

景观手绘 表现技法

王炼 陈志东 编著

Landscape Hand-painted
Performance Techniques

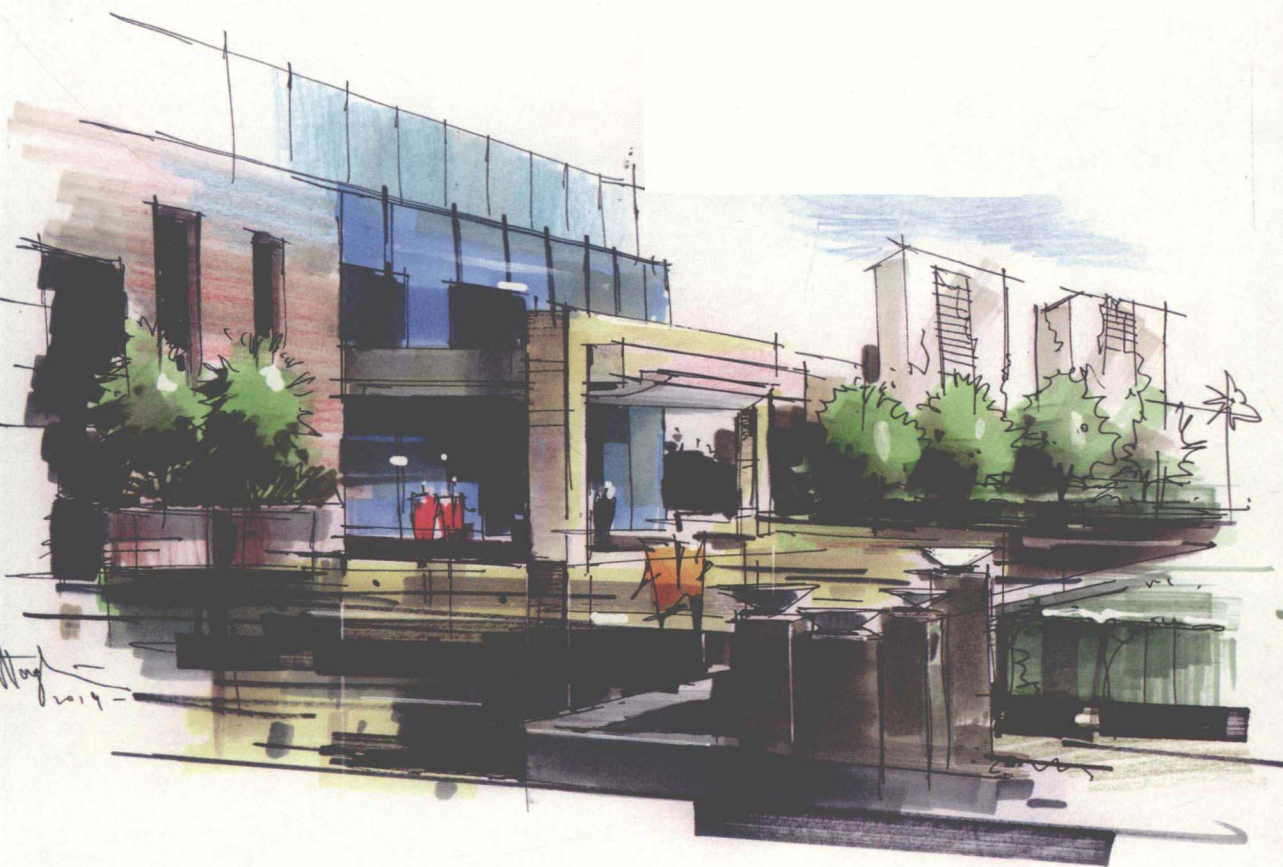

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

景观手绘

表现技法

王炼 陈志东 编著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

景观手绘表现技法/王炼,陈志东编著. —南京:
东南大学出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5641-8378-3

I. ①景… II. ①王… ②陈… III. ①景观设计-
绘画技法-教材 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第 073890 号

江苏建筑职业技术学院园林工程技术专业校级品牌专业建设项目

项目编号: PPZY2016A03

景观手绘表现技法 Jingguan Shouhui Biaoxian Jifa

出版发行 东南大学出版社
社 址 南京市四牌楼2号 (邮编: 210096)
出版人 江建中
责任编辑 马 伟
经 销 全国各地新华书店
印 刷 徐州绪权印刷有限公司

开 本 787mm × 1092 mm 1/16
印 张 9.75
字 数 243 千
版 次 2019 年 5 月第 1 版
印 次 2019 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-8378-3
定 价 68.00 元

本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系, 电话: 025-83791830。

前言

手绘对于从事景观设计从业者的作用不言而喻，快速表达是体现设计构想的一种手段，是一种提高审美意识的途径，但非最终目的。优秀的设计师不仅要具备活跃的艺术思维，更要具备丰富的创作灵感，而这种最宝贵的感觉是任何先进的电脑软件都不具备的，也不可能被某种流行的现代科技所替代。

手绘表现主要目的是设计，而不是纯粹的绘画。在大数据时代，社会各行各业的信息化程度逐渐加深，传统的手绘表现技法已经难以满足信息化时代的发展，解决信息化背景下手绘表现技法的难题已经成为设计师、高校师生的一个刚性需求。手绘在环境设计领域里是一种特定的表现形式，它表示创作者已经从被动的模仿走向主观性的认识。景观专业训练要体现对空间理解的深刻程度和传达思想的流畅性，因此，景观专业的手绘练习，不仅仅是塑造形体能力的训练，更是抽象的审美能力的训练、思维和沟通的训练以及空间立体思维手绘的训练……基于这样的实际情况和高校学生学习手绘盲目性的现状，才有了《景观手绘表现技法》的编写计划。

《景观手绘表现技法》与以往同类教材相比有一定的不同，主要表现在：一、对景观手绘表现技法的理解不同，手绘在当下已经有了新的意义，草图表现设计思维已经成为主流；二、本书除了图文并茂外，增加了立体化教学手段，用手机扫描主要章节旁的二维码，即可通过视频加强学习效率；三、本书完整地讲解了手绘表现的主要工具，比较全面地展示了钢笔、彩色铅笔和马克笔的基本技巧和使用方法。相信本书的出版，能对景观设计等相关学科的读者认识手绘和学习手绘有一定的帮助。

由于时间仓促，且笔者水平有限，本书难免存在诸多不足之处，还请各位专家学者批评指正！

王炼

2018年10月于江苏建筑职业技术学院

目 录

CONTENTS

第一章 景观手绘表现的基础知识	1
第一节 手绘表现及其应用	2
第二节 景观手绘学习方法	6
第三节 景观手绘工具及材料	11
 第二章 基础表现技法.....	17
第一节 线条训练.....	18
第二节 线的排列与组织.....	20
第三节 线条的运用.....	23
第四节 彩色铅笔的表现技法.....	27
第五节 马克笔的表现技法.....	31
第六节 建筑色彩的表现技法.....	39
 第三章 建筑透视、构图.....	45
第一节 几何形体、复杂形体.....	46
第二节 透视.....	49
第三节 构图取景.....	56

第四章 景观手绘表现流程	63
第一节 景观草图.....	64
第二节 快写.....	67
第三节 手绘线稿、彩色铅笔、马克笔手绘完整作品.....	69
第四节 描摹与写生练习.....	73
第五节 线稿练习.....	75
 第五章 景观植物与配景表现	91
第一节 植物.....	92
第二节 人物表现.....	106
第三节 交通工具.....	110
第四节 其他配景表现.....	114
 第六章 景观空间综合表现	117
第一节 前沿景观手绘技法综述.....	118
第二节 景观手绘快速表现综合分析.....	121
第三节 景观场景综合表现.....	132
 参考文献	151

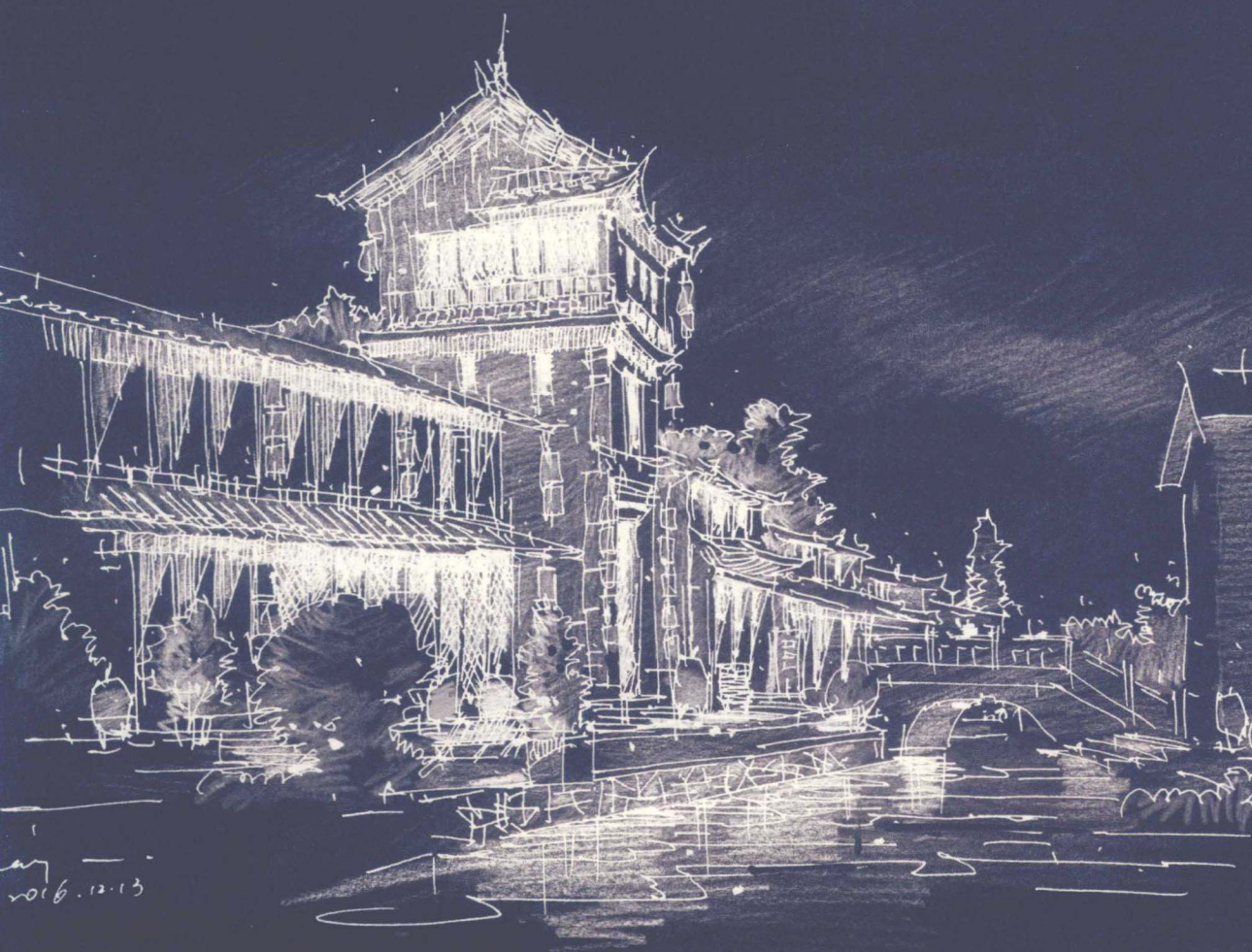
第一章

景观手绘表现的基础知识

第一节 手绘表现及其应用

第二节 景观手绘学习方法

第三节 景观手绘工具及材料

第一节 手绘表现及其应用

手绘表现是设计师必不可少的一门基本功，是设计师表达设计理念、设计结果最有效和直接的视觉语言，同时也是表达内心审美最恰当的方式。计算机的应用给设计带来历史性的变革，电脑绘图已经成为设计不可或缺的手段，占据着极其重要的地位，3DMax、草图大师、Lumion等绘图软件的便捷性、规范性、准确性、真实性，奠定了电脑绘图的基础地位，俨然成为设计表现的主流甚至全部。很多设计师和学生认为，只要掌握了电脑绘图就掌握了设计的全部，并且景观手绘表现技法这种徒手绘画形式将被那些先进的计算机软件所替代。其实不然，虽然计算机已经普遍运用到建筑环境设计领域，并充分展示出优越性，但这些计算机软件成果都是人操作后的机械行为，是设计者大脑中主观意识形态的反映。优秀的设计师要具备艺术思维能力和创作灵感，而这种最珍贵的感觉是任何先进的计算机软件不具备的，也不可能被某种流行的现代科技所取代。设计的最终目标是什么，是值得我们思考的问题，当我们翻阅一些建筑大师的作品时，会发现手绘的重要性，他们的手绘作品告诉我们：设计应是思维的流淌，应是转瞬即逝思维的捕捉，是设计过程的不断推敲。一支笔，一张纸，简单的色彩，伟大的设计作品，都在此中诞生（图1-1）。

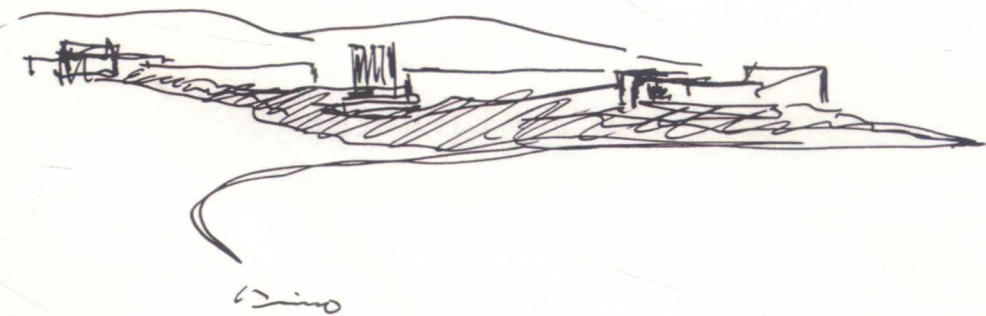

图 1-1 安藤忠雄建筑设计草图

景观手绘是指把环境作为对象进行描绘的一种表现形式。景观手绘表现是设计师必不可少的一门基本功,是设计师表达设计方案结果最直接的“视觉语言”。手绘所表达的是一种假设,而设计创意就是假设和推敲的过程。随着电脑技术的发展,用手绘来表现已不是一个最终的目标,而是一种手段和过程,是对空间进行思考和推敲后再经过一系列思维碰撞而产生的灵感火花。手绘是一种语言,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。手绘能直接反映设计师构思时转瞬即逝的感受和灵感,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原创设计所具备的重要因素。作为一门视觉艺术,手绘因为表达者自身的艺术修养而呈现出丰富多彩的视觉感染力,这些都是计算机无法比拟的(图1-2)。

在建筑和景观等相关设计行业里,手绘是视觉学习和工作不可或缺的技能。景观手绘的应用非常广泛,其作为专业核心课程,是每个学生在学习阶段必须掌握的基本技巧,在研究生入学考试、各类技能大赛和职业考试中也是必考的科目之一,学生在步入园林景观类设计行业工作之后,更是不可或缺的基本技能。从前期接到项目分析解读,到中期方案初步构思,再到付诸笔端形成比较成熟的设计方案,这是一个眼、脑、心、手并用的过程,其园林景观手绘的表达更能彰显设计师的思维特色(图1-3)。

景观手绘在建筑环境设计领域里是一种特定的表现形式,它表示创作者已经从被动的模仿开始走向主观性的认识。景观手绘专业训练速写不仅仅是要画得准确、画得漂亮,更是要表达出对空间理解的深刻程度和传达思想的流畅性。因此,我们可以说,相对于造型艺术,建筑手绘的训练不仅仅是塑造形体能力的训练,更是抽象的审美能力的训练,以及思维和沟通的训练……它对建筑设计领域和环境艺术领域等有着不言而喻的重要性。速写是一种视觉艺术,当眼睛观察到对象,视觉的图像迅速连接到心灵,那种转瞬即逝的刺激,即为一个人最初最原始的感受,这便是整个表现当中的灵魂。

景观手绘,是用较快的速度来描绘建筑和环境,速度是关键,描绘是目的。而实际上景观手绘不仅是速度上的快捷,更要求我们有敏锐的观察能力和从整体性上捕捉对象的能力,需要眼、手、脑和心的并用,通过对对象的观察、分析和提炼,丰富和完成画面。只有通过这样的练习,才能加深对物体的感性理解和记忆,提高艺术感受的敏锐性和面对复杂问题随机应变的能力。设计是一

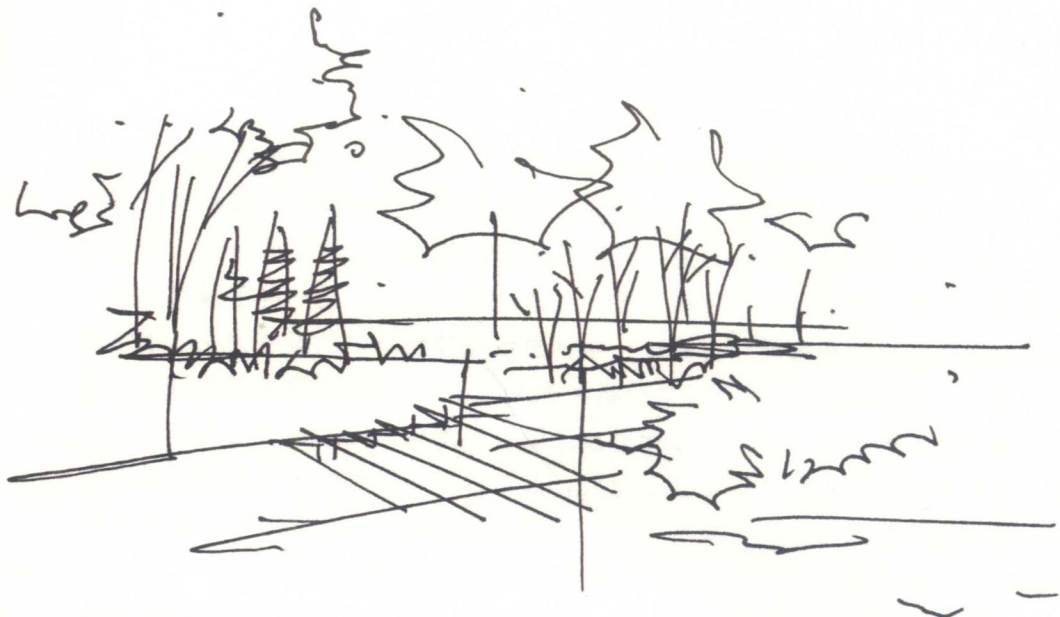

图 1-2 景观方案草图

图 1-3 景观手绘效果图表现

种文化活动，手绘可以提升设计师的综合素质和审美修养，它没有固定的法则和趋向，不同的人面对同一个对象会有不同的感受，其画面在构思、经营、风格等方面会有很大的区别。创作出来的作品往往是个人修养、情感和内心的真实感受，当然也反映出某一特定时期情绪的变化，从画面开始到结束一直都是创作者不断调整画面、调整自我和完善自我的过程（图1-4）。

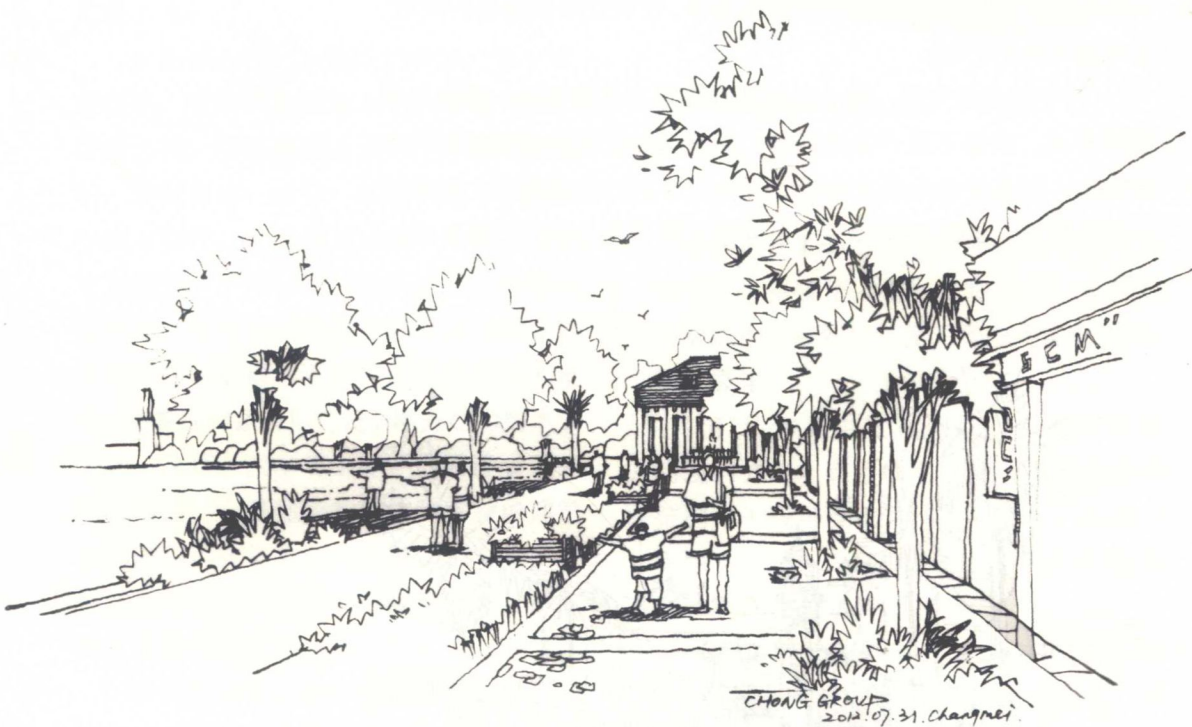

图1-4 景观手绘线稿

第二节 景观手绘学习方法

对于从事景观建筑行业的设计师来说,绘画是表达设计构想的一种手段,是提高审美意识的一种途径,但非最终目的。景观设计师创作的主要对象是景观设计,而不是绘画。

景观手绘表现要求把建筑和景观等空间对象尽可能如实地展现在画面当中。一般绘画有很多的风格和流派,有的甚至是有很多人情绪的令人难以理解的抽象画,但是园林建筑绘画从古至今都尽可能地倾向于写实,要为广大所理解和接受,在画面中可以稍加艺术处理,比如夸张、色彩强弱等,在讲究形神兼备的同时,尽可能地突出形似。

对于初学者来说,用心反复地临摹练习是最有效、最容易掌握的方法。临摹不是一味地抄袭,而是学习优秀的表现技巧和审美观念,很多优秀的画家和设计师也经常进行临摹练习。在掌握一定的技法、步骤、审美之后,就可以发挥想象空间了(图1-5)。

表现技法的种类

图 1-5 景观空间场景手绘表现

学习景观手绘的五个要点包括:

1. 了解材料和工具。掌握钢笔、彩色铅笔和马克笔以及纸张的各种特性,能区分每一种材料和工具的性能。从尺寸到规格,从用笔到用色,从陌生到熟练,了解这一基本过程。掌握好基本的材料和工具的性能后,就可以进行专项的学习和训练(图1-6)。

2. 由简入深,从整体到局部,有计划、有步骤、有目的地临摹学习。意在笔先,在画之前,对临摹的对象有一个整体的认识,看到重点、虚实、线条、色彩关系、空间等要素,之后便可动笔。动笔尽可能不用描红,不用铅笔起稿,直接用钢笔开始作画,这样不仅锻炼了临摹者作画的技法和技巧,更锻炼了其整体运作画面的能力。临摹的对象可以广泛,刚开始为树木、人物、花草、汽车等单体,之后逐步深入充实画面,一直到较为整体和完整的建筑绘画作品。在临摹中一定要注意对象的准确性和用笔的灵活性,以提高迅速记录和表达对象的能力。

3. 对景写生。掌握初步技法和技巧后,就可以对照片或者实景进行写生描绘。刚开始时多画小稿,准备一个小的便签本,

或者小的水彩本。画面中不需要有生动的细节,只需寥寥几笔,几块颜色,这样就可锻炼作画者的整体意识和宏观控制能力,效果极佳。

4. 从作品中发现问题,并找到解决问题的方法。有目的地去临摹一下经典的范例,一般可反复“临摹—写生—临摹—写生……”,以巩固提升自身的表现方法和整体绘画水平。

5. 了解景观手绘表现技法的基本规律,建立手绘艺术的认识论和方法论,并在以后的艺术实践中不断地丰富和完善自己(图1-7)。

图1-6 景观手绘表现工具——马克笔

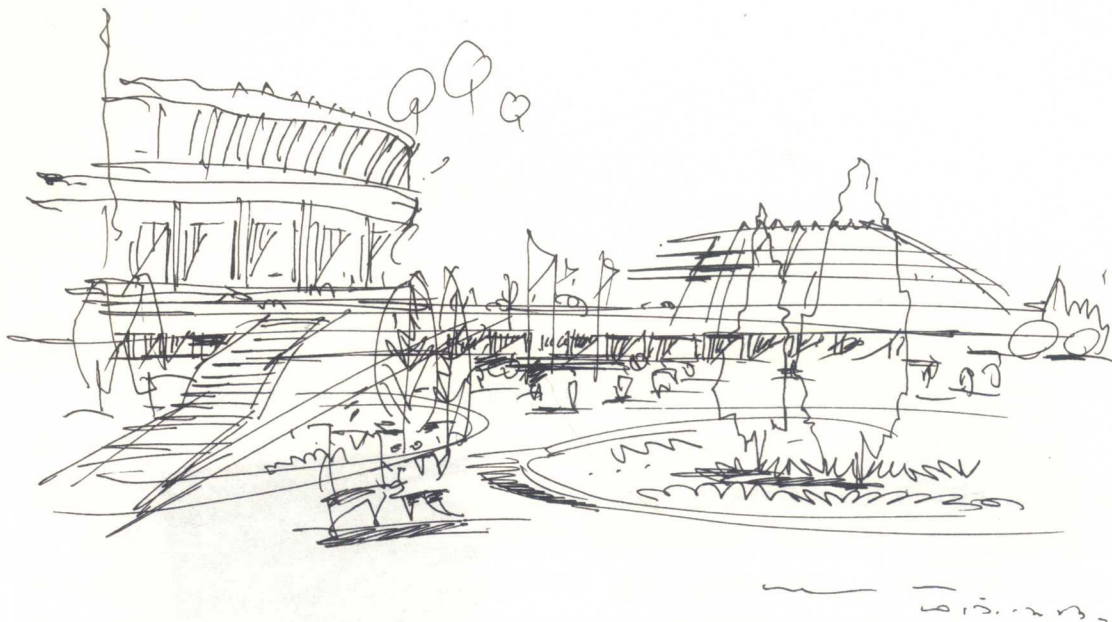

图 1-7 景观建筑手绘表现线稿

景观手绘表现可分为线稿和上色两个部分。从点到线，从线到面，从面到体，从体积再到空间，这是空间形成的过程。不管是面还是体积，都是从线条开始的，故线条是建筑手绘最基本的要素，如何运用线条来表现客观事物就显得尤为关键。

因此，在整个景观手绘表现过程中，要大胆地运用线条来表现景观空间、表达对象，使用同线条体现空间的感觉，升华自我感受。充分运用线条的轻重、长短、疏密、节奏、组合等来综合表现整个画面的艺术效果，通过线条的灵活性和生动性增强艺术表现力（图 1-8）。

色彩是神秘的，更是千变万化的。在景观手绘时，上色对整个画面起了能动的作用，色彩渲染的好坏直接决定了整个建筑手绘的成功或失败。用笔肯定、笔笔到位体现了一个手绘者水平的高低。用色的时候尽可能大胆些，运用夸张的手法对景观环境进行上色渲染，使画面更加有表现力（图 1-9）。

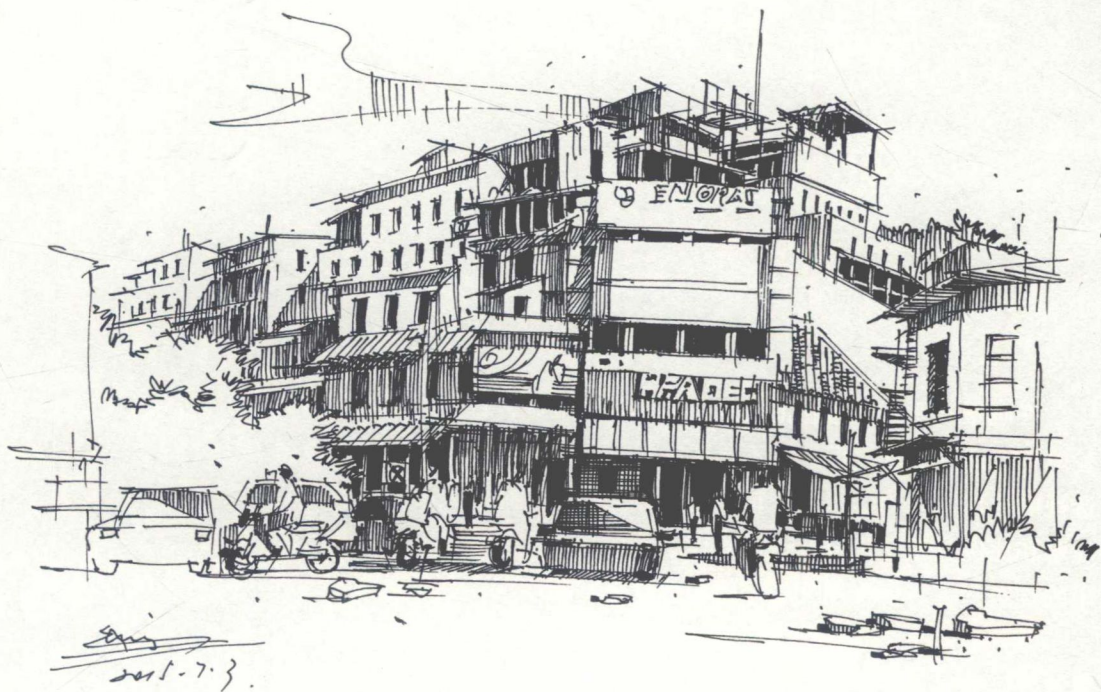

图 1-8 建筑景观手绘写生线稿

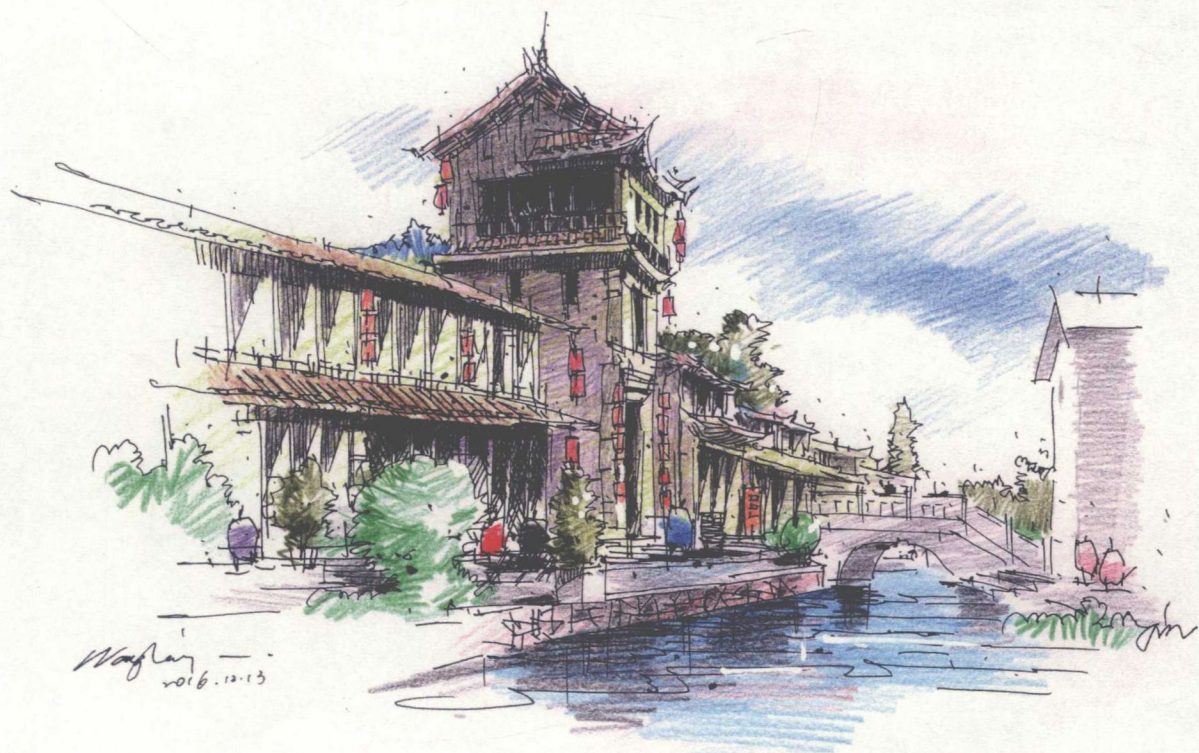

图 1-9 环境景观建筑写生上色表现

在画景观手绘效果图的时候，为了保证准确，首先就要求所画的轮廓符合透视原理，但这并不是要求每一个轮廓或者细节都必须遵循透视的原理，因为这样太繁琐。例如，园林不论规模大小，只要大的轮廓和比例关系基本符合透视原理就可以了，至于细节，比如花草和小的构筑物等，多半是凭着经验和感觉来判断。

要注意的是，画景观手绘表现效果图时，不要一味地练习所谓的建筑外延效果，不要对材质等进行太真实的描绘，也不要太追求画面的投影反光、颜色渐变等达到真实的效果，因为这样往往要消耗更长的时间，且效率很低。那些高超的艺术绘画技法难度很大，不正确的认识可能导致花费大量的时间训练，却没有实际意义，事倍功半。因此，面对复杂的设计训练和大量的方案作业，应该要求快速而简洁的手绘表现形式，体现空间结构，突出设计思维，营造整洁画面。综上所述，手绘表现发展到今天已经有了新的手段和意义，要将徒手创作能力视为首要的训练目标，将纯粹的绘画艺术和设计表现、空间实用性表现彻底的区分开，将景观手绘表现效果图效果视为次要的训练目标。在这样客观成熟的认知前提下学习，才能真正体验手绘所带来的快乐。

第三节 景观手绘工具及材料

一、笔

笔是人类的一项伟大发明，是供书写或绘画用的工具，多通过笔尖将带有颜色的固体或液体（墨水）在纸或其他固体表面绘制文字、符号或图画。在建筑手绘表现里，经常使用的笔包括美工笔、针管笔、中性笔、彩色铅笔、马克笔、其他笔等等。

1. 美工笔

美工笔是借助不同的笔头倾斜度制造线条粗细效果的特制钢笔，被广泛应用于美术绘图、硬笔书法等领域，是艺术创作时的实用工具。

艺术美工笔有一般用法又有特殊用法。使用时，把笔尖立起来用，画出的线条细密；把笔尖卧下来用，画出的线段则宽厚，这是一般钢笔所没有的功能（图 1-10）。

用美工笔书写、描绘出的文字或图案，色泽可以保持得比一般钢笔更为持久。这是因为一般钢笔与美工笔所使用的墨水是不同的，美工笔所用的是靓丽浓重的碳素墨水。使用美工笔，不仅可写可画，而且，让人同时得到一种艺术的享受和熏陶。

如何选择手绘工具与材料

图 1-10 美工笔