

● 高等艺术院校手绘训练丛书

PAINT
FROM
LIFE • DESIGN

写生·设计

第三辑

蒋广喜 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

PAINT
FROM
LIFE ·

DESIGN

写生 · 设计

第三辑

蒋广喜 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

作者简介

蒋广喜

1962年生于天津。

1988年毕业于天津美术学院工业设计系，

2005年结业于天津美术学院油画研修班。

现任教于天津城市建设学院艺术系基础美术教研室，主要担任设计色彩、设计素描、风景写生等课程的教学工作。

现为天津美术家协会会员，天津水彩画专业艺委会会员。

图书在版编目（CIP）数据

写生·设计. 第三辑 / 蒋广喜编著. —天津：天津大学出版社, 2011.4
（高等艺术院校手绘训练丛书）

ISBN 978-7-5618-3886-0

I. ①写… II. ①蒋… III. ①绘画-作品综合集-中国-现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第042256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 022-27406416

邮编：300072

印刷：北京信彩瑞禾印刷厂

经销：全国各地新华书店

开本：210mm×285mm

印张：10

字数：200千字

版次：2011年4月第1版

印次：2011年4月第1次

定价：56.00元

前言

现代艺术的发展不仅涉及艺术自身，同时也推动了设计的革命。作为从事艺术设计的艺术家，不但要具备丰富的设计理念和表达手段，而且要有深厚的艺术涵养和特质，才能胜任创造的任务。而只有携带载诗载梦的眼光，在自然形态和感情形态之间、抽象和具象之间、主观和客观之间没有界限地驰骋，才能把现代艺术和现代设计有机地结合起来。作为设计师首先应该是一位艺术家，其次才是现代生活的缔造者，只有这样才能创造出属于我们这个时代的现代设计。

作为艺术设计的基础教学，写生所承载的内涵和创作应该是同等重要的。从写生到设计创作的过程，要完成的是从观察方法研究到有目的、为了生活需要而进行的设计过程，那么观察方法的研究是写生走向设计的一个重要课题。作为现代建筑艺术，任何一个优秀建筑都是设计师精神美的一种审美投射！那么写生的起点应该和艺术终极审美相一致，观察方法本身应该包含了对抽象美和意境美的追寻和探讨，包含了对艺术形式语言的追求，包含了对感情形态的表达，包含了对抽象的点线面、形与色的画面组合关系的完美表达，包含了对色彩美感的体验和感受，写生的过程也是画面形式美和意境美的创造过程。这样的观察眼光和起点应该是观察方法研究的重要内容，应该成为设计基础教学研究的课题。只有这样，基础教学的重要部分——写生，才能走出困扰，站在一个高起点上，从审美的高度和培养艺术家的高度，培养出真正意义上的、具备艺术家特质的、优秀的设计师和建筑师。

本书收录了一些专业艺术院校师生和设计师的优秀作品，在这些作品中，既有对写生技术层面的表达，也有一些对意境和精神美的追寻。我们坚信，现代设计和绘画艺术在美学上没有本质区别。积淀了深厚博大审美境界的现代艺术以及几千年传统艺术所展示出来的审美境界，是现代设计走向未来的基石。

蒋广喜

2011年1月

目录

从写生到设计·····	001-003
写生·蒋广喜作品·····	004-008
写生·毕留举作品·····	009-015
写生·程俊杰作品·····	016-021
写生·任建民作品·····	022-023
写生·刘凡作品·····	024-025
写生·刘欣作品·····	026-027
写生·陈晨作品·····	028-028
写生·夏克梁作品·····	029-031
写生·马利安作品·····	032-041
写生·李冬妮作品·····	042-043
写生·万栩作品·····	044-067
写生·尚金凯作品·····	068-075
写生·邱景亮作品·····	076-085
写生·杨寅作品·····	086-087
设计·黎泳作品·····	088-092
设计·刘宇作品·····	093-106
写生·阎建斌 李瑜晓作品·殷钦宇作品·····	107-107
写生·张维作品·····	108-109
写生·卢继芳作品·····	110-111
写生·秦洪伟作品·····	112-113
设计·韦自力作品·····	114-115
设计·王继红 李嘉作品·····	116-123
写生·牟蔚蔚作品·····	124-124
设计·吴尚荣作品·····	125-125
写生·彭奕雄作品·····	126-131
设计·张权作品·····	132-132
写生·刘永喆 吴雪凌作品·····	133-133
写生·天津大学建筑学院学生作品·····	134-156

从写生到设计

蒋广喜

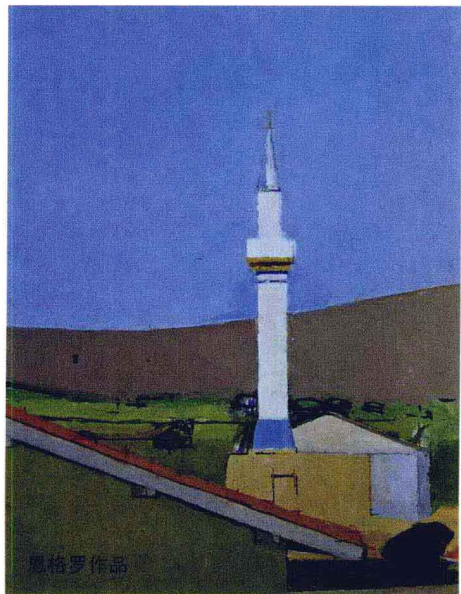
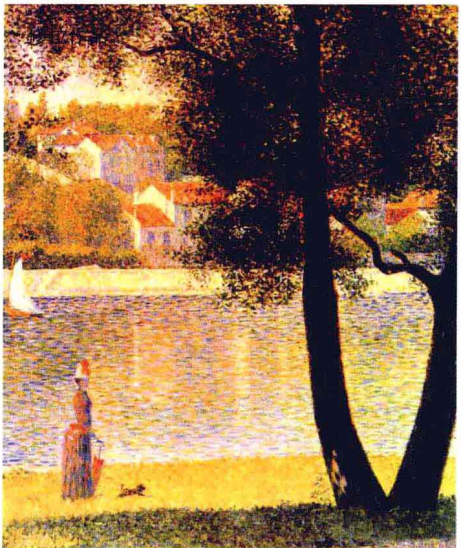
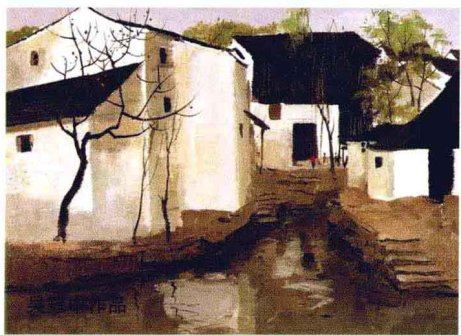
一、写生与色彩

当今艺术设计教学中的色彩教学呈现出一种多元的趋势，而写生在设计色彩教学中则是一门不可替代的基础课程。因为大自然神奇的色彩世界给予我们不断发现和创造的激情，学会运用色彩的眼睛去看世界，是磨砺艺术家个人艺术语言的手段，记录我们对自然的感悟，以此来激发我们对审美境界的领略和提升，同时增强对画面形式与内容的敏锐感受力和灵活的创造力。与此同时，写生不但可以练习技法、收集素材，作为创作手段，还可提高绘画与设计作品的表现力。

从静物、建筑、风景到花鸟鱼虫、飞禽走兽，从普通人的头像到人体模特……大自然中的一切物象千姿百态，一旦我们开始描绘它们，就会被它们所吸引。或许除了自然本身的魅力之外，写生的魅力也在于它的过程，在于以自然的精妙为依据，一步步引导和推进艺术家去表达对自然那种深刻的感受。用饱满色彩的笔触写生的同时，还可以发现和探索自然中蕴涵的形式要素。所以，在写生中获得这种自由而明快的感悟力，既是我们艺术创作的源头，也是艺术设计的基础。

色彩是独立于我们的感官而蕴涵在自然之中的，如何将其表现出来则要靠人的意识来创造。那么，色彩如何表现是摆在我们面前的主要问题。色彩的表现形式是多种多样的，它从最初的服务于写实造型的境地，一步步地解脱出来，从印象、意象到表现，愈走愈远。

为了感受日出刹那间的灿烂，需要早早摸黑起来观察日出的景象；为了捕捉中午的色彩感觉，必须顶着炎炎烈日在调色板上反复探求……只有通过诚挚的对景写生，才能挖掘出蕴藏在大自然中的璞玉浑金。

恩格罗作品

赵无极作品

高孟作品

塞尚作品

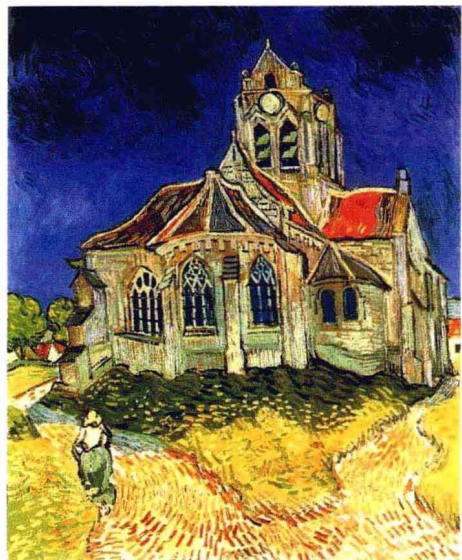
我们谈论写生，印象派是必须被提到的。印象派以写生为主，它的特点是把对客观现象的印象作为表现形式。客观事物是自然现象，而在画家的眼里则充满了生机与活力。空气在颤抖，大地在蒸发，时间在流逝，事件在发生……印象派通过写生升华认识，发掘新的表现手法，奠定了立体派、野兽派等艺术流派，也为现代与后现代的承前启后发挥了巨大作用。我想，艺术除了继承和学习传统，我们还应寻求发展和开拓。绘画艺术是一种“世界通语”，它是沟通人类不同种族的“象形”语言，甚至是思维的另一个极地。

在实际的写生过程中，我们首先要遵循和认识色彩的视觉规律，因为人们对色彩的认识源于感性，也因为“色彩”是视知觉的、感觉的，而色彩理论却是感性认识与理性分析的结合。所以我们从绘画性写生开始，对色彩现象及其成因规律有了感性认知以后，方进入到设计色彩的理性认知阶段，去进一步研究色彩的规律与表现，使之成为一种整体的视觉思维方式，与全面的知识、技艺、情感合而为一，方可自如驾驭色彩进行艺术性地表现，并应用于现代设计之中。

二、手绘表现图的作用

现代艺术的发展不仅涉及绘画本身，同时也推动了设计革命，而设计又是技术与艺术的有机结合。设计力图以人为中心，创造出功能与形式完美结合的产品或空间形象。在不同群体、不同地域进行正常的交流和沟通时，人们需要一个可视的、易懂的“载体”或“符号”，这就是设计表现。

梵高作品

依格作品

史国强作品

佩顿作品

在计算机技术日益普及、精进并快速渗透到各个艺术领域的今天，运用电脑的技术支持，给设计师带来了极大的方便，如快捷的制图操作，可以便利地对方案文件进行保存和修改，大大缩短了设计制作的时间，节省了人力和物力，而且许多通过电脑制作表达的设计效果是传统手绘技术无法达到的。这无疑是设计表现的革命，并已成为目前设计表现中最重要的表达形式。尽管如此，在设计领域中，传统的手绘表现图却是计算机绘图无法替代的，有它独立存在的价值。

有位哲学家说过：“手是意识的伟大培育者，又是智慧的创造者。”手绘表现图是衡量设计师综合素质和能力的重要指标，也是衡量设计师艺术功底的尺码，同时更是设计师必须掌握的设计技法。在设计过程的任何时候，它都能以最快速、最直接的方式表达出设计师的意图和思路，也是设计师与甲方沟通交流最快捷的方式。

手绘快速表现图在国内发展很快，一些设计创意草图除了用于工作内部交流外，一些相对严谨细致的手绘作品可以用于与甲方交流。这充分体现了快速表现图在设计交流中的优势。对于设计师来说，手绘的重要性越来越得到大家的认同，除了上述的作用以外，手绘还是设计师表达情感、表达设计理念、表述方案结果的最直接的“视觉语言”。在当今的多种设计艺术手段和形式中，手绘表现图和电脑效果图已成为创作有力的工具，然而手绘所具有的独特的艺术特点和优势决定了它在表达设计中独特的地位和作用。

在手绘草图的过程中，设计师可以快速抓住头脑中一闪而过的思维与灵感之间碰撞的火花。手绘不仅是记录想法和创意的工具，它更多的是在这个创作过程中，对创作本身的思考和自我解析，让设计师可以通过这个科学而合理的过程更好地对自己的思维进行全方位的提升。

手绘是设计的灵魂，也是设计的根本，它不仅仅是一种表达的手段，更是推进设计师思维进步的载体。

设计是一个复杂的过程，需要设计师具备多种基础技能。而手绘表现即是这个设计过程中的一个最重要的环节。

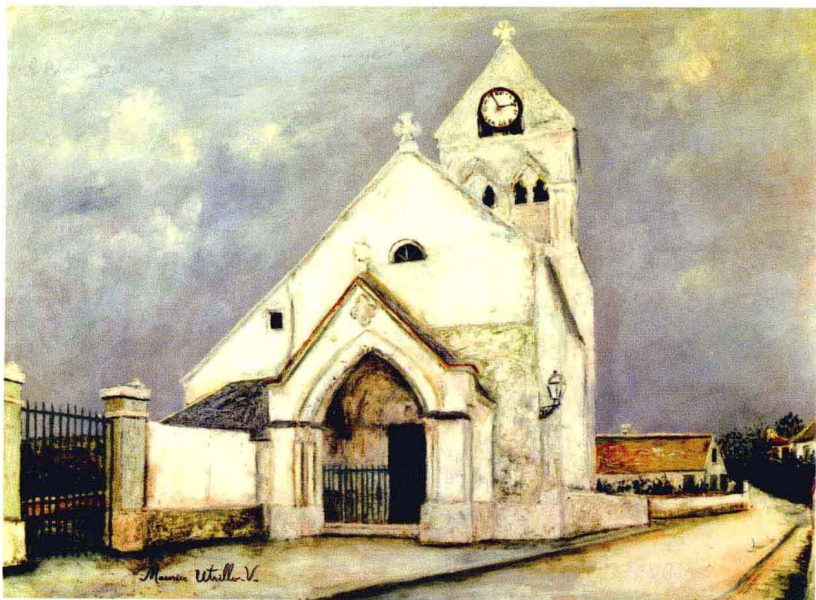
我们曾经历了从手绘表现图到电脑绘图、再到现在快速手绘表现图的过程。目前我们已经拥有很多执着的手绘实践者，也涌现出很多欲求者，因此能够不断呈现出一批批佳作精品。这些作者包括高校的教师和工作在一线的设计师，他们的言行和作品无疑将对那些还在课堂上学习或已经走出校门的学子们形成一定的影响，这也是我们编撰此书的目的，希望本书提供的这些作品能给学子们日后的从业之路铺垫基石。

王玉平作品

郁特里罗作品

郁特里罗作品

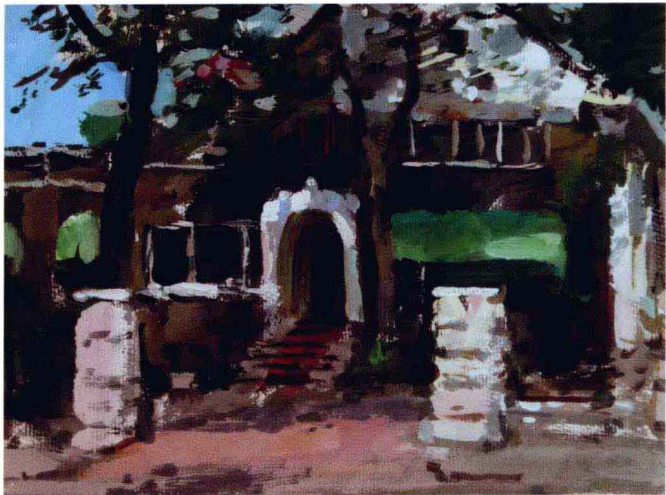
津门洋楼写生之一 水彩 蒋广喜

宏村民居写生之一 水彩 蒋广喜

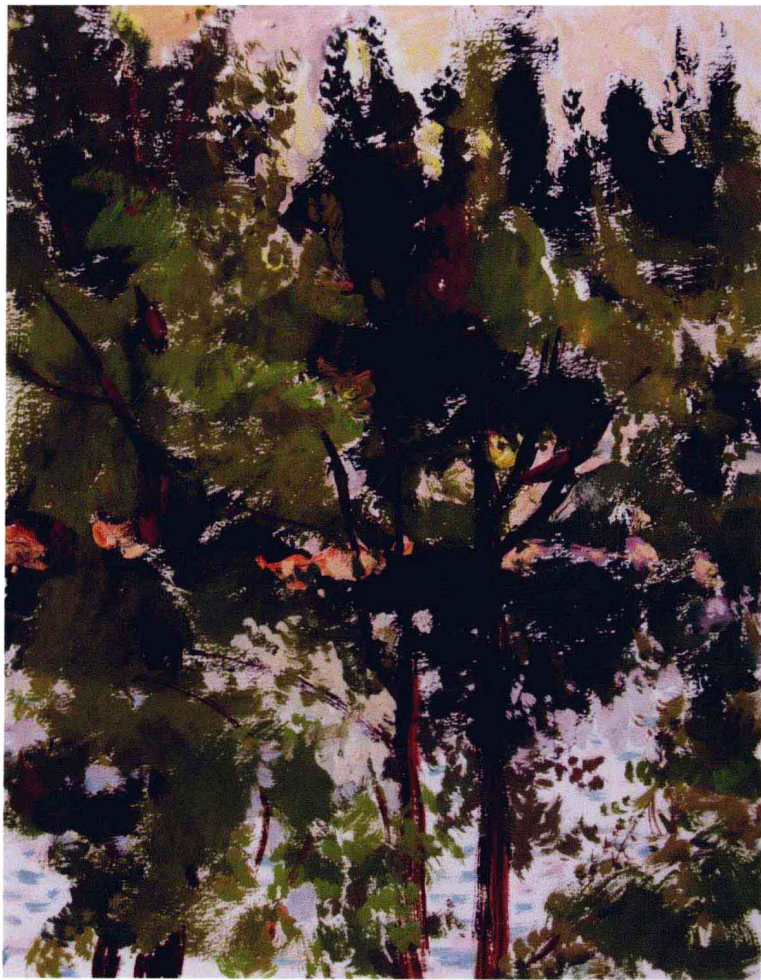
津门洋楼写生之二 水彩 蒋广喜

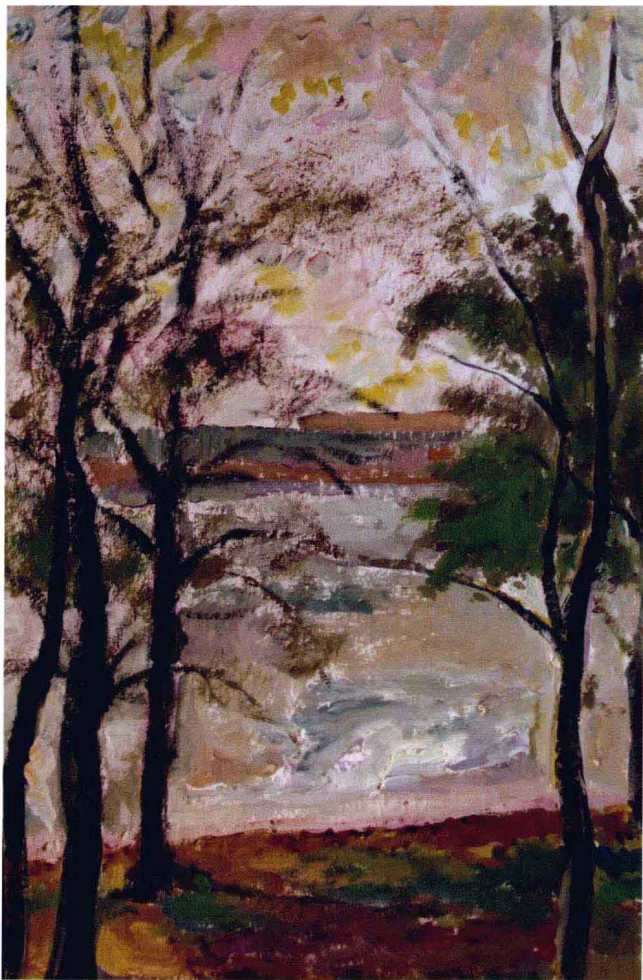
津门洋楼写生之三 水粉 蒋广喜

宏村民居写生之二 水彩 蒋广喜

树林写生之一 水粉 蒋广喜

树林写生之二 水粉 蒋广喜

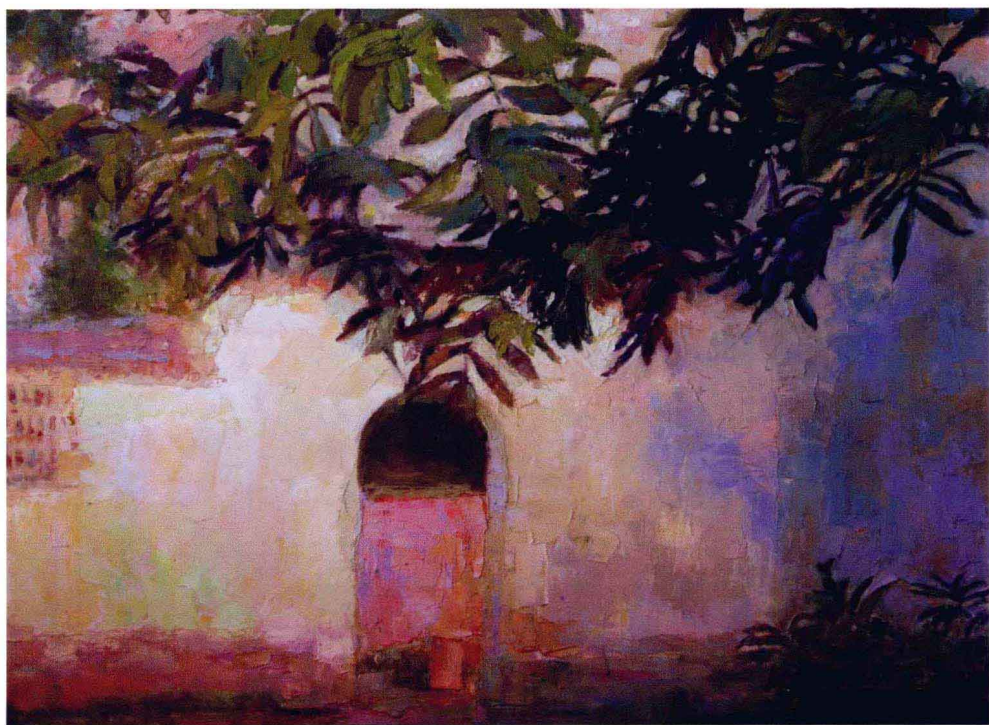
树林写生之三 水粉 蒋广喜

室内写生之一 油画 蒋广喜

花卉写生之一 水粉 蒋广喜

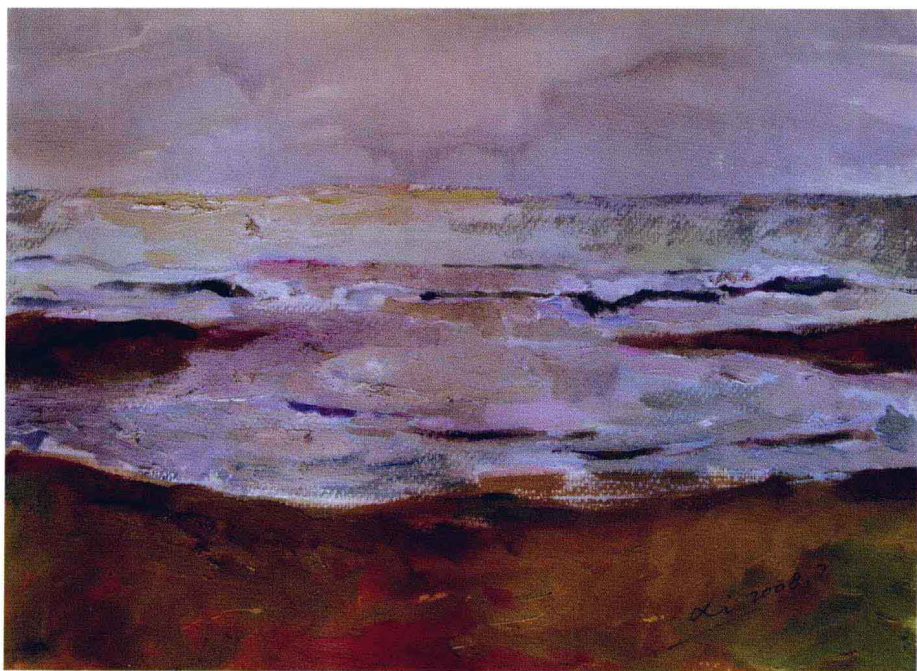
花卉写生之二 油画 蒋广喜

室内写生之二 油画 蒋广喜

室内写生之三 水粉 蒋广喜

海景写生 水粉 蒋广喜

静物写生 水粉 蒋广喜

山村民居写生之一 水彩 毕留举

山村民居写生之二 水彩 毕留举

宏村民居写生之一 水彩 毕留举

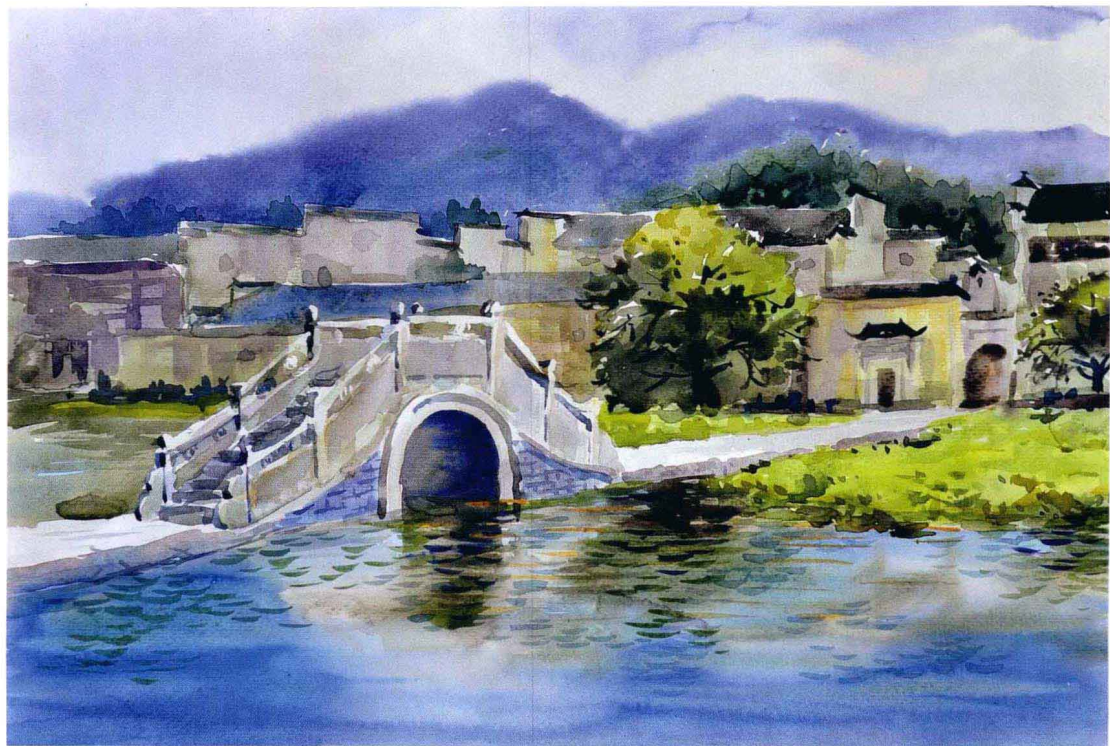
宏村民居写生之二 水彩 毕留举

宏村民居写生之三 水彩 毕留举

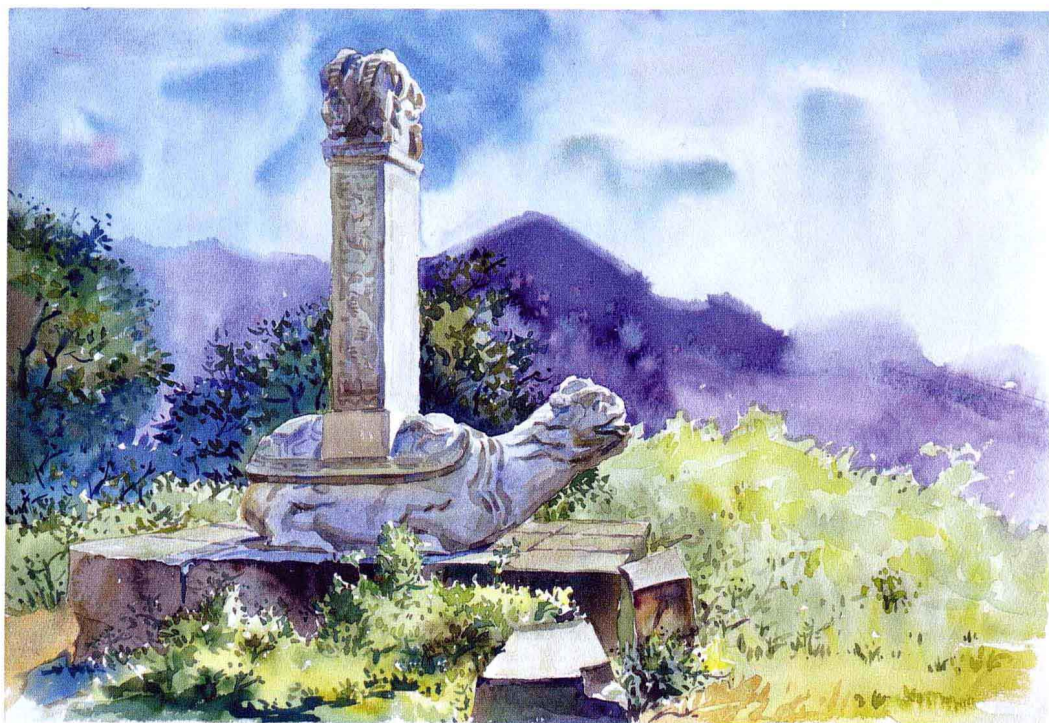
津门洋楼写生 水彩 毕留举

宏村民居写生之四 水彩 毕留举

名胜古迹写生之一 水彩 毕留举

名胜古迹写生之二 水彩 毕留举

名胜古迹写生之三 水彩 毕留举