

园林景观美术精学精练系列教材

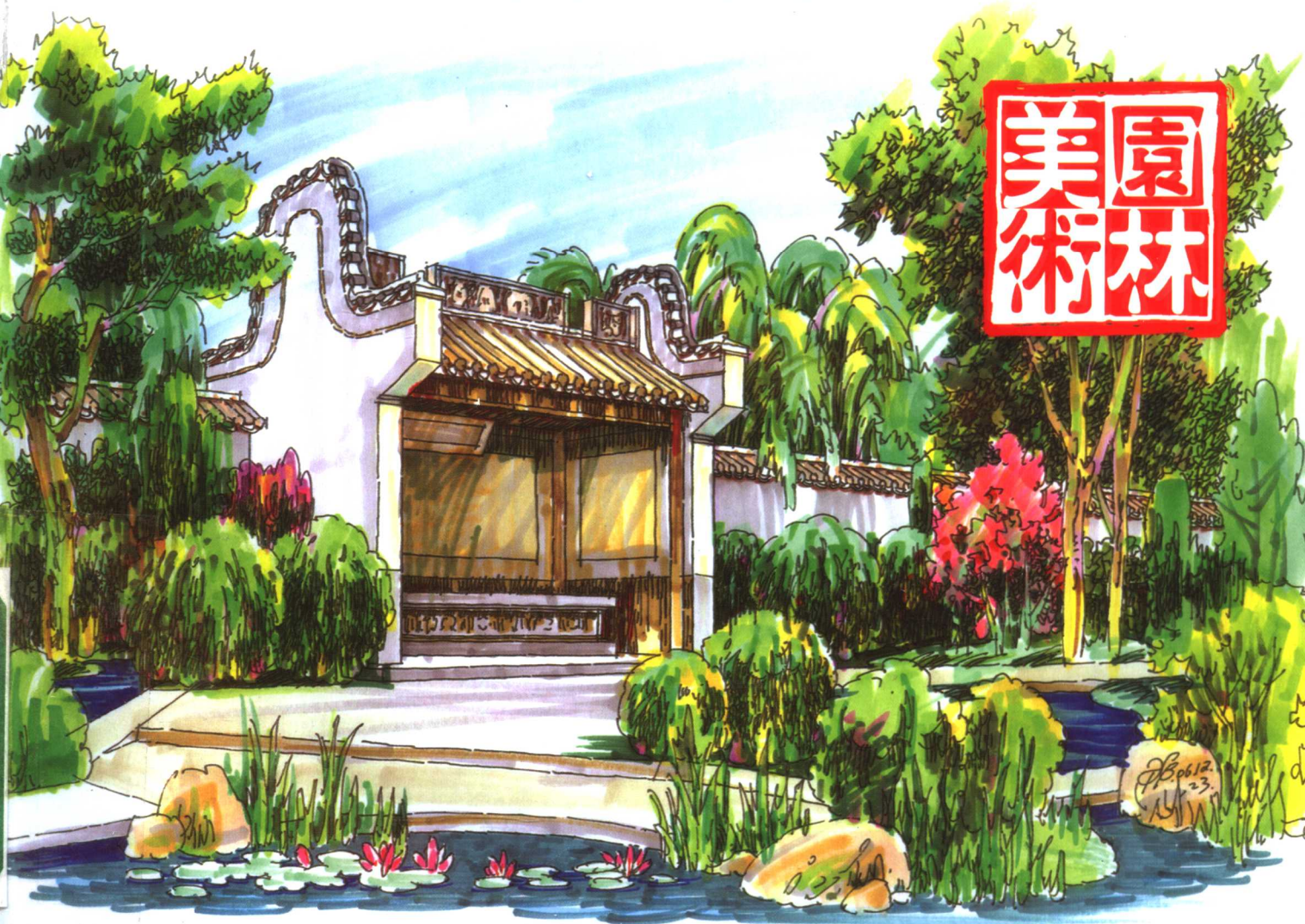
教育部园林专业教学指导委员会 指导审定
高等校园园林专业“十一五”规划通用教材
宫晓滨 总主编

素描速写

含马克笔、彩铅笔

韩红 主编

邢延龄 翟翠娟 卫红 副主编

中国林业出版社

J234/59

2007

园林景观美术精学精练系列教材

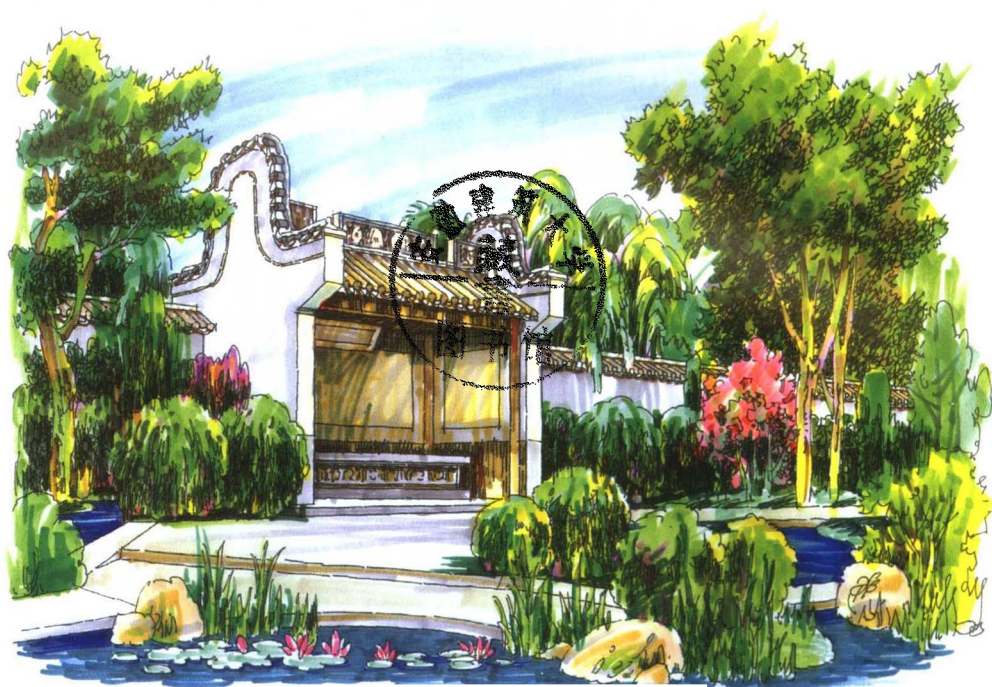
教育部园林专业教学指导委员会 指导审定
高等校园园林专业“十一五”规划通用教材
宫晓滨 总主编

素描速写

含马克笔、彩铅笔

韩红 主编

邢延龄 翟翠娟 卫红 副主编

中国林业出版社

整体策划：刘开运 责任编辑：裴振华

图书在版编目 (CIP) 数据

素描速写 (含马克笔、彩铅笔) / 韩红主编. —北京: 中国林业出版社, 2007.6

(园林景观美术精学精练系列教材 / 宫晓滨主编)

ISBN 978-7-5038-4906-0

I. 素… II. 韩… III. ①素描—技法 (美术)—高等学校—教材 ②速写—技法 (美术) 高等学校—教材 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 095485 号

《园林美术精学精练系列教材》编委会

主 任：宫晓滨

编 委 (编委排名按拼音顺序)：

白 杨	段 超	段渊古	段植林	高 飞	韩 红	何 蕊	黄仕雄	贾 军
冷 静	刘开运	李寿刚	李 文	李险峰	龙云飞	李彦雪	马锦天	马铁明
裴振华	祁 峰	秦仁强	沈登峰	隋慧文	涂汉兵	卫 红	吴建慧	王可心
王立君	王 茜	王郁新	吴 哲	王志海	邢延龄	尤长军	杨 格	叶 理
俞 征	翟翠娟	周 棣	朱 磊	张 敏	张胜起	张天殊	赵云龙	张友强

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

网址 www.cfph.com.cn

E-mail luckylongman@163.com 电话：010-66174569

发行 新华书店北京发行所

印刷 中国科学院印刷厂

版次 2007 年 9 月第 1 版

印次 2007 年 9 月第 1 次

开本 210mm × 285mm

印张 8.5

字数 200 千字

印数 5000 册

定价 48.00 元

序

在风景园林与现代景观的设计工作中,表现性的设计效果绘画能够在平面图、立面图和剖面图的基础上,将设计的最终效果以“立体”的直观方式展现出来,给人以身临其境的视觉感受。因此,设计效果的表现绘画,是一个整体设计的重要组成部分。

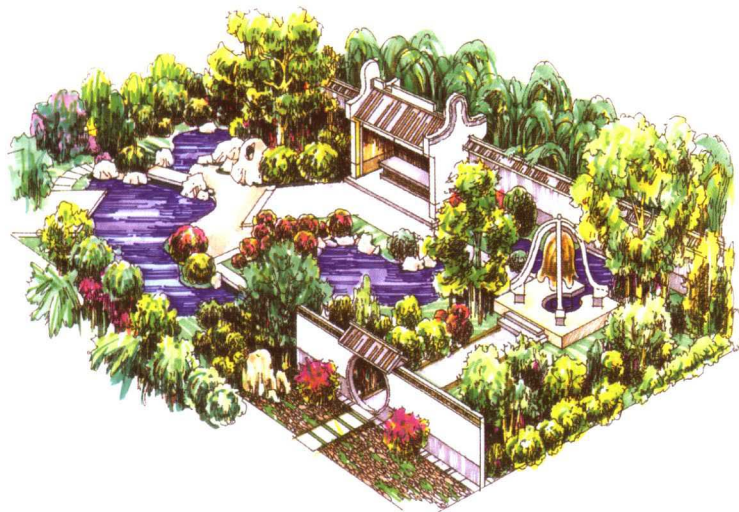
在风景园林与现代景观的美术教学上,除了必须的绘画基础教学外,与设计有着密切联系的专业性绘画课程,应在整体美术教学中占有重要地位。

风景园林与现代景观设计的“表现绘画”无疑是风景画,但又与一般纯艺术性的风景风情画有所差异。一方面,它应带有很强的艺术性而具表现力与感染力;另一方面,又要基本满足风景园林与现代景观设计的一些技术性要求,具有科学性和功能上的说明性。

在具备了以上两个基本要求的基础上,可以从两个方面入手钻研:一是偏重艺术表现力,追求表现绘画的艺术性语言。在写实主义具象绘画大范围内,尽可能的充分发挥绘画者个人风格与“新的技法”而有所创新。在这点上,我认为此类绘画作品的个人风格越显独特,技法水平越高,其绘画本身的艺术性就越强。现代派中的抽象性绘画,用在设计表现绘画中是不合适的,不论是教学、创作或设计都是这样。可以做些尝试,但最好勿滥用。二是偏重设计技术与功能上的说明性,追求“绘图”的技术语言。在“图”与“画”这两者之间,好的“图”,其美感常常不逊于“画”,“图”的线条和某些抽象性语言,多又为“画”所不及者。同时,在绘图工作中,仍可充分发挥个人的风格,这已不是鲜见之事了。

另外,不论是一个“画种”,还是一个“画派”,都是要以“质量”与“数量”这两个基本点为前提的,研究此类绘画的人多了,自然会有更多更好的作品出现。目前有两种人在进行表现绘画的探讨:一是设计师,二是画家。我认为设计师最好多注意一些艺术表现力绘画规律及技法方面的研究,这样,对其整体设计是很有好处的;绘画出身的人则最好多研究一些设计上的绘图技术性问题,这样,其绘画作品便会自然生出一些意想不到的艺术效果。在这中间,会有新的发现和新的灵感的闪现。“图”和“画”之间,是完全可以相互借鉴与通融的。

风景园林与现代景观设计的专业特点,表现在包含了组成风景景观的所有因素:树木植物、花卉、山石地势、水体、古今中外园林建筑、铺装道路、各类雕塑以及所有实用性与装饰性的人工构筑物等。在这些类别中,又各自具有千差万别而生

动鲜活的万千物象。风景园林与现代景观的设计表现性绘画,在物象种类和内容上的庞大与丰富,又是其他任何一种绘画所不可比的。因而,从事园林表现绘画的创作者,尽可以在涉猎面上广泛一些,活跃一些,这不仅是设计专业上的需要,也是绘画艺术创作上的需要。

园林设计表现绘画的艺术语言丰富,工具材料广泛:素描速写、水彩水粉、国画山水、钢笔、签字笔、炭笔、马克笔、彩色铅笔、“色粉棒”、“油画棒”;素描纸、水彩纸、绘图纸、复印纸、硫酸纸、草图纸等等,各样画种和各种工具均可采用。因此,这种绘画从整体上看,在艺术表现力上又显得十分生动活泼,在技法研究上也为我们提供了十分广阔的天地。

雕塑作品在园林与景观环境中占有重要地位,中国传统园林中的“石品”设置,在其观赏性上一直被人们称道,呼其为“抽象雕塑”,可见中国人在文化传统上自古就具备了对园林雕塑很高的鉴赏水平。近、现代雕塑作品中,不论是传统写实性,还是现代抽象性,都在园林设计的点题点景与艺术烘托上起到非常重要的作用。因此,对雕塑这一艺术的认知和了解,对于园林景观设计工作,具有重要意义。

感谢中国林业出版社文化教育编辑室组织编绘了这套“园林景观美术精学精练系列教材”,为风景园林和现代景观类的美术创作与教学提供了一个很好的展示机会,这是很有实际意义的,也特别感谢中国林业出版社沈登峰参与丛书大纲编写,感谢参与此套丛书编绘与插图绘画工作的老师和同学们,为丛书提供了丰富而美丽的作品。很希望能见到更多更好的此类作品,以便大家互相交流,共同进步。

宫晓滨

2007.8. 北京

目录 CONTENTS

序

前言

第1章 素描速写概述 /1

1.1 构图 /1

1.2 透视 /3

第2章 园林元素表现 /5

2.1 树的画法 /5

2.2 花的画法 /10

2.3 山石类画法 /11

2.4 山体、水体（含水体造景的局部组合）画法 /12

2.5 建筑画法 /14

第3章 马克笔和彩色铅笔表现技法 /16

3.1 马克笔 /16

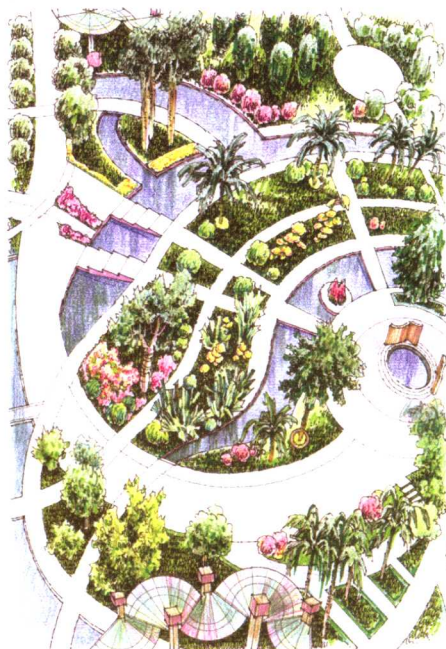
3.2 彩色铅笔 /18

第4章 园林作品赏析 /20

4.1 素描速写作品 /20

4.2 马克笔、彩铅笔作品 /36

第1章 素描速写概述

素描与速写在英文中都是“sketch”，除了写生时间的长短之外，没有严格的界限，都是单色的画。园林、景观风景的素描速写训练是园林专业学生最基础和必不可少的。风景写生训练不单纯只是为了提高手绘能力，更是为了训练一个人的感受与思维。它既可以锻炼风景写生训练初学者的观察力与表现力，更可以陶冶写生者的艺术情趣，感受各类风景以及大自然的美，从而升华出创作的灵感。

风景写生不仅要懂得透视，还必须要思考，包括主题的理解、意境的表达。构图的处理、光线的选择、线条的运用等。在表现的过程中，要运用好线、形、质感、量感、肌理、笔触等这些画面构成的要素，强化写生画面的表现效果，使欣赏的人能很直接地理解你要表现的是什么。

1.1 构图

构图在中国画论中也叫“经营位置”或布局，我们说构图就是将欲表现的对象按美学原则组织到画面上去，基本要素主要有以下两点：

1.1.1 风景写生的画面分割

对于初学者风景写生的画面分割首先是选景，可借助“取景框”取舍：用双手手指搭成一个活动的“取景框”，可上下左右前后移动来进行取景，当移到框内景物令人满意时止，即为选定的景；也可将卡纸在中间挖一个像照相机中取景框一样的长方形小框，用来取景。

这里要特别注意的是，取景时人与物体之间的距离，一般以物体高度或宽度两倍以上距离较为适宜。取景的主要目的是选择更利于表现客观景物的角度和构图。

风景写生时首先要确定所要表现的主体也就是趣味中心，其他的景物要起到烘托主体的作用，不能喧宾夺主。风景写生画面一般以速写本的四边来界定画面的边框，使用长方形速写本，一般纸的边长比例约1:1.6，是符合“黄金分割比例”的，将纸做井字形分割，通常画面所要表现的主体所占据的最佳位置，是在画面的黄金分割线的横竖分割线四个交点之一附近（图1-1）。

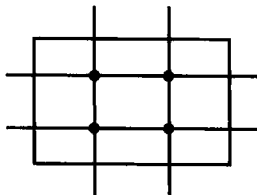

图 1-1

一幅较完整的风光写生画，往往需要有近景、中景、远景这三个层次形成空间关系。因而在开始画面构成时，就应对各种景物所占据的位置都有一个恰当的安排与处理，这样才能使画面有远近、虚实之感。至于风景写生画画面的主体位置，大多是安排在中景上（图1-2）。

另外，在风景写生处理画面空间时一定要首先抓住最基本的地平线，即天地之间的关系。一般地平线的位置也宜处于画面的黄金分割线上。

以上仅是通常情况下主体景物与画面分割的一般规律,在写生时要依据感受和物象的形态特征,敢于打破格式,灵活运用。

1.1.2 均衡与节奏

在选择题材的各个景物时,要注意景物之间的联系和平衡关系,均衡是指画面给人的视觉感受,是以画面的重量均衡感比喻构图的合理性,不是物理意义上的重量,而是画面上下左右物象的形状、大小、深浅、线条的疏密,给人以视觉的重量均衡感。如:深色物象比浅色物象重,活的物象比静止的物象重。在画面中的物象、黑白色块、线条疏密等距离画面中心支点越近,重量感越轻;反之,重量感越重。构图中不仅要注意画面左右的均衡感,也要注意上下的均衡感,物体被安排得偏高,就会有上悬、飞升感;反之,则会有下坠感。均衡就象中国老式的秤杆平衡关系,距离支点近而质量较大的物体与距离支点远而质量较小的物体形成均衡的效果。只有这种关系灵活运用在构图中才能给画面以更多更灵活的变化。可以从色调面积安排,线条的动向疏密,各个物体位置及空间安排上来取得画面的均衡。

所谓节奏就是要在对比中求得统一,统一中又有变化,使画面节奏序列清晰,层次分明,有主有次,对于细节不要面面俱到。在构图中,通过将各个局部的强弱对比关系进行合理组织,组成有变化的序列,就形成了画面的节奏,这需要画者通过线条、块面、明暗、繁简、虚实等手段来实现。

一幅风景画应当以要表现的主体为视觉中心,是节奏变化最强烈的地方,其他作为烘托主体的部位,节奏变化要依次减弱。节奏在构图中起着突出主体,使画面产生韵律美的作用。

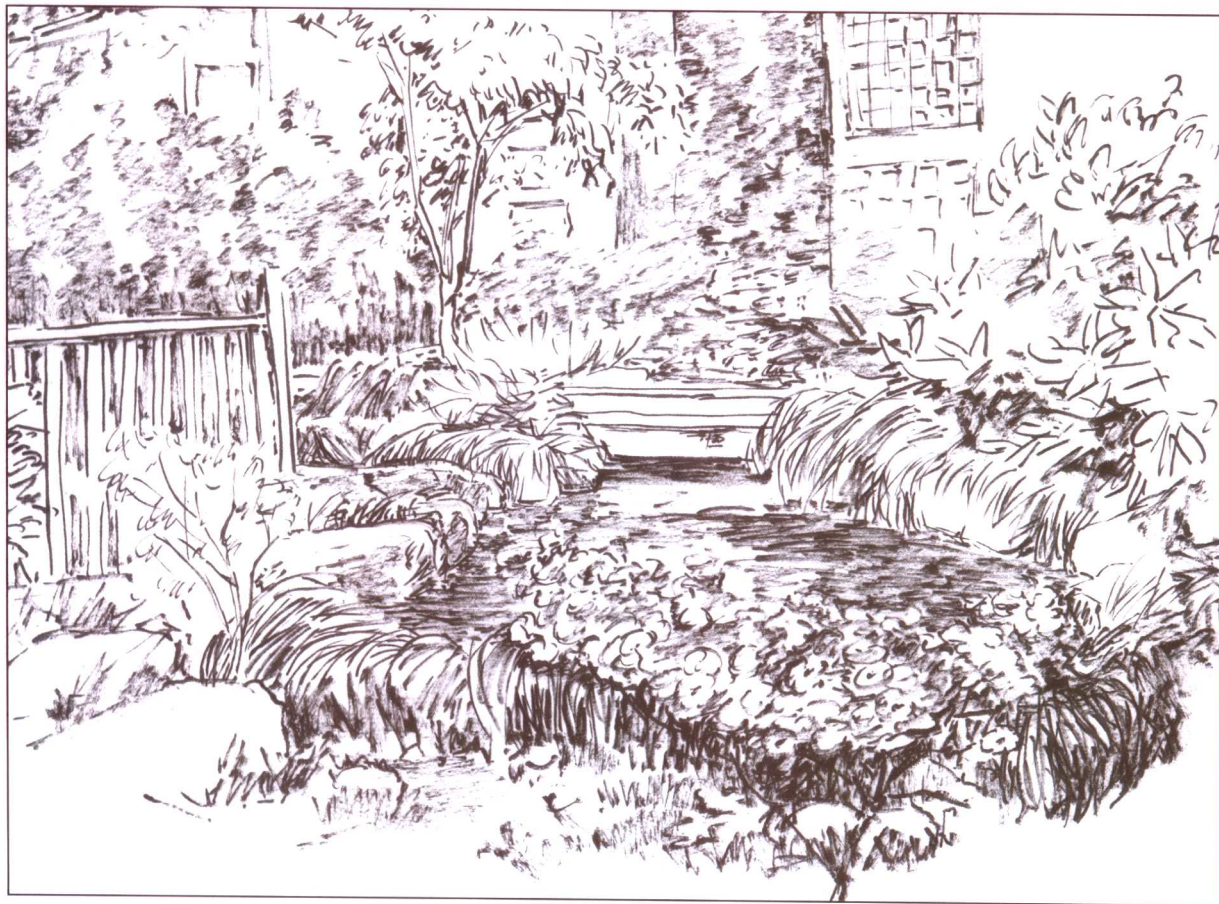

图 1-2

1.2 透视

1.2.1 透视在风景绘画中的意义与作用

在风景写生中透视是研究如何将物体的三度空间表现在纸面上,并使其与人在观察物体时所获得的视觉经验相一致的方法。也就是说,由于选取物象视觉角度的变化,物象形状轮廓,高低大小也跟着改变,如近大远小,近低远高或近高远低。这种变化的规律就是透视,正确运用透视知识才能准确表现出物象的远近、比例、空间关系和物象的立体感。

(1) 焦点透视也称定点透视。只有视点固定在一个位置上,才能得到稳定的形象,不同距离的物体才可以在同一画面上正确地体现近大远小的关系。写生中常用焦点的透视有平行透视、成角透视、倾斜透视。

透视常用的名词概念(图1-3):

- 视域:人眼正常观察范围是 60° ,超出这个范围,透视形状将失调,不准确。

- 视点:画者眼睛的位置为视点。

- 心点:视点对物体的垂直落点为心点。

- 视线:视点与物体间的连线均称为视线。

- 视中线:视中线是视点与心点连接的直线,是视线中离物象最短的、最正中的一条线,代表视点与物象的距离,又称视距。

- 视平线:以心点为枢纽在景物上画一条水平线,水平线与眼睛平行,称为视平线。在平视时恰是地面与天空在远处相接的地平线的影线,代表视点位置的高度。

- 灭点:即消失点,物体只要与视点有深度距离的变化,其物象就要从高度、宽度和深度上产生近大远小的变化和消失现象。

① 平行透视(一点透视)在 60° 视域中立立方体不论在什么位置,只要保证有一个面与画面平行,则称为平行透视。由于透视的视觉上的变形,产生近大远小的感觉,透视线和灭点就应运而生。平行透视只有一个灭点。因为近大远小的变形,所以形体产生了纵深感。它的平行线与垂直线为原线,方向不变,无消失点,只发生长短变化(图1-4)。

② 成角透视(二点透视)在 60° 视域中,如果平视的立方体没有一个面平行于画面,只有一条垂直边离画面最近,其左右两个立面与画面成角度的透视称为成角透视。这同样包括具有立方体性质的任何物体。它的垂直线为原线,方向不变,无消失点,只发生长短变化。与画面成角度的两个立面的直角变线,成为

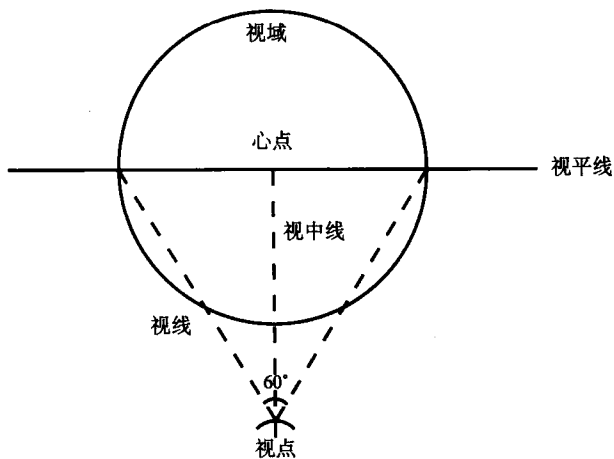

图 1-3 透视名词概念

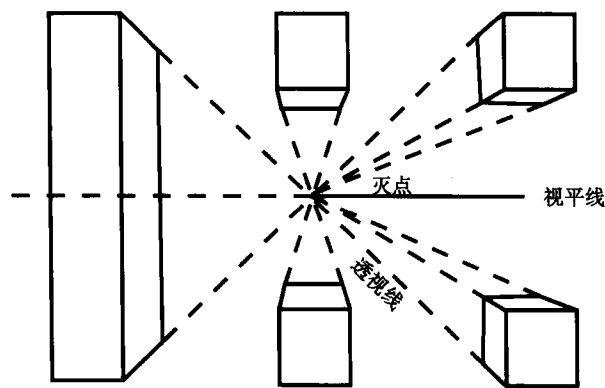

图 1-4 平行透视(一点透视)

两组变线，分别消失在心点两侧的视平线上，称为余点。成角透视是最符合正常视觉的透视，也最富立体感（图1-5）。

③ 倾斜透视（三点透视）当画者仰视或俯视观察高大建筑物时，建筑物的垂直线也产生透视变化，使建筑物的垂直棱产生倾斜之感，故称倾斜透视。其特点是有三个灭点，除水平直线有两个灭点外，当画者仰视时，建筑物立棱上端靠拢，其灭点消失在天空中，故也称为天际点；当画者俯视时，建筑物立棱下端靠拢，其灭点消失在地下，故也称为地下点（图1-6）。

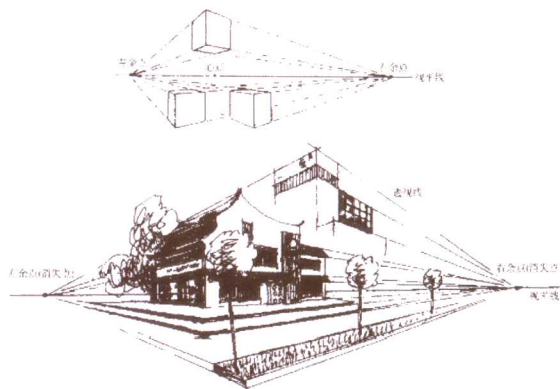

图 1-5 成角透视（二点透视）

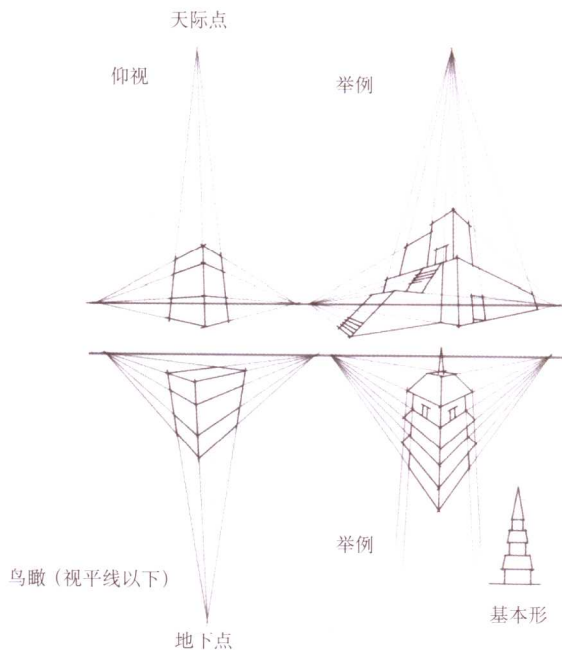

图 1-6 倾斜透视（三点透视）

运用焦点透视法作画时，眼睛的位置决定了视平线（地平线）的高低，形成了平视、俯视、仰视的画面透视效果。

- 平视时，使人感觉平静、舒展，物象视觉稳定。
- 俯视时，使人感觉场面宏大壮观，透视变线强烈，物象视觉有动感。
- 仰视时，使人感觉高大、气势雄伟，透视变线强烈，物象视觉有动感。

(2) 散点（多点）透视不受视点和心点的限制，可任意移动，以展现宽阔的视野，使画面的视觉感觉舒适为宜。中国传统绘画应用散点透视历史甚久，绘制出好多不朽画卷，如“长江万里图”、“清明上河图”、“朝元仙仗图”等等。古代永乐宫壁画，现代壁画，全景画，现代西方绘画也都广泛应用散点透视原理。电影镜头、摄影转机很多都是应用散点透视原理和方法创造出一个个动人而有舒适感的画面。

第2章 园林元素表现

2.1 树的画法

画树的难点在于树的结构复杂, 细节繁多, 但和画其他的東西一样, 无非是从树的形状、结构、比例和姿态等去表现它的基本特征。初学者可以先从临摹优秀的作品入手, 学习画树的一些基本方法。图 2-1 介绍了如何以局部开始练习画树的步骤和方法。

①向下; 向上; 向左; 向右; 不同方向; 尖形; 放射形

②几组树叶的用笔

③不同类型的树叶

④具体应用之一

⑤具体应用之二

图 2-1 树的画法

2.1.1 树的特征和姿态

从树的外轮廓造型就能体现出不同的树的特征，图 2-2 虽然是用剪影的方法表现树木，但已经能区分出树的种类。因此我们在画树时首先要抓住树的形状和姿态。用素描的眼光可将树木概括为黑白两色，用钢笔只准确地画出黑色即可（图 2-3）。

图 2-2 剪影形成的树

图 2-3 用钢笔准确表现树木

2.1.2 树的体积及明暗关系

虽然树的种类繁多,姿态多样,但基本上可以简化成几何体来理解,一棵树也可以概括成由一些几何形体的团块组成(图2-4)。

图 2-4 树的几何形

2.1.3 树干

树干是向空间四周生长的,具有伸曲、仰俯的生长规律,画时可以借助几何圆柱体在不同位置和方向的伸展来理解,投在枝杆上的影子,应反映圆的透视变化(图2-5)。另外,画树干时还要注意明暗关系(图2-6)。

图 2-5 树干的画法

图 2-6 树干的明暗关系

2.1.4 树叶的画法

树叶有阔叶和针叶之分，生长方向有对生、互生、丛生三种，表现树叶的特征主要是重点刻画树的边缘和明暗分界处以及前景受光处的叶子，至于大块的明部，中间色和暗部可用不同方向的笔触去概括（图 2-7）。

图 2-7 树叶的画法

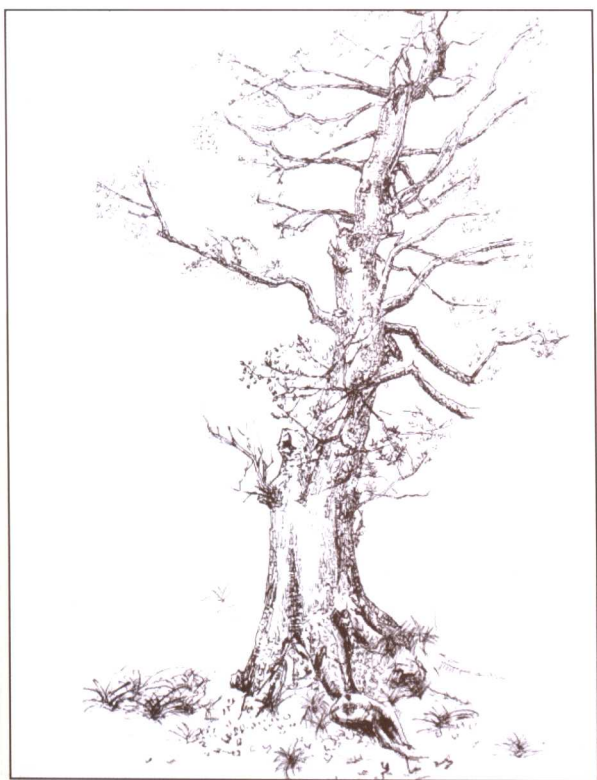

图 2-8

浙江林学院 郑建南 指导教师：邢延龄

这张作品是要求学生单个物体写生，作者对树的理解充分，结构和表现都很到位，达到预期要求。

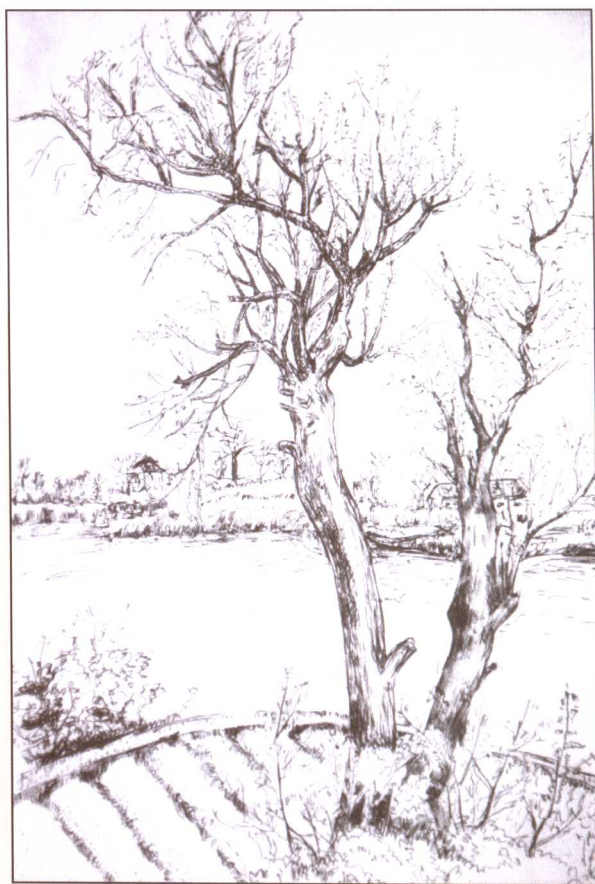

图 2-9

图 2-10

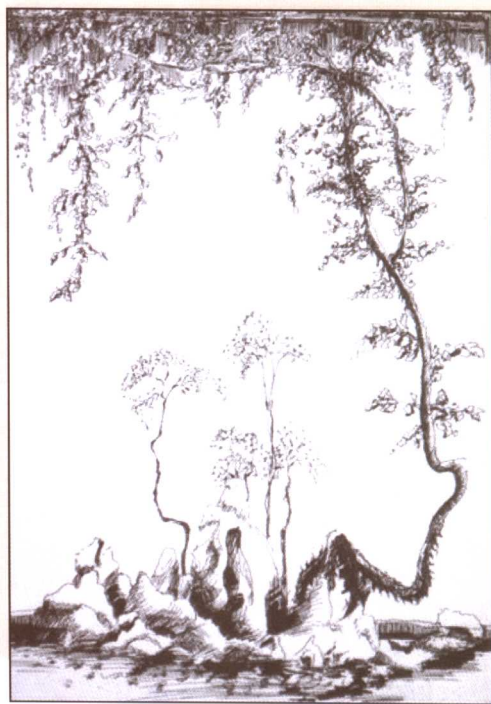

图 2-11

浙江林学院 金丹丹 指导教师：邢延龄

该作品是学生校园写生作业，用笔熟练，构图饱满，是一张不错的作品。

2.2 花的画法

从整体的角度来说，画花和画树有共同之处。只要会画树，对于花的姿态、穿插等就不难把握。花朵的结构和透视根据俯仰视会有不同的变化，画的时候要注意分析。

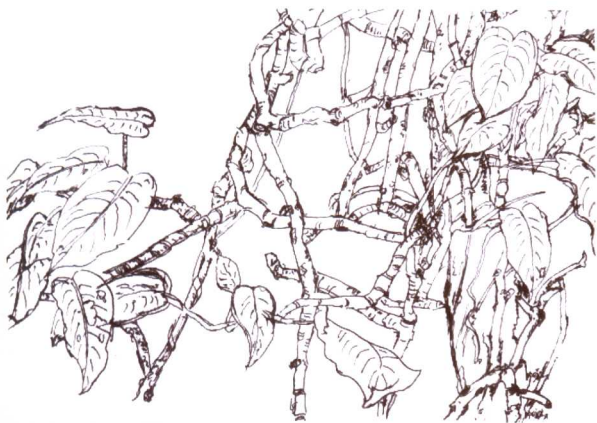

图 2-12

这幅植物小品构图严谨，布局疏密有致，叶、枝、干等处理，表现得都很到位。

图 2-13

用圆珠笔表现的花卉单体。抓住了鸡冠花的生长特点，线条流畅。

图 2-14

东北林业大学 05 园林 郭晓雪

指导教师：王郁新

初看这种植物就被它胖嘟嘟的叶子所吸引。它的叶子厚实光滑甚至有些革质，因此有个俗名叫“厚脸皮”。为了更好地表现，用线需沉稳流畅、富于变化。当真正沉浸在用线的韵律中时，这不仅仅是视觉的反馈，更是一种精神上的交流。

2.3 山石类画法

山石在画的时候主要是要注意形状、体积和质感。前人总结出来的画石的要领是“石分三面”，意思是在画山石时至少要概括出三个面来（即长、高、宽），才能表现出它的立体感。另外对于不同的山石有不同的肌理和质地，因此在表现上可以通过不同的笔触来表达。

图 2-15

图 2-16

图 2-17

中国画表现山石的方法值得借鉴。

图 2-18

用铅笔描绘，用笔洒脱利落。

黄小金