

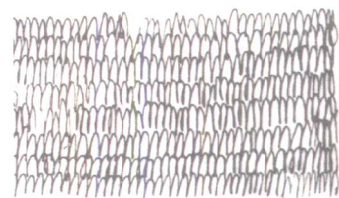
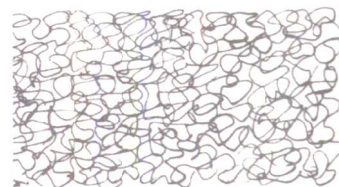
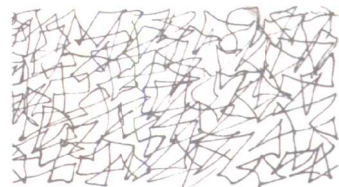
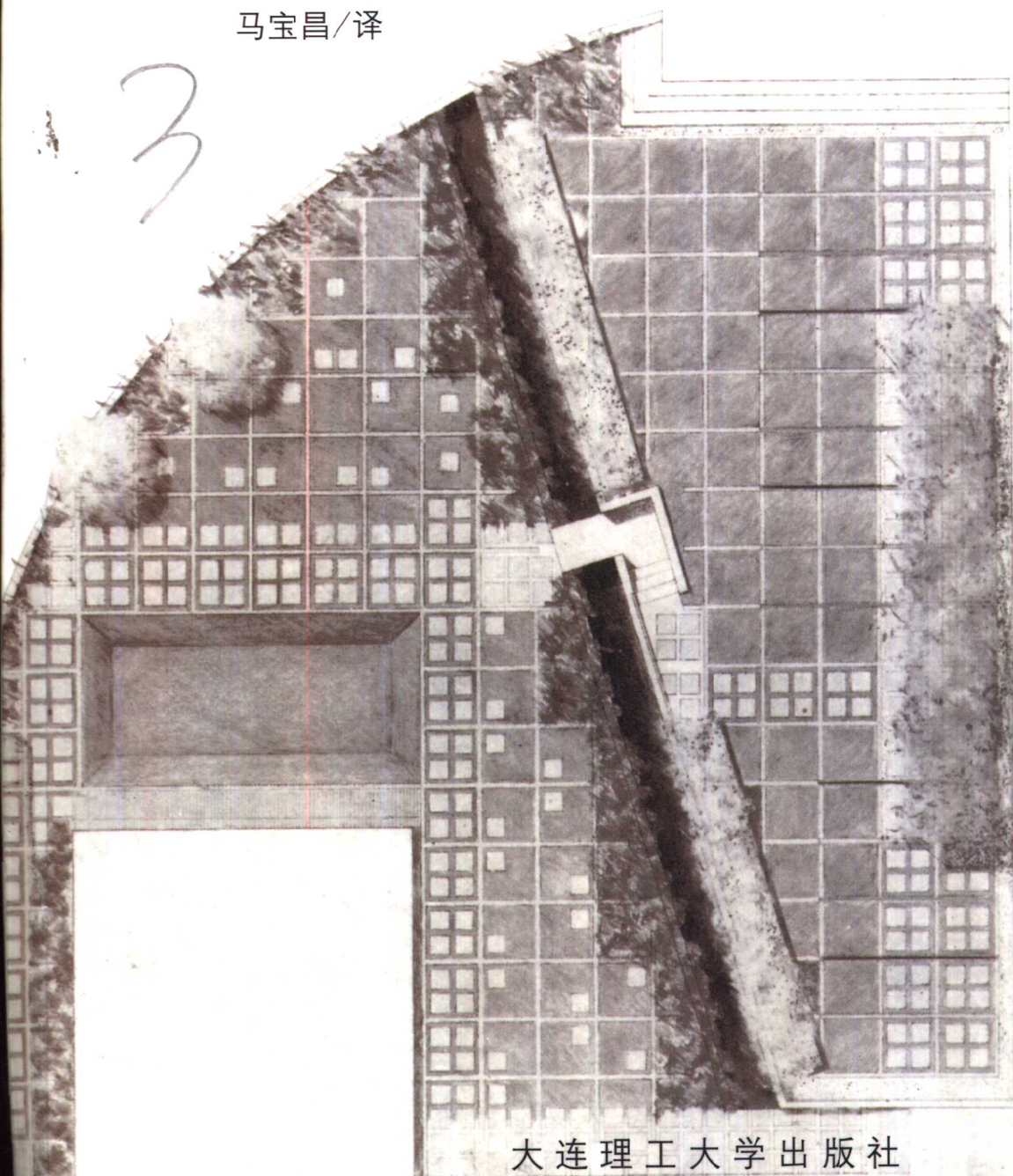
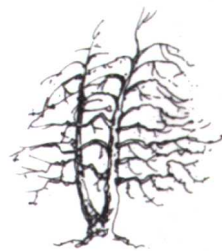
DRAWING the LANDSCAPE

Chip Sullivan

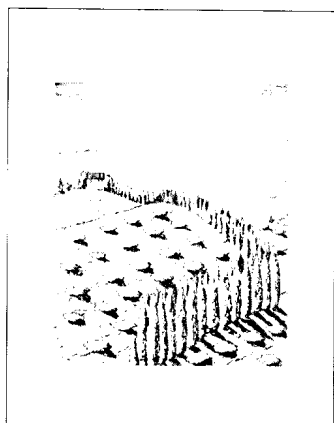
景观绘画

奇普·沙利文/著

马宝昌/译

大连理工大学出版社

景观绘画

奇普·沙利文/著 马宝昌/译

Chip Sullivan

大连理工大学出版社

《景观绘画》原出版者: (美国) John Wiley & Sons. Inc
原书名: Drawing the Landscape
著作权合同登记号: 06 — 2001 年第 16 号

图书在版编目(CIP)数据

景观绘画 / (美) 奇普·沙利文著; 马宝昌译.
大连: 大连理工大学出版社, 2001.8
ISBN 7-5611-1876-7

I. 景... II. ①奇... ②马... III. 景观 - 绘画 - 园林设计
IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 11887 号

大连理工大学出版社 出版发行
大连市凌水河 邮政编码 116024
电话: 0411-4708842 传真: 0411-4701466
E-mail: dutp@mail.dlptt.ln.cn
URL: <http://www.dutp.com.cn>
印刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司印刷
开本: 939 毫米 × 1270 毫米 1/16
印张: 20.75
插页: 8
印数: 1 — 3000 册
2001 年 8 月第 1 版
2001 年 8 月第 1 次印刷
出版人: 王海山
责任编辑: 章蓓蓓
责任校对: 韩 露
封面设计: 王复冈
定价: 66.00 元

景观绘画

第二版

[美] 奇普 · 沙利文著

马宝昌译

MR92/05

祖父赠我铅笔，父亲助我立志，
母亲对我信赖，谨以此书献之。

艺术的基本任务，一是符合自然并以某种方式再现自然，二是借助艺术判断，使自然界中存在的种种形体臻于完美或理想化。

爱德华·希尔
《绘画语言》

引言

米开朗基罗去世后，有人在其画室里发现一张纸，纸上有他晚年的笔迹，那是写给他徒弟的短笺，“画吧，安东尼奥，画吧，安东尼奥，画吧，切莫虚度光阴。”

安尼·迪拉德

《写作生涯》

我爱绘画！我爱绘画几乎胜过世间的一切。它给我带来慰藉、兴奋和对实验的激动。当我郁郁寡欢时，绘画可令我快乐。有一张纸，有一种制造符号的工具，我就可以创造出全新的天地。

绘画允许你构思出令观者心驰神往的种种境界。学绘画是一种天赋，这种天赋可以带来终生的创作冲动。绘画是个人自由的一种形式，你周围的空间均为你所拥有。一旦你具有绘画才能，谁也拿不走，因为绘画是视觉表现的终极武器。绘画也是一种廉价工具，人人都可以使用。本书的宗旨是为初学者、学生、画家和有造诣的专业人员介绍和培养创作潜能，练习的目的则是使作画老手和新手都能循序渐进地增强创造性、提高技巧和树立对其绘画的自信心。

我始终认为，景观建筑绘画是一种艺术形式。在我的艺术生涯中，凡是有展出其他艺术形式的地方，我一直力争让人目睹我的景观素描。自从终止美术训练以来，景观建筑绘画的质量已走了下坡路。常见的风景素描有做作、程式化、单维、因袭及不自然之嫌，而我在本书中提出的绘画程序则是个人的、直觉的和表意的。我希望经过这一历程，你们个人自身的想象力会活跃起来。

人人皆可学画，所需的不外是耐心、恒心，而主要的则是实践。如果你是一位初学者，你会遭受挫折，但你每日都要作画，慢慢地，你就可以克服掉你的挫折感。要

紧的是,你需要有一种强烈的愿望;你对自己的想法和能力有了自信之时,你就会最终创作出真正出色的和令人满意的作品。通过实践,你会具有表露自己的创造力的能力,你会具有增强与你的思想和潜意识密切联系的能力,而这种能力,会增长你的设计富于创新性景观的才干。

你画风景时,自会随之而移情;你以技艺办不到的方式融于自然。绘画行为的本质在于了解如何把环境设计得与自然体系更为协调。要想改变当前环境退化的状况,我们必须维护手工绘画的圣洁,因为这是构筑未来的基础。如果我们能够学会真正地观察大自然,也许我们就能看透如何修复它。列奥纳多·达·芬奇堪称是一位典范,其素描集思索与想象于一身,本能而流畅。当今的设计,远离达·芬奇熔思想与绘画手法为一炉的境界者,真是车载斗量。不要由于对技术的新痴迷而抛弃绘画和视知觉的才能。

目前,设计人员被计算机辅助制图引诱得神魂颠倒,我们建成的景观,有那么多结果好像是计算机模拟的作品。我们应当重温霍夫曼在其《求真》一书中所述的达·芬奇的教导:

艺术家如果在识感、记忆和均衡感等方面训练有素,那么,通过洞察他的诸种对象,通过把他的体验凝缩成本身完美的精神现实,他就使他的种种概念得到了强化。于是,借助于艺术方式,他就能创造出一个新的现实。(1967年,539页)。

要想成功,你必须抱定宗旨,自我指导。我初次教绘画时,觉得教学生如何把图画好,那是办不到的。不久就证明我错了,因为我发现,凡是志向远大的学生,凡是学会基本原理的学生,素描都画得有模有样。到他们毕业时,他们的素描册上画满了精彩的素描,而且还画了大量的旅行速写,培养了他们对风景的敏锐的洞察力,这令我大为惊奇。这种能力使他们得以利用视觉世界的巨大潜能。所以,现在就行动起来吧!

目 录

引言

第1章 绘画的实质

- 绘画的定义
- 作为概念化的绘画
- 作为视觉的绘画
- 自由和结构
- 绘画的力量
- 绘画的精神

第2章 日记簿

- 日记簿的种类
- 绘具
- 混合绘具
- 信手涂鸦
- 日记簿的其他形式

第3章 创作的环境

- 画室
- 艺术家的社交活动
- 灵感
- 创作的过程

第4章 设备和绘画工具

- 设备
- 铅笔
- 画纸
- 软绘具
- 钢笔和墨水

针管笔

彩色铅笔

水彩

第5章 初级绘画练习

绘画工具的执握

第6章 调子和质感

亮部、暗部和阴影

调子和浓淡

排线

交叉排线

明暗法

光

阴影

用调子描写基本固体

质感

第7章 植物的绘画技法

轮廓绘画

姿态

植物的形体

植物的结构

叶子

阴影

植物丛

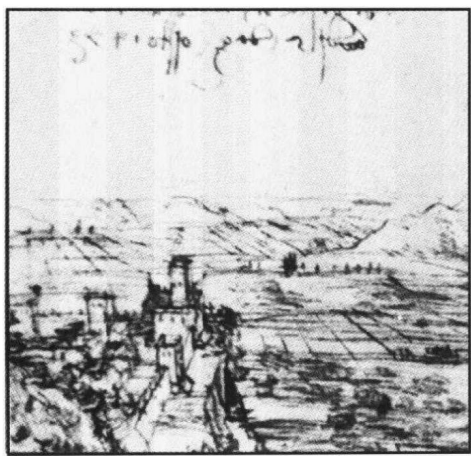
第8章 风景绘画的构图

画面

画纸	175	等角图	262
古典风景画构图	180	徒手鸟瞰图	263
光学仪器	182	立体图	264
第9章 徒手透视图	193	画轴测图和等角图	266
直线透视	195	对位线图的构图	270
徒手风景透视图	199	第12章 风景画中的人物	273
地平线	201	描绘人物	276
视点和消失点	204	人体写生课	281
比例关系	207	骨骼	285
培养徒手透视图的姿态性	217	肌肉	286
建筑透视图	217	比例系统	289
第10章 用平面图、立面图和剖面图		用姿态描写人物	289
描绘风景	225	时装插图	291
景观平面图	227	小结	292
参照系	229	第13章 最终素描的构图	293
比例	230	图样	296
徒手概念平面图	234	题字	303
实测平面图	236	参赛图	304
地平面处理	238	实验性绘具：各种意念的陈列室	306
地平面的质地	239	结束语	313
水体	240		
建筑	243		
植物	244		
阴影	246		
立面图	247		
剖面图	248		
画立面图和剖面图	251		
立面透视图	252		
第11章 轴测景观图和等角景观图	255		
轴测图	259		

第 1 章

绘画的实质

绘画使创作愿望转变为创作活动。绘画
揭示视觉思考的实质，融合精神与知觉，
唤起想象。绘画是默思行为，是混乱的消除，
是艺术理念的追求。最重要的是，
绘画是视觉造型的简单工具
和对艺术的沉迷。

爱德华·希尔
《绘画语言》

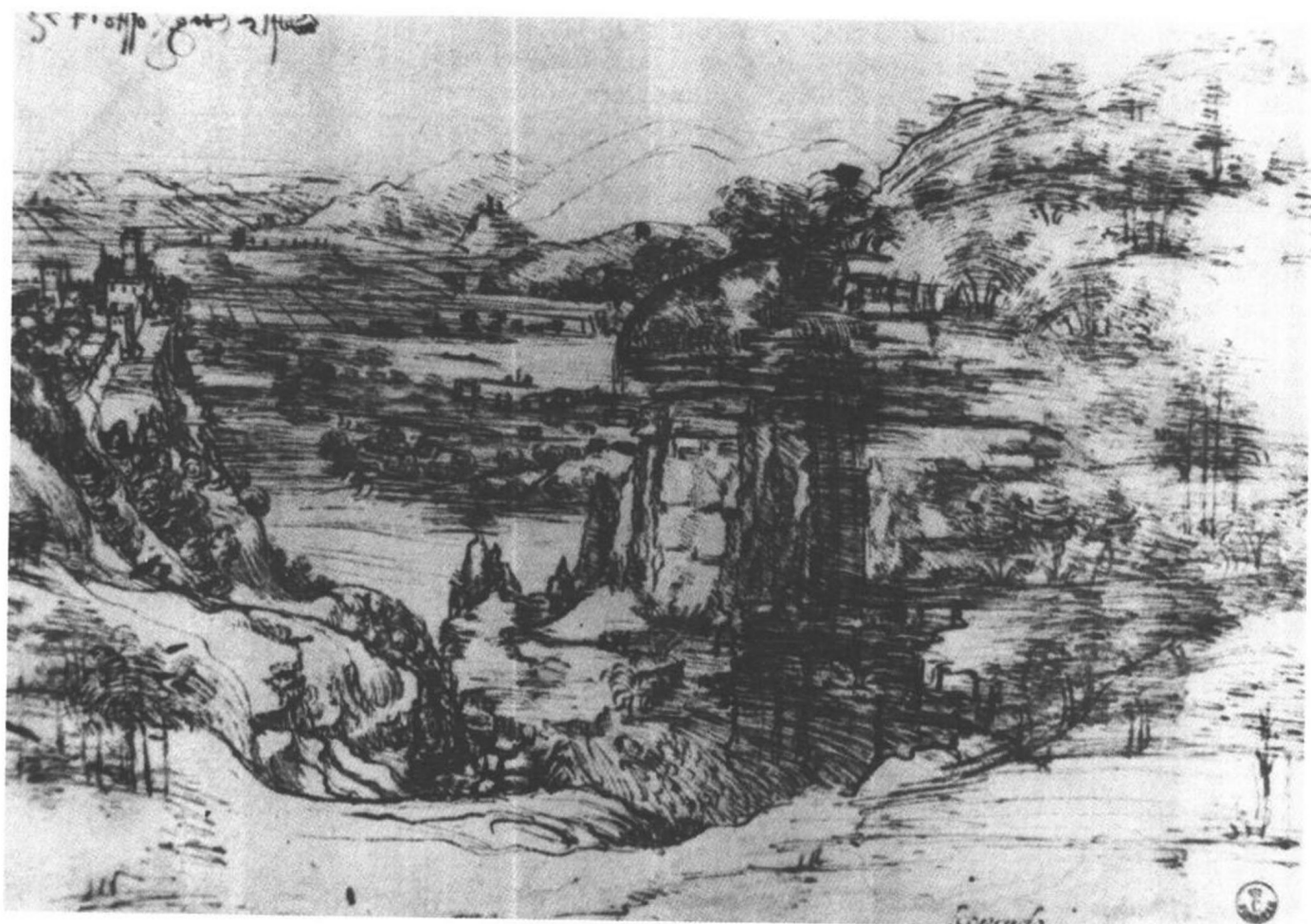
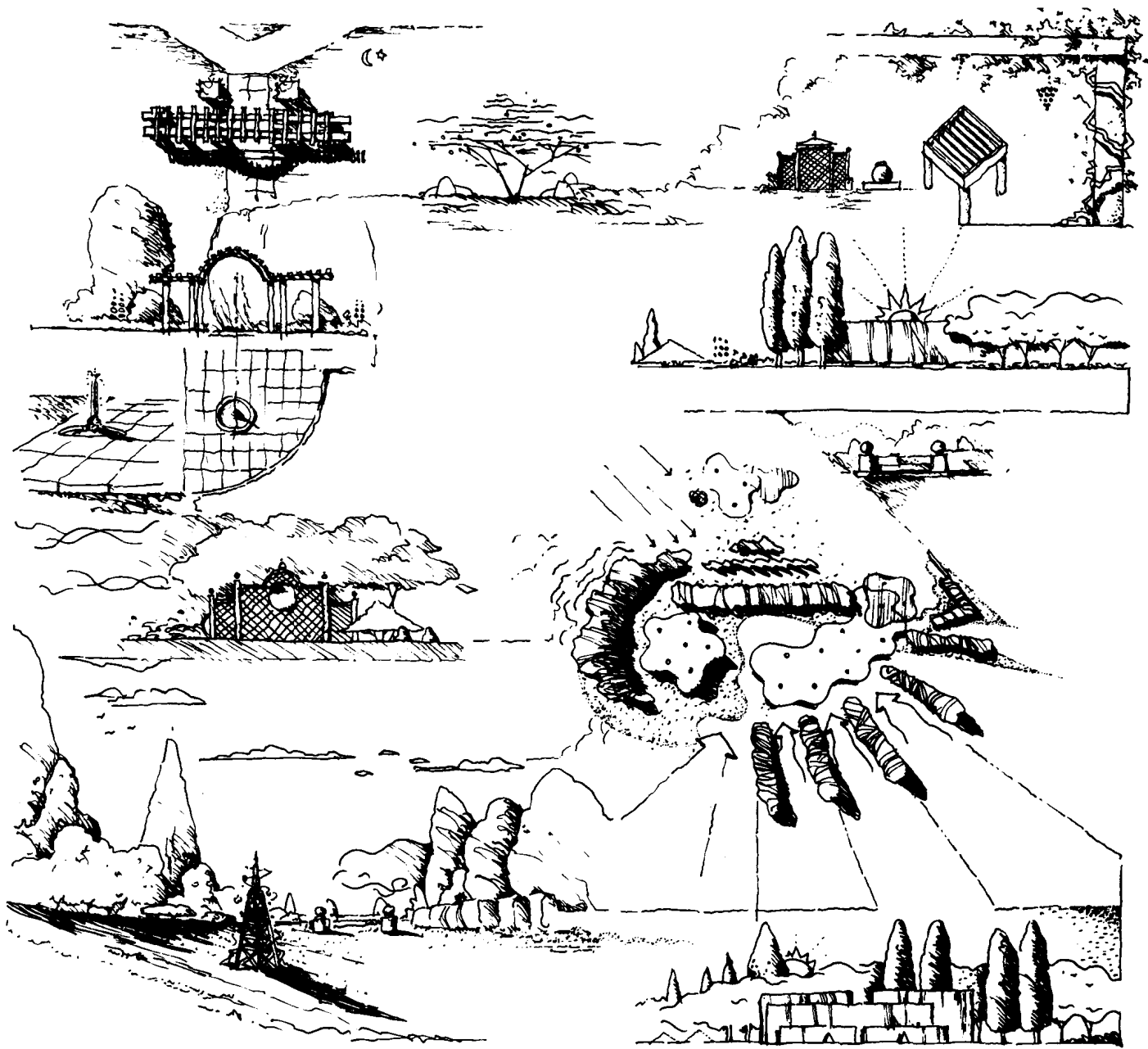

图1-1 达·芬奇早期著名的托斯卡纳风景画之一，注明日期为1473年。画家21岁时作此画，取名《圣玛丽日雪景》。此画享有“西方艺术中第一幅真正的风景画”之美誉。

我们为什么要作画？我们之所以作画，就是因为绘画是看得清和悟得彻的行为，它是创作过程不可或缺的组成部分，也是最终的设计工具。意大利建筑师卡洛·斯卡尔帕曾说“我画故我见”，此话确为真知灼见。由立面图而至透视图，由平面图而至鸟瞰图，绘画阐释了我们的三维世界。刚开始时，记得我的恩师，园林建筑师兼画家弗兰克·詹姆斯，拿起一枝铅笔在一张纸上画来画去，那真像望着一位天使在飞翔。弗兰克娴熟的绘画技巧鼓舞人心，令人叹为观止。在用画作为一种表意性设计工具这方面，他堪称一位怪才。

绘画可使一个概念逐渐形成。它居于自由和结构之间，即思想的自由和决定我们空间图像的物体结构之间。绘画提供了创造现实形象的可能性。

绘画也可以是一种默思，它会将你带入种种其他领域，使你得到一种超越时空的体验。禅宗艺术的永恒主题之一，就是表现艺术家本人长时间静坐沉思的内心状态。

绘画的定义

艺术家兼教师爱德华·希尔说过，“绘画是在一个平面上画符号、画线或雕刻的行为；广义上来说，是另一种语言表达形式”（1966年，8页）。一条画得漂亮的线条呈弧形在一页纸上划过，看上去便妙不可言。它变化无穷，既可简单之至，又可有动态效果。绘画是探索的工具，画一笔即可表达思想。画家或设计师把线条融以个性，故而成为创作者。通过绘画，画家不断地重新审视自己，塑造个人的现实形象。

图1-2 本书作者。墨水和仿羊皮纸。绘画允许三维思考。

图1-3 弗兰克·詹姆斯, Sasaki Associates 公司。表现性的素描。

每幅画的开始都是令人兴奋的新旅程的起点；你一旦动笔，你的线条就会踏上没有地图引路的旅程。学绘画可能是创作旅程的开始，而这可能会持续一生。从开始创作形象的时刻起，每幅画都有可能表达一种想法。要动手画，就需要有进取精神；绘画行为是定向的直觉。美国画坛最伟大的画家之一查尔斯·伯奇菲尔德认为，最好的画是一种自发的创作。自发性允许有一种难以置信的绘画范围和情绪范围，因而你能够做想象中的漫游。如果你能在你的画中捕捉到这种自发性，那么，你就能让这些画栩栩如生。

提高你的徒手绘画技巧，这将会帮助你理解环境，进而用图描绘环境。徒手绘画是研究自然的手段，也是设计全新生态系统的工具。作为画家和教师，汉斯·霍夫曼说过，“画家是一种代理人，在他们心中，自然界被转化成一种新的艺术创作。”（1967年，70页）

一幅画，美就美在你是用自己的双手画的；其成败完全取决于你。如果你对绘画产生爱，那就会在你的作品中得到反映并传达给别人。

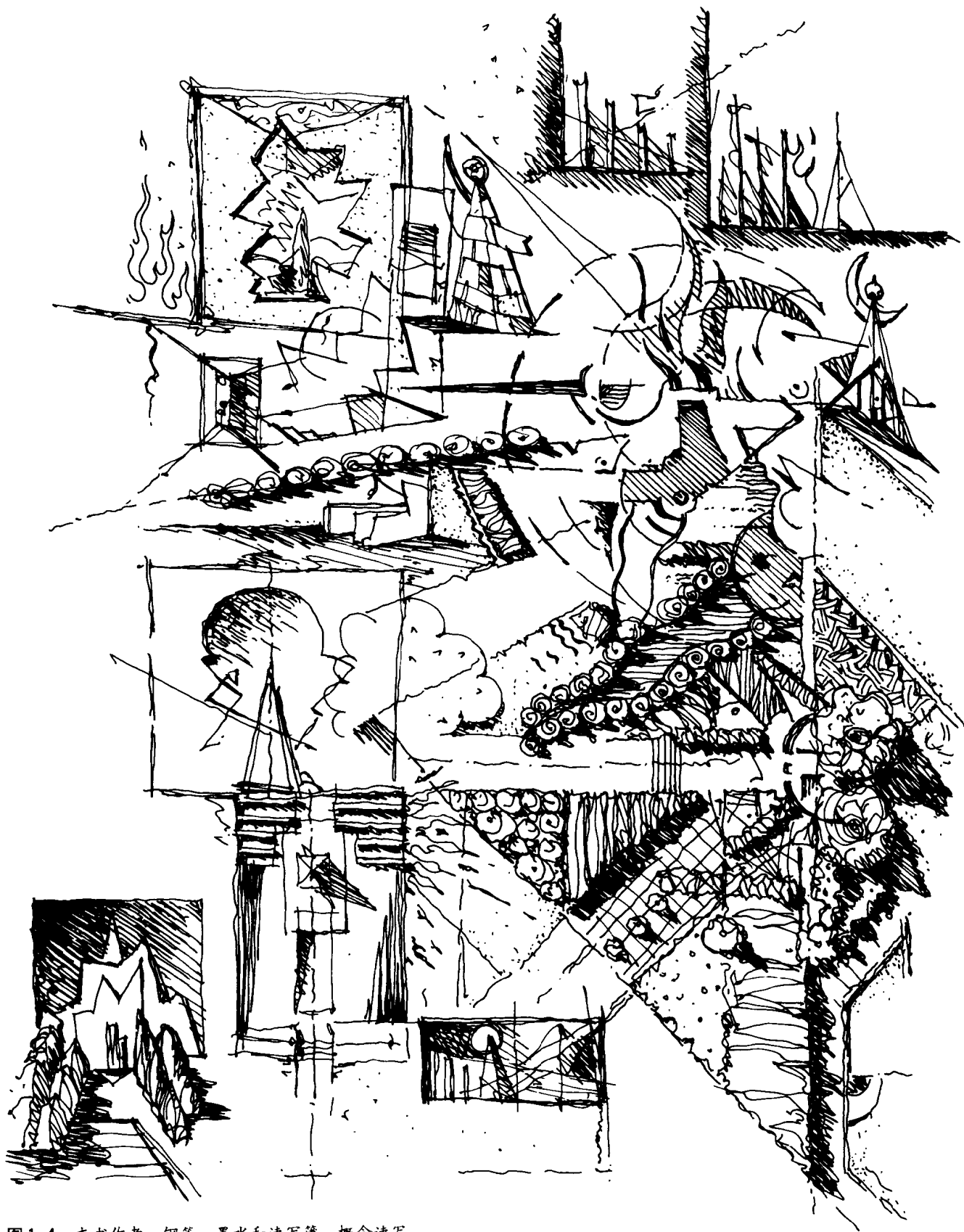

图1-4 本书作者。钢笔、墨水和速写簿。概念速写。

图1-5 查尔斯·伯奇菲尔德。《田野中的生节老树》。铅笔和纸。17" × 22"

要达到这一点,应设法让你画的每条线都能作为一个漂亮的印迹而单独存在。开始前,清除心中杂念,把自己看做是一位即将登台演出的演员;放松,深呼吸,然后仔细想想你要做什么。这是一种情绪反应。抓住你的对象的本质,于是你的画就会成为你的名师,你可以从中学到许多东西。

对于本书中的每一项练习,你都该认真来做,直到你对结果感到满意为止。一项练习的结果使你高兴了,再做下一个练习。你也可以返回来同时做几个练习。

练习 1-1: 放松

在静处找一把舒适的椅子;伸开四肢,闭上双眼。慢慢地深呼吸。闭着眼睛,设法想象内在形象的流动,如同你在看电影一般。学习放松自己会增长你随意绘画的才能。最后,你可能发觉绘画本身也是一种放松方法。这项练习每天可以做 15~30 分钟。

凝思之际,你可能会与绘画不分彼此,并融入其中。为了避免墨守陈规,逼自己通过实验不断长进,这需要凝思。许多人在琢磨出一种成功的方式之后,就一次又一次地采用这种方式。要不断设法提高你的绘画技巧,不然的话,你就会屡屡重复你的错误。我在学校求学时,人家对我说,我一度或许能当个好画家,可我那时已变懒了,不再有创新精神。那句评语使我猛醒。正如弗兰克·詹姆斯所言,你作画时,应当总是想方设法“求真、言真、为真”。

学绘画也许是一个让人困扰,甚至是沮丧的经历,令你恼怒不已,但切莫放弃。一旦你开始画出来令人满意的作品,那自会别有一番境界。你放到

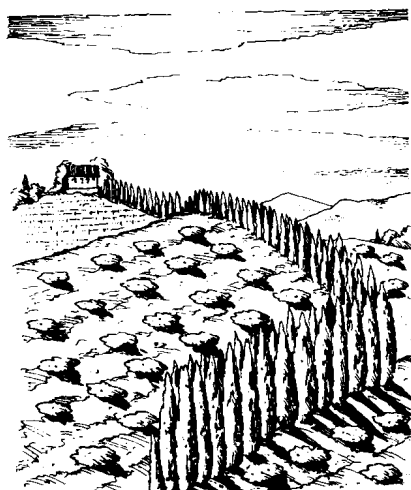

图 1-6 本书作者。必要的双幅风景画。钢笔、墨水和纸。风景构图布置错落有致。