

植物篇（上）

景观元素
夏克梁手绘

Hand-painted
landscape
elements

夏克梁 著

东南大学出版社

Hand-painted

Hand-painted
landscape
elements

夏克梁 著

Hand-painted

Hand-painted
landscape
elements

夏克梁 著

夏克梁手绘

景观元素

扁(上)

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

·南京·

图书在版编目(CIP)数据

夏克梁手绘景观元素. 植物篇. 上 / 夏克梁著. —
南京: 东南大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5641-4690-0

I. ①夏… II. ①夏… III. ①植物—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 300277 号

夏克梁手绘景观元素——植物篇(上)

著 者 夏克梁
出版发行 东南大学出版社
地 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
出 版 人 江建中
网 址 <http://press.seu.edu.cn>
电子邮件 press@seu.edu.cn
印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 13.5
字 数 337 千
版 次 2014 年 1 月第 1 版
印 次 2014 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-4690-0

印 数 1~4000
定 价 49.00 元

(如需订购或有印装质量问题,可与读者服务部联系。电话:025-83792328)

前言

PREFACE

本书的编写源于作者的教学工作,在《景观手绘表现》的课程中,课堂上的基础练习便是植物单体。植物是景观、园林手绘表现图中最基本的构成元素,离开了植物的配景,就难以构成完整的画面。作者在教学中深深感到植物单体练习也是学生最难以掌握的内容之一。植物单体相比整个画面,尽管其形态简单,但同样包含着绘画的基本原理及处理画面的普遍规律,只要学会单体的塑造和处理,也就不难表现植物等元素的组合、景观小品和空间的处理。本书就如何更好地表现(包括钢笔表现和马克笔表现)植物进行集中分析和讲解,意在从中找到表现植物特征的方法和基本原则,供景观、园林等专业的学生、手绘植物爱好者参考。全书分为上、下两册,上册为植物的钢笔表现,下册为植物的马克笔表现。下册中的植物均在上册钢笔线稿的基础上着色而成,初学者在学习时,可将上册中的钢笔线稿直接进行复印,然后再到下册中寻找相对应的彩色植物,便可对照进行着色练习。

本书所展示的植物主要为作者利用业余时间所绘制的作品,也包含了课堂给学生现场示范的部分作品,积累了将近四年的时间。多为直接写生,也有些是根据旅行途中所拍摄的照片进行描绘。有的是身边生活、工作环境中的植物,也有的是澳大利亚、新西兰、马来西亚、巴厘岛等国家和地区的植物,以常见的木本植物、草本植物、藤本植物等为主,均

是景观、园林设计中经常选用的品种。

植物是生物界中的一大类别,其种类在 50 万种以上,植物学是一门非常深奥的学科,但编写本书的目的不在于研究植物学。由于笔者学识浅薄及所学专业的原因,对植物的关注点更多是植物的形态以及如何恰当地加以表现。在编写本书的过程中,考虑到为了能使读者更好地辨别和在表现中运用,尽可能地将书中的植物名称一一标明,但因有些画面也只是一种意象表达,且有些植物形态极为相似,在标注植物名称的过程中难免会有差错,所以其名称也仅供参考。

借此机会特别感谢浙江同济科技职业学院的曾洪学老师和澳大利亚 GHD 公司的汪雨先生对植物名称标注给予的极大帮助,也要感谢我的妻子陈碎媛一直以来对我工作的默默支持。

夏克梁

2013 年 11 月

CONTENT

目录

- 1 学习植物手绘的目的
- 2 植物在景观表现图中的作用
- 3 植物在景观表现图中的常见表现手法
- 5 学习植物手绘的方法
- 6 学习植物表现的步骤和程序
- 12 了解钢笔画工具
- 14 钢笔画的线条与用笔
- 18 简单了解植物
- 29 表现植物
- 34 轻松画植物
- 37 认识乔木
- 40 表现乔木
- 41 树干的画法
- 44 树冠的画法
- 45 乔木的表现步骤
- 55 表现灌木
- 56 灌木的表现步骤
- 66 表现水生植物
- 71 表现花草
- 82 植物表现的多样性
- 87 植物表现的艺术处理手法
- 93 植物的组合及构图布局
- 100 植物和植物之间关系的表达
- 109 植物和石头等其他物体之间关系的表达
- 118 植物在画面中的运用
- 122 学生在学习表现植物过程中的常见问题

- 135 钢笔表现植物作品示例

学习植物手绘的目的

关键词: 积累素材 提高艺术修养

学习植物表现对于不同的人群具有不同的目的,对于景观专业的学生或设计师来讲,主要是为更好地绘制景观手绘表现图打下基础。通过对植物的描绘,一方面可以更加深入地了解植物的种类、生长习性等,同时也可以积累更多的植物素材,为景观植物的配置、景观设计表现打下基础。

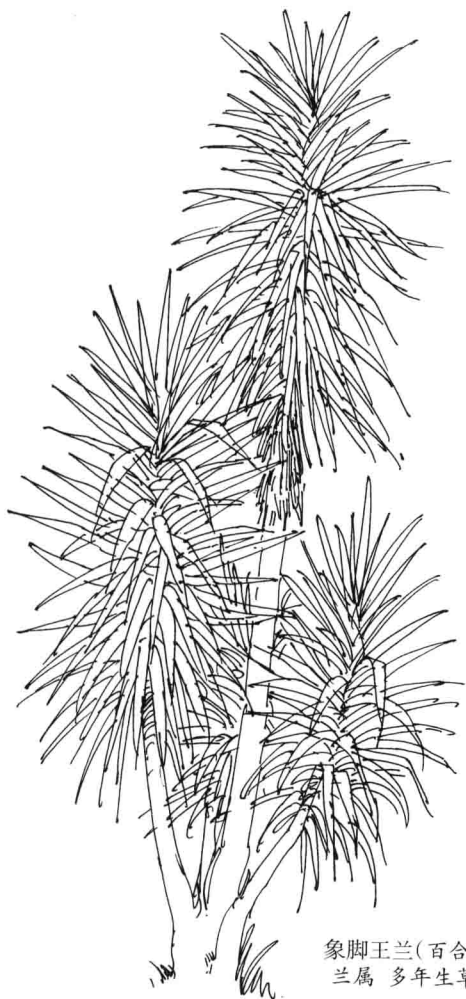
对于喜爱旅游和绘画的朋友来讲,在旅游的过程中,通过记录不同地区的植物,一方面可以陶冶情操、增加旅游过程中的乐趣,同时也可增长植物方面的知识。

植物手绘是绘画的一种表现形式,长期坚持不但能锻炼绘画的表现能力,同时也能提高个人的艺术修养。

植物是景观表现图中最常见、最基本的配景,也是较难表现的物体,常常让初学者无从着手。学习时可以通过观察分析,总结植物的生长规律,寻找恰当的表现手法。

槟榔树(棕榈科
槟榔属 乔木)

象脚王兰(百合科
兰属 多年生草本)

大花美人蕉(美人蕉科美人蕉属 多年生草本)

南天竹(小檗科南天竹属 常绿灌木)

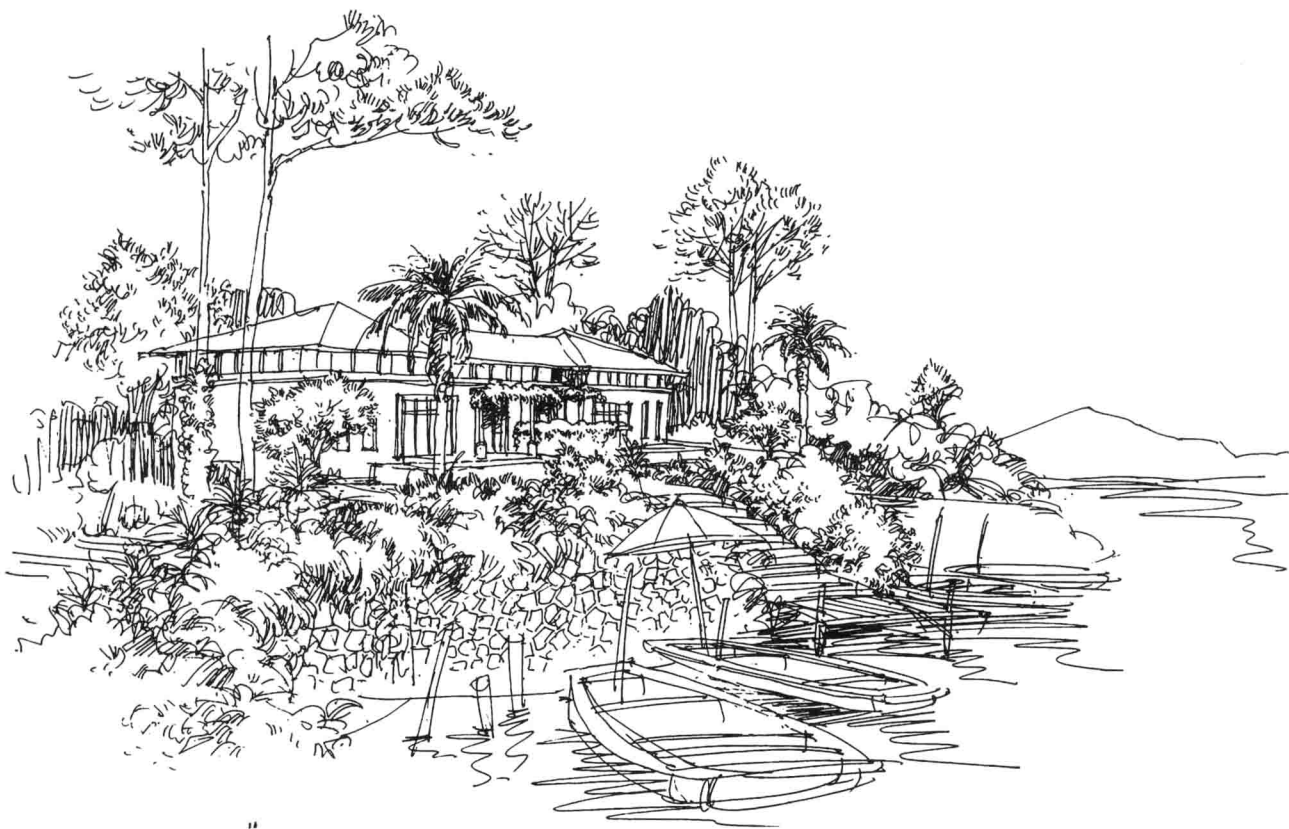
植物在景观表现图中的作用

关键词: 点缀 渲染氛围 平衡构图

景观表现图中,最常见的是植物,离开了植物的配景,就难以构成完整的画面。植物本身也是一道自然的景观,有的画面甚至以植物为主,可见植物在景观表现图中的重要性。植物可加强人造景观与大自然的联系,也可柔化视觉上过“硬”、过“冷”的硬质景观。在画面中有时可以起到点缀的作用,更重要的是能够渲染画面场景的氛围,特别是在构图的安排上能灵活运用,起到平衡构图的作用。植物的形态各异,要表现出不同植物的特点、个性及形态特征,必须通过长期的观察和写生,获得画植物的最基本的感性知识。

植物是构成画面的重要元素

植物在景观表现图中的常见表现手法

关键词：平面化的处理 细致描绘 概括的处理

植物在各个画种中虽为常见,但表现方法都各不相同。作为景观、建筑表现图中的植物,主要的作用为配景,是画面内容不可或缺的一部分,应充分考虑其与主要部分的搭配关系,如烘托、遮挡,以及在画面中作为近景、中景和远景的不同处理方式。

植物是景观、建筑风景速写中不可缺少的组成部分,也是配景的主要内容。因为它的形体自由灵活,所以也是最难以表现的。对于远景中的植物,一般可作平面化的处理,但要注意树木的轮廓变化。平面化的处理可以是单一的轮廓线,也可以是在轮廓形体中通过线条的排列形成“色块”,这要视周边建筑或物体表现中线条的密集程度而定。中景的植物可适当加以细致描绘,要画出植物的体块和层次关系。前景的植物一般接近于画面构图的边缘处,可对具体叶子形状作生动的描绘,也可作概括处理。

杨梅(杨梅科杨梅属 常绿乔木)

广玉兰(木兰科木兰属 常绿乔木)

香樟(樟科樟属 常绿乔木)

4

植物在画面中,主要表现为乔木、灌木和花卉几种。乔木的表现应从树冠的体块关系入手,可以将大树冠区分出若干个小团块加以处理,小团块的界限不宜生硬,要灵活多变,保持大树冠的整体性。树干部分应遵照树木的生长规律,将主干和分枝的连接方式描绘清楚并求合理。灌木、水生植物、花卉等不同类别的植物有其独特的生长规律和姿态,要归纳成体块特征或组团分组加以表现。总之,无论是表现乔木、灌木,或者是水生植物,或者是花卉,均需注意表现出植物形态特征、体量以及三维空间关系,使表现的植物客观真实、具有一定的立体感和空间感。

与一般绘画中所表现的植物相比,景观手绘表现图中的植物更多强调的是形似而非神似,具有符号性,是绘画艺术中一种特殊的表现方式,具有和一般绘画艺术相区别的独特的审美特征,在追求视觉效果的同时,也追求表述功能。它是建立在专业性和真实性的基础之上,通过艺术的处理手法,合理地适度夸张、概括与取舍,创作出具有审美价值的景观植物。从画面上也可以看出作者的技法和对美学规律的掌握和应用能力。

紫薇(千屈菜科紫薇属 落叶灌木或小乔木)

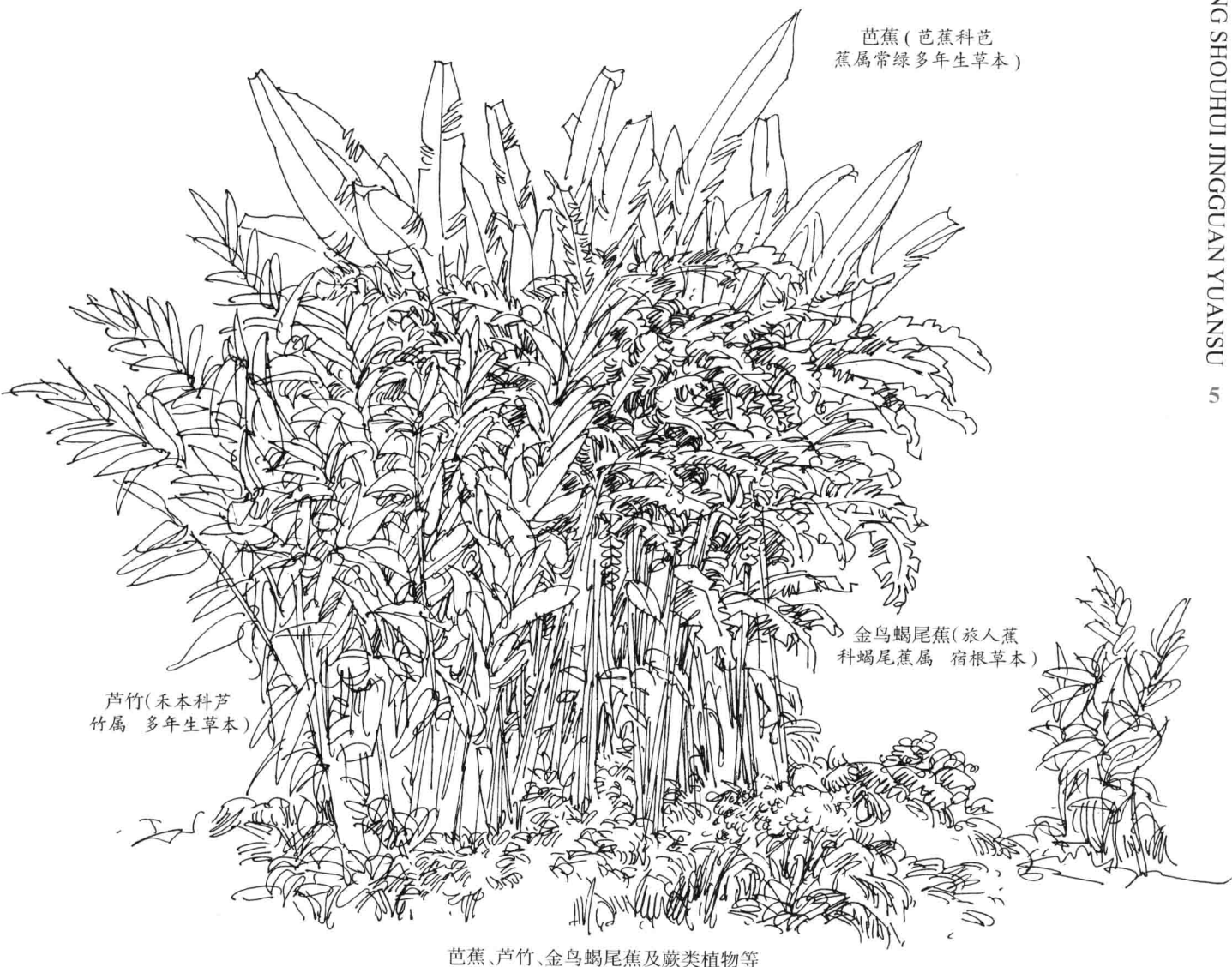
学习植物手绘的方法

关键词: 心态 技法 勤练

学习任何一门技艺都需要正确的方法,学习景观植物手绘自然也不例外。通过多年实践和教学经历,笔者认识到首先要具备良好的学习心态,不要急于求成、不要浮躁、不要投机取巧、不要半途而废,而要踏实地从观察、认识植物开始。其次要注意技法,技法可以从老师的传授和课本中获得,也可以通过自己的摸索来获得。很多学生在学习景观植物手绘的时候,希望老师传授秘诀,想在一夜之间就成为高手,那是不可能的,尽管老师的经验传授、指导、方法很重要,但真正的灵丹妙药还是在于勤练,从量变到质变,才是真理。

学习植物,需要对植物的生长规律、形态特征、结构特点进行全面深入的了解,进而理解,只有掌握植物的生长规律,方能更好更真实地对其进行描绘。

景观植物手绘也属于绘画表现的一种形式,因此想学好植物表现首先要具备一定的绘画基础,了解并掌握绘画的基本原理,比如物体明暗关系的处理,植物色彩的搭配、变化等。

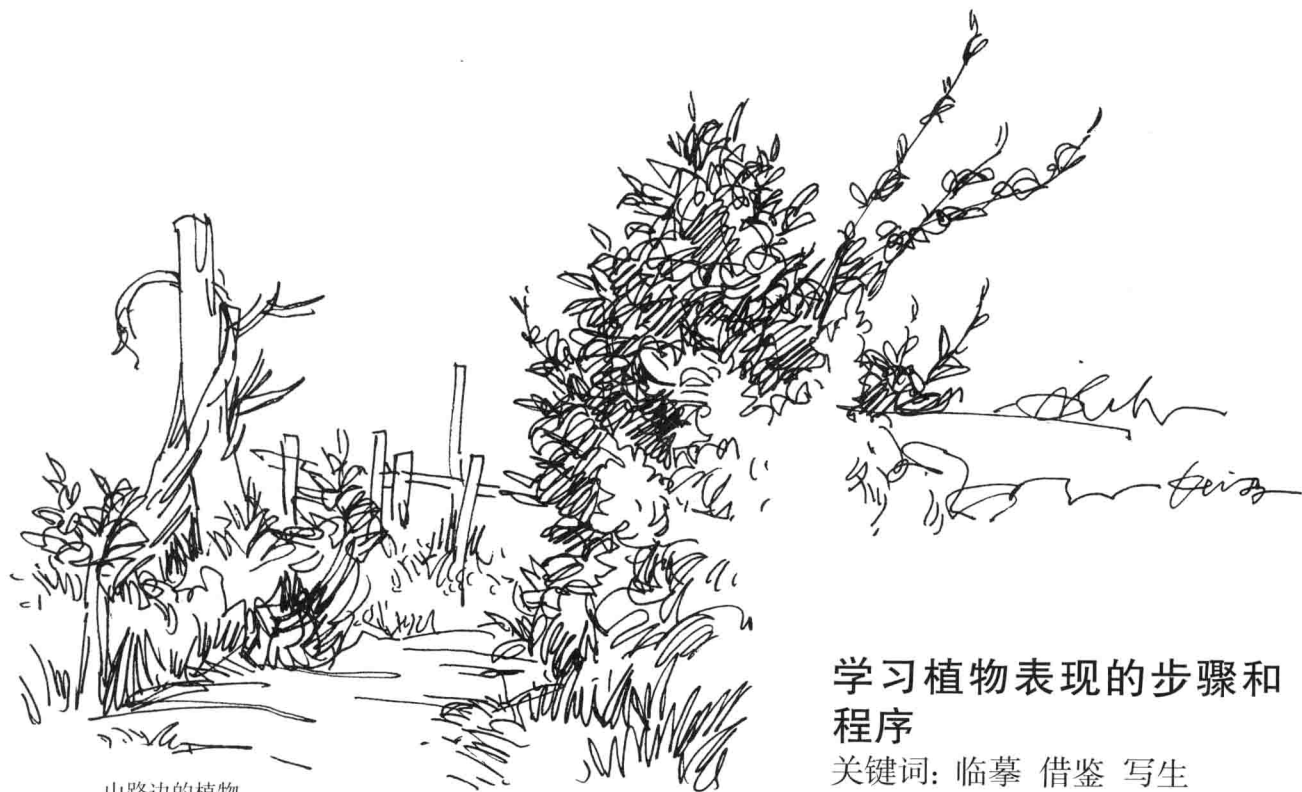

芭蕉(芭蕉科芭蕉属常绿多年生草本)

金鸟蝎尾蕉(旅人蕉科蝎尾蕉属宿根草本)

芦竹(禾本科芦竹属多年生草本)

芭蕉、芦竹、金鸟蝎尾蕉及蕨类植物等

山路边的植物

学习植物表现的步骤和程序

关键词：临摹 借鉴 写生

学习植物表现一般从临摹开始，之后到借鉴，再到创作；从钢笔植物表现开始，到明暗(素描)表现，再到色彩表现；从植物单体开始，到植物的组合，再到植物的运用。这是一般的方法，可称其为“方法三部曲”，是学习植物表现比较有效的程序。

临摹是学习植物的最基本方法，可以通过临摹优秀作品，学习前人表现植物和处理画面的可取之处。要注意的是，临摹时需要带着思考和分析的眼光，千万不要依葫芦画瓢，否则所表现的作品顶多也只是形似而难以达到神似。

借鉴是学习植物手绘的又一种主要方法，借鉴可与“根据图片画植物”的练习方法相结合，在临绘照片的过程中，可以模仿他人的表现方法和处理手法以及作品所表现的形式风格，也可以通过直接“挪用”树干或树冠某一部分的方法进行练习，使表现的植物无论在形式上还是处理上都更加到位。

海桐(海桐科海桐属
常绿小乔木或灌木)

写生是学生学习景观手绘表现图最常见、最有效的一种手段,植物的形态各异,要表现其特点、个性及形态特征,必须通过长期的观察和写生,从而获得画植物的最基本的感性知识。通过写生,可以有目的地收集到所需的各种配景,同时也提升景观手绘表现图的表达能力;通过写生,可以训练观察能力,从中获取对景观的感受与理解;通过写生,可以提升景观手绘表现图的审美品质,从而更好地运用到设计表达之中,使画面具有内涵、意境、神韵和情趣,进而提高画面的艺术品味。

形象来源于自然和现实生活,写生的画面更具生动性,给人以亲切感,写生所积累的植物素材是日后景观手绘表现图创作的首选配景。景观是由自然所展现的,我们要从自然中观察并总结出一些规律和现象,从而将这些规律运用到景观手绘表现图中,使展现的画面更加自然真实和生动。

椰子树(棕榈科椰子属
常绿乔木)

茉莉(木樨科素
馨属 常绿灌木)

山茶(山茶科山茶属
常绿灌木或小乔木)

小叶黄杨(黄杨科黄杨属
常绿灌木或小乔木)

吊兰(百合科吊兰属
多年生常绿草本)

绿萝(天南星科绿
萝属 常绿藤本植物)

杜英(杜英科杜
英属 常绿乔木)

杂草随笔

草堆

洋常春藤(五加科常春藤属 常绿藤本)

月季(蔷薇科蔷薇属 常绿或半常绿低矮灌木)

山茶

桂花(木樨科木樨属 常绿灌木或小乔木)

凤眼莲和其他植物的组合

凤眼莲(雨久花科凤眼莲属 浮水植物)

金边黄杨(卫矛科卫矛属 常绿灌木或小乔木)

榕树(桑科榕树属
常绿乔木)

灌木丛

山茶

大叶黄杨(黄杨科黄杨属 常绿灌木)和沿阶草

山茶

沿阶草(百合科沿阶草属 多年生草本)