

浅谈水彩与马克笔在速写教学中的应用与融合

韦春荣

南宁市宏德高级中学有限公司, 广西 南宁 530009

DOI: 10.61369/RTED.2025100042

摘 要 : 浅谈个人在速写教学中水彩与马克笔两种材料的应用与融合, 从广西美术联考改革中的速写(综合能力)科目教学出发, 对速写改革背景和改革内容进行解读, 创新速写教学策略, 以水彩和马克笔作为艺术创作的两种主要媒介, 通过分析两种媒介各自的特点以及它们的组合运用, 探讨如何更好地促进学生的艺术创作能力和表现力, 从而更好地适应新高考形式, 帮助学生提高成绩。为速写命题创作提供丰富的可能性, 水彩的柔和与马克笔的艳丽形成了鲜明的对比, 它们在表现形式、色彩运用和表达方式上都有着独特的特点。通过对速写教学实践的观察和总结, 以及相关理论的分析, 提出一些教学具体流程及操作, 对速写教学实践记录一些参考和借鉴。

关 键 词 : 美术高考改革后的速写教学; 水彩; 马克笔; 融合; 艺术表现

A Brief Discussion on the Application and Integration of Watercolor and Marker Pen in Sketch Teaching

Wei Chunrong

Nanning Hongde Senior High School Co., Ltd., Nanning, Guangxi 530009

Abstract : This paper briefly discusses the author's experience in applying and integrating watercolor and marker pen in sketch teaching. Starting from the teaching practice of the Sketch (Comprehensive Ability) subject under the reform of Guangxi's fine arts unified examination, it interprets the background and content of the sketch reform, innovates sketch teaching strategies, and takes watercolor and marker pen as two main media for artistic creation. By analyzing the respective characteristics of these two media and their combined application, this paper explores how to better promote students' artistic creation ability and expressiveness, so as to help them adapt to the new college entrance examination format and improve their scores. It provides rich possibilities for sketch proposition creation: the softness of watercolor and the brightness of marker pen form a distinct contrast, and they have unique characteristics in terms of expression forms, color application and expression methods. Through the observation and summary of sketch teaching practice as well as the analysis of relevant theories, this paper puts forward some specific teaching processes and operations, aiming to provide reference for sketch teaching practice.

Keywords : sketch teaching after fine arts college entrance examination reform; watercolor; marker pen; integration; artistic expression

一、学科重要性

在我国,速写是美术专业基础训练的重要科目,已经列为美术联考的科目之一。2023年我国各个省市区逐步开展了美术联考改革,其中变化最大的就是速写科目,从传统的双人组合改为命题创作,直接改变了我国长期以来仅重视专业技艺传授的美术高考教学现状,促进了新时代美育发展^[1]。那么,速写表现方式结合水彩、马克笔两种材料后形成的画面效果具有极大的魅力,这对于一线美术高考教师来说也是一次很大的挑战。根据国家对艺术生招生模式在教学上的改变,适应新形势下的美术高考,教师要调整教学方案,拓展绘画技法^[2]。

二、水彩在速写教学中的应用

(一) 水彩的特点

水彩同其他材料相比,最大的优势就在于其具有快速简捷的速写性的特点。水彩可以营造出柔和、温润的氛围,颜色相对淡雅与柔和,颜色调和比较自由,更好控制色相,有着水多颜色浅,水少颜色深的特点,通过水彩的透明质感和色彩渐变,可以轻松表现出风景、人物或静物的柔和轮廓和丰富层次。例如,可以用水彩勾勒出远景的轮廓,用淡淡的色彩描绘背景的变化,或是通过渐变的色彩表现出人物的生动性。^[3]

（二）水彩在速写教学中的具体运用方法

提前准备好鲁本斯固体水彩颜料、白云毛笔、水杯、纸巾、画纸等绘画工具和材料。首先进行水彩基础技法的教学示范，包括颜料调配、水彩笔触控制、水彩渐变、湿笔法和干笔法等。从整体到局部，逐步渲染出不同部位的色彩和层次感，强调色彩的渐变和叠加，让学生掌握如何运用水彩来表现物体的光影和立体感。在使用过程中主要教导学生学会干湿两种画法，中锋画线侧锋画面，笔肚子大块扫色，颜色先浅后深，层层叠加。在使用水彩过程中一定要提醒学生注意留高光，会使得颜色更加明亮通透。强调水彩的透明质感和色彩叠加效果，控制水量和干湿度，错位用笔，利用湿笔法和干笔法来表现不同的效果，水彩的水分控制对于作品的质感和效果的尤为重要，这需要大量练习，尝试不同的色彩和技法组合，才可以熟练掌握其中的技巧^[4]。

三、马克笔在速写教学中的应用

（一）马克笔的特点

马克笔色彩的饱和度偏低，明度高，比较艳丽，用笔干脆利落，不然会显得脏，可以迅速、生动地表现出人物形象，具有鲜明的线条和形态。马克笔的使用可以突出人物的形象和细节刻画，颜色鲜艳、线条鲜明，适合表现出主体的鲜明轮廓和细节，从而加强作品的视觉冲击力，可以用肉色系列马克笔描绘出人物的皮肤，突出人物的神态或表情。

（二）马克笔在速写教学中的具体运用方法

落笔时要轻，然后快速划过去，混色渐变的选择中，尽量选择相近色，使用较粗的马克笔勾勒第一人物的主要特征，如脸部、衣物和主要衣纹，以突出人物形象。注意捕捉人物的表情和动态，尽量用简洁的线条表现出人物的神态表情，在主要特征勾勒完成后，使用细一些的马克笔补充人物的细节刻画，如衣服褶皱、头发的纹理等，注意细节的适度，不要过于繁琐，保持整体速写的简洁和生动。通过加粗、加深或加强线条来突出人物的中心，如眼睛、嘴唇、手部等，以增强表现力和立体感，利用不同的线条粗细和阴影效果，营造出人物的立体感和动态感。可以简化或省略背景，使人物更加突出，但也可以根据需要添加简单的背景元素，以增加画面的层次感和丰富度。反复练习，尝试不同的人物形象和姿势，逐步提高马克笔人物速写的技巧和水平，观察真实的人物形象，并在速写中捕捉其特征和动态，以提高表现能力。通过以上步骤和技巧，学生可以逐渐掌握马克笔人物速写的基本方法，从而能够迅速、生动地表现出人物形象，并提高其绘画技巧和审美水平。^[5]

四、水彩与马克笔的结合应用

（一）水彩与马克笔的结合特点及优势

学生在速写中灵活运用水彩和马克笔的特点，通过水彩的晕染和马克笔的笔触相互配合，营造出主次清晰的表现效果，提升作品的空间感。水彩和马克笔各自具有鲜明的特点，水彩具有柔

和、渐变的色彩效果，而马克笔则有鲜明、生动的笔触特点，两种材料结合运用，色彩对比更加丰富，可以在速写中创造出独具特色的对比，增加作品的层次感和视觉冲击力，增强表达效果。马克笔鲜明的笔触可以勾勒出明确的人物轮廓和装饰细节，而水彩则可以晕染出丰富的色彩和质感，使速写作品更加立体生动。水彩和马克笔的结合运用，使得速写创作技法更加多样化和灵活，学生可以通过尝试不同的组合方式，探索出适合自己的速写创作风格，从而提高其画面水平和联考分数。学生在实践中理解和掌握两种媒介的特点和技法，通过实践，掌握水彩和马克笔的结合运用技巧，从而更好地应用于速写创作中，取得理想的分数。水彩与马克笔的结合在速写创作中具有明显的优势和特点，能够丰富作品的表现形式和表达效果，提高学生的艺术创作能力和审美水平。

（二）水彩与马克笔在速写教学中的融合运用方法

在速写命题创作中，水彩和马克笔的运用可以相互补充，形成丰富多彩的表现方式，其使用方法可以先用水彩打底，表现出整体的氛围和情感，然后再用马克笔进行细节刻画，使作品更加丰富生动。也可以先用马克笔绘画主体人物，然后再用水彩进行调整，增强作品的立体感和层次感。画面中的人物、前景和远景部分交替运用水彩和马克笔，人物以及前景部分使用马克笔较多，突出主体人物的轮廓和细节；在远景部分则运用更多的水彩，近实远虚，营造深远的空间感^[6]。

（三）水彩与马克笔的融合分析

通过水彩和马克笔的融合应用，使画面主次区分更加明确。影响画面关系主要有以下四点：

1. 色调整体关系：画面要有明确的色调，冷暖分明，色调统一。
2. 黑白对比关系：画面黑白灰对比明确，黑白灰色块分布合理。
3. 纯灰对比关系：画面纯灰对比明确，人物颜色比较饱和，背景颜色比较淡雅，前纯后灰。
4. 主次对比关系：主要人物刻画仔细，次要人物刻画依次递减，背景刻画相对弱。

五、教学具体流程及操作

市面上有软头与刀头马克笔，推荐学生运用软头马克笔，上色时比较柔和，可以较好地渐变颜色，我本人所运用的马克笔有法卡勒、申内利尔，两款均是软头，推荐学生买较多的灰色系与肉色系。水彩颜料是鲁本斯的固体水彩，覆盖性低，颜色比较鲜亮通透，不会暗沉，避免显脏，水彩笔推荐小号白云毛笔^[7]。马克笔与水彩两种材料的区别在于马克笔色感较硬，颜色较饱和突出，水彩色感偏软性，颜色相对淡雅柔和。转成黑白的形式来看，画面有黑白灰关系，素描关系，因此，在教学生上颜色之前，学生必须先有黑白灰意识。从整体感来看两种材料的共同之处，不管是用哪种工具，画面都需要有主次对比和纯灰对比。针对艺考改革，速写综合材料创作，个人建议学生两种材料结合运

用，主要人物用马克笔，次要人物与背景用水彩，在明度与纯灰关系上面会有明显的区分，空间感也会更强烈^[8]。

（一）在教学中如何引导学生水彩与马克笔相结合运用，结合作品进行分析

1.在整体画面上：画面整体色调冷衬暖，背景冷灰，人物暖灰，主体人物只有一个艳。

2.在使用技法上：灵活运用水彩干湿技法，亮面与灰面用湿画法，暗面或主要衣纹用干画法。平涂颜色，水多颜色浅，水少颜色深，过渡时，要在颜色湿润的情况下再过度，跳跃用笔，增加笔触丰富性，注意笔触变化，不能画得雷同^[9]。

3.在理解与观察上：在教学学生上色之前，先教会学生画线面的速写，有面的意识，且灰面有一定的承接，有整体的黑白灰意识，光影意识，才能承接如何运用色彩表现亮灰暗。

六、试行后学生容易出现的画面问题及解决的办法

（一）试行后学生容易出现的画面问题

- 1.色调不统一。
- 2.在主次推移上没有拉开，邻近色或同类色主次推移没有拉。
- 3.材料结合的运用并不灵活。
- 4.没有亮灰暗层次区分。

（二）解决方法

- 1.在勾线时将转折处用顿笔的方式先卡出来，使画面表现出有转折的意识。
- 2.解决色调的层次：画面用冷衬暖的方式，背景偏冷灰，人物偏暖灰，主体人物只有一个艳，其他人物偏灰。
- 3.灵活运用水彩干湿技法：亮面与灰面用湿画法，暗面或主要衣纹用干画法。
- 4.在教学学生上色之前，先教会学生画线面的速写，有面的意识，有整体的黑白灰意识，光影意识，才能够懂得如何运用色彩

表现光影，因此需要学会画调性速写，才能更好地循序渐进至色彩。

七、教学成效与反思

以我校高三年级美术班学生为例，80%的学生能够学会运用马克笔与水彩等综合材料进行创作，在分层教学中，中高分段的的同学领悟能力高，能够很好的结合两种材料，低分段的的同学结合了色粉与版画技法进行创作，以装饰性速写为主，能够达到丰富画面的效果，提高画面完整度。通过对水彩与马克笔在速写教学中的应用与融合进行探讨和分析，可以发现这两种媒介各自的优势和特点，在实践中可以相互补充、相互促进。因此，在未来的速写教学中，可以进一步探索水彩与马克笔的融合以及更多综合材料的结合应用，为学生提供更加丰富多样的创作体验和表现空间。同时，给予学生自由的实践空间，鼓励他们在速写中尝试多种材料结合运用，体会每种媒介的特点和表现方式。鼓励学生通过独立探索，发现不同材料的潜力和可能性，培养其创新意识和审美感受，取得更高的分数。综上所述，水彩和马克笔在高中速写命题创作中的运用，不仅可以丰富作品的表现方式和手法，还可以帮助学生发挥想象力和创造力，提高他们的画面效果和艺术表现力，取得更好的成绩^[10]。

八、结束语

命题创作中水彩、马克笔的运用只是在比例、动态、基本型准确的基础上增强画面效果，命题速写中创作的方式多种多样，通过有效地融合运用，可以给画面和更广阔的创作空间。教师应根据学生的实际情况和绘画需求，灵活运用水彩和马克笔，帮助学生掌握速写的基本技巧，提高绘画水平，使美术教育发挥出更大作用。

参考文献

[1] 顾雨辰.速写在小学美术教学中的有效运用[J].教育艺术,2022(10).
[2] 朱德义.关于高校美术类专业招生省级统考改革的思考[J].中国考试,2021(11).
[3] 朱玉玲.综合材料介入水彩画创作中的表现性研究[J].艺术研究,2022(06).
[4] 季华占.新美术高考背景下"新速写"教学策略探究——以PBL模式的速写教学为例[J].中学课程资源,2023,19(11):56-59.
[5] 高自平.美术新高考视野下融科创优式速写教学应策——以北京版《考试说明》为例[J].中国中小学美术,2023,(11):8-13.
[6] 朱泽钧.将连环画应用于速写教学的实践探索[J].中国中小学美术,2023,(11):23-27.
[7] 练倩宇.儿童速写意象思维的重构与教学实践[J].中国中小学美术,2023,(11):28-32.
[8] 罗金.基于美术表现素养的高中速写教学研究[D].华中师范大学,2023.
[9] 叶琦.基于实践教学新模式的高校"建筑速写"课程教学改革研究[J].吉林广播电视大学学报,2023,(05):49-51.
[10] 余燕.高校美术专业速写教学研究[J].艺术家,2023,(08):94-96.