

景观工程 手绘设计

于历战
苏丹
陈伟
编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

于历战，任教于清华大学美术学院环艺系，清华工美建筑装饰工程公司主任设计师，从事多年室内设计、景观设计教学及设计工作。曾有多项作品获奖并参加国内外展览。

苏丹，清华大学美术学院环艺系副教授，清华工美建筑装饰工程公司主任设计师，中国室内设计学会理事，中国美术家协会环境艺术设计专业委员会秘书长。从事多年室内设计、景观设计教学及设计工作。曾有多项作品获奖并参加国内外展览。

陈伟，南京市园林规划设计院副总建筑师，国家一级注册建筑师，主要从事风景建筑、景观环境及室内设计工作。

景观工程 手绘设计

于历战
苏丹
陈伟
编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (CIP) 数据

景观工程手绘设计 / 于历战, 苏丹, 陈伟编著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2004
ISBN 7-5084-2088-8

I. 景... II. ①于...②苏...③陈... III. 景观 — 园林设计 — 技法 (美术) IV. TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第034369号

书 名	景观工程手绘设计
作 者	于历战 苏丹 陈伟 编著
出版 发行	中国水利水电出版社 (北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	艺清源设计工作室
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	260mm × 250mm 12开本 13印张 231千字
版 次	2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷
印 数	0001—3100册
定 价	98.00元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换
版权所有 · 侵权必究

飞驰的心与快乐的手

偶尔翻阅十几年前有关建筑画的作品集，突然意识到在那个注重手绘表现的时代里，建筑绘画的方式竟然成为设计者阐述思想的唯一途径，并最终上升为一种评判设计的标准。设计院校师生热衷于表现手法的推陈出新，热衷于程式化技法的熟练运用，往往同样一个作品因不同的水准表现而获得不同的命运。院校是这样，社会实践中也是如此。

由于中国设计师观念中并未将表现和设计创造严格区别开来，于是现实中设计者本身便兼具了两种身份，而业内评判标准的偏颇，也导致设计师重视技能而冷落思维。心论为手的奴隶，设计评比往往成为美术比赛，而且评选的标准则是写实主义至上。这种情况下，设计与表现在耗费时间的关系上被完全颠倒了。设计师由一个劳心者退化为劳力者，因为写实性的手绘表现从某种程度上来看无疑是一种极为繁重的体力劳动。路斯曾说“装饰就是罪恶”，他站在关爱人性的角度上，批判了摧残传统手工艺人身心的盛行装饰之风；而站在关爱广大设计师群体身心健康的角度说，“表现就是罪恶”也并不为过，“麻木的心与疲惫的手”是当时设计状态的真实写照。

进入20世纪90年代中期以后，计算机的辅助性应用对传统的设计表现领域产生了巨大的冲击，对于中国的设计消费市场而言，计算机效果图所模拟出的真实场景是手绘表现永远无法比拟的。于是短短的几年内，计算机表现方式在各个层面取代了传统的手绘。

对于更多的具有潜质的设计师来讲，写实手绘退出历史舞台之后，他们的思想反而得到了一种解放，因为做设计的方式又被还原到思维活动的状态，实则也是设计与表现的一种适度分离，这种分离导致表现的专业化和设计思维活动的专一化。设计师的心智活动被注入了一种活力，从而得以任意游走于广阔空间。

另一方面，计算机技能的普及使得表现结果缺乏了神秘感，于是另一种传统的表现方法被唤醒了，这即是设计者的草图。当代设计师们的草图正在超越传统草图的表现价值，其记录思维、记录视觉的作用更加清晰。同时，设计市场中业主的要求也发生了巨大变化，新一代业主相比以前，更具有有一种客观精神和审美能力。越来越多的业主开始习惯于以草图的方式去阅读设计思想，施工过程中的设计变更往往也以草图的形式予以解决。

当代设计师们正在把草图表现作为一种重要的设计活动，而草图也在解决思考和技术两方面问题上发挥着作用。绘制草图的手因为和心的贴近而显现得更为自由和快乐。草图已不再是单纯的形式或形式的概括，文字和标识符号充斥其中，那是飞驰的心在快乐的手之下所表现出的真实的印记。

苏丹

2004年4月20日

我在编此书的时候，社会上已出版了许多关于景观手绘的作品集，其中不乏优秀作品，从中我们不难看出对于手绘表现的热爱似乎不合时宜地又出现了。记得前些年的时候，电脑作图还不成熟，一切建筑、室内的表现图全部依赖于手工完成。因此，艺术类院校中的环境艺术设计专业便由于先天的绘画表现优势理所当然地担当起这项工作，手绘效果图的水平日益提高，这个专业也呈现出一片空前繁荣的景象，几乎成为全国的佼佼者。而当时的行业人士、学校的老师、学生也把能画一幅好的表现图当成评判一个设计师专业程度的重要标尺。设计者手绘表现水平的高低也就代表着设计者专业水平的高低，设计者表现图图面的好坏，也就代表着设计者设计能力的好坏，这是当时的特定条件所决定的。

在那时设计思维的产生、发展、表述全部依赖手绘表现传达出来。再好的想法没有良好的表现基础，画不出来、表达不出来，别人也无法理解；再差的想法只要有好的绘画基础，能画出一张漂亮的效果图，也会被认为是一个不错的设计。那时设计的好坏完全是图面效果的好坏，而观看手绘效果图的人又往往会被其中的手绘技法所吸引，而忽略其中的设计成分。就这样，许多学习设计的人把追求绘图技法、图面表达的效果作为努力的最高目标，认为只要能画出一张好看的效果图就是作出了好的设计，也就理所当然地认为能画好的效果图的人就是优秀的设计师。而在那时受到的教育中，著名的建筑师也大多是好的建筑画大师。这些对于手绘的需求与吹捧，更对这种风气起到了推波助澜的作用。因此，那时对手绘表现图的追求成为一些学习设计的人追求的终极目标。

也就是因为这样，效果图所应表达的设计却退到很次要的位置了。诚然，一个好的设计作品需要好的效果图支撑，好的设计表现图对设计的表达有很大的帮助。制作效果图的人也会在绘制的过程中有意无意地学到一些设计里面的东西。但那毕竟是被动的，设计水平的提高仅仅是效果图水平提高的副产品，作为设计的重要方面——设计概念的产生、设计方法、设计过程等等，设计学习所要掌握的基本方法却并没有真正理解和掌握，而极力追求的是画面效果，认为一幅效果图完成的过程就是一个设计完成的过程。

因此，那时的学生学习设计的过程也是学习效果图表现技法的过程。手绘表现需要一定的绘画基础、良好的悟性，再经过两三年艰苦的专业训练、大量的练习，才能初步掌握效果图的基本绘制技巧。而要画出一幅漂亮的效果图则需要更长时间、更艰苦的努力、更多的实践。即使是这样，有些学生经过四年的学习仍不能完成一幅漂亮的作品。而那些绘画的门外汉要掌握效果图的绘制技巧几乎是不可能的，即使是专门学习绘画的其他专业的学生，没有一定的方法也很难领悟效果图绘制的精髓，因此那时效果图的绘制几乎成了环境艺术设计专业学生独门的功夫。

随着社会的发展、技术的进步，手绘效果图制作者的危机到来了。电脑的出现、电脑表现图的产生使手绘效果图逐渐失去了表现上的独家优势。辛勤的工作对于电脑来说可以轻而易举地完成，而且真实、细致、易于修改。没有任何绘画基础的人只要智力上没有障碍，经过一两个月的电脑培训便可做出一幅还看得过去的效果图。软硬件的不断升级换代，使效果图的制作变得轻松便捷，电脑效果

图中的空间、材料、质感、光线又像照片一样的真实，这种照相似的真实感又成为业主所追寻的唯一目标。因此，手绘效果图在不长的时间内终于被电脑效果图无情地取代了，使得热衷于手绘表现的人士陷入彷徨、不知所措。就像工业革命后大机器生产的时代使得大量手工艺人不知所措，照相术的产生使当时以追求真实逼真为最高目标的画家们无所适从一样。

短暂彷徨之后终于发现，无论是手绘的效果图还是电脑的表现图，都是作为设计作品完成之后的效果的表现而已。作为表现图无论采取什么方式完成，其仅仅是设计表达的手段而已，而其所表现的设计内容才是灵魂所在。真正的目的是设计，而不是表现，表现仅仅是表达，是设计之后的表述，是告诉受众你所要阐述的思想，仅此而已。而作为手绘表现基础的各种表现技巧：设计草图、设计者的视觉笔记、手绘的设计过程却是电脑所无法取代的，也不是仅仅以表现一词就可以概括的。

这两年景观设计兴起，由于景观设计表现中，电脑对植物、树木等自然形态物体的表现还有一定的难度，电脑表现的效果欠佳，因此，景观设计中的手绘表现再度兴起，人们对手绘表现的热情也再度高涨起来。社会上的许多人也就再度想起了我们这些曾经靠手绘表现来做设计、靠手绘表现为生的人了。但殊不知，对于那时的意义上的手绘表现我们早就刀枪入库、马放南山了，早就不画了。引用一句现在时兴的词叫“与时俱进”。我们现在也在用电脑画图，也在追求设计，而区别在于我们的绘画技巧对设计帮助很大，我们由于有较强的绘画表现能力，因此，在设计过程中，至少在表现方面，图像思维是有力的帮手，手绘表现对设计概念的阐述、设计概念的快速表达起到极大作用。因此，读者在书中看到大量的作品都是以草图的形式出现的，而较为完整的表现图很少。这些草图是在设计过程中自然地阐发，是表达思维的手段，在绘制过程中也并没有考虑到它的美观性，更不是给业主看的漂亮的效果图，因此，有些图画得很乱，甚至外人看了不知所云，但却真实自然。

我们出这本书，不仅仅是为了大家能够学一些效果图的表现技法，更希望大家注意设计的学习，设计方法的掌握，在学习技法的同时，尝试着把一些设计因素融入进去，如果仅仅是需要一些技巧的掌握，而不把它运用于设计，那意义就不大了。

由于时间仓促，水平有限，本书难免有不足之处，还请广大读者及专业朋友指正。在此，我要特别感谢在本书编写过程中，责任编辑李亮辛勤而细致的工作，以及清华大学美术学院环境艺术系、北京艺清源环境艺术设计有限公司、南京市园林规划设计院、北京土人景观规划设计研究所艺术工作室、上海现代建筑设计（集团）有限公司环境与建筑装饰设计研究院的大力支持和帮助。同时感谢陈红霞在文字处理方面的工作和设计同仁苏丹、崔笑声、陈伟、张晓飞、韩风、杨冬江、王蕾、关键、李笑寒、应笑晨、陈雪莉、刘善冬等给予的大力支持。

于历战

2004年3月于清华美院

目录

序

前言

第一章 景观手绘的绘画基础 6

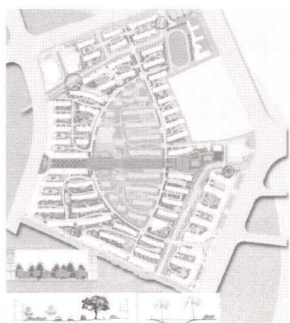
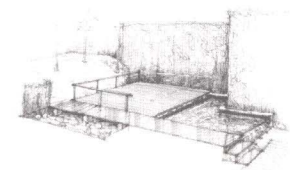
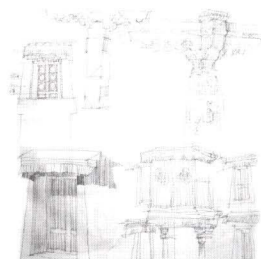
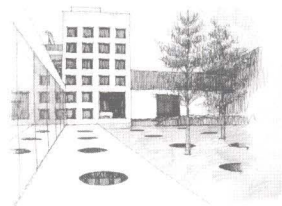
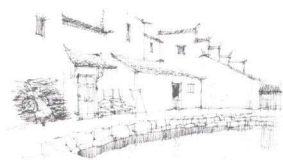
第二章 效果图与绘画作品的区别 18

第三章 绘画修养 22

第四章 现代景观设计中的手绘表现 26

第五章 手绘在工程项目中的运用 112

参考书目

无论是景观的手绘表现还是建筑手绘表现，一定的绘画基础和造型能力是必不可少的，只有具备一定的绘画能力，才有可能对所要表现的内容有所驾驭。对形体的把握、空间的认知、疏密的处理、线条的运用无不需要一定的绘画基础，而这一绘画基础也只有通过一定的训练才能达到。虽然景观绘画的表现内容较为单一，但绘画所具备的一切要素，空间、造型、构图、线条、色彩等因素在景观绘画中也是必不可少的。绘画基础是完成一幅较好的景观绘画的必须具备的条件。其训练方法也与艺术训练的其他方法方法一样，要多看、多练、多悟，才能够达到良好的效果。

对于绘画技巧的训练是多方面的，初学者往往从素描、速写、色彩入手，进行系统的训练。许多初学者想急于求成，想直接画专业性的练习，殊不知这样反而会事倍功半。素描色彩的基础练习虽然枯燥乏味，不实用，但确是绘画所必经的一个阶段。只有通过系统的学习，才能掌握各种画面处理的技巧。对于画面的处理、构图的把握、疏密关系等诸多因素的综合运用与掌握，在一幅作品的制作过程中会起到至关重要的作用，对于景观绘画来说，速写的写生练习在各类练习中显得尤为重要，因为在以后的实践中，速写的好坏、线条的力度、疏密关系、构图等因素直接关系到一幅手绘效果图的成败。

提到景观绘画我们不得不提传统的风景画，无论是中国的山水画还是西方的风景写生，都是画家对自然景物的描写。乍看起来，我们现在的景观表现图似乎跟这些没有什么直接联系，他们的许多表现形式在现代的绘画中似乎都较少使用了，但是我们要知道，正是这些前辈的绘画使我们现代的绘画得以发展延续。我们仍能从这些绘画中学到许多东西。在繁杂的场景中，画家将绘画中的各要素组织得恰到好处，空间处理、构图、布局都是我们现在学习中好的范本。

中国的传统风景画多以宏观的视角为主，作画者似乎总处于画面之外，与画面留有一定的距离感，这有些类似于我们景观表现中的鸟瞰图，这幅古人的山水画（上图）中的植物树木的表现方法，我们在现代的景观绘画中是可以借鉴使用的。而莫奈这幅著名的作品（右上图）采用我们现在常用的摄影式的构图，近处景物直接深入画面，被生硬地切断，但却显得真实自然。画家将画面的四周处理得较暗，这样突出了画面中间的景物及明亮的阳光效果，这些都是在我们的景观绘画中可以运用的。

油画，莫奈

《蒙马特大街下午的阳光》，油画，毕沙罗

水粉写生，于历战

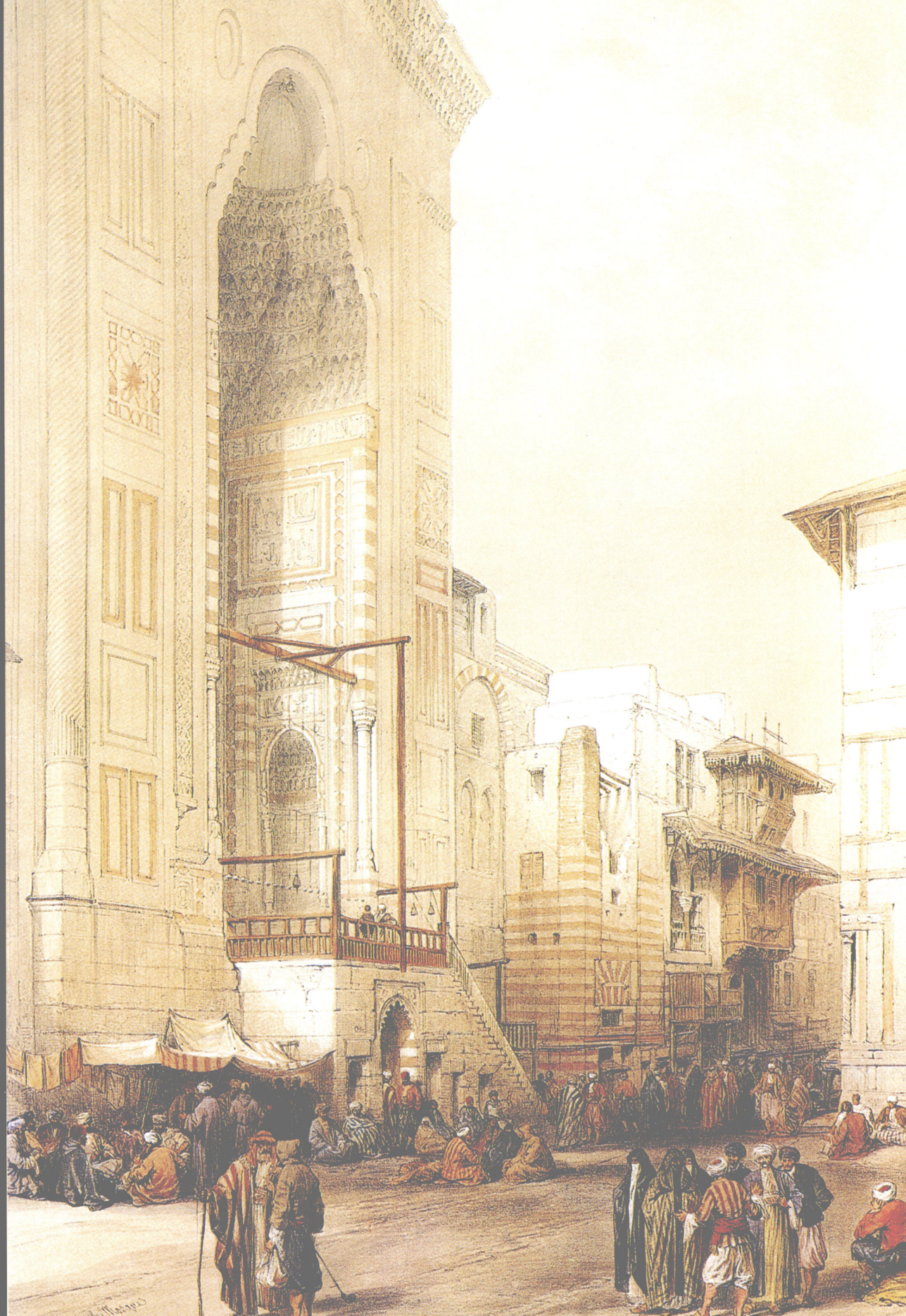

水彩写生，蒋智南

圣玛丽教堂速写，
保尔·荷加斯

石版画，大卫·罗勃特

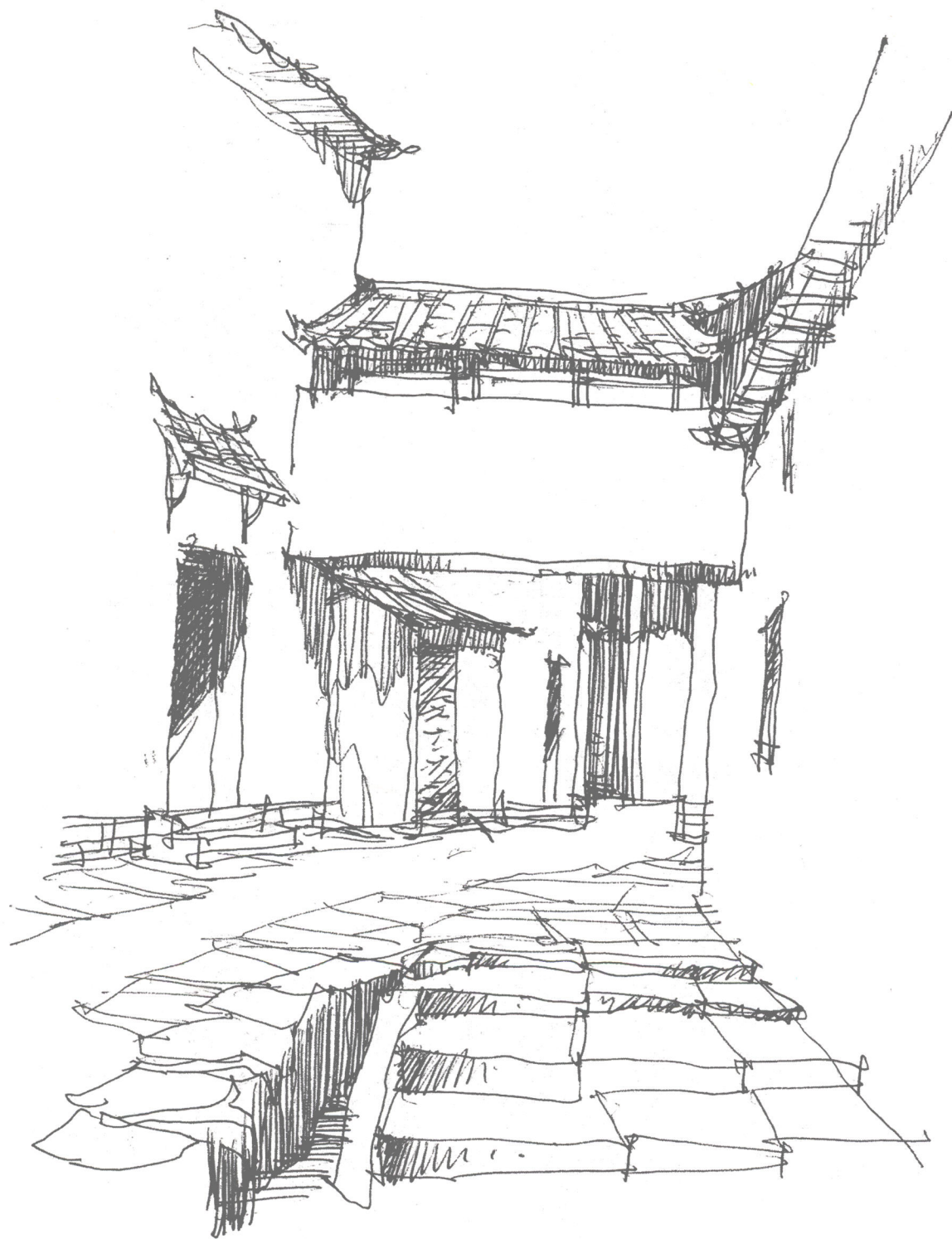
水彩写生，蒋智南

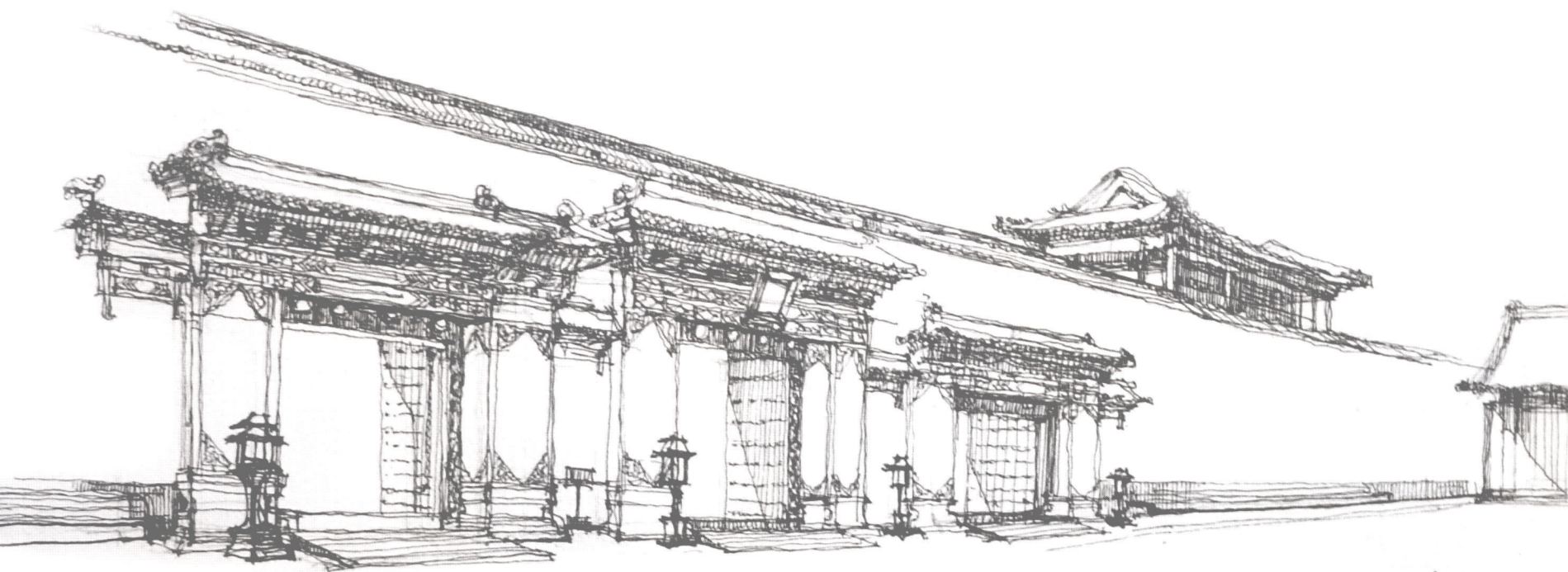
石版画，大卫·罗勃特

水彩风景画，卡尔·拉森

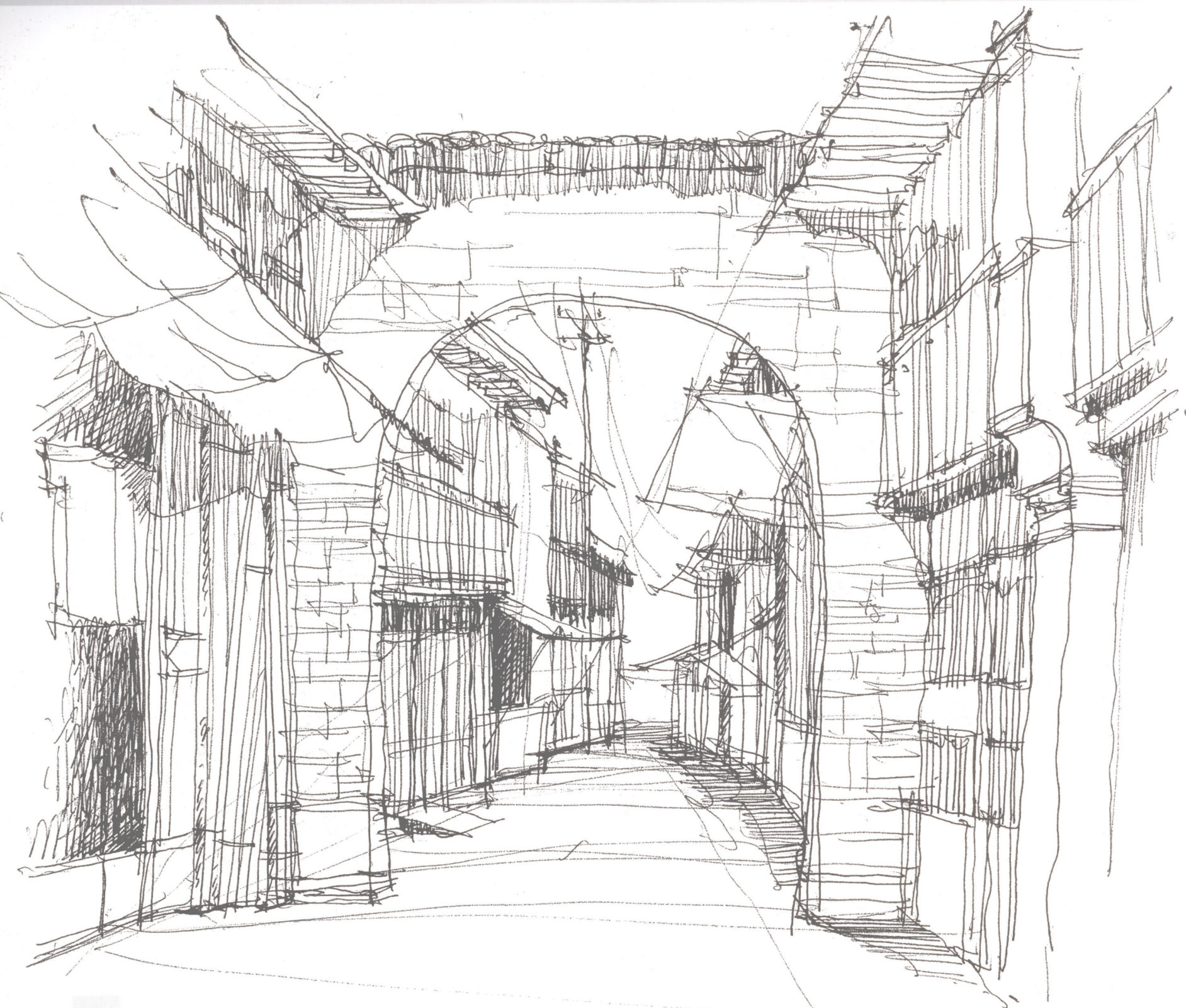

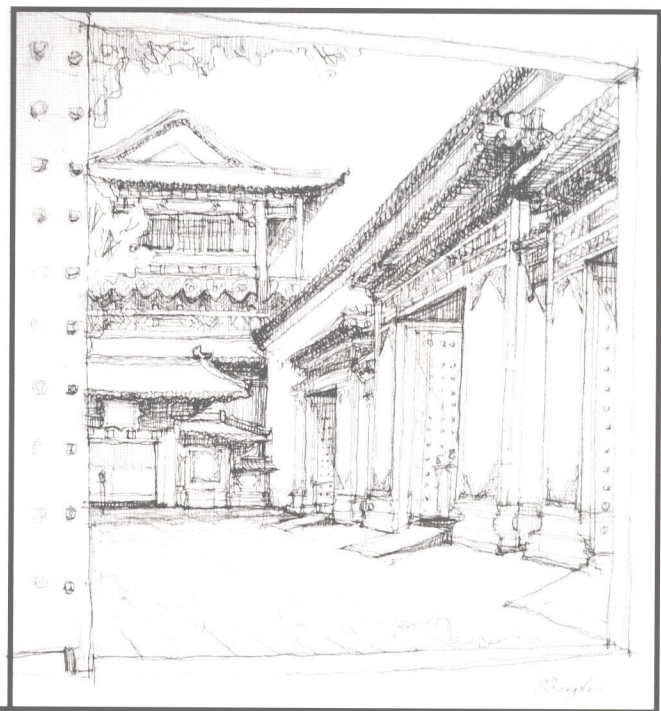
徽州民居，速写，崔笑声

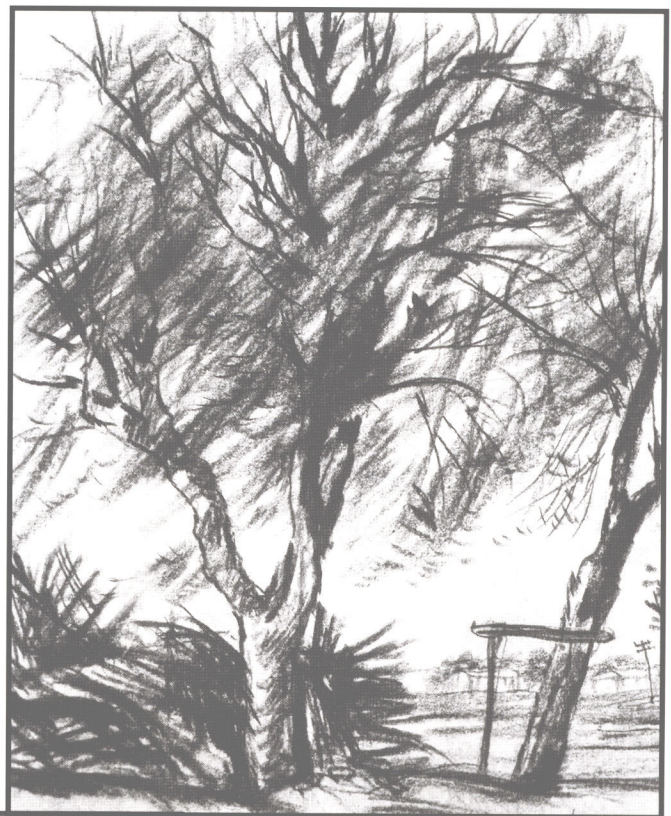
Alangeli
2002.4.26

故宫，速写，王蕾

故宫，速写，王蕾

速写，于历战