

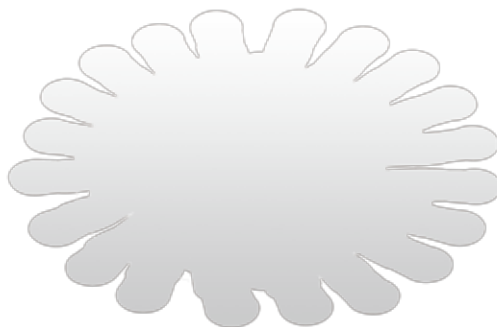
麥克筆

MARKER ●

點金術

麥克筆 · 點金術

愛上麥克筆的十大性格 · 館長的話

麥克筆 大師超卓炫技手法公開

07	麥克筆 · 芝麻開門	40	溝尺法
08	解析麥克筆	41	拓印法
08	麥克筆的發展過程	43	濃塗法
14	麥克筆的特色	45	噴染法
19	麥克筆的結構	47	粉彩法
20	麥克筆的色系	49	乾筆法
		51	高反差法
21	麥克筆的近親家族		
21	相關的筆類	53	麥克筆設計表現
21	輔助顏料	53	產品設計
21	拓印材料	53	●工業產品
22	一般工具	56	●工藝產品
24	麥克筆用紙	57	●商業產品
		59	室內設計
25	麥克筆18種技法	59	●室內透視圖
25	勾勒法	62	建築設計
25	遮擋法	62	●建築外觀
27	留白法	66	●土木工程
29	調色法	68	●景觀設計
31	減半塗色法	70	服裝設計
32	跳筆法		
33	渲染法	72	麥克筆藝術表現
35	稀釋法	72	靜物作品
36	轉筆法	75	風景作品
37	反面畫法	75	人物作品
39	筆尖整修法	77	插畫

點金術 神奇的藝術含金量展現

79	王 健	臺北都會區鐵路地下化圖	110	莫嘉賓	清蒸吳郭魚
80	王 健	沙鹿民宿旅店	111	莫嘉賓	蜜汁雞腿
81	王 健	舞台裝	112	鐘世成	波士頓大龍蝦
82	王 健	保時捷 & 1300cc 機車	113	鐘世成	男人之夢－杜卡迪
83	陳恩慧	視覺饗宴	114	馬世聰	自然物形態觀察
84	陳恩慧	布偶	115	馬世聰	自行車曲柄組設計
85	馬靖文	炎炎夏日	116	文蜀嘉	機車整流罩產品設計
86	馬靖文	夕陽無限好	117	文蜀嘉	牧場自動餵食器產品設計
87	馬靖文	鴻溝	118	黃旦宜	食指大動
88	陸定邦	即席挑戰	119	黃旦宜	課堂寫生
89	陸定邦	繪光繪影	120	張家誠	辦公椅設計
90	陸定邦	透明思考	121	成志偉	漫步蒙馬特
91	陸定邦	螳螂比劃拳	122	楊正華	蛻變高雄，我愛海青！
92	陸定邦	我的第一本教科書	123	楊正華	Gray Power!
93	林時旭	山葉重型機車GTS精描圖1/4縮比	124	楊耿賢	Design & Marker
94	林時旭	台中市公共電動自行車系統	125	楊耿賢	不是瓦力
95	黃士芳	編織客家藍	126	楊耿賢	未來城市
96	黃士芳	印象山城	127	林彥銘	向達利致敬
97	黃士芳	豐收結	128	林彥銘	人物速寫
98	陳榮杰	廚神阿基師	129	楊剴勛	關羽·觀羽
99	陳榮杰	吉鮮泡麵	130	李承滄	美好
100	陳榮杰	國父也瘋狂	131	李承滄	凝
101	李家雄	關心我們的城市－空汙	132	周筱盈	愛情鳥
102	林福年	經典跑車－野馬	133	黃俊達	春
103	林福年	金魚	134	黃俊達	插畫百匯
104	邱逸民	生命樹	135	黃俊達	皇后與國王
105	邱逸民	冬日	136	黃文祥	溫柔的眼神
106	邱逸民	海底世界	137	邱威盛	無題
107	張恭誌	西遊	138	李俊龍	性別主流
108	林志冠	阿里山列車	139	方煒棋	說說我們看見的！
109	林志冠	富基船影			

愛上 麥克筆 的十大性格

1

速乾性：隨畫隨乾不必等待

2

全面性：任何物件皆可上色

3

透明性：色彩可以重疊混色

4

工具性：畫圓畫直可用工具

5

包容性：與各類媒材可混用

6

防水性：一旦乾涸不怕水浸

7

廣域性：設計、書寫、插畫、塗鴉

8

簡便性：攜帶方便，隨地可畫

9

時代性：取代傳統，結合科技

10

跨齡性：男女老少，享受樂趣

館長的話

近代各項設計產業，
因為麥克筆而積厚流光，
呈顯高度的藝術含金量，
創造無盡的經濟趨向，
猶如點石成金，
麥克筆，真的很「麥克」。

國立臺灣藝術教育館館長 鄭巧文

麥克筆 大師超卓炫技手法公開

點金術

麥克筆 芝麻開門

臺灣自1967年開始有麥克筆以來，在產業界使用很普遍，尤其在工業產品、商業海報使用最多，但只侷限於工商業界，尚無法普及到普羅大眾；一般學校美術課沿襲日本時代媒材，如色鉛筆、廣告顏料、水彩等占大部分，自從1985 IT時代後傳統媒材的效率逐漸被淘汰，隨之而起則以速度見稱的麥克筆取而代之。

1997年哈佛大學藝術學院院長Peter Roe教授曾說過：「科技再發達也無法取代人類的靈性。」即所謂的inspiration，也意味著「靈感」。瞬間即逝的靈感來自各種不同的方向，用腦力激盪、垂直思考、反向思考、延伸思考、想像思考等各類的發想過程，其意念皆面臨須瞬間「捕捉」的方式來呈現。因此自美國密西根大學工業設計系、室內設計系、紐約Pratt Institute、普度大學工設系、洛杉磯Art Center College、日本東京造型大學、國立千葉大學、義大利DOMUS設計學院及自2006年開始，北京工藝大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學、同濟大學、重慶大學、印度國立紡織藝術大學等，皆以手繪麥克筆作為發想階段捕捉創意構想之用具，以取代以往用電腦繪圖「捕捉」的做法。

回顧臺灣設計演變的時代裡，麥克筆為設計界所發揮的功能，已不再是繪畫練習塗鴉的工具，而成為設計創意表現最快速具體展現成果的媒介，為此特策劃「麥克筆·點金術」之專題展，以增廣設計與藝術表現之相互交融的空間。

解析麥克筆

■ 麥克筆的發展過程

臺灣的麥克（Marker）筆，發源於1967年8月1日至8月3日，大同工學院為了要培訓新進的工業設計師，特別聘請日本千葉大學的豐口協教授，到大同工學院工業設計系教授設計的原理原則。

在三天的受訓期間，他鼓勵學生使用新出現的媒材：「Marker」，英文名為Speedy Marker，從名稱看起來就是速繪的意思。經過他的講解並示範，受教的學生發覺這種媒材非常實用且效果迅速，隨後「Marker」開始在大同公司的設計部成為必備的工具。

1967年8月1至3日日本千葉大學教授豐口協（大同公司顧問）擔任臺灣首次廠內職訓傳授麥克筆技法。

千葉大學教授豐口協為當時大同公司首位設計顧問。

大同公司設計課接受職訓時的場景。

日本千葉大學教授豐口協為學員之作品講評。

由於當時的表現工具多為廣告顏料與水彩，需要時間等待乾燥，甚至需要用吹風機吹乾。記得當初建築師高考，就有人使用水彩畫，結果必須花時間用吹風機吹乾，Marker筆的出現，可以說是一個全新的繪材革命。

受訓時，從教授的口中得知日本的工業設計也都用Marker筆進行，因為Marker筆比水彩迅速，比色鉛筆更有效。講授結束後，豐口協教授把帶來示範的Marker筆留下來，成為國內唯一的一套Marker筆，也是臺灣有Marker筆的開始。

為了要徹底瞭解Marker筆的性質，區別其與水彩及廣告顏料的不同，當時服務於大同公司的王健先生，特地鑽研它的特性，感受到它跟水彩有非常大的不同：

- 隨畫隨乾。
- 有強烈的氣味，因為含有苯系的溶劑及石碳酸。
- 不溶於水，所以碰到水也不會有影響。
- 畫過的紙面不會膨脹，這是很重要的特色。
- 有很好的工具性，不像水彩筆，沒有辦法畫很精準的直線，Marker筆則可與其他工具配合。
- 筆尖有三種不同的寬度，可以從0.5mm畫到6mm的線條，而且可以畫得非常穩定。
- 快乾，所以必須要有緊密的封蓋。
- Marker筆會褪色。
- 它跟水彩一樣可以調色，尤其是有混色的可能，例如：黃加藍就變綠。
- 它的筆尖是尼龍（Nylon 66）做的，有多孔性與彈性，所以使用壓力的不同加上速度的快慢，可以輕易畫出濃淡的變化，這點與水彩筆完全不同。

經由王健先生對Marker筆潛心研究並運用在教學上，被譽為「臺灣Marker筆之父」。首先，大同公司的電視廠申請大量的Marker筆從日本進口，做為電視設計的基本配備，所以早期大同公司的電視機、音響及冷氣設計，都是以Marker筆完成。接著在工業設計科的表现技法課程，捨去使用水彩，改用Marker筆教學。1979年淡江大學建築系也採用Marker筆做為建築系繪畫表現的基本材料，同時銘傳女子商業專科學校（今銘傳大學）的課程，也開始以Marker筆為作業的繪圖材料，一改原先以廣告原料作畫的習慣。

1968年7月，大同工學院聘請剛從日本學成回國的工業設計碩士蕭本龍先生，做了一次作品發表，幾乎都是以在日本學的Marker筆作為基調，當初大同公司的設計師以及大同工學院（今大同大學）設計科的學生們，都非常驚豔於他的作品表現，加速了大家學習Marker筆的興趣。

1970年代，在日本設計事務所工作的設計師們都以Marker筆作畫，當時設計三菱汽車、手工機具等，都是用Marker筆來表現。他們以溝尺（Mijobiki），可以用非常細的白線勾勒精密的圖形，這也是在臺灣從未見過的。同時，使用Marker筆時，有

許多的配套，在東京造型大學工業設計系的課程，都出現類似的配套工具，如粉彩（Pastel）及廣告顏料等，這些設計繪圖的方法，幾乎是在臺灣從未見過。

王健先生回顧在日本留學期間，日以繼夜練習Marker筆的技法，精進表現的技巧，正值在皆川事務所工作時，接到大同公司的指令，為大同公司設計當年生產的252B型冷氣機外型，他花了兩個星期的時間，共畫了將近一百張的Marker筆草稿。如果一百張的草稿用水彩或色鉛筆來畫，可能要花一倍以上的時間。所以作品寄到大同公司冷氣場的廠長林大介先生手上時，他相當驚訝於Marker筆的繪圖速度與效果，馬上進入生產的研發工作。不到一年，252B型冷氣機就生產出來了。

1969年在日本東京皆川設計事務所實習，負責大同冷氣外觀設計，提供100張Marker筆原稿。

1971年，王健先生以Marker筆表現的作品參加日本Car Graphic期刊百期紀念的汽車設計大賽，獲得佳作獎；隨後又參加關西自行車的年度設計大賞競賽，榮獲全日本第二名，這兩項競賽，是臺灣設計家參加日本國內Marker筆競圖的第一人，也使得王健先生對使用Marker筆的信心更加堅定。

留日期間參加日本腳踏車設計競賽榮獲第二名的設計圖。

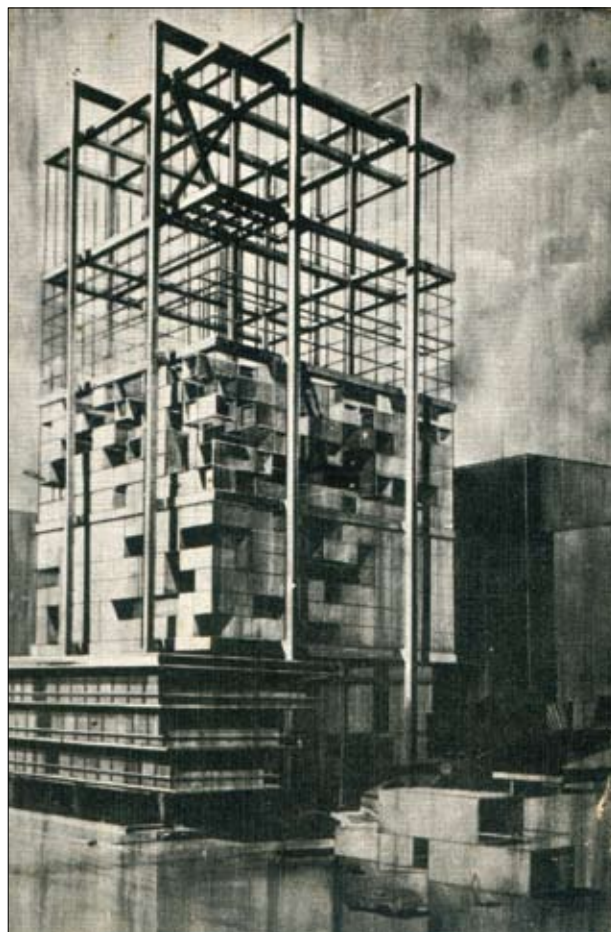
1971年大同工學院五專部工業設計科第一屆畢業展，在省立博物館（即今臺北市館前路之國立臺灣博物館）展出，作品皆以Marker筆表現，引起當時設計界巨大迴響。第一屆的學生非常優秀，其中有林季雄，曾任大同工學院工業設計研究所所長；邊守仁，曾任北科大工業設計系的系主任；陳明富，曾任東海大學工業設計系的系主任，多位至今在設計界及設計教育界均有傑出的表現。

由於新媒材的出現，逐漸從工業設計的範疇一直擴散開來。1970年代中旬，實踐家專服裝設計科服裝繪畫、臺南鹽水之南榮工專工業設計科等學校，也開始使用Marker筆來進行教學和練習。從此室內設計、服裝設計、工業設計及建築設計，都注入了革命性的新興材料—Marker筆的使用，使常年以來使用色鉛筆及廣告顏料為主的設計教育，有了釜底抽薪的改變。

在1973年至1976年間，臺灣為推廣Marker筆，由王健老師、臺北工專化工系魏國棟老師及大同公司設計專員劉鴻鈞先生共同研發Marker筆，運用溶劑、香料、尿素、石碳酸、甲苯、膠水、礦粉及植物粉顏料，依照豐口協教授贈送的樣品，徹底研究模擬，做成臺灣史上第一盒自行研發的Marker筆，並將初步研發的成果，交由伸展公司的負責人謝牧名先生來生產，也創造出臺灣第一代的Marker筆。

1971年5月大同工學院五專部在館前路省立博物館展出所有作品，皆以Marker筆表現，引起當時設計界巨大迴響。

邊守仁（曾任北科大工業設計系教授兼主任）學生時期的作品—預售房屋構想圖。

1974年正值房地產蓬勃發展之際，台北房屋服務有限公司的董事長葉條輝先生，看到Marker筆畫的設計圖，頗為驚訝，試圖以Marker筆的畫法來作為銷售房屋的造型設計，首推東海花園別墅建案，在極短的時間內，用Marker筆繪製出十種別墅的造型，並印製成臺灣有史以來最精美的銷售手冊，建案一推出，很快就銷售一空，造成營建業界很大的震撼。

1970年代臺灣國產Marker筆由伸展公司出品，其他為奇異筆，色彩不多。

隨後大量房地產建案的繪圖，運用Marker筆繪製的畫面如雨後春筍般，快速地被建築業界所採用，使Marker筆從工業設計延伸到建築業、服裝業，甚至商業界，紛紛都改用Marker筆來繪圖。

如海報設計，早期都是用廣告顏料，自1975年後，紛紛改以Marker筆來製作海報，逐漸形成風潮。1975年，日本的室內設計協會（JID）來臺拜訪，一行人中有著名的透視圖專家、也是東京造型學院的院長山城義彥先生，和小琮勇紀夫等人，他們將日本設計界普遍使用Marker筆的訊息帶來臺灣，激起當時房地產界普遍使用Marker筆的意願。

當初進口的Marker筆都是以油性為主，有人說Marker筆畫圖時氣味太重，甚至有人說它有微微的毒性，是因為其溶劑是以甲苯為原料，所以在推展上有遭到一些阻力。在電腦尚未普及之前，國內學校及設計界，採用水彩、Marker筆、色鉛筆為表現媒材，約為三分天下的局面。1978年，Marker筆改稱為「麥克筆」，因為Marker筆的感受力不足，後改為「麥克」跟賺錢有關，所以將其取名為麥克筆，從此全臺灣就以「麥克筆」來定名，並稱呼之。同年，王健先生出版了《彩色透視表現法》一書，是以水彩和麥克筆做為表現工具的設計專書，也是臺灣第一本有關透視表現的彩色著作，這本著作，由台北房屋出版部出版，前後共印製出版了12版，總計銷售了三萬多本，成為臺灣有關表現法最經典的一本著作。

1980年，有位資深立法委員林棟先生，其長女林沂在美國密西根大學工業設計學院留學時，將《彩色透視表現法》帶到課堂上，被系主任發覺，認為作者可以用水彩及麥克筆表現各種的設計造型，遂透過林沂邀請王健老師赴美國密西根大學開設為期兩天的講座。第一天下午講授工業設計產品表現，第二天上午講授室內設計表現，現場即席示範麥克筆表現技法，受到師生極高的評價，也是國內以麥克筆出國講學的第一人。

由於麥克筆表現的趨勢在國內逐漸生根，尤其是裝潢業、建築業、工業設計，都紛紛放棄水彩與色鉛筆，轉而投入麥克筆的繪圖工作。這個轉變，從業界轉入學校，為了

因應需要，1984年王健老師出版了亞洲第一本麥克筆的專書—《麥克筆的世界》，內容可說是麥克筆所有繪圖的技法，共有三十種。以麥克筆表現建築、室內設計、服裝、繪畫、廣告插畫、家具設計，甚至人物描寫及素描寫生，一一舉例，把各種不同的表現方法撰寫成一本書，引起很多迴響，總共出版了13版。

1984年，設計界由政府指導，在外貿協會設計師培訓的講習工作中，透過日本的栗坂秀夫教授，介紹日本的麥克筆權威IJUMIYA麥克筆公司顧問，亦為多摩美術大學教授的清水平吉志來臺指導，此次受訓的人很多，清水教授帶來的麥克筆是以酒精為溶劑，稱為酒精性麥克筆，這種酒精性麥克筆顏色多樣、無毒，比前一代的麥克筆更為進步，大家趨之若鶩，由於是國家主力培訓，酒精性麥克筆很快地被設計界所採用。

1987年，中華民國工業設計協會理事長王健先生，代表中華民國工業設計協會，赴印度的Amedabad參加亞洲工業設計會議。因贈送《麥克筆的世界》一書給印度國立紡織大學服裝學系系主任，他對麥克筆的繪圖頗為好奇，所以在會後邀請王健理事長在服裝系講授與示範麥克筆表現的技巧三個小時。王健先生用一支麥克筆遠赴美國及印度，宣揚麥克筆的技法，希望配合科技進化的時代，能提升設計的戰力。

1987年以後，臺灣的建築業二度起飛，在室內設計及建築業，甚至是建築高考，紛紛捨棄水彩而改以麥克筆繪圖，即為明顯的改變。到了1998年左右，IJUMIYA公司又開發了一種筆寬20mm的麥克筆，使繪圖的速度提升了數倍，因隨畫隨乾，所以使設計作業可以擴大到工地、辦公室、旅館，甚至在移動的車上都可以作畫，不若廣告顏料還要調色盤的麻煩，作品的表現力令人刮目相看。1987年，北京工藝大學設計系系主任張綺漫，曾經留學日本學習麥克筆，在澀谷拉福列展覽館展出他的作品，所以中國大陸麥克筆的起源比臺灣晚很多。我們的麥克筆起源於1967年，中國大陸是1987年，整整慢臺灣20年。

1989年，一年之間，中國有十幾所大學，包括上海輕工業大學、北京工藝大學、湖南長沙大學等等都成立了設計系，開始用麥克筆表現。現在我們看到很多從臺灣學生欲留學美國、英國、義大利的藝術大學，他們的作品集裡面，都需要涵蓋麥克筆繪圖。從這些事例看來，用麥克筆的多元性及廣效性作為設計創造的表現，已成為設計和藝術創作領域，不可或缺的多元媒材之一。

美國密西根大學講座。

清水平吉廣州大學麥克筆講座。

■ 麥克筆的特色

諸多顏料中，麥克筆可算是最方便的了。因為麥克筆的種類多、顏色齊全、速度快、質感強、渲染佳等，這些優點，使它成為彩色透視表現工具中的寵兒，它的表現，大可以呈現巍峨建築透視表現，小則一草一木，它都可勝任。歸納麥克筆的特色，有下列幾點：

- **滲透性**：麥克筆分為油性、水性與酒精性三種。油性麥克筆耐水性強，具有一定的覆蓋力和穿透力，不僅可以在任何紙張上使用，還可以在其他不同的材料上運用，因此用途比較廣泛；酒精性質的麥克筆也具備一定的覆蓋力，兩者的揮發性很強。由於麥克筆溶劑的易揮發性，因此在長時間的作畫過程中，用筆停頓的時間不應該太久。在畫完一種顏色後，應該立即將筆帽蓋好，以免顏料揮發，唯有水性麥克筆較穩定，且不具滲透性，但較慢乾。

- 油性麥克筆填充物為：甲苯、油性染料、樹脂、甲基甘醇、石碳酸。
- 水性麥克筆填充物為：水、顏料、壓克力樹脂、防腐劑。
- 酒精性麥克筆填充物為：酒精、染料、芳香劑。

油性麥克筆

酒精性麥克筆

水性麥克筆

- **工具性**：最早的麥克筆只有一種筆頭，呈圓形或斜方形。而現在的麥克筆可有二、三個筆頭。最粗的呈扁方形，中粗的呈圓形，細的如同毛筆。

圓形筆頭麥克筆

斜方形筆頭麥克筆

平方形筆頭麥克筆

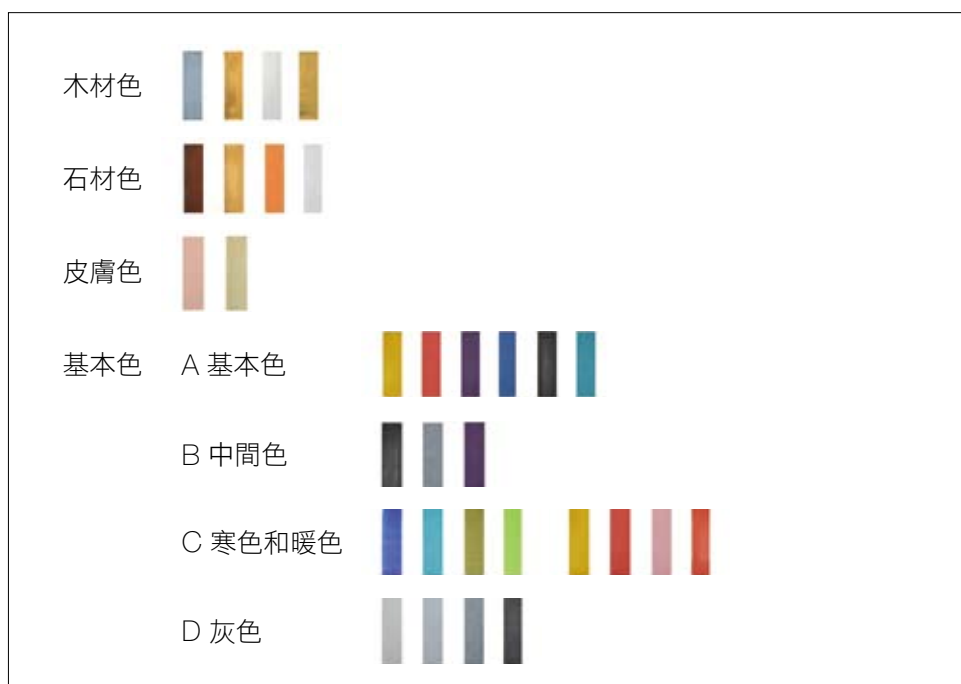

特粗筆頭麥克筆

錐型筆頭麥克筆

- **全域性**：麥克筆的顏色很齊全，通常有木材色、石材色、皮膚色、基本色（基本色：基本色，中間色，寒色和暖色，灰色等等），各種色系總共大約有一百多種顏色；並且灰色系統由淺到深，依明度之階層調配而成，可做調節各種顏色的明度與彩度之用。

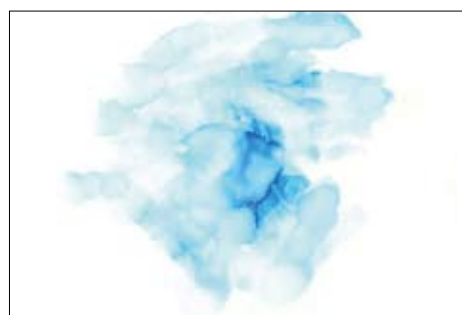

各色系的麥克筆

- **包容性**：油性及酒精性麥克筆，能夠畫在任何東西上，諸如玻璃、塑膠表面等，都可以附著。畫在紙上，可用普通紙、白玉紙、錫卡紙、專用紙、描圖紙等，紙質比較滑順。在做描繪表現上，麥克筆除了本身乾溼渲染外，還可用溶劑渲染成極美朦朧感，或與廣告顏料、粉彩色鉛筆、壓克力漆等混合使用，常用的技巧約有18種，畫法篇後另詳。

麥克筆在玻璃上的表現。

用溶劑渲染成極美朦朧感。

- **快速性**：麥克筆的筆鋒固定，落筆自然均勻，並且快乾，又可以用角度來調整筆劃的粗細，使用起來可配合其他工具。使用也可徒手揮灑，甚為方便，且具快速的要件。麥克筆頭接觸紙張的快、慢，呈現的色彩濃淡度是有差異的，如速度慢，顏色深；速度快，顏色淺。更重要的是用麥克筆表現，要先胸有成竹，下筆後要一氣呵成，又因為快乾，紙張不會起皺紋，始終保持紙張的平整。

麥克筆頭接觸紙張的快慢，呈現的濃淡差異。

- **全面性**：麥克筆很能表現質感，如畫玻璃的透明感，木頭的拙樸感，或金屬、毛皮、塑膠都可維妙維肖，表現出材質感。

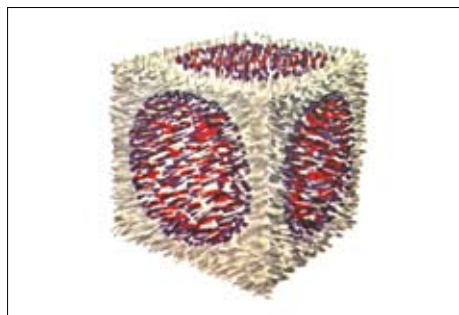
木頭

藤編

玻璃

毛毯

瓷器

陶器

金屬

- **透明性**：麥克筆具透明性，如同水彩一般，可以自由混色，如黃色上再塗藍色，可變出綠色，以平滑之膠片或調色盤，可以混色出現不同的色調。

黃色上再塗藍色，可變出綠色。

麥克筆在塑膠片上直接上色，再用筆頭混色後塗畫。

- **變化性**：麥克筆可以寫字、素描畫、插圖畫人物，畫各類之設計圖，甚至可以畫國畫，同時麥克筆能隨意渲染，可以用快速掃描法表現動感，或用濕筆一直加深到濃的渲染，表現出不同的意味，效果很好。必要時可加添甲苯溶劑而發揮渲染的效果。

快速掃描法表現動感。

濕筆一直加深到濃的渲染。

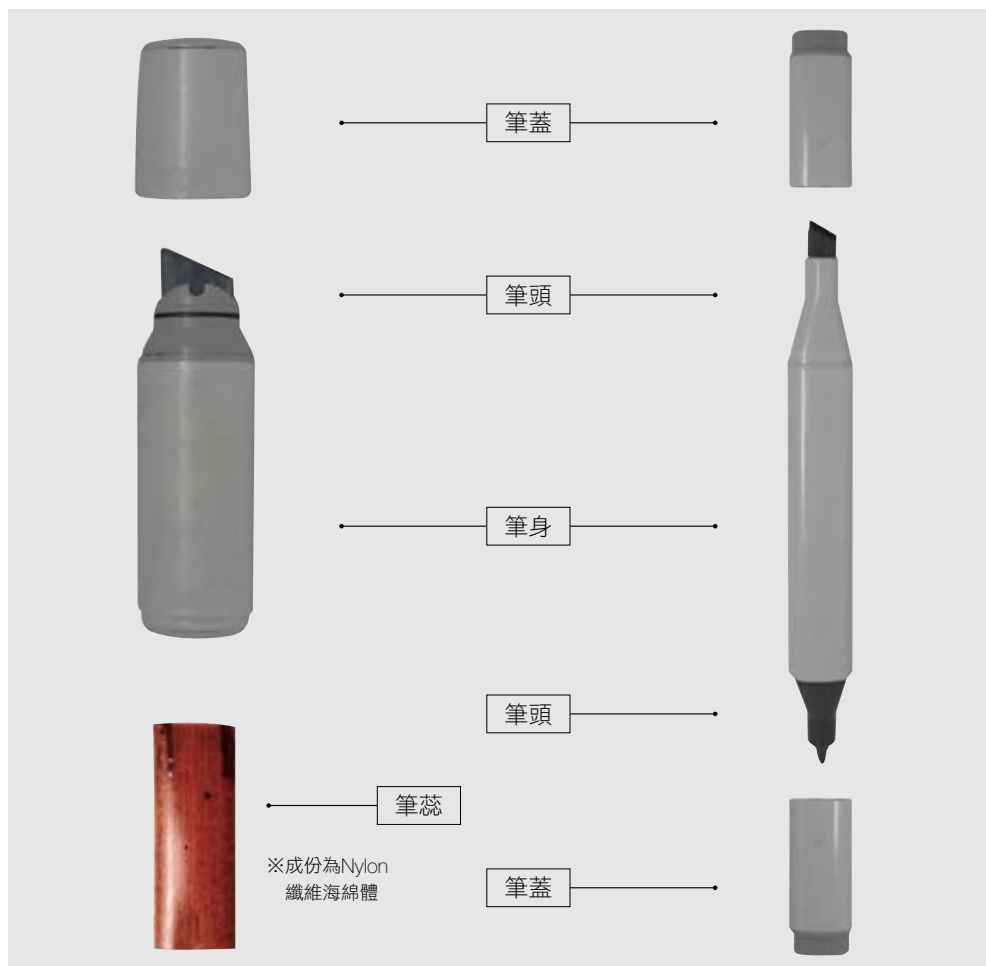
綜括而言，麥克筆具有以上的特性，比其他媒材工具更能充分表現真實感與美感，而且攜帶也很方便，所以很適合大眾的採用。

法式裝修造型。

■ 麥克筆的結構

麥克筆外觀結構有筆頭、筆身、筆蓋等三個部分，筆身有鋁製、塑膠製兩種，筆蓋大致以塑膠成型居多。

麥克筆的基本結構

手持麥克筆的姿勢，應依照麥克筆的筆頭角度來決定，一般持筆姿勢如下圖示：

執筆姿勢之一

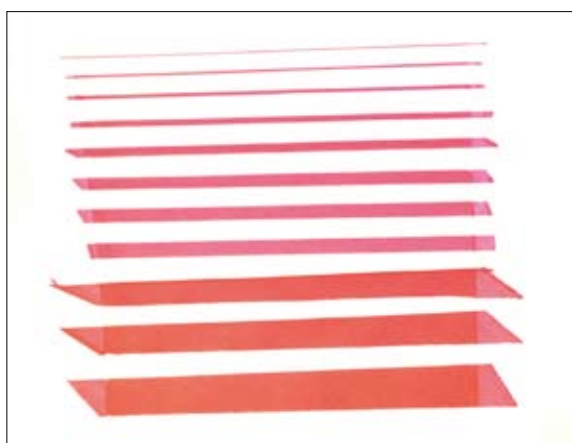

執筆姿勢之二

執筆姿勢之三

筆雖有粗細之分，但在運筆時，如能掌握移動的速度和筆的角度，可以用一支麥克筆畫出無數粗細的線條，也可利用轉筆的方式，使之從粗線漸次變為細線，這是麥克筆繪圖中線條的基本功，需稍加練習達到熟練的程度，在麥克筆線條的技法表現上，就能達到順暢的完美線紋。

利用同一支麥克筆，以轉筆角度畫出粗細不同的線條。

■ 麥克筆的色系

麥克筆色系可以分為：寒色系、暖色系、中間色系與無彩色系，約有300餘色，一般會應用到的色系約在150色左右。可依照廠牌的印製色票編號選購。

T8 酒精雙頭麥克筆 色票表

色碼	代號	色碼	代號	色碼	代號	色碼	代號	色碼	代號	色碼	代號	色碼	代號	色碼	代號
402	422	455	475	508	528	546	N5	405	424	456	476	510	529	547	N7
406	425	457	482	511	531	548	N9	407	427	458	483	512	532	549	CG1
408	429	460	484	513	533	550	CG2	409	430	461	486	514	536	552	CG3
410	431	462	489	515	537	553	CG4	411	433	463	490	517	538	555	CG5
414	434	464	491	518	539	557	CG6	416	441	466	492	520	540	558	CG7
417	445	467	494	521	541	559	CG8	418	448	469	495	522	542	560	WG1
419	450	470	499	524	543	600	WG3	420	451	471	500	526	544	N1	WG5
421	454	473	502	527	545	N3	WG7								

400-012 12色A T8-酒精雙頭麥克筆

麥克筆色系圖

麥克筆的近親家族

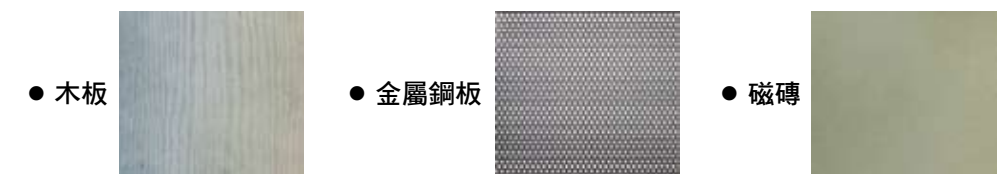
■ 相關的筆類

■ 輔助顏料

■ 拓印材料

■ 一般工具

● 留白膠

留白膠又稱為遮擋液，適用於繪圖時小塊面積之遮擋。

使用方法：以小號毛筆沾留白膠後，平塗在畫面上所需留白之處，隨後等全部畫面上彩後，用橡皮擦拭平塗之處，即可達到留白的效果。留白膠較適合用於邊緣線較複雜的形體，如汽車、人物、小型花木、灌木叢等。

● 遮擋紙帶

遮擋紙是用來遮擋畫面以外之空白部分，一方面是維護畫面之乾淨整潔，另一方面也是控制繪圖的精密度，遮擋紙的種類很多，有透明的、半透明的，它們的功用大致相同，都具有弱黏性，貼上紙面後容易撕開，不會破壞紙面和邊緣色彩。

● 遮擋膠片

以賽璐璐做成的遮擋膠片可重複使用，功能較高。

● 遮擋膠膜

繪圖過程中遇到複雜形體時，用來全面遮擋，使用時必須用切割刀沿邊緣切割，方法有二，其一為選擇圖紙時，以厚質紙材繪圖，其二為先描下切割部分後，移到切割墊上切割，再貼回原圖。

● 溝尺

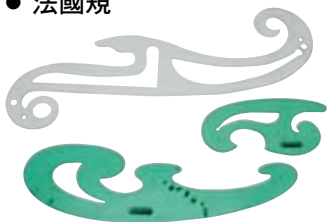
● 溶劑

● 膠帶

● 法國規

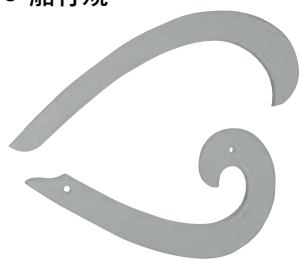
● 調色用膠片

● 轉寫紙

● 船行規

● 定着液

● 棉花

● 鐵路規

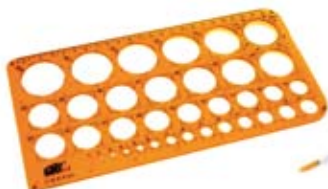
● 軟橡皮

● 毛刷

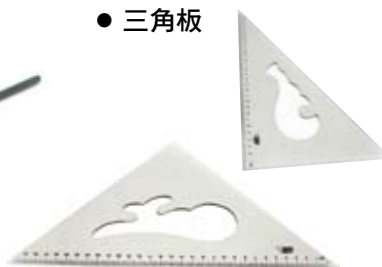
● 圓圈板

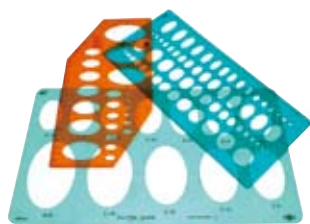
● 小毛筆

● 三角板

● 橢圓板

● 切割刀

● 代針筆

● 自由曲尺

■ 麥克筆用紙

用紙分為三類：

- 浸透性紙（浸透率100%）

如水彩紙、卡紙、模造紙、道林紙、粉彩紙、素描紙、棉紙、草圖紙、感光紙等，均屬之。

- 半浸透性紙（浸透率50%）

如白玉紙、麥克筆專用紙等。

- 非浸透性紙（浸透率0）

如透明膠捲、白色壓克力板，畫布、畫板、描圖紙、賽璐璐板、塑膠畫板、瓷磚等，均屬之。

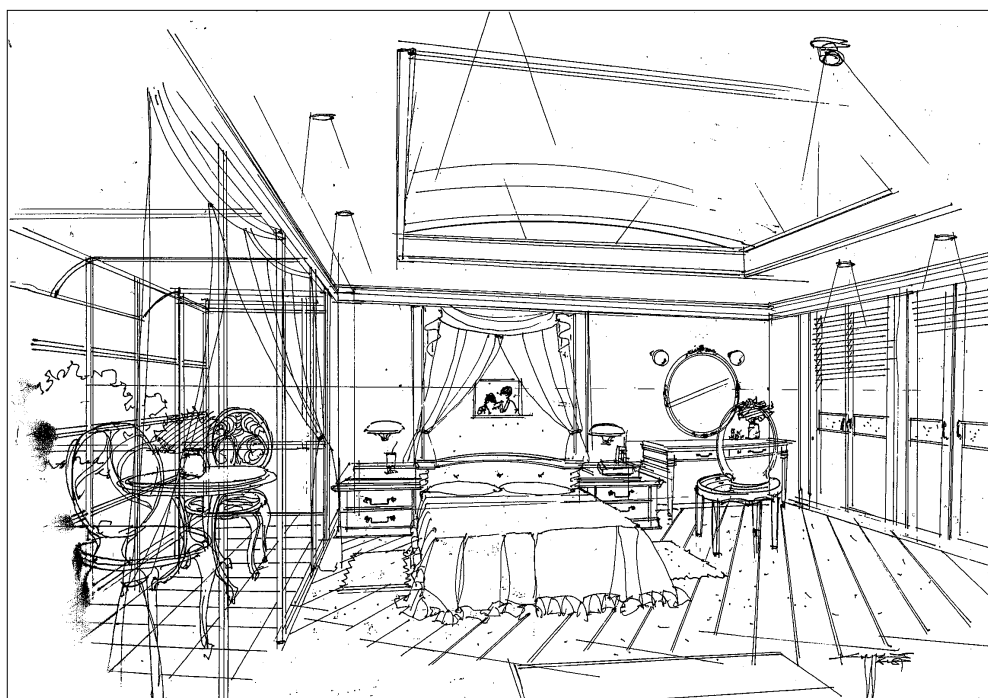

麥克筆用紙

麥克筆18種技法

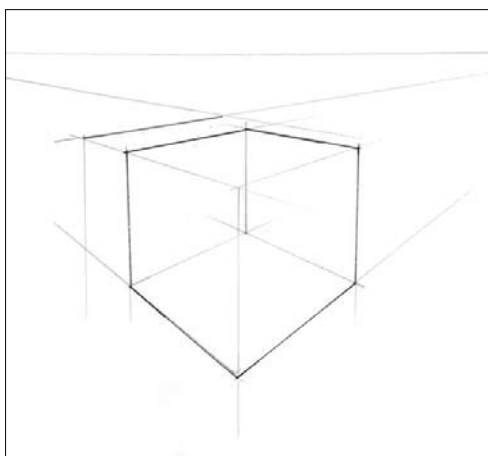
■ 勾勒法

當二次元圖形要表現立體實物時，其實與畫圖案並無不同，都需有形體呈現才行。對於事物的外形加以勾勒描繪，才能決定事物的動態、形體、大小、比例、結合狀況。勾勒時，隨不同的物體而有不同的表現法。例如畫機械可用冷酷的線條，畫服裝就要用軟線條。可用於勾勒的工具很多，針筆、鉛筆、簽字筆、沾水筆、鋼筆、原子筆、炭精筆等，都可一一取用，但須選用適合的工具，表現才能獲得良好的效果。另外，勾勒線條用在透視圖中，以粗細變化為佳。

■ 遮擋法

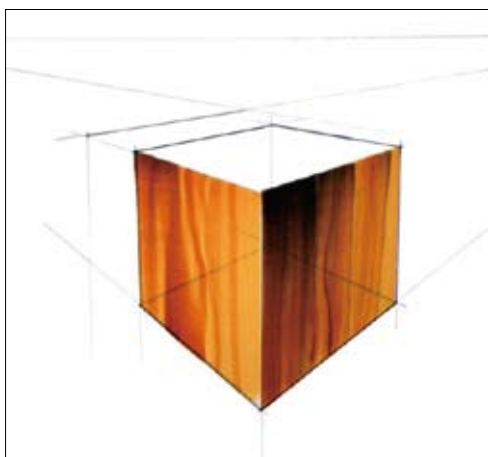
由於麥克筆不像廣告顏料可重複遮蓋或清洗，所以畫上後就有痕跡，為了避免在圖形之外有多餘的痕跡，遮擋就有必要了。遮擋的材料有弱黏性紙膠、膠布和遮擋液，可依各種需要選擇適合的遮擋工具，例如：輪廓複雜或不易用刀子切割的圓形，就可用遮擋膠來遮擋。

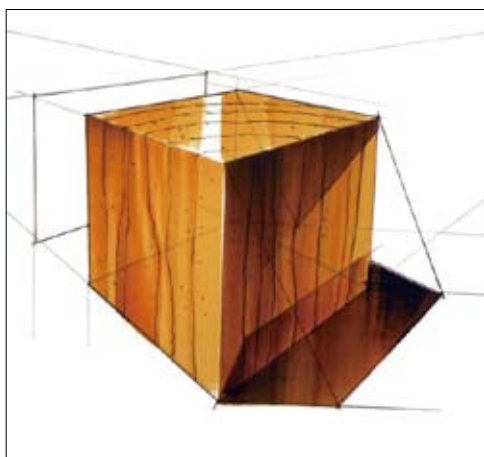
1 線稿。

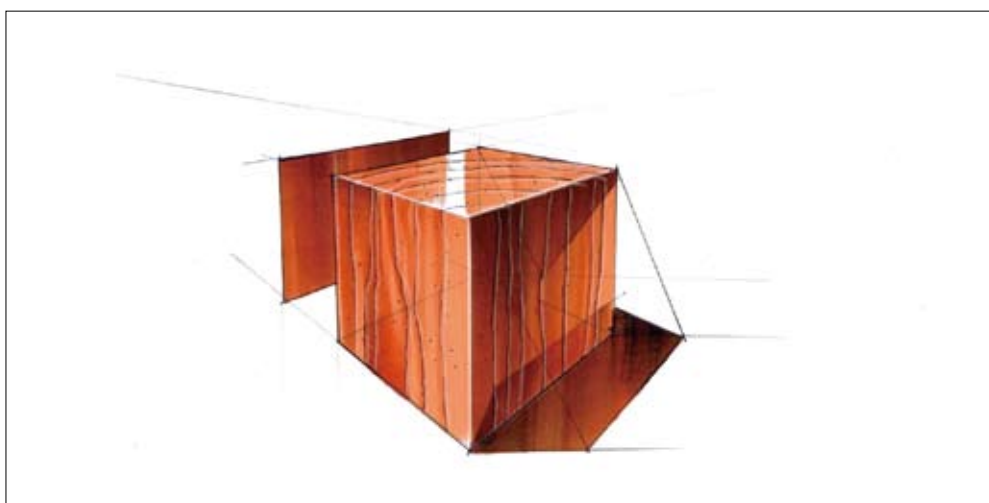
2 分出陰面與陽面，先從陰面遮擋。

3 由左至右，先深後淺，一樣遮擋、上色。

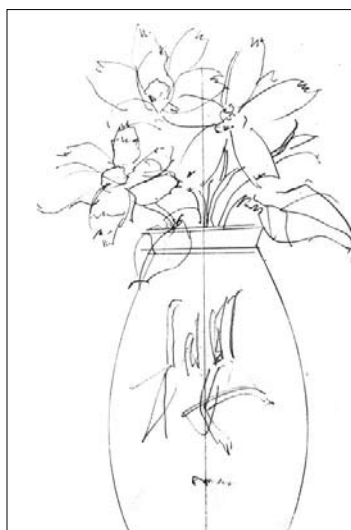
4 加上木紋。

5 完成圖。

■ 留白法

以留白膠先勾勒或點描欲留白的部分，再用麥克筆上色，著完色後，將留白膠以橡皮擦去除，則留出白底，然後加以染色或留底紙色即可。

1 線稿。

2 使用留白膠遮擋需要留白處。

3 在使用麥克筆上色，經遮擋後，使用深色塗色，會顯示出留白膠的部分。

4 使用豬皮橡皮擦掉留白膠。

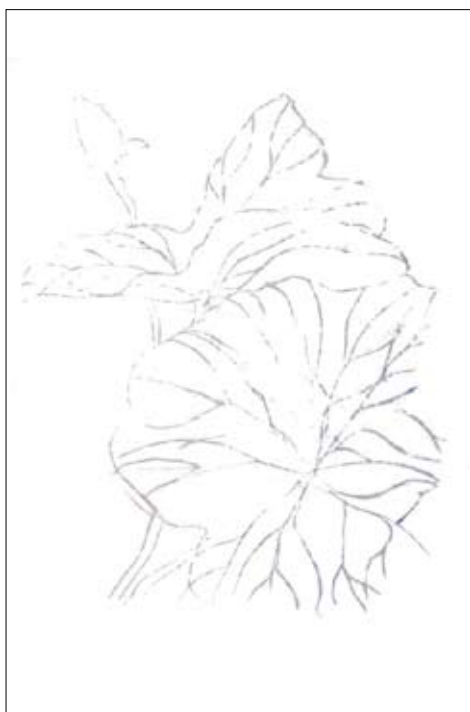
完成圖之局部特寫。

5 完成圖。

■ 調色法

亦即顏色再生法。如想調出紫色，只要將紅、藍兩色的麥克筆先後塗在磁磚上，加以混和即可達到所需的色彩。此外還可依混色的多寡達到顏色深淺的效果。

1 線稿。

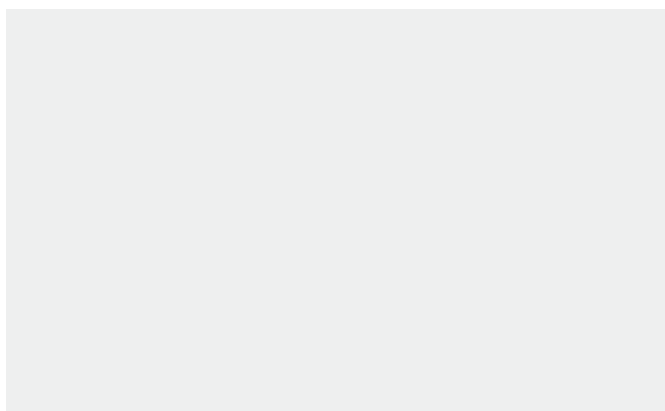
2 用膠膜遮擋。

3 利用調色，從深色部分先上。

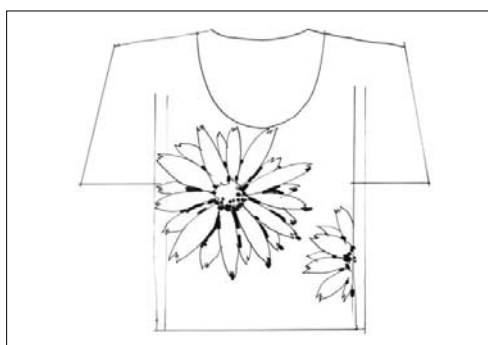
4 取下膠膜。

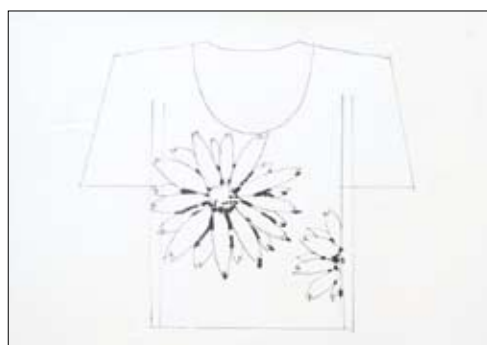
5 完成圖。

■ 減半塗色法

先用南寶樹脂或廣告顏料塗底，再用麥克筆塗出所需之圖形，即可達到色彩減半的效果。但是底色塗抹時，不可塗得太厚，否則會造成不均的現象。

1 線稿。

2 用膠膜遮擋並用蠟燭塗上花紋（衣服有花朵的紋路）。

3 上色。

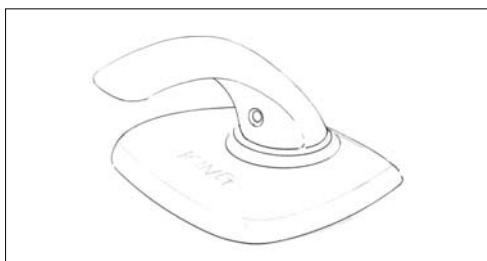
4 上底色，最後用刀子刮除蠟以完成作品。

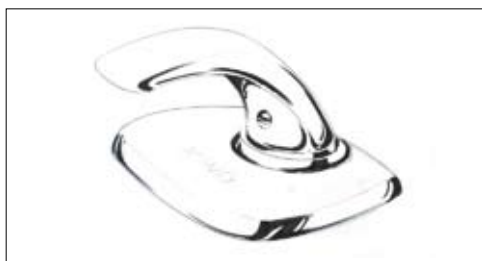
5 完成圖。

■ 跳筆法

麥克筆因使用速度可產生深淺之變化。跳筆適用於透視圖中遠近、反光、金屬等具層次變化之表現。尤其用跳筆表現金屬時，可達到精確、光滑、細緻的效果。筆面與紙的接觸需穩靠不傾斜、力道均勻、不能中斷。

1 線稿。

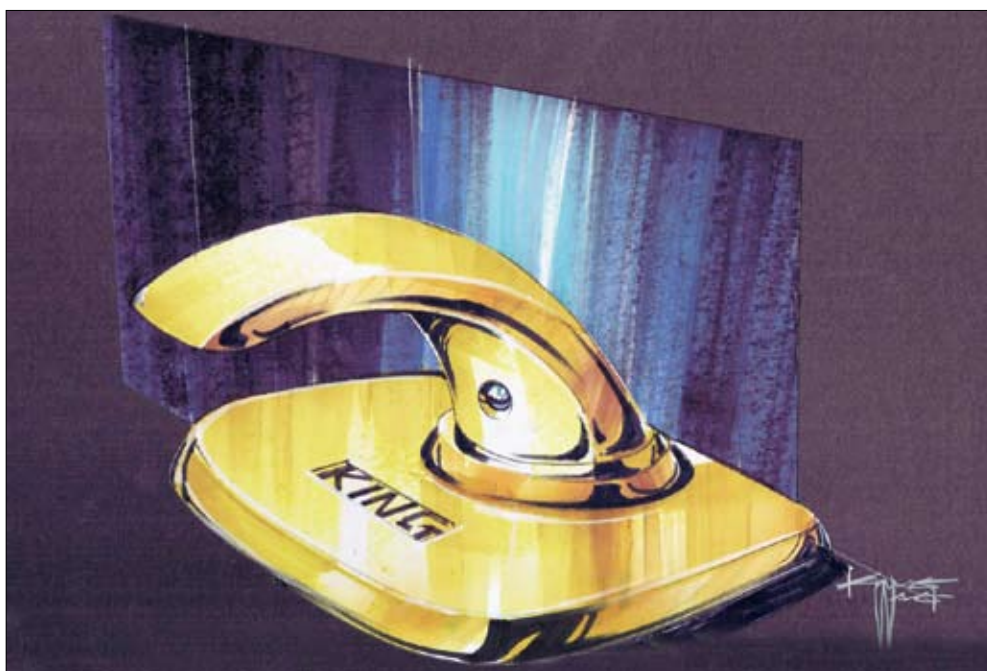
2 先用膠膜做遮擋，並將炫光陰暗部分畫出。

3 用跳筆畫出深淺的變化。

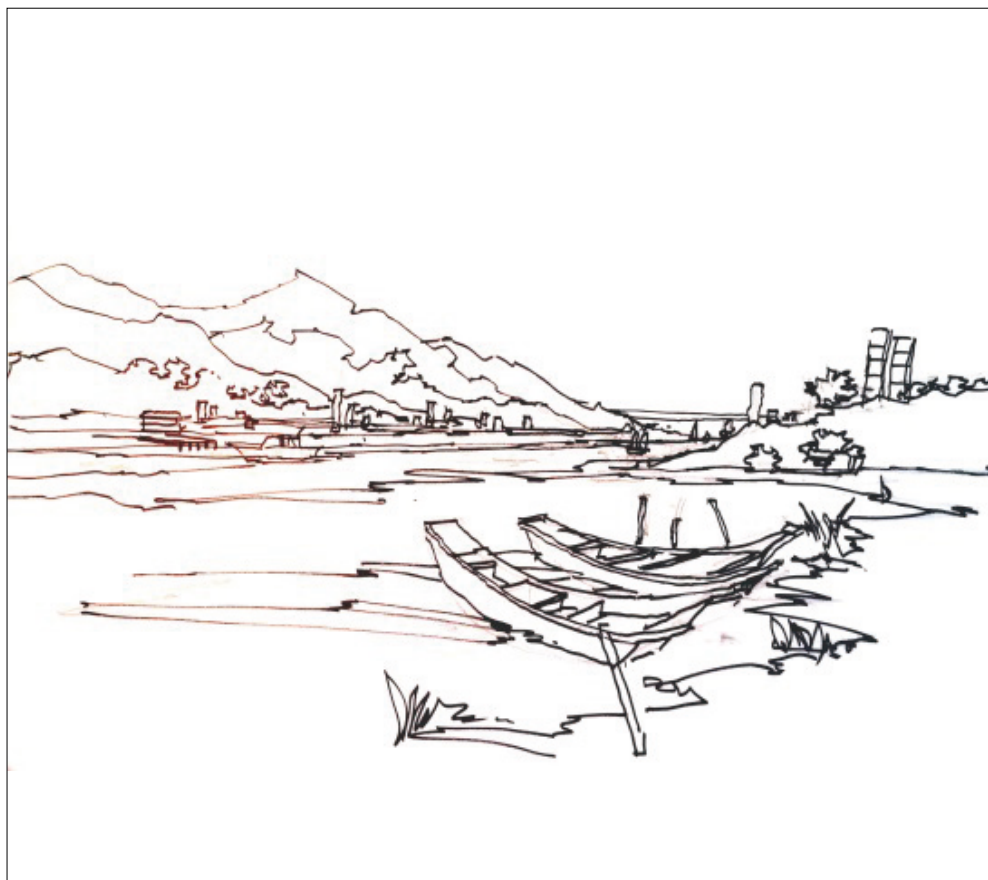
4 畫出亮面、反光，及快速跳筆效果。

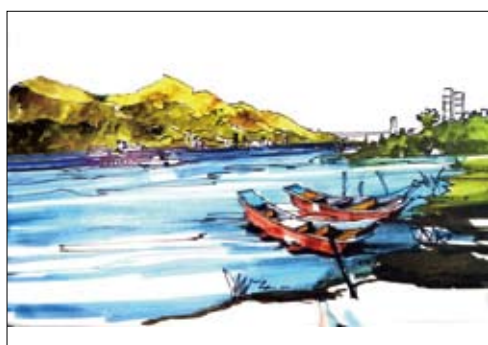
5 完成圖。

■ 渲染法

利用顏料的滲透性與相溶性，以表現色彩深淺濃淡的漸層。用麥克筆繪畫時，以淺色帶動深色，可達到渲染的變化或是加溶劑做出渲染的效果。

1 線稿。

2 山景畫出深淺的層次，並畫出水面。

3 畫天空的底色。

4 用溶劑點染。

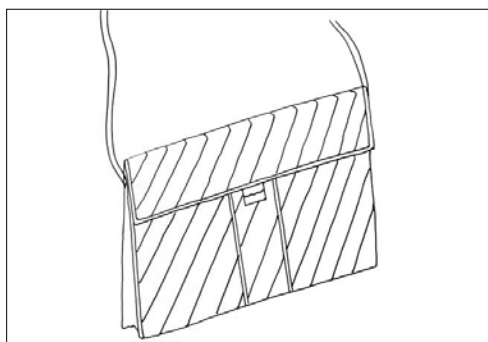

5 完成圖。

■ 稀釋法

每一隻麥克筆都有固定的明度層次。如要求淡色彩，則需添加甲苯、松節油等溶劑，使之稀釋，發色變淡。

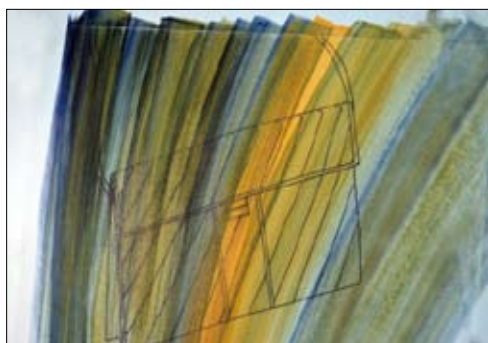
稀釋方法可用棉花棒、毛筆、A0、B0稀釋用麥克筆，或用棉花團、衛生紙等配合打火機油，亦可達同樣效果。

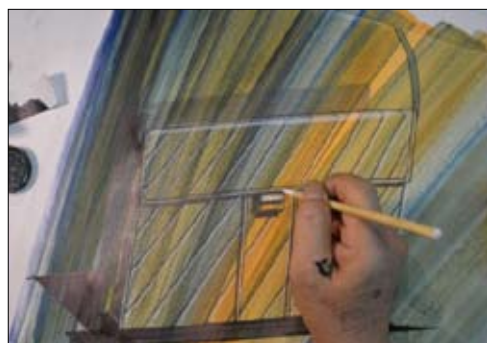
1 線稿。

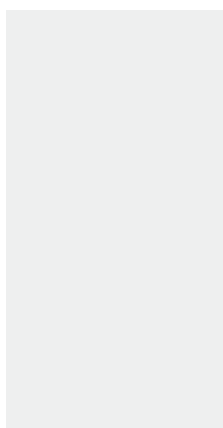
2 膠膜遮擋後，棉花沾各種顏色掃描圖面。

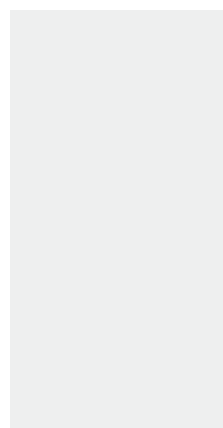
3 使用棉花掃描上色完成。

4 加上陰暗面，並用小毛筆點出亮點。

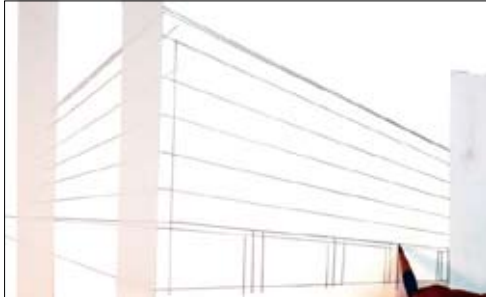
5 完成圖。

■ 轉筆法

麥克筆筆芯設計有四種型態的寬度，將之運用旋轉的筆法，使線條有粗細上的變化，以便在透視圖中能一筆順利完成各種線條，這即是轉筆。

轉筆時，常因筆與紙面轉換不順而產生線條不均勻的現象，需多加練習以改進之。

1 線稿。

2 用代針筆加強陰線。

3 為了表示玻璃材質，上彩同時轉動筆尖，筆尖從左向右由細變粗。

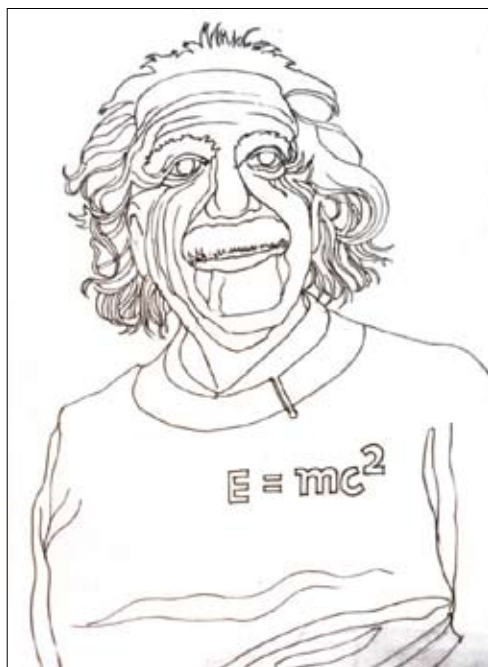
4 描繪細節及背景。

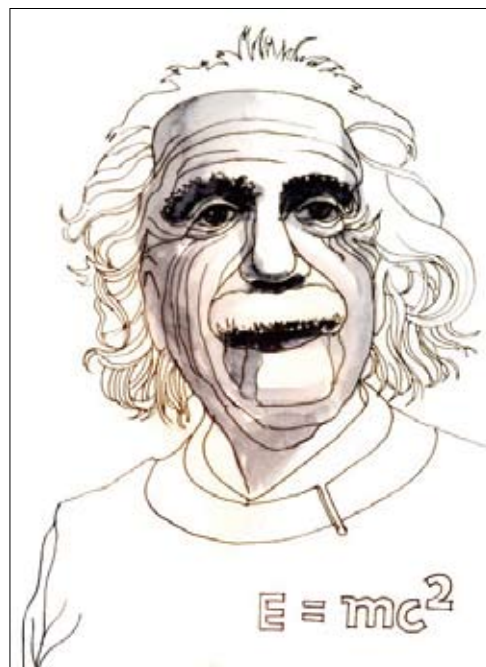
5 完成圖。

■ 反面畫法

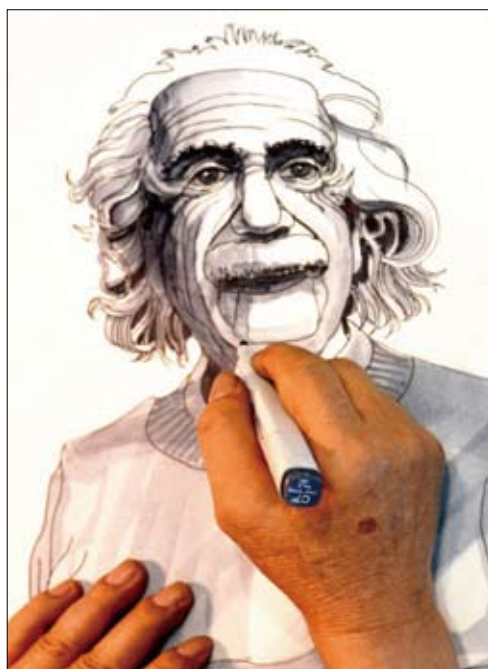
以麥克筆專用紙之背面塗色，正面會因為紙半透明的關係，而得到淡色效果。

1 將線稿畫在半透明的描圖紙上。

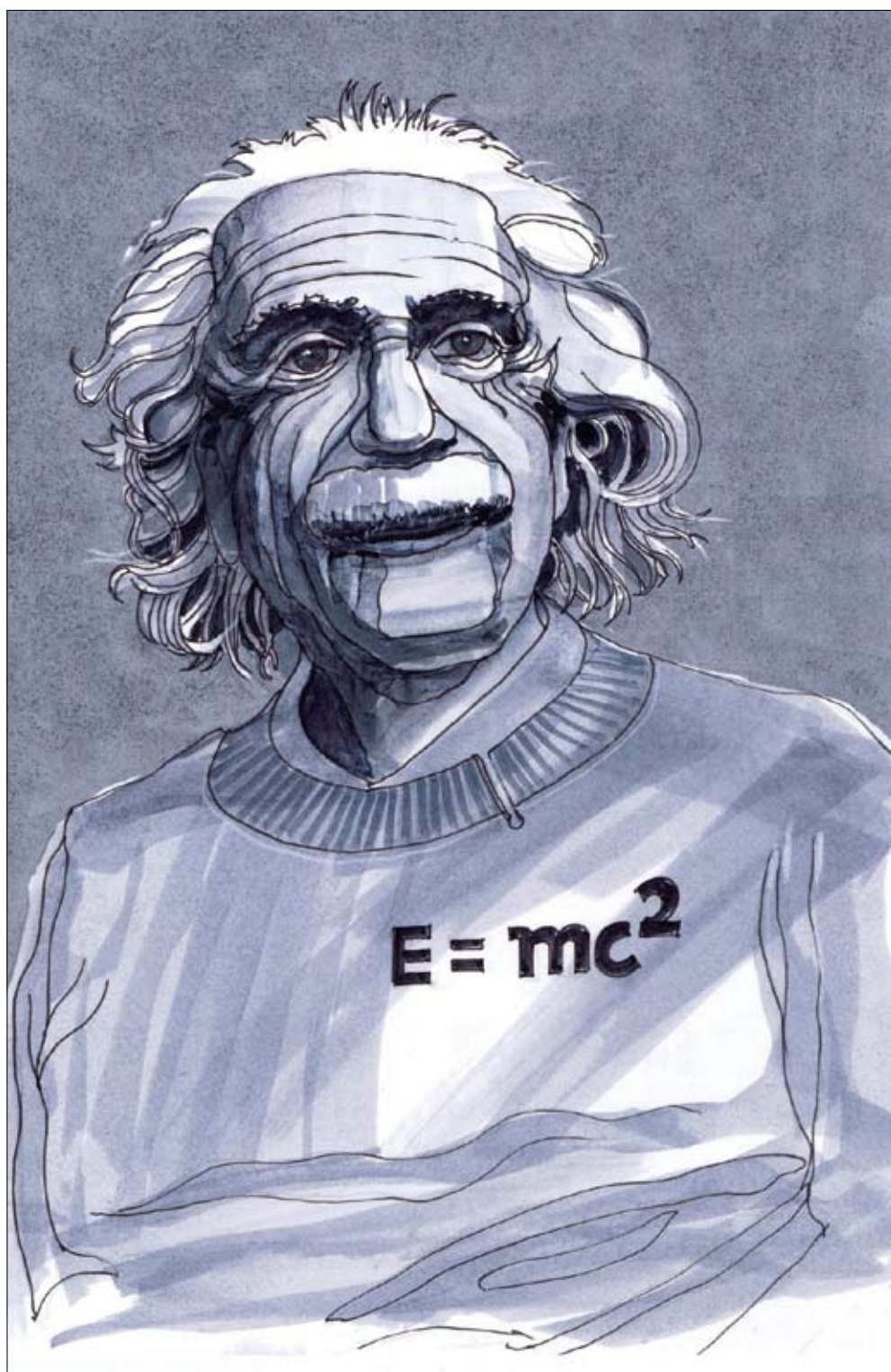
2 從深色上彩。

3 次第畫出明暗，再將細節明暗處理好。

4 在描圖紙的背後塗黑。

5 完成圖。

■ 筆尖整修法

將麥克筆削成所需之掃把紋狀，即可掃繪出樹葉、草枝等圖形，達到破碎筆法的效果。

1 線稿。

2 用紙膠遮擋並上色。

3 將筆尖用刀子切割。

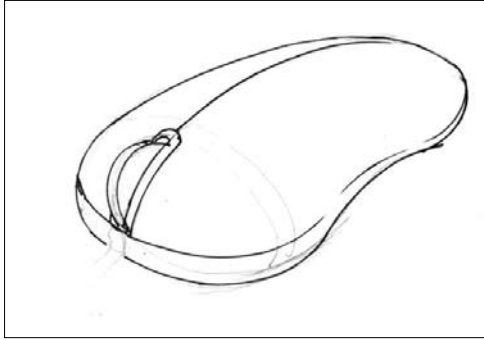
4 切割後畫出樹葉。

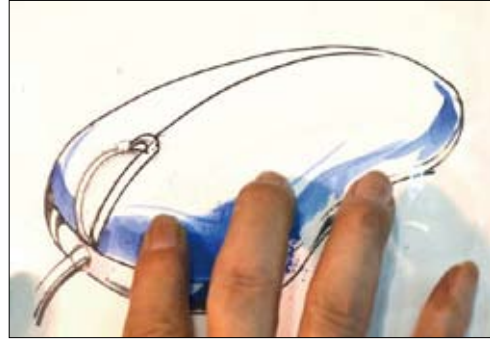
5 完成圖。

■ 溝尺法

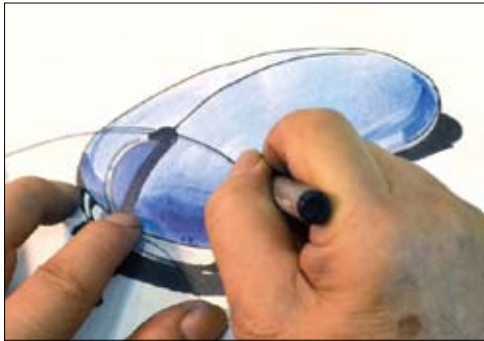
麥克筆無白色，畫細白線需要用小毛筆，利用溝尺可畫出穩定且細的白線，用在畫反光的白線必備。

1 線稿。

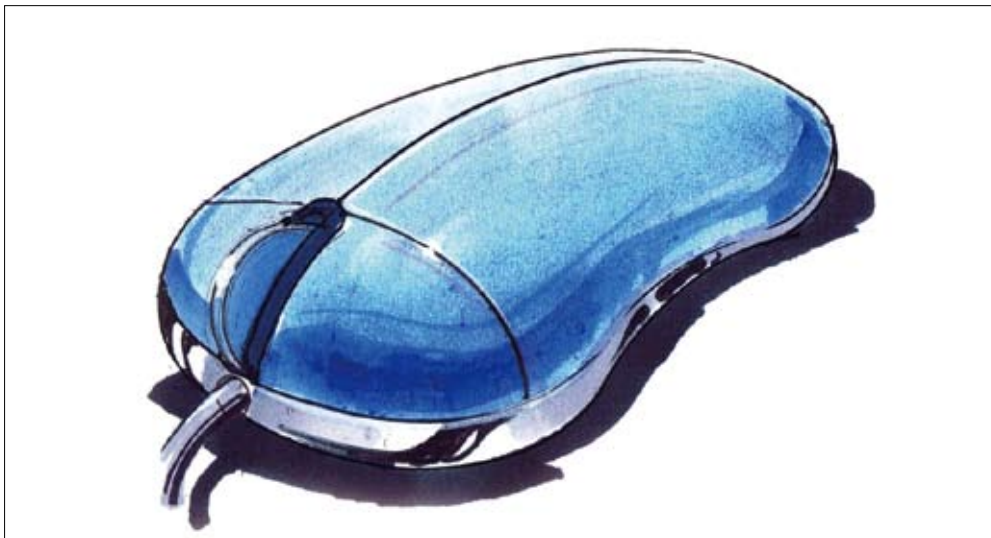
2 用粉彩塗色。

3 勾陰線。

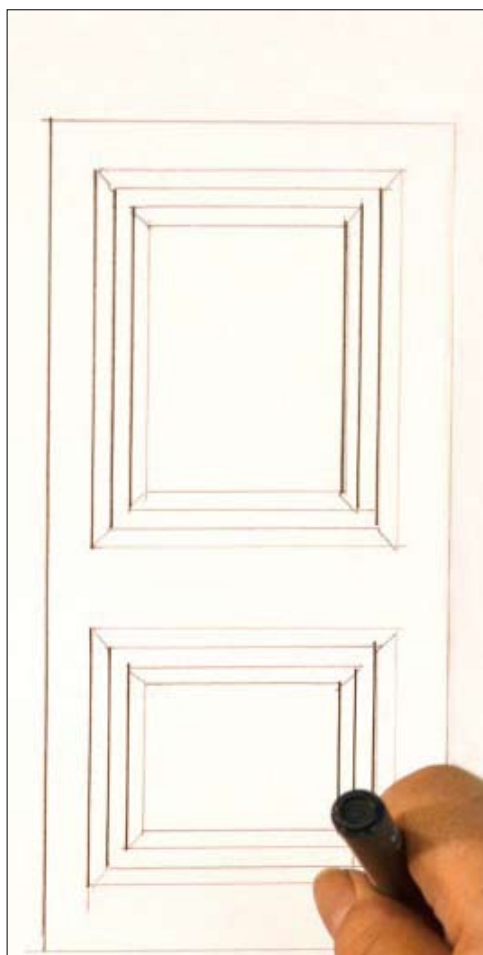
4 用廣告顏料加亮點。

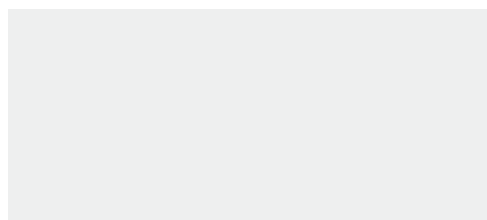
5 完成圖。

■ 拓印法

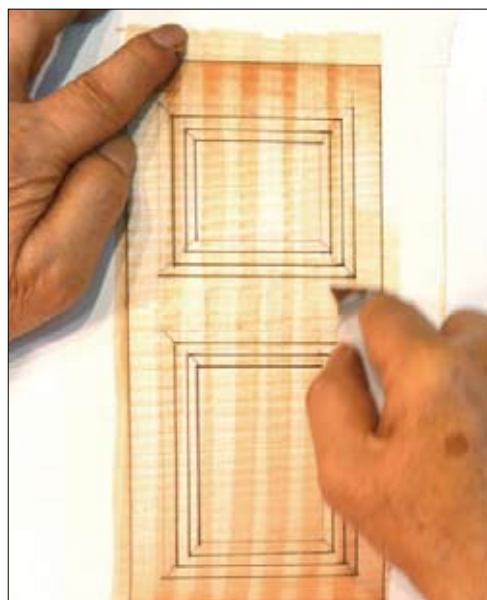
利用乾枯的麥克筆施加適當的壓力在凹凸不平的材質上，即可拓印出與材質相同的畫面。此外用鐵絲網、壁布、石頭、細砂等硬質材料，亦可拓印出簡潔明朗又有質感的畫面。

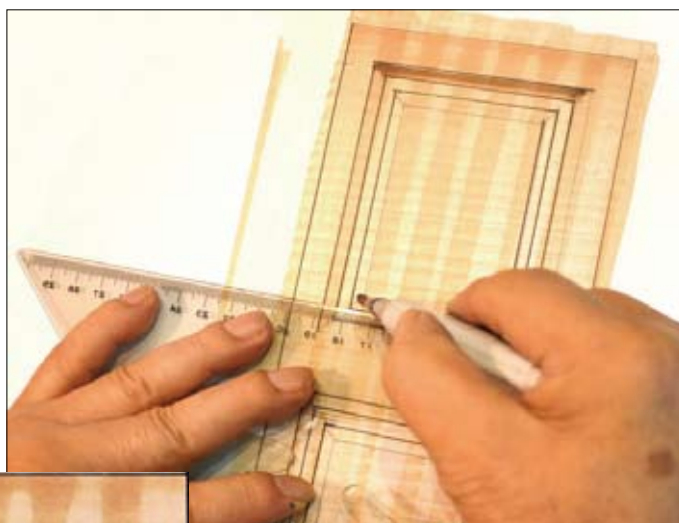
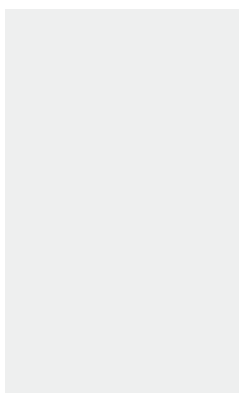
1 線稿。

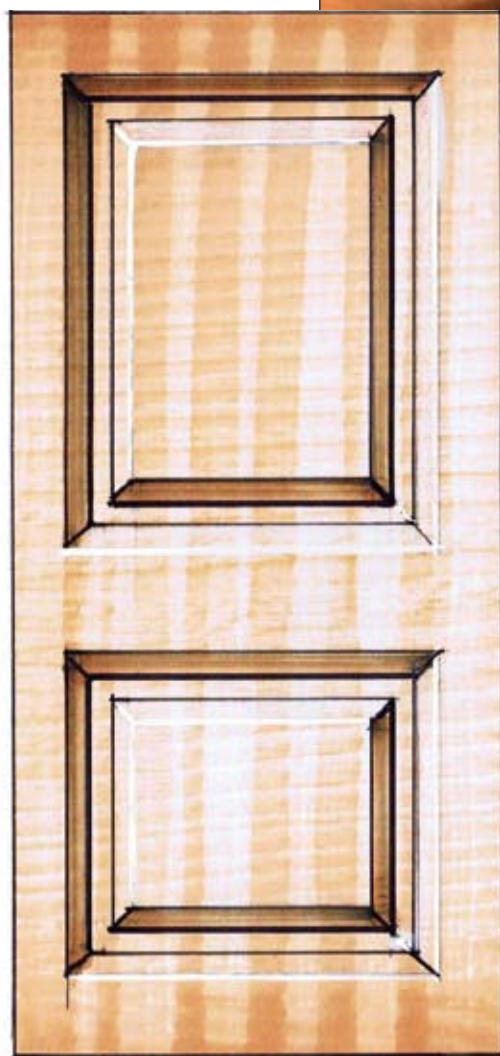
2 將有紋路的木板墊在底下。

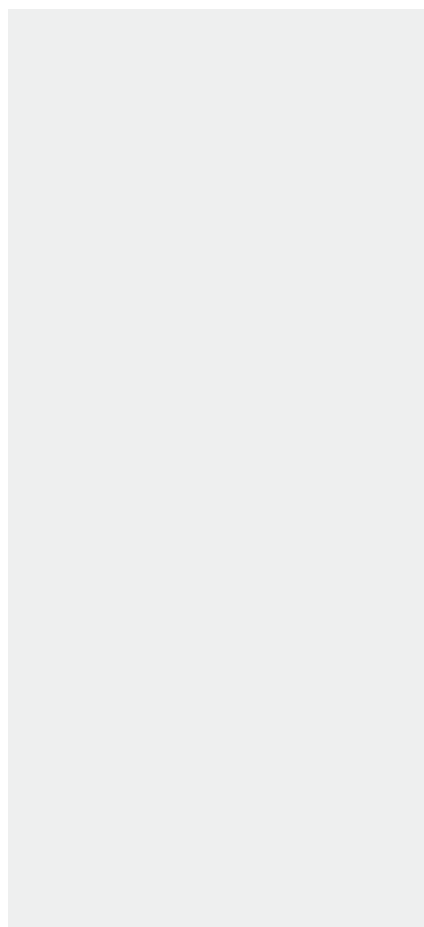
3 用快速的筆掃描，會出現下方的木板紋路。

4 用白色鉛筆及小毛筆加上陽線。

5 完成圖。

■ 濃塗法

麥克筆具透明性，所以在同一畫面上重複塗繪時，會使顏料堆積產生比原色更深的色調，因此麥克筆塗抹層次多寡，即可定出顏色深淺。

同一支麥克筆要畫出各種明度並非不可能，因為麥克筆能溶於溶劑中（如甲苯），使顏色有深淺上的變化，但是須注意麥克筆滲透性極強、避免其滲透紙張。

1 線稿。

2 先畫陰影。

3 利用筆的快慢來畫出濃淡。

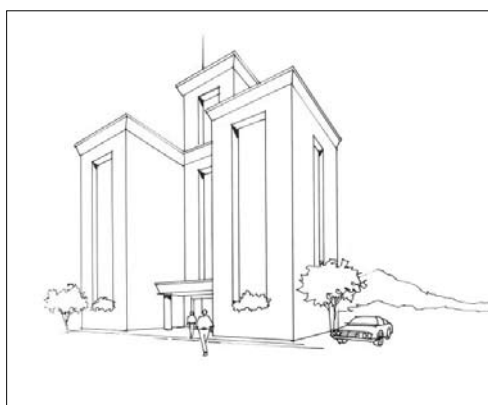
4 畫出下半身及細節和陰影。

5 完成圖。

■ 噴染法

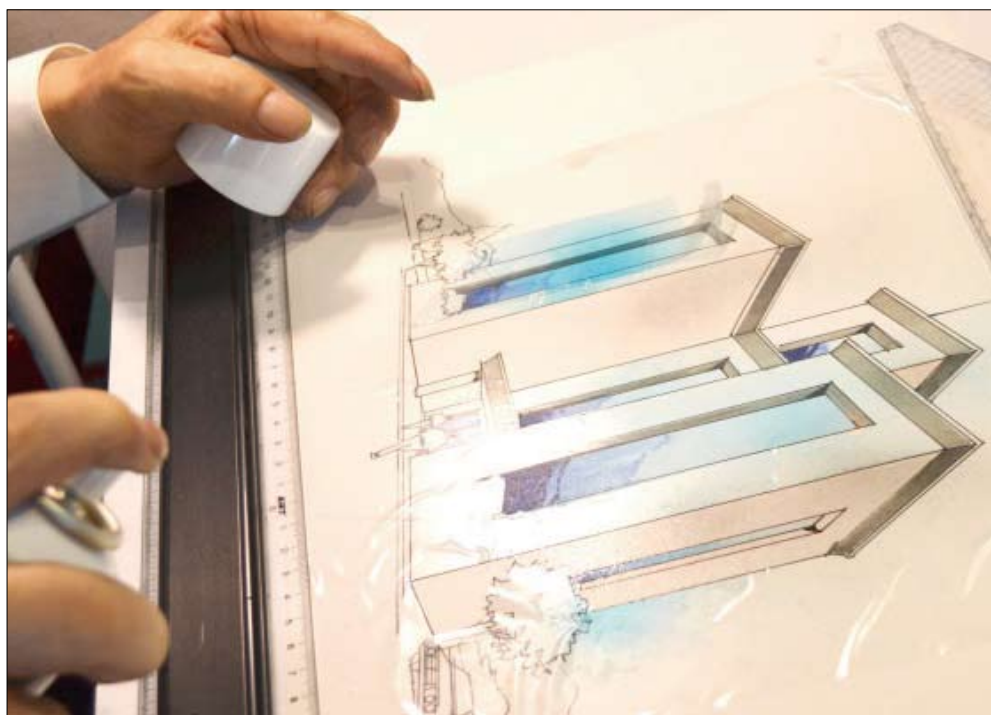
用噴染就可以避免紋路現象。一種罐裝噴染用的麥克筆，可造成連續光滑的表面，像皮膚、曲面、圓形物體的反光效果都可用噴染方式表現。噴染用的麥克筆優點在於能產生連續光滑的表面、不複雜且能忠實地表現圖形，並可多次的遮擋、重疊，讓圖面完整細緻，除了噴染用的麥克筆之外，亦可用色墨水作為輔助工具，效果也不錯。

1 線稿。

2 用膠膜遮擋後，用刀子割下陰面牆面。

3 用麥克筆噴灌，噴灑陰面的牆面。

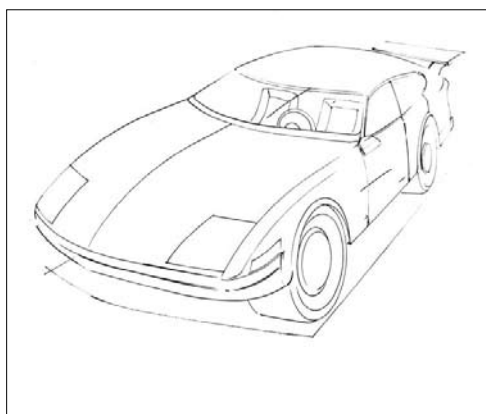
4 畫樹、畫人及畫陽線。

5 完成圖。

■ 粉彩法

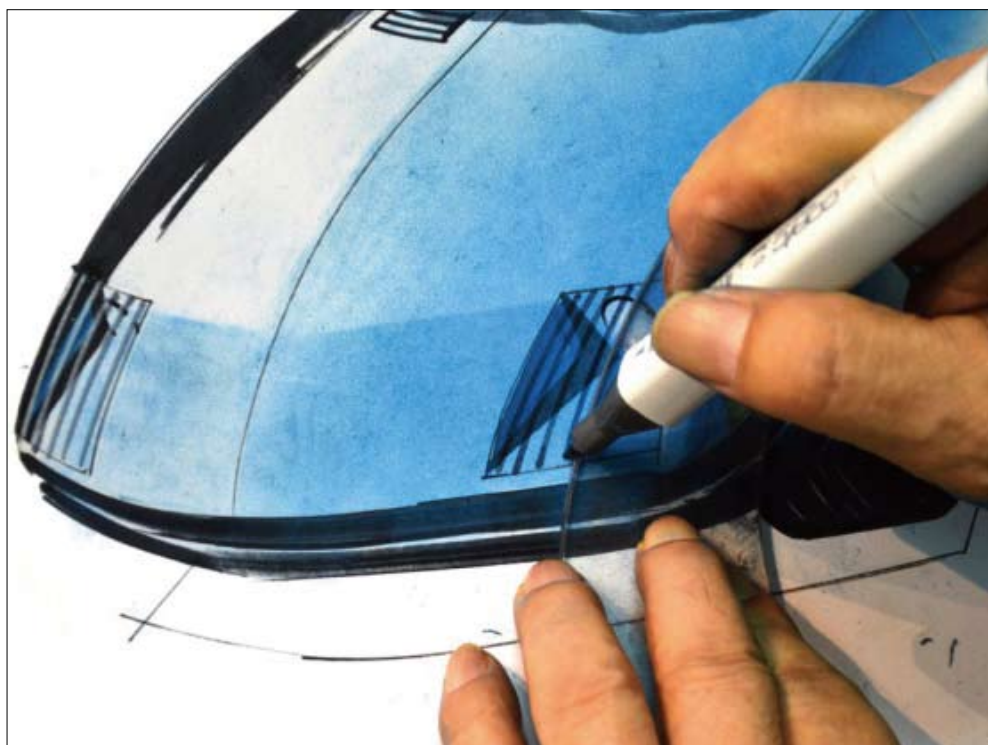
粉彩用溶劑把它溶解之後，用棉花或棉花棒來塗在紙面上，可以表現很多有趣味的背景，或大面積的平塗或混色效果，乾燥後可以用橡皮擦出反光，最後需噴上定著液。

1 線稿。

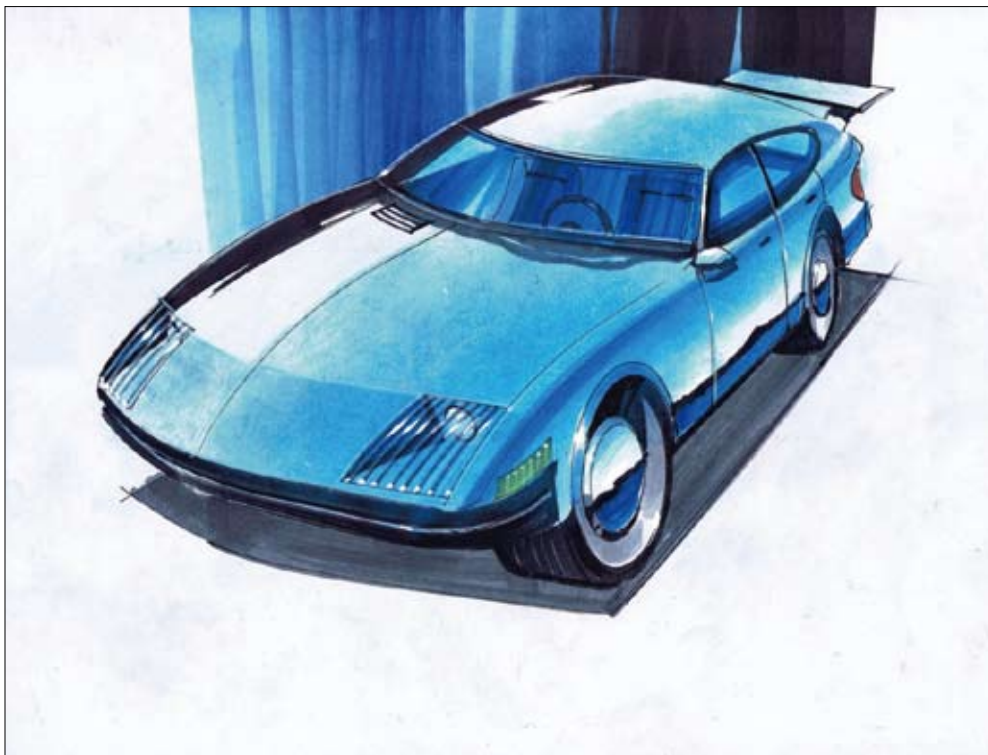
2 準備粉彩，分深色與淺色。

3 塗色以後使用固定液固定，再上麥克筆。

4 用廣告顏料點亮點。

5 完成圖。

■ 乾筆法

使用乾的麥克筆，利用其若有若無的顏色以描繪出飛白、乾枯等效果。有時還可用乾筆沾上溶劑達到原色的濃度，此法特別適用於素描。

1 線稿。

2 用完全乾燥的筆沾酒精。

3 用力畫表現筆觸。

4 畫出陰暗面及背景。

5 完成圖。

■ 高反差法

以深色明度較低的背景，用明度較高的顏色繪圖，則容易呈現炫光的效果，此法用在表現室內空間氛圍上居多。

1 用深顏色的紙來畫線稿。

2 先畫陰面與影子。

3 加些許粉彩表現燈光光暈。

4 用廣告顏料點出高反光點。

5 完成圖。

麥克筆設計表現

■ 產品設計

● 工業產品

表現工業產品最主要的重點有：

第一，表現產品功能的訴求性，以及它與人之間的一種互動關係。如同樣是車子，有休閒車，也有旅行車、公務車、公車、連結車，因為它功能上的需要，造成大小、構造、機能以及周邊設施的配套，就有顯著的不同。同樣是汽車的輪子，有比人高的輪胎，也有小到如同溜冰鞋的輪子，所以表現產品時，尺寸、比例是極其重要的。

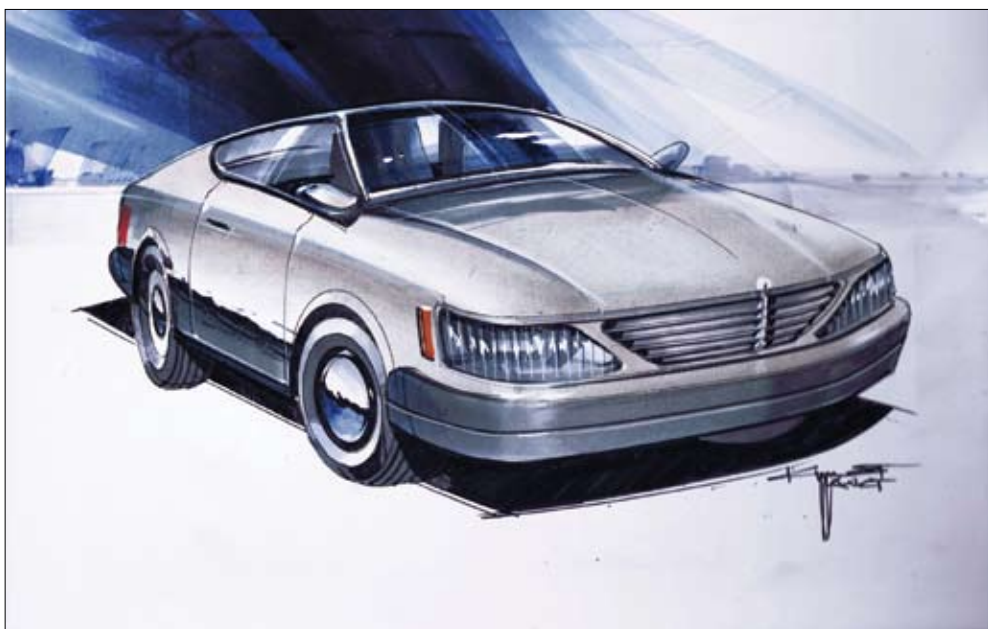
第二，產品的設計強調它的使用性、便利性。每一件產品都必須要有清楚的標示、功能等，透過清楚的表達，才能了解產品的機能，以及呈現出來的商品的特殊價值。

第三，產品的成形是屬於機械性的構造。由很多個parts所構成，所以parts與parts之間相關的位置、呈現的銜接狀態，必須要清晰的描寫，有時候由弧線、直線所構造，都有其特性，也要清楚交代。

第四，產品外觀的材質感。產品外觀由不同的材質所構成，所以必須清楚標示表面的處理粗糙或不粗糙、反光或不反光、透明或不透明，以及它所呈現的色彩。為了要清楚表達產品是個量體，往往必須以清楚的光線來表現上述的內容。

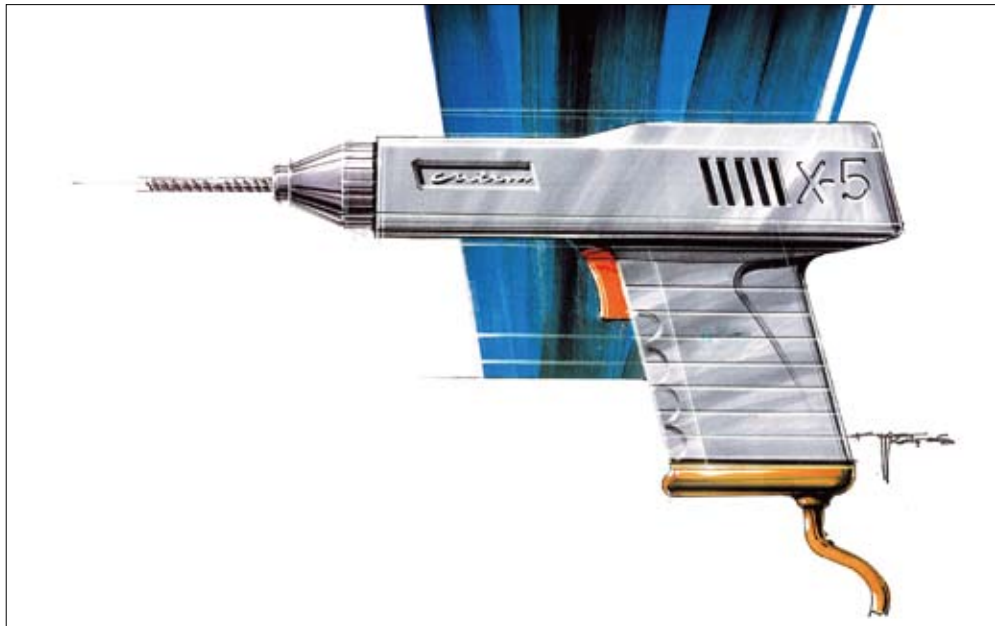
工業產品 — 摩托車

工業產品 — 房車

工業產品 — 美克達90cc機車

工業產品 — 手工具機

工業產品 — 手提電腦

● 工藝產品

工藝產品常出現在籐製家具、精工、珠寶、皮革、木工，以手工成形等物件居多，具有人性化的造型以及獨特的風格，表現的本身以強調素材居多。表現工藝的精髓，要強調的是表現其結構，而在表現的手法上則必須強調明暗效果。在量產角度上，經常是呈現少量多樣的風格。以籐製家具為例，必須強調成形的結構，而若以檯燈為例，則必須要把金屬雕刻的特性加以強調，與大量生產的產品稍有不同。

工藝產品 — 籐製家具

工藝產品 — 檯燈

工藝產品 — 檯燈與矮櫃

● 商業產品

商業產品表現是一種企業的代言者，透過展示來展現企業的經營理念、態度、風格、服務的型態，以及產品的造型、品質、機能，期能製造一種與不特定的人建立一種親切、了解、溝通的可能性，進而產生認同、信賴與說服，而促進商品的交流。

所以商業產品設計必須在構想之初，從動線的規劃、商品展示的方位與方向，與人的關係來做清楚的表示。展示的空間往往帶有濃厚企業的色彩與形象，一併在圖面中同時展現，除此也必須顧慮到襯托產品特性的效果，以及將陳列的道具如壁面展示的壁架、網架、層板、展示台、服務台、收銀台、包裝台，以及獨立式的展示架、展示櫃、明櫥、空架等的各種造型及結構畫清楚一點，同時必須交代產品與陳列器具之間存在的型態，也要標示其他品物的名稱，透過照明來顯示光線與空間的關係，以便作為在計畫階段，設計者與業者之間檢討之用。

展示圖的畫法有很多種，有以平視方式的表達，或以鳥瞰、俯視的方式來表達，端賴個案的需要而定。

商品展示 — 世貿展示汽車06'

商品展示 — King時尚商店

商品展示 — King時尚商店

■ 室內設計

● 室內透視圖

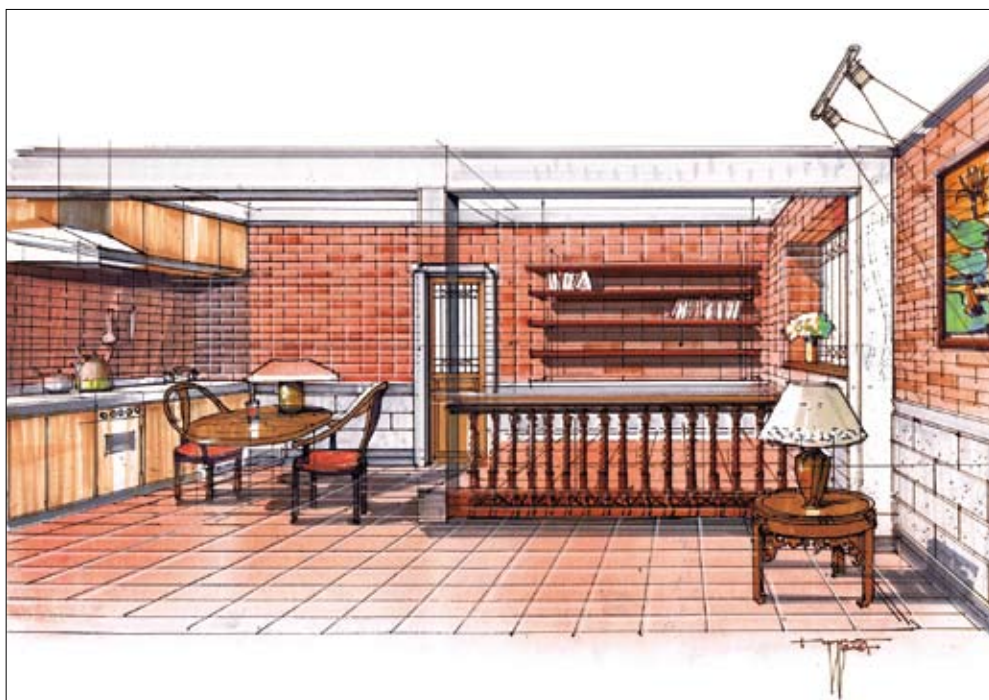
室內設計表現的目的通常有四個：

1. 要傳達室內空間各部的機能、色彩、材質、構造、風格、造型、形狀、比例與特徵。
2. 室內表現需要傳達空間與人的關係。
3. 除傳達硬體呈現的各種家具材質之外，還必須傳達室內空間的氣氛與感覺，因此表達空間時，須加上照明、擺飾、布置、配置的狀況，以顯示整體空間給予人的感覺。
4. 室內設計由於是屬於陰性空間，它被包圍在四個牆面中，容易造成表達時候的死角，為了要達到高度傳真的效果，往往有時藉由平視的角度或鳥瞰、俯瞰的角度來表達。

除此，若是室內的空間重疊，則需要加破碎透視圖、透明透視圖、剖斷面透視圖加以輔助。又室內空間是建築的一部分，因此無法擺脫建築的結構，來闡述室內空間的存在，不管室內的包裝是如何巧妙，但是絕對不可以違背建築結構所造成的空間特徵，如太低的梁不能畫太高、管道間不可以故意畫薄，或是把橫梁畫小、窗子畫大等，都是違背傳真表現的意義。

室內設計 — 鳥瞰圖

室內設計 — 透視圖

室內設計 — 舊金山速食餐廳透視

室內設計 — 客廳

室內設計 — 餐廳

■ 建築設計

● 建築外觀

建築外觀表現有十個重點：

1. 建築物的量體比例與人的比例關係，以及和建築物本身的橫、高、深三個尺度空間的比例的關係，都要正確的傳達。
2. 要清楚的標示建築物的方向與動線，如街道、入口的關係。
3. 要標示環境與座落的特性，如住宅區、工業區、商業區等的環境特性都要一起呈現。
4. 清楚交代開口及各部位造型的特徵及陰影。
5. 要明確地標示材料的構造、色彩。
6. 要充分的標示建築物的周邊，以及附設的空間要素，如招牌、雨庇、圍牆、車庫、涼亭、警衛崗以及植栽等。
7. 要清楚交代空間的特性，如辦公大樓、休閒別墅、飯店、百貨商場、電影院、住家大樓等，都有其不同的面貌，有的呈現熱鬧，有的呈現寧靜，各有其特性，必須以人及其穿插的人物、車輛和設施來呈現其特性。
8. 繪圖時，必須要充分理解整個量體的構造，因為每個建築物有其特殊性，例如超高建築、中空建築、山坡建築，都有它必須要強調的特點，因此觀察大樓的視點必須要充分檢討，以呈現其最佳的說明度為準則。比方說，具中庭的建築，往往須以鳥瞰圖來表達，通常兩邊已有建築物；而舊社區更新建築，以正面就可以表達出它的特色，所以必須靈活運用。
9. 景點：建築物本身沒有生命，必須與人、環境共生後，才可產生生命的感覺，是為人而存在，因此繪建築圖時，必須要呈現人與建築物的相融性，建築物往往與車輛、附設的周邊設施如路燈、植栽、綠化的環境等都息息相關，無論建築在海邊、山坡上、熱鬧的市區，都必須要以點景來完成，使圖面呈現傳真的效果。
10. 建築物依使用的時間往往有不同的面貌，有些白天門可羅雀，晚上卻熱鬧非凡，有些是只有白天上班，晚上則有若空城，如公家建築物，所以它是有時間性的。若以夜間為主題的，如百貨商場或戲院，必須要以夜景方式來表現較為恰當；有些休閒的空間則須強調燦爛的陽光、碧綠的海岸來妝點，或是以黃昏的沙灘、景色來襯托建築物使用的時辰。

總之，建築是為人存在的表現方式，在未來的趨勢上，電腦繪圖技術如何進步，在驅動硬體的創造力及人性觀點的表現上，將永遠相互依存。

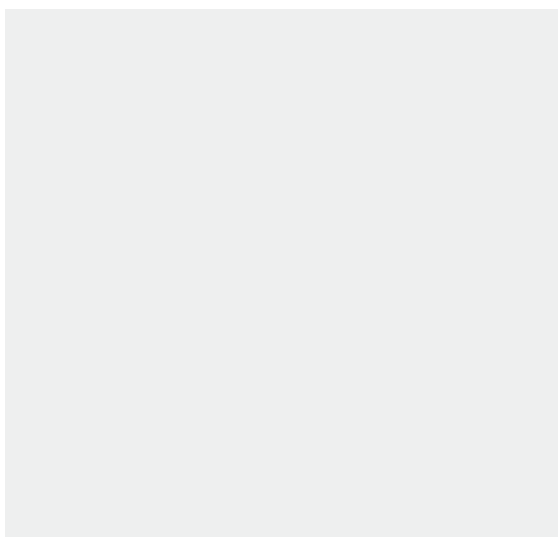
建築外觀

建築外觀

建築外觀

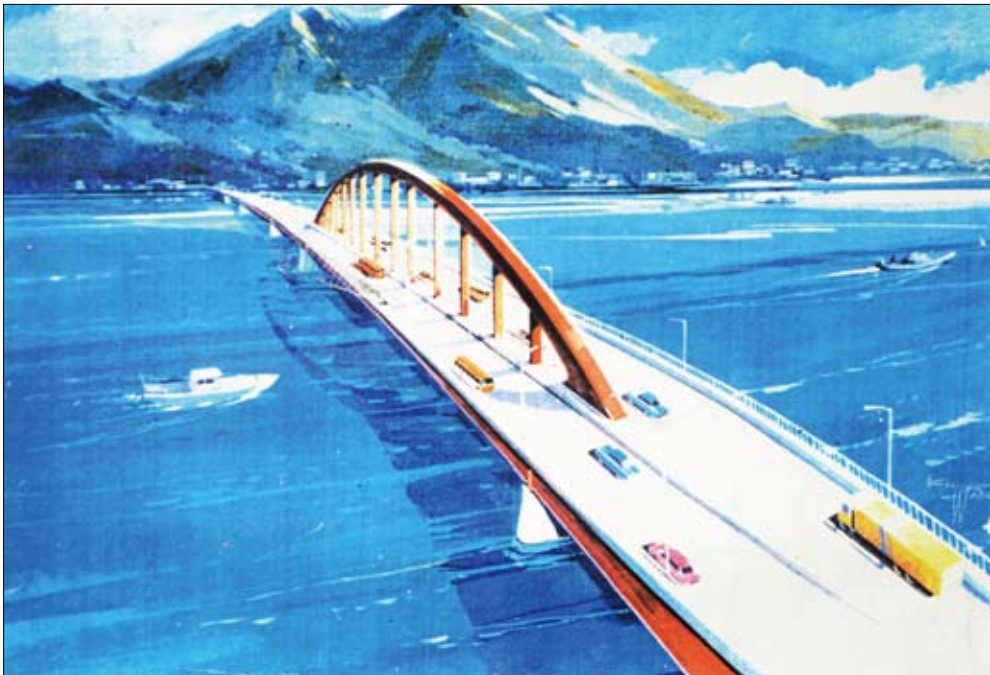
建築外觀

建築外觀

● 土木工程

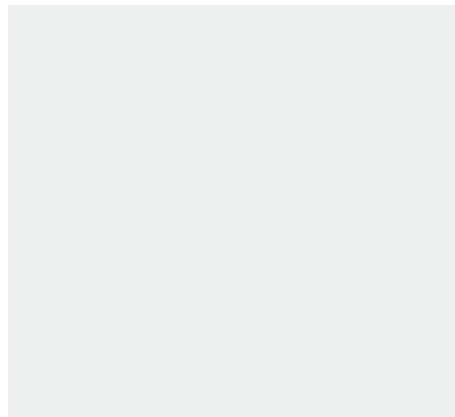
土木工程之量體皆屬龐大的空間構造，其成形大致分為兩種，其一為混凝土（屬稱土建構造），其二為鋼料構造（屬稱鋼構），以關渡橋為例，屬於土建和鋼構合體，一般來說鋼構的設計，表面處理經常以顏色呈現，土建的工程大概保持水泥原色，像是以翡翠水庫為例，其屬於混凝土構造。土木工程之特色強調永恆性、安全性、美觀性。由於金額龐大，每一件工程都須做事前之詳細研析，因此在設計之初，必須多方以麥克筆繪出多樣性草圖，而且要合乎力學、構造學，除了強調永恆性、安全性、合理性外，還必須具體呈現造型之美觀。

土木工程 — 關渡大橋

土木工程 — 翡翠水庫

土木工程 — 中沙大橋

土木工程 — 忠孝橋透視圖

● 景觀設計

所謂景觀，往往是一個主建物的附屬空間，景觀有時候本身是一個主體景觀，有時候也是一個主體空間的附屬，所以表現景觀的時候，必須要表現與主體空間的相融性，為其最主要的根本。

景觀的表現要點：

1. Eye Catching Point（眼睛抓住的點）：最重要的是必須要塑造其空間景觀存在的必要性和正當性，以及它的風格、特徵，凡是有不同的主題，必須要以視覺的焦點充分的呈現景觀所訴求的精神，以標準光源的方式呈現陽光之下明朗、清晰、感性的空間。
2. 景觀是陽光下的產物，為人存在，所以表現景觀時，也必須要呈現人與景觀的互動，正確的傳達人與景觀的比例。
3. 景觀除了一些素材，借助於奇石、水景、綠色的植栽以外，也附設有人工的添加物如樓閣、涼亭、階梯等，為了要表達景觀中，呈現人工與自然的不同結果，所以使用繪畫的儀器、線條也有所不同，如用手畫樹、用工具畫水泥，才能夠充分的顯示出素材的不同。
4. 景觀隨氣候、四季而有異同，它不是永遠都是綠色的，為了表達景觀最佳的面貌，夏天時可以表現明亮、強烈對比的陽光，但也可以傳達秋天的落葉、瑟縮、浪漫的景色；有水景時，也可以表現出夜間燈光與水影的面向。所以在畫圖時，要萃取、濃縮最精華的要點，呈現出最佳的面貌，而非純粹寫生。
5. 景觀存在的空間往往占地頗大，左右的畫幅與上下景觀的落差，往往差別極大，以及要呈現遠近時，其用色、用筆、用線都必須要注意到距離的效果，也就是透視性與視覺性的效果。

景觀設計 — 層峰大廈地標造型

景觀設計 — 九龍塔（新店）地標造型

■ 服裝設計

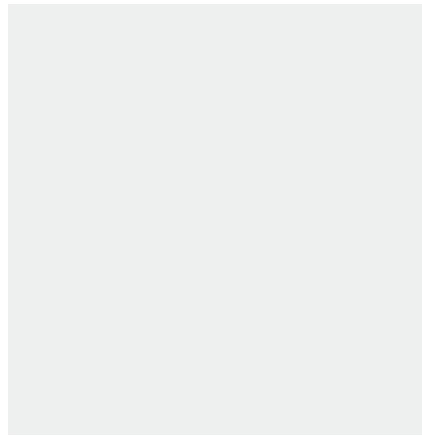
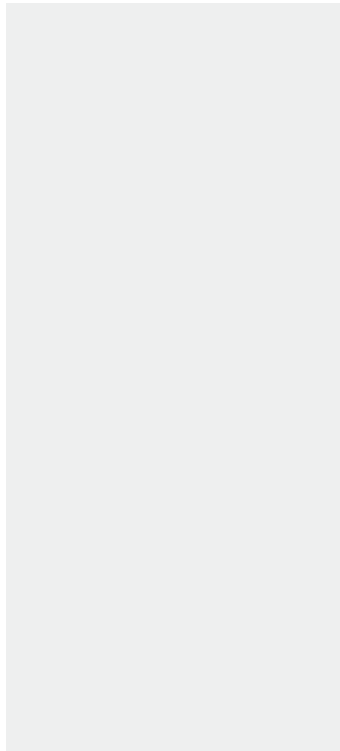
服裝繪畫是一門極具感性、創意性、流行性的一種繪畫技巧，但是萬變不離其宗的是，人必然是一種自然的有機體，當我們在繪畫時，不要太過於誇張，而造成視覺傳達的錯誤。

服裝設計

服裝設計

服裝設計

麥克筆藝術表現

■ 靜物作品

麥克筆慢跑鞋造型設計

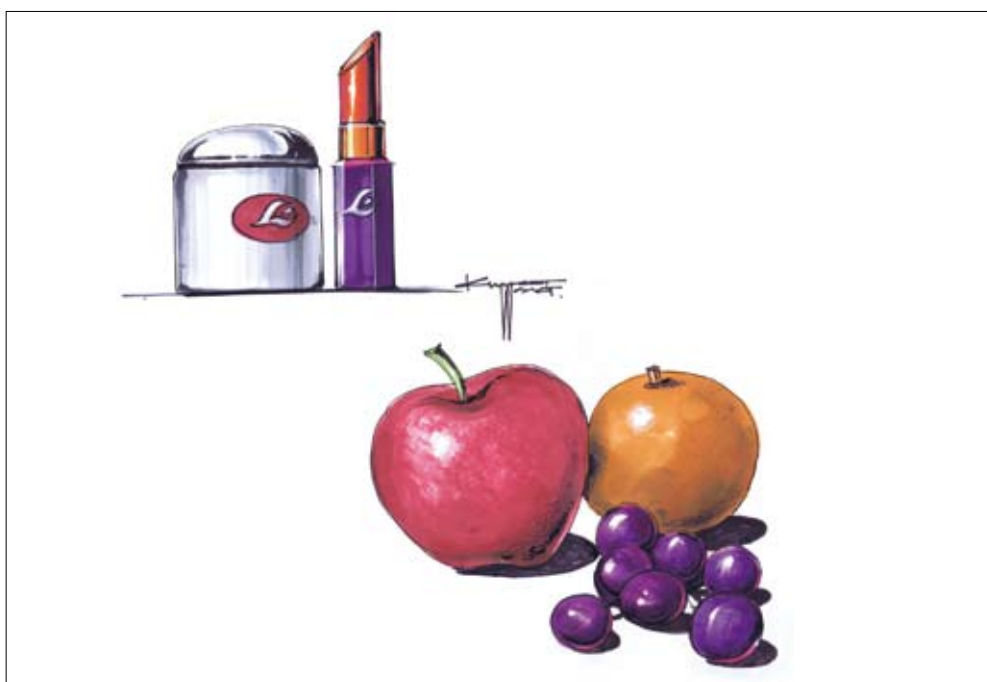
食品造型 — 漢堡與薯條

泳具造型 — 蛙鏡

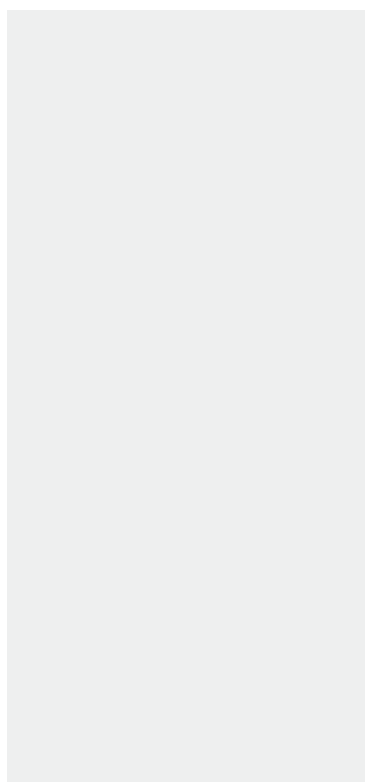
麥克筆水墨畫表現

化妝品和水果靜物

瓶花靜物

■ 風景作品

風景

■ 人物作品

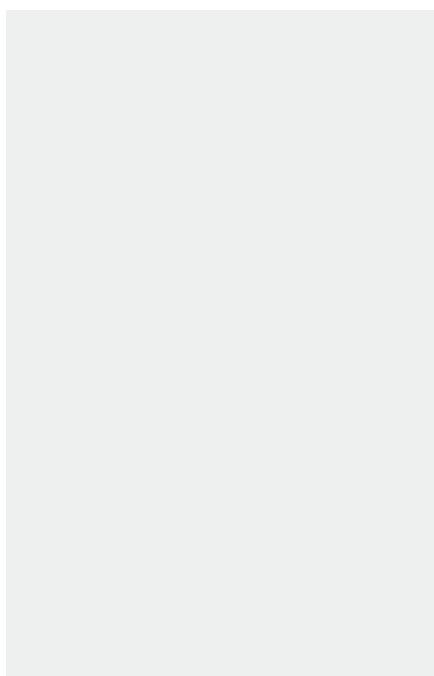
人物表現

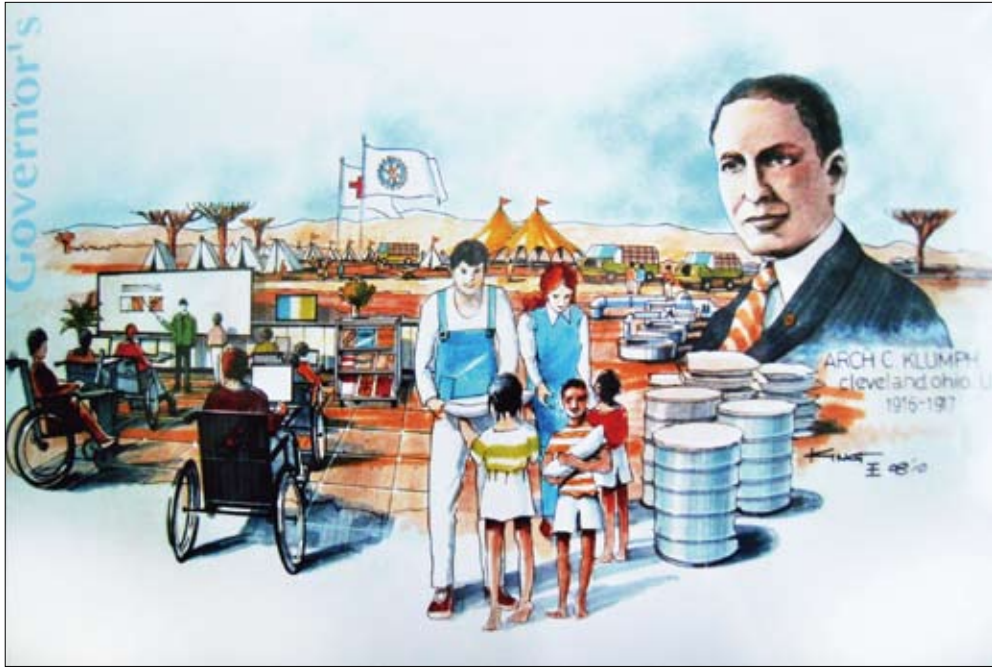
人物表現

人物表現

■ 插畫

國際扶輪社月刊封面設計

麥克筆表現 — 魔獸造型

人物表現 — 林來瘋

國際扶輪社月刊封面設計

麥克筆 點金術 神奇的藝術含金量展現

王健 臺北都會區鐵路地下化圖 120×1200cm

非電腦化時代，手繪透視圖的絕響作品，係交通部臺灣鐵路管理局委託繪製。

王健 沙鹿民宿旅店 83×58cm

以麥克筆特有之工具性，繪出建物鳥瞰之場景（三點透視），綜合各類畫材型塑不同材質之表現。

王健 舞台裝 83×58cm

呈現服裝明亮的造型，運用減半技法和跳筆呈現服裝之質感。

1300cc 摩托車造型

王健 保時捷 & 1300cc 機車 64×45cm

利用麥克筆之透明性與包容性，以寬筆打底，以粉彩染色，再以溶劑渲染背景，再以廣告顏色點出亮點，用多元方法呈現。

陳恩慧 視覺饗宴 38×52cm

楓紅層層渲染了林間，猶如繪畫大師奇妙的調色盤，繽紛的色彩總帶給人們視覺無限驚喜的饗宴。生活在水泥叢林中的我，好嚮往林中悠閒生活。

陳恩慧 布偶 38×52cm

泰迪熊陪伴許多人度過愉快的童年，絨毛的質感溫潤了孩子年幼的心，10年、20年過去，小孩長大了。泰迪熊依然不改變它的超萌表情，吸引眾人的目光，因為它已超越了玩偶的角色，成為生活中的一部分。

馬靖文 炎炎夏日 20×29cm

在一個寧靜的午後，夏天炎熱的陽光反射在畫面牆上，只見一個女子匆匆地走過，似乎有些事情讓她不願駐足於炎熱的陽光之中……

馬靖文 夕陽無限好 20×29cm

美麗的夕陽色彩呈現在女子面前，似乎心有所思地眺望遠方，是欣賞夕陽瑰麗的色彩變化，抑或另有感傷呢？

馬靖文 鴻溝 20×29cm

畫面中的男子遠眺前方的大片烏雲，海平面透露出些微的陽光，地表上的裂縫讓他無法靠近，只得在安全距離內讓他思索如何跨躍鴻溝。

陸定邦 即席挑戰 107×77cm

南瀛四夏，深午時刻，眾生疲憊，教學挑戰。
文創興起，調整模式，工業造形，轉為文創。
九二年起，蟲魚鳥獸，花果恐龍，挑戰想像。
學子環視，即興示範，百分鐘內，從無到有。

陸定邦 繪光繪影 107×77cm

創意構想，視覺呈現，明暗交錯，非光即影。
 恐龍為題，麥克繪影，粉彩繪光，相得益彰。
 冀望學子，會光會影，表意傳念，隨心所欲。

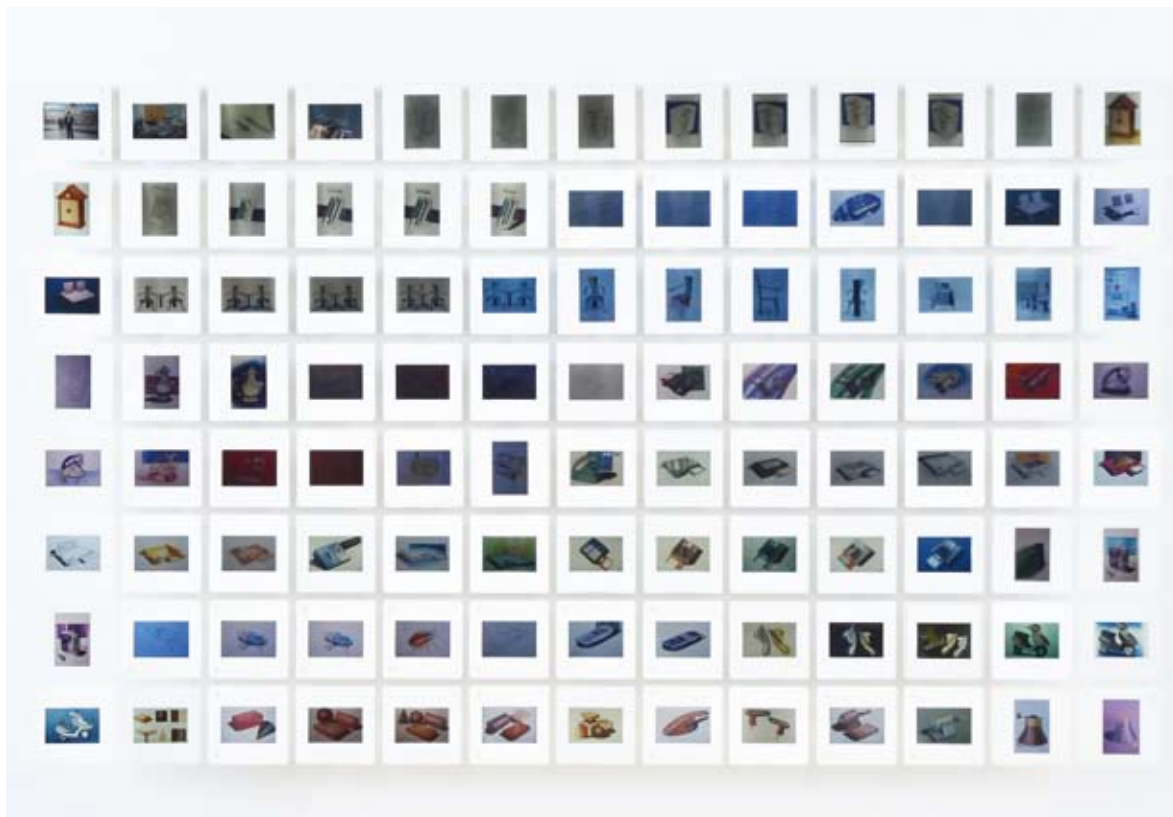
陸定邦 透明思考 29×41cm

透視表現已困難，透明思考更不易，
不但瞻前又顧後，還要折射加變形。

陸定邦 螳螂比劃拳 29×41cm

本世紀初，文化創意概念風起。
創意表現，工藝美術蔚為時尚。
即興趣味，剪刀手螳螂比劃拳。
現場實作，可比擬高空走鋼索。

陸定邦 我的第一本教科書 43×71cm

回首教學二十載，點滴回憶湧心頭。
捲袖整理老教材，美好片刻現眼前。
手稿攝成幻燈片，課堂互動齊努力。
表現技法書一冊，各校學子同欣賞。

林時旭 山葉重型機車GTS精描圖1/4縮比 43×61cm

此圖最重要之處在於結合製圖工具，發揮90年代麥克筆傳統技法的極致。依照通過提案的Sketch在1/4縮尺的線圖上再畫一次，以Rendering方式呈現實車最終樣貌。之後放大4倍成為原寸油土車塑形時必需完整臨摹的依據。雖然這是日本機車設計界常用的手法，卻因機密極少有機會在公開的場合發表，這在現今使用數位化工具的年代尤其珍貴。

林時旭 台中市公共電動自行車系統 20×30cm

圖中情境是想像台中市未來的電動自行車租車系統。

由於台中市缺乏捷運系統，又是台灣自行車的發展重鎮，在台中工業區東海大學旁長坡道的地形，一般自行車的變速器已達到功能及體力極限，因此電動自行車成為最佳選擇。如果在台中有了電動自行車租車系統，相信對於特殊地形的台中市民能提供更貼心的交通服務，也對台灣的綠色能源產業無疑創造了一個發展舞台。

黃士芳 編織客家藍 29×20cm

以藍色系麥克筆呈現藍寶石切割與大主石之造型，象徵客家藍色彩豐富的層次、光澤與尊榮地位，鑽石編織設計為圍繞於藍色主石，隱喻客家族群之團結性格。

主要技巧：代針筆—構圖／麥克筆粉彩—上色／白色顏料—高光線

黃士芳 印象山城 29×20cm

此作品呈現住在苗栗數年之山城意象，以手環形式象徵境內山多的丘陵臺地地形環繞，以白色金屬呈現山形之幾何簡潔感，而反光之淺藍色、淺綠反映自然景象色彩，以設計草圖之方式表達我對山城造型構思發想。

主要技巧：鉛筆—構圖／麥克筆粉彩—上色／深灰色色鉛筆—加強邊線／白色顏料—高光線

黃士芳 豐收結 29×20cm

以金色金屬象徵豐收之景象，「節」與「結」之諧音，詮釋豐收之季節需要集結人們共同辛勤之耕耘，並以蝴蝶結之結繩意念為主要造型元素，而茶樹之梯田、粒粒稻穗、擦汗水之布衣隱含在造型之細節中，為設計構思做廣泛之概念延伸。

主要技巧：鉛筆—構圖／麥克筆粉彩—上色／咖啡色色鉛筆—加強邊線／白色顏料—高光線

陳榮杰 廚神阿基師 29×20cm

阿基師是臺灣頗具知名度的五星級料理大師，為人謙和、誠懇、不藏私，廚藝精湛到近乎廚神的崇高地位。

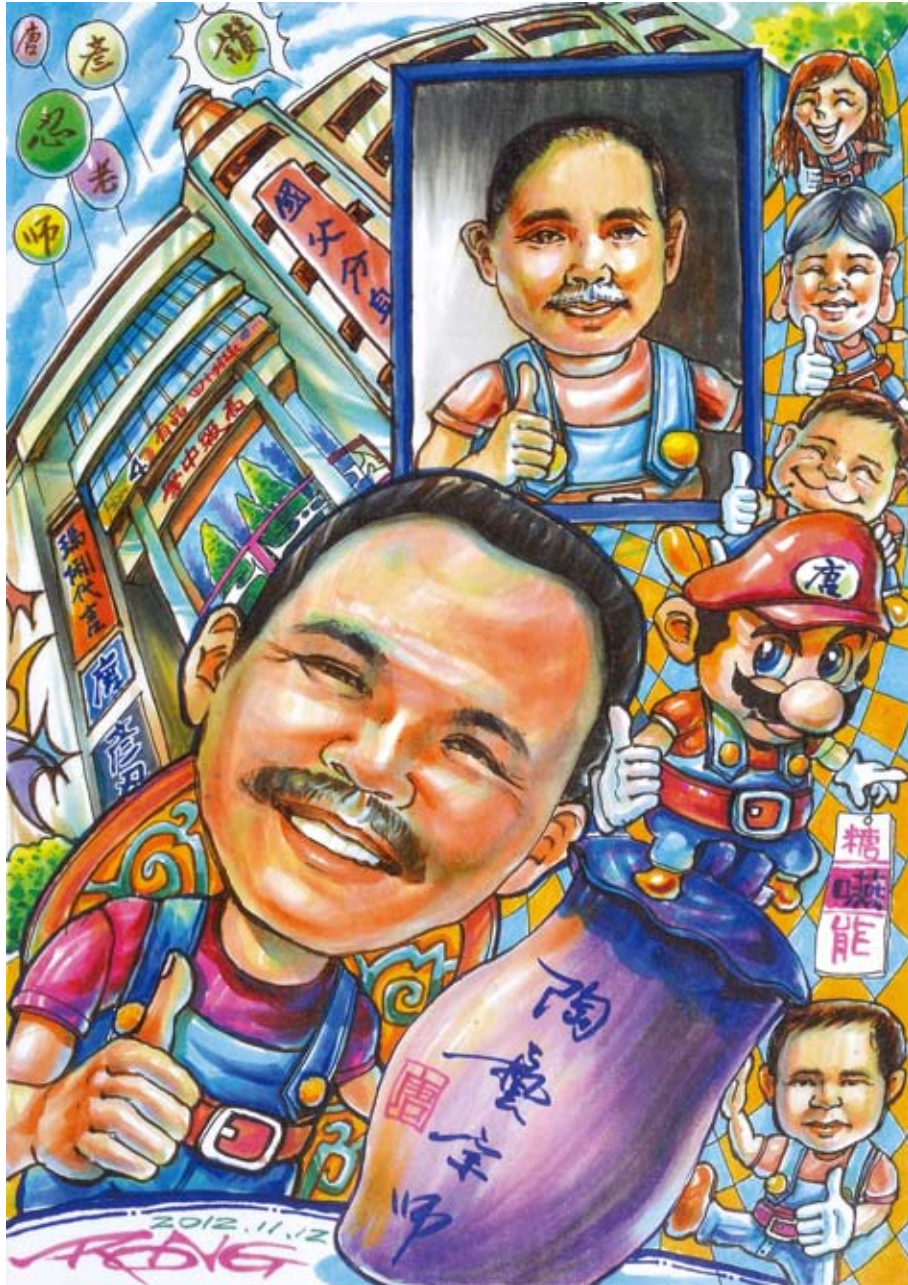
因大明高中餐飲科榮獲技藝競賽金手獎（全國第二名），特請阿基師到本校演講並示範，因此，特地以麥克筆技法繪製阿基師。

陳榮杰 吉鮮泡麵 29×20cm

吉鮮泡麵為模擬考試題（全國商業類科）。

因食材眾多，故在色彩計畫上，我以雙重對比（紅↔綠、黃↔藍），並以黑色及白色做為整體感造形的修飾與強調，讓色彩豐富卻又不致散亂。

陳榮杰 國父也瘋狂 29×20cm

麥克筆技法強調的特色是：1. 快速、2. 線條造形、3. 色彩層次豐富！

一幅優秀的麥克筆作品，並不是只有質感上的精緻描繪，若再加以生動活潑的構圖或設計元素，方能使麥克筆的繪圖達到更傳神高妙的境界。

李家雄 關心我們的城市—空汙 60×45cm

繪畫可表現美的地方，更可呈現真實的一面，讓我們一同關心我們的城市。

林福年 經典跑車—野馬 28×40cm

記憶中小時候每天看見鄰居的福特跑車野馬（Ford Mustang），進進出出的好拉風，好帥！尤其是車子的尾部c柱順著造型到後輪上方，猶如散發著一股高雅的美女穿著禮服的風采！因此長大後我也慢慢變得喜歡上這部美國 muscle car了！經由學習汽車造型設計後，我也才真正的懂得欣賞這部經典跑車！因此這次的「麥克筆·點金術」主題展，我特別選這部車的車尾角度作畫！希望您會喜歡！

林福年 金魚 20×28cm

金魚是最美的魚！我自小愛養金魚！特別愛欣賞牠那優雅地擺動身體在那悠遊悠哉地游來游去的美姿！所以我特地選了金魚為題材作畫！再者是想挑戰嘗試用硬質筆頭的麥克筆表現出水墨畫的意境。

邱逸民 生命樹 29×42cm

以「The tree of life」文字與浮島：樹、水為元素，呈現超現實的元素，表現自然與生命的意象。

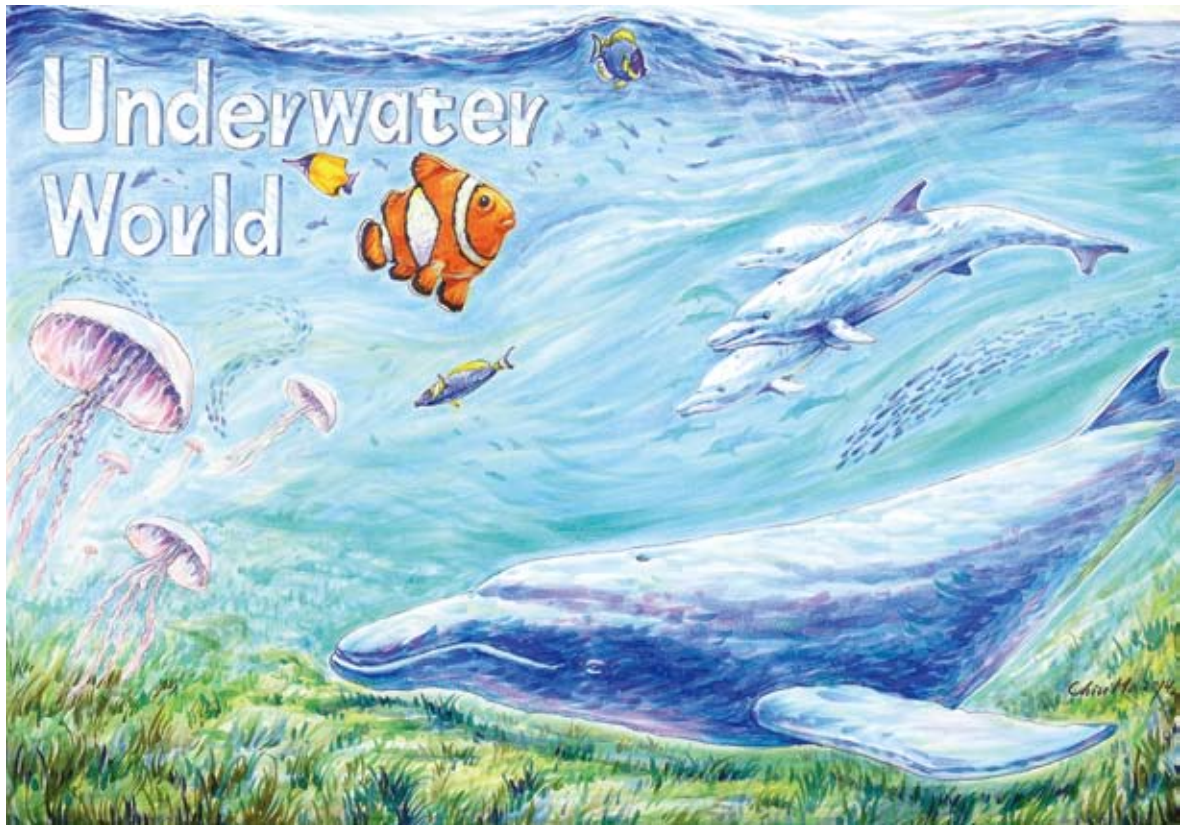
黃昏的背景，漂浮在空中的花園，長滿綠樹、綠草與花朵，並有著湧流不息的瀑布、泉水與空中的飛鳥，彷彿置身於人間仙境。

回歸自然，是人們尋找樂土的嚮往。

邱逸民 冬日 29×42cm

冬日雪景的冰冷，與奔馳在森林中的駿馬，有種雋永的對比。作者想表現馬匹奔跑時的俊美姿態，並刻意將天空繪製成具透視而躍動的雲層，與馬匹的動態相互輝映。

邱逸民 海底世界 29×42cm

以「海底世界」(Under Waterworld)為題材，設計繪製成一張平面設計。透過透明層次的表現，並以旋渦式的構圖，將數種大小的生物串連起來，欲呈現活潑、生動又深層的海底風情。

張恭誌 西遊 52×36cm

本圖介紹是中國古典文學名著〈西遊記〉，又名〈西遊釋厄傳〉。是一部中國古典的神魔小說，為中國「四大名著」之一，而悟空生性聰明、活潑、勇敢、忠誠、嫉惡如仇，在中國文化中已成為機智與勇敢的化身，所以孫悟空成為中國小男孩崇拜的偶像。

林志冠 阿里山列車 19×28cm

由於從事交通工具設計及授課的關係，長期使用麥克筆繪圖，本次創作的理念在於使用麥克筆的技巧寫實臺灣各地的風景，阿里山列車的晨曦及富基漁船落日的光影，未背離交通工具的範疇，也表現出麥克筆這項媒材簡單製造美麗光影的效果。

林志冠 富基船影 19×28cm

由於從事交通工具設計及授課的關係，長期使用麥克筆繪圖，本次創作的理念在於使用麥克筆的技巧寫實臺灣各地的風景，阿里山列車的晨曦及富基漁船落日的光影，未背離交通工具的範疇，也表現出麥克筆這項媒材簡單製造美麗光影的效果。

莫嘉賓 清蒸吳郭魚 38×52cm

以麥克筆技法表現海陸美食之色、香、味、美，並闡述珍惜食物的必要性與山珍海味帶給人們品嚐之美好理念。

莫嘉賓 蜜汁雞腿 38×52cm

以麥克筆技法表現海陸美食之色、香、味、美，並闡述珍惜食物的必要性與山珍海味帶給人們品嚐之美好理念。

鐘世成 波士頓大龍蝦 18×26cm

以麥克筆兩大特性：色彩豔麗、快速俐落，來表現食物誘人色澤。

鐘世成 男人之夢—杜卡迪 22×34cm

以麥克筆兩大特性：色彩豔麗、快速俐落，來表現歐式機車之現代感。

馬世聰 自然物形態觀察 27×68cm

以天空、陸地及水生的自然物形態為描繪對象，做為設計之觀察與概念蒐集。

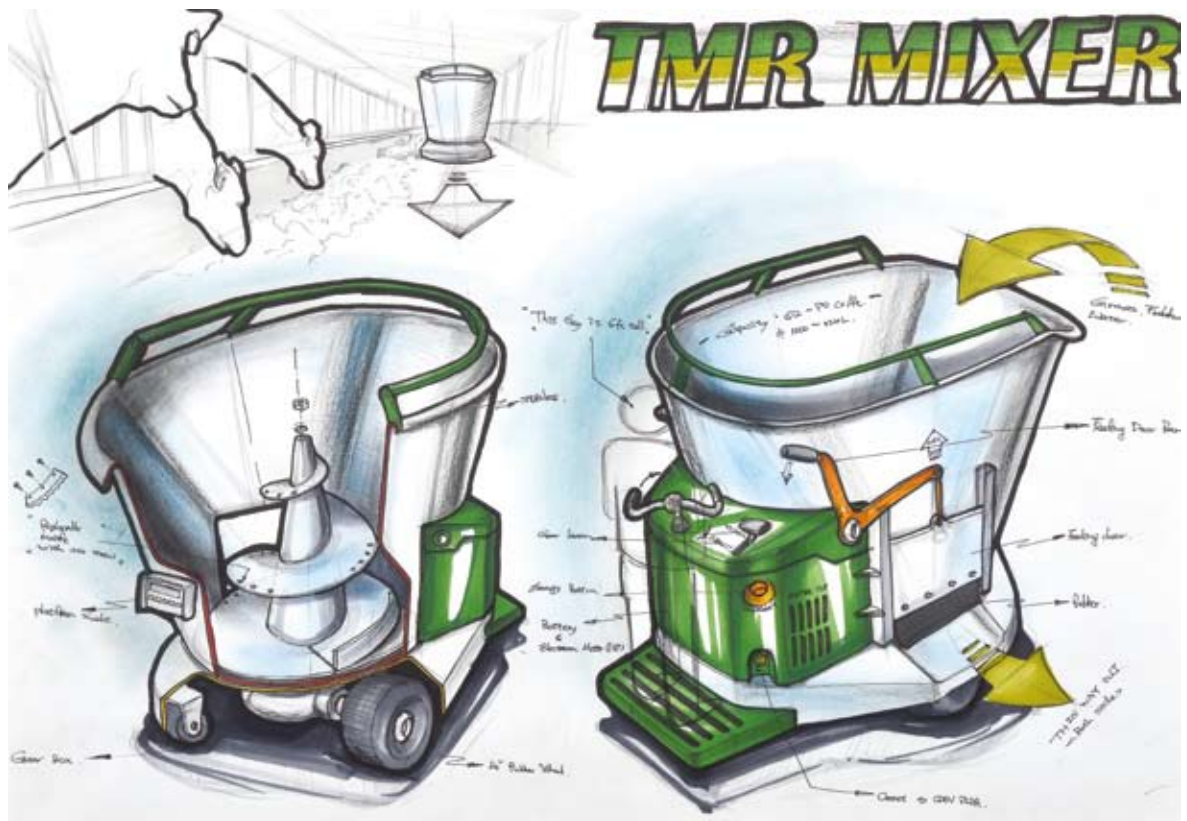
馬世聰 自行車曲柄組設計 27×68cm

自行車曲柄組設計概念發想與造形表現。

文蜀嘉 機車整流罩產品設計 29×40cm

機車整流罩可以有效降低風阻，引導氣流，並具有造型美觀之功能。透過新型整流罩的設計，使之與車體達到一體造型感，更顯流線與速度感。個性化與功能化的設計，使產品更具實用性與美感。

文蜀嘉 牧場自動餵食器產品設計 29×40cm

自動化餵食設備可以減少人力資源，並準確管理飼料成本，以達到定時定量與新鮮的品質管理。本設計針對牧場管理流程調查與需求探討，設計出符合管理人操作與動物習性的自動化牧場餵食設備。

黃旦宜 食指大動 40×59cm

教師工作繁忙，只想輕鬆啖大餐，簡單徐徐吃完自己的最愛，也代表年年有餘之意。

黃旦宜 課堂寫生 38×25cm

課程示範寫生：記錄課堂中學生專注的姿態。

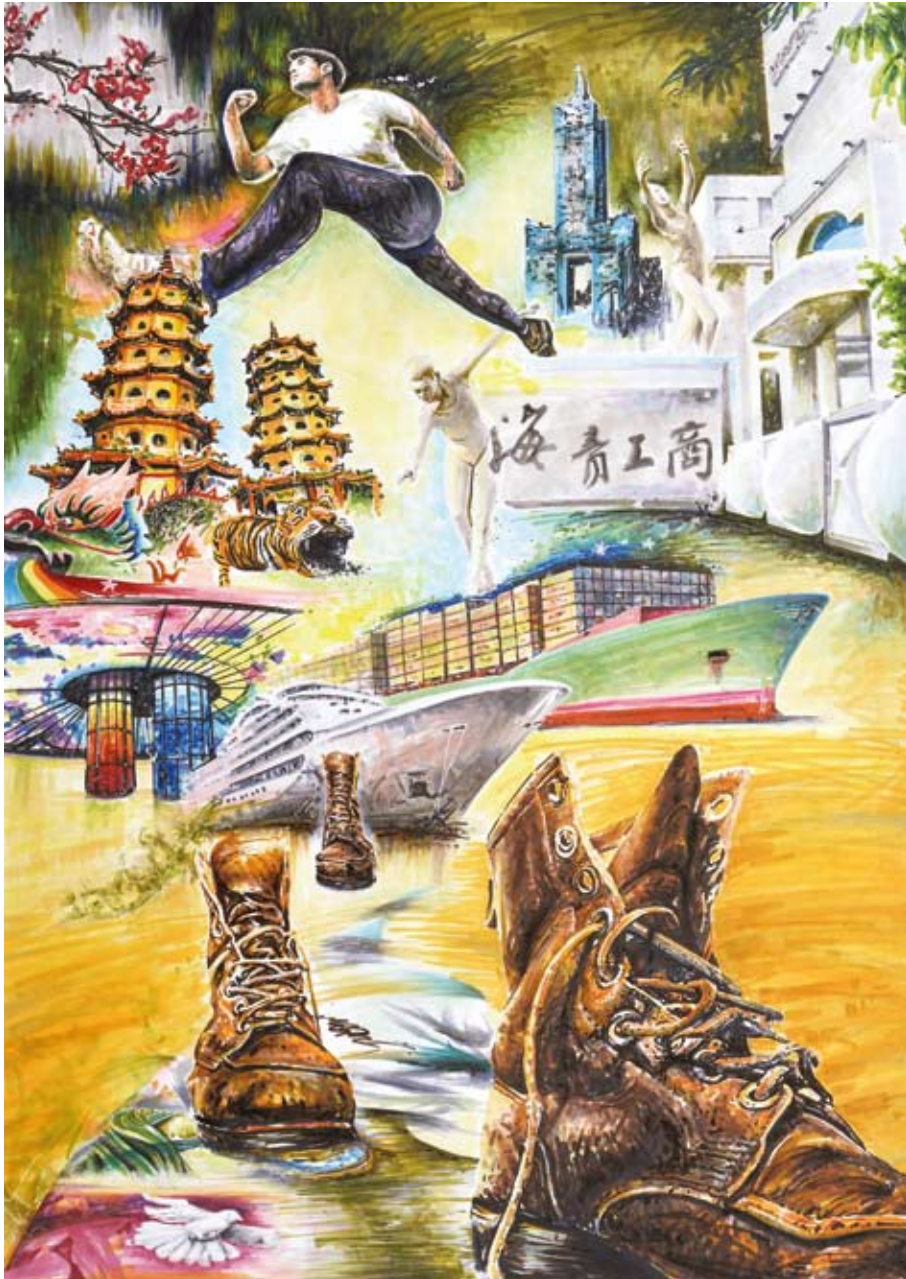
張家誠 辦公椅設計 29×42cm

在枯燥的辦公椅設計中後支架是最困難的部分，因此，想要用簡單的設計創造輕盈的感覺。巧妙的運用不同的導角設計讓支架有展翅飛翔的意念。

成志偉 漫步蒙馬特 76×53cm

踏著昔日藝術家與詩人們的回憶，蒙馬特的浪漫風情歷歷在目，高低起伏的地勢，特色小酒館林立，可以恣意穿越的小巷弄，一個轉身彷彿進入電影中悠閒的午後場景，在這裡呼吸著舊巴黎的氣味。

楊正華 蛻變高雄，我愛海青！ 39×28cm

整體主要以高雄及海青工商代表性的圖像，同時使用象徵一步步前進的鞋子，比喻今日正在蛻變中的高雄和海青，畫面當中用較寬廣的色域範圍突顯其多元、豐富、精彩、多變的生活。

楊正華 **Gray Power!** 36×24cm

以今日的电影海报与平面设计作品为临摹对象，用自己的经历与想法呈现对此的感受。

楊耿賢 **Design & Marker** 57×83cm

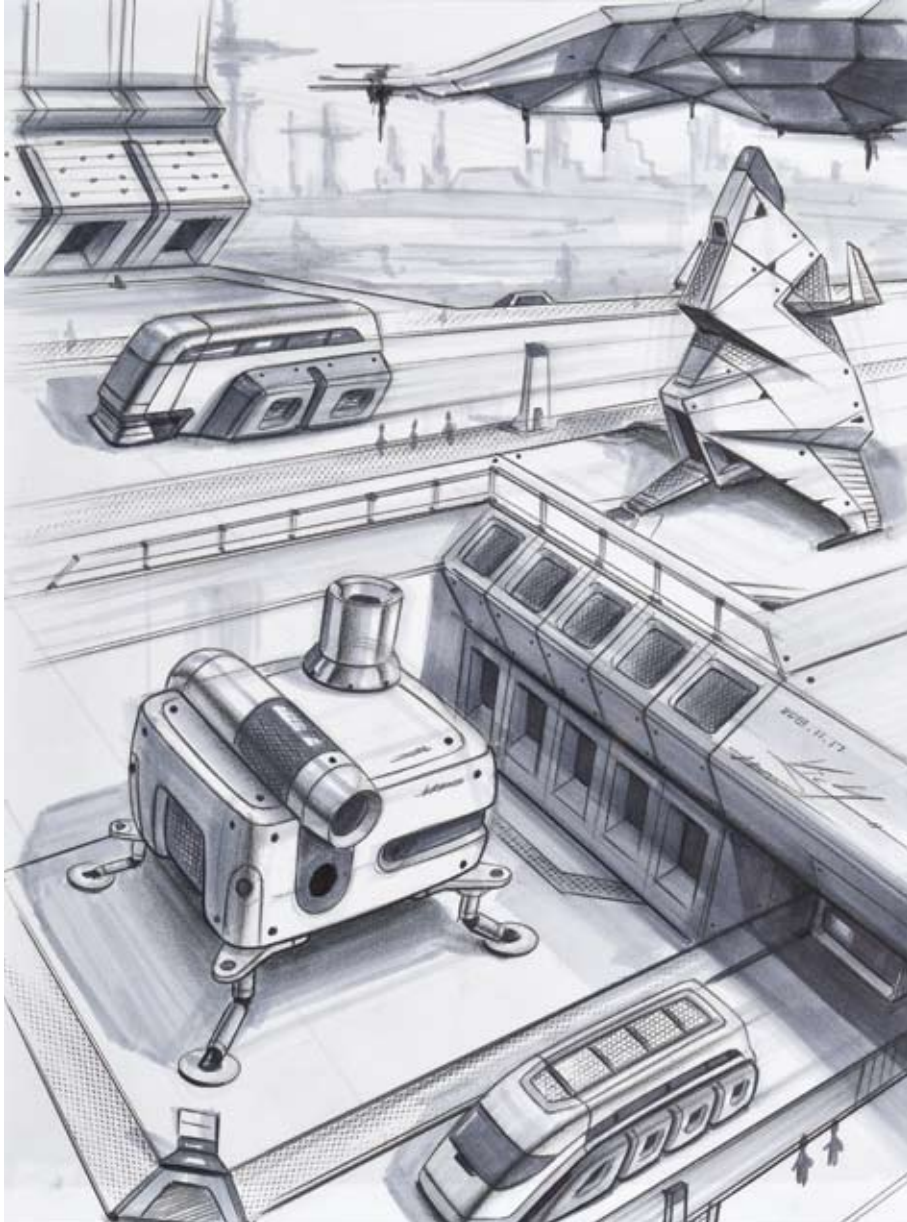
麥克筆對於設計圖表現有多種用途，此圖包含多種用法及表現方式，提供給各位參考。

楊耿賢 不是瓦力 39×29cm

我不是瓦力！

（麥克筆灰階、色鉛筆、簽字筆）

楊耿賢 未來城市 39×29cm

運用麥克筆快速勾勒出未來城市，配合色鉛筆及其他媒材確認出細節，以灰階麥克筆給予這未來想像的光影。

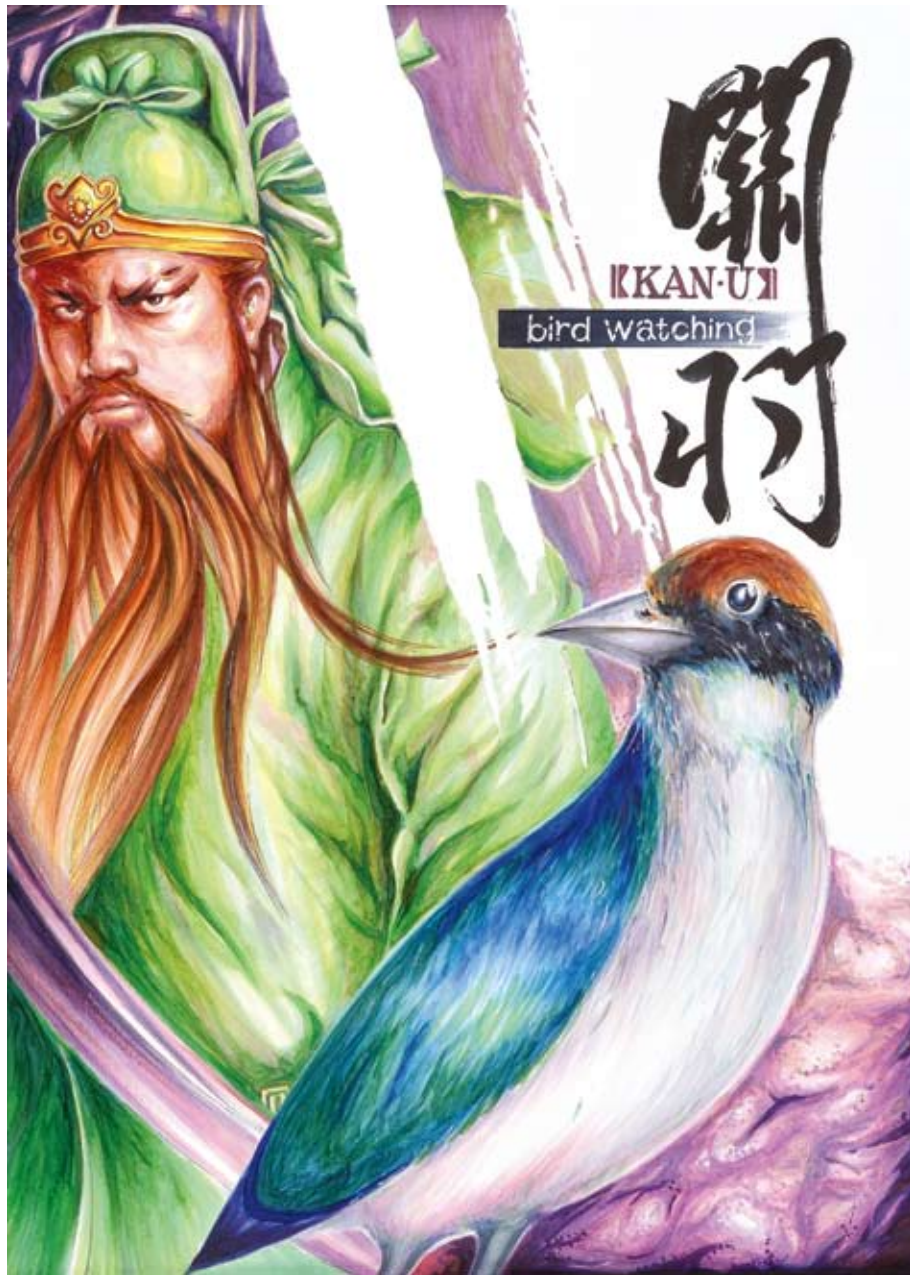
林彥銘 向達利致敬 33×26cm

以快速俐落的筆法，速寫達利幽默逗趣的表情。

林彥銘 人物速寫 37×27cm

以簡筆畫法做電影人物的速寫練習。

楊剴勛 關羽 · 觀羽 36×26cm

關於：關羽，觀羽，觀靚，觀乎於予…

李承瀕 美好 53×38cm

時間，空間，美好的一切！

李承瀛 凝 53×38cm

照片瞬間的捕提取代了眼睛的功能，在一個熟悉的環境中時間久了，眼睛便很快適應並開始忽略許多的細節，是該緩下來，哪怕是瞬間，讓眼睛真正看到的紀錄傳到腦中，形成一個記憶的心跳。

周筱盈 愛情鳥 48×35cm

以家中愛情鳥做為創作發想，利用愛情鳥對於伴侶的忠貞來表達愛，並以花朵做為在愛中能綻放出的能量。

色彩的表現以綠、藍、橙色較鮮豔地呈現，使畫面有張力。

媒材上除麥克筆之外，並結合彩色墨水做大面積的塗布。

黃俊達 春 34×46cm

透過花鳥展現春天的氛圍，並透過飄逸的秀髮呈現春風吹過百花爭鳴的視覺饗宴。技巧上以麥克筆呈現人與鳥不同毛髮的質感，並以百合花表現麥克筆混色如水彩般的自然效果。

黃俊達 插畫百匯 83×56cm

集結作者多年教學範例之集錦，每幅作品皆為課堂示範，展現麥克筆多變效果與多元特性。

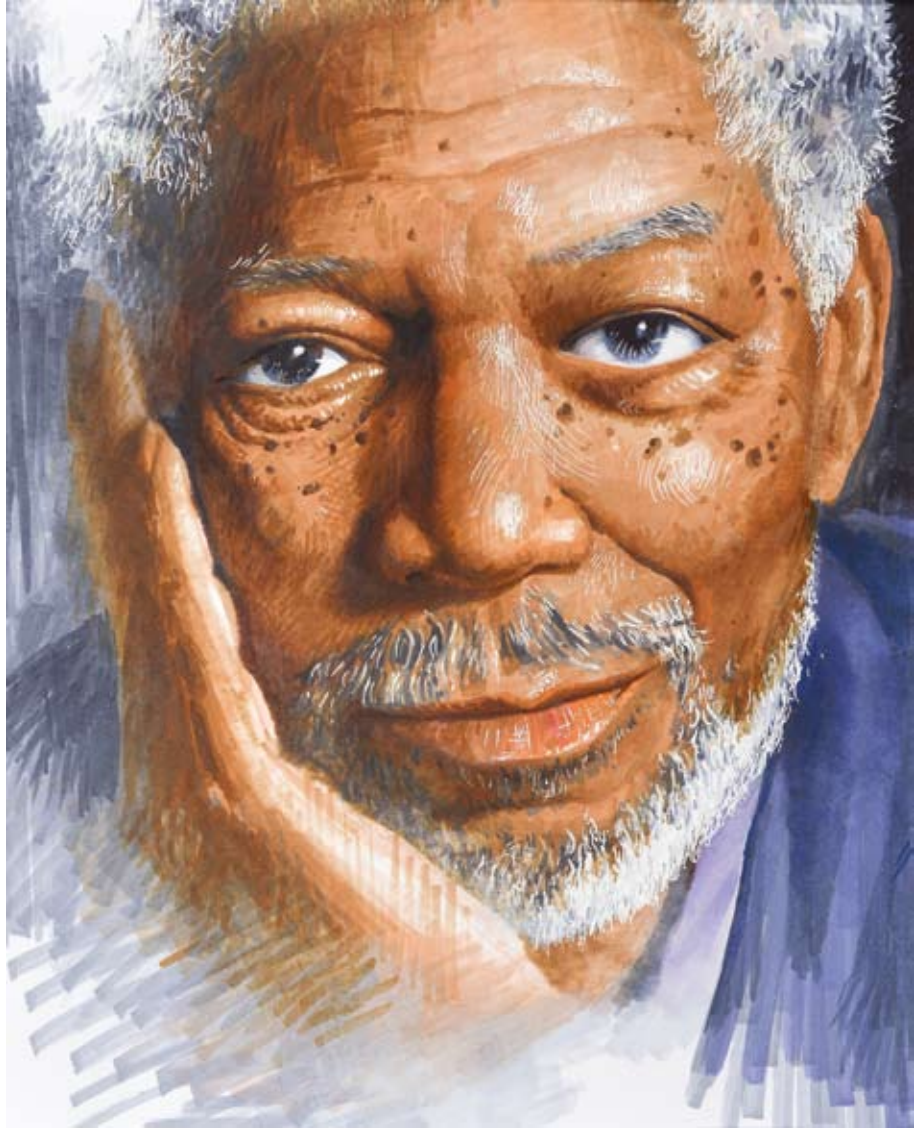
黃俊達 皇后與國王 31×48cm

以動物發想出擬人角色，獅子為王、鹿為后，並透過紋理筆觸表現出迷幻綺麗的風格，色彩使用較低彩度，表現王、后沉穩的威嚴莊重感！

黃文祥 溫柔的眼神 38×25cm

老虎給人一種威猛的感覺，但這幅作品中，老虎的眼神卻沒了兇猛的感覺，反倒是多了點溫柔，想表現出老虎的另一面。

邱威盛 無題 25×20cm

無題

李俊龍 性別主流 50×76cm×2

當設計起風，性別藝術主流走向前方，12月和主體的結合，落在你我的心中。

方煒棋 說說我們看見的！ 38×38cm×3

人們時常以自我為中心，總自私的想把身邊的美好，抓進我們的世界，喜歡，
可以分享，不適占有。

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

麥克筆・點金術 / 王健, 丘永福撰文. 作. -- 初版.

-- 臺北市: 藝術館, 民103.06

面; 公分

ISBN 978-986-04-1601-5 (平裝)

1.繪畫技法

948.9

103011627

麥克筆・點金術

出版機構 國立臺灣藝術教育館

發行人 鄭乃文

撰文作者 王健、丘永福

執行督導 侯欣怡

展覽執行 李佳紘

編輯 陳怡蓉

協同編務 林淑卿、施碧月、高景源、陳春梅

視覺構成 陳怡蓉

行政 陳慧娟

主計 張淑萍

館址 10066臺北市南海路47號

電話 02-2311-0574

傳真 02-2389-4822

印刷廠 臺灣身心障礙人福利促進協會

出版年月 中華民國103年6月

版次 初版

展售處

五南文化廣場

臺中總店 — 臺中市中山路6號 / TEL: 04-2226-0330 (長期訂閱專線)

臺北分店 — 臺北市羅斯福路4段160號 / TEL: 02-2368-3380

網路書店: <http://www.wunanbooks.com.tw/>

國家書店

松江門市 — 臺北市松江路209號1樓 / TEL: 02-2518-0207

國家網路書店: <http://www.govbooks.com.tw>

定價 400元整

ISBN 978-986-04-1601-5

GPN 1010301168

版權所有・未經許可不得刊印或轉載 (作品著作權: 創作者; 文章著作權: 撰稿者)