

中国美术院校手绘设计系列教材

景观表现教程

胡艮环 著

中国美术学院出版社

中国美术院校手绘设计系列教材

景观表现教程

胡艮环 著

中国美术学院出版社

责任编辑 祝平凡
装帧设计 南山
责任校对 石同兴
责任出版 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

景观表现教程/胡艮环著. —杭州:
中国美术学院出版社, 2010. 1
ISBN 978-7-81083-932-7

I. ①景… II. ①胡… III. ①景观—园林设计—建筑
制图—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. ①TU986. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第019315号

景观表现教程

胡艮环 著

出品人 傅新生

出版发行 中国美术学院出版社

<http://www.caapress.com>

地 址 中国·杭州南山路218号 邮政编码 310002

经 销 全国新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次 2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 11 1/3

字 数 35千

印 数 0001-3000

ISBN 978-7-81083-932-7

定 价 65.00元

序

——诗意与视野的手绘效果图表现

在艺术设计的创作中，逐渐将抽象思维转变成具象的图面形式，这种图形的最直接最形象的表达就是手绘。设计师在倾诉情感、表达思想、呈现方案时的个人视觉语言，赋予一定视野与诗意的手绘容易引起共鸣，被人们所喜爱。手绘课程在高校基础课教学与创作中也就变得日益重要，是表现设计师创意与基本功的初始能力。

鉴于设计与教学双重作用，胡艮环编著了此书。他是一个多年从事景观环艺设计与创作并对艺术热爱的教师。在日常教学中胡艮环为了加强学生的动手表述能力，有意识地强化专业手绘基础内容，使学生在课堂能更好地接触系统设计的训练。总结了电脑效果图和手绘的各种作用，以“对比与互助”法则引领学生进入设计师行列。胡艮环在中国美术学院建筑艺术学院读书期间，确立了以艺术教育为人生目标，出于以此实现为渴望，他踏足手绘基础教育。面对司空见惯的高科技电脑设计图形，手绘更让人觉得既自然又富有绘画魅力，不仅没有消亡，反而更受青睐。如同摄影无法代替绘画，电脑成图也是无法代替手绘的。手绘更易于迅捷地表达设计理念，随时随地，不受硬件设备影响，充分发挥了设计师的观念表达、风格的形成。手绘效果图把作者创作时的情感与理念通过视觉的效果直接传递给观众内心世界。再则，手绘方便，易于修改完善与客户沟通，亲近了作者的创作思路、意图。

本书收录了作者平时的教案图片数幅，从基础的绘图工具、用笔到场景绘制，从写生到创作，由简入繁，由易入难。步骤清晰明了，使初学者通俗易懂。体现了课堂教学的严谨性，也是课堂教学的延续与贯穿。强调了在刚开始入门时技巧的重要性，到后来设计创造思想、理念的重要性。通过大量练习来表现技法与理念的相互结合。涉及范围广，内容详尽，理论讲解细致、严谨，条理清晰，语言朴实，图文并茂。可作为教材使用，还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

作者注重学生的创造，回归淳朴，一起探索“诗意与视野”完美结合的手绘新天地。此难能可贵，是为序。

邵链鹏

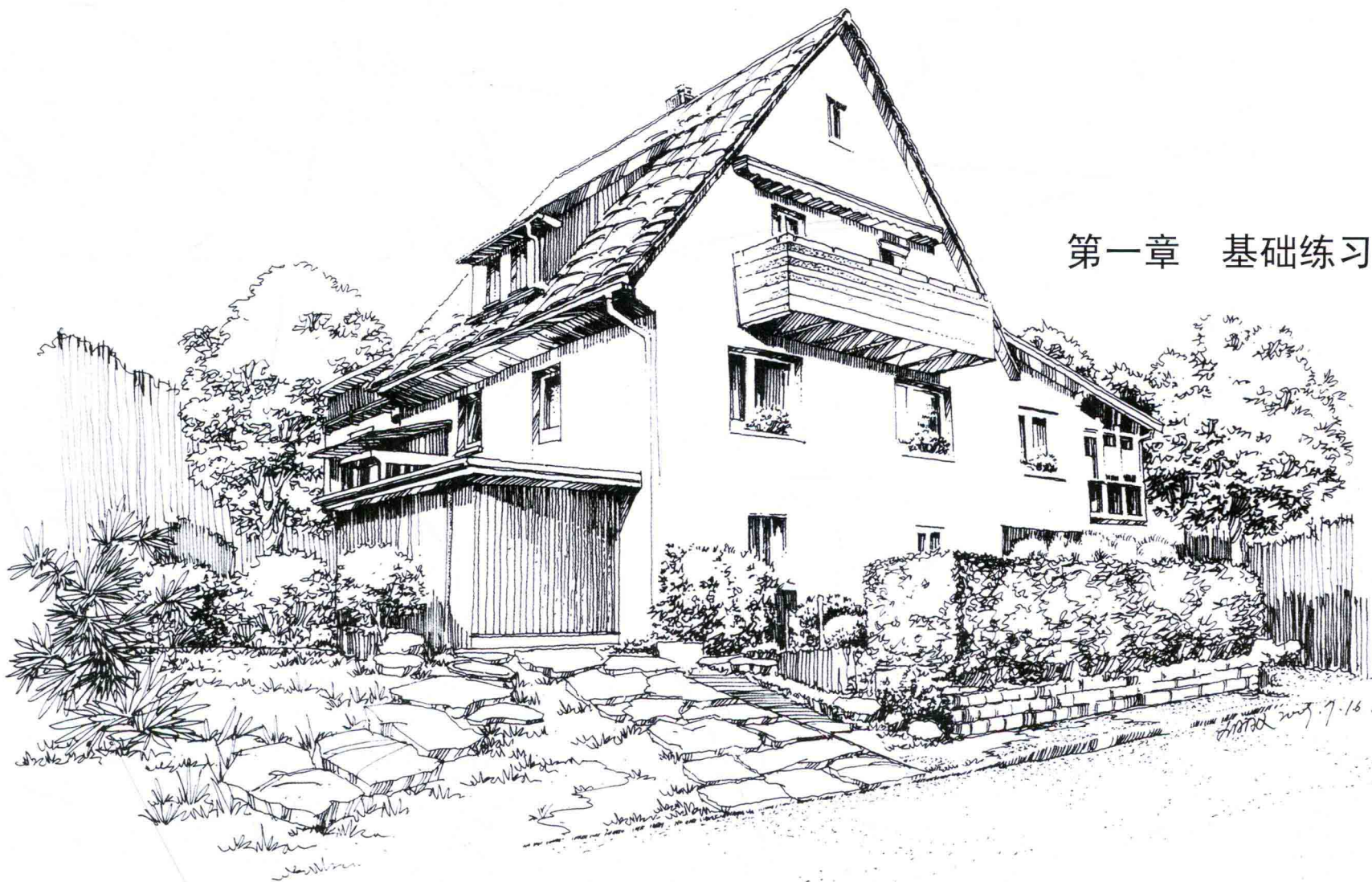
美术批评家

天津美术学院美术史论系

目 录

第一章 基础练习	
第一节 直线	2
第二节 特殊线条	4
第三节 线的组合与材质表现	6
第四节 根据照片作画	9
第二章 上色	
第一节 工具介绍及应用	21
第二节 马克笔技法	25
第三章 透视	
第一节 透视基础练习	29
第二节 一点透视介绍及运用	33
第三节 两点透视介绍及运用	41
第四节 人物透视原理及运用	45
第四章 景观配景	
第一节 植物表现	47
第二节 石头表现	66
第三节 水体表现	68
第四节 景观小品	69
第五节 汽车表现	74
第六节 人物表现	76
第五章 景观构图	
第一节 构图手法	78
第二节 画面处理	85
第六章 平、立剖面表现	
第一节 平面表现	90
第二节 剖立面表现	99
第七章 实战运用	
第一节 概念图	103
第二节 轴测图	108
作品赏析	109

第一章 基础练习

第一节 直线

画线心得

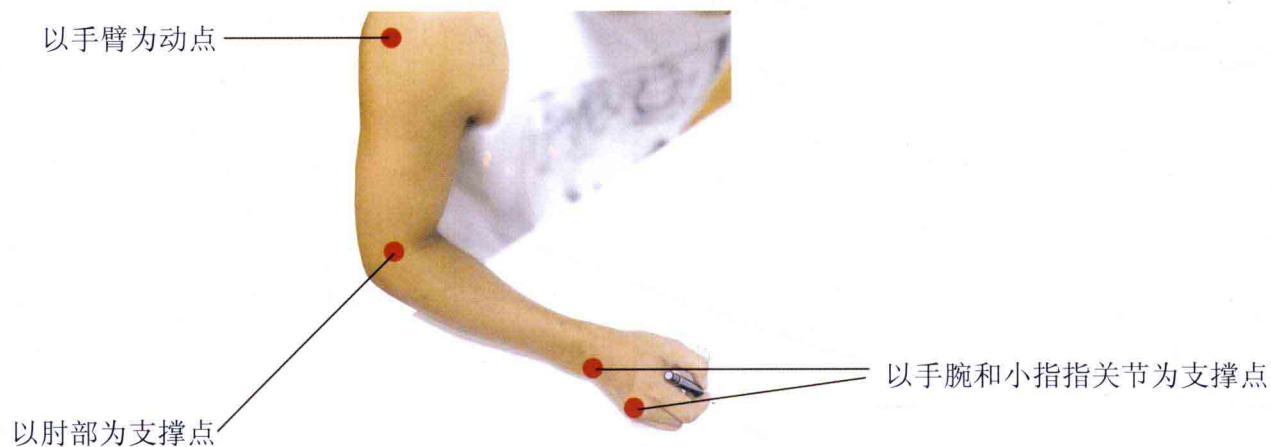
任何技能都得自重复练习，我们在手绘学习中应有一个理性的开始，一定不要操之过急、好高骛远，应满足于每次学习都能扎实地掌握每一步的要领，徒手直线练习亦是如此，看似简单的直线背后所蕴含诸多的奥妙，需要我们在每一次反复练习中细细地体会领悟。我们除了能随心所欲地画出直线，还要能画出线的组合，自如地表现明暗调子。另外我们还要乐于学，尽其所能，见缝插针地练习线条，如此坚持下去，必然能够水到渠成，这样我们就能把心思放在全局的构图上。

画线中注意的问题

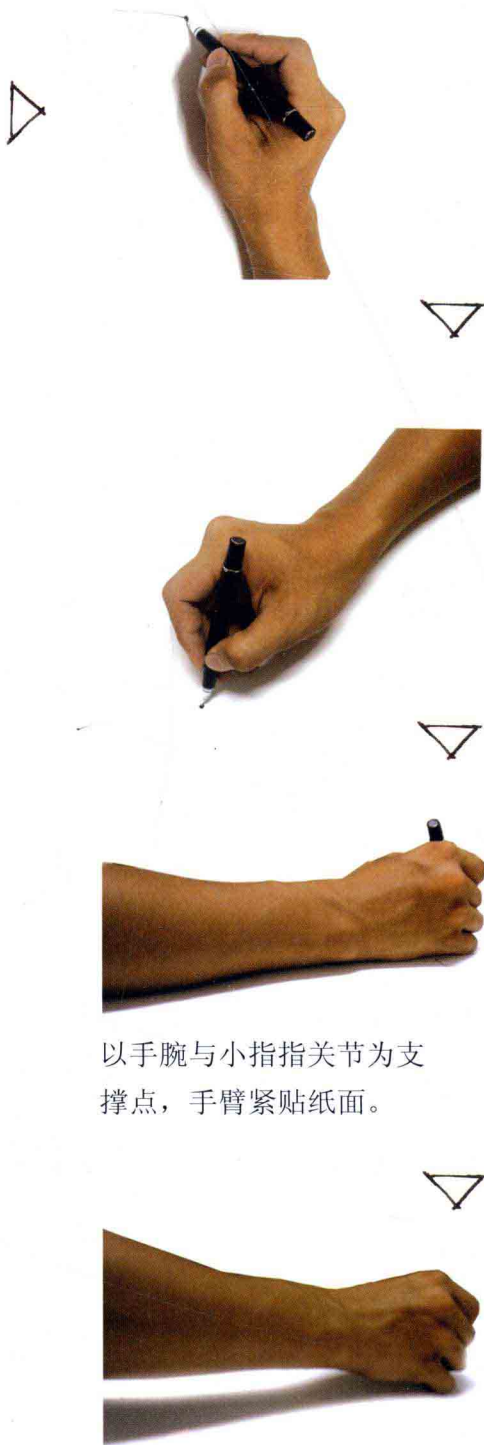
徒手线条练习中，应该注意运笔的速度、方向和支撑点。用笔的力度要适中，运笔的速度应保持均匀、宜慢不宜快。保持线条沉稳、连贯，应熟练掌握各种方向的运笔，达到驾轻就熟，避免过于顺手的毛病。

在运笔中支撑点的三种情况：以手掌一侧或小指的指关节与纸面接触的部分为支撑点，画出来的一般为短线。以肘关节为支撑点，靠小臂和手腕运动并辅以小指关节轻触纸面，一般画出来的是较长的线。以整个手臂和肘关节腾空或辅以小指关节轻触纸面，一般画出的线最长。

最后，我们要注意改正的是画线中形成的一些坏习惯，比如用素描起形的方法去勾轮廓，产生很多的蓄线，形体不明确。另外用笔不够肯定，画线断断续续，经常用涂改液涂改。还有一些同学只能画顺手的线，经常转动纸张。以上问题都是练习不够，线条不肯定造成的，希望同学们有则改之，无则加勉，在手绘学习的道路上继续前进。

钢笔握笔手势

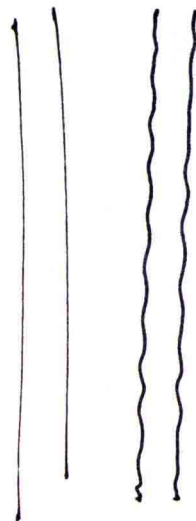
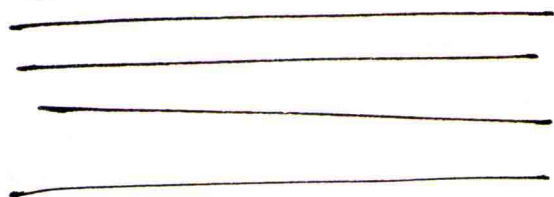
以手腕与小指指关节为支撑点，手臂紧贴纸面。

以手臂为动点，手臂几乎悬空，小指轻贴纸面。

快线

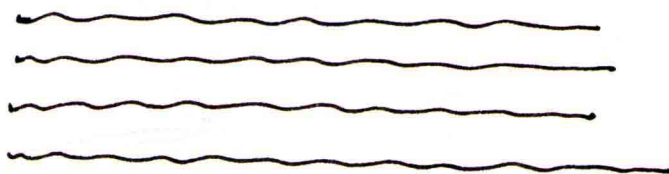
徒手绘制直线可分为“快线”和“慢线”。

快线：画快线时，用笔肯定、干净利落、起笔和收笔要稍作停顿，画出较为明显的起点和终点，做到有头有尾，手腕不可乱动，手腕和手臂要一起动。

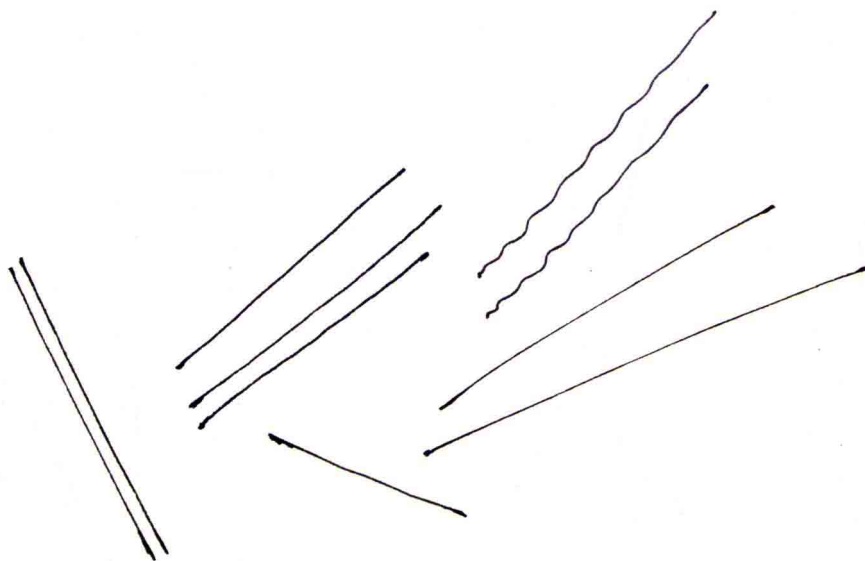
慢线

画出的效果像震颤的波纹，也可以称为“抖线”。它是一种带有思考性的线条画法，建筑设计师在表现设计草图时，通常采用这种画法。这种画法容易掌握，能控制线的方向。并且运笔时有时间思考线的走向和停留的位置。慢线表现时要沉稳、气定、保持力度的均匀，线条尽可能的拉长一些。难以控制时，可以适当的停顿。初学者不要过于刻意地去表达抖动的感觉。

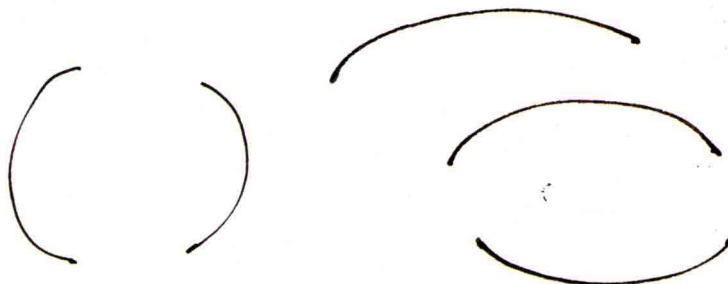
斜线

可适当调整姿势，让笔尖处在视线易观察的角度，要控制好臂力和腕力，使其相一致，用笔的速度和力量要均匀。

弧线

运笔速度均匀，下笔肯定，控制线条的长度，不宜过长，线条两头重，中间轻，表达出圆滑的效果，并且尝试不同方向的画法。

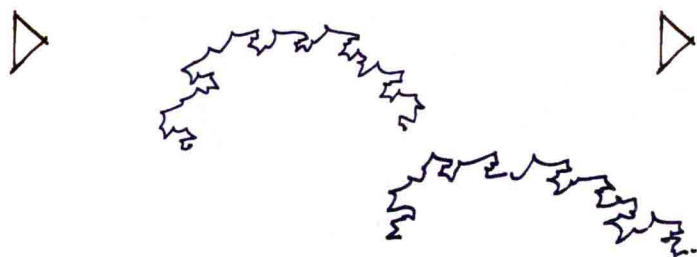

第二节 特殊线条

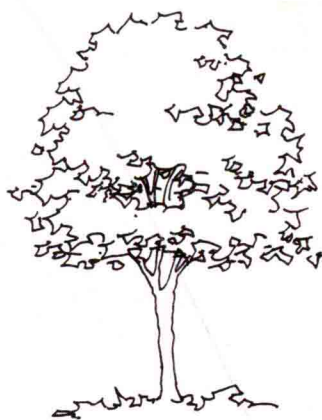
凹凸线

一般直接应用于景观植物的外轮廓表现, 线条给人的感觉应是硬朗中略带几分平滑, 不可过分的僵硬机械, 凹凸线一般表现为轮廓上下凹凸的不规则的多边形, 注意线条凹凸松紧节奏的变化。线条的起伏较为随意, 线条过于紧的时候应该适当地断开, 注意线的凹凸的变化与疏密关系。

线条样式

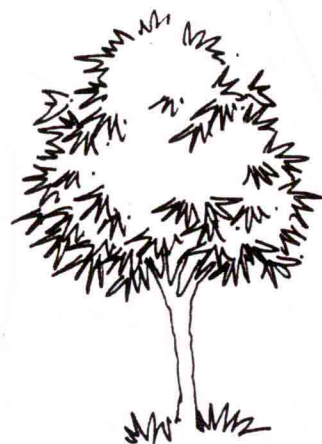
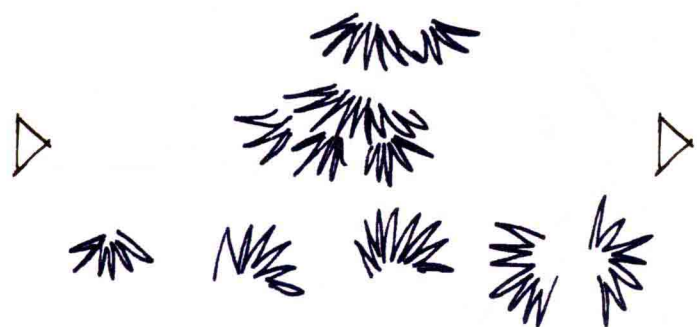

在树形中的应用

MW线

是指以字母MW为原型变化而来的线型, 此种线条轻松、自由, 易于掌握. 表现植物时给人以蓬松、洒脱的感觉。表现时通常以线条组块的疏密变化表示物体的体积感, 受光面线条比较疏朗, 背光面比较密集。

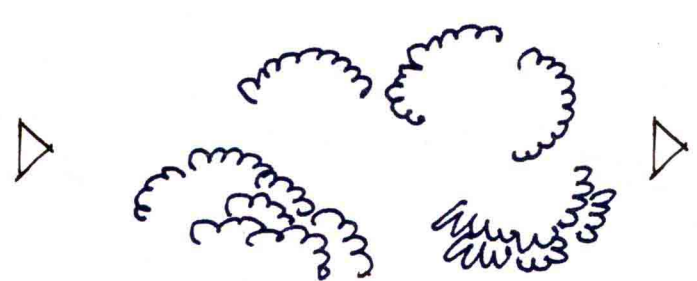
云朵线

顾名思义画线时轻松、自在、随笔尖自由游走, 注意线的弧度以及跨弧的松紧对比, 另外线条的饱满也是其重要特征。

小m线

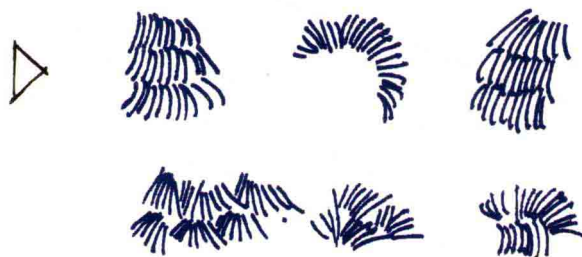
由短簇的小m组合而成, 画的时候尽量带一些弧度, 用笔轻松, 线条顺畅。

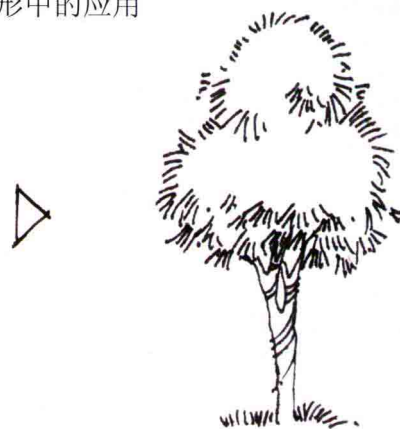
短线

紧凑、肯定，富有力度，在画面中运用很广，短线一般成色块形式出现，应避免短线的色块松散，并且如果色块是由不同方向的排线组成，一定注意要紧密衔接。短线的形式多样，可以根据内容的需要进行灵活的运用。

线条样式

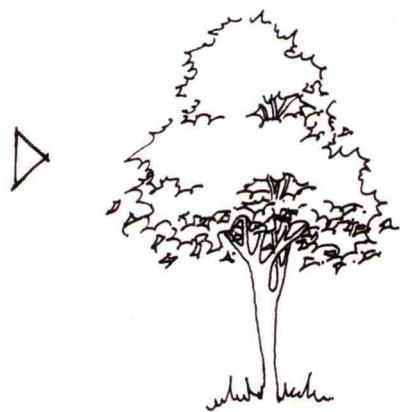
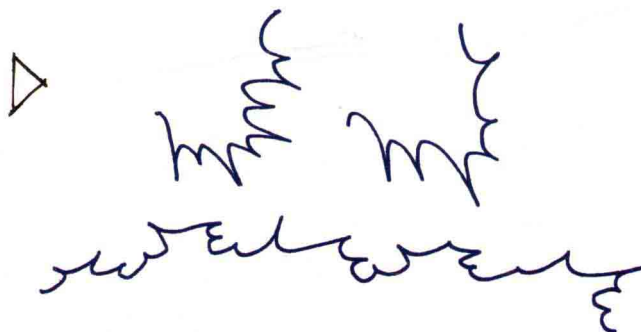

在树形中的应用

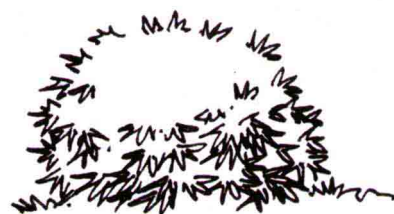
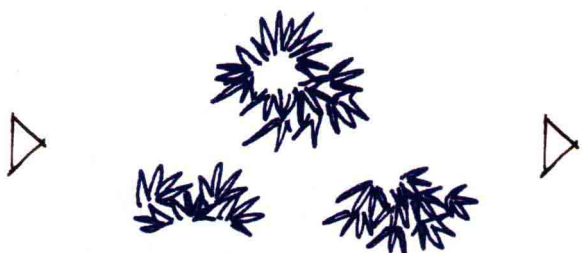
尖角线

线条呈放射状，自由奔放，表现时要注意曲线往内凹，尖角向外凸出，高低起伏，不可过于均匀，注意线的疏密节奏变化。在初学时，应适当地放慢速度，保持尖角的锐利。

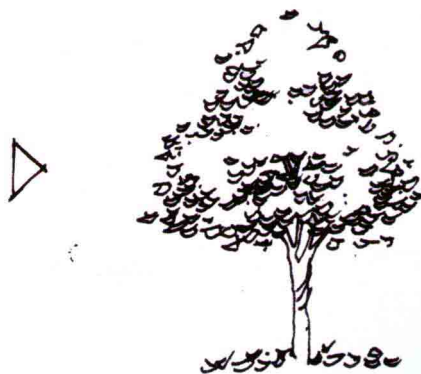
细叶线

由尖锐细小的线条组合而成，注意画出尖角的感觉和组合排列的疏密关系。

小叶线

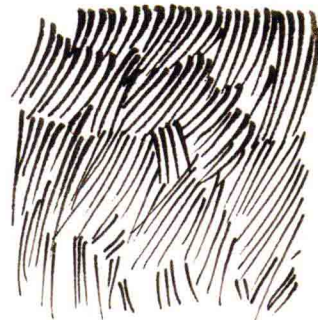
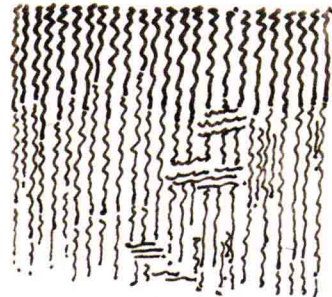
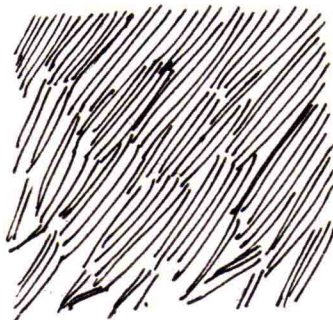
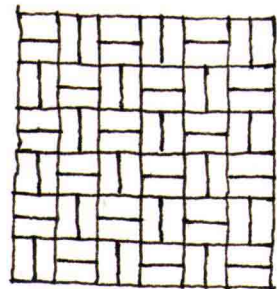
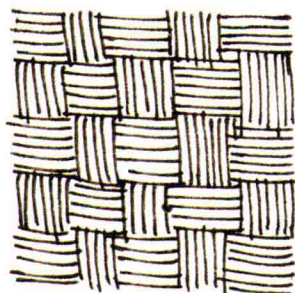
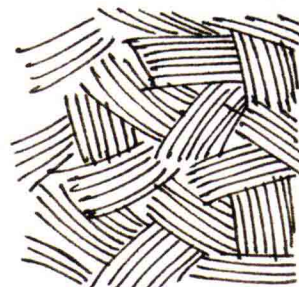
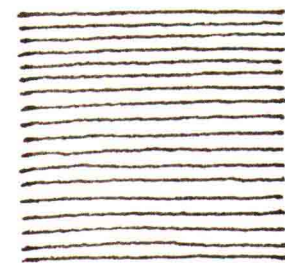
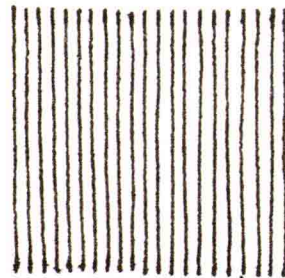
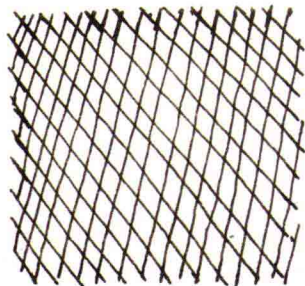
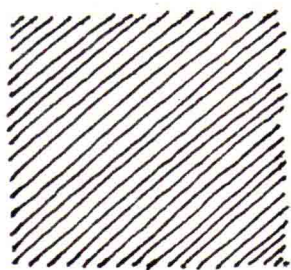
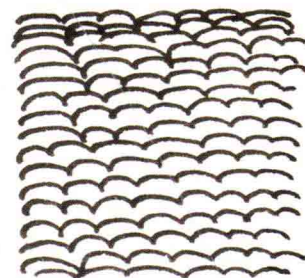
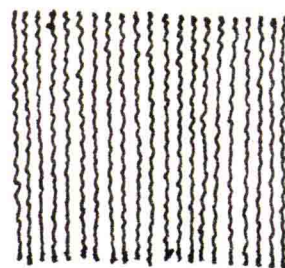
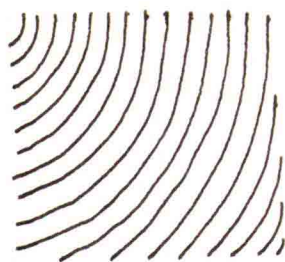
是由多个小三角形或半圆形等组合而成，这种画法比较费时，但是表达出来的画面效果很强烈。

第三节 线的组合与材质表现

色块练习

色块练习的目的是提高我们对线条的控制能力，熟练运用线条的不同形式与组合，表现物体的材质与装饰感。在具体练习的时候，可以适当放大色块的面积，增大练习的难度，以期取得更大的进步。

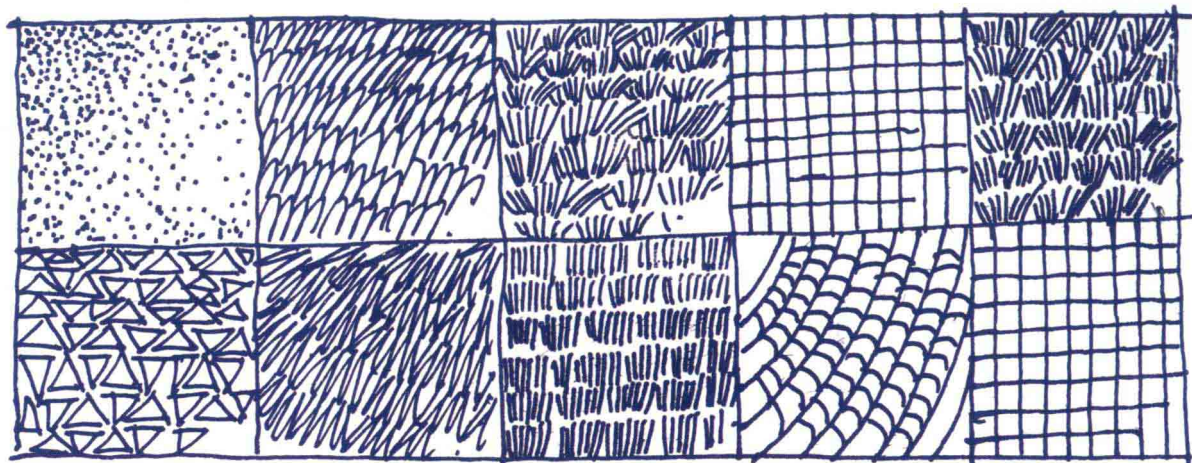
短线练习

看似简单的短线其实是非常难画的，因为要在一笔里产生丰富的笔触变化，这需要有足够的能力去控制运笔的方向、力度，这样画出来的短线刚劲有力而富于变化。

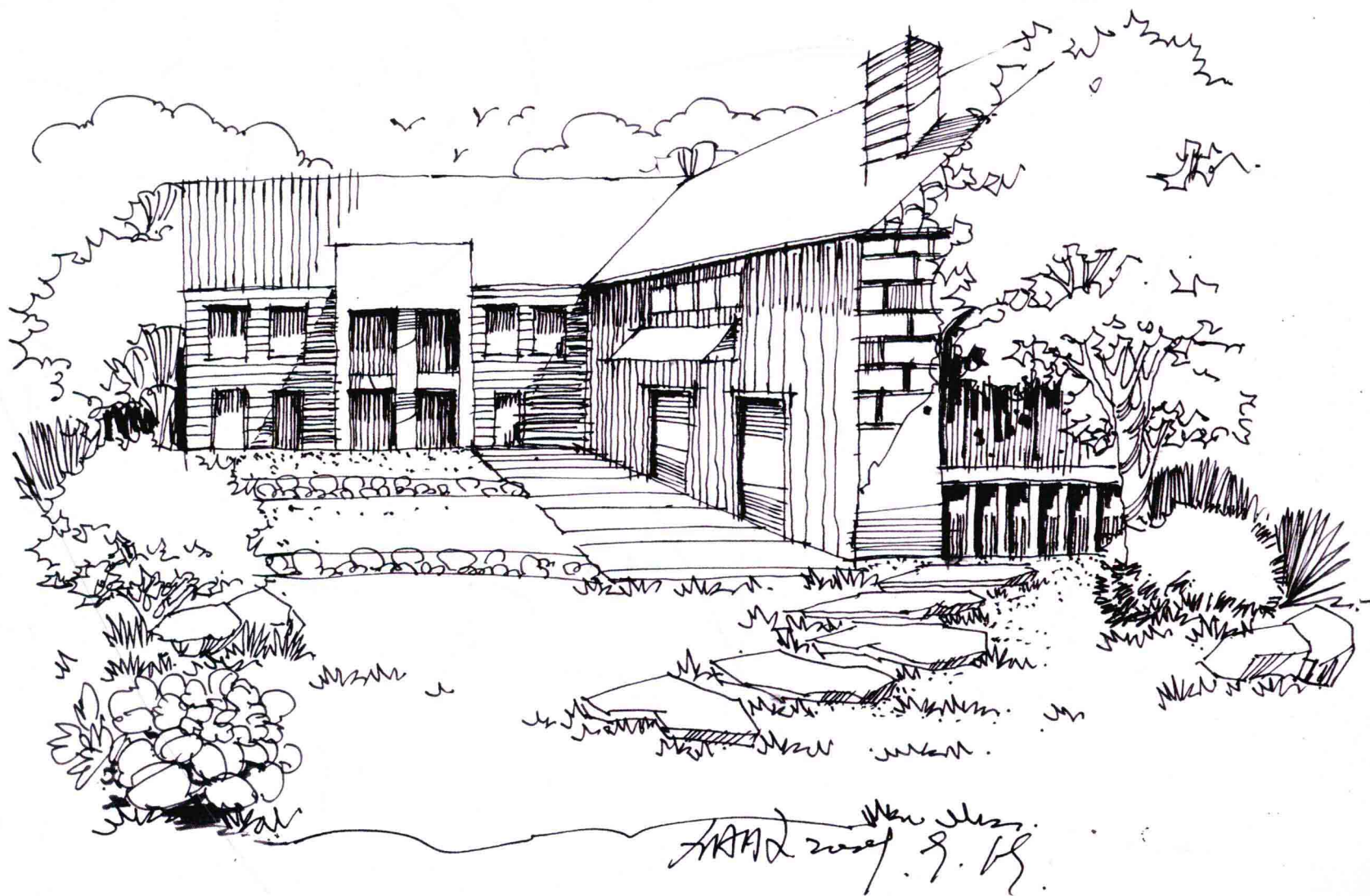

线的材质表现

简单的线条经过一定的组合安排亦能表现不同物体的质感与肌理，它是最有效、最简洁的表现手段。这种手法能丰富画面效果，使画面有一种充实感，最为重要的是归纳总结每一种材质肌理的变化形式，运用线条的穿插组合表现出来。最后勤加练习线条色块，不要低估这种练习的重要性。

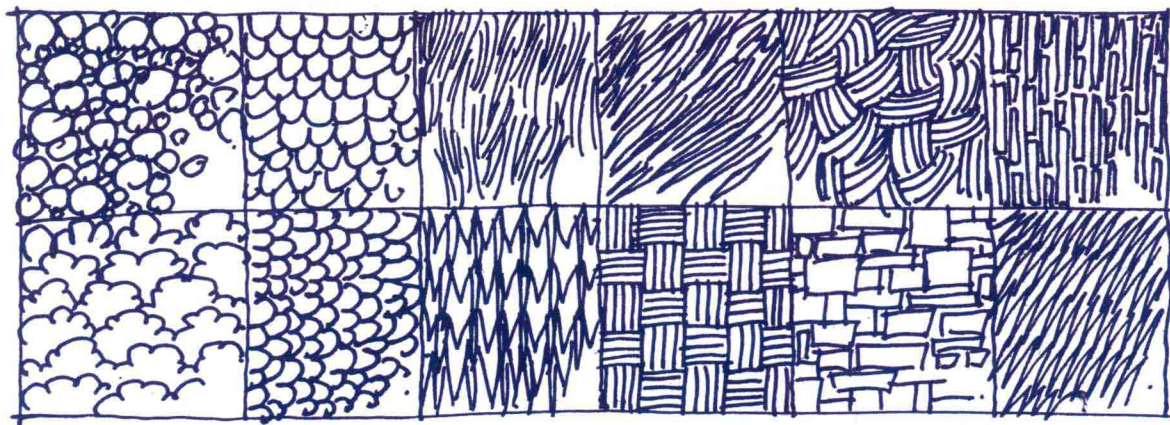

线条表现材质示例（一）

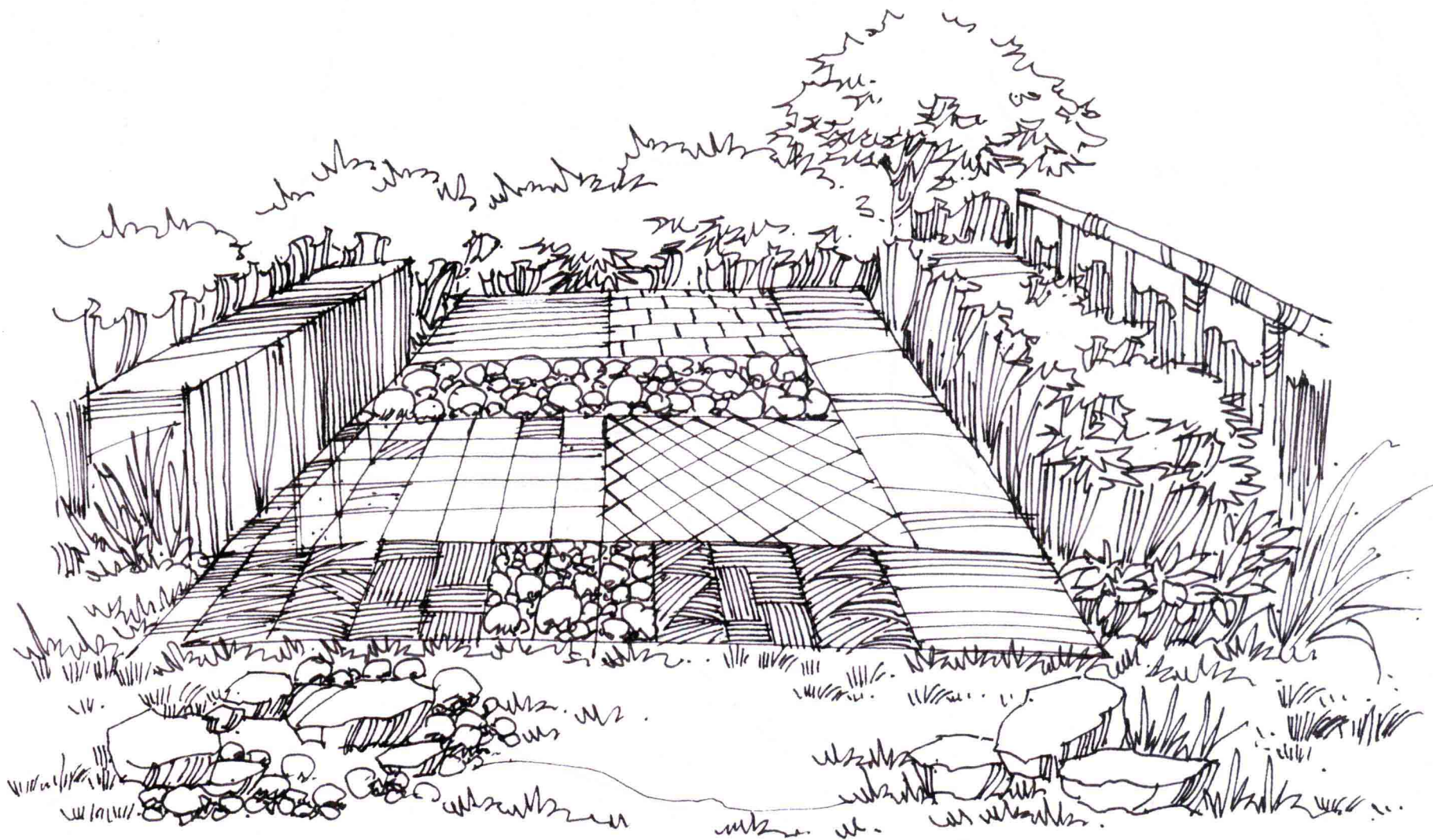

第三节 线的组合与表现

不同材质的综合运用

线条表现材质示例（二）

第四节 根据照片作画

根据照片作画

对于初学者来说,没有比根据照片蒙图对他们更有帮助了,为以后的户外写生和创作打下一个坚实的基础。如果刚入门的学生直接去实地写生的话,一般都会感到纷绪万千,不知从何处下笔,不是比例不对就是过于局部,死描一个细部,又拘泥于光影的表现不能自拔等。所以,根据照片蒙图会相对容易一些,学生无须为光影、色彩、比例而分心。重点在于理解大体的黑白灰层次关系,而且黑的表现不是严谨的素描表现,主要是强调概括性的表达,理解画面的疏密节奏。所以蒙图的练习是非常必要的,我们必须持之以恒加以练习,理解画面的组织语言,学会取舍。

作画中注意的问题

一、有选择的画

我们选择的每一幅照片不可能都尽善尽美,需要我们重新的构图,其中最为重要的原则就是选出你的每幅照片的视觉中心与焦点,即照片本身表现的主题,其余的地方,则都是次要的环节,适当进行裁剪。会概括的画,根据画面的需要,大胆地进行省略、概括,进行必要的主观处理。不必任何物体都巨细无遗,根据画面可以适当的移位,改变物体,添加配景等都是为了烘托主题的需要。

二、加强对比

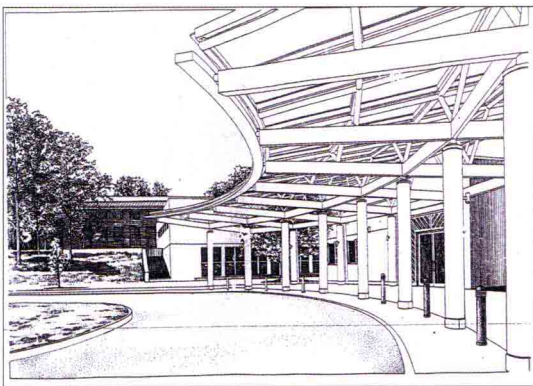
加强明暗深浅变化的对比,亮的更亮,暗的更暗,拉开层次。加强画面疏密关系的对比,通过表现物体的材质,强调材质的差异,疏密得当,真正达到疏可走马,密不透风的境界。

三、抓住形体

在蒙图中一定要紧抓形体,呈现清晰的结构,这样才能用笔到位,笔触排线的走势随物体的结构而走,达到以少胜多的效果。不要忽略物体的厚度与体积感耐心挖掘这些细节,这样的画面才耐看。

表现手法

根据照片作画有多种表现形式,不仅仅局限于用线条的疏密关系来表现画面效果,我们还可以用钢笔淡彩或渲染的手法赋予丰富的色彩,使画面更加的生动、富有活力。在上色的过程中要注意由浅入深,层层深入,整体入手,拉开对比,围绕主体,仔细刻画。最后蒙图练习有助于提高我们的概括能力与预计画面亮、灰、暗的控制能力,这将有助于初学者快速进入状态,是学习手绘的捷径之一。

钢笔线描

