

Expression
of the Concept
& Creative
Hand-Painted
Landscape

景观 概念创意 & 手绘表达

齐海涛 / 编著

辽宁美术出版社

TU 986.2
201422

阅 览

Expression of the Concept & Creative
Hand-Painted Landscape

景观概念创意 & 手绘表达

/ 齐海涛 / 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

景观概念创意 & 手绘表达 / 齐海涛编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5314-5629-2

I. ①景… II. ①齐… III. ①景观设计—绘画技法
IV. ①TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 239561 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市新友印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 9.5
字 数: 120 千字
出版时间: 2013 年 11 月第 1 版
印刷时间: 2013 年 11 月第 1 次印刷
责任编辑: 彭伟哲
封面设计: 洪小冬
版式设计: 彭伟哲
技术编辑: 鲁 浪
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-5629-2
定 价: 65.00 元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www. lnmscbs. com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

灵感之源

灵感：指在文学、艺术、科学、技术等活动中，由于艰苦学习、长期实践、不断累积经验和知识而突然出现的富有创造力的思路。灵感的产生属于创造性思维的范畴，表现为一种灵活多变的、不确定的思维模式。特别是在注重原创设计的今天，灵感是我们设计的制胜关键，它决定了设计作品的方向和特质，是原创设计最重要的灵魂。

“灵感是对艰苦劳动的奖赏”。灵感并不是心血来潮、灵机一动的产物，“灵感是一位客人，他不爱拜访懒惰者”（柴可夫斯基），只有当自己完全被沉思占有时，才可能有灵感。

灵感往往“采不可遏，去不可止”，如不及时捕捉，就会跑得无影无踪。因此，必须随身携带纸和笔，一旦有灵感就随时记录下来。

手绘即是设计师灵感记录的最有效方式，第一时间把头脑中的抽象思维转化为可识别的图形语言，形成设计思路之源。在科学技术高速发展的今天，有许多方式能为我们提供便捷而快速的服务，而对于从事设计工作的人而言，通过笔尖在纸张上写意的挥洒则是记录与拓展设计思维的最有效的途径。

设计之本

灵感记录的最有效的手绘形式称之为草图，草图的逐步推演以主动的方式不断推进设计的转化与深入，它能全面地记录设计思维发展的全过程。把设计师潜意识的思维诱发出来，对设计方案的调整与深化起到层层推进的作用。手绘分析图使我们头脑中的灵感不断地丰满、成熟，并沿着一条正确合理的方向向前发展。

在草图灵感基础之上，结合场地信息，逐步推演出合乎尺度比例的平面规划图、剖立面设计图及透视效果图。设计是个系统工程，需要有科学的体系来支撑它，特别是到了设计深化阶段，细节尺度的大小、结构的穿插关系、材质色彩的应用变化、空间光影的处理，都需要我们用手绘的方式来面对和解决，用严谨的表现图和施工图来深化设计方案，丰富细节表现，通过规范的图纸语言和科学的设计程序使设计灵感不断延续，最终成为精彩的创意之作。

对于设计而言，手绘表达的效果并不是我们追求的最终目的，而是利用手绘这种有力的工具推演与阐述自己的设计，辅助设计实践的成功，设计绝不单单是漂亮的手绘表现。

本书的编写即源于此，区别于常规的手绘技法阐述，本书强调景观创意概念的产生、记录、推演，最终转化为严谨、专业的设计表达语言的过程培养。在接下来的章节里，将根据设计过程的操作程序——灵感构思、平面配置、剖立面设计、透视表达、细节深化等阶段，结合大量实际案例的表现操作成果，探讨景观概念产生与落实的科学方法。

本书将景观概念的产生与推演通过各阶段图纸的绘制详细讲述，配合大量实践设计项目予以分析点评，希望读者可以从中获得更多有益的技术知识和应用实践经验。

目录

:: 第一章 导言 / 008

第一节 景观设计手绘技法概述 / 008

第二节 景观概念构思与手绘表达 / 010

:: 第二章 景观设计手绘技法概述 / 014

第一节 手绘图的材料和工具 / 014

第二节 景观设计的长影手绘技法 / 016

:: 第三章 景观设计手绘技法基础训练 / 044

第一节 透视的表现特征和基本方法 / 044

第二节 构图基础与应用 / 049

第三节 线与面的练习 / 052

:: 第四章 概念创意的起始——平面构思与规划 / 056

第一节 构想创意的产生与呈现 / 056

第二节 概念的落实与描绘 / 062

第三节 深化平面配置图推演 / 071

第四节 平面配置图的色彩魅力 / 076

第五节 优秀景观平面配置图观摩与借鉴 / 084

:: 第五章 竖向构思的形成——剖立面组织与设计 / 088

第一节 构想创意的产生与呈现 / 088

第二节 概念的落实与描绘 / 092

第三节 剖立面图的把握要素 / 100

第四节 优秀景观剖立面表现图观摩与借鉴 / 105

:: 第六章 整体氛围的营建——透视设计与表现 / 108

第一节 概念的落实与描绘 / 108

第二节 透视设计图的把握要素 / 113

第三节 优秀景观透视表现图观摩与借鉴 / 122

:: 第七章 概念创意的完善——细节深入与精致 / 125

第一节 概念的落实与描绘 / 125

第二节 构思设计细节图的绘制 / 128

第三节 优秀景观构思细节图观摩与借鉴 / 134

:: 第八章 概念创意手绘表达作品鉴赏与分析 / 136

:: 后记 / 150

:: 参考文献 / 150

TU 986.2
201422

阅 览

Expression of the Concept & Creative
Hand-Painted Landscape

景观概念创意 & 手绘表达

/ 齐海涛 / 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

景观概念创意 & 手绘表达 / 齐海涛编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5314-5629-2

I. ①景… II. ①齐… III. ①景观设计—绘画技法
IV. ①TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 239561 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市新友印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 9.5
字 数: 120 千字
出版时间: 2013 年 11 月第 1 版
印刷时间: 2013 年 11 月第 1 次印刷
责任编辑: 彭伟哲
封面设计: 洪小冬
版式设计: 彭伟哲
技术编辑: 鲁 浪
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-5629-2
定 价: 65.00 元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

灵感之源

灵感：指在文学、艺术、科学、技术等活动中，由于艰苦学习、长期实践、不断累积经验和知识而突然出现的富有创造力的思路。灵感的产生属于创造性思维的范畴，表现为一种灵活多变的、不确定的思维模式。特别是在注重原创设计的今天，灵感是我们设计的制胜关键，它决定了设计作品的方向和特质，是原创设计最重要的灵魂。

“灵感是对艰苦劳动的奖赏”。灵感并不是心血来潮、灵机一动的产物，“灵感是一位客人，他不爱拜访懒惰者”（柴可夫斯基），只有当自己完全被沉思占有时，才可能有灵感。

灵感往往“采不可遏，去不可止”，如不及时捕捉，就会跑得无影无踪。因此，必须随身携带纸和笔，一旦有灵感就随时记录下来。

手绘即是设计师灵感记录的最有效方式，第一时间把头脑中的抽象思维转化为可识别的图形语言，形成设计思路之源。在科学技术高速发展的今天，有许多方式能为我们提供便捷而快速的服务，而对于从事设计工作的人而言，通过笔尖在纸张上写意的挥洒则是记录与拓展设计思维的最有效的途径。

设计之本

灵感记录的最有效的手绘形式称之为草图，草图的逐步推演以主动的方式不断推进设计的转化与深入，它能全面地记录设计思维发展的全过程。把设计师潜意识的思维诱发出来，对设计方案的调整与深化起到层层推进的作用。手绘分析图使我们头脑中的灵感不断地丰满、成熟，并沿着一条正确合理的方向向前发展。

在草图灵感基础之上，结合场地信息，逐步推演出合乎尺度比例的平面规划图、剖立面设计图及透视效果图。设计是个系统工程，需要有科学的体系来支撑它，特别是到了设计深化阶段，细节尺度的大小、结构的穿插关系、材质色彩的应用变化、空间光影的处理，都需要我们用手绘的方式来面对和解决，用严谨的表现图和施工图来深化设计方案，丰富细节表现，通过规范的图纸语言和科学的设计程序使设计灵感不断延续，最终成为精彩的创意之作。

对于设计而言，手绘表达的效果并不是我们追求的最终目的，而是利用手绘这种有力的工具推演与阐述自己的设计，辅助设计实践的成功，设计绝不单单是漂亮的手绘表现。

本书的编写即源于此，区别于常规的手绘技法阐述，本书强调景观创意概念的产生、记录、推演，最终转化为严谨、专业的设计表达语言的过程培养。在接下来的章节里，将根据设计过程的操作程序——灵感构思、平面配置、剖立面设计、透视表达、细节深化等阶段，结合大量实际案例的表现操作成果，探讨景观概念产生与落实的科学方法。

本书将景观概念的产生与推演通过各阶段图纸的绘制详细讲述，配合大量实践设计项目予以分析点评，希望读者可以从中获得更多有益的技术知识和应用实践经验。

目录

:: 第一章 导言 / 008

第一节 景观设计手绘技法概述 / 008

第二节 景观概念构思与手绘表达 / 010

:: 第二章 景观设计手绘技法概述 / 014

第一节 手绘图的材料和工具 / 014

第二节 景观设计的长影手绘技法 / 016

:: 第三章 景观设计手绘技法基础训练 / 044

第一节 透视的表现特征和基本方法 / 044

第二节 构图基础与应用 / 049

第三节 线与面的练习 / 052

:: 第四章 概念创意的起始——平面构思与规划 / 056

第一节 构想创意的产生与呈现 / 056

第二节 概念的落实与描绘 / 062

第三节 深化平面配置图推演 / 071

第四节 平面配置图的色彩魅力 / 076

第五节 优秀景观平面配置图观摩与借鉴 / 084

:: 第五章 竖向构思的形成——剖立面组织与设计 / 088

第一节 构想创意的产生与呈现 / 088

第二节 概念的落实与描绘 / 092

第三节 剖立面图的把握要素 / 100

第四节 优秀景观剖立面表现图观摩与借鉴 / 105

:: 第六章 整体氛围的营建——透视设计与表现 / 108

第一节 概念的落实与描绘 / 108

第二节 透视设计图的把握要素 / 113

第三节 优秀景观透视表现图观摩与借鉴 / 122

:: 第七章 概念创意的完善——细节深入与精致 / 125

第一节 概念的落实与描绘 / 125

第二节 构思设计细节图的绘制 / 128

第三节 优秀景观构思细节图观摩与借鉴 / 134

:: 第八章 概念创意手绘表达作品鉴赏与分析 / 136

:: 后记 / 150

:: 参考文献 / 150

第一章 导言

第一节 景观设计手绘技法概述

我国现阶段城市化建设飞速发展,市场竞争日趋激烈,更加注重设计的创意性和时效性,因此,要求设计师必须具备熟练的设计表现能力和创新思维来辅助设计工作,以便提高设计的质量和效率。尽管目前各种计算机绘图软件的表现形式日新月异,甚至如真实般逼真细腻,但手绘的方法与计算机表现手段相比,始终占有快捷、灵活的优势,更方便设计师有效传达与推演自己的设计构思。

“手绘”不仅仅是一种表达的手段,更是一种引导设计师进一步思考的推动媒介。“手绘”对于设计师潜移默化的辅助作用已经被广大的设计师重视起来。草图即为手绘的一种,是设计师灵感与思维的记录与推演,草图交流更是十分重要的专业语言,是不能丢弃的。现在许多设计师只会用计算机而不会动手表现,这对设计工作而言是十分被动的。

好的设计手绘图不但可以快速有效地记录、传达、沟通设计构思,解决工程中的实际问题,还有助于设计思维的扩展。设计者可以通过不同种类的技法和绘画风格,表现出特定景观场所的内容和意境,更好地诠释设计意图。相反,没有好的手绘基础,就等于缺乏与人交流、沟通的工具,会给整体设计工作带来很大麻烦。同时,手绘还有助于收集和积累素材,是设计过程中必不可少的工具 and 解决问题的手段。手绘的较高境界应当是心手合一,用手绘图来传达设计意图的同时,设计思路也在不断延展。

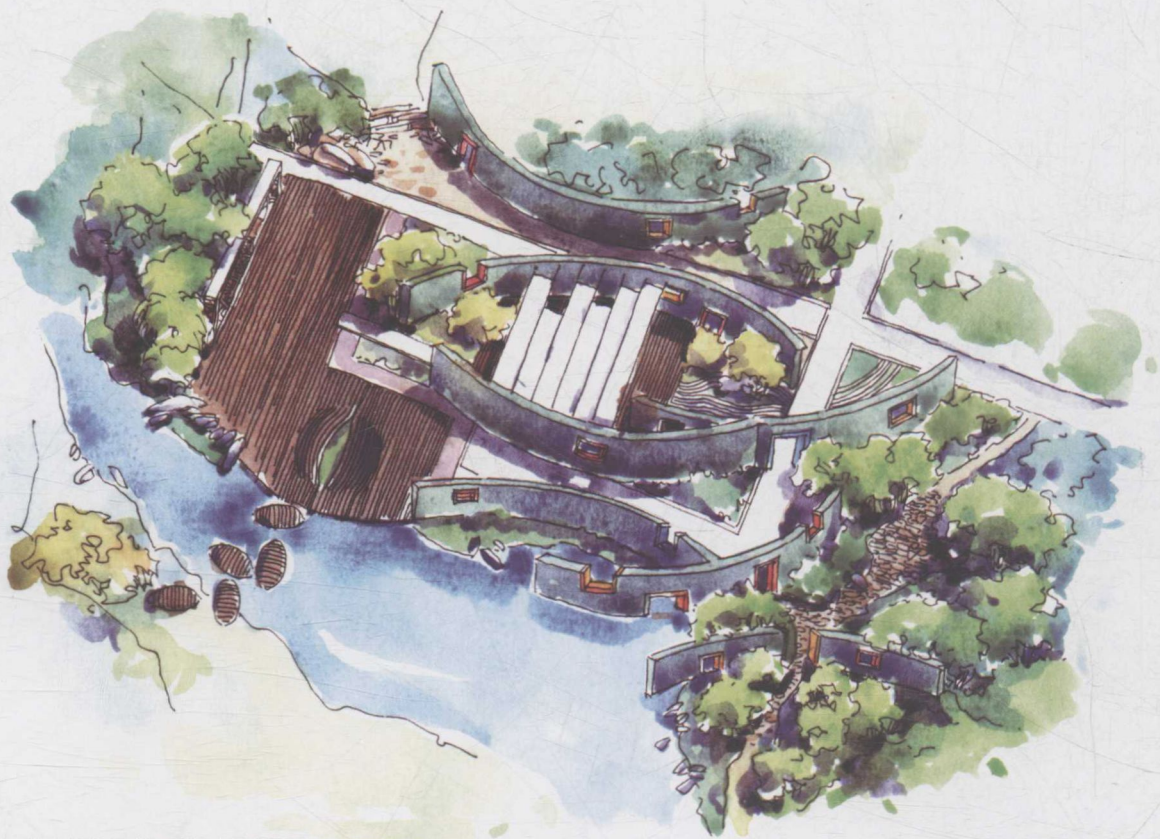

图 1-1-1 设计师笔下的手绘景观表现图

同时,作为一门艺术,手绘的表现图因表现者的艺术修养、审美力。在当今的社会中,许多专业设计师都把大部分精力放在了和技术知识结构的钻研上,而忽略了对自身艺术功底和艺术修养的培养与提升。前者固然是设计师所应具备的基本技能之一,而后者我们更加不能轻视,它是对设计师综合职业素质的一种全方位完善,能使设计师的作品蕴含更多的艺术气质,我们应该在满足技术知识的同时,更强调设计思路的艺术表达,不断加强自身的文化艺术修养,培养独特的创造思维和厚重的艺术表现力。

图 1-1-2 展现设计师思维推演的景观节点设计

第一章 导言

第一节 景观设计手绘技法概述

我国现阶段城市化建设飞速发展,市场竞争日趋激烈,更加注重设计的创意性和时效性,因此,要求设计师必须具备熟练的设计表现能力和创新思维来辅助设计工作,以便提高设计的质量和效率。尽管目前各种计算机绘图软件的表现形式日新月异,甚至如真实般逼真细腻,但手绘的方法与计算机表现手段相比,始终占有快捷、灵活的优势,更方便设计师有效传达与推演自己的设计构思。

“手绘”不仅仅是一种表达的手段,更是一种引导设计师进一步思考的推动媒介。“手绘”对于设计师潜移默化的辅助作用已经被广大的设计师重视起来。草图即为手绘的一种,是设计师灵感与思维的记录与推演,草图交流更是十分重要的专业语言,是不能丢弃的。现在许多设计师只会用计算机而不会动手表现,这对设计工作而言是十分被动的。

好的设计手绘图不但可以快速有效地记录、传达、沟通设计构思,解决工程中的实际问题,还有助于设计思维的扩展。设计者可以通过不同种类的技法和绘画风格,表现出特定景观场所的内容和意境,更好地诠释设计意图。相反,没有好的手绘基础,就等于缺乏与人交流、沟通的工具,会给整体设计工作带来很大麻烦。同时,手绘还有助于收集和积累素材,是设计过程中必不可少的工具和解决问题的手段。手绘的较高境界应当是心手合一,用手绘图来传达设计意图的同时,设计思路也在不断延展。

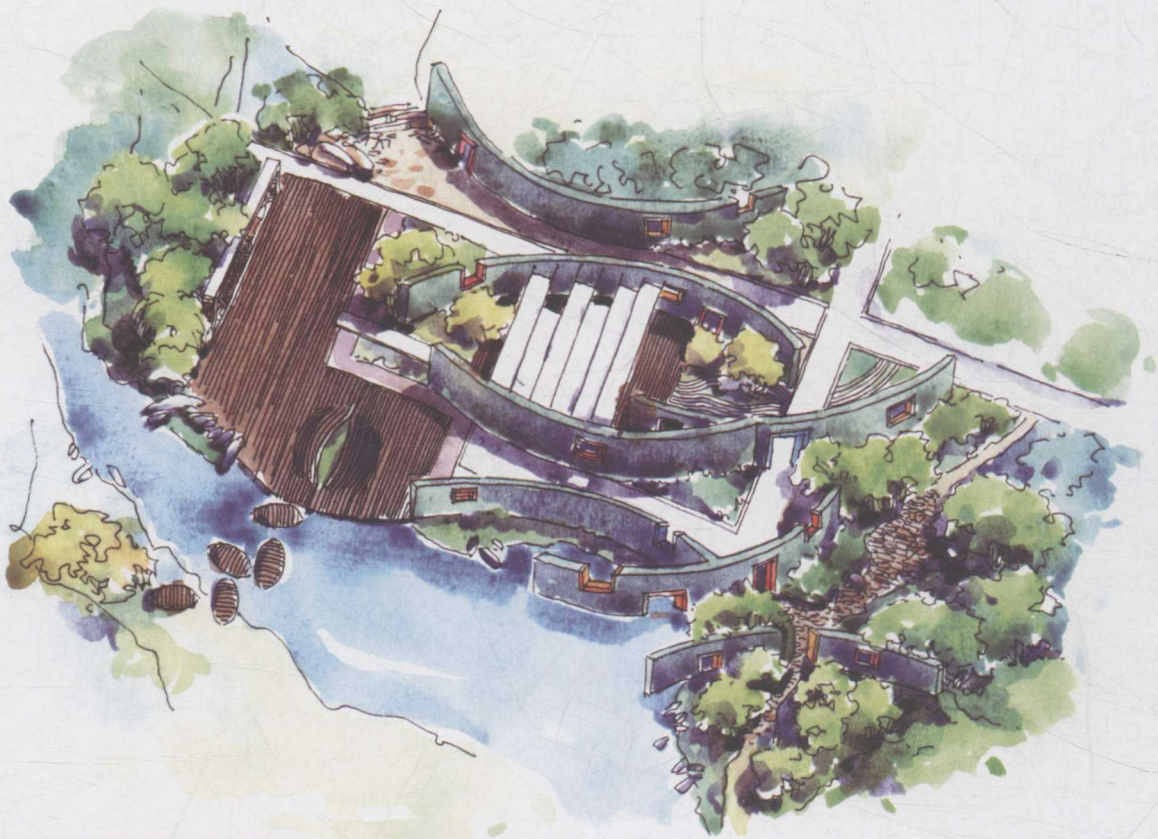

图 1-1-1 设计师笔下的手绘景观表现图

第二节 景观概念构思与手绘表达

设计思维是设计师对设计项目的立意与构思，是整体设计方案的根源，设计的一切工作展开都以此为中心。

而这些转瞬即逝的灵感都需要用设计草图的方式来记录，把点滴的灵感用草图的方式加以整理和分析，形成整体环境设计的主线，在此基础上不断梳理与推演，准确地把握设计立意与构思，在表现图的画面上尽可能多地传递出设计师独特的设计思维与目的，创造出符合设计本意的最佳效果，这是学习手绘表达的首要原则。

现阶段，对于手绘的认识也逐步深入，设计表达由原来重视技法转而重视设计语言表达与设计思维的互动，即强调设计思维由概念产生到设计结果之间采用层层递进的方式，图像表现的多样性就在设计构思递进的过程中体现出来。这一过程的不断训练能够有力提高设计师思维表达的能力。同时，手绘草图、电脑绘图、剪贴、文字、视频、音频等可综合集成于设计思维推演之中，丰富手绘表现的多维形式。

对于景观设计师而言，电脑效果图的特点为：真实、准确、速度较慢，易于反复修改，但不适于创意。手绘效果图的特点为：生动、概括、速度较快，不易于反复修改，但适于创意记录与推演。

因此，手绘表达的最大优势在于其能够激发设计师的灵感，并且能够充当景观设计师的语言，展现设计师的才气和创意，它常被认为是设计师的基本功之一。此外，手绘效果图还是设计师多年艺术修养的体现，具有较高的艺术欣赏价值。

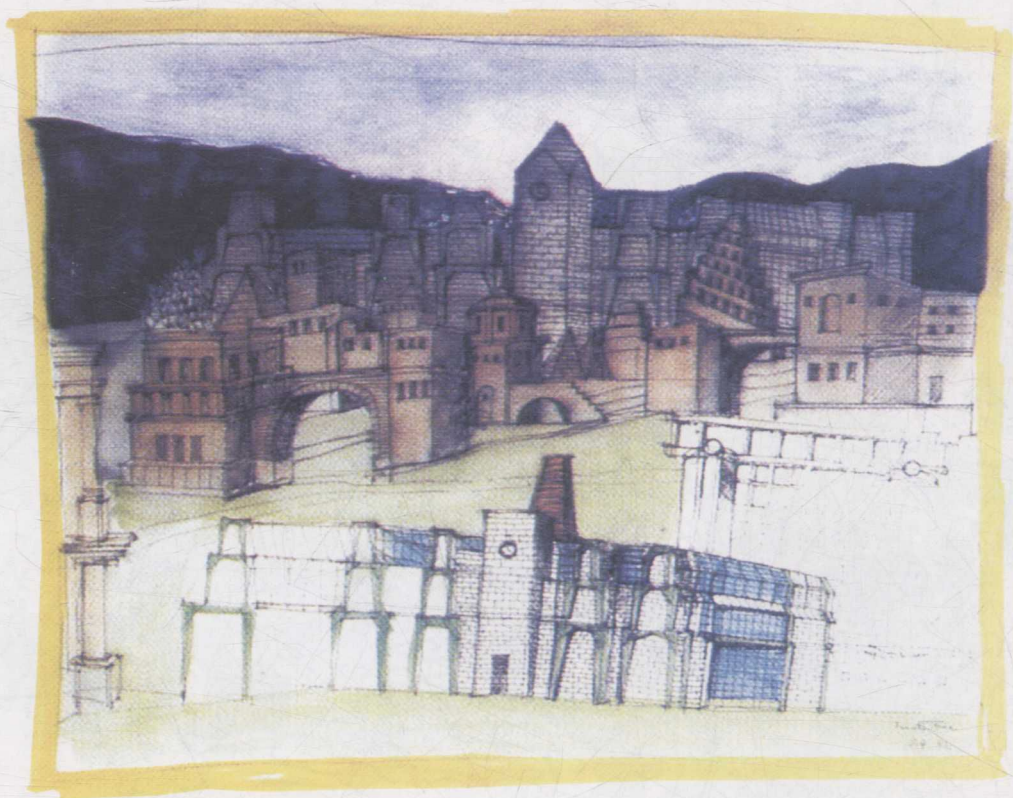

图 1-2-1 阿尔多·罗西的草图

建筑大师阿尔多·罗西的设计草图以自己的表达语言记录着设计思维的推演过程，风格独具特色。

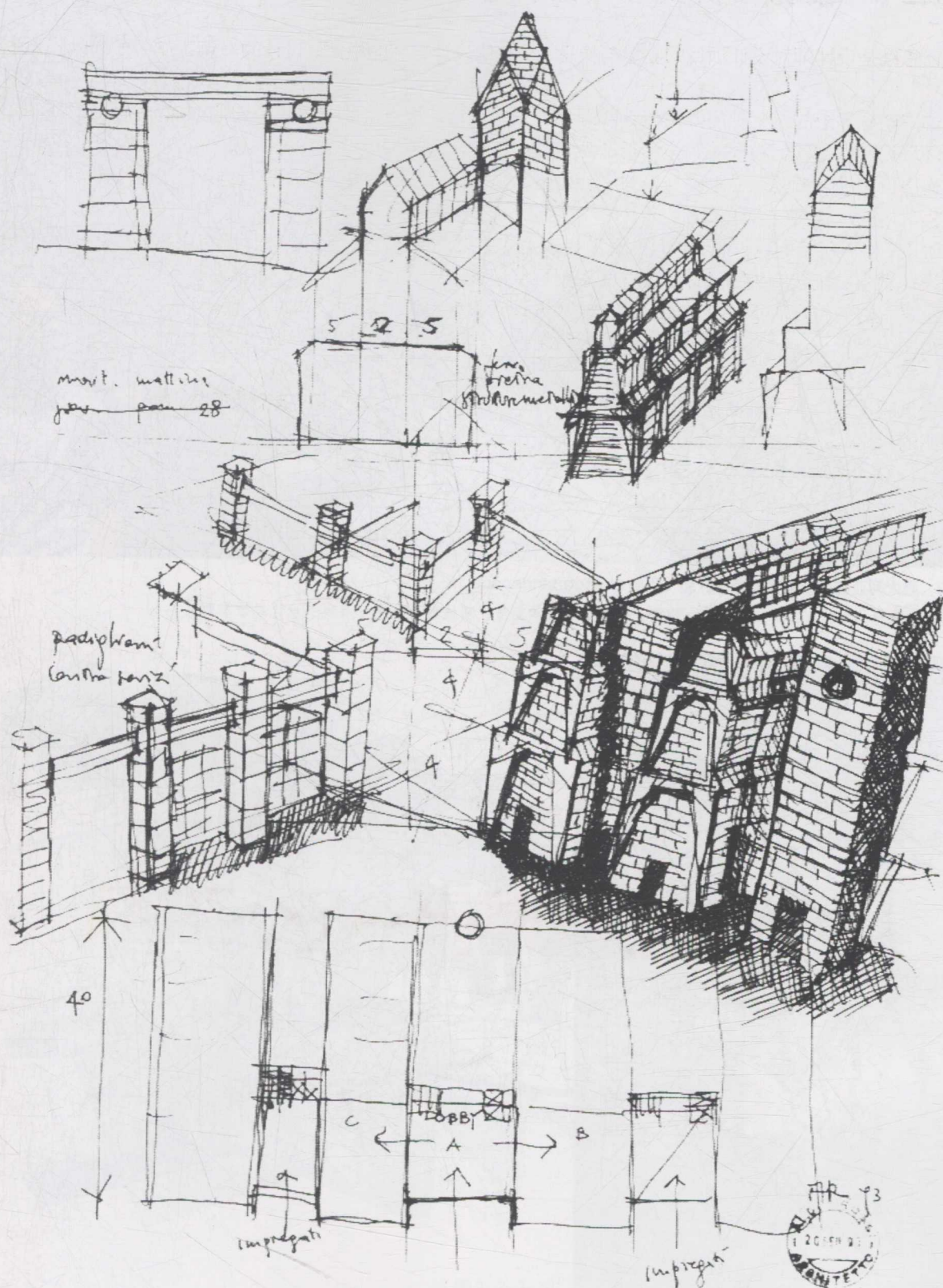

图 1-2-2 阿尔多·罗西的设计推演草图