

HAND PAINTED LANDSCAPE

景观设计 表现

庐山艺术特训营教研组 编著

HAND
PAINTED
LANDSCAPE
景观设计 表现

庐山艺术特训营教研组 编著

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

致 谢

十分感谢教研团队邓蒲兵、王姜、邓文杰、谢宗涛、柏影、程翔军为本书的编写所付出的努力。他们一直专注于手绘设计教学研究，拥有大量丰富的教学经验；也正是由于他们的专业精神与敬业精神，本书才得以和大家见面。也十分感谢嘉宾为本书提供的大量手稿，丰富了本书的内容。特别是各公司提供的实战项目，通过手绘的形式来探索设计构思，很好地向读者展示了手绘思维的过程与重要性。在此特别感谢山水彼德公司马晓晨、柏涛景观公司王珂、设计师柏影、赛瑞景观秦志敏……感谢他们展现的才华和大量精彩的手稿。同时，也要感谢辽宁科学技术出版社对本书出版进行的专业修改。正是诸位的专业精神与职业素养，才使得本书与读者如期见面，谢谢！

图书在版编目（CIP）数据

景观设计手绘表现 / 庐山艺术特训营教研组编著. —
沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2016.7
ISBN 978-7-5381-9831-7

I. ①景… II. ①庐… 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 (2016) 第 121940 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社
(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)
印刷者: 辽宁一诺广告印务有限公司
经销者: 各地新华书店
幅面尺寸: 210mm × 285mm
印 张: 10
字 数: 200千字
出版时间: 2016年7月第1版
印刷时间: 2016年7月第1次印刷
责任编辑: 闻 通
封面设计: 舒丽君
版式设计: 舒丽君
责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5381-9831-7
定 价: 68.00元

编辑电话: 024-23284740
投稿邮箱: 605807453@qq.com
邮购热线: 024-23284502
<http://www.lnkj.com.cn>

CONTENTS

目录

第一章 景观手绘线稿基础知识	4	第二节 马克笔着色技巧及解析	72
第一节 景观设计手绘草图的含义	5	第三节 不同景观材质的表现	80
第二节 景观手绘图的类别	8	第四节 景观设计元素着色表现	83
一、记录性草图	8	一、景观植物色彩表现	83
二、设计构思草图	8	二、景观山石水景着色表现	88
三、设计综合表现图	10	三、景观照明色彩表现	92
第三节 绘图工具的介绍	11	四、景观亭、廊架色彩表现	93
第四节 景观线条基础	12	五、天空着色表现	97
一、景观线条基础练习与应用	12	六、配景——人物、动物色彩表现	97
二、正确姿势	15	七、汽车着色表现	98
三、不同材质的表现	15	第五节 不同类型空间的表现步骤图	99
第五节 景观体块表达	16		
第六节 空间概括思维训练(空间几何化)	18	第四章 景观图纸表现要点解析	112
第七节 景观元素线稿表现	20	第一节 景观平面元素表现	113
一、景观植物线稿表现	20	一、园林设计基础制图知识	113
二、景观山石线稿表现	28	二、景观平面图表现方法	117
三、景观水景线稿表现	29	三、平面图表现	121
四、景观照明线稿表现	32	第二节 景观剖面、立面的表现分析	122
五、景观亭、廊架的线稿表现	34	一、景观立面、剖面表现	122
六、配景——人物、动物的线稿表现	36	二、景观的立面、剖面图形成分析图	123
七、配景——交通工具的线稿表现	40	三、景观剖面图表现方法	128
八、景观设计小品线稿表现	41	四、其他平立面表现作品参考	130
		第三节 分析图的表现	131
第二章 透视原理与快速表现方法	45	第四节 效果图透视角度的选择	135
第一节 空间透视的形成与运用	46		
第二节 一点透视原理与运用	47	第五章 手绘设计作品欣赏	137
第三节 两点透视原理与运用	50	第一节 手绘表现作品赏析	138
第四节 三点透视(鸟瞰)原理与运用	52	第二节 手绘草图作品赏析	141
第五节 视点、视角及构图基本规律与技巧	56	第三节 快题作品赏析	144
第六节 透视空间快速表达方法解析	60	第四节 设计文本赏析	151
第七节 平面生成透视空间方法解析	67	文本节选	151
		设计图纸赏析	156
第三章 色彩原理与着色技巧	70		
第一节 色彩工具的介绍	71		

HAND
PAINTED
LANDSCAPE
景观设计 表现

庐山艺术特训营教研组 编著

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

PREFACE

前言

“手绘”不仅是设计师创作时思考、推敲、表达的重要方式，更是设计师与甲方之间、设计师与设计师之间快速交流、探讨、修改方案的重要手段。手绘在成为“创造力展示窗口”的同时，也完美地体现了设计的价值。因此，手绘是思想与图像之间相互激发而产生的结果。

在设计创思时，设计师不仅要快速地构想出大量的方案，更要在思维发散的同时，准确记录、捕捉稍纵即逝的灵感，选择“手绘”这种创作方式，无疑是最快速也是最高效的。

无论有意还是无意，我们都不可否认，越来越多的从业者都认识到手绘的重要性，并着手开始学习手绘。我们在教学过程中最不愿看到的就是学生因缺少基本的技法而无法下笔或者不敢下笔，所以本书提供了一些简单、快速、高效的手绘表现方法，希望可以帮助大家越过这个障碍，同时也让大家避免局限于那些“真实呈现的技巧”，转而去寻找一些触手可及的手绘表达方法与绘画风格。

本书编排的重点是从手绘设计的“基础知识”出发，以“快速、高效的表现技巧”为核心，通过对大量设计方案的解析，力求系统而完整地剖析手绘草图，让读者认识到手绘草图在设计中的重要作用，从而帮助读者收获学习手绘的正确方法。以下是本书总结的一些手绘设计学习技巧：

1. 从基础的手绘学习方法着手，循序渐进地导入。本书将引导读者从“不会画”到“敢于动手”，再到“大胆画起来”的方式，不过分关注结果，不对结果设限，让读者大胆下笔。

2. 以设计创思为目的来学习手绘。为了能够达到快速捕捉稍纵即逝的灵感与想法，我们将引导读者学习快速、高效的具有表现意味的手绘技巧，从而让读者能真正地“用手绘来思考、用手绘来表达”，帮助读者用“可控的”方式将设计思维落实到纸面上。

3. 专业系统性的学习。让读者从“真实图像表达”的观念转变成“用手绘来进行创造性的探索”的独特表达思维，从而帮助读者找到属于自己的“快速、高效、放松”的手绘态度与风格。

庐山艺术特训营一直专注手绘设计的教育工作，我们从多年的教育教学经验和实践操作过程中点滴积累，形成了以“实用手绘”与“方法讲解”为出发点，按照“从基本手绘方法到高端设计方法”，以及“从案例分析到方案讲解”的一种循序渐进的教学方式，已帮助众多学子在短时间内掌握了高端手绘设计技巧。

本书由庐山艺术特训营教研中心的老师精心编著，整理了历年来特训营的教学作品与大量著名设计师的设计案例，意在抛砖引玉，若能让读者从本书中得到设计启发，我们将倍感欣慰。编排之中，若有不足之处，望各位同行予以指正。

最后，十分感谢陈红卫、杨健、沙沛老师在本书编排过程中给予的帮助，他们提供的优秀作品与经典案例，让本书的教学内容更富深度。

编者 于庐山艺术特训营

CONTENTS

目录

第一章 景观手绘线稿基础知识	4	第二节 马克笔着色技巧及解析	72
第一节 景观设计手绘草图的含义	5	第三节 不同景观材质的表现	80
第二节 景观手绘图的类别	8	第四节 景观设计元素着色表现	83
一、记录性草图	8	一、景观植物色彩表现	83
二、设计构思草图	8	二、景观山石水景着色表现	88
三、设计综合表现图	10	三、景观照明色彩表现	92
第三节 绘图工具的介绍	11	四、景观亭、廊架色彩表现	93
第四节 景观线条基础	12	五、天空着色表现	97
一、景观线条基础练习与应用	12	六、配景——人物、动物色彩表现	97
二、正确姿势	15	七、汽车着色表现	98
三、不同材质的表现	15	第五节 不同类型空间的表现步骤图	99
第五节 景观体块表达	16		
第六节 空间概括思维训练(空间几何化)	18	第四章 景观图纸表现要点解析	112
第七节 景观元素线稿表现	20	第一节 景观平面元素表现	113
一、景观植物线稿表现	20	一、园林设计基础制图知识	113
二、景观山石线稿表现	28	二、景观平面图表现方法	117
三、景观水景线稿表现	29	三、平面图表现	121
四、景观照明线稿表现	32	第二节 景观剖面、立面的表现分析	122
五、景观亭、廊架的线稿表现	34	一、景观立面、剖面表现	122
六、配景——人物、动物的线稿表现	36	二、景观的立面、剖面图形成分析图	123
七、配景——交通工具的线稿表现	40	三、景观剖面图表现方法	128
八、景观设计小品线稿表现	41	四、其他平立面表现作品参考	130
第二章 透视原理与快速表现方法	45	第三节 分析图的表现	131
第一节 空间透视的形成与运用	46	第四节 效果图透视角度的选择	135
第二节 一点透视原理与运用	47		
第三节 两点透视原理与运用	50	第五章 手绘设计作品欣赏	137
第四节 三点透视(鸟瞰)原理与运用	52	第一节 手绘表现作品赏析	138
第五节 视点、视角及构图基本规律与技巧	56	第二节 手绘草图作品赏析	141
第六节 透视空间快速表达方法解析	60	第三节 快题作品赏析	144
第七节 平面生成透视空间方法解析	67	第四节 设计文本赏析	151
第三章 色彩原理与着色技巧	70	文本节选	151
第一节 色彩工具的介绍	71	设计图纸赏析	156

The First Chapter

景观手绘线稿基础知识

第一章

线条是手绘表现的基本语言，它的作用如同文中的词汇。任何设计草图都是由线条与光影组成的，线条是画面的骨架，它可以作用于画面的整体结构和主体形象，在画面结构中发挥主要的作用。

线条可以反映客观事物的基本形态，能够表现物体肌理质感和性格特征，将线条进行合理组织是表现物体基本属性和画面结构的重要手法，线条还可以有效地表达作者的想法和感受。

第一节 景观设计手绘草图的含义

手绘草图是设计师必不可少的一门基本功，是设计师表达设计理念、表达方案结果最直接的“视觉语言”。在设计创意阶段，草图能直接反映设计师构思时的灵光闪现，它所带来的结果往往是无法预见的，而这种“不可预知性”正是设计原创精神的灵魂所在。草图所表达的是一种假设，而设计创意本身就是假设再假设，用草图来表达这种假设十分方便，它不是一个目标，而是一种手段和过程，是对空间进行思考与推敲，再经过一系列思维碰撞而产生的灵感火花。手绘草图也是一种语言，能够快速记录设计师的分析和思考内容，也是设计师收集设计资料、表达设计思维的重要手段。同时，作为一门艺术，手绘草图因为表现者的修养而呈现出丰富多彩的艺术感染力，这些都是计算机无法比拟的(图1-1~图1-4)。

图 1-1 平面图

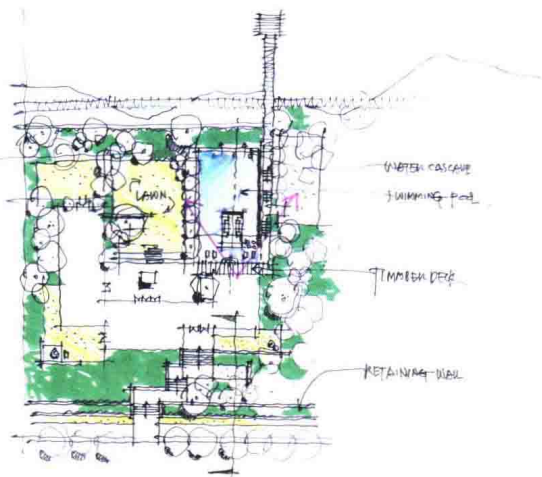

图 1-2 草图构思

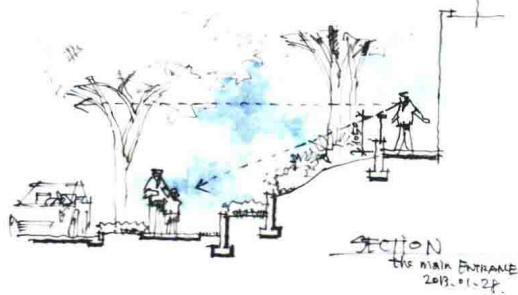

图 1-3 剖、立面图

图 1-4 景观方案手绘草图 作者：马晓晨

手绘草图是一种图示思维方式,其根本点是形象化的思考和分析,设计师把大脑中的思维活动延伸到外部,通过图形使之外向化、具体化。在数据组合及思维组成的过程中,草图可以协助设计师将种种游离、松散的概念用具体的、可见的视图来表达。在发现、分析和解决问题的同时,设计师头脑中的思维形象通过手的勾勒而使其跃然纸上,所勾勒的形象则通过眼睛的观察又反馈到大脑,刺激大脑做进一步的思考、判断和综合。如此循环反复,最初的设计构思也随之愈发深入、完善。在与同事、其他专业人员以及相关部门进行交流、协调的过程中,草图是不可替代的最为方便、快捷、经济和有效的媒介。当然,要做到有效交流,需要选择最清楚的表达方式。技巧娴熟、绘制精良的草图有时甚至可以征服他人,使观者相信设计师的能力,从而为设计师的后续工作创造理解和信任的工作氛围。

设计往往开始于那些粗略的草图,草图能让创造性意象在快速表现中迸发,在冷静思考中成熟。手绘草图是创作思维的外在表现。笔可以思考,手绘草图水平到一定程度就能笔下生花。如弗兰克·盖里在他扭曲、蜿蜒、有节制的、颤动的草图线条中,产生了毕尔巴鄂古根海姆博物馆(图1-5)。扎哈·哈迪德在她的建筑画作品中表现出对电影情境的经营,似乎是在探索潜意识的世界,构筑自己的乌托邦。她对建筑施以外科手术,刻意营造瞬间的爆发、添加、重组、缝合。哈迪德的设计概念展示了建筑的自由和空间穿透的可能性(图1-6)。

在实际设计工作中,景观手绘草图更加侧重于使用快速而便捷的工具,以最高效的手段表达设计。更多时候它强调的是快速表达自己的思想,草图的绘制过程既是设计表达的一部分,也是设计构思的内容。不断生成的草图还会对设计构思产生刺激作用。设计开始阶段,通常是运用图解分析,如泡泡图、系统图等理清功能空间关系,然后运用二维的平面草图与剖面草图来初步构思方案的内部功能与空间形象。由于通过想象得到的形象是不稳定的、易变的,只有将它用视觉化的方法记录下来,才能真正实现形象化。

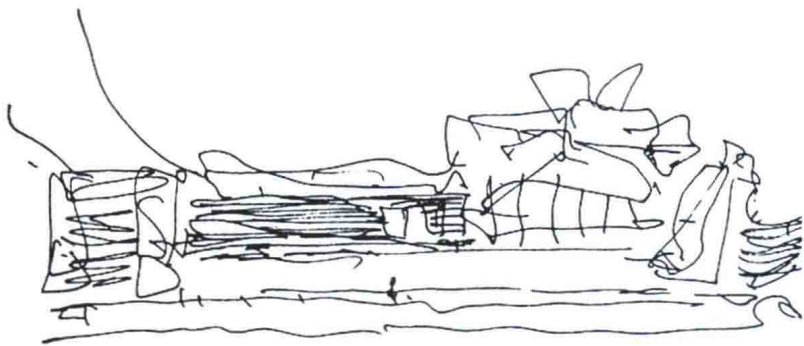

图 1-5 弗兰克·盖里的毕尔巴鄂古根海姆博物馆草图

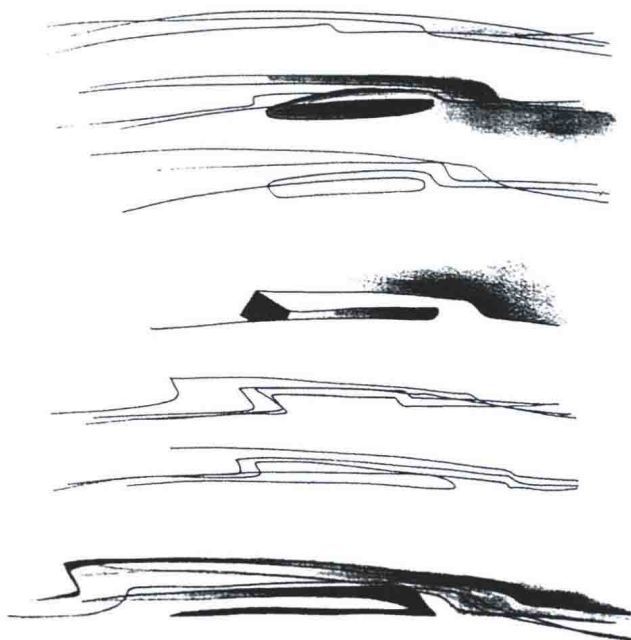
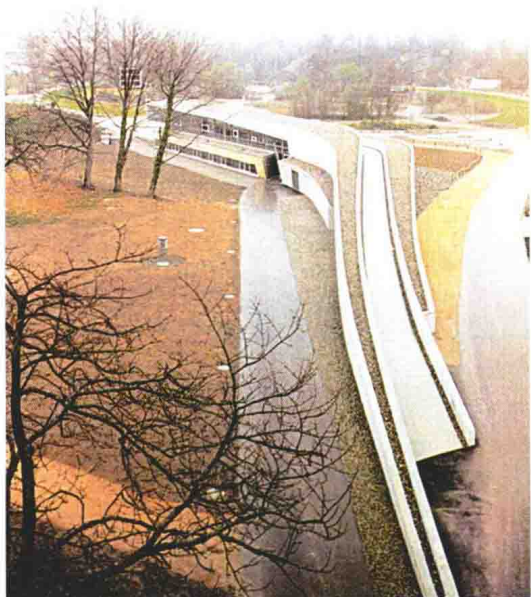

图 1-6 扎哈·哈迪德的 L'Fone 园艺展廊草图

草图在视觉上是潦草的、粗略的，但却蕴含着可以发展的各种可能。在设计构思过程中，可以用相对模糊的线条忽略细节，设计从大局入手，快速地确定大的、主要的设计构想。然后，用半透明的硫酸纸蒙在前一张草图上勾画新的设计构思，形成一个对设计发展甄别、选择、排除和肯定的过程。这样，既能保留已被肯定的设计内容，又可看出设计的过程，提高草图设计的效率，设计师则可以避免因过早纠缠于细节问题而影响对整体的判断。

随着设计的深入，被肯定的设计内容越来越多，设计的精细度要求也越来越高。显而易见，绘制草图能够促进设计概念的形成，而且容易掌握。在设计构思阶段，主要的表达形式就是设计草图。草图虽然看起来粗糙、随意、不规范，但它常常记录了设计师的灵感火花。正因为它的“草”，多数设计师才乐于借助它来思考，这正是手绘草图的魅力所在(图1-7、图1-8)。

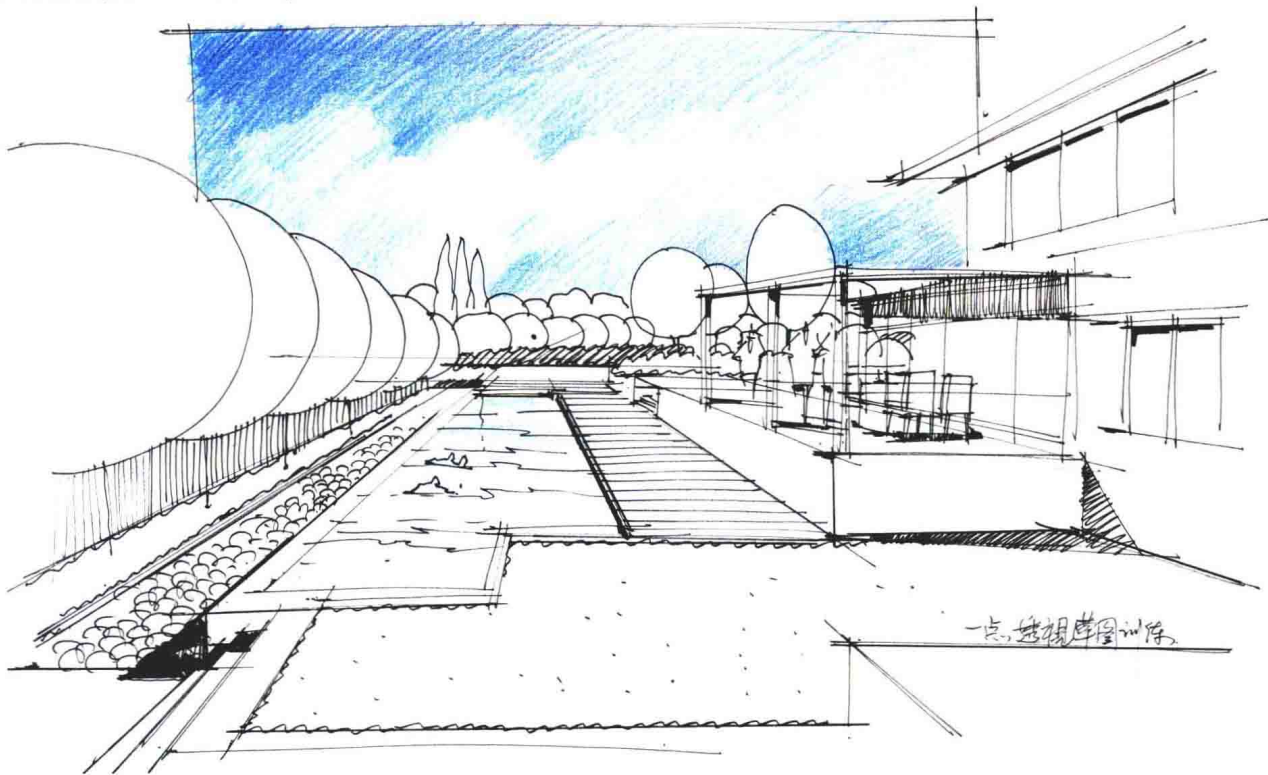

图 1-7 景观手绘草图 作者：邓蒲兵

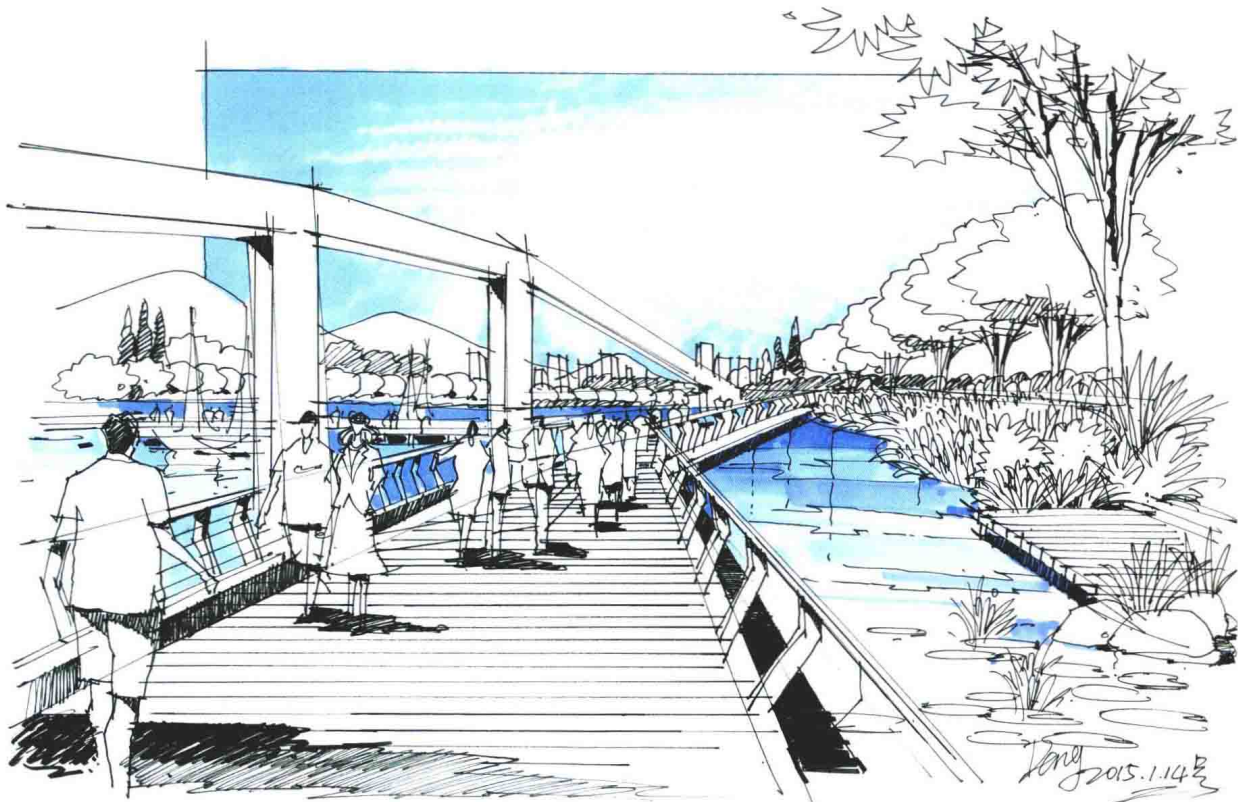

图 1-8 景观手绘草图 作者：邓蒲兵

第二节 景观手绘图的类别

景观手绘表现的形式各种各样、风格迥异,其中有的严谨工整,有的简明扼要,有的粗犷奔放、灵活自由,更有质感真切、精细入微的类型。无论是哪一种手绘表现形式,都是建立在对景观手绘表现基本特征深入了解的基础上,不在于谁优谁劣,关键在于什么阶段、什么条件下使用最方便,易于发挥设计师的灵感与艺术创造性。

一、记录性草图

作为景观设计师,需要不断地完善与丰富自己的设计素材库,记录性草图就是一种很好的记录手段与工具。作为一种图形笔记,记录性草图很多时候源于生活中的一些随笔,看见一些好的设计作品,很随意地勾画几笔,快速地记录下来,就能在脑海里形成一个深刻的印象。或是在出去采风考察时也可随身带一个速写本,记录随时迸发的灵感火花。经常进行这种资料的汇集,日积月累,就能在大脑中形成一个很丰富的资料库(图1-9~图1-12)。

图 1-9 记录性草图 作者: 邓蒲兵

图 1-10 记录性草图 作者: 邓蒲兵

图 1-11 记录性草图 作者: 邓蒲兵

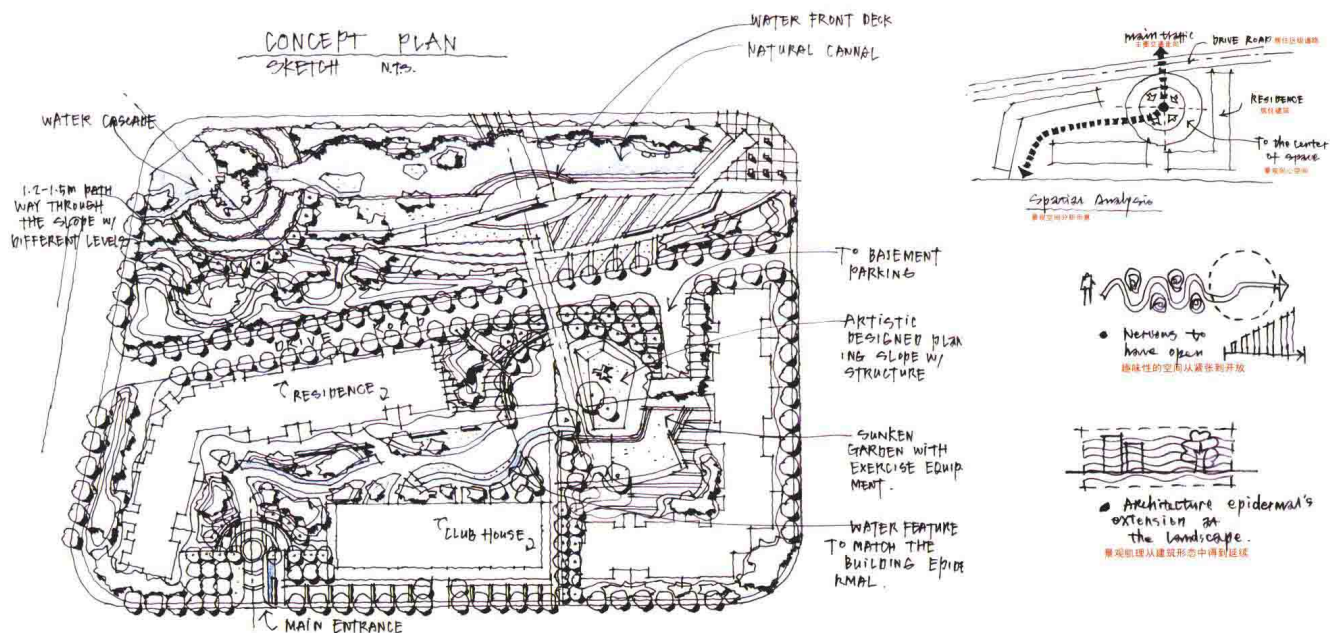

图 1-12 记录性草图 作者: 邓蒲兵

手绘草图是一种记录手段,与笔记、摄影、录像、录音一样,在设计的资料调研阶段,草图可以用来巩固视觉数据的记忆,将视觉数据作具体、快速的表达或记录。这种记录要求清晰、准确,有时随着思维的深入,前期的调研和记录工作需要不止一次地反复进行。

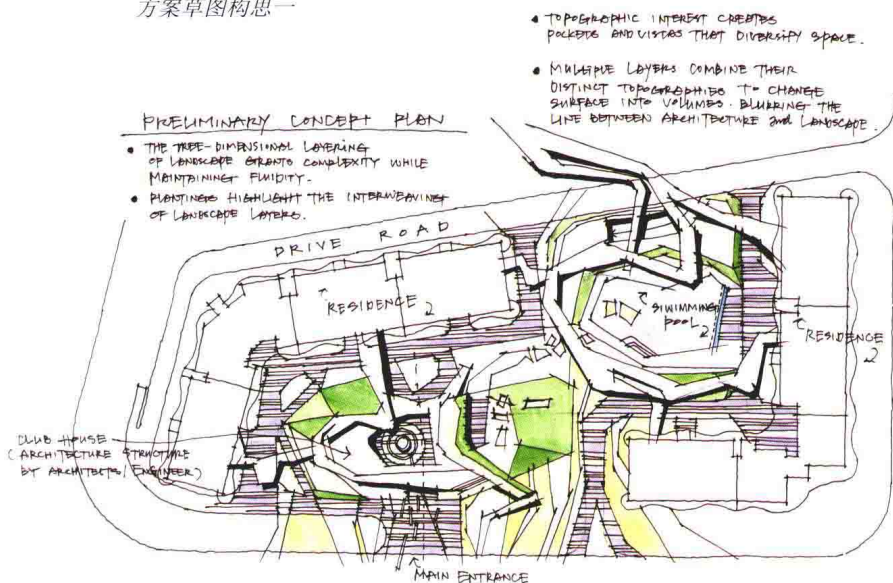
二、设计构思草图

设计师在进行设计创作中,在观察物象的同时,常常会在大脑中将视觉数据进行分析与组合,这时草图可被用来记录设计师对视觉数据进行初始化分析和想象的过程。设计是对设计条件不断协调、评估、平衡,并决定取舍的过程。在方案设计的开始阶段,设计师最初的设计意象是模糊而不确定的,草图能够把设计过程中偶发的灵感以及对设计条件的协调过程,通过可视的图形记录下来。这种绘图方式的再现,是抽象思维活动最适宜的表现方式,能

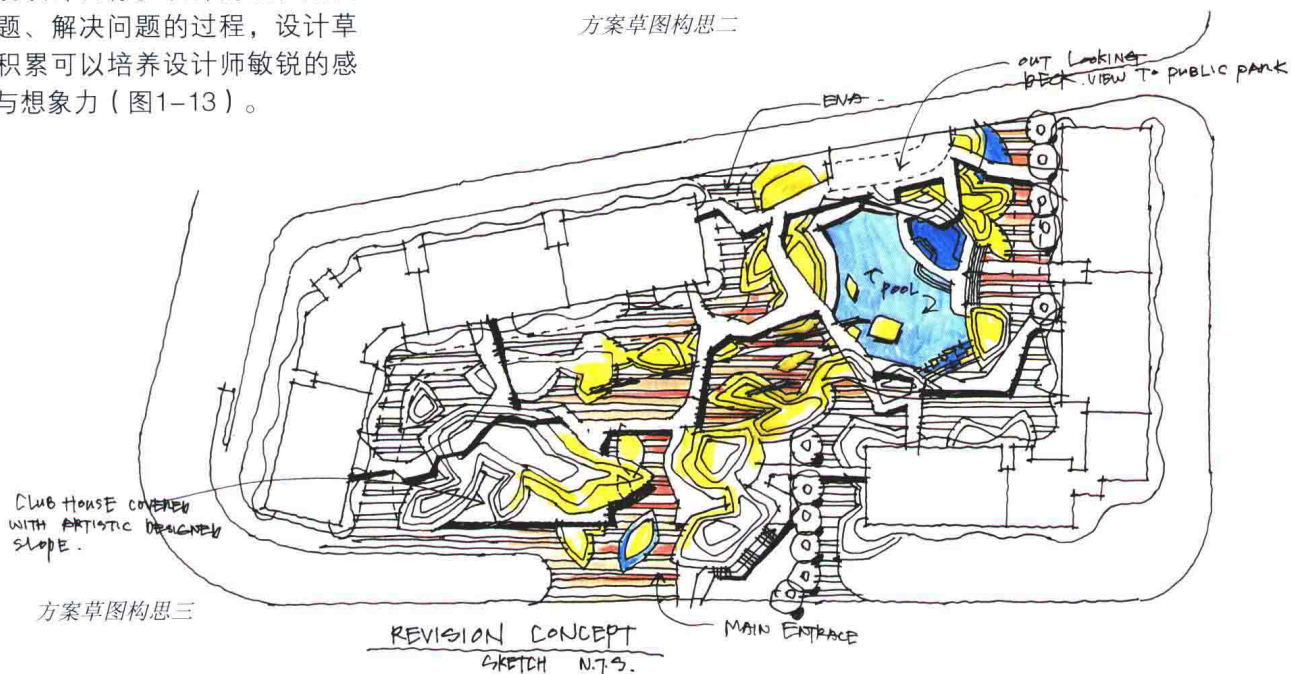

方案草图构思一

够把设计思维活动的某些过程和成果展示出来。当我们拿到一个设计项目时，常常会对项目进行空间分析与推敲，在推敲的过程之中慢慢形成自己的一些想法，经过几次这样的过程，方案开始进一步地确定，同时在进行设计草图的修改中往往会有一些意想不到的收获。草图是运用图示的形式来进行推进思维的活动，用图示来发现问题，尤其是方案开始阶段，运用徒手草图的形式把一些不确定的抽象思维慢慢地图示化，捕捉偶发的灵感以及具有创新意义的思维火花，一步步地实现设计目标。设计的过程是发现问题、解决问题的过程，设计草图的积累可以培养设计师敏锐的感受力与想象力（图1-13）。

方案草图构思二

方案草图构思三

图 1-13 广州大学城景观设计方案草图构思 作者：马晓晨

三、设计综合表现图

手绘效果图可以在短时间之内向甲方呈现自己的设计理念，以提升接单的成功率。

甲方往往在拿不定主意的时候会提出新要求，让设计者修改设计稿并展现。手绘效果图上阵的话，往往都会有出人意料的好结果。一个效果图设计方案，手绘图能在最短的时间里，把设计者的意念与客户的要求融和在一起(图1-14、图1-15)。

图 1-14 景观手绘表现效果图 作者：马晓晨

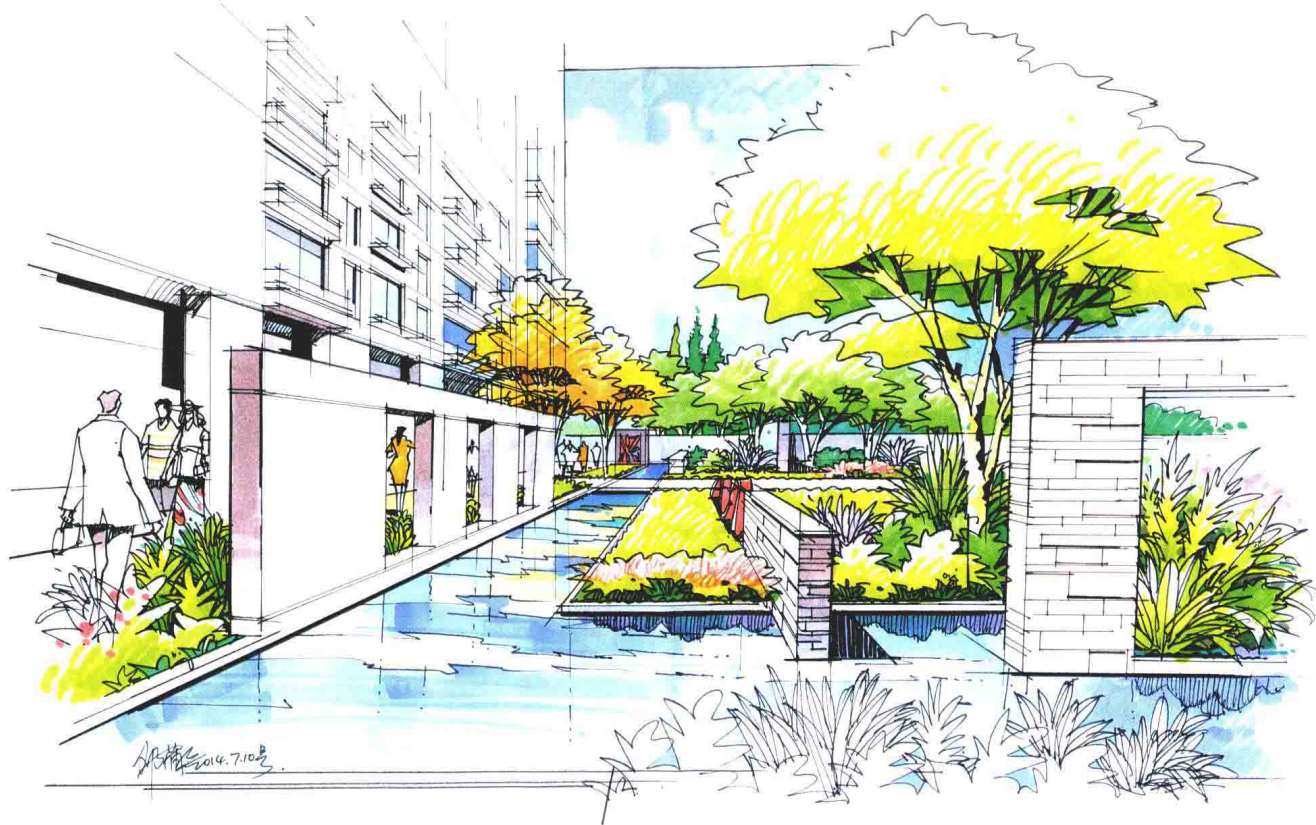

图 1-15 景观手绘表现效果图 作者：邓蒲兵

第四节 景观线条基础

一、景观线条基础练习与应用

景观设计徒手表达是景观设计师进行工作的基本语言，徒手表达包括了平面、立面、剖面、透视图等不同类型。不管哪种类型，重点在于表达设计相关信息的准确性，以及最终成图的可欣赏性。

线条依靠一定的组织排列，通过长短、粗细、疏密、曲直等来表现。一般来说，线描的表现分为工具和徒手两种画法。借助于绘图钢笔和直尺工具来表现的线条画出来较规范，可以弥补徒手绘图的不工整，但有时也不免显得有些呆板，缺乏个性。曲线用以表现不同弧度大小的圆弧线、圆形等，在表现时应讲究流畅性和对称性。线条主要包括直线和曲线的运用。直线用以表现水平线、垂直线和斜线等不同线条（图1-20）。

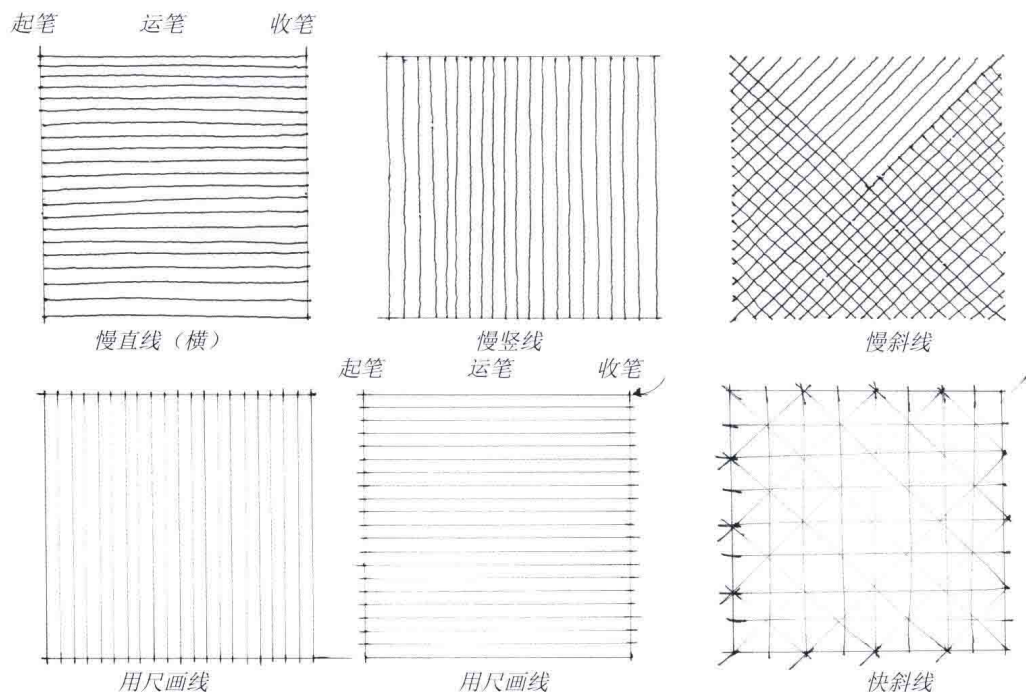

图 1-20 景观线条基础练习

垂直线和水平线应首要保持平直的效果，其次是下笔时流畅、肯定，切勿拖沓犹豫。斜线也应由短到长地练习，掌握表现不同角度的倾斜线以准确表现透视线线的变化，初学者在掌握基本要领后可进行有针对性的训练。

手绘表现中曲线的运用是整个表现过程中十分活跃的因素。在运用曲线时，一定要强调曲线的弹性、张力。画曲线时用笔一定要果断、有力，要一气呵成，不能出现所谓的“描”的现象（图1-21）。

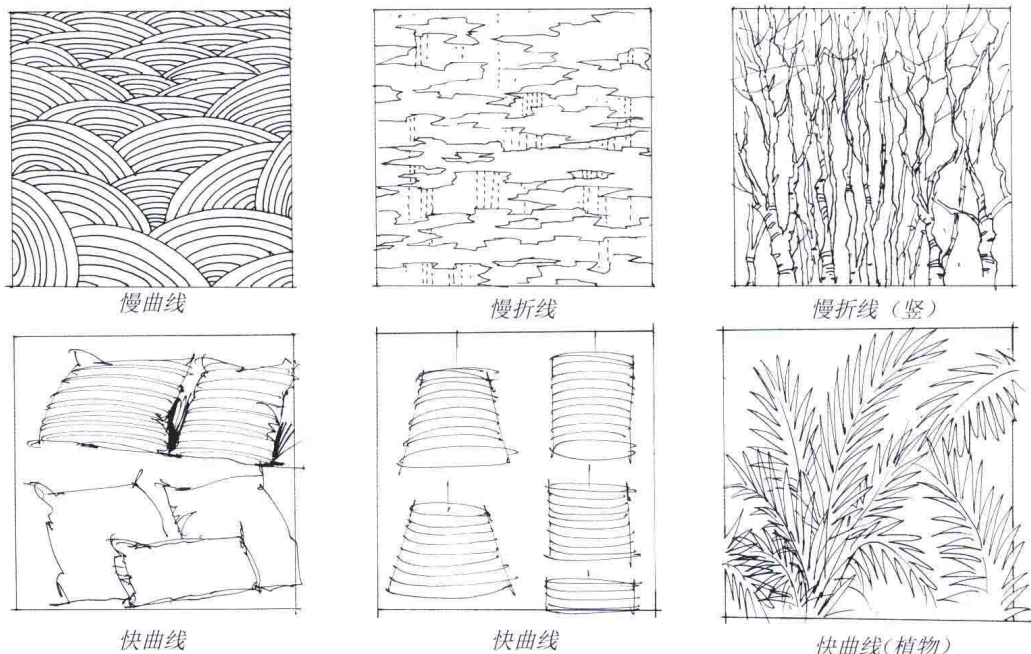

图 1-21 不同类型的线条练习

线条的训练要注意对于力度的控制，力度的控制并不是将笔使劲往纸上按，而是指能感觉到笔尖在纸上的力度，手要掌握自如，欲轻欲重，都要做到随心而动，也不要故意抖动或使用其他矫揉造作的笔法。第一阶段的练习应该会比较轻松愉快的，没有任何要求，线条随意，只要多画，画到线条能控制自如，能自由掌握起笔、收笔的“势”，也就是我们平时常说的线条比较“老练”了即达到要求。

怎样才能把线条画得有感觉？

画时要胸有成竹、落笔肯定，不要犹豫。

注意起笔、落笔的“势”，既不要僵硬，也不要飘忽不定。

运笔速度要有控制，快慢得当。快的线条较直，适合表达简洁流畅的形体；慢的线条较为抖动，适合表达平稳而厚重的物体（图1-22）。

运笔时力度的细微变化是整体表现的重点，关键是起笔、落笔，快速线的重点在于画慢速的直线时，要有起笔、行笔、收笔，这样画出来的线条富有张力，自然、流畅、规整、简洁（图1-23）。

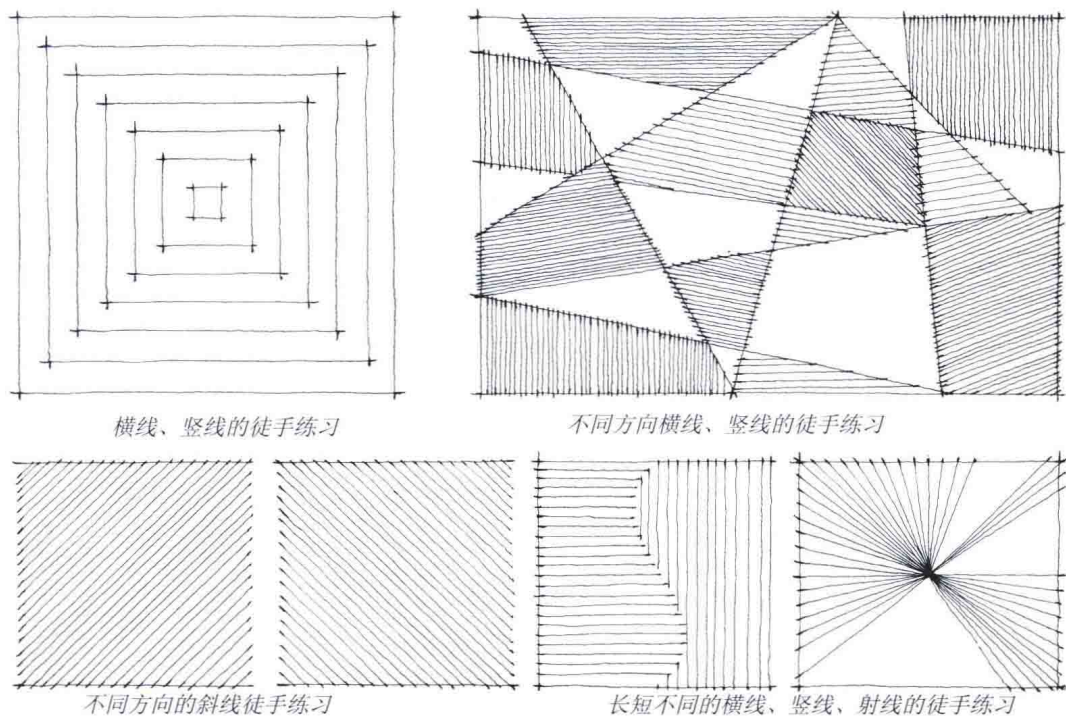

图 1-22 景观线条徒手练习

与直尺绘制的线条相比，徒手绘图更洒脱更随意，能更好地表述创意的灵动和艺术情感，但画不好会感觉凌乱。线是有情感和性格的，不同的笔绘出的线具有不同的个性特点（图1-24）。

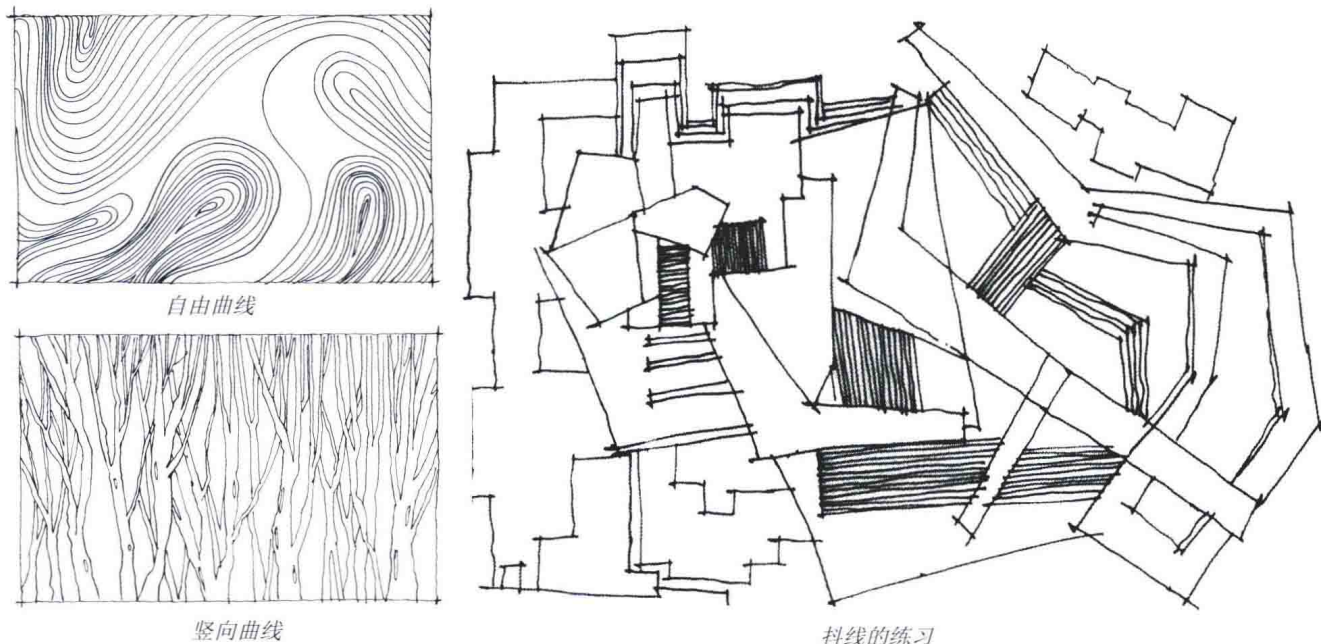

图 1-23 景观线条徒手练习