

手绘名家作品集

Famous Hand-painting Artists' Works Collection 编著 / 杨 健 夏克梁 陈红卫

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘名家作品集 / 杨健, 夏克梁, 陈红卫主编. —南昌: 江西美术出版社, 2006, 10

ISBN 7-80690-940-0

I. 手... II. ①杨...②夏...③陈... III. 室内设计—作品集—中国—现代 IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 116255 号

策 划: 江西丰良 [国际] 艺术学院

责任编辑: 陈 波

封面设计: 陶芝宇

版式设计: 刘志兰 方 芳

手绘名家作品集

Shouhui Mingjia Zuopin ji

主编: 杨 健 夏克梁 陈红卫

江西美术出版社出版发行 (南昌市子安路 66 号)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: (0791) 6565509

全国新华书店经销

制版: 江西省江美数码科技有限公司

印刷: 恒美印务 (番禺南沙) 有限公司印刷

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

字数: 150 千字

开本: 965 × 1270 1/12

印张: 8 印数 3000 册

ISBN 7-80690-940-0

9 787806 909409 >

ISBN 7-80690-940-0

定价: 218.00 元

目录

contents

序		1
冯信群		2
杨 健		12
夏克梁		20
陈红卫		26
李意淳		34
谢 斐		38
郭 军		44
阿贡卡		50
卡娜卡		54
叶惠民		58
杨 芷		62
辛冬根		64
丁华明		68
谢 尘		72
王 为		76
刘晓东		80
余静赣		82

手绘草图——创意设计的源泉

手绘草图是绘图？是画画？太委屈她了！

草图虽是手绘，却是设计艺术家重要的思维方式和创意创作过程。

创意创作实际是一种对潜艺术意象群的开发，意象群是艺术人日常积累在其心灵深处的艺术宝藏，就像能滋润万物的地下水一样埋藏于地下深处，当它被自然引导流淌出来就是清澈甘甜的山泉。手绘草图也如这涓涓细流，点点滴滴艺术意象从创作者——设计艺术人的大脑流淌出来形成流畅线条，泼洒涂鸦成色调。这种草图画面随即反馈到创作者的大脑，能激发创作者更多的灵感，调动起创作者更高的热情和智慧，从而引发大脑的激荡——疯狂的手绘创作。随着创作深入，手绘者又常被带入沉思（近绝对宁静）状态，此时大脑潜在的大量意象活跃在笔端，创意的火花不时显现，像闪电，像雷鸣，像滔天海啸，像汹涌山洪，又像股股思维的清泉……

“冷静思考的能力，是一切智慧的开端”（弗洛伊德语）。草图手绘正是一种冷静（有时狂热）的思考，手绘能诱导出伟大创意，这一点毋庸置疑！

草图手绘正是一种通过画面诱导获取创意的艺术。这就是为什么历代艺术家如张大千、徐悲鸿、达·芬奇、米开朗基罗、罗丹等在创意过程中总是进行大量草图创作的原因。大师勒·柯布西耶设计朗香教堂过程中就画了一大堆草图，直到帽型创新思维意象的出现才罢休。丹麦设计师伍重等参加悉尼歌剧院方案竞选，手绘草图时最终呈现出帆船贝壳的意象（创意），使自己的方案成功胜出。帆船贝壳形悉尼歌剧院如今被天下人称颂！我们不难推测埃菲尔铁塔也应是产生于设计师埃菲尔的大量草图构思中。

草图能让创造性意象在狂画中迸发，在冷静思考中成熟。手绘出的草图是创作思维的外在表现。笔可以思考，就像马拉多纳的脚可思考足球一样。手绘草图水平达到一定程度就能笔下生花。在我本人的设计生涯中，绝大多数案例的创意产生在沉思与草图手绘的过程之中，不敢相信，作为单个的设计者，离开草图手绘，离开冷静沉思还能产生什么好的设计。也不敢相信，世界上会出现一个不会草图艺术的艺术设计高手或艺术家，不可能，绝对不可能！

手绘草图内涵还有待进一步认识。在我看来，画家在画布上打稿，反

复修改、涂擦，痛快淋漓地挥毫弄色，正是在寻求某种创意的草图创作过程；时装设计中一张张形象或抽象线稿色稿也是草图；工业产品设计师同样也是经过众多的草图推敲来达到完善产品造型设计的目的。可见草图手绘创意的功效和无穷魅力。工程师的工程图不算草图，那是理性的图。草图是感性与理性的结合，是对世界内在的认知。

艺术写生肯定算草图，它把自然界的众多具象提炼成意象；水彩画、速写、中国画更是伟大的艺术草图，它们是一种具有更多内涵的意象的手绘草图，泼墨正是色彩草图艺术手法之一，书法艺术也是草图。对世界内在的假设算不算是草图意象？数学家的证明演绎公式是不是草图的一种？诗人的手稿，发明家的假设好像都是草图意象的另类啊。

草图所表达的，的确是一种假设。假设离真实意象只差数条草图线或几片色彩！设计创意本身就是假设再假设，用草图来表达这种假设十分方便。在草图纸上，假设100种方案比在电脑中模拟10个方案都来得方便得多。草图是一种人生高效率，掌握到位的草图手绘艺术，能让我们的设计少走许多弯路，一个不会草图的艺术人，一生或许也能偶然产生一两个良好创意的作品。草图就是认知创意的明亮眼睛，手绘草图到位的设计艺术人每年每月每日甚至每时每刻都能产生一两个伟大的创意。我们不排除电脑，它是一种有效的绘图工具，但电脑目前还只能得到理性的造型，草图作品反映的是绝对的理性加感性的艺术内在世界，电脑效果得到的是严谨、逼真、实景般图像，草图艺术得到的是意象，是灵感，是艺术灵魂。

本书就是当代国内外青年艺术家的一些优秀艺术草图选编，它在电脑风行设计艺术界的今天，堪称设计艺术园地几支璀璨的奇葩，通过他们在艺术设计中的倡导，让草图手绘重新活跃起来吧！

草图手绘是闪电，是创意的火花，是化雨的春风……

雷电闪过之后，滋润万物的雨还会少吗？

余工 2006年09月10日教师节

写于庐山艺术百日特训营

（余工主持：全球最大的设计人艺术网
www.ztbs.cn）

冯信群
Feng Xinqun

东华大学艺术设计学院副教授，环境艺术设计系主任。上海市环境艺术专业委员会副主任，上海水彩画家协会理事，亚洲基础造型学会、日本现代美术协会正会员。

出版《新概念素描》、《冯信群水彩画集》、《住宅室内空间设计艺术》、《室内设计快速表现技法》、《空间无限》等专著。

作品曾入选和参加“中国水彩画大展”、“全国水彩画精品展”、“文化部世界巡回展”、“亚洲水彩画展”、“日本现代美术展”、“中韩交流展”、“中法交流展”、“马来西亚中国六人展”、“传统与现代艺术展”。多幅作品被国内外机构收藏，并在专业期刊上发表。

Email: fengxinqun001@163.com

空间设计创造如只满足功能合理、尺度适宜、朴实无华、耐用等世俗要求，那可抹杀了艺术设计。事实上能推进世界文明进步的是因空间环境具有诸如天籁、地籁、人籁等超世俗的艺术力存在。写生能让我们感受到环境艺术的这种超世俗性……先能感受到后才能有设计超世俗性的创造！

曼谷街景（水彩）

白色的建筑（水彩）

文群 2000-10-20
马来西亚 檳城

木栏栅（水彩）

老村(水彩)

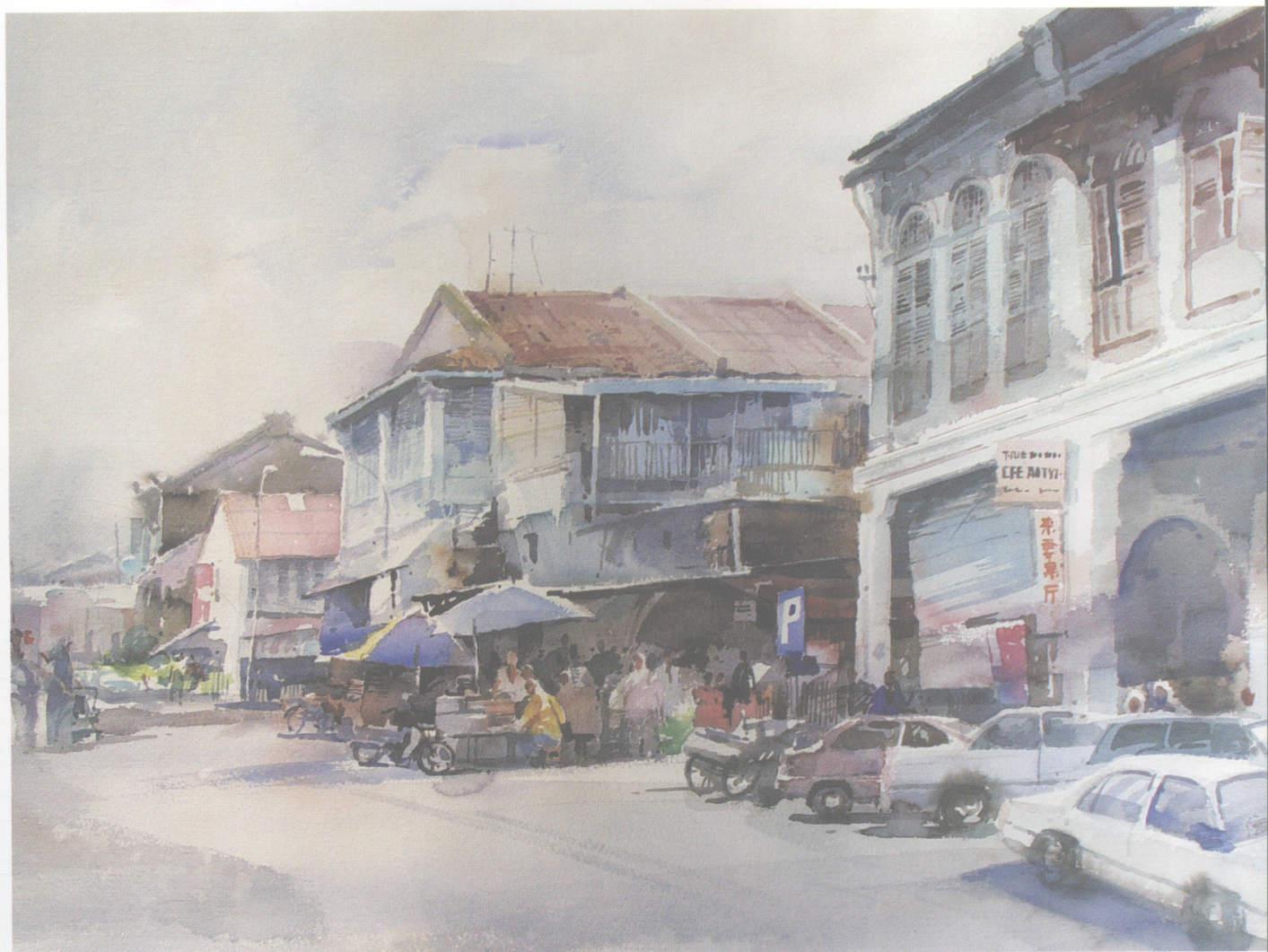

老挝的木屋（水彩）

山里的村子（水彩）

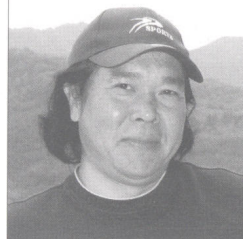

槟城老街一（水彩）

槟城老街二（水彩）

杨
健
Yang Jian

中国民主促进会会员，中国建筑学会室内设计分会会员，中国工业设计研究会会员，现任丰良国际艺术学院设计学院院长。

曾出版个人专著：《家居设计与快速表现法》、《室内空间徒手表现法》。

做人，做艺术，路途遥远，始终如一……

Email: yang_j77998@163.com

存在就是一种活！山川湖泊历亿万年仍存在，这不是生命又是什么？！建筑空间是一种存在……深街小巷的日出月落、风来雨往无不透露出其顽强生机。建筑空间的灵性可用画笔去感知。师从天地感悟自然。借助笔能感知到这种灵性，设计创造灵性就不是神话。

宏村系列之一（水彩）

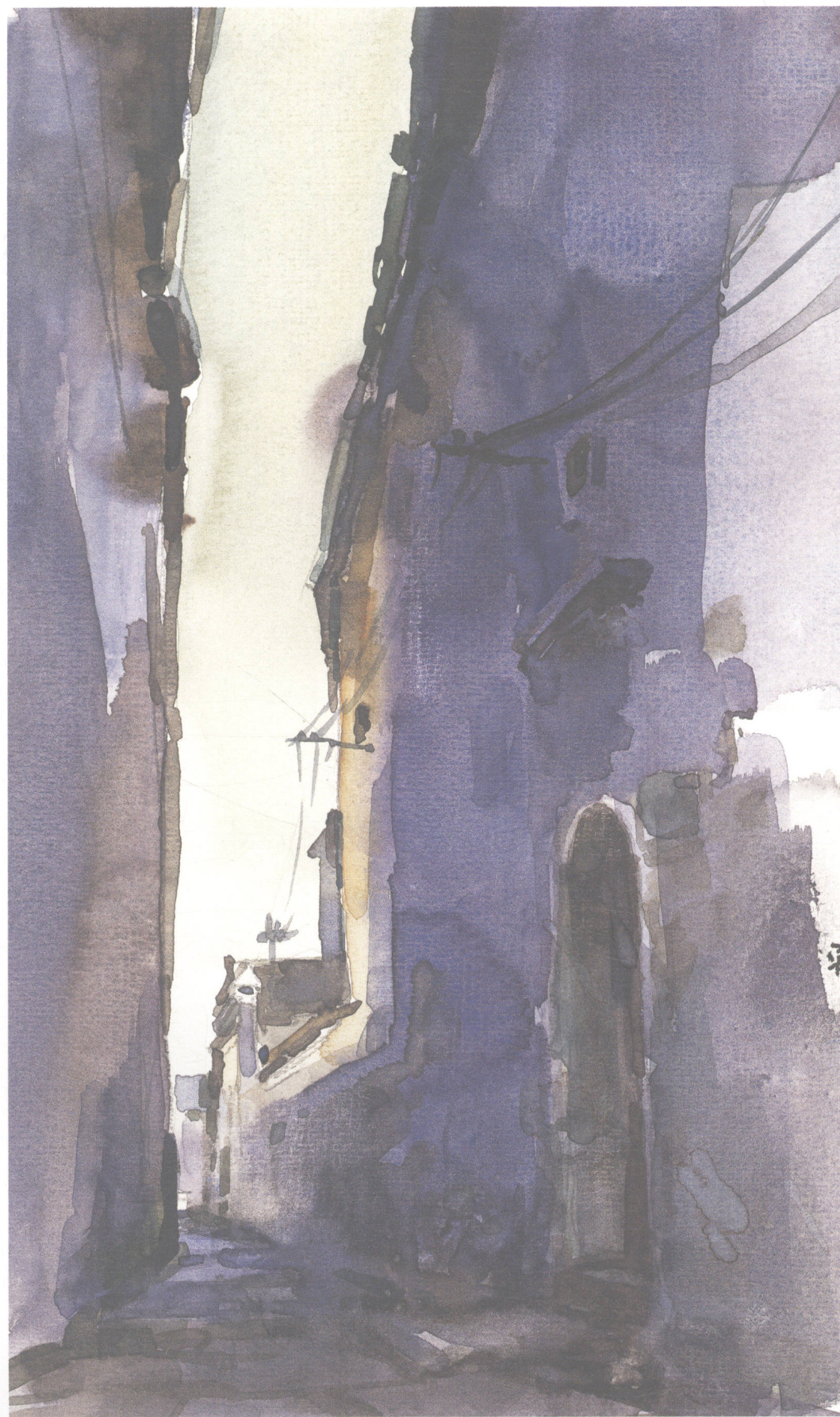
宏村系列之二（水彩）

宏村系列之三（水彩）

宏村系列之四（水彩）

宏村系列之五（水彩）