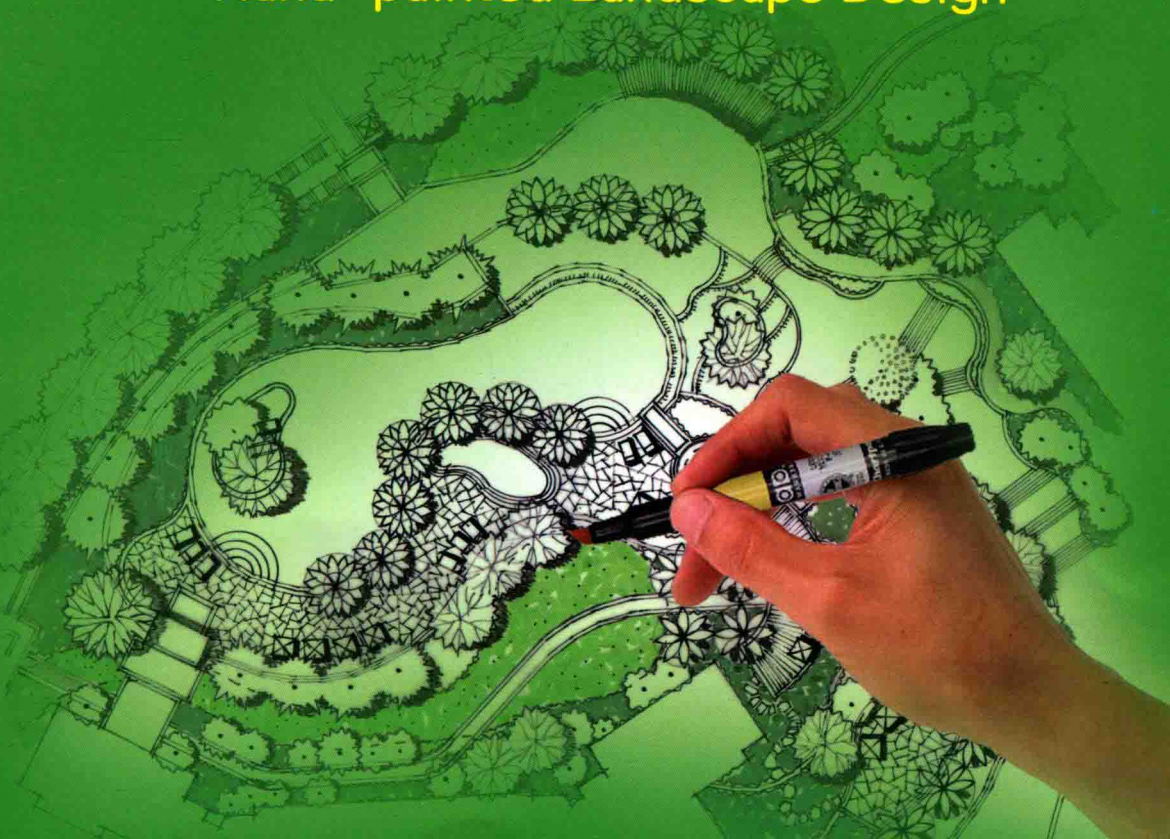

景观设计手绘 马克笔实用技法

郑志元 吴冰 ◎著 陈刚 ◎主审

Practical Techniques of Markers for
Hand-painted Landscape Design

化学工业出版社

景观设计手绘

马克笔实用技法

Practical Techniques of Markers for
Hand-painted Landscape Design

郑志元 吴冰 著 陈刚 主审

化学工业出版社

· 北京 ·

本书从景观设计手绘练习的客观规律出发,由易到难,一步步提升,最终达到学习者得到有效训练并快速提高手绘能力的目标。书中首先介绍景观线稿表现的要点与方法解析,进而开展马克笔基本特性及针对性技巧练习的讲解,最终重点对不同景观类型的马克笔具体绘制示范进行深入剖析。书中同时提供了大量景观马克笔练习图,力求在较短的时间内,通过简单、实用的景观马克笔技法讲解,达到最佳学习效果的目的。

本书可以作为景观设计、城市规划、建筑学及室内设计等设计专业的教学用书,也可以作为相关设计人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

/ 景观设计手绘马克笔实用技法 / 郑志元 吴冰著. - 北京: 化学工业出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-122-24386-7

I. ①景… II. ①郑… 吴… 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(2015)第138883号

责任编辑: 徐娟

装帧设计: 王颖

封面设计: 韩飞

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

710mm×1000mm 1/12 印张13 $\frac{1}{2}$ 字数250千字 2015年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 45.00 元

版权所有 违者必究

序

在当代设计发展进程中，电脑的出现给设计产业带来的便捷高效，使其在设计领域占据着重要位置。然而设计手稿对于思维创意的瞬间捕捉及设计灵感的有效记录也有其不可忽视的作用，它随意自在的人性化意识表达，是任何时代设计产业都无法丢弃的珍宝。从设计开始发展的时刻起，徒手设计草图便是无可比拟的视觉传播工具，设计师用手绘设计语言表达着自己的创意及思想理念，并毫无遮掩地呈现在大家面前，其是内心思想心灵的写照。设计手绘是正在急速发展的创意产业的原点；是推动当代设计产业发展不折不扣的源动力；也是其自身基本价值的外在体现。同时在现代创意产业发展热潮中，设计手绘带给设计师的不仅仅是思维的瞬间记录，更能让设计师们乐享其中，容快感与成就于一体，不断地推动现代设计产业的内涵式发展。

主流发展观念的不断更新，空间环境的急剧恶化，各界对生活空间景观的高度重视，使得景观设计已然发展成为行业热门。与此同时，近几年中国景观行业的快速发展，景观设计公司的竞争进入白热化阶段，产业分化重组明显，对景观从业者的要求也在不断提高。本书意在帮助在校学生及设计工作者能够在较短的时间内以较快的时间掌握景观设计手稿的精髓，以适应社会的需求。书中清晰而详尽地介绍了景观设计手绘的整套学习过程和方法，层层递进，深入浅出，图文并茂，通俗易懂。

本书作者之一郑志元老师作为合肥工业大学建筑与艺术学院的一名专业课任课教师，其一直在从事设计速写课程的教学研习工作，取得了一定的心得体会；另一作者吴冰毕业于合肥工业大学建筑与艺术学院，其曾任职于多家境内外设计公司，积累了丰富的景观设计实践经验。整本书章节组织合理，相信广大爱好者能够从书中受益。书成付梓，我衷心祝愿他们在事业上取得更大的成功！

合肥工业大学
建筑与艺术学院党委书记、研究生导师
2015年4月

前言

中国景观行业的快速发展,对景观设计手稿的要求不断提高,良好的设计草图成为优秀景观公司进行项目投标竞赛的标配,出众的景观徒手绘制表达往往成为标书出彩的关键要素之一。纵观景观设计草图的发展,其已经由烦琐的线稿加厚重的马克笔笔触叠加方式向简洁轻快的景观马克快速表达进行转变,这是适应设计行业及社会快速发展要求的必然转变,它强调的是在短时间内快速绘制物体的空间场景形态,简洁并清楚地表达出设计师的想法,这种特征我们归纳为“重线条+淡笔触”技法,其必将成为景观设计草图表达及景观马克笔技法运用的主要趋势。本书即从此点出发,注重景观马克笔的设计快速表达,在内容的编排上参考了SWA、AECOM/EDAW、EDSA、EADG 泛亚国际、澳大利亚 PLACE、奥雅、新西林、赛瑞景观及朗恩景观等国内外事务所公开展示的景观作品,同时考虑到学生平日技法练习与社会工作者实际需要相结合,依据景观的类型进行一一讲解和绘制,让学生工作者在针对性练习景观马克笔技法的同时,系统地认知更多优秀景观设计方案。

本书的内容编排主要如下。第1章讲解景观线稿表现的要点与方法,主要强调景观的线稿特点及线稿重要性。景观线稿与建筑线稿不同,其线条相对比较柔和,具有生命力,通过景观线条的轻重缓急来描述室外空间不同材质特征,并依据透视规律及画面处理原则来绘制充满感染力的景观场景,进而展开景观线稿的练习和作品展示。第2章主要讲解马克笔的基本特征及针对其特征我们应该展开怎样的技巧练习,以达到熟知马克笔特性的目的。通俗来说即是将马克笔当作我们平常使用的钢笔来练习作画,本章节结尾部分提供马克笔练习范例供读者参考学习。从第3章起讲解景观马克笔的分类绘制。第3章首先讲解景观平面图的特性及一般景观平面图的分类,继而展开景观平面图的绘制技法讲解和举例,紧接着第4章讲解景观马克笔透视技法的分类绘制并一一举例。

本书的编排依据景观设计手绘练习的客观规律,由易到难,一步步提升,最终达到有效训练学习者的目的,使其能够更好地表达出自己的设计意图和简明清晰地绘制所需要的室外空间场景,最终达到学有所用、学有所成的目的。

本书的出版离不开集体的努力,感谢读者的鼓励与支持,感谢合肥工业大学建筑与艺术学院众多老师的帮助,正是大家对设计速写的无限热爱,给了我们继续前行的动力。同时还要感谢王颖、王大伟、洪长谨、陈鑫、彭蓬、高玮、张玉婷、王珊珊、曹烨君、王蕾、王祥、朱峥嵘、李冉、姚如娟、汪艳、方涛、吴向葵、陆垠、李昊、綦少华等对本书的出版给予的关心。

编者

2015年4月

目 录

1 景观线稿表现的要点与方法 /001

- 1.1 景观线条的材质属性 /002
- 1.2 景观透视的内部规律 /007
- 1.3 景观构图的基本原则 /013
- 1.4 景观空间的绘制步骤 /014
- 1.5 景观线稿的作品展示 /026

2 马克笔的基本特征及练习技巧 /037

- 2.1 马克笔的基本属性 /038
- 2.2 马克笔的绘制技巧 /039
- 2.3 马克笔实用练习技巧 /044
- 2.4 马克笔基本练习范例 /051

3 景观设计马克笔平面图绘制技法 /055

- 3.1 别墅庭院景观设计平面图绘制步骤 /056
- 3.2 售楼处景观设计平面图绘制步骤 /068
- 3.3 住宅入口景观设计平面图绘制步骤 /076
- 3.4 住宅组团景观设计平面图绘制步骤 /084
- 3.5 住宅泳池景观设计平面图绘制步骤 /094

4 景观设计马克笔透视图绘制技法 /103

- 4.1 入口空间景观透视图绘制步骤 /104
- 4.2 住宅空间景观透视图绘制步骤 /110
- 4.3 滨水空间景观透视图绘制步骤 /116
- 4.4 别墅区庭院景观透视图绘制步骤 /122
- 4.5 公园景观透视图绘制步骤 /134
- 4.6 商业空间景观透视图绘制步骤 /146

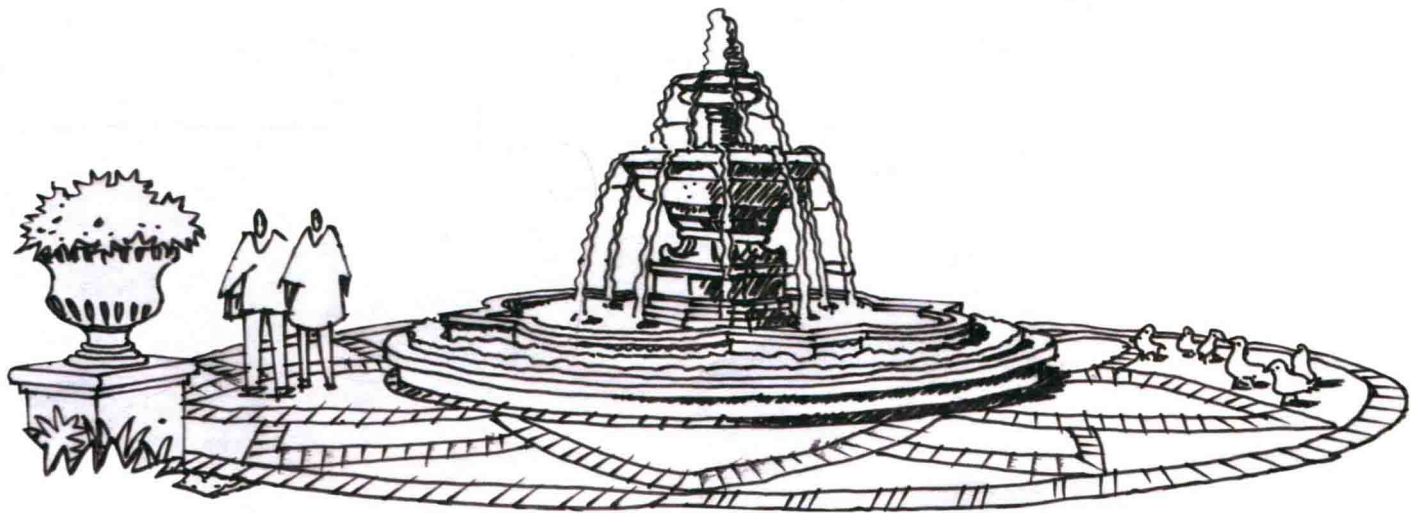

1

景观线稿 表现的要点与方法

在景观马克笔快速表现中，线条是其基本的表现要素，也是决定画面整体好坏的基础，只有线稿出色，马克笔后期着色才会更加出彩。如果把透视关系比喻成景观马克笔快速表现的框架结构，线条则是景观马克笔的灵魂，成熟的线条能够使图形的轮廓饱满和外观结构充实，并且赋予图形以性格及特征，这也是个人风格通过线条表达的集中体现。在具体绘制过程中，每个个体因自身先天生活环境和后天学习工作氛围的不同，其性格特点也各有其特征，最终绘制出来的线条样式也独具特色。

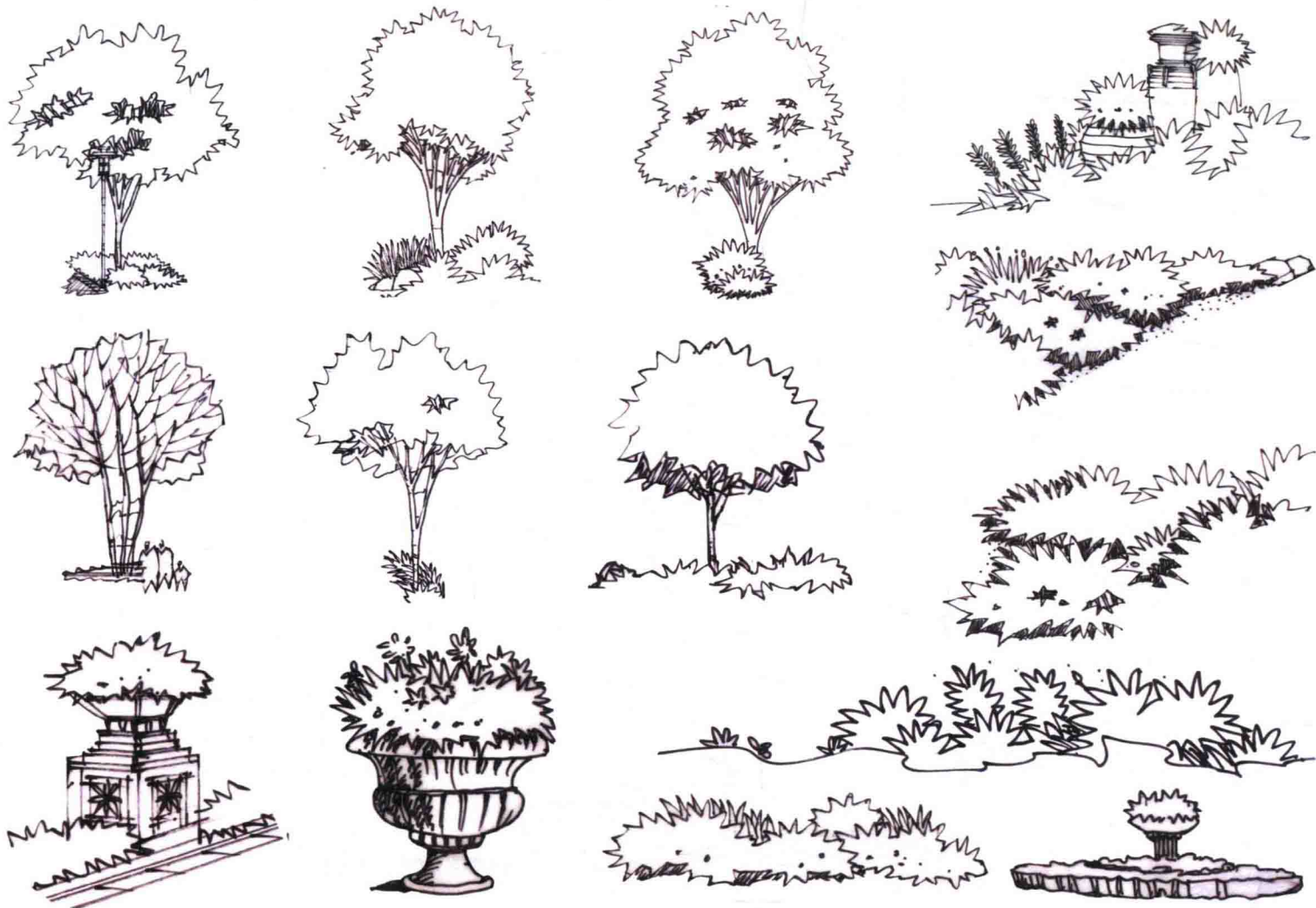
景观线稿通常采用钢笔、针管笔或者会议笔等硬笔工具作画，其笔尖细而硬，通过运笔力量的轻重大小及线条与纸张接触的缓急程度，可以绘制出粗细、浓淡变化的线条效果。然而，在景观线稿表现中，由于景观空间刻画对象众多，线条千变万化，其与建筑速写表现有很大不同。一般而言，建筑速写强调的是用快速而挺拔的线条来刻画出所描绘的物质空间形态，其画面有一个绝对控制中心，此中心同时是画面主要刻画对象，而景观线稿所要刻画的室外物体众多，每一物体也都有其材质属性，因此，景观线稿需要一个相对比较灵活多变的线条来刻画出空间中不同物体特点，从而营造空间氛围。简单来讲，在景观表现图中“除了建筑和硬质铺装是需要借助尺规来刻画，其他物体都宜采取徒手绘制，如此景观与建筑才会产生强烈的软硬虚实对比，从而丰富和活泼整体画面空间。”

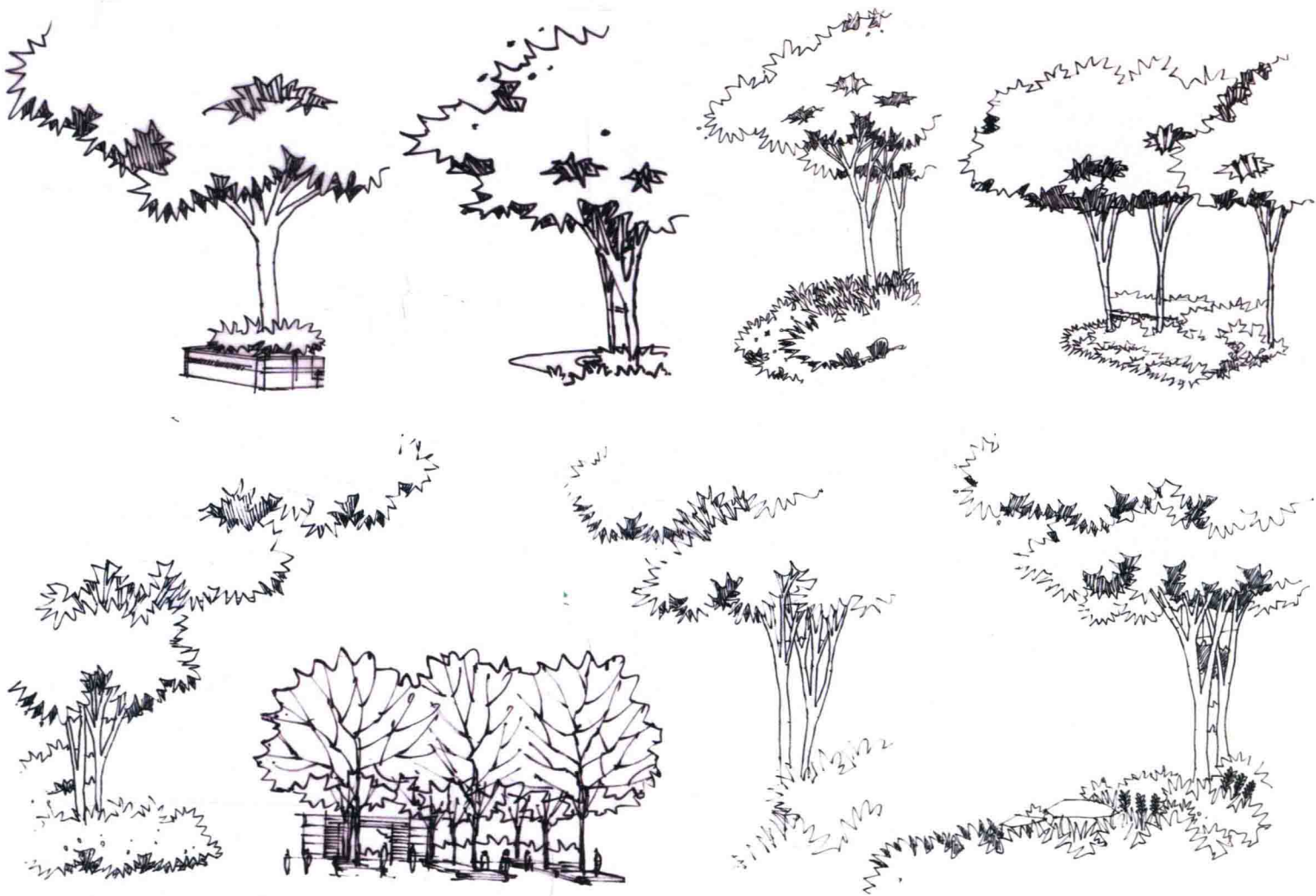

1.1 景观线条的材质属性

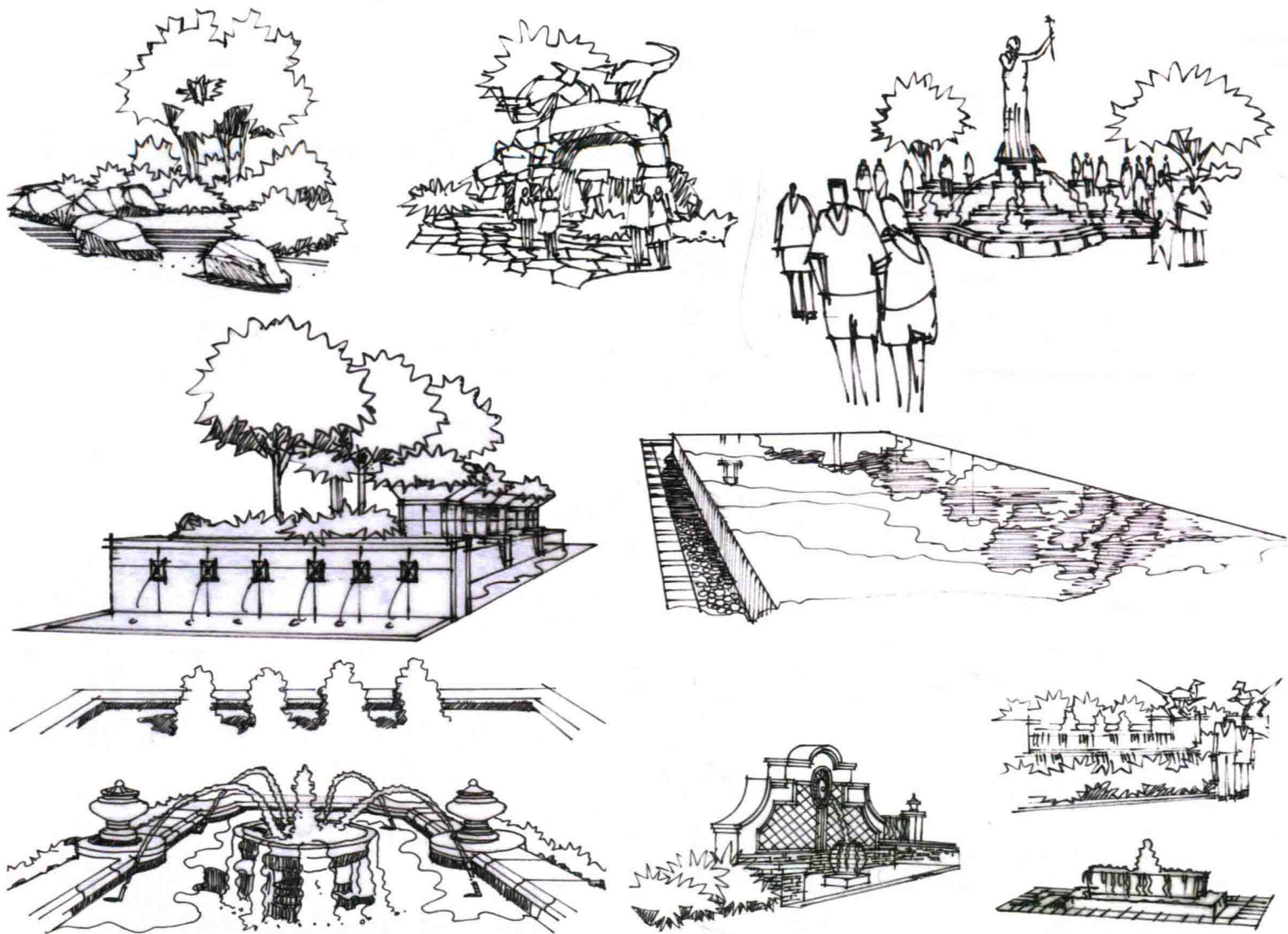
相比建筑快速表达而言,景观快速表达所需要刻画的对象众多,其景观线条变化相对丰富。所需要刻画的对象主要包括建筑物、植物、铺装、水、交通工具、人物及其他。此外,交通工具还可分为车、船、飞机等细类。通过这些物体的有序刻画及组织,形成画面上动与静的韵律感,最终达到使观者得以同设计师一起进入所营造的空间场所中。

植物表现是景观手绘中最重要的内容之一,并往往是初学者最不容易掌握的内容,因为植物种类众多,且其符合圆的几何特征,而诸多初学者对于圆或者单个树木的整体轮廓特征不是很了解,导致较难绘制出精炼和简洁的植物线稿。另外景观马克笔强调的是快速表达物体特征,因此,对树木的表现应该十分概括。

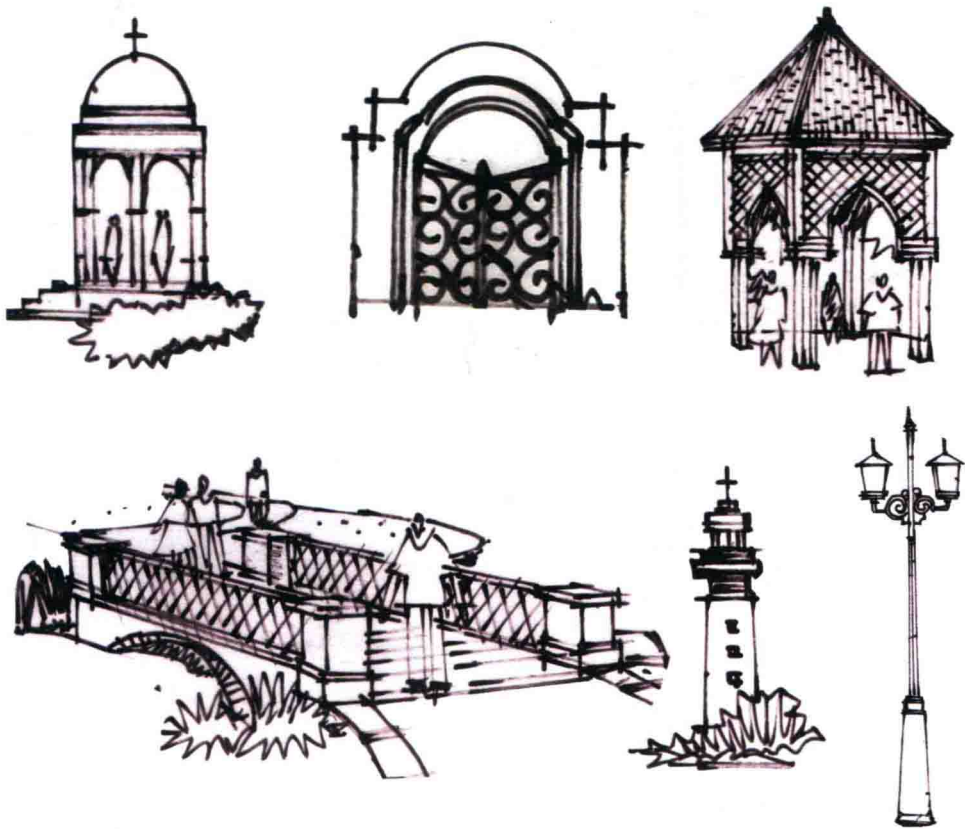

练习的目的是快速、简洁、准确地表现植物特征，将其常用的类型进行归类总结，从而对后期景观植物的快速刻画更加容易上手和进行有效的组合应用。常见的对植物画法的归纳主要从树形出发，如等腰三角形、圆形、梯形、八字形、伞形、品字形等。也有从画面构图出发来考虑植物形态的分类，如前景树、中景树、后景树以及背景树。值得指出的是后一种分类是从植物在画面中的营造功能出发，每一种分类下会存在规则如三角形树形及不规则如八字形的树种，即此种分类已经包含了对第一种分类。我们从第二种分类展开，按照画面构图的需要，将植物按前景、中景、后景、背景进行分类，并一一列出。练习时，所画出来的树形不应给人以沉重和毫无生机的感觉，在刻画的过程中应深刻体会圆的光影透视特征，结合线条的凹凸穿插及疏密关系来处理，最终达到造型准确、线条快速、画面轻松愉快，打动观者的目的。

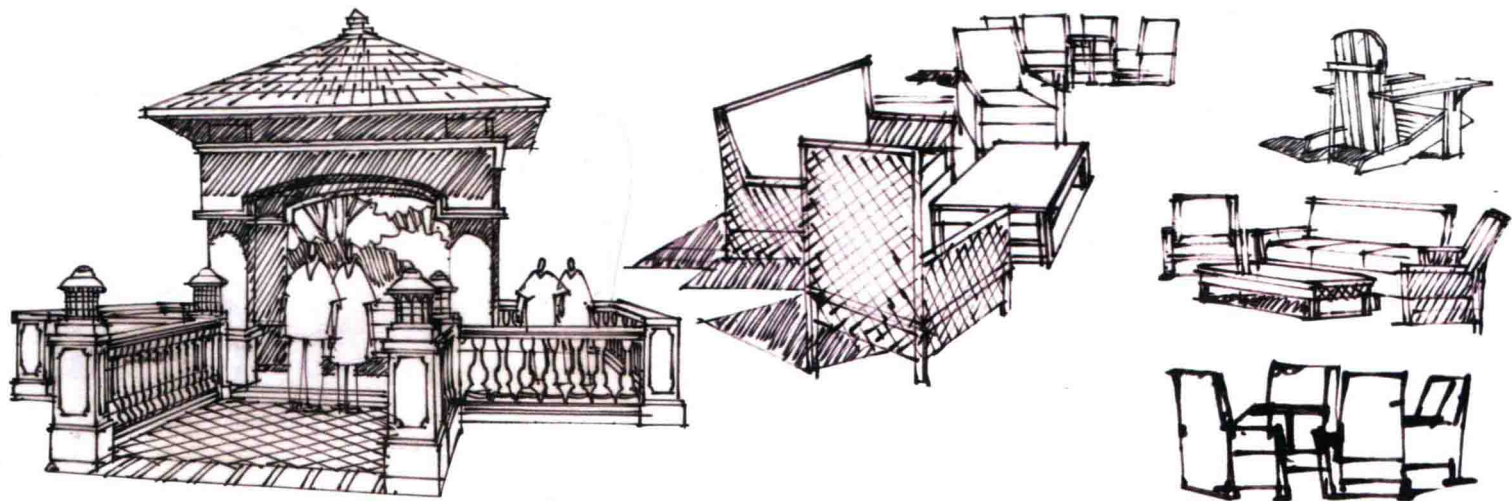
在景观快速表现过程中，我们还需要注意水景的画法。水在活跃景观画面起到非常关键的作用，并且在室外景观图中，经常会展开对水的刻画，其已经成为景观设计不可或缺的要素。水一般可分为两类：一类是静态水景，如湖面、池塘、小河等水流落差对比相对缓和的情形；另一类是动态水景，如瀑布、叠水、涌泉等，其一般都水面高差较大，水流变化明显。在其具体刻画过程中，对于静态水景需要指出的是，不管水面形状如何，其水面天际线应尽量处理成与视平线平行，如此才不会出现刻画完毕后，水面倾斜与实际不符的现象。对于动态水景则需要注意即使是流动的水，其也满足相对平衡的对称特征，如此，画面整体才会比较稳固。

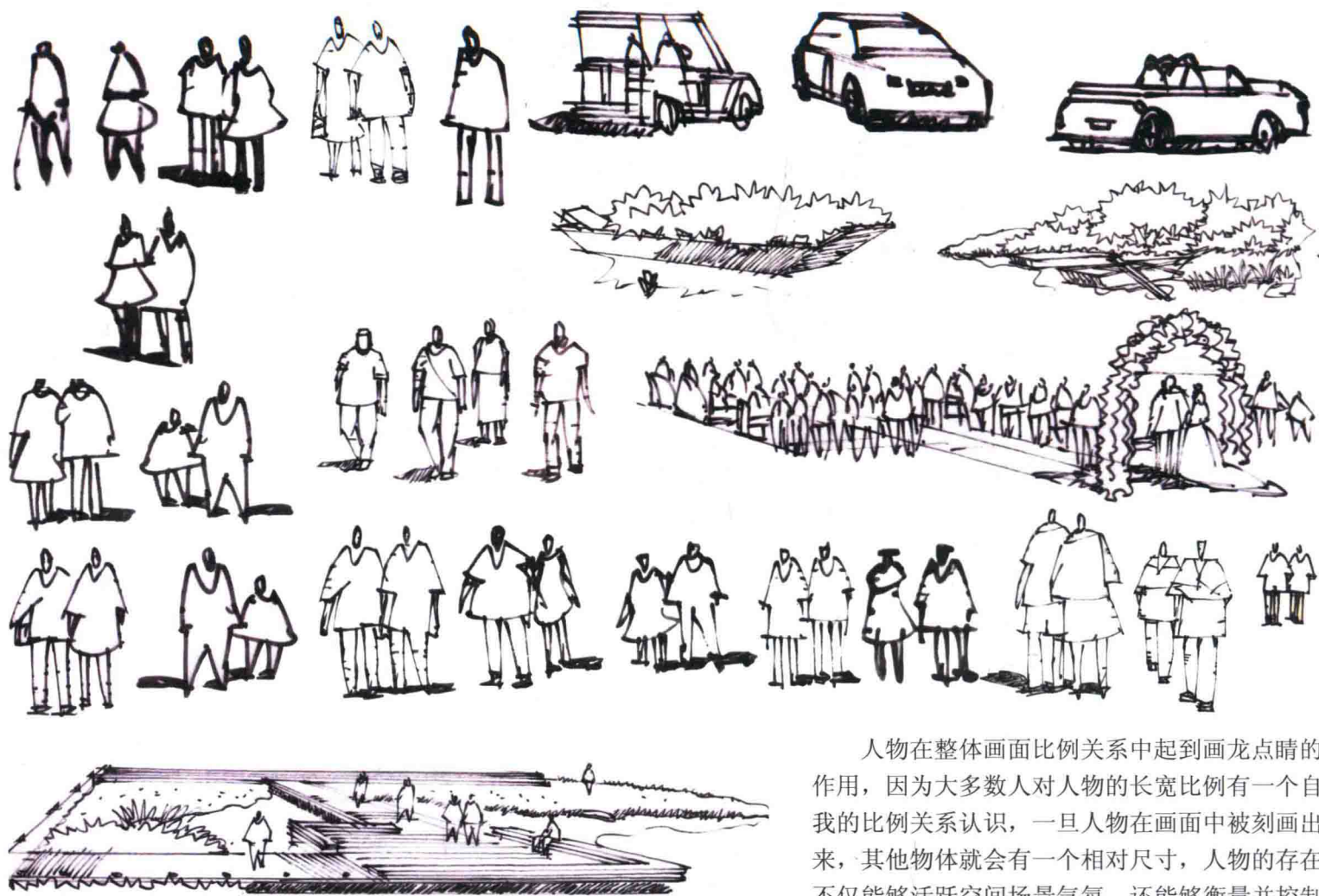

关于石头和其他构筑物的画法，需要注意以下几个方面。

石头质地比较坚硬，其表面肌理相对粗糙，明暗对比鲜明。因此，在具体刻画过程中，其整体线条应该以快速硬朗为主，以便和植物进行对比区分；在细节方面，线条作画次序应始终遵循后画的线条包裹住前面的线条，如此石头的肌理特征便会很自然的体现而出；第三是石头整体材质特征需与周边其他被刻画的物体进行对比才会更加明显，如花草、灌木、人物等。

构筑物常采用石材加工制成，并且某些构筑物材质特征与建筑相符，因而可以辅助尺规作图。采取尺规作图的目的是为了在画面中，通过线条的轻重缓急对比来彰显不同物体材质特征，从而在统一中刻画出中心空间场景的同时，营造出丰富生动的画面感。

汽车是景观场景中绘制难度极大的配景要素，处理得好，能够有效的营造空间氛围，反之，也可能成为全场的败笔。因其弧线较多，对线条准确性及整体比例关系要求严格，在绘制时，可以将其当做长方体或正方体来展开一步步分割，然后进行轮廓的细化和局部细节的处理，最终绘制出物体。

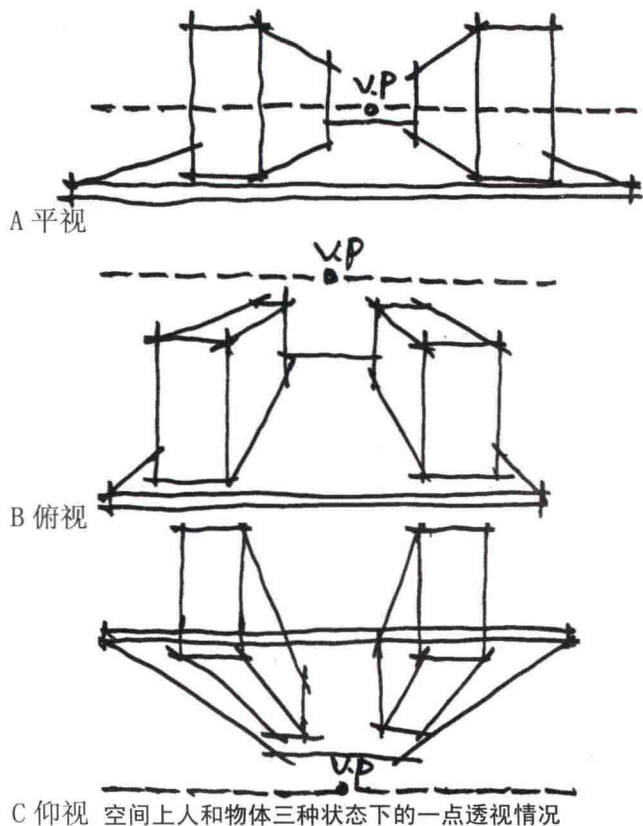
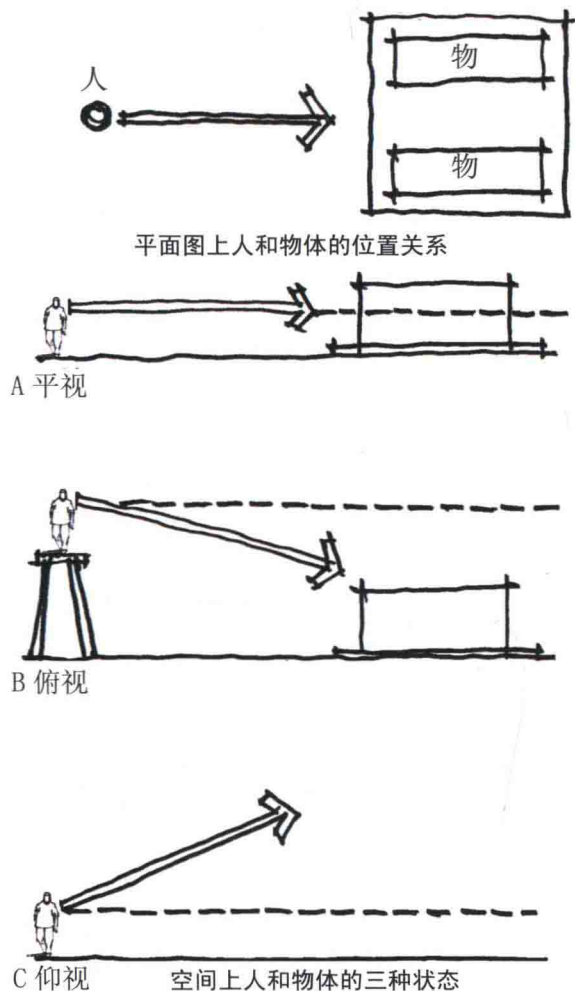
因受人的视觉高度限制，汽车被刻画出的顶面不宜看得太多，应尽量形成一条直线，与人们的视觉感受相符。

人物在整体画面比例关系中起到画龙点睛的作用，因为大多数人对人物的长宽比例有一个自我的比例关系认识，一旦人物在画面中被刻画出来，其他物体就会有一个相对尺寸，人物的存在不仅能够活跃空间场景气氛，还能够衡量并控制场景的空间尺度感。在具体的刻画过程中，人在站立时头、上身、下身的比例关系基本为1:3:3；坐在椅子上时，比例为1:3:2，盘腿席地而坐时1:3:0.5。在具体绘制中，人物有静态和动态之分，静态人物双脚通常在一个水平线上，动态人物一般双脚、两个手臂前后错落，刻画时需引起注意。

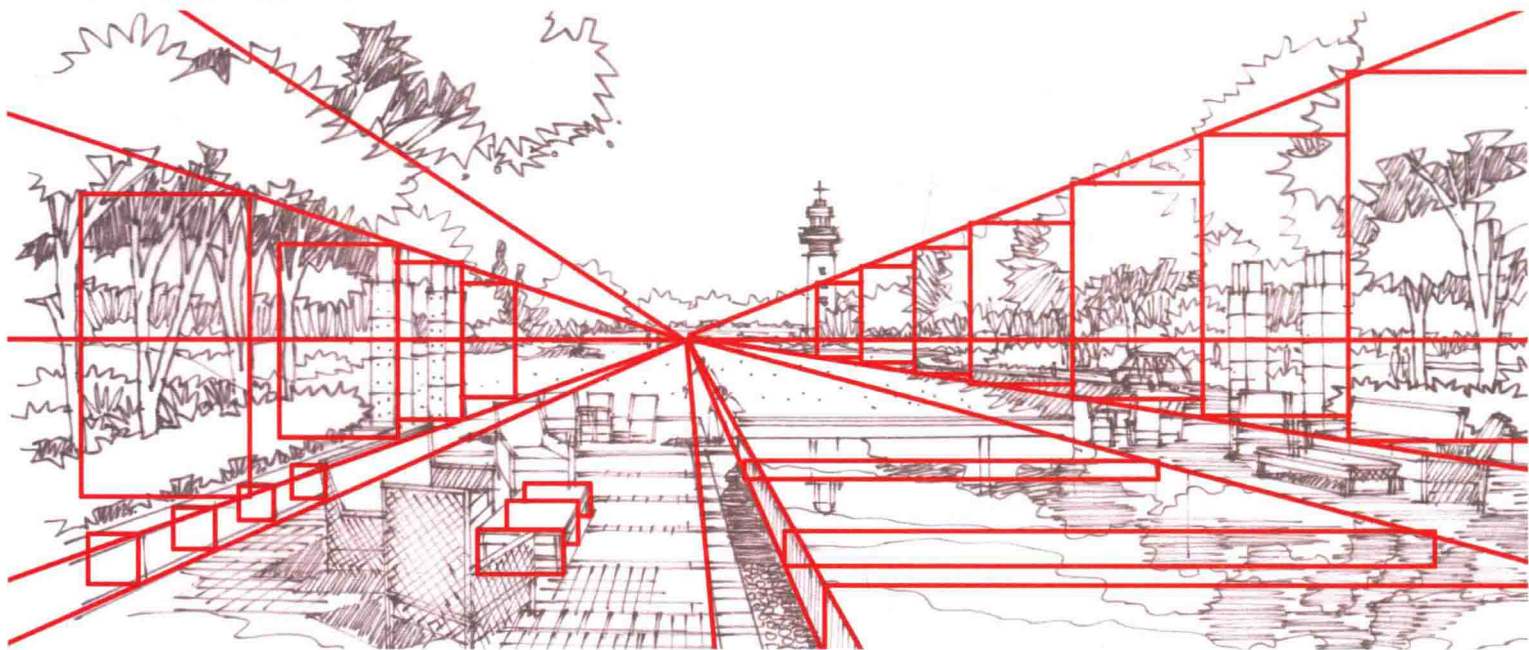
1.2 景观透视的内部规律

透视是景观表现过程中必学的一课。学好透视图对于我们从二维平面上直接绘画出三维空间图有非常直接的帮助作用。在这个过程中，必须对透视原理有透彻的拆分和深入的理解。透视方式一般分为三种：一点透视、两点透视以及三点透视。因绘制景观鸟瞰图只会用到两点透视，这里我们主要对一点透视和两点透视进行讲解。

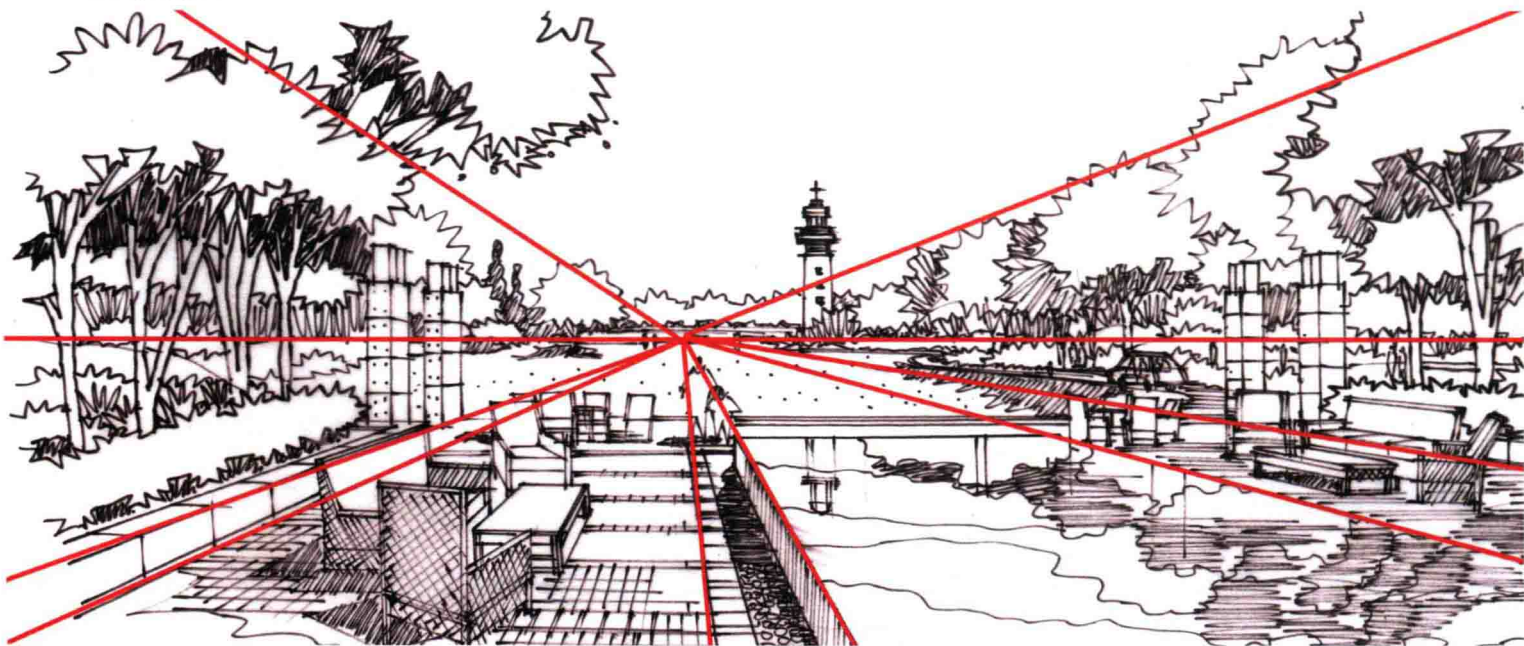
一点透视即整个画面当中只有一个灭点的透视。其特征是，在实际生活空间中，原先垂直于视平线的线条在画面中依然保持垂直；原先平行于视平线的线条依然保持平行；其余线条相交于一个灭点。按照一点透视规律，其可以归纳为九种状态，即仰视三种、平视三种、俯视三种，各种状态的转换主要取决于人和物体的相对位置关系。

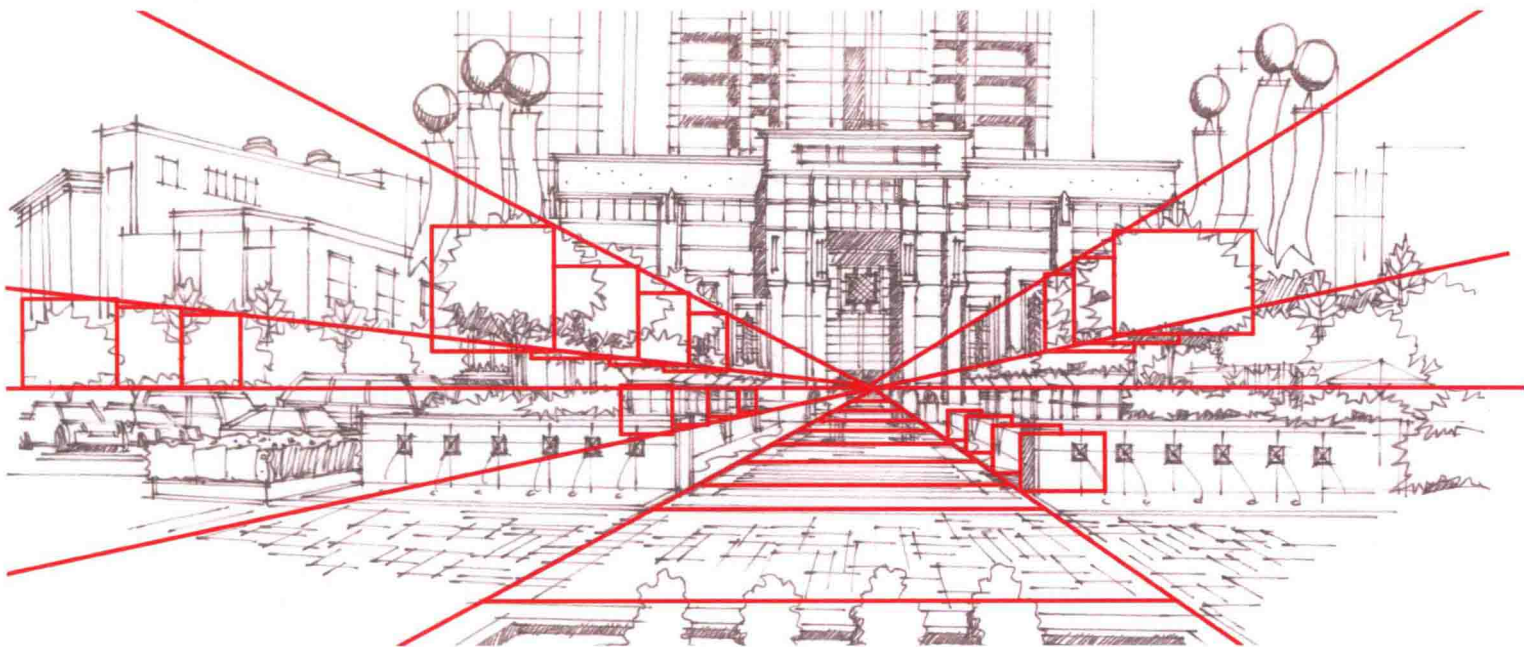
一点透视内部体块规律分析 1

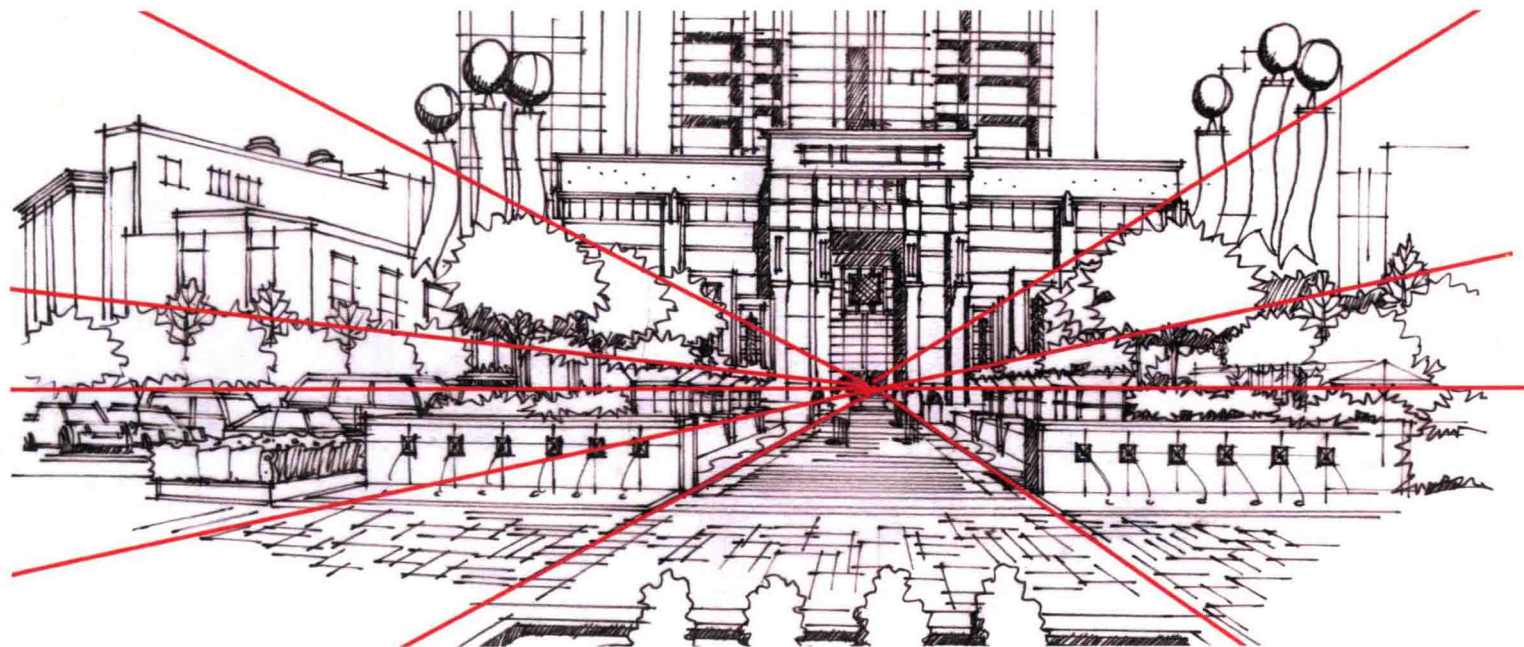
一点透视示例 1

一点透视内部体块规律分析 2

一点透视示例 2

两点透视又叫成角透视，其有两个灭点，即左灭点和右灭点，这两个灭点都位于人的视平线上（需要说明的是，因不同人的身高不一以及同一人不同年龄段身高不同，其视平线一直处在变化之中，这里所说的视平线高度一般是取人们身高平均值）。其典型特征是，在实际生活空间中，原先垂直于视平线的线条在画面中依然保持垂直，剩余其他线条全部相交于两点，其中向左倾斜的线条相交于左灭点，向右倾斜的线条相交于右灭点。按照两点透视规律，其也可以归纳为九种状态，即仰视三种、平视三种、俯视三种，各种状态的转换同样取决于人和物体的相对位置关系。

两点透视是景观设计手绘快速表现中最常用的透视方法，其表现出的空间自由、灵动、变化丰富，相较一点透视而言，更符合人们视觉观赏习惯。

