

Landscape Design Hand-painting
Sketch And Detail
景观设计手绘

• 草图与细节 •

- 一场脑与手的完美协作配合
- 一本景观师技能提升的学习笔记
- 一种极具实用性、系统性、高效性的手绘训练

孙述虎 著

Landscape Design Hand-painting
Sketch And Detail
景观设计手绘

• 草图与细节 •

孙述虎 著

图书在版编目 (CIP) 数据

景观设计手绘：草图与细节 / 孙述虎著. — 南京：
江苏人民出版社，2013. 1
ISBN 978-7-214-08802-4

I. ①景… II. ①孙… III. ①景观设计—绘画技法
IV. ①TU986. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 232058 号

景观设计手绘——草图与细节

孙述虎 著

策划编辑：高雅婷

责任编辑：刘 焱

特约编辑：艾 璐

版式设计：张 玥

封面设计：张 萌

责任监印：安子宁

出版发行：凤凰出版传媒股份有限公司

江苏人民出版社

天津凤凰空间文化传媒有限公司

销售电话：022-87893668

网 址：<http://www.ifengspace.cn>

经 销：全国新华书店

印 刷：北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：11

字 数：123千字

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-214-08802-4

定 价：59.00元

(本书若有印装质量问题，请向销售部调换)

CONTENTS 目录

第一章 绪论——设计手绘草图概念与认知

- 第一节 设计手绘的重要性 04
- 第二节 成长的阶段分析和认识 10

第二章 线型综合训练

- 第一节 准备工作 12
- 第二节 技法训练 13
- 第三节 构图发散训练 16
- 第四节 形体发散训练 20

第三章 心中透视

- 第一节 网格透视概念 22
- 第二节 透视空间的徒手训练 26
- 第三节 对常见透视错误的分析 32

第四章 空间配景训练

- 第一节 室内空间配景技法训练 40
- 第二节 景观空间元素技法训练 42

第五章 空间综合表现

- 第一节 设计草图的本质 52
- 第二节 建筑草图快速表现综合分析 54
- 第三节 景观草图表现综合分析 67

第六章 实用性润色

- 第一节 基本润色技法分析 78
- 第二节 综合场景润色 90

第七章 案例综合分析

- 第一节 平面图综合分析 126
- 第二节 平面图细节表现 140
- 第三节 景观设计案例手绘空间展示 146

第八章 景观设计草图案例展示

- 第一节 案例作品赏析 158
- 第二节 学生作品点评 168

Landscape Design Hand-painting
Sketch And Detail
景观设计手绘

• 草图与细节 •

孙述虎 著

图书在版编目 (CIP) 数据

景观设计手绘：草图与细节 / 孙述虎著. — 南京
：江苏人民出版社，2013. 1
ISBN 978-7-214-08802-4

I. ①景… II. ①孙… III. ①景观设计—绘画技法
IV. ①TU986. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 232058 号

景观设计手绘——草图与细节

孙述虎 著

策划编辑：高雅婷

责任编辑：刘 焱

特约编辑：艾 璐

版式设计：张 玥

封面设计：张 萌

责任监印：安子宁

出版发行：凤凰出版传媒股份有限公司

江苏人民出版社

天津凤凰空间文化传媒有限公司

销售电话：022-87893668

网 址：<http://www.ifengspace.cn>

经 销：全国新华书店

印 刷：北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：11

字 数：123千字

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-214-08802-4

定 价：59.00元

(本书若有印装质量问题，请向销售部调换)

CONTENTS 目录

第一章	绪论——设计手绘草图概念与认知	
	第一节 设计手绘的重要性	04
	第二节 成长的阶段分析和认识	10
第二章	线型综合训练	
	第一节 准备工作	12
	第二节 技法训练	13
	第三节 构图发散训练	16
	第四节 形体发散训练	20
第三章	心中透视	
	第一节 网格透视概念	22
	第二节 透视空间的徒手训练	26
	第三节 对常见透视错误的分析	32
第四章	空间配景训练	
	第一节 室内空间配景技法训练	40
	第二节 景观空间元素技法训练	42
第五章	空间综合表现	
	第一节 设计草图的本质	52
	第二节 建筑草图快速表现综合分析	54
	第三节 景观草图表现综合分析	67
第六章	实用性润色	
	第一节 基本润色技法分析	78
	第二节 综合场景润色	90
第七章	案例综合分析	
	第一节 平面图综合分析	126
	第二节 平面图细节表现	140
	第三节 景观设计案例手绘空间展示	146
第八章	景观设计草图案例展示	
	第一节 案例作品赏析	158
	第二节 学生作品点评	168

绪论——设计手绘草图概念与认知

第一节 设计手绘的重要性

个人设计手绘体验

七年来，一直持续地努力，不断地完善自我，从学生到老师，从学生到设计工作者，我总结了很多关于设计手绘训练的心得，同时也能意识到一个初学者在设计手绘学习中容易遇到的问题。本书是一本实战性很强的有关设计手绘训练的书籍，针对初学者“训练目标模糊，训练方法单一”的通病，进行深度分析和训练讲解，相信能给大家带来很大的收获，真诚地希望与每一位读者做实在充分的交流。

在景观设计行业中，手绘是学习和工作中不可或缺的技能，其以设计草图为主，贯穿景观方案的设计过程。从前期接到项目分析解读，到中期方案初步构思，再到付诸于笔端形成比较成熟的设计方案，这是一个头脑与手互相配合缺一不可的过程，其中的设计草图简洁流畅，更能彰显设计师的思维特色，并赋予设计艺术的火花和灵性的美感。

但是对众多学生和初入行的设计师来讲，他们遇到的手绘困境，并不是所谓的美术基础薄弱、设计思维混乱等，而是：

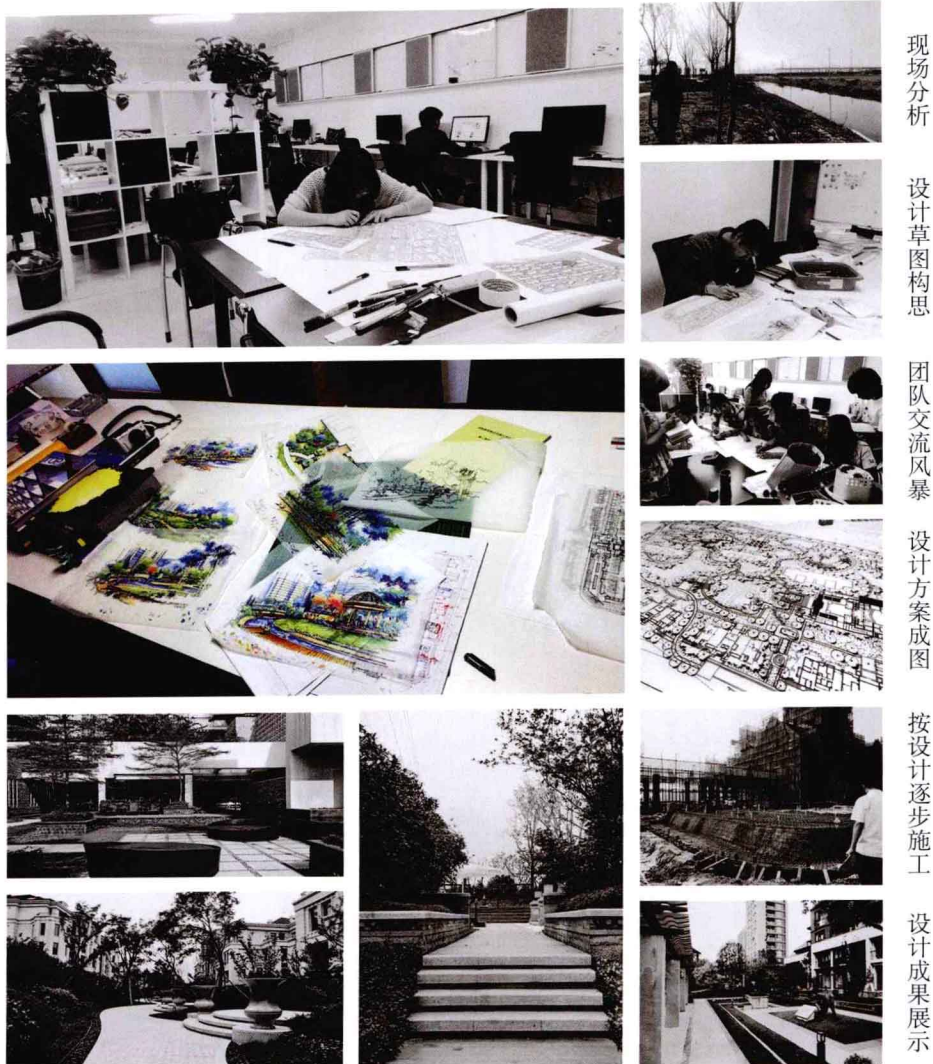
为什么长期地训练绘画，却始终画不好？

为什么画得如此惟妙惟肖，工作中却一直用不上？

手绘是为设计服务的，脱离了设计就成为了纯粹的绘画，设计师自开始就没想过要成为画家，可目前的主流训练模式和书籍却几乎都以培养画家的模式进行，导致训练目标与过程严重脱节，设计过程中，在手、脑、眼的结合训练上，在思维的灵动与连贯训练上，手绘应发挥它独特而快捷的作用。

根据很多学生在水绘训练中遇到的瓶颈，我们在水绘训练中，要注意以下几点：

- 反对长期训练并无设计内容的意境画面。
- 反对长期只动手不动脑的量化练习，那只会导致重复错误，而没有提升。应多总结经验，缩短从量变到质变的时间。
- 反对不结合设计需求训练，只临摹渲染画面。
- 反对仅局限于空间材质光影的刻画，不注重空间的尺寸比例。
- 反对只做课题应试训练，不考虑实战设计需求。

现场分析

设计草图构思

团队交流风暴

设计方案成图

按设计逐步施工

设计成果展示

本书综合讲解和分析设计手绘学习技法及心态，因为景观设计专业手绘应用性比较高，所以分析的内容相对比较多，但设计专业草图训练本质相通，建筑专业学生也可以参考。

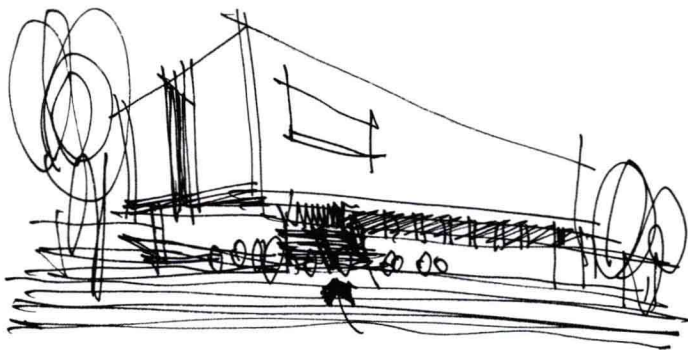
整个设计的基本流程为：获取任务书——现场勘查分析——设计草图构思——团队交流风暴——设计方案成图——按设计逐步施工——设计成果展示。设计草图构思起着关键性的作用，是设计的灵魂，所以一个成熟的设计师的设计草图表达能力是不可或缺的。设计师在设计构思阶段，会结合设计任务情况以及自身经验徒手快速绘制空间，将脑海中对空间的理解通过手脑结合表达出来，同时对绘制的空间进行进一步推敲和构思，目的是为了通过平面和空间透视，创造出合理而完美的设计空间感受，所以这个阶段的能力训练非常重要，同时要学会抓住关键点去训练，才会有实际成效。

对效果图表现在设计专业应用的分析

在此列举设计过程中手绘表现与电脑表现的应用，设计手绘有前期推敲阶段和后期展示阶段。电脑效果图只是纯粹的后期展示，而手绘会贯穿整个设计过程，有不同深度和不同风格，所以相对于设计而言，二者有共性，也有本质区别。

草图构思（方案创作推敲过程）

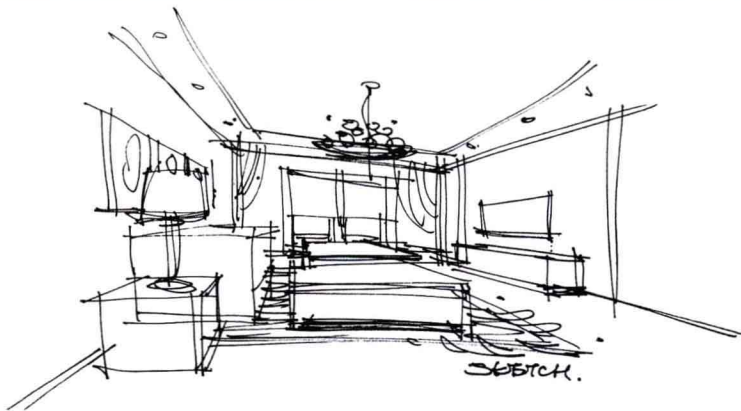
建筑：

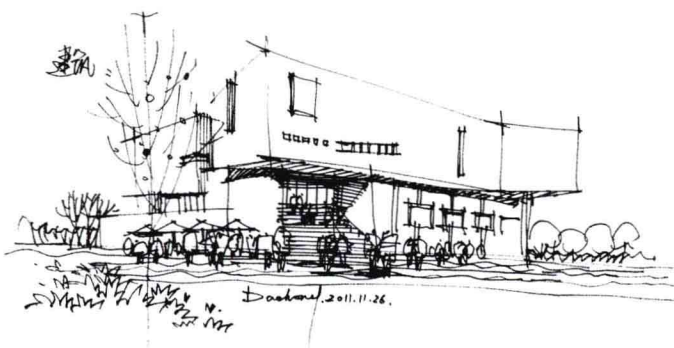
景观：

室内：

手绘效果图（方案后期空间展示）

电脑效果图（方案后期空间展示）

实际目的

通过上述分析，再次总结设计手绘学习的实际目的。

徒手草图空间创作是在各种设计专业领域，一个成熟的设计师所必备的技能，在实际工作中会在三方面发挥重要作用：

■ 面对项目方案：作为一个成熟的设计师，应该有过硬的基于手脑结合、思维风暴而创作的草图空间勾勒能力，便于项目进行高效的设计和构思，养成良好的徒手创作空间、推敲空间的习惯。

■ 面对甲方：在和甲方简单的交流过程中，结合自身成熟的经验和徒手技能，迅速勾勒设计的空间场所，这样会充分显示出设计师的专业性和独特性，能够立即得到甲方的认可，成功率大大提高。

■ 面对团队：作为一个成熟的设计团队领导者或设计总监，应该结合自身的经验和过硬的手绘功底，熟练把握初步方案的徒手草图构思创作，同时组织团队成员对完成的徒手空间进行各种深化。

训练方向

由于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，可以培养学生和设计师的创造性思维能力、审美能力、鉴赏能力，加强对空间的理性认识。除了作为交流手段以外，还可以在设计中对方构思、分析、调整、深入等过程有极大的帮助。在作为学生学习期间以及毕业后的设计工作过程中，我们必须适应社会设计行业高速的发展状态和模式。快速而高效的手绘表现是从设计构思的草图到表现效果图，都应该力求使设计的概念、内容表达得清晰而明确。通过练习快速手绘，才能不断地发现很多新的概念和思考模式。这其实是手绘的真正用意，不是为了绘制而绘制，而是为了设计服务。如今，无论是学生做课题，还是设计师做项目，设计思维与手绘表现紧密配合。在设计概念的呈现、设计方案的表达乃至工作效率的提高中，手绘都起着重要的作用。这也成为设计行业中一种新的价值体现和时代标准。

所要注意的是：手绘技法效果图表现，在建筑和室内专业几乎被电脑制图所代替，建议同学们不要拼命练习所谓的建筑外延效果马克笔真实表现、室内效果马克笔真实表现。园林景观设计专业领域有其特殊性，特别是一些高端项目和成熟的甲方对景观空间手绘效果图的表现还是充分认可的，但绝非只是一种意境画面，而需要展示丰富的设计空间内容，例如各属性形体的尺度、结构、空间组合。

往往在这方面的认识欠缺，使得大多数学生会被一些不是从事设计工作的绘画艺术工作者所感染和误导，只会努力地做画面艺术效果，不注重实际设计中的手绘效果表现的实际目的。而且那些高超的艺术绘画技法难度大，也使得一些学生苦苦纠结。不正确的认识最后可能导致花费大量时间训练，却没有实际用途。

反例图片中，构图和空间关系都是很好的，值得学习和参考，但是表现方法上有的运用色彩叠加，有的画得面面俱到，技法难度较高，这些都是在我们做设计时不够实用的方法，会耗费大量心思和时间在画面色彩和表现的完善上。因而我们现在面对复杂的设计训练和大量的方案作业，还是应该要求快速而简洁的绘制方式，体现空间结构，突出设计思想，营造整洁画面。综上所述，希望各设计专业同学们要将设计草图的徒手创作能力视为首要训练目标，将纯粹的绘画艺术和设计手绘空间实用性表现分析区别开来，将景观设计手绘效果图表现视为次要训练目标。在这样成熟的认知情况下学习，在工作以后才会有真正的适用性和可塑性，否则就会产生开始提到过的那么多“为什么”。练习时要三思！

室外建筑反例

过分刻画，设计重点交代不清，作业时间太长。

室内空间反例

试图表现得面面俱到，导致整体效果差，画面琐碎。

景观空间反例

没有实际的设计表现内容，缺乏空间感、尺度和细部结构。

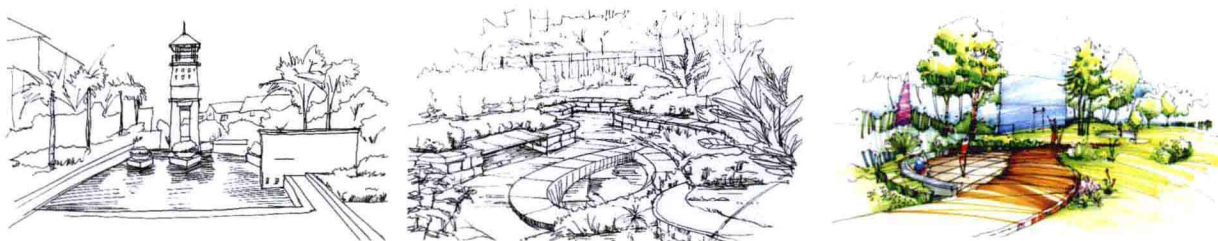
第二节 成长的阶段分析和认识

设计手绘成长体会

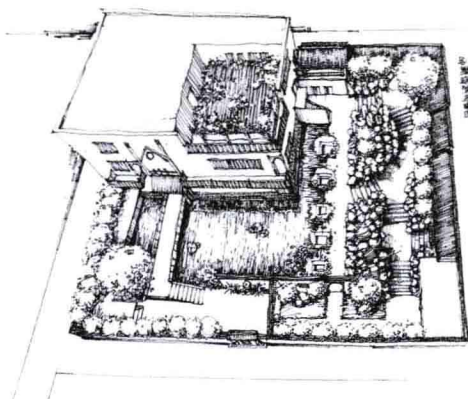
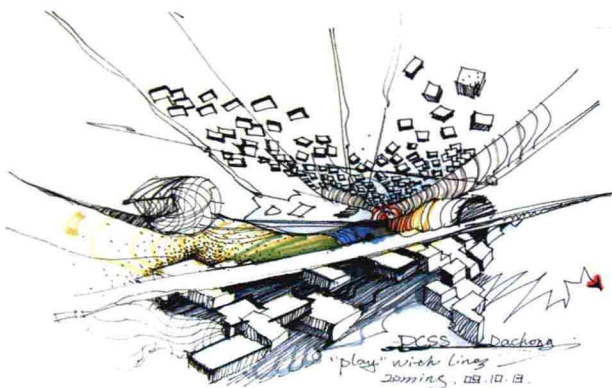
很多宝贵的经验，值得大家参考学习，尤其是在校学生，一路的成长分为三个阶段：

- 学生阶段的盲目认识手绘。
- 初期教学阶段的“绘画式”认识。
- 实际工作中的实践训练和提高。

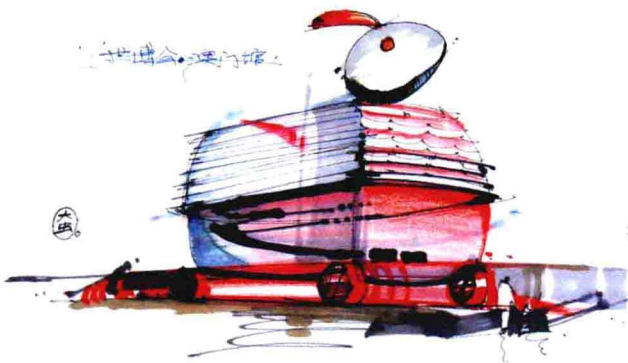
1. 阶段成长

大二时开始接触手绘，技能和审美都处在迷茫时期。

绘制一些所谓有艺术感觉，仅仅是画面的比较肤浅的东西。

过渡到大三，跟着老师接触一些实习工作了，开始理解空间和手绘的意义。

2. 实践工作体会

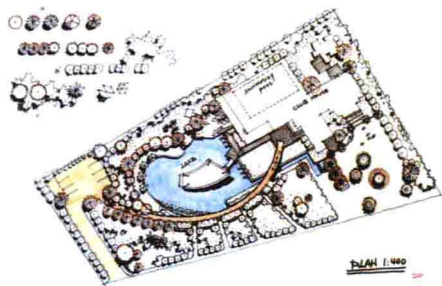
配合一些设计单位绘制手绘效果图，在项目要求中一步步认识设计手绘的效果图表现，同时自己参与工作实习，接触实际设计工作，了解绘制综合空间和节点的功能、尺寸、材料、工艺的表达，同时课堂上加入小方案快题讲解分析演示，领会设计手绘的内涵和技巧，使得设计思想与手绘表达相得益彰。

从透视图中可了解该处景观设计完整的空间体系和组成元素

3. 成为职业景观设计师后的体会

后来正式入职景观设计工作，参与了大量高端项目的前期设计工作。除了经常绘制方案手绘后期效果图，也结合手绘草图来快速理解空间，推敲空间，绘制概念空间，再通过配合国内设计单位绘制后期手绘效果，可以完整了解项目景观设计的流程和由浅入深的表达方法。另外在课堂上全面讲解实战设计手绘的真正的重要性及运用方式，多次分析实体项目的设计需求及手绘图纸绘制，在景观手绘表达上理解得更加透彻。

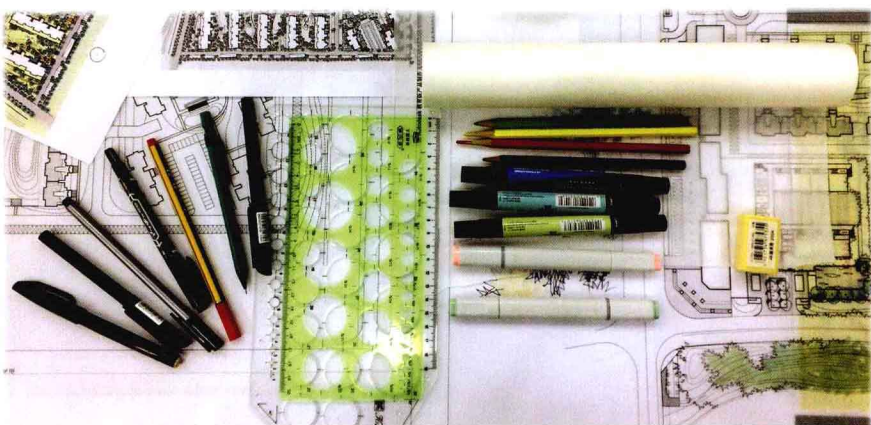
景观平面图

节点透视图

第一节 准备工作

工具介绍

墨线笔：一般针管笔（型号 0.4 或 0.5）。

晨光会议笔（建议多买，消耗得很快），或其他草图笔。

注：墨线笔建议不要使用美工笔或者钢笔，那是画画所用，画不出手绘草图的效果，专业性差。

纸 张：A3 复印纸（打印纸）70 克标准。

草图纸，尺寸为 50 cm × 30 cm。

硫酸纸，价格稍贵，性质和草图纸类似，建议工作后在公司使用。

辅助画具：直尺、圆形模版、橡皮、小刀……

润色工具：将在后面润色章节详细介绍。

个人状态调整

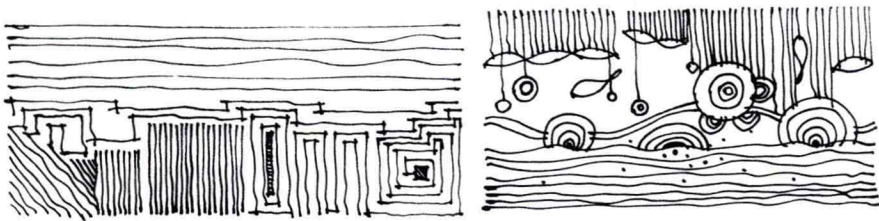
除了工具的准备，再者就是周边环境的营造和自身心态的调整。最好有一张宽大的桌子和一个宽敞的绘图空间，桌面上摆放可随手取到的工具和资料，纸张铺设整齐，放松心态，不要有过多的压力，可以播放音乐来舒缓情绪，把自己的整个状态调到最好。这一点非常重要，设计师的工作空间和艺术家、画家的是有区别的。

总结：要么不练，要么精练！聪明的设计专业大学生应该做高效优质的训练，而不只是量上的敷衍练习，那样何谈出色，何谈成就！

第二节 技法训练

练习

“玩”线条最重要的是，首先要学会放松自己的状态和情绪，对于这类设计手绘的线条，不要把它想的有多难，不要认为画出“尺”一般的线条才是最棒的。应该换一种对线条的认识，因为草图中越是轻松舒缓的灵活线条，越具有设计专业气质，并具备一定的张力和丰富的表现力。

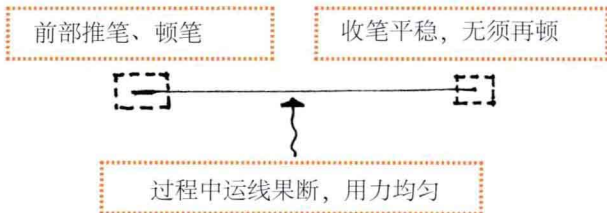
多方向、多类型线条的组合

如图所示，握笔尽量靠笔的中部位置，笔和纸面成斜角，不要垂直，这样便于灵活运线作业，而且手不会挡住视线。

运笔

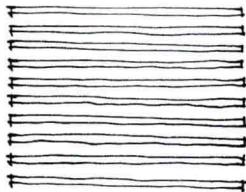
在运笔过程中，出线要果断，手放轻松，心态平稳，手笔同步运行，才能画出趋向性比较明确的线条。

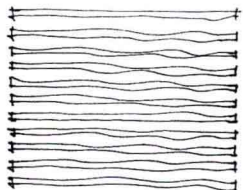
线型特征

关于线的“曲直”问题，很多同学追求必须直或必须曲，过于强调线的形式。其实自然一点对待，放松一些来勾勒，勇敢果断地去运线，曲直结合即可！

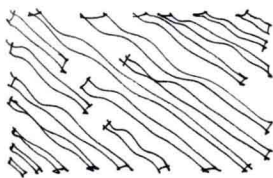
有时短线条适合较直的线，长线条适合颤线。

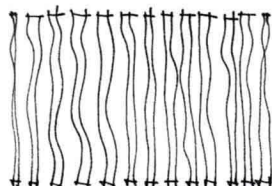
横向直线

横向曲线

斜向曲线

竖向曲线