

农业部“十一五”本科教材

手绘 园林植物配置与造景

SHOUHUI YUANLIN ZHIWU PEIZHI YU ZAOJING

叶理 主编

中国林业出版社

农业部“十一五”本科教材

手绘园林植物配置

与造景

孔宪明题
2007年秋

叶理 主编

热带雨季
于海南通什
七子岭农场

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘园林植物配置与造景 / 叶理著. —北京: 中国林业出版社, 2008.4

ISBN 978-7-5038-5209-1

I. 手… II. 叶… III. 园林植物—景观—园林设计 IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 048509 号

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 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 2008 年 6 月第 1 版

印次 2008 年 6 月第 1 次

开本 210mm × 285mm

印张 8

字数 150 千字

印数 5000 册

定价 48.00 元 (平装)

68.00 元 (精装)

作者简介

叶理，广州人，1950年10月生，知青下乡海南10年，自学美术，1978年返华南农业大学。1984年任中国著名画家孔宪明教授的助教，并陆续承担园林绘画，钢笔画及艺术概论等课程教学。

1986年钢笔画二作品国际获奖。

1990年任助理园林美术师，被聘为《广东园林》杂志特约画家，任广州市青年美术家协会会员。

1994年被破格提升为园林美术师，并当选为广东前进书画家创作研究室副秘书长。

1998年任华南农业大学林学院园林规划实验室主任。

2002年获第四届中国国际园林花卉博览会，金奖1枚、银奖6枚。

2002秋年应邀访问日本东京农业大学，进行学术交流。

2005年升任高级园林美术师。

出版的著作

- 一、2002.5《实用园林绘画技法》 著
- 二、2004.3《实用园林造景表现技法》 著
- 三、2004.9《实用园林绘画技法》改版 著
- 四、2006.6《园林设计师手绘造景元素》 合著第一作者
- 五、2006.9《园林绘画》大学美术系列教材 主编
- 六、2007.5《实用园林绘画技法》改三版 著
- 七、2007.9《园林景观美术精学精练系列教材》 合著

前言

从热带雨林出发——

从热带雨林出发，莽莽苍苍的海南热带雨林，是我开始“绘画生涯”的起点。而我这个知青，一个曾经懵懂的少年正是在毁灭这绿色学堂的彷徨无奈之中，放下了刀斧，祭起画笔……

在那艰难困苦的10年下乡岁月里，为了开拓橡胶园，我们奉命以开山斧和黄色炸药为武器，披星戴月，冒死玩命，将无数千年古木一棵棵、一排排、一山山地放倒在地，珍贵的木材，遍布山岗，填满了沟壑，毁于烈火之中。狼烟烽火燃遍五指山东麓，焦土之下，亲见“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的惨烈景象。至今尚记得那些倒下的大树的新鲜茬口，记得木香及呛鼻浓烟的交织，之后长久的天地死寂……这一切使我内心受到极大的刺激和震撼，莫名又本能地感觉到必须以某种载体铭记这一重大历史，以省后世。而当时穷尽所有物质条件，也仅得纸和笔，于是在‘战线’推进之前，设法溜进寂静的老林，大胆举笔写生，企图尝试着为其作绝唱写照，稚拙的手笔终难记录下延续了千百年宁静中的一草一石——那绝对算是一曲凄美的绿色挽歌，它引发了我对生态环境现状的沉重思考，也奠定和培养了我最基本的生态观，以及这大自然的生命互动、情感互享的朴素哲学观，以至最后会诞生今天的我及我的“园林绘画”系列丛书，这一切应该是偶然中的必然……

自那以后，一年又一年，我始终握着笔夹着本走过不同的人生历程，步子越来越急，丝毫不曾懈怠，沿着曲径通幽，边走边画，不觉间竟一直走向高等学府，走向传播绿和构建美的艺术讲台。

从零起点出发——

本人原是自学语言文学出身，倒不是因文学过于“空濛飘渺”便以画来凑，也决非因不满足绘画永远停留在一张纸上，嫌不过瘾，又贸然闯入设计领域，而是因为环境设计的关键因素是生态构建，故每一位风景园林设计师在事业成就以前，就必须对生态基础加以认真学习和探讨，不觉间，命运象一匹野马，驮着年少的我疾驰，从中文——绘画——设计——生态的学科领域，一路或“蜻蜓点水”，一路坎坷……这才有了今天笔走偏锋的我，同时又似乎为“文学是一切艺术之母”增加了一个例证。

以我的学历，我的经历，还有我所热爱的、稚嫩的生态美学，自然在大学艺术教师中兀显另类。因历史的原因少读了几年书，我必须再以30年的甘苦来修补完善这支离破碎的知识面。但是须然我起点低至所谓“自学成材”，不过我对生态环境和植物世界的关注和兴趣，却原非一个“零”字可以概括，我想我起码占有学画所必须具有的“感性”认识的先机。画画就是画生活，“磨墨”的过程就是“研”人生、“励”人志，这方面我到比别人更充沛更富足。

正是这长期的最基层最实际的工作、生活和锻炼，对我的园林植物表现的探索和各方面都奠定很好的基础，甚至为日后的创作和教学作了很好的铺垫，提供了诸多方便。所以我更想说的是：学艺就要直面人生，感谢生活，感悟自然。

我想艺术道路上的每个人都自有其生命烙印和运行轨迹，既然另类，那就不妨让我的路子更“野”些，既野又蛮，说不准能“野”出风格，说不定自有其趣其乐。艺术的殿堂固然高雅，但俗也罢、雅也罢，总是各有其所难以替代的方面，艺术永远需要多元发展、百花齐放。

幸运的是神差鬼使，因缘际会，教学、绘画和设计都让我心醉神迷，如同覆水难收，瞬时忘了时空，忘了自我，决心穷尽一生，也要在园林绘画这一方冷水热土安生立命。

到如今，本人的每一个正常工作日，就是挟笔巡回于绘画或设计基础课那上百块画板之间，几乎不假思索地以约人均7秒的速率画线勾形，铺调排色……不可有丝毫疏漏，一笔出错，将引来全场侧目，可是我深知，我的自信、我的底气来自于长期基本功的积累，是大可依赖的。在这个行当里，专业实践的长期沉浸，以至摸爬滚打的经验，远胜于单凭书本的理论的、机械板刻的金科玉律。

说到底画画就是画生活！这几年，我有时不合时宜地犯迷糊，不管是在绘画、设计或站讲台，我的身份和角色在不知不觉地不停转换：我是广州知青、兵团战士？割胶工、林中猎手、伐木工？水电师傅，电话站长，团委书记？我是大学教师、美术师、抑或是园林设计师？

当我骤然清醒过来，不禁大吃一惊：首先自己明白，离“老年间歇性痴呆症”不远了，同时又难掩内心的激动，不得不深深地叹息：人生真乃苍海桑田啊！

30年又过去了，当我轻轻合上第八十本速写本的最后一页，忽然心生一念，我应该将这多年来手绘的园林植物形态风貌以及植物造景设计方面的资料汇编成一小本书，为未来的绿色文明和园林设计者、建设者们加一把劲，添一把力。

我觉得我是幸运的。寂寞过后期待的不是掌声，而是迎来祖国大地的朱墨春山，雨滋露润，绿韵花香，灿烂芬芳，生生不息……

华南农业大学
叶理
2008.3

目录

CONTENTS

前言

从热带雨林出发

从零起点出发

一、单体园林植物表现 / 1

(一) 手绘植物表现的用笔章法 / 4

(二) 手绘园林植物表现的特点 / 5

二、园林植物表现基础 / 14

(一) 课堂示范作品——课堂实物投影仪示范 / 15

(二) 焦点导向法 / 19

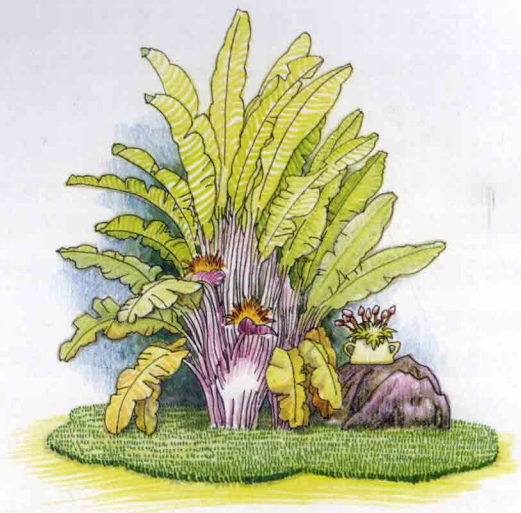
(三) 时空转换练习 / 21

(四) 色彩与心理效应 / 24

(五) 多主题训练 / 26

附1. 园林植物形象“没骨法”表现研究 / 30

附2. 园林植物表现常用配景 / 35

三、园林植物配置小品速写 / 36

四、园林植物配置与造景设计 / 96

(一) 设计实例赏析 / 98

(二) 公园、私园、宾馆、植物造景 / 102

(三) 植物造景立面构思案例 / 111

(四) 某项目设计方案与赏析 / 112

(五) 道路绿化配置设计 / 114

(六) 广州明珠宾馆花园设计效果图 / 118

(七) 东莞某荔枝休闲园改造效果图 / 120

(八) 华南农业大学正门设计方案(承启门·风景石传说) / 121

后记

一、单体园林植物表现

- ★ 庭园与原野的徜徉
- ★ 诗与画的植物名信片
- ★ 花与叶的艺术邂逅

写到这个命题首先跳入我脑海的关键词是响亮的三个字——“个性美”。人们总要感叹大千世界的多彩缤纷，而丰富的自然景物的形体形态，特别是灿若繁星的植物形象宝库，具有着最鲜明个性美特色以及群体美、意境美的丰富素材，还有深刻的寓意精神，毫无疑问，这是上苍对于园林设计师的最大青睐，是赠给他们的丰厚的礼物。

直面大自然、对于花草树木观察研究，进行多元的深度鉴赏，是国人自古以来所固有优良文化艺术传统。这传统源远流长，而目的和方法却不尽相同：有的诉诸于文笔扬扬洒洒，一咏三叹，有的寄情于丹青，维肖维妙，尽善尽美。如晋人稽含在其《南方草木状》里写道：榕树，南海桂林多植之，叶如木麻，实如冬青。树干拳曲，是不可以为器也。其本棱理而深，是不可以为材也。烧之无焰，是不可以为薪也——枝条既繁，叶又茂细。软条如藤，垂下渐渐及地，藤稍入土，便生根节。或根四五处，而横枝及邻树既连理。而著名的《芥子园画谱》里所表现的植物的“大观世界”，以及精细入微的精准描绘，让人惊奇和叹服。由此可以想见，在人们以自然为生存条件的时候，当我们祖先不再单纯的适应自然，而在改变生活环境的过程中，其精神状态也得到了解放，已经开始在宏大壮丽的自然领域里发现美和研究美，并在感性认识和理性认识交替深化的运动中，不断地把这些美推向精致、高深和博大。

我的入门恩师、著名的华人画家孔宪明教授在甄别学生的潜质水平时，直言不讳的指出，只要让其现场随手勾画一棵树，一桠枝，他的人生阅历、他的年龄资历、以及艺术修养就基本清楚了。经过 20 余年的实践检验，本人也对这一针见血、入木三分的经验之谈感悟至深。

正如我们每年在许多新生的作业图面上所能见到的植物形象，凭良心、负责任地用一句话概括：既简单且呆板。这或许不是他们的错：为了踏进这校门，他们被动地耗尽每一个学习日，四周的厚墙冷窗阻断了视线也禁锢了心灵，他们寒窗十余载，所见的树都不及人多；自然和生态的概念苍白而遥远，而大批这样的学生正源源不断地从“流水线”上制造“成功”而流向大学，这就是我们的“教育链”上呈现的现实和状态，从另一方面凸显教师教学的艰辛和责任之重大。

的确，仰俯客观世界，对于任何门类的画家都是最重要的资源和财富，笔墨生疏尚可以穷以应付，但对植物结构的“零”认识则可能使人无从下手，陷入了老鼠拉龟的窘境。故根据因材施教的原则，在我的教案之中，野外写生现场挥毫是铁的，是“恶补”性的，无论是严冬还是酷暑，身处信息时代也是概莫能外。

可以想象，当年轻的学生生活阅历、自然经验和艺术积累的储备等各方面都有所欠缺的时候，要正确地表现如此生动鲜活的植物世界，其落差是显而易见的！

还是俗话说得在理：眼过千遍不如手过一遍。当绘画的对象近在眼前，似乎一切形象和结构都了然于胸，可是转身之间，又一切烟消云散，眼里没有，脑里手里全没有了，对于植物这种“精灵”的记忆和描绘感觉尤其是这样。

其实绿色社会中植物也如同社会中的“人”，固然会有诸多一致的“共性”，但正如世界上并不存在一个标准的“人”，人总是随境而安，或正或邪；或谦虚有礼，或狂妄另类；或附首贴耳，或威武不屈；或循规蹈矩，或离经叛道何其生动……同样，自然界也不存在标准的“树”。现实“绿色社会”中的树，更可以是千奇百怪，无所不有，其生动性和丰富性，远超我们的想象。理解、观察和研究之后，也许你笔下的树就再也不会出现那种电线杆子式的、晾衣架子式的了无生气、呆板无神的树。所以说，生活是鲜活的，生活是艺术的源泉，我们都得“沉浸于生活”来研究和熟悉自然，然后才可能“师法自然”创造出主客观统一的艺术形象。

园林设计师深入生活，走向广袤的原野，走向沉静的山河，深入姹紫嫣红的庭苑，其中一个重要任务就是对植物进行近距离观察，特别是从生态学、植物分类学、生态美学以及园林设计艺术等多学科交叉渗透的眼光和观点去进行研究，为日后的表现、设计及应用作必要的准备。这些研究的内容包括对它们的季节交替规律，生命周期，日照需求，干湿条件，以及它的结构风貌，以求作到知其然又知其所以然。在描绘和表现时，我们所获得第一手的可靠资料，对植物品种的形体形态、结构特征有真切的认识，仅仅是作为素材资料，决非是为了“自然主义”地机械地照抄它原有的本来面目。以生命科学为基础的绘画门

类，还需要分清园林绘画与生物绘画有很大的不同。生物绘画追求的是科学的“再现”、结构的精确，它需要的更多是技艺水平，而园林绘画却重在“表现”能力，追求的更多是艺术效果和借景抒情，也就是在了解植物形态形体结构特征的基础上，在写实的基础上，进行适度的筛选、概括、变形、夸张、抽象，以中距的观赏视距为宜，以“风貌”之小写意为高，以满足设计意图表达设计效果为准。如果设计师画的植物品种风貌与对象相差甚远或毫不沾边，就有被批为“懵人”的危险，但如果照搬自然，又易陷入“俗人匠气”的漩涡。那么，现代审美以表达精神情感为主，既来自于自然又高于自然，正好借用一句名言，即境界“妙在像与不像之间”为上。

总是遇到有人质疑艺术表现的必要性，认为只要老老实实地写实画像就很不错了，缘何要劳心费力，搜肠刮肚地去创造什么“超越自然”的艺术形象呢？

这其实是理解上有很大偏差，姑且不从绘画的艺术本质去论述，在实践中也是

行不通的。不能否认许多情况下写实是一种本事，写实往往也能达到不错的视觉效果，但这不代表“写实”能“包医百病”，在任何时候都可以以写实取胜。例如：许多植物的叶子细碎如米粒，当我们从一定距离外观察时，或当整株树的形象浓缩到一页书的尺寸时，那么按比例写实的叶子的已堪比针尖还小，此时“写”又如何能“实”呢？又例如一株大树，树叶有数十万片之多，如果被动板刻的写实，其他的事就什么也别想干，瞎耽误工夫不说，画面效果也会乱成一锅粥，效果也是难以欣赏的。这时的画家会绕另一条路子，即屏弃琐碎的“生活真实”的路子，以变形夸张，以少胜多的艺

术套路，去集中地、典型地甚至是抽象地去表现艺术的真实，这是一条更有实际意义的“活路”，我们应该很好的研究它、适应它和实践它。

纵观园林植物的绘画表现，简而言之也是两大风格最有特色。这好比国画大师齐白石和黄宾虹，一位画小虾小鱼小鸡小鸭等小精灵，寥寥数笔则形神兼备，而周遭环境却大片留白，甚至一笔不著而尽得风流，实乃多一笔嫌多；一位则擅长表现莽莽苍苍千沟万壑，笔锋如雨，密不透风，气势压人，实乃少一笔嫌少，皆达到很高的成就，给我们留下宝贵的艺术遗产、有益的艺术借鉴和想象的巨大空间。我们后人应该根据自身的喜好特点和兴趣去吸收和发扬。毕竟园林植物的绘画表现，也是自然形态向艺术形态的一种转化，是视觉形象领悟的物化演进结果。

作为画师，我也毫不例外，会本能的欣赏

豪迈大气的艺术风格以及潇洒利落的技能和笔法，这几乎是每一位画家的终极目标。我们每每在建筑师和环境设计师的大作前自形惭愧，心生羡慕。但是同时作为园林设计师，我也清醒地认识到，园林绘画的效果图，不但要有一定的艺术含量，更要有科技含量，具有现实的可操作性，具有工程意义上的必要信息。如果图纸之上的景物含蓄莫辨，特别是设计园林植物材料的品种、形态、花色及规格特点不能够直观地反映，只能像普通风景画一样供人玩赏，不能作为施工的依据和验收的标准，此作品也已失去了效果图的功能。我认为园林设计师必须拥有更多的理性、严谨与细腻，更要在深入实际，贴近需要，形式服从功能上多作探索，比如我们以写实为基础，努力尝试以犀利准确而密集的笔触汇集成韵律，节奏和气势，形神兼备地成就园林绘画效果图的特点风格，做好

我们的营生，如何？

又由于每位画者的感情、经历、年龄以及审美观念、绘画手法套路的差异，即便是对同一植物风貌的表现和描绘，也是大异其趣，各有品味，各有魅力。这真正体现了手绘的魅力和实现了手绘的价值。否则不但不科学，而且也谈不上艺术，既失去了“神”也迷失了“形”，基本上追求鲜明的个性美，是手绘所要达成的重要目标。

据本人这些年的教学的经验和感受，学生在对单株植物描绘和表达的时候往往会遇上的难点，归结下来约有如下几点：

1. 园林植物生动多变的外部轮廓的理解、把握和表现；
2. 复杂的树木内部轮廓，多向的树干枝杈分布，镂空篷松的叶簇的理解和表现；
3. 植物精致而丰富的叶型的把握、理解和表现；
4. 植物形象整体之光和形的整合。

当然，这些问题的探索、发现、发生和解决，往往付诸于实践的过程才有意义。总之，一个设计师或一个绘画师，只要像一株常青藤，时

时紧攀充满生机和机遇的生活之树，那么可以相信和预期，他的艺术的枝叶也是常绿和生生不息的。

（一）手绘植物表现的用笔章法

手绘植物的造形、神韵、动势和所体现出来的生命张力，是画者脑——眼——手高度综合的产物，是自然的体现和经验的概括，是笔随心动的瞬间迸发，是岁月凝练的艺术感悟之花，是最能凸现艺术个性的传统形式。

手绘植物的造型表现需要讲究用笔的章法，虽然这看起来似乎很“微观”，却是成功的关键因素之一，没有造型上的神来之笔，后续的色彩不会有用武之地。常用的铅笔、钢笔与传统的毛笔有很大的不同，但是不防碍互相之间的借鉴。要把园林植物形象刻画的得栩栩如生，充满动感和富有生命自然的张力，笔触和笔锋的运用，可以参照毛笔的用笔如下口诀：

下笔有神，力透纸背，
抑扬顿挫，刚柔相济，
粗细变化，起承转合。
还有就是大胆落笔后又随机的应和调谐。

(二) 手绘园林植物表现的特点

手绘植物的造型、神韵、风貌、动势、张力之所以特别传神达意栩栩如生，具体是由生动的笔触抑扬顿挫，起承转合地演绎交织得来。

深层的原因则要复杂得多，这是画者脑——眼——手高度配合的产物，是画者岁月磨练经验概括，艺术创作之花。

另一方面，电脑效果图的技术演进亦在步

步趋前，臻于完美，逼真而华美。但是它承载了太多人的智慧因而具有太多的“共性”，它不过是人脑的“翻版”而终究超不出人的综合素质，永远缺乏手绘者“麻、辣、烫”的个性风韵的张扬。

应该明白，手绘是电脑效果图之母，二者可形成互补而不是替代之关系。

草本植物A(钢笔)

草本植物B(钢笔)

草本植物C(钢笔)

勒杜鹃

毛杜鹃

鸭脚木、春羽、新叶芋

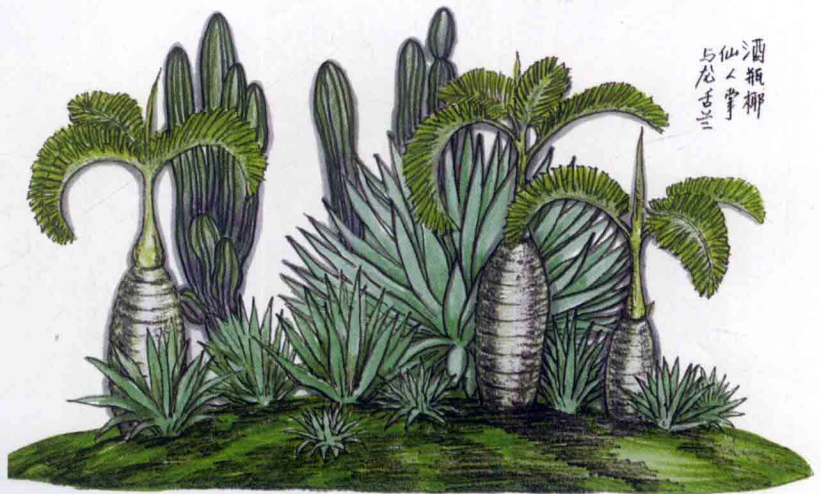

散尾葵

散尾葵

2006-11-14
我手速画在植物园

酒瓶椰
仙人掌
与龙舌兰

酒瓶椰、仙人掌与龙舌兰

2005.4.2

白云山
 休闲带
 游记
 二〇〇六
 年
 清明时
 节
 写生
 与晓之
 同踏
 特记之

美人蕉

蒲葵

植物园写生 二〇〇六年

流溪河森林公园
 2007.11.30 YOLI

山棕

鸡蛋花

蒲葵、银海枣、花叶姜与竹子

红花蕉、沿阶草

刺桐

枯木春未发新
05.4.14 从化

红花紫荆

冬花夏放踪中
2003年12月
海丰县鹿湖

马尾铁

宫粉紫荆

大叶紫薇

紫薇、棕竹与夹竹桃