

非常漫画双语名著系列

中文版

暴风雨

FJWIFJEIWFJSLFEJ

(英) 莎士比亚 著

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

暴风雨

THE TEMPEST

中文版

(英) 莎士比亚 著

(英) John McDonald 改写

张 衡 译

(英) Jon Haward 原画

(英) Gary Erskine 描墨

(英) Nigel Dobbyn 着色

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

北京 BEIJING

第1章 景观手绘概述

近年来,我国景观园林业快速发展,景观园林设计成为热门行业,手绘景观效果图的品种繁多,使用的工具及颜料有铅笔、钢笔、水彩、彩色铅笔、马克笔、喷笔等。多种工具混合运用,其中钢笔、彩色铅笔、马克笔混合运用是当前社会上比较流行,也是学生比较容易掌握的画法,具有概念性、写意性、趣味性和快速的特点,比计算机效果图自由、灵活,画面更轻松、有趣,更能表现一个设计者的艺术修养和美术功底。

1. 景观的含义

景观设计是指在建筑设计或规划设计的过程中,对周围环境要素的整体考虑和设计,包括自然要素和人工要素,使得建筑(群)与自然环境产生呼应关系,使其使用更方便,更舒适,提高其整体的艺术价值,这个概念更多地是从规划及建筑设计角度出发,关注人的使用,即与作为自然和社会混合物的人与周边环境的关系。

景观是一个具有时间属性的动态整体系统,它是由地理圈、生物圈和人类文化圈共同作用形成的。当今的景观概念已经涉及地理、生态、园林、建筑、文化、艺术、哲学、美学等多个方面。由于景观研究是一门指出未来方向,指导人们行为的学科,它要求人们跨越所属领域的界限,跨越人们熟悉的思维模式,并建立与其他领域融合的共同的基础。因此,在综合各个学科景观概念的基础上,要更好地将其应用于各种土木工程建设、城市规划设计及人居环境的改善等具体项目建设上。

2. 景观设计学

景观设计学是一门建立在广泛的自然科学和人文艺术学科基础上的应用学科,核心是协调人与自然的关系。景观设计学是关于景观的分析、规划布局、设计、改造、管理、保护和恢复的科学和艺术。

根据解决问题的性质、内容和尺度的不同,景观设计学包含两个专业方向,即景观规划和景观设计,前者是指在较大尺度范围内,基于对自然和人文过程的认识,协调人与自然关系的过程。景观设计是利用多种手段,设计创造更加美观的人文环境。

景观设计学与建筑学、城市规划、环境艺术、市政工程设计等学科有紧密的联系,而景观设计学所关注的问题是土地和人类户外空间的问题,它与城市规划的主要区别在于景观设计学是物质空间的规划和设计,包括城市与区域的物质空间规划设计,而城市规划更主要关注社会经济和城市总体发展计划。

景观设计师是运用专业知识及技能,以景观规划设计为职业的专业人员,他的终身目标是将建筑、城市和人的一切活动与有生命的地球和谐相处。景观设计师所面临的问题是土地、人类、城市及土地上的一切生命的安全、健康与可持续发展的问题。他是以土地为基础,以人类和其他生命的名义,从人类历史与文化遗产保护的角来监护、合理地利用,设计脚下的土地及土地上的空间和物体。只有同时掌握关于自然系统和社会系统两方面知识、懂得如何协调人与自然关系的景观设计师,才有可能设计人、地关系和谐的城市。

3. 景观设计的分类

景观设计的内容根据出发点的不同有很大不同,大面积的河域治理,城镇总体规划大多是从地理、生态角度出发;中等规模的主题公园设计,街道景观设计常常从规划和园林的角度出发;面积相对较小的城市广场、小区绿地,甚至住宅庭院等又是从详细规划与建筑角度出发;但无疑这些项目都涉及景观因素。通常接触到的,在规划及设计过程中对景观因素的考虑,一般分为硬景观和软景观设计。硬景观是指人工设施,通常包括铺装、雕塑、凉棚、座椅、灯光、果皮箱等;软景观是指人工植被、河流等仿自然景观,如喷泉、水池、抗压草皮、修剪过的树木等。

4. 景观设计的原则

(1)“以人为本”,创造舒适宜人的可人环境,体现人文生态。“人”是景观的使用者。因此首先考虑使用者的要求,做好总体布局,要有利于工作环境,减少建设中的种种矛盾,提高环境质量等方面的功能要求。

(2)“以绿为主”,最大限度提高绿视率,体现自然生态。设计中主要采用以植物造景为主,绿地中配置高大乔木,茂密的灌木,营造出令人心旷神怡的环境。

(3)“因地制宜”是植物造景的根本。在景观设计中,“因地制宜”应是“适地适树”、“适景适树”最重要的立地条件。选择适生树种和乡土树种,要做到宜树则树,宜花则花,宜草则草,充分反映出地方特色,只有这样才能做到最经济、最节约,也能使植物发挥出最大的生态效益,起到事半功倍的效果。

(4)“崇尚自然”寻求人与自然的和谐。纵观古今中外的庭院环境设计,都以“接近自然,回归自然”作为设计法则,贯穿于整个设计与建造中。只有在有限的生活空间利用自然、师法自然,寻求人与建筑小品、山水、植物之间的和谐共处,才能使环境有融于自然之感,达到人和自然的和谐。

5. 了解掌握手绘技法的重要性

所谓设计表现,是设计人员运用各种媒介、材料、技巧和手段,以一种生动而直观的方式说明设计方案构思,传达设计信息的重要工作。一个好的设计方案构思必须要有极具说服力的设计表达,将设计方案中最有价值的部分真实而客观地呈现出来,以便对设计方案进行研讨和决策。因此,设计表现是整个设计过程中的一个重要环节,也是环境艺术设计人员应该具备的一项基本专业技能。

(1)手绘是设计初期阶段提出方案构思并进行方案研讨的重要手段,作为方案构思的设计初期阶段,需要设计师以一种快速的方式将头脑中大量设计构思转换成可视的形象呈现在纸面上,以便对方案进行交流和讨论。在这一点上,手绘表现无疑比计算机表现更生动、更直观,也更快捷。因为这一阶段的设计表现不必追求画面每一个细节的面面俱到,但求空间结构、比例关系的整体和谐与相对正确的把握。因此,以快速手绘的方式将设计意念迅速、准确地表达出来,在设计初期阶段非常重要。

(2)手绘训练是从画面的构图,到画面的黑白灰处理,再到画面的色调处理着手的,不管是画面的空间关系,虚实、主次、轻重关系,还是色彩的对比和协调关系等都能在练习过程中得以认识和建立。所以,手绘技法的熟练掌握是懂得如何处理画面的一种基础性训练。

(3)手绘是训练手脑并用,培养设计思维和启发创意灵感的重要方式,设计是一种创造性的活动,手绘技法训练的好处还在于手和脑的协调配合,即存在于头脑中的创意思维是一种形象思维,而这种形象思维的结果需要得到视觉形式的表述和肯定。因此,头脑里面所想的要能够正确地表达出来,这才是一个完整的形象思维的过程。只会用口说而不会用手画的设计师是难以立足的。一个有创意的设计,其灵感的火花是在“想”和“画”的反复肯定和否定中碰撞出来的,如果不会用手画,脑子里面存在的抽象形象就难以变为具体的形式以供方案的交流,更不必说思考它的合理性了。

(4)手绘是表达设计师个性风格的一种重要表现形式,设计是一种文化行为,环境艺术设计是通过对物质环境的营造而去表现人们的精神追求。手绘表现技法的训练可以培养这种意识,手绘方案草图是个人风格的表现,是表达个人美学修养及美学追求的一种方式,因为手绘的方式最能呈现出人文的色彩。手绘的方案草图也成为设计师个性化的设计风格及其审美价值的一个重要组成部分。

课后练习

1. 了解景观设计包含的内容。
2. 列举自己周围设计较好的景观。
3. 找一些景观案例，并分析优秀景观设计作品。
4. 了解学习手绘景观的重要性。
5. 收集景观图片资料，开阔眼界，并为练习手绘景观做好准备。

第2章 透 视 原 理

1. 透视基本原理

透视就是在平面上再现空间感、立体感的方法的科学。在平面画幅上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学称为透视学。透视学研究科学规则地再现物体的实际空间位置，研究总结物体形状变化和规律的方法。透视基本原理在绘画中有着广泛的应用，是学习绘画的重要基本原理之一，学习和了解透视原理，对手绘来说，也是十分重要的。

透视方法的定义，简单地说是把眼睛所见的景物投影在眼前一个平面，并在此平面上描绘景物的方法。在透视投影中，观者眼睛称为视点，而延伸至远方的平行线会交于一点，称消失点。透视图中的凡是变动的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小，近实远虚的规律。常见的透视包括一点透视、两点透视和三点透视。

1) 一点透视

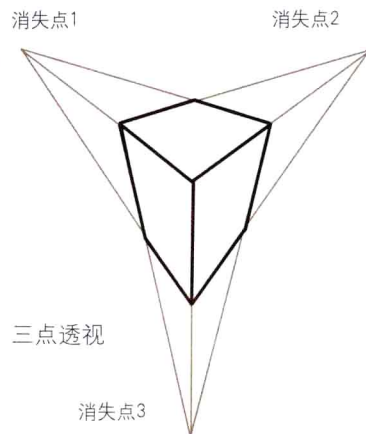
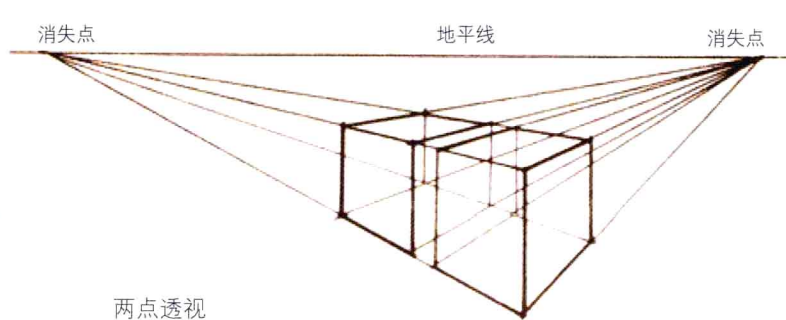
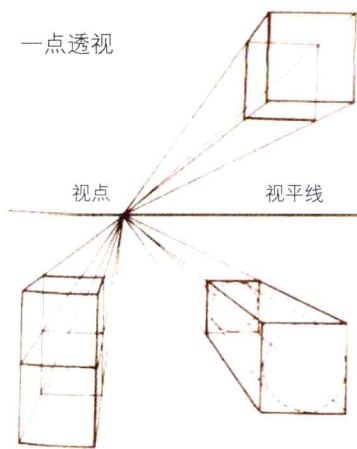
亦称平行透视，是一种最基本、最常用的透视方法，物体的两组线，其中一组平行于画面，另一组水平线垂直于画面，聚集于一个消失点，也称平行透视。一点透视表现范围广，画面平稳、纵深感强，适合表现庄重、严肃的室内空间。缺点是呆板，与真实效果有一定距离。通常一张平行透视图能一览无余地表现一个空间。

2) 两点透视

物体有一组垂直线与画面平行，其他两组线均与画面成一角度，而每组有一个消失点，共有两个消失点。放置在基面上的方形物，如果两组竖立面均不平行于画面，且各棱角分别消失在两个消失点上，这时所产生的透视现象称两点透视。两点透视亦称余角透视或成角透视。是一种有着较强表现力的透视形式。两点透视图面效果比较自由、活泼，能比较真实地反映空间。缺点是，角度选择不好易产生变形。

3) 三点透视

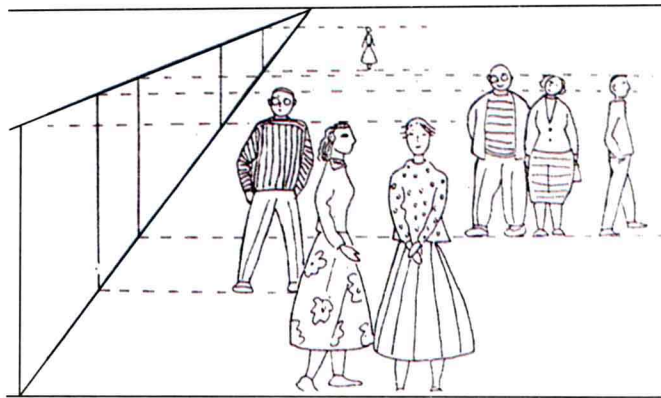
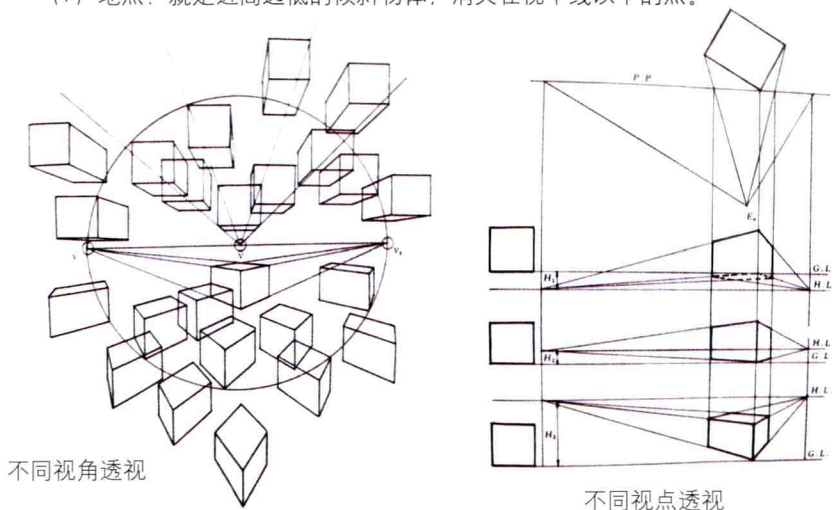
物体的三组线均与画面成一角度，三组线消失于三个消失点，也称斜角透视。三点透视多用于高层建筑透视。三点透视具有强烈的透视感，特别适宜表现高大的建筑和规模宏大的城市规划、建筑群及小区住宅等，也是一种常用的透视。

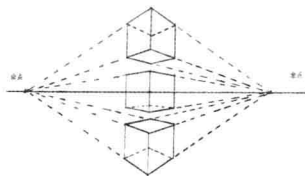
2. 透视的基本概念

透视通过透明的平面来观看景物，从而研究它们的形状。在透视学中，常用到以下一些基本概念。

- (1) 视平线：就是与画者眼睛平行的水平线。
- (2) 心点：就是画者眼睛正对着视平线上的一点。
- (3) 视点：就是画者眼睛的位置。
- (4) 视中线：就是视点与心点相连，与视平线成直角的线。
- (5) 消失点：就是与画面不平行的成角物体，在透视中深远到视平线心点两旁的消失点。
- (6) 天点：就是近高远低的倾斜物体，消失在视平线以上的点。
- (7) 地点：就是近高远低的倾斜物体，消失在视平线以下的点。

人物透视

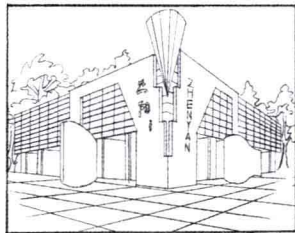
透视应用

3. 选用透视种类的原则

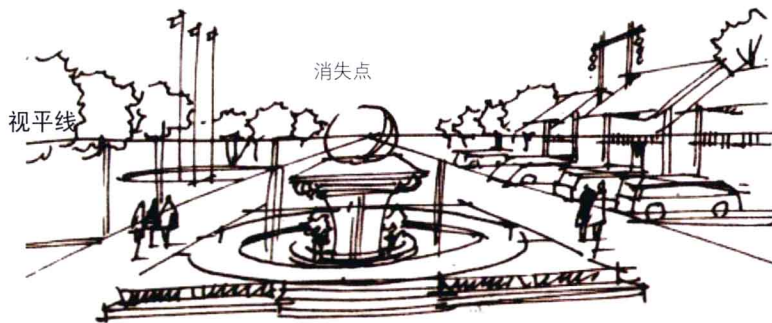
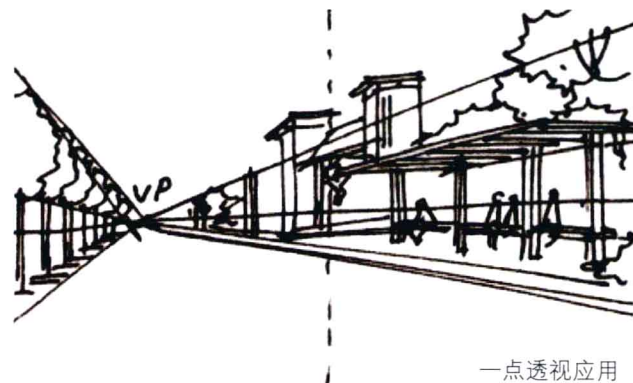
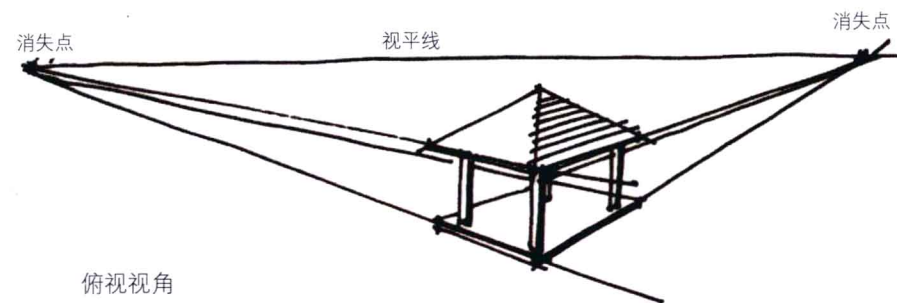
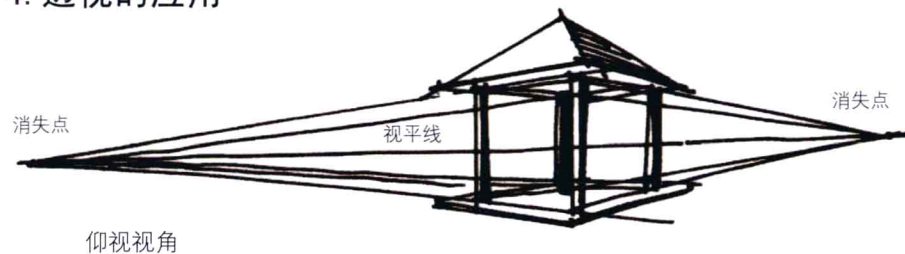
透视是一种表现三维空间的制图方法，它有比较严格的科学性，但决不等于死板地去运用，也并非掌握了透视的方法就可以画出得体的空间表现图，它有较为灵活的一面，只有在理解和领会的基础上再去运用，才能够真正地达到掌握透视的目的。

要灵活应用透视，首先要理解常用透视类型的特点，然后根据实际应用中，要表现对象的特点，选择合适的透视类型和透视角度，来表现画面。

掌握正确、简便的透视规律和方法，对于手绘表现至关重要。其实徒手表现图很大程度上是在用正确的感觉来画透视，要训练出落笔就有好的透视空间感，透视感觉也往往与表现图的构图和空间的体量关系息息相关，有了好的空间透视关系来架构画面，一张手绘表现似乎也成功一半。

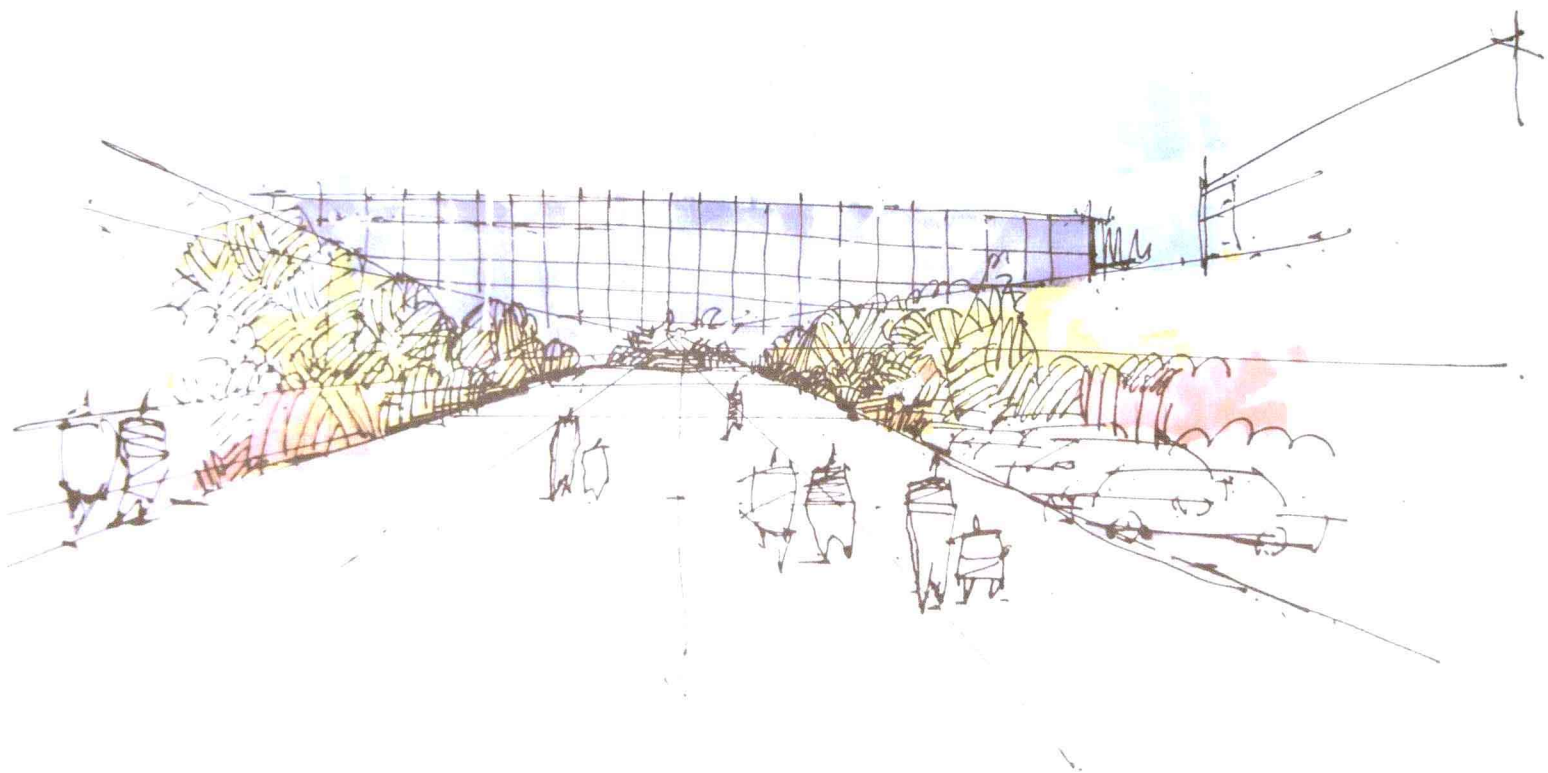

4. 透视的应用

课后练习

1. 说出三种基本透视原理的特点。
2. 练习用单点透视画建筑。
3. 练习用两点透视画景观。
4. 练习用三点透视画景观。
5. 练习用透视原理画简单的景观设计稿。

第3章 手绘工具

1. 马克笔

马克笔又名麦克笔，人称着色的万能笔，马克笔的性能与儿童所用的管状水彩笔相近，近年来引入我国之后，很快就为人们所接受。水色的马克笔具有较强的表现力，与一般水彩颜色相近，作画步骤及方法均与水彩画相似。由浅入深，由远及近，颜色不易过多涂改、叠加，否则会导致颜色浑浊、肮脏。与画水彩画不同，马克笔一般均由局部出发，逐渐到整个画面，而水彩则是由整体到局部。

马克笔有单头和双头之分，能迅速地表达效果，是当前最主要的手绘表现工具之一。马克笔分为水性和油性，油性马克笔快干、耐水、而且耐光性相当好。水性马克笔则颜色亮丽有透明感。还有，用沾水的笔在上面涂抹的话，效果跟水彩一样。有些水性马克笔干掉之后会耐水。马克笔这个画具在设计用品店就可以买到，而且只要打开盖子就可以画，不限纸张、各种素材都可以上色。

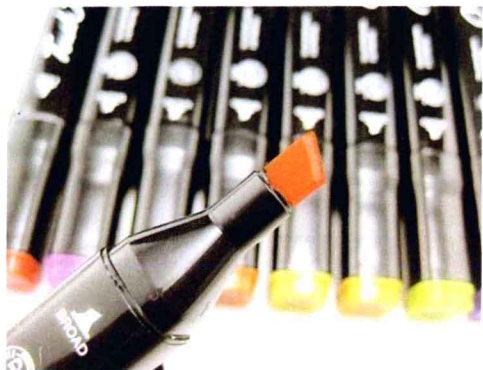
2. 马克笔的种类与特性

马克笔分为水性跟油性。值得注意的是，油性马克笔的颜料可用甲苯稀释，有较强的渗透力，尤其适合在描图纸（硫酸纸）上作图。它快干、耐水，色彩柔和，笔触优雅自然，加之淡化笔的处理，效果很到位。但是难以驾驭，需多画多加练习。室内效果的绘制中，油性的马克笔使用较为普遍。水性马克笔色彩鲜亮且笔触界线明晰，有淡彩的效果，但重叠笔触会造成画面脏乱。水性马克笔干掉之后也会耐水。买马克笔时，要了解马克笔的属性和画后的感觉。市场上常见的马克笔有日本美辉（marvy），韩国TOUCH、美国三福（SANFORD）等。

日本美辉是比较早期的笔种，分单头水性和双头酒精两种。单头水性的价格相对便宜，使用的人也不少，但是效果不好，主要是其性能跟不上现在设计色彩更高的需求。双头酒精的笔杆细，两个笔头也较小。它不宜叠加，效果较单薄，容易使线稿花掉等的劣势，所以被淘汰。现在普遍用的要数韩国TOUCH，常见的是双头酒精的，它有大小两头，水量饱满，颜色丰富，其亮色比较鲜艳，灰色比较沉稳。颜色未干时叠加会自然融合衔接，有水彩的效果，性价比较高。因为它的主要成分是酒精，所以笔帽做得较紧。选购的时候应亲自试试笔的颜色，笔外观的色样和实际颜色可能有点偏差，总体来说比较经济实惠。美国三福的霹雳马系列做工不错，市面上卖得较多的是双头油性的，价格不是很高。它的双头有点极端，大的一头特别大，小的一头却只有针管笔那么小，也难怪有些人不大喜欢。不过在表现某些效果方面又能恰到好处。还有酒精性的，质量不错，颜色纯度高，但是价格偏高。还有COPIC马克笔，价格较高，它可以在复印过的图纸上直接描绘，不会溶解复印墨粉。笔杆为双头，一粗一细，可反复灌水。

马克笔的色彩种类较多，通常多达上百种。对于颜色的选择，初学者重要的是了解其性能并理解其用法，故不要多买，几支鲜艳色，几支中性色，再加几支灰色的就足够。随着用笔的熟练和技法的不断进步而增加自己喜好的颜色。可以选择2~3样马克笔种类。针对景观表现，可选择景观40色套装或景观60色套装。

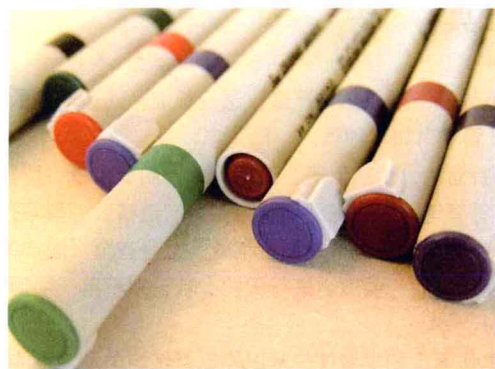

马克笔的宽头

马克笔的细头

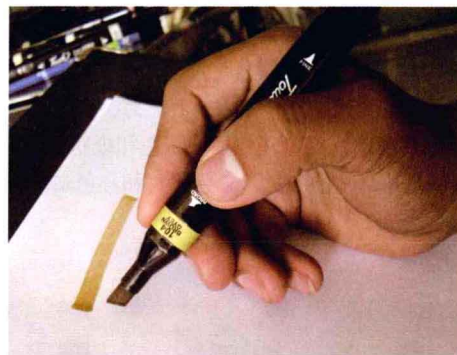
其他品牌马克笔

油性马克笔

彩色铅笔

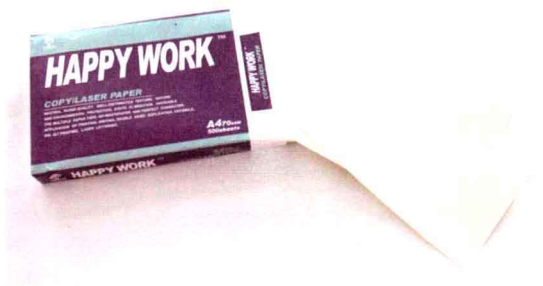
马克笔的握笔姿势

3. 马克笔适用的纸张

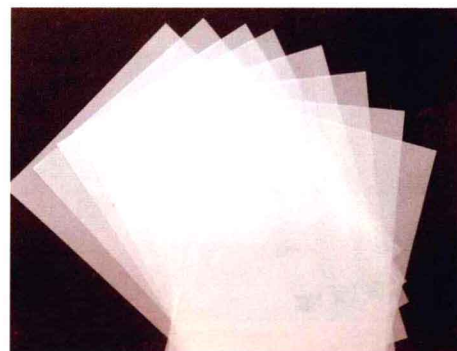
至于用纸，可以在普通A4纸上画，也可用绘画的纸，如素描、水粉纸等，这些纸可以练习使用。

其他品牌纸张规格：A4马克笔专用纸，120 g纸张，实物尺寸210 mm × 297 mm。多次图画，不易渗透，笔触分明，色彩保真。

手绘纸张最小不小于A4纸，因为马克笔注重整体效果，如果要表现细节的话，还要搭配其他笔，纸最好大点。

普通复印纸

硫酸纸

4. 其他工具

1) 针管笔

用马克笔作画，须以结构严谨、透视标准、线条明朗的线图为基础。绘制线图的工具，则以针管笔或钢笔为常见。针管笔型号齐全，受到设计师的青睐。目前市场上出售的各类针管笔有如下种类。

(1) 国产针管笔。价格低廉，造型简单，制造粗糙，型号较少，易堵塞。

(2) 进口针管笔。以德国红环牌为多。制造精致、型号齐全、书写自如，但需使用专用墨水（国产墨水易堵塞），且价格昂贵。

(3) 合资针管笔，集进口笔制造精致、型号齐全、国产笔价格适中等优点，受到设计师的喜爱，也是目前使用最广泛的一类针管笔。

针管笔使用完后，要适当进行保护。若长期不用，须拆卸后用清水浸泡洗净，以保证下一次使用。

2) 绘图尺

用马克笔作画，初学者往往难以控制粗细均匀及挺直的线条，徒手绘制一些较长的线条时，也易扭曲、无力，可用透明直尺作参照。

3) 遮盖液

遮盖液或称留白胶，多作画水彩的辅助工具，其味刺鼻，呈液体状，具有低度黏性。

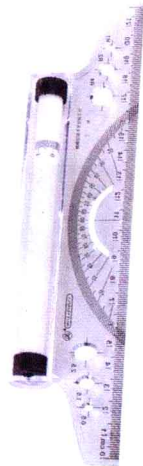
4) 水彩、水色

水彩颜料中加溶解液时，按照阿拉伯树胶的比例，可区别为透明水彩与不透明水彩。透明水彩的特点为色泽鲜艳、透明度好，使用方便。不透明水彩又称水粉，色彩中含有粉质，呈不透明状，具有较强的覆盖力。

水色属于照相色，照相色还包括块状色和纸状色，只需用毛笔饱蘸清水对颜色轻轻涂抹，便可使用。块状色和纸状色特性与水色相近，也可用于马克笔画，以前主要应用于黑白照片或幻灯片的着色，彩色照片和彩色幻灯片的出现，水色的作用也逐渐转变，成为绘制各种效果图的材料。

针管笔

绘图尺

遮盖液

水彩颜料

课后练习

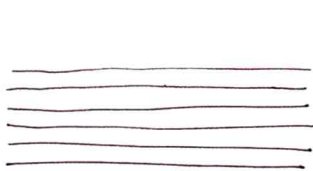
1. 了解不同纸张的特点。
2. 了解酒精和油性马克笔的特点。
3. 了解彩色铅笔和水彩的上色特点。
4. 了解涂改液及绘图尺辅助工具的使用。
5. 练习不同工具的综合使用。

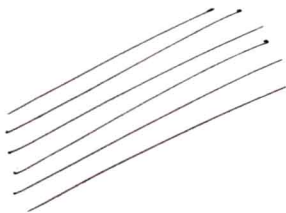
第4章 手绘表现技巧

1. 画线练习

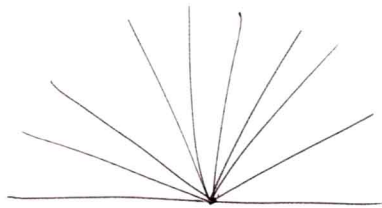
刚开始学习画手绘，练习画线是十分必要的，线条是表现对象的重要语言，不同的线会表达不同的意思。下面给出了一些不同特点的线，可参考反复练习。

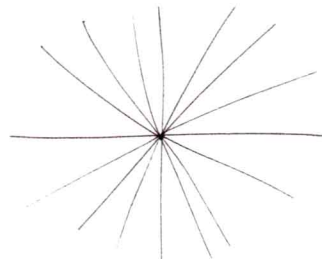
直线练习

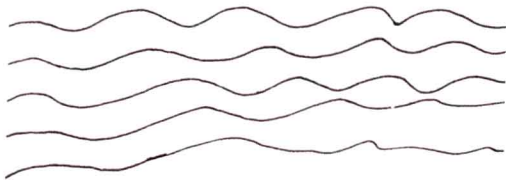
斜线练习

180° 线练习

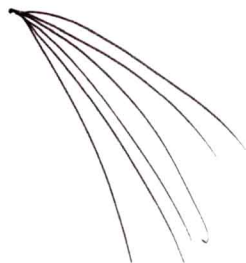
360° 线练习

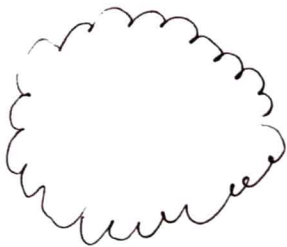
波浪线练习

S线练习

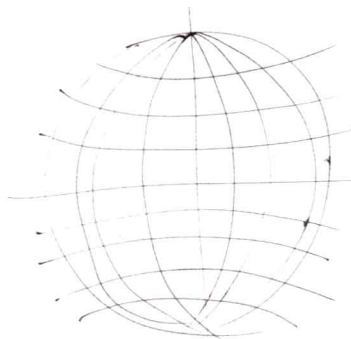
柳叶线练习

云形线练习

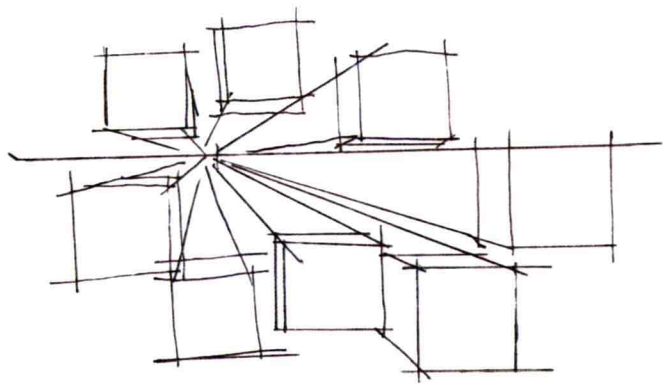
立方体分割练习

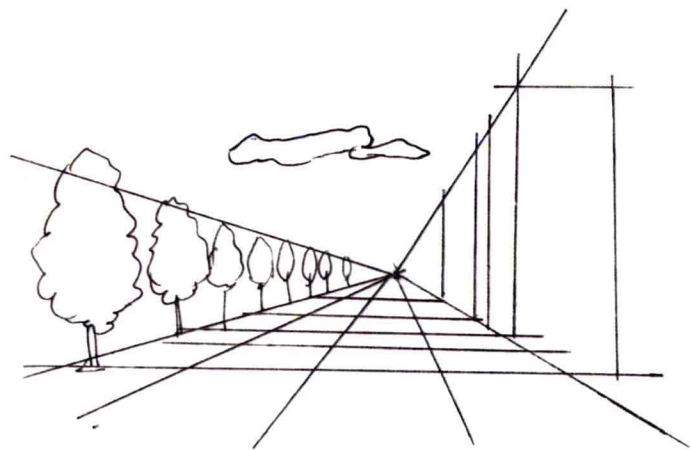
球形线练习

2. 线条应用练习

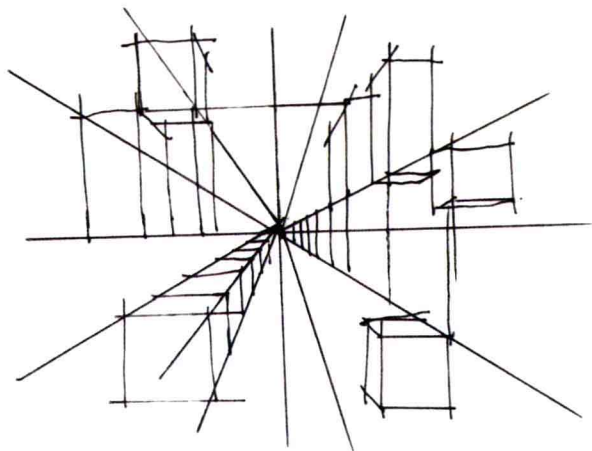
把透视基本原理和简单景观场景结合起来练习，对于学画景观入门是十分有好处的，一方面可以练习透视的应用，另一方面可以练习景观的画法。

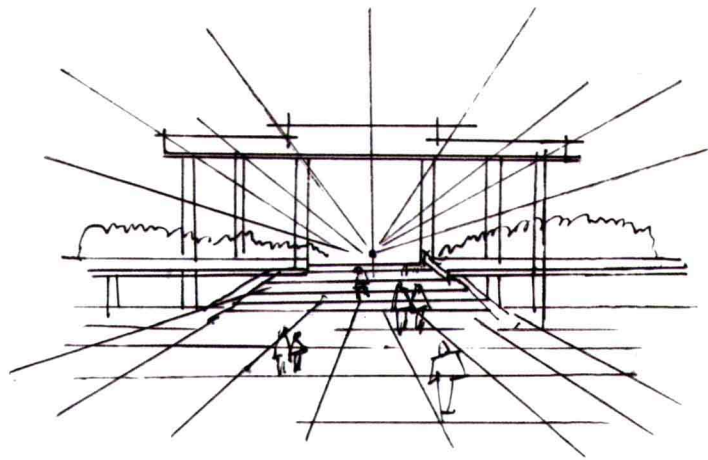
透视线练习

透视街道练习

视点在中心的透视练习

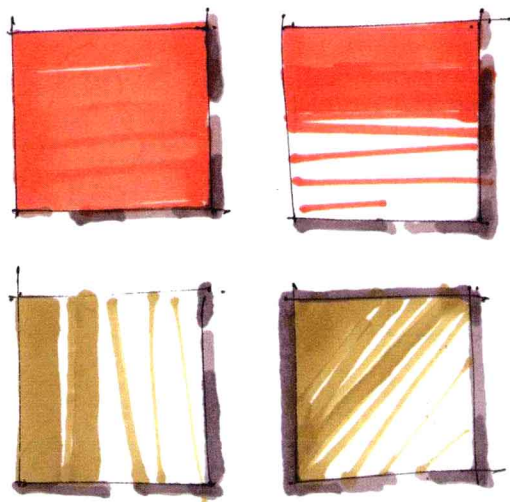
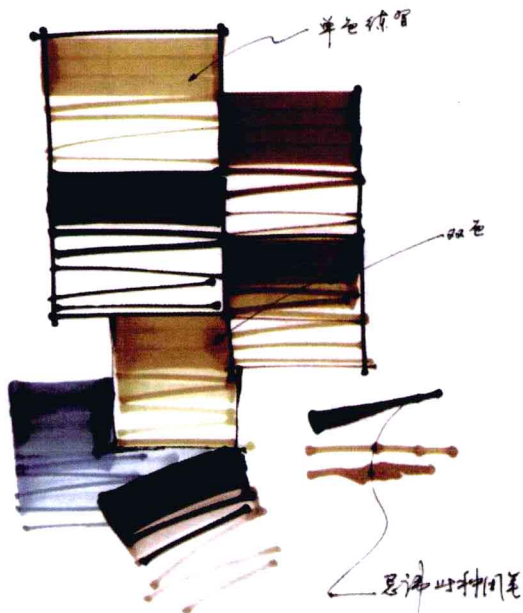
视点在中心的透视景观练习

3. 笔触练习

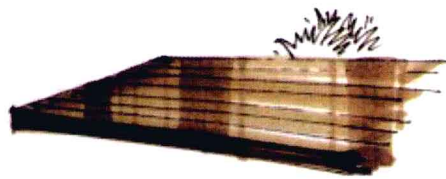
马克笔笔触的练习跟之前的线条练习有异曲同工之处，都要求经过不断地练习，熟练掌握各种笔法，运笔轻快，肯定，不发抖。这里一定要注意手腕的力度，不可过紧。

笔触的形式可以有点、线、面三种形式组成。一般来讲，成“块、面”的笔触比较整体，更加有冲击力。“面一线”的笔触最为常用，因为马克笔的色彩有限且色彩的调和能力不足，所以马克笔最大的特点之一就是用本身的笔触进行过渡，熟练掌握这一笔触变化是画面成败的关键之一。

“点”的笔触相对来说比较活泼，用来调和画面，来破“面”。另外就是在表现粗糙材质的时候也可以运用。

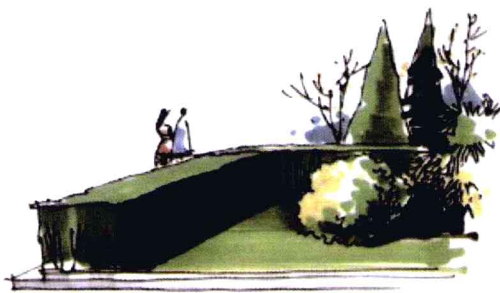
不同角度马克笔上色练习

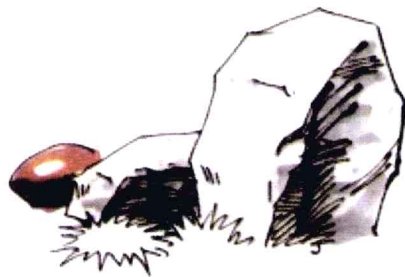
马克笔上色应用

彩色铅笔上色练习

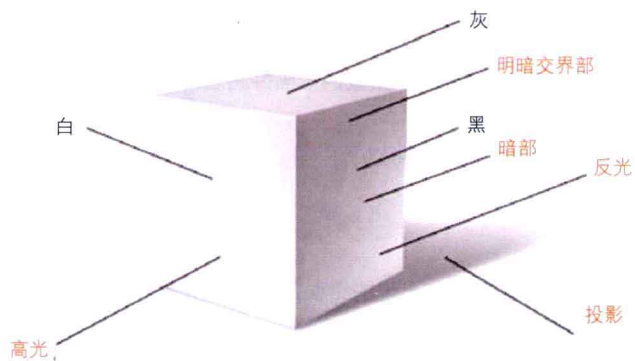

马克笔上色应用

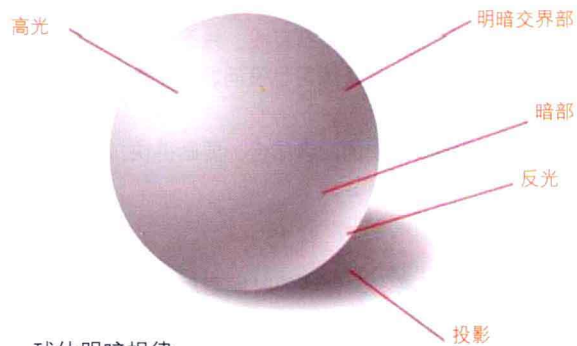

4. 立体感和明暗表现练习

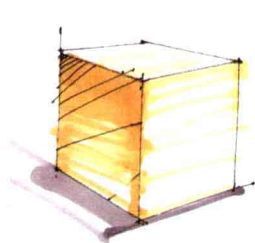
对物体明暗规律的了解,对于表现对象来说,是十分重要的。受光照射的物体一般有黑、白、灰三个大面。有高光、亮面、明暗交界线、投影、反光五个调子组成。理解物体的明暗规律,并应用于手绘,可将对象表现得立体。下面是一些立体感的训练。

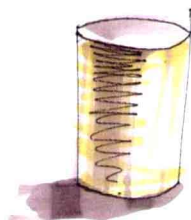
立方体明暗规律

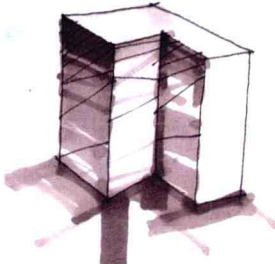
球体明暗规律

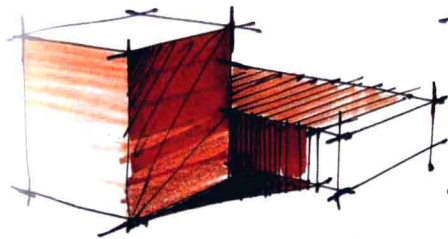
立方体表现

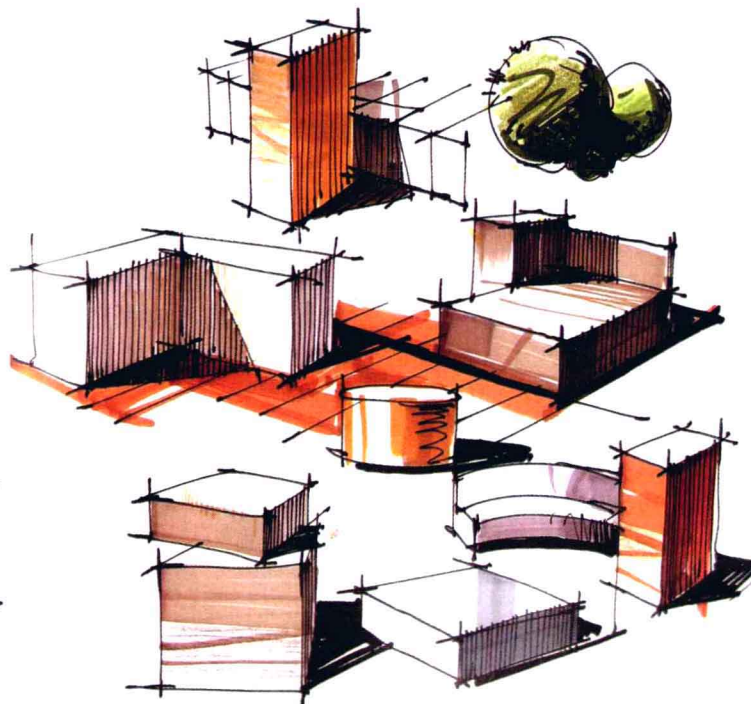
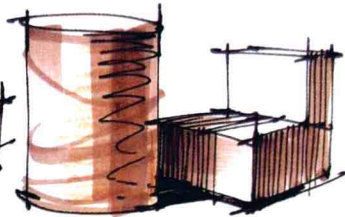
圆柱体表现

多面体表现

几何体的组合表现

几何体的组合表现练习