

手绘·意

马克笔
园林景观
手绘表现技法

MAKEBIYUANLIN
JINGGUANSHOU
HUIBIAOXIANJIFA

钟 岚 傅 昕 编著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社

手绘·意

马克笔
园林景观手
绘表现技法

MAKEBIYUANLIN
JINGGUANSHOU
HUIBIAOXIANJIFA

钟 岚 傅 昕 编著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

手绘 : 意 马克笔园林景观手绘表现技法 / 钟岚,
傅昕编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5314-5019-1

I. ①手… II. ①钟… ②傅… III. ①景观-园林设计-绘画技法 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第228563号

出 版 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市新友印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 9
字 数: 200千字
出版时间: 2011年11月第1版
印刷时间: 2011年11月第1次印刷
责任编辑: 王 楠
封面设计: 洪小冬 王 楠
版式设计: 洪小冬 王 楠
技术编辑: 徐 杰 霍 磊
责任校对: 黄 鲲
ISBN 978-7-5314-5019-1
定 价: 56.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

设计手绘图与视觉意象的表达

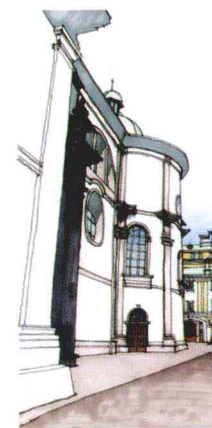
>>> 图形是认识世界和记录思想最为直观的媒介，同时也是抒发情感和表达观念的有效手段，史前的壁画和象形文字充分显示了图形思维中的意象表达。在中外历史上，凡论述设计和传授技艺的著作，如《考工记》《营造法式》《建筑十书》等，无不通过文字表达加上图示辅助的方式来记载当时技师、匠人的技艺和法则，从而使过去的发明、创造、技术和工艺得以流芳百世。随着社会的发展、科学的细分，文字语言逐渐替代了图形成为记言记事和表情达意的工具。但是，科学研究证明，语言与直接的知觉经验密切相关，语言之所以成为思维的工具主要在于其所唤起的视觉意象。就艺术设计而言，任何创造性的设计思维过程，始终离不开对视觉形态的研究，视觉形态既作为设计思维的起点同时也是设计思维成果的最终体现。因此，视觉意象是艺术创作、艺术设计等视觉艺术的灵魂，而视觉意象往往必须通过完美的视觉形态体现。

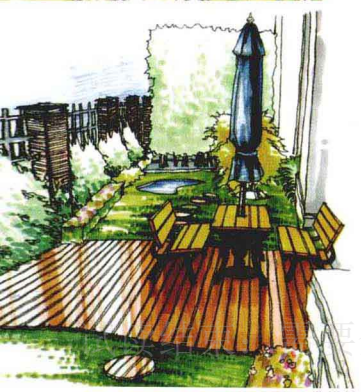
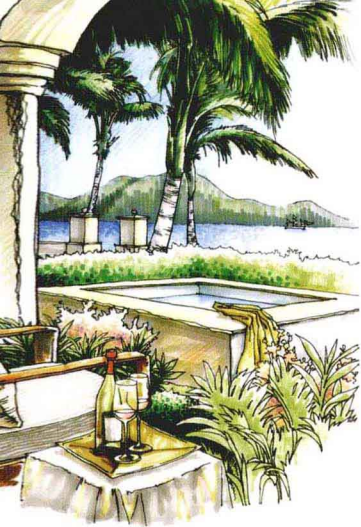
>>> 设计手绘图是设计师研究视觉形态与实现功能目标完美结合的表现形式，是设计师记录和表达设计思维的一种特殊语言。设计师以各种简易的工具，快捷、直观、生动地表现设计的空间、比例、色调、材质和一些特殊的细节，包括设计草图、预想效果图、各部分细节分析图等。作为设计表达的一种语言，作为一种艺术表现形式，设计手绘图是每个设计师必须掌握的基本技艺。

>>> 设计手绘图是设计概念图像化的过程。提出设计创意并非设计师的专利，设计思维往往来自对生活和生产的观察研究，正如历史上大量的民居、工具、用品等，是世世代代的劳动人民在生产 and 生活中，经过无数实践和不断改进的结果。这些功能与造型完美结合的优秀设计也许从来就没有设计图纸。然而，在现代社会中，科学技术高度发展引导着生活方式的不断更新，很多人从不同的领域展开了对设计应该如何满足社会需求的研究和探讨，从技术、工艺、功能、销售以及环保节能等问题上，提出了很多创造性的思维和新的设计观念。在这个过程中，设计师的超人之处就在于能将设计的思维和概念转换为视觉形态，同时，设计师以特有的空间想象力，专业的表现技巧，将一般的视觉形态转变为功能与形式完美结合的设计形态。通过一系列技术和工艺的支持，使创造性的思维和新的设计观念最终成为现实。在设计

序

preface

概念向视觉形态转化的过程中，设计手绘图担当了重要的角色，承载着设计师的价值。

>>> 设计手绘图以绘画的方法记录设计的构思。一幅优秀的设计手绘图，画面中的线条、色彩、笔触，自然地流露出了设计师在设计过程中所赋予的创作激情。设计手绘图虽然不同于绘画创作，但与绘画作品同样具有艺术价值。与画家相似的是设计师具备把握视觉形态的审美能力，以图形记录自己的创意，设计的过程充满着情感与理性、艺术与技术等思维的撞击。不同的是，对于设计师而言，设计手绘图本身并不是最终的成果，它仅仅是设计过程的开始，设计师更多考虑的是这个形态的最终完成形态，以及这个形态在成为现实的过程中如何解决各种功能、技术和经济等问题，这无疑是绘画作品与设计手绘图之间、艺术创作与艺术设计之间最根本的区别。

>>> 艺术设计的过程是视觉思维的过程，视觉意象作为设计师的想象性表象自始至终贯穿于艺术设计的创意思维过程中。艺术设计的过程又是设计师综合解决问题的过程，图形与概念、知觉与思维、感性与理性、功能与形式、艺术与技术以及投资与回报等矛盾始终在相互渗透、相互作用，在这诸多的矛盾体中寻找一个思想的汇合点，这个平衡与判断也许代表着每个设计师之间不同的设计风格和不同的价值取向。

>>> 如今，科技的发展给设计提供了更多的辅助手段，计算机的设计图示表达与传统的手绘相比显得更加精确和系统化，以致很多设计师越来越依赖电脑的操作而忽略了手绘的方式。必须肯定，设计手绘图不仅可以完整地表达设计的最终效果，而且在设计师思维过程中还起到了计算机无法替代的作用。因此，重新认识设计手绘图在计算机图像时代的存在价值，重新认识设计手绘图的表现意义，无疑是当代设计师值得思考的问题。

吴卫光

博士 广州美术学院教授

2011-09-09

目录

contents

序

第一章 概论	007
第一节 马克笔的种类及选择.....	008
第二节 马克笔的特点与表现类型.....	010
第三节 其他辅助工具及材料.....	021
第四节 马克笔画与水彩和彩铅画的对比.....	022
第二章 学习手绘表现技法的基本准备	027
第一节 点、线、面的特点及运用.....	028
第二节 光影和分面.....	030
第三节 色彩搭配.....	032
第四节 构图与取景.....	032
第五节 透视.....	040
第三章 马克笔园林景观设计手绘表现的配景练习	055
第一节 园林植物配景.....	056
第二节 人、车辆、船配景.....	070
第三节 铺装地面、水景、天空、山石配景.....	073
第四节 其他园林配景的表现技法 (灯、凳、椅、栏杆、指示牌、雕塑等)	083
第五节 园林建筑及其细部.....	093
第六节 园林平面图、立面图、剖面图的表现.....	106

第四章	马克笔园林景观表现技法与步骤	109
第一节	草图	110
第二节	绘制墨线稿	110
第三节	马克笔上色	112
第四节	细部刻画	113
第五节	后期处理	113
第六节	马克笔手绘步骤案例	113
第五章	马克笔园林景观作品赏析	121
第一节	现代园区景观	122
第二节	古典仿古园林景观	127
第三节	住宅区及庭院景观	130
第四节	室内绿化及阳台屋顶景观	132
第五节	街道广场商业区景观	135
第六节	滨水景观	140
第七节	建筑外景	143

—— 第一章 ——

概论

第一节 马克笔的种类及选择

一、马克笔的名称由来和种类

工欲善其事必先利其器，要想画好马克笔画首先要对马克笔和相关的绘图工具有一定的了解。

马克笔又称麦克笔、记号笔，由英文Marker音译而来。马克笔画通常用来快速表达设计构思以及设计效果图，是当前最主要的绘图工具之一。

马克笔有单头和双头之分，双头笔可绘制出粗细不同的线条。

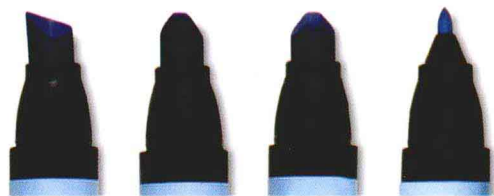
按墨水属性马克笔又可分为水性、油性和酒精性。油性马克笔快干、耐水，而且耐光性相当好，色彩种类多，柔和不会伤纸，色彩稳定性强。这种笔性能虽好但气味刺激，有微毒，因此并不常见。

市面上的马克笔主流产品是酒精性马克笔。它以酒精为溶剂，笔迹用水无法洗掉。但是稳定性较差，色干后会有一定色差。一般是颜色会变得较浅。除追求特殊效果外，颜色未干时不宜叠色。

水性马克笔则是颜色亮丽且有透明感，但容易伤纸。用沾水的笔在上面涂抹的话，效果跟水彩一样，笔触明显，叠加时笔触效果比油性稍好，但也不宜叠加过多层。

双头马克笔的粗细线

马克笔的笔头

要去买马克笔时,一定要知道马克笔的属性跟画出来的感觉才行。马克笔在画具和设计用品店就可以买到,只要打开盖子就可以画。

油性(酒精性)马克笔和水性马克笔不宜混用,颜色容易画脏。本书中大部分的图画都是使用酒精性马克笔绘制。油性(酒精性)马克笔不但可以在非常光滑的材质上书写绘画,而且因为有机溶剂干后会在介质表层形成反光的薄膜,可以使颜色更显亮丽。

二、马克笔品牌选择

1. 马克笔常见品牌

马克笔在国内可以买到几种牌子。日本MARVY(美辉)马克笔,价格9元左右,色彩偏艳。水性、酒精性都有。建议买笔杆是圆角三角形的酒精性马克笔,这种笔笔头大、出水流畅。

日本COPIC酒精性马克笔,快干,混色效果好,价格偏高,一支售价30元人民币左右。

韩国Touch马克笔是近两年的新秀,因为它有大小两头,水量饱满,颜色未干时叠加,颜色会自然融合衔接,有水彩的效果,而且价格便宜,大约10元一支。FANDI(凡迪),价格便宜,适合学生及初学者拿来练手。遵爵与凡迪类似。

2. 马克笔挑选方法

买马克笔最好专注于一个品牌买,这样容易顺号补充颜色。TOUCH、MYCOLOR和FANDI的色卡类似,可以混用。不过近两年TOUCH很多仿冒品,两三块钱一支。色彩效果较差,与正版有色差,笔的寿命短,容易放干。但初学者可以先练手用,熟悉一下颜色再换正品。

如何挑选马克笔主要看以下几点:(1)衔接好:颜色未干时叠加,颜色会自然融合衔接,两笔画之间有细小缝线留白也会晕开自然衔接,这就是理想的衔接效果。(2)叠加好:颜色干透后,重复上色,色彩表现层次分明,这就是良好的叠加效果。

(3)干湿态色差小:墨水在湿性形态和干透形态的颜色只有细微的深浅之别,没有色相之差,便于轻松达到最佳的理想效果。(4)出水流畅:在使用时,出水顺畅。感觉很干的笔不要买,这种笔一般是没保存好,很快就不能用了。

作者:钟岚 多色马克笔画

三、马克笔颜色选择

马克笔可选择的色彩很多,好的品牌都有上百种颜色,不需要全套买。而是要挑颜色买,常用的多买几支,不太常用的就不用买,或者少买点。一般画几张画后就会形成自己的用色习惯,色彩不需要太多。

为方便初学者,这里简单讲一下。灰色系是一定要买的。以TOUCH的色卡为例。可以选择CG, WG灰,隔号买。BG、GG的灰色可分深浅配两支。绘制园林景观绿色很重要,可多买几支,如42, 43, 47, 48, 49, 58, 59, 55, 150, 175较常用。黄褐色系21, 25, 37, 41, 93, 103。蓝紫色系75, 76, 84, 144。红色2, 9。以上色彩可以根据喜好调整,原则是每个色系至少深浅各一支,有经济实力多买的时候也可以隔号买,尽量选偏灰的颜色。

第二节 马克笔的特点与表现类型

一、马克笔的特点

马克笔快速表现技法是一种既清洁且快速，又有效的表现手段。用马克笔作画有很多其他画笔和颜料所不具备的优势。

1. 快速高效

由于其笔号的多而全（需强调的一点是马克笔因品牌的不同笔号亦不同），在使用的时候不必频繁地调色，因而非常的快速。马克笔笔头规整易于排线，成块面作画效率很高。墨水易干，节省等候时间。快题考试首选马克笔表现。

2. 便于携带

马克笔轻巧方便，易于携带。而且作画时不需调色洗笔，清洁快干，适应在小空间里、室外环境或站立作画。它对画纸要求也不高，便于课堂交流方案和设计师与业主间的沟通。

3. 易于掌握

由于不需调色，笔触也比较方正，马克笔绘画上手对绘画者的美术功底要求不高。完全没有绘画基础的人都可以用马克笔绘制出一些非常漂亮的区块流线分析图。

作者：钟岚

二、马克笔的表现类型

1. 马克笔绘画按使用颜色可分为：

(1) 单色画

只用不同灰度的马克笔表现明暗体积，不用其他颜色。有时也在灰色调中搭配一种比较明亮的颜色，形成画面。这种画法颜色容易掌握，但线稿要画得比较充分。

(2) 多色画

反映景观原本的色彩，运用多种颜色绘制，但色调上还是要保持统一。多色画较难掌握，不可用色太艳。用多种颜色马克笔绘制园林景观，要掌握好色相、明度相同的绿色的搭配。

作者：钟岚 多色马克笔画

作者：钟岚 单色马克笔

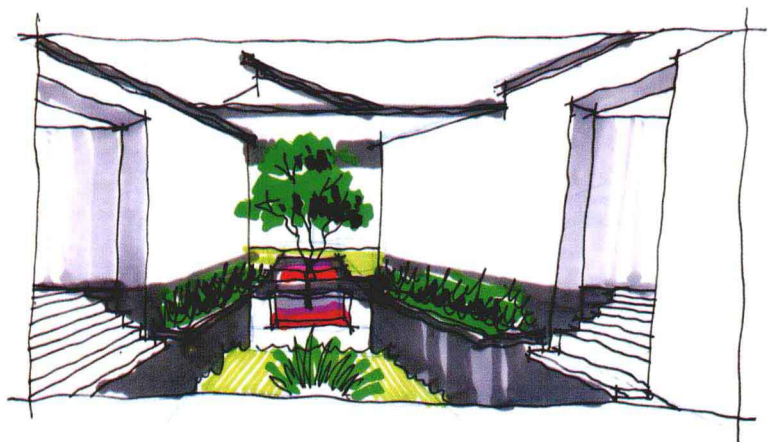

作者：钟岚 多色马克笔画

2. 马克笔绘画按所用时间可分为：

(1) 快图

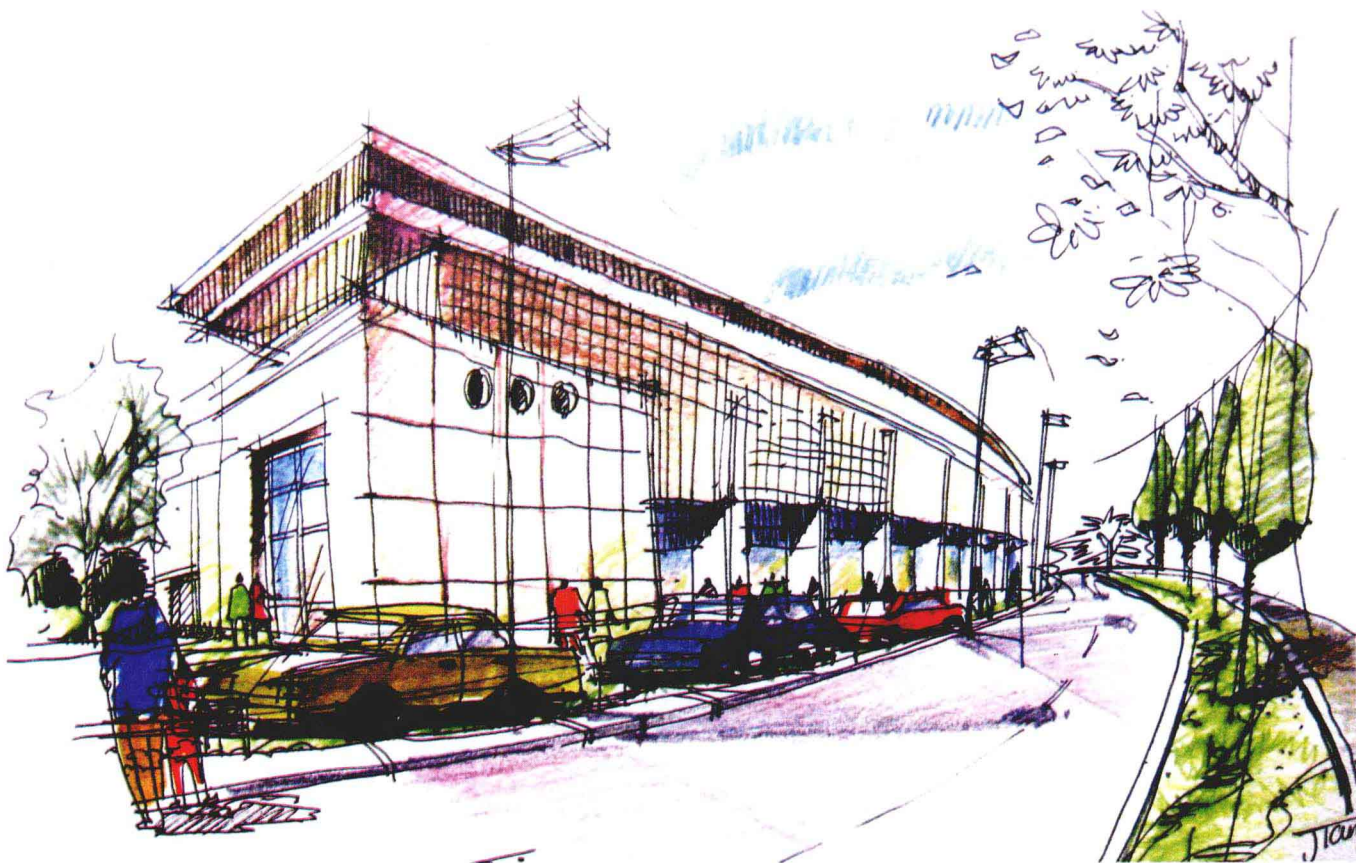
作画时间很短，表现景观的大效果。
通常只绘制大的分割线和一些大色块。

作者：钟岚 快图

作者：钟岚 快图

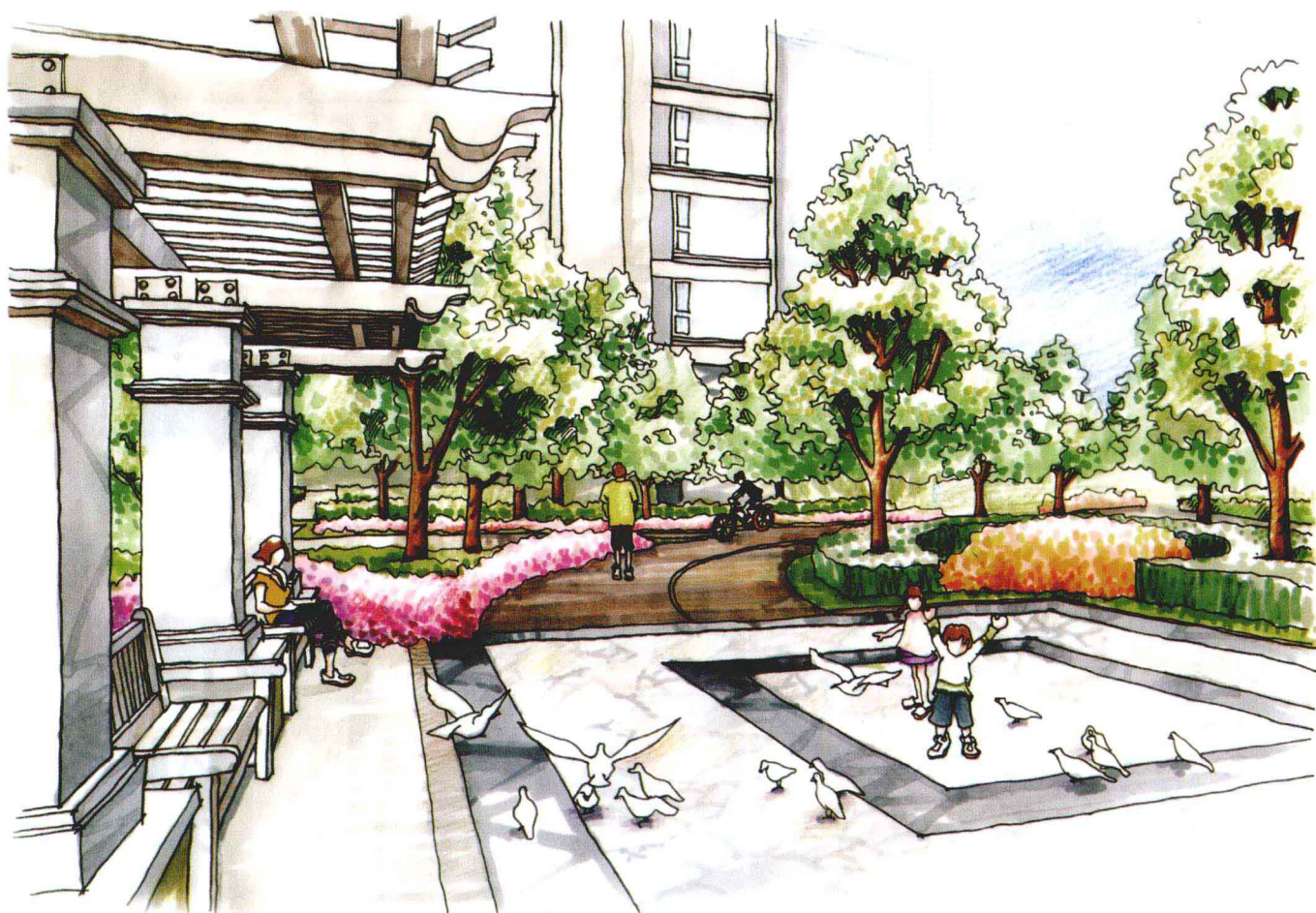
作者：江涛 快图

(2) 慢图

重视完成效果，力求真实感，表现真实的材质和光感，反复叠色。细节勾画仔细。

作者：钟岚 慢图

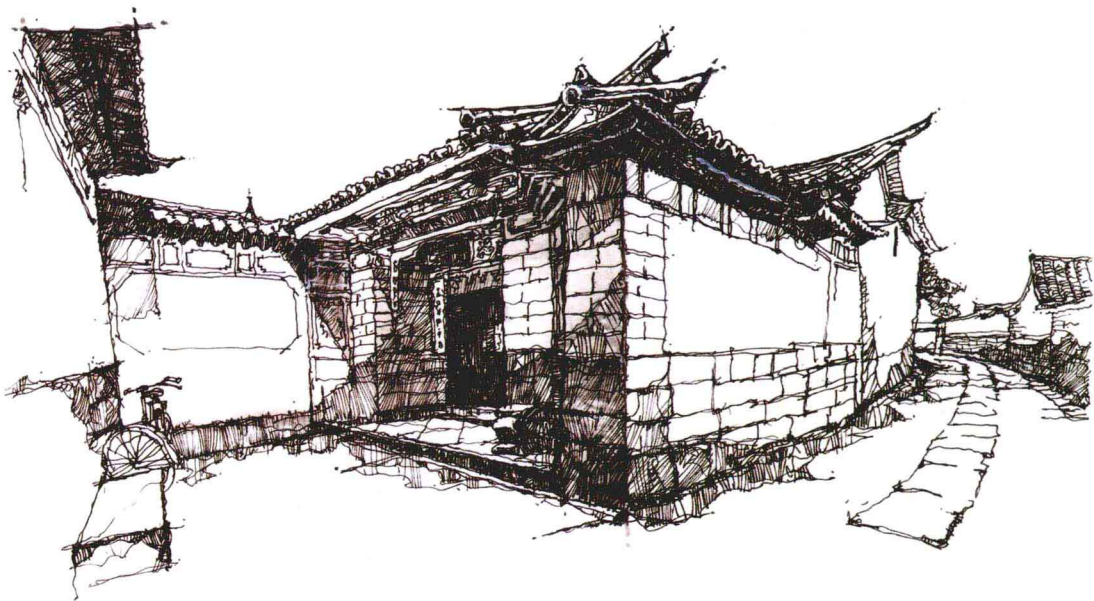

作者：钟岚

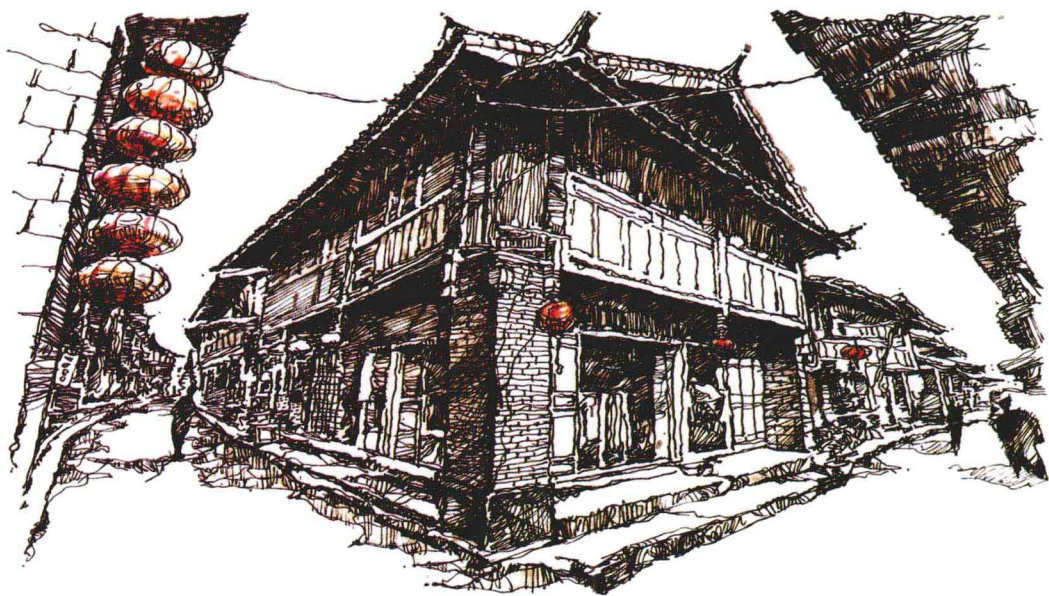
3. 马克笔绘画按绘制颜色与线的主次分为：

(1) 线描为主的图

画面上更起作用的是钢笔或针管笔勾出的线条。往往在勾线阶段就分好了明暗效果。马克笔上色也只是浅色平涂块面或勾一些稀疏的线条。大面积留白。速写好的人和马克笔初学者建议学习这种风格，易出效果。

作者：傅昕 勾线为主的马克笔画

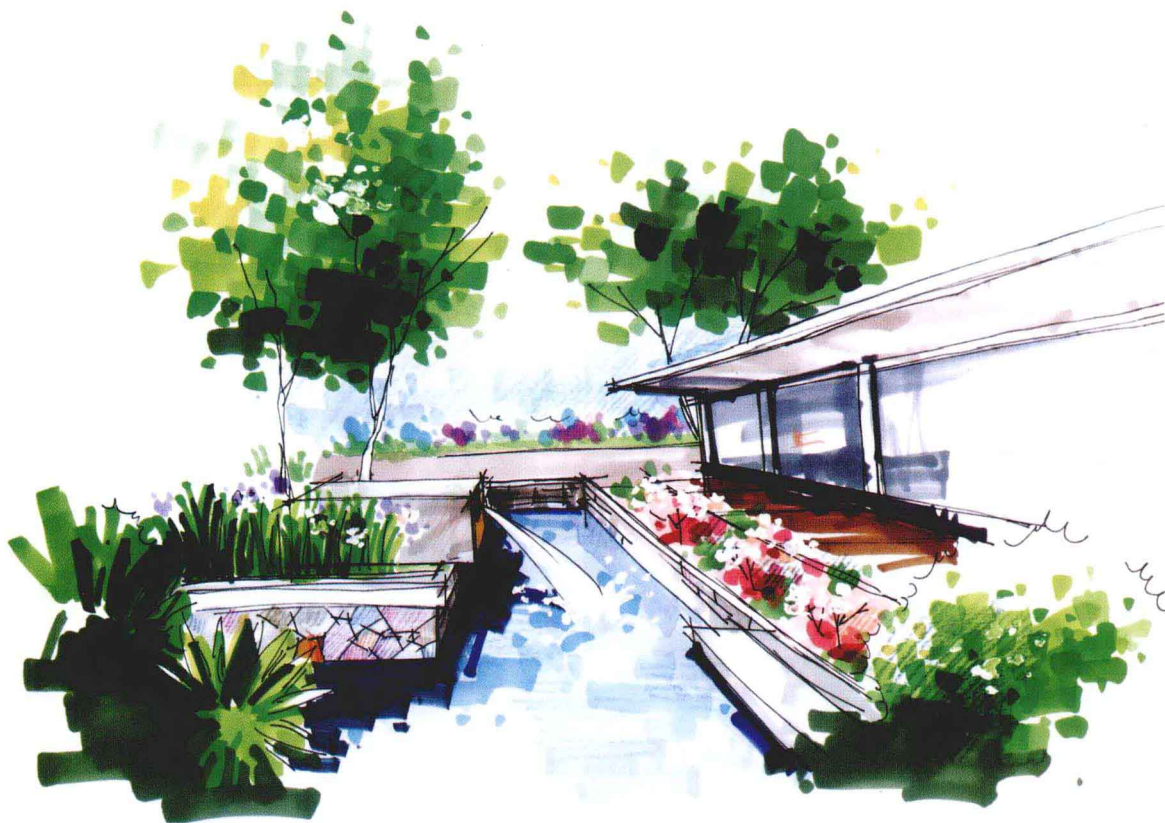
作者：傅昕 勾线为主的马克笔画

(2) 铺色为主的图

上色较深。勾线细，用线少。用色较多，色彩层次感强。用于效果图表达，绘制时间长。材质和光感表现好。需要长时间练习。

作者：钟岚

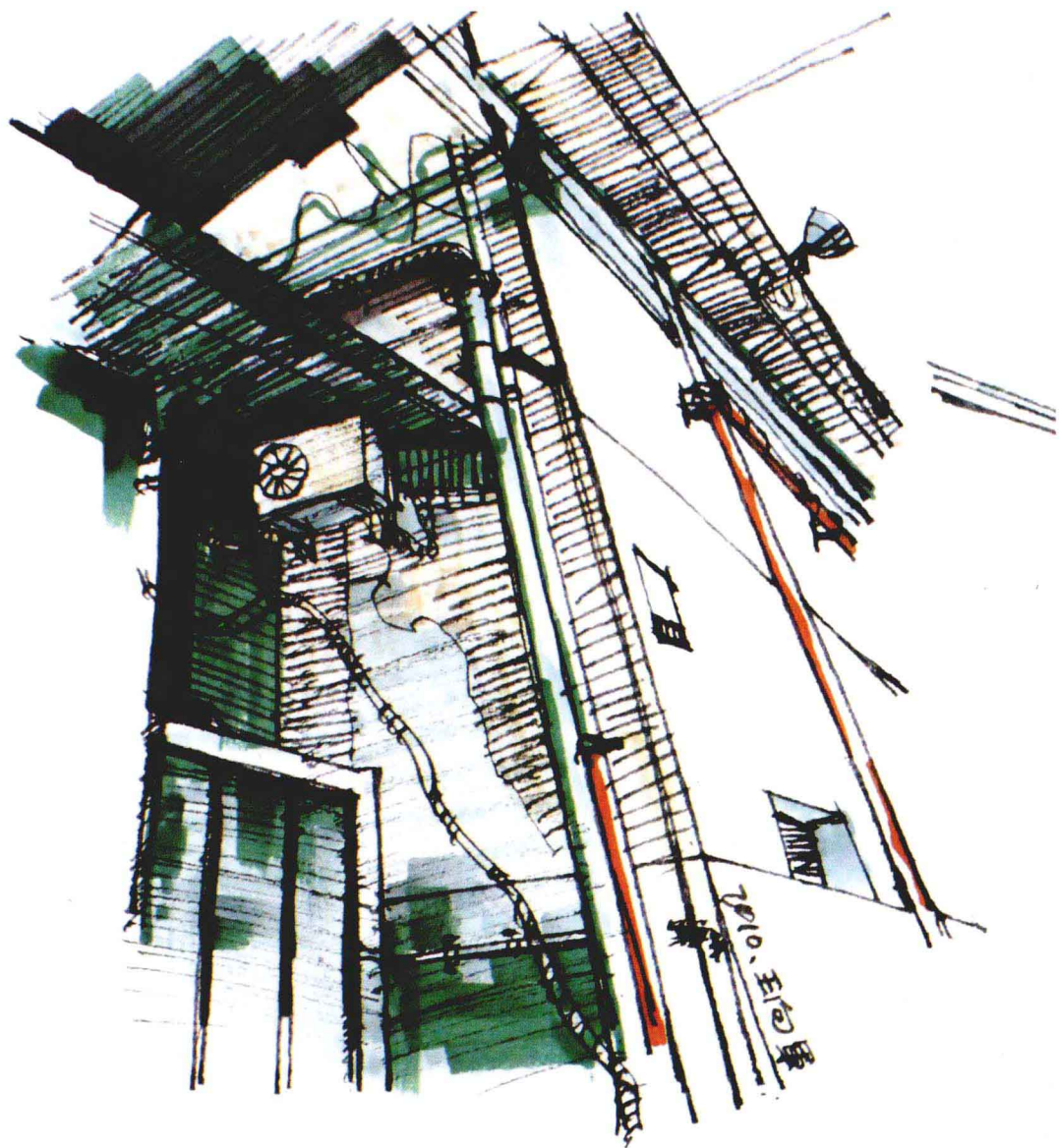

作者：钟岚 铺色为主的马克笔画

4. 马克笔绘画按绘画目的可分为：

(1) 写生、现场记录

写生的马克笔画比较有画味。常找一些破旧的场景入画。适宜于开始学画者练手。初学者想要快速提高可以临摹一些别人的写生作品。做设计的人也可用马克笔做现场记录。

作者：王向军 写生