

手绘景园

Handpainted Landscape

严健作品 YANJIAN'S WORKS

严健 张源 编著

 百通集团

新疆科技卫生出版社(K)

序

在绘画的分类中，“手绘画”是相对于“计算机绘画”（人运用“计算机”作画）而言的一种类别。“手绘画”实际上又可分为“徒手绘画”和“人借助绘图工具作画”两大类。在建筑专业绘画中，“手绘画”中的“徒手绘画”对人的专业训练有更高的要求，手脑并用的“徒手绘画”绝非仅是一种绘画手段，它在训练和作品制作过程中能极有效地提高作者的综合专业素质。

《手绘景园》一书的作品包含了“手绘画”中的两种类型。此书的编著者严健先生和张源先生有着扎实的绘画技能和环境创作的专业素质，《手绘景园》的出版充分展现了他们环境创作水平和画面表达的艺术魅力。严先生大学本科毕业于广州美术学院中国画系，后从事过平面设计和环境设计工作。张源先生大学本科毕业于原武汉城市建设学院（现华中科技大学）城市规划与建筑学系景园建筑学专业，后又在华南理工大学研究生课程班学习，结业后从事环境设计工作多年。在《手绘景园》一书中介绍了严健先生一系列的“景园”作品，基于严先生的专业基础和多年从事环境设计工作的实践，所以从他的作品中可“品尝”到的最大特色是画面构图严谨、主题空间表达清晰、绘画技巧娴熟且又能发挥出中国画的神韵、建筑配景表达较为自然。

《手绘景园》中的景园作品不仅展示了“手绘景园”的艺术技巧，同时出色地表现了景园空间创作的特色，对专业设计人员和项目开发而言，都具有较高的专业欣赏价值和参考价值。

叶荣贵

前言

随着人们生活水平的提高,建造和改善居住环境日益成为人们关注的焦点问题。人们对环境设计的重视是不言而喻的。

环境艺术、风景园林的设计,是需要通过沟通和表达来实现的。设计师可用多种方式来传递思想和设计理念,使用相应的技术把一个模糊抽象的概念模拟成同特定背景相关的视觉词汇,使人了解其中的内容。为了达到这一目的,最直接的方式莫过于通过透视效果图来表达了。

景园的透视效果图是建筑画的一类别,有人称其为建筑环境画。它的表现形式、技法经历了一个漫长的发展过程。人类通过图画表达社会价值的意识约有2万年,如在法国南部发现的最早有关环境的祖先洞穴岩画、中国山水画的界画以及反映古埃及人日常生活和建筑装饰风格的绘画等。然而这些绘画并没有透视概念,建筑透视画法的第一次试验是自此1000多年后的事。500年前佛罗伦萨的建筑师布鲁内莱斯基(Brunelleschi)第一个系统地阐述了线透视画法的法则。20世纪50年代,建筑师主要采用水墨和水彩来作为建筑画的表现手段。自20世纪70年代起,建筑师开始运用水粉画、钢笔淡彩、喷笔等表现技法表达。虽然现在已采用电脑辅助制图,但本质还是把在四维空间上的东西考虑囊括在二维空间上,把思想和想象转变成一个清晰有力的表达造型。

近年来,建筑画的表现技法和水平有很大的提高,并逐渐成为一门全新、独立的学科,甚至可以说是一种行业。由于各种原因,景园表现这项工作由越来越多的建筑和工业插图师所完成,制图方法也多种多样。目前,电脑制图的局限性较大,而以手绘表现为主,形式多为钢笔淡彩、彩铅、马克笔等表现技法。

绘画作为一种特殊的语言,以画代言,以形示意,准确地表达设计意图便成为了关键,同时,它也是插图师的一次艺术性的创造。景园效果图是一种特殊的艺术品,区别于风景、山水画,是以园林景观的立意、意境为构图焦点,以表现景园的设计意念为目的。

在手绘景园时,绘画者必须掌握绘画基础,了解园林景观设计基本要素,明确设计意图。一幅好的景园效果图正是这些因素的综合。因此,我们将本书分为基础篇、交流篇、进阶篇、范图篇4大部分。书中详述了绘画基础中的透视学要点、构图、植物的表现及山石、水景、小品、背景建筑、点景人物等的绘画技法和诀窍;分析了插图师在读图理解、领悟设计意图等各阶段的创作过程;附有大量个案图例,并有精辟的评述。

本书在收录和选编过程中,得到袁江、罗寒蕾、吕欣欣的帮助,他们为此书的出版做了大量的工作,晴川环境艺术设计公司、信和集团策划部、罗文先生、郑成标先生等提供了部分资料,在此一并表示衷心的感谢。

本书适于从事园林设计、建筑规划、热爱绘画的人士参考。由于时间匆促,学识有限,书中难免有欠妥之处,恳请读者斧正。

编者

目 录

基 础 篇

基本透视要点	6
植物画法	10
山石和水景画法	16
点景人物画法	20
园林建筑装饰小品和背景画法	29

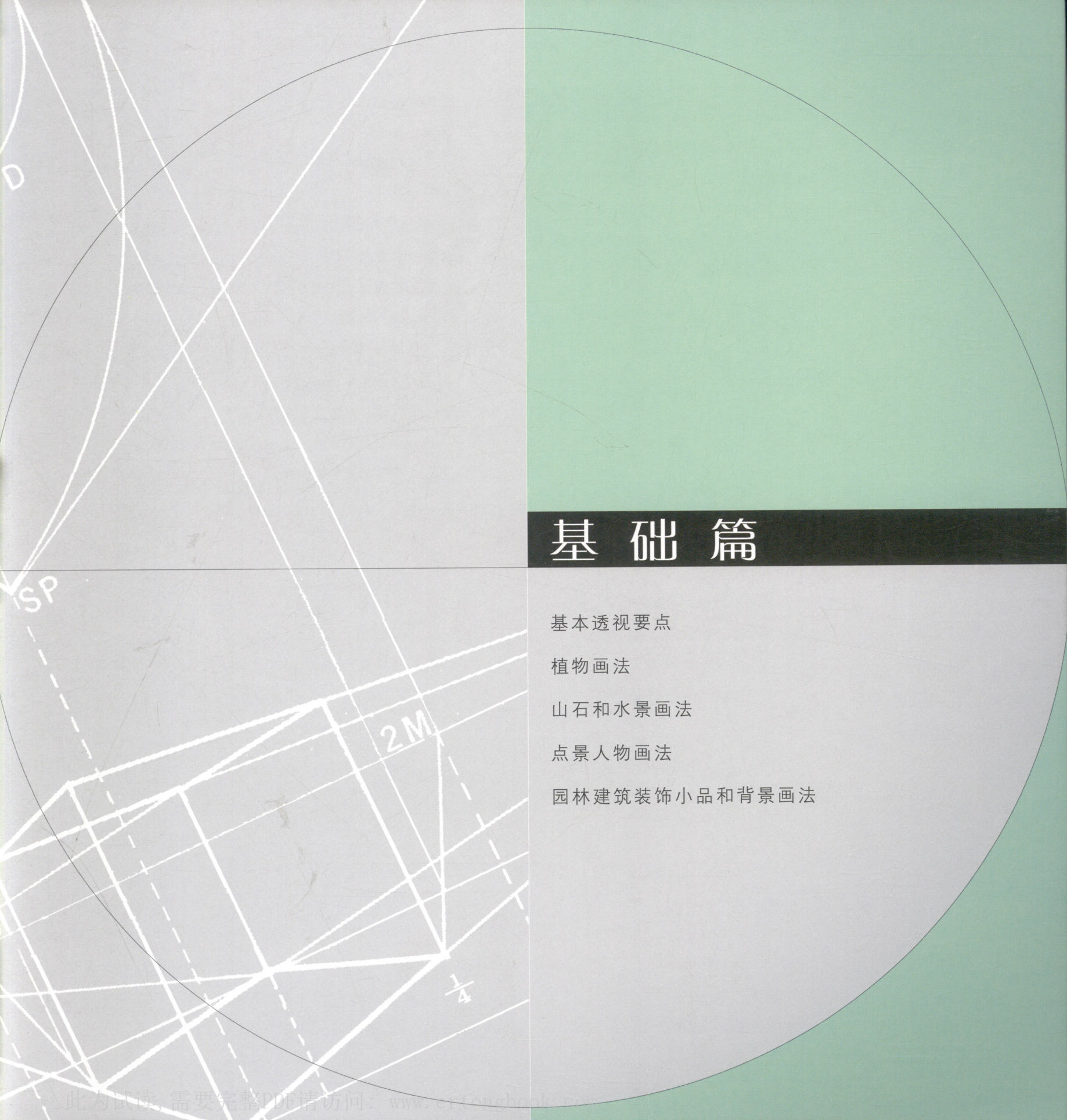
交 流 篇

设计意念传达	36
读图理解	38
创造意境	46

进 阶 篇

构图和视点选定	62
景园透视着色步骤	66
常见的错误剖析	71
个人风格形成和画具介绍	75

范 图 篇

基础篇

基本透视要点

植物画法

山石和水景画法

点景人物画法

园林建筑装饰小品和背景画法

基本透视要点

景园透视图一般是根据总平面图、植物配置图和施工图绘制而成。透视图，顾名思义就是遵循透视法则进行绘画与表现的图，其成像原理与人的眼睛，或摄影机的镜头原理相同。就如一张照片具有近大远小的距离感，透视图能够符合视觉规律地把事物、空间环境正确地反映到画面上，使人看上去觉得真实、自然。

表现物的平、立面关系图（图1）：

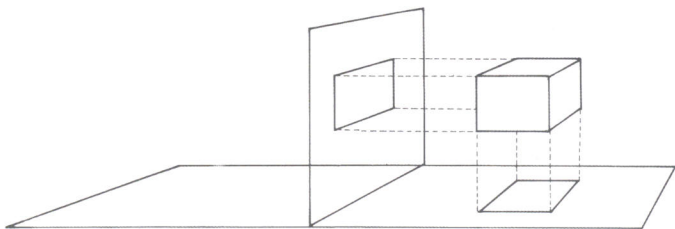

图1

构成透视图的元素（图2）：

视点——观测者眼睛观测物体的水平位置。

立点——观测者站立的位置。

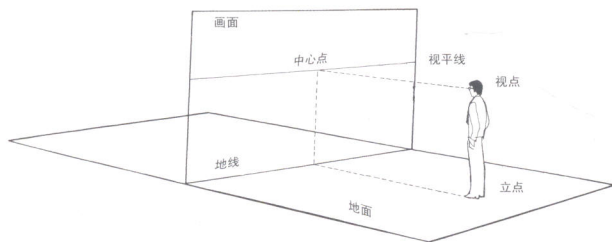

图2

画面——观测者与物体之间的假想面，或称垂直投影面。

地面——放置物体的水平面。

地线——画面与基面的交接线。

视平面——过视点的水平面。

视平线——视平面与画面的交线。

中心点——视点在画面上的正投影。（平行透视时即为消失点。）

消失点——与视平线平行的诸条线，在无穷远处汇集集中的点（图3）。消失点可分为：

①灭点：视点位于视平线中央的一点，称为一个消失点。

②距点：当物体与画面成 45° 时，其两旁的消失点与中心点的距离相等。

③余点：当物体的各个面与画面成一定角度时，其两旁的消失点与中心点的距离不一定，并且数目也不一定。

④天点：当物体不与垂直面平行，也不与水平面平行而呈倾斜状态。如阶梯的消失点在视平线的上方为天际点，在视平线下方为地点。

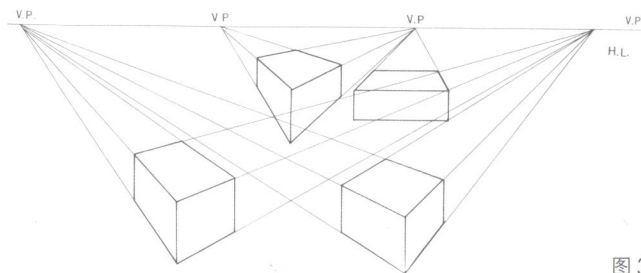

图3

透视图的分类：

1. 一点透视：又称平行透视，当物体之一面与画面平行时，只有一个消失点（图4）。

2. 两点透视：又称成角透视，物体与画面成任一角度时，其一棱平行于画面，其高度不变，两边则各消失于两边的消失点（图5）。

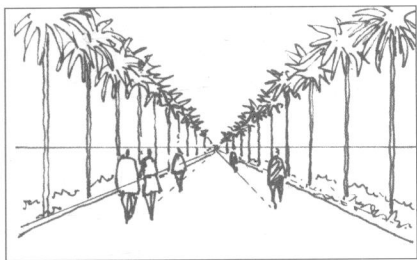

图4

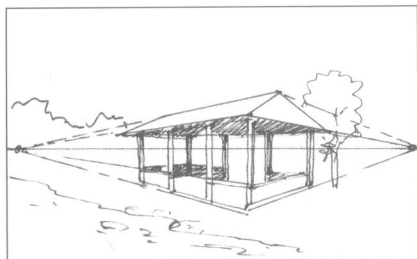

图5

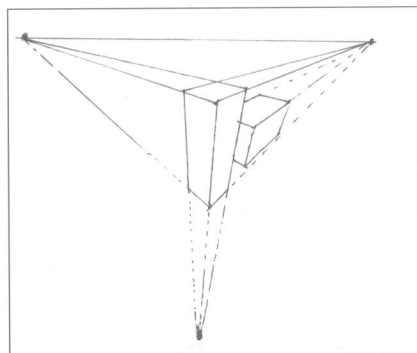

图6

3. 三点透视: 物体倾斜于画面时, 没有一边平行于画面, 3个方向的轮廓线均与画面成一定角度, 分别有3个消失点 (图6)。

4. 散点透视: 不同视点所看到的物体组合在同一画面里, 产生无穷无尽的消失点, 如在宇宙中所见的状态 (图7)。

5. 中国山水画的以大观小的三远法: 高远、深远、平远 (图8~图10)。它是中国山水画中一种特殊的取景法, 也是一种经验。虽然不是很科学, 但在景园绘画中加以变通运用, 确实可以解决不少难题。山水画的核心是创造意境, 意境离不开空间, 空间塑造当然离不开视觉的透视原理 (近大远小的规律)。为了避免“一叶障目不见泰山”和“目有所极故所见不周”的情况, 中国古代画家郭熙为此开创了以“大”观“小”的三远法 (“自山下仰山巅谓之高远, 自山前而窥山后谓之深远, 自近山而望远山谓之平远”)。

图7

图8 高远

图9 深远

图10 平远

景园绘画中常见的透视现象和必须记住的基本规律归纳如下:

- ① 近大远小的规律 (即同样大小的物体, 根据它们离观测者的远近程度而逐渐由小变大)。
- ② 远处延伸的平行线消失于一点 (地平线即视平线), 相互平行的水平线, 消失点都在地平线上。
- ③ 地平线以上的物体越近越高、越远越低, 地平线以下的物体越近越低、越远越高。
- ④ 人眼睛视围的可见度于 60° 以内最为自然, 超过这角度看的物体就会变形。
- ⑤ 一般情况下, 景园透视图多为两点透视, 在画鸟瞰图或高大建筑物时才用三点透视。

根据平面图画透视图时，经常会遇到各种各样的几何图形，有规则的方形、圆形，也有不规则的图形。下面就介绍以上几种图形的透视画法。

方 形

作图时，如果把对象当成一个方形，以对角线分割方法来求出所需的图形，就会比较省时而且简单（图1）。利用对角线分割方法可求出距离相等的大小图形（图2）。还可求出连续的方形的透视大小（图3）。

圆 形

当圆形与画面平行时，透视图只有一个消失点，透视图为正圆；当圆形与画面成一定角度时，透视图为椭圆形。圆形的透视，应先求出圆的外切正方形，再以8点或2点对角线法求得（图4）。

徒手作圆的透视应了解：圆的透视图必经过其外切正方形的4个切点及圆心到外切正方形顶点连线约2/3处的4个点，以光滑曲线将这8点连接，得到的椭圆即为圆的近似透视图。在画椭圆时，以“轮轴”原理可找到长短轴，用以上方法同样可以画出其透视的圆形成椭圆形（图5）。

圆的平面与画面成不同角度时，在视平线上、下产生透视图形（图6）。

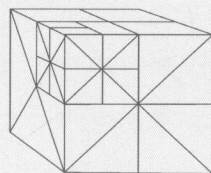

图 1

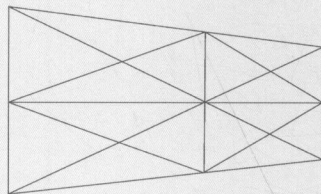

图 2

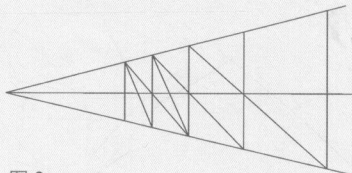

图 3

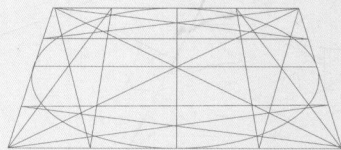
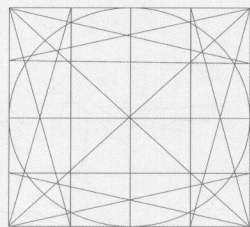

图 4

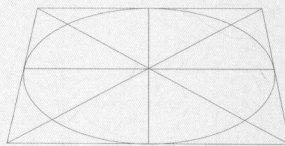
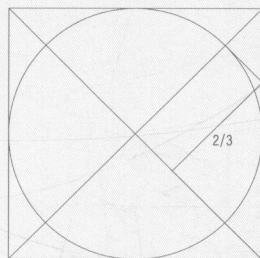

图 5

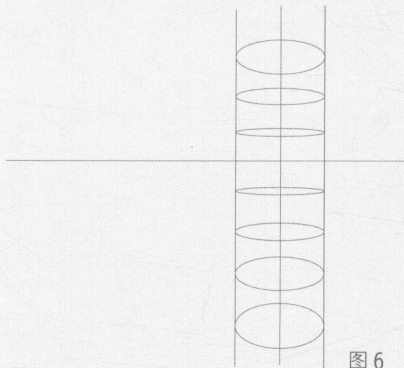

图 6

曲线和不规则图形的透视:

打格分割法: 在画曲线透视时, 先将曲线的位置用方形平面框出, 用打格分割法得出曲线在方形平面中的具体位置, 然后在方形透视图上同样打格分割, 画出相应的曲线透视 (图7)。

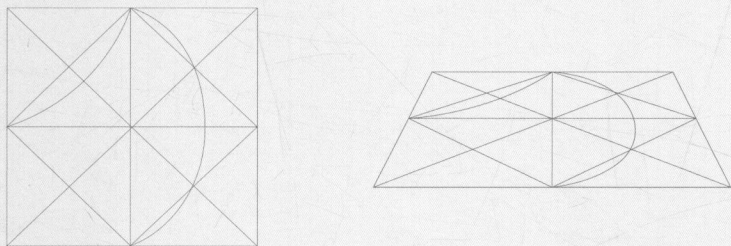

图7

然后根据图纸的标高即可画出相应的不规则图形的透视图 (图8)。

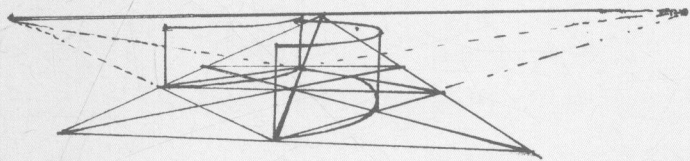

图8

阴影: 一切影像形成都是因为光线的直射使物体的背面产生阴影。绘画中, 阴影是表现物体体质的重要元素。影子与光源垂直, 我们把太阳光视为平行光线, 除了正对光源的物体的影子呈放射状, 其他情况下物体的影子都是朝一个方向的 (图9)。

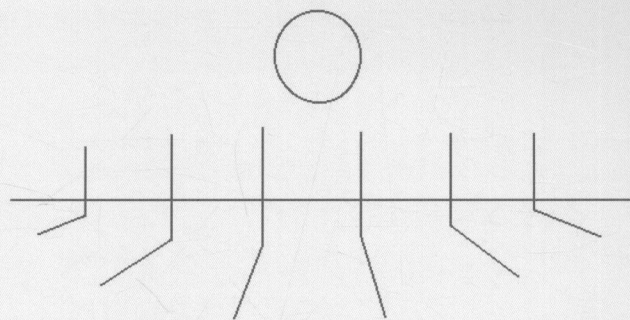

图9

补缺法: 它能将较复杂的平面图形透视简单化, 就如同画素描起稿时的抓大形、先总体后局部的办法。先把不规则的图形补缺成规则的图形, 在画透视图时, 首先画出补缺完整的图形的透视图, 再按比例分割出原本的图形的透视图 (图10)。

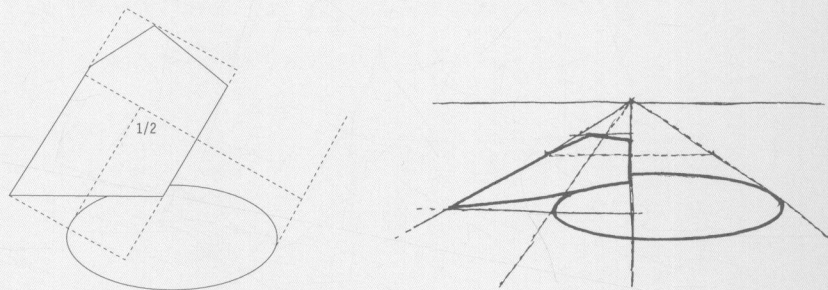

图10

倒影: 倒影是镜面反射所成的虚像。在景园表现图中经常需要表现水面或表面如镜子般光亮的材质, 表现这些材质就要画出倒影, 虚像 (倒影) 和物体相对于反射面成镜面对称。水面是一个反射面, 它产生的像也是有透视关系的, 物体与其倒影的消失点是一致的 (图11)。

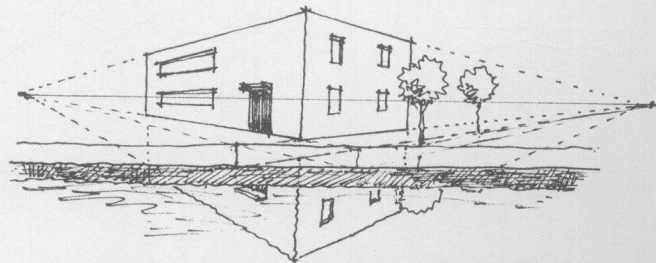

图11

以植物为设计素材创造景观是园林设计所特有的,植物是园林景观的4大要素之一,植物的表现自然是透视图不可缺少的一部分。

植物大致可分为乔木、灌木及草本3类,各种植物都有各自的形态和特点。植物画得好坏直接关系到设计的表达和画面效果的优劣。

1

树

画树的方法总的来说有两种,一是西式画法,即以光影形式表现树的体积、形态(图1);二是中国画中以线造型为主的形式来表现树的姿态、神韵(图2)。光影画法真实,而国画画法则生动。我认为中国画对于树的画法及分类都陈述甚详,有一套详尽的理论和技巧。从中我也颇有

图2

图1

体会:画树,必须先了解树,到自然中去仔细观察,了解其生长规律和形态特征。树木一般可分成5个部分,即根、干、枝、梢、叶;从树的形态特征看,有缠枝、挺干、屈枝、细裂、节疤等;树叶有“互生”、“对生”和“轮生”的区别;树干皮纹有“鱼鳞纹”、“豆瓣纹”、“横纹”和“解索纹”等等。我们画树基本就是以这两种形式作为基本的表现方法。

图3

在画近景的树时，一般中西画法兼用，以表现枝干穿插关系为主，表现要点如下：

- ①清楚表达枝、干、根各自的转折关系。
- ②画枝干上下多曲折，不要单用直笔。
- ③嫩枝、小树用笔可稍快且灵活，老干结构多，显苍老。
- ④用笔用线要有节奏感。

⑤树分4枝，是指一棵树应有前后左右4面伸展的枝梢，方有立体感。树分4枝当然不是指绘制时平均对待，只要懂得4面出枝的道理，即使只画三两枝，树也有4面感，树枝也有疏密感。

- ⑥整幅画表现技法应统一（图4）。

在画中景、远景的树时，一般采用光影画法，就是将树视为一个整体，按不同的树种将其归类分为柱形、锥形、伞形等基本形体，画出其在阳光下的效果，目的在于表现树的体积和整体树形（图3）。

图4

花草

2

表现花草须了解的花草形态及名称实在太多，因此，我们需要借助花草的参考书来了解。花草的生长形态大致可分为：直立型、丛生型、匍匐型、攀缘型等。

在园景设计中，花草多为片植，也有点状点缀的盆栽，

图2

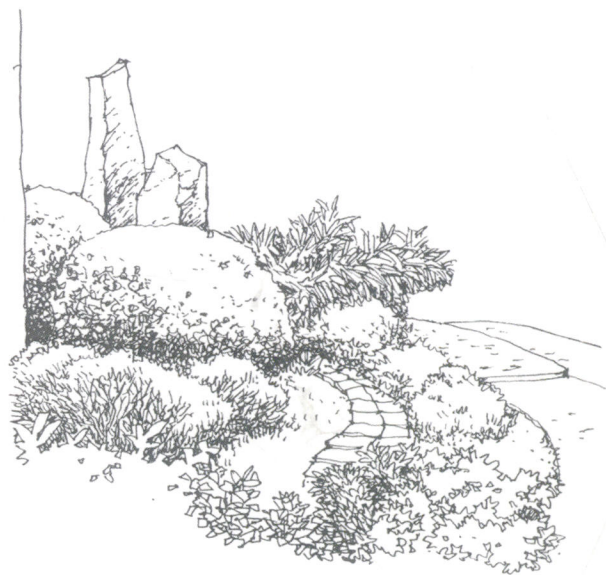

图1

有趣味的爬藤，有球状或块状的绿篱，孤植则较少（图1）。因此，我们在表现整片花草时，边缘线就表示花草的厚度，对其整体处理可使画面统一；若花草作为前景时，在边缘明暗交界处的花草就需细致的刻画，让画面有精彩之处。对于盆栽的表现，中景可概括处理；前景则细致刻画，以光影画法为佳（图2~图4）。

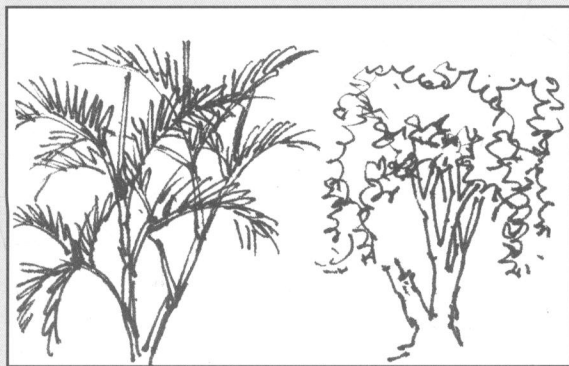

图4

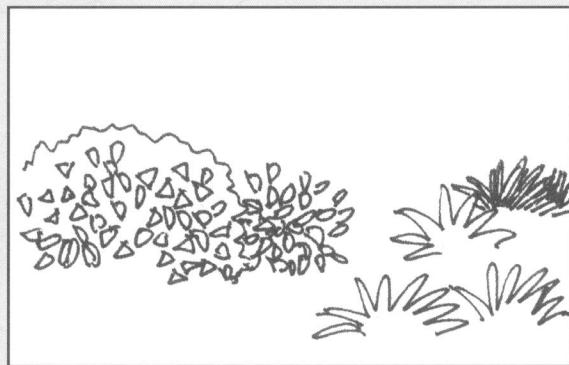
图3

表现花草一般易犯的错误如下：

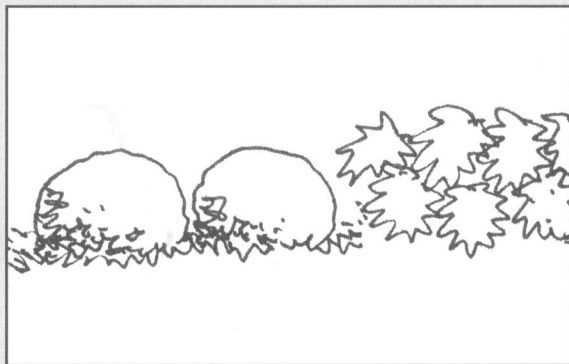
- ① 枝叶的形态不正确。

- ② 叶子的排列过于平面化。

- ③ 整体的形态显得呆板。

攀缘植物多应用在花架或建筑物高处边缘，因而应尽量表现其攀缘形态及长短趣味性，以高低起伏的形态及参差不齐的叶子为主，同时，注意植物对花架或建筑物边缘的部分遮挡（图5）。

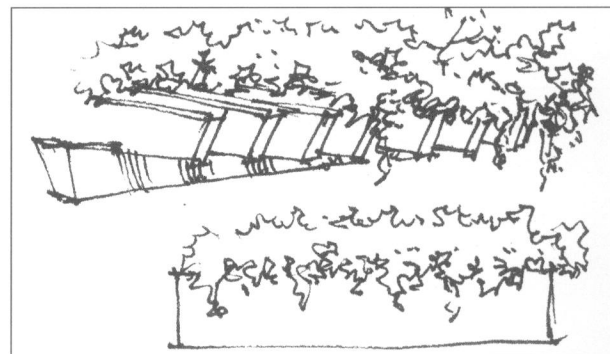

图5

绿 篱

3

绿篱多为灌木, 经过人工修剪的绿篱整齐美观, 表现时应注意体现其立体感。钢笔淡彩画绿篱要注意的几点如下:

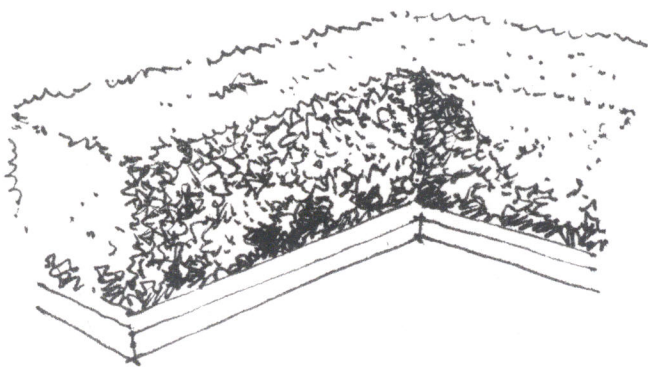

图 1

①勾勒阴影部分的叶子。

②于受光部画些缝隙。

③植物虽然经过修剪, 但轮廓线并非平直, 由于植物的生长特性, 下部枝叶少, 修剪后也呈不规则状, 应用阴影将其表现出来 (图 1)。

不论树、花草还是绿篱, 在绘制时都必须注意疏密、聚散、开合、呼应等。绘制线条要讲究美感, 讲究变化与统一, 正如中国画中“交凤眼, 破凤眼”的技法一般 (图 2)。

在画树叶、枝、干时, 通常用 3 种调子 (高光、受光和阴、投影), 有时还随意加上第 4 种颜色作暗调, 使得色调有所倾向。要注意色彩和明暗都是通过对比显示出来的。

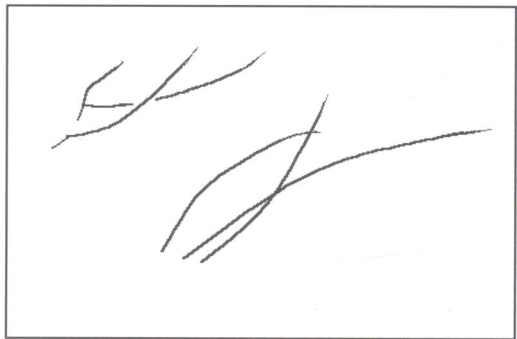
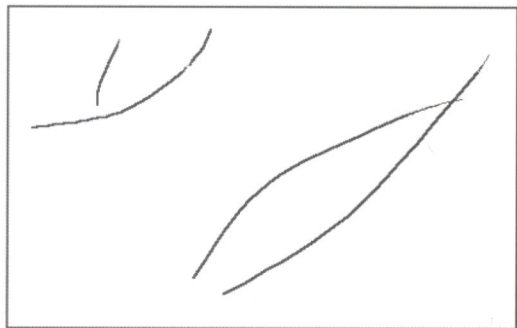
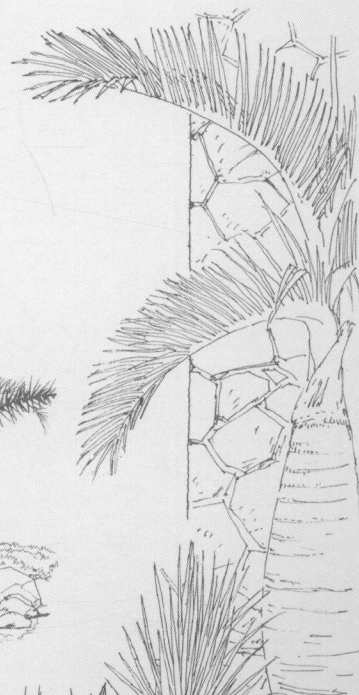
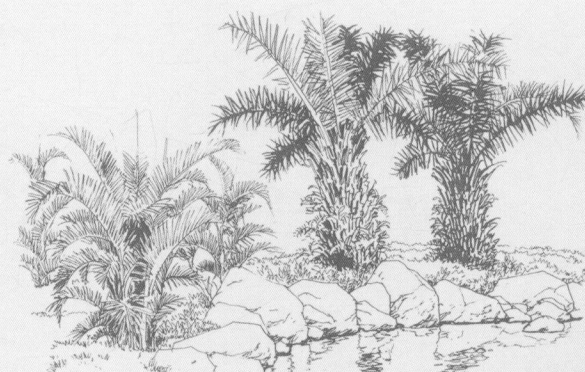
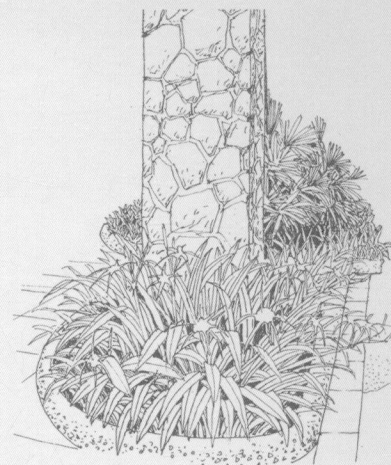

图 2

1

山 石

我国的自然山水园林大多具有“无园不山、无园不石、叠石为山、山石融合、诗情画意、妙极自然”的特点。凝聚了自然山川之美的山石，大大加强了园林空间的山林情趣。山石以其独有的形状、色泽、纹理和质感，成为构景的要素之一。常用的石材有太湖石、黄石、石笋、黄蜡石、钟乳石等（图1）。

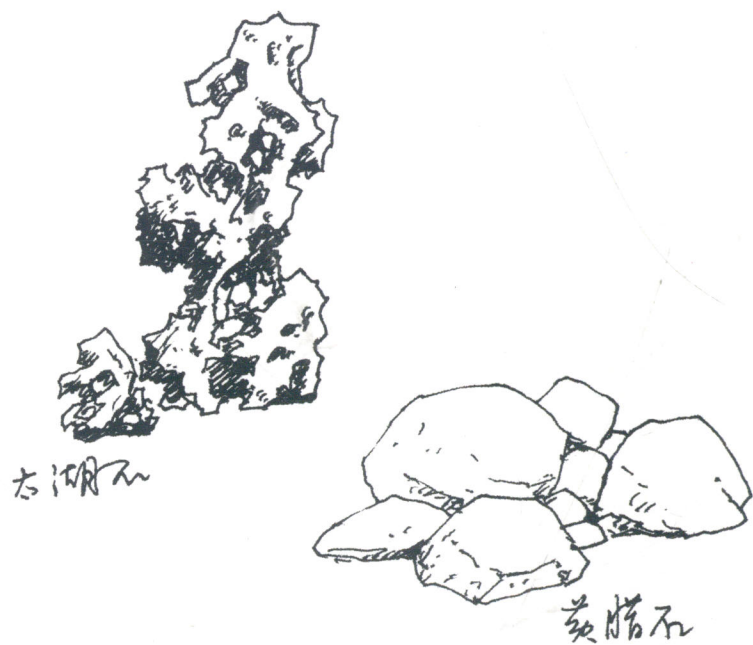

图1

图2

石分三面：国画中所说的“石分三面”说的是把一块石视为一个6面体，经过勾勒其轮廓，将石的左、右、上3个部分表现出来，这样，石就有了立体感。要表现石棱峥的质感，用笔要作适当的顿挫曲折，所谓“下笔便是凹凸之形”，其要旨便在于此（图2）。

表现石的结构是通过对其光影的描绘来实现的。不同的石材有不同的形态、纹理，表现时最好有相应的参考资料，也可参考国画中画石的皴法，如披麻皴，宜用于峰棱不太显露而近乎卵圆形的石。其他画石的皴法还有荷叶皴，解索皴，卷云皴，叠糕皴，雨点皴，大、小斧劈皴，乱柴皴，折带皴等（图3）。

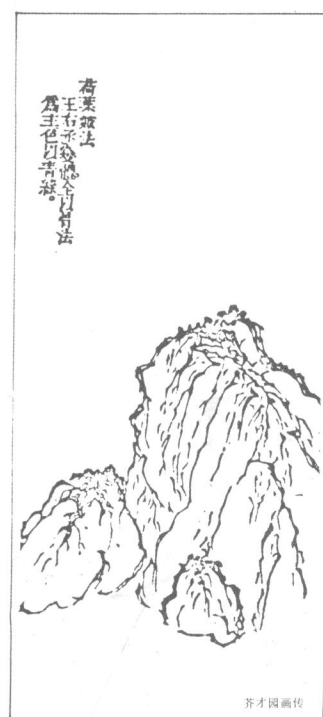

图3