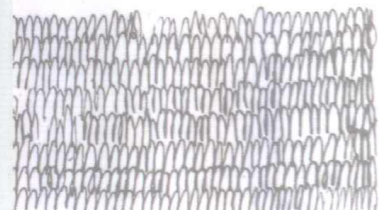
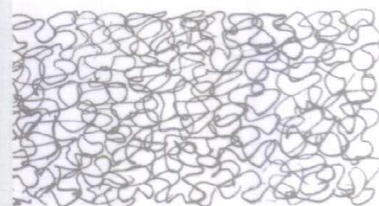
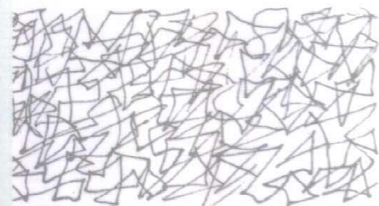
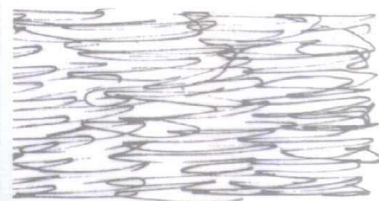
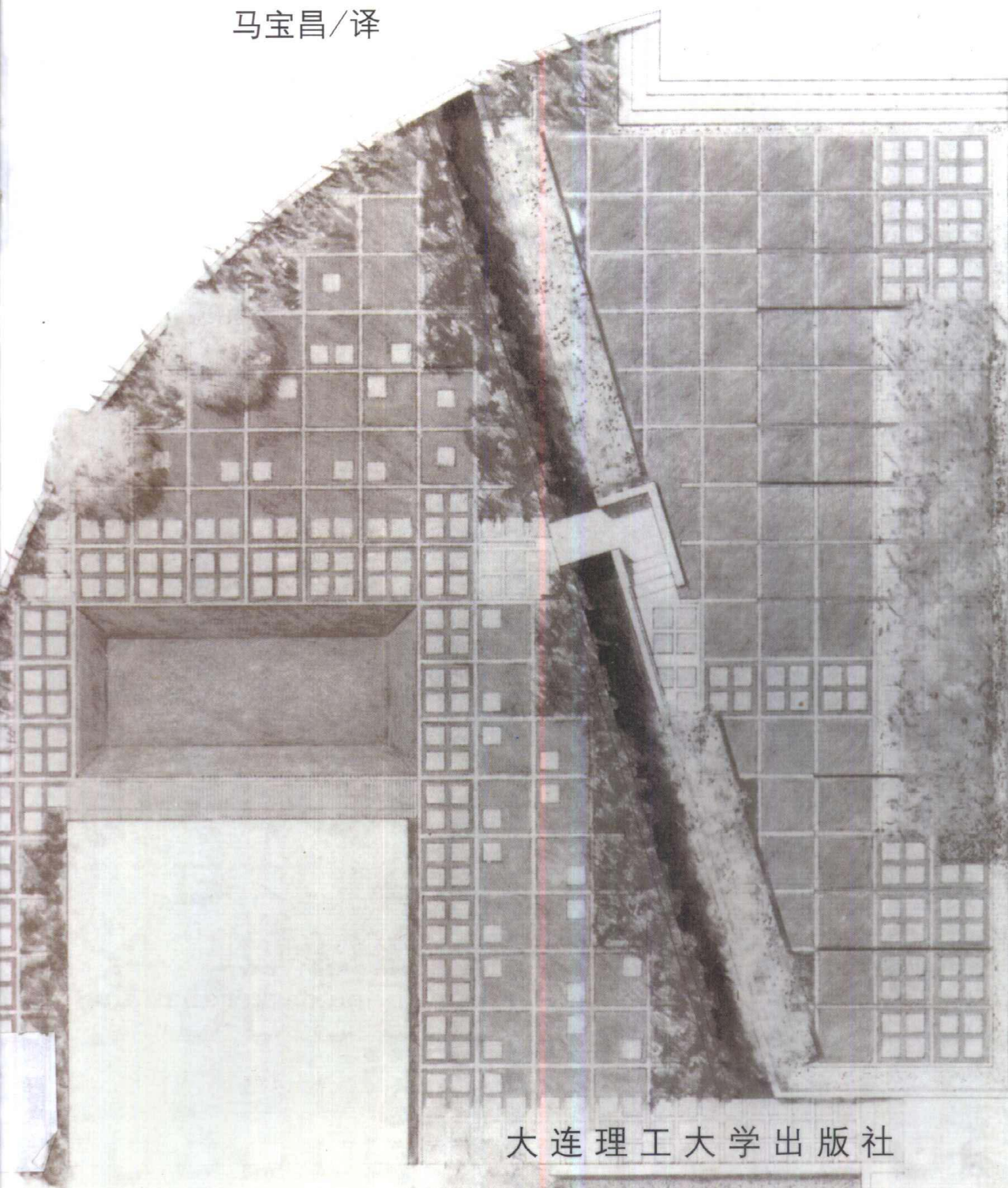
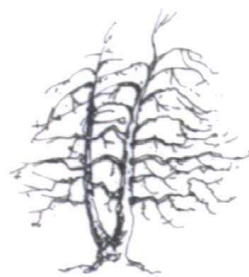

DRAWING the LANDSCAPE

Chip Sullivan

景观绘画

奇普·沙利文/著
马宝昌/译

大连理工大学出版社

《景观绘画》原出版者：(美国) John Wiley & Sons. Inc

原书名：Drawing the Landscape

著作权合同登记号：06—2001 年第 16 号

图书在版编目(CIP)数据

景观绘画 / (美) 奇普·沙利文著；马宝昌译.

大连：大连理工大学出版社，2001.8

ISBN 7-5611-1876-7

I. 景... II. ①奇... ②马... III. 景观 - 绘画 - 园林设计
IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 11887 号

大连理工大学出版社 出版发行

大连市凌水河 邮政编码 116024

电话：0411-4708842 传真：0411-4701466

E-mail: dulp@mail.dlptt.ln.cn

URL: <http://www.dulp.com.cn>

印刷：深圳利丰雅高印刷有限公司印刷

开本：939 毫米 × 1270 毫米 1/16

印张：20.75

插页：8

印数：1—3000 册

2001 年 8 月第 1 版

2001 年 8 月第 1 次印刷

出版人：王海山

责任编辑：章蓓蓓

责任校对：韩 露

封面设计：王复冈

定价：66.00 元

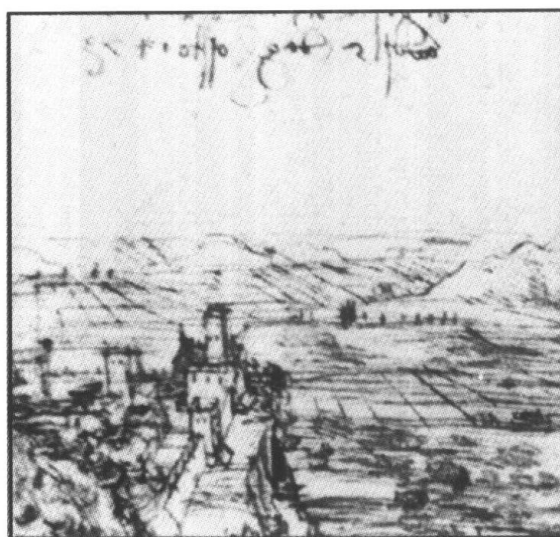
目 录

引言		针管笔	81
第1章 绘画的实质	1	彩色铅笔	84
绘画的定义	3	水彩	88
作为概念化的绘画	8	第5章 初级绘画练习	97
作为视觉的绘画	8	绘画工具的执握	99
自由和结构	13	第6章 调子和质感	115
绘画的力量	16	亮部、暗部和阴影	116
绘画的精神	17	调子和浓淡	117
第2章 日记簿	21	排线	119
日记簿的种类	29	交叉排线	119
绘具	31	明暗法	120
混合绘具	32	光	120
信手涂鸦	34	阴影	121
日记簿的其他形式	35	用调子描写基本固体	124
第3章 创作的环境	45	质感	127
画室	46	第7章 植物的绘画技法	137
艺术家的社交活动	52	轮廓绘画	139
灵感	59	姿态	142
创作的过程	63	植物的形体	144
第4章 设备和绘画工具	69	植物的结构	145
设备	70	叶子	147
铅笔	73	阴影	154
画纸	76	植物丛	161
软绘具	77	第8章 风景绘画的构图	167
钢笔和墨水	80	画面	173

画纸	175	等角图	262
古典风景画构图	180	徒手鸟瞰图	263
光学仪器	182	立体图	264
第9章 徒手透视图	193	画轴测图和等角图	266
直线透视	195	对位线图的构图	270
徒手风景透视图	199	第12章 风景画中的人物	273
地平线	201	描绘人物	276
视点和消失点	204	人体写生课	281
比例关系	207	骨骼	285
培养徒手透视图的姿态性	217	肌肉	286
建筑透视图	217	比例系统	289
第10章 用平面图、立面图和剖面图		用姿态描写人物	289
描绘风景	225	时装插图	291
景观平面图	227	小结	292
参照系	229	第13章 最终素描的构图	293
比例	230	图样	296
徒手概念平面图	234	题字	303
实测平面图	236	参赛图	304
地平面处理	238	实验性绘具: 各种意念的陈列室	306
地平面的质地	239	结束语	313
水体	240		
建筑	243		
植物	244		
阴影	246		
立面图	247		
剖面图	248		
画立面图和剖面图	251		
立面透视图	252		
第11章 轴测景观图和等角景观图	255		
轴测图	259		

第 1 章

绘画的实质

绘画使创作愿望转变为创作活动。绘画
揭示视觉思考的实质，融合精神与知觉，
唤起想象。绘画是默思行为，是混乱的消除，
是艺术理念的追求。最重要的是，
绘画是视觉造型的简单工具
和对艺术的沉迷。

爱德华·希尔
《绘画语言》

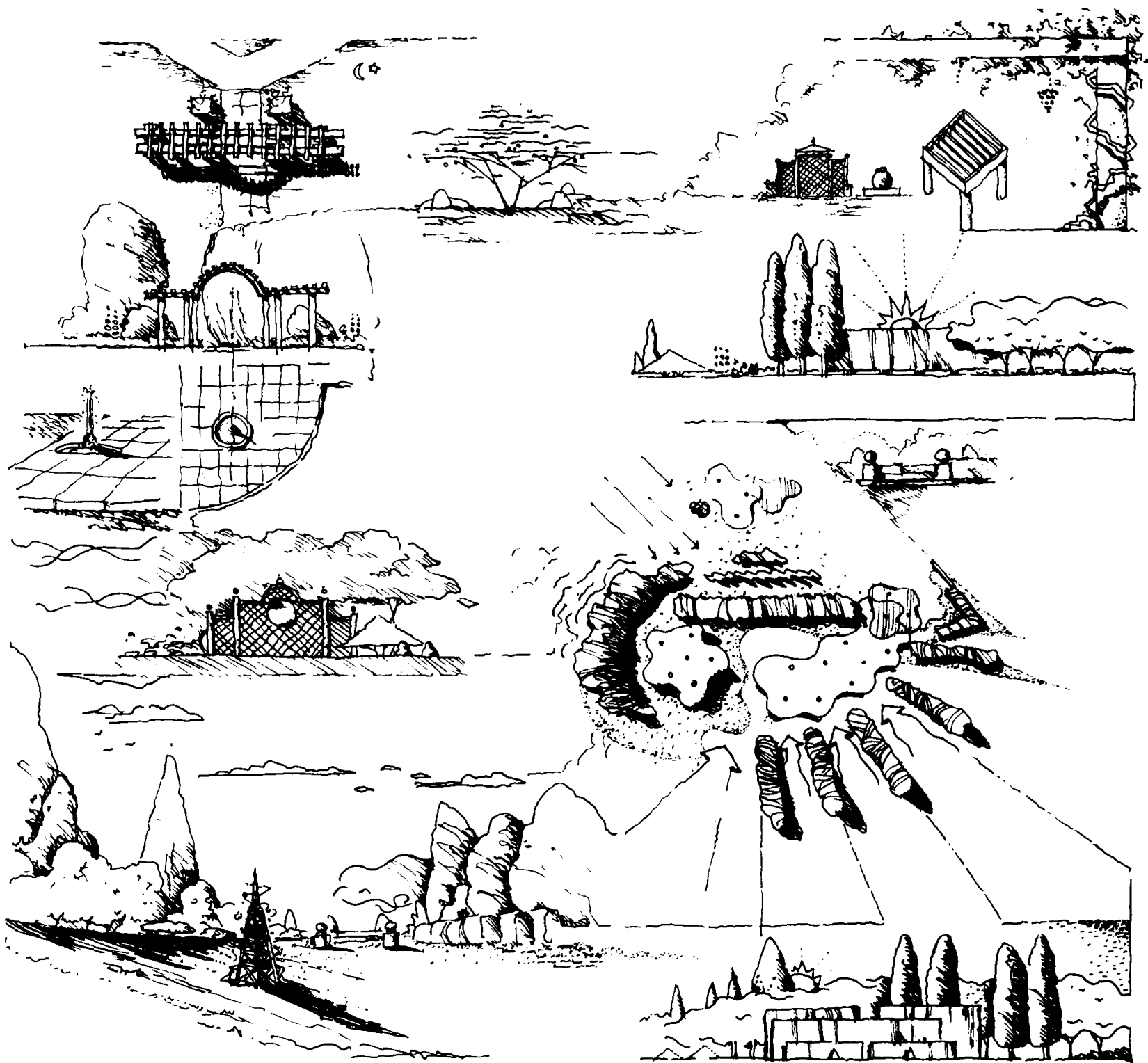

图1-1 达·芬奇早期著名的托斯卡纳风景画之一，注明日期为1473年。画家21岁时作此画，取名《圣玛丽日雪景》。此画享有“西方艺术中第一幅真正的风景画”之美誉。

我们为什么要作画？我们之所以作画，就是因为绘画是看得清和悟得彻的行为，它是创作过程不可或缺的组成部分，也是最终的设计工具。意大利建筑师卡洛·斯卡尔帕曾说“我画故我见”，此话确为真知灼见。由立面图而至透视图，由平面图而至鸟瞰图，绘画阐释了我们的三维世界。刚开始时，记得我的恩师，园林建筑师兼画家弗兰克·詹姆斯，拿起一枝铅笔在一张纸上画来画去，那真像望着一位天使在飞翔。弗兰克娴熟的绘画技巧鼓舞人心，令人叹为观止。在用画作为一种表意性设计工具这方面，他堪称一位怪才。

绘画可使一个概念逐渐形成。它居于自由和结构之间，即思想的自由和决定我们空间图像的物体结构之间。绘画提供了创造现实形象的可能性。

绘画也可以是一种默思，它会将你带入种种其他领域，使你得到一种超越时空的体验。禅宗艺术的永恒主题之一，就是表现艺术家本人长时间静坐沉思的内心状态。

绘画的定义

艺术家兼教师爱德华·希尔说过，“绘画是在一个平面上画符号、画线或雕刻的行为；广义上来说，是另一种语言表达形式”（1966年，8页）。一条画得漂亮的线条呈弧形在一页纸上划过，看上去便妙不可言。它变化无穷，既可简单之至，又可有动态效果。绘画是探索的工具，画一笔即可表达思想。画家或设计师把线条融以个性，故而成为创作者。通过绘画，画家不断地重新审视自己，塑造个人的现实形象。

图1-2 本书作者。墨水和仿羊皮纸。绘画允许三维思考。

图1-3 弗兰克·詹姆斯, Sasaki Associates 公司。表现性的素描。

每幅画的开始都是令人兴奋的新旅程的起点;你一旦动笔,你的线条就会踏上没有地图引路的旅程。学绘画可能是创作旅程的开始,而这可能会持续一生。从开始创作形象的时刻起,每幅画都有可能表达一种想法。要动手画,就需要有进取精神;绘画行为是定向的直觉。美国画坛最伟大的画家之一查尔斯·伯奇菲尔德认为,最好的画是一种自发的创作。自发性允许有一种难以置信的绘画范围和情绪范围,因而你能够做想象中的漫游。如果你能在你的画中捕捉到这种自发性,那么,你就能让这些画栩栩如生。

提高你的徒手绘画技巧,这将会帮助你理解环境,进而用图描绘环境。徒手绘画是研究自然的手段,也是设计全新生态系统的工具。作为画家和教师,汉斯·霍夫曼说过,“画家是一种代理人,在他们心中,自然界被转化成一种新的艺术创作。”(1967年,70页)

一幅画,美就美在你是用自己的双手画的;其成败完全取决于你。如果你对绘画产生爱,那就会在你的作品中得到反映并传达给别人。

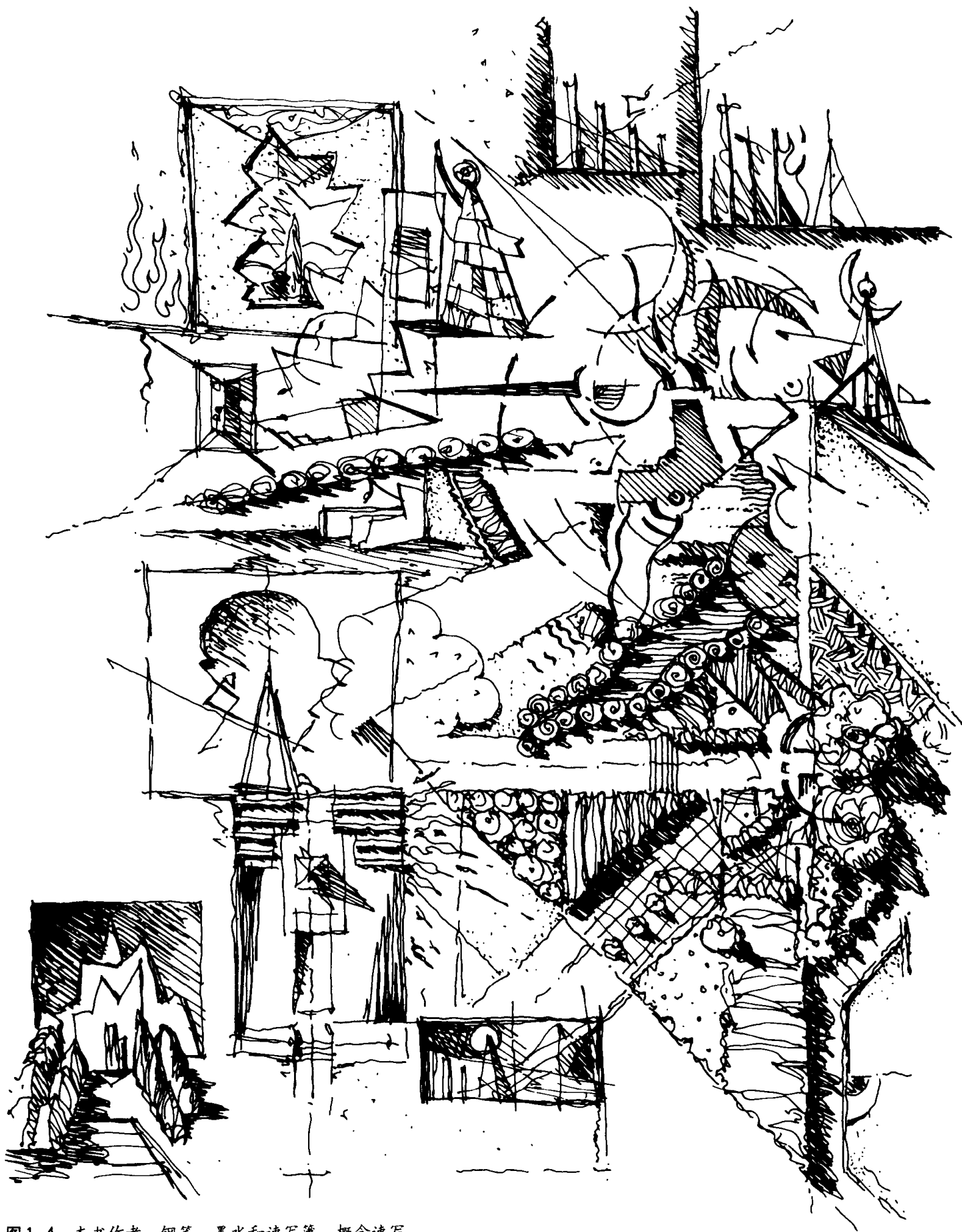

图1-4 本书作者。钢笔、墨水和速写簿。概念速写。

图1-5 查尔斯·伯奇菲尔德。《田野中的生节老树》。铅笔和纸。17" × 22"

要达到这一点,应设法让你画的每条线都能作为一个漂亮的印迹而单独存在。开始前,清除心中杂念,把自己看做是一位即将登台演出的演员;放松,深呼吸,然后仔细想想你要做什么。这是一种情绪反应。抓住你的对象的本质,于是你的画就会成为你的名师,你可以从中学到许多东西。

对于本书中的每一项练习,你都该认真来做,直到你对结果感到满意为止。一项练习的结果使你高兴了,再做下一个练习。你也可以返回来同时做几个练习。

.....

练习 1-1: 放松

在静处找一把舒适的椅子;伸开四肢,闭上双眼。慢慢地深呼吸。闭着眼睛,设法想象内在形象的流动,如同你在看电影一般。学习放松自己会增长你随意绘画的才能。最后,你可能发觉绘画本身也是一种放松方法。这项练习每天可以做 15 ~ 30 分钟。

.....

凝思之际,你可能会与绘画不分彼此,并融入其中。为了避免墨守陈规,逼自己通过实验不断长进,这需要凝思。许多人在琢磨出一种成功的方式之后,就一次又一次地采用这种方式。要不断设法提高你的绘画技巧,不然的话,你就会屡屡重复你的错误。我在学校求学时,人家对我说,我一度或许能当个好画家,可我那时已变懒了,不再有创新精神。那句评语使我猛醒。正如弗兰克·詹姆斯所言,你作画时,应当总是想方设法“求真、言真、为真”。

学绘画也许是一个让人困扰,甚至是沮丧的经历,令你恼怒不已,但切莫放弃。一旦你开始画出来令人满意的作品,那自会别有一番境界。你放到

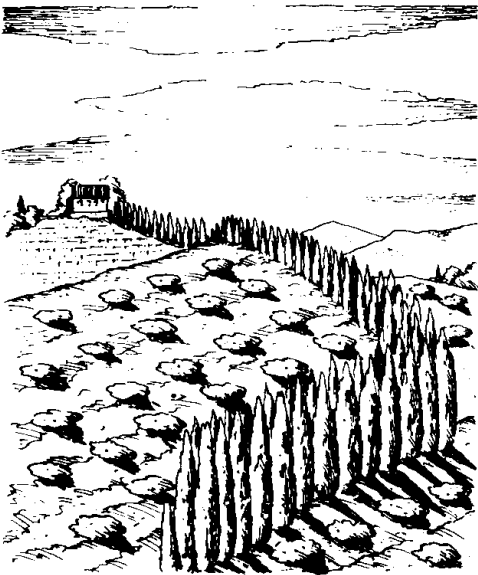

图1-6 本书作者。必要的双幅风景画。钢笔、墨水和纸。风景构图布置错落有致。

画里的东西都会对你有所回报。你可以学习绘画，但你必须首先相信你能画。弗兰克·詹姆斯1962年在华盛顿大学建筑学专业读书时，他受劳里·奥林等同学的启发，开始学习绘画。据弗兰克说，“休假日里，劳里·奥林能像沃尔特·迪斯尼那样靠幻觉剂作画”。现在劳里不但是获奖的园林建筑师，而且还是风景画大师。弗兰克逼自己学，所以成绩相当好。要激励别人学习绘画，你毕竟要画得叫人服气，画得漂亮。在某种意义上，你是在把普普通通的东西变成巧妙的组合安排。不要看，而是要感受你的环境；从你的心灵出发去绘画，力求有含意。绘画是知觉与思想之间的一座桥。15世纪的画家兼作家森尼诺·森尼尼说得好：

你，每天一定要画点什么，不管多么微不足道，总是值得的，它会给你带来无穷无尽的好处。（希尔，1966年，108页）

.....

练习 1-2：自动书写

超现实主义者认识到，书写与绘画相似之处在于，书写是制造符号，因而研究出了这种使手与意识流联系起来的方法。先找个舒适安静的工作地点。拿枝铅笔和一摞纸，将其放在面前。清心寡念，放松。不管想到什么，迅速将其写出，不要顾忌拼法和语法，让字句自行形成。设法暂时停止你的理性思维。每天用30分钟左右做此练习，共用7天，或者直至它已成为第二天性为止。你也可以把这一练习扩展成为一本有用的日记。

.....

作为概念的绘画

一切伟大的艺术作品都出自一种概念。把种种意念置于拟定的形式之内就会赋之以生命，从而允许你浏览广阔的意念空间。从一种意念的开始到其最终拟定的形式，绘画在这一创作过程中起着主要的作用。绘画是以快速形式表达纷至沓来的种种意念的一种概念化的工具。

有时，设计者要画出上百幅的概念图，才能找到某一意念的一种正确形式。这些形式先发展成一些袖珍速写，随之发展成一些设计改进图。最终的意念于是将以一幅非常完美的直观图表现出来。

作为视觉的绘画

风景绘画不是再现自然，而是画家面对风景时的一种情感的表达，是对环境和空间的创作。

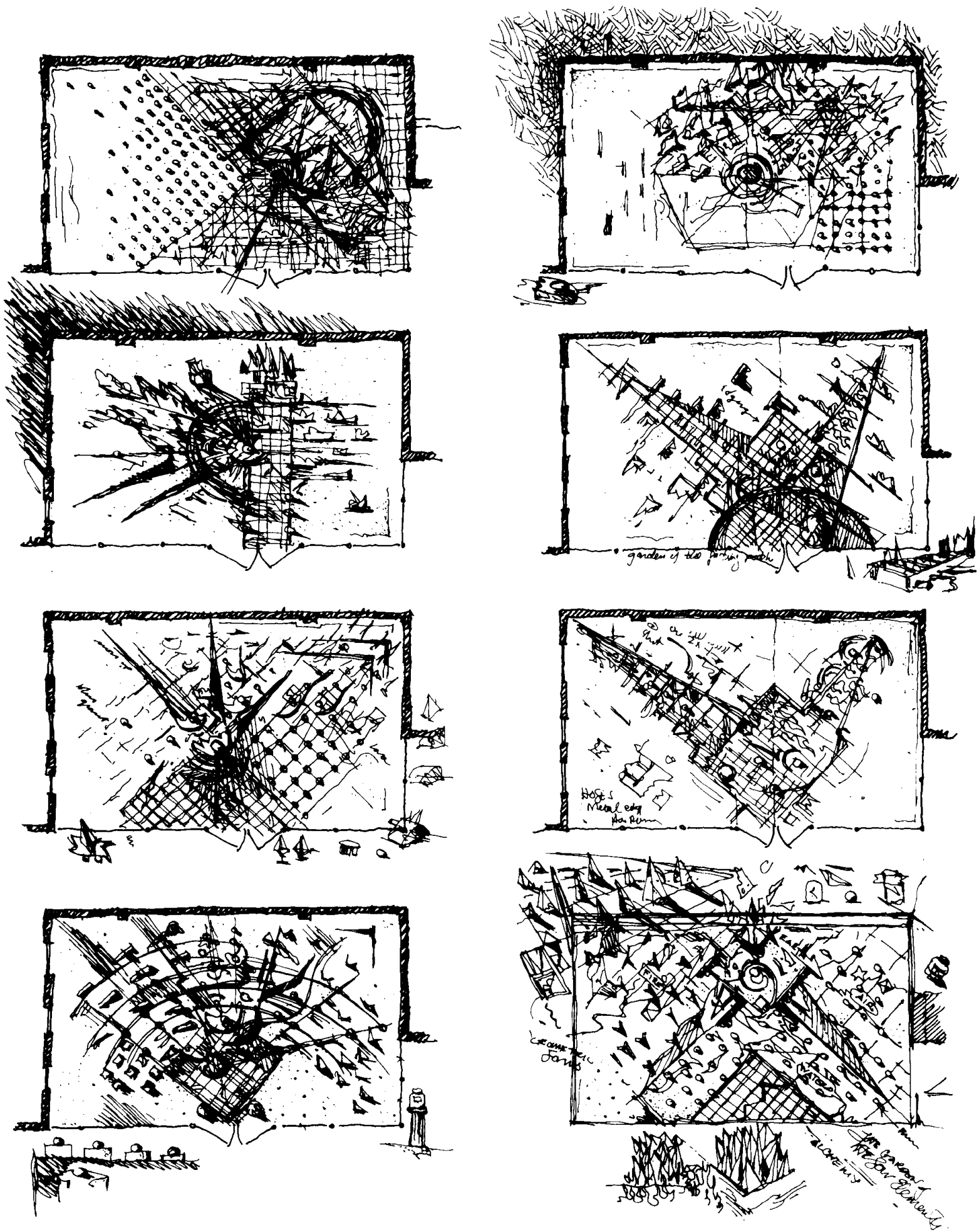

图1-7 本书作者。钢笔、墨水和纸。概念设计习作。

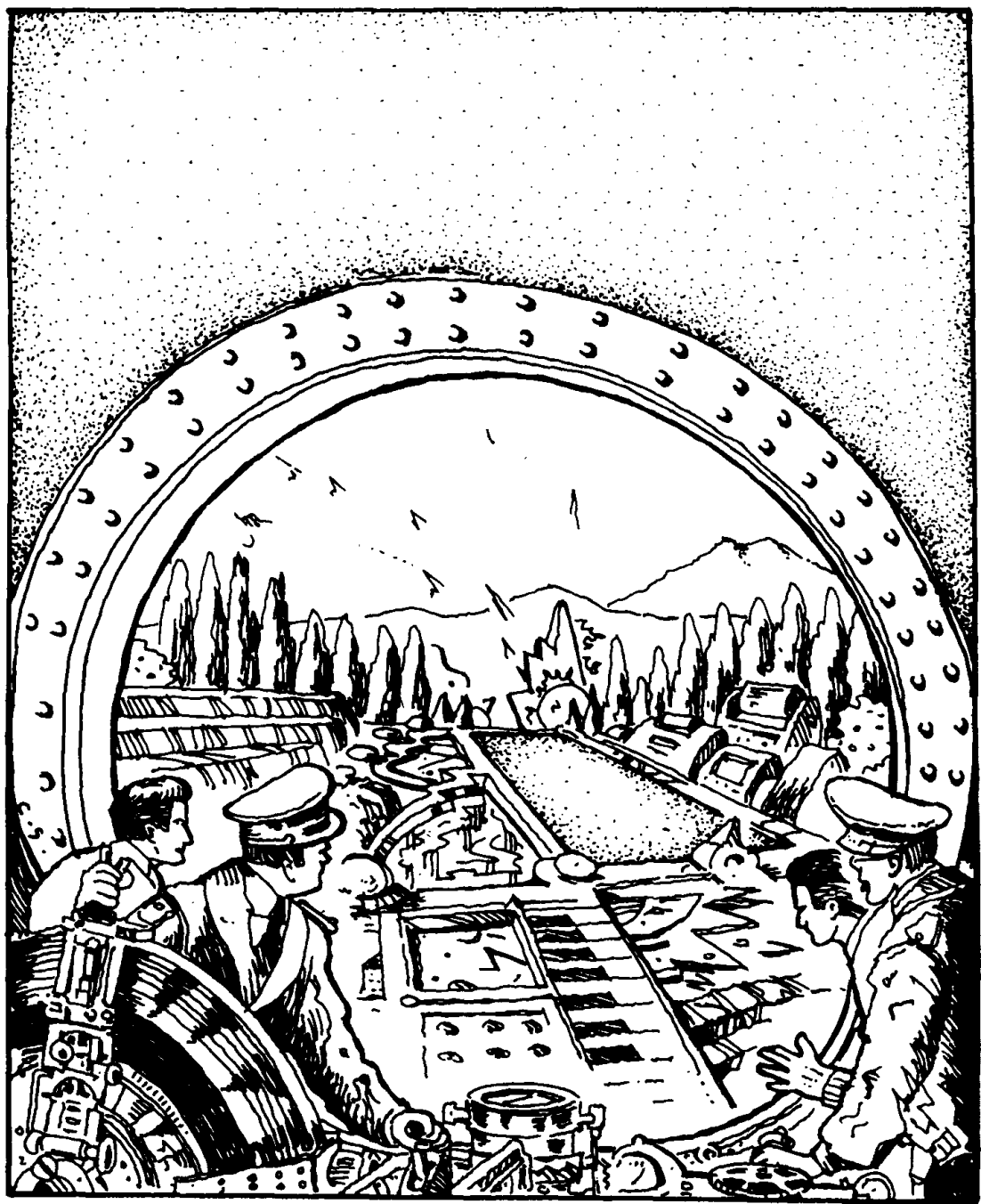

图1-8 本书作者。钢笔、墨水和纸。找到想象风景的新方法。

描绘风景，允许你以新的方式来想象它。与拍照不同，描绘同一风景，能使你真正地了解它。你用绘画记录一个对象时，手眼关系中存在着独特的东西，绘画可把视知觉和潜意识联系起来。拍照下来的形象保存的是视觉事件，而绘画需要的则是观察的体验：我们驻足，然后与绘画对象及其时间浑然成为一体。要努力消除你与绘画形象之间的隔膜。

你必须坚定不移地探求风景绘画的奥秘。由于手移来挪去的兴奋，你会忘情于神秘的创作。不过，要创作出杰出的素描，你必须寄情抒怀。献身于绘画，就会激发你的想象。增强你的直觉，你便会有自己的表现形式。把想象、形象及绘画结合起来，你会创造出新的风景。

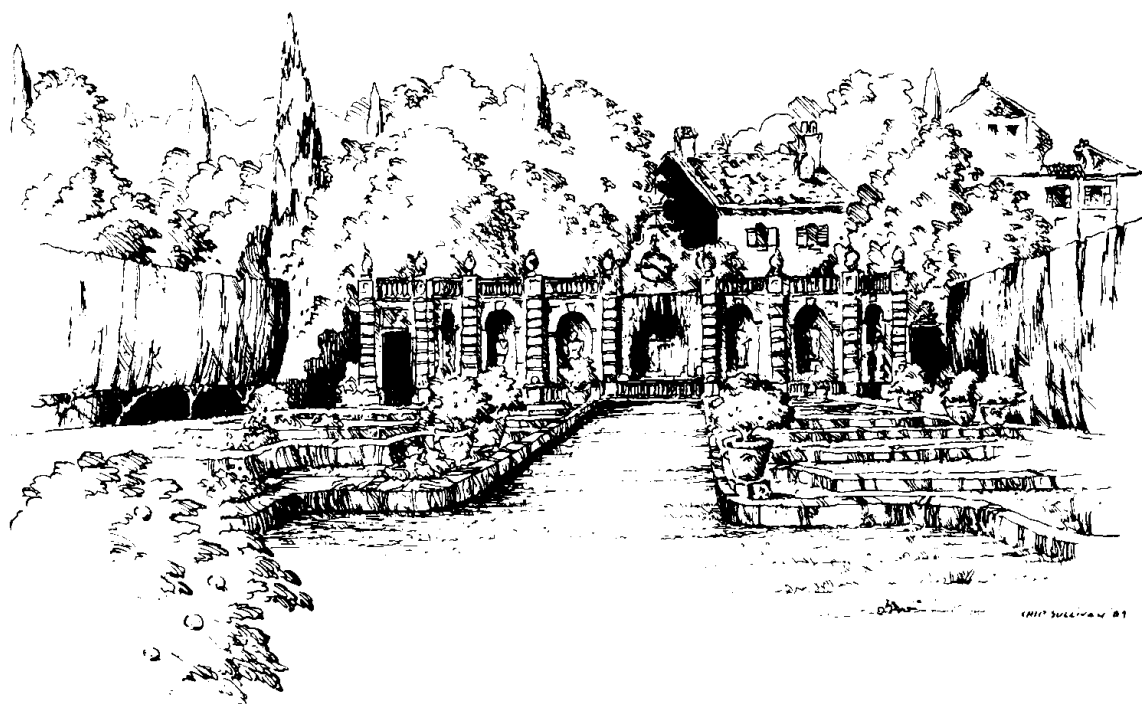

图1-9 本书作者。钢笔、墨水和纸。为增强观察的体验而作此画。

要想达到这一直觉水平，需要有激情。查尔斯·伯奇菲尔德虽有专职工作，但一有空闲，他便画点速写。作画时，为了保持清醒，他只好常常往脸上泼水。在办公室里，他往往三口两口地吞下午饭，以便挤出剩余的休息时间来作画。如果有些想法真地涌现出来，就是上床后也难以成眠，所以往往只好下床草拟出他的想法。如果作画顺利，他会喜不自禁。

.....

练习 1-3: 视觉

挑选一朵花、一只茶壶、一个苹果或其他常见的物体，将其置于桌子的中心。然后，距桌子6英尺左右放一把舒适的椅子，对着已选好的物体。先坐在椅子上，设法完全放松。然后，注意力集中在那个物体上，不理别的东西。观察光如何照在物体上；用目光注视其轮廓；观看其阴影的形状，然后让你的目光转过每一细部。目不转睛地看物体30分钟左右，全面地进行观察，然后绕桌移动，再从几个有利位置观察那个物体，重复上述步骤。挪到物体附近，注意力集中于其每一细部，令其充满你的意识。近处盯着看物体15分钟左右，随后在对面一侧重复此项练习。最后，尽量靠近物体，用大约15分钟的时间观看每一细部。利用各种各样的物体做此练习。

.....

.....

练习 1-4: 后像

观看位于黑暗背景前的一个明亮的物体。看几分钟后，闭上你的双眼。虽然闭着眼睛，你也许还能继续看到原像。每天做此练习15分钟左右，直

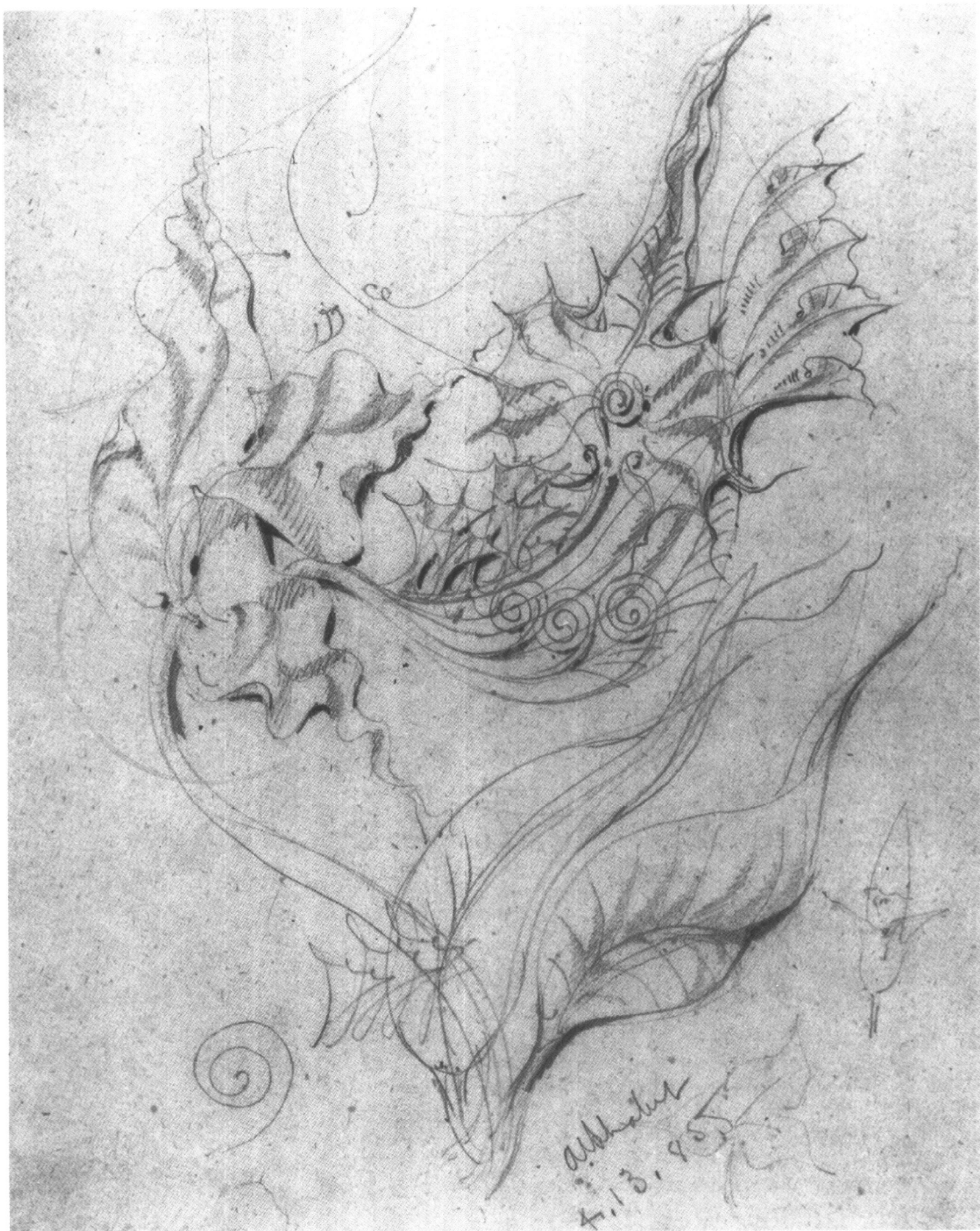

图1-10 路易斯·沙利文。《装饰习作》。1885年。铅笔和纸。

到轻松自如为止。查尔斯·伯奇菲尔德有时先看太阳，后看风景，随即便能迅速地画出所见之物的第一印象。

练习 1-5：找到你的心灵慧眼

在静处坐在一把舒适的椅子上。放松几分钟，慢慢地深呼吸。现在闭上你的双眼，设法观看心灵慧眼中浮现的视觉形象。视觉不止是观看，它涉及到心灵。每天做此练习 30 分钟左右，直到熟练并且能够在上绘画课前用其作为一种热身练习时为止。

练习 1-6：创造心理形象

这种形式的想象有助于增强绘画体验。坐在一把舒适的椅子上，放松几分钟。接着，在你的心灵慧眼中想象你回到童年时最喜欢的一个地方。设法看清每一细部：地板、家具、墙上挂的画及每一扇窗户，且想象你身在彼处。如果你最喜欢的地方是一处风景，则想象树木花草、各种气息、对那地方的感情及每一个有意义的细部。如果你想象得正确，不仅会唤起记忆，而且会产生情感。做此练习，到你能够使那场所再现于心目中为止。然后，继续想象你昔日的其他重要场所。

自由和结构

绘画王国在自由和结构之间微妙地权衡。你要先学习结构及基本原理，掌握控制绘具的能力，以避免流于程式化。用你的手来奠定坚实的基础，切莫为技巧所诱惑。

成功的关键是打下牢固的基础和保持一种平衡，随后学会何时摆脱一切清规戒律并打破那一平衡。你要发现你的自由与结构之间的自然平衡点，然后向它挑战。要探索自由创作与实体结构的矛盾，不要力争不偏不倚，要学会如何把握住自发与收敛。要相信你画的东西。

今天，要想在绘画和园林建筑学方面获得正规的、传统的教育已属不易。许多人认为，目前大多数学校教的是修辞“艺术”，而不是制图、绘画和雕塑的技巧。毕加索、布拉克、马蒂斯、戴库宁、勒·柯布西耶、杰弗里·杰利科及加勒特·埃科博诸人都受过绘画基本原理的古典教育。他们都能画得真实、精确而优美。只有在学好了基本功之后，他们才能进而取得重大的突破和形成独特的创作表现。

建筑师路易斯·亨利·沙利文的作品证明了传统绘画技巧和优秀设计间的直接关系。他在美术传统方面受过严格训练，因而画作别具一格。他的建筑示意图线条流畅、生气勃勃，显示出他非凡的创作才华。