

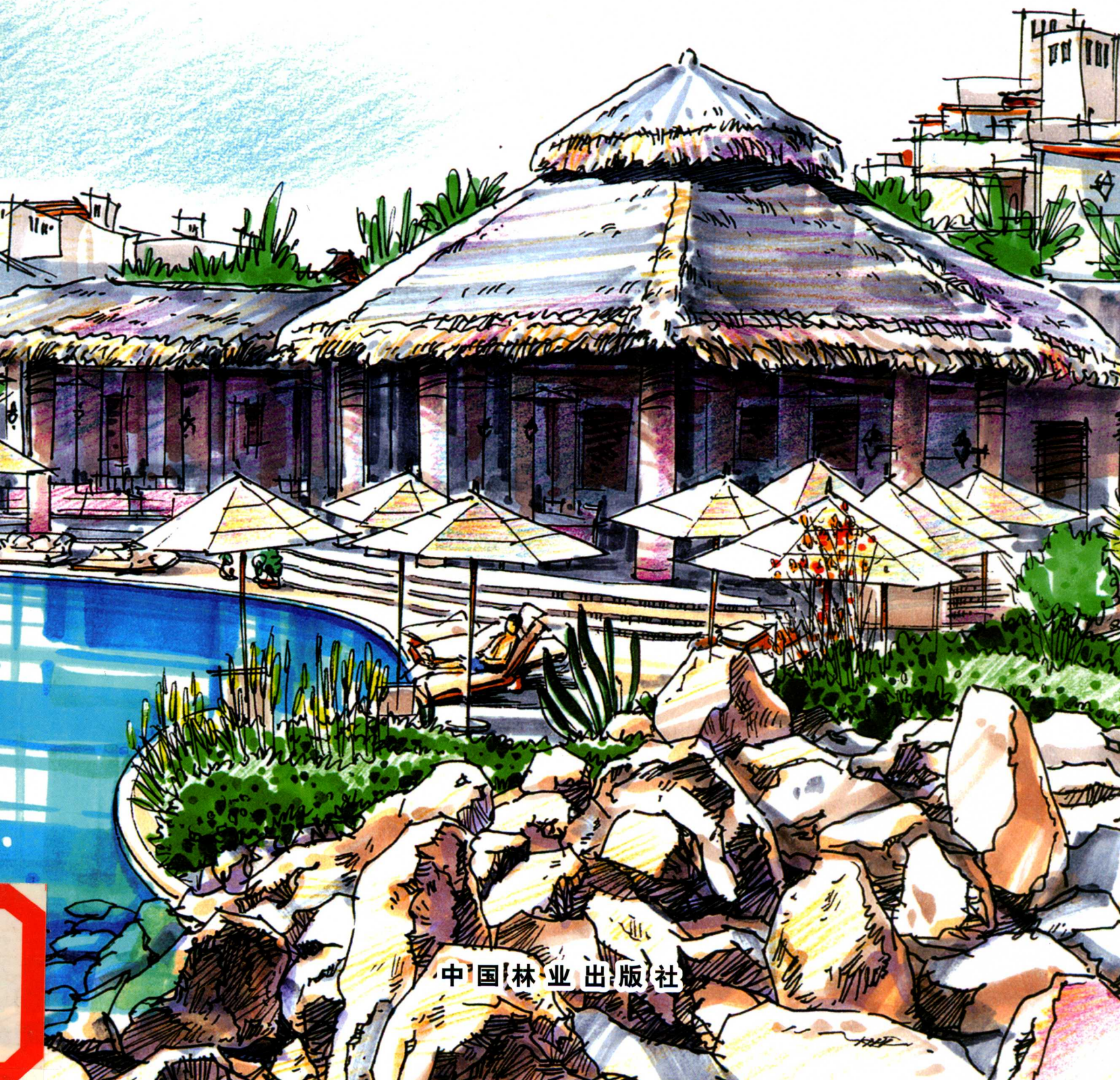
高等院校设计类专业精品教学用书

全国十家权威手绘机构推荐指导教材

THE DESIGN AND EXPRESSION OF THE LANDSCAPE PAINTING

园林景观手绘设计表现

实战应用篇 周晓 著

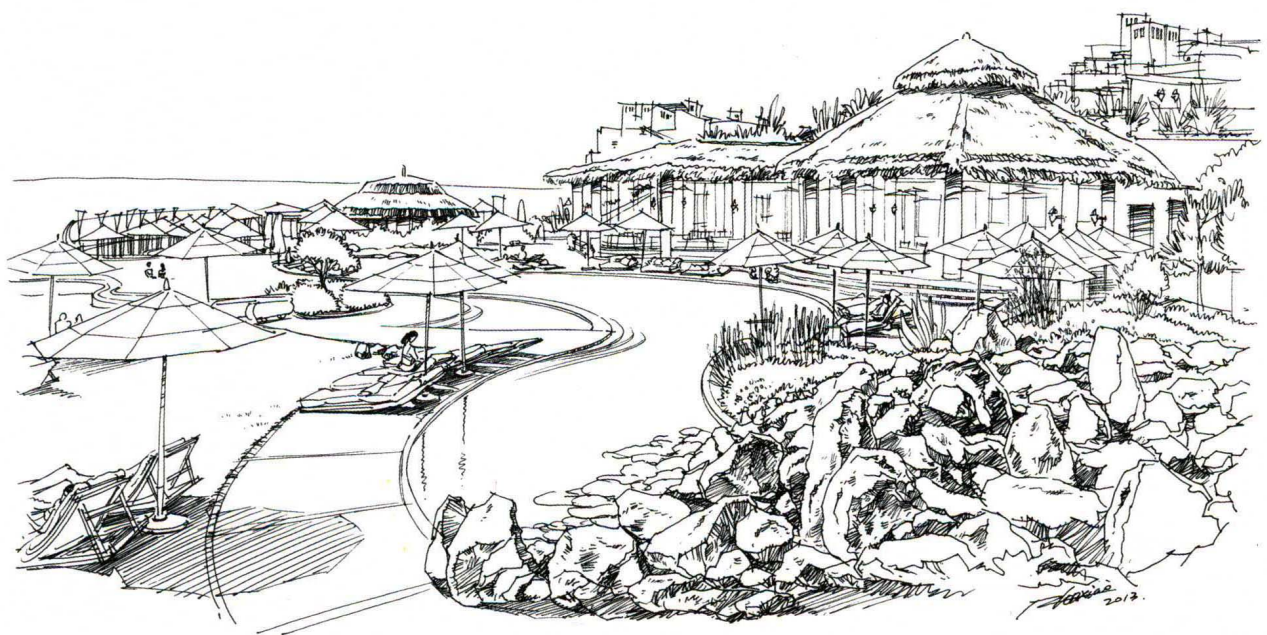
中国林业出版社

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

园林景观手绘设计表现

实战应用篇

周晓 著

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

园林景观手绘设计表现. 实战应用篇 / 周晓著. — 北京: 中国林业出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5038-8020-9

I. ①园… II. ①周… III. ①景观设计—园林设计—绘画技法 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 120898 号

中国林业出版社

责任编辑: 李 顺 王 远

出版咨询: (010) 83143569

出 版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网 站: <http://lycb.forestry.gov.cn/>

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

发 行: 中国林业出版社

电 话: (010) 83143500

版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 7 月第 1 次

开 本: 889mm×1194mm 1 / 16

印 张: 12

字 数: 300 千字

定 价: 68.00 元

目 录

手绘学习之解惑“十二问”（自序）	003
前言	005
第一章 立体空间思维与表现	008
第二章 手绘设计表现技法	014
一、设计元素表现	015
1. 植物表现	015
2. 小品表现	030
3. 建筑表现	038
4. 石头表现	040
5. 水体表现	042
6. 铺地表现	044
二、整体空间表现	046
1. 局部小景表现	046
2. 整体全景表现	051
第三章 综合表现技法	080
一、水彩表现技法	082

二、透明水色技法·····	089
三、水粉表现技法·····	089
四、综合表现技法要领·····	089
五、手绘中的精绘表现·····	089
第四章 实景写生表现·····	090
一、写生的准备与选位·····	092
二、写生的取景与构图·····	092
三、写生的步骤与程序·····	094
四、实景写生作品·····	111
第五章 快题手绘设计表现·····	116
一、快题设计的特点·····	118
二、快题手绘设计表现的要领·····	119
三、平立剖面图手绘表现·····	127
四、快题手绘设计表现作品·····	132
五、考研快题设计作品解析·····	144
第六章 手绘设计作品赏析·····	150
附录 【手绘设计】练习任务书二·····	189
后记·····	190

园林景观手绘设计表现

实战应用篇

周晓 著

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

园林景观手绘设计表现. 实战应用篇 / 周晓著. —北京: 中国林业出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5038-8020-9

I. ①园… II. ①周… III. ①景观设计—园林设计—绘画技法 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 120898 号

中国林业出版社

责任编辑: 李 顺 王 远

出版咨询: (010) 83143569

出 版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网 站: <http://lycb.forestry.gov.cn/>

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

发 行: 中国林业出版社

电 话: (010) 83143500

版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 7 月第 1 次

开 本: 889mm×1194mm 1 / 16

印 张: 12

字 数: 300 千字

定 价: 68.00 元

手绘学习之解惑“十二问”（自序）

问：老师，为什么你的线条看起来是有生命的，而我的却很呆板？

答：因为你还是练得太少，熟能生巧，当你能很自如地运用线条来表现了，驾驭线条的能力越来越强，线条就有变化了，也就达到了你所说的：有生命了！

问：我的画面总是透视有问题，究竟怎样才能画好透视？

答：想画好透视，关键在于要深入理解透视的原则，将“近大远小”的透视原理始终贯彻于作品中，从复杂的表象中还原空间透视的本质。还要多做平面与透视相互转换的练习，通过大量的练习，逐步熟练掌握常用透视方式的画法，画得多了，头脑中的透视概念也就越来越强，就能达到心中有透视的境界了。

问：学习马克笔一开始应该做一些什么练习呢？

答：一开始主要是先进行笔触的练习，因为马克笔的笔头和我们常用的其他笔头不一样，有它自身的特性，所以我们首先要通过笔触的练习，逐渐熟悉并把握它的特性，以便更好地将马克笔技法独特的画面效果表现出来；笔触练得差不多后，就可以从单个物体开始练习了，之后再过渡到一组物体乃至整个空间的表现。

问：怎样用彩铅上色啊？我画的总像儿童画！

答：第一，不能只表现形体的固有色，要适当表现一些色彩变化；第二，颜色不要画得太满，要注意留白；第三，要注意处理好画面黑白灰的关系，形体暗部及投影的重色要到位，要有立体感；还可以尝试用表面较为粗糙的画纸来作画。

问：如何进行色彩搭配？我在上色时，不知该上哪个颜色为好！

答：色彩搭配是在表现景物固有色的基础上，同时将色彩的各种关系（冷暖、明度、纯度）一并考虑在内。总的来说，一幅作品中，大面积的中性色是最主要的，小面积的纯色是用来点缀的，亮面留白不需上色，暗面及投影则是重色，近景颜色偏暖一点，纯度高一点；远景颜色偏冷一点，纯度低一点，画面色彩在对比中又协调统一。还可以参见本书上册的“马克笔色彩分析与用色参考”内容。

问：为什么我用马克笔画不出潇洒、明快的画面感觉？

答：一方面是没有充分掌握马克笔的特性，笔触呆板、缺乏变化；另一方面是由于下笔时犹犹豫豫、畏畏缩缩；再一个是因为用笔用色杂乱无序，画得太满。记住：下笔要果断、干脆，看准了就大胆落笔，用笔要随形体的结构，笔触的走向要统一，在统一中又要有些小变化，这样才能体现出马克笔鲜活、生动的画面效果与艺术魅力。

问：为什么我的颜色总是上得很满？哪些地方是可以不用上色的？

答：在一幅手绘作品中，留白是必须的，尤其是对于快速手绘作品而言更是如此。没有必要将整个画面全部涂满颜色，上色期间要注意不要画“过”了，下笔前多考虑，尤其是当颜色上得差不多了的时候，不要一下笔就收不住了，记住：马克笔是只能做加法，不能做减法。一般说来，以下这些地方可以少上或不上颜色：一、物体的亮面，特别是高光的表现；二、画面中次要的物体、远处的物体；三、图面四周边边角角的地方；四、为达到整个画面构图的均衡性，需要留白的地方。

问：我的画面总是很“平”，怎样更好地表现画面的空间关系？

答：构图立意要有层次，近景、中景、远景分明；大的透视关系、尺度比例要准确；主次虚实关系要处理得当，中景往往是画面的主体，要重点深入刻画，远景则要概括取舍；近中景的明暗及色彩对比要强，远景对比要弱，近中景偏暖，远景偏冷。

问：我总是画得比别人慢，怎样才能画得又快又好？

答：正确的作画步骤是提高速度的前提；掌握常用的表现技法是保证，抓住主体，概括次体是关键，适当的留白处理是必不可少的。在实践练习中要注意总结出一些适合自己的方式方法，归纳出常用的配色技巧及对应的马克笔号，上色要从整体着眼，同一色最好一次画到位，比如相同颜色的树可以同一批次上色，不要一棵一棵的画，避免来回重复用笔上色浪费时间。画之前要把工具材料准备好，该换的笔换好，该削的笔削好，下笔前可以花几分钟构思一下，理清作品的主次关系，哪些要深入刻画，哪些概括取舍，做到心中有数，这样往往能取得事半功倍的效果。

问：在快题设计表现中，如何取景构图？

答：对于一个设计方案的表现效果来说，合适的取景构图是作品好坏与否的根本前提。能够反映设计效果的构图角度很多，但不是所有角度都是适合表现出来的，有的角度可能你费了半天劲，效果也出不来，这很大程度上就是因为挑选的构图角度不恰当。记住：一定要选择最能体现设计者设计创意和效果的角度及位置来表现。在有限的时间内，不可能面面俱到的把设计中每一个部分的效果都表现出来，所以选取适合的透视的角度与观看的位置就显得十分重要。

问：我总是不敢画人物、车辆，怎样才能快速地画好这些配景？

答：人物、车辆作为配景在设计表现图中，既可以作为尺度参照，又能够起到烘托环境气氛的作用。画的时候，要表现出男、女及车辆的外形特征，还要注意配景在整个空间中的大小比例关系。想画好这些配景，建议大家收集整理一些相关的图片资料，形态以简洁概括为好，各种角度的素材都要准备一些，以便需要时作参照。配景不需要深入刻画，一般只要勾画出大的形体轮廓就可以了，从难度上来说并不高，平时有空可以对照资料在草稿纸上多练练，画多了，自然也就可以信手拈来了。

问：作品展示时，和别人相比，为什么我的作品总是不突出？

答：其实这就是画面视觉冲击力不强的问题，这个问题的解决，主要取决于两个方面，一是增加变化，二是强化对比。可以尝试以下方法：一、构图视角要有一定特点，多一些变化，不要太过对称；二、画面黑白灰的关系要处理好；三、注意色彩的搭配与组合，特别是补色的运用，适当用一些纯色；四、暗部及投影的重色一定要到位。此外，方案设计要有一定新意，不能太过保守，毕竟手绘反映的是设计。

在手绘设计学习中，临摹只是学习的手段和方法之一，关键还是写生和设计创作，只有设计创作表现才是我们学习手绘的最终目的。作为初学者而言，即便是零基础，只要按照正确的学习方法，加之自己努力，多画多练，前期的临摹阶段在短时间内是很容易出效果的，因为临摹学习相对来说还是比较容易的。可如果这时候你就止步不前，枪棒入库，认为船到码头车到站，那可就大错特错了，临摹画好了仅代表你具备了一定的手绘表现技法与能力，它并不代表手绘学习的全部，设计创作才是最终的目标。其实我们常说手绘设计学习有一定的难度，这个“难”主要就难在手绘的设计创作上，因为一幅优秀的手绘设计表现作品不仅要有较好的手绘表现技法能力，还需要具备较好的分析归纳总结以及空间思维表现等能力。在与不少来自各大高校的学生包括设计师的接触中，我发现这的确是大家在手绘学习包括学校教学中存在着的一个严重弊病，很大程度上导致我们在实践中运用手绘时，只能对照着范画范图作画，一旦离开了它们，就“画不起来了！”，不得不画时，最后效果也一定是很“悲催”的。但我们在学习尤其是设计工作中，手绘的实践应用基本都是在表达我们的设计创意与构思想法，多是以设计创作的形式出现的，那么接下来本书中关于写生表现与设计创作表现的学习就显得非常重要了，特别是设计创作表现应该是我们学习的重点。

前言

手绘是设计的基础，是设计师交流的语言，也是设计的开端，要想成为一名主案设计师，在单位独挡一面，手绘表现的技能不可或缺，手绘表现主要是在概念设计、方案阶段使用得较多，手绘设计方案把握的好与坏直接关系到业务的成败。到目前为止，所有研究生入学考试、设计院所面试、设计师资格考评认定都是以手绘为主要考核依据。

作为一名学习设计专业的学生或职业设计师，不仅需要具备创新的设计思维和独特的设计理念，还应具备各种娴熟的表达能力。手绘表达是设计表现中极其重要的一种表现手法。尤其是在园林及景观设计领域，快速手绘表现图以其画面流畅轻松的钢笔线条、潇洒概括的马克笔、彩色铅笔的笔触、生动简练的明暗虚实层次以及特有的“艺术结合技术”的表现风格，具有电脑等其他表现手段所不可替代的艺术特性和表现魅力。因此，手绘设计表现是相关人员需要掌握的一项重要技能，为今后成为优秀设计师打下扎实的基础。

本套书特点：

一、系统性 手绘基础技法、透视与构图技巧、单体和配景表现、立体空间思维与表现、设计元素表现、整体空间表现、实景写生表现、快题手绘设计表现等内容的科学设置，让零基础的你在最短的时间内，取得最大的进步与提高，成为手绘设计高手。

二、多样性 钢笔、彩色铅笔、马克笔、水彩、精绘、快速表现、手绘与电脑表现相结合等多种手绘技法与表现形式，特别是针对实践中运用最多的马克笔及彩铅技法进行了重点详尽的讲解分析。

三、示范性 大量实例的步骤示范与解析，全面展示了手绘作品从初始的铅笔起稿到最后上色完成的全过程。有别于多数手绘书籍只呈现出最终成品效果，更多只能停留在欣赏图例的基础上。通过这些步骤示范使读者能够举一反三，尽快掌握手绘的画法。

四、易学性 从入门到精通，内容循序渐进，深入浅出，语言简洁流畅、通俗易懂，利用丰富的图例解析对手绘设计表现的技法技巧与步骤程序进行生动细致地描述。

五、实战性 不是单纯讲解手绘表现的技法，而是将其溶入到园林景观设计的过程中，重在设计工作中的实践运用。图例作品大多是在不借用尺子情况下直接徒手表现完成的，更贴近于实战应用。

六、适用性 精选了大量的范图供读者赏析与临摹练习，并挑选了部分学生习作，通过点评分析，指出初学者常见的问题，便于读者在学习过程中参照、借鉴，汲取他人的经验教训，少走弯路，尽快掌握手绘技法，提高手绘技能与艺术修养。

本套书分为“基础提高篇”与“实战应用篇”上下两册，上册主要以手绘设计基础与常见技法为主，包含徒手线描技法、彩铅及马克笔技法等内容，侧重对基础技法的解析，适用对象为高校相关专业低年级学生、助理设计师、爱好者等；下册主要以手绘设计实践应用为主，包含空间思维与表现、设计元素表现、快题设计表现等内容，侧重对设计创作及写生的指导，适用对象为高校相关专业高年级学生、职业设计师、具备一定基础的行业人士等。

真心祝愿每位读者在手绘设计学习的道路上取得更大的成绩！

目 录

手绘学习之解惑“十二问”（自序）	003
前言	005
第一章 立体空间思维与表现	008
第二章 手绘设计表现技法	014
一、设计元素表现	015
1. 植物表现	015
2. 小品表现	030
3. 建筑表现	038
4. 石头表现	040
5. 水体表现	042
6. 铺地表现	044
二、整体空间表现	046
1. 局部小景表现	046
2. 整体全景表现	051
第三章 综合表现技法	080
一、水彩表现技法	082

二、透明水色技法·····	089
三、水粉表现技法·····	089
四、综合表现技法要领·····	089
五、手绘中的精绘表现·····	089
第四章 实景写生表现·····	090
一、写生的准备与选位·····	092
二、写生的取景与构图·····	092
三、写生的步骤与程序·····	094
四、实景写生作品·····	111
第五章 快题手绘设计表现·····	116
一、快题设计的特点·····	118
二、快题手绘设计表现的要领·····	119
三、平立剖面图手绘表现·····	127
四、快题手绘设计表现作品·····	132
五、考研快题设计作品解析·····	144
第六章 手绘设计作品赏析·····	150
附录 【手绘设计】练习任务书二·····	189
后记·····	190

第一章

立体空间思维与表现

在一幅设计表现图的画面中，物体往往是比较多的，或者说每一个设计方案它的设计元素很多，而每一个设计元素的造型（形体与结构）是不一样的，在表现这些设计元素的形体与结构时，造型简单的还比较容易画好，但造型复杂的想画好就不是那么容易了，尤其是在进行设计创作时，没有直观的物体与图像做参照，要将头脑中所构思设计的造型准确表现出来可不是一件简单的事情，很多时候画的和想的区别甚大，以至最后的效果不理想。怎样把这些心中所想的千差万别、丰富

多彩的造型准确表现到位，就成了我们手绘表现必须解决的一个重要问题。

要解决好这个问题，就要运用到立体空间思维与表现这个部分的内容。首先，我们可以将诸多的设计元素都看作是“物体”，既然是有形的“物体”，就可以将它们还原成物体最基本的形态，也就是说所有的设计元素不论其造型如何变化，都可以将它们总结、归纳、分解为基本的单体元素：几何形体，以下是几种常见的基本单体元素。

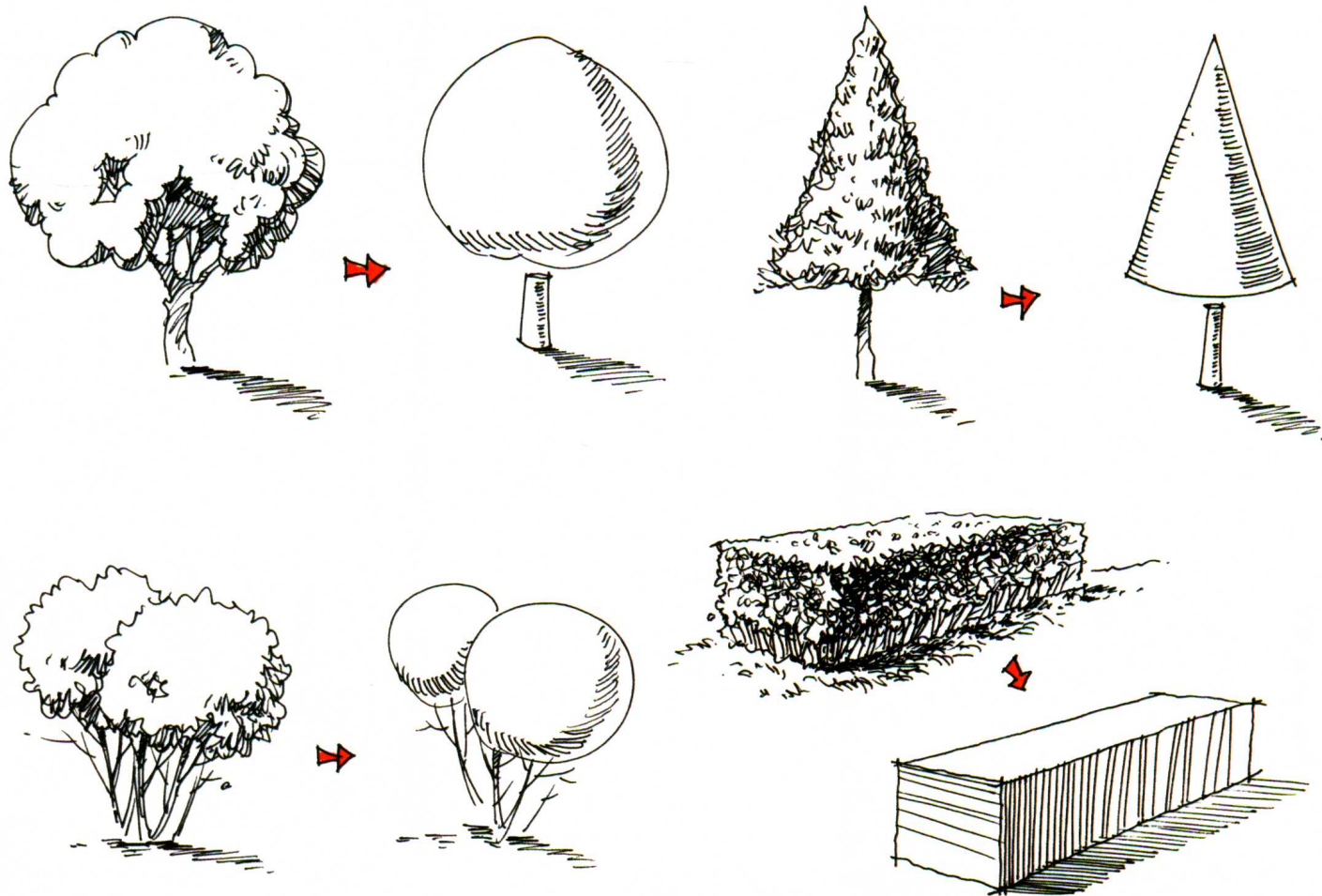

图 1-1 基本单体元素

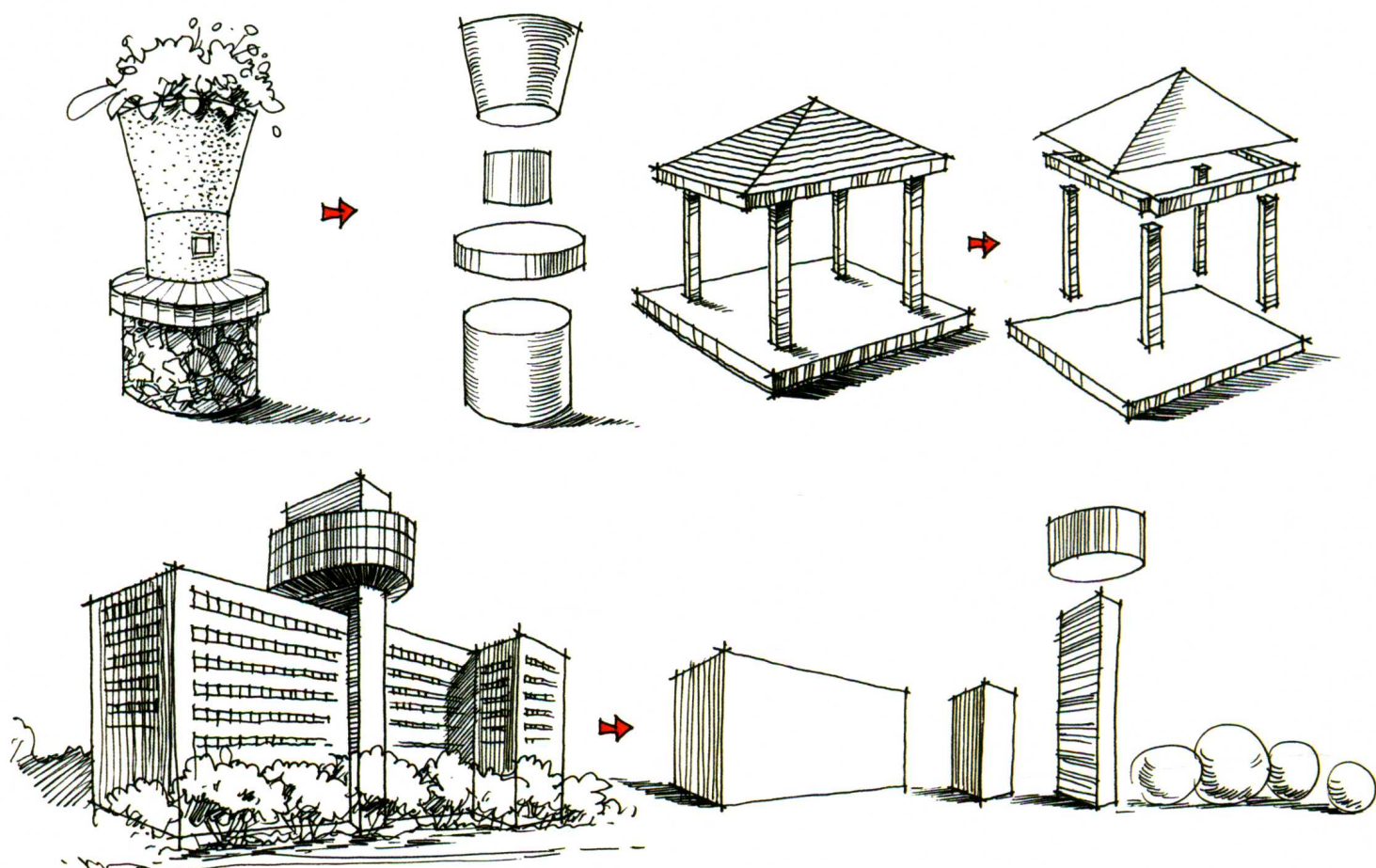

图 1-2 体块组合

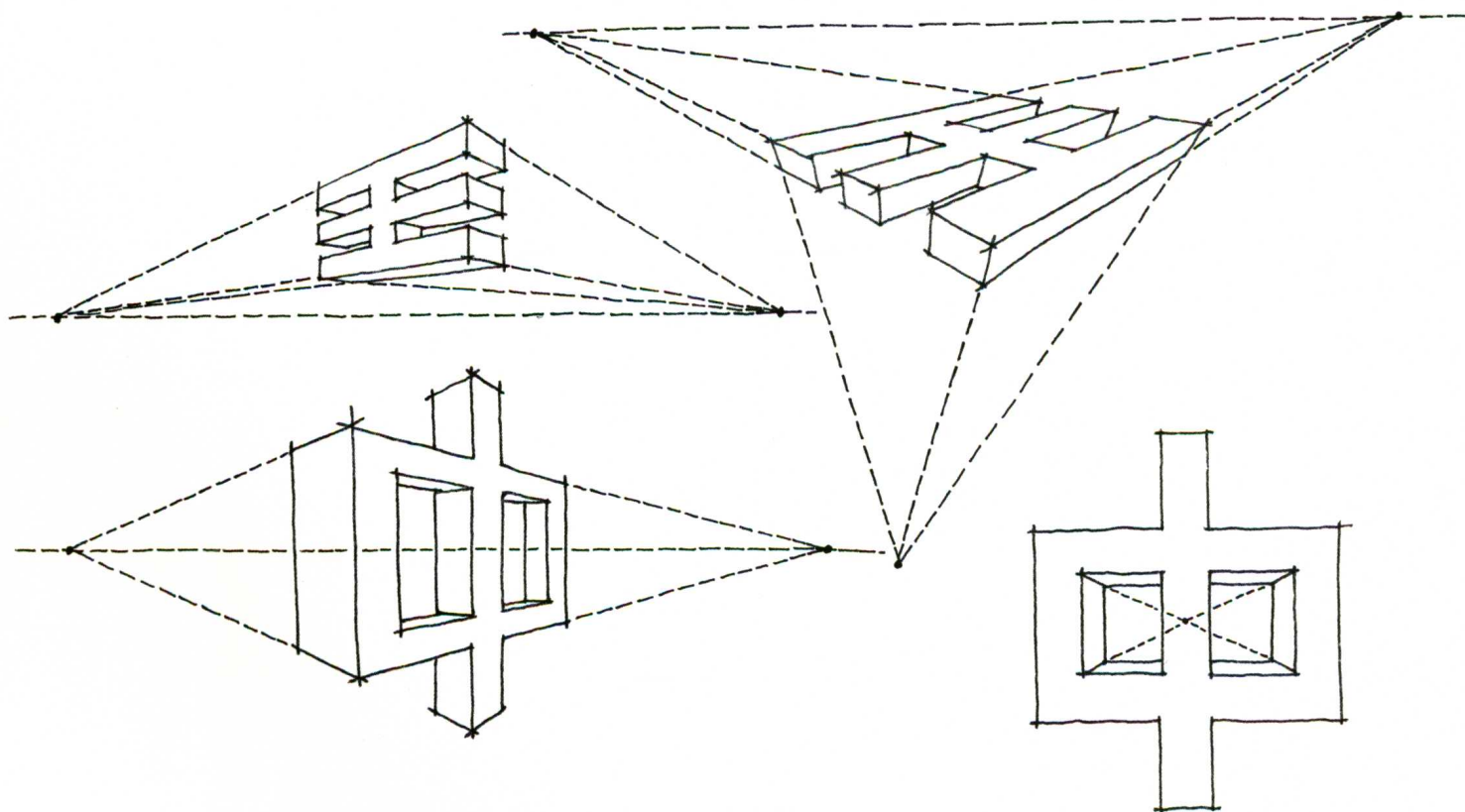

图 1-3 立体文字练习

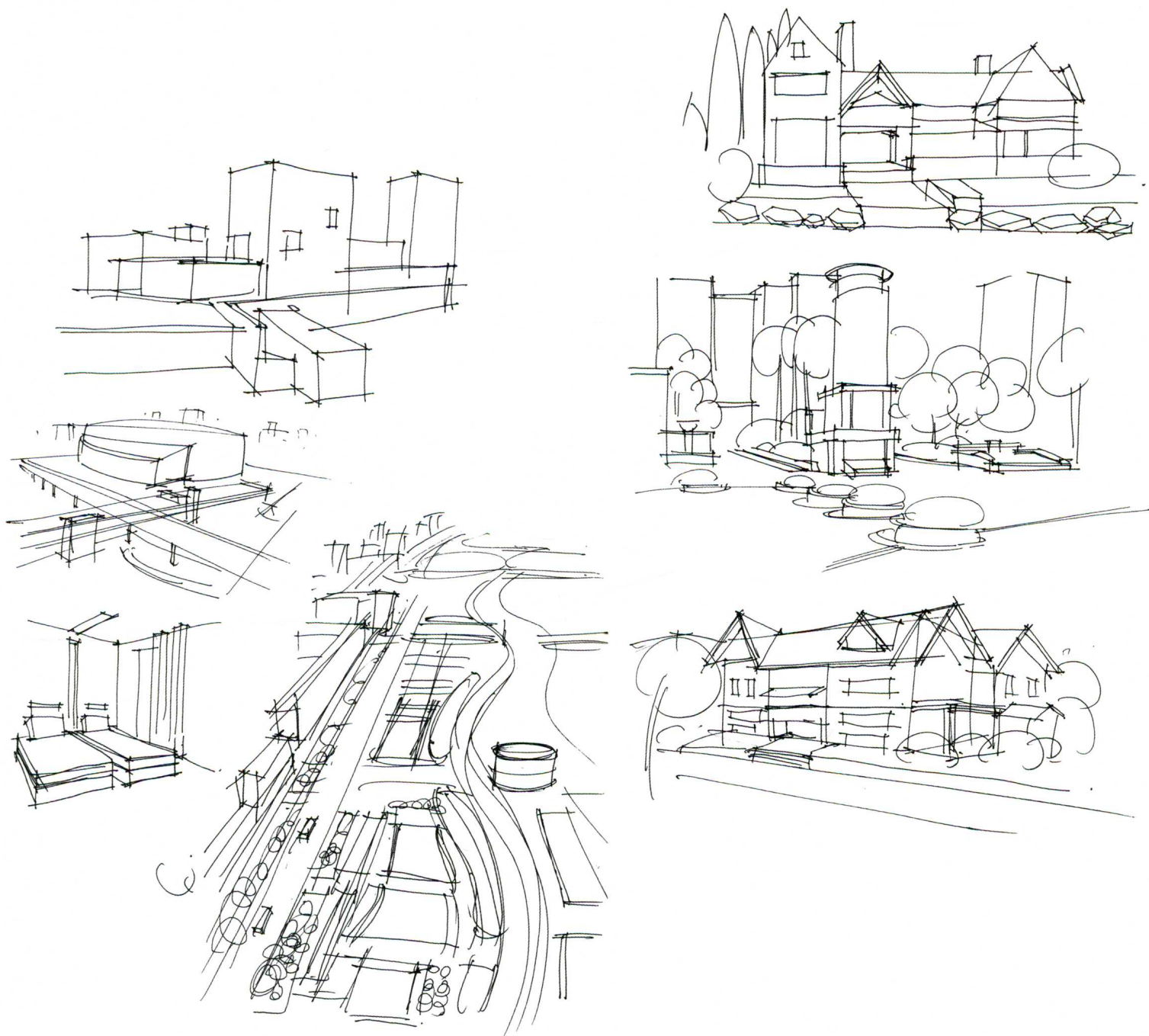

图 1-4 形体归纳组合练习