

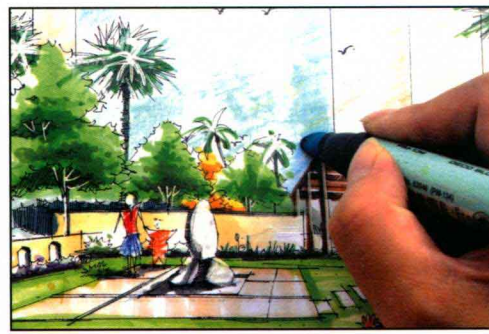
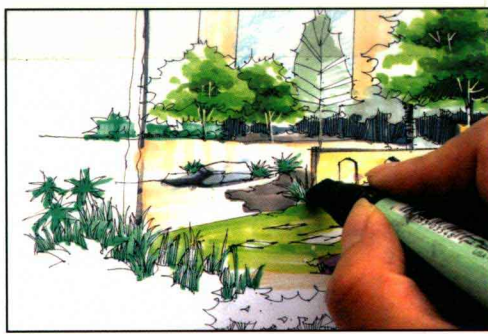
EXPRESSING TECHNIQUES WITH MARKER PEN

麦克笔快速表现技法解析

景观设计表达篇

EXPRESSION OF LANDSCAPE DESIGN

吴义曲 / 著

责任编辑: 张 浩
书籍设计: 张 浩
技术编辑: 李国新

EXPRESSING TECHNIQUES WITH MARKER PEN

麦克笔快速表现技法解析

景观设计表达篇

EXPRESSION OF LANDSCAPE DESIGN

建筑空间设计表达篇

景观设计表达篇

居住空间设计表达篇

产品设计快速表达篇

时装设计表达篇

展示空间设计表达篇

内容简介

本书通过大量的实践案例和图片向读者说明麦克笔在景观设计快速表达中的用法和重要性。在第一章花了大量的篇幅采用图文并茂的形式讲解手绘表现的内容包括构图、线条、色彩、质感和光影,解密了很多景观手绘快速表达的技巧性知识。在第二章中,把景观详细地分为四种元素,由浅入深地逐渐掌握绘制要领。第三章具体介绍快速表达在景观设计各个阶段的运用和技巧。全面分步骤有细节地详尽探析上色的方法,为那些对景观表现上色难的读者们起到茅塞顿开的作用。最后一章,笔者选用了在设计公司的常用的案例实践,让读者了解一下在真正从事景观设计的过程中,景观手绘要达到什么样的水平,帮助读者树立正确的学习目标。

此书凝聚了作者多年来从教和设计实践的大量心血和宝贵经验,内容真实详尽,相信认真研读本书的读者,是能在麦克笔景观设计快速表达的技法上有所突破。

图书在版编目(CIP)数据

麦克笔快速表现技法解析.
景观设计表达篇 / 吴义曲 著
—武汉: 湖北美术出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5394-3536-7

I. ①麦…
II. ①吴…
III. ①景观—园林设计—绘画—技法(美术)
IV. ①J215②TU986.2
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第102301号

麦克笔快速表现技法解析·景观设计表达篇 © 吴义曲 著

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市雄楚大街268号B座
电 话: (027)87679520 87679522 87679534
传 真: (027)87679523
邮政编码: 430070
印 刷: 武汉三川印务有限公司
印 数: 3000册
开 本: 635mm×965mm 1/8
印 张: 17
版 次: 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5394-3536-7

9 787539 435367 >

定价: 65.00元

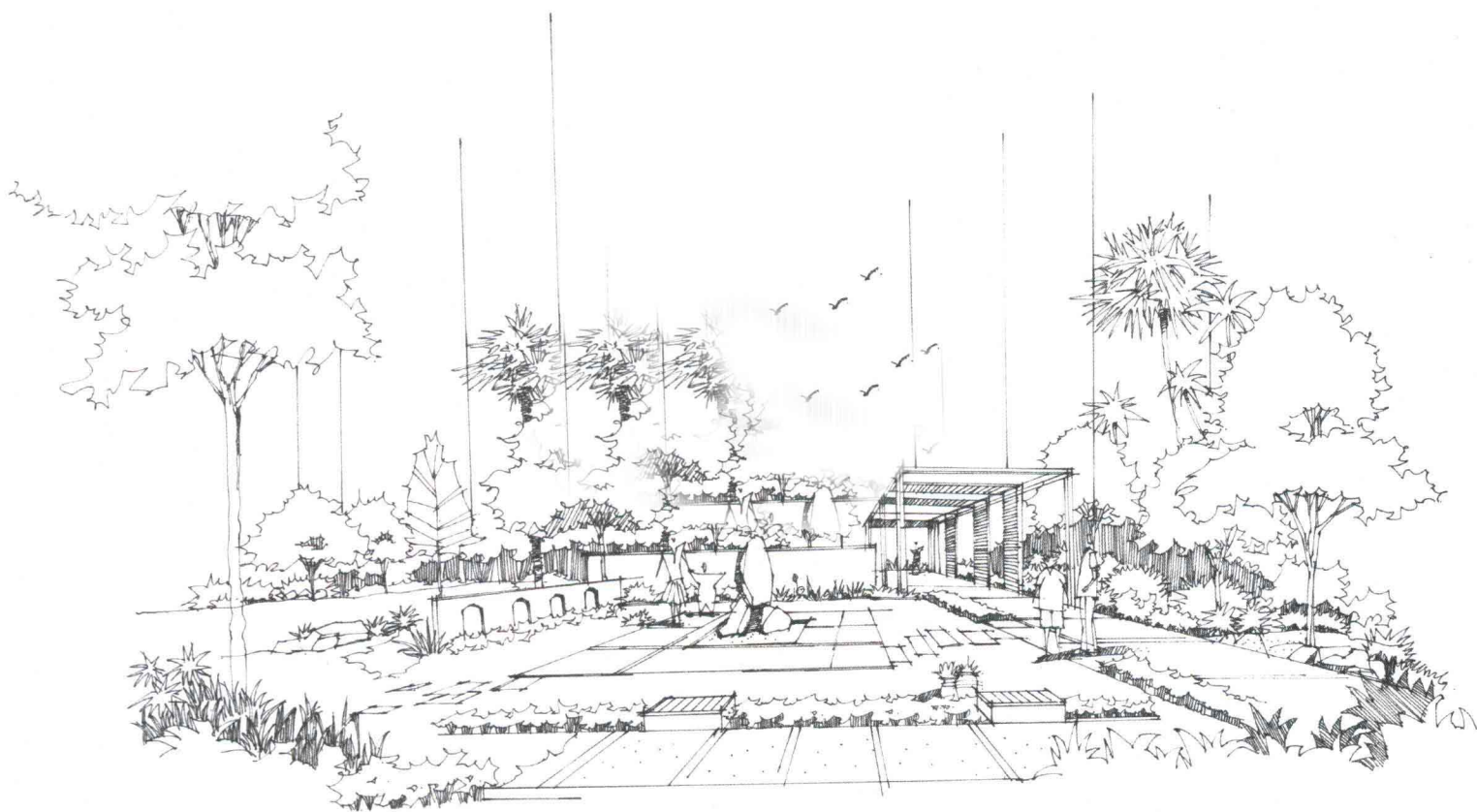
EXPRESSING TECHNIQUES WITH MARKER PEN

麦克笔快速表现技法解析

景观设计表达篇

EXPRESSION OF LANDSCAPE DESIGN

吴义曲 / 著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

作者简介

吴义曲，女，汉族。

2002年，武汉理工大学设计学院环艺系本科毕业。
2003-2008年，进入湖北博克景观设计有限公司。
2006年，武汉理工大学设计学院硕士研究生毕业，同年进入湖北大学艺术学院工作。
2010年，任武汉百禾景观设计有限公司设计总监。
2011年，创立义曲景观工作室。

本书以设计表现常用的麦克笔为主要工具，分四个部分讲解表现技法的要点。

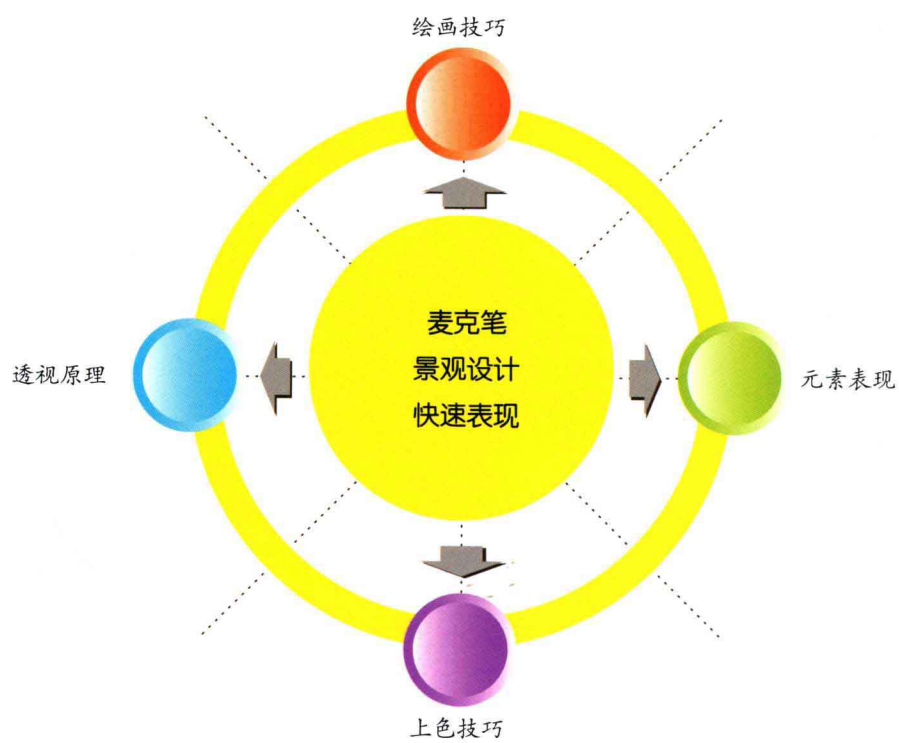
第一部分基础篇，开宗明义，让各位读者明确麦克笔表现的目的、意义，从而坚定而踏实地走上快速表现之路。再介绍快速表现材料与工具，基本线条的训练与表现，以及常用透视的一些基本原理。经过前一部分的介绍与了解，在第二部分技能篇中，通过对各个主要的景观设计元素进行分类学习、掌握快速表现的技巧，实现逐点“击破”。然后，对大量的优秀设计表现图进行分析，总结归纳各个景观设计元素的整合方法，解析如何让每一幅快速表现图实现寓情于景，情景交融的方法。这一部分是本书中的设计部分，主要是对设计元素的解析，让各位初学者没有艰深之感，充满兴趣与成就感，对于进一步的学习信心倍增。第三部分的实践篇中，主要讲解的是对快速表现图的上色步骤，以及总平面图的分步详解，通过本章的学习，对麦克笔的上色过程有全新的认知与理解。最后一部分的项目案例篇，是本书的特色部分。在这一部分中，展示了项目实践的前期，设计的理念、分析，设计的成型，后期效果图的表现这一系列的设计过程。手绘表现始终与之融合、穿插，让读者深深领悟到，学习快速表现的最终目的与设计成果展现，是学习到实践的重要步骤。

值得一提的是，本书作为一本解析表现技法的书，有别于其它同类书籍之处在于，作者始终是通过表现图来表达设计。学习绘制表现图的技法同时，对设计的基本原理要掌握，例如在第二章的景观元素表现的树木表现技法中，对各种乔木的平面布局方式的了解。还有最后一部分中对总平面布局的设计与表现等。

全书的内容编排一环套一环，很难说哪个是重点，以一个专业学习的学生来说，把整书的内容全部通读并有针对性地临摹，是最好的学习方法。在每一章的开始，我们设置了学习目的、学习提示以及本章内容的知识图表，这有利于学习者清晰了解本章内容。本书在编辑出版之时，得到很多朋友的帮助与支持，本书的编辑把自己当作为一位学习者，以学习的心态和角度对本书的编纂提供了很多有益的意见，感谢他的辛勤劳动。同时感谢李根蔓、陈蕾、徐冉冉等各位同学为本书绘制部分表现图，看着你们一步步前进，我深感欣慰。感谢品图设计工作室对本书的排版与制作，其认真态度与高效工作，让本书的进度加快不少。最后，感谢我的家人，是你们一贯坚定的支持，让我走到今天。

本书是笔者现阶段的设计能力与水平总结。景观设计表现博大精深，风格各异，笔者难窥一二，疏漏之处，敬请各位读者不吝批评指导，不甚感谢！

景文曲

目录

06	第1章	基础篇
07	1	景观设计快速表现的概念
16	1	快速表现材料与工具
18	1	线型表达训练
20	1	透视的基本原理及画法
24	第2章	技能篇
25	2.1	植物配置与表现技法
33	2.2	山石与水景的表现技法
42	2.3	景观小品与配景元素的表现技法
50	第3章	实践篇
51	3.1	景观设计的方法步骤
57	3.2	平面图设计与上色分步详解
65	3.3	景观设计立面图、剖面图的概念及画法
68	3.4	麦克笔景观效果图的绘制与分步上色技巧
109	3.5	寓情于景的表现手法
112	第4章	项目案例篇
113	4.1	某上市公司景观设计
122	4.2	某城市花园景观设计
132	4.3	某企业厂房区景观设计

第1章 基础篇

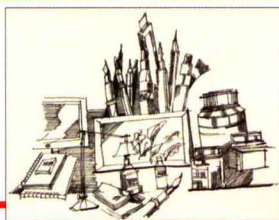
学习目的：了解、掌握麦克笔快速表现的目的、意义、基 容、工具材料等基础知识。

学习提示：培养良好的心态，坚定信念。本章的重点与难 线条的训练和透视知识的掌握。

基
础
知
识

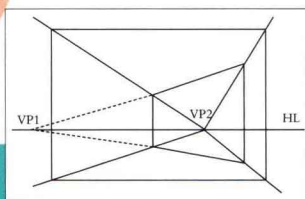
材料与工具

线条的表现

绘画的基础

透视原理的掌握

1.1 景观设计快速表现的概念

景观 (landscape), 无论在西方还是在中国, 都是一个难以说清的概念。地理学家把景观作为一个科学名词, 定义为一种景象, 或综合自然地理区, 或呈一种类型单位的通称; 艺术家把景观作为表现与再现的对象, 等同于风景; 园林师则把景观作为建筑物的配景或背景; 生态学家把景观定义为生态系统或生态系统的系统; 旅游学家把景观当作资源; 而一个更文学和广泛的定义则是“能用一个画面来展示, 能在某一视点上全览的景象。尤其是自然景象”。

景观设计手绘图纸是景观设计师的设计语言。这种设计语言体现在每一个创意设计作品中, 是设计师用来表现设计作品的一种交流与沟通工具。

随着计算机制图和设计作品的进步与发展, 景观设计图纸通过计算机这种新的有效途径, 使得景观设计师、工程师、专业工作人员、建筑企业以及技师们的交流成为可能。然而计算机制图的广泛应用, 势必会排斥个性, 使设计图纸趋向于统一的规格。在这种趋势下景观设计的作品变得平庸无奇, 设计师们的创造能力面临消亡的困境。

当电脑制图使设计风格趋向同一和弱化设计思维时, 徒手表现被重新赋予意义。它使设计师眼、脑、手协调配合能力加强, 并及时而又准确地记录初始方案和思维创作过程的灵感。

在一项工程的开始, 手绘图实际上就是设计师同自己的对

话。设计师的思想在图纸上试验、比较、直观视觉体验, 最后被选择出来并被画成详细草图。这是设计师构思的第一个阶段, 是设计精神、理念、形式、经验的全面展现。

手绘表现作为设计师的一项必备的专业技能, 要熟练掌握, 必须要通过大量的训练。只有在长期不懈的实践中形成对空间的深刻感悟, 才能画出深刻准确的画面。

简言之, 手绘表现是一项创造性的设计实践活动, 必须经过扎实的系统学习, 并愿意为此全身心投入精力。(图1-1-1、图1-1-2)

图1-1-1

图1-1-2

1.1.1 景观手绘表现的内容

设计本身是一种形象思维的表达,每个富含创意的构想都凝聚了设计师精心的思虑。手绘表现图纸在展现这些独特构想时,要考虑以下几个问题:

1.构图。构图是绘制表现图的第一步。构图的好与坏直接决定画面的动态、风格、秩序等各方面的优劣,因此,在绘图之初,要根据设计的风格特点来选择构图方案。

图1-1-3 对称式构图 左右均衡,又有变化

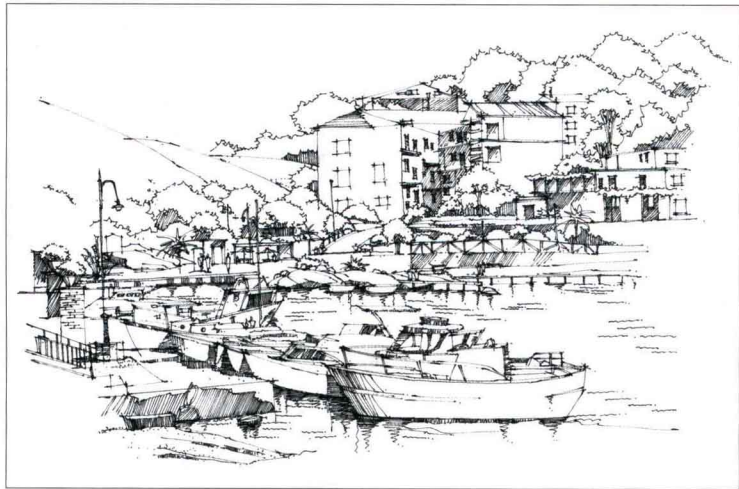

图1-1-5 “之”字型构图 形式感较强

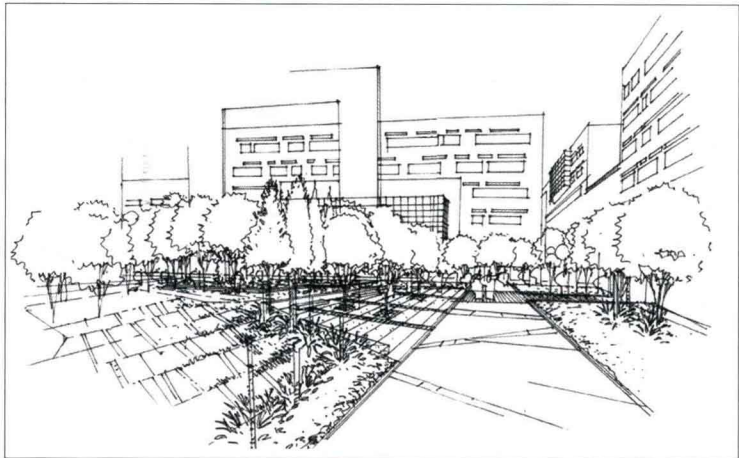

图1-1-7 “米”字型构图 场地表现突出

景观手绘图的构图应符合形式美的规律。在景观手绘图中常用的形式美规律,主要是均衡、对比、统一、节奏、韵律等。主要的构图方法有“井”字型构图法、“米”字型构图法、“之”字型构图法、“甲”字型构图法、三角形构图法等(如图1-1-3~图1-1-8)。同时,配景的处理也要符合前面提出的原则,适当地表现出天空、地面、树木、绿化、远山、近水等自然景物,作为建筑物的陪衬,又不能喧宾夺主。人物、车辆、橱窗、标志、

图1-1-4 框景式构图 前后景形成丰富的层次

图1-1-6 “则”字型构图 构图中心在左边

图1-1-8 “须”字型构图

招牌等与使用者相应的活动场景的表现,能让画面更生动和谐,富有情趣。

2. 线条。如果说色彩是表现图的肉,那么线条就是表现图的骨。线条笔法的起落力度,是颇笔还是枯笔,是疏还是密,笔触的形式是柔还是刚等等,都会使画面的节奏韵律、风格特征发生变化。

在景观透视绘画中,属于形的方面首先是景物轮廓。一般以

粗线、重线画外轮廓和转折明显的地方,以细线、轻线画内轮廓和转折不明显的地方。用虚线表现起伏、肌理、质感。

在线条的实际运用中,行笔要稳,不要一笔画过,既要去体会画线条时的自由流畅、一气呵成的感觉,又要体会线条抑扬顿挫、准确生动的感觉,并注意线条美与物形美的统一。初学者应花时间多加练习,只有经过一定量的练习才能画出生动准确的画面。(图1-1-9、图1-1-10)

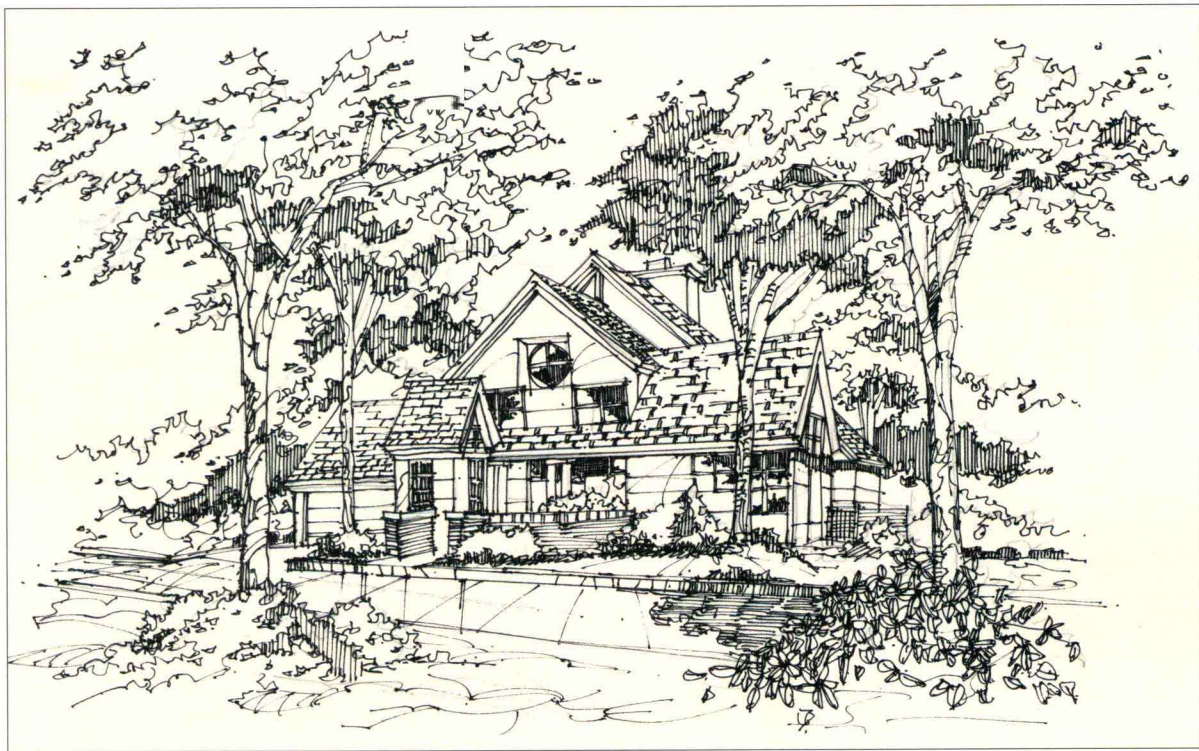

图1-1-9
重在表现轮廓
的线条

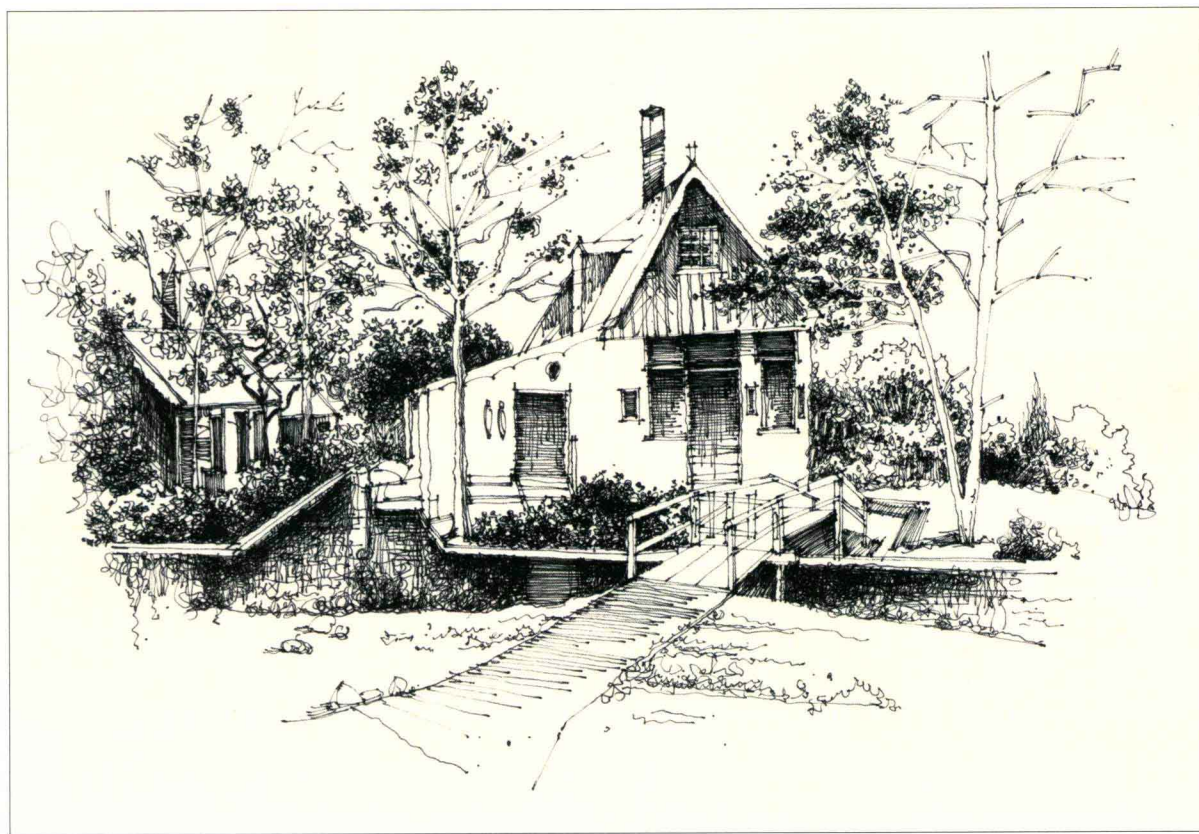

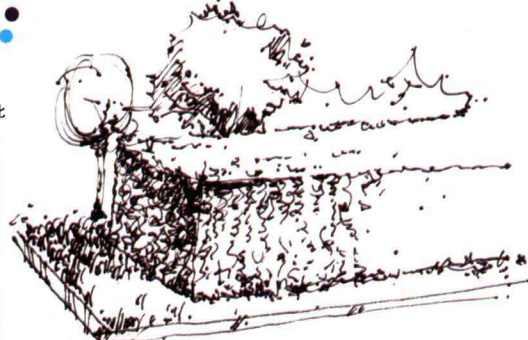
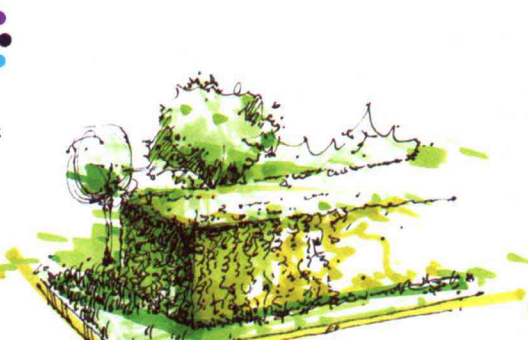
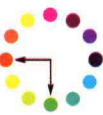
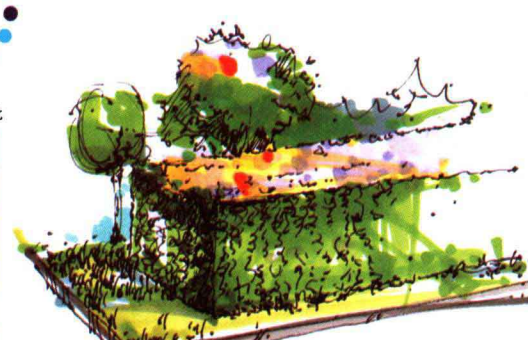
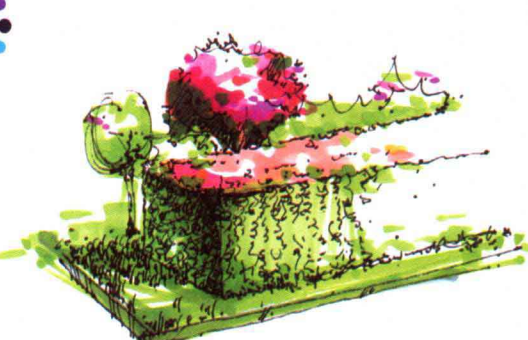
图1-1-10
重在表现阴影
的线条

3. 色彩。色彩是具有极强主观意识的表现因素。根据色彩的**三要素**能够正确地表现出这些色彩变化，应当掌握有关色彩明暗的一些基本属性，不同的色相、明度、纯度，不同的冷暖倾向，对比与调和知识。

关系的处理等都会赋予画面风格各异的表情，这些表情恰恰最能体现设计的内涵。

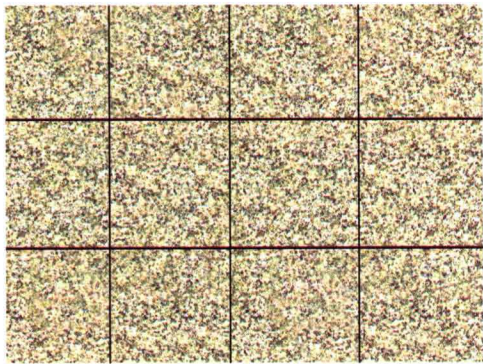
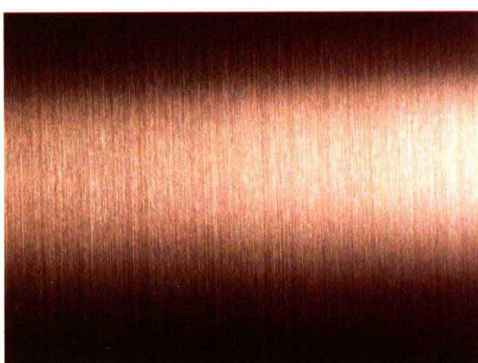
在现实生活中，不仅着色的各种材料会表现出各种色彩，而**黑白灰**色与它相对应的另一色组合，从而获得具有对比关系的调和。有关通常所谓的没有颜色的东西，如白色的石膏或透明的玻璃等，在**色彩**的知识，在色彩构成中有详细的介绍，这里举例讲解一下色彩的作用和周围环境的影响下，也会呈现出丰富的色彩变化。为了**对比**的五类型搭配方法。（表1-1）

表1-1 色彩对比的五类型搭配方法

线稿 I型 同种色对比 	单色 I型 同种色对比
有彩色与无彩色 OI型有彩色 与无彩色对比 	邻近色 V型 邻近色对比
对比色 I型 对比色对比 	补色 I型 补色对比

② 色彩与质感的表现。材质是色彩表现的内容之一，色彩又是材质表现的主要方式。不同材质的合理搭配，将构成空间形态的色彩对比、质地对比、工艺对比等具有审美价值的对比特征，形成风格各异的艺术效果。环境设计中的材质应用领域十分广泛，面对千差万别的各种材质，要以绘画的手段表现出惟妙惟肖的质感差异是十分艰难的，因此，必须按材质的视觉特征进行分类，以概括的、具有一定程式的表现语言去表现不同材质的色彩属性和肌理效果。（表1-2）

表1-2

	材质	手绘表现图
玻璃		
石材		
木材		
金属		

③ 色彩与光影的关系。空间形态的光影关系是表现空间的基本形式，空间形态的色彩关系是渲染空间氛围及效果的主要内容。在计效果的表现中，色彩具有空间透视和光影效果的视觉特征，空间形态的透视及光影效果使色彩构成关系变得更为复杂，色彩不仅参与空间塑造，更突出表现了空间环境的氛围和整体效果。

从景观绘画的程序来讲，在确定了透视轮廓之后，就是正确表现出构成景物的光影关系和明暗变化。它包括画出阴影范围，分亮面、暗面，表现出退晕变化。值得一提的是，退晕对于表现光感空气感有很大的作用。（图1-1-11、图1-1-12）

4. 配景元素。凯文·林奇（Kevin Lynch）在他的《城市的构》（The Image of the City）一书中指出：地形、边角、地貌、城市的关节点、小路，都是城市中最初的视觉印象，但要把草图做得具有艺术性、形式感，则要抓住天际线、体量、地貌、小路、边角等各类元素，这有助于表现透视感，发挥视觉的动势感。

为了真实而又完整地表现出景观形象，还必须处理好配景与画面的构图。这和前面所提出的原则是完全一致的，既考虑到建筑和周围环境的统一性，适当地表现出天空、地面、树木、绿化、远山、近水等自然景物作为环境的陪衬，主次关系恰如其分。（表1-3）

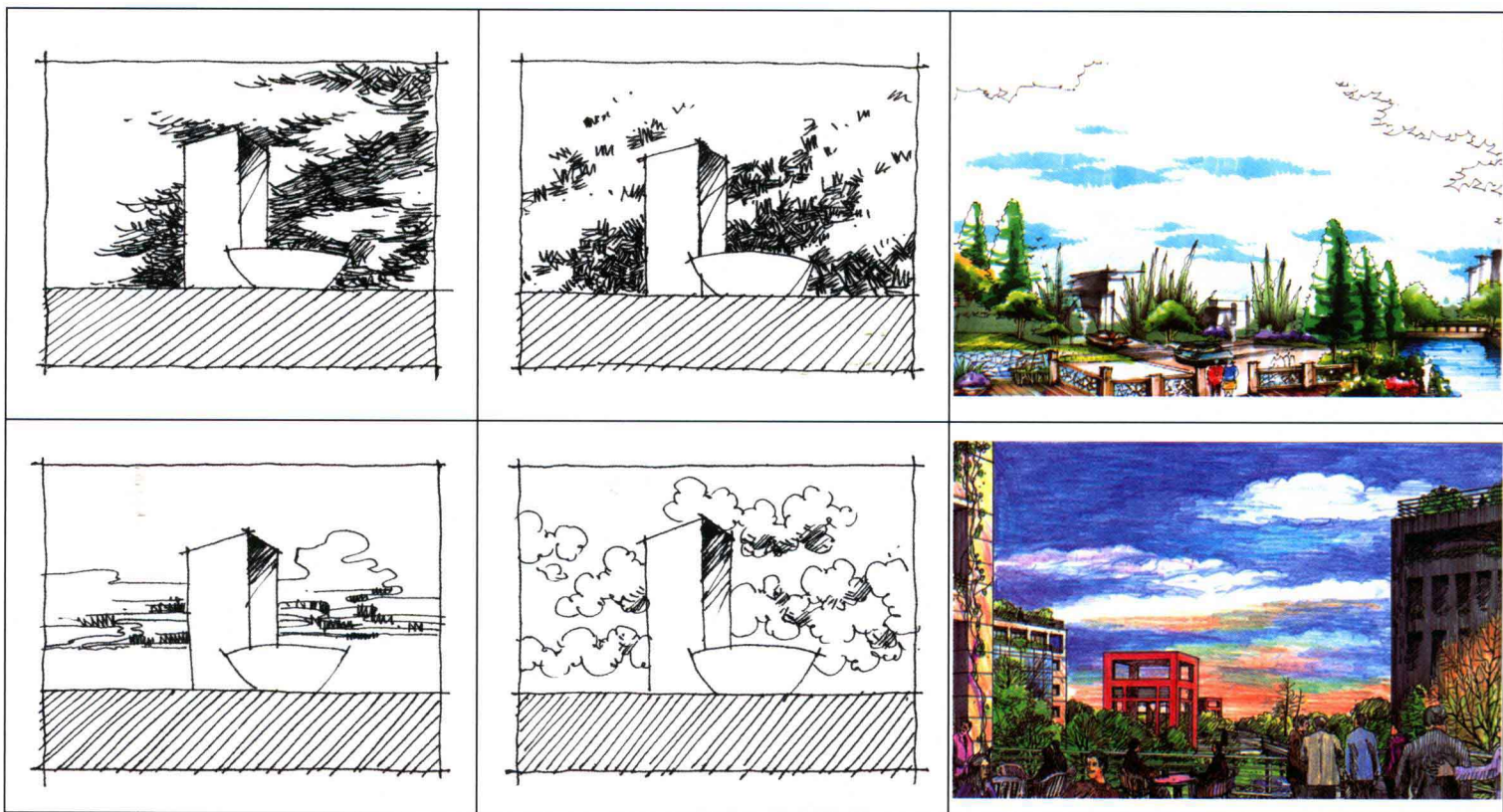

图1-1-11 色彩与环境表现1

图1-1-12 色彩与环境表现2

表1-3 天空的表现形式

1.1.2 景观手绘表现的功能特点:

景观手绘是设计师观测景观、理解和评价景观、审美熏陶以及传达设计理念的有效工具,也是设计师和委托方之间快速沟通的桥梁,有着以下的功能特点:

1. 直观性

经过精心绘制而成的景观画,能够较真实地表现景观空间形态、材质、色彩、光影和氛围等。通过景观手绘图,可以分析景观设计方案的形态特征、精神作用、环境效益、设计技巧风格以及时代性、艺术性和经济性等效果。一般来说,在景观招投标时,这种景观表现画是必不可少的。由于景观效果图对招标单位具有很大的吸引力,因此,它的质量优劣对投标单位能否中标具有举足轻重的影响。(图1-1-13、图1-1-14)

图1-1-13 华润工程实景

图1-1-14

2. 快捷性

对于景观手绘表现来说,快捷性是其一大典型特点。

景观手绘里的构思草图是将设计构思的抽象概念转换为视觉形象。用手绘来推敲方案,能快速、清晰地展现设计概念的合理性及形式关系的审美性。

3. 说明性

从平面、立面到透视效果图,景观手绘图以方式各样的草图来

用来帮助设计师思考和定位。准确、完整、客观地表现景观元素形象,硬景的层次,主体构筑物的材料质感与色彩,软景的造型、比例、植物的特点、位置等等,具有较强的说明意义。一般的绘画艺术常常是把主观意念和情感因素放在首位,而景观手绘图则与之有所区别,要求把科学的真实性放在首位。一切的景观构筑元素都是按照一定比例去完成的,绝不能脱离实际的尺寸而随心所欲地改变景观元素的比例关系。(图1-1-15、图1-1-16)

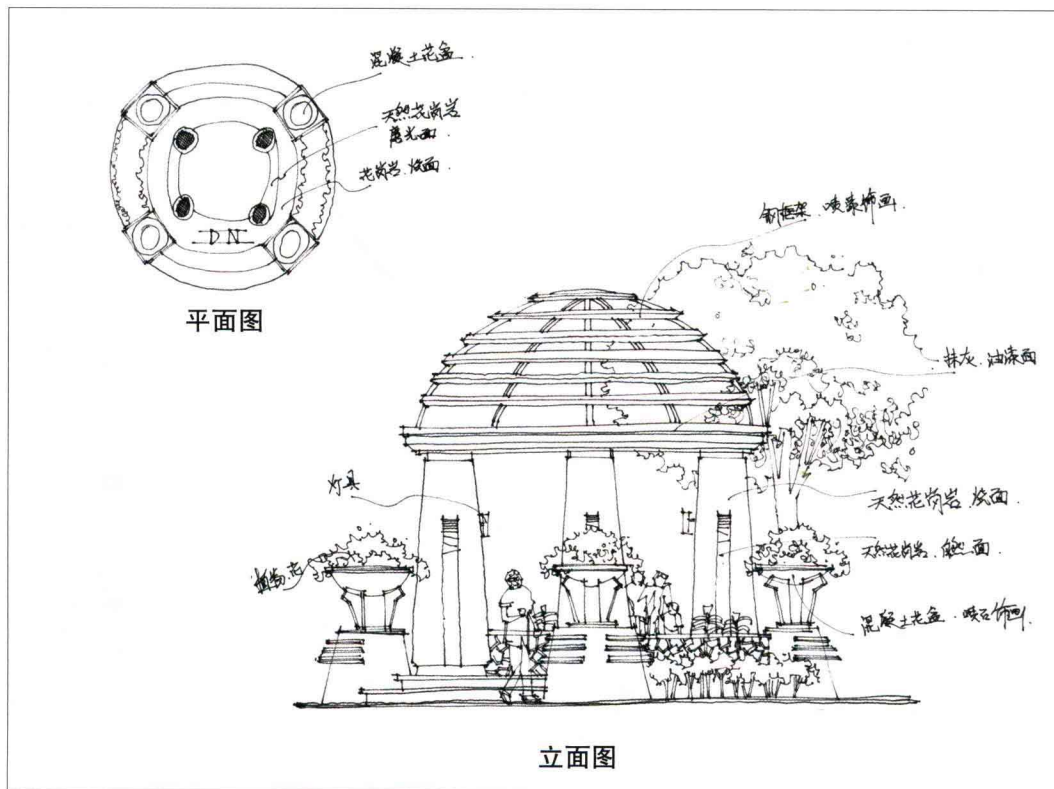

图1-1-15

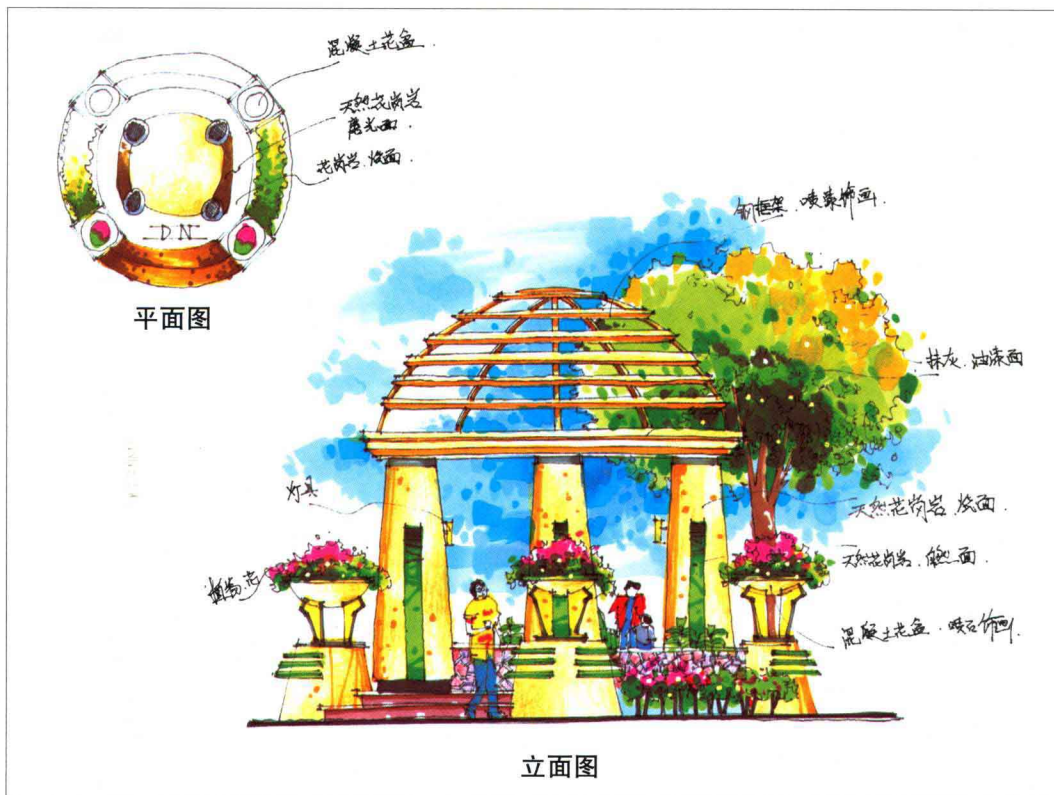

图1-1-16

4. 灵活性

景观手绘表现首先是不受场地限制,设计师可以在很自由的环
境中进行创作,一只笔、一张纸就能表达设计意念,能及时与委托
方交流沟通。其次是不受时间的局限,随时随地都可以对灵感想法
进行记录,快捷表达自己的思维。

5. 艺术性

景观手绘表现有它独特的形式因素和艺术语言,随意性强,
不同的工具、不同的运笔方式与表现技巧能使画面产生千变万化的

效果,强化了手绘表现图的艺术感染力,使手绘表现的形象达到形
神兼备的艺术效果。17世纪欧洲的风景画达到前所未有的高度,
风景写生、生活场面的油画,表现方法丰富,极具空间感。中国古
代的造园家多是画家,正因为有中国山水画的艺术表现和意境的追
求,才有中国古典园林的独特造园手法和艺术特质,使中国古代绘
画艺术与风景园林设计有着密切的联系。(图1-1-17、图1-1-
18)

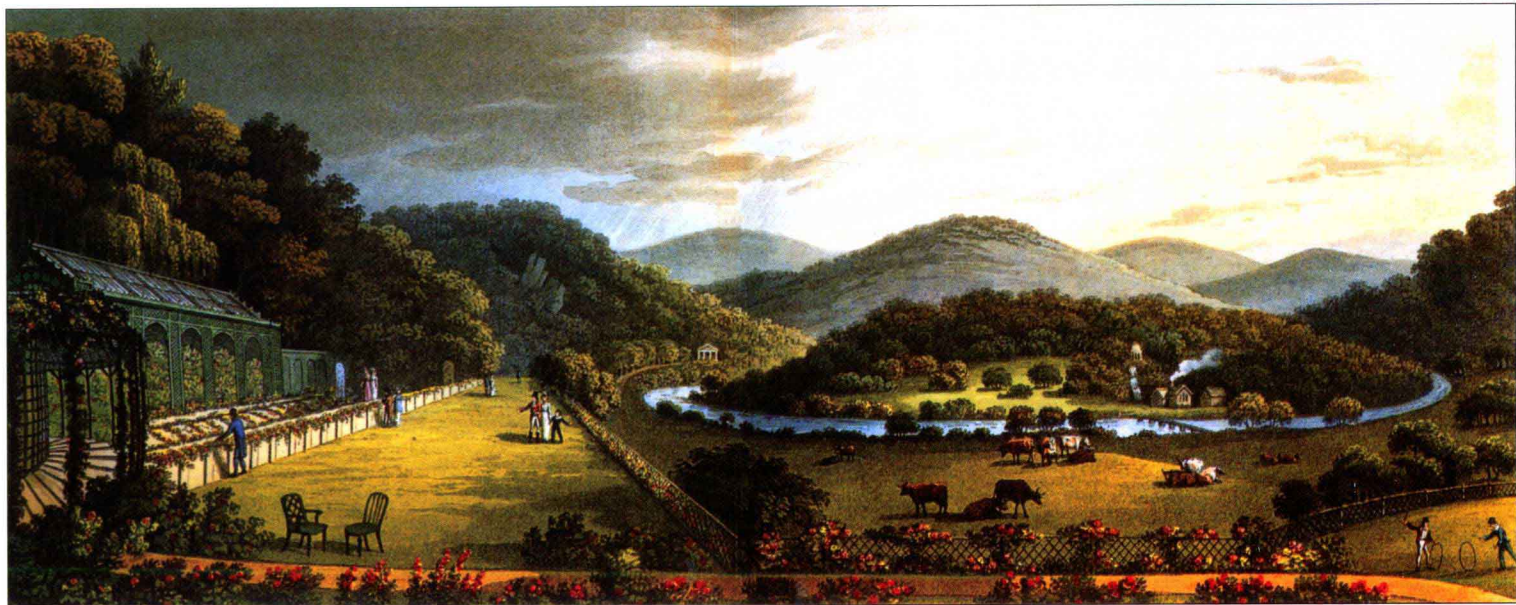

图1-1-17 水彩画 雷普顿 建筑与花园间形成建筑式过渡,风景画展现景观的气势与特色。

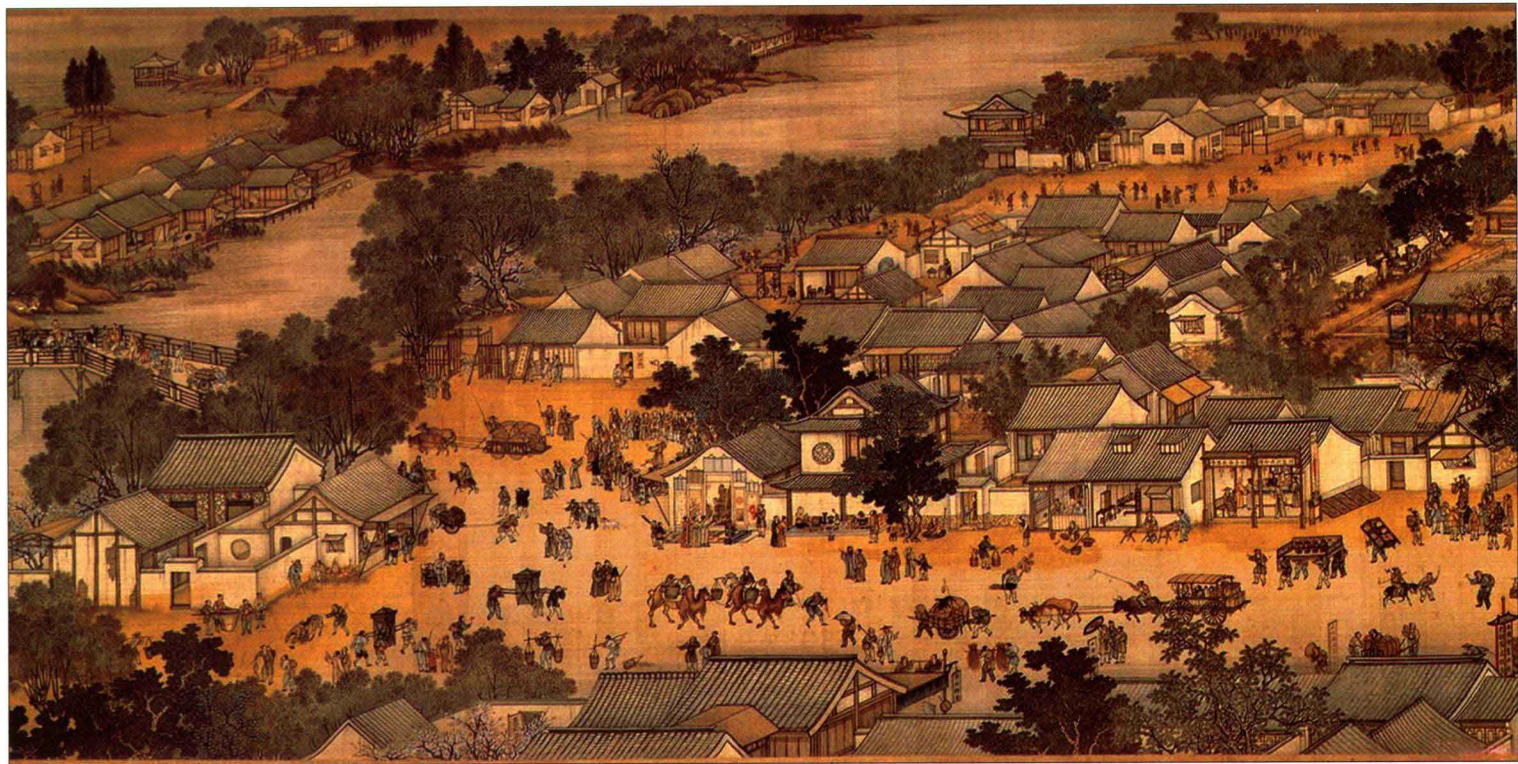

图1-1-18 清明上河图 中国特有的景观表现形式