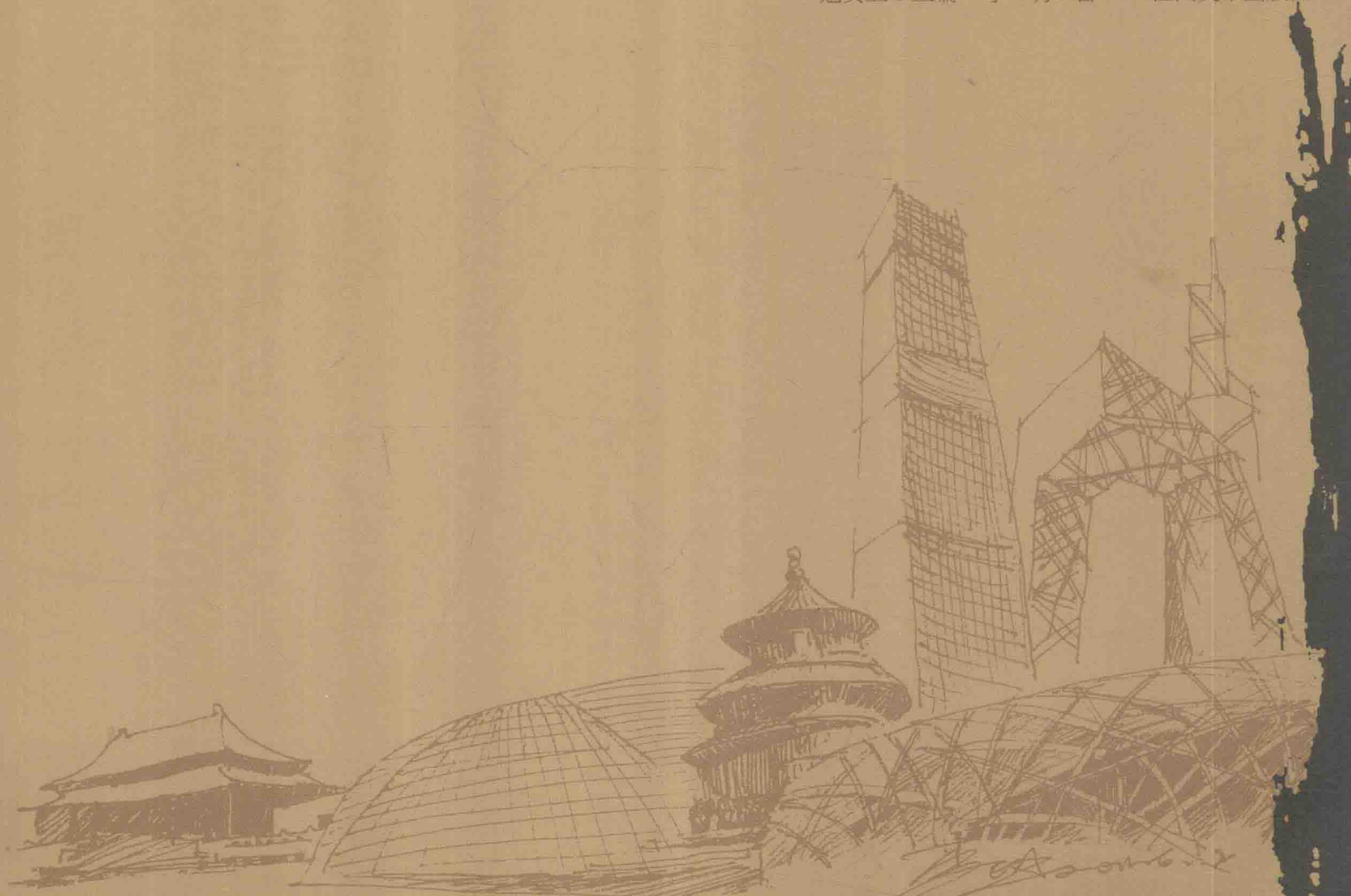

向山之艺术特训营 | 大美图书

Sheji Licheng
设计历程

李明 **手绘漫记**

寇贞卫◎主编 李明◎著 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

李明手绘漫记 / 李明著. —南昌: 江西美术出版社,
2011. 11

(设计历程/寇贞卫主编)

ISBN 978-7-5480-0721-0

I. ①李… II. ①李… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第154727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——李明手绘漫记

著 者: 李明

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌市子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

经 销: 新华书店

印 刷: 恒美印务(广州)有限公司

开 本: 635×965 1/12

印 张: 4

版 次: 2011年11月第1版

印 次: 2011年11月第1次印刷

印 数: 5000

书 号: ISBN 978-7-5480-0721-0

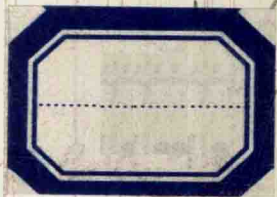
定 价: 15.00元

赣版权登字-06-2011-175

李明, 湖北黄冈人。毕业于湖北师范大学美术学院。现任江西美术专修学院庐山艺术特训营教务处副主任。曾创立湖北标点装饰设计有限公司并任设计总监, 获四川“灾后重建”设计师团一级勋章, 第七届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会作品优秀奖, 第四届“总统家”杯建筑设计大赛三等奖, 亚太空间设计师(2010·北京)国际论坛“中国国际空间环境艺术设计大赛”筑巢奖银奖等。参与策划编著《手绘设计文本》、《手绘设计与表现》等书籍。

Sheji Lic
设计历程

李明手绘漫记

寇贞卫◎主编 李明◎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

Contents

- 前言
- 03 初识手绘
- 07 在实践中发展自己
- 11 手绘路上不孤单
- 19 水彩上色的基本步骤
- 26 水彩表现训练要点
- 37 手绘能力的提高——写生
- 48 写在最后共勉的话

初识手绘，是从大三下学期开始的，老师在课堂上的引导激发了我对手绘浓厚的兴趣。但碍于当时手绘资料的匮乏，身边的同学也没有画过，只能在网上下载一些作品，自己对着临摹。起初不知从何下笔，总觉得别人画得特别舒服耐看，自己怎么临摹都相差甚远，一直处于苦恼中。后来目睹班上一些同学到手绘培训班学习了一段时间后，手绘水平突飞猛进，心中不禁羡慕，从他们的口中我了解到“庐山艺术特训营”。从那时起，我就拿定主意去那个“神奇”的地方磨炼一下。

结束学校的课程，我和几个朋友踏上去庐山艺术特训营的旅途。刚到那里，就被那宁静优美的自然风光吸引了，在庐山西海风景区，有了那种在动画片《圣斗士星矢》里紫龙在庐山修炼的感觉，仿佛自己也将要成为一名高手，非常兴奋。那年夏天，和我一样饱含激情在这里为手绘疯狂的还有来自全国600多所大学的2000多名大学生。大家的热情都非常高，一起游泳、一起吃饭、一起喊口号。还记得第一次举行下课仪式，大家一起高喊“我们一起努力，世界属于我们”时，把我震撼到了，甚至怀疑自己是否进了传销窝，后来慢慢领悟到：保持一份斗志昂扬的精神，全身心地投入到学习中去，正是因为大家这样一次次地互相激励才得以持久。一个人的坚持和一群人的坚持，结果显然是不一样的，这样的学习进步非常快。但同时生活也真是磨炼人，我们一起经历了远足、荒岛生存等活动。很多女生都哭了，但大家一起互相帮助的场

景感染了每一个人。当我们有机会回顾视频，回忆起那一段段同进步共患难的时光，大家禁不住又流泪了，曾经因疼而哭，这一次真真切切的是因为感动。特训营的生活就是一个成长的缩影，甜酸苦辣自有一番滋味，经历了就无法忘记。

结束60天的特训生活，安排好学校的事情我也顺利进入了实习阶段。当时正值“汶川大地震”灾后重建工作繁重的时期，响应特训营创始人余工“灾后重建，设计呵护生命”的号召，我和志愿者一起投身到了此次灾后重建的工作中。在特训营期间，就常听余工讲述灾区的情况，他是大地震的亲历者，对灾难带给人民的伤痛体会深刻。他常常教诲我们：作为设计师就应该肩负起设计让人身心两安的责任。那时候四川是全国人心头的疼痛，但也给予了我们克服所有困难的决心与勇气。每当感觉自己坚持不下去的时候便想到受灾的群众，和他们相比这点苦根本不算什么。想尽快毕业到四川去支援他们，哪怕搬砖砌墙也是尽一片心意。

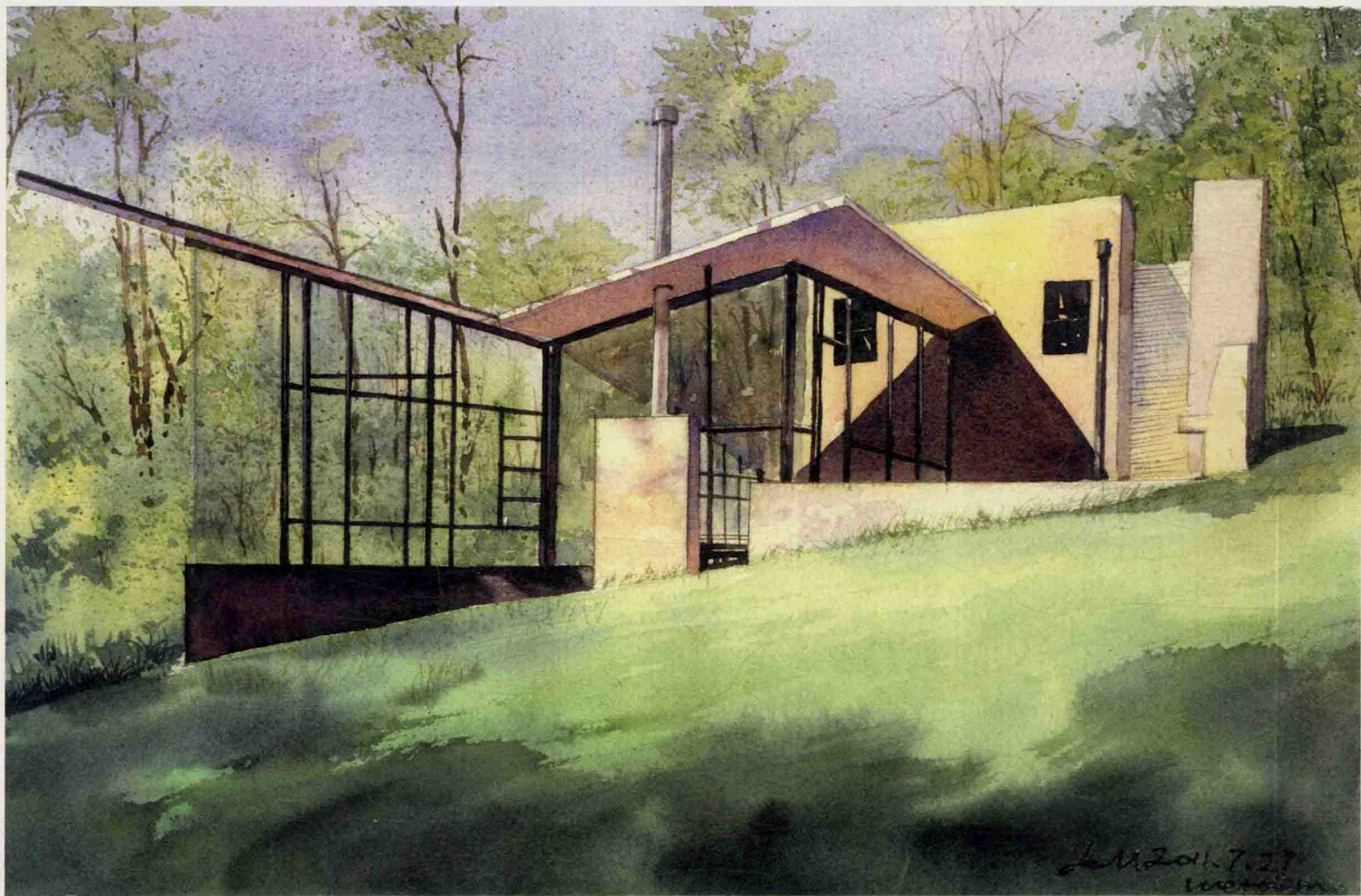
在四川我们接受了为期半个月的培训，都是由余工集结的一批优秀建筑师手把手地从基础的结构识图到建筑结构计算教起。这是第一次理论与实践的结合，让我们学到了很多建筑知识，也为日后的援建工作起到了很大帮助。正是在四川的那两个月，我明白了作为一个设计师应该担负起时代所赋予的社会责任。

别墅景观图是我常表现的，画面中有强烈的节奏韵律感，直线与曲线的交错结合，水的光影变化及前景、中景、远景的空间关系赋予画面美感。

在景观表现中有很多植物的刻画，一定要提炼得当，远、中、近景层次分明，刻画不要过于花哨。

在实践中发展自己

四川援建结束后我回到学校，和寝室的两个兄弟组建了一个装饰公司，给自己挂了个设计总监和项目部经理的头衔，开始去楼盘找活。接待的第一个客户是同学的亲戚，签了20多万的单，连软装都包括在内。那时正是初生牛犊，什么事都亲力亲为。从设计、选购建材、找工人施工到施工指导都是自己一遍一遍摸索着干，实在不懂的我们就去请教我们的老师。她在教学工作之余经常接一些大的设计项目，有丰富的实战经验，年纪轻轻已经是武汉大学的博士，也很乐意帮助我们，给我们提修改意见，解决施工工艺上的难题，在她的帮助下我们顺利完成了第一个实践项目。这对于我们来说是一个小小的胜利，发展到后来陆续有客户通过朋友的介绍来咨询我们，认同我们的设计并将房子交给我们设计，这更坚定了我对设计的愿景。

经过一番努力，几个单做下来，并没有让自己失望。但毕竟大三

的我们还太年轻，实践中的种种问题常令人感到疲惫，是来自心里的疑惑，设计到底是做什么？在客户条条框框的限制下，我们的设计思维被束缚了，这并不利于我们现阶段的成长。于是兄弟三人协商解散了公司，各自开始确立新的目标。

我又选择来到了特训营，这一次目的性加强了，总结了做设计的经历，归根结底设计的核心在于设计创思，单纯的填摆式设计太浅薄。用手绘表达设计创思，捕捉脑海中闪现的创意灵感，同时还能激发设计思维，真的是一个一举数得的好方法，手绘在设计中的运用及其重要性已经被越来越多的设计师推崇。这期间，跟着手绘设计名家一起画画一起欣赏优秀的设计方案，进步也非常快。

结业的黄帽考试便是对这60天学习的总结，三天时间绘制的手绘方案文本，实际上是这一个阶段来手绘训练与设计思维沉淀的产物。

这张作品表现的是夜景下的景观小场景，近景受灯光的影响色彩变化比较大，远景在夜色中显得深邃，注意地面的处理，可用碎笔点缀一下，营造石材光影斑驳的感觉。

这张画的远景建筑暗部色彩稍显沉闷了些，应该注意色彩的透气性，画面中大面积的水景简单地处理了投影关系，增加空间联系，近景的植物颜色较重，与远景的重色呼应平衡画面。冷暖色调的对比强烈，使画面感觉清爽。

特训营的生活让我明白了一个道理：任何事情只有想不到的没有做不到的。回到学校开始为毕业设计创作和毕业论文构思忙碌。我定的主题是“四川省绵竹市清道社区规划设计方案——心中的农庄，心中的别墅”，设计过程中运用的都是在四川实地考察搜集来的资料。因为经历过第一线重建工作，感受特别深，设计方案中融入了更多的情感和精力。最终我的毕业论文和毕业设计荣获学院优秀毕业设计奖，被选送到省里参评，后来在北京参加全国大学生毕业设计展，获得了“第七届全

国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会作品”优秀奖。努力的成果获得了认可，也是对我设计生涯的鞭策。

毕业设计的意义不光在于拿一纸文凭，更重要的是通过对大学学习的总结和社会实践的结合，做出实际的案例，是对自己负责任。终于毕业了，笑过也哭过，谈起未来的路也有彷徨，说起曾经的理想相视而笑。感叹那些奋斗的时光和年少的梦想，至今笑声还环绕在耳边，依旧牵动着！

屋顶花园主要是营造一种休闲的生活氛围，天空的冷色调和地面的暖色调形成对比，天空的蓝色和屋顶的水形成呼应，桁架和遮阳伞形成的投影也增加了空间的联系。

手绘路上不孤单

毕业后的生活还是跟特训营有千丝万缕的联系，我不去解释在大多数同学奔走各大城市寻求更高起点发展时我为什么选择了这样一个穷山僻岭，事实上，我在这里，享受这样的大自然生活，和全国各大高校的艺术类大学生在一起，为人师亦向他人学习，向大师学习，比什么都快乐。

工作之余也常抽时间参加各大手绘设计竞赛，敢于表现自己也是一

种勉励。这里跟大家分享我在参加“第四届WA·总统家杯手绘设计大赛”的设计方案，这是花一天时间快速设计的一套文本方案，用的是纯彩铅表现手法，以淡雅色调为主。得知方案获奖是在庐山写生期间，出席当时的颁奖典礼，拿着“沉甸甸”的2000元奖金心里颇感意外，也格外欣喜，那是我第一次以手绘作品直接换来奖金，也算是验证了那句“知识就是财富”的名言吧。

设计说明

- 本案设计方案名为“古树茶园”，地址位于一处青丘茶山，绕水而形成的一块自然绿色坪地，内有两棵千年大树，乃国家保护植物，自然风光美好，水资源洁净适合建茶楼。
- 茶园分为主茶楼，分茶楼，钓鱼台，水车台，棋坪，茶园等几处休闲交流场所，利用两棵千年古树作为遮阳物，利用其历史吸引顾客，用水车引水，将中国传统古建筑的特色融合进来，打造中国文化的茶楼风格，将自然与生活完美融合。
- “古树茶园”风景怡人，气候良好，对自然的保护很到位，用自然作为卖点，也是对当代环境严重污染的一种排斥，呼吁人们保护自然环境。

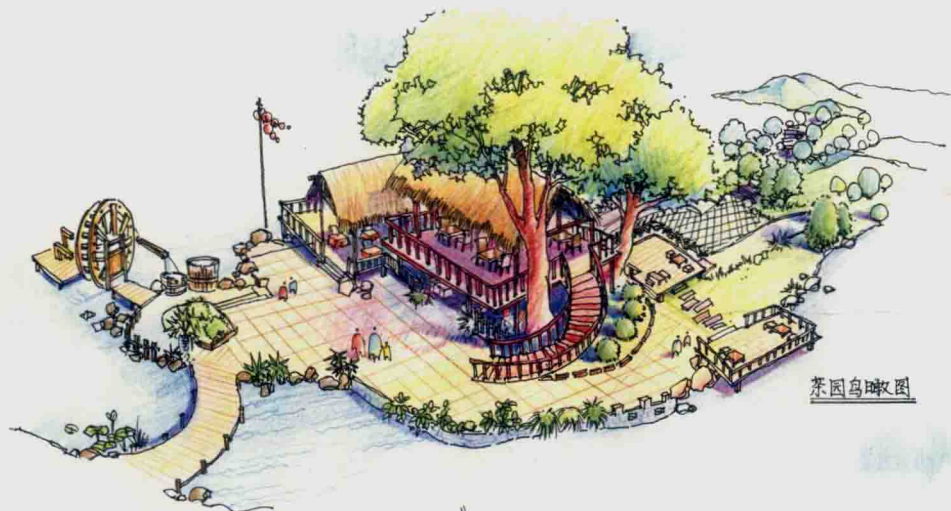

- ① 主茶楼
- ② 曲桥流水
- ③ 水车台
- ④ 古树围梯
- ⑤ 钓鱼平台
- ⑥ 下沉场
- ⑦ 茶园
- ⑧ 望湖阁

古树茶园 城市之中 尘世之外

茶园鸟瞰图

设计感言

古树茶园的设计构思源自当代日渐恶化的生态环境，人们渴望寻找一处纯净之地的念头，自然是每一个人所向往的，对自然的渴求激发我们每一个地球人去保护它，珍惜它，只有这样，我们才能享受到自然的恩赐，希望每一个人都能关爱大自然。

二零零九年六月中国

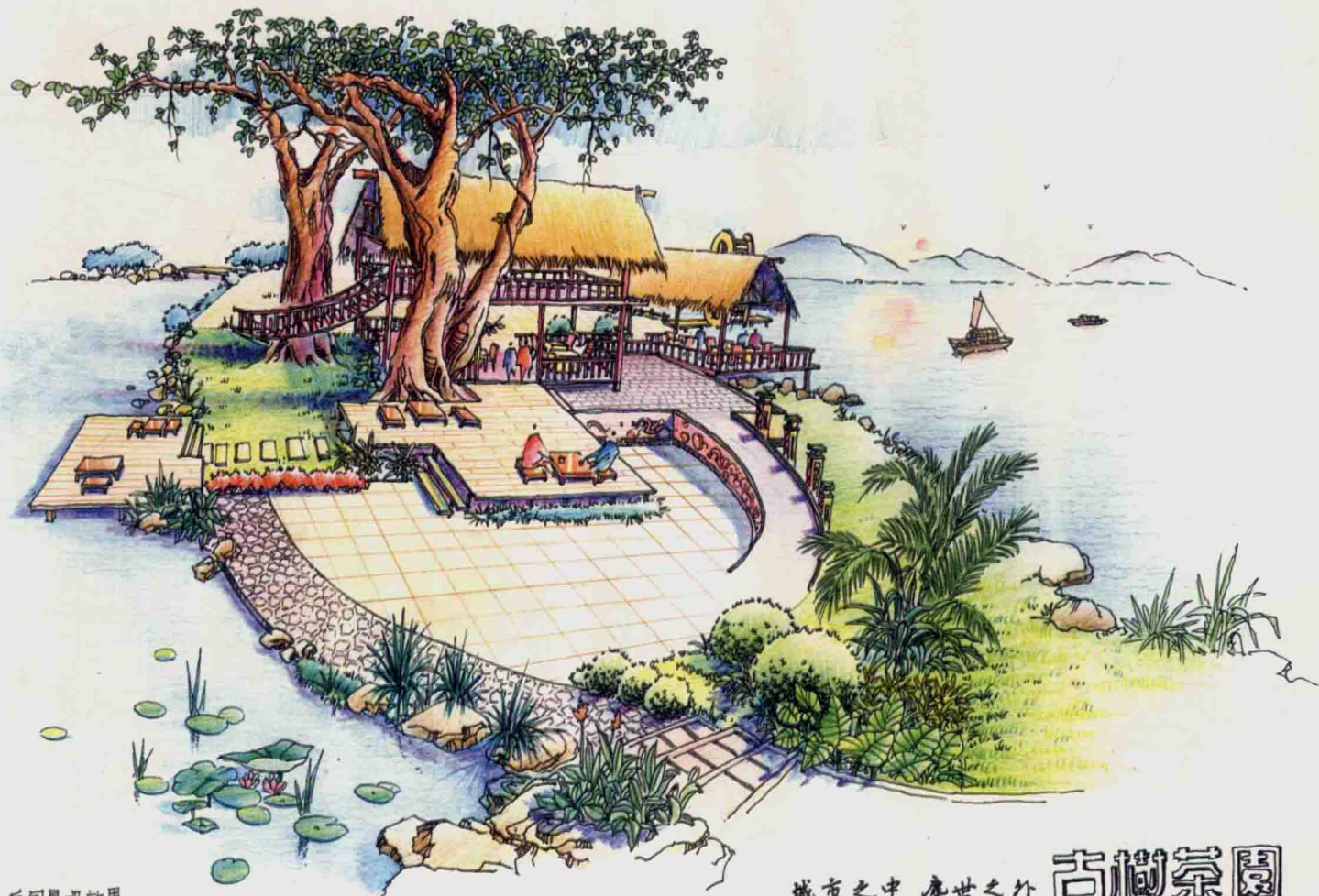
茶楼内效果图

入口茶园效果图

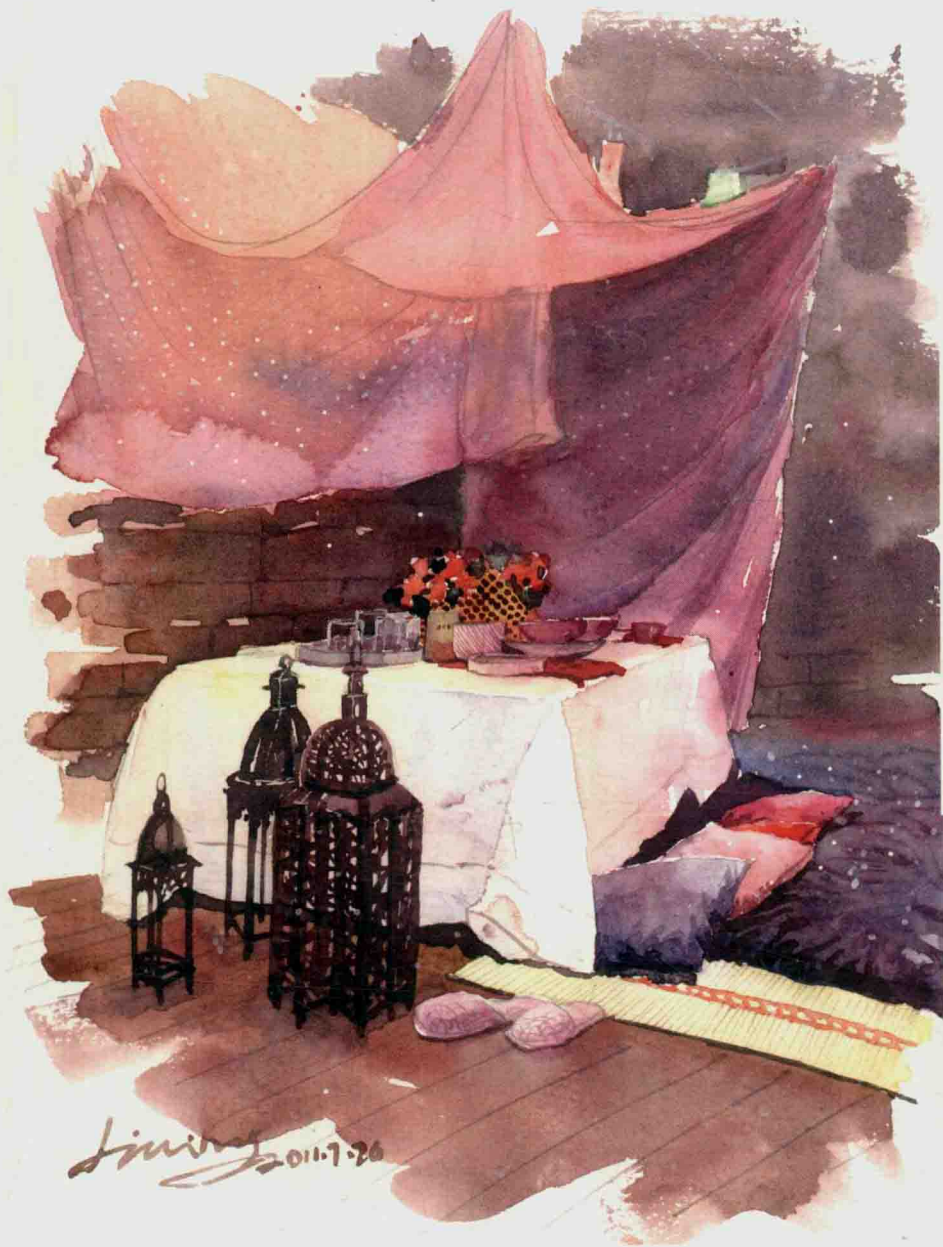
古树茶园

城市之中 尘世之外

后园景观效果

城市之中 塵世之外 古樹茶園

经过两个月专业老师身份的教学体验，自身手绘设计水平也有了新的突破。教学期间与列宾美术学院留学师长的交流学到了很多，自己也尝试着一种更有张力的画法。技法上也许更偏向纯艺术的感觉，绘画的成分多了一些，整体色调以灰色系为主调。有经验的人知道其实灰色调更难把握，和马克笔手绘效果图强调色彩的对比关系有一定的区别，灰色调更注重色彩的协调关系，但也容易画脏。现在看起来尽管这套方案表现得有很多不尽人意的地方，也算是一种新的尝试，与大家共勉。要想进步，就必须大胆地尝试，通过量的积累才会演变为质的飞跃。

