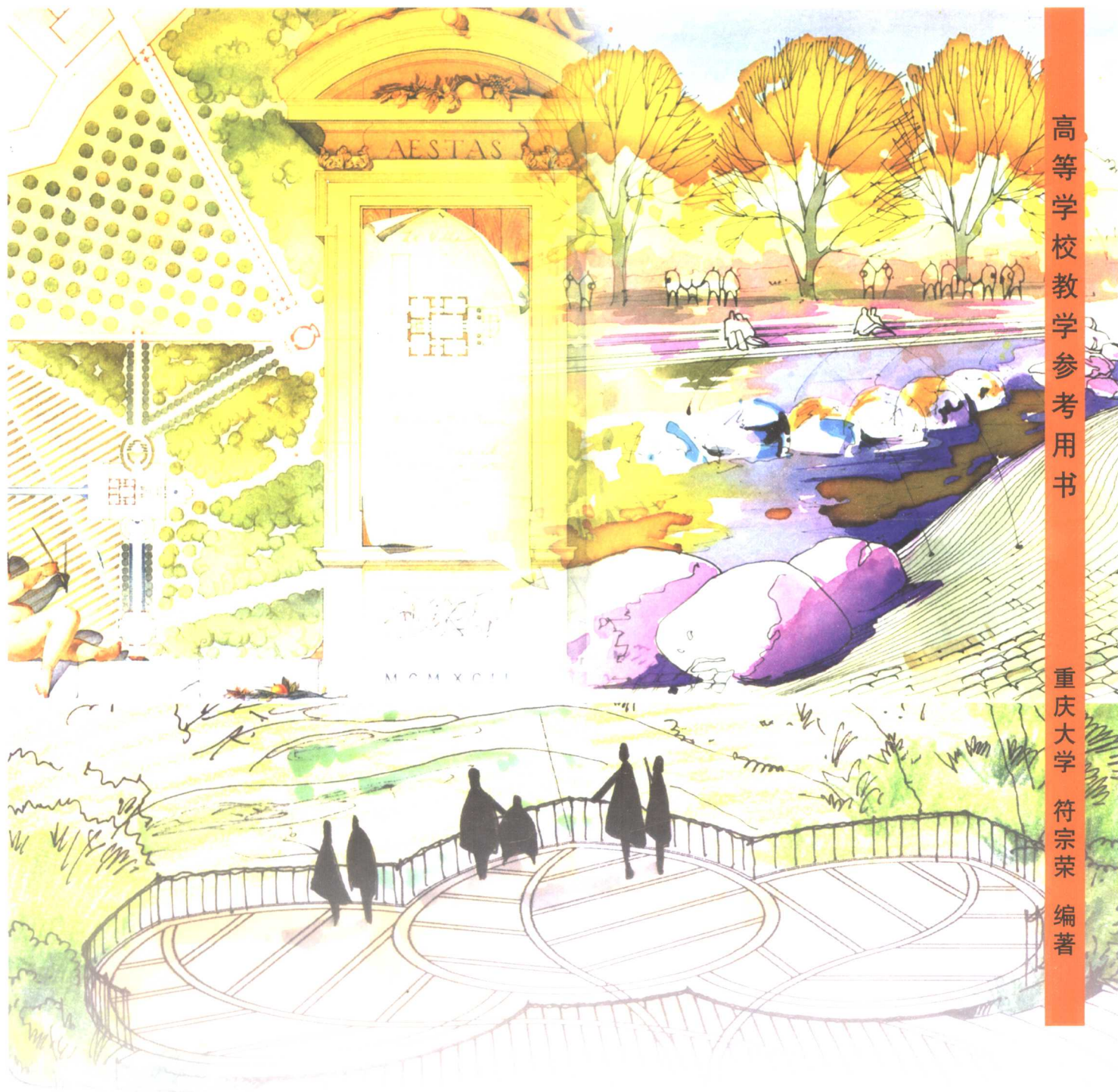

高等学校教学参考用书

重庆大学 符宗荣 编著

景观设计

徒手画

表现技法

中国建筑工业出版社

高等学校教学参考用书

景观设计徒手画表现技法

重庆大学 符宗荣 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

景观设计徒手画表现技法 / 符宗荣编著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2007

(高等学校教学参考用书)

ISBN 978-7-112-09121-8

I. 景... II. 符... III. 景观—园林设计—建筑制图—技法 (美术) IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 024479 号

本书系统而具体地阐述了景观设计徒手绘图的措施、步骤和表现手段。主要介绍了二维图形表现(包括平面、立面、剖面草图的表现)、三维轴测图形表现(包括平面曲线轴测图、水平斜等测图的作法及轴测图基本作图步骤)、三维透视图形表现(重点阐述了徒手的透视效果图表现及电脑加徒手的复合式透视效果图表现)、景观手绘表现的基础训练(介绍了结构素描和色彩写生练习)、景观设计的景物分类徒手表现(介绍了天空、地面、山石、水景、植物、景观建筑小品、环境设施、交通工具及人物等的画法)及景观设计徒手表现分类技法(包括钢笔、马克笔、彩色铅笔、水彩、水粉、喷笔等画种的技法及综合性表现方法)等。

最后作者介绍了以本教材作为主要授课内容时的课程训练内容及课时安排(附录)。

本书可作为环境艺术建筑学、城市规划、景观设计等专业教学参考用书暨教材,也可供以上专业的工程设计及施工技术人员学习参考。

责任编辑:王玉容

责任校对:安 东

高等学校教学参考用书

景观设计徒手画表现技法

重庆大学 符宗荣 编著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京盛通彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 10 1/4 字数: 317 千字

2007 年 5 月第一版 2007 年 5 月第一次印刷

印数: 1—4000 定价: 76.00 元

ISBN 978-7-112-09121-8

(15785)

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)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前言

人们赞誉一处美景常用“景色如画”来形容,景观设计表现图本身也是一幅画,一幅景致优美、环境宜人、色彩漂亮的画。当然,景观设计表现图不是一般的风景写生画,它不是自然风景的再现,而是设计师依据城市规划的总体要求,满足使用功能、顺应生态自然、保护和改善环境、刻意创新设计、遵从艺术规律、主观臆造出来的一幅画。

这种出自主观但又必须忠实于设计的表现图对于那些只习惯对景写生的某些画家来说并非易事。景观设计表现图有自己的绘画法则:从设计思想到构图原理、从严格的透视到合理的尺度、从仿真的质感到和谐的色调、从整体把握到细节刻画,均有一套既含科学性又富有艺术性的景观设计表现的理论与方法。

近些年来,在电脑绘图的影响下,设计师的徒手表现功夫有所减弱,甚至退步,引起业界和本专业教育人士的关注。特别是这些年,随着景观设计热潮的高涨,电脑绘制的景观设计表现图暴露出手法公式化、配景模块化以及表现形象僵化等弊端难以令人满意,起码也是个“审美疲劳”。于是呼唤徒手表现的回归,加强与设计概念紧密结合的绘画基础训练已成为业界以及本专业教育人士的共识。

前些日子市面上出了一批形形色色的徒手景观表现图集,这些图画有的出自设计师之手或景观设计公司的投标方案;有的翻拍海外资料或下载网页图片,无论如何总算有了个样板可供参考,也算解了一时的燃眉之急。这类图集具有一定的参考价值和作用,但缺少完整的、系统的、目标明确而具体的技法训练内容和科学的、有步骤的、循序渐进的绘图措施和表现手段。为了

弥补这方面的不足,笔者决定结合自己数十年从事建筑美术和表现课程教学的实践经验,按照景观设计的专业要求,耗用了近两年的时间编著了本书。书中的插图和作品绝大多数出自本人之手(未署名者),也有部分插图和作品选自本人研究生或本科生的练习作业(署名者),他们的表现手法更富有活力,也更贴近于学生读者。

景观设计徒手表现没有深奥的艺术理论和特别高超的绘画技巧,通过一段时间的认真学习和训练也都能基本掌握,学习成败的关键在于用心,训练成绩的绝招在于动手,最终成果的体现贵在坚持。

书中重点介绍的景观设计表现分类技法与步骤,以及景物的分类画法与要点,给学习者提供一些路径,各教学与培训单位以及个人自学均可根据各自的条件选择使用。笔者建议:对于一般的本科(专科)教学,在绘画基础训练之外,以本书内容作为景观专业的表现课程教学练习,用60~90学时即可;以本教材作为主要授课内容时,可参见书后附录。钢笔速写和色彩写生放在课余时间进行,这种有益于身心健康的文化艺术活动,不应成为设计师的体力负担而是精神享受,杨廷宝、童寯、吴良镛、齐康等老一辈设计师不都是这么做的么!短期培训或个人自学的灵活性更大,因地制宜,因材施教,选择一条符合自身条件的学习途径或一种方法,坚持不懈,就一定能滴水穿石、铁杵磨成针,功到自然成。笔者在此隆重推出我国现代著名园林景观设计专家兼景园建筑画家吴肇钊先生的一句话:“从中西艺术兼容并蓄的‘杂交’中别开生面,破除画种表现手法单一的束缚”,在表现艺术领域中不断创新,以此与读者共勉。

目 录

第一章 概论	1	三、笔——含颜料的笔	28
一、景观设计概述	1	四、颜料	29
二、景观设计需要艺术表现	1	五、其他辅助绘画工具	29
三、景观徒手表现是设计的一环	1	第五章 景观设计的景物分类徒手表现	31
四、利用徒手表现草图进行设计	1	一、天空	31
第二章 景观设计表现图形的分类	4	二、地面	31
一、二维图形表现	4	三、山石	40
(一) 平面草图表现	4	四、水景	40
(二) 立面草图表现	4	五、植物	44
(三) 剖面草图表现	4	六、景观建筑小品	68
二、三维轴测图形表现	9	七、环境设施与环境艺术小品	68
三、三维透视图形表现	12	八、交通工具	94
(一) 电脑绘制的透视效果图表现	12	九、人物	97
(二) 徒手绘制的透视效果图表现	13	第六章 景观设计徒手表现分类技法	105
(三) 复合式透视效果图表现	13	一、钢笔画技法	105
第三章 景观手绘表现的基础训练	16	二、彩色铅笔画技法	109
一、结构素描(含速写)练习	16	三、马克笔画技法	119
(一) 几何形体写生练习	16	四、水彩画技法	119
(二) 静物(含工业产品)写生练习	17	五、水粉画技法	130
(三) 建筑环境及风景写生练习	23	六、彩色粉笔画技法	139
二、色彩写生练习	25	七、喷笔画技法	147
第四章 景观手绘表现图常用材料与工具	28	八、综合性表现技法	151
一、纸	28	附录 课程训练内容及课时安排	159
二、笔——不含颜料的笔	28	参考书目	160

第一章 概 论

一、景观设计概述

随着人类文明不断进步和我国城乡建设的快速发展,景观设计、建筑设计和城市规划设计并列为城市建设与发展的三大设计课题,成为当前的热门学科,广泛引起城市管理部门、专业设计师和城市居民的关注和重视。

景观设计是研究利用自然环境和创造美好人工环境的一门人文科学。它集社会、文化、历史、地理、生态、科技、建筑、城市规划与艺术等内容之大成,算得上是一门综合性极强的边缘科学,也是一项庞大的系统工程。

景观设计也是一项创造性极强的形象思维活动,其成果也如艺术作品一样具有较强的可视性和观赏性,因而,人们往往把它划归到艺术的范畴,称其为景观艺术设计,更多地赋予它文化的内涵和审美的形式。

二、景观设计需要艺术表现

设计师驾驭景观设计的过程:从在原始地形图上认识现状,解读环境,经过分析问题,寻求答案到综合考虑、反复调整,最终拟定可供审批、评价的方案设计图或可供实施建设的施工图设计图,均需运用各式各样的设计图形来进行思维与对话。这包括设计师自我对话以及设计师与设计师之间的对话,也包括设计师与业主之间的沟通与交流。这种设计图形语言的每一形象与符号都寓意着一种思想观念,也都诠释着一种行为模式。设计师的构思、理念只有通过具有艺术表现力的图形、线条、色彩等要素作为形式载体显示出来,成为甲、乙双方的共识,引起大家的共鸣,才能充分发挥沟通思想、展示设计效果的作用。

设计师的图示语汇内容丰富多彩,既有制图学规范的线型与符号,也有形态构成的点、线、面、体与空间;既有约定俗成的图形制式,也有随意发挥的个性色彩;既有生动画面的形象展示,也有条理严谨的文字描述;既可采用器械性的电脑操作方式,也可纯徒手的自在的漫画式表达。在不违反国家或行业规范性图例标准的情形下,设计师们有更多的设计表现空间施展才艺,任其自然发挥。特别是本书涉及的景观设计徒手表现图,因为它出自景观设计师之手,更能体现景观设计师的初衷和本意,也就更能表达该项目的景观设计构思和景观设计效果。

三、景观徒手表现是设计的一环

徒手绘制表现图的优势在于它主要产生于设计师之手(一些纯粹由表现画家代笔的不在此列),最能直接形成思维与形式之间的对话,更准确地表达其设计构思与效果。这种徒手绘制的表现图可以贯穿于设计的各个阶段,可快可慢、可粗可细,根据不同阶段的需要,满足适可而止的深度和精度。还可根据设计内容的主次和环境气氛的要求对画面进行取舍,强化或削弱某些部位,以期达到理想的画面效果。设计师面对效果草图产生的视觉感受将会再次触发其更深层次的形象思维,以形表意,以意造型,在意与形之间反复推敲,寻求一个最佳效果的环境景观设计方案,这便是整个设计活动中的一个重要环节。

四、利用徒手表现草图进行设计

设计方案的前一阶段,除了绘制平、立、剖面草图

之外,也可作一些概念性的三维透视效果草图,这有利于设计风格、设计形态的平、立面图形之间的整合。例如,场地环境空间的长、宽、高与进深尺度比例的感觉或某一景点的造型效果,均可借助三维立体的表现草图进行比较与推敲。勾画透视草图可不拘泥于画面构图的完整性,特别是对景观细部的造型的表现可更随意一些。这种表现草图不仅有利于设计师的自我对话,也便于与他人(包括设计群体或业主)进行较为直观的视觉交流和心灵沟通。这也是笔者在景观设计过程中经常采用的一种设计方法,往往能获得事半功倍的效果。

这类三维透视表现草图一般采用软铅笔作图,方便快捷且易于修改。绘画基础较好的人也可直接用墨线笔作图,幅面最好控制在A3之内,便于复印、装订、携带与保存。铅笔画表现草图定稿后的复印效果近似于钢笔墨线图,在此基础上稍加彩色(彩铅、马克笔、水彩均可)便可获得一幅较为真实、直观并具有一定艺术感染力的方案设计表现草图。(参见图1-1~图1-3)

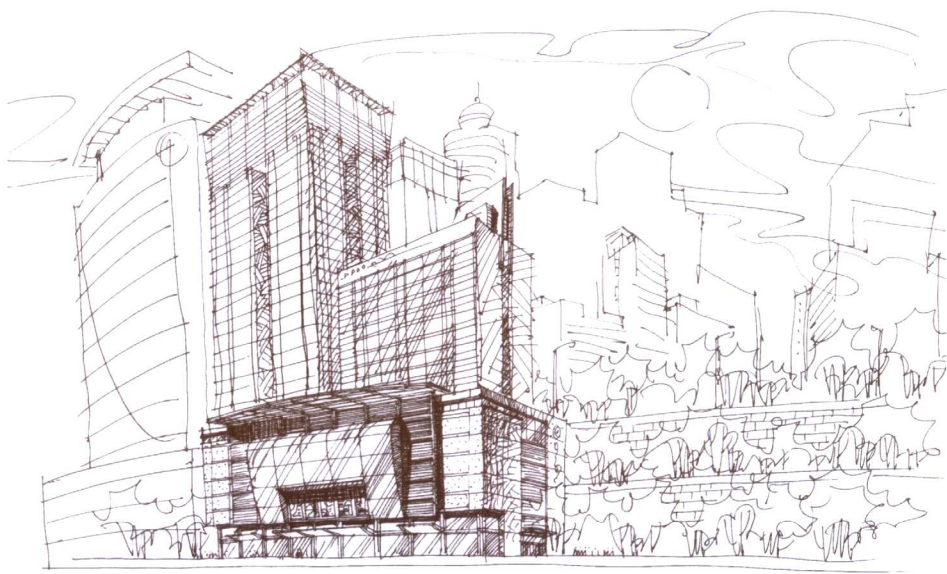

图1-1 建筑外观改造设计草图 · 针管笔 符巴楠

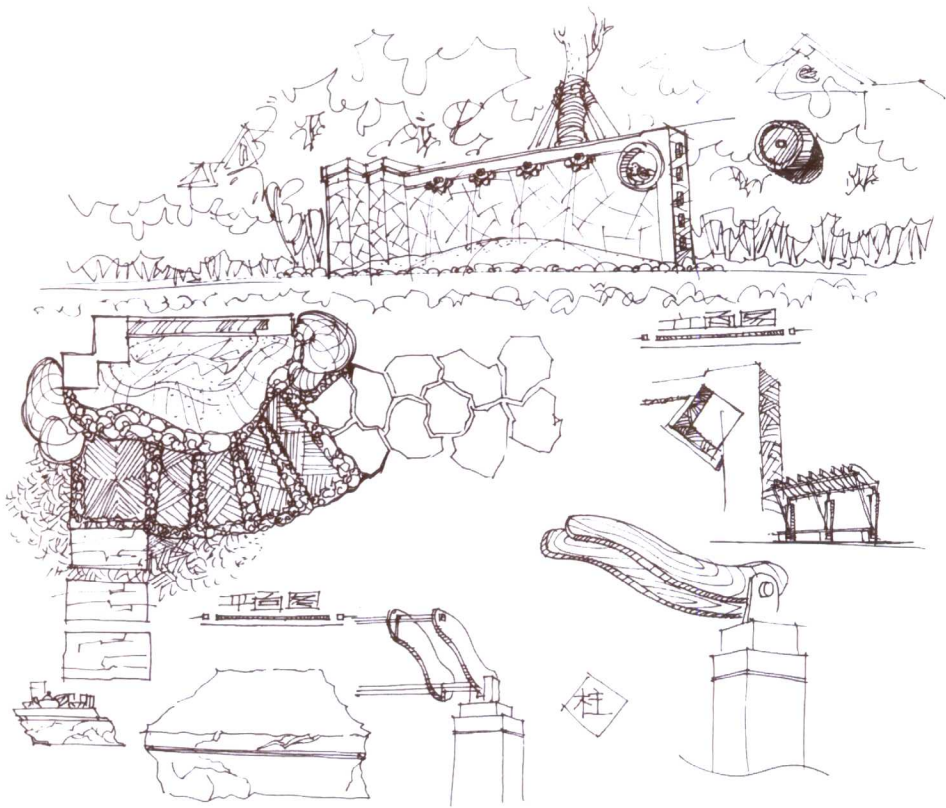

图1-2 园林景观设计方案草图 · 针管笔 符巴楠

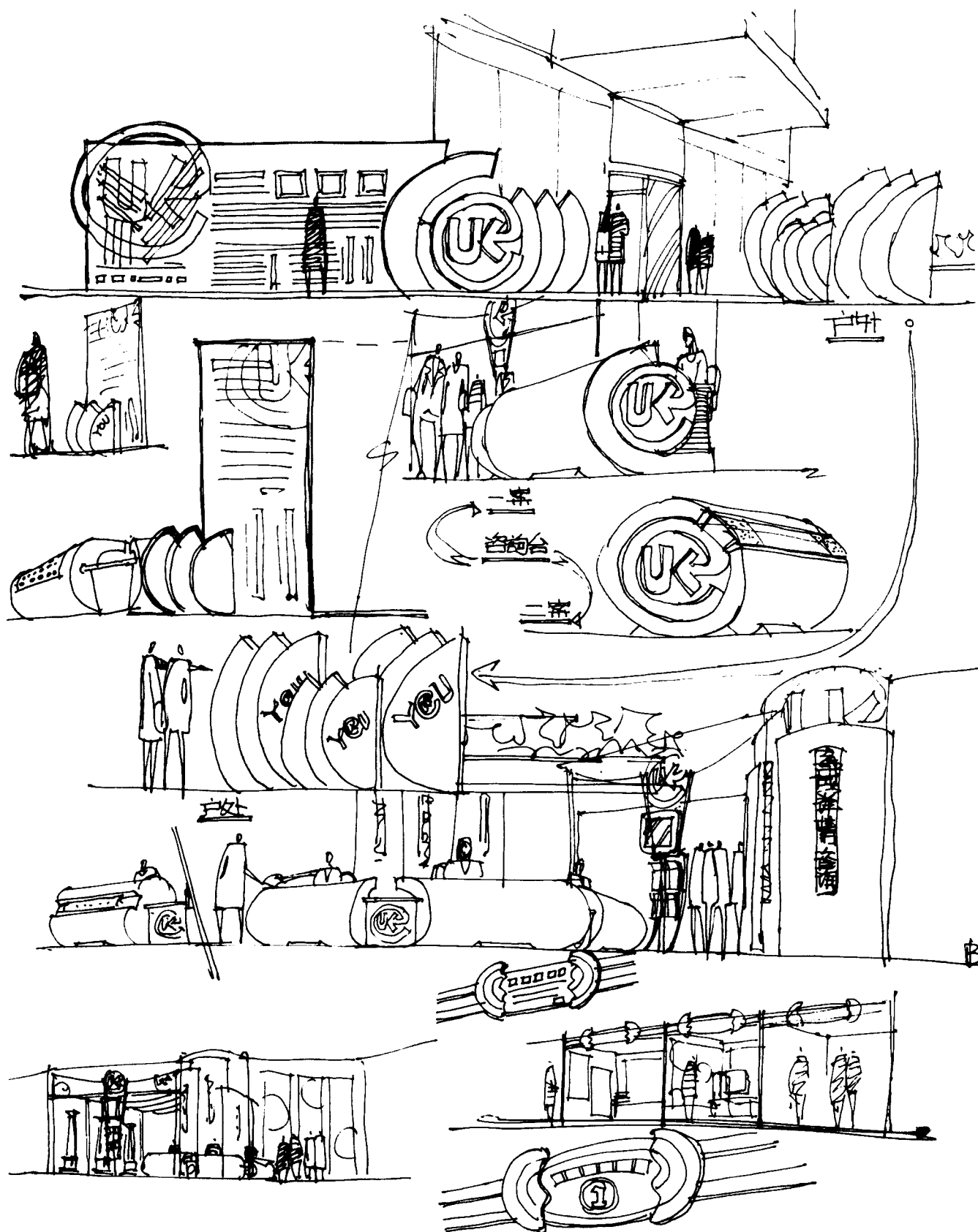

图1-3 景观小品设计草图 · 针管笔 符巴楠

第二章 景观设计表现图形的分类

一、二维图形表现

景观设计中的二维图形表现,主要是指景观设计师在常规设计中,对平面、立面、剖面设计图形,除了一般的墨线绘图之外,附加一些富有艺术表现力的形式处理。它包含了墨线粗细、疏密、浓淡的区分;形象图案纹理的组织;色调与色彩关系的协调对比等等。

(一) 平面草图表现

景观设计经过项目论证、实地调研和总体策划之后,往往开始是对总平面地形图进行自然环境和人工环境的技术性分析,比如,通过指北针(或风玫瑰)、等高线、植被、土壤、水流等图形、图例的识别、判断,再结合设计师的设计构思画出各类图形来,这就是我们常说的功能分区图、视线分析图、交通流线图、景点布置图等等。这类图形蕴涵着设计师对客观环境的科学分析和主观思维的艺术理念。它是设计师在设计过程中思维的自我对话和形式上的推敲与演变;同时它也是设计师与他人进行设计思想沟通与交流的形象化语言。

平面草图既可以用传统的硫酸纸拷贝底图进行绘制,也可以在计算机打出底图图线上绘制(为了突出新设计的图形,底图线条颜色宜浅一些)。

平面图又分为总平面图和局部平面图。二者除了控制面积的大小不同之外,要求表现的深度和重点也不一样。总平面图常用的比例为1:1000、1:500或1:250。标准尺寸也以米(m)为单位,主要表现构筑物、道路、植被、水体和山地形状的划分及方位(指北针);而局部平面图则需表现某一场地或物体较详细的构成内容,比如形状、颜色、材质一类的标注,一般常

用的比例为1:100、1:50或1:20等,视面积或体量大小而定。

方案阶段的平面图表现一般均须着色,色彩更富有识别性与说明性,便于区分主要物体的范围和形状。(参见图2-1~图2-6)

(二) 立面草图表现

如果说平面图形是对环境空间关系的理性的功能与布局分析,那么立面图形更多地注重对环境空间的感性视觉造型分析。强调各景点的构思,构图和造型效果,比如,风格样式、比例尺度、色彩搭配、材质选择以及内在的构造关系等。

画立面图形最好对应于平面图形(采用上下相对或拷贝均可),既快又准。如果要求更精细的立面图形,还可通过比例放大后再进行刻画(参见图2-7)。

立面图形的线型组织尤为重要,主体景物的轮廓用较粗的线来描绘,其内部的线型可按空间层次关系分出中线、细线。同时还须处理好前后景物之间的线型层次,忌讳粗、中、细不分和前后景物外形线的不当吻合,如遇巧合,也应设法改变线型或适当移位,或者断开。立面图形线的组织还可按照疏密、曲直、深浅或变化线型肌理效果等对比手法,使之达到层次分明、图形清晰的满意结果。

立面草图可不标注尺寸,却可添上几个合适的人物,既可以渲染气氛,又有一个直观的尺度对比,使人一目了然。(参见图2-8、图2-9)

(三) 剖面草图表现

任何物体的表面形式必须依托于内部结构关系,景观设计造型也必须通过对物体进行剖切分析,选择恰当

图 2-1 荣华小区绿地景观平面 · 马克笔 任刚

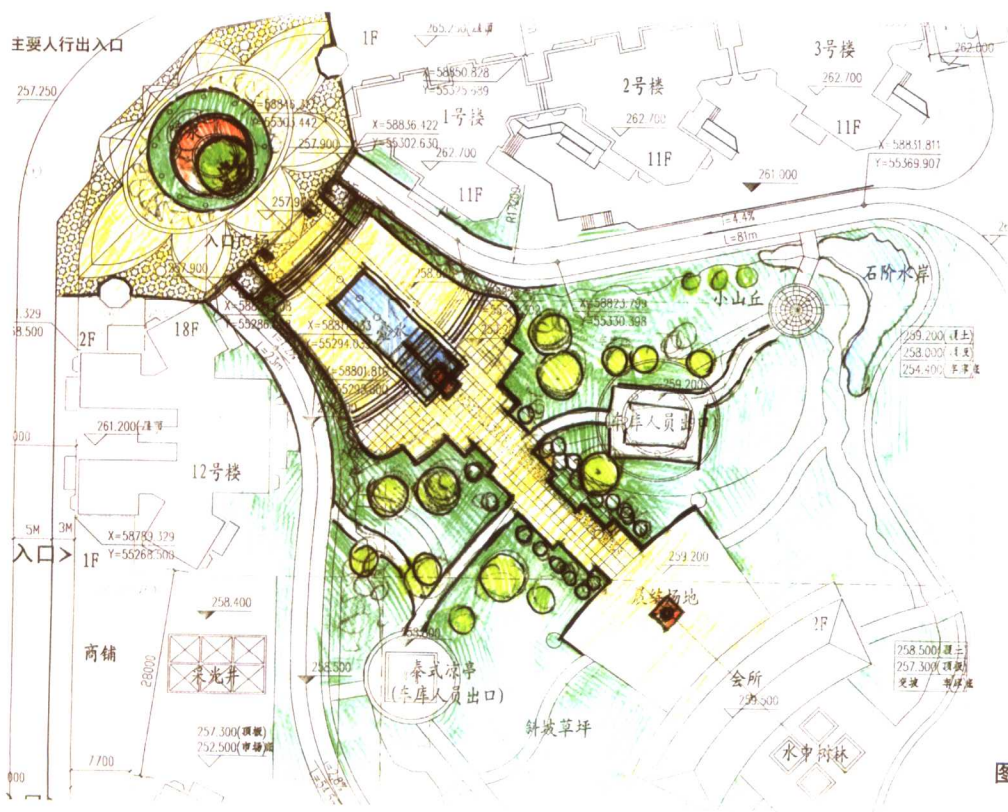

图 2-2 重庆某小区入口景观平面
· 彩铅

图2-3 玫瑰苑小区平面图·马克笔任刚

图2-4 重庆亚都体育运动会所环境景观总平面
· 马克笔 饶一帆

重庆·翠新苑度假山庄会所景观

比例: 1:500

绿地率: 68%

面积: 11329 m²

- ① 会所
- ② 音乐喷泉
- ③ 园亭
- ④ 观景台
- ⑤ 四方亭

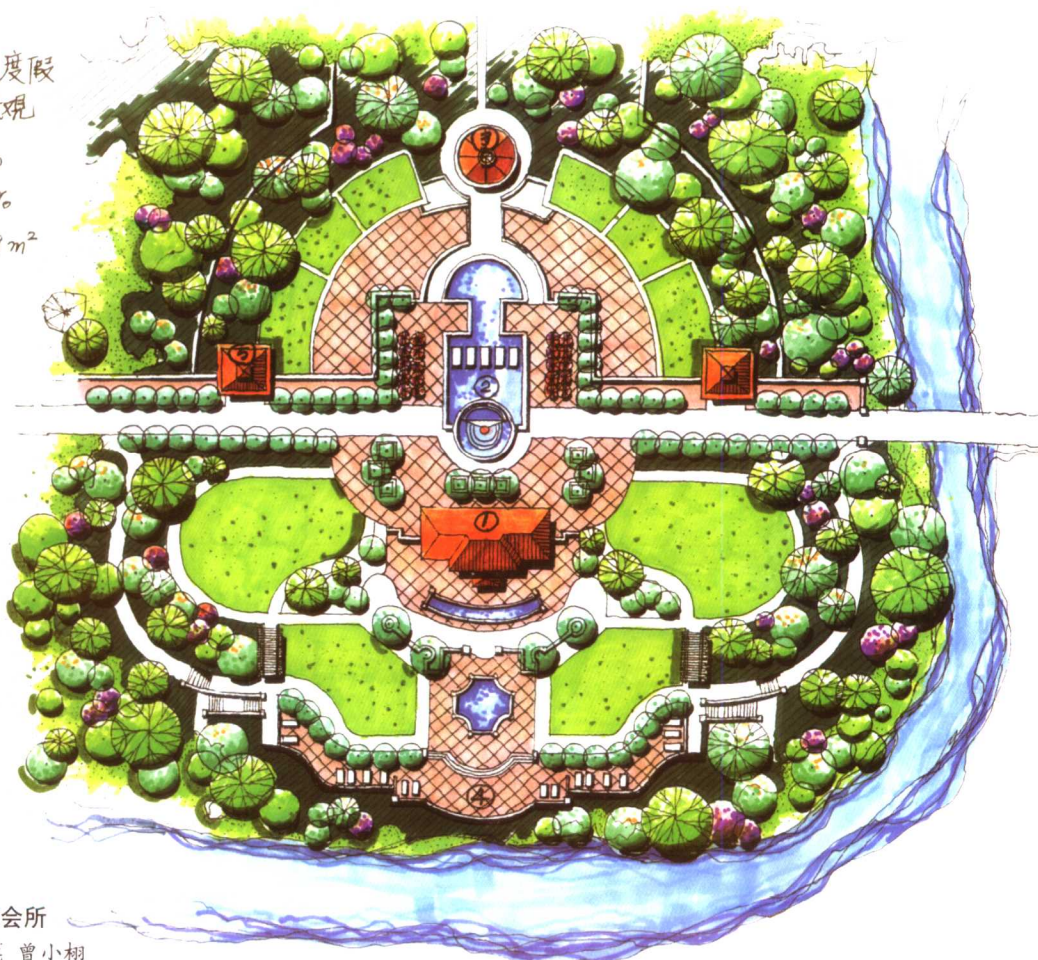

图2-5 重庆翠新苑度假山庄会所景观总平面 · 马克笔 曾小桐

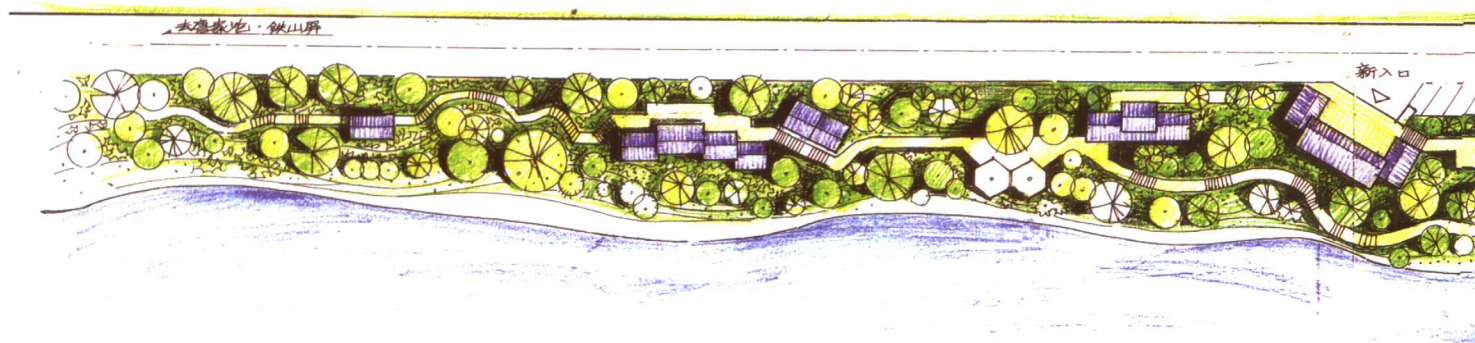
图 2-6 景观小品平面 · 水彩 冯君

图 2-7 重庆铜锣峡温泉度假村规划方案平面、立面 · 彩铅

銅鑼峽溫泉度假村規劃方案

立面

平面

的部位作剖面图形,以准确表述立面造型中一些重要部位的内部构造或支撑形式。剖面图形是设计师探讨空间造型的过程,同时也为下一步的结构设计提供依据。

正如立面图对应平面图一样,剖面图一般也都结合立面图来画,只是对剖切部位须严格按制图学的要求将剖切线加粗,且特别醒目,其余图形的线型相对较细,只须起到辅助说明的效果即可。

无论立面图或剖面图均可适当着色,以区别形象材质和层次。颜色以单纯、简练、协调为好,无须过细关注局部色彩变化,避免冗杂、繁琐,影响线的表现力。(参见图 2-10~图 2-12)

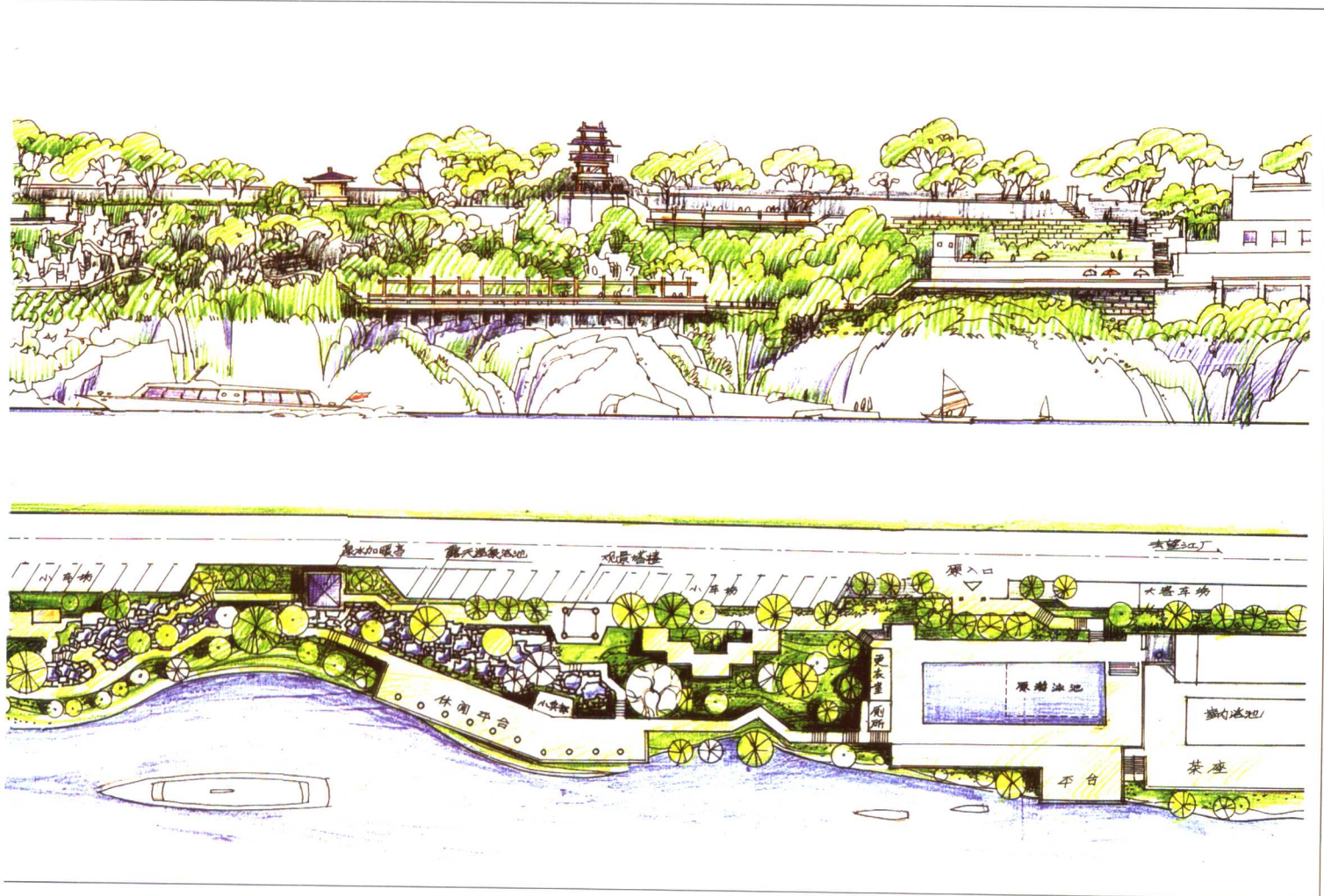
设计草图还可借助必要的文字说明交代一些图形无法完全表述的内容。例如,设计创意、功能、材料、色彩、作法等等。图面还要善于运用规范性和共识性的图

例来表述设计内容。

二、三维轴测图形表现

轴测图是利用设计中的平、立面图形作平行投影所产生的一种三维立体图形。这种图形不大符合人眼的视觉感观与习惯,缺少近大远小视觉纵深感,但却能准确表现设计的真实比例和形态构成关系。并能相对集中地表达各个平、立面和群体之间位置与空间的鸟瞰效果,同时它还以其独特而又新颖的视觉形象、便捷的成图手法不仅受到景观设计师的青睐,而且还以其独特的艺术视觉效果得到现代艺术家和观众的欣赏。

由于轴测图是一种必须依赖绘图仪器并按照画法几何的求图程序进行严格绘制的表现形式,并与徒手表现技法有较大的差别,故本书在此不作详细介绍,仅举两

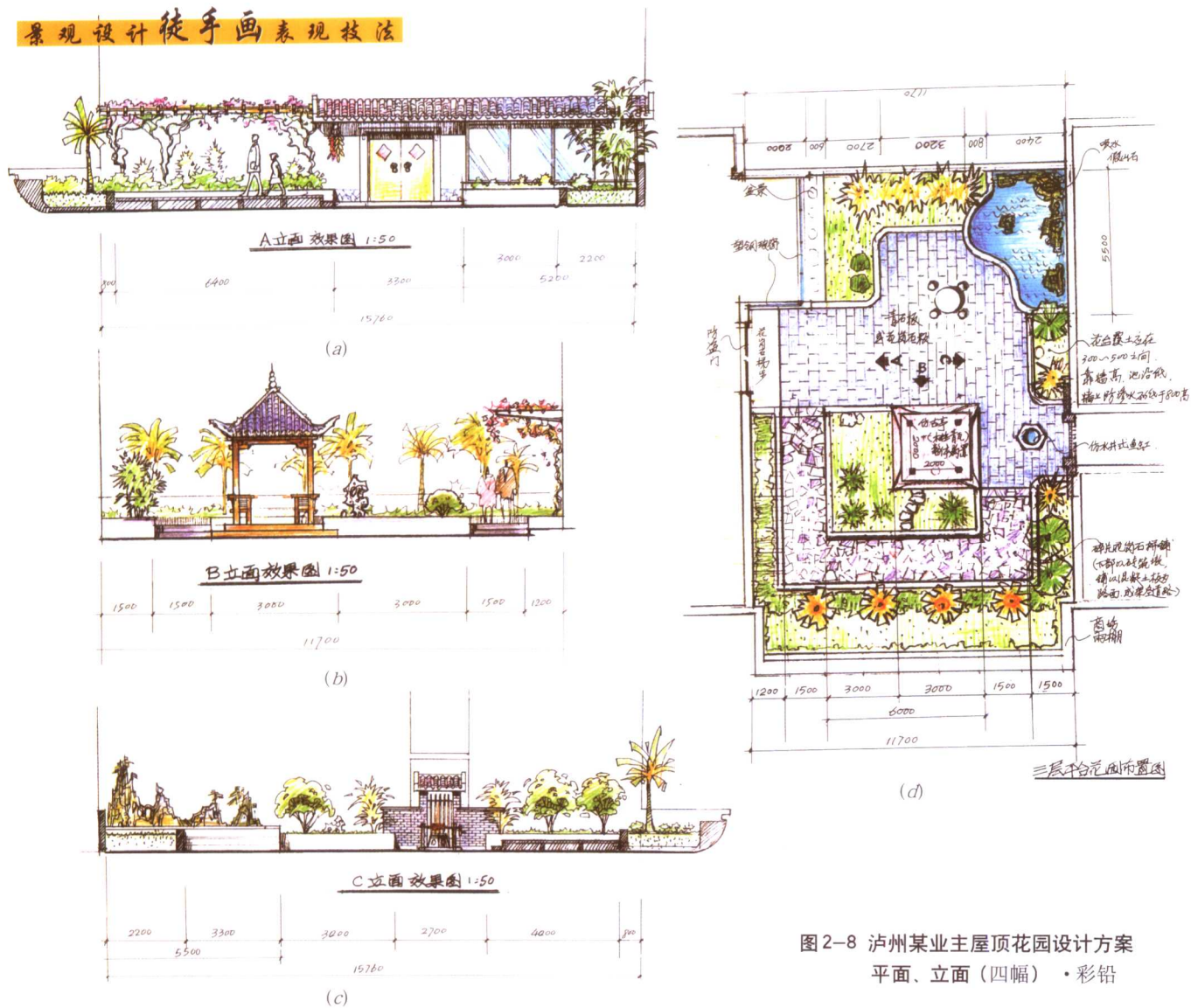
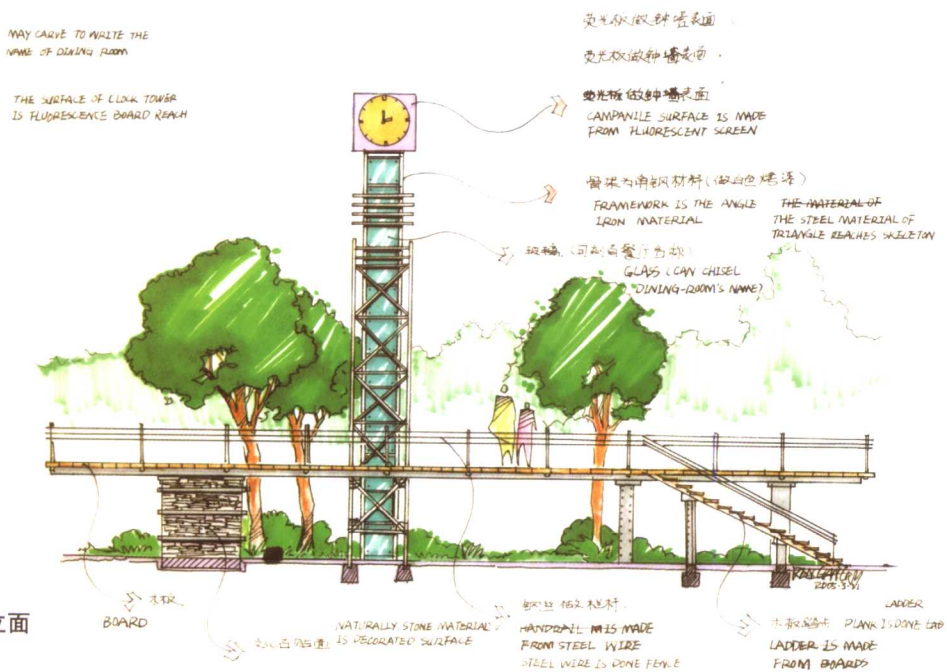

图2-8 泸州某业主屋顶花园设计方案
平面、立面(四幅)·彩铅

图2-9 某住宅小区景观设计立面
·马克笔 任刚

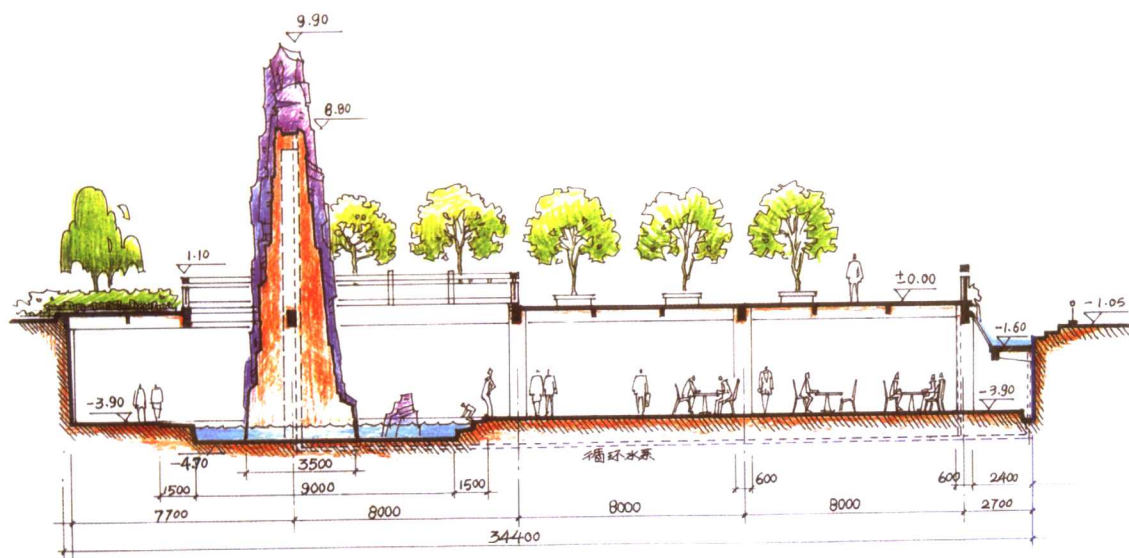

图 2-10 石柱土家大舞台地下休闲空间剖面 · 彩铅

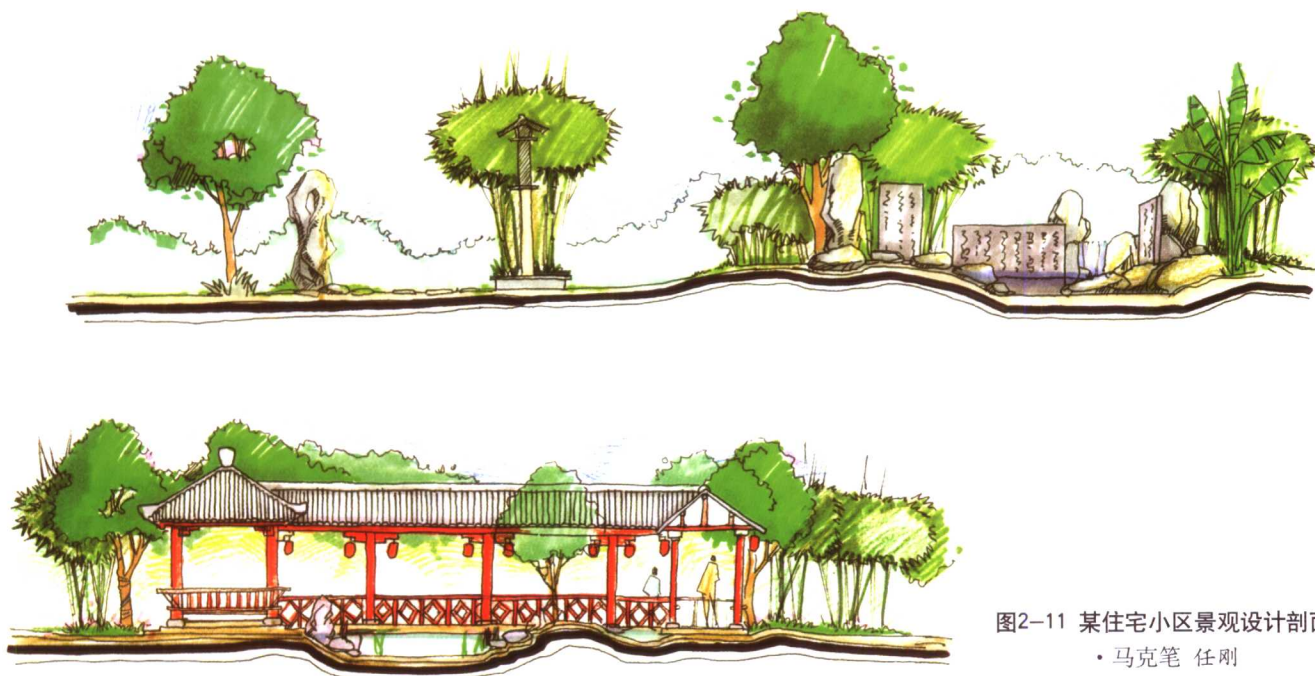

图2-11 某住宅小区景观设计剖面
· 马克笔 任刚

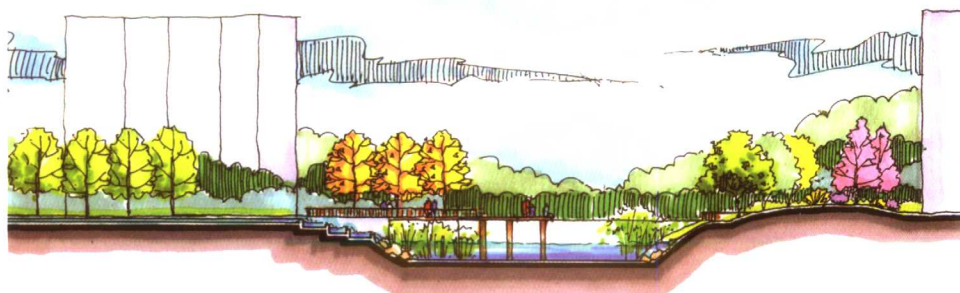

图 2-12 某住宅小区景观设计剖面
· 马克笔 任刚

个图例供读者参考。

(1) 平面曲线轴测图作法。(参见图 2-13)

(2) 园林小品平面斜等测图作法。(参见图 2-14)

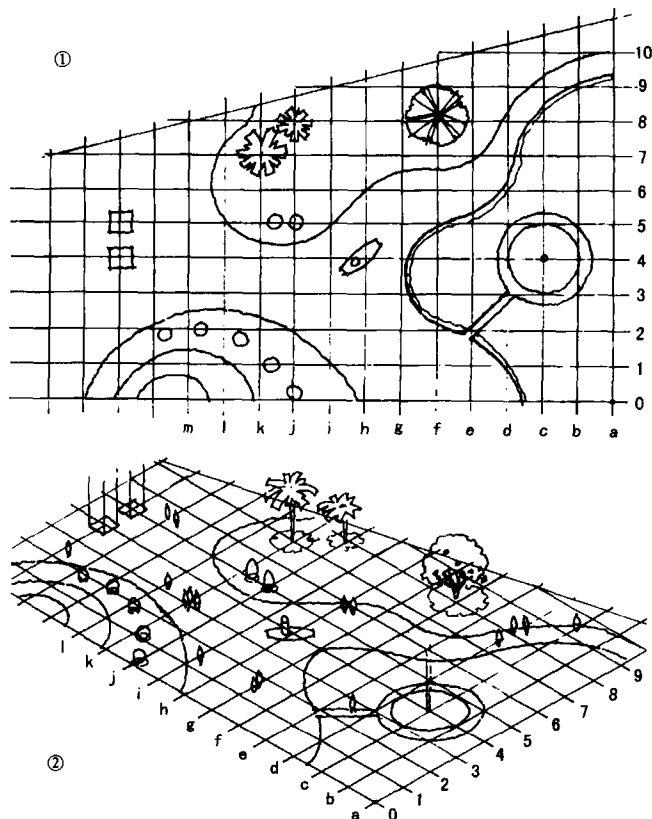

图 2-13 平面曲线轴测图的作法

①在平面上作正方形网格，横竖线分别编上号码；②在 $\angle 30^\circ$ 斜线等测网格上依照坐标关系作连接线，即可获得平面曲线轴测图。在此基础上便可作立体的轴测图形。

三、三维透视图表现

二维的平、立、剖面图形和三维轴测图形基本上能表达设计师的设计构思和尺度概念，而三维的透视图却能通过立体的、科学的、符合人的视觉感观的设计师的空间构想和环境氛围，并运用绘画手段增强其艺术感染力。它不仅为设计师提供一个多视觉的设计空间，同时也为业主和大众提供一个更为真实而直观的视觉效果。事实证明，绝大多数的人都是通过这种三维的透视效果图认识和理解设计师现在的设计构想和将来的设计成果的。

景观设计三维透视表现图的三种类型：电脑绘制的透视效果图表现图、徒手绘制的透视效果图表现图及将两者综合运用的复合式效果图表现图。

(一) 电脑绘制的透视效果图表现

电脑表现图充分发挥计算机绘图软件的成果，通过三维建模、附加材质、设置光影、着色渲染和选添配景等一系列工作程序，最终可完成一幅形体准确、色泽亮丽、材质真实、效果逼真的画面，广受大众青睐。随着计算机版本不断升级和各种类型材质库容量的成倍翻番，以及计算机的迅速普及和操作水平提高，电脑表现图还将在设计领域发挥其应有的作用。(参见图 2-15、图 2-16)

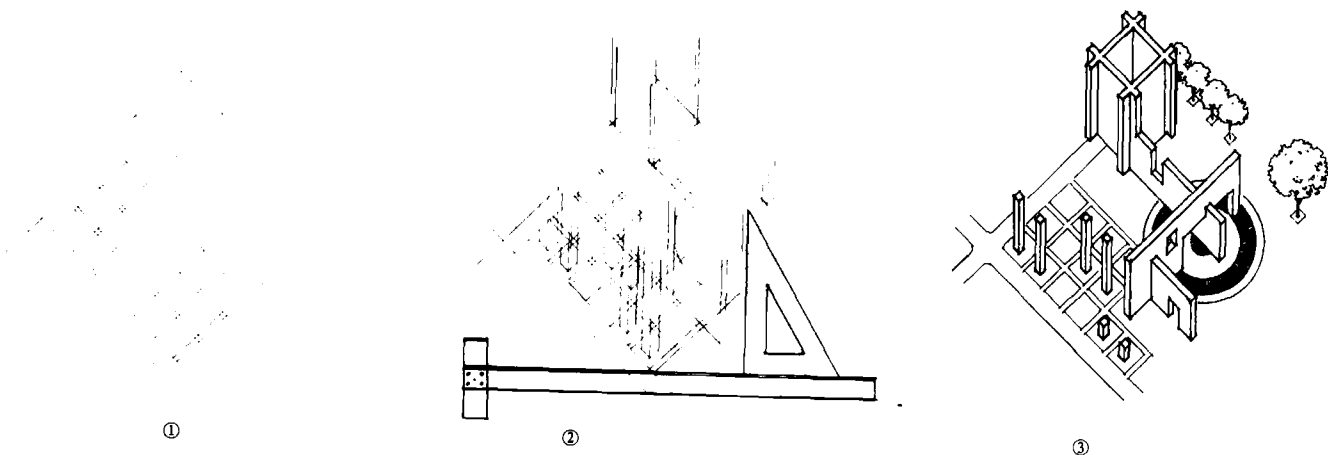

图 2-14 园林小品平面斜等测图作法

①用铅笔先画 45° 斜角平面图形，②再画竖向线，并确立高度；③绘制顶部形状，补充配景，最后用墨线描绘，定稿。