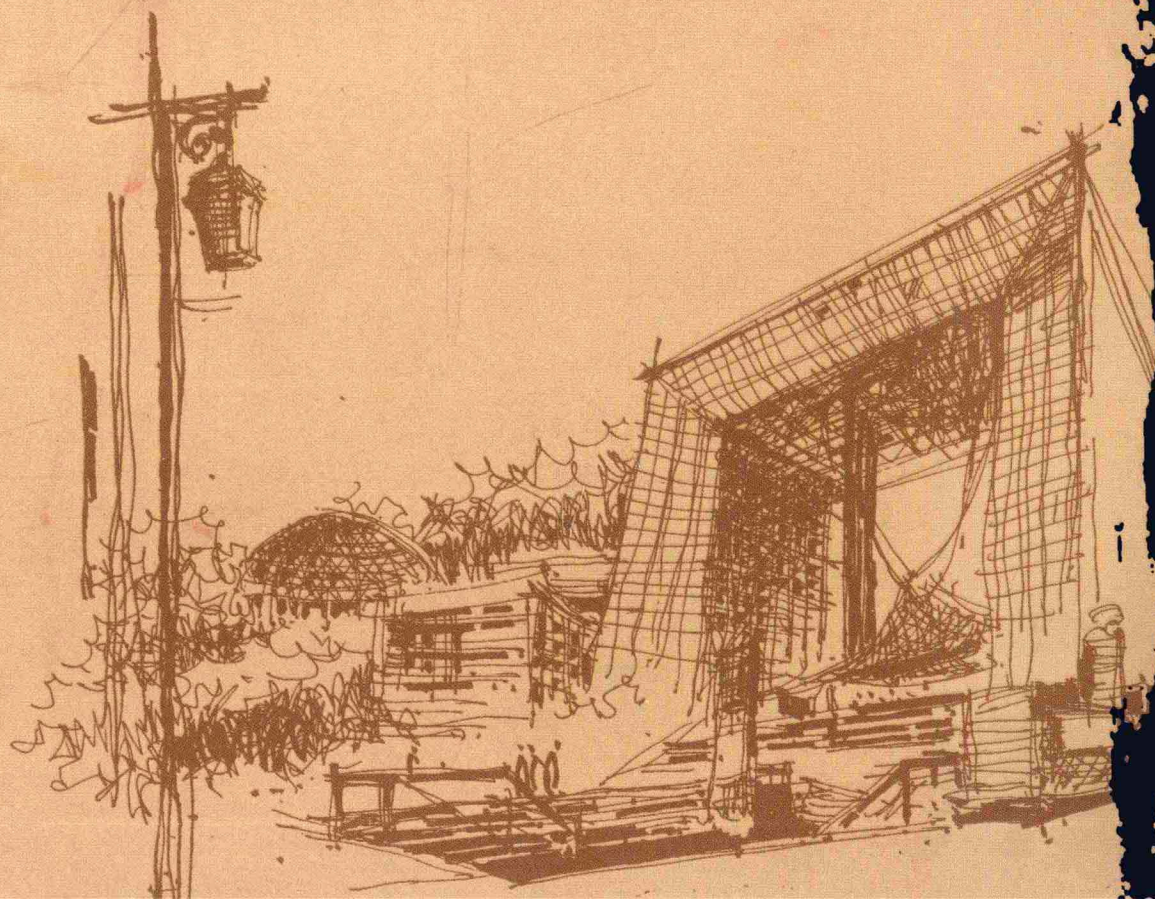

设计历程 | 大美图书

Sheji Licheng 设计历程

杨欢 手绘漫记

寇贞卫◎主编 杨欢◎著 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

杨欢手绘漫记 / 杨欢著. —南昌: 江西美术出版社, 2010.7

(设计历程 / 寇贞卫主编)

ISBN 978-7-5480-0306-9

I. ①杨… II. ①杨… III. 艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第136473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——杨欢手绘漫记

著 者: 杨欢

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 978-7-5480-0306-9 定价: 15.00元

赣版权登字—06—2010—125

版权所有, 侵权必究

杨欢, 湖北武汉人。毕业于湖北工业大学环境艺术设计专业。2007年任庐山艺术特训营专业老师, 2008年赴四川·汶川地震灾区参与捐建项目“布瓦启蒙学堂”的设计, 并负责工程施工管理。设计作品曾多次发表于专业出版物。

Sheji Licheng
设计历程

杨欢手绘漫记

寇贞卫◎主编 杨欢◎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与艺术性的关系，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

目录 Contents

前言

- 03 话画
- 04 结缘手绘艺术
- 08 茄子的味道
- 10 我的画呢？
- 15 规则之下 创意之上
- 18 “神”很重要
- 20 关于草图
- 22 “话”快乐 “画”生活
- 30 山寨与蓝天
- 37 案例作品及习作

话画

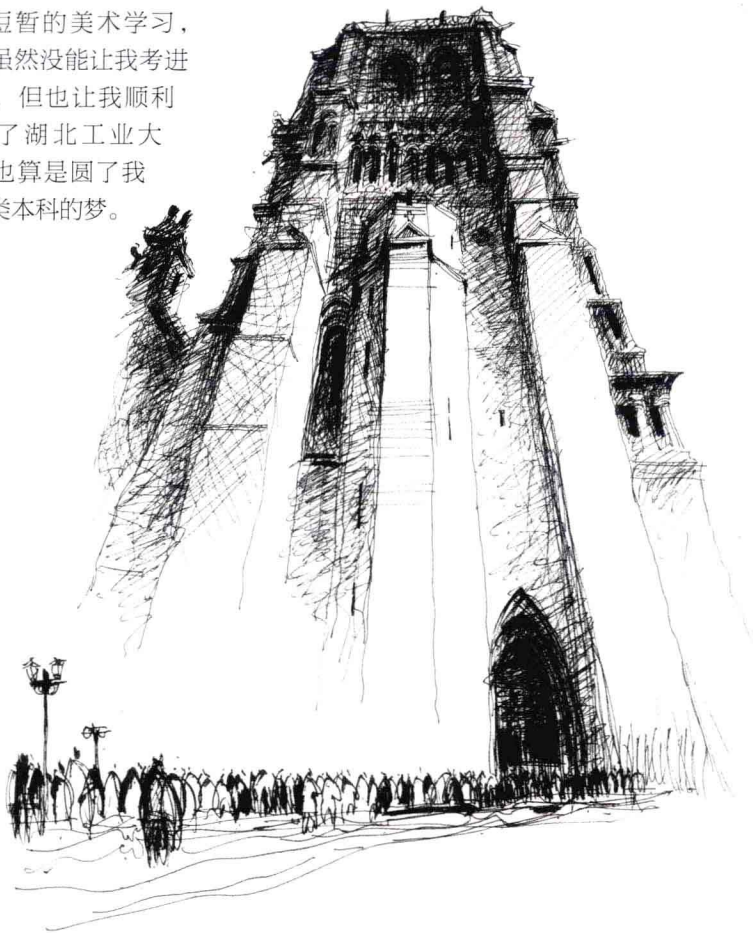
高中时，我偏爱文科，以至于无论上什么课我总能写点自己喜欢的文字，又总能从这些别人看似无聊的文字中找到自己的乐趣。当时还天真地试着写过小说，现在想起来嘴角总是挂起莫名的笑。那时候的我徘徊在文学边缘。后来迫于追求考大学，追求所谓的一类本科，我最终还是无奈地进入了艺术类高考的大军，在这样一个庞大的高考队伍里，我觉得我是一个边缘生——因为我对美术专业并不懂。就这样我一直在“艺术”这个边缘苦命地挣扎，最终还是考上了大家所说的一类本科——湖北工业大学。这都归功于父母给我充足的选择权，才让我在这样的边缘也能很好地存活下来，没有掉进万丈深渊。

有一句话随时提醒着我并不属于“画画”，那就是大学毕业的时候姐姐说的那句话：咱家最喜欢画画的人没去学画画，相反最没有天赋的人却跑去学画画了！确实，从踏进学堂到高二我似乎只记得上过那么几节美术课，而印象最深的是初一的一堂户外写生课，那时候一听说要去户外，大家都欢快地雀跃着，幻想一群青春少年拿着一支铅笔还有几张皱巴巴的破纸去小溪边“放风”，却不知老师把我们带到了班主任家的菜地，然后说：“你们画自己任何感兴趣的东西吧！”我们在失望中慢慢的绝望，却又不愿就这么一直呆在菜地里看蚂蚁搬家。班主任家的菜地里有几棵大白菜是最显眼的，当时百无聊赖的我还是坚持地画了一棵白菜，自己还偷偷为那张“画”期待了一下，期待着那张皱巴巴的纸上能有个满意的分数。现在早已记不清纸上的分数，但当时期待的心情还记在心头。如果要追溯到我对“画画”最原始的萌动感觉，应该就是关乎那次的分数吧。但当时这个小小的萌芽却淹没在我对文学的偏好里，直到将要高考的那年才又复活，因为我要学美术，要靠画画考清华，考一类本科院校。渴望读书，渴望上大学的梦想让我坚决地走上了学习美术的这条路，一条弯曲而不平坦的道路。

学习美术，对于未曾经过专业培训的我来说，一切都要从零开始，而临近美术联考仅仅只有几个月的时候，看着别人已经进入到画石膏头像的阶段，而我每天仍在重复单调的线条练习。忘记了当初的心理压力，只记得那个时候，手每天都是黑糊糊的，尤其是右手小指头被铅笔

灰磨得黑亮。教我美术的老师是个很冷酷的年轻帅哥，那时候他深受很多女生的崇拜，我向来不搞个人崇拜，在她们之中仿佛成了另类。但即使是这样，我在学习专业上还是个很乖很认真的学生，只是从那个时候起我开始保留着自己认定是对的的意见和想法，有时候这样的思想也会让我一个人挣扎得好辛苦。幸好他偶尔也会在嘴角扬起一个醉人的微笑，对我取得小小的成功表示赞许和鼓励。

短暂的美术学习，最后虽然没能让我考进清华，但也让我顺利考取了湖北工业大学，也算是圆了我上一类本科的梦。

结缘手绘艺术

四年的大学生活与大多数人的大学一样在平静中度过。只是已经基本不画画了，似乎从素描和色彩中“解脱”了一样，再次看见那些反倒觉得陌生。有时看着那些背着画夹拼命往这样一条“艺术”之路蜂拥而上的小师弟师妹们，不由想到他们的缘起，看似如此的拥挤，如此的狂热，又会有多少人和我一样在边缘？没有退路，只有踏实地往前走。

在这条艺术的路上，我个人一直理解只有美院才是纯艺术的正道，而对于我们这群学室内设计、学环境艺术设计的求学者来说，我们的艺术又是什么？我从不跟别人说我是学艺术的，在常人眼里，学艺术其实就是画画。而我们，在画画么？没有！我们在画设计方案，我只能这么说。直到毕业的时候，有的人慌了，有的人急了，而又有些人彷徨了，当然也有那么一部分人坦然而高兴地投入到了自己的工作中去。记得那时候，我和几个同学还畅想着自己要去浙江、要去深圳闯荡，结果因为对自己的水平缺乏信心而放弃，最终我选择了去一个神秘的热土——庐山艺术特训营，去打造自己的心态和胆量，让自己重拾画笔来绘设计空间。与以往不同的是这次拿起的不是铅笔，也不是排笔，而是钢笔，一支很有分量的美工钢笔。整整100天的培训，每天都在挥舞着手中的钢笔。

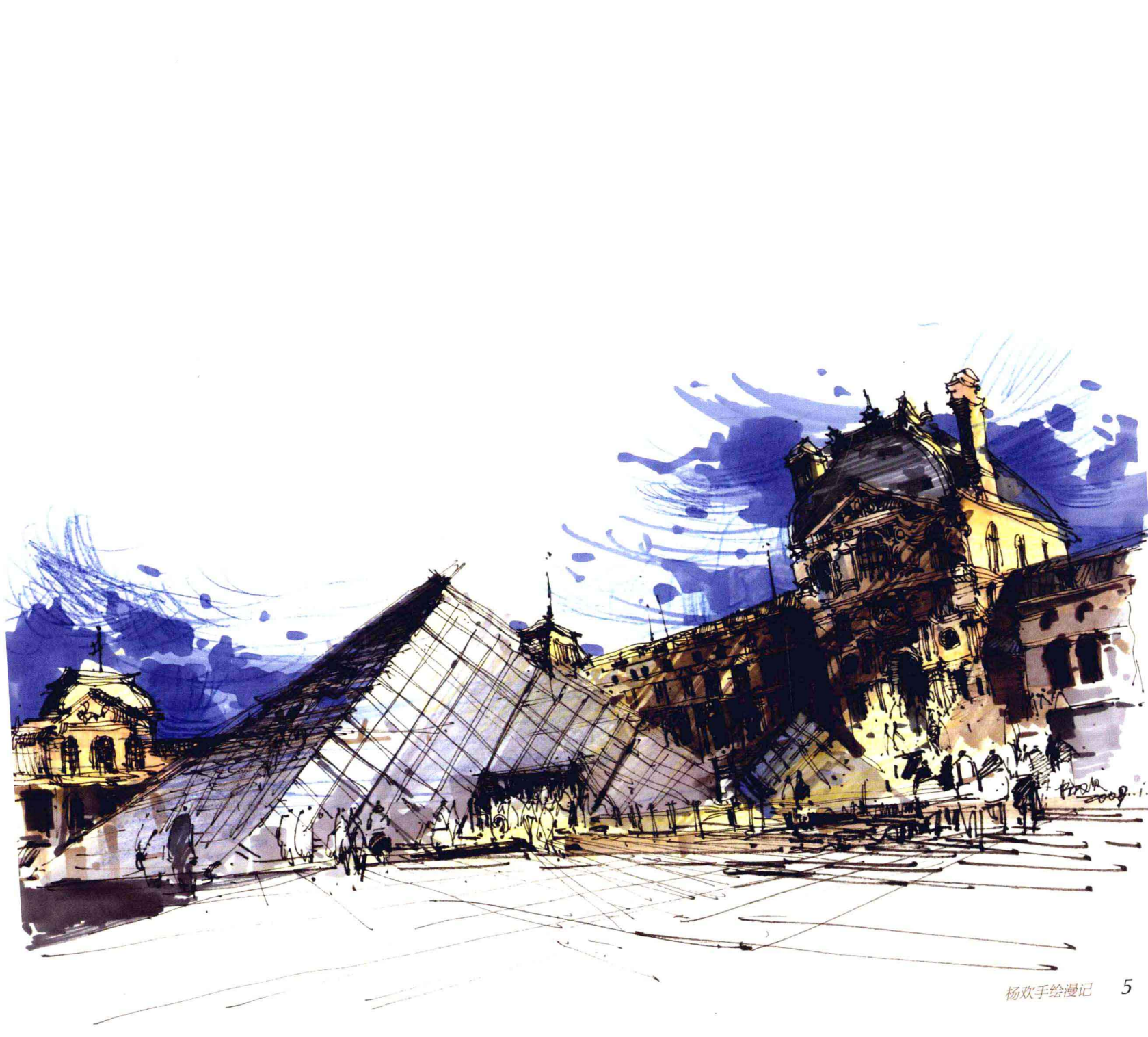
走进庐山艺术特训营，我开始学习手绘，开始知道设计的最初灵感与创思原来是可以用心迅速捕捉与表达的。虽然刚开始手中的这支笔略显沉重，表达的东西略显拙气，这需要一个过程。这个过程是漫长而痛苦的，却又全然取决于你的“心”。的确，只有当心决定了你行走的方向，心让你必须走下去，那么才会慢慢地与“神”汇合。当然，心神合

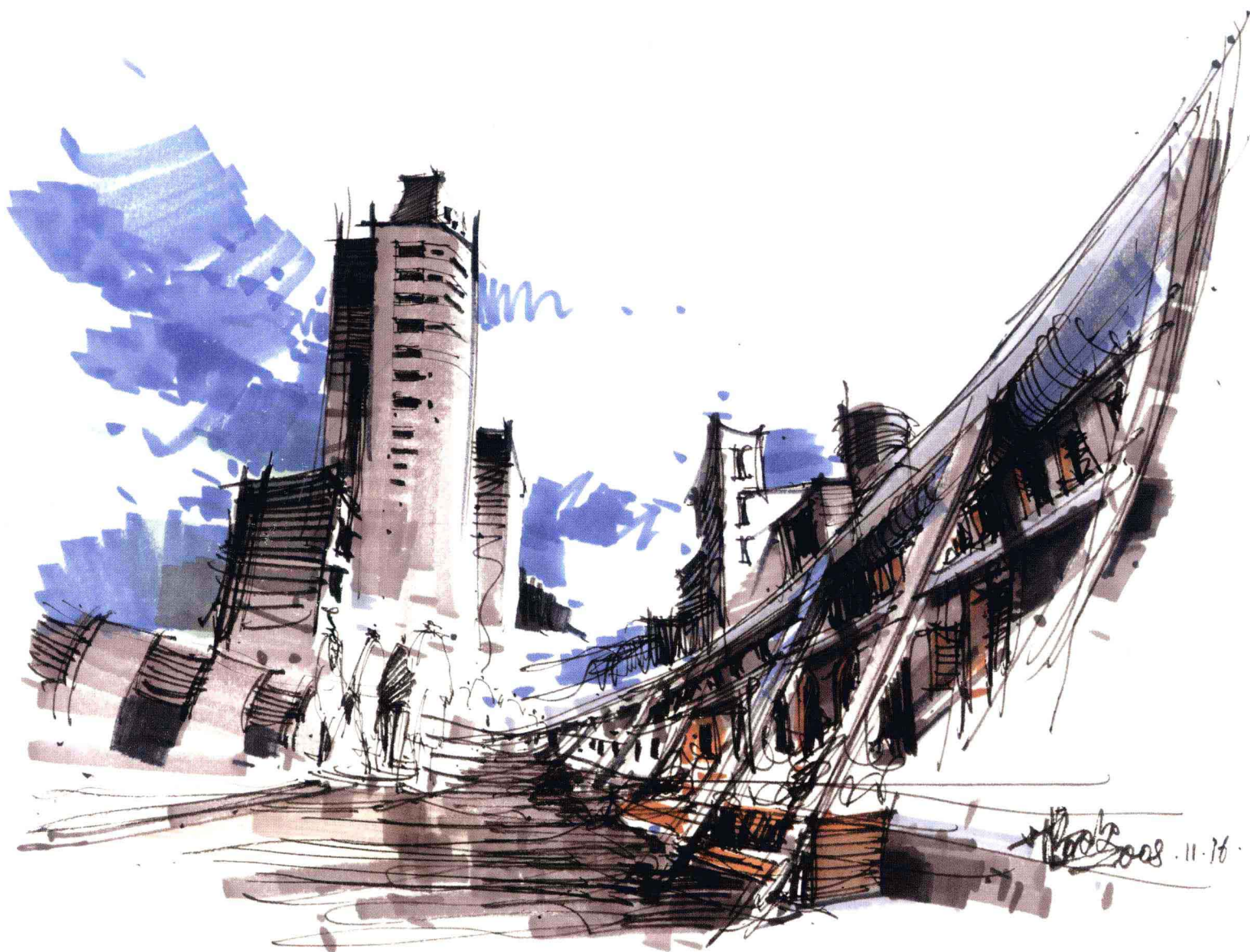
一的境界不是一日之功，我们初学手绘的人还需要大量的练习与领悟。恰似大家每天唱的《母亲》，张嘴的、不张嘴的、张嘴又不用心的，以及全然用心的人各有各的姿态。貌由心生，有的人唱得泪流满面，有的人面无表情，到底是什么决定了这样的结局？既然是“心”，当我们处于手绘边缘痛苦与纠结的时候，我们要充分利用自己的这颗“心”去调节，一定要想办法画个感叹号，而不是去草率地画一个句号。

在这条路上我也曾差点儿跌倒。那样的日子也不知自己是怎么度过的，那支笔是那么的沉重，什么时候才能挥洒自如？培训到一个月的时候，身边的朋友都走了，本来就内向的我就更内向了，拒绝和同学讲话，一心只扑在画画里，培训到60天的时候我甚至还只认识班主任和每天检查我作业的那个助教。这并不是我想要的！朋友的关心埋在心里，父母的期待捧在怀里，我只需要专心地去画，画更多的画，现在不会并不代表我以后不会，现在不认识身边的这些朋友，并不代表以后的30天我不熟知他们。

到现在还记得第100天即将毕业的那个晚上，纸飞机满天的飘飞；那天的桌子敲打声比以往任何一天都响亮；凌晨三点躺在蒙古包听着外面踏在石板上的脚步声那么清晰，一步一步迈得那么不舍。第100天那个晚上，上厕所都想要睡觉的我失眠了。直到现在还记得离别的泪挂在脸庞是多么的美！

这100天的培训，让我与手绘结了缘！

2008.11.16

茄子的味道

谁知道茄子是什么味道？用再多的词来形容都不贴切吧？想必只有我们的舌头才知道茄子味。曾经有个朋友生活到20岁，却从来不知茄子的味道，我们很不解！豆瓣的、清蒸的、红烧的、鱼香的、凉拌的，这一系列美味的茄子她都不知道是什么味道，因为她从不吃茄子。原因很简单，因为她不想吃，即使我们说得再好吃她也不吃。有时候“不想”并不等于“不喜欢”。就因为她潜意识里排斥，不想去尝试，所以她想当然地以为自己不喜欢，进而发展到认为茄子不好吃。对于画画，对于手绘，我们扪心问下自己：“我尝了么？”这很重要，也很关键，无论是手绘学习的初级阶段还是进步阶段都必不可少。这个“尝”，要我们积聚所有的勇气和魄力，只有真的勇于去“尝”了才会知道这个路能否通达。倘若仅仅任由胆怯心理去控制手中的笔，那么你永远也无法体会尝试后的快乐。

尚且不说画得好坏，以前我觉得我的性格是文静的、内向的，那么我的画也应该是清爽、娟秀的吧。被限定在这样的思维里，常让我不敢

大胆突破。但一成不变的生活总会显得单调，适时地去找点不一样的东西，这个不一样不一定会比原来的生活好，但是它定会给你的生活增添点“不一样”的乐趣。就好似下面这张画，我并不是不喜欢，但至少画这张画的时候，我紧紧抓住建筑与树，还有小路相结合的关系，抓住这样一种很安静又很和谐的基调。但是你又会觉得总是少了点什么，我的画面告诉我，还需要来点“不一样的”乐趣。

庐山写生的那个冬季，山上下了我平生所见过的最大的一场雪，所有的“宾馆”真切地变成了“冰馆”。对于那场大雪，我自己为自己创造了一个幼稚的笑话——在这场雪之前，我总认为我上小学三年级时的那场雪是最大的，记忆中上学的路上，雪漫过我的大腿，踩在里面拔不出来的时候我总会叫哥哥拉我起来。听起来有点夸张，但那次记忆一直被保存到现在，对雪有特殊的感情。长大了，再也没有见过有雪漫过

大腿的情景。直到有一天，有个朋友说：我终于知道了，那是因为你小时候的腿要短些呀。我恍然大悟！真的是那样的么？已经不重要，有快乐，有记忆就好……

画画的过程其实也是一样的，我们常会被一些习惯思维和记忆束缚，需要有老师的点拨，最关键的还是需要我们的顿悟。这个悟需要脑、手、眼、鼻的全力配合，最后才能汇集到“心”。

这也是那个需要我勇于尝试的阶段吧。还记得这一张画是千人上庐山写生时，在大礼堂听平龙老师上晚课的时候画的。那天恰巧速写本的纸张用完了，于是，在所坐位子的抽屉里搜寻到这张别人打了个建筑轮廓丢弃的纸，听课的时候也空闲不了手中的笔，就那么无心地在这张纸上瞎画。所谓无心与瞎画是因为这张纸不是我的，并且是张遗弃的纸，我即使画坏了也不用有一点“心疼”；其次，我的“作业”全部完成了，没有任何压力，即使画不好，也不用真的去自责（那个时候我对于每一张画还没有建立起所谓的“责任感”）。就是这样的心态，最后的效果却让我自己都很吃惊，原来画画其实是可以轻松地、快乐地画。

之所以对这张画记得很清楚，是因为这是我“心”的一个“突破”。

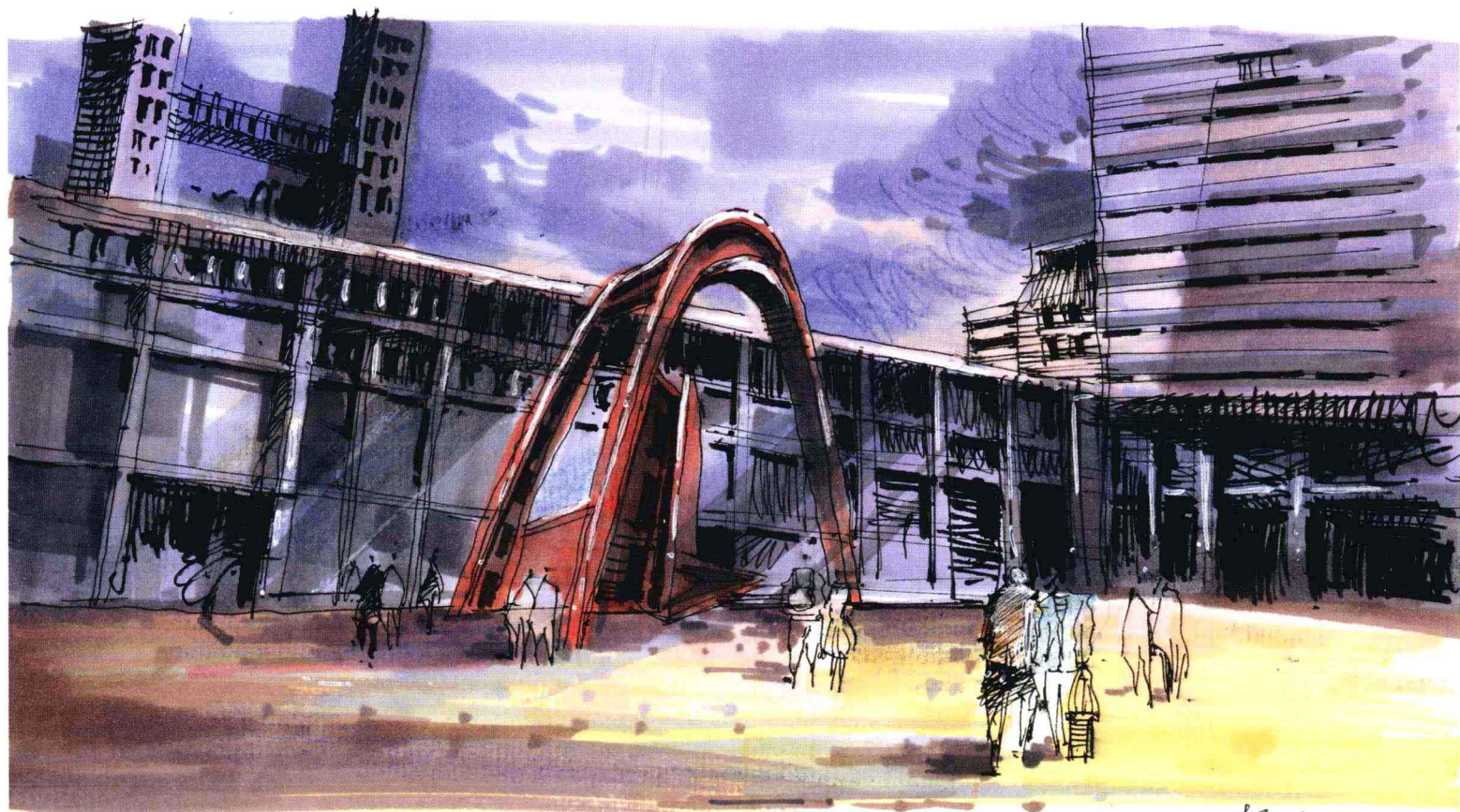
我的画呢？

依然是在冬季，我又一次回到庐山艺术特训营。那是2008年，并没有背负其他辛苦的任务，我的任务就是画画，每天坐在大教室里与1000多人一起画画。听起来似乎是很不错的工作，前提是如果你有足够的水平，又有足够的兴趣，那一定是一件非常快乐的事情。可是这两样我似乎都不全面，于是坐在1000多人中间将近两个星期我都不知道在做什么，直到有一天，余工路过我身旁意味深长地问道：“最近画的画呢？我们坐在教室里每天不停地画，影响和带动这1000多人一起画就是我们的责任啊！”当时真是想挖个地洞钻进去。“我画的画呢”？不是我不想画啊，我觉得我总是画不好，为什么？因为我没有带着我应有的“责任”去对待我的画！画什么？就画我那段时间看的埃及系列的书籍图片。记得这是第一张，时间的原因，我的手很生，但画成这样，我心急啊！唯一的解决方法就是继续画……

后来的一个星期我告诉自己每天必须画三张满意的作品。在这短短的一个星期，我的线稿虽然没有太大突破，但马克笔却有所突破，更重要的是我收获了我的心，我用我的心去感悟了我的画。

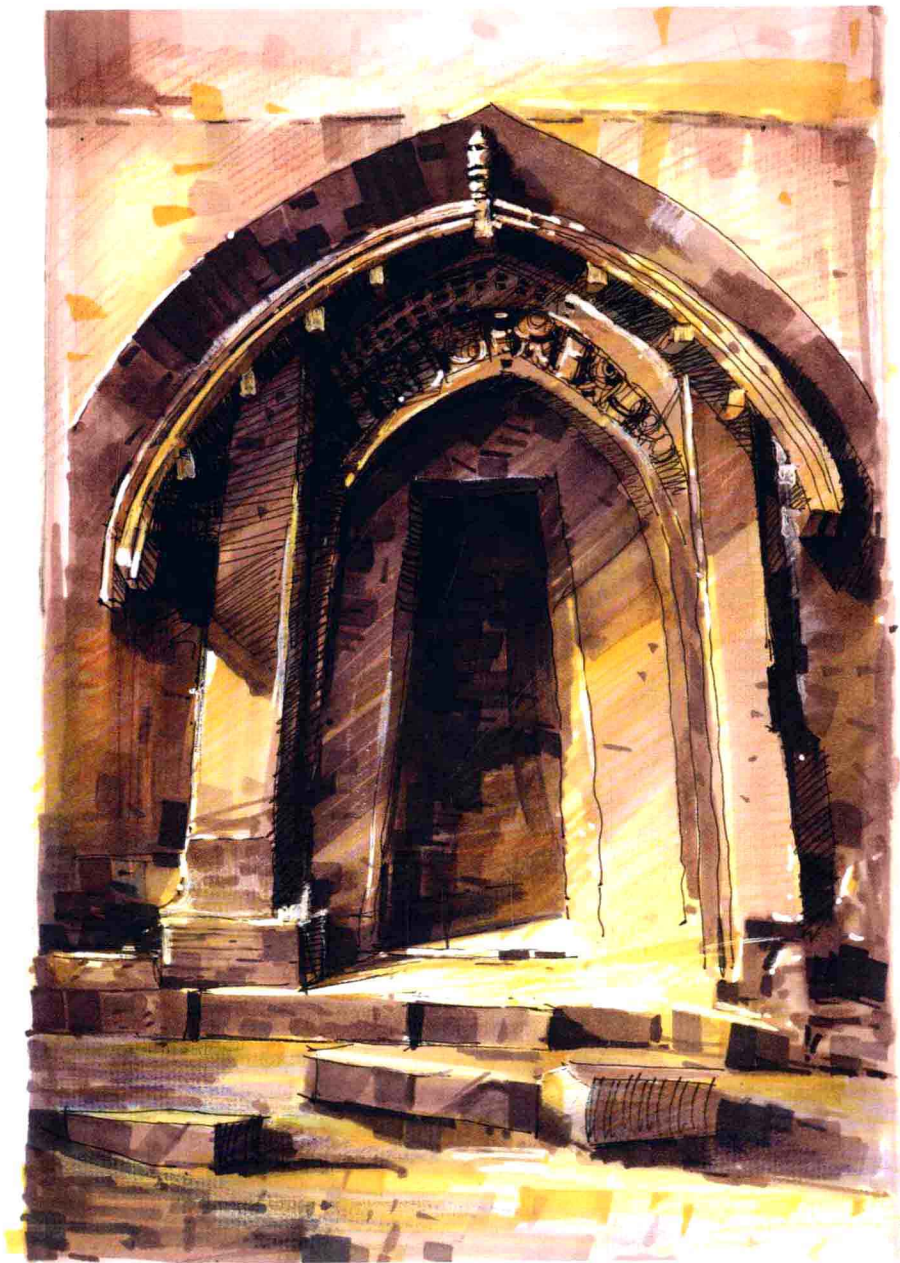
马克笔色彩作品是从这一张开始的。接触马克笔之初，我画得很大胆，但后来却根本不敢去动笔了，我始终迈不出心中的这个坎儿。因为我已经不想停留在以前的基础上，迫切地想进步却找不到方法。那天，看见桌上这张很小的图片，觉得有点意思，随手就拿起笔刷刷地很快画了线稿，总觉得单调的线不能表达我看这张图片的感受，于是用马克笔作了飞快的补充，画完的时候，却觉得线稿是多余的。这个时候，我在色彩上冲破了自己的心理障碍。接下来的马克笔色彩我已经无所畏惧，因为我相信过程无论是多么的糟糕，最终我都能让它趋于完美，我自以为那个时候已经有这样的画面掌控能力了。

杨欢 09.01.06.

绘画的过程，你的心不仅仅是与手中的笔在交流，最重要的是对场景的理解与把握。心中有形，下笔有神！画线稿的阶段做到这一点，无所谓你用什么样的线条，都可以表达你所看到的画面，也无所谓你的手绘风格。同样，画马克笔色彩只要做到心中有形，到最后你都会觉得自己所画的线稿也是多余的。所有的形都可以掌控在马克笔的色彩之中。

杨欢
09.01.09
《多马新里西
石窟》

就像吃茄子一样，这张画完成时我写了这么几个字：“终于画完了，我又尝试了一次！”这已经是对于我这次吃“茄子”最真切的解释和记录了。虽然这样的色彩，并不是我原本想画的效果，但是我终于画完了！这期间多少次想放弃它的念头又是多么的强烈。

规则之下 创意之上

大千世界“无规则不成方圆”，绘画也是如此，传统的理念知识就是绘画艺术的规则，是我们无法摒弃的，但创意才是独立的设计个人所存在的意义，是我们追求的。这就仿佛是初中时期穿校服的心理，学校为了规范校服统一着装，给我们发了统一的蓝色运动服，要求学生只要在学校，不论男女都要穿校服。但处于叛逆期的我们，偶尔还是会悄悄换上自己的衣服，借口是什么？衣服洗了没干！这不算是个完美的借口，但为了不穿校服在“校服帮”独树一帜的优越感，寻找这样的借口我们乐此不疲。可是到了星期一升国旗典礼的早晨，我们谁也不敢轻易怠慢，相反会互相提醒：今天你穿校服了吗？

画手绘也是如此，突破性的创意更能取悦自己的画面，但最终我们仍是无法脱离规则的制约。我们要尝试着去发掘自己的绘画个性，发扬它进而让个性在规则、在共性中站稳脚。试问，个性与共性如何才能共存呢？就像在特训营里每天往返于教室与食堂的路边的水塘里，那些逗点般可爱的蝌蚪，你留心观察过它们吗？并不是所有的蝌蚪都像我们想象的那样，顶着圆圆的肚子拖着小尾巴，爱群居爱睡懒觉。也有个别不安分的小蝌蚪喜欢钻出水面，独自转圈圈，或许它脱离了群体，但它的舞姿不扰它们的梦，又满足了它的自得其乐，这不就是和谐共存吗？手绘中的个性也是如此，它与线条无关，与风格无关，不同的人画同样的直线条会有不同的效果。追求个性并不是在别人都用铅笔作画的时候，我们拿着大毛笔作画，个性是专属我们自己内心的东西，进而表达在纸上和画中。只是这样的东西能不扰共性，能与共性和谐共处，恰到好处。

画与别人不一样的，画别人不曾画的，画别人忽略的……还要画别人不敢画的。画画总有“心有余而力不

足”的时候，我们无法避免疲惫期，但怎么扭转疲惫期呢？我选择了画以前没画过的事物，用以前没有尝试过的构图方法，不试一试怎么知道这不是一个好方法呢？

选择这一张的原因很简单——印象中我没有画过这样的夜景。场景很简单，打动我的是笼罩建筑的那一抹光，以及映衬在水池里的魅力。因为没画过，所以画得更无所顾及，马克笔不能很好地覆盖误笔，但在这个过程中我却会想很多办法去修缮它。

