

COMPLETE

DRAWING

GUIDE

完全绘本

钢笔淡彩风景手绘技法

- ◆ 从设计到表现全过程步骤详解
- ◆ 风景园林手绘技法全攻略

吴义曲 著

最精细的
手绘讲解

COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘本

钢笔淡彩风景手绘技法

吴义曲 著

TU204
61

74204
61

征稿

优秀作品的出版需要专业美术出版社为您服务!

优质高效的编辑加工

精美的书籍设计与印刷

全国领先的市场占有率.....

这些是我们的专业优势

如果您有好的素描、色彩、速写、设计或其他美术佳作

请将其拍成电子文件发入E-mail:zha319@263.net

或加QQ:449818873(注明信息:投稿)

一经采用,我们将尽快与您联系!

 湖北美术出版社

专 业 之 道 尽 精 尽 微

本书的书名、文字、图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任

法律顾问 投诉电话: 027-87679529

责任编辑 张 浩

书籍设计

技术编辑/李国新

图书在版编目(CIP)数据

钢笔淡彩风景手绘技法/吴义曲 著.

—武汉:湖北美术出版社, 2013.10

(完全绘本)

ISBN 978-7-5394-5588-4

I. ①钢...

II. ①吴...

III. ①钢笔画—水彩画—绘画技法—高等学校—教材

IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第218264号

钢笔淡彩风景手绘技法 © 吴义曲 著.

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街268号B座

电 话:(027)87679520 87679522 87679534

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

印 刷:武汉市精伦达印刷有限公司

开 本:635mm×965mm 1/8

印 张:17

版 次:2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

定 价:68.00元

Preface

前言

本书以设计表现常用的钢笔、彩铅、麦克笔为主要工具，分四个部分系统讲解表现技法的要点。第一部分基础篇，开宗明义，让读者明确手绘表现的目的、意义，从而坚定踏实地走上快速表现之路。接着介绍快速表现材料与工具，基本线条的训练与表现，以及透视的一些基本原理。第二部分技能篇中，通过对各个主要的景观设计元素进行分类学习、掌握快速表现的技巧，实现逐点“击破”。然后，对大量的优秀设计表现图进行分析，总结归纳各个景观设计元素的整合方法，解析如何让每一幅快速表现图实现寓情于景及情景交融的方法。这一部分是本书中的设计部分，主要是对设计元素的解析，让初学者没有艰深感，充满兴趣与成就感，进一步增强学习的信心。第三部分的原理篇中，从线描、透视、构图、空间、结构和色彩六个部分来深入分析，由原理到指导实践。最后一章分为平面、剖立面和效果图三个部分来赏析，分类突破。

全书的内容编排一环套一环，很难说哪个是重点，以一个专业学习的学生来说，把整书的内容全部通读并有针对性地临摹，是最好的学习方法。在每一章的开始，我们设置了学习目的、学习提示以及本章内容的知识图表，这有利于学习者清晰了解本章内容。本书在编辑出版之时，得到很多朋友的帮助与支持，本书的责任编辑张浩把自己当作一位学习者，以学习的心态和角度对本书的编写提供了很多有益的意见，感谢他的辛勤劳动。同时感谢黄文峰、支小斌、文依伟、卢文峰等同学为本书绘制部分表现图，感谢品图设计工作室为本书的排版与制作，其认真态度与高效工作，让本书的进度加快不少。最后，感谢我的家人，是你们一贯坚定的支持，让我走到今天。

编者

1

透视与比例

透视方式选取的正确与否是决定效果表现成败的重要因素,不同的空间形式、空间大小以及视点位置的不同都能对整个画面的效果产生出重要影响,正确选择哪种透视形式是首先要考虑的。在透视方式确定以后,就需要对画面的基准比例进行仔细的控制,整幅画面是否协调,这些都是第一步需要解决的。

2

线条

针对麦克笔表现图来说,钢笔线条需要表现出景观对象的结构、空间关系,装饰纹样以及阴影关系。它是一幅钢笔淡彩效果表现图的灵魂,它在画面中近乎于起到一个框架和主体定位的作用。

3

构图

只有新颖的构图,才能吸引住人们的视觉,利用视觉心理学的首因效应,给人以感染力和吸引力,不论是色彩、线条、空白大小分配都会给人们新鲜的感觉。

4

笔触

麦克笔的作用不仅在于对画面颜色基调的整体把握,同时,在局部的细节处理中,需要麦克笔变换笔头的位置,来形成宽窄不同笔触的疏密变化,这样做地目的在于丰富画面的需要,有助于对形体块面的塑造,配合整体光影关系的表达。

5

色调

色调对于钢笔淡彩表现图来说,是一个不可或缺的重要元素,色调、钢笔线条、透视关系、阴影关系都是同等的重要。色彩关系的合理搭配不仅能增加效果的表现能力,同时也给人更加强烈的视觉震撼。

6

材料

只有对材料特点、结构关系和交叠穿插有极好的把握,才能在画图时做到有的放矢。

吴义曲，女，汉族。

2002 年，武汉理工大学艺术与设计学院环艺系本科毕业。

2003-2008 年，湖北博克景观设计有限公司工作。

2006 年，武汉理工大学艺术与设计学院硕士研究生毕业，同年进入湖北大学艺术学院工作。

2010 年，任武汉百禾景观设计有限公司设计总监。

2011 年，创立义曲景观工作室。

武汉理工大学博士在读。

Contents

目录

第1章 钢笔淡彩风景手绘技法的概述

- 1.1 手绘表现的重要意义 / 6
- 1.2 钢笔淡彩风景手绘的作用与意义 / 8
- 1.3 手绘效果图的不同表现种类 / 9
- 1.4 风景园林专业手绘的基本素养 / 10

第2章 风景手绘的工具及基本技法

- 2.1 风景手绘的工具、材料 / 14
- 2.2 钢笔淡彩表现技法的特点 / 17
- 2.3 线条训练的方法与步骤 / 18
- 2.4 风景园林要素的练习与表现 / 22

第3章 风景手绘表现的原理

- 3.1 线描与轮廓 / 42
- 3.2 透视 / 46
- 3.3 构图意识的培养 / 51
- 3.4 空间层次与手绘的内在联系 / 59
- 3.5 结构与材质的表现 / 63
- 3.6 色彩表现技法与原理 / 73

第4章 优秀作品示例与点评

- 4.1 景观设计平面图表达的侧重点 / 100
- 4.2 风景园林设计剖立面图表达的侧重点 / 107
- 4.3 风景园林效果图表达的侧重点 / 110

Contents

目录

第1章 钢笔淡彩风景手绘技法的概述

- 1.1 手绘表现的重要意义 / 6
- 1.2 钢笔淡彩风景手绘的作用与意义 / 8
- 1.3 手绘效果图的不同表现种类 / 9
- 1.4 风景园林专业手绘的基本素养 / 10

第2章 风景手绘的工具及基本技法

- 2.1 风景手绘的工具、材料 / 14
- 2.2 钢笔淡彩表现技法的特点 / 17
- 2.3 线条训练的方法与步骤 / 18
- 2.4 风景园林要素的练习与表现 / 22

第3章 风景手绘表现的原理

- 3.1 线描与轮廓 / 42
- 3.2 透视 / 46
- 3.3 构图意识的培养 / 51
- 3.4 空间层次与手绘的内在联系 / 59
- 3.5 结构与材质的表现 / 63
- 3.6 色彩表现技法与原理 / 73

第4章 优秀作品示例与点评

- 4.1 景观设计平面图表达的侧重点 / 100
- 4.2 风景园林设计剖立面图表达的侧重点 / 107
- 4.3 风景园林效果图表达的侧重点 / 110

COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘本

钢笔淡彩风景手绘技法

吴义曲 著

TU204
61

吴义曲，女，汉族。

2002 年，武汉理工大学艺术与设计学院环艺系本科毕业。

2003-2008 年，湖北博克景观设计有限公司工作。

2006 年，武汉理工大学艺术与设计学院硕士研究生毕业，同年进入湖北大学艺术学院工作。

2010 年，任武汉百禾景观设计有限公司设计总监。

2011 年，创立义曲景观工作室。

武汉理工大学博士在读。

Preface

前言

本书以设计表现常用的钢笔、彩铅、麦克笔为主要工具，分四个部分系统讲解表现技法的要点。第一部分基础篇，开宗明义，让读者明确手绘表现的目的、意义，从而坚定踏实地走上快速表现之路。接着介绍快速表现材料与工具，基本线条的训练与表现，以及透视的一些基本原理。第二部分技能篇中，通过对各个主要的景观设计元素进行分类学习、掌握快速表现的技巧，实现逐点“击破”。然后，对大量的优秀设计表现图进行分析，总结归纳各个景观设计元素的整合方法，解析如何让每一幅快速表现图实现寓情于景及情景交融的方法。这一部分是本书中的设计部分，主要是对设计元素的解析，让初学者没有艰深感，充满兴趣与成就感，进一步增强学习的信心。第三部分的原理篇中，从线描、透视、构图、空间、结构和色彩六个部分来深入分析，由原理到指导实践。最后一章分为平面、剖立面和效果图三个部分来赏析，分类突破。

全书的内容编排一环套一环，很难说哪个是重点，以一个专业学习的学生来说，把整书的内容全部通读并有针对性地临摹，是最好的学习方法。在每一章的开始，我们设置了学习目的、学习提示以及本章内容的知识图表，这有利于学习者清晰了解本章内容。本书在编辑出版之时，得到很多朋友的帮助与支持，本书的责任编辑张浩把自己当作一位学习者，以学习的心态和角度对本书的编写提供了很多有益的意见，感谢他的辛勤劳动。同时感谢黄文峰、支小斌、文依伟、卢文峰等同学为本书绘制部分表现图，感谢品图设计工作室为本书的排版与制作，其认真态度与高效工作，让本书的进度加快不少。最后，感谢我的家人，是你们一贯坚定的支持，让我走到今天。

编者

1

透视与比例

透视方式选取的正确与否是决定效果表现成败的重要因素,不同的空间形式、空间大小以及视点位置的不同都能对整个画面的效果产生重要影响,正确选择哪种透视形式是首先要考虑的。在透视方式确定以后,就需要对画面的基准比例进行仔细的控制,整幅画面是否协调,这些都是第一步需要解决的。

2

线条

针对麦克笔表现图来说,钢笔线条需要表现出景观对象的结构、空间关系,装饰纹样以及阴影关系。它是一幅钢笔淡彩效果表现图的灵魂,它在画面中近乎于起到一个框架和主体定位的作用。

3

构图

只有新颖的构图,才能吸引住人们的视觉,利用视觉心理学的首因效应,给人以感染力和吸引力,不论是色彩、线条、空白大小分配都会给人们新鲜的感觉。

4

笔触

麦克笔的作用不仅在于对画面颜色基调的整体把握,同时,在局部的细节处理中,需要麦克笔变换笔头的位置,来形成宽窄不同笔触的疏密变化,这样做地目的在于丰富画面的需要,有助于对形体块面的塑造,配合整体光影关系的表达。

5

色调

色调对于钢笔淡彩表现图来说,是一个不可或缺的重要元素,色调、钢笔线条、透视关系、阴影关系都是同等的重要。色彩关系的合理搭配不仅能增加效果的表现能力,同时也给人更加强烈的视觉震撼。

6

材料

只有对材料特点、结构关系和交叠穿插有极好的把握,才能在画图时做到有的放矢。

第1章 钢笔淡彩风景手绘技法的概述

学习计划：本章开篇明义，简要归纳相关的知识要点。通过本章节的学习，使学生了解风景手绘效果图的概念及特点。

1. 认识手绘的重要意义和作用。2. 学习风景手绘的基本素养。3. 图解设计过程的训练。

创新永远是设计专业不变的追求。它是设计的灵魂，也是形容设计专业特点最贴切的词汇。手绘是设计创新的重要载体。随着时代的发展，设计的创新不断。在我国高等建筑与艺术院校当中，普遍存

在着学生盲目追从和依赖计算机制图表现，忽略了用手绘的表达方式来探索与表现自己创作思维的状况，这种状况极大地限制了学生审美水平的提高，也束缚了创意思维的综合发展。手绘表达作为设计

专业的必修课、设计师表达自我的重要手段，应该如何调整其教学来适应这个发展趋势，是一个值得探讨的课题。

1.1 手绘表现的重要意义

1.1.1 手绘表现是环境艺术设计专业的基础

手绘表现是一种动态的、有思维的、有生命的设计语言，在设计中充当重要的角色，它是设计师和客户进行沟通的最快捷、最直观、最简单的一种手段，是设计师必须具备的一种基本技能，也是环境艺术专业学生学习所具备的基础。手绘表现，旨在培养学生的记忆能力、默写能

力、造型能力和审美能力，同时也使自己的眼、手、脑不断地得到同步的训练和协调。从事环境艺术设计的学生如果不具备徒手表现的这种艺术修养和表现水准，那么在以后的设计当中就缺少了与业主沟通的桥梁，也很难做到将自己理想的方案传达给客户，也就很难创作出理想的方案，那么在工作过程中，也会出现处处碰壁的危机。

1.1.2 风景园林专业手绘表现的艺术价值和魅力

作为设计专业的学生，首先应该了解到手绘在设计创作中的作用。在提出方案构思的设计初期阶段，大脑中首先要提供创意构思，然后以一种快速的方式将大脑中设计构思和画面，转换成直观可视的形象呈现在纸面上，以便对方案进一步的交流推敲和讨论。而电脑表现只适合于在

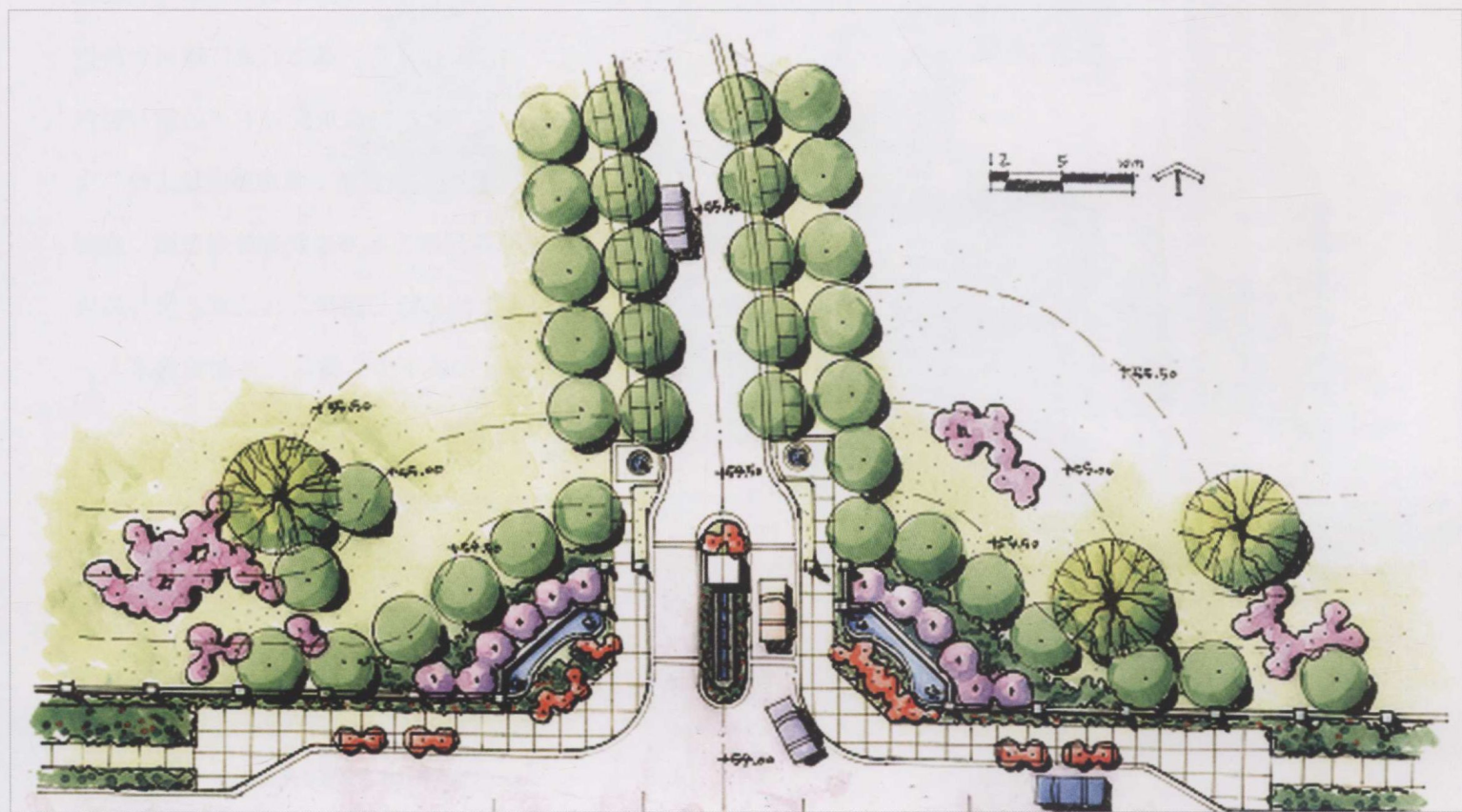

图1-1-1 入口平面布置图

方案确定以后的设计后期阶段。手绘表现 快捷。这就是手绘表现的价值也魅力所在
无疑比电脑表现更生动、更直观，也更 （图1-1-1、图1-1-2）。

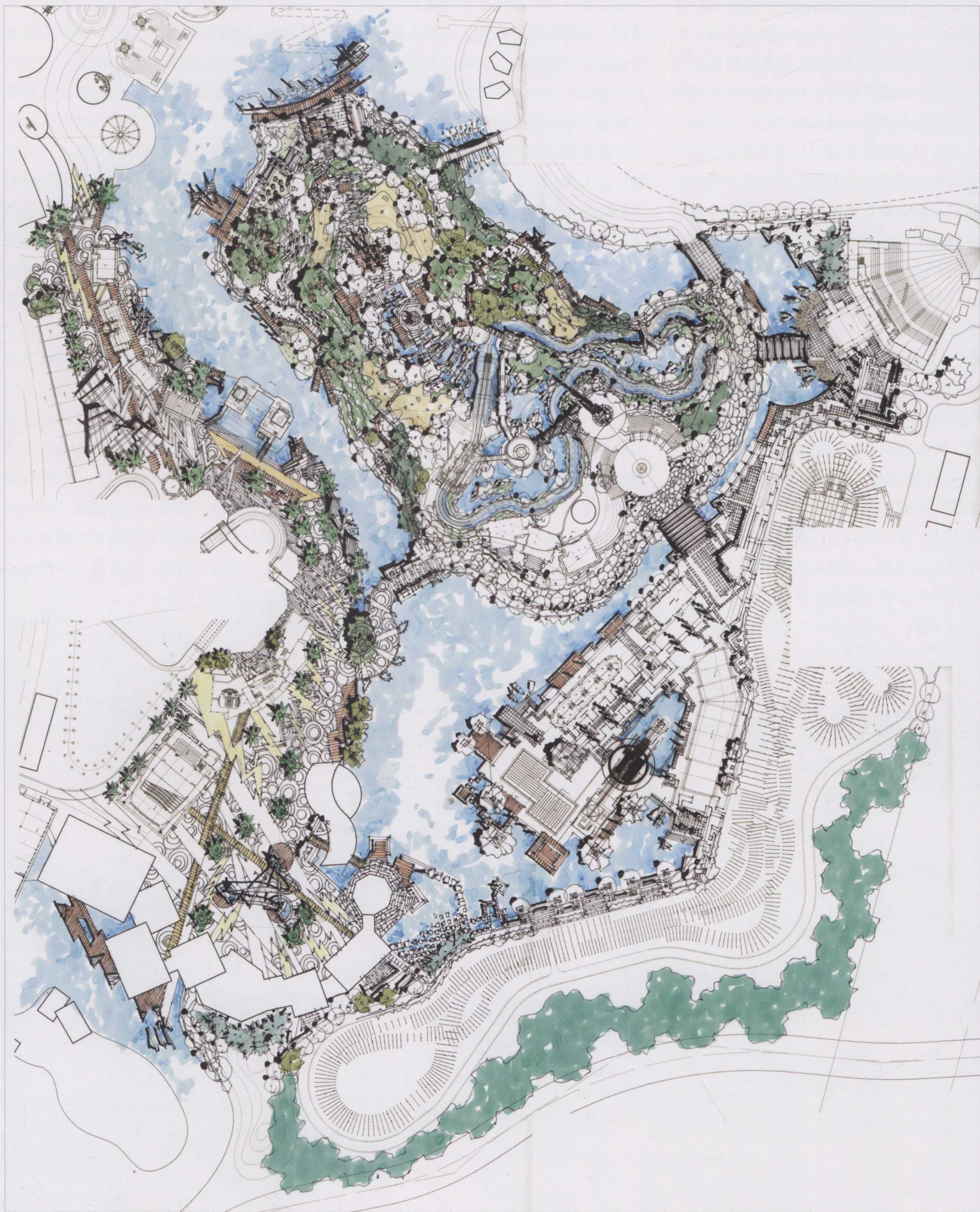

图1-1-2 手绘总体平面布置图

1.2 钢笔淡彩风景手绘的作用与意义

1.2.1 钢笔淡彩风景手绘的作用

钢笔淡彩在传统意义上指的是在钢笔线条的底稿上施以水彩。如今钢笔淡彩的范围已经被大大的拓展开了,对于这个“彩”可以理解很多,可以是彩铅,可以是水粉,可以是麦克笔,可以是油画棒,只要是能在钢笔线条的底稿上和谐地运用色彩的丰富和微妙来表现物体的立体感、空间层次感,能充分营造画面氛围的方式,都可以大胆尝试。它的主要作用有以下三点:

1. 设计草图的作用

设计草图是判断把握环境物象的空间、形态、材质、色彩特征的心理体验过程。设计师在创作过程中需要将抽象思维转化为具象图形,手绘表现是记录设计师的瞬间灵感、创意雏形的最直接、最便捷的方式。设计师通过这种方式清晰地传达了自己的思想,为展示自己的想法提供了可能。一个有创意的设计,其灵感的火花

是在“想”和“画”的反复推敲中碰撞出来的。有时候很好的构思会在头脑中稍纵即逝,设计师要快速地通过草图来记录自己的想法。当然,设计草图不单单是一种记录和表达,还是设计师对设计对象进行构思和推敲的过程,起着整理、引导思维的作用。例如,一些结构的考虑,对整个形态的把握等都需要一些具象的图形来思考,所以设计草图要描绘得十分准确、具体,才能对设计有一个良好的促进作用。

2. 手绘效果图的意义

手绘效果图是艺术创作形式之一,手绘的优点是不受条件限制,交流方便,易于发挥设计师的灵感和艺术创作性。手绘表现因继承和发扬了绘画的艺术效果和风格便带有纯天然的艺术气质。手绘效果图要求表现客观对象尽可能接近真实,包括空间结构、体面材质、色彩调子等。好的手绘效果图可以帮助设计师在早期把握整体关系并以准确的方式传达给相关的人员,有助于推动设计的进一步深化。而马

克笔、彩铅等绘图工具利于快速表现,既节约时间又能够充分表达设计思维,这种简洁的方式是设计师们所追求的。

3. 手绘表现是设计交流的“视觉语言”

设计师通过手绘直观传达艺术构思、设计意图、设计理念。手绘是专业人员与非专业人员沟通与交流设计思想最直接的“桥梁”,是设计师表达设计理念最直接的工程技术“视觉语言”。可以这样认为,设计师的手绘表现能力决定了自我交流和与他人交流的水平。没有扎实的基本功,很难自如地表现对象,更难用图形语言表达和交流。表达能力的好坏直接影响到设计的结果,再好的想法如果不能转化为可视的图形语言,就不可能成为现实,在设计创意过程中将成为彼此交流的障碍。通过快速、准确的徒手绘制,既节省时间和人力,又能及时了解对方的意图,会大大提高沟通效率,这在设计实践中是非常重要的(图1-2-1)。

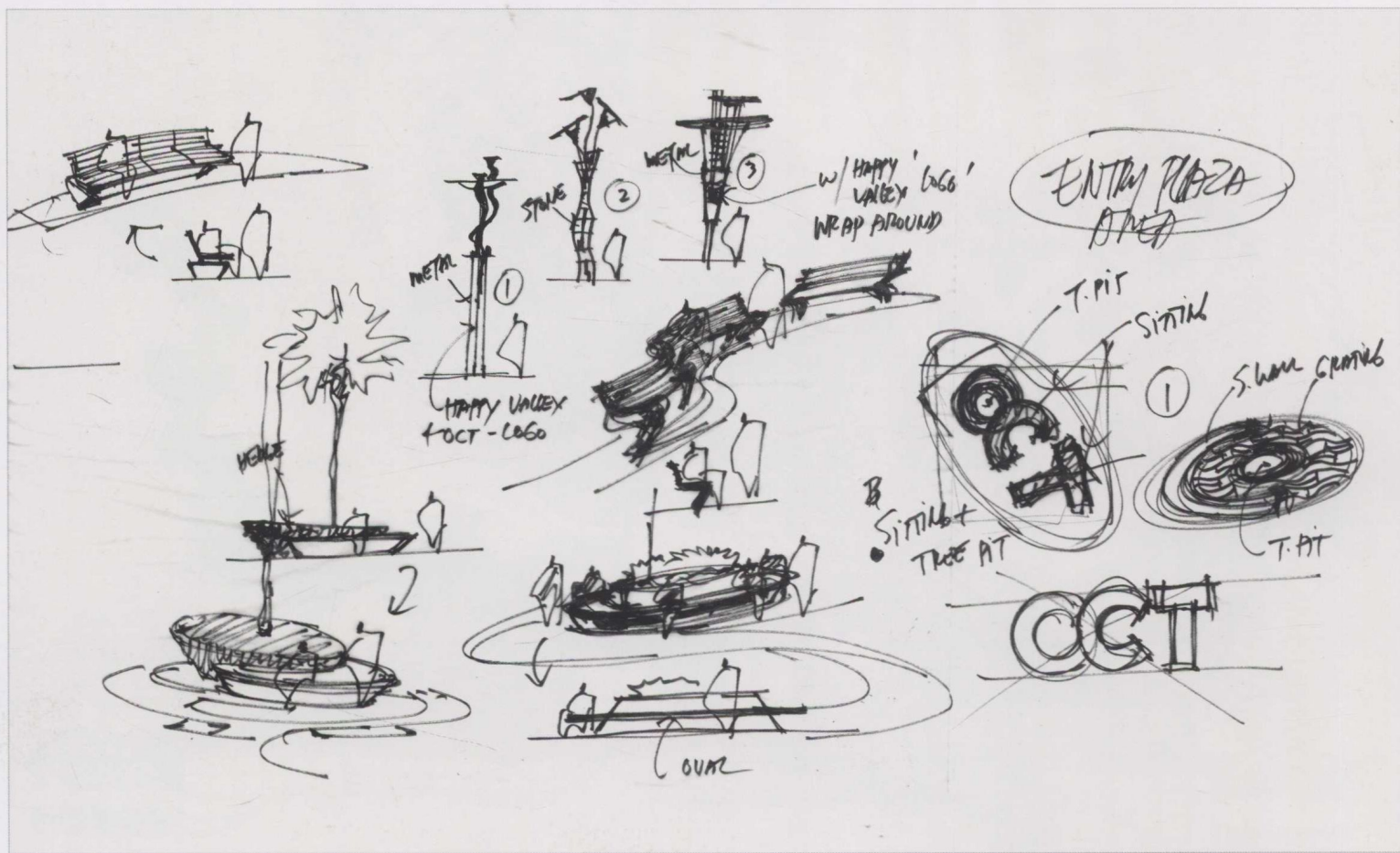

图1-2-1 创作过程手稿图

1.3 手绘效果图的不同表现种类

20世纪50年代末期中央工艺美术学院和无锡轻工业学院成立,以工业设计为首的艺术设计专业得到发展,同时随着国际交流的增加,设计表现在艺术设计领域受日本和德国的影响加大。70年代末期,水粉画法由于具有厚重、易于修改、刻画深入等优点,广受人们的欢迎。这种画法表现力强,色彩饱和浑厚,具有较强的覆盖力,适用多种空间环境的表现。使用水粉画颜料绘制效果图,绘画技巧性强。但由于水粉的干湿变化大,初学者较难掌握,因而对使用者的绘画基础要求较高。从80年代中后期开始,随着改革开放的不断深入,大量国外优秀的设计技法书籍进入我国图书市场,其中尤以色粉、透明水色、喷笔以及麦克笔等画法受到人们的青睐。喷绘画法画面细腻、丰富、变化微妙、真实感强,具有独特的表现力和现代感,十分容易被业主接受。但由于喷绘的面积过

多,有时掌握不好又容易给人造成缺乏艺术性、商业气息过浓的印象。同时,运用喷笔技法所需时间长,不适应当今社会的发展速度,现在已很少有人采用。由于人们看惯了水粉、喷绘等厚重的画法,透明水色的出现仿佛一缕清风,给人们带来了耳目一新的感受。这种画法的优点是色彩明快,比水彩更为透明艳丽,空间造型的结构轮廓表现清晰,适合于各种结构变化丰富的空间环境。同时,它可以在较短的时间内,通过简便、实用的绘图方法和绘图工具,达到最佳的预想效果。

当前,无论是在对外的工程设计上,还是投标中,我们都需要掌握一种快速的表现图技法,以争取在有限的时间内取得方案优选的主动权。透明水色技法正好符合这些要求,因而广受欢迎。但透明水色技法也有细部刻画不够深入,画面感觉缺乏深度,颜色不易修改等缺点。在同一时

期还出现了色粉画和麦克笔两种表现形式。色粉画勾画细腻、真实感强,勾画时需要遮挡,画完后需要定型处理。它在表现产品设计时有一定优势,但不易保存,所以较少有人采用。而麦克笔是较为理想的表现工具。它色彩鲜艳、明快、透明、快捷、方便,与钢笔结合用表现力好、艺术性强。虽然价格昂贵,不能调色,但并未影响它的流行。所以,至今应用广泛是一些正规设计公司优先采用的表现方法,也是当今设计师必须掌握的表现技法。

随着时代的发展,为了寻找更加完美的表现形式,人们将水粉与透明水色、喷笔、彩色铅笔、马克笔等画法结合,发挥各自的优势,形成一种综合的表现技法。从目前来看,这种画法相对比较成熟、全面,也更易于被人们接受(图1-3-1)。

图1-3-1

1.4 风景园林专业手绘的基本素养

在当前市场条件下,风景园林专业又重新被推到第一线。相近专业:风景园林景观学,景观设计,景观规划设计,景观建筑学等,是综合利用科学和艺术手段营造人类美好的室外生活境域的一个行业和一门学科。是以“生物、生态学科”为主,并与其他非生物学科(例如土木、建筑、城市规划)、哲学、历史和文学艺术等学科相结合的综合学科。国务院学位办明确规定风景园林专业应具备的能力有:

◆掌握风景园林规划设计、城市规划与设计、风景名胜区和各类城市绿地的规划设计等方面的基本知识;并具有较高的图面表现能力、规划设计能力和一定的创新能力;

◆掌握观赏植物学、园林树木、花卉方面的知识,熟练运用园林植物进行植物造景;

◆熟悉我国国土资源管理、城市规划与设计、风景园林规划与设计、环境保护、城市绿化方面的方针、政策和法规;

◆掌握文献检索、资料查询的基本方

法,具有一定的科学研究和实际工作能力;

◆具有较宽广的相关学科和人文社会科学知识;具有较强的综合分析能力、语言表达能力和解决实际问题的能力;

◆有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力,具有独立获取知识、信息处理和创新的能力;

◆掌握一门外语,并能熟练运用,具有读、听、写能力,能够较熟练地阅读本专业外文书刊。

由此可见,图面表现能力、规划设计能力被放在能力培养的第一位。具体到手绘能力的培养,首先需要学生具备以下的能力:

1. 速写基础

对于初学者来说,速写是一项训练造型综合能力的方法,是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性,主要受限于速写作画时间的短暂,这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描

写对象,画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下,必然以一种简约的综合方式来表现。

速写能培养我们敏锐的观察能力,使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。速写能培养我们的画面概括能力,使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。速写能为创作收集大量素材,好的速写本身就是一幅完美的艺术品。速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。速写能探索和培养具有独特个性的设计风格。

因此对于初学者来说,速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。速写对于设计师来说,是感受生活、记录感受的方式,使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常练习速写,能使我们迅速掌握物象的基本结构,熟练地画出风景和各种物象的特征与形态,对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助(图1-4-1)。

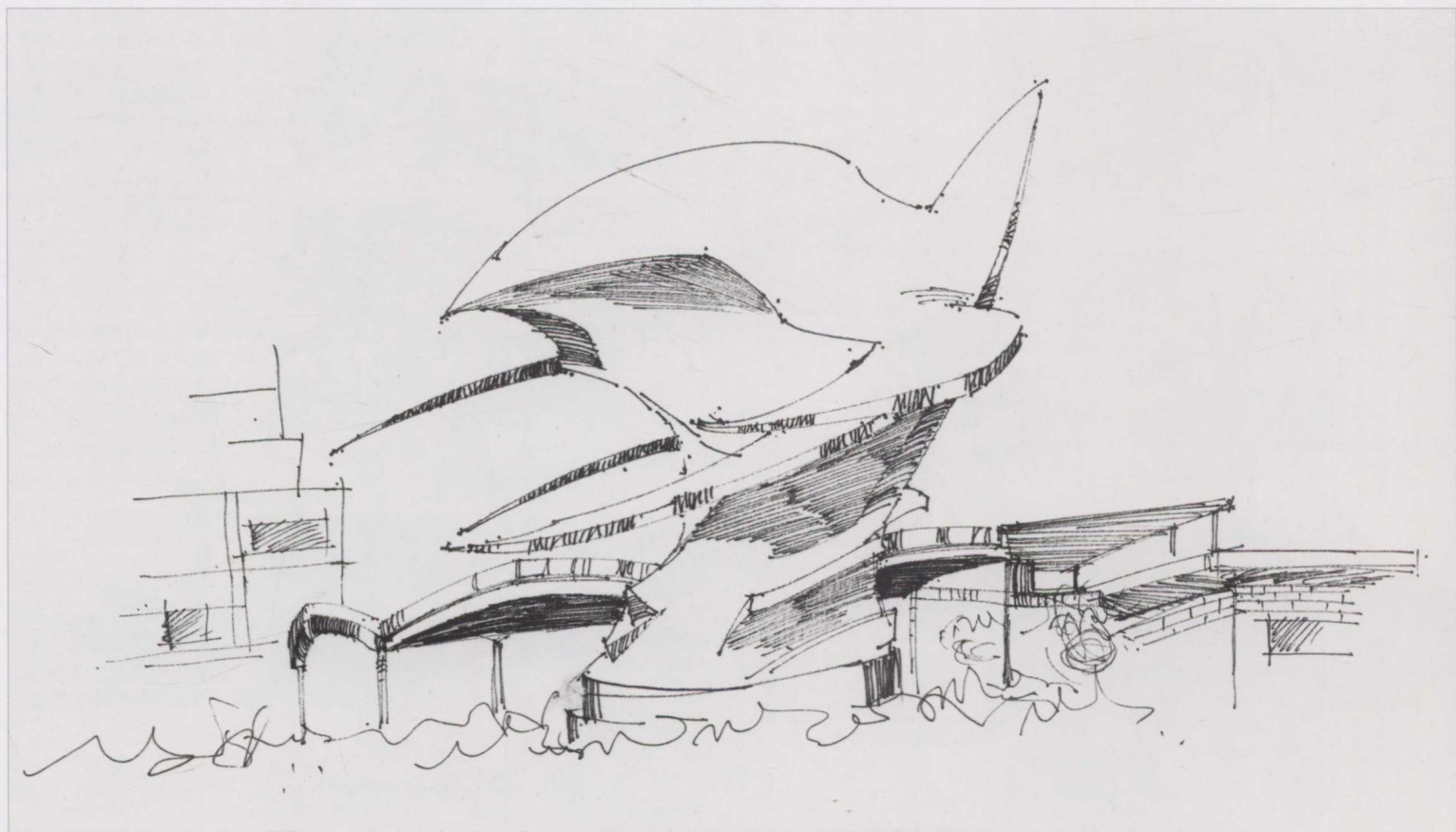

图1-4-1 静态雕塑速写