

■ 高等教育“十三五”部委级规划教材

手绘景观元素

HAND-PAINTED SHOUHUI JINGGUAN YUANSU ZHIWUPIAN

——植物篇

编 著/王 林

東華大學出版社

高等教育“十三五”部委级规划教材

HAND-PAINTED
SHOUHUI JINGGUAN YUANSU
ZHIWUPIAN

手绘景观元素
——植物篇

编 著/王 林

東華大學出版社
· 上海 ·

内容提要

本书以园林景观植物表现为主要内容,详细介绍了园林常见植物的应用与表现技法,是一本真正意义上从入门到精通的手绘书籍。内容上从园林植物的钢笔画墨线表现和马克笔上色技法两方面进行了详细地讲解与分析,并根据章节知识点的不同配有针对性的步骤示范与解析,同时提供了编者大量手绘优秀作品供读者临摹和学习。本书既可作为高校园林设计、环境艺术设计、景观设计等专业的课程教材及相关机构的手绘培训教程,也是广大手绘爱好者的自学指导用书。

图书在版编目(CIP)数据

手绘景观元素·植物篇/王林编著.--上海:东华大学出版社,2017.1

ISBN 978-7-5669-1123-0

I. ①手… II. ①王… III. ①植物—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(2016)第201740号

责任编辑:李伟伟

版式设计:上海程远文化传播有限公司

手绘景观元素——植物篇

SHOUHUI JINGGUAN YUANSU——ZHIWUPIAN

编著:王林

出版:东华大学出版社(上海市延安西路1882号,邮政编码:200051)

本社网址:<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店:<http://dhdx.tmall.com>

营销中心:021-62193056 62373056 62379558

印刷:深圳市彩之欣印刷有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:6.75

字数:238千字

版次:2017年1月第1版

印次:2017年1月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5669-1123-0/TU·030

定价:46.00元

CONTENTS

第 1 章 植物手绘基础知识

1.1 植物在园林景观中的功能及意义	5
1.2 工具与材料	9
1.3 线条的练习	10

第 2 章 植物分类与技法讲解

2.1 乔木	15
2.2 灌木	26
2.3 藤本	37
2.4 水生植物	48

第 3 章 植物手绘效果图表现应用

3.1 植物和植物之间的关系	59
3.2 植物和山石之间的关系	65
3.3 植物在画面中的应用	72
3.4 表现植物过程中的常见问题	83

第 4 章 手绘植物范例欣赏

4.1 钢笔类	84
4.2 马克笔类	97

高等教育“十三五”部委级规划教材

HAND-PAINTED
SHOUHUI JINGGUAN YUANSU
ZHIWUPIAN

手绘景观元素 ——植物篇

编 著/王 林

东华大学出版社
·上海·

内容提要

本书以园林景观植物表现为主要内容,详细介绍了园林常见植物的应用与表现技法,是一本真正意义上从入门到精通的手绘书籍。内容上从园林植物的钢笔画墨线表现和马克笔上色技法两方面进行了详细地讲解与分析,并根据章节知识点的不同配有针对性的步骤示范与解析,同时提供了编者大量手绘优秀作品供读者临摹和学习。本书既可作为高校园林设计、环境艺术设计、景观设计等专业的课程教材及相关机构的手绘培训教程,也是广大手绘爱好者的自学指导用书。

图书在版编目(CIP)数据

手绘景观元素·植物篇/王林编著.--上海:东华大学出版社,2017.1

ISBN 978-7-5669-1123-0

I. ①手… II. ①王… III. ①植物—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(2016)第201740号

责任编辑:李伟伟

版式设计:上海程远文化传播有限公司

手绘景观元素——植物篇

SHOUHUI JINGGUAN YUANSU——ZHIWUPIAN

编著:王林

出版:东华大学出版社(上海市延安西路1882号,邮政编码:200051)

本社网址:<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店:<http://dhdx.tmall.com>

营销中心:021-62193056 62373056 62379558

印刷:深圳市彩之欣印刷有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:6.75

字数:238千字

版次:2017年1月第1版

印次:2017年1月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5669-1123-0/TU·030

定价:46.00元

每次外出旅游我都会习惯性的带上纸和笔，这样欣赏美景后的感慨也便有了表现和抒发的方式，对画画也就变得更加着迷了。

画画是自己喜欢的，我觉得做自己喜欢的事情，本身就是一种幸福。我从小就喜欢画画，苦恼过、矛盾过，但始终没有放弃。记得我高中时的画展是在学校的橱窗中进行的，也就是那次画展真正促使我走上了艺术的道路。

每当看到美丽的景色，我心里就充满喜悦，不自觉地会去细细打量一番。那种生机盎然抑或是往外舒展的油绿叶片，总能感动到我。也许是专业原因，每每走在校园的路上，我都会习惯性地观察身边的绿植，即使没带笔也会用手指勾勒一下然后速记默背，时间久了也自然多了些更深的理解和感悟。带学生们写生画古松时，我会告诉他们别急着去画，有可能的话先去围着大树转两圈，摸摸它、抱抱它，闭目凝神去感知它的苍劲与历经风霜雨雪后的风骨。这样我们才知道怎么画，才能画出些味道来。有人说，搞艺术的人多是有着浪漫情节的，我觉得有几分道理，至少是要感性一点的。画画是需要理解力和激情的，如若对眼前所画的物象无动于衷，按部就班地去描摹简直是不可想象的，那也是件痛苦的事情，遗憾的是很多人往往都是在这种状态下进行画画的。

我常对学生们说：“坚持下去，你一定行！”。事情都有两面性，选对了方向，掌握了正确的绘画方法就一定行；如果方向错了，方法不对还坚持下去，只能是固执地走向失败。所以说，在学习阶段善于思考是很重要的，勤奋刻苦也是必不可少的，在此基础上多观察、勤练习、循序渐进，相信大家的手绘水准定会大有提升的。

王林

CONTENTS

第 1 章

植物手绘基础知识

1.1 植物在园林景观中的功能及意义	5
1.2 工具与材料	9
1.3 线条的练习	10

第 2 章

植物分类与技法讲解

2.1 乔木	15
2.2 灌木	26
2.3 藤本	37
2.4 水生植物	48

第 3 章

植物手绘效果图表现应用

3.1 植物和植物之间的关系	59
3.2 植物和山石之间的关系	65
3.3 植物在画面中的应用	72
3.4 表现植物过程中的常见问题	83

第 4 章

手绘植物范例欣赏

4.1 钢笔类	84
4.2 马克笔类	97

第1章 植物手绘基础知识

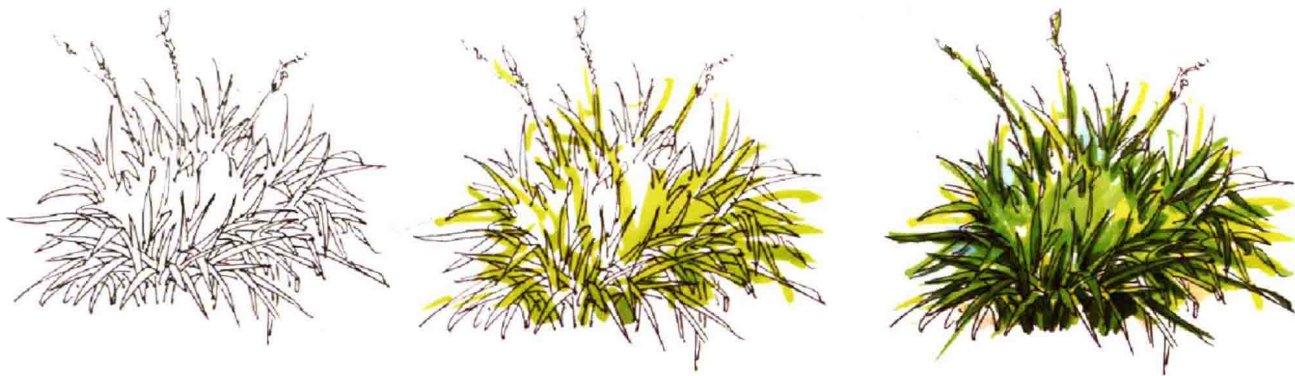
植物是园林造景设计中的重要构成元素之一，植物本身不仅具有独立的景观表象，而且在突出园林意境、功能设计等方面有着重要作用。园林植物种类繁多，形态各异，要进行有效地手绘表现，首先要仔细观察并善于思考，尽可能多地掌握植物的生态特征和具体应用，其次进行大量的写生与临摹练习，尽早形成绘画手感。所谓的手感很大程度上讲是一种无意识的行为，只有画得多了，练得勤了，手感就自然形成，切不可操之过急。

植物手绘一般先从植物的局部开始，从上到下逐步完成整株植物，然后再从整体出发审视画面，调整干、枝、叶的相互关系，使之趋近于完美。一般要根据植物的具体生态特征来确定运笔和上色的方式，切不可按部就班的概念性涂色。譬如，表现远景乔木时则以大笔线、奔放的线条加以概括表现为妥；而表现低矮的灌木时应先抓住其生长形态、叶子形状，然后用自由活泼的笔线准确表现，并注意协调灌木丛植间的前后关系、植物局部的相互交叉关系；在表现植物簇状或团状叶子时，钢笔笔线要灵活，有尖突与圆润的起伏变化，合理组织线条疏密关系。

1.1 植物在园林景观中的功能及意义

植物是城市生态环境中的绿色主体，具有较高的生态效益，培植丰富的植物群落不仅可以美化城市而且还可以改善空气质量、调节温度和空气湿度、涵养水分等。园林植物与山石、水体、建筑、园路等其他园林构成元素之间相互协调与陪衬，植物配置完善在深化园林总体设计方面有着重要意义（图 1-1）。

图 1-1 吊兰

1.1.1 艺术功能

植物景观设计是一种视觉艺术，除了具备同绘画、雕塑一样的构成艺术、色彩艺术及美感外，还能使人产生嗅觉、听觉、触觉等诸多感受，从而获得生理和心理上的舒适与愉悦（图 1-2）。

植物有表现季相时序的功能，叶、花、果的季节变化，让人联想到春、夏、秋、冬的季节变化。植物与山石、地形及建筑相配植，可遮景、框景、透景与阻景，创造魅力空间和雅致意境。

图 1-2 植物组合

1.1.2 文化功能

园林景观的意境，往往是通过植物自身的文化内涵来实现的。植物作为园林景观设计的重要组成部分，是营造绿色环境的生命载体，不仅具有绿化、美化作用，而且还兼有形态、色彩、审美等美学信息。通过植物这一载体可以反映出造园艺术的审美情趣、价值取向、生活品味等。人们畅游在优美的环境中，身心愉悦（图 1-3 ~ 图 1-5）。

图 1-3 松树小景

图 1-4 植物组合小品

图 1-5 公园一景

图 1-6 单株植物

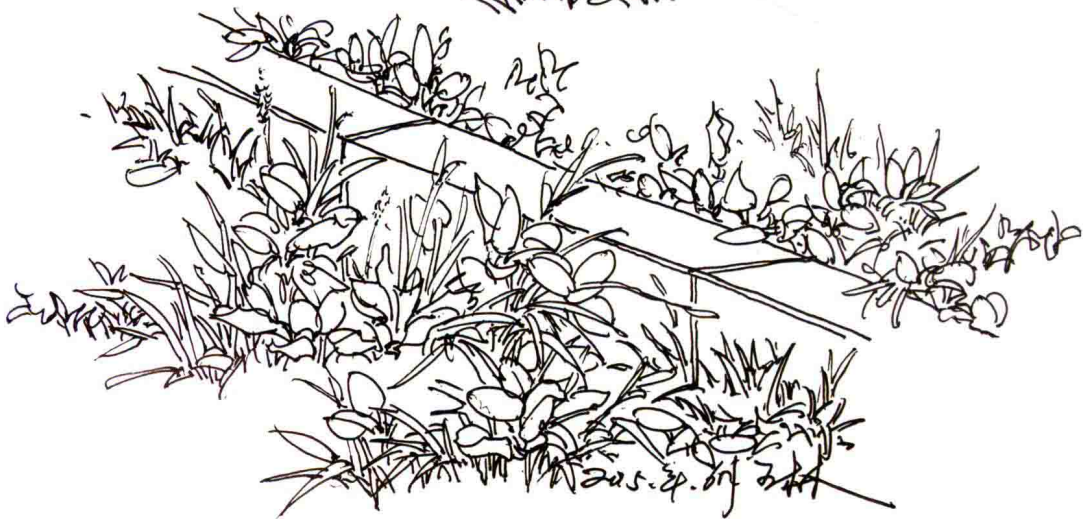
景观设计中常见的植物大致可分为藤本植物、木本植物及草本植物。植物学是一门深奥的学科，内容涉及植物生理学、植物病理学、植物生态学、地理学等诸多领域。此次编书的目的是用线条和色彩表现植物，讲解手绘植物及植物景观的表现步骤与技巧。

手绘表现是一项创造性的实践活动，不仅能加深对植物的认知，还能提升审美能力。在景观表现中最常见的是植物，其形态各异，想要熟练表现出不同植物的形态特征和独特个性，需要长期的观察和写生才能做到。

植物的手绘表现不能孤立地看，同一种植物因其所处的空间、地域不同，表现的最终视觉效果也有差异。通过植物手绘学习，大家要学会观察，通过亲近自然了解植物，学会以感性和理性交融的思维方式来看待问题、思考问题，有效吸收和借鉴大自然给我们的启发和感悟（图 1-6、图 1-7）。

图 1-7 植被

1.2 工具与材料

植物景观表现技法中用到的工具有中性笔、美工笔、马克笔及纸张等。

1.2.1 中性笔

常作为练习钢笔画的首选，中性笔最大的优点是墨水流动稳定、顺畅，兼具自来水笔和圆珠笔的诸多优点，绘画手感舒适，油墨黏度适中。

1.2.2 美工笔

美工笔的优势在于笔头的特殊性，通过笔头倾斜度实现粗细线条变化的特制钢笔，应用起来较为灵活，一般来说，美工笔被广泛应用于美术绘图、硬笔书法等领域，是艺术创作时的首选工具。

1.2.3 马克笔

马克笔具有作画快、表现力强的特点，一般分为油性和水性两种。目前市场上有很多品牌的马克笔，不管选择哪一种，最重要的是熟悉它的特性。

本书中的马克笔图例分别选用了 TOUCH 和 FANDI 品牌（TOUCH 在此简用“T”代替，FANDI 则以“F”代替）。另外，在实际练习中由于马克笔的具体型号与批次不同，颜色可能会有所差异，请大家以画面实际颜色为准。

1.2.4 纸张

常用的有速写纸、绘图纸、硫酸纸及普通复印纸，其中 A4 复印纸最为常用，它具有较好的吸水性与色彩附着力，不管是钢笔画墨线绘制还是马克笔上色效果都很不错。

1.3 线条的练习

1.3.1 钢笔线条

园林钢笔画一般是以线条作为基本表现形式的，通过线来理解并构造表面形态及塑造体积。手绘学习的第一步就是线条练习，画线条有一定的技巧，需要海量练习的同时认真思考和总结，只有这样才能逐步驾驭（图 1-8）。

钢笔线条有直线与抖线的说法，在钢笔画效果表现中，除了建筑构件宜用笔直的线条外，其他线条一般没必要像尺规作图那样的“直”，只要视觉上不出现断续、歪斜即可，毕竟线条本身也是有情感语言的。

抖线是在运笔过程中手可以小幅度抖动，使线有起伏变化，这样做的目的是避免僵化和呆板。尤其是在植物的具体表现中，一味地采用直线是很难想象的。一般有“几”字形和弧线形两种表现语言。“几”字形适宜表现远景较为概括的植物，用笔宜硬朗而迅捷。而弧线形往往以植物叶子的圆润特征为取向，常用于表现具体植物，笔线轻盈流畅具有很强的画面效果。

图 1-8 钢笔线条及表现

粗细及力度变化要根据所描绘对象特点，以此来表达对象的形体关系和空间关系。在练习中要注意线条快慢与轻重的变化，起笔收笔要果断（图 1-9、图 1-10）。

园林钢笔画表现方式多种多样，对画面的具体处理上也存在着诸多不同，大家没必要对所谓的表现“风格”心存顾虑。一幅钢笔画作品只要有明确的素描及明暗关系，线条熟练流畅，并有一定的概括性，能很好地表现所画对象的特征与情感，就可以被借鉴和学习。关键是要有效借鉴其中的长处为己所用，在自己理解的基础上认真揣摩，以求有所创新和突破。

图 1-9 树形对比

图 1-10 钢笔画的笔线

1.3.2 马克笔笔触表现

涂色前在墨稿下面垫几张草稿纸，有助于马克笔运笔及颜色渗透，最好养成在动笔之前在草稿纸上简单画几笔，这样做有两个好处：一是防止拿错笔号，二是了解笔头的干湿程度，做到心中有数，以确定用笔的力度和速度。

一般来讲，马克笔上色需按照先浅后深的上色原则，运笔力度宜均匀，起笔收笔要轻松自然，笔触叠加次数不宜过多，避免色彩混浊。马克笔上色速度宜快速一些，不要长时间停顿，以免颜色渗开，破坏画面效果。马克笔运笔的方向和笔头切入角度要根据所画植物的姿态来确定，不宜机械地重复表现，笔触间要有变化（图 1-11）。

图 1-11 马克笔笔触表现

景观表现中的常用笔法如下：

（1）排笔法。起笔、收笔均保持笔触平行或垂直于纸面，下笔力度要均匀，速度适中，除枯笔的特殊效果外，从起笔到收笔，笔触始终如一（图 1-12）。

图 1-12 平行笔法