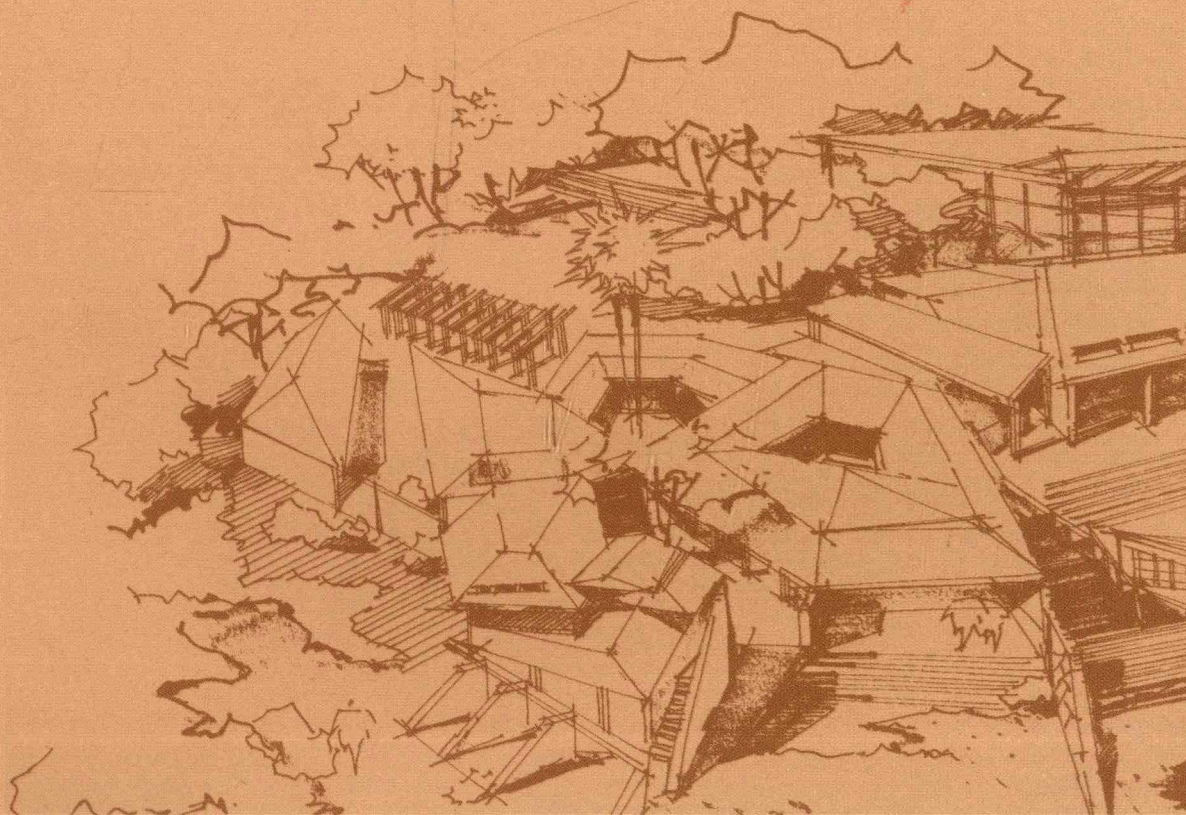

Sheji Licheng 设计历程

徐志伟 手绘漫记

寇贞卫◎主编 徐志伟◎著 江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

徐志伟手绘漫记 / 徐志伟著. —南昌: 江西美术出版社, 2010. 7

(设计历程 / 寇贞卫主编)

ISBN 978-7-5480-0308-3

I. ①徐… II. ①徐… III. 艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第136472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——徐志伟手绘漫记

著 者: 徐志伟

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: 江西华奥印务有限责任公司

开 本: 635×965 1/12

印 张: 4

版 次: 2010年7月第1版

印 次: 2010年7月第1次印刷

印 数: 6000

ISBN 978-7-5480-0308-3 定价: 15.00元

赣版权登字—06—2010—127

版权所有, 侵权必究

徐志伟, 河南郑州人。毕业于成都理工大学环境艺术设计专业。曾任新加坡(成都)大微人居景观设计公司设计师, 成都易森美术高考培训高级教师, 庐山艺术特训营班主任、系主任职务。设计作品曾获第四届“WA·总统家”杯建筑手绘设计大赛三等奖。

Sheji Licheng
设计历程

徐志伟**手绘漫记**

寇贞卫◎主编 徐志伟◎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 with 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的成功新锐为典型，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与心得，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 不积跬步 无以至千里
- 06 转折点上，向左走？向右走？
- 06 功夫不负有心人
- 10 迷茫有时，困顿有时
- 12 油画，浅尝辄止
- 12 学习与实践的交融
- 14 邂逅“庐山艺术特训营”
- 14 “魔鬼训练”的开始
- 14 初尝落榜滋味
- 18 进步 从心开始
- 18 再回特训营
- 22 机会只偏爱有准备的头脑
- 24 特训情结
- 24 爱生活，爱设计
- 25 案例作品及习作

不积跬步 无以至千里

“不积跬步无以至千里，不积小溪无以成江海”。求学路上，这句话一直激励着我不断进步，也是陪伴我一直前行的法宝。尽管路途中，有过迷茫、困惑与泪水，同时也有过丰收的喜悦，但这些无一不是成长路上我们所必须经历的过程，也正因为这甜、酸、苦、辣，我们的成长

之路才得以璀璨多姿。

一路走来的磨砺过程，让我对手绘与设计的学习和实践有了一些粗浅的理解，在此与大家分享其中的心得和感受，希望能对正涉足于手绘学习的同学、朋友有所启迪与帮助。

这是最近的一幅写生作品，是和四川农业大学的学生一起到上里古镇区写生时画的。当时看到这座二仙桥，就有想画的冲动。写生是一种相对感性的表达，在这幅作品里，可以看到我对马克笔写生的的一些理解。

绘画的过程，其实也是在画自己的感受，面对眼前客观的风景，我在画面中进行了归纳和取舍。构图是一个理性的思考，例如我们在天平的一端放上一个大土豆，另一端只需放一个很小的铁块，就能达到平衡，但是在视觉效果上它却难以给人平衡的感觉。在构图中除了要找重量上的平衡，还要在色彩、体块等关系上找平衡。

李伟 09.8.12

转折点上，向左走？向右走？

人生就像一次旅行，当你在心底埋下梦想的那一刻起，旅程便开始了。旅途中，常常要面对许多叉路口，困惑与抉择时常困扰我们，有时我们甚至不知道目的地在哪，但路一定在前方，我们坚定不疑。高考，大学，毕业工作，这些都是我们无法回避的转折点，站在转折点上，与其说是实力的竞争倒不如说是心态的挑战。因为在此时，明确目标、调整心态是至关重要的，有时“选择比努力重要”，向左？还是向右？决定的将是两条截然不同的路。

功夫不负有心人

在懵懂的童年时代我便对大学生活充满了期待和向往，而与生俱来对美术的喜爱更使我在中学时代便在心里埋下一个梦：“考取一流的美术学院，享受崇高的艺术之旅。”我明白“不经一番刺骨寒，怎得梅花扑鼻香”的道理，若没有加倍的努力，美院岂能轻易考上？当时在班上我的专业成绩算不上是最好的，为了心中的梦我付出了比别人多一倍的时间，常常是白天努力完成学校的课程，晚上尽力抽出更多的时间到火车站去画人物速写。来来往往的旅人，姿态万千形态各异，我需要快速捕捉他们的特点并进行刻画，这对造型能力和迅速表现人物特征是不小的挑战。而当我由最初的胆怯迟迟不敢动笔到几近准确地表现对象，我懂得了坚持训练是多么的重要，专业水平提高的同时也极大地增强了自信心。

专业单考时，我报了包括中央美院、湖北美院、成都理工大学等在内的10所学校，每场考试我都用心对待，全力以赴。每每走出考场时我的手和心似乎还停留在画面上，沉浸其中。也常常欣喜于自己的表现。紧张而漫长等待之后，终于迎来收获的时节。当老师手拿录取名单并念到我的名字时，有种想流泪的冲动，欣慰和激动之情至今仍记忆犹新，

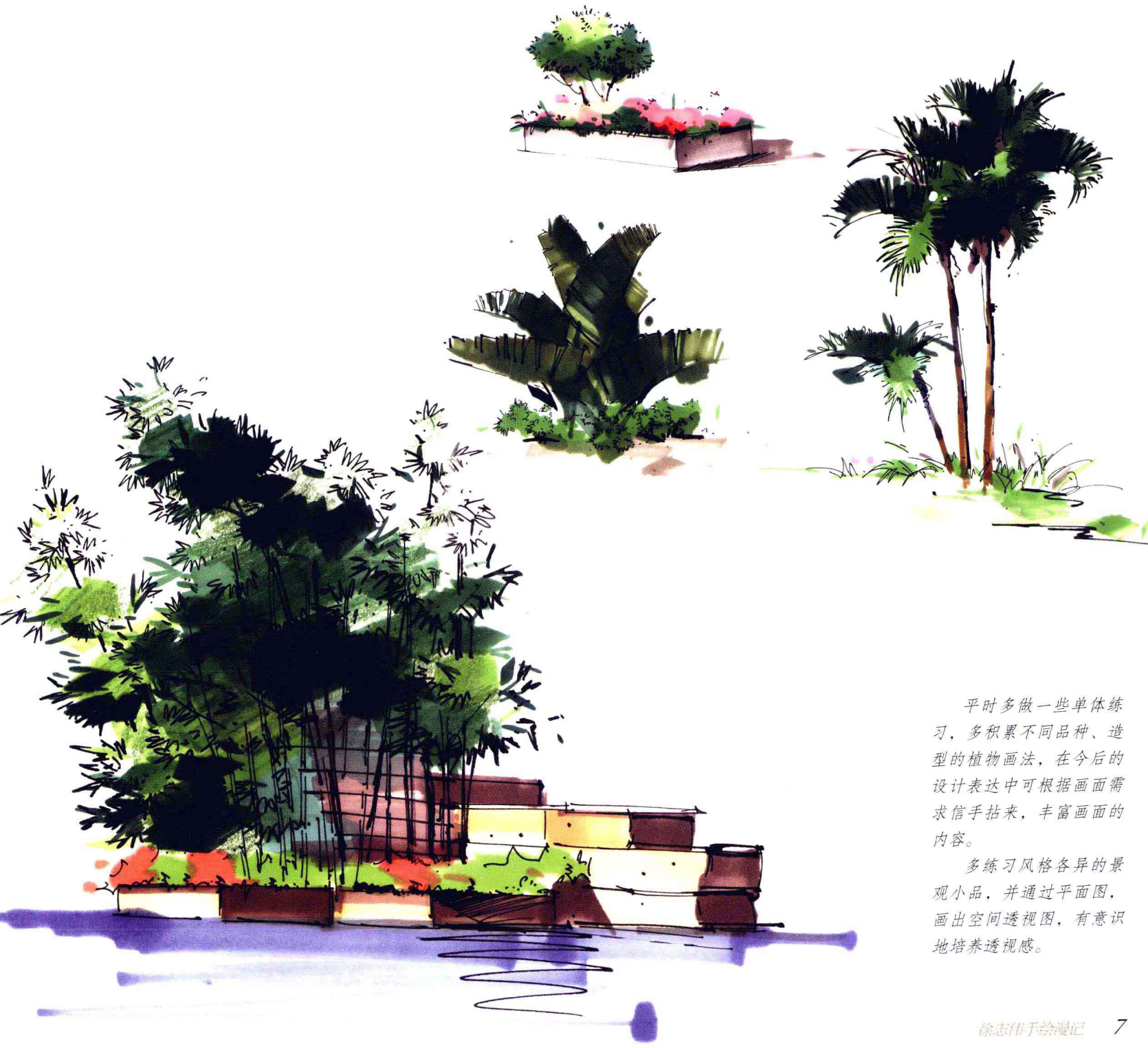

被肯定的努力总是催人奋进。

小小的喜悦还未平息，紧接着是六月份的文化课考试。和大多艺术高考生一样，我也有文化成绩不理想的弱点，所以我丝毫不敢怠慢。高考迫在眉睫，文化成绩想要在短时间内突飞猛进似乎不容易，可那时的我心中只有一个想法：一定要奋力一搏，考进梦想中的大学。正是这坚定的信念让我不再畏惧任何困难，仿如在喧闹的车站里画人物速写，我很快总结出适合自己的学习方法，并扬长避短。调整了自己的应考方法，尽量发挥自己在文综方面的长处，多复习难点保持文综的优势，在相对薄弱的数学、英语科目上以攻克易得分点为主，争取在考试中不掉队。

平稳的心态使我在高考中，发挥了正常水平。但是填报志愿时，我却不知该如何选择了，一边是梦想的美院，一边是客观的成绩单，让我左右为难。最终在家人和老师的引导下，经过再三斟酌我填报了成都理工大学。

同年七月，盼来了期待已久的通知书，我如愿以偿地被成都理工大学录取。

平时多做一些单体练习，多积累不同品种、造型的植物画法，在今后的设计表达中可根据画面需求信手拈来，丰富画面的内容。

多练习风格各异的景观小品，并通过平面图，画出空间透视图，有意识地培养透视感。

徐志康
09.7.29

迷茫有时，困顿有时

秋高气爽的九月是收获的季节，却又是一个全新的开始，怀揣着幸福的憧憬，我踏进梦想中的学府。新奇之心使我满怀激情，探寻着不断出现的惊喜，一切都是那么的美好。但渐渐地也发现，中学时代的学习方式并不适用于大学。习惯了以往老师带着学，习惯了紧跟着老师的思路来思考，让我对这个满是天之骄子有些不知所措。大学的生活和学习似乎是自由的，有限的课时安排，留给我们富足的课余时间，没有了满满的课表，少了老师在耳边时时地引导我该怎么办，在心里不禁感到迷茫……

丰富多彩的校园生活也让人眼迷心乱，各类社团、比赛、联谊等活

动层出不穷，但是不是仅为了打发“富足”的课余时间呢？梦想中的大学生活到底该是怎样的？困顿时，我学会了思考。

不断地思索，使我明确了对大学生活和学习的定位，对于绘画的坚持和热爱占据了我的内心。虽然在课堂上学到的非常有限，但每位导师的学识都是极其丰富的，关键在于你是否挖掘了自身对知识的渴望，进而向你的老师虚心请教。在这里，我学会了主动并坚定不移地寻求各种方法为之而服务。渐渐适应了大学的学习和生活，同时我也明白了大学有别于以往所有时期的教育意义，它是让我们真正独立和成长的地方。

这幅作品是临摹沙沛老师的作品，其中也融入了自己的一些理解。

在临摹的过程中，边画边思考，画面是如何构图的？冷暖色彩如何搭配？深入揣摩、分析，你会发现画面有许多讲究，尤其是在颜色的运用上：暖色的家具与冷色的墙壁形成醒目的对比，明亮的灯光效果需要背景的暗色来衬托，素雅的墙面要深色的家具来衬托。同时，绘画笔触也有很微妙的变化，不同的笔触效果可以表现不同的材质。这幅作品就是大量运用了同类色的对比诠释出客厅淡雅的风格。

完成此作，在线稿上花了大量的工夫，作画前期首先要仔细分析画面中复杂的结构和空间关系。确定大的成角透视关系后，再逐步深入刻画其他物件的前后关系。上色的时候，先把握画面的整体色调，以中式雅致的风格为主，以色彩拉开空间关系，并注意前实后虚，近大远小的原理。

油画，浅尝辄止

大一的素描课上，在老师的引导下使我与油画结缘。我的素描课老师，从60年代起，几十年如一日，一直坚持油画创作，创作了大批优秀的作品，其深沉的艺术涵养令人敬佩，并深深影响了我。绘画艺术是自由的、奔放的，要勇于尝试。自此，我开始学习油画。价格不菲的颜料与画布，对家庭并不富裕的我来说是几近奢侈的，为了减轻父母的负担，我必须靠自己的力量来解决眼前的困难。在老师的帮助下我联系到一位油画商家，那时每周我都坚持画一幅商业油画卖给他。100元一幅的价格，使我每个月都能有四五百元的收入，从而保证了我学习油画所必须的费用。就这样，大一的课余时间我都在油画学习和创作中度过，那是一段快乐、冒险和充实的日子。后来因为专业的取向，我的油画旅程渐渐搁置，未能成为我主攻的方向，但是我却一如既往地坚持着，只要有时间和机会我都坚持油画创作，然后带上它去探望恩师并一起探讨，期望收获意外的惊喜。

油画的学习，只是一个简单的尝试，却让我体会到创作的乐趣，偶然迸发的灵感总能启迪我后来的设计创作。浅尝知味，相信在今后的艺术道路上我还将不断地尝试新的艺术表现形式，并能收获更多。

学习与实践的交融

大二时，我有机会在一家高考艺术培训中心兼职做素描老师。当时的想法是简单的，坚持画画，锻炼自己教学的能力，还可以有相应的经济收入，何乐而不为！于是，就这样开始了平生第一次绘画教学的生涯，可当真正担任起教学，才发现这不是件容易的事，其中伴随着许多意想不到的状况，要想办法去解决。无形之中迫使自己提升各方面的能力。到现在我还时常怀念与学生在一起的日子，教学的过程是快乐的，也是大家共同进步的过程。

在此期间，很多同学在网上玩游戏，我却享受着给学生们上课实践所带来的快乐。也许我所取得的一点成绩，也只不过是比别人多付出的那么一点精力和努力。在大学里，我们不能把自身的学习全部寄托在老师和学校身上，校园环境、老师的态度以及教学设施都是次要的，重要的是自己的努力和付出。

这幅中式风格的复式客厅表现，选择了以一点斜透视的方法构图，主要是想表现空间的大气。在表现过程中，需要抓住中国红、钻石蓝、红木家具等具有中国特色的元素，并在软装上下点功夫，充分体现功能性的同时，又中式效果十足。

邂逅“庐山艺术特训营”

由于对绘画的热爱，我时常关注校园内相关的艺术活动。一天，学校里举办了一场“庐山艺术特训营春季全国巡回画展”，当一幅幅精彩的画面呈现在眼前的时候，我激动不已，被这些多样的写生和表现作品所震惊。大学里的手绘课程因为没有足够的重视，市面上也很少看到这方面的优秀作品，所以当如此多风格的手绘作品展示出来，我不禁为之着迷。探寻它的出处和源头，原来是来自一个叫“庐山艺术特训营”的地方。当时内心有种说不出的感觉，遗憾这一切并非出自我们学校的学生之手？我渴望有一天我也能画出这样的手绘。

回到宿舍便在网上搜索有关特训营的资料，当看到网站上的内容更是激动，我深深地被那么多优秀的作品所折服。于是，决定暑假去感受一下特训营的生活和学习。

“魔鬼训练”的开始

大三的暑假如期而至，我和一个好朋友带着激动的心情踏上了学习的旅途。30多个小时的长途旅行，终于到达了传说中的“疯狂魔鬼特训营”，却发现这里与我想象的截然不同，没有都市的繁华与喧闹，没有大学的自由和放纵，这里只有宁静的山水和催人奋进的大条幅，还有上千名和自己一样，来自全国各地热情的艺术学子。就这样大家聚集在偌大的教室里一起上课，这样的大课堂还是第一次感受，新鲜与激动的同时也伴随着许多的不适应。天气热得人心烦意躁，汗流在纸上擦干接着画，墨融在画里，挑衅你的毅力。老实说，真的很辛苦，放弃的念头一次又一次地窜出脑海。但一想到自己来这儿的目的是，再看看身边埋头作画的同学，我的心又坚定了。看到每天的进步是最大的欣慰。

马克笔是手绘表现的常用工具，虽然我有素描、水粉和油画的基础，但初次接触这种绘画工具，并融合各种色彩来概括和表现对象，还是很痛苦，感觉很吃力。新的学习，总是“欲速则不达”，尽管在每次的考试中都拿到了荣誉的帽子，但与自己想要达到的水平相差甚远，也有过迷茫的情绪。所幸在平常的学习中我积累了思考的方式，很快地找到了适合自己的手绘学习方法，毕竟两个月的学习时间并不长，要学好多东西，选择多了反而容易陷入走马观花的误区。选择一种表现技法去好好研究，细细揣摩，这样更有助于手绘的提高。

初尝落榜滋味

60天的学习过程中，马克笔运用得越来越得心应手，到了结业考试时也是信心十足。准备了很多的资料，考试的四天里，我压缩了吃饭和休息的时间，将所有精力都用在了方案设计上。常常是到了晚上该睡觉了大家都感觉不到，做方案到凌晨几点。我的方案也可谓煞费苦心，从封面到封底的设计全部手工打造，一切都用心去做，之前的四次考试我都顺利拿到了帽子，而最高荣誉象征的黄帽早已被我视为囊中之物，志在必得。

而结果却跟我开了个大大的玩笑，成绩公布，我落榜了，与黄帽失之交臂，那一刻，我的内心感到无比失落。第一次尝到落榜的滋味，第一次面对全力以赴而没有达到预想目标的挫折，那个大家公认的黄帽选手却落选了，现实让我不知所措。

第二天文本发下来了，年轻气盛的我仍感觉不服气，觉得自己理应拿黄帽。于是带着文本给老师看，老师很和蔼地点评了我的作品，其指点和建议让我心服口服。再回头来审视自己的作品，确实也发现很多的不足。虚心接受老师的教导，认真地思考他所提的建议，再去完善自己的作品，从中受益匪浅。

这是首次尝试用鸟瞰的视角表现欧式风格的客厅效果图。想要表现出欧式的感觉，一定也要从颜色、物件等多方面去表现设计，这幅作品就是很典型的欧式风格，里面的家具、饰品都具有欧式特色，在颜色上以黄色居多，有种富丽堂皇的感觉。再加上一些紫色的点缀，调和人的视觉感受。