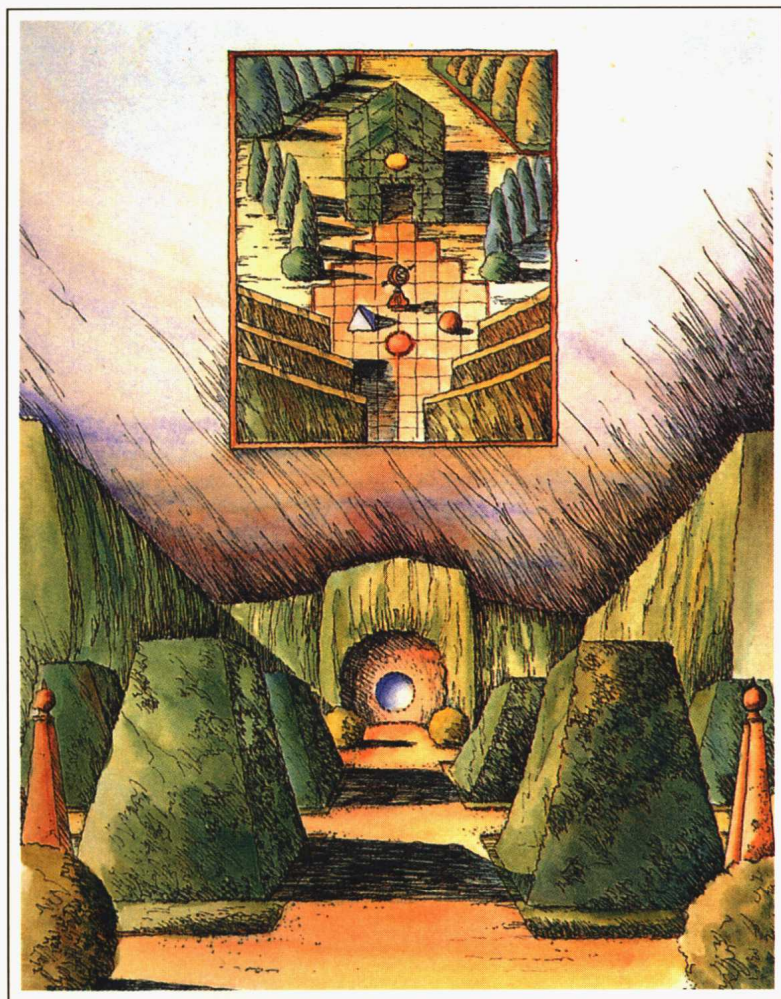

景觀描繪 I[®]TP

作者 Chip Sullivan

譯者 徐德生

地景企業股份有限公司

國家圖書館出版品預行編目資料

景觀描繪／Chip Sullivan作；徐德生譯.--初版.

--臺北市：地景, 民85

面； 公分

譯自：Drawing the landscape

參考書目：面

含索引

ISBN 957-8976-38-0(平裝)

1. 景觀工程—設計

435.7

85010754

Copyright © 1995 by Van Nostrand Reinhold

Chinese translation copyright © 1996 by Lamper Enterprises Co., Ltd.

Published by arrangement with International Thomson Publishing

through Bardon-Chinese Media Agency

博達著作權代理有限公司

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission, in writing, from the Publisher.

景觀描繪

作者：Chip Sullivan

譯者：徐德生

發行人：蘇永昌

發行所：地景企業股份有限公司

LAMPER ENTERPRISES CO., LTD.

地址：台北市大安區 10663 臨江街 166 號 4 樓

4F 166 LINJIANG ST.,

TAIPEI 10663 TAIWAN

電話：(02) 732-2732

傳真：(02) 738-4867

郵撥：12562624 地景企業股份有限公司

登記證：局版台業字第 4290 號

編輯：曲憶芳 陳雅慧

電腦排版：伊甸專業電腦排版

地址：北市光復北路 60 巷 19 號之 6B1

製版：東成照相製版有限公司

地址：台北市長泰街 139 巷 13 號之 4 ~ 1 樓

中華民國 85 年 11 月初版

(1996,11)

新台幣 400 元

ISBN 957-8976-38-0

版權所有・翻印必究

引言

米開朗基羅過世之後，人們在他的工作室中發現了一張紙條，上面是他晚年時寫給學徒的留言，上面寫著：畫吧！安東尼奧，畫吧！安東尼奧，不要浪費時間趕快畫。

我喜歡畫畫，繪畫恐怕是這世界上我最喜歡的事了，它能帶給我生活上的慰藉，刺激以及興奮的經驗，每當我情緒低落時，畫畫總能帶給我快樂的感覺，利用一張紙以及任何一枝筆，我就能創造一個全新的世界。

繪畫提供藝術家去設計一個使觀者內心嚮往的環境，學習繪畫就像是一件上天的恩賜，它帶給人們一生創作的興奮。繪畫是一種個人化的自由形式，在你周圍的空間都為你所有，一旦有了繪畫的能力，別人就無法將它從你的身上奪走，因為它是視覺表現上的最佳武器，同時也是一種大眾化的工具。這本書的目的是提供一些創作上的介紹與靈感給初學者、學生、藝術家以及專業人士，並且期望經由書中的練習，能夠讓專業或非專業人士在他們的繪畫創作以及技巧上獲得增進。

我一直相信景觀建築繪畫也是一種藝術的形式，在我的工作中也都一直試圖以藝術的形式來表達我的景觀繪圖。自從Beaux-Arts訓練結束之後，景觀建築繪畫的品質就不斷地低落，所有典型的景觀畫面都呈現出公式化，僵硬不自然的型式，所以在書中我提出的是一些直觀性的、個人化的以及表現性的繪畫練習，希望藉此使繪畫者的個人風格及觀點能夠更為加強。

繪畫是每個人都可以學會的，因為它的要求不多，就是耐心、決心跟不斷地練習。通常一開始初學者會有猶豫不前的心理，要克服這種情緒，就必須每天不斷的練習，在這階段最需要的是一種強烈的繪畫慾望，才使你能得到足夠的信心，有了信心及能力之後就能夠創作出有意義且令人滿意的作品，而透過不斷地練習就能使你的想法與潛意識更接近，並且增進景觀的設計能力。

當你在作景觀繪畫時，你的心與作品是一體的；你成為其中的一部分，這是科技所辦不到的，繪畫的精髓在於明瞭如何設計一個與自然系統更為融合的環境。爲了要扭轉目前環境惡化的情況，我們必得保留徒手繪圖的方法作為建造未來的基礎，如果我們能夠真正地學會觀察自然，看清事物的本質才能學會如何修補自然。里奧納多達文西（Leonardo da Vinci）他那充滿自然流暢的線條作品中，結合了思想與視覺的體認，是繪畫上最佳的典範，當今世上的設計能夠像他的作品一樣結合思想與繪畫的已經不多了，因此，在這樣崇尚科技的時代中加強繪畫及視覺體驗已到了刻不容緩的階段了。

今天太多的設計師狂亂地迷戀於電腦的輔助工具，使得所建造的景觀都千遍一律充滿生硬地機械感，因此我們必須重新學習達文西的繪畫方法，這方法正如霍夫曼（Hofmann）在他的「尋找真實」（Search for the Real）一書中所寫的：

當藝術家具備了足夠的直觀、印象以及敏感，就能透過設計強化他的理念，並累積經驗完成精神上的真實。經由這個步驟藝術家才能利用媒材的語彙創造真實。

要想成功，你必須有強烈的企圖心並且自我要求，當我在開始教授繪畫時，我認為繪畫不是一件可以經由指導而能夠做得好的事，可是經過一段時間之後，我發現我錯了，因為有些有強烈企圖心的學生，在只學得一些基本技巧之後，所表現出的作品就能令人讚歎不已，並且在畢業前夕，每個人的素描簿裏都裝滿了極為出色的作品，每張作品也都強烈地表達出個人的視覺點，由此看來，他們都具備了體驗視覺世界中無限可能的能力。所以，從現在開始，也拿起你的筆來畫吧！

誌謝

我要感謝Kathryn Drinkhouse對我的支持及指導，同時感謝加州大學環境設計學院景觀建築學系的支持，尤其是Beatrix Ferrand Research Fund的贊助，另外我要感謝Elizabeth Boults在工作上的協助，以及Deborah Gerhard在完成本書提案時的幫助，還有包括Frank James、Joseph Slusky、Rich Haag、Lisa Micheli以及Marc Treib等人也都是我要感謝的，最後感謝所有愛畫畫的學生，沒有你們的支持，本書無法完成。

目錄

引言	vii		
1.繪畫的本質	1	4.繪畫工具	61
繪畫的意義	3	工具	62
繪畫為意念的表達	8	鉛筆	65
手繪如同眼見	8	畫紙	69
自由與約束	13	軟性媒材	69
繪畫的力量	15	沾水筆	72
繪畫的精神	15	針筆	74
		色筆	77
2.記事本	19	水彩	80
記事本的類型	27	5.基礎速描練習	89
工具	28	掌握繪畫工具	91
混合媒材	29	6.色調與質感	105
塗鴨	30	光與影	106
不同型式的記事本	31	色調與調子	107
3.創作的環境	39	影線法	109
工作室	40	交叉影線法	109
文藝圈	46	明暗對照法	110
靈感	50	光線	110
創作的過程	55	陰影	111

基本立體色調	114	水景	222
質感	119	建築物	224
7.樹木與植物的繪畫技巧	127	樹木及植被	224
輪廓繪圖法	129	陰影	226
表現法	132	立面圖	227
植物的外形	135	剖面圖	228
植物的結構	136	立面及剖面表現法	229
葉片	138	立面透視圖	231
陰影	145	11.軸側投影與等角投影圖	235
單生以及叢生的樹型	151	軸側投影	239
8.景觀畫面的構圖	157	等角投影	243
畫面	163	鳥瞰圖	244
畫紙	165	爆炸圖	247
古典的景觀構圖	168	軸側投影及等角投影的繪圖方法	248
9.徒手透視圖	177	平行線構圖	252
線性透視	179	12.畫面的最後構成	253
徒手風景透視	184	版面的模型	256
水平線	185	字型	256
視點與消點	188	實驗的媒材：概念的展示館	263
比例關係	189	結語	269
徒手透視的表現方式	200	參考資料	273
建築透視	203		
10.平面、立面及剖面圖	205		
景觀平面圖	207		
相對位置圖	212		
尺度	212		
概念圖	213		
比例圖（完稿圖）	217		
地平面處理	218		
鋪面的質感	221		

第一章

繪畫的本質

繪畫使創造的心靈成為作品呈現，
繪畫解開了視覺思考的心，結合精神與知覺，
召喚想像；繪畫是冥想的活動，是驅逐不協調的儀式
，是藝術思想的殿堂，是視覺形象的工具，同時也是藝術家敏感的中心——愛德華希爾（Edward Hill）

繪畫語言（The Language of Drawing）

■ 1-1 達文西於1473年所畫的Tuscan地區風景畫。當時他21歲，畫面的標題是「聖瑪麗日的雪景」，這幅畫被稱為是西方藝術當中第一次真正地景觀繪畫。

人們為何而畫？人們繪畫是因為這是一個能夠清楚觀察並思考的活動，它是創作過程的整合，更是基本設計時的工具。義大利建築師卡羅史卡帕（Carlo Scarpa）對繪畫做了很好的詮釋，他說：「我畫，故我能見」（I draw so I can see.）。從立面到透視，從平面到鳥瞰，繪畫表現出我們所處的三度空間的世界。每次當我拿起筆來畫畫的時候，腦中都會出現法蘭克詹姆士（Frank James）教我畫圖時的情景，尤其是那流暢的筆觸滑過畫紙的動作，就像是天使的飛翔。法蘭克對於繪畫極有天分，同時運用圖畫表現設計的能力更是一流。

繪畫使我們的想法表現出來，它是一種介於自由以及束縛之間的活動，「它是天馬行空的思維對抗現實世界結構下的產物」，同時提供了創造真實影像的能力。

繪畫也可以是一種冥想，帶領你進入到另一個世界，體驗超塵絕俗的經驗，如同禪宗藝術經常使用的主題：表達藝術家的內在空靈，縱橫時空，無處而不自得。

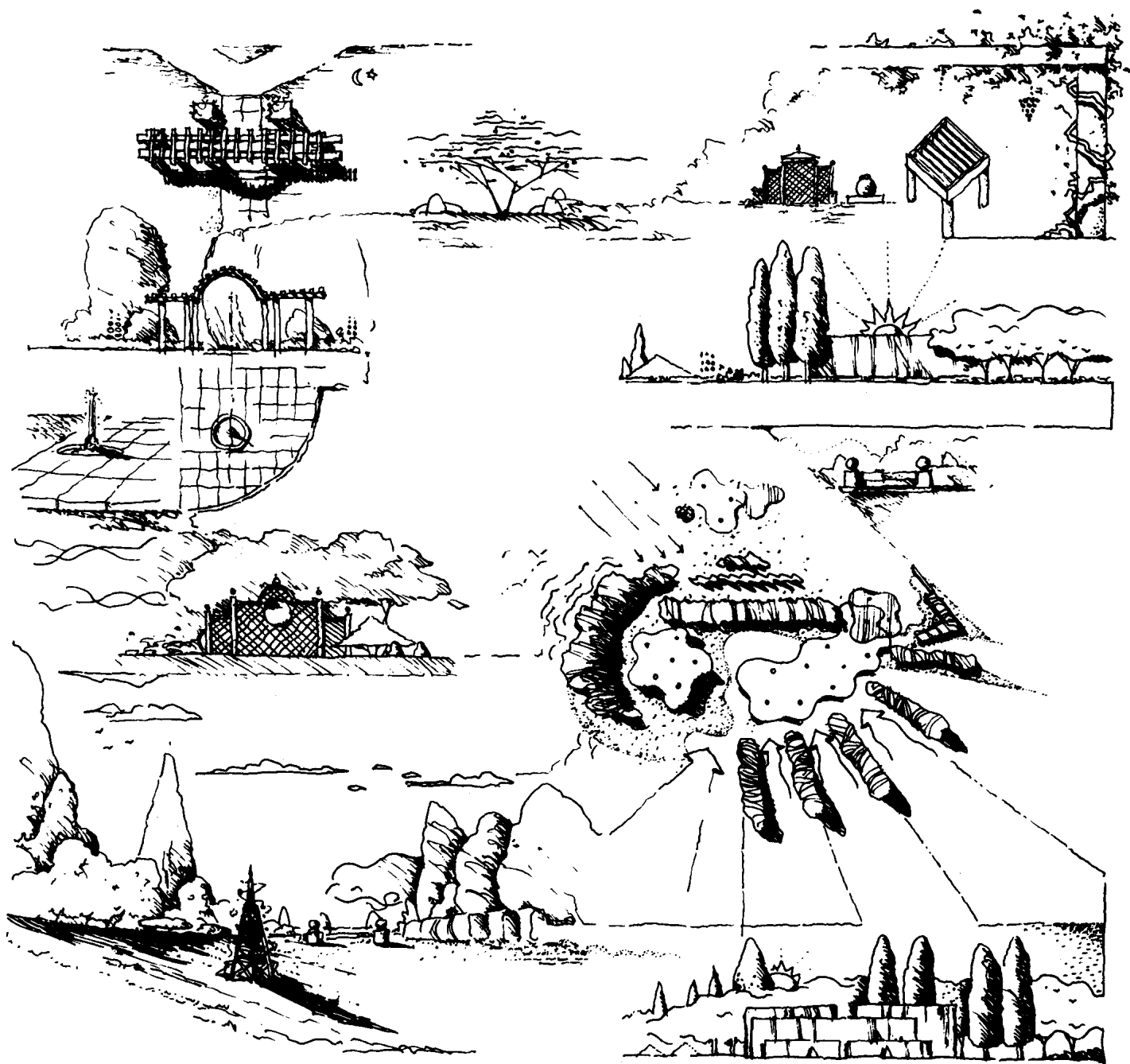

圖1-2 繪畫使想像以立體型式呈現。

繪畫的意義

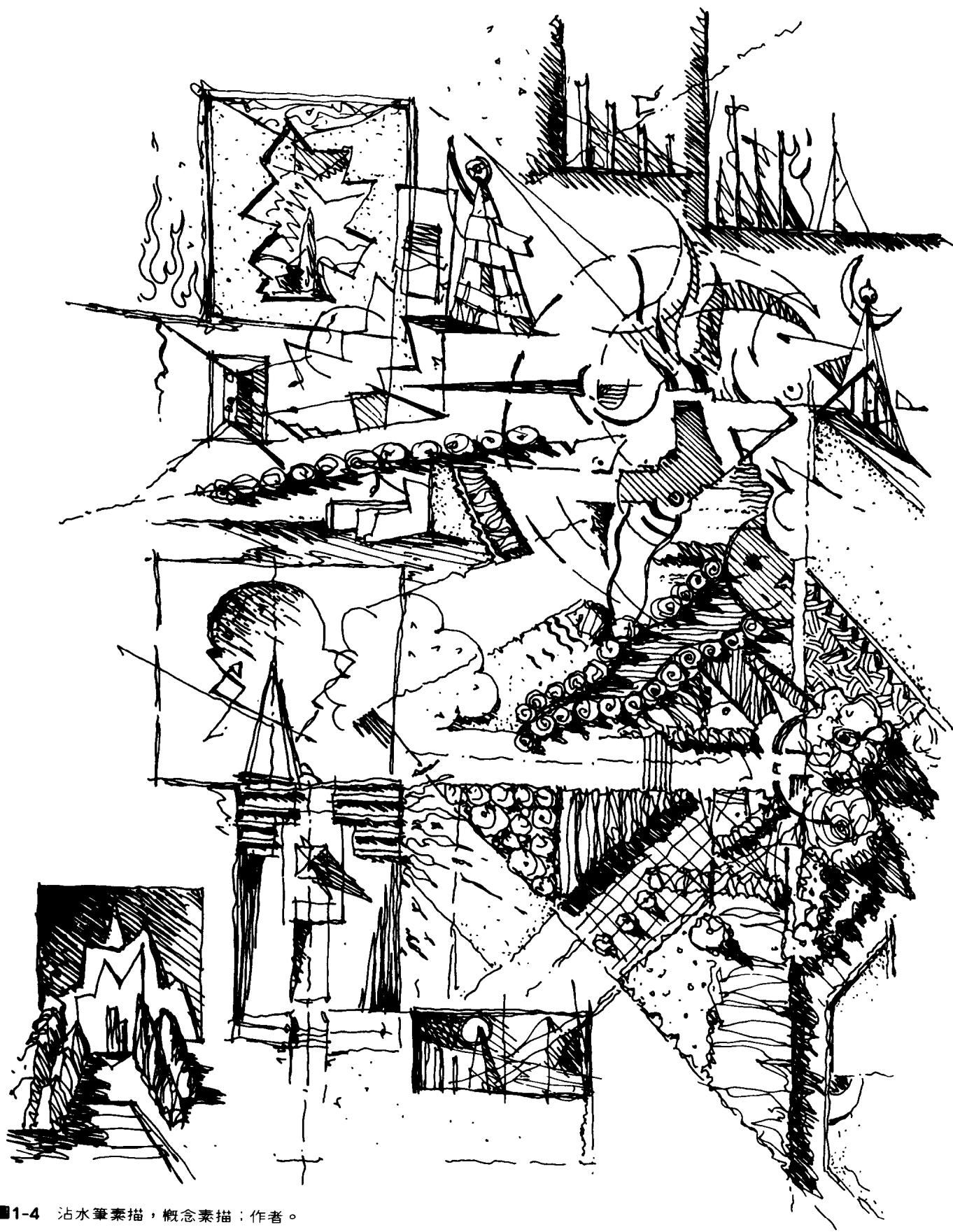
藝術家愛德華希爾（Edward Hill）曾經說過：「繪畫是一種在物體表面上做記號、畫線或雕刻的動作；更進一步說，是一種語言的參與」。任何一個優雅的繪畫動作，或是畫紙上的弧線都是令人稱讚的奇蹟，繪畫可以如宗教般的純淨，也可以是充滿動感的節奏，它更是人類向外探索的工具，僅僅一枝筆就可以表達思想。藝術家及設計師更是將他們的性格融入到線條之中，並經由繪畫不斷地重新定義自己，創造個人化的真實影像。

圖1-3 繪畫表現：法蘭克詹姆士。

每一個繪畫的開始都如同一趟令人激動旅程，當你開始著手時，這些線條就將展開一趟沒有地圖、沒有指標的旅程。繪畫的學習可以看做具有創造力的旅行規畫階段，由影像創造的那一瞬間起，每一筆畫都具有表達理念的能力，繪畫的開始需要主動的精神，以及具有方向性的直覺，美國風景畫家查理士博奇菲（Charles Burchfield）曾說過：「好的繪畫是一種自發性的創造」，自發力能擴大內在的圖像及熱情，並提供一條道路通往充滿想像的冥想，因此如果能夠在繪畫過程中捕捉到這些自發的特質，就能夠讓畫面活潑起來。

徒手繪畫的訓練能夠幫助了解身處的環境，並且有助於描述周遭的情況，它是一種檢視自然，設計一個全新生態系統的工具，如同藝術家漢斯霍夫曼（Hans Hofmann）所說：「藝術家是將自然轉換成新作品的代理人」。

■1-4 沾水筆素描，概念素描：作者。

圖1-5 枝枒糾結的老樹，鉛筆畫，17×22吋；查理士博奇菲。

畫面的好壞操縱在自己的手裏，成功或失敗也完全在於你自己，如果你熱愛繪畫，那麼這分熱愛就會反映在你的作品中，並傳達給其他人。要達到這目的，你所畫的每一條線都應該成為一條美麗的記號，在作畫前先沈靜你的心，想像自己是一位將上台表演的演員；深呼吸讓自己從容不迫，並且冷靜思考下一步驟；抓住主題的精神，讓畫筆引導你，這樣必能有所收穫。

以下的練習是提供你學習的方法，可以照著反覆演練直到熟悉為止。

習題1-1：放鬆

找一張舒服的椅子以及安靜的地方，伸伸腰、閉上眼、深呼吸，並且試著去觀察內心的影像，學習放鬆有助於你的繪圖能力，並且能使它更自由，到最後你會發現繪畫成了一種放鬆的方法。每天做這練習15至30分鐘。

在集中注意力的時候，你可以感覺到自己已經進入到畫中成為圖畫中的一部分，注意力集中是讓你避免落入窠臼的方法，能帶領你走出實驗摸索的階段。許多人在發展出自己的風格以後，就只是一而再的重複這些動作，因此要不斷地改進你的技巧，否則也只是不斷地重複一些錯誤而已。我自己就曾經有過這樣的經驗，繪畫對我來說再也沒有任何新意，幸好法蘭克詹姆士（Frank James）的一句話點醒了我，這句話是說當你在畫圖的時候，應該嘗試去「發現真實，說出真實，並且成為真實」。

學習繪畫的過程常常充滿了挫折與阻礙的經驗，它可能會使你心情激動，但是千萬不要放棄，因為一旦創作出滿意的圖畫，心中湧起的那股喜悅是難以言喻的，你在繪畫中所投入的一切都會回饋到你的身上來，並且在你開始學習繪畫以前，有一件事是絕對必要的，那

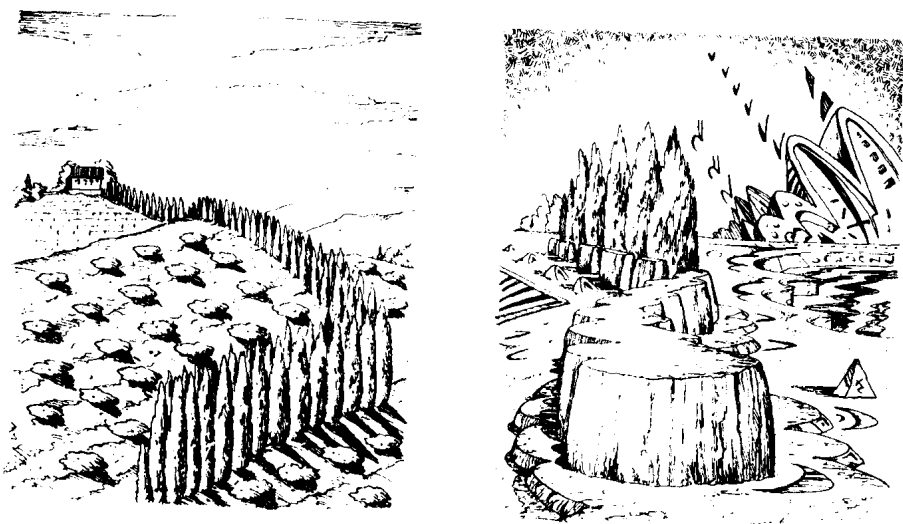

圖1-6 強烈地表達方式，以不尋常地安排方式作畫面構圖；沾水筆作品；作者。

就是建立起自己的信心，只要有信心，很多困難都會迎刃而解。

從現在起停止漫不經心的觀看世界，開始用心去感覺環境，努力使你的圖面有意義，繪畫是一座溝通知覺及思想的橋樑，正如15世紀藝術家西尼爾西里尼（Cennino Cennini）所說的：

「開始以後就不要放棄，每天都畫一些東西，不論它是多麼微不足道，因為它將會非常有價值，並帶給你極大助益」。

習題1-2：自發性的寫作

超現實主義者普遍認為寫作類似於繪畫，只不過它是一種符號的創作，並且發展這種作記號的方式將手與腦的意識相連。

找一個安靜、舒服的環境開始工作，放一枝筆以及一疊紙在自己面前，清理你的思緒並讓自己放輕鬆，把任何掠過眼前的思維寫下，在過程中不要擔心任何拼音或文法，讓文字及語句自由發展，並去掉理性的思維。每天做這樣的練習30分鐘，並持續一個禮拜或是讓它成為你的第二本能。

繪畫為意念的表達

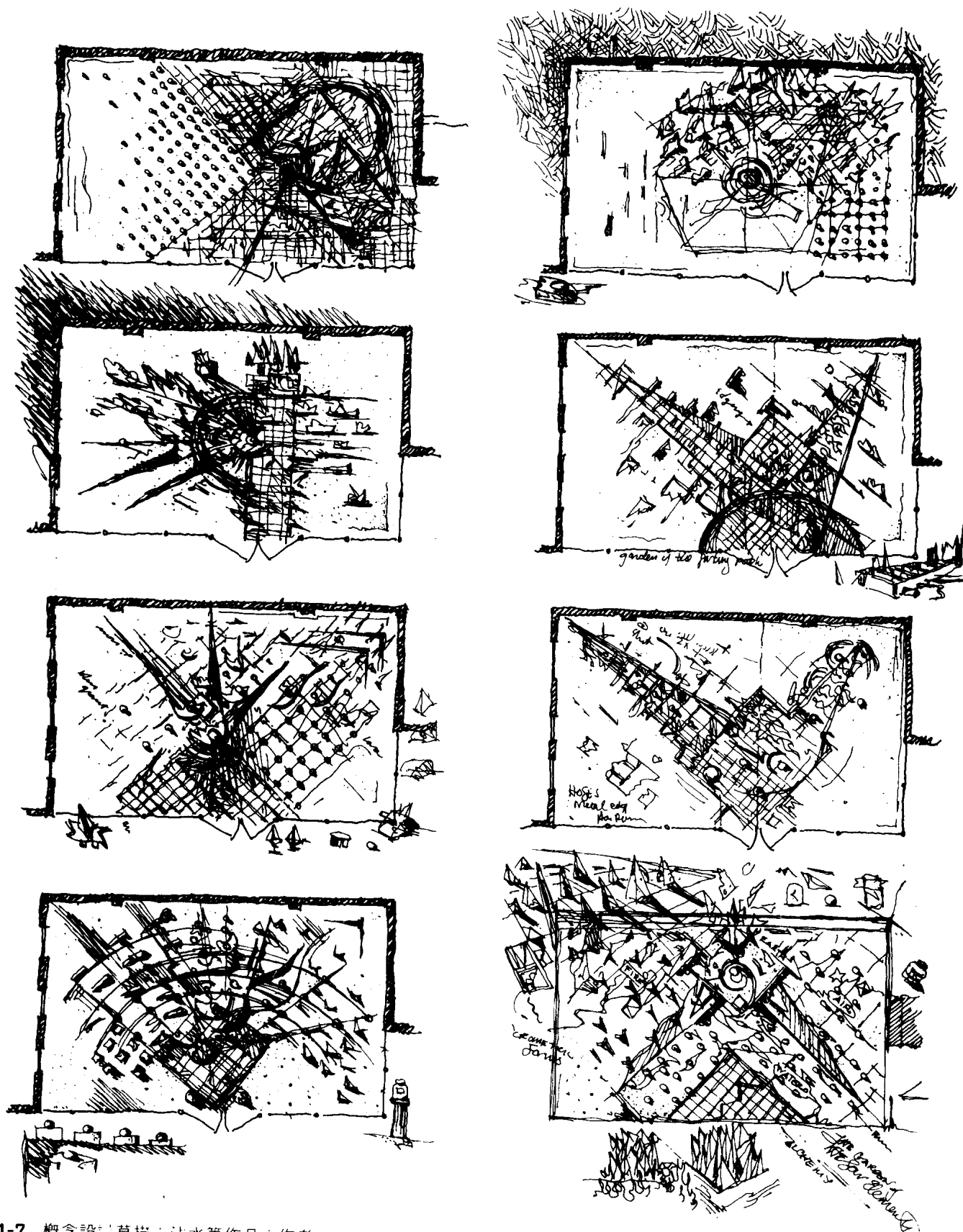
所有偉大的藝術工作都是從單一的概念發展出來的。將想法放入繪畫形式中並將生活融入其中，這種方式能讓你進入到廣闊的思維空間當中。而從一個概念的初期到它的最後形式，繪畫在這過程中扮演了整合的角色，它是概念的工具，能夠快速成形並進入到意識流中。

設計師為了要表現心中的意念，有時要畫出上百張的概念圖，直到心中的想法能正確的表達出來，這些形式最初只是一些速描，之後才發展成為設計圖，而最終的想法將會變成一張高度發展的圖形出來。

手繪如同眼見

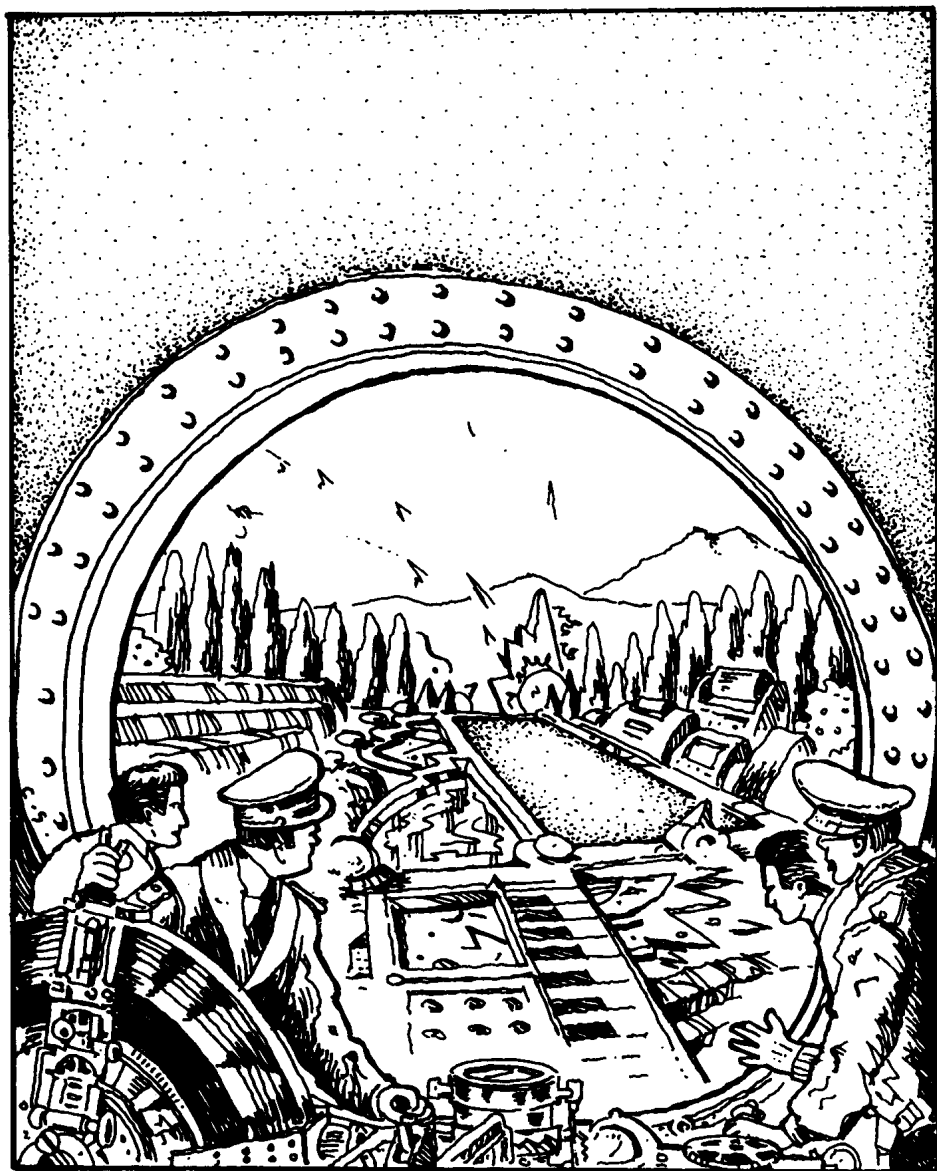
景觀繪圖不是要重現自然，而是情緒、知覺以及情感的表達，同時也是氣氛以及空間的創造。

景觀繪圖可以提供一個新的看待的方法，相對於照相，重複地描畫相同的風景能讓人真正地了解到這個景觀，而在你透過繪畫的方式記錄的時候，將會發現在手臂跟眼睛之間有一些獨特的關係產生。繪畫聯結了視覺的感受到潛意識中，雖然攝影的影像能保留視覺上所知覺到的事件本身，但是繪畫卻能完成觀看的經驗，並且在過程中消除影像與人的分別，使人成為它的一部分。

■1-7 概念設計草描：沾水筆作品；作者。

■1-8 觀賞景觀的新方法；沾水筆作品；作者。

你必須持續地去捕捉景觀繪畫的內涵，並透過不斷動作的手使你也成為創作的一部分，但是為了創造優秀的繪畫作品，你必須要讓畫中有話。在讓自己投入繪畫工作之前，必須要激發出想像的能力，增加認知，這樣才能走出自己的表現風格，並且在結合了想像、視覺以及繪畫之後，才能夠發展出新的景觀視野。

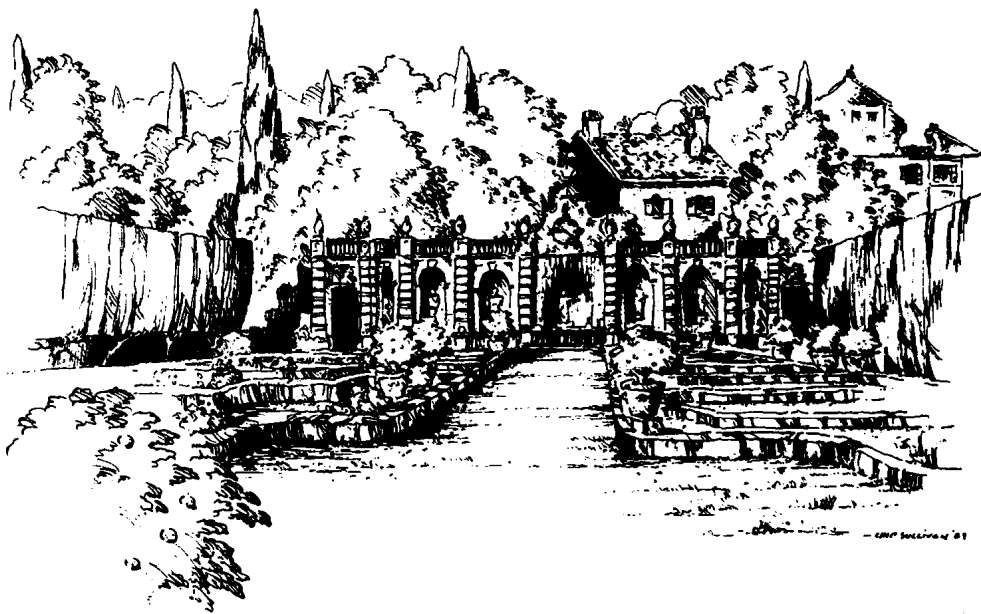

圖1-9 繪畫加強觀看的經驗；沾水筆作品；作者。

在達到認知的程度上需要一些熱情的支持，如同查理士博奇菲一樣，只要一有空閒的時間就拿起筆來畫，他對於繪畫的熱情已經到了廢寢忘食的地步，而每當他完成滿意的作品時，心中便充滿喜悅。

習題1-3：觀看

選一朵花、一個茶壺、一個蘋果或任何普通的東西，將它放在桌子中央，接著拿把椅子放在桌子旁，離桌子大約六尺遠，讓自己舒服地坐在椅子上，完全地放鬆，之後面對你所選擇的這個東西，全心全意的注視著它，不要理會旁邊的其他任何事物，觀察光線如何照射到物體表面，讓你的眼睛順著物體的外緣移動，注意陰影的形狀，注意任何微小的細節，注視這物體30分鐘。重複這步驟，沿著桌子從各個不同角度觀看，並不時移近觀察它的細節，由正面看、由反面看，注意任何細微末節，持續觀看15分鐘，並利用其他不同的物體重複這項練習。

習題1-4：視覺暫留影像

將一個明亮的物體放在暗背景之前，注視這個明亮的物體一段時間，之後閉上眼睛，這時候你會發現仍然可以「看」到先前的物體影像，每天練習這個習題15分鐘，直到非常熟練為止。
