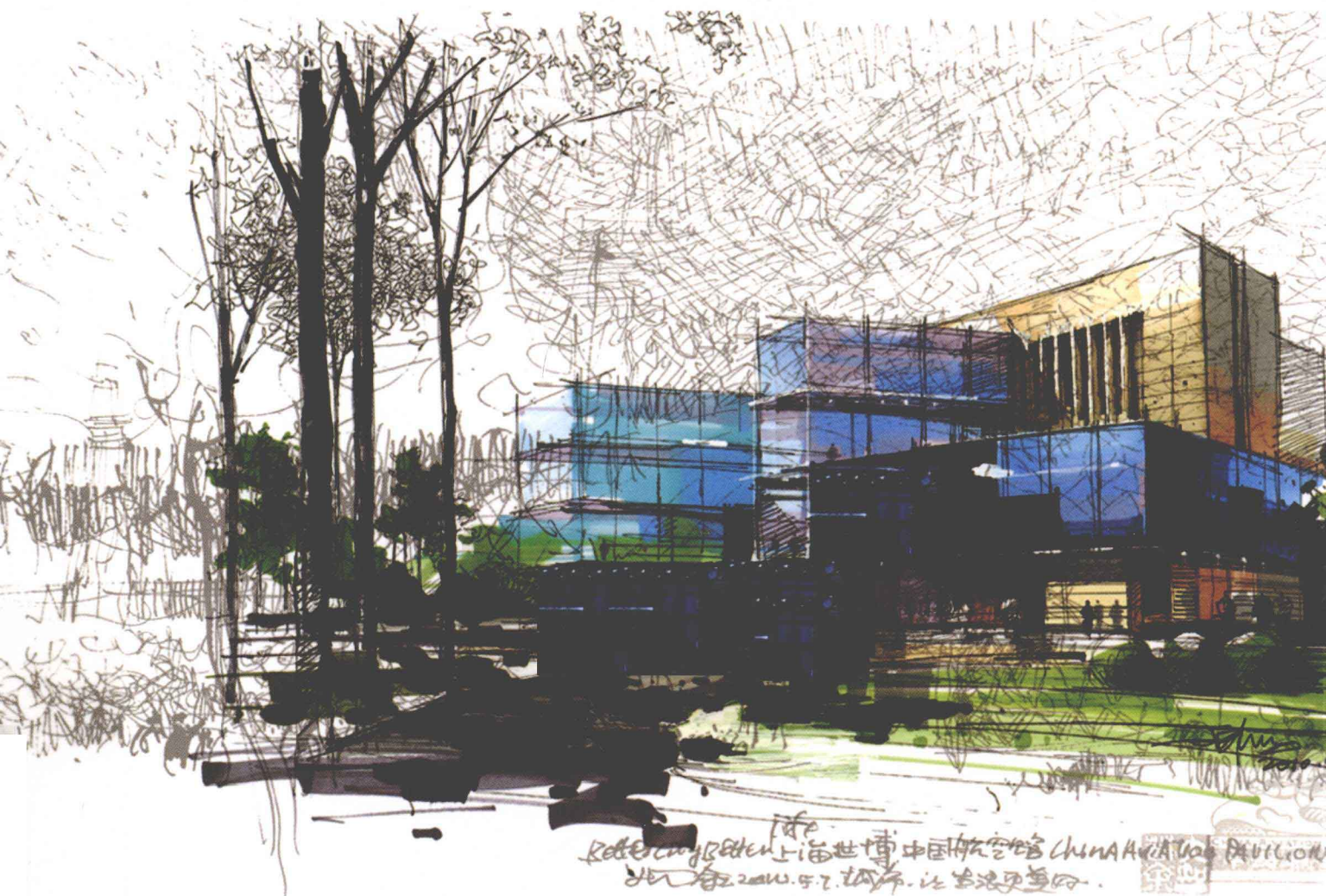

炫彩表现系列 / 杨 健 冯信群 主编

Colorful 炫彩

手绘名家作品集

刘晓东 刘晨澍 编著

辽宁科学技术出版社

炫彩表现系列/杨 健 冯信群 主编

炫彩

手绘名家作品集

刘晓东 刘晨澍 编著

辽宁科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

炫彩: 手绘名家作品集/ 刘晓东, 刘晨澍编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011.8

(炫彩表现系列)

ISBN 978-7-5381-6974-4

I. ①炫… II. ①刘… ②刘… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代
IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第092331号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 7

字 数: 50 千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2011 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2011 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 郭 健 闻 通

封面设计: 刘晓东

版式设计: 于 浪

责任校对: 李 霞

书 号: ISBN 978-7-5381-6974-4

定 价: 58.00 元

投稿热线: 024-23284536 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: 1013614022@qq.com 605807453@qq.com

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6974

炫彩表现系列 编委会

系列书主编 杨 健 冯信群

编 委 (排名不分先后)

余 工 杨 健 夏克梁 陈红卫
沙 沛 赵国斌 郑孝东 傅 凯
刘晨澍 朱 瑾 岑志强 叶惠民
刘晓东

本书编著者 刘晓东 刘晨澍

本书特别编委 (排名不分先后)

许 晶 易 翩 尚龙勇 邓蒲兵
郑昌辉 黄 哲 刘志伟 陈 浩
柏 影 徐志伟 李 明 刘 潇
谢宗涛 张富源 马晓晨 刘 超
杨 欢 钟 伟 王辰官 苏 坤
诸葛阳 王熙元 赵 强 王亚明
栗巾涵 王慧明 崔 齐 逢 峰

本书内容提要

本书汇集了中国当代手绘界较有代表性的手绘表现名家以及中国庐山艺术特训营老师和同学的优秀作品，书中作品特点突出，代表性强，艺术性高，表现方法也相对全面。书中将各个手绘名家的作品逐一展开，并附相对应的画评和简介，方便读者分章节、分步骤地了解 and 欣赏手绘表现作品，也能加强读者对手绘理论、意义的理解和认知。

本书虽然不涉及具体的手绘表现步骤和方法，但用最细致和最精彩的作品将读者带入更高端的手绘表现艺术世界，最大程度地提高读者的审美情趣和艺术修养，激发手绘爱好者的表现创作力和想象力，唤起设计手绘表现欲望。同时，读者通过对本书中作品的欣赏与借鉴，开阔了眼界，抬高了审美眼光，对增强日后的基础修养有着重要的意义。

序

PREFACE

前月中结伴冯信群、蒋智南、李意淳、陈红卫、杨健几位艺术家去法国写生，阅读这个浪漫的国度……十多天来，大家在巴黎与周边城镇如马赛、里尔、巴比松、莫雷、枫丹白露留下了不少墨彩，而我在友人帮助下拜访了巴黎高装等设计院校，领略到他们在设计及装饰设计等专业课程与我们迥异的教学模式。他们比较强调动手与创新能力的培养——他们的建筑设计、室内设计专业都开设了手工织布、丝印、木器加工、板画、马赛克拼画、分组合作进行社区空间调研分析论述与设计，这些都很值得我们借鉴参考！虽说大地域背景不同必然带来生存方式的差异和教育方式的不同是合乎客观道理的，但是动手能力是人类能直立行走的决定因素，是一切人类的共性……我常常固执地认为仅凭电脑做设计是不道德不人性的，就像现代快餐与药物的使用影响了人类生存质量（缺失些人性与物性）一样。当然，我知道科学技术需要发展是必然，科学发达给人类带来的种种省力省时省精神省思考省工图快是不可阻挡的大势，可在溪水边洗衣裳的那种快乐被洗衣机的省力省心完全取替，一家人在柴灶厨房忙吃忙喝围住大桌慢慢品尝人生大餐的快乐被煤气灶更被微波炉的快速运作催化冰冻食品，简易快捷地弄成家家几近相同的所谓“菜系佳肴”，冰箱与气灶是省力省时许多，但同时也省去了成千上万个家庭新生代对奶奶做好吃的的依赖与崇拜，奶奶在现代城市生活闲得“福贵病”缠身，迟早有一天母亲生下宝宝（更甚者找代孕）就万事大吉，一切皆由机器人搞定。现代工业产品商业酒肆饭市的乱哄哄取代大量家庭在家享受的那份清清静静摘菜洗菜切菜炒菜的一家团圆乐融融，“常回家看看”因为各种压力如今对家还有些许眷恋的意愿，可再下二代智能或简化厨房的普及，常回家看什么，下一代母亲还能指望做好吃的菜肴等待儿女孙侄回来疯吃海喝吗？现代快速节奏弄得亚健康人的数量不断飙升，危害了不少人的健康。我近八十高龄的老母亲进县城二十年，最近感慨地说这些病啊（糖尿病高血脂肥胖症她老人家都有）都是自找的，乡下与她同龄的乡亲妇女奶奶不少人仍天天井边洗衣菜下地拔草上山捡干柴，她们依然活蹦乱跳，健康得很呢。城里我老妈闲来无事，天天围着麻将桌洗衣机转就转出这许多毛病，天天药不离身。生命在于运动，长寿靠天天动手动脑脚动脑的过程中凝神安心累积，不是靠神丹妙药……只要去医院转转就知道我不是危言耸听，大伙在享受便利的同时也在扼杀自己的健康，赌上自己的命，作孽啊！

手绘是设计人的生活。

如果说洗衣机取代搓衣板，那至多也就是机械力替代人力，同样还是电能转化为机械能在做功，而电脑设计取代手绘设计却是设计本质中的大改变。手绘设计是思维，是思考，是头脑风暴，是生命的运动，电脑设计目前仅是图文表达机械运行，说白点就是在复制、粘贴，语气重点就是在相互剽窃。前者有机，后者无机，有机能自发新陈代谢，目前谁都没指望电脑对进行输入的设计创作进行真正的新陈代谢，如果说手绘是活的创作，那么电脑在创新上常常是半死不活地在挣扎。电脑帮人脑表达思考，我目前仍认为那是化学肥无机肥的级别，一次用尽肥力结果让土地不断贫瘠，看是省力，长远却更费力！不像有机肥农家肥能给植物生机更能改良土壤结构，让未来这块土地更肥美。电脑设计难给设计

者带来意外形体创新或说仅能带来一些中规中矩的几何图形方面的形体创新，手绘过程却能给设计者带来图形背后的活力创新，让人从兴奋到感动：形体的与人文的甚至哲理的感动。好的设计能让社区居民感动到流泪，好的设计能给人带来许多启迪……是促进社会进步的力量！

最近三十年城市被电脑切割得很风光，但好像塑料花好看，却永远闻不出香味来，顺便说一句，城里太讲卫生，病虫害看似少了人们安全看似安全多了，其实城市适当随意心地丢点瓜果皮，让野草丛生点，让蜂蚓蚁蝶等昆虫有条活路，我们人类才真正有安全，农药是人类葬送自己的毒药，设计师手上电脑设计程序一个样，大江南北城市空间想不一样又怎么可能？！如果上帝把老虎等走兽与老鹰等飞禽体形都设计成一个样，那动物界命运还需设想吗？

手绘实则是思维方式之一，也是艺术修性的有效方法之一，坚持动手动笔去描绘心中蓝图，多么快乐与幸福！我们不能丢掉生命生活的本质需求与真正意义。

手绘设计是一种幸福的生活！

余工于上海十方艺术展览馆

目录

CONTENTS

余工作品.....007

刘晨澍作品.....051

杨健作品.....011

傅凯作品.....057

夏克梁作品.....019

岑志强作品.....061

陈红卫作品.....029

朱瑾作品.....065

沙沛作品.....035

叶惠民作品.....075

赵国斌作品.....041

刘晓东作品.....083

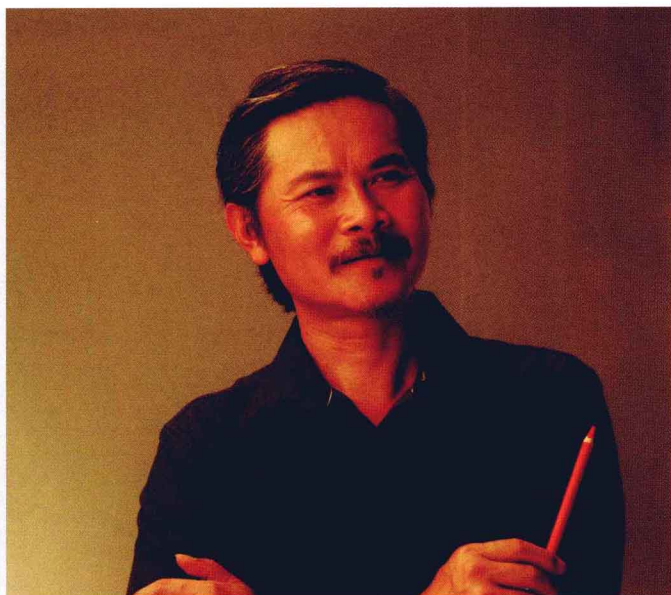

郑孝东作品.....045

庐山艺术特训营作品.....093

后记——幸福的手绘是快乐的.....112

余静赣作品

余静赣简历

北大研究员、建筑硕士、清华大学MBA工商管理硕士、北京师范大学哲学博士、中外几十所大学客座教授。

国家高级建筑师、IFDA国际室内装饰设计协会中国区副会长、广东省建筑装饰行业协会副会长。

星艺装饰集团创始人、名誉董事长、总设计师，九江十大创业先锋，江西省十大创业先锋，感动九江十大人物。

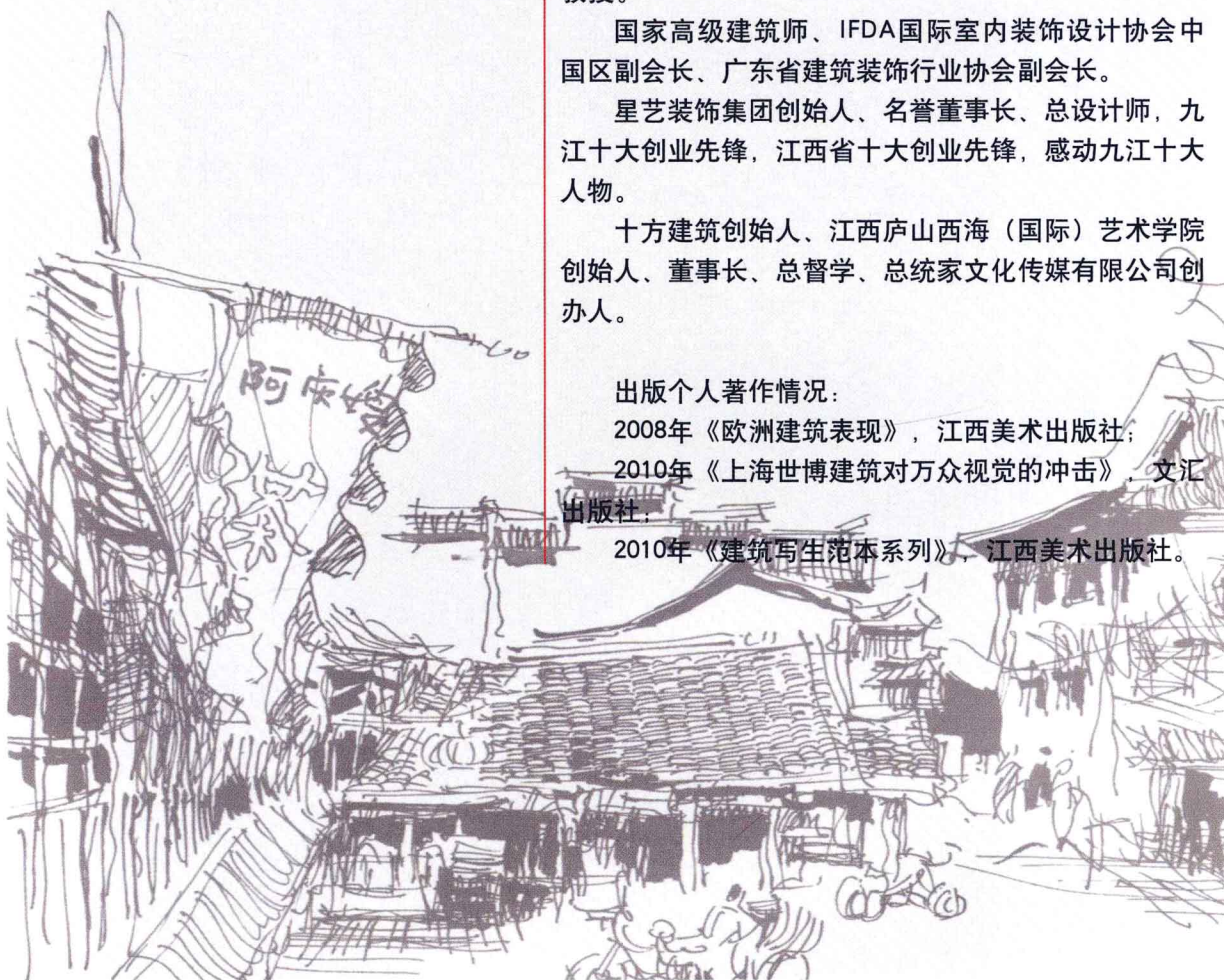
十方建筑创始人、江西庐山西海（国际）艺术学院创始人、董事长、总督学、总统家文化传媒有限公司创办人。

出版个人著作情况：

2008年《欧洲建筑表现》，江西美术出版社；

2010年《上海世博建筑对万众视觉的冲击》，文汇出版社；

2010年《建筑写生范本系列》，江西美术出版社。

余工精神

深奥的艺术世界中，从事艺术或设计行业的人们不计其数，但在同一屋檐下，一样的青春年华，一样的天空，一样的黄土大地上，每个人的成长却有着天壤之别。这犹如种子，同是开花，芙蓉花与腊梅姿色迥异，荷花出污泥而不染……更多的是百花边的一根杂芜的小草。虽然小草也伟大，也是芸芸众生中的重要一员，但姿色却无法比拟靓丽的百花，艺术百态也不过如此。我想，小草总有一天也可能是百花的一员，但关键是要靠自身的努力和勤奋，才能使量变达到质变，使小草基因突变而成为美丽的花朵。了解余工的人都能感觉到，这小草精神很像余工。

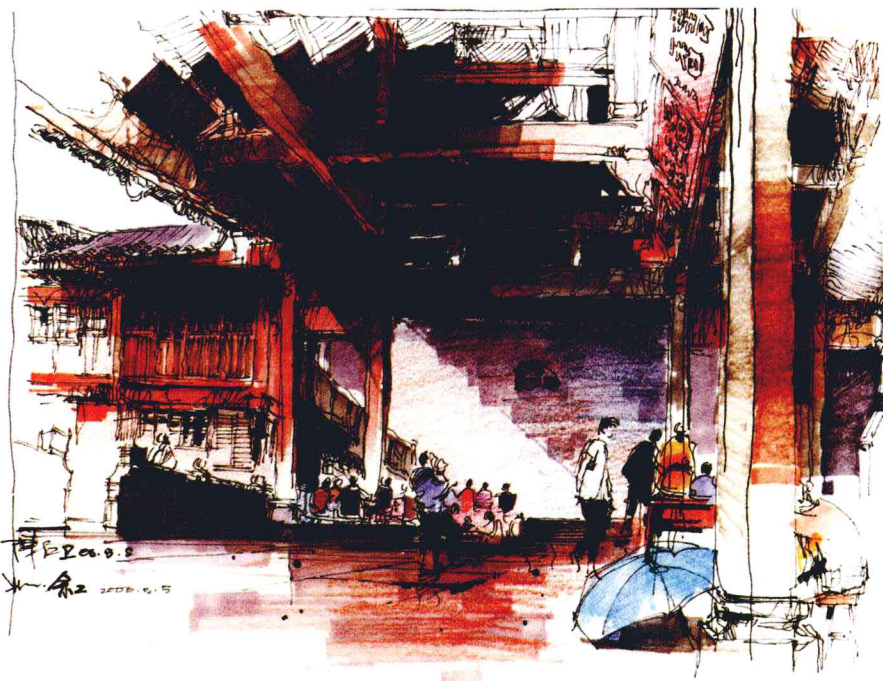
余工姓余名静赣，他是一个勤奋且极具灵气的人，锲而不舍是他做事的根本原则，他将自己的人生哲学融入自己的速写，作品行云流水、势如破竹，令人悦目怡神、荡涤胸腹。他的线条逍遥、开心，随心所欲而不逾矩，具有快速、准确、概括等特色。

我认为，余工的创作方法、作品精神显然源于周围实实在在的东西，是典型的“现实主义”。他的艺术观和审美旨趣，绝对与胡编乱造相背离，与推崇丑陋、矫情作秀的作品相对立，与低俗媚俗的无责任感的東西相抵触。余工立定足跟、贯之以一，将速写赋予美感和哲学生命为绘画之任。

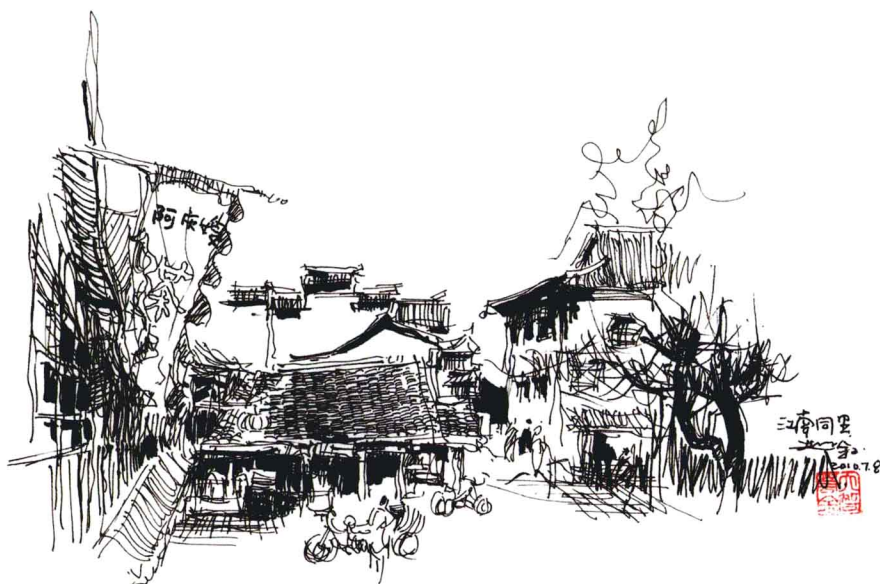
“现实主义”离不开社会生活和自然生活的本质真实，离不开对真实之境的典型化和审美化。可以说，无论钢笔速写还是施之水色，余工总是集注精神，劳心入微，将所见所想用最纯粹的视觉语言提炼出其本质，并赋予张狂、灵动、随意的力量，因此，我常常从他的画中发现摇人心旌、令人神驰的共鸣效应。

在世博园，他不畏酷暑，怡然潜心作画，没有周围的喧闹，只有画本上流动的线条，仿佛世间唯我独存，唯我所画。这里不只是有着表现世博馆的现实根据，还渗透着余工那独有的艺术浪漫情怀：大海般的宽阔博大、大山般的雄伟挺拔，甚至还有暴风雨般的疯狂与猛烈。

这就是我眼中的余工和他的画！

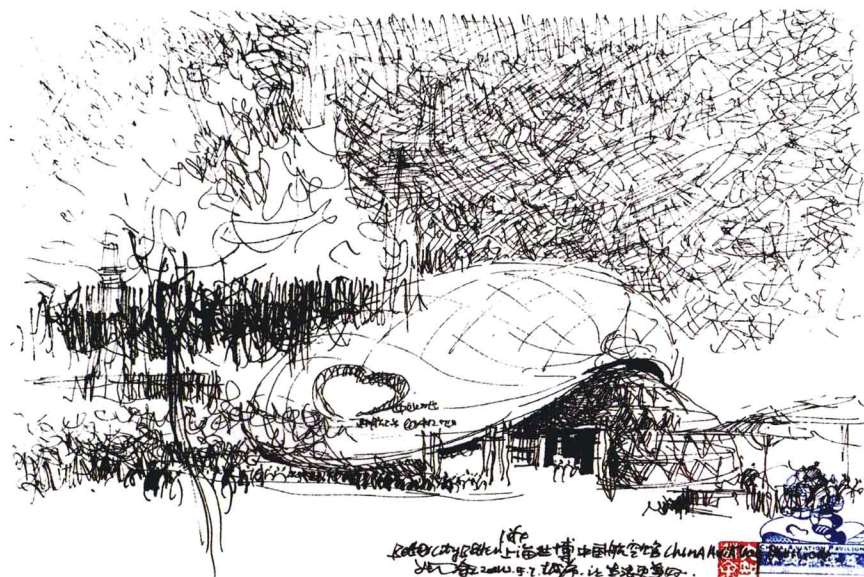

余工作品一：建筑写生

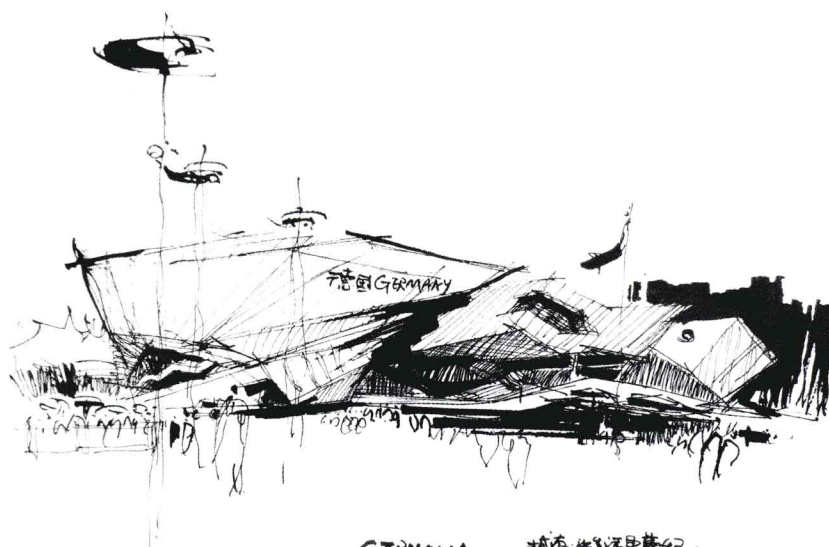
余工作品二：民居写生

余工作品三：
世博建筑写生

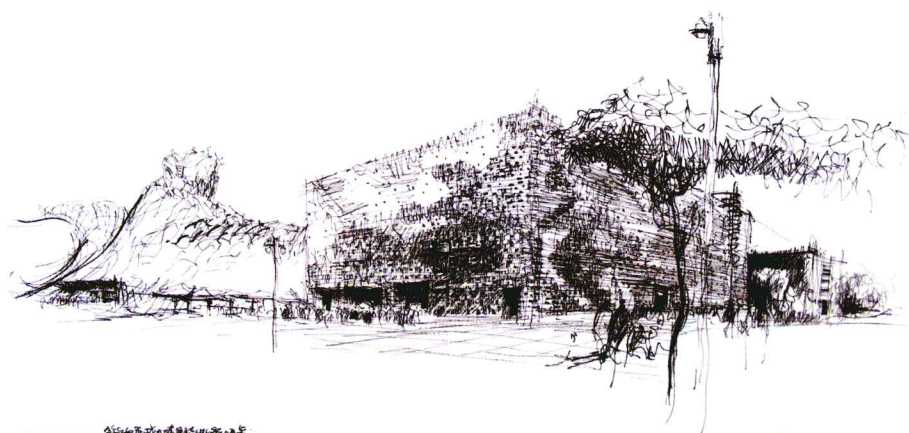

余工作品四：世博建筑写生

余工作品五：世博建筑写生

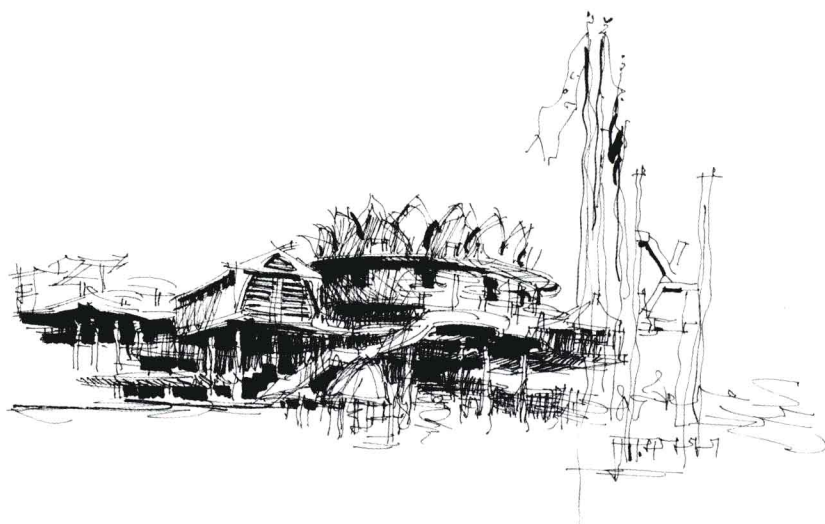
GERMANY 世博建筑写生
2010.10.24

余工作品六：
世博建筑写生

世博建筑写生
2010.10.24

余工作品七：
世博建筑写生

世博建筑写生
2010.10.24

杨健作品

杨健简历

著名设计手绘艺术家；
庐山西海（国际）艺术学院设计学院院长；
多所大学客座教授。庐山艺术学会副会长；
中国建筑手绘资深评论家。

出版个人著作情况：
《家居设计与快速表现》专著；
《室内空间徒手表现》专著；
《室内陈设徒手表现》专著；
主编《手绘名家作品集》等书籍。

草图大气象

空间无大小，说有也只是物理尺度大小，眼睛看到的大小只是空间之表象。设计到位的空间能让人居微见性显理得势进而成其大气象。只对表象进行设计的空间尺度再大也常难容子身，虽大徒然！

空间有雅俗、高下、深浅！

世界级设计人少玩表象而多玩空间大气象：气质（高雅）、气势（磅礴）、内涵（深邃），大气象讲究的是空间大性情与大思想。小气象只停留在空间表象层次（形体、比例、色调等）。

杨健的设计草图具大气象。

设计草图概而言之就是徒手设计画，可简单分为三大类。

一是正楷草图：借助尺规等工具徒手画出需要表达的图形。

二是行书草图：边构思边手绘辅助线来掌控主体，并徒手表现出空间形态与内容的设计草图。

三是草书草图（含狂草）：几乎不受设计空间制约，有如天马行空，仅凭借自身的感悟妙手挥洒出行云流水般的设计意图之草图。有时更是行笔墨于“此中有真意，欲辨已忘言”的境界中狂画。

杨健的草图属第三类见多，其设计草图不受拘束，特具大气象！这也因他喜爱设计，又从小在音乐、书法、绘画等艺术路上踏实地修炼着，从没停步。他那同样具大气象的歌声也常常荡涤听众的心灵。无疑音乐等艺术的高修为促成了他的设计草图走高，走出大气象、高气势来。

杨健草图行笔特快。他在十几年家居、展示空间设计弄潮中，必须每天面对众多案例进行设计，下笔不快也不行。这一快就逼出七分“草”象。他很执著于每个设计的新颖别致，创新不落俗套。我们曾在一起共事设计，更在庐山手绘艺术设计特训营共同教授手绘设计课程。常见他在设计时心无旁骛，专心致志，在课堂现场表达徒手草图设计时更是专注、快速、新意井喷。这种只知设计无他求的境况成就他设计过程中的万千草图大气象：小小门廊在他笔下能显飞流直下三千尺之气韵。本来不起眼处一陈设通过他笔下视线及色力引导其景象往往震撼心际。他的设计构思下笔常常是既用尽心力又随心表现，于是，他设计表现出的草图空间特具大气象。该气象不是仅仅只有扎实笔头及色彩功夫者所能为的。这样的大气象表现是杨健内在艺术高修养境界的显现。

杨健草图气势让人折服，色彩线条赏心悦目是其一，空间气势宏大深邃更是折服我之根本。

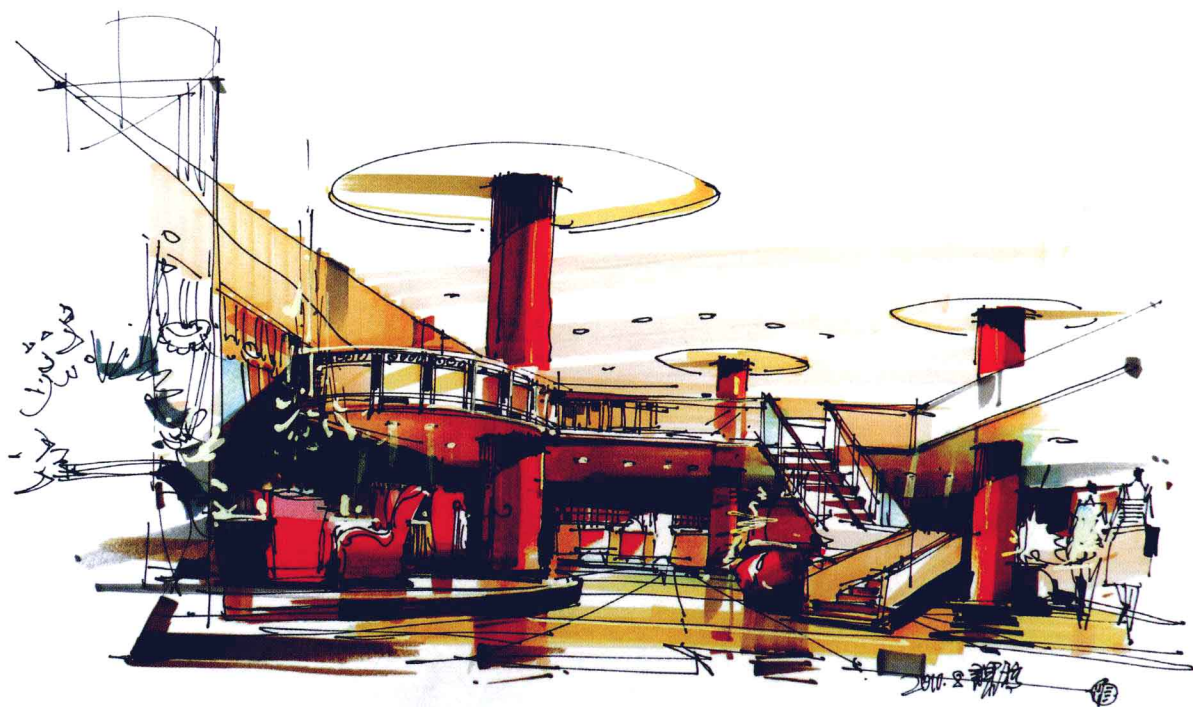
杨健作品一：建筑景观表现

杨健作品二：酒店空间表现

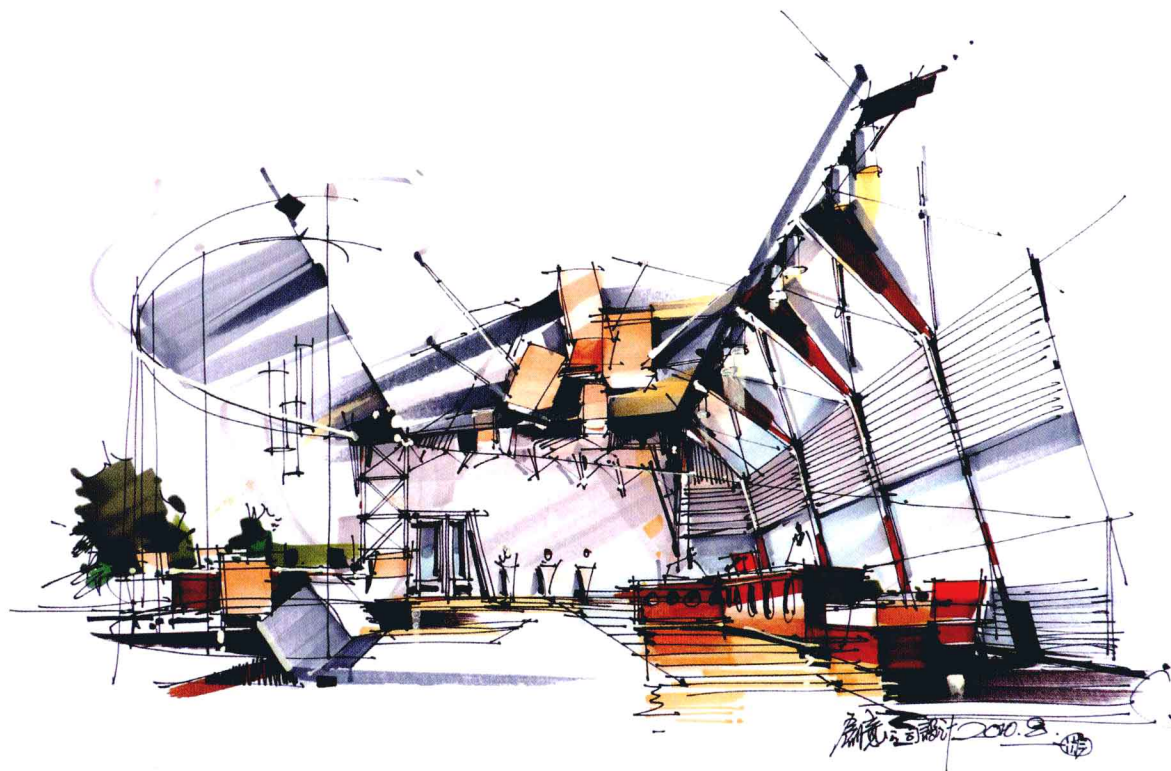
杨健作品三：建筑景观表现

杨健作品四：酒店空间表现

杨健作品五：酒店空间表现

杨健作品六：公共空间表现

杨健作品七：民居写生表现

杨健作品八：建筑景观表现

杨健作品九：居室空间表现