

超越设计课

风景园林

王林 著

钢笔画速写技法与实例详解

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

TU2

2534

超越设计课

风景园林钢笔画速写技法与 实例详解

王林 著

机械工业出版社

本书对风景园林钢笔画速写技法进行了有针对性的介绍和剖析,从线条类型、观察及思考方法、构图等基础理论入手,循序渐进地讲解了风景园林钢笔画速写的方法与技巧,内容包括风景园林钢笔画植物、配景、建筑表现技法与步骤及速写实例。内容精练,重要章节配有详细的绘画步骤,书中大量的图例紧密贴合实际,便于大家临摹和欣赏。

本书可以作为高等院校、高职高专院校的园林设计、环境艺术、城市规划、室内设计与建筑设计等相关专业辅助教材,帮助初学者在系统的教学辅助下快速提升手绘表现能力,同时,也是适合园林设计师、规划师等从业人员的专业用书。

图书在版编目(CIP)数据

风景园林钢笔画速写技法与实例详解 / 王林著. —北京: 机械工业出版社, 2017.1

(超越设计课)

ISBN 978-7-111-54622-1

I. ①风… II. ①王… III. ①园林设计—景观设计—风景画—钢笔画—速写技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第198083号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 时 颂 责任编辑: 时 颂

责任校对: 佟瑞鑫 封面设计: 马精明

责任印制: 李 洋

北京汇林印务有限公司印刷

2016年10月第1版第1次印刷

184mm×260mm·8印张·16千字

标准书号: ISBN 978-7-111-54622-1

定价: 39.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: 010-88361066 机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: 010-68326294 机工官博: weibo.com/cmp1952

010-88379203 金书网: www.golden-book.com

封面防伪标均为盗版

教育服务网: www.cmpedu.com

前言 PREFACE

近几年来,风景园林、环艺设计等专业呈现出手绘学习的热潮。手绘是设计师说明自己设计构思,充分阐述设计创意的最为快速、有效的表达方式,同时手绘的功底可以体现一个设计师艺术的修养与内涵。与计算机制图相比手绘更富有情感,也更有魅力。学子们不满足于基础性的学习而逐渐向着更高的水准努力,现状却是选择一本水准及质量均为上乘的手绘书籍不是很容易。本书既有步骤示范又有实例详解,从基础到提高,循序渐进,让大家轻轻松松学习手绘。书中的大量风景园林景观示范作品,可作为入门学习者的临摹范本,也可用于专业人士的深入学习。

画钢笔画速写是一件很有趣的事情,从某种程度上讲,它是用笔和线认识世界、表达感受的一种方法。画钢笔画速写本身是一个熟能生巧的过程,只要找准方向,经过必要的强化与量化训练完全可以画出高水平的作品来。我个人的体会是想画好钢笔画速写,首先需要我们热爱大自然,热爱生活,喜欢观察并善于观察,每一份作品都是感情的抒发与理性的归纳。

越是画得好越想画,越是画不好越不想画,我想这是很多人的想法。画得好,则身心愉悦而不知疲惫,日积月累则会更为精进;画得不好,就会自暴自弃,越发产生抵触情绪,毫无兴趣可言。要想达到一定的高度就需要进行系统的学习和大量的练习,学习过程难免要辛苦一些,枯燥一些,但只要坚持练习,就肯定能画好。没有谁是一生下来就会画,就画得好的,要相信自己。有了本书的理论指导再加上自己的勤奋,练就一手高水平的钢笔画速写是一件很自然的事情。本书是作者在一线教学的实践中整理完成的,内容注重理论与实践相结合,既有作画步骤的详细讲解,又附有丰富精彩的图例与点评。由于时间仓促,书中难免有不足之处,希望广大读者朋友不吝赐教。

王林

2016年6月

目录 | CONTENT

前言

001 第一章 风景园林钢笔画速写概述与基础

001 第一节 风景园林钢笔画速写概述

006 第二节 风景园林钢笔画基础

020 第二章 风景园林钢笔画植物表现技法与步骤

020 第一节 乔木表现技法与步骤

028 第二节 灌木表现技法与步骤

038 第三节 草坪和地被花卉表现技法与步骤

047 第三章 风景园林钢笔画配景表现技法与步骤

047 第一节 石景、假山表现技法与步骤

056 第二节 景观灯饰、导向牌、雕塑及座椅的表现技法

062 第三节 景观组合小品表现技法与步骤

079 第四节 景观人物表现技法

085 第四章 风景园林钢笔画建筑表现技法与步骤

085 第一节 建筑的光影理解与表现

090 第二节 建筑表现技法与步骤

098 第五章 风景园林钢笔画速写实例

098 第一节 园林景观节点钢笔画速写实例

107 第二节 园林建筑钢笔画速写实例

第一章

chapter one

风景园林钢笔画速写概述与基础

第一节 风景园林钢笔画速写概述

园林钢笔画速写更侧重于植物表达,协调植物与建筑的融合,植物是最生动、最活泼的生命体,较之其他亭、廊、花架等园林元素更鲜活,既可以通过其形态、色彩、风韵等特征抒情达意,还可以通过其季相变化表现时序景观。所以园林钢笔画速写较之于其他速写而言更具魅力,画作似飘逸着花香,似有鸟语在耳,整个写生过程也是陶醉而享受的。

园林景观钢笔画速写主要通过线条的长短、疏密、虚实、曲直的变化来塑造形体,表现整个场景的。一般来讲,园林景观钢笔画速写多以快速表现的形式出现,要求在尽可能短的时间内,完成画面的透视、构图及表现,使所画景观具有典型的外在特征与内在神韵。

一、速写基础理论

速写从某种程度上讲属于素描的范畴。素描一般来说作画耗时较长,但表现完整深入,有良好的黑白及透视关系,是美术设计表现的重要造型手段,它对画者的观察力、判断力、表现力以及对细节叙述的能力都有严格的要求。而速写表现时间较短,表现方式灵活多变,重在速记与速画转瞬即逝的风景。速写有别于素描,速写要求在尽可能短的时间内抓住对象的形体特征及内在神韵,无论是画人物还是植物,表现需兼顾形神,缺一不可。

园林速写一般多以钢笔作为作画工具,用钢笔作画具有不可更改性,要求画者具备扎实的美术基本功。其特点是画面干净利索、形式感强,较铅笔画而言黑白对比更具视觉冲击力(图 1-1~图 1-2)。

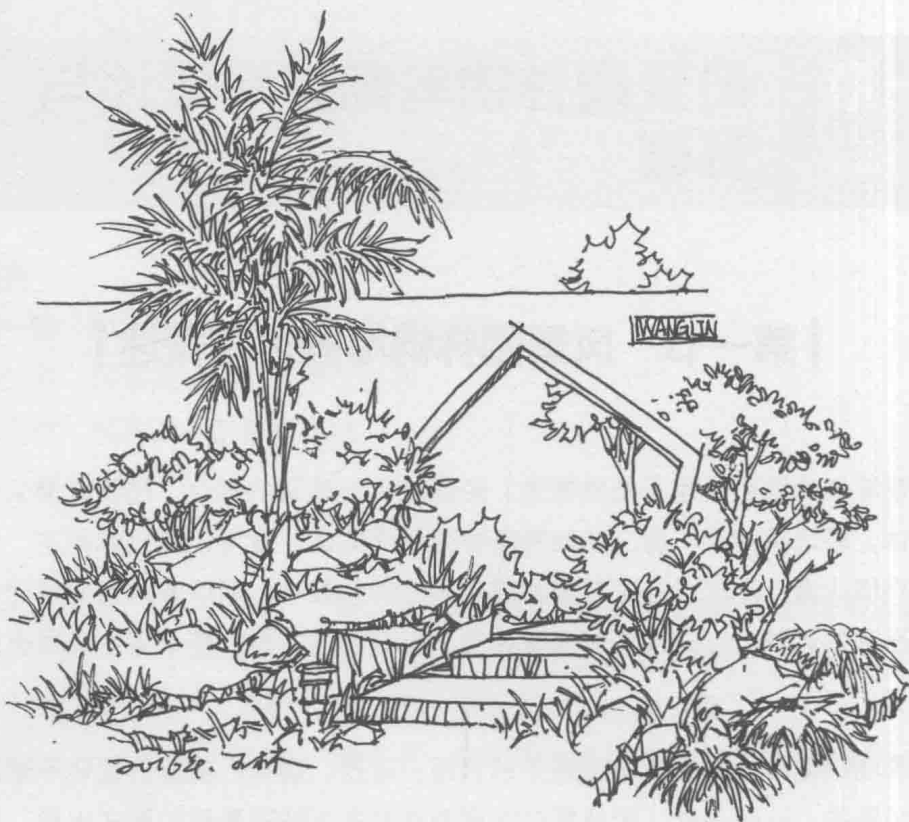

图 1-1 钢笔画速写 1

图 1-2 钢笔画速写 2

二、速写的概念

速写是在较短时间内将所画对象进行快速概括描绘的一种绘画形式,具有表现快速、简练、肯定、生动的特点,对培养大家的观察能力、造型能力及积累绘画素材方面有着重要的意义。

三、钢笔画速写的目的和意义

对于初学者来说,速写是一项训练造型综合能力的必修课,不仅要学会塑造而且还需要必要的概括与舍弃,这主要受限于速写作画时间的短暂。

钢笔画速写能有效提高我们的观察力及表现能力,更好地理解空间、透视及物象的特征,有助于探索和培养自己的绘画风格,同时也是享受生活、记录感受的一种独特方式。钢笔画速写有别于计算机效果图表现,钢笔画速写更富有人情味,更贴近生活,也更有利于设计师创意的表现,速写的过程是一种动态的思维过程,是有生命的设计语言,对设计师来讲是尤为重要的(图 1-3~图 1-4)。

图 1-3 钢笔画速写 3

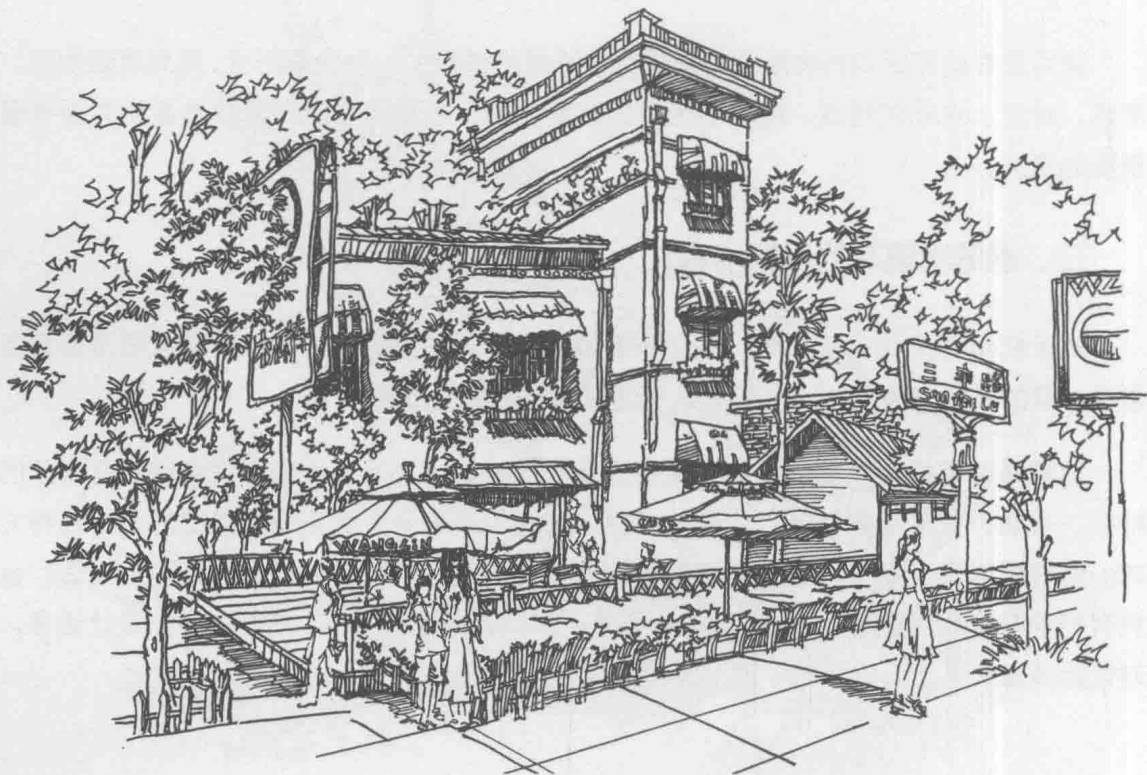

图 1-4 钢笔画速写 4

四、旅行钢笔画速写

旅行钢笔画速写是亲近自然与再现自然的最佳途径，带上好心情、速写本和一支钢笔上路，观察自然、聆听自然、感受自然，用笔记录下所见、所闻、所想，这是一件既有意义又幸福的事情。在写生实践中，笔线的叙述方式要有情感性和逻辑性，画面平静和谐而不能狂躁不安。

画画很大程度上是受心情影响的，好心境下的作品往往神形兼备，舒畅果决；相反，坏心境下的作品则充满幽怨，暗淡无光，相信画画的人对此都会有所感触。而旅行是美好的，带上钢笔的旅行是既美好又幸福的。旅行过程就是认识自然、学习自然的过程，把自己的情绪调节到最佳状态，大脑中要有明确的构图意识，思考内容的取舍，贴合实际情况，尽量使画出的作品能打动人。真正做到走到哪里画到哪里，手不离笔，时间久了自然就会下笔有神，随心所欲（图 1-5~图 1-6）。

图 1-5 旅行钢笔画速写 1

图 1-6 旅行钢笔画速写 2

五、如何提高钢笔画速写能力

提高钢笔画速写能力的方法可以从以下三方面着手：

1. 培养敏锐的观察与速记能力

速写在很大程度上是对所画对象内在神韵的揣摩及外在形体特征的恰当概括，只有观察深入，才会形成认识进而画出上乘的钢笔画。速记是用心描摹，重在把所看到的景物以最初、最生动的形态记录在脑中，即使脱离开所画物象，眼前也能呈现刚刚所速记的画面。重要的是用手以较快的速度表现所画景物，同时对已有的记忆画面加以科学的、艺术的修正和补充，完全照抄是没有出路的。

2. 归纳与取舍

艺术来源于生活，又高于生活，大自然是美的，但不能看到什么画什么，什么都想画，要抓构图抓重点，有目的有意识地舍弃与概括，学会抓大放小，将复杂问题简单化，而不是将简单问题复杂化。如画一棵大树不要纠结于每一片树叶是怎么长的，而是整体把握树冠的形体，将其看成可分层，有厚度、有高度、有长度的三维块体，用灵活的笔线塑造使其有明确的黑白及明暗关系，并在边缘强化表现。

3. 改绘景观照片与临摹画稿

改绘景观照片是对已有的照片进行钢笔墨线表达，构图可以继承照片既有模式，重在锻炼大家的合理概括与组织线条的能力。临摹画稿首先需要自己有一定的审美，不能随便拿过来一张画稿就照着画，需要有自己的判断与鉴别，学习与借鉴有益部分而舍弃欠妥的部分，认真研究其中的技法与要点。

| 第二节 风景园林钢笔画基础 |

一、整体观察的方法

在写生中，首先大家要从全局去观察，站得高些、立意远些，不能被具体细节吸引，做到抓大放小。其次就是把握好透视关系，进一步明确以何种透视角度进行更利于主题的表现。

二、思维拓展练习

在手绘表现中很容易画图平面化，也就是缺乏立体感。如若想画出的造型有立体感，

首先，头脑中需要构建三维的空间意识；其次，分析造型各个面体所处的空间关系，确定线条走向，充分理解造型的透视关系。以下造型练习将有助于空间意识的构建（图 1-7）。

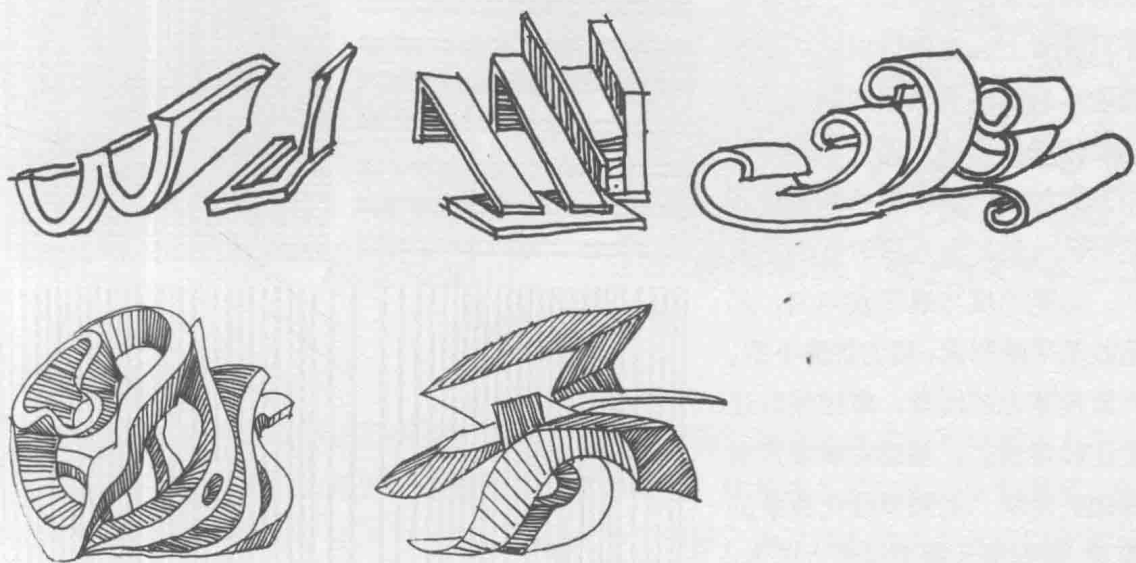

图 1-7 体块表现

三、钢笔线条练习

钢笔线条的练习是很重要的，通过线条来理解三维空间概念，塑造形体及表面形态。要想线条画得好画得妙，就需要长期坚持，但并不意味着花一整天时间去练习，只需利用好零散时间坚持练习，譬如课间 10 分钟，睡前半小时及闲暇午后等，如此这般相信你就一定可以熟练驾驭。钢笔线条一般包括两种形式：直线与抖线。图 1-8 所示为同一乔木的不同表现方法。

图 1-8 乔木不同笔线表现

1. 直线

画直线也不意味着如尺子比对着画出来的那般直，手绘表现中只要看上去直就可以了，毕竟线条本身也是有情感的，过于直的手绘线反而给人僵化之感，手绘直线与在计算机中所画直线还是有区分的。画直线时宜心平气和，运笔力度与速度宜均匀，起笔收笔果断利索，切勿犹豫不定。有素描基础的同学，掌控线条还是比较容易的，基础较弱或没有基础的同学，则需要强化线条的练习，最好每天都坚持画上两张。练习排线是一种基础的练习方式，大家练习时，尽量做到一笔

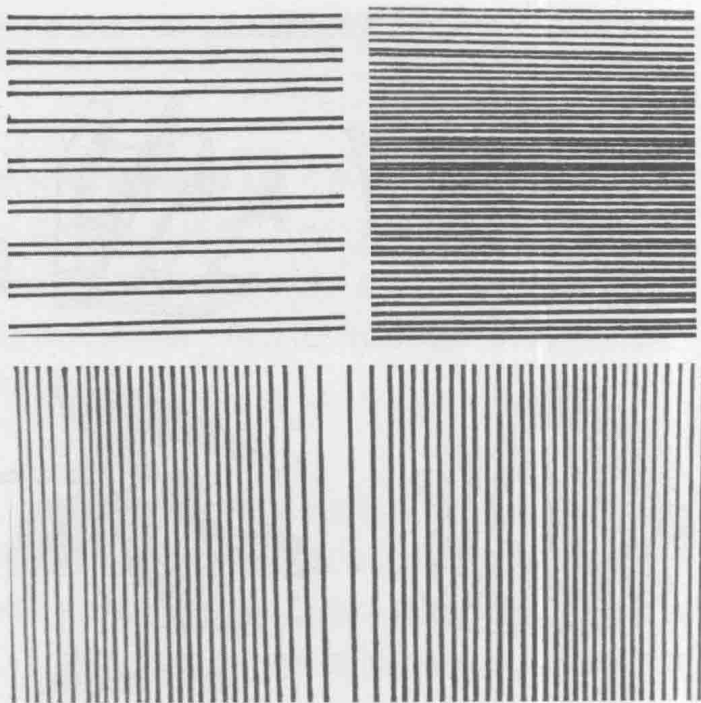

图 1-9 直线

画成，除了练习水平线与垂直线之外还需要熟练不同倾斜角度的直线。线画直以后可以尝试画并行线，两根直线为一组进行等距排线，再有就是画非等距渐变的线条（图 1-9）。

2. 抖线

抖线也是常见画线的一种方法，在画线时手轻握笔沿着一定的方向轻微抖动画线即可，原则上抖动的幅度不宜太大，整体感观还是直线为宜。抖线较直线而言更机动灵活、生动活泼，有一种弹性和视觉张力（图 1-10）。

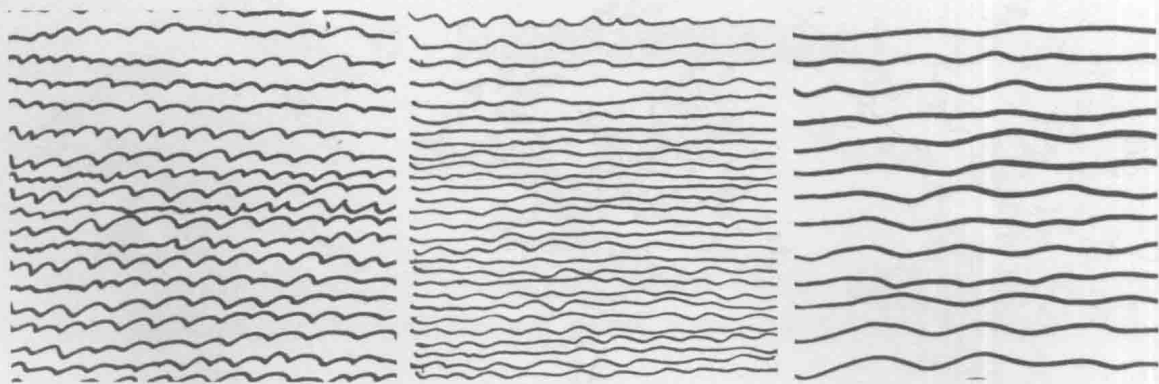

图 1-10 抖线

3. 排线练习方法

如果机械地一味在纸上重复排线，时间久了势必会使心情非常烦闷，并产生抗拒学习手绘的心理。为了避免过于枯燥，可以尝试不同的练习方式，如以不同方向、长短的

线条进行三维空间练习,这样可以深化空间理解同时也给枯燥的练习带来一定的趣味性,效果更佳(图 1-11)。

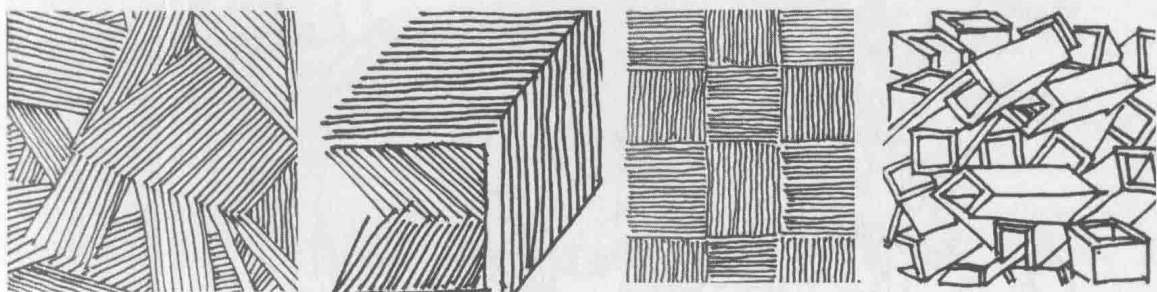

图 1-11 线条组织

4. 自由线条

自由线条是画者根据造型需要而采取的较为灵活的线条表达方式,某种意义上表达了画者的心灵感受。在运笔时握笔要轻,手腕要灵活,注意线条的绘写力度和速度,画出的线要有张力和弹性。正因为线条本身被赋予了情感,通过线条自由变化可以生动地表现植物盎然的生机及随风摇曳的俊俏(图 1-12)。对于园林植物来说,一般分为三种线条形式:几字形、圆叶形和短线。

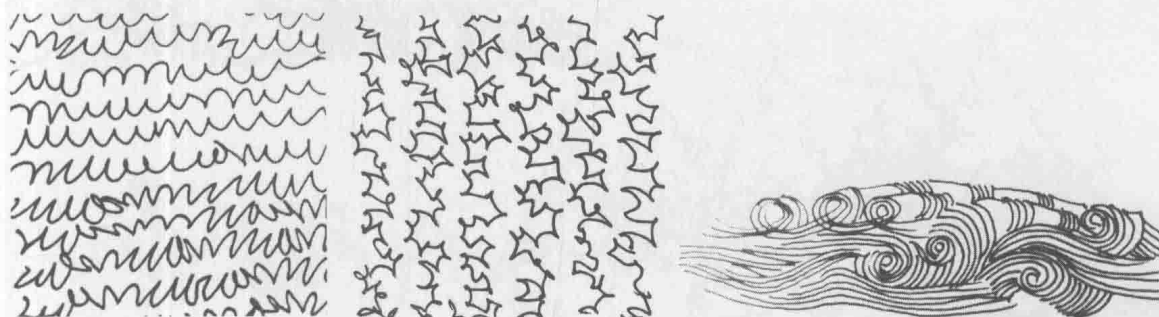

图 1-12 自由线条

(1) 几字形的线条用笔相对硬朗,整体视觉感受规整但略显机械,不容易区分植物的生长特征,常用于远景植物的概括性表现及作为陪衬的乔灌木表现,此技法容易上手,比较好掌握(图 1-13~图 1-14))。

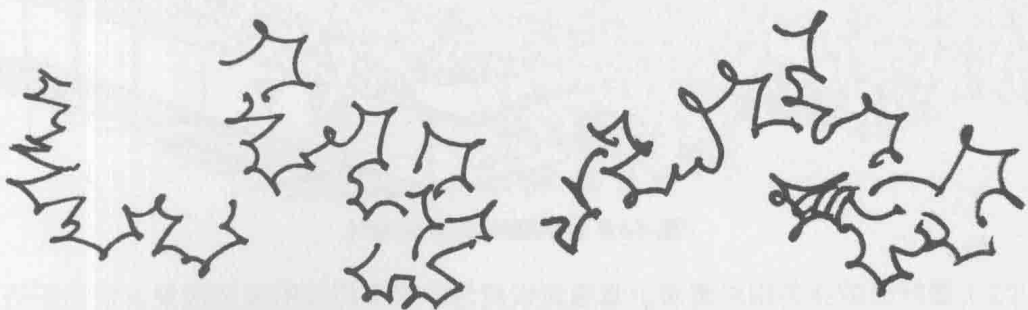

图 1-13 几字形线条技法

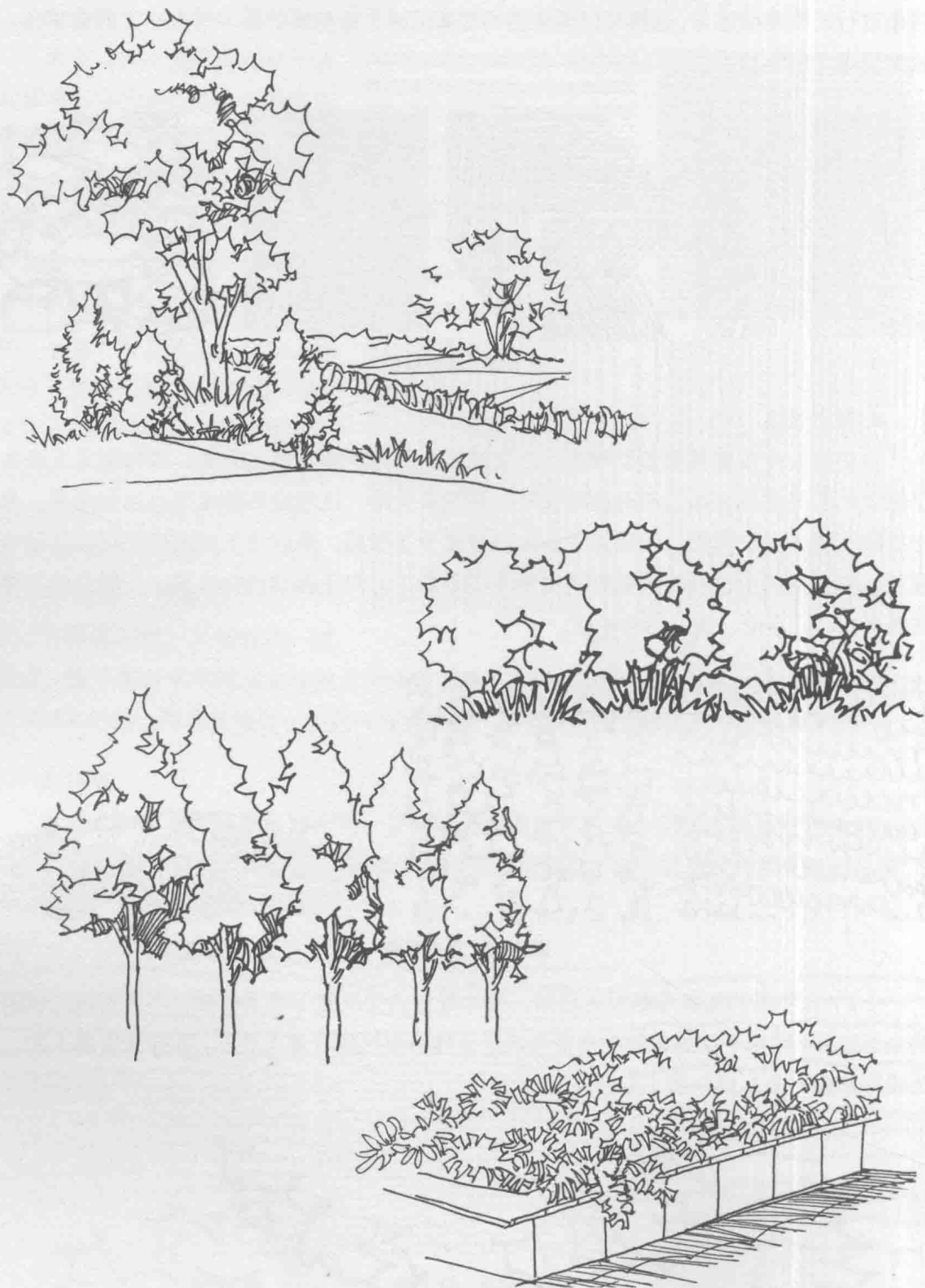

图 1-14 几字形线条表现实例

(2) 圆叶形的线条相对圆润, 笔线组织灵活, 具有极佳的视觉效果, 常用于近景植物的具体表现。但相对于几字形的线条表现技法略有难度(图 1-15~图 1-16)。

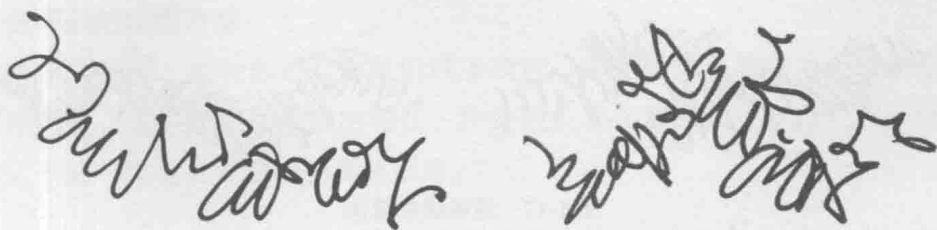

图 1-15 圆叶形线条技法

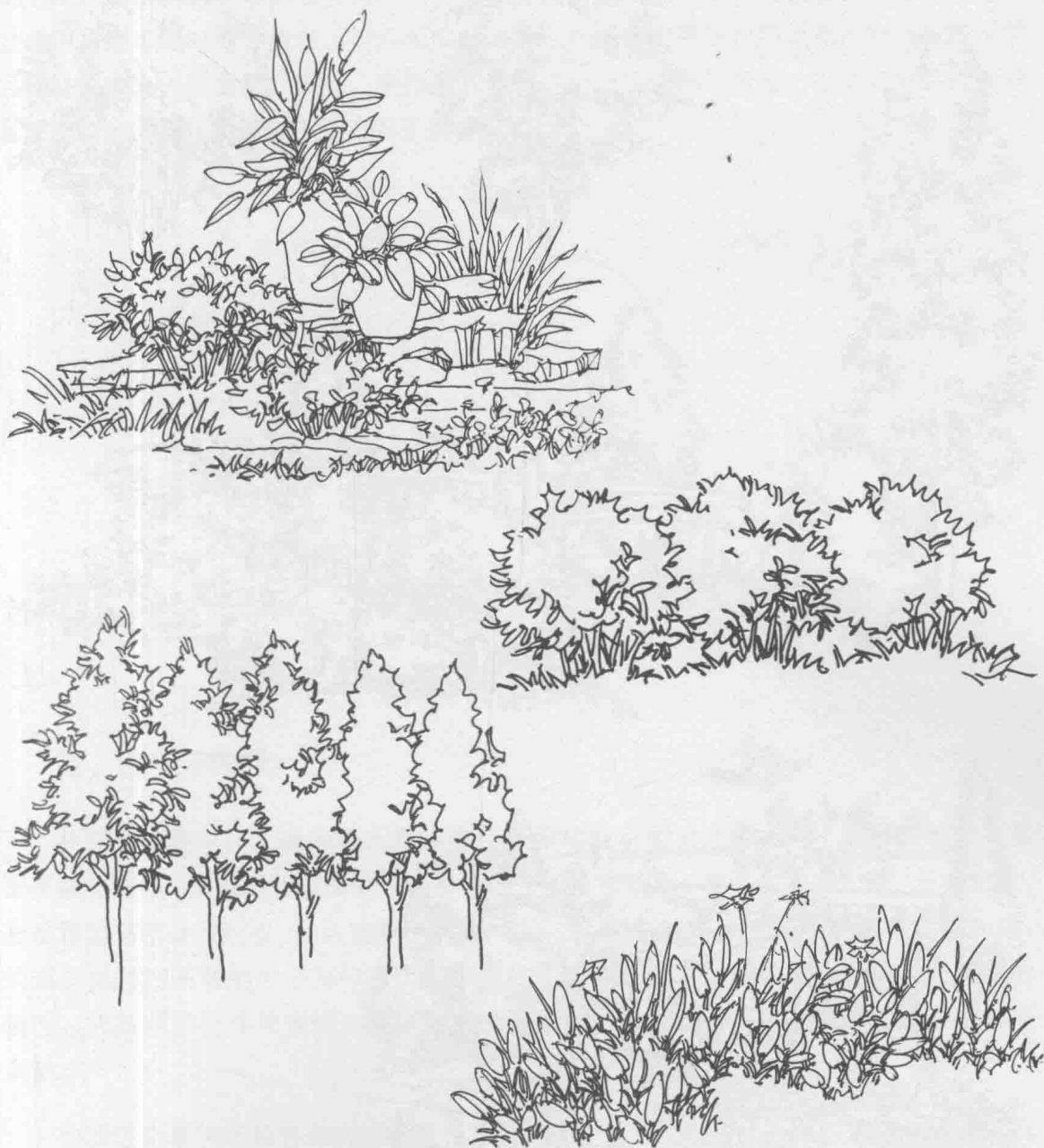

图 1-16 圆叶形线条表现实例

(3) 短线的线条表现是以素描排线的方式表现植物的，造型结实而耐看，常见于写实技法表现。在排线时注意线条彼此的叠压与层次的梳理关系（图 1-17 ~ 图 1-18）。

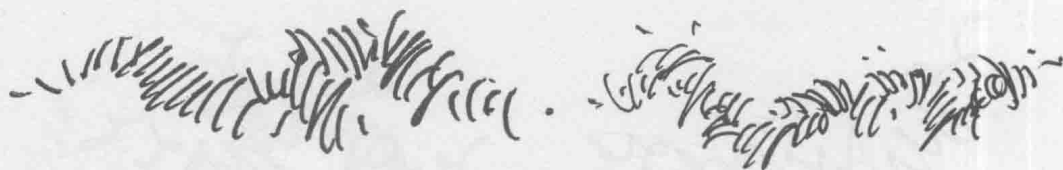

图 1-17 短线线条技法

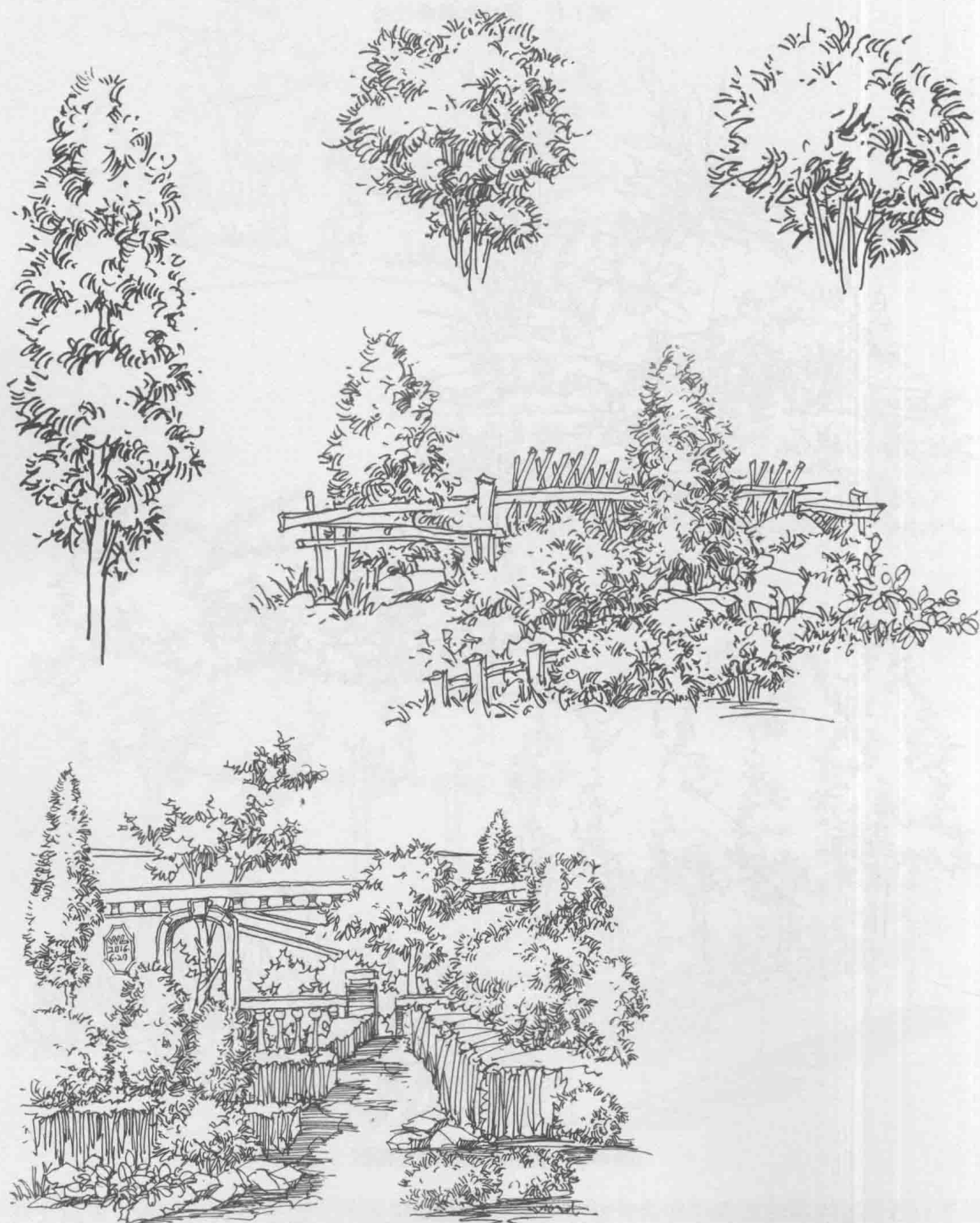

图 1-18 短线线条表现实例