

手绘表现技法详解系列

马克笔写生是怎样练成的

王昌建 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

手绘表现技法详解系列

马克笔写生是怎样练成的

王昌建 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

马克笔写生是怎样练成的？如何练就一手过硬的马克笔写生本领？其要领和关键在何？本书的作者在总结多年教学经验及实践经验的基础上，直观而生动地向我们展示了马克笔写生的方法与步骤。从工具的选择到线条与笔触的运用，再到学习方法，全面呈现了学习马克笔写生的详细过程。书中精选了百余幅手绘作品，讲解步骤清晰，适合学习者参考与临摹。本书对建筑、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设计相关专业的教材及教学参考书。

图书在版编目（CIP）数据

马克笔写生是怎样练成的 / 王昌建著. —北京: 中国电力出版社, 2010.12

(手绘表现技法详解系列)

ISBN 978-7-5123-1261-6

I. ①马… II. ①王… III. ①写生画—技法(美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第259314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 邮箱: ian_w@163.com

责任印制: 郭华清 责任校对: 太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷 · 各地新华书店经售

2011年3月第1版 · 第1次印刷

889mm × 1194mm 1/16 · 7.75印张 · 198千字

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)

序

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、方案草图的表现时，能快速并最大限度地达到眼、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《马克笔写生是怎样练成的》一书，是针对建筑、规划、景观、环境艺术等专业的设计学科性质，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。

2010上海世博会总规划师
瑞典皇家工程科学院院士
同济大学设计创意学院院长

目录

序

第1部分

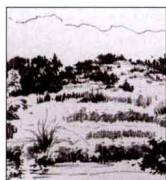
工具与材料

1

1. 马克笔
2. 纸张及其他工具

2

3

第2部分

线稿与笔触的运用

4

1. 线稿的绘制
2. 笔触的排列与运用

5

7

第3部分

如何经营画面的构图

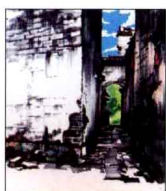
12

1. 全景式构图
2. 均衡式构图
3. 主题性构图

13

15

16

第4部分

如何运用透视的法则

17

1. 一点透视
2. 两点透视

18

20

第5部分

如何处理色彩的关系

22

1. 明度对比
2. 色相对比
3. 纯度对比
4. 冷暖对比
5. 色调的营造

23

25

27

28

30

第6部分

马克笔写生的学习方法

32

1. 临摹的重要性
2. 观察与思考
3. 马克笔写生的步骤

33

36

37

第7部分

马克笔写生的示范图例

42

- 例图1: 石膏几何形体 43
- 例图2: 静物组合 46
- 例图3: 树木与砖石 53
- 例图4: 人物形态 57
- 例图5: 车辆 58
- 例图6: 室内空间 60
- 例图7: 室外风景 63

第8部分

作品欣赏与分析

67

后记

第

部分

工具与材料

马克笔作为一种快速表现的手绘工具，被广泛地运用在艺术与设计的形态操作中，尤其是对于实用设计方案的前期构思与表达，是其他工具所无法替代的。因此，如果能够练就一手过硬的马克笔写生的本领，无论是作为造型艺术的快速表达，还是对于设计方案的前期构思与表现，都具有非常重要的意义。

1. 马克笔

马克笔是从国外进口的一次性快速绘图用笔。它最早产生于19世纪下半叶，是作为标识用途的一种记号笔出现的。随着现代社会的发展，它的用途也逐渐深入到了许多其他领域，尤其在现代艺术设计领域得到了更为广泛的发展。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两三个笔头，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笔触。马克笔分为油性、水性与酒精性三种。油性马克笔耐水性强，具有少许覆盖力和穿透力。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，但不具有覆盖力。酒精性质的马克笔挥发性很强。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及其所含颜料的墨水为一次性使用，因此，在野外写生时，画幅的尺寸一般不宜过大，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）的图幅。另外，在写生中，由于马克笔的颜料是一种易挥发的材料，因此，在长时间的作画过程中，停顿与间隔的时间不要太久，应在画完一种颜色后，立即将该笔的笔帽盖好，以免颜料挥发。也许正因为马克笔具有这种快速表现的特征，使得它在笔法的运用上具有一定的规律性和先后次序。

另外，马克笔作为快速表现最常用的工具之一，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。（图1-1）

图1-1

2. 纸张及其他工具

马克笔在纸张的运用上几乎没有特别的讲究。除了纸面纹理太粗或太深的纸以外，其他任何白色或浅灰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。例如：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松的纸上，又会产生晕染的视觉效果，如水彩纸、水粉纸和素描纸等。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。

除了以上所介绍的材料之外，在运用马克笔写生时，还应该配备一些其他的辅助材料。如修正液，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。另外，购买一瓶高纯度的酒精和几支医药用的小针管，在马克笔画得即将干枯时注入，还可以再利用一次。同时，在运用马克笔写生时，还可以和其他的材料混合使用。例如彩色铅笔、水彩等，其效果往往也会产生出人意料的精彩。（图1-2）

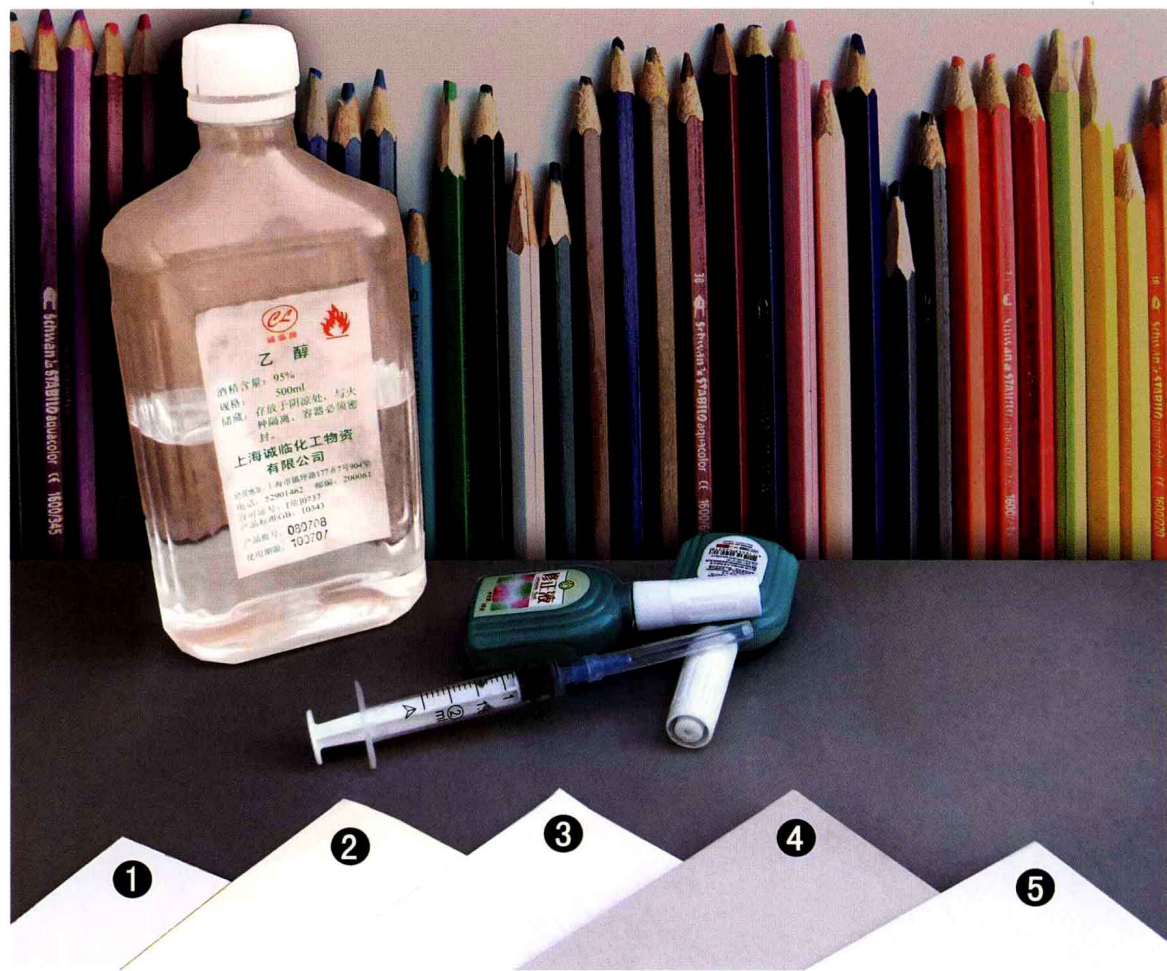

图1-2

- ① 绘图纸：纸质细腻，既适合长期作业，又适合快速表现。
- ② 马克笔专用纸：纸质偏黄，有些许晕染的效果，适合快速表现。
- ③ 白卡纸：纸质光滑，用笔爽快，适合快速表现。
- ④ 灰卡纸：纸质松软，马克笔的色彩鲜艳度在纸上会减弱，但可以营造统一的色彩关系。高光部分需要借助修正液来点缀。既适合长期作业，又适合快速表现。
- ⑤ 复印纸：纸质偏薄，不能进行较为深入的笔触叠加，适合快速表现。

第

2

部分

线稿与笔触的运用

对于初学者而言，在使用马克笔之前，首先要打好线稿的基础，因为线稿在马克笔写生中首先具有确定形态的比例与透视、结构与特征等作用。在掌握线稿的同时，我们还要掌握马克笔不同笔触的运用，因为马克笔写生主要是依靠不同的笔触排列来完成的。可以说笔触是营造画面效果的主要手段之一，所以在写生中也同样重要。

1. 线稿的绘制

马克笔在运用线条时与钢笔一样，要求横平竖直、肯定、流畅。它需要的是一个熟练的操作过程，因此，在画的时候，初学者可以先放慢速度，画一些简单的物体，慢慢体会对线的控制，等熟练了以后再逐渐加快画一些复杂的景物组合。正所谓：从量的积累到质的飞跃，需要一段相当长时期的、熟练的形态操作过程，如图2-1~图2-4所示。

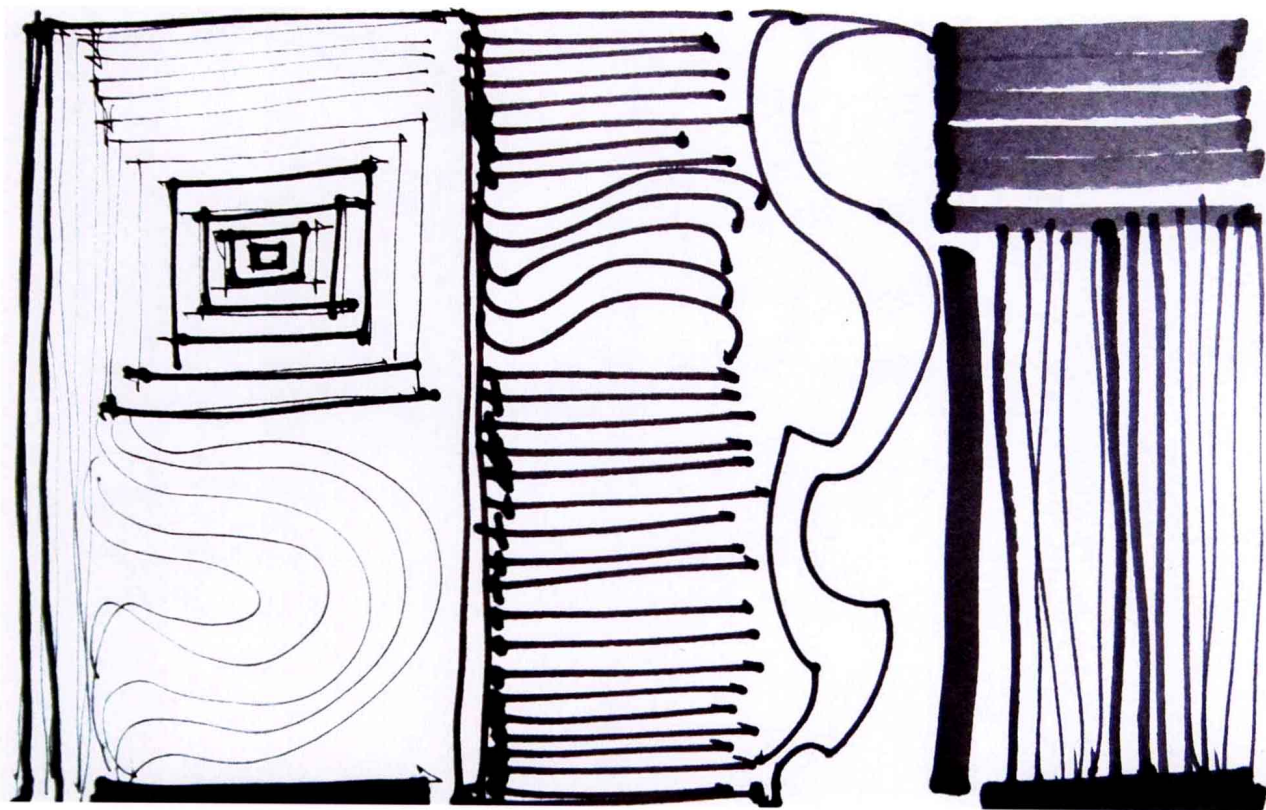

图2-1

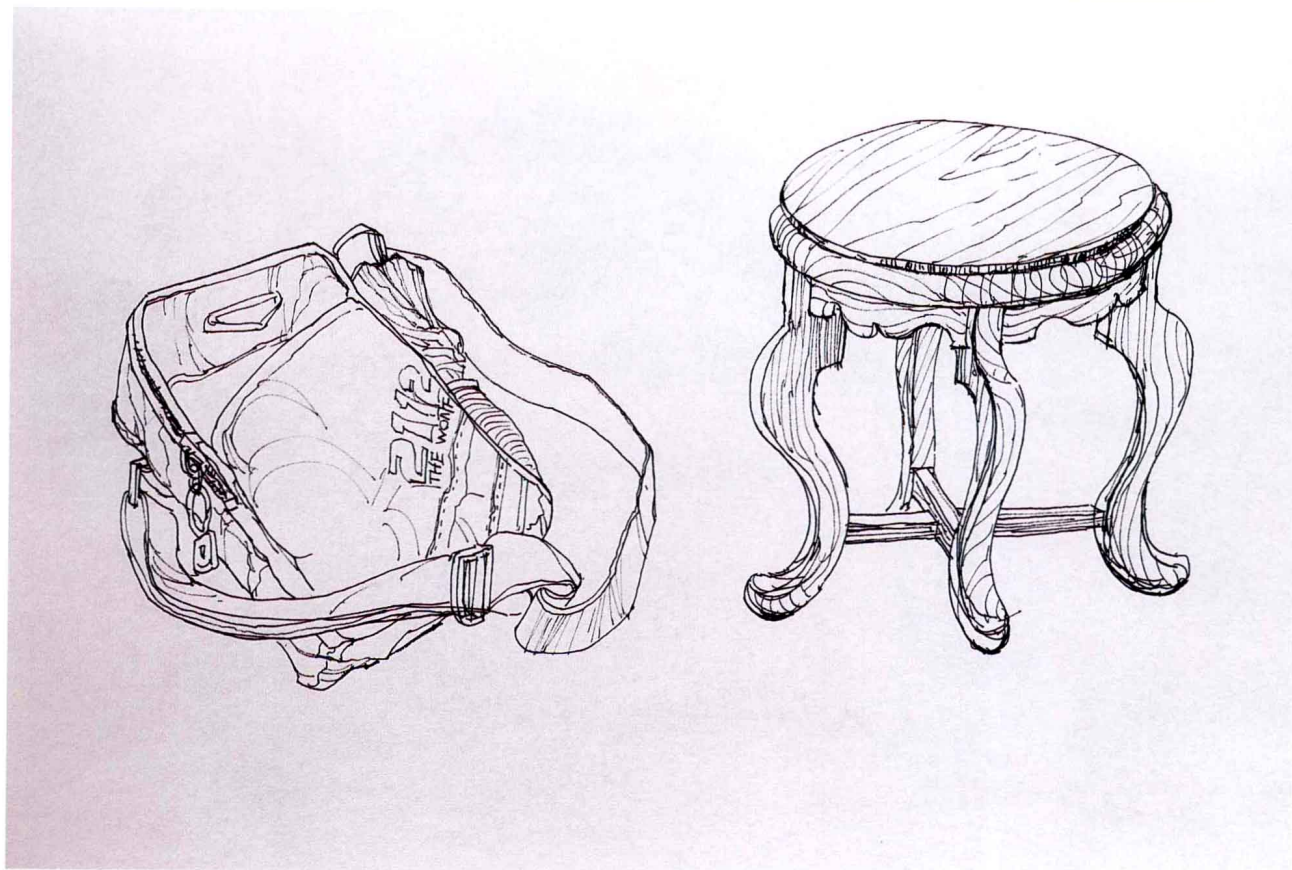

图2-2

在用马克笔上色前，钢笔线稿的绘制非常重要。

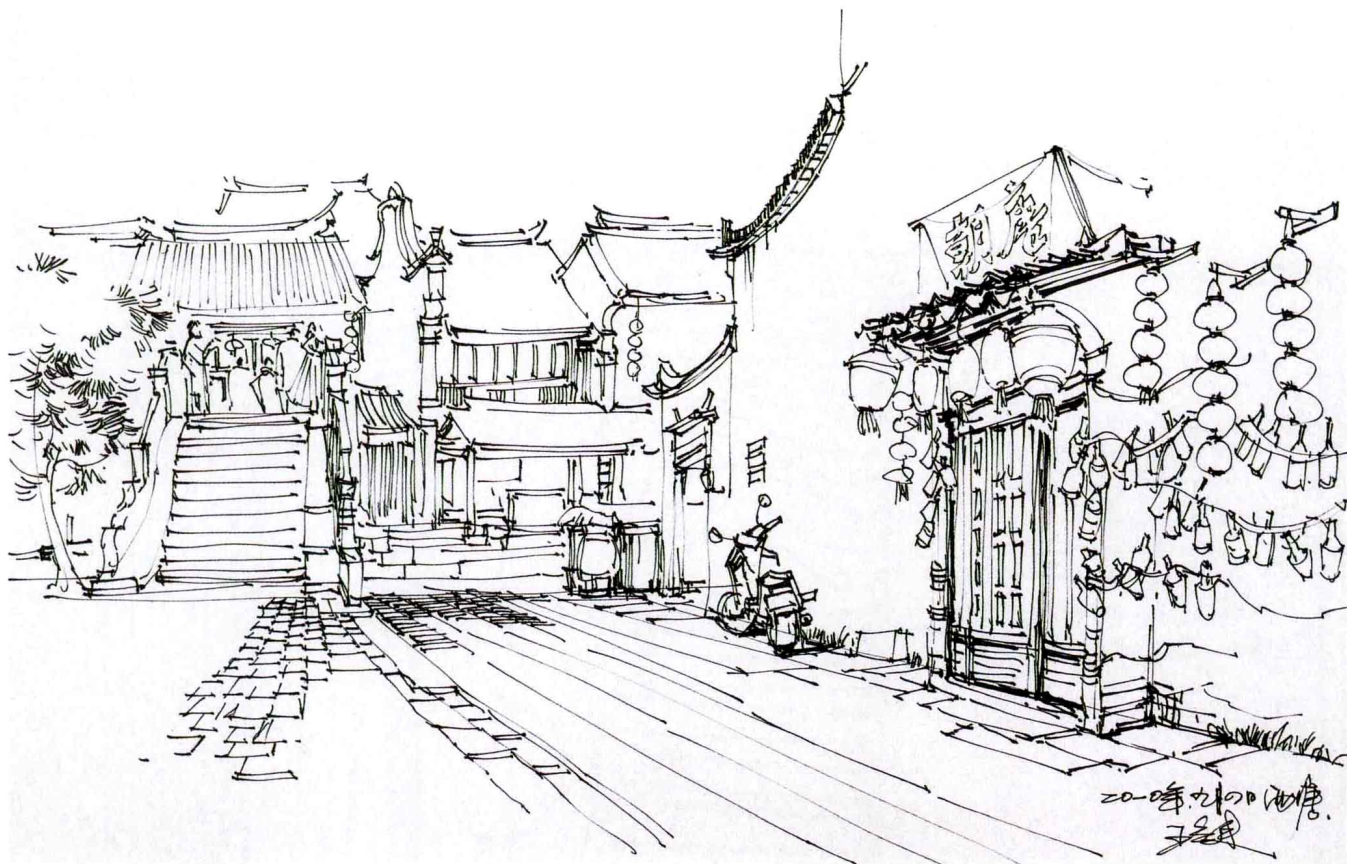

图2-3

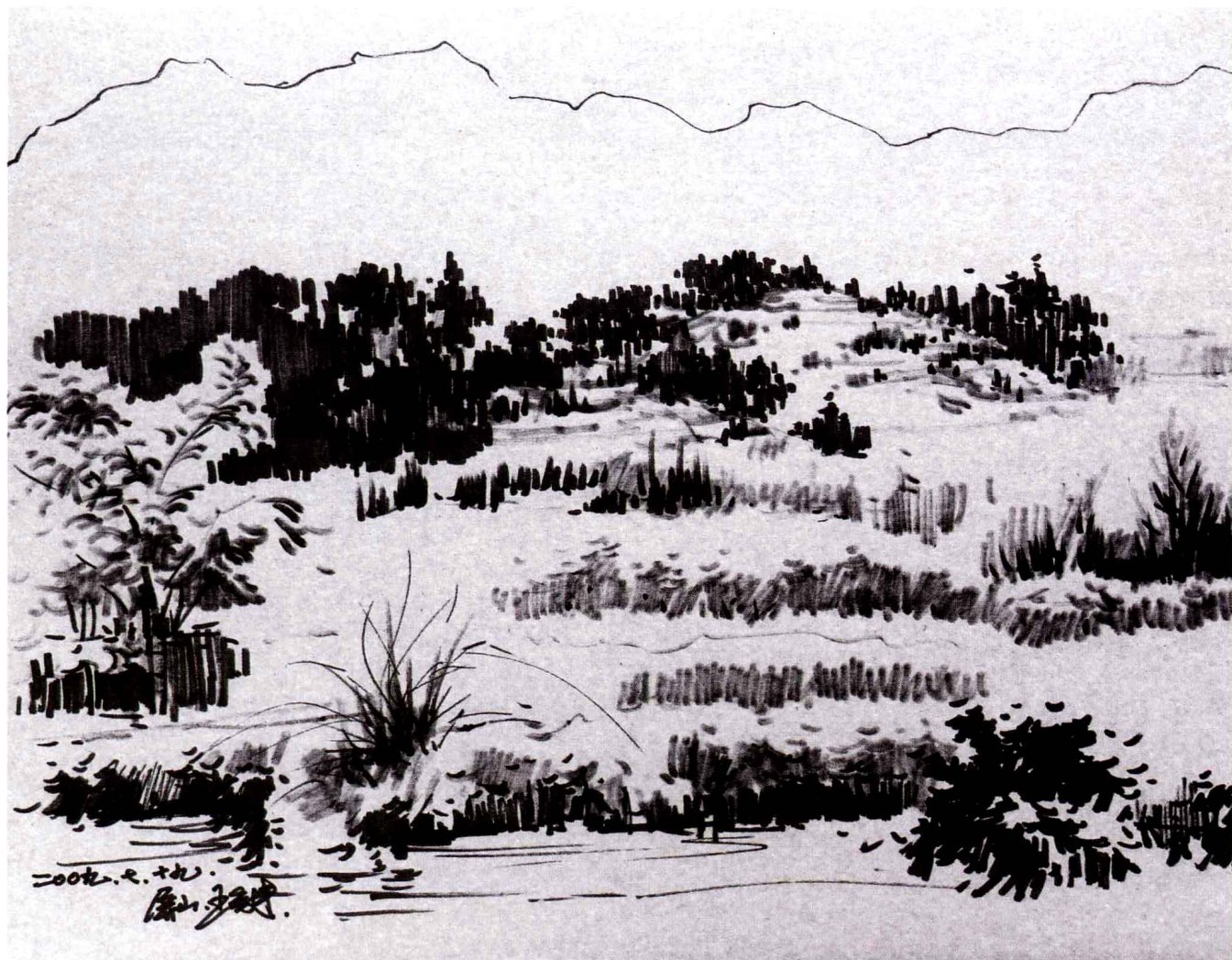

图2-4

当熟练掌握钢笔线稿后，可以尝试直接用马克笔来绘制单色稿，如图2-4所示。

2. 笔触的排列与运用

如果说线条是塑造形态的基础，那么，不同的笔触就是增加画面生动感的重要因素。因此，在画面中不同笔触的排列与运用也同样重要。我们说笔触是没有好坏之分的，只有运用得是否得当，或者说不同的物体需要不同的笔触来表现，如图2-5～图2-14所示。

图2-5

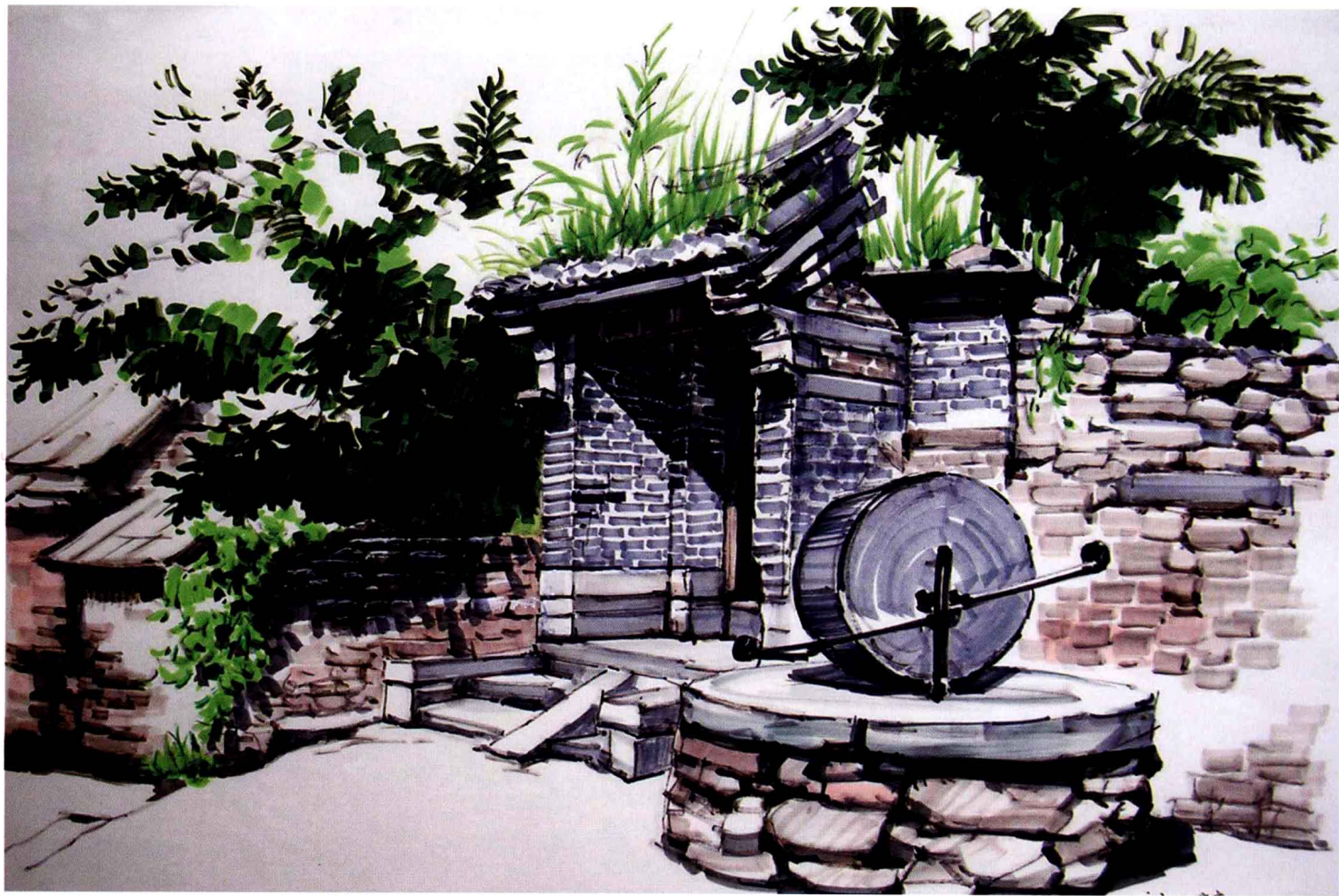

图2-6

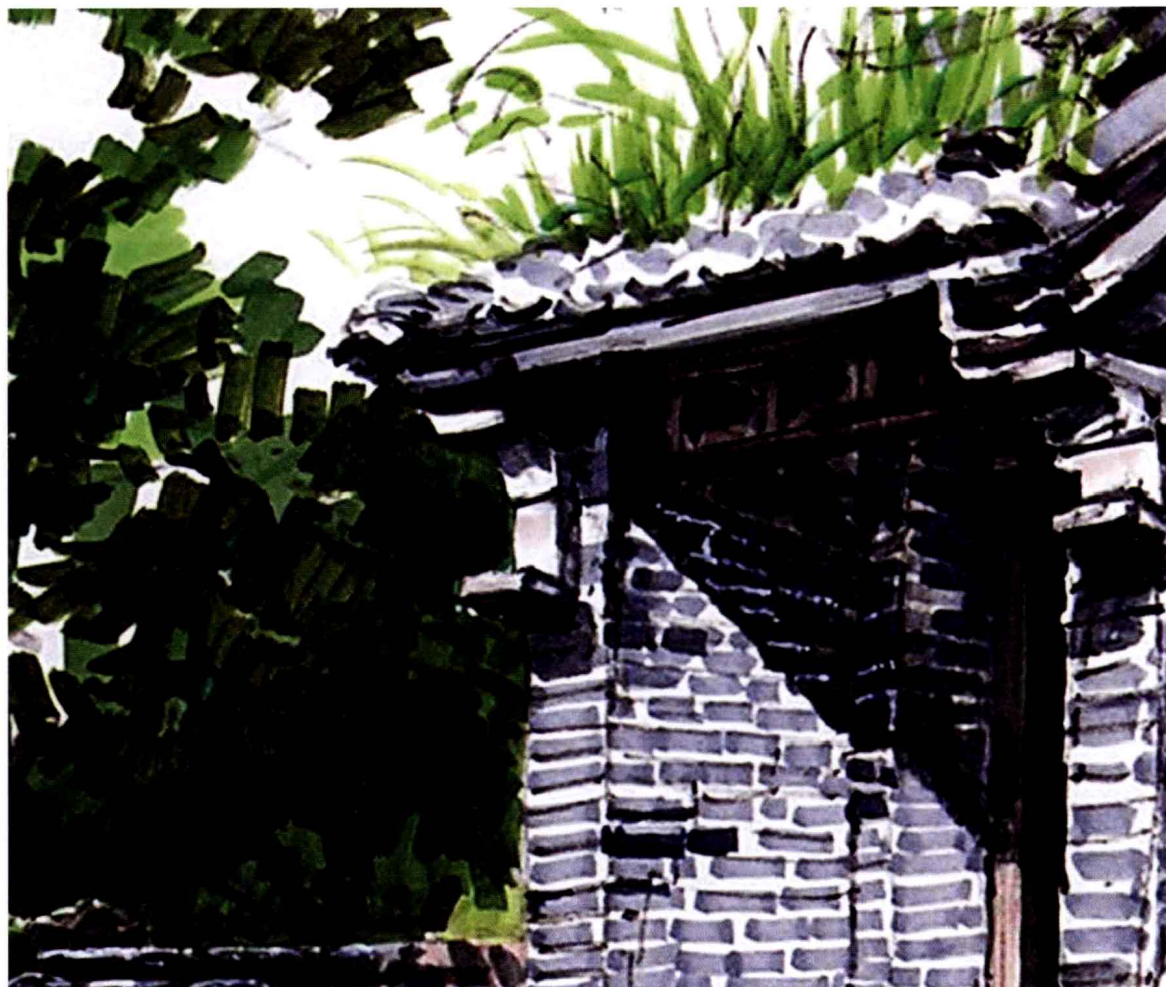

图2-7 (图2-6的局部)

图2-8 (图2-6的局部)

图2-9

图2-10 (图2-9的局部)

图2-11 (图2-9的局部)

图2-12 (图2-9的局部)

图2-13

图2-14

第

部分

如何经营画面的构图

所谓构图，也称为布局，或者说形态在画面中的位置经营。通俗地讲，就是如何在画面中将所要表现的景物之间的形态关系安排在一个比较合适的位置。从这一层面上讲，构图的基本宗旨就是在平衡的前提下营造一种对立统一的关系，因此，构图是否得当在一幅作品中是非常重要的。就马克笔写生而言，构图可以从两个大的方面来认识：其一是画面中的近景、中景和远景以及主景、配景之间的位置关系；其二是画面上下左右之间的景物的位置关系。第一种构图形式相对比较注重景物在画面中客观的自然空间感；而第二种构图形式则比较注重画面的趣味与形式效果。另外，景物之间的形态大小、色彩之间的关系以及不同的材质与肌理等，都会对画面的构图造成一定的影响。在这里，我们介绍三种比较常见的构图形式：全景式构图、均衡式构图与主题性构图。

