

现代园林设计丛书

风景园林专业绘画技法

宫晓滨 编著

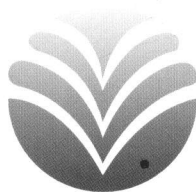

中国林业出版社

风景园林专业绘画技法

宫晓滨 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国林业出版社

责任编辑：沈登诚 整体设计：李忠信

图书在版编目(CIP)数据

风景园林专业绘画技法/宫晓滨编著.

-北京:中国林业出版社,1997.8

ISBN 7-5038-1880-8

I. 风--- II. 宫--- III. 园林-绘画-技法(美术) IV. TU9-86.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 14911 号

出版：中国林业出版社

(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

发行：新华书店北京发行所

印刷：深圳美光彩色印刷股份有限公司

版次：1997 年 8 月第 1 版

印次：2000 年 8 月第 2 次

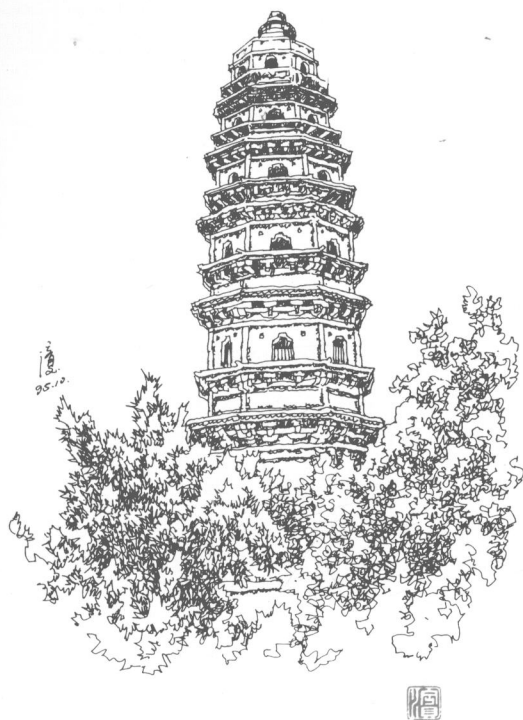
开本：787mm x 1092mm 1/12

印张：10

印数：5001 ~ 8000 册

定价：60.00 元

目 录

绪论	1
一、风景园林设计的艺术规范	2
二、特点与地位	2
1. 平面图	3
2. 立面图	3
3. 剖面图	3
4. 鸟瞰图	3
5. 局部效果图	4
三、内容与题材	4
四、形式与手法	5
第一章 黑白	7
第一节 钢笔速写	8
一、速写的作用与意义	8
二、速写造型的基本问题	8
1. 画得快不是速写的唯一目的	8
2. 速写具有很大的记忆成分	8
3. 顾大局、识整体	8
4. 抓大关系、抓大形	8
5. 生动而准确的笔法	8
第二节 钢笔画	8
一、钢笔画的基本情况	8
1. 钢笔画的工具与性能	9
2. 钢笔画是素描的一种	10
3. 钢笔画的笔触特点	10
4. 钢笔线条造型与调子处理	10
5. 钢笔画用线手法	10
6. 钢笔画的基本形式	10

二、绘画步骤与基本技法	11
1. 景物单体和局部的钢笔写生	11
2. 风景组合的钢笔写生	31
第三节 淡彩绘画	36
第二章 色彩	41
第一节 色彩造型中必须解决的基本问题	42
一、水彩、水粉画的工具材料	42
1. 水彩笔	42
2. 水粉画用笔	42
3. 水彩画用纸	43
4. 水粉画用纸	43
5. 水彩、水粉颜料的一般性能	44
6. 铅笔橡皮的使用	46
二、水彩、水粉画作画时的姿势	46
三、色彩的几个基本概念知识	47
1. 色彩的来源	47
2. 色相与色素	47
3. 纯度与明度	49
四、色彩的混合与补色	49
五、色彩的对比	52
1. 色相对比	52
2. 明度与纯度对比	52
3. 色感倾向与冷暖对比	53
六、色彩的调子	56
1. 色彩的对比和谐	56
2. 色彩的统一和谐	56
七、色彩的心理感应	58
1. 色彩的感觉与个性	58
2. 色彩的联想与象征	58
八、物象色彩的变化因素	59
1. 物象的固有色	59
2. 光源对物象条件色彩的影响	60

3. 光源的投射角度	60
4. 远近物象色彩的对比变化、色彩透视	60
5. 环境色彩的映射	61
九、色彩绘画中的常见病	62
第二节 水彩画用色特点与技法	66
一、水彩颜料的色相及排比	66
二、水彩画用色及技法的特点	66
1. 干画法	66
2. 湿画法	67
3. 干、湿结合法	69
三、水彩画的几种特殊技法	70
第三节 水粉画用色特点与技法	71
一、水粉颜料的色相及排比	71
二、水粉画技法与用色特点	72
三、水彩加粉技法	75
第四节 综合绘画技法	75
第三章 创作——全色调全因素的效果、鸟瞰绘画	77
第一节 要点与步骤	78
一、确定构思构图	78
二、透视尽量正确	79
1. 效果图的透视	79
2. 鸟瞰图的透视	79
三、物象体量比例要正确	80
四、绘画步骤	80
1. 水彩	80
2. 水粉	81
3. 水彩水粉结合	82
第二节 辅助手段的加入	83
一、麦克笔特点与使用要则	83
二、画线笔（鸭嘴笔）使用步骤与要则	86
第三节 中国画材料和技法应巧用	87

绪

论

一、风景园林设计的艺术规范

风景园林的设计作品,既然是科学与艺术相融合的产物,那么,其一它必须自然含有这两个互不可缺的因素;其二也自然存在这两个因素之间相互关系的问题。艺术的设计是由艺术的构思与艺术的想象力产生,具有艺术形象思维的属性,而科学的设计则是保障这一艺术想象得以实现的一种物质手段。

众所周知,人类想象力的不断发展,促进了人类科学与生产力的不断发展。可以说,人类想象力,甚至“空想”,决定了人类发展物质文明原动力的能量。当然,在一定社会物质发展水平上,人类想象的实现,受制于科技的水平。但人类无数想象和空想在今天得以实现,充分证明了想象力在人类延续与发展进程中的主导地位。如果说人类物质能力是有限的,那么人类的想象力则应是无限的。

艺术想象,既是人类对美的基本需求,更是人类想象力的核心。最原始的梦想,无不是从艺术形象的想象开始,如现代航空航天源自于飞天仙女与诸天神的艺术想象;现代通讯源自于肩插翅膀、脚踏飞轮的信使神的艺术想象;破坏力巨大的现代战争又源自于远古战神的艺术想象等等。因而说,艺术的想象,既是人类想象力的核心,又往往成为人类想象力的第一因素。

风景园林毫无疑问是在满足人类生存条件基本需求基础上的一种更高级的环境艺术,更是在满足人类的艺术上的审美需求,因而它必定处于人类艺术追求和艺术想象的规范之内。由此可见,艺术的构思与艺术想象,也自然成为风景园林设计中的核心。同时,园林设

计的艺术属性,又决定了艺术构思与艺术想象在设计中的主导地位。可以说:艺术构想是设计的灵魂,这不是没有道理的。

二、特点与地位

人类在表达任何一种设计构想和描述描绘任何一种设计形象时,都应用两个基本手段,一是语言,二是图画。园林设计也不例外,同时,无论是语言文字,还是图画,都是一种对想象中的艺术形象、艺术意境的描述和描绘。

在风景园林设计的实际操作步骤或过程中,在表达设计者或艺术家自身的艺术构想与创作构思时,往往先从图画入手。具体地讲,也就是先画数量众多的草图,尔后是平面、立面等制图步骤,再后便是表现最后艺术效果的效果图、鸟瞰图等最后定稿绘画。等所有图、画创作完成后,则进行设计说明书的写作。当然,设计创作者在进行设计创作之前,与其他艺术创作一样,都要进行设计要求研读和创作素材的收集工作。有很多设计、创作构思与灵感,往往是在原始图片、文字材料中获得的,然而在进行自身园林创作时,务必首先从形象的想象与图画开始。实践证明,园林设计工作与其他门类的艺术创作一样,其艺术品的产生过程,同属一个大的艺术创作范畴,其规律是一致的。因而,园林设计的构想,首先便是艺术创作的构思,是形象的想象力的发挥,是图、画面中的形象的造型能力的展示。由此而论,绘图绘画在园林设计中,一方面首先是以其艺术想象力为先决条件,另一方面又以其自身的艺术创作规律为主导。

至此,我们可以对所谓风景园林专业绘画的特点与特定意义有个进一步的分析和认

识了。

1. 平面图

此图是风景园林设计的专业说明图。一方面具有较强的科学性与施工指导性,另一方面同样具有艺术构思的表现性。平面图同绘画一样,同样存在画面效果的好坏高低之分。特别重要的是,平面图对组成绘画艺术形式美的各因素,如线条形式、块面分割,画面物象的疏密聚散、物种比例与物象体量比例、弧线与直线的有机组合、画面的黑白构成与平面的色彩构成等等表现得尤为强烈。优秀的设计与优秀的设计平面图,必然带有强烈的绘画艺术的抽象意味,也必然会给人一种强烈的艺术形式美的感受,这自然会加强人们接受它的迫切性。因而,优秀的平面图既是“图”,也是“画”,具有众多的绘画艺术因素。就此而言,对此图应以更高的艺术角度加以审视与研究。

2. 立面图

此图也应是艺术想象的形象思维与科学的理性推导相结合的一种图。与平面图一样,此图既具较强的科学说明性,又具丰富的艺术表现力。

由于对物象采用完全立面的表现形式,排除了透视上的视觉变形,因而可充分说明物象整体与局部甚至细部的尺度与比例的精确程度,并带有确凿无误的指示性。

另一方面,由于排除了透视角度,使此图不具立体效果与空间感,也不可能如平面图那样将设计的所有内容以平面的形式加以体现。

在进行园林建筑风景写生时,常有初学者将对实物的视觉观察的尺度与立面图上的尺度进行比较,因而误认为自己的观察是错误的。这就说明立面图与透视图的视觉区别。立面图所描绘的物象,在物质上讲是存在的实

体,而在实际视觉上又是不存在的。任何人在实际生活中都是看不到纯粹立面的,因为在任何角度上观察物象,都会在视觉上产生透视变形,并由此产生立体空间感。只不过此透视变形会因视角的变化而变化罢了,但不管如何变化,此物象在视觉中都将立体的。

立面图虽具有较强的说明性,但如果说平面图带有很强的抽象意味,那么立面图则毫无疑问是一种具象绘画艺术。它可将若干物象的同一个面极其形象且细致地表现出来,因而具极强的表现力。所以,优秀的立面图,可直接加绘成很好的立面表现绘画作品。如果进一步成功运用色彩透视的绘画技巧,同样也可使立面效果图具有较大程度的透视、前后层次及远近空间感。

3. 剖面图

此图说明性占主导地位,此不多叙。值得指出的是,由于剖面图多涉及建筑艺术,因而带有较大的旁及范围。如舞台美术、电影美术、摄影甚至纯绘画艺术,直至现代电脑绘画设计,多有采用建筑剖面的艺术形式者。

在园林设计表现绘画中,由于采用建筑剖面形式,可以同时将室内设计表现与室外设计表现在一幅作品中展现。这无疑克服了自然视觉限制,扩大了我们的视野,加大了设计绘画的自由度。因而,剖面形式运用得当,同样可创作出意境奇妙的设计绘画作品。

4. 鸟瞰图

带有一定说明性,但其魅力主要在于艺术表现性。此图与园林设计模型一样,都是采用空中俯视的角度。不同的在于,模型是按比例缩小的实体,在构图时,必须严格遵照尺度比例,但可不必考虑透视,同时可多角度观赏。而鸟瞰图是在平面的案、架上绘画,一张图必

须采用一个固定角度,在构图时既要参照比例,同时又必须遵照透视规律。

鸟瞰绘画基本上分为两类,一类是全局鸟瞰,一类是局部区域鸟瞰。它们在审美角度与具体画法上基本一致,不同的仅仅在于,全局鸟瞰采用大比例尺,局部鸟瞰采用小比例尺。同时,这一绘画,使我们仍有可能居高临下全方位地了解和欣赏某一未来的园林美景。

鸟瞰绘画,在我们面前展现的是园林设计在整体与全盘上所应达到的最终艺术效果,是设计家所要表现的最终设计意图,设计水平的高低,往往在此图上也有较明显的表现。另一方面,鸟瞰绘画以其艺术的直观和形象,以及如临其境的生活的实在感受,深深地打动着设计委托者并给人以直接的审美享受,无疑是人们喜闻乐见的一种艺术表现形式。

鸟瞰图的绘画艺术性是很强的,它与纯艺术绘画在艺术创作规律和方法上完全一致。不同点仅仅在于,鸟瞰图中沿主要游览路线上的主要景点,不分远近前后,都要细致明确地表达清楚,不能像纯艺术风景绘画那样要遵循近实远虚的法则。这就是其“说明性”的所在。同时,这里所说的仅仅是主要景点,不包括画面整体上的虚实处理。

鸟瞰图对设计者的绘画艺术修养和绘画技法水平的要求是较高的。一个很好的设计,往往因鸟瞰图的失败而直接影响其自身的设计质量。因而,要么不轻易画鸟瞰,尤其是全局鸟瞰,但只要画了鸟瞰,就一定要画好,一定要达到一定的吸引人、打动人的艺术境界才行。

鸟瞰图对设计家的空间思维、空间关系想象和空间物象的转换能力的要求也是很高的。将平面图变为成角透视或平行透视的立

体表现图,难度较高。也正因为如此,鸟瞰图的绘画艺术,对设计家包括艺术修养、审美水平、设计的艺术构思以及绘画艺术技巧等等综合素质,是一个全面的检验。

优秀的设计,优秀的图画,优秀的文章,加上美丽而经得起推敲的表现绘画,这一设计的整体将是呱呱叫的。

5. 局部效果图

此图是风景园林设计中不可缺少的重要组成部分。与平、立、剖以及鸟瞰的重要区别在于,它是完全的生活实景绘画。上述四图则多为理性的推导,在实际生活中是看不到的。尤其是平面、立面、剖面图,很难想象人们必须生活在单纯的平、立、剖中。即使是鸟瞰,也很难想象人们只能从空中观察这一美妙的园林环境。人们必须走下来,进入其中,在其内部生活和持续性地欣赏变换着的不同情趣的生活视觉景观。因而“局部效果图”是最贴近人们实际生活视角的表现最终设计意图和最终艺术效果的绘画。

在一个整体设计中,设置若干主要景观的不同意境的效果图,对人们无疑具有极强的连续的吸引力,同时也具设计最终实际的艺术效果的检验性。

局部效果图非常接近纯艺术的风景区画,其实它就是一种风景绘画,所不同的在于,它是画将来的事物,是画“现在”还没建起来的景观。因而它对设计者的造景想象能力与绘景的表达能力的要求是很高的。

人们的形象的想象领域虽然很宽,但也是以人的生活的和视觉的经验为基础。人们很难想象出一种从来没有“看见”过的物种,或从来没有“看见”过的物种的局部物象。园林设计想象也是如此。所以,园林设计局部效果

图与纯艺术的风景区画一样,都是以扎实的风景色彩写生功力为基础的。从设计的构思与表达上的理解是如此,从绘画技法技巧能力的培养和锻炼上讲更是如此。

局部效果图的绘制,在艺术技巧上多有方便之处,它既可徒手绘制,也可使用尺、规。但无论是徒手,还是尺规,都必须以完全徒手的风景区画为基础。另外,如果认为徒手与尺规是艺术绘画与制图的区别的唯一绝对标准,也不尽然。无论是古典,还是近代,尤其是现代纯艺术绘画中,多有使用尺规的。所以,无论是徒手,还是尺规,以及其他方法,它们都是某种艺术手段,都是以达到最佳绘画效果为目的的。

经过对上述专业绘画所涉及的主要画种艺术特点与其在设计中作用的基本分析,我们不难看出如下结论:

● 所谓风景园林专业绘画的特指意义,在于这一类绘画是指以为园林设计服务为宗旨的、专项与实用性极高的一种特殊的绘画,它是园林设计整体中不可缺少的重要环节。同时,它本身也是形象与艺术的设计,是表达设计意图的艺术语言,它与设计的艺术构想成相辅关系。

● 在园林设计的艺术规范要求之内,在科学性与艺术性,以及在说明性与表现性的作用之下,“园林专业绘画”既是“图”,又是“画”。但是,此类绘画在横的方面与纯艺术绘画相比,则是“图”无疑。

● 风景园林专业绘画,在审美观念上与整体艺术审美观相一致,它的绘制规律,在整体造型艺术的创作规律之内。同时,它与设计的逻辑性相比,具有很强的审美独立性。

专业绘画的水平,向我们展示着设计家

的艺术修养、该设计的艺术水平。因此,它又是一种特殊的造型艺术。

三、内容与题材

人们常说:园林是杂家。也就是说,高品位的园林艺术家,应通晓较全面的知识。如文学、绘画、美学与建筑美学、音乐、历史等等社会科学方面的知识;再如植物学、工程学、以及地理、地质、天文等等自然科学方面的知识。因而,园林艺术与造型艺术一样,只要你是表现人的,表现人的社会生活的,是为人的社会生活服务的,你就要了解与此有关的一切生活内容,一切生活素材,尤其是积极的内容与素材。生活是艺术创作取之不尽的源泉,生活同样也是园林艺术创作尤其是人文景观创作的取之不尽的源泉。

“生活”所涉及的内容与题材极其广泛,数不胜数,就风景园林专业绘画而言,它既是生活之中的,更是从生活中汲取的。“风景园林”,简言之,可为风情、景物、园林。不论是自然景观,还是园林景观,之所以美,美在于“情”,在于人给予它以人类的风土、人类的感情。艺术创作是艺术家感情的流露,“情”是艺术,更是造型艺术与绘画艺术的灵魂。无情、无情趣的作品,难以给人以审美感受,应该说是无生命的。

所以,风景园林专业绘画的内容与题材,一是一定要生活中汲取,二是一定要涉猎面广一些,三是无论是画风景,还是画园林,也无论是画什么其他,都一定要有感而发;一定要有激情,一定要赋予你的图画以灵性、情趣与生命。

组成风景园林景观的最基本环境要素可

以概括为:山水、树木花卉、石品、建筑、铺装园路以及各类欣赏或实用的人工构筑物。专业绘画的技术目的,是将上述各个单体有机地综合与组织起来,并形成构图,形成画面环境,创造美感很强的组合画面。既要以上述因素为绘画基本对象,又要在这基础上创造出丰富变化、绚丽多彩的画面。

四、形式与手法

专业绘画的形式美感与基本表现手法,主要源自于传统绘画中的水彩、水粉、素描与速写。这些绘画,尤其是以风景为主要题材的绘画技法的熟练掌握,是能否画好风景园林专业绘画的前提。具体地讲,水彩、水粉、素描、速写诸技法是局部表现图与鸟瞰图这类综合性很强的绘画所必需的基本功。其中特别是速写(铅、炭笔类软笔速写与钢笔类硬笔速写)、素描,更是快速设计表现所必需的基本功。此点应首先说明。

就绘画领域来讲,在现代艺术创作中,其手法与手段越来越丰富,各种新兴的流派,各种带有创新意味的绘画材料及绘画技法的革命层出不穷。有时往往是一种纸或一支新型的笔的出现,就会掀起一场绘画技法变革。同时,画家们也在不断地“突破”自我,不断地进行自我技法变革和“变法”。无论是从绘画艺术的个体角度来看,也无论是从这一领域的整体角度来看,艺术本身与创造艺术的手段都愈来愈呈多元化的趋势。

工业设计或建筑设计类绘画,以其画法便利、快捷为优势,更显得尤为活跃,老的画法还没搞透搞懂,新的更加吸引人的画法就出来了。与此相比,风景园林专业这一设计大类的

绘画好像刚刚在起步,离着成熟期和变革期尚远,这是一个现实。另一个现实即是当我们纵观各种令人眼花缭乱的技法之后,冷静分析,就会很明显地发现它们都是万变不离其宗的。比如,颜料再多样化,不离其水质、油质两大类。再比如“麦克笔”,不过是使用更加便捷的硬质的透明水彩笔,而水溶铅笔的绘画效果,其实就是铅笔与水彩的结合,等等。

所以,第一,技法形式与艺术手段是完全可以创新的,每一位艺术家和园林艺术家都肯定会依照其本身的艺术特质而创造出个性极强的独特的技法。第二,技法形式与艺术手段的创新,必以传统的绘画技法为基础。每一位艺术家和园林艺术家的自我变革,都是以辛勤而高质量的艺术劳动为前提的。满则溢,就是这个道理。

绘画艺术的创作进程不受时间限制,即使是同一画种,一张好的画可以10分钟完成,也可以10年完成。但一张好的画,不论是10分钟画完,也不论是10年画完,都是以画家多年的艺术磨炼为基础的,因而一件优秀的绘画作品,其艺术价值往往与时间的延续成正比。但时间却绝不能限制绘画作品的生产进程,也就是说优秀绘画作品的生产时限,绝不能作为确认作品本身艺术水平的标准。

风景园林专业绘画作品,其艺术水平的高低,当然也不能绝对地以生产时间来衡量。但是,由于这类专业绘画不是只提供欣赏功能而完全独立的艺术品,一方面它具欣赏功能,另一主要方面便是它与实际生产建设紧密结合,是为建设服务的。它的绘制时间,必须符合整体设计时限的要求。一张效果图画它10年,显然是不可能的。

实际上,在整体设计的时限的要求下,一

系列效果图,往往需要在很短的时间内完成。当然,设计结束并直至建设项目最后完成后,优秀的效果图或鸟瞰图仍可挂在墙上,以供人们欣赏和借鉴,但它的绘制时间,必须跟上建设的步伐。这就要求设计和绘制者必须明确两个要点:一是要有较高的艺术修养,并具相当程度的熟练的绘画技法。二是善于采用便利快捷而易于绘制的“轻松、活泼”的画种和艺术形式。

本书介绍了几种与此相适应的基本艺术手段,即:钢笔画、淡彩、水彩、水粉、麦克笔绘画、色粉绘画、彩铅绘画和它们之间相互结合的综合绘画。

油画：民居风物·老屋——白粉墙（刀刮法）

第一章 黑白

陪客松 95.9.

钢笔速写：陪客松

第一节 钢笔速写

一、速写的作用与意义

对于风景园林艺术家来讲,风景风情速写十分重要。速写是对景物的快速写生,是素描的一部分。将素描与速写看作两回事是不妥的,它们的造型要求是一致的,都不可偏离造型艺术的基本法则。

要画好速写,首先要建立正确的观察、认识景物和处理画面的习惯,这是很重要的。速写之所以非常重要,就在于通过快速写生,锻炼我们眼、脑、手的反映生活的敏捷性,即敏锐的观察、体验生活的感觉与灵性,使我们善于捕捉生活中的物象特征,完善我们观察和快速表现的能力。

速写还要求绘画和设计者具备高度的概括能力,善于用最简炼的线条,表现最丰富而生动的生活内容与物象特征。

速写能力的具备与提高,不仅可以加强我们的造型能力与艺术表现能力,更重要的是,它可以使我们积累大量生动而鲜活的创作与设计的素材,为我们的艺术创作与设计提供丰富的资料。

二、速写造型的基本问题

1. 画得快不是速写的唯一目的。不可否认,速写必有“速”的特点,但快与慢是相对的,画得快绝不是速写的目的。与其他专业绘画一样,应把写生对象从外形、比例到基本结构等重要问题搞准,认识清楚后再动笔,不可一

叶障目。要先动脑,经思考与分析,并在心中要先有一些“腹稿”。在此意义上讲,宁可先“慢”些,如果草率从事,急急忙忙几笔,将是毫无意义的。

速写,尤其是要认真地画,而不是“划”,同时应坚持不懈地画,才能逐步品味出其妙处。

2. 速写具有很大的记忆成分。自然界与生活中存在大量千变万化又稍纵即逝,但又很美的景、事物,不可能看一眼画一笔地慢慢描摹。必须趁新鲜感受尚存,灵感正兴之时,凭借印象和记忆及时地默写下来。这样的画,很难说它不是感情与心灵的表达。

3. 顾大局、识整体。在素描绘画中,如观察方法与绘画技法运用不当,易形成看一眼画一笔的局部模拟的毛病。这对于我们建立整体地观察分析对象,抓住主要矛盾的良好习惯很不利,而速写则恰恰是对症下药的。

速写要求我们必须顾大局,识整体,以提高概括艺术形象的能力,并将一系列造型的感受力、思维分析能力和表现力贯穿于一体。

4. 抓大关系、抓大形。速写要求以抓大形、大构架,大比例为主。在用线时,应坚决避免在原线上反复重画和慢慢描摩,更要避免在原笔处加重加宽。速写要求应首先做到心中有数,然后一遍画完,一气呵成。

5. 生动而准确的笔法。生动而准确的笔法为速写的基本要求。画得生动是指画得要专注、有感情,胆子应放开,抓住事物基本形与本质。这都需要有概括和选择提炼的本领,同时还须将物象的主要特点做适度的夸张,线条要轻松、自如、流畅。

准确在速写中虽不刻板地强求,但绝不

可不求。既要避免画面刻板、呆滞,又应是准确地捕捉与表现形体。准是要求眼睛敏锐,观察得准,脑分析得准,且思路敏捷;手更要表现得准。画多了自然会由不准到准,由慢到快,由呆板到生动,因而速写又可说是一种绘画的“习惯动作”。

毫无疑问,速写对于培养我们的形象记忆能力,形象思维和想象能力,乃至一系列艺术表现能力具有不可低估的作用。

速写的技法非常丰富,本书仅介绍三种基本技法,即:线描、黑白调子、线条加调子。

第二节 钢笔画

钢笔速写也是钢笔画,此指比速写表达更充分与细致的钢笔画。

在绘画艺术领域中,钢笔画是独立的一门艺术。它在插图、连环画、主题创作等诸方面都起到了不可低估的作用。

在风景园林设计艺术上,采用钢笔画作为园林艺术创作的表现手法越来越普遍,不论是室内、室外环境设计,自然景观与园林景观设计,园林建筑形式设计等等;也不论是平面、立面、鸟瞰、效果等各种设计表现绘画,钢笔画这一独特的绘画技法,都越来越显示出明显的艺术感染力。

一、钢笔画的基本情况

由于风景园林是一种综合性很强的空间设计艺术,它要求主题创作构思与其他多种艺术语言相结合。因此,熟练地掌握钢笔画技能,同时辅以其他绘画技巧,对于风景园林设计表现工作来说,是十分重要的。

▼图1 钢笔速写:杂树形态刻画

1. 钢笔画的工具与性能。

①笔尖。钢笔的不同性能是以笔尖的不同来区分的。笔尖有粗、细、扁、圆之分,其他如羽毛、竹、木、芦杆等材料也可根据需要削成尖头或扁头,效果也别具一格。

不同的笔尖可画出不同的笔触与线条效果。细尖画出的线条显得精细,深入刻画物象细微部位较合适。粗尖画出的效果线条相对粗放,宜于作画面大的调子与画幅较大的物象

轮廓,也可使画面效果粗犷而奔放。圆尖介于两者之间,便于灵活掌握。扁尖则由于用笔角度与方向变化可画出粗细相接的线条来。

本节介绍常用的三种钢笔。

●弯尖钢笔。主要特点:在绘画时根据形体、明暗变化与画面需要而不时变换用笔角度,或将弯尖正反变换使用,可画出有粗细与虚实之分的线条与笔触,效果较好,也较为实用而灵活。

●针管笔。主要特点:设计绘图的必用笔,作为绘画用笔也很好。此笔画出的线条粗细一致,无变化。且出水流畅,线条较挺,作细部调子较易顺手。针管笔既可粗细笔结合使用,也可与弯尖笔结合使用,效果都是不错的。

●蘸水钢笔。主要特点:此笔从蘸水毛笔变化而来,是最传统且最老资格的一种钢笔。由于携带不便,现已不被人们使用。其实这是一种很好的笔,它可根据用力大小一笔画

出粗细变化的线条,且很柔和。此笔笔尖也有粗细之分,而且一种笔尖正反结合使用,可使线条的粗细、虚实变化多端而丰富,可以在室内用此笔作画,效果甚佳。

②纸与墨水。钢笔画用纸种类很广,选择范围宽。一般选用质细坚实洁白,光滑不易吸收水分的为好。如用吸水性较强的纸,画上去的线条和笔触由于纸吸去部分水分时同时吸去部分水胶质而发污,失去光泽而黑白及墨色效果减弱。当然还是要看每个人的习惯,也有在生宣纸上画钢笔画的,利用生宣的特点,如画得好,会有一种特殊效果。

绘图墨水中含有胶质,用后不易脱落或被擦掉。带有胶质的墨水画出来的线条,黑中略带光泽,黑度加强,效果较好。也可有其他颜色的墨水如棕、褐等,也可在有浅色的纸上作画,但以黑色墨水与白纸为最佳。

2. 钢笔画是素描的一种。在素描与速写中,有铅笔、炭笔、炭条,以及钢笔与其他画法。钢笔画的造型原理与其他种类的素描基本上是一致的,即不借助于其他颜色,只用单一黑色的线条与线网层次来完成造型任务。

另外,钢笔与炭、铅笔一个重要不同处在于:炭铅笔绘画可用橡皮修改,而钢笔画出来的线条却是不易擦掉的。所以,钢笔画要求作画者具有较好的素描速写底子,并具有敏锐准确的观察分析能力以及概括与提炼能力。

3. 钢笔画的笔触特点。钢笔画与铅、炭笔素描另一最大的不同处,在于钢笔画笔触本身没有中间调子即灰调子。钢笔一笔下去画出来的线条,只有一个色层:黑。它与白纸形成鲜明的黑白对比。而炭笔一笔下去,其笔触本身就带有黑、白、灰三个色层的微差。同时,随着用力轻重不同,这种差别会加大。因而用

钢笔笔触组织画面黑、白、灰关系时比炭、铅笔难度加大。铅笔木炭更便于在画面上组织整体与局部的黑、白、灰关系,如适当将炭、铅笔笔触进行涂抹晕擦,其效果则更显著。而钢笔笔触却绝不可这样做。

4. 钢笔线条造型与调子处理。钢笔画基本上以线条为基础来组织画面各种效果。由于钢笔线条不能擦掉,因而在落笔之前,一定要或基本要做到心中有数。看准了,想明白了再画。一定要先在头脑里打个“腹稿”。所以钢笔画的主观创作性是很强的。

钢笔画的落笔,无论是点、线、面,还是线条与明暗调子,都要明确而不含糊。线条,调子都要清晰,对比要鲜明。要落笔无悔。

钢笔画以线条为主要造型手段,调子也由线条组成。中间调子是钢笔画调子处理的难点。其处理手法基本要点有二:一是应该注意保持钢笔画黑白对比鲜明的特点,上中间灰调子应谨慎。灰调子在画面上的布局比例应恰当适中,不可过多。灰调子画多了,易使画面黑白对比效果减弱并且层次感也会随灰调子的不断增多而消失。二是中间调子基本用轻重不同、疏密不同与排列穿插方式不同的各种线条组织来表现。不可能使用墨水的浓淡色调。其排线方式,用线方向与粗细,线条的坚挺与灵活柔软,则应根据表现对象的具体情况以及绘画手法的不同来采用。

5. 钢笔画用线手法。钢笔画与其他画种一样,仍以正确塑造形体为目的。因此,其用线手法,应从表现对象主要特点出发。

由于对象特点要求和笔种与笔法不同,可画出多种线条。如弧、直、曲、交叉、并列,粗、细、虚、实、横、纵、斜等等。在线条的组织中,可用上述各线组成规则或不规则的线网,

而且组成线网的线条的排列方式也多种多样,各有千秋。

线条组合一定要有疏、密之分。用线形、方向、排列交叉方式不同的线条组成的不同疏密的线网,就是不同明暗层次的调子。

单线条多用来表现物象形体轮廓,调子则多用来表现其体面转折的明暗关系及阴影。物象亮部用线要疏散而轻细,暗部用线则多密而相对粗重。

不同的笔尖可画出不同的线条效果。细尖画出的较细线条,多用于刻画物象的细部和画面的灰亮调子;粗尖画出的线条较粗大,多用于表现物象的深暗部及处理画面大的深重调子。

线条的长短一般根据对象特点而定,同时,物象亮面要避免笨长而深重的边线,用线要轻、虚、短。

捕捉物象形体关系与处理画面调子时,线条不能到处都画,处处都有,应抓住主要部分并概括集中而强调,舍弃次要部分并使其分散、淡化。

一定要注意适度保留画面上可贵的白色,要注意留白,不能将画面用线条堆砌得又满又灰。

画线条与组织线条衔接时,起笔、运笔、收笔中要有落、有接、有断、有止。起笔处与收笔处都要有所交代,尤其是画形体关系与景物层次关系时更要如此,要虚、实得当。不能茫然无目的地使用线条,更要避免线条过于轻浮与沉重。线条轻松不等于用线轻浮,线条有力不等于用线沉重。

6. 钢笔画的基本形式。本节介绍三种:一是以线条为主,二是以调子为主,三是线条加调子。

一幅成功的钢笔画,其主要艺术特点应表现在画面效果与笔触技法的细微、粗犷、紧凑、流畅、刚健有力与柔软轻松,生动而内在与活泼而奔放等诸多方面。好的钢笔画其线条本身的美表现得很突出,同时,其艺术表现力与艺术感染力是很强的。

二、绘画步骤与基本技法

1. 景物单体和局部的钢笔写生。一幅自然风景或园林风景的钢笔画,由风景景观中各种不同具体物象所组成。如房屋、街道、园林建筑、园路、草地、树木、山石、溪流、白云等等,多种物象所组成的画面相对繁杂,在处理上有一定难度。因此,在能够画一幅比较完整的风景区画以前,有必要进行若干风景物象的单体写生练习。

● 树木植物。树木是钢笔风景写生的主要对象之一。树的种类繁多,其外观特征变化无穷。要想把树表现得生动逼真,必须要具备在生活中长期观察体验的经验积累。很多人以画树见长,就是这样才达到的。

钢笔风景画训练一般不要求将不同树种的微观变化找得过细,更不强求具体到树种的不同叶形变化。但要求在表现树的不同特征时,最少要区别针叶、阔叶树与灌木这三个大的树形分类,并要求尽量在这三大类里分别作出细一层的形象区别。

针叶的如松、柏、杉等,其树形多呈伞形、尖塔形、圆塔形以及近似圆锥形。用墨线作这类树形时,应基本先确定这种树型的近似形,然后再在其中找相对细微的变化。

针叶树多以针形叶为主,而且叶的生长形态及组织密而实。叶团之间的空隙较少,其

▲图2 小钢笔表现:多种植物与水、石的组合

中松、柏类老树稍多,杉类及年青的树更少,尤其是幼树,叶团之间的空隙更少。因此针叶树在色度上与其他树种相比,常常显得暗一些。在处理常绿、乔木、灌木三者之间黑、白、灰关系时,针叶树常以固有色的最重调子处理。

表现此种树表面叶团形态则以短而密的线条排列或线网组织为好。排列线条时,应注意观察其叶团的生长形态,并根据叶团的凹凸不同而变换线条方向,这样,较易于表现此类树的相貌特点。针叶树由于生长密实,其外轮廓线则相对实些。另外,松树树干长,树冠常在树的上部,而杉类树干露在外面的短,柏类老树树干长且弯曲变化多,而年青的柏树则基本上看不到树干。

松、杉类的枝条常是从上往下倾斜,而柏类则基本相反。这些树的生长特点及区别,在写生时应准确无误地表现出来。

阔叶乔木一般比灌木高大,基本树形也有卵形、圆形、伞形、半圆形等等不同近似形。但乔木树形在钢笔写生上常常处理成不规则形状。乔木中树形变化也是多种多样的,也有近似规则的树形,如大家熟悉的“馒头柳”。此种树形就像个馒头,呈规则半圆形,用钢笔表现是较易的。乔木外轮廓线常常采用变化多样的弯曲线或虚实不同的小折线等等。

乔木叶形多种多样,其生长状态及组织和针叶树比则相对松散。叶团空隙也较多,常能在叶团中看到树枝。当然也有叶团密而实的乔木类,要根据不同情况采用不同排线手法,没有死的规定。乔木由于叶团相对稀疏且叶相对较大,其表面色度与针叶树比则亮得多。用墨线表现其叶团表面特征时,排线则应相对稀疏一些,而且多用弯曲交叉重叠的线网组织。

乔木树干及主要枝杈常常露在外边。如果树冠用软而活的曲线表现,树干用线则应相对挺拔而实在,拉开树干与树冠之间“硬”、“软”的质感差别。乔木树枝生长形态多是从下往上倾斜生长,而且与常绿树一样是从主干往两边呈放射状,这些基本状态都要画对,切勿画反了。

灌木类要比乔木短得多。园林设计中常在开阔草坪、疏林草地、园路两侧、角隅及山体上作团、线、点形式处理,单独的灌木不多。因此,在进行园林风景写生时,在上述部位多注意灌木的安排与穿插,而且多做团状的整体效果,最好不要一棵棵地画,就像画整体树不要将树叶一片片地画一样。那样画既脱离了抓整体大效果的基本规律,也是永远画不完的。

灌木类植物叶子与乔木比显得小些,叶团生长形态与组织自然也显得密实一些,其叶团色度与乔木比也相应暗一些了。在安排针叶树、阔叶乔木、灌木组合的黑、白、灰关系时,常将针叶树处理为重调子,阔叶乔木与灌木常处理为灰、亮调子的穿插对比。当然,这绝不是死公式。乔灌木之间也有黑、白、灰之分。而且这三者各自本身色调也有黑、白、灰之分。应根据写生对象具体的受光条件、远近层次及明暗关系作具体处理。人是活的,对象变化是活的,而手法也应是活的。

表现灌木的叶团相貌时,也常常采用变化多样的弯曲小线及线网。在大的色度对比关系上看,灌木线条交叉排列与针叶树比应相对疏些,与阔叶乔木比又相对密些。灌木枝干又矮又密,暴露在外边的也不多,而且底部枝干常常处在阴影里。用墨线勾画时,作以相对深重而虚的处理,并常常与投影同时完成。

在画面上,灌木常常安排在所有树的最

下层,与地面或水面最近,其投影面积虽小,但色度往往最沉重。

另外,园林风景中常见由常绿植物做成的绿篱,如侧柏绿篱、黄杨绿篱等,而且多被人为加工成几何形体。用钢笔表现这类植物景观时更不能一棵棵画了,更应抓住大的形体特点作统一描绘。人为几何形体的植物,则应最少要交代清楚两个面至几个面的转折关系。

总之,不管是什么树,作写生时都要准确地抓住基本生长形态和主要相貌特点,采用不同而变化的多样线条来作具体表现。同时应抓住整个效果的概括提炼。

表现树的立体效果,则应在表现物象体面关系的基本素描要素上加以概括和提炼。只要树冠受到阳光照射,其受光面、背光面、交界线、反光、投影这五个部分就都存在。先抓住交界线,再画暗面及过渡即可。受光面适度留白,过渡面向亮面渐淡,并在暗部也适度留白以示反光,投影可用粗重线或线网画重。都要用不同形状的墨线一次画成,同时注意不要像一般素描那样细,要概括提炼。

在表现不同树种的树群组合时,首要一点便是层次。树群写生要点有二,一是层次,二是不同的树形以及不同固有色的不同明暗变化。第二点用不同线条及线条排列与不同疏密线网处理。而第一点则应将树群的前后层次及空间感表现出来。先画前层树,再画中层树,最后画后层和远方层次的树。前景层次要具体,中景层次要过渡,远景层次要淡化简洁。最远的树只用虚线淡淡勾出树冠线即可。

处理树团外轮廓线时,前景“压”背景,背景“压”远景。背景轮廓线一般不要穿插越前景轮廓线而把树群画成“透明”的。背景轮廓线应在前景轮廓的外沿起笔与收笔,运笔起