

墨彩妝

馬克筆古風手繪從入門到精通

| 前言

在每個人的心中都有一個五光十色的美麗世界，而將它描繪在紙上並非美術工作者的專利。這是一本可以顛覆讀者對馬克筆既定印象的入門級教程書，跟隨我們的腳步來學習，零基礎的你也可以繪製出屬於自己的丹青畫卷。

馬克筆因其色彩飽滿、上色效率高、表現效果好等特點，長期以來一直深受國內外漫畫家的喜愛。與大家印象中的《馬克筆適合用來畫色彩明亮的日系漫畫》不同，本書嘗試用馬克筆為古風漫畫上色，書中包含了馬克筆的介紹、測評、實際運用和案例講解，讓讀者能夠輕鬆詳細地瞭解和使用馬克筆。

本書的案例全部採用真實手繪圖掃描，同時標有對應馬克筆色號，再加上詳細的步驟講解，使讀者能夠更加直觀地學習馬克筆實際運用時的技法和要點。本書最後還附有精美線稿，讓大家將前面所學知識立刻運用到實踐中，在享受馬克筆繪畫的同時，也可以不斷提升自身的繪畫水平。

這是一本非常適合古風愛好者自學的馬克筆入門書！結合附錄及二維碼所贈線稿，再配合先前所出的古風塗色線描集，相信本書一定可以帶給繪畫愛好者不一樣的上色體驗。

關注微信公眾號「噠噠貓 club」，回覆關鍵字 [108] 將獲得本書所有案例的線稿文件，可以打印出來進行練習。

第一篇 馬克筆基礎知識

1.1 基本工具

馬克筆.....	6
輔助工具.....	7

1.2 馬克筆和畫紙測評

馬克筆測評.....	8
畫紙測評.....	10

1.3 配色分析

馬克筆古風色卡.....	11
古風漫畫常用配色.....	12
後期處理.....	16

1.4 基礎上色技法

平塗技法.....	18
混色技法.....	19
暈染技法.....	20

1.5 妙筆丹青

人物頭部上色技法.....	21
服裝飾品上色技法.....	23
寫意場景上色技法.....	25
花木禽鳥上色技法.....	27
古風道具上色技法.....	29
雪景上色技法.....	32

目錄

第二篇 馬克筆插畫繪製過程

2.1

蝶戀花……………36

2.2

龍女戲珠……………43

2.3

探春出嫁……………50

2.4

浮光掠影……………58

2.5

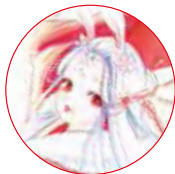
麒麟吐瑞……………66

2.6

蓮池夢影……………74

2.7

天宮玉兔……………82

2.8

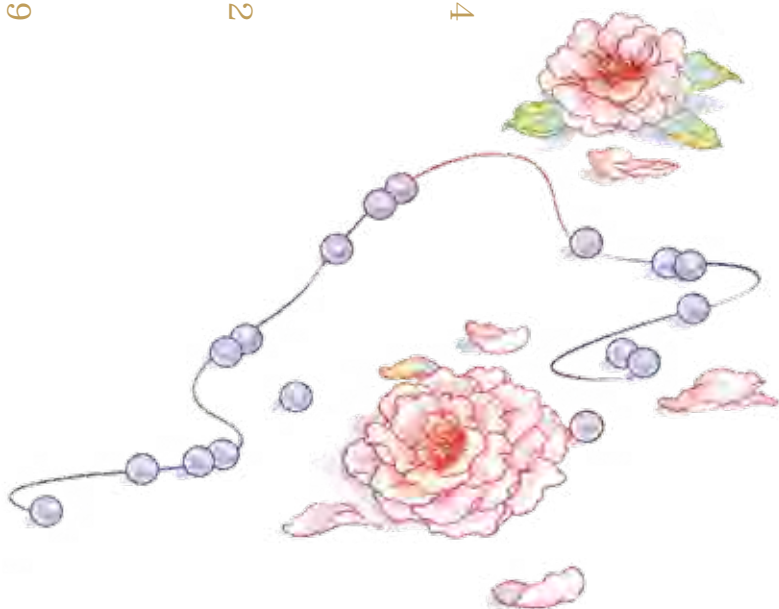
香菱垂淚……………89

2.9

落花如夢……………97

附錄線稿……………105

第一篇

馬克筆基礎知識

1.1 | 基本工具

作為一種常用的繪畫工具，馬克筆的筆觸清晰、色彩亮麗、表現能力強、操作自由度高，深受漫畫家們的喜愛。在使用時搭配一些輔助工具，即可達到不同的畫面效果。

馬克筆 (Marker Pen)

在正式開始學習馬克筆上色之前，首先需要對工具有一定的瞭解，明確馬克筆的分類與特性。

水性馬克筆

色彩通透、透明感強，可以被酒精或水等媒介暈染。常用於初學者學習上色或製作手帳。

酒精性馬克筆

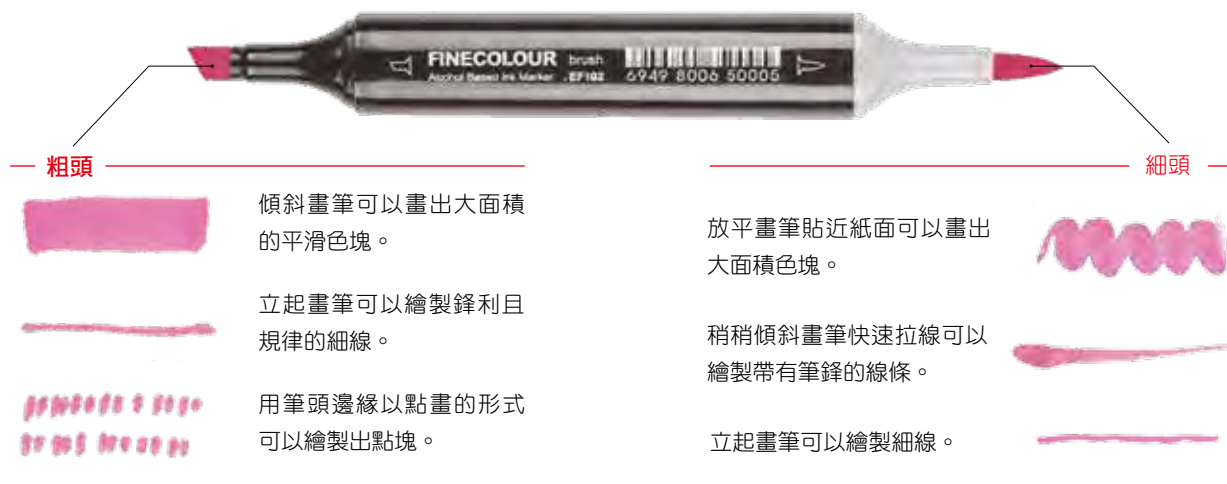
色彩豔麗飽和，具有一定的透明度，深色的覆蓋能力強，可以用酒精製造暈染效果。常用於美術設計或漫畫繪製。

油性馬克筆

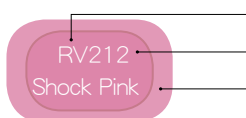

顏色飽滿不透明，覆蓋能力強，不溶於水且不能被酒精暈染開。常作為記號筆或用於書寫海報字體。

本書中使用的馬克筆為酒精性馬克筆，通常以粗頭加細頭的形式組成，粗頭為較硬的平頭筆尖，細頭為偏軟的仿毛筆筆尖。

馬克筆的筆蓋上標着對應的色號，這個色號是方便我們快速識別、區分馬克筆顏色的重要標識。

馬克筆在色相上的色系名稱。如 RV 代表 RedViolet（紫羅蘭色）。色彩的明度編號。顏色的名稱。

輔助工具

用馬克筆繪畫時，經常使用彩鉛、水彩等工具加以輔助，降低單純使用馬克筆的繪畫難度，同時也可以豐富畫面的效果。

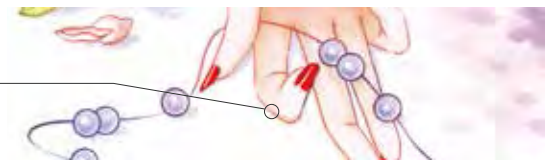
彩色鉛筆

經常用來為馬克筆所繪色塊補色和繪製細節。

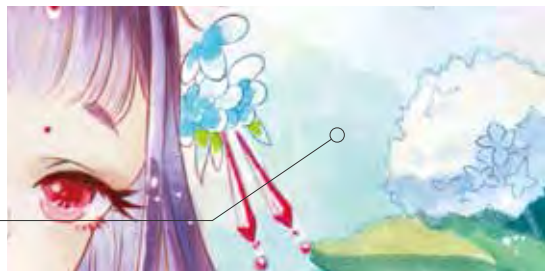
纖維筆 / 針管筆

描線或繪製細節。

水彩

用於補色或繪製大面積暈染的背景。

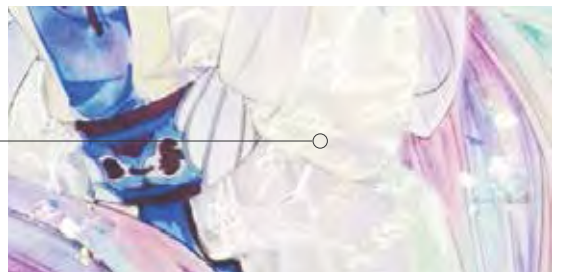
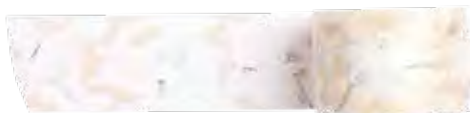
高光筆

添加高光或用來畫點綴的小物。

紙膠帶

作為裝飾素材為畫面增加細節。

1.4 | 基礎上色技法

在正式開始使用馬克筆之前，必須先瞭解馬克筆的基本用法。只要掌握好平塗、混色與暈染三種技法，就能畫出不錯的效果。

平塗技法

平塗是馬克筆最基本的上色技法，瞭解了正確的運筆和疊色的技巧，上色才能做到遊刃有餘。

基礎運筆與平塗

垂直筆尖用筆

下壓筆頭運筆

打點式運筆

單次上色時要保持運筆方向一致，力度和速度儘量均勻。

平塗疊色技法

用於疊色的兩個顏色需要交錯運筆，順着同一方向運筆會使兩個顏色融合，難以得到清晰的疊色色塊。

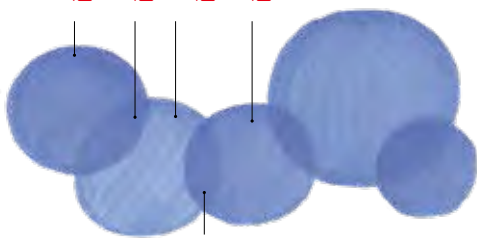
— 先深後淺 —

— 先淺後深 —

在馬克筆疊色時，顏色深淺的先後順序也尤為重要，所以在實際繪畫中，應先考慮深淺色的疊色效果再選擇上色順序。

3層 4層 1層 2層

3層

單色馬克筆多次疊色，顏色會逐漸加深，3~4層時達到飽和。

馬克筆具有通透性，不同顏色進行疊加時會出現新的顏色。

小貼士

選擇與馬克筆色塊顏色相近的彩色鉛筆來回塗抹，可以使色塊更飽滿和均勻。

混色技法

混色是馬克筆繪畫中的常用技法，但是由於馬克筆速乾的特性，混色成了很多初學者的難題。為了達到自然的混色效果，到底應該怎麼做呢？

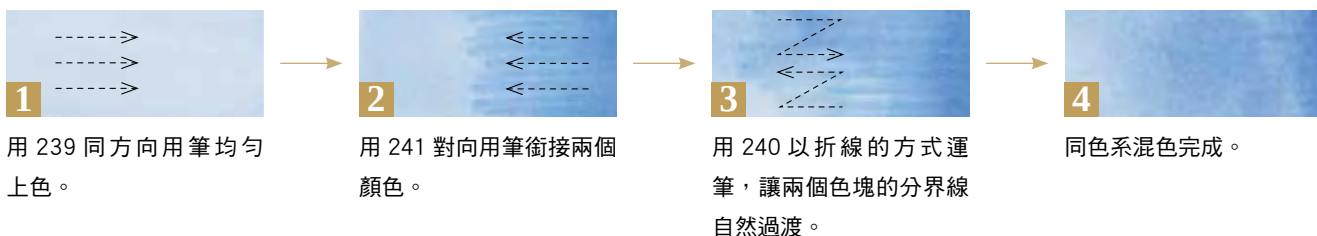
同色系混色

同色系混色時選擇顏色相近的色號，並使用中間色來回塗抹弱化兩個顏色的交界線，隱藏馬克筆的筆觸，可以達到自然的混色效果。

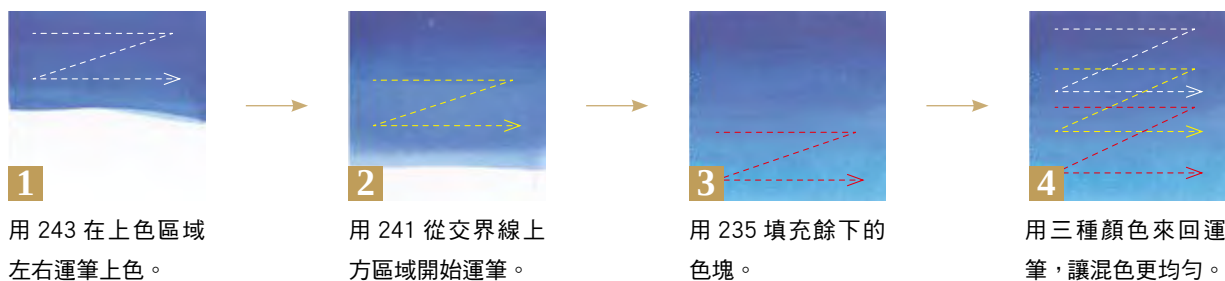

常用的兩種混色技法

從兩頭向中間運筆

朝同一方向運筆

不同色系混色

注 | 小貼士

由於本書使用的馬克筆筆墨的介質是酒精，在乾透前更容易混合顏色，建議大家在混色前想好配色，在畫的時候才會遊刃有餘。

暈染技法

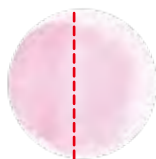
暈染是繪製古風漫畫時很常用的一種表現手法，用馬克筆也可以做到像水彩一樣的暈染效果嗎？這時候就需要借助一支特殊的筆—0號筆。

0號筆暈染效果

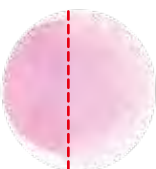
0號筆可以理解為水彩中的水，它是以酒精為主的馬克筆無色溶劑，常用於製作馬克筆的暈染和漸變效果。

先使用 0 號筆

先使用 0 號筆塗在想要暈染的地方，在酒精乾之前塗上需要暈染的顏色，此時會形成微微的筆墨擴散效果，常用於稀釋減淡顏色。

後使用 0 號筆

塗上想要暈染的顏色，用 0 號筆以打圈的方式將顏色暈開，常用於背景的暈染。

脫色效果

在馬克筆筆墨乾後，可以使用 0 號筆沾濕需要脫色的地方，可以洗掉少量墨蹟，常用於特殊紋理的表現。

2.1 蝶戀花

掃碼下載
線稿大圖

蝶戀花，花飛似夢。這幅插畫的主題是表現少女的青春美好。採用鮮豔嫩綠的顏色，重點突出少女粉嫩的膚色和精緻的臉部妝容以及夢幻的背景。

主色調： 383 375

輔助色調： 199 213 51 34 304

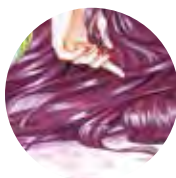
自然的膚色

柔美的五官

亮麗的髮絲

服飾和花紋

蝶戀花是一幅以表現女性柔美和優雅為主的插畫，在選擇顏色時以粉綠和粉紅為主色調，配合深紫色和深綠色作為重色調使人物更加突出。

皮膚

373 378 407 375 293

1

用 373 平塗皮膚部分，臉附近的頭髮周圍也可以統一平鋪底色。

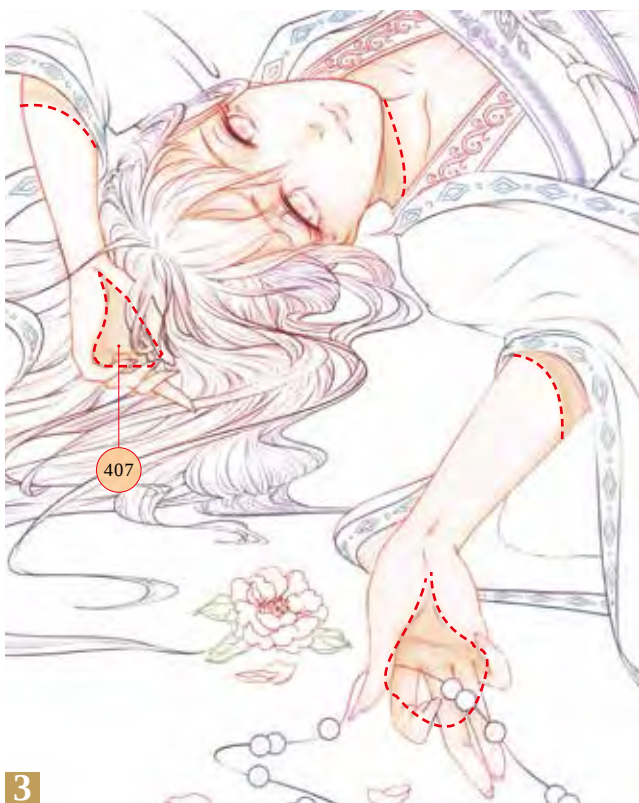

2

顏色半乾的時候用 378 在劉海下面的臉上、眼窩、鼻樑以及頸部鎖骨和手臂處稍稍加深。

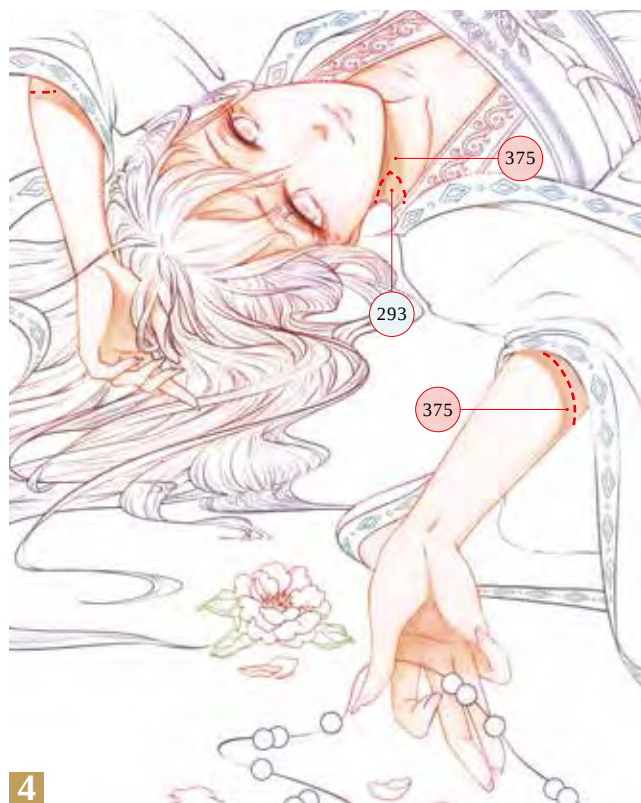

上眼皮和兩側臉頰以及下巴部分不要塗深，保留底色使膚色看起來更加白皙。

3

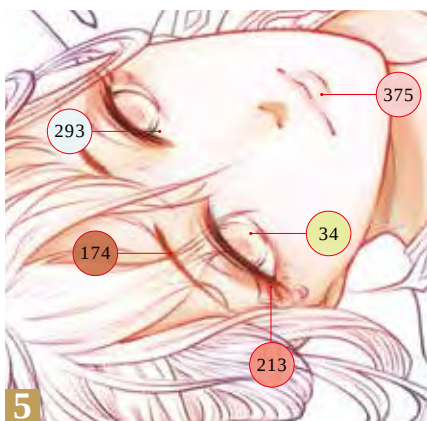
用 407 加深頸部、手臂以及手掌中的陰影，注意邊緣深中間淺，自然過渡。

4

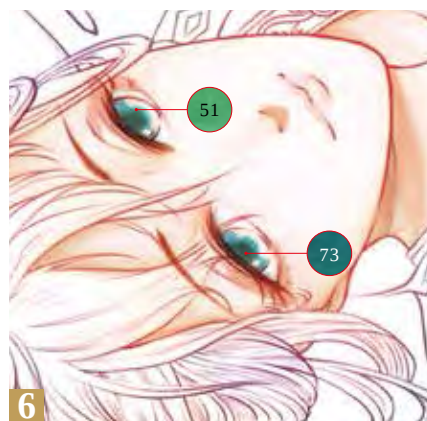
為避免膚色過黃，用 375 沿着陰影邊緣適當過渡，使陰影透出一點紅色。接著用 293 在虛線框出的區域適當加點冷色。

五官

5

用 174 加深眉毛和眼線，用 213 繪製眼影，用 293 貼着上眼線繪製陰影，接着用 34 給眼珠上色。用 375 給嘴唇鋪上底色。

6

用 51 繪製眼珠，在高光和反光部分留白，再用 73 加深瞳孔。

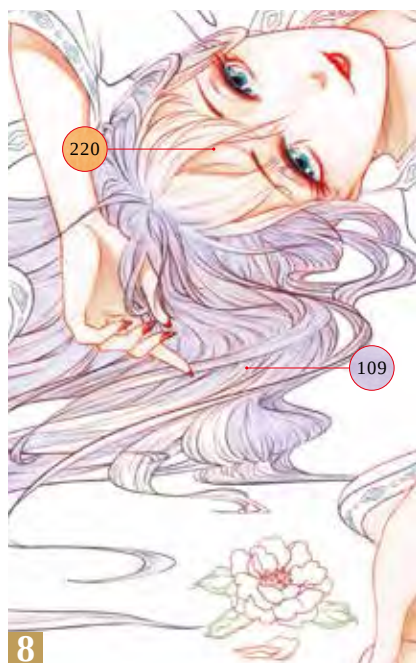
7

最後用紅色中性筆為角色塗上口紅，在下唇中間留出底色。同時加深眼尾和睫毛的後半部分。最後用黑色中性筆加深瞳孔並用高光筆添加高光。

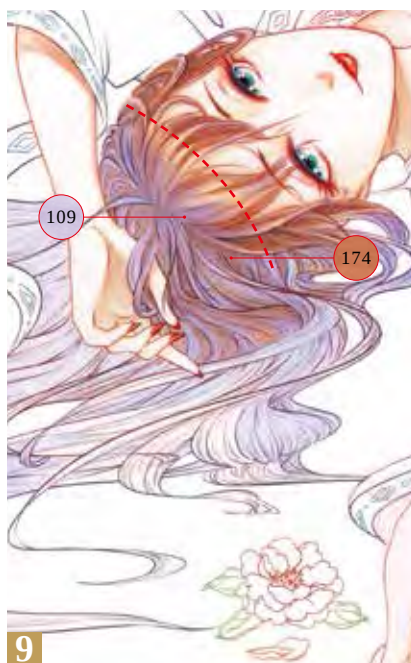
注 | 小貼士

在睫毛和眼珠中間，用極細的勾線筆蘸白顏料，畫出一條弧線，能讓眼睛更透亮。

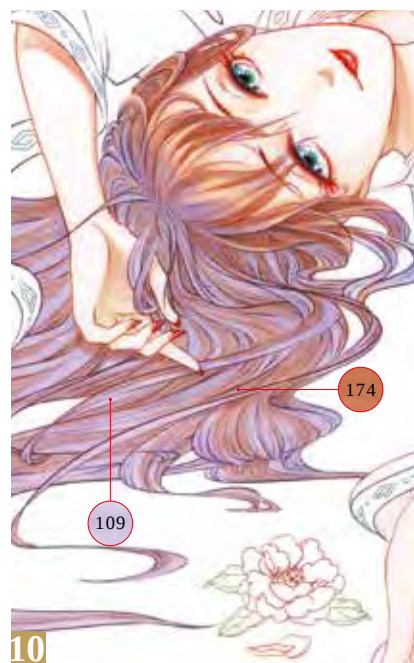

用 220 給額頭附近的頭髮上色，其他部分用 109 鋪底色。可預留出部分底色作為頭髮的淺色部分。

用 174 順着線稿的走向繪製出髮絲的感覺，中間間隔幾組留出底色，頭頂部分等乾後用 109 疊加，使前後顏色柔和。注意留出虛線附近的淺色。

用同樣的方法將剩餘的頭髮繪製完成。

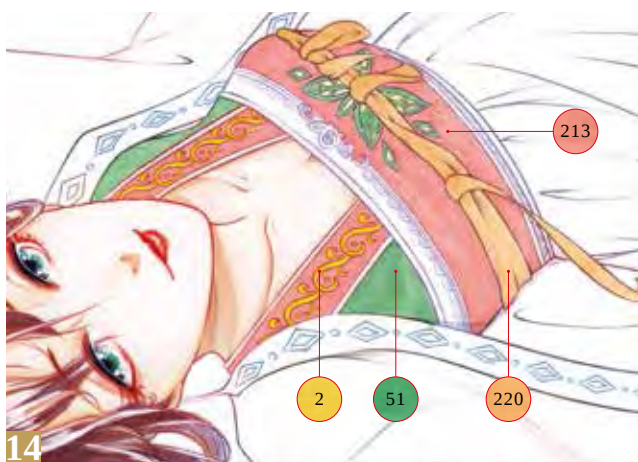
用 143 在高光附近添加重色，用 199 加深高光兩側的頭髮。注意留出一些之前畫好的顏色。

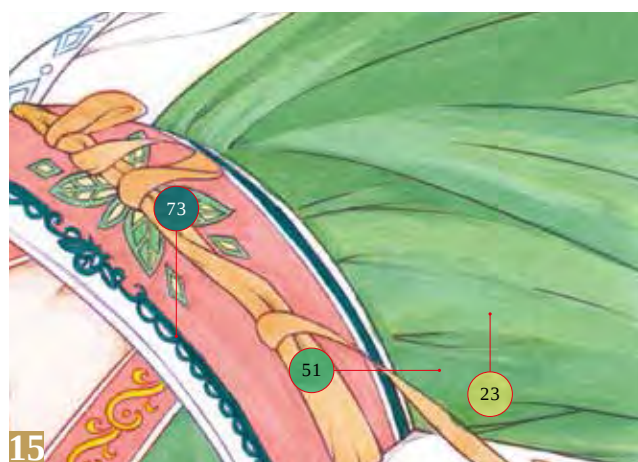
其餘部分的頭髮也同樣統一加深，切忌平塗，用塗分組髮絲時的筆觸來繪製，髮絲遮擋處可多疊加幾次加深陰影。

用高光筆或用勾線筆蘸白顏料，沿着虛線弧度繪製頭髮高光，注意順着髮絲走向用筆。

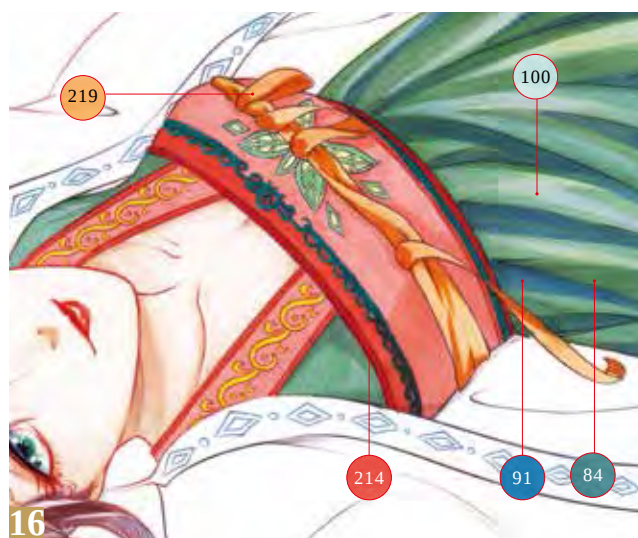
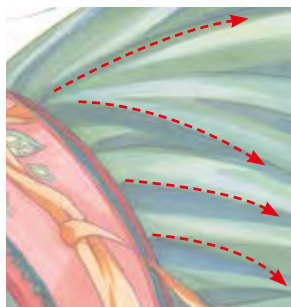
14 如圖分別給裏衣的衣領、束胸以及帶子和花紋部分平塗上色。注意細小地方可以用筆尖細緻刻畫。

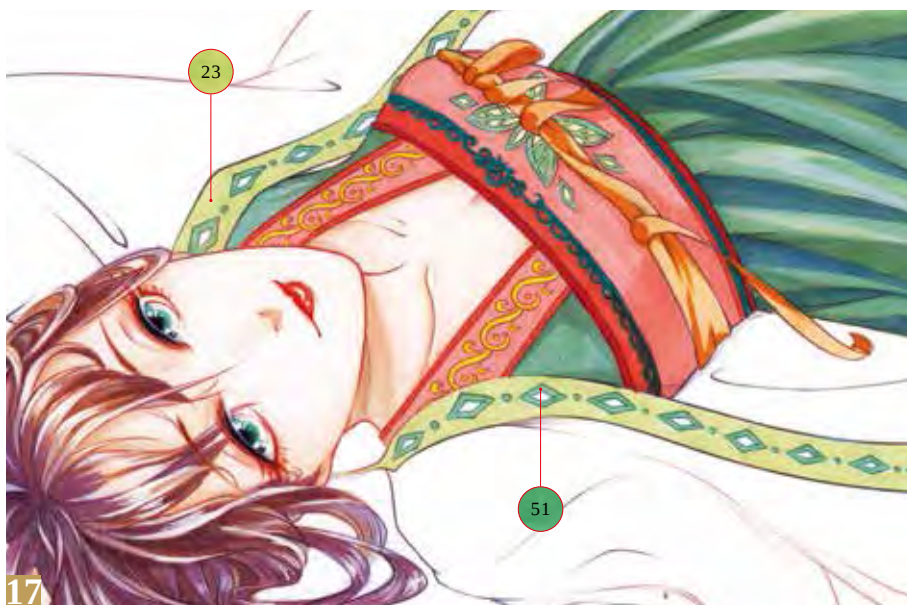
15 用 73 給束胸花邊上色，裙子部分用 23 繪製底色，再用 51 塗深一層的部分，注意留出柳葉形的亮部。

注 | 小貼士

在繪製百褶裙的時候，注意依照褶皺走向，一般在胸部下方裙子的起始處形成三角形的深色陰影。

16 用 214 給衣領和束帶的邊緣上色，接着用 100 給亮部塗色，用 84 給裙子整體顏色加重，用 91 給褶皺部分添加陰影。

17 先用 23 繪製長袖衫邊緣的顏色，再用 51 繪製中間的花紋。

18

用 383 給外套的外層全部平塗一層淺色，注意過渡均勻。

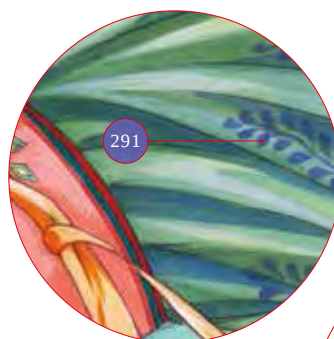
19

用 443 給衣服添加上陰影，再用 100 繪製衣服的裏襯顏色，可先塗一遍底色，乾透後再用同一支筆加深陰影。

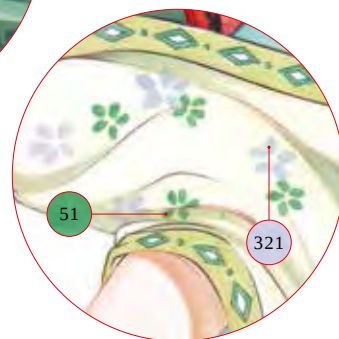
20

統一添加花紋使服裝更華麗，服裝部分的上色就完成了。

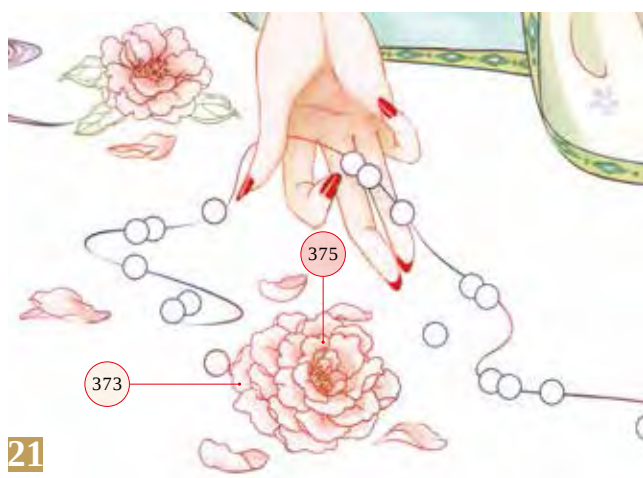
用 291 在裙子上繪製藤蔓狀的花紋。

用 51 和 321 繪製兩種不同顏色的花瓣裝飾。

花卉背景

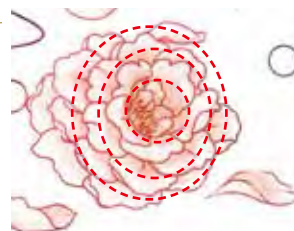
373 378 375 356 321 109

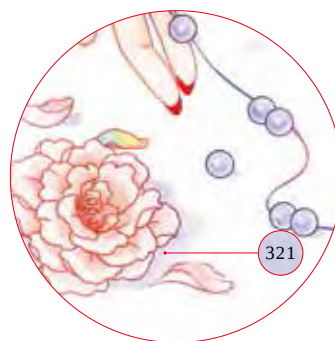
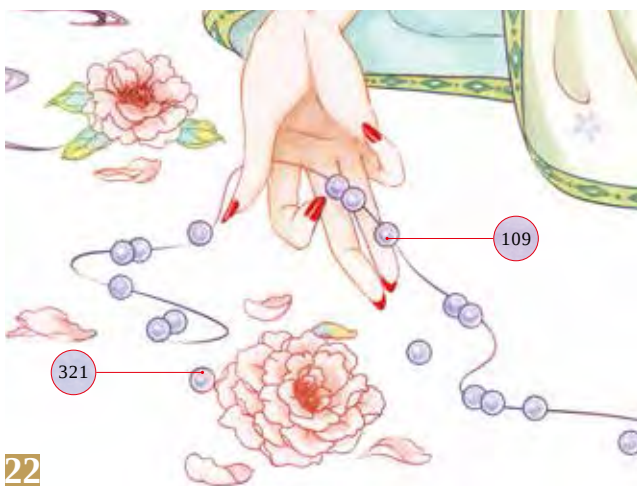
21

注 | 小貼士

花瓣層次多的花朵，以中間為最深，沿著花邊的內側邊緣漸變過渡。一般兩個鄰近色就足夠了。

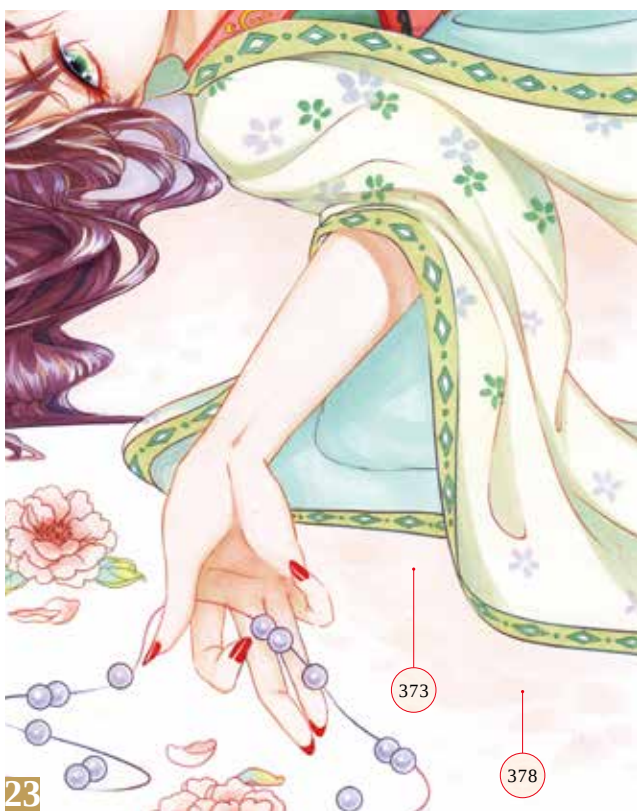

先用 373 給花瓣鋪底色，再用 375 暈染花瓣的漸變部分。

用 109 給手部、花朵和柱子底下加上投影。

先用 321 給珠子內部上色，統一留出右側一條白邊，再用 109 給珠子的中間加上深色，最後統一在左上方加上高光。

23

底色部分用 373 和 378 繪製底色的暈染，範圍儘量大一些，邊緣用淺色繪製點狀小花瓣。

24

用 375 和 356 在之前的範圍內疊加，畫出向內逐層變深的漸變效果，方法和上一步一致，最後在靠近身體周圍用 109 繪製陰影和點狀花瓣。

25

用高光筆在裙子和地上的花瓣附近和裙子上點一些高光就完成了。

掃碼下載
線稿大圖

畫出少女浮在水中的感覺，是營造氛圍的關鍵。在繪製時需要注意水面和水下顏色的差別，注意規劃好畫面中水面和水下的範圍。

主色調： 239 356 26

輔助色調： 178 196

水面的暈染

蓮花的畫法

水紋的表現

錦鯉的光澤

蓮葉的質感

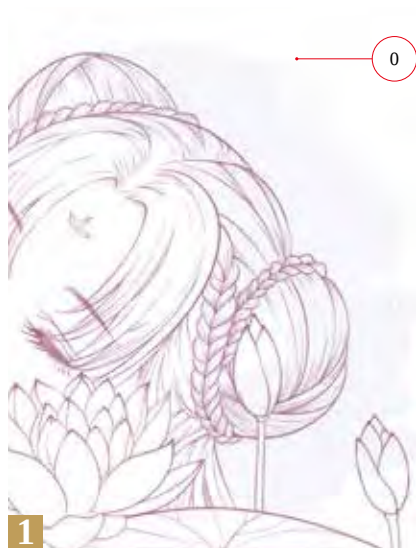

整張畫面選擇 239、356 和 26 為主色調，營造出清新淡雅的畫面效果。再以 178 和 196 等飽和度較高的深色作為畫面的點綴。注意事先規劃好水下的範圍。

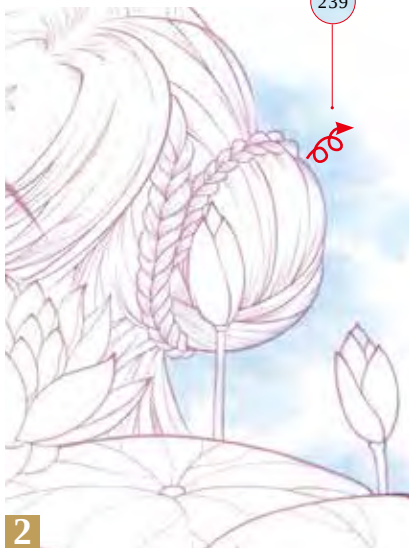
水面

239

77

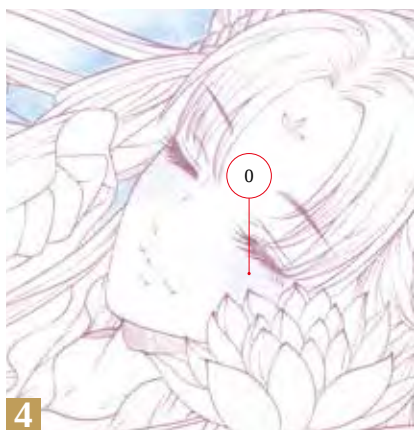
1 首先我們用 0 號筆在人物輪廓周圍打底。

2 用 239 打圈運筆從人物邊緣向外暈染。

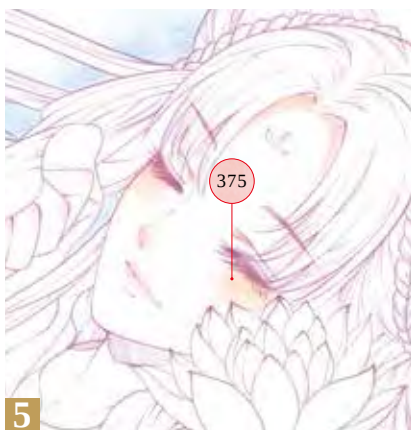

3 用淺藍色彩鉛，沿着馬克筆的邊緣將顏色均勻過渡，注意力度要輕。

4

用 0 號筆在人物眼下進行打底。

5

在酒精乾透前，用 375 以打圈的方式暈染出腮紅。

6

用 378 平塗皮膚。

7

用 407 畫皮膚的暗部，以下筆重抬筆輕的運筆方式畫出柳葉狀的陰影。

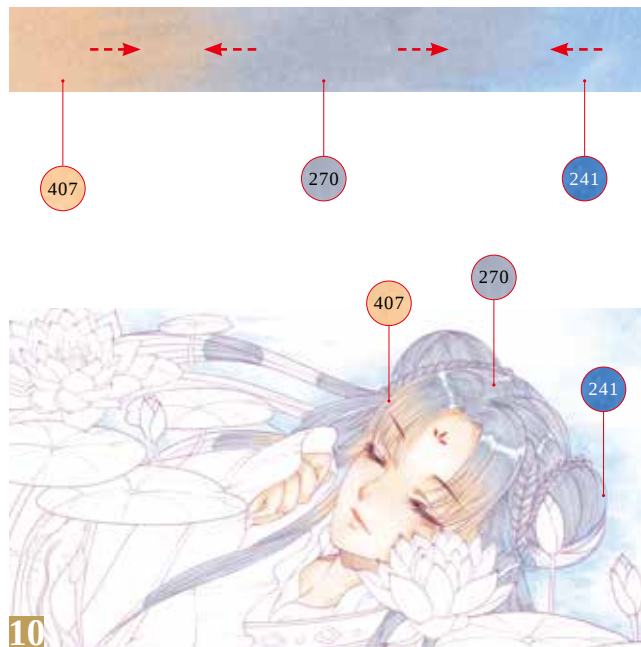
8

用紅色彩鉛畫出花鈿和眼線，並輕輕塗抹以加深腮紅。

9

因為人物並沒有完全沉入水中，可以用淡藍色彩鉛輕輕畫出頭髮浮出水面的邊界。

10

以 270 為底色的主色調，在靠近皮膚的部分用 407 與膚色自然過渡，靠近水面的部分用 241 過渡，注意留出高光。

在明暗交界線和髮根處用 112 加深，注意頭髮的分組。

用黑色彩鉛順着頭髮生長方向用筆，加深髮根和明暗交界線，並畫出髮絲。

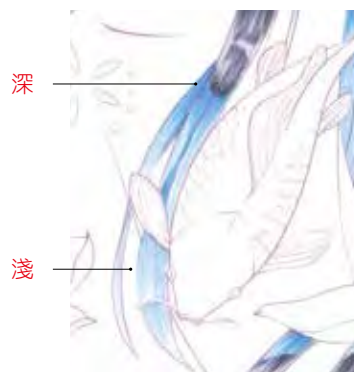
用 241 均勻平塗水中的頭髮，做出被水浸泡的感覺。

用 291 根據水面上頭髮的位置，加深水中頭髮的陰影。

—— 注 | 小貼士 ——

為了畫出水的通透感，髮絲的末端可以畫得更淺。

衣服

293 239 321 91

用 293 在衣服部分平塗。大面積平塗時如果顏色不均勻，可以反復塗幾遍，直到顏色均勻飽和。

用 239 畫出水面的邊界，並向內畫出由深到淺的漸變。

—— 注 | 小貼士 ——

直接平塗會失去水面的通透感，需要畫出柔和的過渡。

用 321 疊加在藍色上畫出褶皺，同時加深水面的邊界線。

用紫色彩鉛加深褶皺。注意面積不宜過大。

衣服鑲邊

291 194 196

用 291 和 194 混色疊塗在袖口和領口的位置。

用 196 畫出睡蓮葉片在袖口的投影和袖子的褶皺，注意沿着水面的交界線向下加深過渡。

用高光筆在鑲邊上勾勒花紋，讓服裝顯得更加精緻。

袖口

378 375 109 353

用 378 平塗出袖口露出水面的部分。注意畫出明確的界線。

用偏紫的色調來表現被水浸濕的粉色袖子，用 109 和 375 進行混色，在紫色中透出粉色。

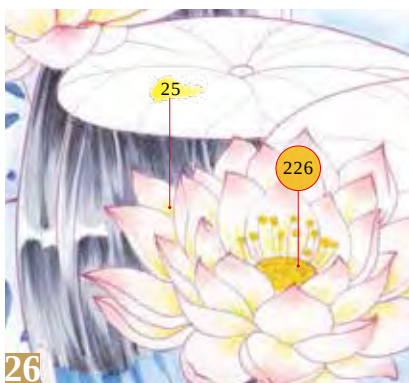
用 353 和 109 混色，畫出袖口內側的顏色，水下的部分用紫色表現。

蓮花

378 356 226 31 25

用 378 平鋪底色，用 356 從每片花瓣頂端向下畫出，注意下筆要輕。

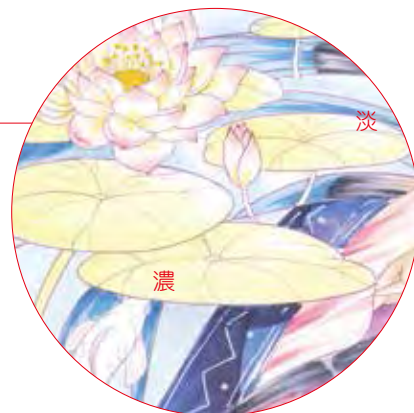
用 226 畫花心，再用黃色彩鉛塗在花瓣的根部，注意從根部向上運筆。

用紅色彩鉛加深花瓣頂端，只刻畫靠近人物面部的幾朵花，能讓視覺中心更加集中。

蓮葉

34 23 26 239 60 77

近處的蓮葉顏色更濃，遠處的葉片逐漸減淡。

用 34 給蓮葉塗上底色，遠處的蓮葉不用塗滿。

用藍色彩鉛畫出遠處蓮葉的環境色。越靠後的蓮葉，藍色面積越大。

用 23 畫蓮葉的第一層陰影，根據葉脈將蓮葉分成幾個區域分別上色。

31

從蓮葉邊緣向中心運筆，用 26 繼續加深。

32

用綠色彩鉛在蓮葉上塗抹，讓筆觸更加均勻。

33

蓮葉的莖不全塗成綠色，先用 26 從上往下塗出漸變。

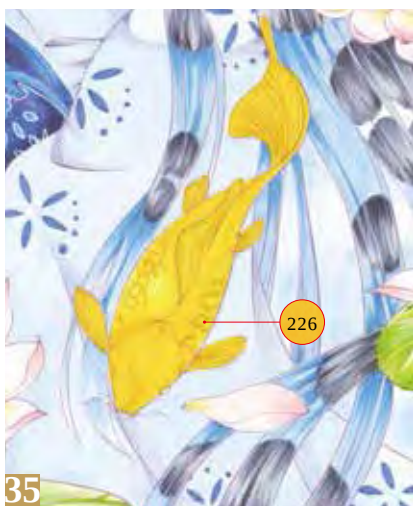

34

用 239 從下往上進行銜接，畫出入水的感覺。

錦鯉

226 178 159 25 01

35

用 226 給錦鯉平塗底色，讓魚和人物的對比更強，畫面層次更加分明。

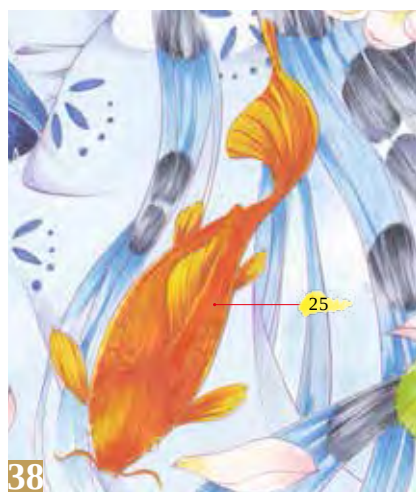
36

用 178 沿着錦鯉背部中線疊色，魚尾和魚頭處適當加深。注意魚肚上的鱗片和魚鰭要留出底色。

37

用 159 沿着背鰭和頭尾加深，把筆尖立起，畫出魚鰭的紋理。

將黃色彩鉛放平，在魚身上來回塗抹，使馬克筆筆觸均勻。

用白色彩鉛在魚身邊緣和中線上勾勒魚鱗的反光。

水面

321

用 321 畫出蓮葉和錦鯉在水面的影子。注意影子的形狀要跟錦鯉本身保持一致（圖中虛線標出的範圍）。

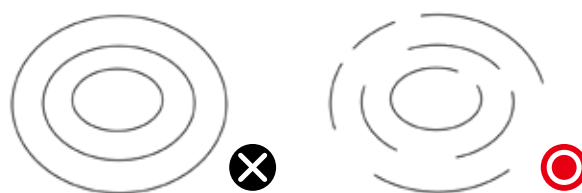
用高光筆劃出圓形的水紋。主要在人物浮出水面的分界線以及蓮葉與錦鯉的下方。

用高光筆在頭髮和腰帶等深色部位以白點作為點綴。

注 | 小貼士

水面的波紋用斷開的線段會顯得更加真實。

馬克筆古風手繪從入門到精通

墨彩妝

主編
嗶嗶貓

責任編輯
嚴瓊音

排版
陳章力

出版者
萬里機構出版有限公司
香港鰂魚涌英皇道1065號東達中心1305室
電話：2564 7511
傳真：2565 5539
電郵：info@wanlibk.com
網址：http://www.wanlibk.com
http://www.facebook.com/wanlibk

發行者
香港聯合書刊物流有限公司
香港新界大埔汀麗路36號
中華商務印刷大廈3字樓
電話：2150 2100
傳真：2407 3062
電郵：info@suplogistics.com.hk

承印者
中華商務彩色印刷有限公司
香港新界大埔汀麗路36號

出版日期
二零一九年十一月第一次印刷

版權所有・不准翻印
All rights reserved.
Copyright© 2019 Wan Li Book Company Limited.
ISBN 978-962-14-7128-4

本書由中國水利水電出版社億卷征圖文化傳媒有限公司授權香港萬里機構出版有限公司獨家出版中文繁體字版。中文繁體字版專有版權屬香港萬里機構出版有限公司所有，未經本書原出版者和本書出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式或任何手段複製、改編或傳播本書的部分或全部。