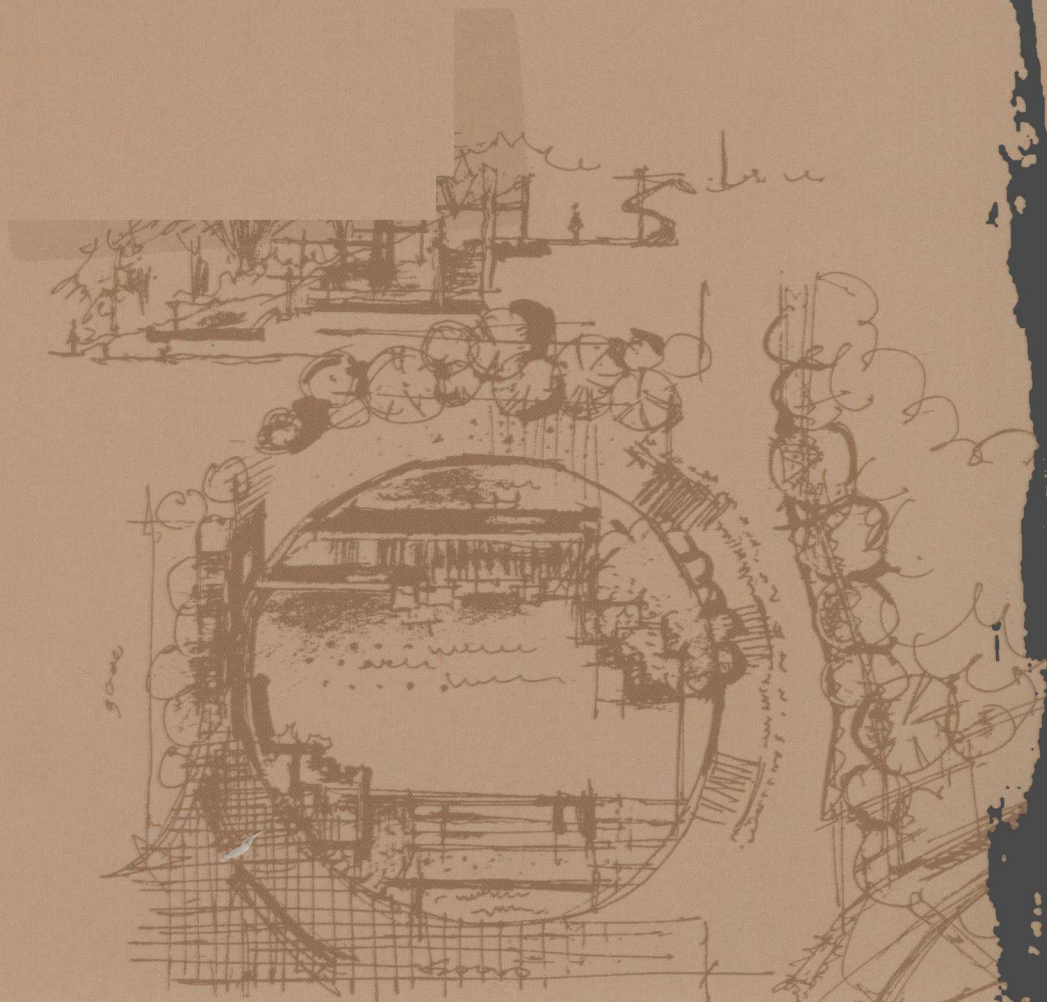

Sheji Licheng 设计历程

秦瑞虎 手绘漫记

寇贞卫◎主编 秦瑞虎◎著 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

秦瑞虎手绘漫记 / 秦瑞虎著. —南昌: 江西美术出版社, 2010. 7

(设计历程 / 寇贞卫主编)

ISBN 978-7-5480-0307-6

I. ①秦… II. ①陈… III. 艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第136471号

策 划: 余 工
丛书主编: 寇贞卫
责任编辑: 陈 波
装帧设计: 寇贞卫
文案编辑: 贾胜娟 黄美媛

书 名: 设计历程——秦瑞虎手绘漫记

著 者: 秦瑞虎

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

经 销: 新华书店

印 刷: 江西华奥印务有限责任公司

开 本: 635×965 1/12

印 张: 4

版 次: 2010年7月第1版

印 次: 2010年7月第1次印刷

印 数: 6000

ISBN 978-7-5480-0307-6 定价: 15.00元

赣版权登字—06—2010—126

版权所有, 侵权必究

秦瑞虎, 河南安阳人。毕业于中国矿业大学环境艺术设计专业。现任安阳工学院艺术设计系装饰教研室主任、安阳市四方装饰公司设计顾问。曾发表论文多篇, 设计作品曾获河南省“厚重中原”青年美术作品展金奖、安阳市第五届美展金奖、第四届“WA·总统家”杯建筑手绘设计大赛三等奖、江西省“乡亲别墅”设计大赛三等奖。

Sheji Licheng
设计历程

秦瑞虎手绘漫记

寇贞卫◎主编 秦瑞虎◎著 江西美术出版社

Preface

前言

在室内空间、景观园林、建筑等领域的设计表现中，徒手快速表现和手绘效果图已经被越来越多的设计师认识到其重要性和实用性。就视觉效果而言，手绘表现图兼有设计制图与绘画的混血特征，这就使其具有了独特的艺术审美价值和感染力，这种感染力在进行项目设计方案的解读与沟通谈判中，显露出至关重要的价值和魅力。在实际工作中，设计师往往需要在很短的时间内向客户表达设计意图，并在沟通过程中，运用手绘的表达方式快速绘制出解决问题的初步意向图（设计草图），对于迅速取得客户信任，并迅速解读和争取设计方案的认同，往往能起到非常积极的作用。

手绘表现图仍属设计制图的一种理性表达方式，它具有非常明确的目的性，而非纯绘画作品的侧重感性表达。因此需要设计师把握好科学性与艺术性的关系，并需要设计师具有非常扎实的绘画功底和“手上功夫”。这种“手上功夫”要求设计师进行长期持续的技法训练，不断提高审美感觉，才能在实际工作应用中快速、准确地表达自己的设计思维，并赋予表现图独特的艺术感染力。

本书以几位设计手绘领域的成功新锐为典型，用他们亲历的学业道路和从业经历，讲述学习手绘与设计的历程与心得，解读和诠释设计作品的创意灵感，为广大在校艺术学子及手绘艺术爱好者们，提供一个更为贴近自身状况和境遇相仿的参照实例。用鲜活的实例告诉每一位初入此道的艺术学子：“你同样可以成功！”从而帮助困惑的学子们屏蔽失败的理由。

书中附有作者大量室内与景观等设计案例和习作，可作为相关专业学子的技法参考和临习范本。

寇贞卫 2010年5月于庐山艺术特训营

目录

前言

- 03 初识美术，结下不解之缘
- 06 圆梦之路，几多欢喜几多愁！
- 08 落榜，味同嚼蜡
- 09 初涉象牙之塔，勤能补拙
- 10 结缘庐山，第二梦想的起点
- 12 在历练中飞越，不虚此行
- 18 设计，让生活更美丽
- 19 设计草图作品
- 24 快题设计案例
- 30 景观设计作品
- 34 室内设计作品
- 40 别墅设计文本案例

初识美术，结下不解之缘

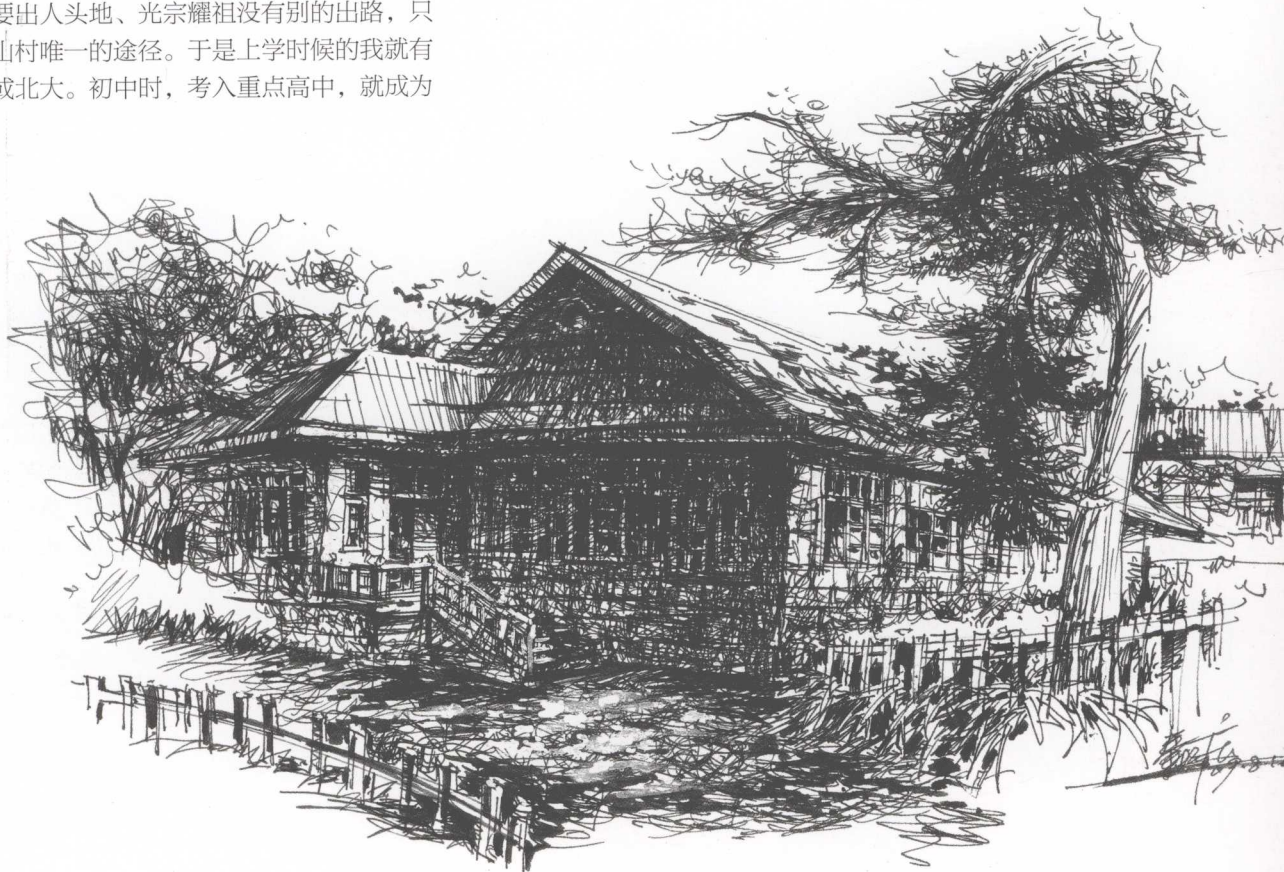
大学毕业于环境艺术专业的我，担任环境艺术设计专业教研工作已有10余年了，说起初识美术，可以追溯到小学二年级。一次偶然的机会，家族中的一位叔叔成了我的美术启蒙老师。那是有一次拜访他时，恰巧他正在画画，童年的我很快被他的画吸引住了，觉得这是件很有意思的事情。从那以后，每天晚上我都去他家学习简笔画，凭着当时的热情与喜好，一画就是几个星期，这也许就是我第一次接触美术。虽然短暂的学习并没有激发出我对绘画更多的兴趣，但这是我的艺术启蒙。

大人们说：农村的孩子想要出人头地、光宗耀祖没有别的出路，只有好好读书，考上大学是走出山村唯一的途径。于是上学时候的我就有个梦想：将来有一天考上清华或北大。初中时，考入重点高中，就成为

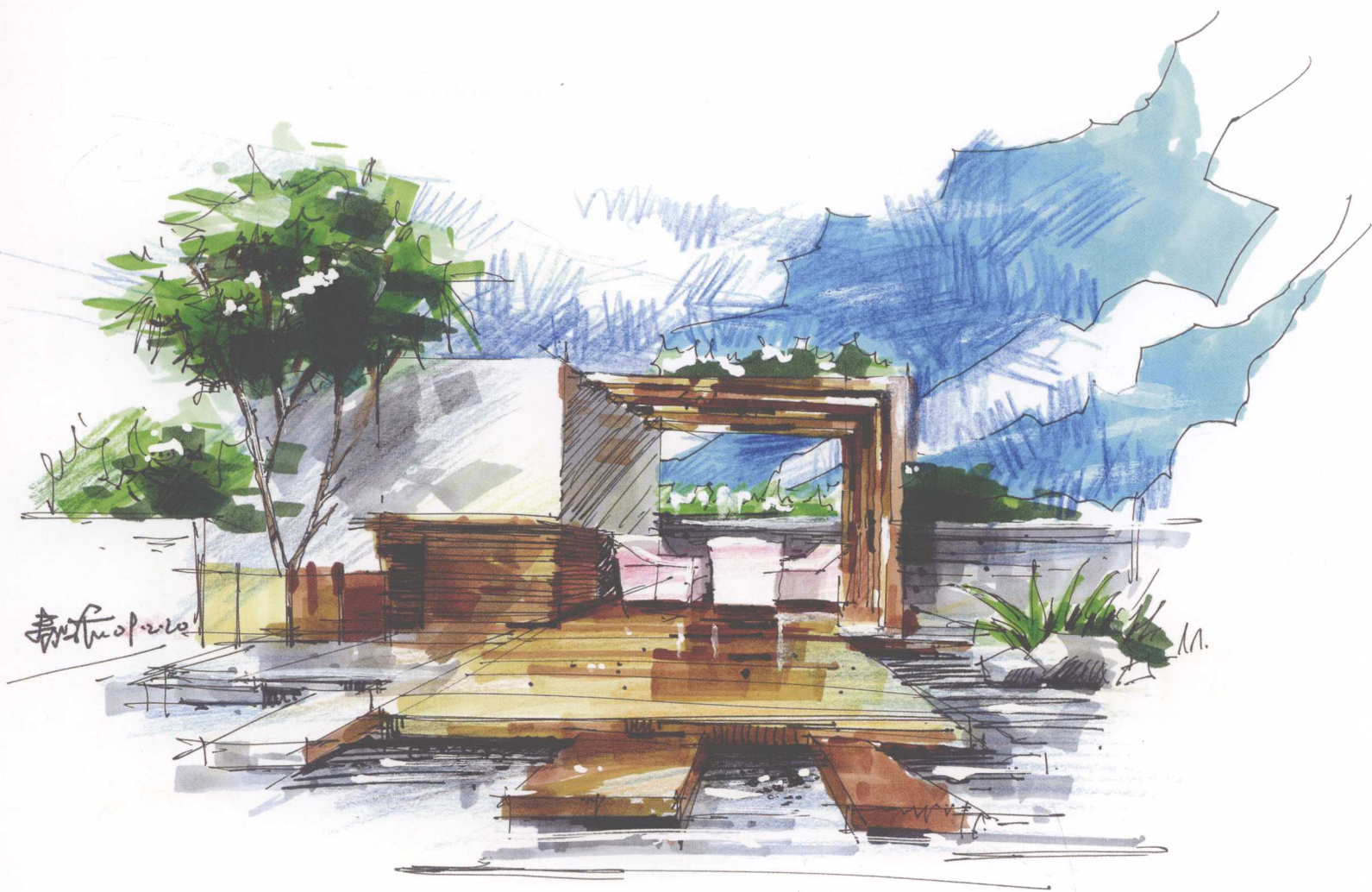
我当时的奋斗目标。可是在闭塞的农村中学，教育条件不尽人意，匮乏的师资和落后的思想，学校对教育并没有足够的重视，尽管我付出了比同龄人多很多倍的努力，中考成绩仍以0.5分之差与重点高中失之交臂。

失掉上重点高中的机会，却让我有幸与美术再续不解之缘。我被一所职业高中的美术专业录取，遇到了当时的班主任——梁老师，从他那里我了解到：职业高中的美术专业也是可以参加高考的。这让我对大学充满了憧憬，开始了正式的美术专业学习。

有时候对画面不敢深入，因为担心破坏画面。越是这样就越难以进步，所以要学会不断深入，可能最终会以失败告终，但你距成功又迈进了一步。

学习的路途上没有捷径可走，努力是唯一的通道，但有一些好的学习方法值得借鉴。对于初学者来说，临摹优秀的手绘作品便是提高手绘水平的一个好方法。临摹中，有助于帮助我们理解画面。

“艺术来源于生活”，生活中的一些瓶瓶罐罐、锅碗瓢盆也可以成为描绘的对象，它需要我们用心去领悟。

圆梦之路，几多欢喜几多愁！

通过就读职业高中的美术专业考取大学这样一条路，让迷惘中的我看到了希望，并专心致志地投入到了美术专业的学习中。可满心欢喜的我，却渐渐发现职业高中的美术专业教育体制并不完善，学校缺乏美术专业教师，缺少对专业知识的引导。苦于专业水平得不到提高，我想到了我的美术启蒙老师，带着困惑的心情拜访了他，倾诉了心中的苦恼与上大学的决心，希望得到他的帮助。他对我上大学的梦想表示支持，并欣然接受了我的请求。在他的教导下，我再次重拾了对美术专业的信

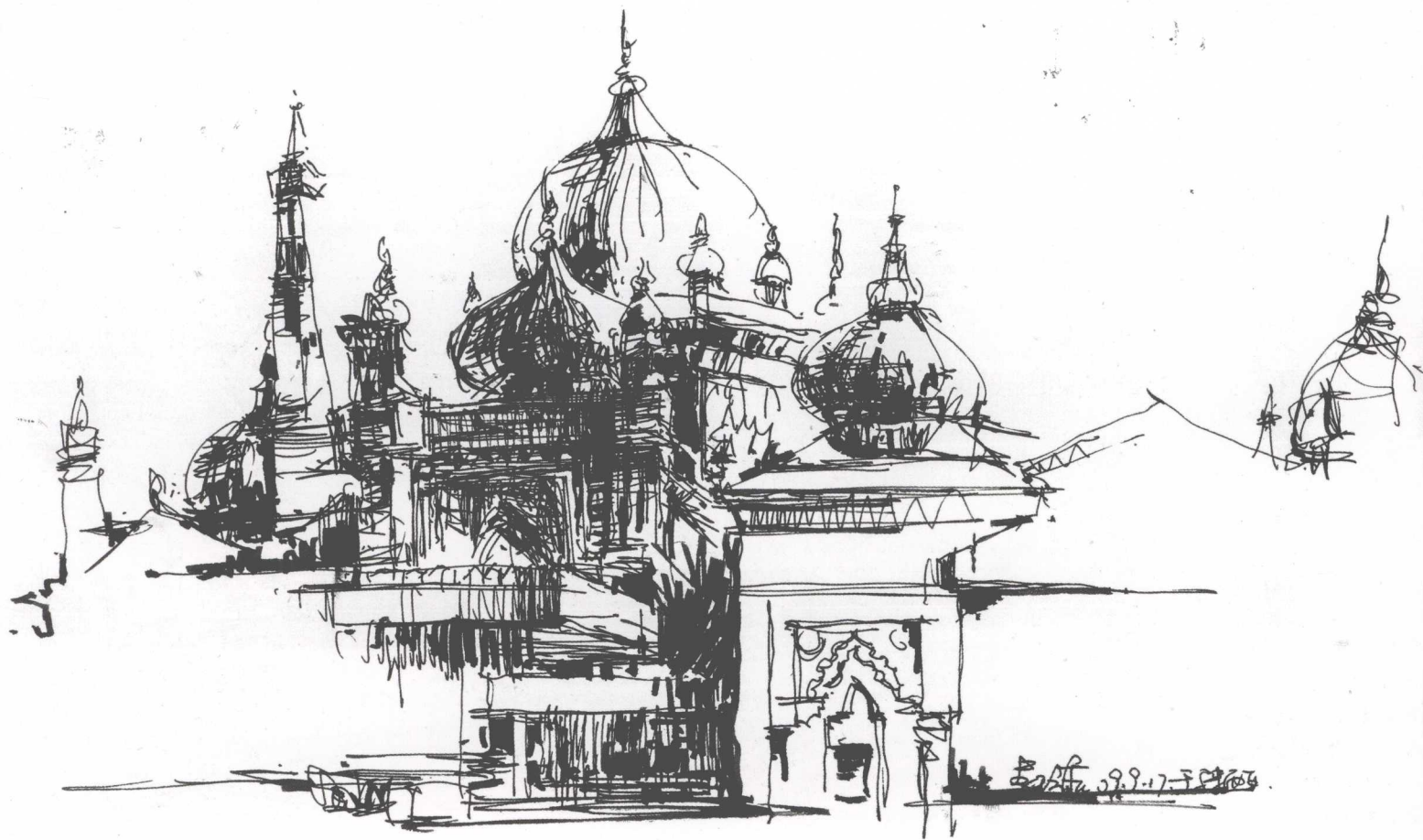
心，每每拿起手中的铅笔，面对画纸心情都很激动，我努力想把握这一次机会，是它让我看到了实现大学梦想的希望。

转眼，就是临近高考的日子，我更是拼命地画着，不分昼夜，迫切地寻求突破，期待实现梦想的那一刻。然而，造化弄人，依靠自身的勤奋在学校里成为佼佼者的我，仍然没能及时地跟上外界的脚步，在庞大的艺术高考大军的竞争中，我注定无法逃脱失败的结局。

画画本身是件快乐的事情，所以要开开心心地去画，可以按照自己的想法去画，也许画面会是“乱七八糟”，但心情是愉快的。

“回教堂”是马来西亚的建筑特色之一，面对气势磅礴的建筑群，一定要整体，整体，再整体。

落榜，味同嚼蜡

落榜，味同嚼蜡，不甘服输的我选择了复读。我跟其他几位同样怀揣着大学梦想的同学，一起乘上了南下的列车，在郑州市某中学开始了求学之路。复读那一年是艰辛的，忘不了生活拮据，却从不向家里伸手，而吃不饱穿不暖；忘不了没有天赋，每每画不好而潸然泪下；忘不了基础相对薄弱，时时鞭策自己“笨鸟先飞”，三更睡五更起的发奋图强……“功夫不负有心人”，一年的努力，最终以河南省美术专业第一名的优异成绩，被中国矿业大学环境艺术设计专业录取。接到通知书的那一刻，我的心情是激动的，少年的大学梦，圆了。

品味过往学习美术的生活，虽然只有短短六个月，却使我对美术有了全新的认知，感受到了求学的快乐。

概括是写生时必须掌握的技法之一，画面中安徽民居的马头墙是经过概括处理的结果，虽然没一一刻画，但民居特色颇为突出。

初涉象牙之塔，勤能补拙

一个从农村走出来的孩子，能考入这样一所知名的大学，是一件自豪的事情。带着家人寄予的希望，我满怀信心地投入到了大学的生活中和学习中，但接踵而至的问题，使我又一次陷入了迷惘。面对高楼林立的建筑，五彩缤纷的城市生活，我显然不太适应，在全国各地的优秀学子中，渺小的我也从来不被注意，考上大学的自豪感瞬间被自卑感替代，而对大学专业学习的不了解是迷茫的根本原因。这样的困惑在慢慢地摸索中，直到找到自身的定位，深入到专业的学习中，才得以释然。

大学四年的学习生活是快乐的，也是收获的。虽然求学路上不是一

帆风顺的，但“勤能补拙”的座右铭时时鞭策着自己，我相信付出总会有回报，用这样一种心态对待我的学习，让我体会到了求学的快乐。要说起在大学期间取得的成绩，不能不提我恩师——井涿老师（现为中国矿业大学艺术设计学院院长）。无论从专业基础还是专业设计上，他都给予了我极大的帮助，让我在彩铅、水彩、水粉、喷笔等设计手绘技巧中受益匪浅。而唯一遗憾的是马克笔技法学习的空白，以致在后来的学习和工作中，马克笔技法的学习及运用成为我苦苦探索、不懈追求的艺术新领域。

马克笔和水彩有共同的特点——“透”。在处理画面时，叠加程度的控制和“透”有直接的关系，要把握其中的度，不是一朝一夕能掌握的，需要大量的练习及适时的总结。

结缘庐山，第二梦想的起点

1999年7月，大学毕业的我凭借优异的成绩，和对艺术设计教育事业的热爱被安阳工学院艺术设计系聘为环境艺术设计专业教研室教师。时光荏苒，辗转10余年，在安阳工学院艺术设计系担任环境艺术设计专业教研室主任，并任安阳市四方装饰公司设计总监，从事艺术设计工作已有些时日。尽管在教学和公司设计（及业务）各方面取得了一些成绩，但是内心深处仍渴望手绘设计水平的一个提升。

从事教学工作过程中，带领学生外出写生，是每学期的课程安排。可是我却常常羞于手绘功夫的匮乏而不敢出手，更多是给予学生理论知识方面的讲解及点评，而每每看到其他老师优秀的绘画作品，自觉惭愧。无论是在教学还是艺术创作需求方面，这都让我更坚定了提高手绘设计水平的决心。

初识庐山艺术特训营是在2006年10月，一个聚集了全国手绘名师和各类艺术设计类高校大学生的手绘艺术设计培训基地，一个条件艰辛的“疯狂手绘”培训基地。那年深秋，一个偶然的机会我从一个学生的介绍中得知了“庐山手绘艺术特训营”，出于对手绘的兴趣，我点击了它的官方网站进行进一步的了解。最初只是抱着看看的心态了解一下，但看到网站里精彩的手绘教学视频、优秀的手绘设计作品和数百人写生的场景，心情甚是激动，顿时被手绘的魅力吸引。

从那以后，教学工作之余我都抽时间浏览一下官方网，里面取之不尽的手绘资源总让我着迷，我默默下定决心，一定要踏上庐山西海这块圣地揭开特训营的神秘面纱。但因教学、工作的种种原因，这个愿望却整整搁置了两年之久。

踏上特训营这片热土，是在2008年6月底，虽然时隔两年，当初激动的心情却丝毫没有削减。站在风景秀丽的庐山西海之滨，面对着一汪睿智的湖水，我置疑：这就是萦绕在梦中的庐山艺术特训营呀，我终于来到了！夏天的庐山特训营，迎接我们的向日葵，簇拥的花盘开得正旺，一望无际宛如“金色的海洋”，总会让人产生无限的遐想，是希

望？是激情？是疯狂？是高尚？还是荣耀？那些斑斓浓烈的色彩，迸发出怒放的朝气，用热情无声地讲述着太阳的辉煌……在它面前，我不自觉地也抬起了同样对生活充满了热爱的头，和它一起坚定的面向太阳！

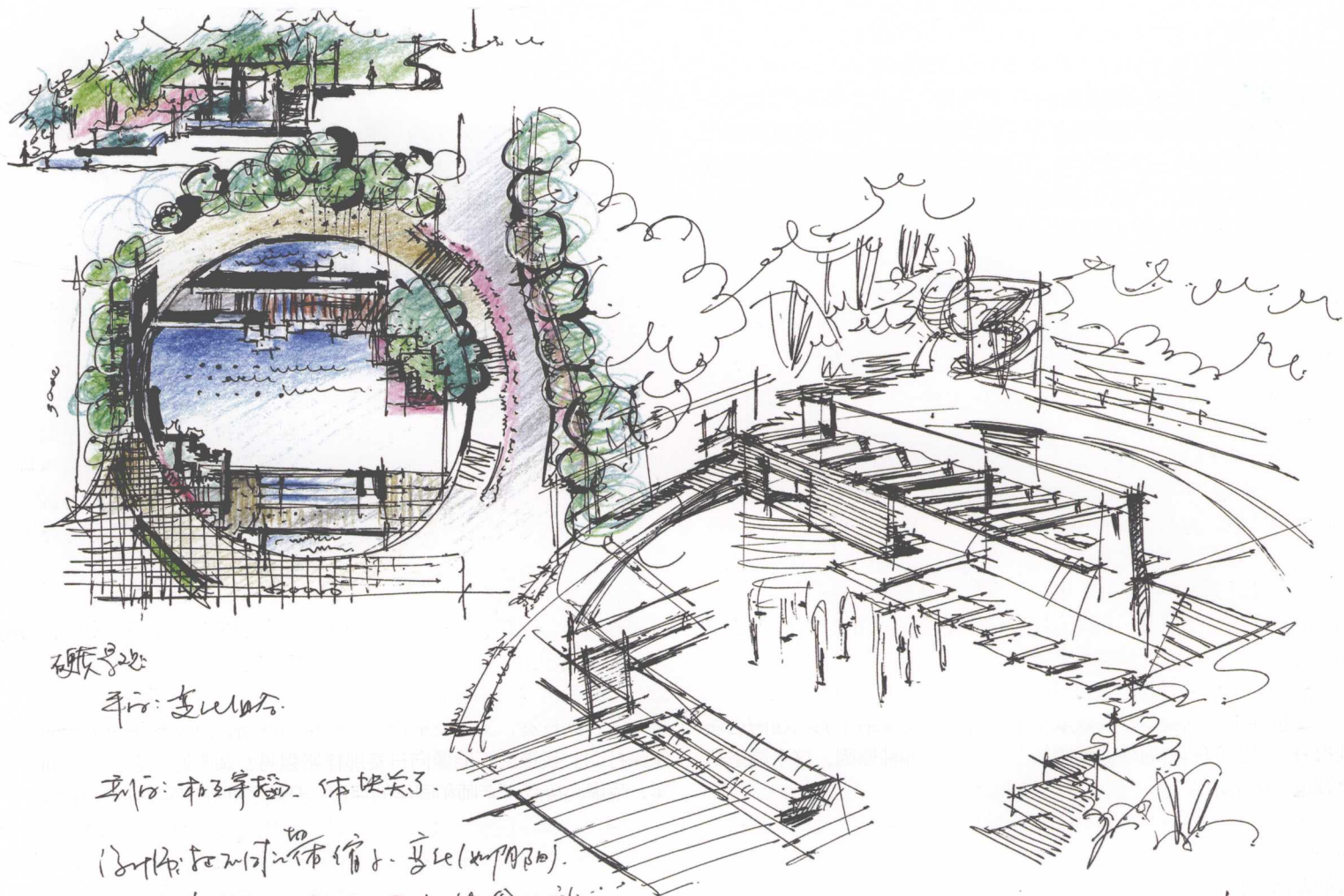
刚到特训营，一切都是新鲜的，也是激动人心的。记得那天，我把校园内所有横幅、标语全部都抄写在记事本上，“一定要做强中国艺术设计”、“即使泥巴，经过火的洗礼也会变硬”、“天道酬勤，艺道酬心”、“既然选择了远方，便只顾风雨兼程”……也将这些励志的名言烙印在心里，做好了不怕吃苦，坚持到底的打算。

特训营的生活的确是艰苦的，夏日的酷热、简陋的宿舍、肆虐的蚊虫、粗茶淡饭，这些似乎都阻挡不住学生学习手绘的热忱。在千人大讲堂，来自全国的手绘设计名师与我们一起探讨设计，一起学习手绘，一起唱歌；在生存训练课上，我们一起顶着烈日远足回头山，一起体验三天荒岛生存，一起畅游柘林湖……艰苦中彰显着进取与团结的力量。

在学习过程中也有一些小小的插曲。关于我的大学教师的身份，我一直低调地保守着这个“秘密”，深知自己的手绘水平与教师身份的差距，对学习不敢有丝毫怠慢，把自己放在学生的位置上踏踏实实地去完成作品。但不知从何时开始，身边的同学渐渐知晓了我的身份，纷纷好奇地来看我作画，却总是带着失望的表情走开。他们脸上失望和不屑的表情让我的自尊心受到了打击，心情一度跌入谷底甚至曾想到放弃，但一看到向日葵，又被它那坦率、坚持的性格，以及对生命执著的精神深深打动。我难道不能像向日葵那样坚强吗？调整好心态，坦然面对现实，我虚心接受了老师和同学的点评，开始了扎扎实实的基础训练。

寻求进步的过程是漫长、艰苦的，在大教室里常常一画就是10多个小时，有时甚至每天只休息两三个小时，任由汗水浸透了衬衣，不停歇的是手中的笔和进步的脚步。在这样一个过程中，我的进步是显著的，手绘水平有了阶段性的突破。

“为设计而手绘”，这是设计手绘时必须遵循的准则。离开了准则，所谓的手绘只能成为美丽的肥皂泡沫。

破发号22

平层: 变址路

剖面: 相互穿插, 体块关系

剖面: 剖面可^如见^如布^如信^如子^如·变址(如^如附^如照^如)

剖面: 剖面^如见^如布^如信^如子^如·变址(如^如附^如照^如)
从^如剖面^如见^如布^如信^如子^如·变址(如^如附^如照^如)

秦瑞虎 09.2.21

在历练中飞越，不虚此行

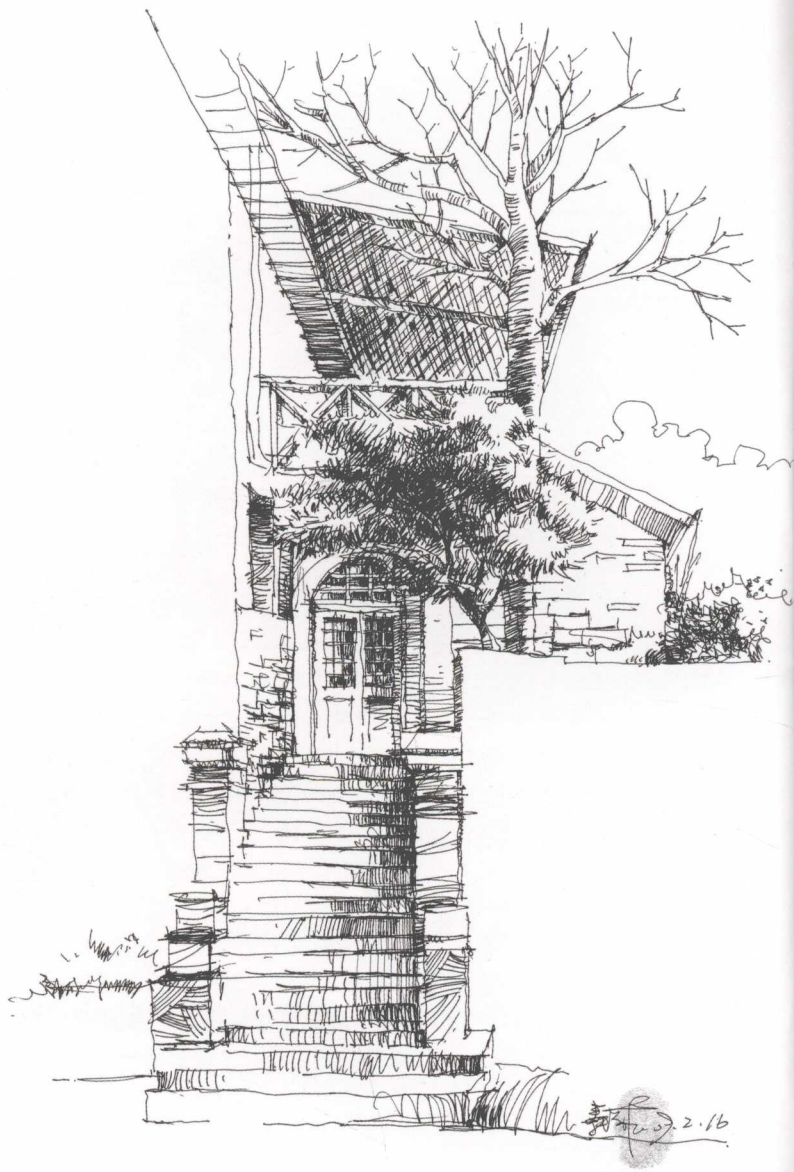
中国多名山，素以雄、奇、险、秀闻名于世的庐山就是“三山五岳”之一。久闻“匡庐奇秀甲天下”之美誉，但真正登上庐山，一睹其真面目还是缘于庐山艺术特训营十天庐山写生课程的安排。“一山分江湖”的庐山，从深邃悠久的远古走来。历史老人似乎对它特别关照，不断地赋予它特有的深刻，斑斓的浪漫，无尽的高雅。它那伟岸的山体、飞流湍泻的瀑泉、扑朔迷离的云雾、钟灵毓秀的山城，以及宗教理趣的光华、千年书院的风采、冰川遗迹的神韵、西式别墅的音符……无一不是中华民族乃至整个人类文明的古今融合、精神凝聚、文化升华，在这里接受一次艺术的洗礼，也是人生一大幸事。

初上庐山，尽管被眼前迷人的景色所吸引，但也不敢轻视此行的目的。写生是门实践性很强的课程，需要结合平常的理论知识，理性地将所看到的景色通过主观的梳理变成完整的构图。这并非易事，头一天动手画的时候往往感觉吃力，表现出来力不从心，但在一次一次的尝试和总结中，手中的笔渐渐听话了。面对庐山美景，拿起手中的画笔一气呵成，那时候画画成了一种享受，成了一种心情的宣泄。在写生途中，有时也会碰到作画的名师，停下来看老师怎样构图，怎样表现，听其讲解，更能让人茅塞顿开。

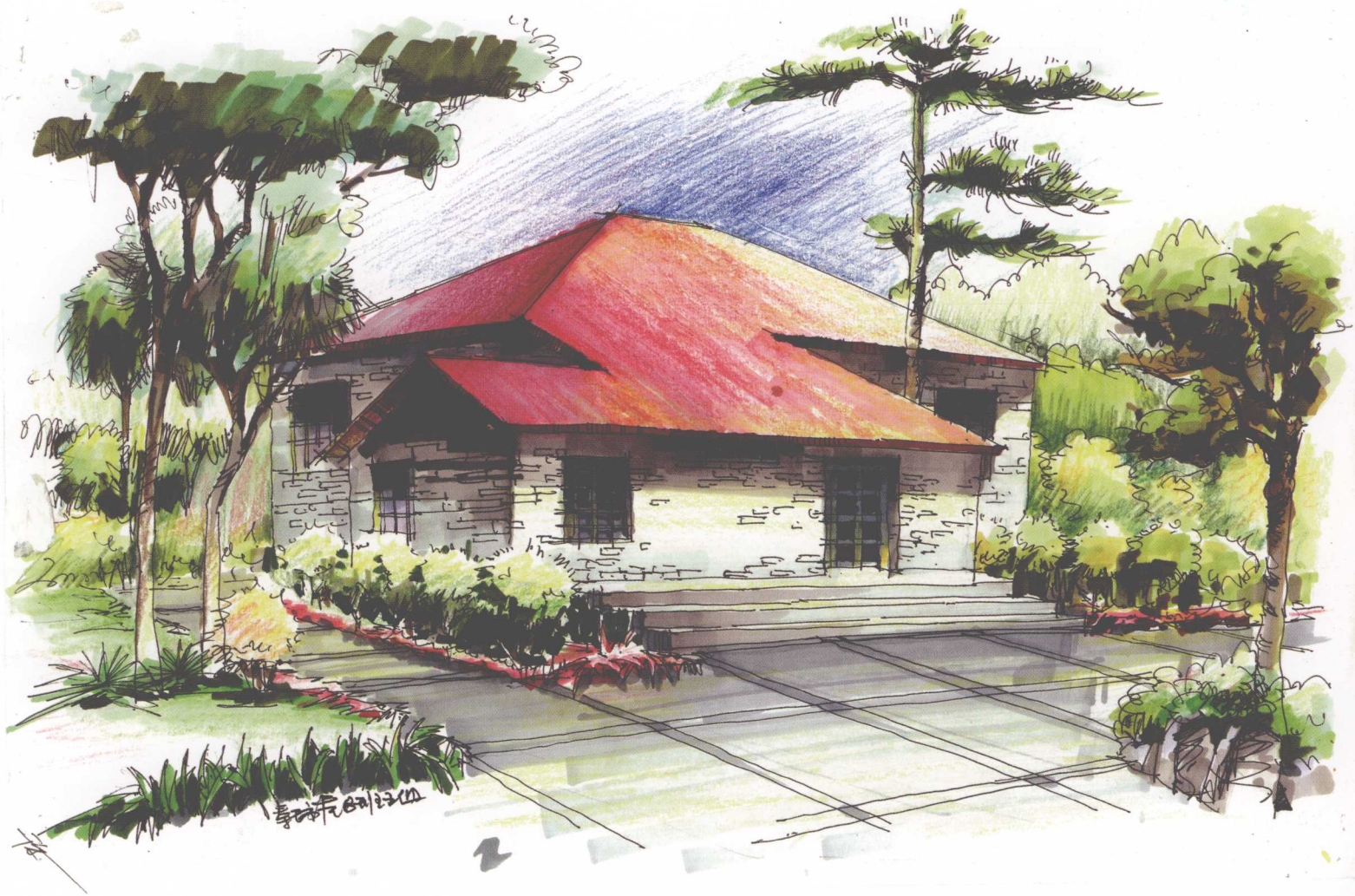
十天的庐山写生之行对我来说是一次历练，也是一个突破，开启了以往写生不敢动笔的窘况。

经过庐山的写生课程，再回到特训营的大课堂上，我对手绘有了更充足的自信，在结业考试中考取象征着荣誉与肯定的“黄帽”成了我志在必得的信念。我在心里默默许下誓言：一定要拿到黄帽！一次不行，两次！现在仍记得当时倾注的那份执著与决心，就像向日葵给予我们的启示那样：勇敢追求自己的梦想。

付出总有回报，在结业考试中，我很幸运地顺利拿到了黄帽，并争取到了出国写生机会。在接下的两年里，我也曾陆续地回到庐山艺术特训营担任教学工作，不管是任第八期特训专业助教，第九期特训班主任，还是第十期特训系主任，对我的人生都是一次次非同寻常的历练。不同角色的转变，让我对手绘设计有了更深的认识和理解。提升个人专业水平与手绘表现力的同时，也让我深深爱上了艺术设计这个行业。

此幅作品为特训营黑帽考试的作业。刚上庐山的头两天，由于没有理论知识的引导，缺乏写生的经验，每每动笔，都感到吃力。一次又一次地尝试，加上晚上课堂老师的点评和讲解，再运用到第二天的实践中，进步也是比较快的，自己也慢慢领悟到：虽然写生的表现手法灵活多变，但必须保持画面语言的协调统一。这幅画中尝试了用自由的线条进行描绘，使画面有一种向外扩张的力量感。

写生时，面对大自然复杂的光线很多同学都感到迷茫，这就需要我们认真地去观察物体，通过观察去发现其中的客观规律，同时理性地思考如何主观地处理画面。可先拟定一个统一的光环境，使物体保持统一的受光面，绘画过程中，还要注意物体投影的科学性，根据投影原理考虑投影的形状。

马克笔写生时，经常会画成效果图，那叫做不尊重事实。其实用心去体会，可以感受到很多微妙的关系。

