

陈红卫手绘表现技法

Chen David Hand Drawing Techniques

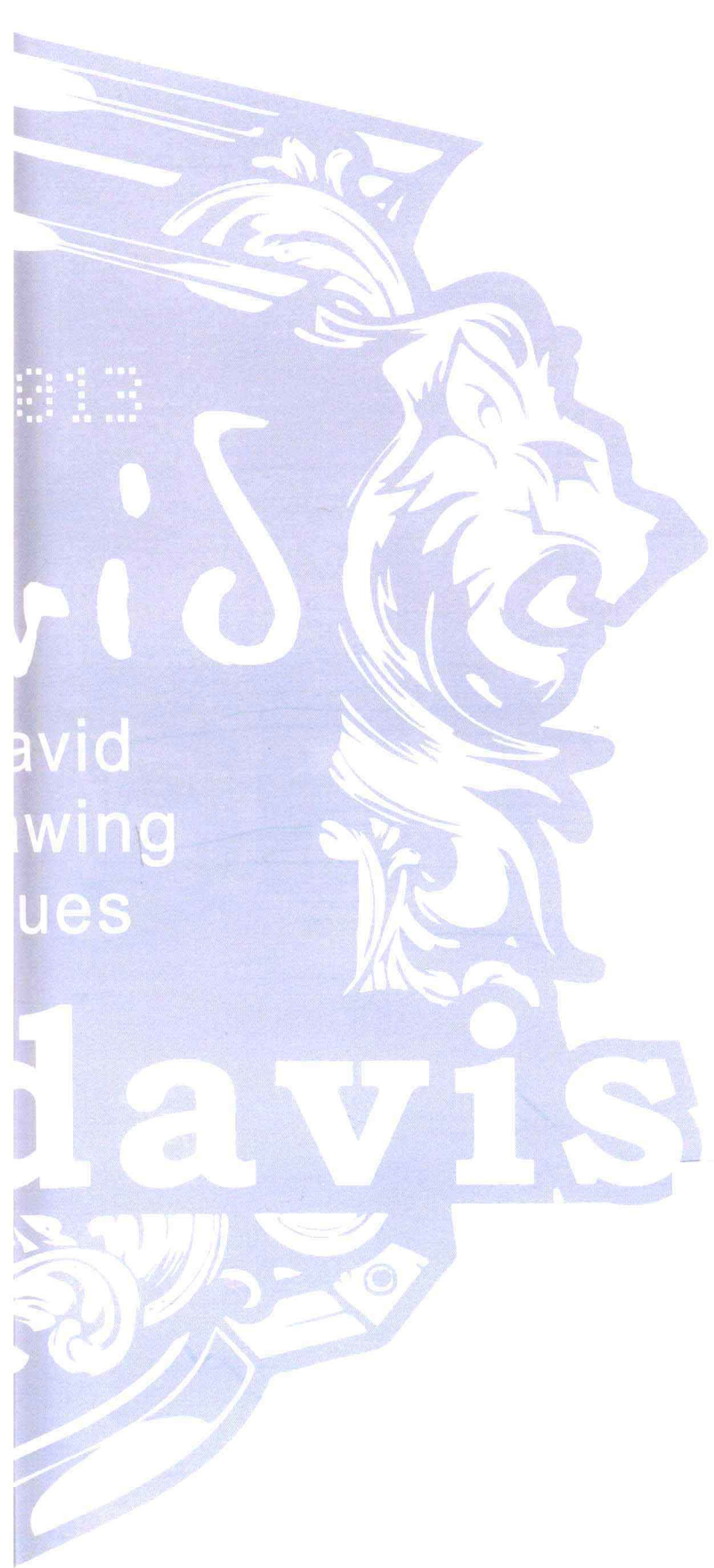
陈红卫 著 2011-2013

David
Drawing
Techniques

表现技法

东华大学出版社

陈红卫手绘表现技法

Chenhongwei Shouhui Biaoxian Jifa

陈红卫 著

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陈红卫手绘表现技法/陈红卫著. —上海: 东华大学出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5669-0281-8

I. 陈… II. 陈… III. 环境设计-绘画技法 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第108057号

责任编辑 谢 未

装帧设计 魏华中

陈红卫手绘表现技法

著 者: 陈红卫

出版发行: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/12

印 张: 9.666

字 数: 348千字

版 次: 2013年5月第1版

印 次: 2013年5月第1次印刷

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 978-7-5669-0281-8/J·138

定 价: 59.80元

版权所有 不得翻印

SET SAIL

手 绘 艺 术 之 旅 开 始 启 航 Let's go

David

陈红卫

1972年生。自1995年毕业至今一直从事室内设计工作，现为陈红卫设计工作室负责人，江西美术专修学院副校长，庐山手绘艺术特训营总督学。

出版个人著作《手绘效果图典藏》《观空间》《手绘名家作品集》《陈红卫手绘表现》《手绘之旅——陈红卫手绘表现2》《手绘课堂》等。多次应邀在国内外相关专业院校讲学和开展学术交流活动。曾游历欧洲、美洲、东南亚等各国写生考察。

大美非景

-艺术手绘启航前言-

Foreword of Hand Drawing Elegance

宇宙之神秘莫测皆因我们知之甚少，它的一切应是十分自然而然的！

大美之神奇难得，是因我们思之甚少，她也许就存在于芸芸众生心灵之中！大自然景观很美丽，这种美可见，因而能轻而易举地被人们感知到！更高境界的美是大美……，老子：“大音希声，大象无形”。大美非景！空间艺术滋养人性，其艺术大美也无形！音乐无形，音乐非景，音乐是具大美的艺术。艺术大美令人神往……人们渴求空间艺术大美的滋润。

看当下趋势——疯狂的数码时代将促成这种大美艺术时代的到来！一直响当当的“艺术三杰”（达·芬奇等）名头在这个非常艺术时代将不再芬芳，曾经的西方文艺复兴基本上是空间艺术表象的复兴，数字化非常艺术时代将要出现的是大美艺术明星、成千上万达·芬奇、米开朗其罗……！

令人堪忧的是数字化时代又似乎让艺术追求者们变得慵懒。数字化给我们的确带来了极大的便利。对于空间艺术设计界，借助因特网实现了资源共享，要了解表象世界随手可及。电脑一台，网线（卡）一接，键盘一敲，马上就能网罗应有尽有的景观图片及相关文字资料。有了网络系统，几乎有了全世界图书馆的资料宝典……秀才不出门尽知天下事！数字化使人们视野变得宽阔，可相互学习交流，人人世界通，世界人人通。这大概就是所谓没有做不到，只有想不到！

这种易得到到底是喜，还是悲，亦或是忧？它带来的是艺术更光明的一面，还是中世纪般黑暗或昏暗的一面？艺术世界真的变得零距离？艺术人真可以足不出户尽知天下艺术事？

艺术成于思而毁于随！艺术设计人仅运筹于人机对话终究难成大美艺术正果。事实上，除少数道行高的艺术哲人之外，我们大多数人都很难从一张景观图片领悟到艺术之真谛，也难从一个饰品领悟到其艺术之精华，更别说想从短短的只字片语中得到多少艺术之启迪了。上帝创造了艺术，其艺术之真实不全在可见的视觉范围。艺术的面很广，除空间装饰、雕塑、书画、音乐等外，棋艺也是艺术，是艺术之另类。高超棋手了然下笔泼墨无形，艺术情操影响布局，艺术思维构成于棋盘时空中，直至艺术般震撼观棋者心灵。大美非景，棋艺之美是大美！大美艺术如琴音之艺术（音乐艺术）的存在多不以人的意志而存在。时间是客观存在，温度是客观存在，宇宙间能量是客观存在，音乐包括琴音都具客观性。阿炳的《二泉映月》也是一种客观存在的反映，即便当年没有阿炳拉出《二泉映月》，迟早会有人拉出《二泉映月》的琴音来，其主体灵魂本来存在于某种自然时空中，创作出它只是时间问题。就像远古之人谁见过地中海、阿尔卑斯山、亚玛逊河、庐山老别墅艺术等，这些东西不存在？艺术具有这种时空般的客观性！阿炳的《二泉映月》是了不起的音乐艺术，贝多芬的《命运交响曲》是了不起的音乐艺术，音乐艺术是大美。这些艺术大作本存在于天地之间，只不过被阿炳和贝多芬他们在特定环境与心境中悟得，并借以人之艺术化而把它展现给世人。

天地间（天籁、地籁、人籁）仙乐飘荡，空间艺术也同样源远流无尽头。空间艺术之灵魂、艺术之真谛在景观图片（即使是自拍的照片）中是绝对难以全部被感受到的。老子曰：“人法地、地法天、天法道、道法自然”，艺术法自然！石涛的“搜尽奇峰打草稿”，毛泽东的“艺术源于生活高于生活”都给我们以启示。艺术大美很大部分是要靠六觉中的心觉去反复感受，需要艺术家走进自然，深入社会，感受生活，而后才能谈到艺术之创作。我们得承认艺术也是能被部分创作出的，但这种创作需建立在艺术修养、艺术灵感以及艺术创作实践的基础之上。鉴于此，我们推动手绘之旅，先用20年推动艺术界后起之秀、艺术新人走进自然、深入民间、远足巴黎画遍世界，认知世界，进而感知艺术世界！由艺术表象慢慢深入艺术大美王国。每次手绘之旅成果力求独特，都及时编印成册出版，以激励后继者奋发图强！

随着互联网深入我们生活的每个细节，给我们带来了更多时间上与空间上的便利性，让我们在短时间、零距离内了解更多、更好的资讯，但必须谨记：只有深入真正的自然艺术时空中去感受艺术内在的大美，将数字化的外在景观世界与这个内在世界结合、交流、互融，才能使我们进入一个健康的艺术创作时代！

大美非景，让美丽的大自然真正融入我们的灵魂吧！

余工 2008年4月6日初于写生地瑶里

序 PREFACE

建筑草图、设计草图的产生及发展，完全是出于设计本身的需要。建筑和设计需要美术手段来表达设计师的意图，人们的鉴赏能力也需要美术训练来提高。绘画与设计，历来不可分割，在设计工作中，徒手画作为搜集资料、表达设计构思的重要手段，更是设计师必备的技能。

随着时代的发展、社会的进步、大众审美水平的提高，人们对建筑空间的设计提出更多更新的要求，设计师也面临新的挑战。近年来，随着电脑的普及，精美逼真的电脑效果图逐渐取代了手绘效果图，设计师们手中的喷枪、钢笔也变成了键盘、鼠标。但无论电脑还是手绘，都是设计师的工具，不可偏废。好的设计师不会拒绝新工具，但是他所选择的工具必须是为设计服务。前些年，国内外不少建筑设计师认为电脑设计终将取代手绘，全新的视觉训练方式将取代传统的美术训练。但长期的设计实践经验告诉我们：手绘草图在表达设计构思、捕捉瞬间灵感时有着电脑无可比拟的优势。一名设计师审美能力的提高更是离不开长期的艺术积累，而艺术积累的最佳手段就是草图训练。事实上，近年来国内外不少设计院校纷纷加大了徒手画的课时；一些比较高端的设计机构也转而青睐手绘图纸，认为手绘更能直接反映设计师的设计理念和设计师的真实水平。手绘正在设计界刮起复兴之风！

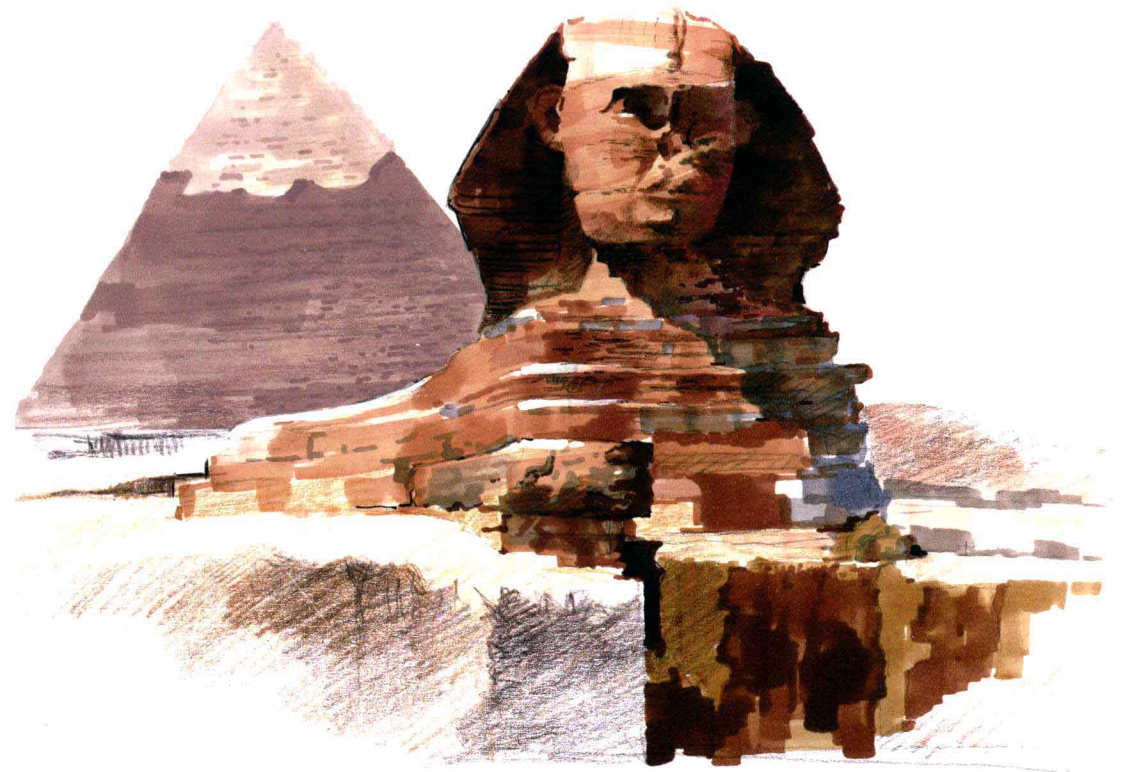
从业10余年，我从未放弃对手绘艺术的探索。表现风格也由单纯的效果图表现转变为随意的徒手风格，手绘的作用也由效果图表现还原到它最初的使命：设计构思的表达。《手绘效果图典藏》《观空间》《陈红卫手绘表现》等书的出版，得到了广大读者的支持和认可，在此深表谢意！我深知自己还存在很多不足，一直在学习、探索新的表现形式。本书就是我最新的探索成果，希望这本书能为手绘艺术的发展尽绵薄之力。

陈红卫于2013年1月

目录

C O N T E N T S

大美非景（前言）	余 工
自序	陈红卫
01 手绘图的表现分类	009
一、黑白稿表现	010
二、彩铅表现	012
三、马克笔表现	014
1. 油性马克笔	014
2. 水性马克笔	016
四、水彩表现	018
五、黑白稿加电脑处理	020
六、水粉喷笔表现	022
七、马克笔加色粉表现	023
02 马克笔表现技法解析	025
一、马克笔的特性	026
二、马克笔的笔法	027
1. 直线	027
2. 循环重叠笔法	028
3. 点的组合	029
4. 笔法练习	030
三、技法要领与画面效果的处理	030
1. 用笔	031
2. 虚实过渡	032
3. 黑色材质	033
4. 玻璃的表现	034
5. 光的表现	035
6. 修正液的使用	036
7. 特殊手法	037
8. 重复形体的处理	037
9. 油性笔与水性笔结合	038
03 室内空间表现与作品	041
一、室内空间表现要素	042
二、室内空间表现	044
起居室表现步骤	044
三、室内空间表现图的空间感处理	046
四、室内空间表现作品欣赏	048
04 景观建筑表现与作品	079
一、景观表现组成要素	080
1. 植物	080
2. 草坪	082
3. 水景	083
4. 地面铺装	084
5. 天空	085
6. 石头、人物和汽车	086
二、景观建筑表现	088
景观建筑表现步骤	088
三、景观建筑表现图的空间感处理	099
四、景观建筑表现作品欣赏	092
05 写生作品欣赏	107

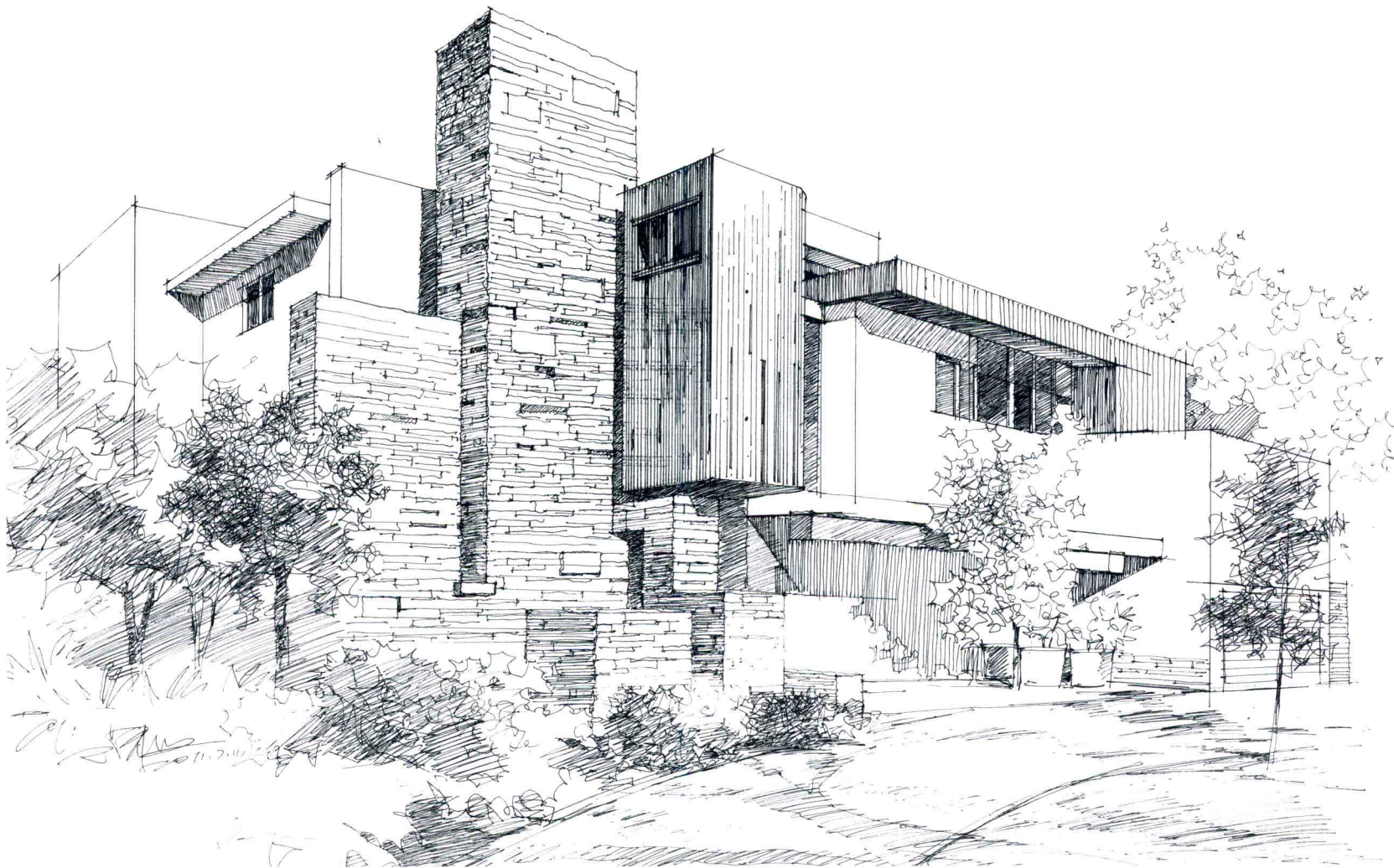
Chen David Hand Drawing Techniques

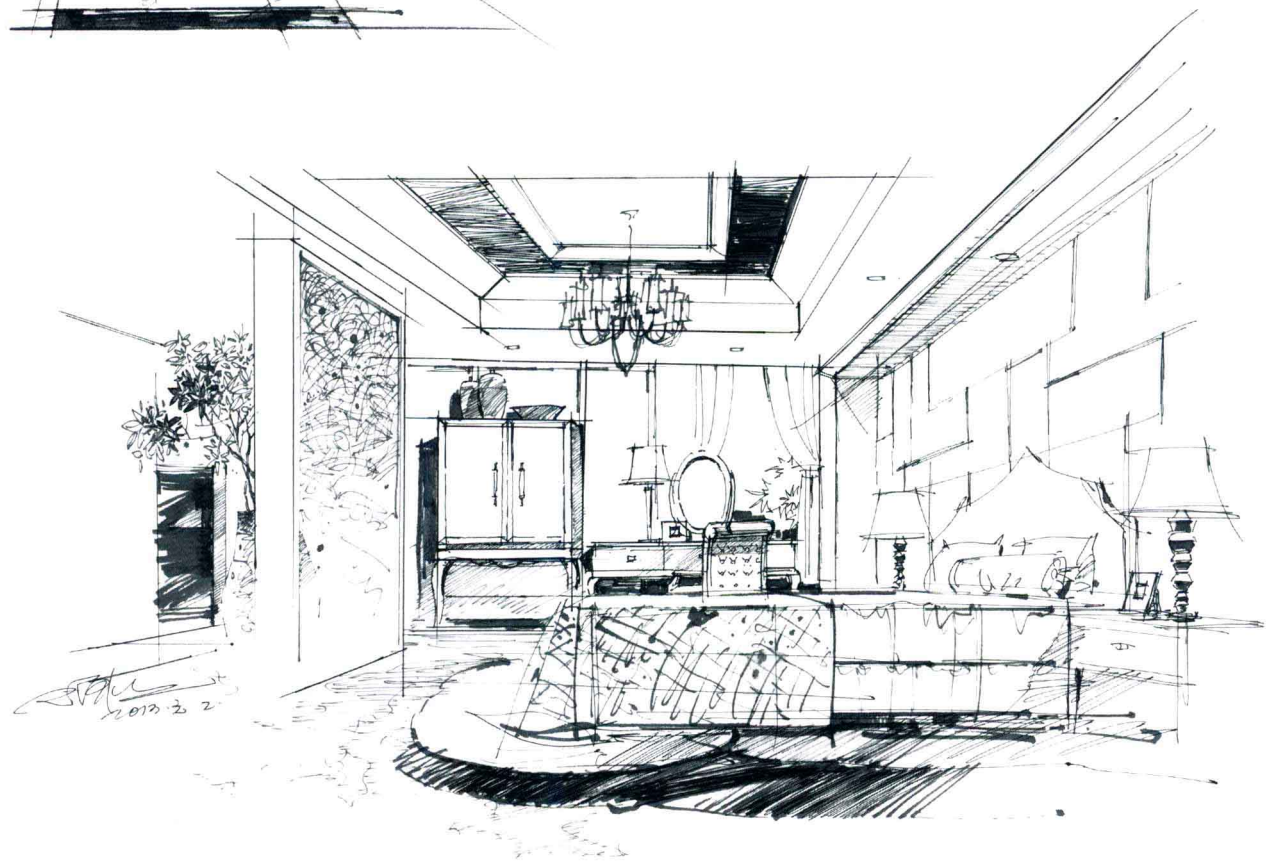
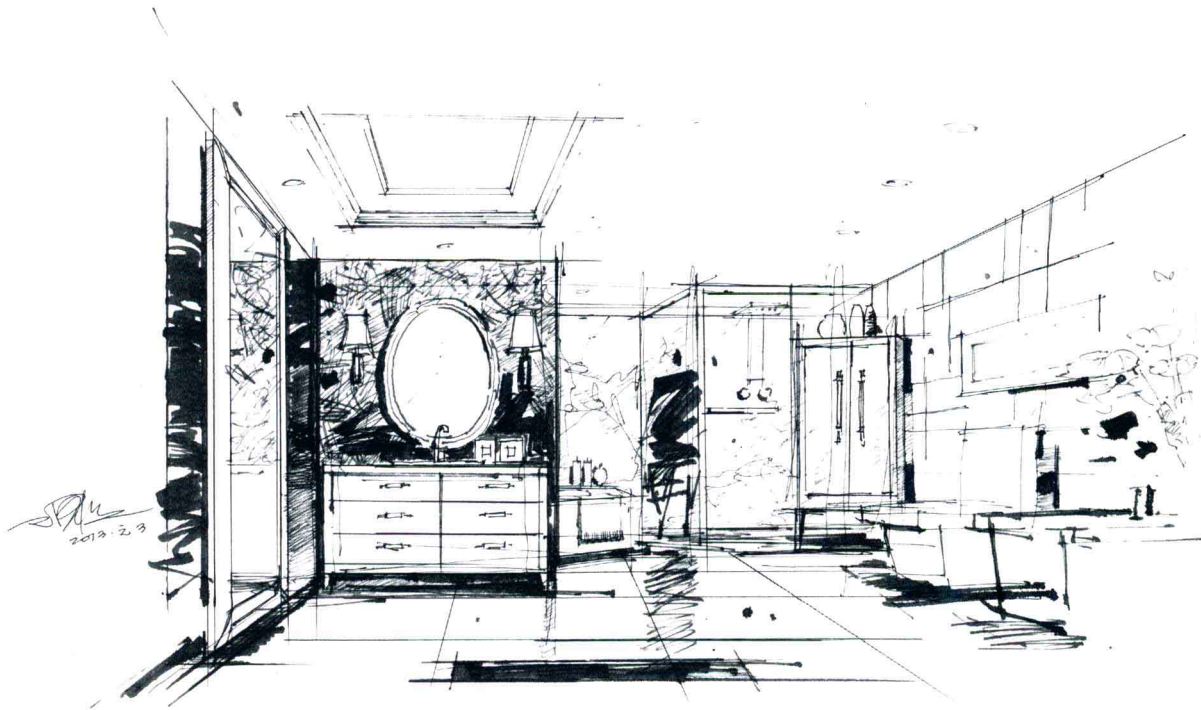
手绘图的表现分类

Classification of hands graphics expression

一、黑白稿表现

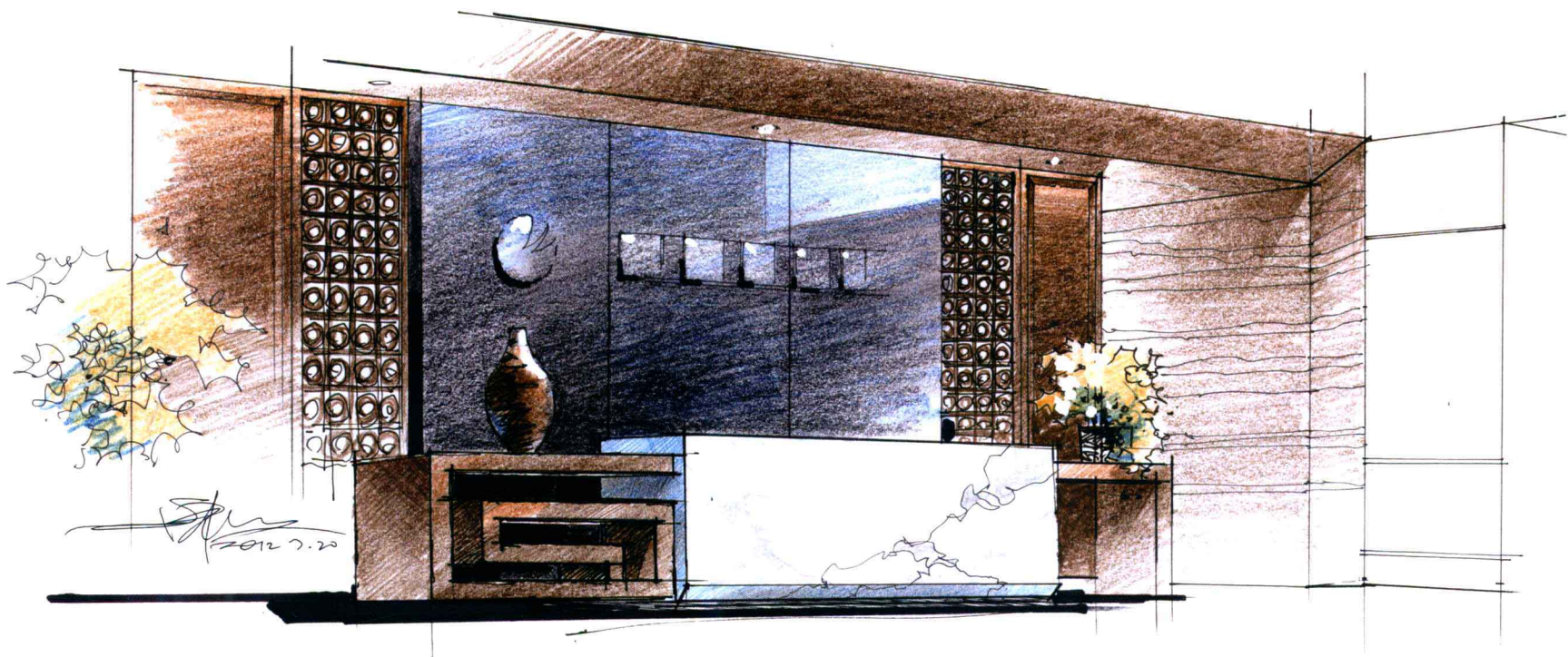
黑白稿表现首先要注意画面远近关系的虚实对比，没有虚实对比就没有空间感。视觉上远处的物体是虚的，所以远处的物体要少刻画、甚至不刻画它的明暗关系；而近处的物体相对要深入些。其次是画面的黑白灰关系，通过明暗对比，使表现对象立体感强烈，结构鲜明。最后还要注意画面中线条变化的对比，如空间结构线和硬性材质线要借助工具画，而丝织物、饰品等要徒手画。徒手草图就不这么严谨了，它是设计创意的快速表达。

二、彩铅表现

彩色铅笔是手绘表现中常用的工具。彩铅的优势在于画面细节处理上，如灯光色彩的过渡、材质的纹理表现等。但因其颗粒感较强，对于光滑质感的表现稍差，如玻璃、石材、亮面漆等。使用彩铅作画时要注意空间感的处理和材质的准确表达，避免画面太艳或太灰。由于彩铅色彩叠加次数多了画面会发腻，所以用色要准确、下笔要果断。尽量一遍达到画面所需要的大效果，然后再深入调整刻画细部。

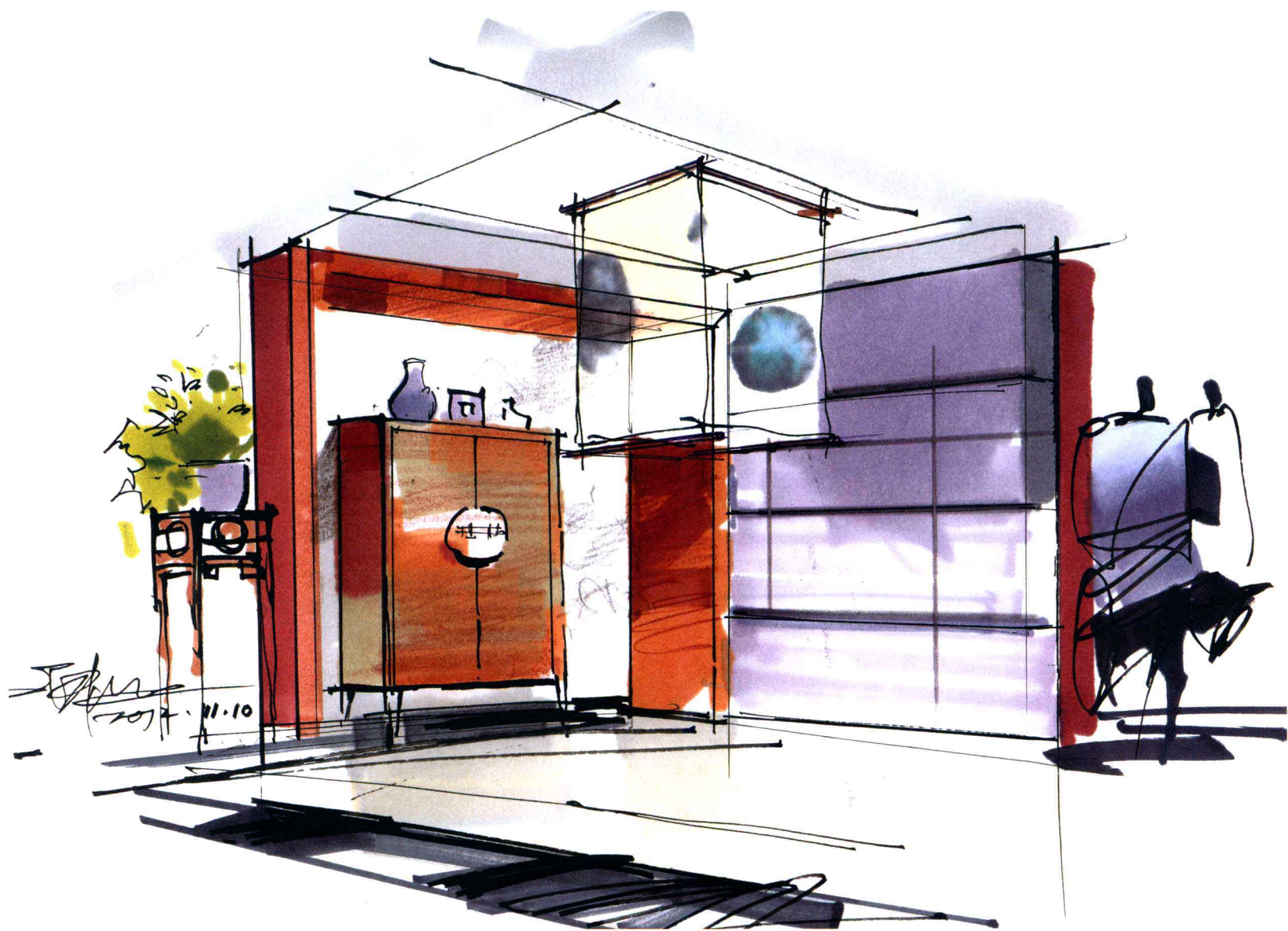

三、马克笔表现

1. 油性马克笔

油性马克笔也是手绘表现中常用的工具。它的色彩透明度很好，便于大场景的表现和光滑质感的刻画。但由于马克笔笔触单调且不利于修改，对细节以及材料的质感表现难以深入。如果配合彩色铅笔使用，取长补短，画面表现力将大大增强。

2. 水性马克笔

水性马克笔刻画细节比油性马克笔有优势，但使用起来较难把握。作画过程中水分蒸发后色彩会发生变化，笔触多次叠加颜色会变浊；在较薄的纸张上更难把握。水性马克笔表现技法和油性马克笔基本一致。

