

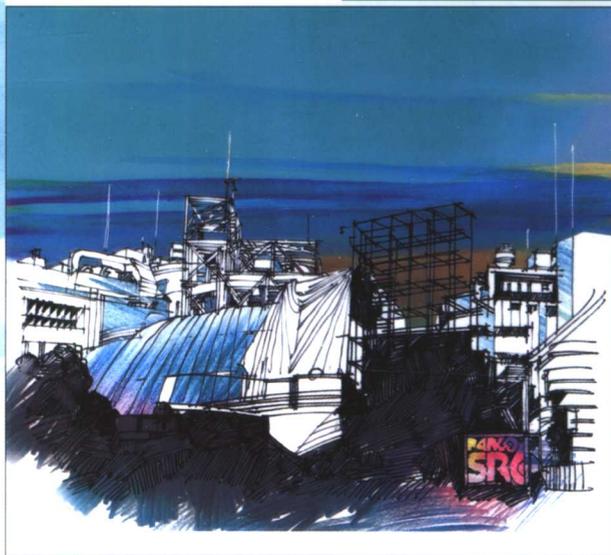
艺术

设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

景观 设计表现 技法

陈新生 李洋 ■ 编著

合肥工业大学出版社

艺术 设计 表现 技法 丛书

景观 设计 表现 技法

陈新生 李洋 编著

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

合肥工业大学出版社

- 景观设计表现技法
- 室内设计表现技法
- 家具设计表现技法
- 展示设计表现技法
- 产品设计表现技法
- 包装设计表现技法
- 包装结构表现技法
- 容器造型设计表现技法
- 服装画表现技法
- 服装结构设计表现
- 报刊广告设计表现技法
- 字体设计表现
- 招贴设计表现技法
- 插图设计表现技法
- 书籍装帧表现技法
- 装饰艺术表现技法
- 广告摄影表现技法
- 影视广告表现技法

PREFACE

序

人们的物质需求和审美价值取向以及人类的生活态度和生活方式，在科学技术迅猛发展、物质产品极大丰富的今天，正在发生并已经发生了巨大的变化。就艺术设计而言，社会发展不仅对我们的设计观念、创意表达、造物手段与方法等思维和行为方式提出了挑战，同时也成为今天摆在每一位设计师面前亟待思考和解决的课题。在新的形势下，以国际视野重新审视传统，跟上时代发展的步伐，这是建设自主创新型国家的需要，

同时也是每一个设计师、设计教育者的责任与使命。

创新是一个民族的灵魂，是一个民族延绵不竭的原动力。从思维科学和设计学的角度来看，人的创造力（在某种意义上讲就是设计能力）是无限的，但这种创造力能否以物化的方式表现出来，最终服务于社会生产、生活，则受限于多种因素。社会经济发展和科学技术的进步，既为我们提供了探索创造性使用新材料、新工艺、新技法的可能，同时也使人们面临着新一轮的挑战，并促使人们不断追求卓越和完美。

任何一种技法，都经历了一个从传承——演进——消亡的生命周期。对于艺术设计而言，所谓新的技法，必然建立在某种条件（包括已经成熟的技法）的基础之上。从广义上讲，这是一个不断完善、传承与超越的过程。技法研究既具有学科交叉的知识背景，又具备实践性和研究性强的特征，因此，在艺术设计中，我们不仅要具有掌握成熟的技法成果的能力，而且还要主动探索新的发展趋势，使我们对技法的研究与应用能够与时代前沿相契合，与未来的发展方向相吻合。

在以计算机作为主要辅助设计工具的条件下，对于设计的原创性思考显得尤为重要。这不仅是设计本身性质的原因，也是当今设计的价值趋向所在。目前，以计算机代替手工艺，以软件功能代替思考，以图库中的图片进行拼凑、组合、完成设计的现象，充分反映了一部分设计者在面对新形势和新变化情况下不知所措、急功近利的盲目与失态。忽视心脑合一、内容与形式统一的设计原则，不仅是对设计本质的一种曲解，而且也给设计的良性循环与可持续发展造成了不可弥补的负面影响。

技法的创新和实践，始终离不开准确传达信息的基本设计要求，以及与受众积极互动的特质。设计本身肩负着人类创造最佳生活方式、状态和社会价值的使命与责任。如果说设计理念是设计环节中最重要的部分，那么对设计技法的研究也是在其理念支配下的重要因素，因此，脱离设计目标的技法其存在价值都将可能表现出与设计本质相背离的倾向。由于各种原因，传统设计教育存在着重技法、轻理念的现象，而在时代进步的今天又出现了重创意、轻技法的问题，其所带来的种种弊端，已引起设计界和设计教育界的关注和思考。

由合肥工业大学出版社组织编写的这套艺术设计表现技法教材，就是通过对教材的创新，特别是对设计技法理念的创新，来促进设计艺术学的健康发展。这种有益的尝试，必然对设计艺术的教育与实践产生积极的作用与影响。

清华大学美术学院副院长

2006年4月

CONTENTS

目录

序

第一章 景观设计表现技法概述

1

- 第一节 景观设计表现概述
- 第二节 景观设计表现的工具和材料
- 第三节 景观设计表现的线条练习

第二章 景观要素表现技法

9

- 第一节 植物和绿化
- 第二节 雕塑和水体
- 第三节 人物和交通工具
- 第四节 地面铺装和景观小品

第三章 景观设计平面图表现技法

23

- 第一节 光影效果
- 第二节 图底关系
- 第三节 色彩关系

第四章 景观设计表现过程

33

- 第一节 概念构思草图
- 第二节 总平面图
- 第三节 功能分析图
- 第四节 鸟瞰图及剖面图

第五章	彩色铅笔表现技法	39
	■ 第一节 彩色铅笔工具介绍及其技法	
	■ 第二节 彩色铅笔表现的作品范例	
第六章	马克笔表现技法	51
	■ 第一节 马克笔工具介绍及其技法	
	■ 第二节 马克笔表现的作品范例	
第七章	水彩表现技法	61
	■ 第一节 水彩工具介绍及其技法	
	■ 第二节 水彩表现的作品范例	
第八章	喷绘表现技法	71
	■ 第一节 喷绘工具介绍及其技法	
	■ 第二节 喷绘表现的作品范例	
第九章	综合表现技法	77
	■ 第一节 综合表现技法的介绍及其特性	
	■ 第二节 综合表现的作品范例	
参考文献		89
后记		90

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

- 第一节 景观设计表现概述
- 第二节 景观设计表现的工具和材料
- 第三节 景观设计表现的线条练习

第一章

景观设计表现技法概述

第一节 景观设计表现概述

景观设计学是关于景观的分析、规划布局、设计、改造、管理、保护和恢复的科学和艺术,是一门建立在广泛的自然科学和人文与艺术学科基础之上的应用学科。随着人们对生活品质和环境要求的提高,人们环境意识的加强和对环境保护越来越多的关注,景观设计日益受到重视,景观设计行业面临着无限的机遇和挑战,相应的景观设计学科的教育也在不断发展壮大。

随着景观设计行业和学科的发展,景观设计表现图的作用也日益明显。景观设计表现图是景观设计师进行方案构思和表达设计意图时必不可少的重要手段,是景观设计师的一项基本功,是景观设计师所必须具备的表达能力。任何一名景观设计师或园林设计师都必须掌握景观设计的表现技法。掌握并熟练运用景观设计表现技法对于景观设计师来说意义重大。首先,设计师可以通过快速表现来及时准确地记录瞬间的灵感火花和创意思维,在笔与纸的摩擦之间设计方案便会应运而生。其次,景观设计师可以通过其绘制的表现图快速直观地向业主展示其构思过程和设计方案,使人们立刻领悟到蕴藏其中的巨大魅力。再次,景观设计徒手画是景观设计师平时学习、积累、吸收优秀景观设计作品,更新专业知识的重要手段。最后,景观设计表现技法还体现了一个景观设计师的艺术素养和设计理念。所以学会和掌握景观设计表现技法是非常必要而且重要的。

随着科学技术的发展,计算机已延伸了人的脑和手的功能,计算机的应用给设计行业带来了一场历史性的革命。计算机普遍运用于各类设计行业之中,各种绘图软件为我们提供了新的描绘景观设计表现图的方法,丰富了表现技法的手段并充分展现出其优越性。景观设计师可以利用计算机制作出模拟真实场景的空间形态、材料质感和光影效果的景观表现图,甚至可以制作出给人们以身临其境的三维动画来体验其空间效果。在这种形势下,有人

图 1-1 某小区景观 (彩铅、马克笔)
柏景莞

图 1-2 某小区景观 (马克笔)
柏景莞

图 1-3 某小区景观 (马克笔)
柏景莞

图1-4 Beijing Aquatic Park Aerial Perspective
(水彩) 易道景观

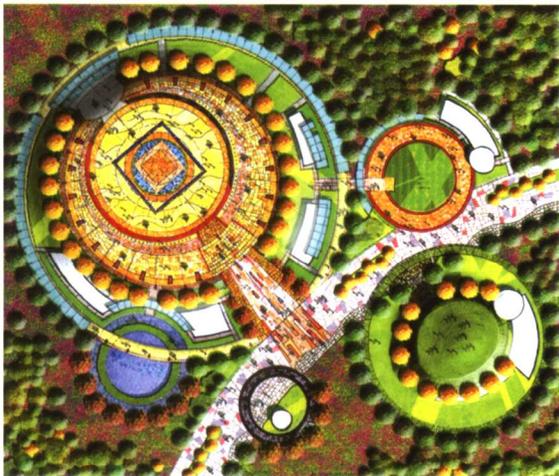

图1-5 Beijing Aquatic Park Celebration PLAZA
(综合表现) 易道景观

图1-6 Beijing Aquatic Park DRAGON BOAT
(电脑表现) 易道景观

可能会认为景观设计表现图将逐渐被先进的计算机设备所代替。其实这些设备无论多么先进,都只是由人进行的操作行为,而设计的过程是创造性思维的过程,这种艺术思维能力和创作的灵感是任何先进的机器所不具备的,也不可能被某种现代技术所替代。因此在很长时间内乃至永远,计算机不可能完全代替手工研究设计,尤其不能代替学习过程中通过作业训练的思维,对于在学习的学生而言,更需要这样的训练。

景观设计表现图是景观设计整体工程图纸中的一种,景观设计师的构思意图和设计最终效果是景观设计师直观而形象地通过绘画手段表达的。因此要成为一个优秀的景观设计师,掌握熟练的表现技法是必不可少的。随着我国城市建设的发展和人们对环境意识的不断加强,景观设计备受关注且需求增加,掌握和学习景观设计表现图的绘制方法还是一个重要的任务。当前,景观设计表现图的绘制出现多样化、专门化的趋势。同时,计算机辅助设计在观念上改变了以往的表现概念,传统的手工绘制表现和现代的计算机绘图各有千秋,手绘和电脑如何优势互补、艺术与科学如何完美的结合才能产生新的形式成为我们要思考的问题。

第二节 景观设计表现的工具和材料

绘制景观设计表现图的工具并非说价格越贵,种类越齐全,绘制出的图就越好。对于工具与材料的选配,一定要符合于自身条件,初学时只要有最基本的工具就可以了,根据经验和技巧的积累再考虑更多的工具比较合适。绘制景观设计表现图的工具和材料一般有笔、纸、颜料和辅助工具。

一、笔

(1) 铅笔: H 系列为硬, B 系列为软, HB 为中性,常用中软性笔起稿,亦深亦浅,便于涂改。

(2) 钢笔、签字笔、针管笔: 宜书宜画,方便快捷,是景观设计师的常备工具。

(3) 彩色铅笔: 用笔方法和一般铅笔相同,水溶性彩色铅笔涂色后用水抹会有水彩味道,适宜在比较厚、粗的纸上作画。

(4) 马克笔: 色彩系列丰富,分为水性、油性两类,适宜在表面比较光滑的纸上作画。

(5) 油画棒、蜡笔: 具有排水性,巧妙利用可画出特殊效果,也宜于局部的提色、点缀。

(6) 底纹笔、排刷: 常常用于打底和大面积上色,还可以用来裱纸。

(7) 喷笔: 必须配合空气压缩机或压缩气罐使用,口径从 0.2 到 0.8mm。价格较高,常备两只就可以,用后立刻清洗,避免堵塞。

二、纸

(1) 素描纸: 纸质较好、表面稍微粗糙,容易画铅笔线,耐擦,略吸水,适宜作比较深入的彩色铅笔表现图。

(2) 水彩纸: 此类纸正面纹理较粗糙,蓄水能力比较强,反面稍细腻,也可以利用,耐擦涂,用途广泛,适宜作精致描绘的表现图。

(3) 水粉纸: 比水彩纸薄,纸面略微粗糙,吸色稳定,不适合多擦。

(4) 绘图纸: 纸质比较厚,结实,耐涂擦,表面比较光滑,不适宜水彩,可适宜水粉,用

于钢笔淡彩及马克笔、彩铅笔、喷笔作画。

(5) 铜板纸: 纸质白亮光滑,吸水性差,适宜钢笔、针管笔、马克笔作画。

(6) 马克笔纸: 纸质厚实,光挺。

(7) 色纸: 品种齐全、色彩丰富,可根据画面所表达的内容选择合适的颜色基调。

三、颜料

(1) 水彩颜料: 色彩艳丽,具有透明性,以水调和,其色度与纯度和水的加入量有关,水愈多,色愈浅。

(2) 透明水色: 色彩特别鲜艳,透明,浓度高,色性活跃,渗透性强,调色需谨慎。

(3) 水粉颜料: 颜料中大都含粉质,故厚画时具有覆盖性,薄画则显半透明。

(4) 丙稀颜料: 薄画时有水彩味,厚画时类似水粉,颜色干湿变化不大,不易翻色。

(5) 喷笔画颜料: 专用颜料为进口货,质量高,价格昂贵,可用一般水彩、水粉颜料替代。

四、辅助工具

绘制景观设计表现图的辅助工具有丁字尺、三角尺、曲线尺、界尺、蛇尺、靠尺、模板;直线笔(鸭嘴笔)、纸擦笔;调色盒、调色碟、刻纸刀、剪刀、橡皮擦、胶带纸、胶水(浆糊)、电吹风等。

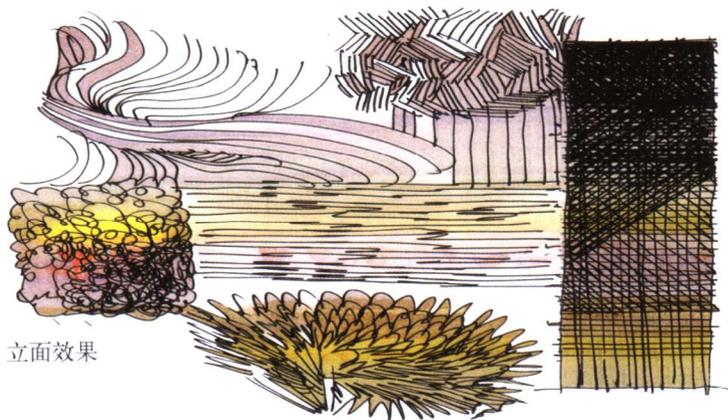
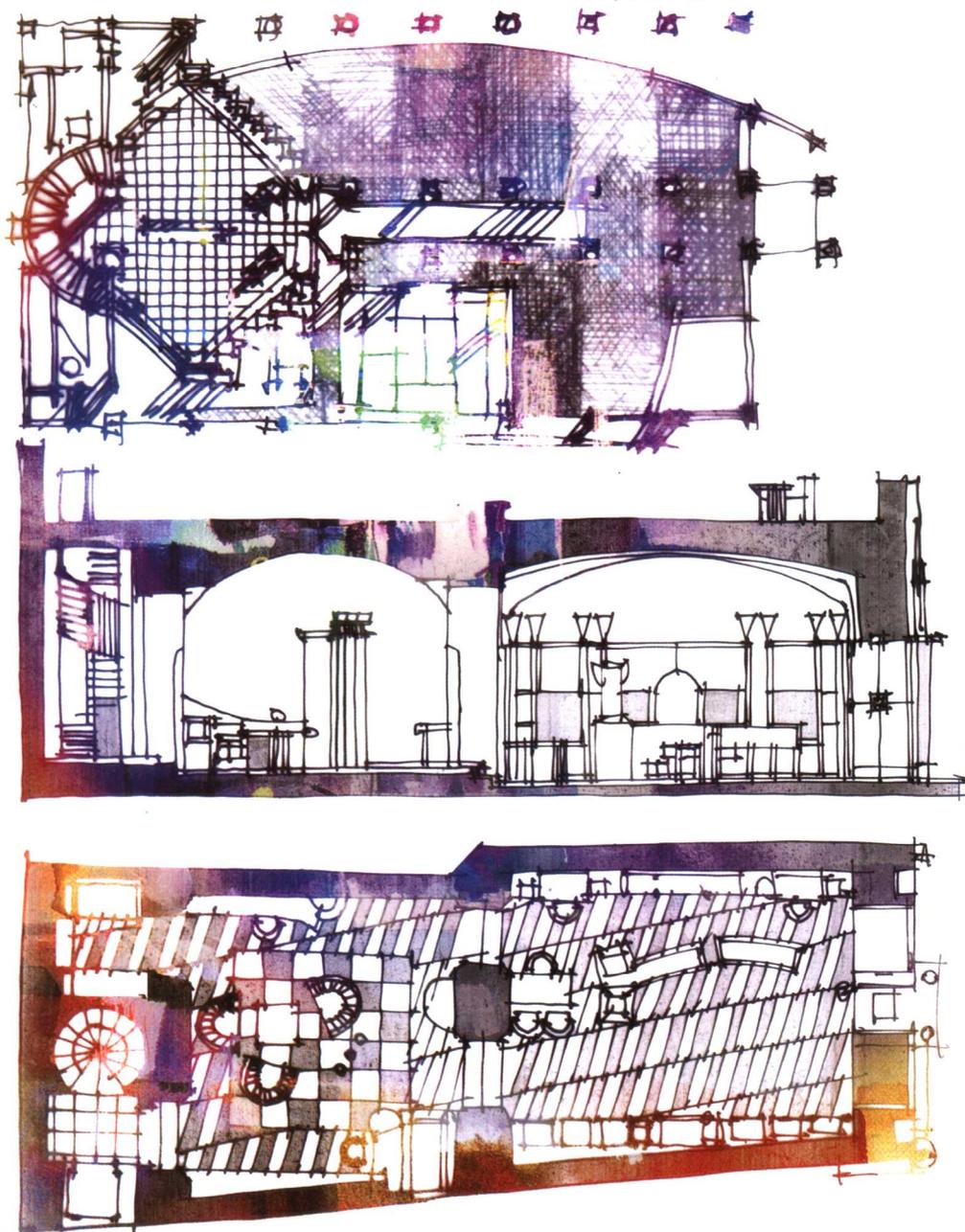

图 1-7 不同工具表现的平面、立面效果
(水彩、彩色铅笔)

第三节 景观设计表现的线条 练习

线条是景观设计速写造型要素中最基本的形式,是一切造型的根本所在,具有重要的作用和意义。线条是人类创作出来的多功能的绘画表现手段,是抽象思维结合形象思维的产物,是人的视觉将线条的形式感和物体的造型结合起来而导致的种种联想。依靠线条勾描的方式表现物体的形象,运用线条粗细、轻重、浓淡、干润、虚实、刚柔的不同变化,用以表达物体的轮廓、体量、主次前后、凹凸等关系,这种方法要求线条清晰肯定,简明扼要,为一切表现形式的基础。

景观设计表现中涉及的线条并不是抽象、无生命、无内容的线条,而是能够充分体现客观景物的形体、结构和精神的线条,它被赋予表达形体和空间感觉的职能。以线条表现的景观设计速写,是以概括、简洁的手法,利用线条的抑扬顿挫、粗细浓淡、曲直刚柔来组织物象的造型。它要求线条流畅挺秀,不求整齐周全,单线、复线都是腕中见功夫,线要拉出,切忌描出,拉则坚挺,描则纤弱。

由于工具不同,线条也各具特色:铅笔、炭笔的线条可有虚实、深浅变化;毛笔可有粗细、浓淡变化;而钢笔最单纯,落笔生根、刚劲有力。由于画家追求不同,描绘的场景不同,有的线刚健,有的线柔弱,有的线拙笨,有的线流畅。以线条为主的速写有时也并不完全排斥点和面,有些作者常喜用一些点来活跃画面,用一些面来辅助形体,是作者把自己的认识、理解和情感赋予所表现的物体以艺术化的主观表现。

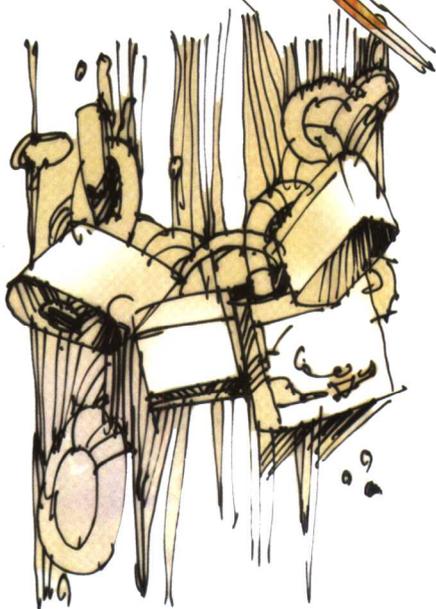
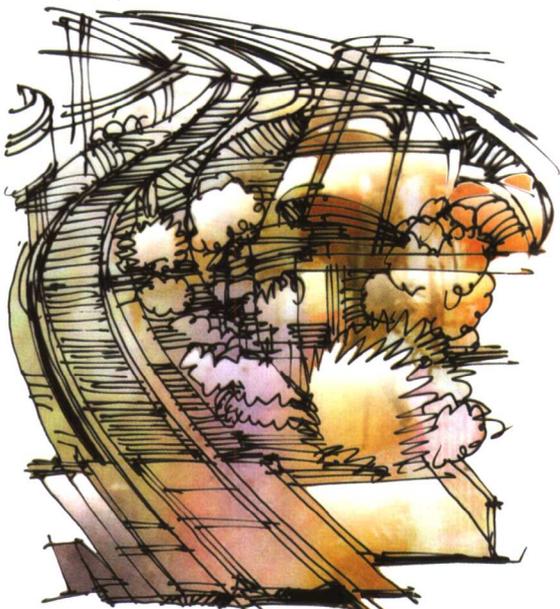
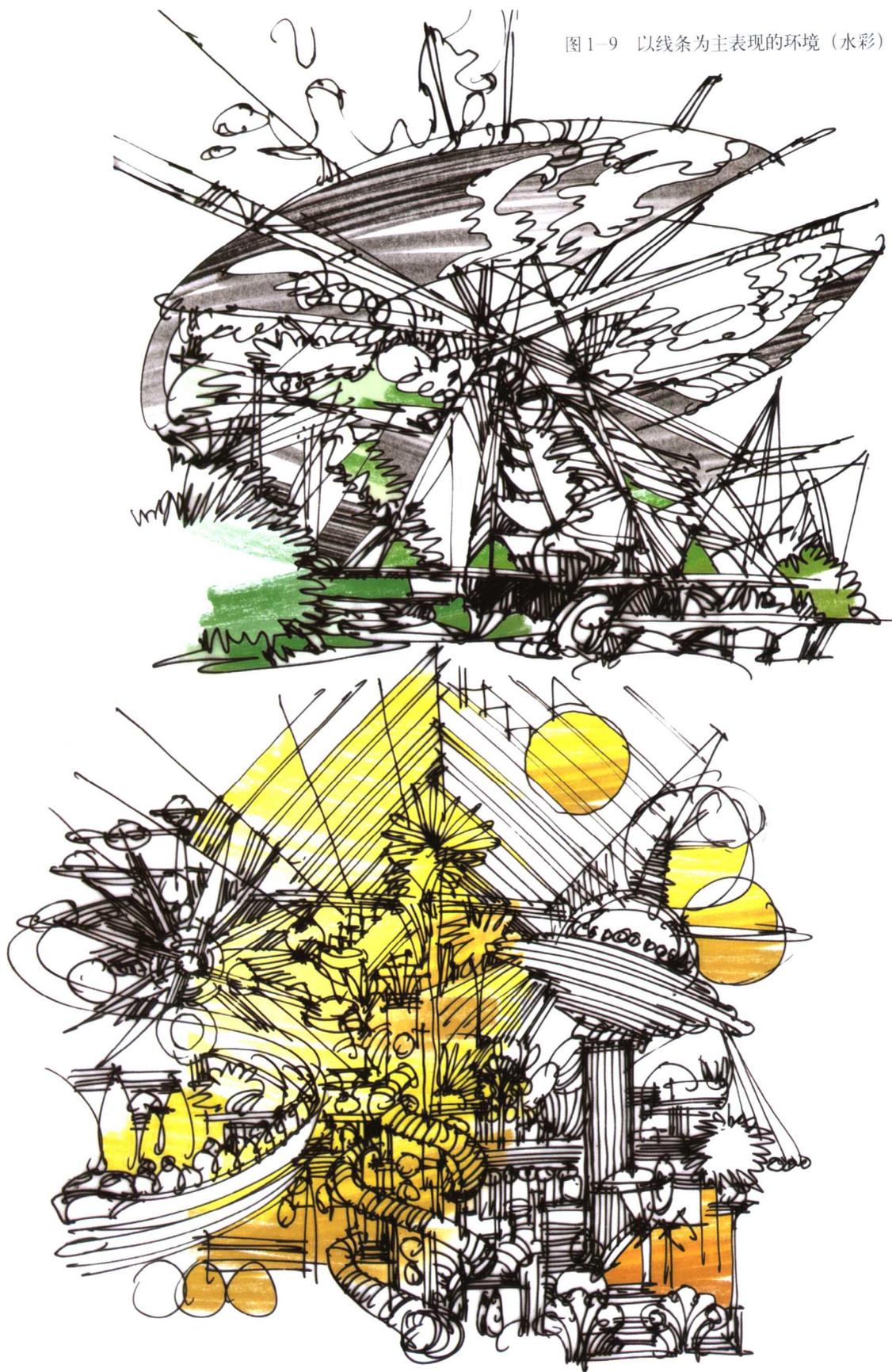

图 1-8 不同个性的线条表现的对象
(水彩、彩色铅笔)

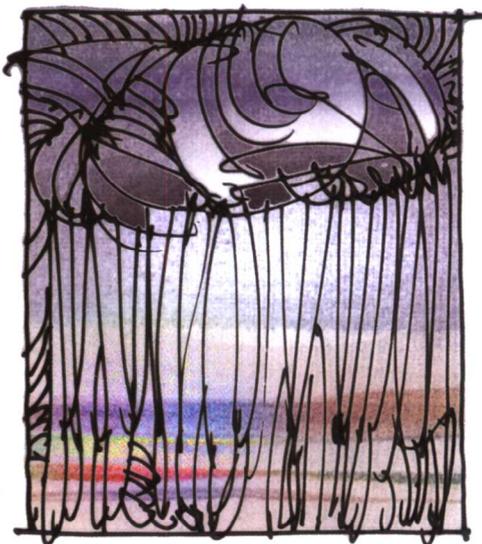
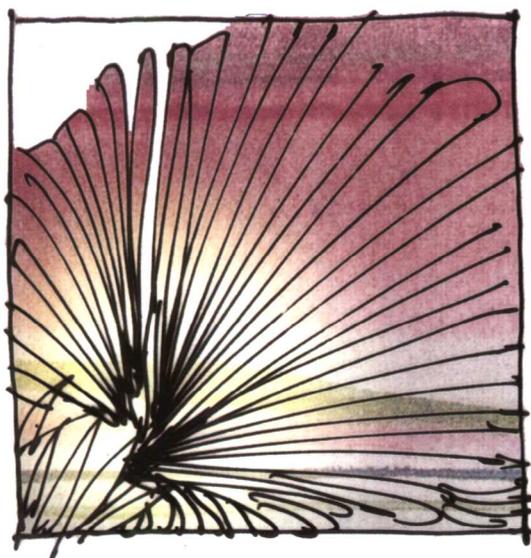
图1-9 以线条为主表现的环境(水彩)

一般来说,排列曲线比排列直线难度要大一些,较短的曲线以手腕运动画出,较长的曲线则以手臂运动画出。画较长的曲线要做到胸有成竹,落笔之前就要看准笔划的结束点才能用较快的速度画出流畅、准确的曲线。

图 1-10 曲线表现 (水彩)

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

- 第一节 植物和绿化
- 第二节 雕塑和水体
- 第三节 人物和交通工具
- 第四节 地面铺装和景观小品

第二章

景观要素表现技法

卷二

第一节 植物与绿化

在进行景观设计时常采取将自然环境引入的手法，如大量引入树林、花卉、草坪、动物、水等自然环境。

图 2-1 植物绿化的表现
(综合表现)

图 2-2 树木的表现
(彩色铅笔)