

高等院校设计类专业辅导教材

十五天玩转

手绘自由表现 · 景观篇

Master Landscape Hand-drawing Free Performance in 15 Days

北京七视野文化创意发展有限公司 策划
丛书主编 刘程伟 王雪垠 周贵宇 本册主编 王雪垠 高文漪

中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

高等院校设计类专业辅导教材

十五天玩转

「绘自由表现·景观篇」

ter Landscape Hand-drawing Free Performance in 15 Days

北京七视野文化创意发展有限公司 策划
丛书主编/刘程伟 王雪垠 周贵宇 本册主编/王雪垠 高文漪

七手第 01 SHOUHUI

中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

十五天玩转手绘自由表现·景观篇 / 王雪垠, 高文漪本
册主编. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.5

ISBN 978-7-112-16776-0

I. ①十… II. ①王… ②高… III. ①景观设计—绘画技法
IV. ①TU204②TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第080893号

责任编辑: 费海玲 杜一鸣

装帧设计: 肖晋兴

责任校对: 姜小莲 关 健

编委会

宫晓滨 朱婕 丁可 李检财

杨小雨 赵佳 高超 刘程荣

高等院校设计类专业辅导教材

十五天玩转手绘自由表现·景观篇

北京七视野文化创意发展有限公司 策划

丛书主编: 刘程伟 王雪垠 周贯宇

本册主编: 王雪垠 高文漪

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/12 印张: 17¹/₃ 字数: 519千字

2014年5月第一版 2014年5月第一次印刷

定价: 70.00元

ISBN 978-7-112-16776-0

(25584)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序言

众所周知，在设计行业中，审美能力、观察能力、表现能力、沟通技能等都是很重要的专业素质，良好的手绘表现能力更是一个设计师必备素养。手绘自由表现不仅是一种呈现设计成果的手段，更是一种行之有效的，能让设计师提高审美能力、观察能力，培养艺术家一样的敏锐度的绝佳途径。与如今大受青睐和追捧的电脑渲染相比，它更注重创意的捕捉与推敲，注重设计活动过程。在设计的过程中，手绘帮助设计师抓住转瞬即逝的灵感，使设计更有创意；在与业主交流的时候，手绘帮助设计师充分地传达想法，使沟通更高效。因此，手绘不仅仅是一项技能，也是一门博大精深、值得人孜孜以求的艺术。

如今市面上关于手绘表现的书层出不穷，然而千篇一律的内容已然形成固化模式，让初学者难以取舍。这种模式化，主要体现在两点，一是不能“因材施教”，用同样的手法去指导所有的学生，画的都一样，最终的结果也是严重同质化的，这样就丧失了手绘的艺术性。固有的表现手法，看似能让人快速入门，但以失去个性为代价，是得不偿失的。一种表现手法如果泛滥成灾，对于设计这个因创意、个性和活力而繁荣的领域来说，将是一个令人担忧的悲剧。二是画面没有特点，不能充分表达自己的个性与独到的理解，手绘从某种意义上就是为了传达和表现，若画面毫无特色，也将让人不知所云。

手绘具有如此举足轻重的地位，那么如何去练习？在此笔者提几点个人见解。第一，方法很重要。我们常说的“勤学苦练”，也是说要勤学方法，再苦练求进步的。如果方法不当就盲目苦练，只会让我们离正确的目标越来越远。因此笔者建议，在手绘学习中，初学者可以先博览众长，大量阅览各种风格类型的作品，提高眼界的同时，也能找到适合自己个性的风格，可谓一石二鸟。找准自己的风格定位后，选择相对应的表现语言，再将自己的想法融入其中，自然就事半功倍。第二，练习的过程中尽量找到手绘和兴趣的结合点，若都画专业领域里的东西，久了不免枯燥，失去了绘画的乐趣，也难以坚持练习。所以不妨试着表现自己喜欢的东西，不带目标也没有压力地去绘画。敞开心扉，跟着自己的直觉走，假以时日，就一定能找到属于你自己的表现语言。第三，要有持之以恒的学习精神。在技能不够熟练的时候，我们往往难以随心所欲、淋漓尽致地表达出自己想要的效果，但只要方法正确了，持之以恒地付出，最终一定会有志者，事竟成，让量变走向质变！

据了解，“七手绘”是新锐的、充满活力和朝气并日臻成熟的艺术教育机构，其教育理念走在行业的前沿——注重手绘的多元化发展，崇尚个性、拒绝模式化。这些理念非常贴合当今教育的需求，并让我们有理由相信：人人都是艺术家，人人都能有独特的创意！从创办之初到如今的蓬勃发展，七手绘一直以满腔的热情投入对艺术教育的真正地思考和研究中，注重“因材施教”，注重对个性的培养，更注重用艺术教育激发正能量、挖掘人的深层潜力。有这样的发展导向，相信会有不错的未来！

笔者翻阅本书数遍，也与作者交谈良久，发现本书内容翔实，确实贯彻了反模式化的理念。文字和图画虽然静默无言，却不难看出作者的立场和坚持，这一点，是在后辈青年们中不多见的，实属难得。故作此序，以勉励广大的青年同志、同学竞相学习，共同进步！

宫晓霞 2014.5.5.

前言

一个整体思维活动中，手绘要捕捉瞬间即逝的灵感、记录自己的想法，方案推敲过程中与设计师及业主的便捷沟通、向甲方展现最后的效果，每一步都体现了手绘自由表达无可替代的作用以及重要性。儿童涂鸦、艺术家速写创作、插画动画师人物场景设定、设计师概念的推敲、创意师文案的表达，这些都可以统称为手绘自由表达，而不能简单地定义为手绘快速表现，一旦理解为快速表现，那就少了很多手绘表达的多样性与灵活性，所以在此叫做手绘自由表达。是手与思维最紧密的结合，最完美的同步。手绘快速表现这一概念从来没有人去质疑，使得许多新手认为手绘只要快就行，而手绘表达，其中最重要的是灵活自由的表达，如忽略了自由这一便捷性的概念，那就积累不了许多经验，表达事物都流于形式。从笔者多年的教学经验得出，必须重新审视手绘表达，将手绘的自由性表现得淋漓尽致，手绘自由表达不仅仅是一种表达手段，更是推敲思维演练的最佳媒介，手绘自由表达更重要的目的是表达我们的思维，将脑子里瞬间即逝的灵感火花捕捉住，自由表达强调的是随时、随地、随意。

手绘自由表达的四大功能：

1. 捕捉性：生活中瞬间即逝的灵感
2. 记录性：旅行中的所见所闻
3. 沟通性：工作中的思维沟通神器
4. 展示性：思维活动成果展现

而现在大部分人只重视手绘的展示性功能，这无异于捡了芝麻丢了西瓜。

如今市面上关于表现类别的书籍层出不穷，诸如线条的练习、单体的刻画等相关技能的讲解，以于掌握了许多表面技巧而变得模式化，却忽略了手绘的灵活性与趣味性，而没有能力与意识自由地表达思想、记录自己每天的生活状态——衣食住行。

反模式化：目前许多相关的培训班把手绘效果图表现性这一次性功能发挥得尽善尽美，而忽略自由的表达，那么应运而生的各种模式就出现了，在此我们呼吁广大手绘学习及爱好者应当尽情、随意、自由地描绘自己的生活艺术馆。

设计思维的爆发阶段与艺术创作的草图速写阶段类似，所以手绘自由表达的艺术性、自由性、随机性对活跃设计思维的作用是巨大的，手绘草图能激发与开拓设计者的思维空间、想象力与创造力，唤醒设计的欲望，设计表达应从重视技术转到思维与技法的完美结合，即强调表现设计思维由产生到结果的层层递进关系上来。图像表达的多样性就体现在构思的各个阶段，手绘自由表达应更侧重草图技能与创意分析图等方面的积累。作为设计师，徒手草图能力是一项十分重要的专业技能，是不可以丢弃的，许多设计师仅仅只用电脑去表达，以至于许多方案设计起来很被动。另外随着业主的文化素质逐渐提高，对设计的艺术性以及合理性的要求越来越高，并不是简单看一下逼真的电脑效果图，所以手绘自由表达是持之以恒的事情，它的作用主要体现在用手绘自由表达、记录生活想法的过程中，潜移默化地提高了审美能力、艺术设计素养，改善人们观察生活的方式，养成良好的习惯。

本书使用说明

这是一本实用、高效、教程型手绘表现书籍。传统的手绘都以量作为突破的硬道理，但“七手绘”教研组在众多艺术教育专家、高校教授指导下，经过长期教学实践和研究已总结出一套与时俱进的高效练习方法。传统的手绘线稿练习都是先画单体，再画完整图的逻辑进行教学，但绝大部分人能画出精细的单体，但还是难以画出满意的空间线稿，主要原因在于在画完整图前没有熟练的结构线、装饰线练习和透视空间比例意识。上色时只能画出固定的效果不能充分表达设计，主要在于模式化手绘表现方式限制了设计者。

针对上述问题，“七手绘”将课程章节内容及顺序进行了革新：

1. 每章节前有一页原理图，用于理清学习思路、逻辑关系及章节要点，并附有时间表，用于控制练习时间和数量，书中范例有详细的分析讲解，对您手绘进步速度有至关重要的作用。

2. 章节特点及优势

第一章：线，通过多种练线方法了解线的本质，熟练结构线与装饰线，为之后的透视练习打下良好基础，找到适合自己个性的线条。

第二章：空间透视，在透视练习中重点强化透视意识和观察方法，让有限的练习能起到事半功倍的效果，运用结构线参照法、空间比例推敲法能根据平、立面图精准地画出人视图和鸟瞰图。

第三章：景观元素，在元素练习中会重点了解自然形式规律，不同元素有不同的绘制要领，各个攻破。

第四章：线稿处理，强烈的透视意识和各类型的元素作为基础，在画完整图时对线稿进行处理的多种方法变得更加易懂易学，课程中剖析画面本质问题，授课过程效率极高而且轻松愉快。

第五章：马克表现，与传统的马克笔上色不同，课程讲解色彩本质问题：色彩原理，深入分析马克笔笔法和性能，并大力研究和改进工具，运用各种“神器”弥补马克笔的不足之处，可以绘制出各种各样的画面效果。

经过“七手绘”反模式化训练能让您学会多元化的表现方式；能让设计的特点和创意得到充分表达；能大大增强您的创意能力。

目录

第一章 线			
第一节 线的本质	002	3.2 两点透视练习方式	018
第二节 握笔原则	003	第四节 空间推敲	019
2.1 错误握笔	003	4.1 空间推敲案例(1)	019
2.2 中短线握笔	003	4.2 空间推敲案例(2)	020
2.3 长线握笔	003	4.3 空间推敲案例(3)	021
第三节 常见问题	004	第五节 常见问题	022
3.1 问题心理分析	004		
3.2 错误案例分析	004	第三章 景观元素	
第四节 练习方式	005	第一节 元素要点架构	024
4.1 结构线练习方式	005	第二节 元素形式规律	025
4.2 装饰线练习方式	008	2.1 平面元素规律	025
		2.2 常用平面元素临摹	027
		2.3 轮廓型植物单体形式规律	031
		2.4 轮廓型植物单体临摹	032
		2.5 组合型植物单体形式规律	035
		2.6 组合型植物单体临摹	036
第二章 空间透视		第三节 常用元素临摹	039
第一节 要点架构	013	3.1 草坪植物	039
第二节 一点透视	014	3.2 景观山石	040
2.1 一点透视规律	014	3.3 水体	041
2.2 一点透视练习方式	015	3.4 景观小品	043
第三节 两点透视	017		
3.1 两点透视规律	017		

Contents

3.5 铺装	044	第五章 马克表现	
3.6 人物	045		
3.7 交通工具	046	第一节 要点构架	113
第四节 景观节点临摹	047	第二节 色彩原理	114
4.1 植物组合	047	2.1 色相环	114
4.2 植物与水组合	049	2.2 色彩搭配	114
4.3 植物与构筑物组合	051	第三节 工具性能	115
4.4 植物与园路组合	053	3.1 马克笔性能	115
4.5 水与石头组合	056	3.2 用笔方法与原则	116
		3.3 辅助工具的使用	118
		3.4 彩铅的性能	119
		3.5 马克笔笔触常见问题	120
第四章 线稿处理		第四节 单体上色	122
第一节 画面本质	059	4.1 平面图上色	122
第二节 画面解析	060	4.2 乔木单体上色	124
第三节 常见问题	063	4.3 灌木单体上色	126
第四节 练习方式	065	4.4 草地配景上色	128
4.1 白描式	065	4.5 石头单体上色	129
4.2 概括式	072	4.6 水体上色	130
4.3 精细式	093	4.7 铺装上色	132
4.4 写意式	100	4.8 天空上色	133
4.5 鸟瞰式	107	第五节 节点上色	134
		第六节 步骤上色	140
		6.1 马克笔上色步骤	140
		第七节 作品赏析	166

第一章 线

- 第一节 线的本质
- 第二节 握笔原则
- 第三节 常见问题
- 第四节 练习方式

第一节 线的本质

笔者将线条的练习概念分为结构线与装饰线。结构线可以理解为物体的外轮廓线、空间透视线。其作用为稳固形体、统一画面、贯穿空间，是画面的骨架。所以结构线需要干净利索、肯定、坚实有力。装饰线包括物体的肌理刻画、细节刻画、质感刻画等装饰处理，是画面的血肉。

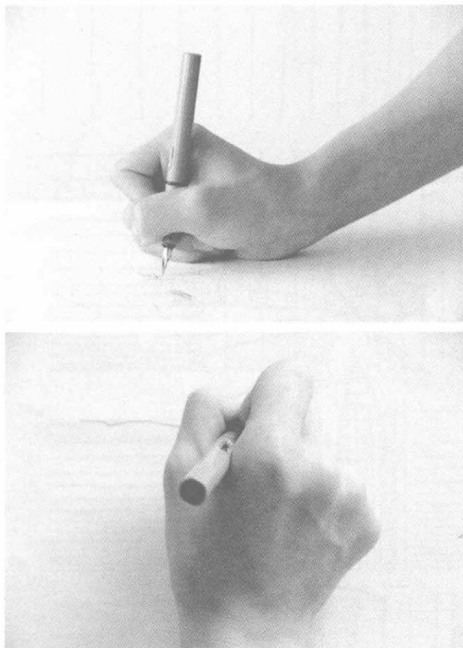
线条分为结构线与装饰线，在练习结构线与装饰线时有对应的练习方法，在课堂中进行优秀案例分析与常见问题分析。

练习内容	时间	纸张数	天数
平行垂直线	3 小时	10 张	共一天
透视结构线	3 小时	10 张	
装饰肌理线	4 小时	20 张	

第二节 握笔原则

2.1 错误握笔

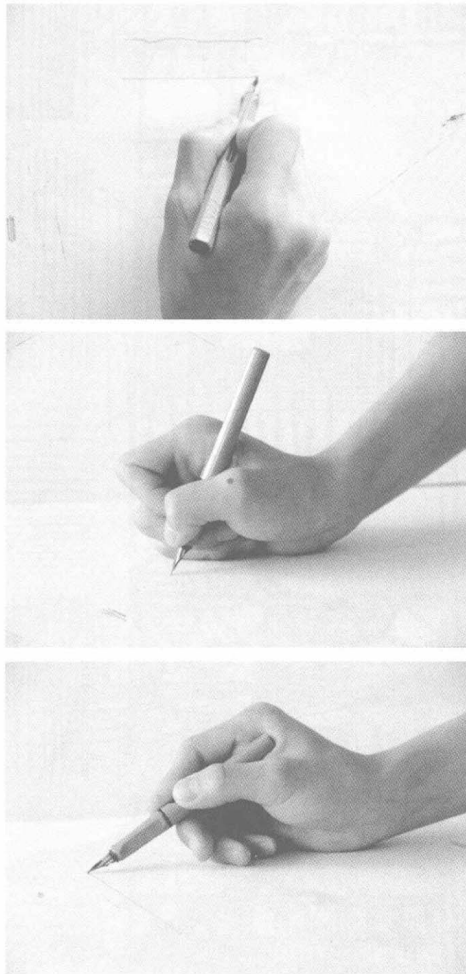
初学者的握笔姿势会显得很僵硬，握笔的方式不对，当然画线时也会影响效果。比如线的方向、速度、力度都会减弱。不当的握笔姿势如写字一样容易遮挡视线。（图1）

▲ 图1

2.2 中短线握笔

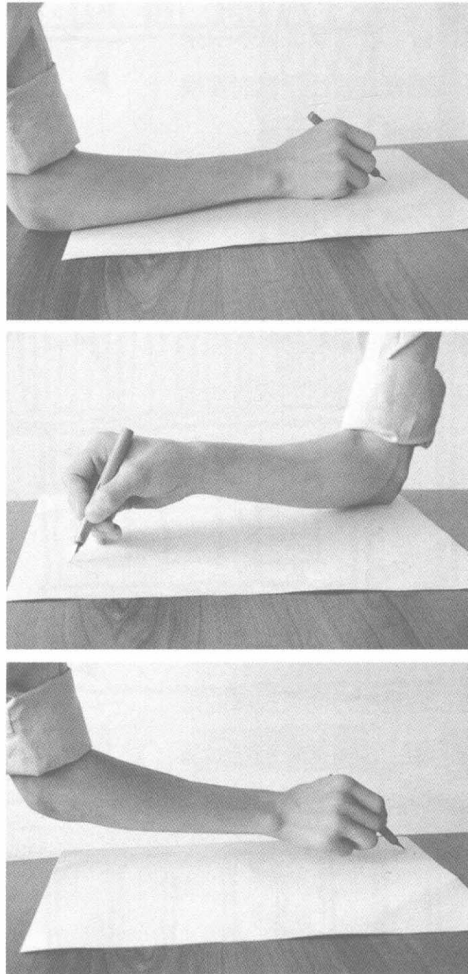
中线时需要动手腕，短线只需动手指。画长短不一的线条需灵活运用关节点的位置，将笔尖所画区域暴露于视野之中，让眼睛能看见笔尖的走势，让作画者能精准控制线条的长短与间距。（图2）

▲ 图2

2.3 长线握笔

画长线的两种用力方式。悬浮式：保持手指与腕部、肘部支点不动，围绕肩关节运动。肘部支点式：手指与手腕保持不动，围绕肘支点运动。（图3）

▲ 图3

◀ 画长线肘部支点

◀ 画长线肘部支点

◀ 画长线肘部悬浮

第三节 常见问题

3.1 问题心理分析

3.1.1 线的认识问题：认为画线只要直就好，画线的时候只把注意力集中在线条本身，孤立画线时很直，一旦在透视空间画线就不敢画。或者画的线飘、磨蹭、不肯定，线条的练习目的在于灵活自如地控制线条。

3.1.2 不敢画：害怕线条不直，所以画得很揪心，不肯定，不敢概括，勇于突破心理障碍，在试错中成长。

3.1.3 磨线：害怕画不准，一点一点地磨，导致线条琐碎。应干净利索。

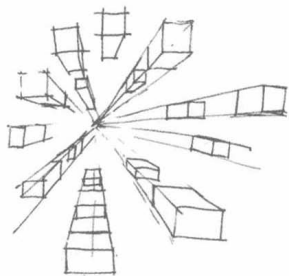
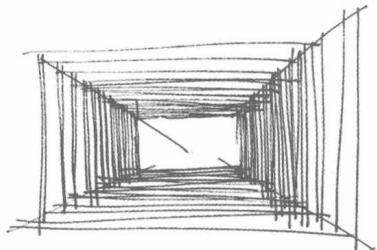
3.1.4 飘线：控制不了线条长度，画线头重脚轻，起笔与落笔不肯定，画线应目标点明确，养成找点画线的习惯。

3.2 错误案例分析

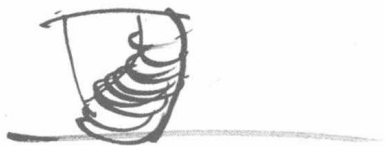
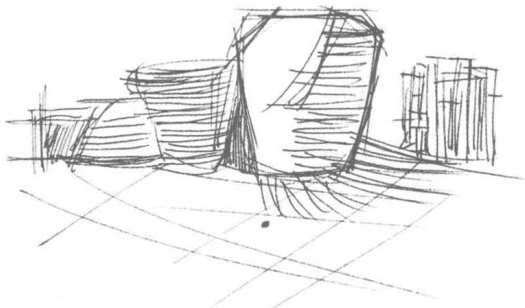
3.2.1 此图的用笔拖沓，磨的痕迹太多，个别线条透视方向出现错误。直线用笔时要快速、利落、不磨、不拖沓、力度感强。

3.2.2 此图的垂直线与水平线均不够到位，排列装饰线时没有把控好间距及疏密关系。标准的一点透视里，要保持线条的垂直与水平。

3.2.3 此图的建筑物的装饰线没有按照建筑结构走。地面透视线完全忽略近大远小的透视规律。排线时应按照透视方向有规律的排线，并保持适当的间距。过多的装饰线会减弱结构线的效果，此时应再次强调结构线。

3.2.4 此图的左右两个灭点不在同一条水平线上，要注意排线疏密，注意间距与变化，遵循近疏远密的关系。

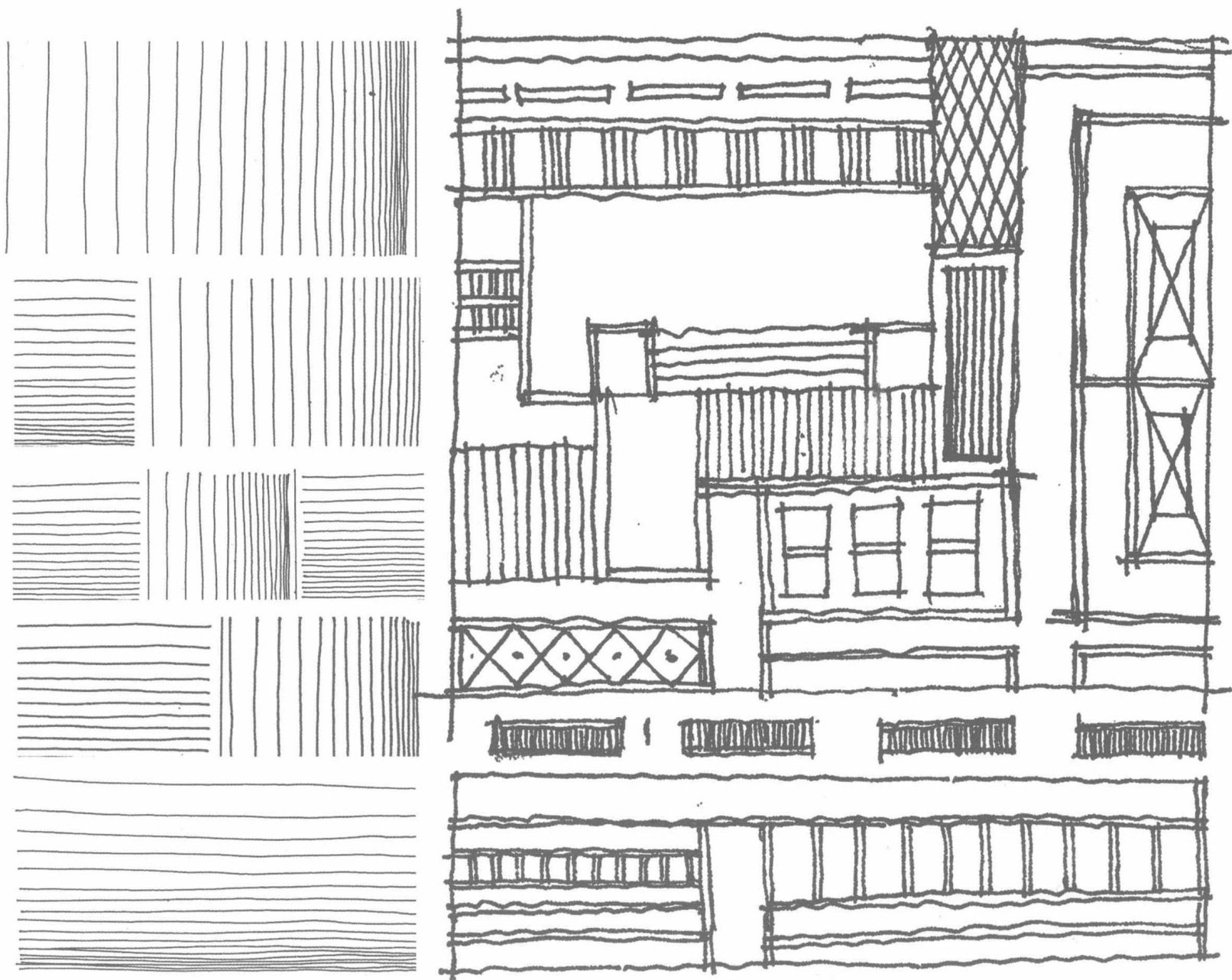

第四节 练习方式

4.1 结构线练习方式

4.1.1 平行垂直轴线练习法

此方法可以解决画线胆怯、握笔姿势错误、心情浮躁等问题，不断练习可以加强对线的控制力，能快速自如地画出平面结构图。

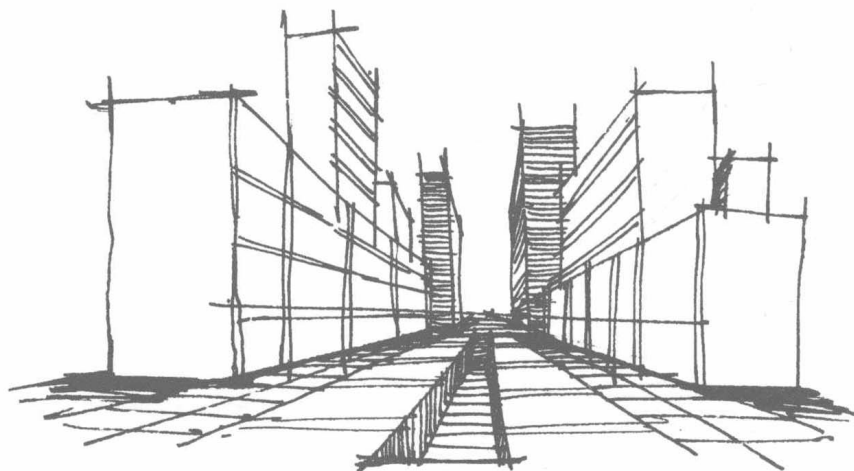
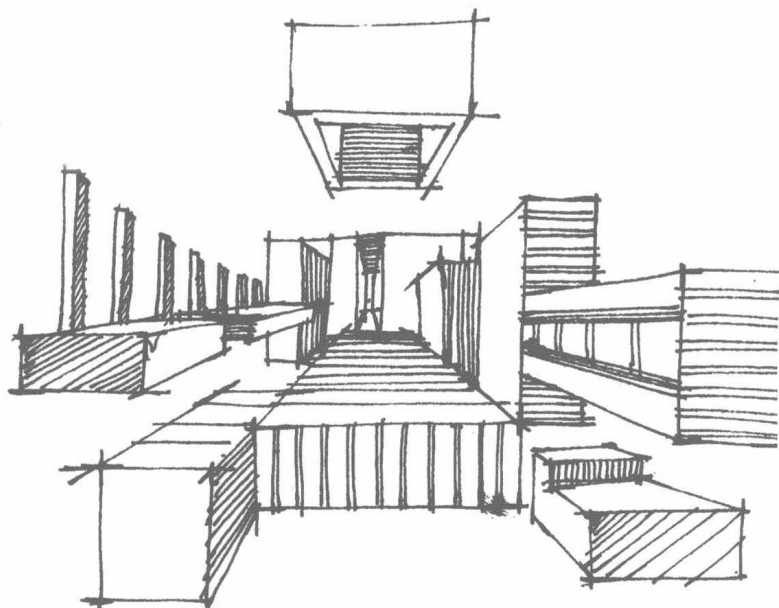
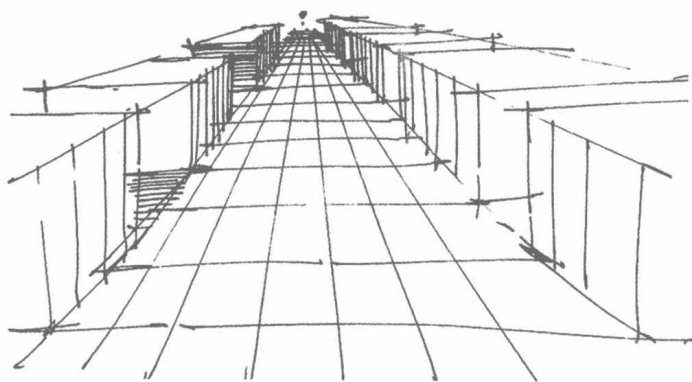
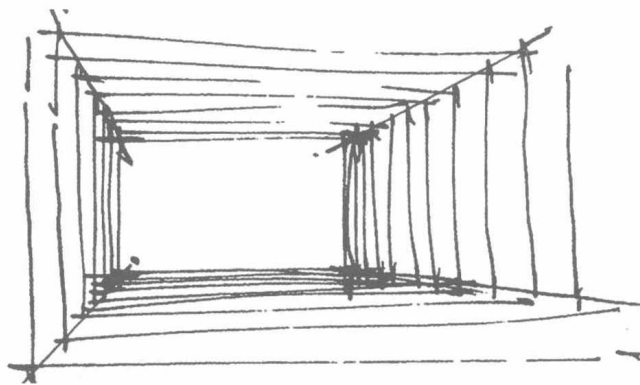
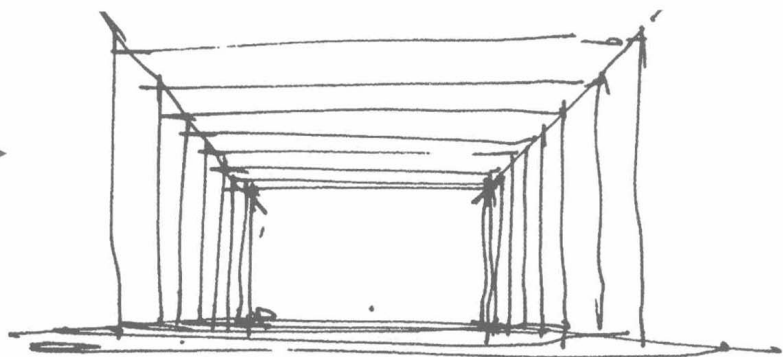

练习方式·线·005

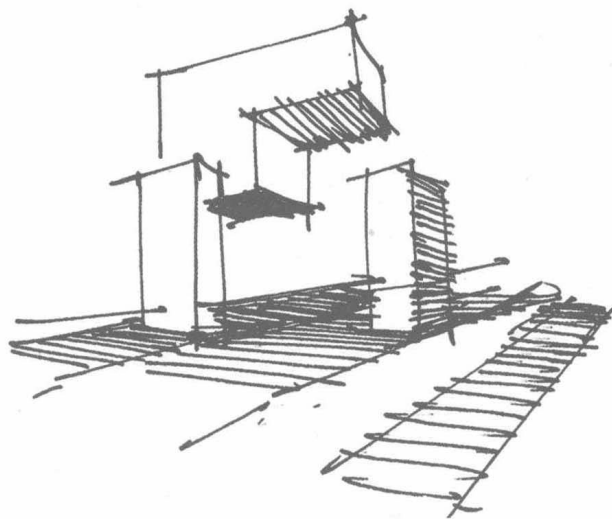
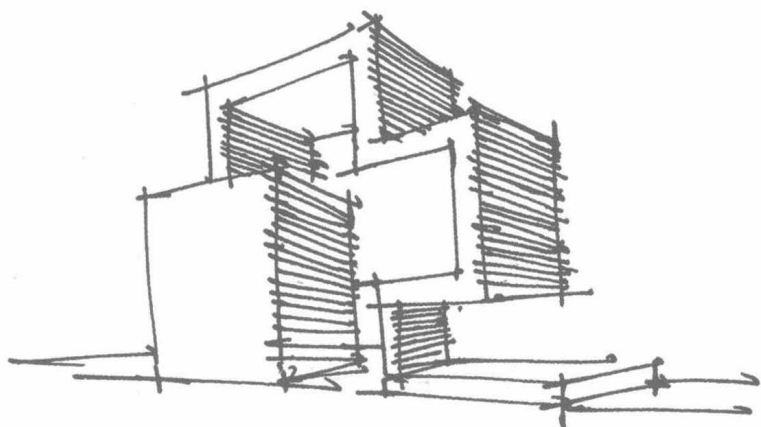
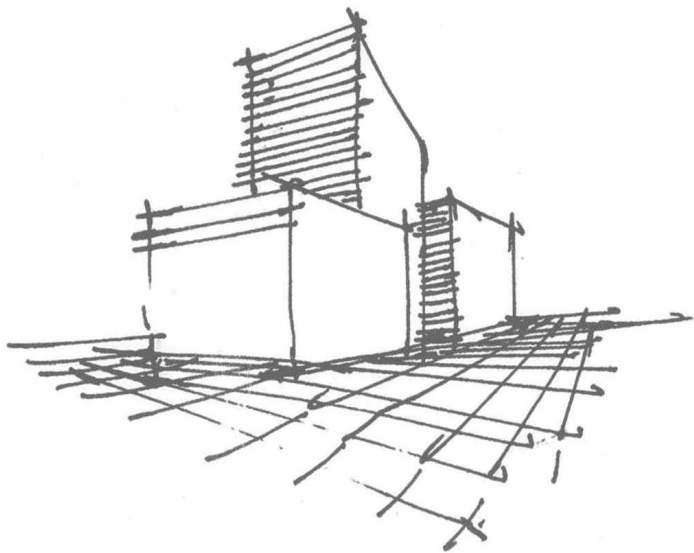
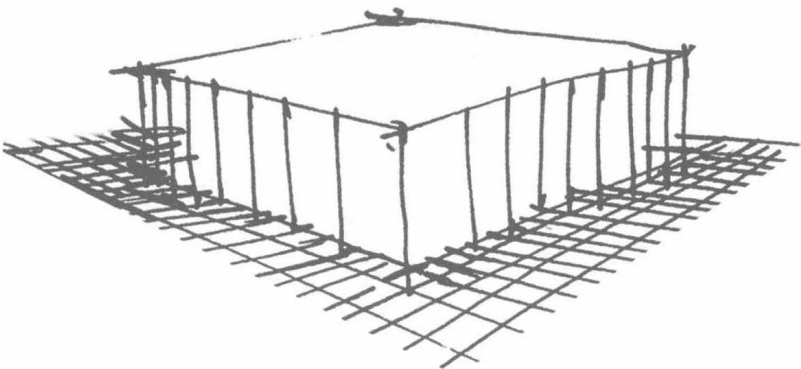
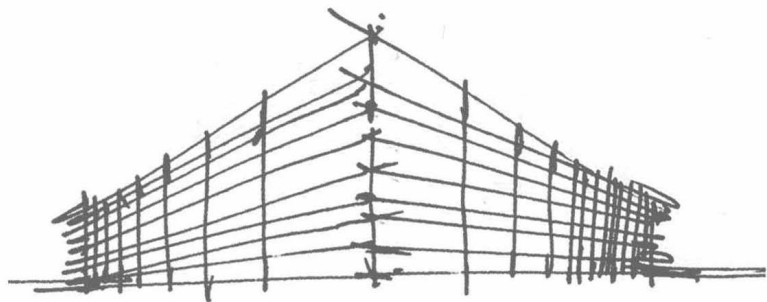
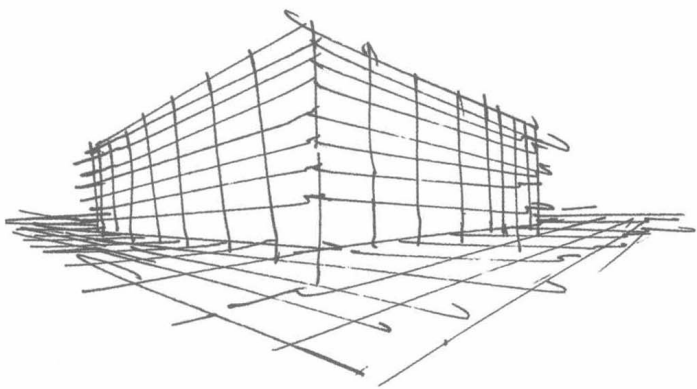
4.1.2 透视结构线练习方式

此方法练习积累到一定数量能快速准确地在透视空间中画线，同时能了解透视规律。

一点 ▶

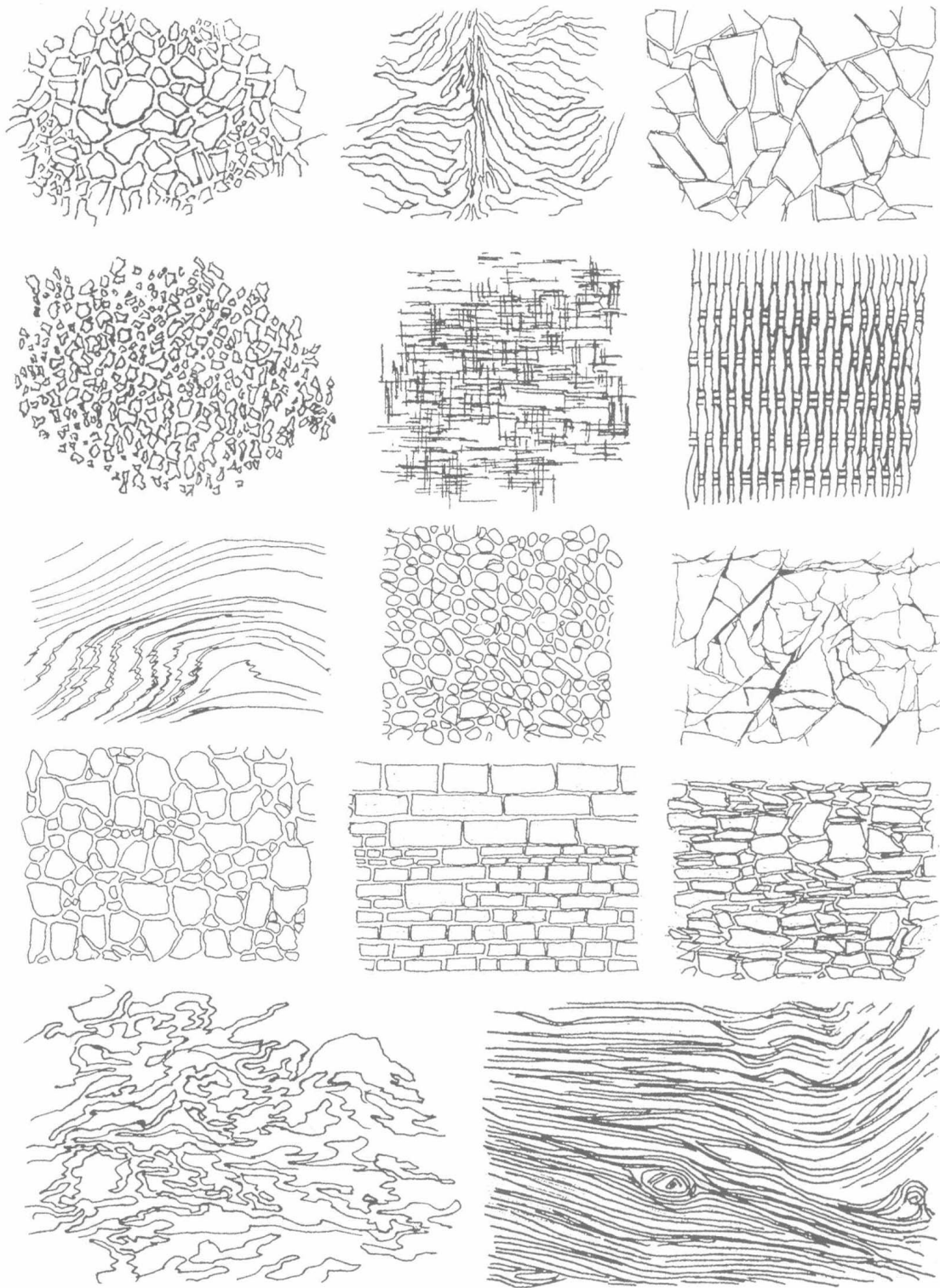
两点 ▶

4.2 装饰线练习方式

4.2.1 肌理线练习

熟悉不同材质外表的肌理感，同时可以锻炼线条表达细节的材质感与疏密关系。

4.2.2 轮廓节奏线练习(1)

此方法可以解决画线缺乏节奏感的问题。自然物体外轮廓都具备疏密、轻重、缓急等节奏感,只有反复用画笔寻找不同物体的外轮廓节奏感,这样徒手画出的轮廓线才有自然美感。

