

植物篇(下)

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

植物篇(下)

景观元素
夏克梁手绘

Hand-painted
landscape
elements

夏克梁 著

Hand-painted

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. 下 / 夏克梁著. —
南京: 东南大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5641-4689-4

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 300270 号

夏克梁手绘景观元素——植物篇(下)

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 9.75
字 数 243 千
版 次 2014 年 1 月第 1 版
印 次 2014 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-4689-4

印 数 1~4000
定 价 59.00 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的描绘。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。

借此机会也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的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 学习植物单体表现的重要性
- 5 钢笔线稿在画面中的作用
- 8 植物上色的常用工具
- 11 认识马克笔
- 13 马克笔工具的修整
- 15 马克笔工具的使用
- 17 绘制植物时所需配备的绿色
- 28 绘图用纸
- 31 辅助工具
- 35 植物的体块表达
- 41 植物的色彩调子
- 47 马克笔的笔触
- 54 植物画面的光影
- 62 植物的上色练习
- 64 植物单色练习
- 65 植物多色练习
- 72 植物多色练习的步骤
- 89 植物限色练习
- 92 临摹练习
- 95 参考图片练习
- 100 植物写生练习
- 111 随时都可以进行的植物写生
- 121 植物写生的程序
- 127 植物表现的艺术处理
- 132 植物间的空间关系与距离的表现
- 138 植物在表现图中的运用
- 141 场景中远近植物的层次表达
- 144 植物表现中要注意避免的问题

学习植物单体表现的重要性

关键词：重要形态元素 美感 协调

植物单体是构成景观表现图的重要形态元素、关系元素,也是画面的主要组成部分,学会单体的塑造和处理,才能进一步学习怎样来表现和处理景观表现图的面。植物单体不仅自身要具备美感,还要和画面整体或舒缓或跳跃的节奏相协调。植物除了在画面中可以显示出主体建筑及空间的尺度、消除主体建筑的孤立感之外,亦能反映出主体建筑与周边环境的关系,以暗示建筑物所在的位置。同时,植物单体还能起到平衡画面构图、丰富画面内容、营造画面氛围的作用。

椰子树(棕榈科椰子属 常绿乔木)

石榴(石榴科石榴属 落叶灌木或小乔木)

植物单体的表达训练需要一个长期的过程,在练习时,除了要关注具体的画法之外,还要注意造型的美学规律。要深入地研究或刻画独立造型元素,将造型形态、色彩搭配、明暗对比、节奏关系处理到位。

植物单体造型的形式美感和比例的协调是首先要关注的,其次要尽可能多地掌握同一植物单体的多种表现手法。应用时可根据不同风格,如现代风格、田园风格、古典风格等,选择合适的技法表现。因此在练习中要熟悉、了解各种表现技法的规律,有效组织笔触和色彩,积累丰富的表现形式技巧。

五角枫(槭树科槭树属 落叶乔木)

美人蕉(美人蕉科
美人蕉属 多年生草本)

钢笔线稿在画面中的作用

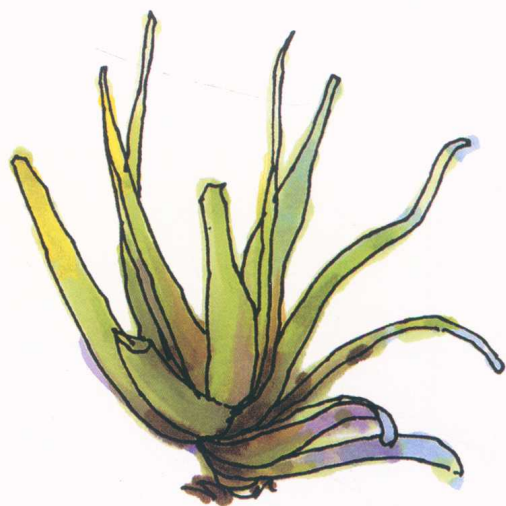
关键词：基础 严谨 准确

在上册中,笔者主要介绍了植物的一些钢笔表现方法。钢笔稿对于植物或景观表现图来讲尤为重要,因为表现图是建立在钢笔线图的基础上敷色而成。所以钢笔线图的好坏,将直接影响到上色后的最终效果。

一般来讲,如果有完整的、细腻的、深入的钢笔线稿,则施加淡淡的色彩就能达到比较理想的效果。而对于钢笔线稿掌握得较好但色彩感较差的作者来讲,就尽量发挥自己的长处,将钢笔线稿画得相对严谨(植物的形体结构)和准确(植物的透视比例),以弥补上色的一些不足;对于线稿能力较差色彩感较好的作者来讲,则需要通过色彩的塑造弥补线稿的不足,因此上色就变得极其重要。本书主要介绍笔者在上色实践中的一些方法和心得。

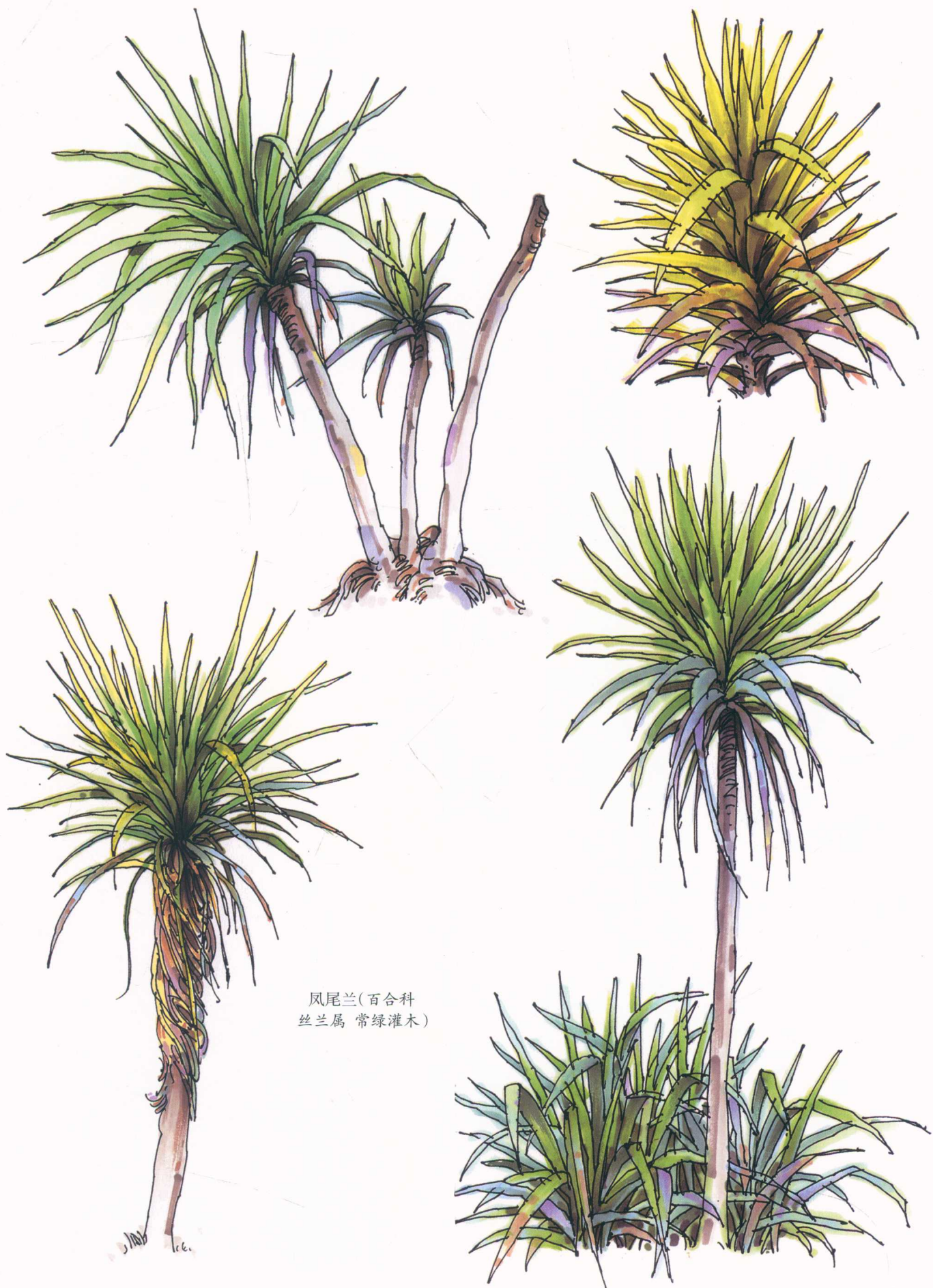

袖珍椰子(棕榈科 袖珍椰子属 常绿灌木)

芦荟(百合科芦荟属 多年生草本)

龙血树(百合科龙血树属 常绿灌木)

风尾兰(百合科
丝兰属 常绿灌木)

植物上色的常用工具

关键词：马克笔 彩色铅笔 水彩

在植物单体上色的训练或者绘制景观表现图中,首先面临的的就是工具的选择,上色工具的选择对于植物的表现极为重要。在笔者的实践体验中,马克笔是众多工具中最理想的着色工具,其次是彩色铅笔和水彩。在选择工具的时候,各人可以根据自己的爱好和对工具的掌握情况适当选择。不管选择哪种工具,都需了解不同工具的性能和特点。不同的工具各有其优点,也存在不足和局限。在运用时,可多种工具结合使用,以弥补单一工具的局限,使表现的画面更加深入和完美。

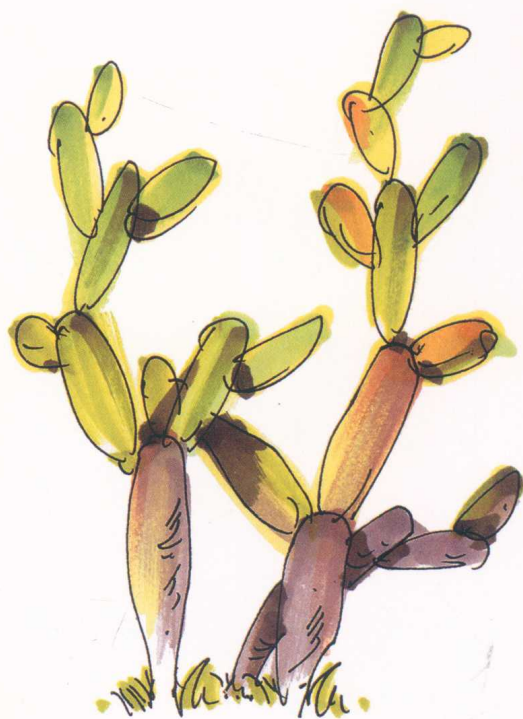
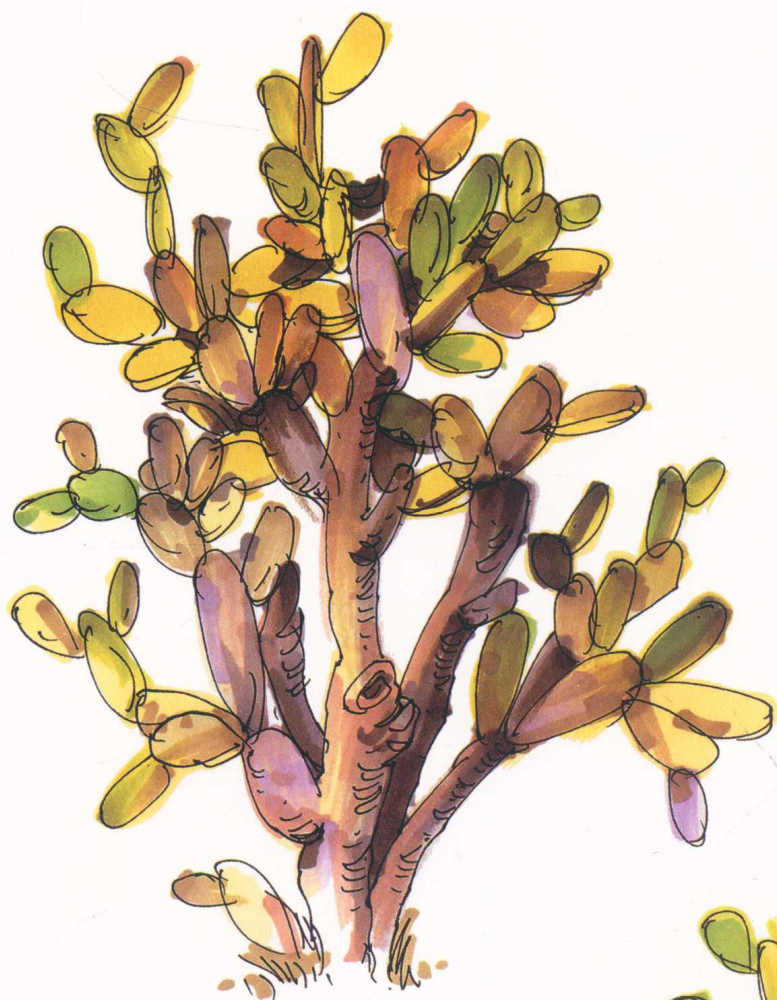

石榴

仙人掌(仙人掌科仙人掌属 常绿多肉植物)

仙人掌

女贞(木樨科女贞属 常绿灌木或小乔木)

广玉兰(木兰科
木兰属 常绿乔木)

认识马克笔

关键词: 水性马克笔 酒精马克笔

马克笔具有色彩剔透、着色简便、笔触清晰、风格豪放、成图迅速、表现力强等特点,是当前比较流行的一种绘图工具。马克笔根据墨水的性能特点分为水性马克笔、酒精马克笔和油性马克笔,其中油性马克笔颜料成分中含有苯,味道刺鼻,再加上其特点跟酒精马克笔相近,笔者极少使用。水性马克笔虽可以画得很深入,但笔触难以衔接,笔者极少将其作为绘制效果图的工具,而是多用于写生和创作。酒精马克笔虽难以深入刻画,但色彩较易融合,笔触相对柔和,表现的画面明快、时尚,比较适合表现快速、短期的作品,如设计表现图等。

使用过的众多马克笔品牌中,个人感觉到国产的法卡勒最值得推荐。该品牌的马克笔色彩柔和,笔头相对柔软且富有弹性,更重要的是价格适中,能被大部分学生所接受。