

环境设计专业教材

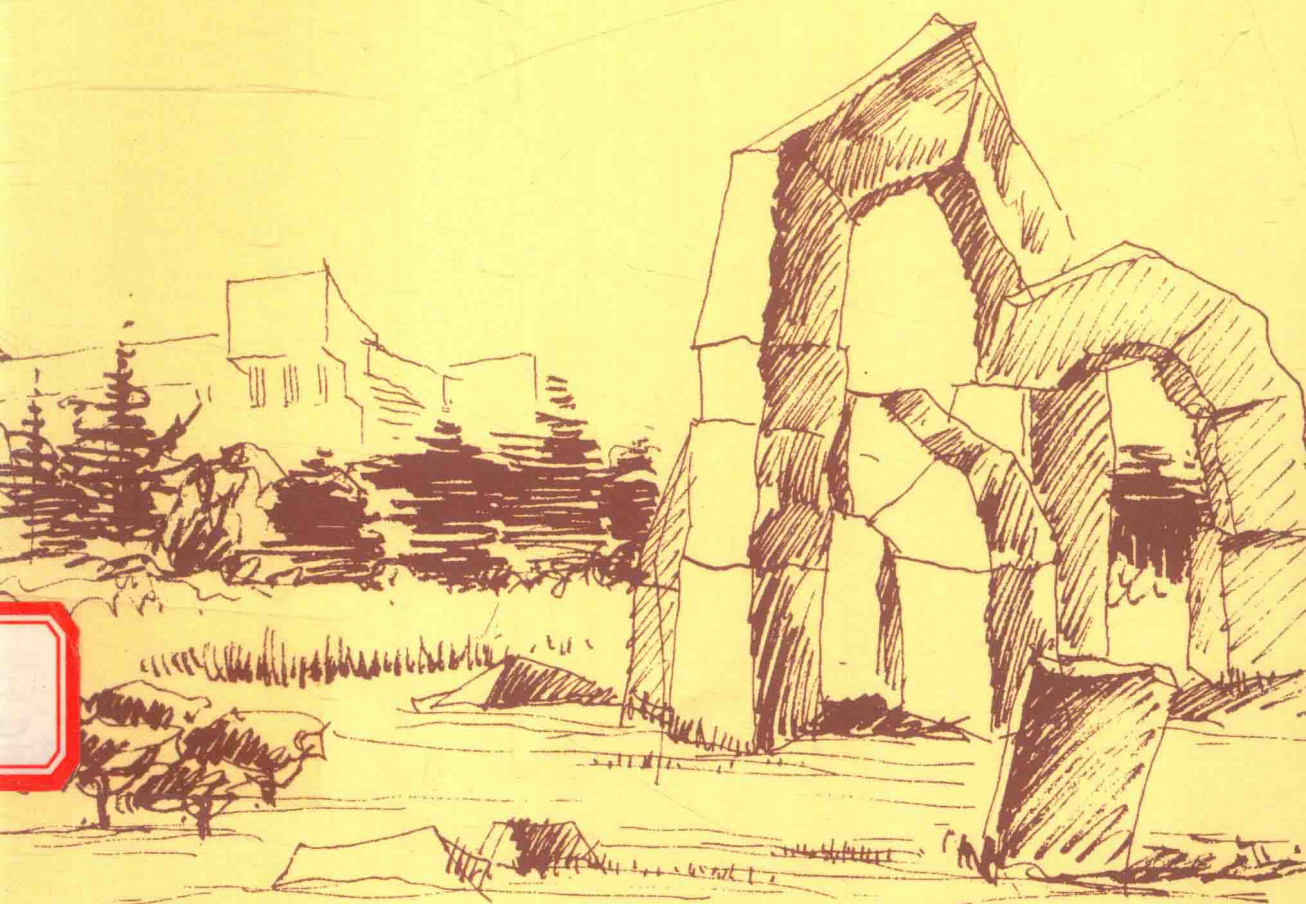
环境景观速写

HUANJING JINGGUAN

SKETCH

主编 段渊古 副主编 曹宁 娄钢

高等教育建筑与环境艺术指导委员会美术教育分会主审

西北农林科技大学出版社

基本科研业务费专项资金(编号:2452015500)资助

环境景观速写

主 编 段渊古

副主编 曹 宁 娄 钢

西北农林科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境景观速写 / 段渊古主编. —杨凌 : 西北农林科技大学出版社, 2016.7

ISBN 978 - 7 - 5683 - 0138 - 1

I. ①环… II. ①段… III. ①环境设计—景观设计—速写技法—教材 IV. ①TU - 856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 176458 号

环境景观速写

段渊古 主编

出版发行 西北农林科技大学出版社

地 址 陕西杨凌杨武路 3 号 邮 编:712100

电 话 总编室:029 - 87093105 发行部:87093302

电子邮箱 press0809@163.com

印 刷 陕西天地印刷有限公司

版 次 2016 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 7 月第 1 次

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 8.75

字 数 190 千字

ISBN 978 - 7 - 5683 - 0138 - 1

定价: 45.00 元

本书如有印装质量问题,请与本社联系

前 言

速写是美术创作的基础,环境速写是景观设计和景观表现的方式之一,也是捕捉设计灵感的很好的表达方法,更是提升观察力,训练造型基本功的有效途径。即使在计算机绘图软件如此发达的今天,速写也有其独特的表现价值。许多设计师优秀的设计作品无不产生在最初的速写笔下。随之,速写又成为电脑设计表达深化的基础。因此,画好速写对美术创作、环境及建筑设计无疑是必需掌握的基本功。

本教材基于环境设计的实践性特征,将教学、科研中涉及环境景观表现所需要的相关题材与表达技巧汇集成册,以便读者参考与借鉴。其中大部分内容是环境设计工作者积累的一些素材和我们在科研项目“地域性乡村景观规划设计研究”调研中产生的一些素材。本书分为五章,在教材编写过程中,副主编曹宁、娄钢始终严谨认真,完成了大部分的文字和图面的整理和绘制。本书中收录了赵平、张红军、娄钢、曹宁、潘玉琨等先生的作品及西北农林科技大学环境设计专业研究生张娟鸽及本科学生陈迎春、余祥晨、伏阳阳、王珊珊的多幅作品。本书中选用的已公开出版的一些优秀作品,为教材增色不少。部分作品由于无法联系,未提及作者姓名,在此一并感谢。

由于时间仓促,加之我们水平有限,教材中难免出现批漏和不足之处,敬请读者批评指正,以使我们再次修订时完善和提高。

编者

2016年5月于杨凌

目 录

第一章 概 述	1
第一节 速 写	1
一、速写的意义	1
二、速写的表现形式	1
三、速写线条的运用	3
四、速写的训练方法	4
五、画好速写的要点	6
六、速写的要求	7
第二节 环境速写	9
一、环境速写的内容	9
二、环境速写的特征	9
三、环境速写的作用	9
四、环境速写与设计快速表现的区别	10
第二章 工具的选择	14
第一节 绘制工具	14
一、单色工具	14
二、彩色工具	17
第二节 纸 张	18
一、常用纸张	18
二、特殊纸张	19

第三节 工具运用的技巧	19
一、钢笔、圆珠笔	19
二、铅笔、碳笔	19
三、炭精条、木炭条	20
四、秀丽笔、毛笔	20
五、马克笔	21
六、彩色铅笔	21
第三章 表现技法	22
第一节 基本技法练习	22
一、线条训练	22
二、体块训练	24
三、肌理与光影	27
第二节 透视与构图	33
一、透视	33
二、速写构图	37
第三节 环境设计速写的步骤	42
一、环境观察与场景选择	42
二、构图与起稿	42
三、深入表现	42
第四节 表现风格	44
一、传统国画式风格	44
二、西方绘画式风格	45
三、设计速写式风格	45
第四章 环境速写应用	46
第一节 植物速写训练	46
一、不同树木的表现	46
二、不同树木的绘画步骤	51
三、范画展示	57

第二节 人物速写训练	59
一、比例与动态	59
二、环境中常用的人物动态	60
三、人物与环境的关系	64
第三节 室内环境速写训练	67
一、室内家具训练	67
二、室内场景训练	68
第四节 建筑外观表现	70
一、传统与乡土建筑速写	72
二、现代建筑速写	74
第五节 环境景观表现	77
一、自然景观	77
二、人工景观	79
三、环境景观中山石的画法	80
四、环境景观中水体的画法	83
第五章 环境设计作品欣赏	88
室内作品欣赏	88
建设作品欣赏	90
景观作品欣赏	115

第一章 概述

第一节 速写

速写是在较短的时间内概括表现客观对象的形态、动态、比例、空间、虚实等的一种绘画形式,是造型艺术的基础,也是艺术类院校和相关艺术类专业的必修类基础课程,是培养学生造型能力和观察能力的一种途径。

一、速写的意义

速写培养的是敏锐的观察力和准确、肯定的表现能力,也是绘画艺术造型能力训练的重要手段之一。速写不但是艺术创作收集素材的一门工具性技能,也是艺术表现的一种形式。速写在美术作品的创作、环艺设计表现、表达等方面起着很重要的作用。

由于速写的重要性,所以速写成为绝大部分艺术类专业和艺术类院校专业课测试的必考科目。

二、速写的表现形式

速写因人而异,每个人习惯、使用的工具和个人偏爱等不同,其表现方法多种多样。速写可按以下方式划分:

1. 按表现方法划分

(1)以线为主的表现形式。通常运用铅笔、钢笔、针管笔等各种硬笔进行。在表现对象的过程中,从对象的结构、转折出发,把客观物象的形体、体积、质感等变化,用概括的线条表现出来。那么线条就是画面的主要语言,线条的疏密、粗

[德国]阿道夫·门采尔 画

细、曲折、长短对于整个描写对象来说就很重要。线条的合理应用与处理会增加景物不同的视觉感受,会使景物的主次关系、空间关系、质感等发生变化,也会形成表达的形式感。

(2)线面结合的表现形式。线面结合的速写形式,常用较细的线勾勒轮廓,简单的块面表现光影。这种形式表现能直接地感受物体的虚实、明暗、空间感和质感等,使画面能产生丰富的空间层次和色调关系。关键是对形态线的提炼和调子的相互结合,否则调子会降低线的表现强度。这种速写可以较充分地描绘物体在结构上的特点,但是费时较长,可以使用宽线和大块面表现,以提高速度。

2. 按实用工具划分

根据实用工具可分为:单色速写,如钢笔速写、铅笔速写、炭笔速写等;彩色速写,如:钢笔淡彩、马克笔速写、彩色铅笔等。

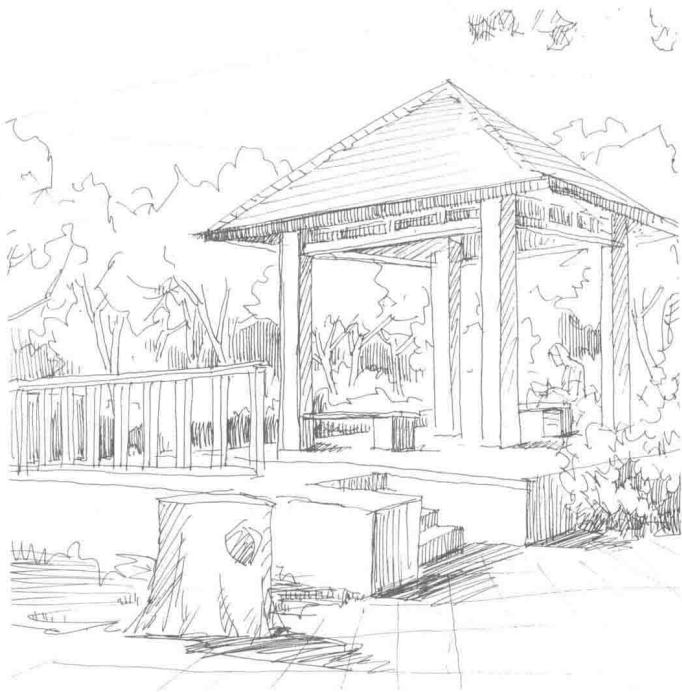
3. 按描绘对象划分

(1)人物速写。在平面设计,尤其是服装设计中应用较多。在环境设计中人物常作为建筑和风景的点缀。

(2)建筑与室内速写。多用在建筑及室内设计。建筑速写和风景速写交叉较多。

(3)风景速写。在环境设计中常用方法。见图1-1。

(4)静物速写。多运用于工业设计中。

段渊古 画

图1-1 风景速写

4. 按表现特点划分

(1) 研究性速写。通过深入研究某个客观物象的形态、结构和运动规律,加深理性认识,为创作设计做充分的准备。通常可以是局部的、零散的,也可以是集中的、整体的。其侧重于物象局部典型性的具体刻画,是作为画家生活资料的记录和艺术创作资料收集研究使用的一种速写方法。

(2) 表现性速写。通过完整的画面来表达绘画对象,侧重于物象整体气势、构图和效果的把握描绘。表现性速写多用于写生。

(3) 记忆性速写。就是对客体不作现场写生,通过记忆物象的形象或动态特征,然后凭记忆默写出物象。其优点是适于捕捉瞬间即逝的物象变化。对绘画者的功底要求较高。

(4) 主题性速写。以某一主题来表达作者的主观愿望,追求画面形式的完整和完美,侧重于物象整体气势、构图和效果的把握描绘,往往富有浓郁的生活气息,具有独立的审美价值。

三、速写线条的运用

速写的表现方法主要有“线描法”和“线面结合法”。线描法是以单线的形式将物体的轮廓、结构概括成线,主要表现物体的特征和传达人物的神态。此法近似中国画中的“白描”。线面结合法以线为主,适当配以表示灰度的排线,表明物体的明暗或固有色彩。

1. 以线条为主的速写要求

- (1) 用线要贯连、整,忌断、忌碎。
- (2) 用线要中肯、朴实,忌浮、忌滑。
- (3) 用线要活泼、松灵,忌死板。
- (4) 用线要有力、结实,忌轻飘、柔弱。
- (5) 用线要有变化、刚柔相济,虚实相间。
- (6) 用线要有节奏、抑扬顿挫、起伏跌宕。

2. 线条与明暗结合的速写要求

在线的基础上施以简单的明暗块面,以便使形体表现得更为充分。通常运用线条捕捉形体的轮廓和结构,明暗块面补充体积感和层次。画时要注意以下几点:

(1) 用线面结合的方法,要应用得自然,防止线面分家。如先画轮廓,最后不加分析地硬加些明暗,很为生硬。

(2) 可适当减弱物体由光而引起的明暗变化,适当强调物体本身的组织结构关系,要有重点。

(3)用线条画轮廓,用块面表现结构,注意概括块面明暗,抓住要点施加明暗。见图1-2。

(4)注意物象本身的色调对比,有轻有重、有虚有实,切忌平均。

段渊古 画

图1-2 线条与明暗

四、速写的训练方法

1. 由简到繁

初画速写,可先从较简单对象入手。如单个的家具、陈设、生活用品等。作画时先画对象外形轮廓的大关系,用直线画出基本形,注意线条的长度比例及各线条的力度。在此之后,再充实些细节。例如,画一个茶杯,茶杯的器型、高宽比例是大关系,而把手、纹样等细节可在进一步深入阶段逐渐画完。

“繁”的物象是指结构关系较复杂的对象,如枝叶茂盛的植物、结构复杂的器物等。作画方法也和画“简”的东西一样,先从大的方面入手,确定了大的关系后,再充实细部。要将复杂的物体理解为是由各种简单部分组成的,然后将各简单部分画在复杂的大关系之内,这样完成起来就有条不紊。画复杂物象较难处理的一点,就是整体与局部的关系。画各个细部时,

要注意到它们各部分之间的关系,同时还要照顾到整体的大关系,不要因描绘细部而使整体显得琐碎。只要我们把握好先画大关系,后充实细部的原则,画“繁”的对象便不会感到困难。

2. 由静到动

初画速写,应先从静止的对象画起,稍熟练之后,再描写处于运动状态下的物象。静止的物体有利于初学速写者在作画时能从容地观察对象,反复比较所描绘对象的各种结构关系,使初学速写者能在认真研究描绘对象各种结构关系的基础上下笔。作画时用线要肯定,线条是为了表达对象的形体关系,交待清楚结构造型而画的。线条的来龙去脉要有根据,这个根据就是被描绘物的结构。

对于动态的绘画物象,如动态人物、动物等,需要在掌握一定的静态速写的基本功后再进行训练。初始的时候可以将物象以透视几何体块的形态加以研究,找出其结构规律、运动规律,然后再深化练习。

3. 由慢到快

作为初学者,速写并非字面的简单理解,不是一蹴而就的过程。学习画速写的过程中,初学者应先画慢些,也就是常说的慢写。速写是一个对形体观察、理解、表现的造型过程,应仔细体会,扎实描画,熟练后速写的速度就会快起来。在训练过程中还要不时的将慢、快训练方法穿插进行,这样才能在速写训练中既得到扎实的练习,又掌握到速写的一些方式方法。

4. 从描绘有规律的对象到描绘无规律的对象

初学速写者首先要画一些有规律的对象,这样有利于把握造型的准确性,并掌握速写的一些技巧。例如画植物,可以选择一些形体相对突出的种类,如雪松、人工修剪过的灌木等。在掌握了一些速写基本技法之后,再画一些复杂的植物种类。见图1-3、1-4。

图1-3 规律对象的速写

段渊古 画

图 1-4 复杂对象的速写

5. 临摹与速写相结合

临摹是提高速写水平进步比较快的方法之一,通过临摹一些优秀的速写作品从中领会和认识景物的不同感受和处理方法,认识景物速写中对于线的提炼与概括的特点;学习、总结和归纳他人速写作品中线、构图等形式的特点和技巧。

五、画好速写的要点

1. 掌握透视知识

透视是初学速写较难把握和容易忽视的地方,透视不准确很容易造成物象的比例尺度失调、相互的空间关系错误,即便技法运用的熟练,画面的结果也将大打折扣。掌握好透视对画好建筑、室内、风景和人物都有很大的帮助,特别是对学环境艺术和建筑方面的专业及以后进行艺术作品创作将起到很大的作用。

2. 构图与构思

现实环境中给我们画速写提供了丰富的素材,面临繁杂、庞大的环境或动态的人群,如

何下笔,是初学者比较头疼的事。首先,要好好的想一想,怎么画,画哪些,画到什么地方,哪些应为重点,哪些地方应虚化等。要注意景物在纸上的比例和位置,这将直接影响速写效果的表现。

3. 概括与取舍

速写的特点是简洁、明快、概括,把复杂的景物进行高度的概括和提炼。舍弃景物中次要的细节,用最概括的笔法和线条表达对象的形态、神态和特征。特别是一些繁杂的景物若不进行取舍概括,既费时、又费工,而且也会影响到画面的整体效果。

4. 归纳与总结

速写是靠数量的累积来提高质量,但单纯的追求数量而不注重技巧,用不正确或不合理的表现方法只会养成不好的习惯,以致事倍而功半。因此,在练习速写中一定要借鉴优秀的速写作品的特点,一边画,一边归纳、分析、总结,扬长避短。

六、速写的要求

速写的形式很多,可以从以下三个方面把握速写的基本要求:

1. 人物速写

对于人物速写,首先,所表现的单个人物也好、组合人物也好,或者是场景,关键是比例要正确、合理。应注意所画人物与纸张空间的比例要合适,不要太大,也不能太小。

(1)对于单个人的表现。整体的比例关系要合理,面部、手、脚的比例要正确,但有时按习惯性的比例,画出来略显比例有误。如“立7坐5盘3.5”的规律。在普通人物速写中可以适当的大于这个比例,但前提是相互要协调,不能过分的夸张变形。

(2)对于组合人物的表现。除单个人物比例要正确外,那么人与人之间的比例也要相互协调,不能差距太大。对于空间的处理,对速写的线来讲要有虚实、强弱之分,不能平均对待。人与环境或工具等,要有相呼应的关系,更要有对比或虚实的关系。总的来说,对于表现人物速写,首先初级阶段要抓好比例、动态、结构、适当强调一下神态;其次,要注意画面线条的虚实、浓淡等关系。在这几方面按以上要求去练习,就能够基本掌握方法。

2. 建筑速写

首先,要保证比例和透视的准确性。因为建筑的视觉特征在透视方面要突出,因此,强调整体透视与局部透视,建筑与环境之间的透视要准确。同时还要注意表现建筑时,其画面

中的人物、树木等与建筑的比例、明暗、虚实等关系,强调画面的谐调性。其次,要善于表现建筑的材质肌理及光影,从而更好地反映建筑的体积感和质感。

3. 风景题材的速写

由于组成风景画面的构成要素较多,应从以下三个方面把握。

- (1) 根据对象特征选择合理的构图形式,比例要协调。
- (2) 明确画面主体表达对象,如山形地貌、水景、树木等。
- (3) 要有层次,重点抓好中景的刻画,概括前景、虚化远景,不要面面俱到。

速写是绘画的基础,也是设计类专业中设计表现的基础。练就一手好的速写基本功对美术创作也好,对各类造型和景观设计也好,都有举足轻重的作用。正确的方法、刻苦的努力、坚持不懈的训练是提高速写水平的基本保证。

段渊古 画

第二节 环境速写

一、环境速写的内容

环境速写是以线条为主,对室内空间、建筑外观、园林景观等特定环境对象加以快速表现的方式;是基于素描、色彩、速写等基础上,针对专业课程进一步强化专业表现能力的课程。是风景园林、环境艺术设计、建筑学、室内设计专业应掌握的基本技能。

二、环境速写的特征

1. 速写的快捷性

速写是短时的表现过程,能够快速捕捉绘画对象的特征进行刻画。

2. 速写的概括性

寥寥数笔就可以使对象跃然纸上。速写的过程简洁精炼,通过对复杂对象的加工概括、剔除不必要的细枝末节,对于绘画者的手脑同步是极好的训练,也是速写的魅力所在。

3. 速写的存储性

速写造型方法简洁快速,可以有目的地收集对象的形态、结构以及特征,也可以随心地记录感兴趣的对象。这些内容可为日后的设计创作积累大量信息。

三、环境速写的作用

速写能力是衡量一个环境艺术学生和从业人员水平高低的标准之一,是一个设计师必须掌握的基本功。环境速写作为设计类学科的基础课程,尤其是环境艺术设计专业的学生应该掌握的基本技能,通过培养速写能力能够使学生获得更多的感性知识和积累素材,并在以后的设计过程中将其转化为设计灵感和表达方式。其作用主要体现在以下几个方面:

1. 快速记录、收集与表现的能力

记录与收集设计资料是设计类学科学生在学习及未来工作中必然要掌握的能力与手段。在影像记录手段不断发达的今天,通过手头的快速记录进行信息采集依然是不可替代的方式;与此同时,设计过程需要通过快速表现来记录和传达设计构思,甚至在设计现场就

有可能完成对某一方案的基本表现。环境速写训练则能够为上述能力奠定扎实的手头表达基础。

2. 观察与概括能力

速写是一门观察的艺术,又是一门表现的艺术。作为设计的语言,速写能够最大地发挥大脑的主动作用,调动、锻炼艺术洞察力、分析能力及想象力。有助于塑造形体提炼、构图、尺度、光影及色彩肌理等基本设计要素的观察能力和概括能力。

3. 创造性思维的培养

设计的灵感离不开创造性思维,通过速写能力的培养,在绘画的过程中接触不同的场景、对象,加强了对生活的观察与体验,能够更深层次的理解设计。与此同时,在信手的速写勾画中,有可能使人茅塞顿开,激发创作灵感。

4. 其他专业课程的基础

环境速写课程作为后续专业课程的基础,为设计初步、设计表现技法、快速设计等课程奠定基础。

四、环境速写与设计快速表现的区别

环境速写是基于已有对象的短时艺术表现,是绘画对象的艺术再反映。环境速写有更强的艺术性,可以通过画面的取舍、变形、夸张来加以表现,重点捕捉绘画对象所呈现的意境氛围、形象特征。设计快速表现是设计者基于某一设计构思之后,通过快速表达来反映设计意图,是从无到有的创作过程。只有通过良好的环境速写训练才能为快速表现奠定坚实的基础。范例见图1-5、1-6、1-7、1-8。

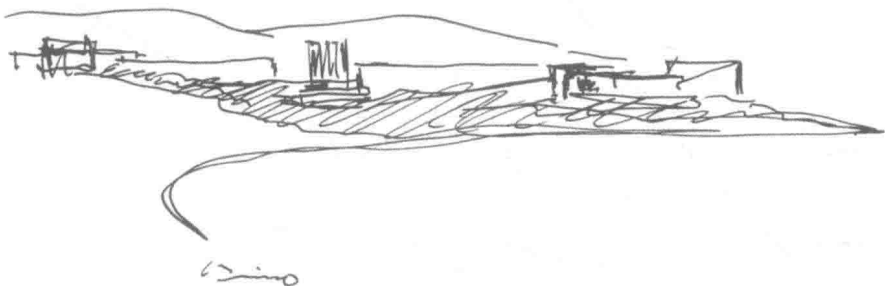

图1-5 设计师的方案构思(草图)