

手绘新视界

景观设计 手绘表达

FREEHAND
EXPRESSION OF
LANDSCAPE
DESIGN

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

手绘新视界

景观设计 手绘表达

FREEHAND
EXPRESSION OF
LANDSCAPE
DESIGN

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

手绘表现是设计过程的记录,也是设计思考的方式。本书作者具有近二十年手绘教学经验,并有丰富的设计项目经历,书中将手绘基本技法结合教学示范、设计项目、艺术创作,在技法解析的同时,通过设计项目对手绘实践给予讲解。全书共分七章,分别为设计表达基础,效果图基本技法,设计表达技法强化,景观空间素材,景观空间表达——粗分、细分、刻画、气氛,创意练习及案例分析,优秀手绘设计图赏析。每一章节均有“实用技巧”板块,针对初学者常见问题,做以要点性提示与指导。本书适合手绘初学者学习参考,也适合作为考研、就业等参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

手绘新视界. 景观设计手绘表达 / 祝程远著. —北京:
中国电力出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5198-0209-7

I. ①手… II. ①祝… III. ①景观设计—绘画技法
IV. ①J21②TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第320955号

装帧设计: 李鹏飞 马绚丽
封面设计: 吴 海

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王 倩

责任印制: 郭华清 责任校对: 王开云

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2017年2月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·8.5印张·268千字

定价: 59.80元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

和祝程远结识并成为忘年交，是缘于一次我在南京艺术学院的讲座。

对于钢笔画，他和我有很多的话题，我们聊技法，聊作品，聊教学，聊创作。也是通过那一次的畅聊，我们互相多了一份了解，我对眼前的这位青年教师以及他的手绘作品，平添了一份欣慰和期待。

前些天他通过微信找到我，想请我为他的第二本新书写序，同时也附上了书的内容，我看后欣然答应！

钢笔画是绘画艺术中特殊的形式语言，它的作用远远超越塑造物体本身，而是成为表达作者思想、感情、意念的重要手段。钢笔画是通过节奏、韵律、动势、力度等来表现情感的。每个作者由于所处的时空和思想感情不同，在线条的运用上，就会有不同的韵味。

祝老师的画，就有他独特的魅力和韵味！

祝老师因为设计专业的关系和教学的需要，他的画有着设计人独有的理性和缜密，也是因为常年处于教学第一线，他的画是接地气的，可以说是初学者临摹的绝佳范本！

通过后来进一步的接触，我发现祝老师的作品涉猎很广，这应该也是和他教学的需要分不开的，同时我也听说祝老师的手绘课很受学生的追捧，这就更加证实了我对他的看法。在信息高速发展的今天，愿意沉淀自己、不断钻研、不断坚持的人是值得被点赞的！

书中除了有祝老师精心编排的手绘教学板块之外，最值得一提的，是他把手绘运用在他的一些实践项目，以及表现出来的成果。这是手绘能力和手绘价值的集中体现，没有多年的磨砺和积累是很难做到的，祝老师将手绘与设计做到了高度的融合，这样的教学和示范，学生喜欢上他的课自然也就在情理之中了。

和祝老师聊天，觉得他很儒雅，也很风趣，对手绘教学有他独到的见解和体会，平时他也喜欢打打羽毛球，说明他很热爱艺术、热爱生活，并一直为此孜孜不倦。因此，他的手绘作品是饱含生命力的！

艺无止境，是我创作生涯中的一点体会，在这里也与祝老师共勉！在探索艺术的道路上，我相信祝老师一定会不断给我们带来更多的惊喜！

香港美术家协会理事

亚洲美术家协会理事

中国建筑学会会员

中国壁画学会理事

中国世界民族文化交流促进委员会常务理事

中国钢笔画研究会副主席

历年作品多次在中国内地、中国香港，以及
美国等其他国家举办个展及联展，并获金奖

前言

闲暇时整理书架，偶然翻出我的第一本手绘书《手绘的力量》，不觉中时间已过去两年了，翻开书页的瞬间，两年前准备书稿的情景不断浮现。

如果说第一本书的出版是机缘巧合，那么这一本便是水到渠成了。

写书的过程是自我整理、自我修复的过程，也是促使我在手绘这条路上不断摸索前进的加油站。两年的时间和实践，使我对手绘有了全新的认识。身边的同学、朋友、同事、亲人则是我手绘蜕变的见证者，这本书，凝聚了他们对我的鼓励 and 希望！

手绘对我而言，从最初的教学需求，已然变成我生活的一部分，是我与这个世界交流、与自己对话的方式。

两年间，课堂上同学们领悟一个手绘技法时满意的微笑，朋友圈中手绘作品发布时的一个个点赞，项目里设计团队看到手绘表现图时赞许的眼神，所有的这些，都让我更加笃定地去坚持做一件事，那就是手绘！

手绘让我学会思考，学会坚持，明白真正的“匠人”精神，再好的画面最初也是由一根根不起眼的线条构成。你要学会驾驭你的线条，或曲或直，或疏或密，而这之前，你要学会观察，审时度势，对画面有一定的预知和预判，而一旦开始便需坚定不移。

这本书主要集结了我这两年教学示范、设计项目、艺术创作的手绘作品。和第一本书有很大程度的创新和不同，这次既有手绘基础技法的解析，也有手绘实践运用的表达。同时，本书也特别得到了钢笔画大师唐亮先生的倾情赞助，以及南艺季鹏教授的鼎力支持！在此一并表示由衷的感谢！

很喜欢李宗盛的《山丘》，人生有许多个山丘需要去翻越，“专注做点东西，至少对得起光阴、岁月。其他的就留给时间去”。做好一件事，有时需要执念，需要坚持！手绘如此，人生如斯！

祝程远

2016年冬至于南京

1. 设计表达基础

- 1.1 设计手绘发展态势 / 001
- 1.2 设计流程 / 002
- 1.3 设计草图的种类 / 003
- 1.4 草图绘制工具 / 004
 - 1.4.1 绘制用笔 / 004
 - 1.4.2 绘制用纸 / 005

2. 效果图基本技法

- 2.1 效果图构图基本法则 / 006
 - 2.1.1 气韵生动 / 006
 - 2.1.2 设计即“整理” / 006
 - 2.1.3 构图 / 006
- 2.2 透视与比例 / 008
 - 2.2.1 透视 / 008
 - 2.2.2 比例 / 009
 - 2.2.3 徒手透视 / 010
- 2.2.4 透视也可以这么画 / 011
- 2.3 几何解析 / 012
 - 2.3.1 空间几何模块解析 / 012
 - 2.3.2 车的画法 / 014

3. 设计表达技法强化

- 3.1 光影与色调技法 / 016
 - 3.1.1 光影 / 016
 - 3.1.2 色调 / 017
 - 3.1.3 马克笔小画 / 018
- 3.2 马克笔和彩铅技法 / 020
 - 3.2.1 马克笔 / 020
 - 3.2.2 几何块体练习 / 021
 - 3.2.3 彩色铅笔 / 024
 - 3.2.4 彩铅技法 / 025
- 3.3 “同曲异韵”表现技法 / 026
 - 3.3.1 同曲异韵（冷色和暖色） / 026
 - 3.3.2 同曲异韵（单色和多色） / 028
 - 3.3.3 同曲异韵（概括和细节） / 030

4. 景观空间素材

- 4.1 置石表现技法 / 032
- 4.2 山体表现技法 / 036
- 4.3 水体表现技法 / 038
- 4.4 景观亭表现技法 / 045
- 4.5 景观小品表现技法 / 046
- 4.6 景观树表现技法 / 048

5. 景观空间表达

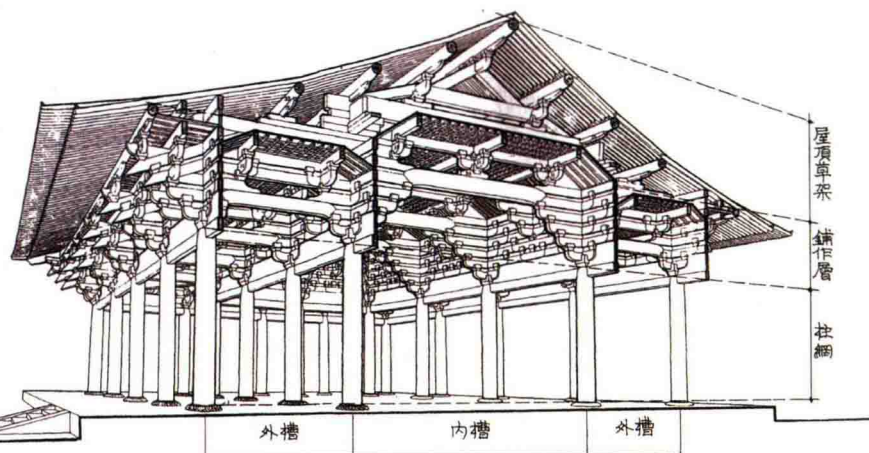
——粗分 细分 刻画 气氛

- 5.1 景观空间表达
——滨水景观 / 054
- 5.2 景观空间表达
——商业广场 / 058
- 5.3 景观空间表达
——难波公园 / 060
- 5.4 景观空间表达
——商业空间 / 062
- 5.5 景观空间表达
——庭院空间 / 066

6. 创意练习及案例分析

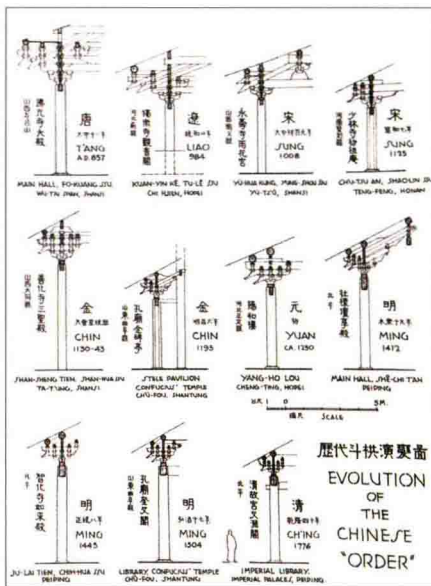
- 6.1 某滨水度假村观演空间设计方案 / 069
 - 6.1.1 中心舞台设计方案一 / 070
 - 6.1.2 中心舞台设计方案二 / 072
- 6.2 某小区庭院快题设计方案 / 074
 - 6.2.1 问题解析 / 075
 - 6.2.2 中心景观表现方案 / 076
 - 6.2.3 景观亭表现方案 / 078
- 6.3 江西青原山整体规划设计方案 / 080
 - 6.3.1 青原山规划设计方案线稿 / 082
 - 6.3.2 青原山规划设计方案彩色稿 / 084
- 6.4 照片写生与创作技巧 / 086
 - 6.4.1 住宅区景观表现 / 086
 - 6.4.2 商业景观表现 / 088

7. 优秀手绘设计图赏析

• 室内外柱同高 • 内槽高外槽低 • 鋪作層明袱承天花 • 草架在天花上,上承屋頂

梁思成手稿一

梁思成手稿二

1. 设计表达基础

这是一把灵感的钥匙，它让你开启梦想之门
这是一份精神的慰藉，它让你远离纷扰尘嚣
它正在不断演变，引领我们感受设计的深意

1.1 设计手绘发展态势

近几年的手绘热潮，一下子将我们带回到那个没有电脑的时代，梁思成、彭一刚、齐康、钟训正……这些老一辈的名师大家，他们流传下来的手稿，让我们感受到的是手绘的力量，设计的力量！曾经一度它们只是安静地躺在资料室或档案馆里，无人问津。有人说，手绘的再次流行，是因为电脑软件的过度开发，信息时代的爆炸，速度中人们需要重拾一种温度。除此之外，生活的节奏，设计的节奏都需要我们放慢脚步，留意沿途的风景，而手绘恰恰迎合了如今这“慢生活”的需要。

设计师不一定要有深厚的手绘功底
但良好的手绘表达能力
在与设计团队和客户的沟通交流中
能帮助你建立个人品牌价值

1.2 设计流程

设计准备阶段

明确设计任务 熟悉现场环境 了解委托方意图

签订设计合同 同类案例调研

方案设计阶段

收集分析资料 构思立意草图 初步方案设计

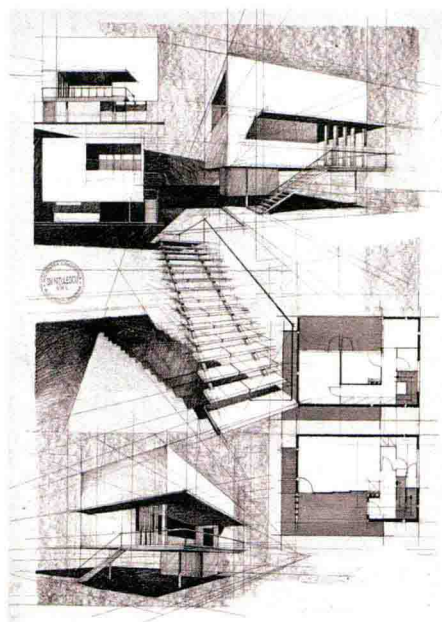
施工图设计阶段

平面图 立面图 顶面图 节点大样图 管线设备图

水电施工图 造价说明

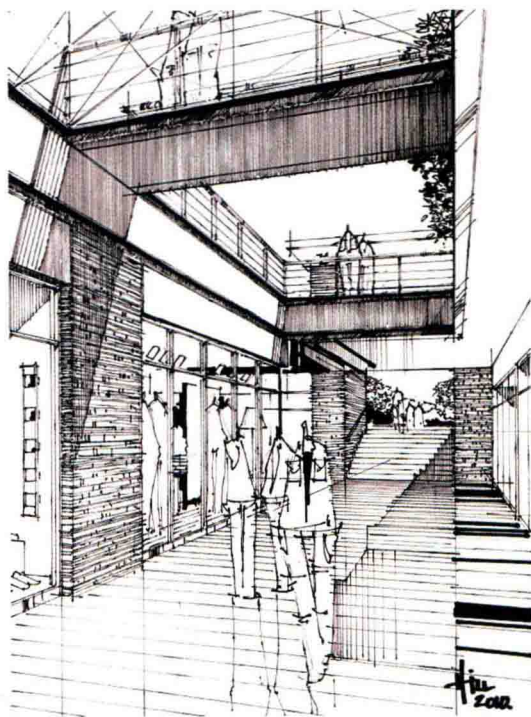
设计实施阶段

技术交底 现场协调 施工工艺与材料的选择

构思草图

在平时的设计工作中，对空间的快速塑造能力是一种必备能力。设计师通过对空间场地的理解和构思，将其通过草图的概念表示出来，接着可以进一步对其细化，将空间中一些重要物体的结构细节绘制出来，使得画面更加精致生动。之后加上配景的灵活处理，可更加生动地展示空间设计的趣味性，从而达到快速、充分表达设计意图的目的。

效果图

1.3 设计草图的种类

概念草图

泛指设计初级阶段用于传达设计意向的草图。

构思草图

泛指设计过程中用于方案构思或者讨论的草图。

分析图

泛指对设计方案某一方面或者局部具体分析的草图。

效果图

泛指用于方案性汇报或者交流的草图。

1.4 草图绘制工具

速写写生对绘画工具没有太多限制，一般取材方便、便于购买的速写本、中性笔等就能满足需要。在长期的写生过程中，要逐渐形成自己特有的绘画用材习惯，并总结归纳工具的性能，形成自己的风格。下面推荐部分笔者常用的工具。

中性笔

1.4.1 绘制用笔

线稿类：晨光会议笔MG2180小红帽、日本Sakura樱花高光笔、晨光液体中性笔

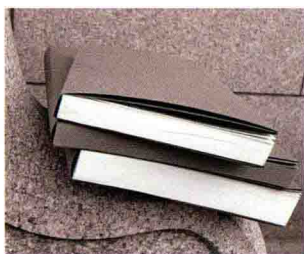
着色类：STA斯塔马克笔升级版3203、辉伯嘉彩色铅笔、水彩等

彩铅

马克笔

1.4.2 绘制用纸

分类	特征
练习类纸	A3或A4复印纸、绘图纸、水彩纸、有色卡纸、硫酸纸
复印纸	写生类、速写本
	有A3、A4等标准规格，价格便宜，纸面光滑，吸水性适中，画出的线条流畅，结合马克笔写生是很经济实惠的选择
绘图纸	纸面介于复印纸与素描纸之间，软硬适中，显色性好，非常适合初学者，笔者推荐购买不带图框的
水彩纸	吸水性适中，表面有纹理、棉性，韧性极佳，最适合美工笔画建筑速写。笔者大量的写生作品均使用此纸，也可配合马克笔、钢笔淡彩写生使用
速写本	方便携带，容易购买。速写本用纸一般为素描纸，吸水性强，纸面有肌理，画出的线条容易掌握，缺点是幅面有一定限制，不容易画较大构图。笔者常用的是无印良品的再生纸速写本

注：另外，有色卡纸、宣纸、硫酸纸等，追求特殊画面效果可以选择使用。

2. 效果图基本技法

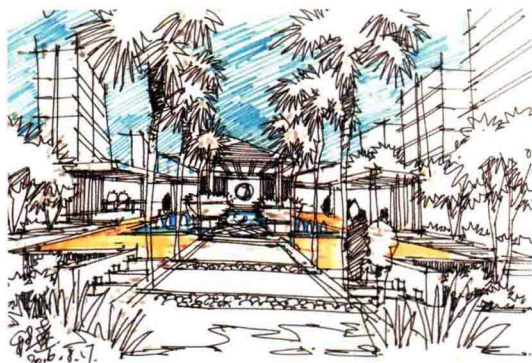
2.1 效果图构图基本法则

2.1.1 气韵生动

学习中国画里的气韵生动，对于我们学习构图是很有帮助的。另外我们也可以通过描摹一些优秀的绘画作品，学习里面的构图与留白技巧。

2.1.2 设计即“整理”

设计师很大程度上承担着信息整理的工作，设计师的成熟也体现在对各种信息的分类整理上，手绘亦是如此。尝试不同的构图，合理处理画面前、中、后景的关系，是画好速写的关键。

庭院景观表现

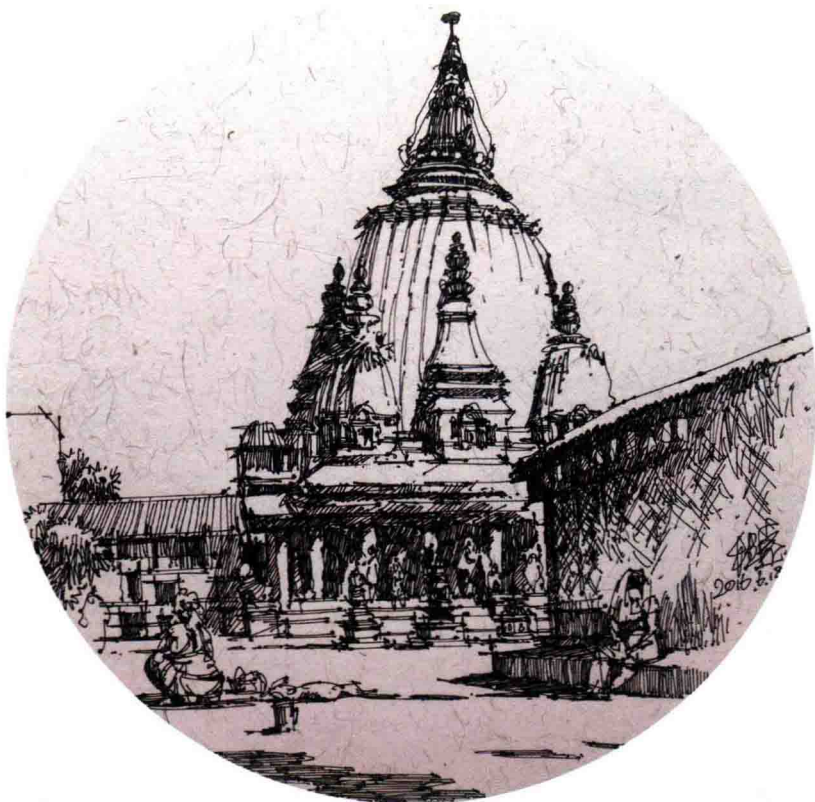
2.1.3 构图

构图的基本法则：均衡感、视觉中心突出、视点合适。

构图不能游离于画外，而应该成为一种习惯。

好的构图是贯穿作画始终的。

起笔的第一根线和最后的落款，都应该规划在构图中。

印象尼泊尔

村落

建筑表现 一点透视

2.2 透视与比例

2.2.1 透视

一点透视（平行透视）

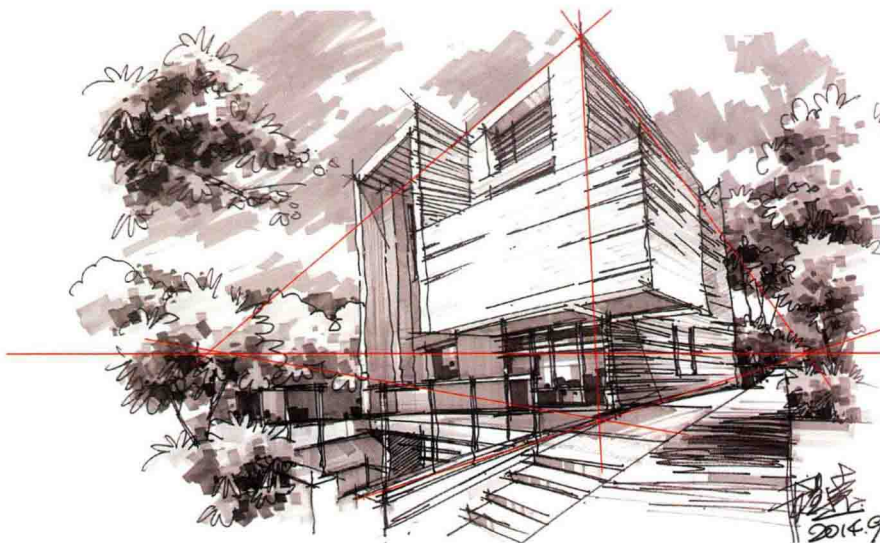
透视中最常用，也是最容易掌握的一种类型，常用来表现大型室外场景与室内空间。

两点透视（成角透视）

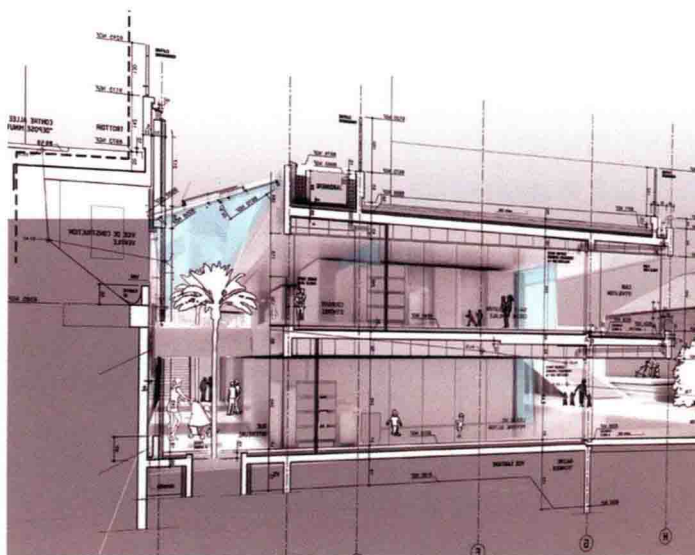
角度自然，富于变化，常用来表现单体建筑或者局部场景。

透视要画好关键在于抓住画面中的“动势线”。

视角的变换与空间的美感全在于动势线的角度。

建筑表现 两点透视

标注尺度体现空间的比例关系

2.2.2 比例

比例是设计合理的依据，

设计必须要考虑人在使用的感受，

好的设计草图不应脱离比例而独立呈现。

我们可以借助身边熟悉的事物来呈现画面的比例

比如人物；

我们也可以通过标注尺度直接体现空间的比例关系。

实用 技巧

忘掉灭点这件事情，凭直觉去画。

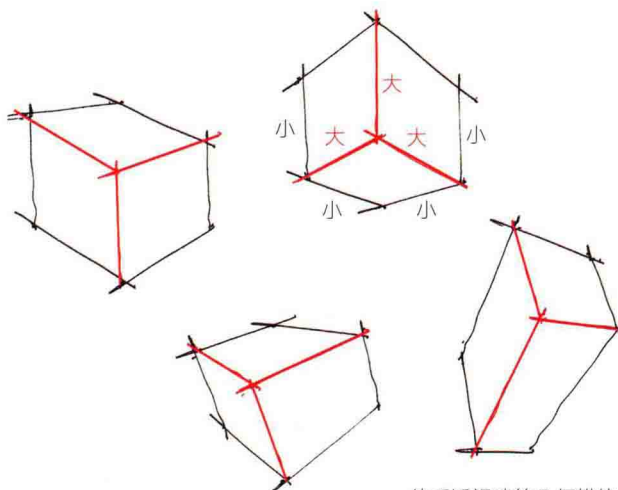
把画好的线条作为画下一根线条的依据，透视角度可以夸张一点。

先把立方体透视画好再去画其他的東西。

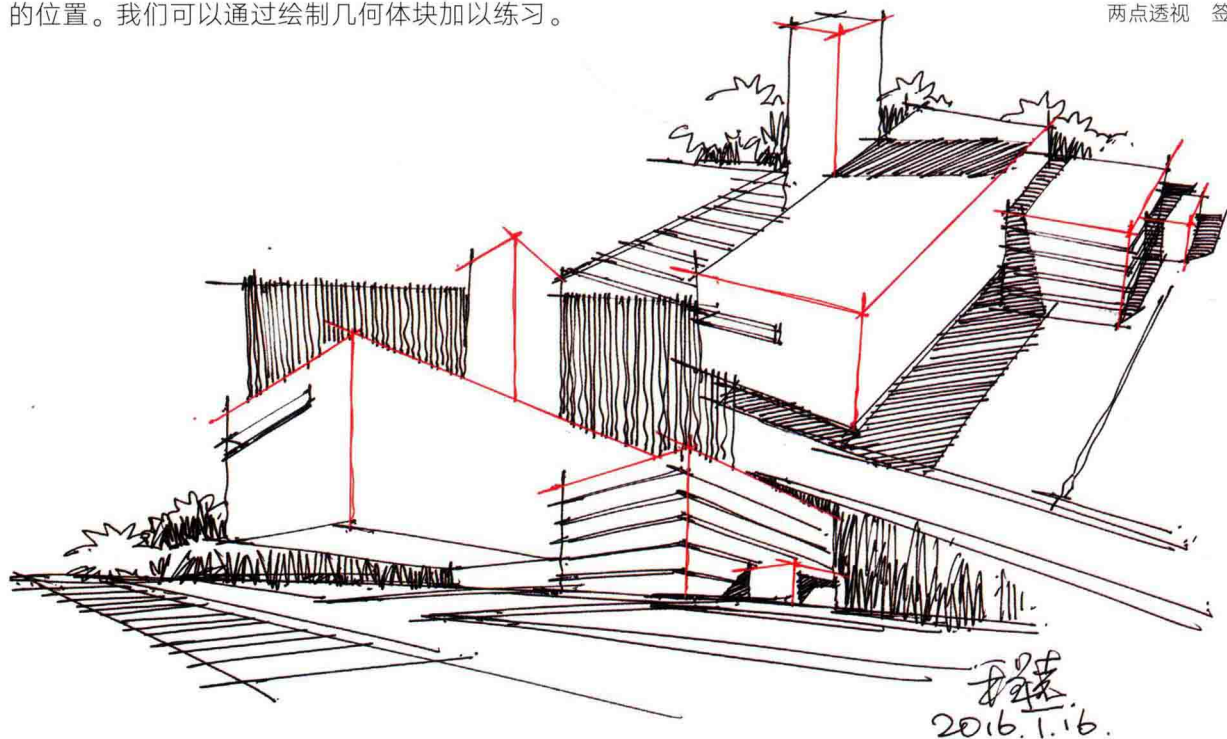
2.2.3 徒手透视

初学者学习透视多是通过找灭点的方式，不仅费时费力，而且会对灭点产生很强的依赖性，大大影响徒手表现的效率和表现力，甚至影响到学习手绘的自信心。笔者自创出一套简单易学的徒手透视方法，希望对大家有用！

方法很简单，根据透视角度（仰视或者俯视）画出三根线，角度任意，依据透视近大远小的原理，这三根线属于“大”，随即我们便可轻松推演出其他透视线，最主要的是不再需要依赖灭点的位置。我们可以通过绘制几何体块加以练习。

徒手透视建筑几何模块

两点透视 签字笔