

夏克梁 今日手绘
Sketches Plan Today

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

TU204/333

:3

2008

夏克梁 Sketches
Plan
Today
今日手绘

Sketches Plan Today

夏克梁
今日手绘

图书在版编目 (CIP) 数据

今日手绘·夏克梁 / 夏克梁著. —天津: 天津大学出版社, 2008.1
ISBN 978-7-5618-2567-9

I. 今… II. 夏… 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 (2007) 第181274号

出版发行: 天津大学出版社

出版人: 杨欢

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

电话: 发行部 022-27403647

编辑部 022-27402742

邮编: 300072

印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×225mm

印张: 6

字数: 137千字

版次: 2008年1月第1版

印次: 2008年1月第1次

定价: 240.00元 (共5册)

凡购本书如有印装质量问题, 请与本社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

Sketches Plan Today

今日手绘

个人简历

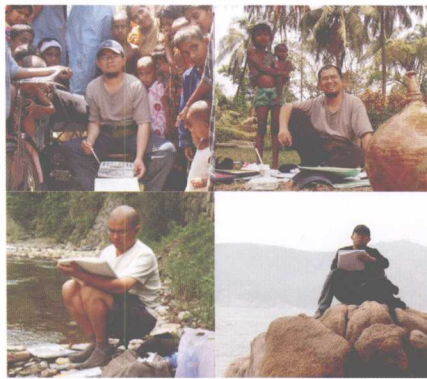
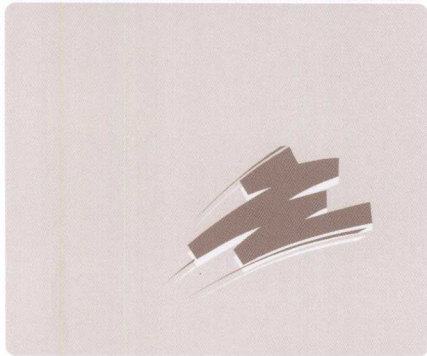

夏克梁

现就职于中国美术学院艺术设计职业技术学院，夏克梁艺术工作室主持人。

中国美术家协会会员，中国工业设计协会会员，中国建筑师学会室内设计师分会会员，浙江省美术家协会会员、浙江省水彩画家协会会员。

曾出版《印象建筑——夏克梁建筑写生创作》、《建筑画——麦克笔表现》、《钢笔建筑画写生与创作》、《夏克梁室内外设计作品集》、《环境艺术表现》、《水粉静物》等书籍；室内设计、建筑画、水彩画等16次获得省级以上奖项；曾赴德国、厄瓜多尔、中国香港等地举办画展。

中国手绘领跑人

在首届“总统家杯”建筑草图艺术设计大赛中，我有幸结识了一等奖的获得者夏克梁先生。我曾研究过中国手绘的历史，也观摩过国内外不少优秀手绘大师作品。第一次见到夏克梁的手绘原作，要比想象中的更棒。他不仅精通手绘艺术的特性，深入手绘更深层次的艺术境界，而且难能可贵的是在通往手绘艺术王国的桂冠上，他对手绘的白描、速写、彩铅、钢笔与马克笔、水粉、水彩以及混合工具的实验性画法都在努力地探索着，取得了令人仰慕的成就。当然，也许是出于他对教学的考虑，夏克梁一直将手绘当成自己毕生的研究专业。因此我把他当成中国手绘艺术探索的领跑人一点也不为过……

与其说将学问做杂，什么都懂，什么都不精，还不如做某一领域的专家。夏克梁不仅是这样想的，还努力勤奋地画着，他可以说是中国手绘界最勤奋的专家级画家。在他的很多作品中，我们发现他在有意识地探索：能不能突破手绘艺术领域里的老框框？能不能寻找到手绘艺术的新概念和新创意？我们从他最近获奖的作品中找到了答案……

如果对夏克梁在马克笔的手绘探索领域里一直是我国手绘的领跑人存有质疑，那么，就去看看他对马克笔这种新画技倾注了多少汗水！内行人都知道用马克笔绘画必须胸有成竹，每一笔落下去是不能后悔的，所谓“落纸留痕”、“悔笔无望”就是对此的绝妙写照。而且马克笔的颜色特别艳丽也是其一大特点。夏克梁能把马克笔控制得像中国水墨画那样富有纯静的意境，确是中国绘画界难得的，至少目前在国内我还未发现有以这样手法来诠释马克笔的“国际语言”。用马克笔这种时尚的西洋的“舶来品”来演绎民族的水墨画创作是夏克梁对中国手绘艺术的一种探索和贡献。

他的写生作品居然将马克笔当成毛笔那样使唤得得心应手，可见其功力非一日之寒。众所周知，马克笔的运笔特点是比较硬的，用它创作出色调和的田园风光没有十年磨一剑的功底是不可想象的。没有想到的是除了夏克梁在马克笔手绘史上竖立了国内第一品牌外，他还在彩铅和水彩的混合实验上也走出了一条路。他的彩铅手绘效果据我观察是靠彩铅笔头的挫、逆、顿、扬等技法多次渲染完成的，可见他的心态是极为细腻的，其心境也达到了一个前所未有的高度。当然，夏克梁的手绘艺术技巧是多方面的，他最大的特点是一流的设计语言的概括能力和空间的整合素养。他笔下的写生作品构图很多都是源于生活又高于生活的。比如对构图的处理、对色调的控制、对绘画工具混合形式的悟性、对运笔的走向和收放、对冷暖色块界面的过渡，特别是补色的运用，都恰到好处地点拨了画面中的美。

看得出来夏克梁是沉在手绘艺术海洋的最底层，不断地进行着探索，不断地否定自己，不断地完善自己。

真诚祝愿夏克梁在巩固今天成就的基础上，再创造更多的奇迹……

中国建筑学会室内设计分会特约资深评论员 满登

2007年5月

手绘表现图的创作技法和实践

夏克梁

设计表现图是设计师在创造过程中，将抽象思维转变为外化的具象图形的一种表现形式，也是培养艺术设计类学生形象思维、设计分析及方案评价的有效方法和途径。

在设计表现图绘制过程中，一方面，设计师通过手中的笔，来表现和传达自己的设计思想和审美理想；另一方面，他人可通过图形来解读设计师的设计意图并从中获得美感。

设计表现图中的手绘表现图具有诸多的优越性。如设计过程表达清晰、绘制便捷、交流方便、易于永久保存等，已得到大家的普遍认可。

笔者自1991年以来，因设计和教学工作的需要，一直从事手绘表现图的创作运用和研究探索，现将从业十多年的感受与体会整理成文，以供大家借鉴与参考。

一、手绘表现图的作用

建筑设计、室内设计是根据对象的使用功能进行构想、规划，并按照建筑美学原理，运用物质技术手段得以实施的推进过程。它可以分为三部分：计划构思；表现传达；实施应用。

设计师在构思过程中，欲将大脑中抽象的思维通过某种方式延伸到外部进行形象化展示，使自己能够非常直观地去发现问题和分析问题，进而解决问题，同时把设计构思传达给他人。在这一过程中，设计表现图（建筑画）则是最为便捷、最为直观的一种表现形式。

设计表现图作为表达和叙述设计意图的方式，无论是设计初始的构思阶段，还是中途的调整深入阶段，或者是最终方案结果的表述阶段，它作为最直接的“视觉语言”，是设计过程中不可缺的、有机的组成部分，具有重要的实用意义。

设计表现图分电脑表现图和手绘表现图。在电脑表现普及之前，手绘表现图是设计的主要表现手法。在室内设计行业还不规范的上世纪80年代末、90年代初期，绘制室内表现图是设计师必须具备的能力，同时也可称为室内设计的代名词，可见设计表现图在室内设计等相关行业中的重要性。

手绘表现图又可分为表现终端的设计方案表现以及构思深化过程中的设计草图表现。

设计从开始就交织着构想、分析、改进。在此过程中，需要将头脑里的思维，通过手的勾勒记录在纸上，使其成为可视的图形，以便作进一步的推敲、判断、交流、反馈和调整，设计方案也随之深入和不断完善。在方案实施之前，要经过反复的论证和修改，不断地调整，循环往复多次。因此，手绘草图在此过程中起着重要的作用。

手绘表现图作为设计师传达设计思想的媒介，是设计师表达思想、观念、情感的主要途径和重要方式。在与客户沟通过程中，也是交流设计思想最便利的方法和手段。它可以作为有力武器来说服业主，以达成初步的设计意向。手绘表现是视觉造型最基本的手段，是专业建筑设计、室内设计师必备的一项技能，已越来越多地得到设计师的重视与运用。

二、手绘表现图的特点

建筑设计、室内表现图是以设计工程为依据，通过图形的形式，直观而形象地表达构思意图和设计方案的最终效果，具有专业性、真实性、科学性、超前性等特点。手绘表现图则是以绘画的形式表现设计构思的应用性绘画，其首先是一件绘画作品，画面要求具有一定的艺术性。有一定水准的手绘表现图还应该是一件艺术作品，这也是手绘表现图的最大特点。

手绘表现图注重想象力和创造性，并以绘画的形式进行表述。画面中的构图、光影和色调等构成了基本内容，运用绘画的审美规律、原理，直接诉诸于视觉形象，突出形象自身的直接性和感染力。它同一般绘画有很多相似之处，都具有表达视觉及心灵感受的一面。但也有其自身的特点和规律性，有许多工程设计本身的要求和制约，如尺寸、形状、色彩等限制。画面更多强调的是形似而非神似，诸多元素具有一定的符号性。可以说手绘表现图是绘画艺术中一种特殊的表现方式，具有和绘画艺术相区别的独特的审美特征。

安徽写生·钢笔水彩

一幅手绘表现图也是艺术修养和审美趣味的体现，手绘表现图在客观记录、表达设计思维的同时，更具有主观的、更为深入的范围延伸与拓展，从业人员要具备一定的艺术修养和扎实的绘画基础，才能够随心所欲地表达构想。手绘表现图的画面在反映叙述功能的同时，也追求视觉效果。它是建立在专业性和真实性的基础之上，通过艺术的处理手法，合理地适度夸张、概括与取舍，才能创作出具有审美价值的手绘表现图。从画面上可以看出作者的技法和对美学规律的掌握和应用的能力。

手绘表现图不仅是设计思维的真实再现，同样也具有独特的美学特征和审美价值。这种独特的审美特征不仅区别于电脑表现图，同时也区别于其他的绘画形式。正是这种创作的表现意义，不断激发设计师充分探寻并表现自己的主观情感与意志。

三、手绘表现图的演变过程

水彩、水色渲染是一种最为传统并且操作便捷(部分院校一直沿用)的手绘表现手法。通过水彩或水色的退晕，以达到空间的光影、物体的明暗和画面的色彩的过渡变化，使所表现的内容更具真实性。这种表现手法要求作画者必须具备扎实的绘画功底和表现技巧。

喷绘在手绘表现图中得到广泛的运用是在上世纪80年代末。喷笔是一种较好的绘图工具，常以水粉为材料，其所表现的画面形象逼真、厚重、细腻、立体感强。有时也可选用水彩作为喷绘材料，水彩因具有透明性，所以在喷绘时，要注意将相对较暗的颜色，喷绘在较亮的底色上，其所表现的画面细腻、明快、透气(特别指暗部)。喷绘的表现技法易于掌握，比较好学，对绘画基础及技巧的要求与渲染的手法相比要低些，提高了绘图效率，因此喷笔的出现和普及，自然地取代了传统的渲染手法。

我国建筑设计、室内设计行业的电脑绘图出现于上世纪90年代中期。随着新软件的不断开发、电脑技术的日趋成熟和完善，电脑绘图得到广泛的运用，大大提高了工作效率。同时电脑绘图的精确性、图面效果的逼真性等优点也得到了市场的认可，以至于出现了传统的手绘表达逐渐被电脑表现图所代替的趋势。电脑在设计中也开始扮演越来越重要的角色，这也是社会发展的必然结果。

电脑表现图已完全占据建筑、室内设计投标市场的主流，与此同时也一度出现了手绘表现图无用论的观点。学生在学习手绘表现图过程中，也感到困惑和迷茫。在盲目使用并依赖电脑的时代，我们认可电脑表现图的诸多优越性，但同时也要清醒地认识到，电脑并不是万能的，电脑绘图也有局限性和不足。比如，它很难在设计构思过程中及时表达头脑中转瞬即逝的灵感火花。特别是要注意，在教学过程中如果长期依赖于电脑，就会固化学生的设计思维，不利于对创造性思维的培养。

因此, 对学生进行手绘表现图的教学训练是十分必要的, 不可或缺的。根据市场需要, 目前的手绘表现图不再以设计方案终极表现那种细腻、逼真的画法为目的, 而是更强调学习构思过程中那种随意、概括的快速表现。在此过程中, 学习的目的、要求也都产生了变化, 绘图所选用的工具也由原来的毛笔、喷笔、水彩、水粉等更换为马克笔、彩色铅笔等快速便捷的绘图工具。画面也不再追求以传统的渲染、喷绘的手法那样追求画面物体的准确性、刻画的细致性和层次的深入性, 而是追求精练、简洁、快速、生动等特点。不同的表现手法在不同的阶段都扮演着重要的角色, 但作为表现图的作用是一致的。快速表现也需依据绘画中素描、色彩、透视、构图等基本知识和原理, 它是建立在传统手绘扎实的基础上的。构成手绘快速表现图的基本要素也是完善的立意构思、准确的形体透视、合理的构图布局、娴熟的表现技巧等, 它是一种具有意象性的专业绘画形式。

四、手绘表现图的学习方法

学习手绘表现图的目的是为了能够更好地应用这一技能, 服务于设计。手绘表现图是以绘画的形式表现头脑中的构想, 从业人员除了具有深厚的绘画功底之外, 更需要丰富的创作灵感。学习手绘表现图首先态度要严谨, 其次是勤奋和努力。在学习过程中, 要接受科学正规的训练指导, 制定训练计划, 掌握正确的学习方法。

1. 训练表现图的方法

学习的方法也是一个由浅入深、由简单到复杂的递进过程。练习时应循序渐进, 先从简单的单体练习, 再过渡到空间局部, 最后到完整空间的表现。

上色训练的方法可分为以下三步:

- (1) 单色(素描)练习。单色是指利用同一色系(常选用灰色)不同明度的变化来进行塑造刻画, 表现建筑及物体的体量感和进深感, 训练空间的塑造能力。
- (2) 多色(色彩)练习。多色是指利用多种颜色进行搭配、组合, 通过娴熟的表现技法来塑造形体及空间, 以达到画面色调的和谐统一, 给人以视觉美感。
- (3) 限色(概括)练习。限色是指利用限定的颜色种类去描绘对象, 用有限的几种颜色表现丰富的画面, 它要求用高度概括的手法, 精确而简练的表达设计意图。

2. 学习表现图的顺序

- (1) 临绘照片。临绘是学习的第一步, 是熟悉并认识建筑设计、室内设计构成语言的一条捷径。在绘制过程中, 学生要以分析的方法, 比较全面、细致、深入地解读照片中的设计内容。一方面加深记忆, 另一方面也是培养学生对形体的理解能力以及对整体尺度的把握能力。
- (2) 临摹作品。临摹是学习建筑画较为常见的一种手法。首先要有独特的眼光选择合适的临本, 这是极其重要的。在临摹过程中, 不能盲目地为了临摹而

临摹，而是要注意对作品进行分析总结，肯定与接纳有价值易掌握的用笔、用色及处理画面的技巧等，研究成图的规律。

(3) 仿制画风。仿制是根据适合自己学习风格的优秀作品进行模仿借鉴，总结他人作品的特点、表现技巧，从中借鉴并运用到自己的画面上。虽然带有明显的被动接纳的成分，但通过这种练习，也是由最初的“模仿、借鉴”他人画风，化转为最终的“自创”个人风格，是学习手绘表现技法必不可少的环节。

(4) 写生创作。写生是一个研究光、色等自然规律的过程，光影和色彩的基本格调形成了画面的视觉影响或感受。学生在课堂练习中，思想容易被固化，形成定式思维，所表现的光影关系均是一种概念中的模式，经不起检验。只有通过写生中观察、总结，正确认识光影和色彩关系的紧密性、相互协调性以及和谐一致性，画面的光影才能表现得更为真实自然。

写生也是培养设计师的敏锐观察能力、表达能力以及提高审美修养的有效途径。写生还可以为手绘表现图的创作积累更多的视觉符号和素材，从写生中获取处理画面的能力和经验，能够使手绘表现图的场景表现更合理，画面更具艺术性，风格更具独创性。

3. 绘制表现图的技巧

钢笔线描稿是快速表现的基础底稿，马克笔、彩铅或水彩在钢笔底稿的基础上敷色而成。钢笔底稿的线条流畅与否，对后续的成稿尤为重要，所以是学习快速表现的第一步。

色彩作为视觉语言最外在的一种表现元素，对画面的叙述、表达等都有一定的影响。快速表现的手法有马克笔、钢笔淡彩、彩色铅笔等。相比较而言，马克笔的色彩鲜艳、剔透，具有极强的视觉冲击力和感染力，因此马克笔是画法快速表现中最常见的表现手段，这里作为重点进行讲述。

马克笔的种类较多，有水性、油性、酒精之分，可根据个人喜好和掌握的程度来定。笔者觉得建筑写生时，适合用水性马克笔，容易画得深入细致；而在画设计表现图时，则更喜欢选用油性或酒精的马克笔，画面可以表现更加明快、时尚。马克笔颜色种类颇为丰富，色彩透明、艳丽，要尽量挑选灰色系列。灰色的画面显得高雅脱俗、经久耐看，同时还要注意灰色系列中颜色的明度和色相越接近越好，这样所表现的画面色彩越显丰富多变。鲜艳

的颜色可适当选用几种常用的即可。作为专业表现,颜色至少五十种以上,室外景观表现还要注意绿色系列一定要齐全;也可从不同品牌中选取组合使用,丰富颜色的种类。水性麦克笔的性能同水彩颜料相近,初学者往往不敢下笔或是画面难以控制,不能随心所欲地表现物体。颜色多层次叠加时,画面色彩容易脏、灰,效果单薄,同时也会出现画面色彩与笔触对比强烈、刻画不够深入等问题。其实只要掌握不同重叠方法,如:湿重叠、干重叠、先浅色后深色、先深色后浅色等,遵从色彩和明暗变化的规律,通过多层次的色彩叠加,也可获得既有明暗变化,又比较含蓄和谐的色彩效果。油性马克笔在表现图中较为常用,其渗透力强,多次往复涂写时易出现均匀、柔和的笔触,但不易刻画深入。只有充分熟悉、了解各种马克笔的性能特征,将其优势为我所用,才能表现出麦克笔特有的魅力。

绘制表现图的步骤,不一定要遵循一般绘画的先整体后局部,再由局部回到整体的顺序。根据个人习惯,也可以按照从局部开始到整体,再由整体到局部,最后再由局部回到整体的顺序进行。绘制过程中虽然是从局部入手,但是头脑中始终要有整体的意识。处理画面时,不一定要追求物体的颜色画得多艳多准,也不一定要将画面中的每个物体刻画得多么细致,而是要考虑画面空间的明暗层次、色调的统一变化、主次的虚实对比等,进行主观的处理,这样才会获得完整统一的画面。内容、形式、风格、意境的完美统一是手绘表现图的追求目标。

在绘制的过程中要注意主体(趣味中心)和配景(空间其他层次)的对比关系。主体要刻画得更加突出、深入,如主次描绘对象的虚实对比、面积的大小对比,明暗的强弱对比、形体的繁简对比等。主体要有一定的细节和层次,主体不一定是空间的最前面部分,也可以是空间的中间层次。配景的塑造相对简单,要求概括、简练,色彩相对单一。

调整是个极其重要的阶段。主要是以画面的整体性为出发点,通过削弱、强调、添加等方法,对局部做出修改和整理。在这一过程中,也可选用彩铅等辅助工具,作为对麦克笔的补充,以使调整后的画面更加统一和谐。

绘制手绘表现图的专业性很强,并非一朝一夕所能驾驭,要有一个长期的学习和积累的过程。只要肯努力钻研,勤于思考总结,就能够找到其规律。抓住规律性的特点,才是学习的根本,对学习的效果也将起到事半功倍的作用。当今社会的发展进步已成为多元化的时代,也不断地为设计手绘表现图提供独特的、全新的艺术可能性。手绘表现在清晰表述设计思想的基础上,通过设计师及建筑画家的共同努力,不断地吸取绘画艺术的相关元素、绘画语言和表现技巧,拓展表现能力和领域,逐渐找到并能够确立手绘表现图自身的艺术规律,应该可以成为一种独立的艺术表现形式。

2006.11
皖南/黄山