克笔，它使用的是酒精成分，因此笔墨具有易挥发性，用后若不盖紧笔帽，笔墨特别容易风干，下一次就没法使用了。

马克笔的表现效果

马克笔在不同的纸张上有着不同的表现，尝试用不同克数和类型的纸张作画，就可以体验到这种差异性。

显色效果

在漫画原稿纸上作画，马克笔的显色属于正常范围，既不会发灰，也不会偏浓。以此作为对比标准，马克笔在普通打印纸上的显色属于正常偏灰，在水彩纸上的显色属于正常偏浓。

颜色扩散

以笔触的边界扩散程度来说，棉浆纸（如水彩纸）的扩散程度比木浆纸（如打印纸、原稿纸等）强。因此马克笔在棉浆纸上的混色效果会比在木浆纸上更柔和自然，而在木浆纸上更容易绘出边界轮廓明显的物体。

与水彩工具的结合

马克笔和其他画材媒介搭配使用也会有着不同的表现，常用的是将马克笔和水彩工具结合。这两种画材都具有半透明的特质，根据上色顺序可以分为两种情况：

1. 先用马克笔，后用水彩，这种上色顺序经常用于刻画非常细致的地方。用马克笔铺底色后再用水彩绘制细节，完全不用担心底色被“磨”掉。因此这种上色顺序常被用于绘制头发或轮廓明显的阴影。

2. 先用水彩，后用马克笔，这种上色顺序能缓解马克笔笔触边过于锋利的问题，而且会使后续的混色更为柔和。如果想绘制出较为柔和的衣褶阴影，就可以尝试先用水彩铺出衣服的底色（基础色），然后用马克笔进行混色并绘制衣褶细节。

马克笔与插画创作

马克笔被广泛运用在设计行业，常见于工业设计效果图、室内设计、景观设计、服装设计的效果图等。

夏克梁老师的马克笔手绘风景

夏克梁老师的马克笔手绘风景

本书作者的景观设计作业

逐渐地，马克笔被引入了艺术家们的插画创作当中，凭借着其简易的可操作性、清新靓丽的色彩和干脆利索的笔触风格，在手绘画材中占据了不可或缺的一席之地。耳熟能详的日本漫画师和插画师们，如岸本齐史（代表作《火影忍者》）、久保带人（代表作《BLEACH 死神》）、CLAMP（代表作《魔卡少女樱》《Tsubasa 翼》等）、小畑健（代表作《棋魂》《死亡笔记》《食梦者》等）、大暮维人（代表作《飞轮少年》）等，都经常用马克笔绘制彩稿。

岸本齐史作品

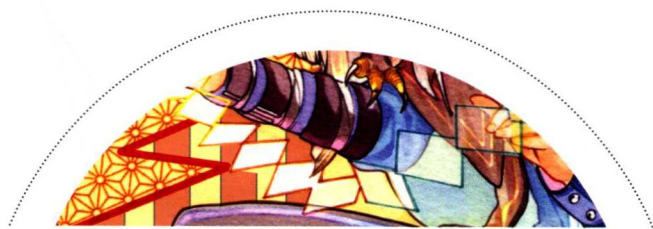

CLAMP作品

小畑健作品

第二章

马克笔家族的成员们

马克笔的基本类型

水性、酒精性和油性马克笔

马克笔分为水性马克笔、酒精性马克笔和油性马克笔。

水性马克笔（日本美辉）

水性马克笔

颜色通透亮丽，富有水彩般的透明感，但多次叠加后颜色会发灰，且容易损伤纸面。使用沾水的笔在水性马克笔上色的地方涂抹会形成类似水彩的效果，但需要注意的是，有些水性马克笔笔墨干了后会变得具有耐水性。

酒精性马克笔

酒精性马克笔

酒精性马克笔一般是扁的纤维形笔头，且带有酒精气味。它使用酒精代替调制油，挥发快，干得也快。它可以在任何光滑表面书写，具有色彩鲜艳饱和、穿透力强、快干及防水的特点，多次叠加颜色后颜色依然鲜亮且不会损伤纸面。酒精性马克笔的笔触叠加的时候，叠加部分的笔触比较明显，因此容易出现“涂不均匀”的情况，但多次叠加涂抹后，这种“深浅不一”会逐渐趋于均匀。

油性马克笔 / 麦克笔 / 广告笔(斑马牌)

油性马克笔

油性马克笔主要是指用于绘制POP海报的广告马克笔，颜色种类较少，笔墨充足。它们大都是发泡形笔头（圆形切割），调制笔墨用的是类似油画溶剂的专业溶剂油，具有颜色饱满、快干、耐水、耐光的特性，多次叠色不伤纸张。

酒精性马克笔和油性马克笔不时地会被混淆。其实如今适用于手绘插画的主要是水性马克笔和酒精性马克笔，而酒精性马克笔和油性马克笔都属于有机溶剂马克笔（其笔墨都具有不溶于水的特性），因此逐渐地，手绘用的马克笔种类主要被分为了两大类——**水性**和**油性**，这里的“油性马克笔”通常指的都是“酒精性马克笔”，原本油性马克笔特有的发泡形笔头也逐渐改良后，被使用在了酒精马克笔当中。

常见的马克笔品牌

目前市面上卖的马克笔品牌可谓是越来越多。由于马克笔厂商本身不断推出升级产品，外加国内厂商对于进口品牌的仿制和国产品牌也都逐渐推出属于自己品牌的马克笔，使得不少人在购买马克笔时变得更加混乱和无从下手。

首先来了解一下各国马克笔不同的“性格”特点以及知名品牌。

	基本特点	知名品牌及价格
日本马克笔	色系齐全，色彩细腻，适合绘制日系插画	知名的有COPIC 和 COPIC sketch，价格约28~30 元/支；还有美辉（MARVY），价格约7~10 元/支
韩国马克笔	色系齐全，色彩鲜亮，笔墨饱满，颜色与笔帽上的指示色差距小；适合绘制工业设计及漫画插图	知名品牌有TOUCH 和 TOUCH Brush (新韩公司)，价格约13~15元/支
美国马克笔	色系中灰色系居多，较为适合绘制工业设计、室内设计及园林景观效果图	知名品牌有Chartpak AD marker，价格约16~18 元/支；以及Prismacolor，价格约6~8 元/支
国产马克笔	由于国产马克笔制笔的配方和工艺不同，品质也是参差不齐	价格比较便宜，知名品牌有法卡勒（FINECOLOUR），价格约3~4 元/支；凡迪（Fandi），价格约2~3 元/支；遵爵，价格约3~5 元/支；以及国产TOUCH 等

这里针对国内水最深的“TOUCH”马克笔，作者有些观点想说明。

首先大家应该知道，其实市面上所见的TOUCH马克笔多为仿制，比如TOUCHFOUR900、TOUCHTHREE、TOUCHFIVE、TOUCHLIIT。正版的TOUCH一代和二代早已停产，现今韩国TOUCH马克笔更新至黑杆的四代，也就是粗头+细头（Fine），以及一款白杆的五代，也就是粗头+软头（Brush）。

那么，所谓正品和“假货”最大的区别在什么地方呢？最明显的差异无疑是笔头工艺，以及墨水的用料，关乎颜色能否自然晕染开。不过，这个差异对作画的影响并不大。日常练习并没有必要一味追求高品质的好笔，而且用马克笔绘图重在配色，因此不用因为担心买不到正版马克笔而放弃。

对于那些仿制的、带有“花哨”尾缀（THREE、LIIT）的TOUCH 马克笔，如果价格低至1、2元一支，建议大家就不要贪图便宜去买了。这种极其便宜的笔在仿制货中也属于质量很差的，算是“赝品中的赝品”，往往笔墨味道大，颜色与笔帽上的颜色差距甚远，甚至容易漏墨水。

马克笔测评

这一节为大家测评6款不同的马克笔，其中既有价格亲民的国产TOUCH、凡迪（Fandi）、法卡勒（FINECOLOUR），也有中间价位的美辉（MARVY），以及马克笔中的高端品牌COPIC sketch。某几款马克笔会有作者个人特别偏爱的颜色，因此会给出推荐的一些必备色号。没有给出建议色号的牌子，大家可以根据自己的实际需要选择购买。

国产TOUCH 三代马克笔

✓ **色谱：**国产TOUCH三代马克笔的优点是色谱丰富，色彩齐全，笔墨饱满。从它的整体色谱来看，浅色系比较少，大多数颜色的纯度都较高，比较鲜亮。

✓ **笔触：**细笔头和粗笔头相比其他几款笔较粗且柔软，趁颜色未干时叠加，颜色融合衔接得自然，会有水彩的效果。

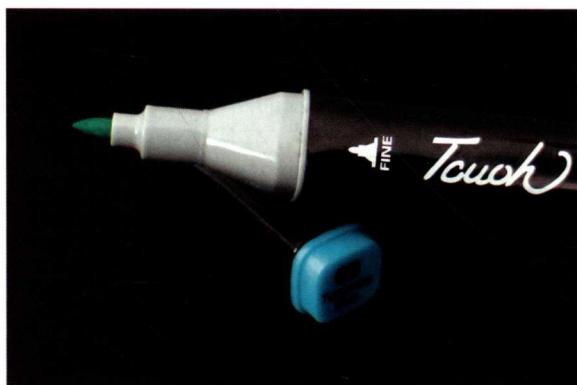
✓ **价格：**价格便宜，适合初学练手。

小贴士

但是这款笔部分的笔帽略紧，这真是让用马克笔画画彻底成为了一件“体力活”（作者曾经有过在拔出笔的瞬间把笔甩飞的经历）。

平头（笔头较粗，笔触柔软，出水量大）

细头（用于绘制小面积的细节，粗细适中）