

第1辑
chinese hand-painting

主编 夏克梁

中国

手
绘

CHINESE HAND-PAINTING

中国

手绘

第1辑

主编 夏克梁

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国手绘·第1辑/夏克梁主编. —南京:东南大学出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5641-1611-8

I. 中… II. 夏… III. 建筑艺术—绘画—作品集—中国—现代 IV. TU-881.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 032071 号

中国手绘·第1辑

出版发行 东南大学出版社
(南京四牌楼2号 邮编 210096)
出版人 江汉
经 销 江苏省新华书店
印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张 5
字 数 128千字
版 次 2009年4月第1版
印 次 2009年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-1611-8
印 数 1-4000册

定 价 39.00 元

凡因印装质量问题,请与读者服务部联系。电话:025-83792328

主 编:夏克梁

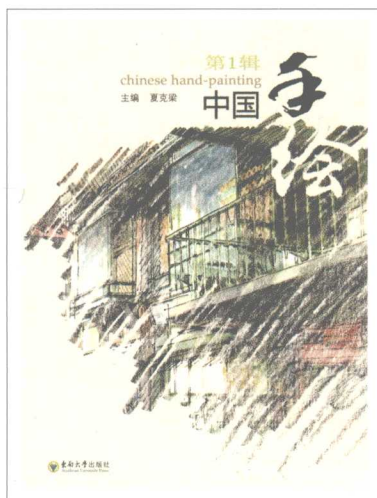
编委会委员(以姓氏笔画为序):

广 阔 刘 宇 何 山 辛冬根
沙 沛 陈红卫 陈新生 杨 健
赵国斌 夏克梁 满 登

特别策划:满 登

支持单位:中国美术学院艺术设计
职业技术学院环艺系

责任编辑:曹胜玫

目录

CONTENTS

名家 MINGJIA

- 阳光下的手绘——记著名手绘设计艺术家广阔先生
满登 003

课堂 KETANG

- 拓展设计表现——手绘与 PS 的完美融合
陈新生 马小娅 013
线之魅力——浅谈手绘效果图的线条表现
赵国斌 025

点评 DIANPING

- 建筑钢笔画的作用及意义
夏克梁 037

手稿 SHOUGAO

- 东方花城样板房的设计过程与手稿
辛东根 045
设计思维与手绘表达——沈阳金地房产样板间的设计实践
何山 053

行走 XINGZOU

- 印象尼泊尔
夏克梁 057

观点 GUANDIAN

- 草图的力量
刘宇 069
在艺术设计教学实践中论手绘景观表现的意义
刘晓东 074

- 编委会委员简介 077

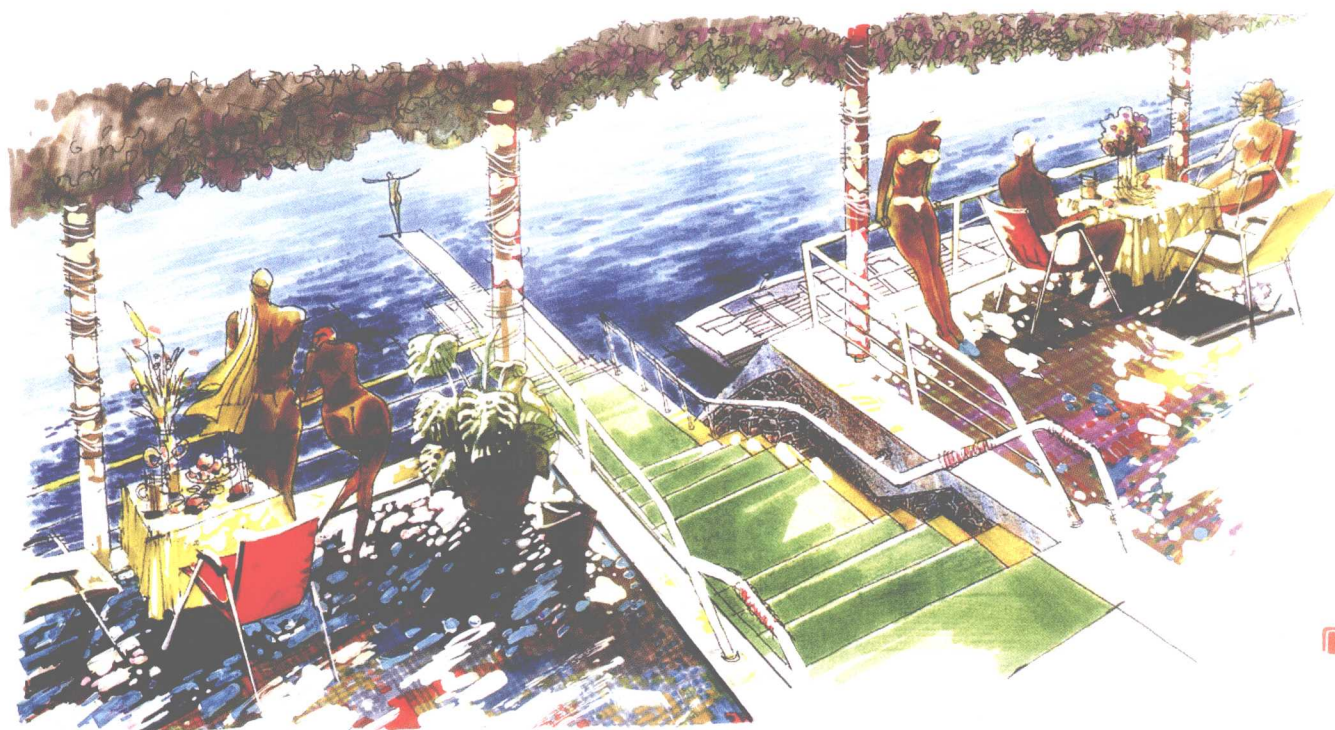
阳光下的手绘

记著名手绘设计艺术家广阔先生

——满 登

在广阔设计工作室，发现他的马克笔工具什么牌子的都有，不经意地零零散散地搁在案台上。他的马克笔手绘作品看上去似乎没有什么“章法”，也没有什么固定的“格式”。在 30 多年的手绘设计实践中，广阔对“光”情有独钟。他对建筑与光的关系有着自己的观点和主张。他认为“光”不仅是手绘设计表现的灵魂，还赋予了物体鲜活的生命。同时，他一直致力于在作品

中表现光与建筑的交融，甚至营造一种诗境的氛围。而最能打动我们视觉的是利用鲜活的对比色表现园林景观，创作整体的、大面积的对比和富有动感的光影变化。尤其擅长近景投影的刻画，以白计黑、以黑计白，凸显“光”的魅力。在许多人表现马克笔的光和影举棋不定或没有感觉时，广阔却将“光”和“影”运用得如此神奇，那种明与暗、光与影、光与水、光与材质的渗透关

云南思茅佛莲山自然保护区森林公园水库游泳场景观建筑方案绘画工具：毡头笔，马克笔

系在“黑暗”的投影中闪耀宝石般的光芒……在他创作的“云南思茅佛莲山自然保护区森林公园水库游泳场”景观建筑方案中,在阳光、白云及蓝色湖面组成的游泳场画面里,你甚至可以闻到扑面而来的、清新的风!在手绘表现的“云南思茅亚热带森林公园水上别墅”的主题设计中,树木、栈道,包括那些鲜活的人物,刻画独特,那种“明亮”、那种“明快”、那种“明媚”、那种“时尚”、那种画面“留白”的想象空间,有些画面甚至被“阳光”照耀得睁不开眼睛,看上去好像被太阳“吻过”,整幅画面都充满了灿烂的阳光。

幻想的童年

20世纪50年代,广阔出生在辽宁沈阳一个美术世家。父亲是延安“鲁艺”迁址到东北的第一届、第一个毕业生。在入学第三年,广阔的父亲由于成绩出众,被当时东北新华书店总经理赏识,应邀参加筹建新中国成立后设立的第一家出版社——辽宁人民出版社。然而,天有不测风云。1957年广阔的父亲被打成“右派”。为了幼小儿子的安全,要去工作的母亲无奈将广阔整日“反锁”在家里,毕竟,她要撑起这个家。要知道,那一年……广阔也只有4岁……

20世纪60年代初,那是一个物质和文化极度匮乏的年代,唯一能够听到外界声音的,是家里一台老式的电子管收音机。在床下,挤满了父亲留下来的几大箱子的美术书籍、纸、笔和成捆的前苏联画报。甚至还有许多前苏联著名画家画的篇幅很大的钢笔淡彩——《寓言故事儿童画报》,一台德国产的照相机和一个苏

广阔

北京京港广阔装饰设计有限公司董事长,深圳室内设计师协会理事。

长期从事主题公园大型艺术景观、景点及景观建筑设计。

20世纪80年代末赴深圳特区华侨城,参与中国首个主题公园“锦绣中华”大型艺术景观的设计与施工。后又参与深圳“民俗村”、“世界之窗”、山东招远“黄金乐园”等主题公园的景观、景点及景观建筑的设计。

热爱绘画,坚持以手绘的方式表达设计观点。

式望远镜,这些都成为他儿时的玩具。也许,因“祸”得“福”,小小4岁孩童,懵懵懂懂,被“关”在家里,整日“翻阅”苏联画报成为他童年时期最快乐的事情。接下来的日子,广阔翻箱倒柜,在箱子里又发现了父亲画的铅笔速写、素描和小幅油画……不知什么时候,他开始“涂鸦”:画他自己虚幻的故事,常常望着天花板发呆、翱翔在他想象的世界里,仿佛一切都是自娱自乐、自由自在。幻想与绘画伴随了广阔整个童年……

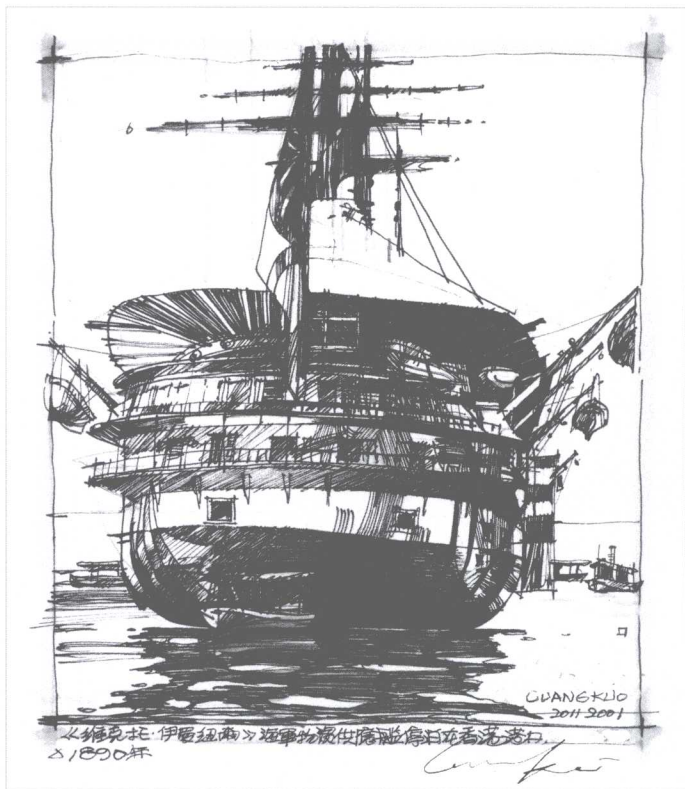
下乡“插队”锻炼

1974年广阔高中毕业,正逢知识青年到农村去、上山下乡的高潮,广阔也被“席卷”其中……

对于一个从来也没有离开过大城市的19岁的青年人,来到农村的广阔天地,顿时犹如一匹野马脱了缰绳。那一望无际的油绿油绿的庄稼,泥土制成的房子,古铜色肌肤的农民,像《教父》中描写的西西里岛上长着鹿一样纯朴温顺眼睛的村姑,随处可见的猪、马、牛、羊,无不唤醒他搁置已久的绘画冲动。4年的插队生活,塑造了他坚韧不拔的性格、乐观的人生态度,及扎实的贴近生活的写实绘画基础,而这4年也是他速写和画肖像大丰收的4年。

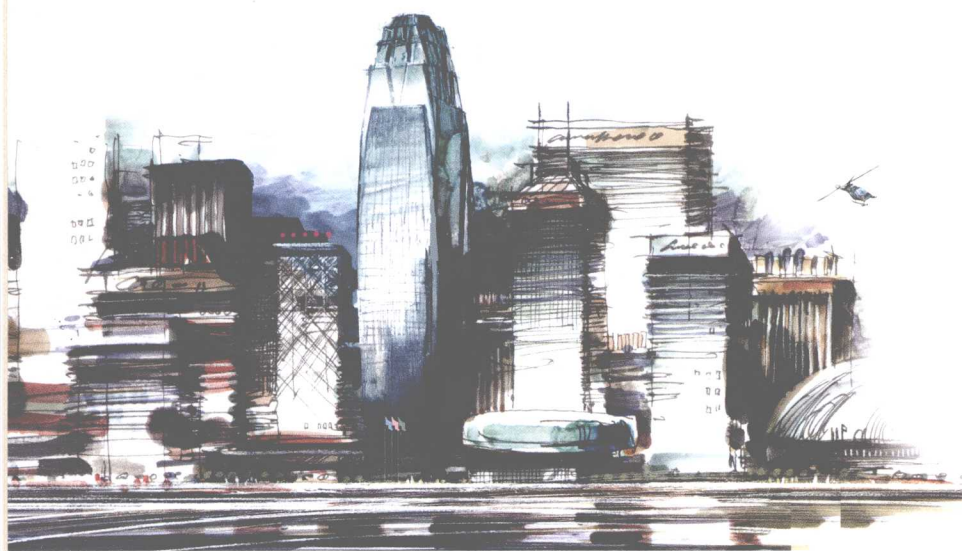
云南思茅佛莲山森林公园水库游泳场水上活动别墅方案
绘画工具:毡头笔,油性马克笔

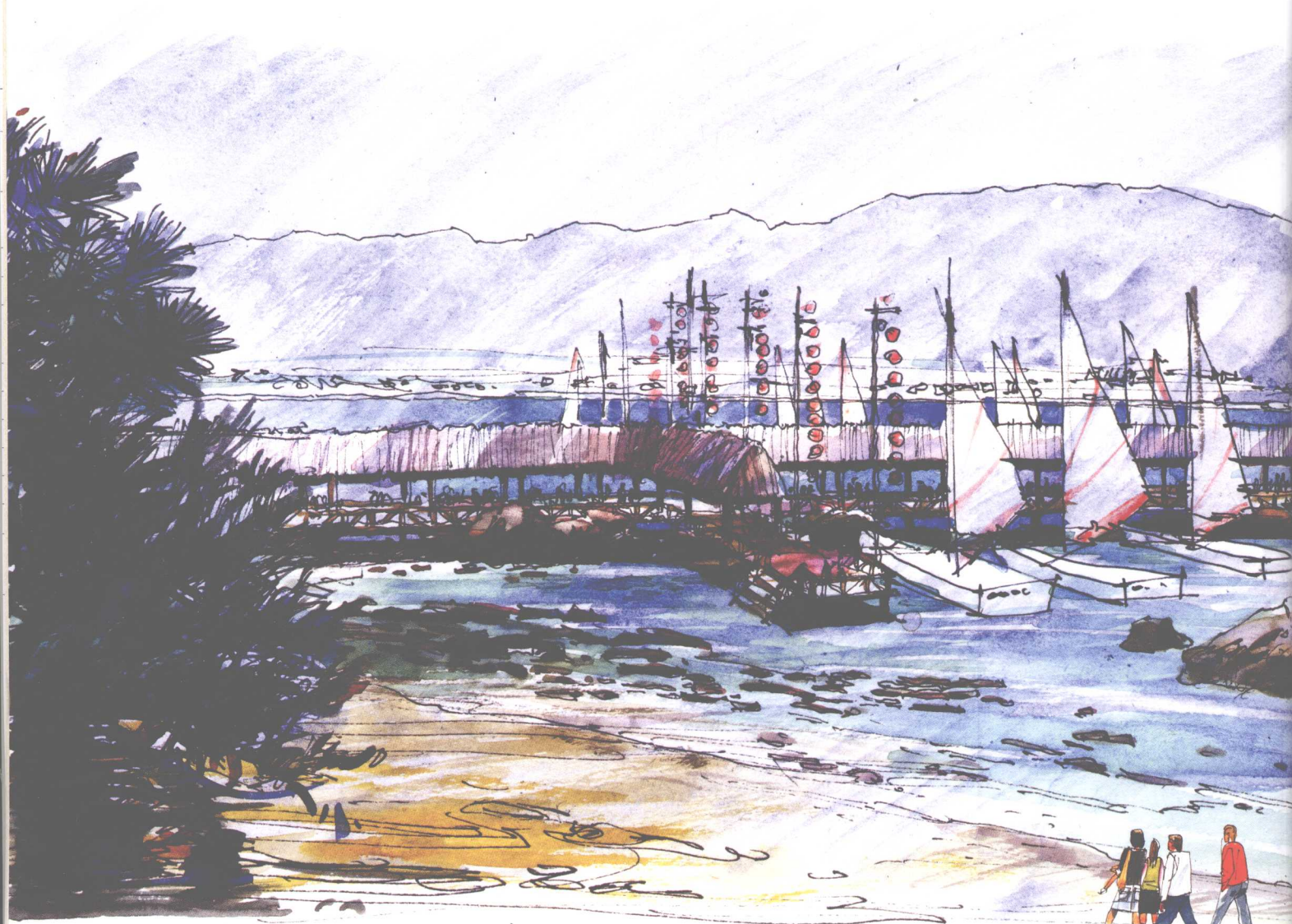
船
绘画工具:钢笔,黑墨水

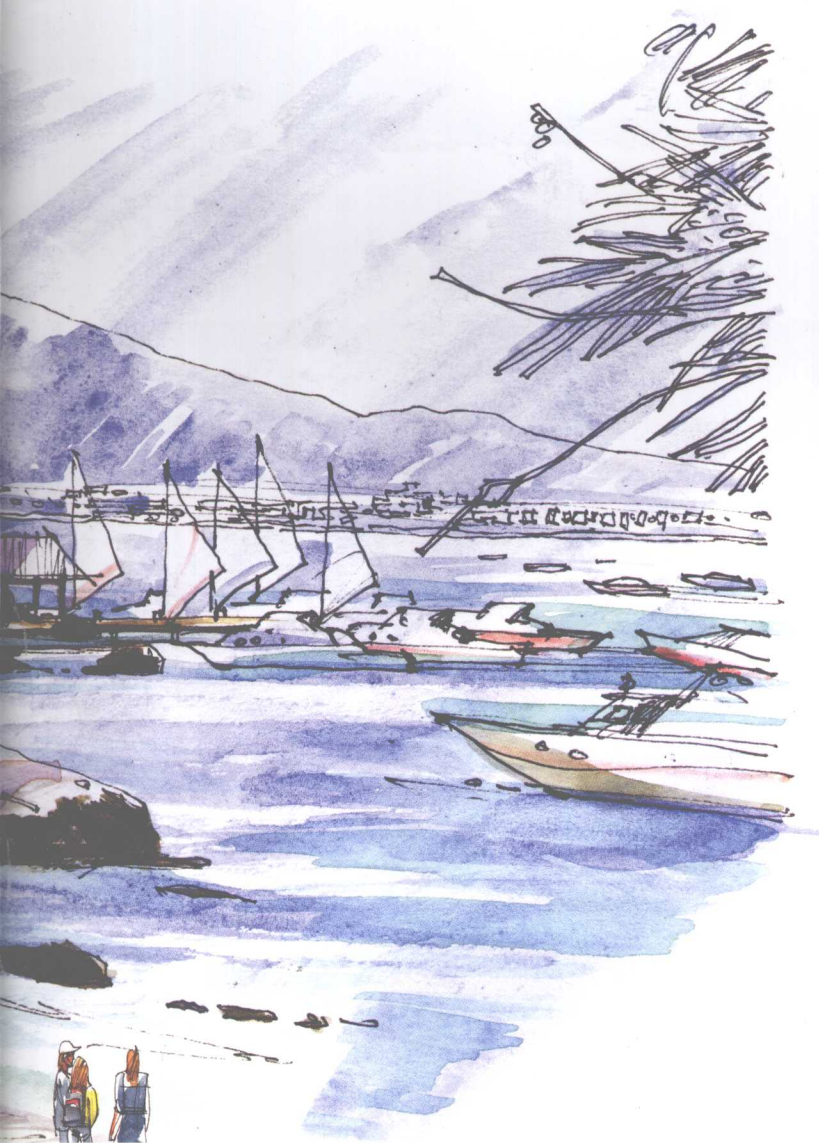
云南思茅佛莲山森林公园养生园建筑方案草图
绘画工具:毡头笔,马克笔

深圳某会展中心大厦建筑投标方案
绘画工具：尼龙尖笔，马克笔

深圳共青团训练基地码头设计方案
绘画工具：尼龙尖笔，透明水彩

右一：深圳某地产景观环境
右二：深圳某地产景观环境局部
右三：深圳某地产景观环境局部
右四：深圳某地产景观环境局部

山东招远黄金乐园主题公园意大利金矿镇街景方案
绘画工具：毡头笔，透明水彩

Amber

人物素材
绘画工具：毡头笔，透明水彩

广东某社区景观设计
绘画工具：毡头笔，马克笔

某大学城校园休闲区景观设计方案
绘画工具：毡头笔，马克笔

事业的“起航”

1979年辽宁人民出版社开始恢复，广阔父亲也被平反，并恢复了工作。恢复后的出版社，百业待兴，急需美术编辑。广阔凭着得天独厚的条件及扎实的绘画功力直接被分配到辽宁人民出版社外文编译室，从事书籍插图、封面设计及《外国小说报》的美术编辑工作。当时，《外国小说报》是辽宁省委宣传部特批的“文革”结束后第一本译文短篇小说月刊。广阔以特有的职业敏感度，选择当时国内卓越有成就的艺术家为《外国小说报》画插图，其中有上海油画雕塑院的画家俞晓夫，辽宁画院的沈加尉，中央美术学院的孙景波、广军等。这份刊物非常热销，购买量最大的是美院的学生，刊物中隽永的插图影响了当时一大批热爱绘画的年轻人……

在辽宁人民出版社外文编译室工作的那段日子里，广阔有机会阅读大量外文原版书籍插图，也有机会与众多艺术家频繁接触、交流。在拓宽视野的同时，广阔逐渐形成了自己独特的表现风格。因工作出色，他被调入辽宁美术出版社连环画编辑室，并创作出一批有质有量的连环画作品，其中一本表现二战题材的连环画《鹰从天降》印数高达3800多万册，在中国出版界颇有影响。广阔等四位连环画家所创作的介绍二战著名战役的连环画——《战史画库》丛书还曾获得文化部“优秀创作奖”……

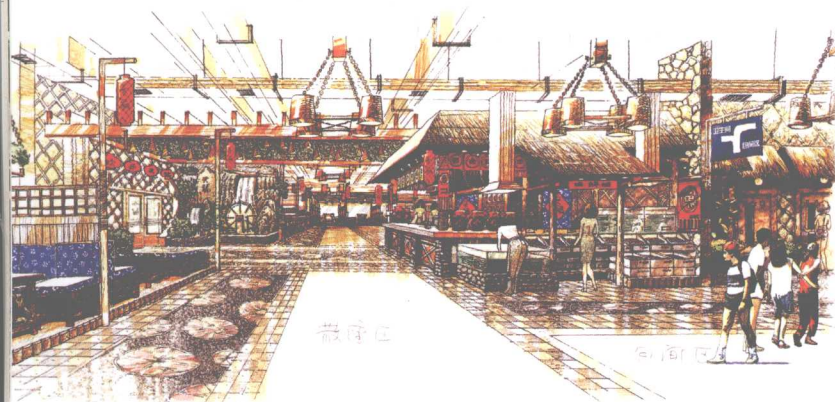
大量的绘画创作实践，将广阔原本坚实的写实功底提升到了一个新的专业化的水准。如果说广阔孩童时期是在“翻阅”前苏联画报和小说插图中长大的，那么，在出版社6年频繁接触优秀小说插图、连环画和大量的创作实践，为后来的“深圳岁月”的主题公园设计打下了雄厚的基础。

深圳香格里拉酒吧室内设计方案
绘画工具：水彩

某地产公司宣传册插图——社区酒吧街
绘画工具：透明水彩

某四川风味火锅店室内设计方案
绘画工具：毡头笔，马克笔

深圳岁月

1989年一个偶然的机会,广阔从沈阳来到中国改革开放的最前沿——深圳,参与中国第一个主题公园:深圳特区华侨城“锦绣中华”微缩景区的部分设计与施工,后又从事“民俗村”、“世界之窗”等增改项目的设计与施工,弃画从“设”,以设计为业,从此开始了主题公园、景观景点设计创作。多元的艺术修养,娴熟鲜活的手绘表现技巧,雄奇劲健的艺术风格,使广阔在深圳这个“设计之都”中如鱼得水,创作了一系列脍炙人口的大型主题公园作品,并得到业界和业主一致好评。最重要的是,在深圳这个日新月异,飞速发展的经济特区中,广阔十几年如一日始终坚持“每日动笔,独立思考”,涉及领域之宽,作品之丰,令人惊讶;除了主题公园之外,还有建筑、景观、室内、雕塑、壁画、平面设计、报刊插图等。

在访谈中我曾问广阔:“世界上哪位艺术家对你影响最大?”他毫不犹豫地回答:“我的叔叔广军(中央美术学院教授,博士生导师,版画系主任,中国美术家协会版画艺委会主任)。”谈起他叔叔,他沉思说:“我是看着我叔叔的画长大的……小的时候,叔叔总是给我讲与绘画有关的趣人趣事,却从来不跟我讲技法方面的东西;关于绘画,叔叔常常告诫我,一定要想得更多,画得少。当时不是很理解,现在回忆起来,获益

社区狂欢节

匪浅。他期望我能成为一个有思想、有独立思考能力的艺术家,而不是只会画画的手艺人。”

我曾仔细、系统地研究过广阔这个时期的主题公园的手绘作品,特别是中国金都山东招远“黄金乐园”主题公园的创作。在广阔看来,这是他近几年比较满意的一批作品。看他的作品,让人产生看好莱坞大片一般视觉的震撼。广阔的手绘设计语言,像欧美歌坛上的“美声”唱法,看上去十分洋气、时尚和阳光……

深圳欢乐谷 CCPIZZR 比萨饼店外观设计

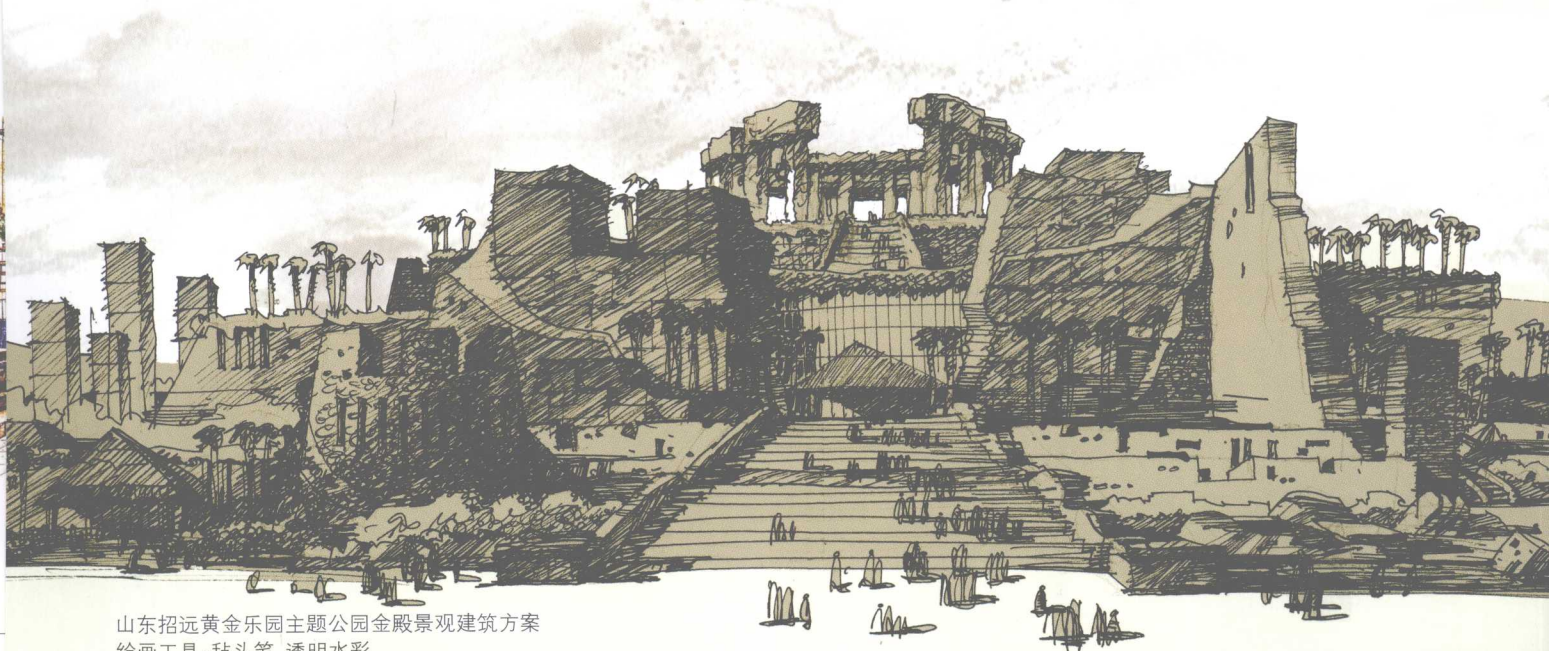
绘画工具:尼龙尖笔,透明水彩

何谓广阔“美声”唱法的马克笔表达方式？

“美声”唱法又称“柔声”唱法，它要求歌者用半分力量来演唱，当高音时，不用强烈的气息来冲击，而用非常自然、柔美的方法，从深下腹（丹田）的位置发出气息，经过一条顺畅的通道使声音从头的上部自由地发送出来（即所谓“头声”）。

我在2008年杭州中国手绘高峰论坛上演讲手绘艺术风格对比时，将广阔的手绘比喻成“美声”唱法，并非凭空想象。广阔的手绘，以大面积的“留白”和局部投影的点缀产生强烈的阳光感，从手法上甚至体现了武学中“四两拨千斤”的传统，较好地处理了画面的空间节奏和色彩节奏。他热爱“美声”唱法，但不排斥“民俗”唱法。他推崇时尚，又接纳传统。他善于创新，但不放弃“怀旧”。他擅长表现“光”和“影”，并将“光”和“影”，“光”和“水”的关系研究得透、理解得深。他的手绘语言亮丽、高调，仿佛是小提琴纯粹的旋律，高雅而动听；那种久违的明快、时尚和洋气，又像钢琴协奏曲，优美至极，仿佛是一场大型交响乐，视觉冲击力发挥到极致。他的手绘语言艺术仿佛重金属的碰撞，穿透力特别强。他用油性马克笔画的西部酒廊室内设计语言，像一部域外的打击乐，发出一阵阵震耳欲聋的击鼓声，令人震撼。他画的“围城七天”主题雕塑，俨然传承了他叔叔——广军版画的艺术风格，黑白版般的、表现力极强的主体雕塑墙和前面的现代游客的时尚衣着打扮形成了强烈的反差。而“香格里拉”西餐厅

大红大蓝的桌布，那种最原始、最纯粹的色彩，让人忍不住要走进进去触摸一下那飘逸的桌布。给人印象最深的是“庄胜”推拿中心和云南思茅“荷香园”水上餐厅的设计表现，两个作品运用中国传统的水墨画技法，中锋落笔饱满而干净；其画法——用中西方两种艺术手法相互“碰撞”，令人不可思议。当然，最富有时尚和时代感的当数广阔的人物插图与速写：时而形体夸张而严谨，时而用活泼而富有版画感的现代装饰色彩，透明、轻盈、时尚且阳光。强烈的对比色，或浓妆淡抹，或冷暖对比，或着色留白，或五彩缤纷等，彰显了广阔手绘艺术设计领域名副其实的“广阔”之路和多元化的表现魅力，这是“广式”语言的风格，也是他手绘表现艺术最有价值的地方。如果说“美声”唱法特点是用“声”来控制唱歌的韵律，那么广阔的马克笔语言则是用“情”来渲染营造画面的。这种“情”透着明亮、明快、明媚、时尚、轻盈和阳光。明亮，象征进取向上，向往大美的境界；明快，则是光的节奏，象征向往最好的时光；明媚，俨然是情绪的高潮迭起，象征向往最爽朗的时刻；时尚，当然是时代的潮流发展方向，寓意向往最“酷毙”的标志；轻盈，则是心态回归自然的必然；而“阳光”，健康的意识则是广阔手绘心中不落的太阳……他的手绘艺术语言充满了阳光，自然，开得像“向日葵”那样灿烂，这是大自然馈赠广阔手绘艺术最令人回味的核心表现元素……

山东招远黄金乐园主题公园金殿景观建筑方案
绘画工具：毡头笔，透明水彩

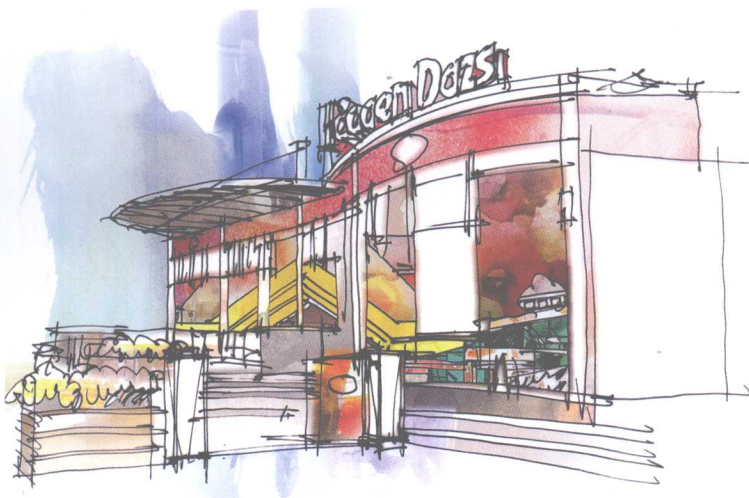
拓展设计表现

手绘与 PS 的完美融合

——陈新生 马小娅

在设计过程中,快速表现对于设计师是异常重要的,也是很实用的。它往往是研究、推敲设计方案和表达自己设计构想的重要语言,也是展示和交流设计方案的主要手段。尤其在激烈竞争的今天,快速设计表现技法是每一位优秀的设计师必须具备的基本技能。快速的徒手表达与表现能迅速捕捉自己的意念与想法,也可以将资料快捷地临摹下来,它比模型制作更快,比工程图更为直观和便捷。因此在设计类院校中快速表现技法是一门非常重要的必修基础课,是培养学生观察能力、训练学生表现能力不可缺少的重要手段。从徒手能力的培养入手,打下坚实的基础,为审美能力、设计能力、表现能力建立丰厚的底蕴。

随着时代的发展,科学技术的进步,计算机延伸了人的脑和手的功能。计算机普遍运用于各类设计行业之中,给设计行业带来了一场历史性的革命。各种绘图软件为我们提供了新的描绘设计表现图的方法,丰富了表现技法,充分展现出计算机绘图的优越性,进一步推动和加快了设计专业的发展。表现图的绘制出现多样化、专门化的趋势,设计师可以利用计算机制作出模拟真实场景质感和光影效果的表现图,甚至可以制作出给人以身临其境感受的三维动画来体验空间效果。然而,设计的过程是创造性思维的过程,这种

艺术思维能力和创作的灵感是任何先进的机器所不具备的,也不可能被某种现代技术所替代。因此在很长时间内甚至永远,计算机不可能完全代替手工研究设计,尤其不能代替学习过程中通过作业训练而培养的思维能力和表达能力。对学生而言,更需要这样的训练。

毫无疑问,手绘表现能力的增强有利于挖掘计算机绘图的潜在能力,表现手段也更为灵活多样,而计算机辅助设计在观念上改变了以往的表现概念,传统的手工绘制表现和现代的计算机绘图各有千秋,手绘和电脑如何优势互补、艺术与科学如何完美地结合以产生新的表现形式成为我们要思考的问题。

一、实例说明

Photoshop CS 图像软件的普及不仅为我们的设计工作带来了许多益处,同时也为我们作手绘建筑设计表现图的工作注入了新鲜的血液。今天,我们在利用现实中的钢笔、水彩颜料、马克笔等各种绘画工具绘制出建筑设计表现图之外,还可以利用 Photoshop CS 快速作出手绘建筑设计表现图的效果。近年来手绘建筑设计表现图越来越受到客户的欢迎和重视,高质量的手绘建筑设计表现图更能吸引客户的眼球,提高方案的竞争力,因此快速绘制出高质量手绘建筑设计表现图在竞争中就显得尤为重要。下面,本例将详细讲解怎样用 Photoshop CS 图像软件快速作出手绘建筑设计表现图的效果。这样作出的建筑表现图不但所用的时间更短,而且表现出的效果更好。如右图所示。

二、实例要点

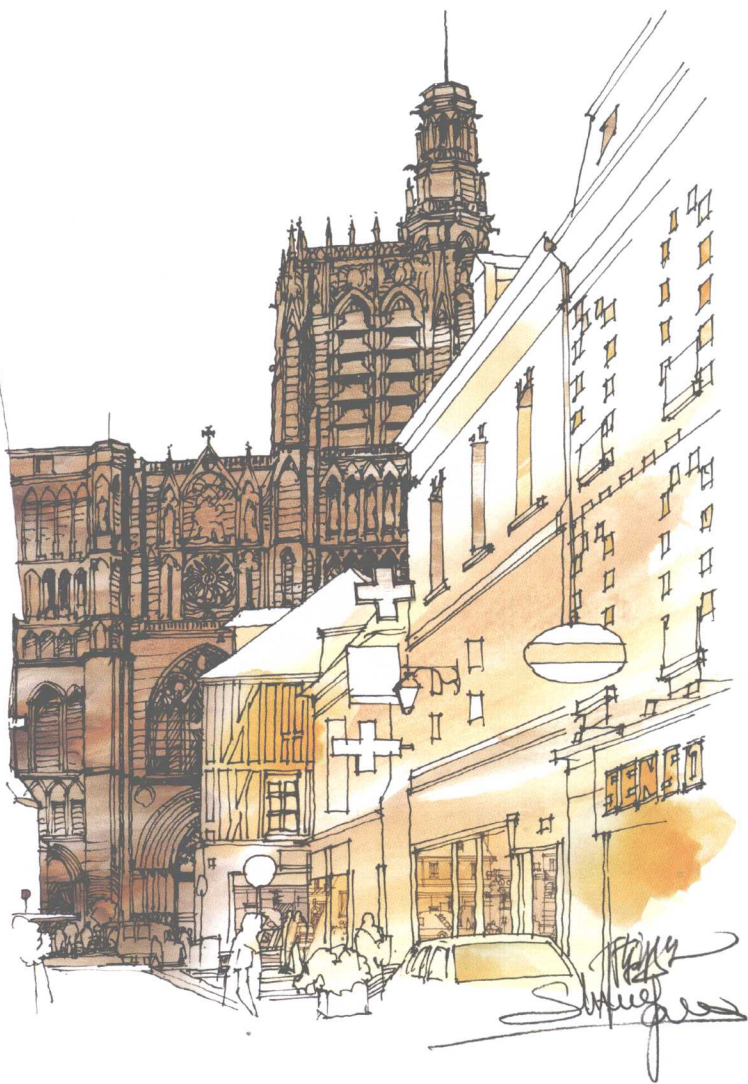
1. 色彩范围工具的应用
2. 色彩平衡工具的应用
3. 减淡工具与加深工具的应用
4. 色相 / 饱和度工具的应用
5. 魔棒工具的应用

三、作图准备

1. 本例是为建筑线稿图上色。绘制建筑线稿图可以先用现实中的铅笔绘制出轮廓与透视关系,然后在此基础上,用现实中的钢笔勾画出线条,逐步绘制出建筑物的各细部造型,最后扫描到计算机中用 Photoshop CS 加工。当然也可以选择 Photoshop CS 中工具箱里的画笔工具、铅笔工具或钢笔工具在电脑上直接绘制出线稿。本例使用的建筑线稿是用现实中的钢笔绘制出来后,扫描到计算机中加工而成的。

要特别提示的是在用现实中的钢笔绘制建筑线稿时,线条要流畅,尽量闭合,不要

断开,线条要坚实有力,细部的刻画和线脚的转折要做到精细准确。这样才能在以后的计算机上色作图中更方便地选中区域上色。当然也可以扫描到计算机中,用 Photoshop CS 加

工线条,比如说可以用工具箱里的画笔工具或铅笔工具将断开的线条连接起来或用描边工具加粗线条。

2. 为建筑线稿图上色所需要的素材可以用现实中的水彩颜料、马克笔等各种绘画工具绘制出来,然后扫描到计算机中,再用 Photoshop CS 调整出自己想要的颜色和效果。也可以上网下载所需的素材。本例所用的素材是用现实中的水彩绘制出来后,扫描到计算机中,再用 Photoshop CS 调整出来的。