

**Drawing
Teaching
Class**

手绘

教学课堂

夏克梁景观表现教学实录

夏克梁 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

Drawing
Teaching
Class

手绘

教学课堂

夏克梁景观表现教学实录

夏克梁 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘教学课堂·夏克梁景观表现教学实录 / 夏克梁著. —天津:
天津大学出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5618-2724-6

I.手… II.夏… III.景观-园林设计-高等学校-教学参考资料
IV.TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第110243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 022-27402097

编辑部 022-27406416

邮编: 300072

印刷: 北京佳信达彩色印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×285mm

印张: 8

字数: 204千字

版次: 2008年8月第1版

印次: 2008年8月第1次

定价: 65.00元

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

前言

设计师在设计创作过程中，需要将抽象思维转变为外化的具象图形，手绘表现是一种最直接、最便捷的方式。它是设计师表达情感、表现设计理念、表述方案结果的最直接的“视觉语言”，其在设计过程中的重要性已越来越得到大家的认同。当今学校教育以就业为导向，因此，手绘课程在艺术设计专业院校的课程设置中得到越来越多的重视。

鉴于手绘表现图在景观设计中的作用，中国美术学院艺术设计职业技术学院环艺系的景观专业在课程设置的过程中，为了强化学生的动手表达能力，有意识地加强专业绘画的课时量并细化其教学内容，让学生有机会在课堂接受更多更系统的设计手绘表达训练。

本书收录的均是中国美术学院艺术设计职业技术学院环艺系06级景观专业（一个班级）学生的课堂作业。它包括第一学期的“建筑钢笔画”、第三学期的“专业绘画基础”，再到第四学期的“快速表现技法”，体现了课程的延续性和贯穿性。尽管技能训练是本课程的主要特点，但也要求学生不要只是炫耀表现的技巧，而是要把设计思想与理念融汇到手绘图中。通过大量的案例练习，力求使所表现的图面能真正将设计师思想和纯熟的技法有机地得到结合。

在教学过程中，我深感教师的重要性和责任之重大，教师的治学态度、示范作品、表现手段等都深深地影响着每一位学生。

教和学是互动的过程，教师在不断挖掘学生最大潜能的同时，也激发了自己教学的主观能动性。

教学中，首先要善于发现和重视每位学生的闪光点，不断引导和鼓励学生，使弱者加强努力并确立学习的自信心，使强者更强并在班中起到模范带头的作用，同时也促进主动与自主的学习。

其次是引导学生树立严谨的学习态度，掌握正确的学习方法，以达到学习目的。

再者要严格对待学生，加大学生的作业量，促使学生作业从量变到质变的转变。

短短的三周课时（指第四学期的“快速表现技法”），通过教师和学生共同努力，最后所展示的效果还是相当不错的，我对06级景观班同学们在上期间对我教学方法的极力配合深表谢意。该课程虽然结束了，但对后续专业课程的学习及今后的工作而言，这才是刚刚起步。我相信，同学们在今后的学习和工作过程中，只要具备严谨的学习态度，踏实的工作作风，一定能够取得可喜的成绩。

本书所展现的是我个人教学的一些方法和见解，在今后的教学实践中我会不断地总结和完善。因学识有限，肯定还存在着多方面的不足，望同行给予批评指正。也愿06级景观班的学子在今后的学习和工作中取得更好的成绩。

夏克梁 2008年6月

○学习感言○

理解与交流 田苗

本学期第一个课程是由夏老师带我们上的专业绘画课。专业绘画是锻炼手绘表现能力的课程，同时也是为将来绘制效果图打下基础，是我们每一位同学在今后绘画艺术道路上的启蒙，大家都非常重视。

课程共3周，在夏老师的精心安排下，大家的学习热情都非常高，这一环扣一环的课程练习让人不敢松懈。

第一周是根据电脑效果图画素描稿，着重明暗关系，将素描基础和本周的实践练习结合在一起，对提高大家的画面整体把握能力起到了很大的帮助。第二周是根据第一周的素描稿进行马克笔表现，夏老师还给大家做了很多的课堂示范，使大家对马克笔的快速表现有了进一步的了解。第三周是根据平面图绘制效果图，使大家认识到做好景观设计不仅仅只是画好图，更重要的是锻炼自己的设计创新能力，好的设计构思同好的手头功夫是缺一不可的。同时大家在课后还进行了大量的植物单体和景观小品练习，收获颇丰。

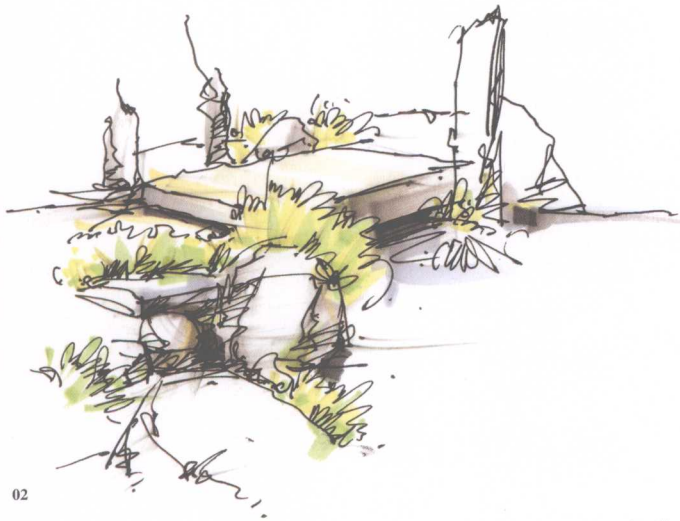
夏老师对大家的要求是非常严格的，课前都会对每位同学的作业进行细心点评，不合格者重画，退步者批评，进步者表扬，可谓是赏罚分明。同时大家也从心里很希望能得到夏老师的认可，所以努力加努力！

通过这3周的学习，得到了一些学习的经验和心得体会。我认为要想学习取得进步不只是一个人在埋头苦读，更多的是来自于对老师指导的理解和同学们之间的相互交流、互相帮助，还有个人对专业知识的积累与吸收！将好的元素总结到自己的作品中，同时也不能盲目地去学习他人的长处，也要寻求属于自己的表现风格。

紧张的学习，虽然有些辛苦有些累，但是大家的进步是最好的回报。同时夏老师的指导给予了大家足够的自我表现空间，使我们借此契机在绘画艺术道路上不断成长。

01

02

03

04

01-04.田苗

○学习感言○

攀登 谭剑乡

夏老师的专业绘画课结束了，希望我们写写心得。回想起来确实是一段不平凡的经历，也真是该写些东西来留作纪念！就像农民伯伯劳累了一年，到丰收季节结算自己的劳动成果一样。

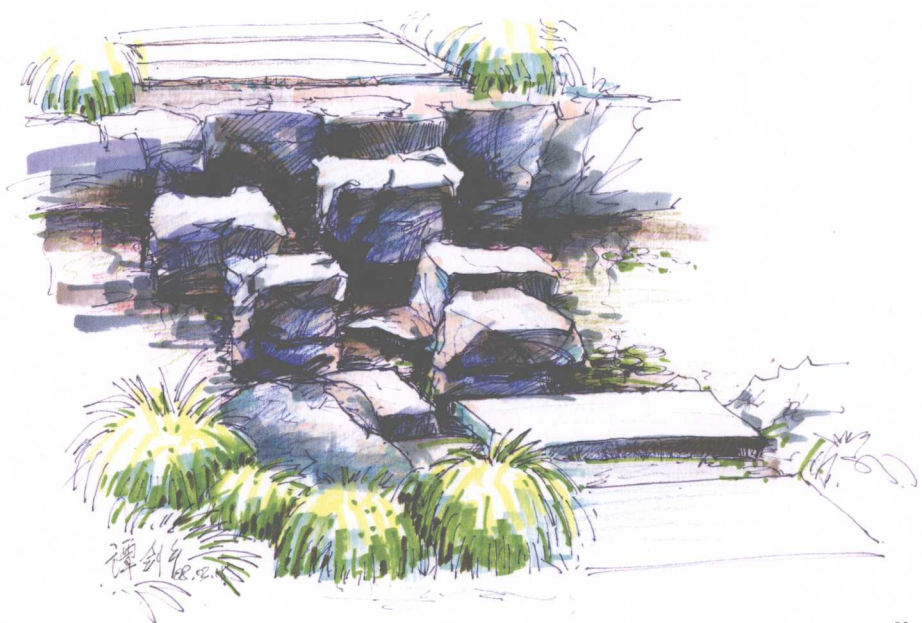
早在大学一年级的第一节专业课，我们班便有幸开始接受夏老师的传授，接下来的三个专业绘画课程刚好也是夏老师带课。现在回想起来我们真是太幸运了，就像蒲公英任由风的吹送，漫无目的，却幸运地落到了肥沃的土地上，生根发芽。

那时的专业课是钢笔画，是我喜欢的一类画。夏老师的钢笔画画得非常好，而且老师在钢笔画界的影响力颇大，又是我们系的主任，对他的第一感觉便是令人敬畏！夏老师的教学步骤非常严谨，学钢笔画先是要我们用硫酸纸描摹成品，让我们先感受什么是钢笔画；接着还是描摹，但不是成品了，是要真实场景的图片，让我们进一步了解钢笔画的特性；随后便离开描摹，转向看着图片画，让我们渐渐去领会钢笔画应该怎么画；最后是写生，真正去画钢笔画了。在这当中，课外作业是不能少的，应该说是有一定的数量，每个阶段的内容也不相同。起初是画画单体，像树和花草类；后来就从小场景再到大场景。每天很忙，但很充实，每天课外都跑外面去写生。我们就这样在夏老师的指引下慢慢地取得了进步，这是真的，有时把第一个阶段画的和最后一个阶段画的拿出来比比，就知道进步是非常明显的。

第二次有缘得到夏老师的真传是在上个学期，他教我们色彩专业绘画，主要是麦克笔，彩铅辅助。说到色彩，我真是有很多心酸！从初中画到现在，每个老师都没说过我色感好的，听得比较多的是我的色感不太好！就像是一棵树，从小就被人用小刀在树干上刻了深深的字一样，直到长成大树那个字仍旧清晰可见！在这个课程上同样面临着这样的问题，夏老师还多次当众说我：“谭剑乡的钢笔画画得很不错的，但是色彩差了点！”我当时是很希望像老师所指导的那样，钢笔稿打得细微点，色彩上得干脆点。但那时刚好是麦克笔刚入门，色彩要循序渐进，不可能一下子就能概括的，而且我的色感又不好！那时真的是痛苦啊，犹如掉进深渊里。

01

02

03

04

01-05.谭剑乡

经过一番艰难的攀登和在黑暗中的摸索，加上老师的指导，最终总算过关。过关的只是麦克笔的用法，而且也仅仅是过关，色感上却还是没什么进展，深感有愧于夏老师。

想不到，这学期刚开学的第一个专业课程“专业绘画”又遇到了夏老师。课程刚开始我就铁了心要有好的表现，但色彩毕竟是我的弱项，难免有点担心。第一周的黑白训练，也就是素描和钢笔画，这方面在老师看来我画得还是不错的，可我却总是担心接下来的色彩训练，但心里又希望它快快到来。

从色彩训练的第一张开始我便实行细致的钢笔稿，淡雅的色彩，果然是有效了，比以前确实是好了不少，这是夏老师认同的！但这也只是在画大场景的课内作业上能做到的，而在课外作业的小场景上，却做不到了。没办法，既然铁了心的，就不能轻易放弃的，有时回到寝室还在研究同学的好作品。到了第二天夏老师的评画，我感觉确实是有了一点点的进步。就像是经过艰难的攀爬，依稀可以拥抱那遥远的蓝天了！这种精神也是从夏老师身上得到感染的。夏老师有很多的作品，他总是在不停地画，就像每天都要吃饭一样。其他老师也常在我们面前说夏老师去哪里考察、出差或者旅游，都会随身带着画具，人走到哪就画到哪。老师带我们出去写生的时候，自己也总是会带上速写本，与同学们一起画。

在与夏老师接触的这段时间里，学到了很多很多，不仅仅是专业上的知识，更是人生旅途上的认知，也懂得了能得到学术界认可的“中国手绘领跑人”称号，并不是件简单的事！能被人们这样认可，背后要付出多少努力和艰辛啊！这也是我们后辈所未能体会到的，只能在今后的学习与生活中慢慢去体会了。

不知不觉写了很多，其实我这个人是不善于用言语表达的。在专业手绘的历程中除了要感谢自己能坚持住外，最想要感谢的就是夏老师了。

谢谢你！夏老师。

05

○学习感言○

量变引领成功 徐月芳

有成就感的学习往往会使人更为上进。

手绘表现是我们专业学习过程中的一个重要课程，3月份上了3周的手绘课，从课程前后的手绘能力来讲可以说是有了一个质的飞跃。进步来源于几个要素，总结了一下有以下几点。

1. 良好的学习氛围

人非天才，天才也需后期努力，而这个后期的勤奋对于我们整个班的同学来说往往离不开班里的优良气氛。在一个集体里手绘功底总会有你上我下的差距，但这不是重要的，重要的是如何使自己能在好的同学那里学到他的长处。从而使自己进步更为迅速，这一点也可以归功于平时同学之间的相互交流与指点。只有学习氛围好，彼此间才学得开心，学得好，不只是个人进步，而是整个班级的进步。

2. 学习方法的重要性

老师对于学生来讲是一个非常重要的引导人。每个同学的手绘都会有各自的风格，如何让其更好地各扬其长是很重要的。自己的优缺点有时自己未必会发觉，它也是在一次次和同学的相互比较之下才会发现的。此时老师的指导作用是很重要的。老师可以传递他十几年的绘画经验，引导你避免走很多弯路。

在短短的3周专业手绘课程中，老师给我们指引的一条路就是“先易后难，循序渐进”。所谓的“易”就是第一周画单棵植物的钢笔画阶段。我们都知道，一张好的效果图离不开好的钢笔画底稿，离不开对植物结构的理解，所以夏老师特别提倡我们多写生、多观察。“易”和“难”之间是个过渡阶段，这也就是我们班第二周所要解决的小场景手绘关——景观小品。

徐月芳 08.02.22

01

08.03.18

02

03

08.03.18

04

画小品是画最终大场景的基础，小品的练习对初学者来说是很必要的，它可以培养对小场景的整体感及色彩感，是通往手绘高层的垫脚石。第三周也意味着手绘难度的加大，在综合前两周的基础上，把它运用于我们最终要画的大场景图中。如果再细分可以分成两个阶段：一是看照片画效果图，二是看平面图画效果图。可想而知后者比前者难度要大很多，它要考虑在对照平面图基础上如何进行透视及营造整个场景气氛等要素。

3. 量变促使质变

短短的三周时间要想有质的飞跃，仅仅靠有好的学习氛围及好的学习方法是远远不够的，因为一切成就都是用辛苦的实际劳动量换来的，我们的手绘练习也不例外。那质变的要素是什么？说到底就是学生和老师的配合，具体讲就是每天的练习量要跟上老师的节奏。作为学生的我们，是一天不离手上的麦克笔，是一天十几张的效果图，从追求数量到追求质量。

作为学生的我有时候也会犯懒，但每个人都会有上进心，自己总不想被落在后面，这样只能是在自己不想画的时候也要硬撑过

去，白天画不完晚上也接着画，所谓坚持就是胜利。我们每天具体的作业数据是这样的：3周课程的前两周每天10张课外小作业，2张大作业；第3周每天15张小作业3张大作业。大家也可以借鉴一下，相信你也可以从量变达到质变。

专业课程中夏老师隔两天会在课堂上给我们画效果图示范，看夏老师作示范是我和同学们最乐意的事。因为看老师做示范不仅可以看到一幅佳作的诞生过程，更可以领略到老师的一些精髓。从选图到钢笔画稿再到麦克笔及彩铅的运用方法都是可以借鉴的。

看老师的示范过后，离不开课外自己练习的思索及和同学们的相互交流，从而找出自己画面中的缺失因素，以便在日后的练习中有所突破。

3周的课程完后虽然有些辛苦，但所换来的进步还是觉得很值得的，老师对我们成绩的肯定也是对我们最大的鼓励。有点小小的成就感会激励人更为上进，这也是一种自信的来源，它会在以后的学习与生活中鼓励我继续努力。

01~05.徐月芳

○夏克梁景观教学○

一、基础铺垫

1. 造型基础

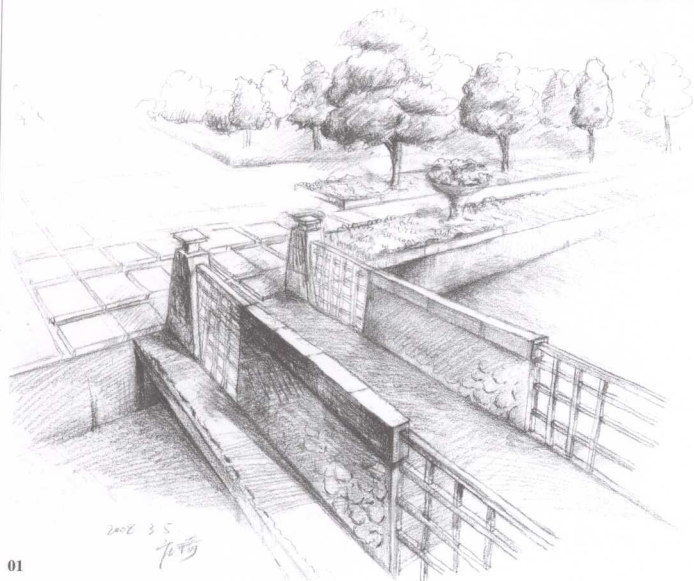
一幅景观手绘表现图的背后能反映出学生对素描和色彩知识的理解和掌握，其素描和色彩基础的掌握程度将直接影响手绘表现图水准的高低。因此从业人员要具备一定的艺术修养和扎实的绘画基础，才可以随心所欲地表达设计构想。

(1) 素描

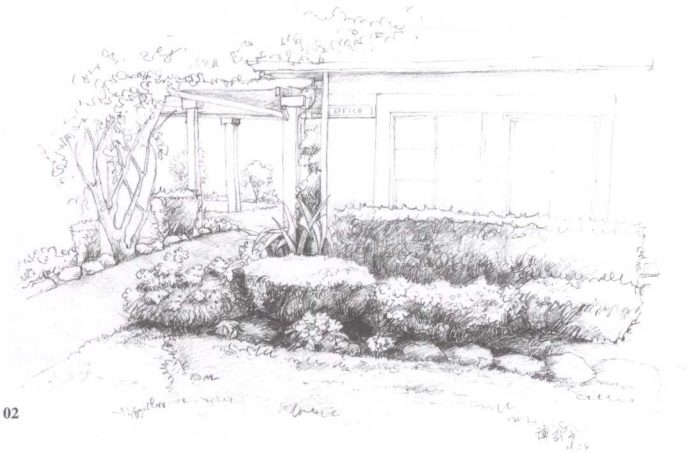
素描是造型艺术之基础，学习素描可以了解和掌握造型艺术的特点及基本规律，培养学生正确的观察方法、对物体的理解和表现能力。素描的作用是构成一张手绘表现图的形象、空间、明暗和体量感的基础，一幅空间感极强的景观手绘表现图在很大程度上依赖于明暗的塑造。

(2) 色彩

色彩是景观手绘表现图的重要语言，景观手绘表现图是通过色彩来渲染、塑造空间的氛围、远近层次、虚实关系、材料质感等。解决景观手绘表现图的色彩问题，除了需要掌握色彩的基础知识，更需要在写生实践过程中深入观察、感受和理解，从中了解并掌握色彩的变化规律，以便更好地运用于景观手绘表现图的创作之中。

01

02

03

04

05

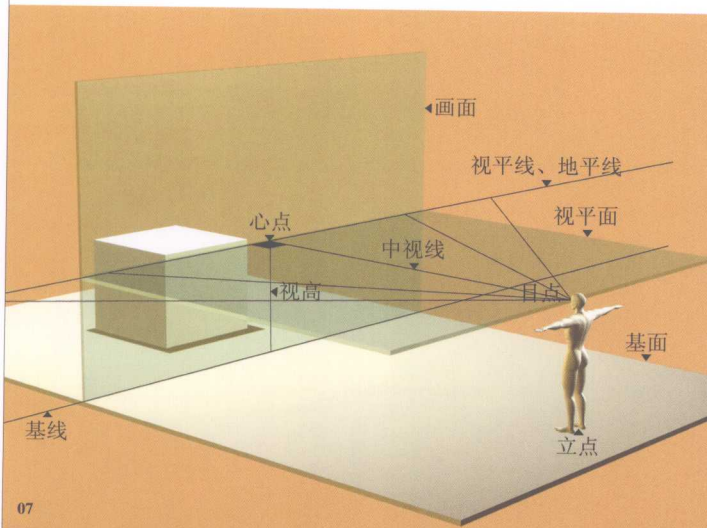
- 01.庄琦
- 02.谭剑乡
- 03.李勤发
- 04.王珏
- 05.李浩
- 06.叶建建
- 07~10.夏克梁(透视图示范作品)

2. 透视基础

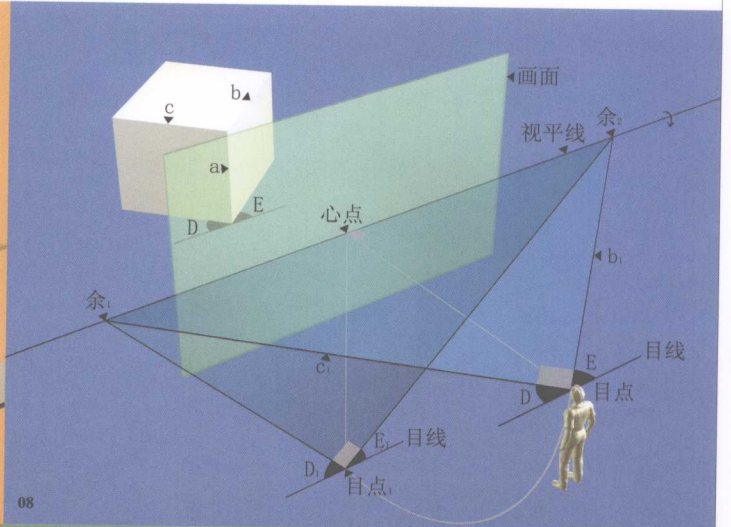
表现景观的空间层次离不开运用透视的原理，若失去了空间的透视及物体尺度的比例关系，也就失去了真实感，失去了景观手绘表现图的意义。透视是依据视觉的几何学和光学规律来确定景物远近、大小等关系，具有一定的科学性，在景观手绘表现图的绘制中最常用的有一点透视和二点透视：一点透视可以很好地表现出空间的远近感和进深感，透视表现范围广；而二点透视空间表现直观、自然，接近人的实际感觉，但角度选择要十分讲究，否则容易产生变形。在绘制不同内容的景观手绘表现图中，选择合适的透视方法和适当的角度及视点，对画面的成败极其关键。因此学习景观手绘表现图，首先必须系统掌握并能熟练运用各种透视的作图方法。

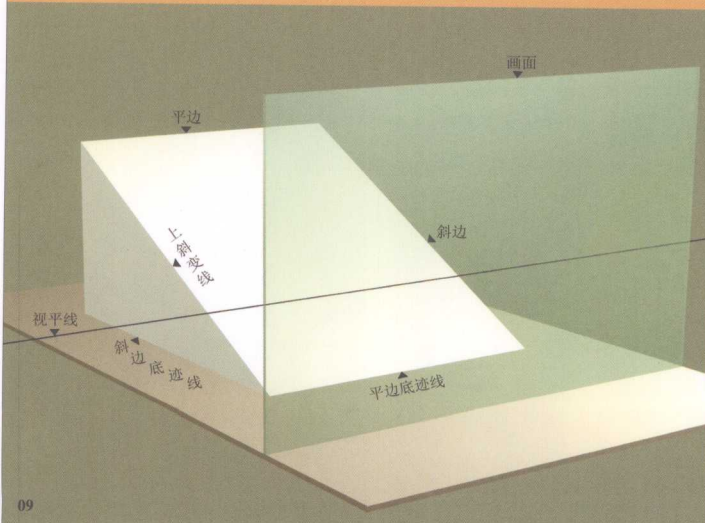
06

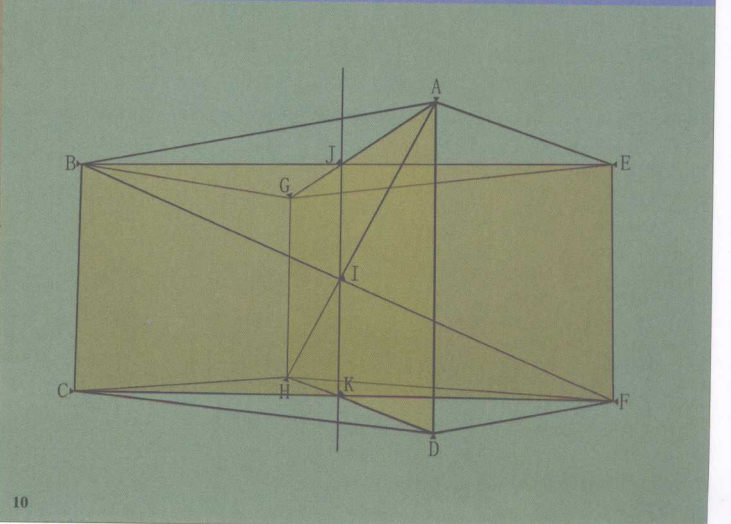
07

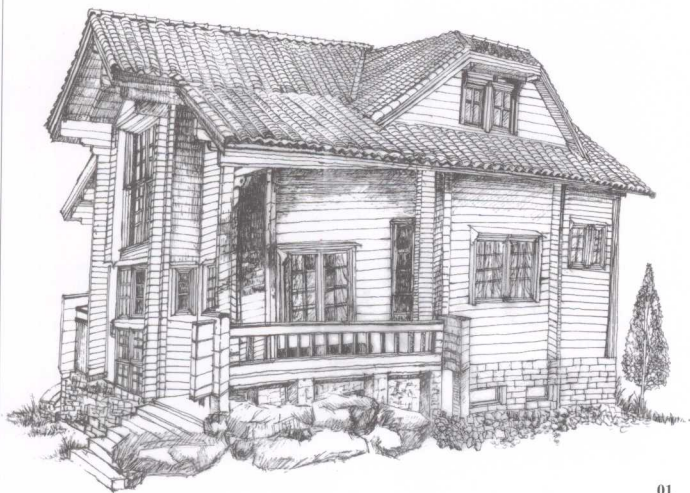
08

09

10

01

02

3. 钢笔画基础

景观手绘表现图的绘制是要建立在对钢笔画技法的熟练掌握程度上的。钢笔线条要清晰、肯定，它在景观手绘表现图中侧重于表达体面的结构线，色彩往往侧重于氛围的渲染，使画面更具视觉感染力。

钢笔画除了可作为独立的一种设计表现手法之外，也是景观手绘表现的基础底稿。景观手绘表现图往往是在钢笔画的基础上着色完成，钢笔底稿的线条流畅与否，对后续的成稿尤为重要。线条的描绘、排列、组合是否得当，将直接影响到画面的成败，线条在画面中起着决定性的作用。所以学习景观手绘表现图，必须先练好钢笔素描画法。

钢笔画常以钢笔或签字笔为工具，线条（包括点）是构成钢笔画的最基本单位，在用笔时要求用力均匀，利用同一粗细或略有变化的线条进行叠加、交织、组合，表现出画面中物体的形体轮廓、空间层次、光影变化与材料质感等。

二、课程实施

1. 学习景观手绘表现图的目的

景观手绘表现图是一门集绘画艺术与工程技术为一体的综合性课程。该课程学习的主要内容“手绘快速表现”是景观设计师所必备的基本功与艺术修养。它作为表达和叙述设计意图的方式，无论在设计初始的构思阶段，还是中途的调整深入阶段，或者是最终方案的表述阶段。作为最直观的图示语言，是设计过程中必不可缺的、有机的组成部分，并具有重要的意义。

通过该课程的学习，可以培养学生创造思维能力、审美能力、鉴赏能力，加强对空间的理性认识。学好该门课程，除了作为交流手段之用以外，还可在设计课程中对方案构思、分析、调整、深入等过程具有极大的帮助作用。它能在创作过程中不断完善自身的设计方案，开拓并激发出更多的潜在可能性，同时，可快速追踪不断涌现在头脑中的创作灵感。

手绘表现图作为学生学习期间的专业技能之一，是景观设计专业学生必须重视的一门课程。

03

04

2. 景观手绘表现图的特点

设计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。景观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, 所以景观手绘表现图首先是一件绘画作品, 画面要求具有一定的艺术性。

景观手绘表现图注重想象力和创造性, 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。同一般绘画相比, 景观手绘表现图的画面更多强调的是形似而非神似, 诸多元素具有符号性, 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。

景观手绘表现图在客观记录、表达设计思维的同时, 具有主观的、更为深广的范围延伸与拓展, 其画面在反映功能的同时, 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。从画面上也可以看出作者的技法和对美学规律的掌握和应用能力。

05

- 01.陈云林
- 02.陈翔
- 03.陈海芳
- 04.周红芬
- 05.田苗
- 06.李琳

06

01 02

03

3. 景观手绘表现图的画面构成要素

构成景观手绘表现图的基本要素包括设计的立意构思、画面的构图布局、形体的用笔塑造、空间的光影层次等，内容、形式、风格、意境的完美统一是景观手绘表现图的最高追求。

(1) 设计的立意构思

立意构思是景观手绘表现图的灵魂，表现手法是作品的存在方式，两者相互依存，密不可分。景观手绘表现图的练习从设计的立意构思出发，绘画技巧仅仅是表达的一种手段，不应只停留在炫耀技巧的层面上，融入设计思想的成熟技巧才是学习的目的。

(2) 画面的构图布局

绘制景观表现图，首先考虑的就是画面的构图安排，构图以物体排列的次序为基础，同时还要考虑画面的节奏感。组织画面时，要注重对画面中某一景点或空间的某一局部进行强调，以形成视觉中心。构图得当是一幅景观表现图成功的先决条件。

(3) 形体的用笔塑造

笔触是构成画面的一种肌理。绘制景观表现图时，无论是采用麦克笔、钢笔淡彩还是彩色铅笔的表现方式，画面中的笔触排列和运用都非常讲究。笔触对塑造形体、表现空间效果有着重要的影响

作用，两者应该得到有机的统一。所选用的工具材料或所采用的画面表达方式的不同，笔触的运用也应有所不同，但其目的都是为了更好地塑造空间形体。

(4) 空间的光影层次

借助光影，人们认识了自然界中客观存在的景观；借助光影，设计师能将头脑中的构想真实地得以再现。因此，在绘制景观手绘表现图时，离不开光影的运用。光影运用得当，能够使画面中的景观空间层次更分明，主体更突出，画面更生动。光还可以使画面中的物体产生主次的转换，以引导人的视线。

4. 学习景观手绘表现图的方法

景观手绘表现图是一门专业性极强的课程，并非一朝一夕所能驾驭。学习时，首先态度要严谨，其次是勤奋和努力。学生除了在上課期间要接受大量的练习，课余或课程结束后还需继续训练，除此之外是没有其他灵丹妙药的。在学习过程中，要接受科学正规的训练指导，以免走弯路，根据一定的程序和步骤制定训练计划，掌握正确的学习方法。

01-07.田苗

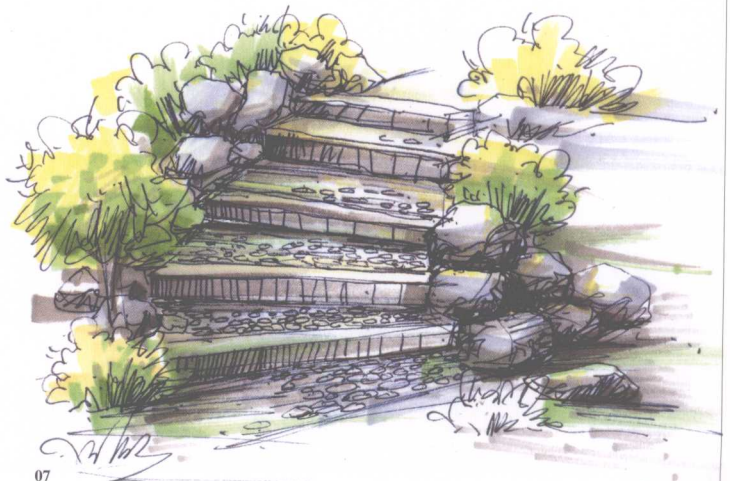
04

05

06

07

三、课堂实践

学习景观表现图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，先从简单的植物、人物、公共家具、交通工具等单体开始练习，再过渡到单体的组合及空间局部的景观小品，最后到完整的景观空间的表现。

绘图工具的选择对于学习景观表现图极其重要，在快速手绘表现图中最常见的是麦克笔，其次是彩色铅笔和水彩，每人可以根据自己的爱好和掌握程度选择工具。学习过程中，必须要及时了解不同工具的性能和特点，不同的工具各自存在着优点的一面，同时也存在不足和局限。在运用时，也可将不同的工具结合使用，利用和发挥各种工具的优势去刻画物体，以弥补单一工具所受到的局限和限制，使所表现的画面更加深入和完美。

01

02

03

04

05