

A Probe into the Artistic Expressions of Marker Hand-drawn

Huihuang Zhang

LuXun Academy of Fine Arts Dalian Campus, Dalian, Liaoning, 116650, China

Abstract

As a relatively new painting tool, the marker has been favored by the majority of designers and artists because of its convenience, generalization and efficiency since its birth. In the contemporary era of multimedia design, marker hand-drawn, as a traditional design expression, have been greatly affected. Therefore, the realization of the artistic expression of marker hand-drawn is the key to maintain the artistic vitality of marker hand-drawn and promote its transformation from vulgarity to elegance and from practicality to artistry, and it is also a subject worthy of deep consideration by hand-painting artists and enthusiasts. This paper probes into the strategies and ways of artistic expression of marker hand-drawn from the point of view of expression, technique, media and so on.

Keywords

marker; artistic; hand-drawn expression

马克笔手绘的艺术化表达探究

张辉煌

鲁迅美术学院大连校区, 中国·辽宁 大连 116650

摘要

马克笔作为一种相对新兴的绘画工具,自诞生之日起就以其便捷、概括和高效备受广大设计师和艺术家所青睐。在多媒体设计盛行的当代,马克笔手绘作为一种传统设计表现形式,受到较大冲击。因此,实现马克笔手绘的艺术化表达,是保持马克笔手绘艺术生命力,促进其由俗到雅、由实用性向艺术性转型的关键所在,也是值得手绘艺术家和爱好者们深度思考的课题。本文从表现、技法、媒介等角度,对马克笔手绘艺术化表达的策略和途径进行探究。

关键词

马克笔; 艺术化; 手绘表现

1 引言

马克笔手绘与其他纯艺术绘画门类具有相通之处,因此其绝不应仅仅停留在设计效果图的层面。优秀的马克笔手绘作品不单是对客观世界的描摹,亦是对看到或想到的物象进行主观地艺术处理,赋予其思想和情感,并为观者所感知。只有这样才能增加马克笔手绘作品的艺术味、绘画味。通过合理的技法和表现手段等,可以提升马克笔手绘作品的艺术感染力和视觉冲击力。

2 概括与提炼

受其材料特性所限,马克笔无法像油画、丙烯那样展现出色彩的完美过渡,因而在使用马克笔进行色彩表现时应力图快速、简明、概括。在建立较为准确的线稿之后,着色时从整体入手,放松大胆,甚至不必拘泥于轮廓,而后再根

据画面需要,对于形体进行强调和肯定,最后调整大的画面关系,即由整体到局部再回到整体的表现手段。由于马克笔不适合像其它绘画颜料那样多次重复覆盖,因此应力图用尽可能少的笔触刻画出形体结构,画面中寥寥几笔便能完成的部分,应避免反复涂抹。对于物象需进行适当主观处理后呈现于纸上,不可面面俱到。初学者易犯的错误就是过分忠实于客观现实,试图把对象的细节都展现出来,导致画面呆滞甜俗,缺乏灵气。绘画的一大魅力就是作者可以参考对象,

图1 画面的提炼与概括,《被遗忘》,作者:赵国斌

通过概括与提炼,创造出更具美感的形象,既似又不似,既不完全客观又不盲目主观,在此过程中,作品的风格特点便自然形成了。利用马克笔作画同样可以参照此思路来使手绘作品更加耐看,充满个性。

3 合理运用笔触

3.1 笔触的形态

在使用马克笔着色时,运笔速度、力度、角度、方式的不同,产生的笔触形态也不尽相同。通过控制运笔的速度和力度,马克笔不但可以画出较实的笔触,也可以画出类似于书法中“飞白”的效果;通过调整运笔的角度,改变笔头与画纸的接触面积,可实现对笔触宽度的控制;而通过扫、抹、点、揉等运笔方式,可以制造出更加丰富的笔触形态。

3.2 笔触的叠加

基于马克笔颜色相对透明的特性,在作画过程中可以通过少量的叠加,来产生较为丰富的色彩变化。如在纯色基础上叠加灰色进行降纯、在灰色基础上叠加纯色产生色彩倾向、利用相同颜色的叠压制造明度变化、利用两种或以上不同的颜色调配混色等等。

3.3 笔触的编排

排笔平涂是马克笔最基本的着色技法,可以快速地对于对象的固有色进行铺设,但大量使用会显得较为呆板。因此艺术家通常会在平涂基础上,有意识地叠加经过个性化编排的笔触,丰富画面表现语言。

马克笔独有的笔触痕迹是马克笔手绘的标志性特征,合理地运用和编排笔触是马克笔着色技法中的核心,是艺术家表现个人情感和艺术修养的重要方式。

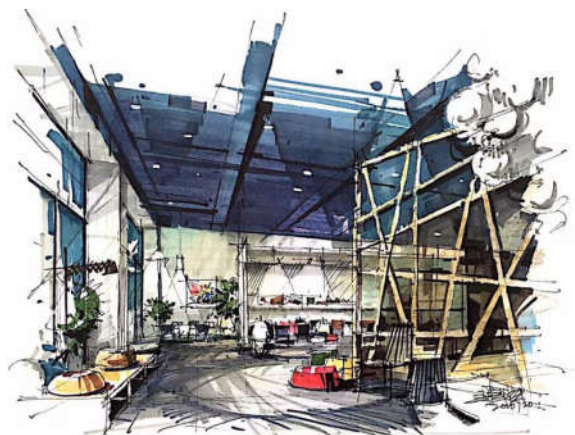

图2 笔触的编排,室内手绘表现,作者:赵国斌

4 制造对比与变化

4.1 制造对比以增强画面视觉冲击力

马克笔手绘是艺术家将自己的个人意识以强化后的形式表达出来的一种视觉艺术,而通过制造对比来产生“视觉冲击效应”便是其中的有效途径,其遵循的法则与其他纯艺术绘画门类基本是相符合的,只是在实现的技法上存在一定差异。

明度对比。马克笔手绘一样需要通过明度的对比来体现素描关系,故此很多艺术家在使用马克笔作画的最后调整阶段,还会使用“提白”、“加黑”的方式来对形体的明暗进行强调,进一步拉开色阶,突出光感,产生更加响亮的画面效果。

冷暖对比。加强冷暖对比是马克笔塑造空间感和体积感的重要手段,西方绘画客观性色彩体系中的冷暖规律在马克笔手绘中同样适用,通常使用笔触的叠加来制造画面局部丰富的冷暖变化。

补色对比。人眼有一种本能,即注视一种或一组色彩的时候,会同时尝试捕捉其补色以寻求平衡。在马克笔艺术创作中可以参照这一原理,利用补色对比来增强画面视觉冲击力,但要避免两种颜色的面积均等(如图3)。

点、线、面的对比。马克笔可以利用笔触形态的丰富变化来实现画面点、线、面的对比,从而增强作品的形式美感。

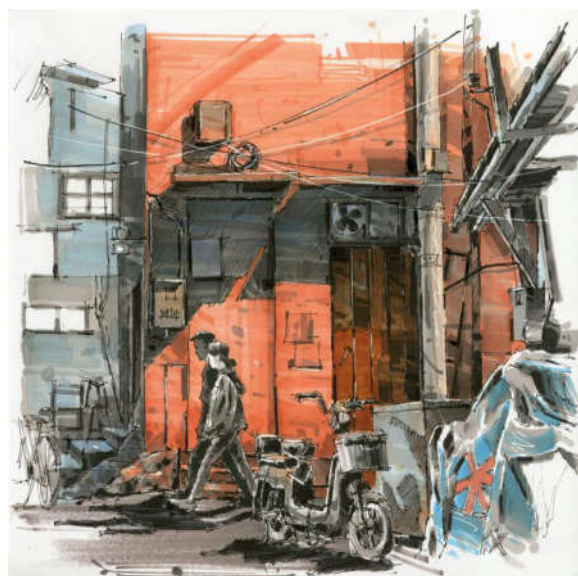

图3 画面的补色对比,《老街旧事(五)》,作者:张辉煌

主次对比。在马克笔创作中主要是以对形体塑造深度的差异来体现主次对比的,对于不重要的形体甚至可以省略的方式来强调其相对次要的地位,以衬托出画面主体的丰富性。

4. 2 制造变化以增加作品艺术感染力

作画要善变,而且要屡变屡奇。变就是自我革命,是非同小可的。^[1] 尽管可以通过技法来调整马克笔的笔触形态,但与水粉笔、油画笔等相比,马克笔在表现力上存在先天劣势,容易产生刻板平滞之感,故此艺术家创作时会有意识地通过制造变化来增加作品的视觉可读性和艺术感染力。

节奏的变化。创作时应根据画面需求熟练运用多种笔触形态和编排方式,避免机械重复,这样才能使画面轻松活泼,富有韵律。灵动的笔触赋予了手绘作品强烈的个人主义色彩和艺术魅力。

造型的变化。在创作中对于画面中出现的重复形体,即便它们事实上没有不同之处也要努力创造出不同之处以打破其规律性,切忌将其表现得完全相同导致画面局部单调无趣。

画面边缘轮廓的变化。在非满幅马克笔手绘作品中,画面整体着色区域的最外围边缘会自然形成一个轮廓形状,艺术家经常会利用“虚化”、“破开”、“省略”、“留白”等手段,让边缘轮廓变得灵活而透气,这在很大程度上提升了画面的艺术效果。

虚实的变化。制造虚实的变化是马克笔塑造空间感的

图4 画面边缘轮廓的变化,《树屋》,作者:张辉煌

另一种有效手段,在表现近处形体时使用较实的笔触和丰富的笔触编排方式,且用色较为鲜明;表现远处形体时以平涂为主,色彩相对暗淡,不追求笔触形态的过多变化,甚至增加笔头在画纸上的停留时间,产生晕染笔触来体现“虚”的效果。

5 媒介与技法的创新

随着时代的发展和马克笔创作实践的深入,艺术家对于马克笔手绘的媒介与表现技法的创新从未停止。媒介与技法的创新,为进一步挖掘马克笔表现潜力创造了可能,同时也为实现马克笔手绘的艺术化表达提供了新的思路和导向。

5. 1 绘画媒介的创新

马克笔最初作为绘制设计效果图的工具而得到广泛运用,其用纸多为克数较高的办公用彩激纸,经济便捷,具有一定的吸水性,着色度较好,缺点是其厚度相对较薄,规格受限。因此艺术家常使用各类白卡纸和铜版纸来创作大幅作品,其中光面白卡纸吸水性弱,着色时笔触锐利而通透,适合营造体块感强烈的画面效果。对于纸张吸水性有特殊要求的艺术家通常会选择水彩纸作画,着色时笔触边缘柔和,其独特的质感还可以丰富画面肌理效果。由于水性马克笔的颜料与水彩、水墨具有一定的同质性,因此一些艺术家尝试用水彩或水墨制造肌理效果,再用马克笔进行深入表现来进行艺术创作。马克笔的笔头宽度有限,表现大幅作品时较为吃力,而丙烯和马克笔的综合运用为艺术家创造了便利。这些对于绘画媒介的创新探索丰富了马克笔手绘的艺术面貌。

5. 2 表现技法的创新

除了传统的重叠和混合技法以外,艺术家在创作实践中不断摸索新的表现技法。如着色时笔头不抬起,让色彩自由扩散的“晕染法”;利用浅色或者透明色来冲洗原有色块的“洗色法”,可制造出类似于水彩表现中“退晕”的效果或水痕斑驳的肌理;用水溶性彩铅或色粉铺色后再用纸巾揉开,可丰富局部的色彩变化;用墨水不足的马克笔快速扫涂制造“枯笔”效果,来表现粗糙肌理;通过事先打湿画面来实现马克笔笔触的衔接和融合的“湿画法”;利用美系 Rhinos 马克笔的发泡型笔头,通过对于力度和速度的巧妙控制画出磨砂质感的笔触痕迹等等,这些对于表现技法的创新尝试充实了马克笔的表现语言。

图5 表现技法的创新,《余·息(一)》,作者:张辉煌

6 结语

马克笔手绘现如今在室内外设计、产品设计等领域的前期构思阶段仍有较为广泛的应用,是优秀设计师应该具备的基本技能,面临着“俗”的需求。同时,马克笔手绘在广大艺术家的共同努力下,正努力实现从效果图和习作到艺术作品的升华,肩负着“雅”的使命。艺术作品应“形神兼备”,“神”就是“有所指”,或抒发、或揭示、或暗喻、或讽刺。“形”就是画面的形式感和艺术感染力,这要靠合理的艺术化表达来实现。对马克笔手绘艺术化表达的探索,将赋予马克笔艺术作品无穷的艺术魅力和多元的艺术面貌。

参考文献

- [1] 王肇民. 画语拾零 [M]. 湖南美术出版社,1983.5.