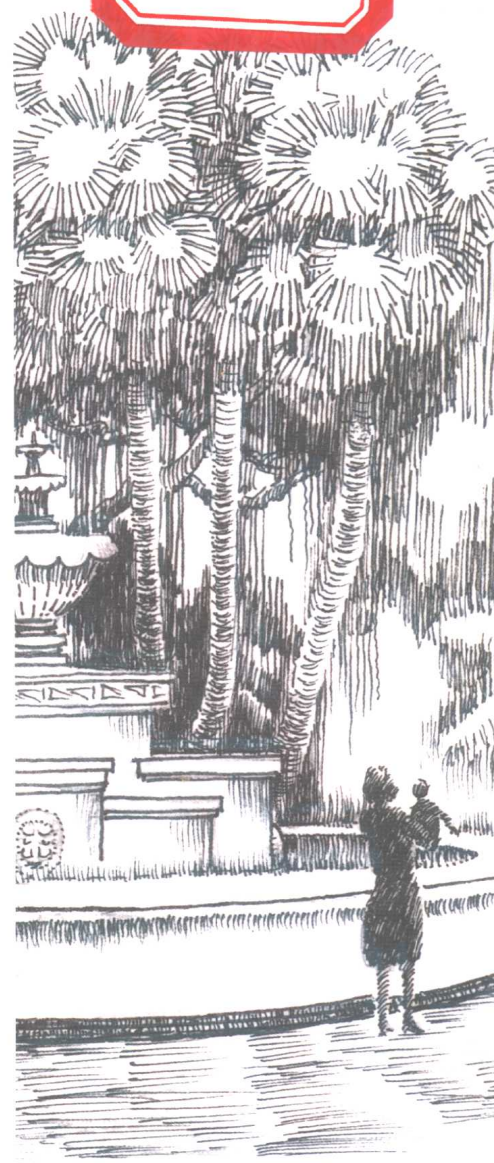

实用园林绘画技法

SHIYONG YUANLIN HUIHUA JIFA

——素描·线描·钢笔画

叶理 著

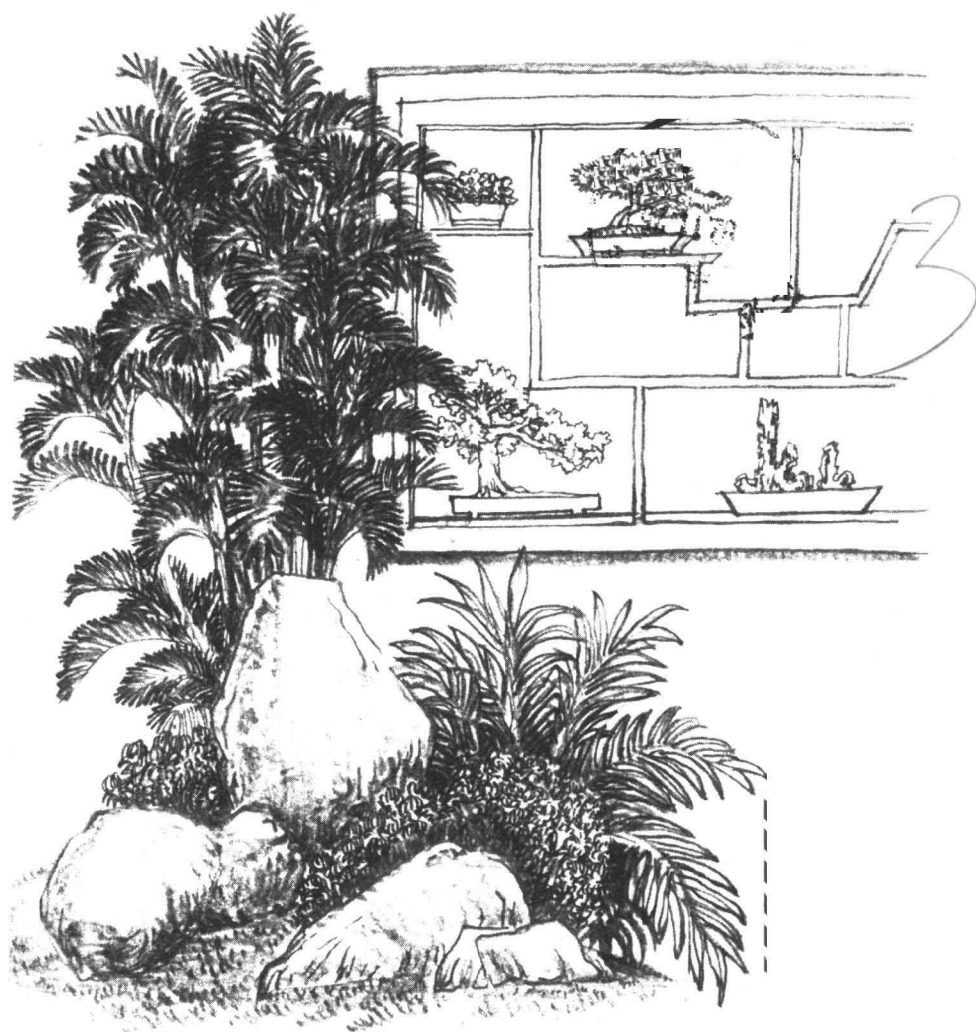

中国林业出版社

实用园林绘画技法

——素描·线描·钢笔画

叶理 著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用园林绘画技法:素描线描及钢笔画/叶理著. —北京:中国林业出版社,2002.5
ISBN 7-5038-3075-1

I. 实… I. 叶… III. ①园林-素描-技法(美术) ②园林-线描-技法(美术)
③园林-钢笔画-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 029043 号

出版 中国林业出版社(100009 北京市西城区刘海胡同 7 号)
E-mail:cfphz@public.bta.net.cn 电话:66174569

发行 新华书店北京发行所

印刷 北京昌平百善印刷厂

版次 2002 年 7 月第 1 版

印次 2002 年 7 月第 1 次

开本 210mm×285mm

印张 9.5

字数 200 千字

定价 28.00 元

前言

笔者从事园林美术教学近廿年，几乎每个新学年，学生都会因为没有园林绘画方面的教材而感到困惑，学校订不到合适的教材，图书馆缺借、书店缺货等。确实，没有专门的教材，教师再高明，也只能在课堂上熏陶学生几十分钟。而将以绘画和设计作为毕生职业的学生，更多的宝贵的课外学习该由谁来指导呢？

近年来，国内相关园林行业快速发展，出现了各种层次的高校园林教学，甚至社会力量亦举办了许多培训班。园林绿化设计一时成了热门。而形成反差的是教材建设方面的滞后现象。一些学校的此类课程一直沿袭师徒式的教学方式，与时代的需求相去甚远。华夏大地，幅员辽阔，大江南北、风貌独特，植物种类繁多，五千年的中华文化积淀、得天独厚的地理环境及区域文化的不同发展使得我国园林艺术堪称世界园林文化艺术中一朵绚丽的奇葩。要学好园林艺术，还必须掌握基本的艺术理论、夯实绘画的基本功，培养对大自然的兴趣，对祖国大好河山的了解和热爱，这一点至为根本。

在前辈、同行以及许多学生的鼓励和支持下，作为一种尝试，笔者以岭南独具特色的园林艺术文化为背景，特有的园林植物为元素及大量的教学实践，选编了本教材。本书是针对学生中普遍存在着科学文化素质高、悟性较好、普遍热爱及追求艺术，而绘画素养基础相对较低、生活阅历较浅的特性而选编的。它定位在入门性、普及性和着眼于总体艺术素养的提高。

笔者特别愿意提供一些在课堂现场“挥毫”而得的示范画稿供学生参考。它们大都简洁明快、贴近生活，因而易于引发兴趣、易于上手入门，不仅使初学者信心得以维系，更利于激发他们的丰富想像力和艺术潜力。

园林绘画教材，流派和技法有许多，期待同行们协力大胆探索。限于时间和作者水平，本书的缺陷和瑕疵在所难免。祈愿读者只作参考，扬长避短，则作者便额手称庆。

叶理

2002. 4.

1A7m61/98

作者简介

叶理，广州市人，
1950年10月出生。

1984年于华南农业大学林学院园林教研室任教，承担园林美术以及艺术概论等课程授课。

师从美术大师孔宪明教授。园林大师罗彤鉴、王闳文教授，并为孔教授入室弟子。

1990年任园林助理美术师、被聘为《广东园林》杂志特邀画师，广州市青年美术家协会会员。

1994年在华南农业大学被破格提为园林美术师，并任广东省前进书画家创作研究室副秘书长。

1998年任华南农业大学林学院园林规划设计实验室首任主任。

序

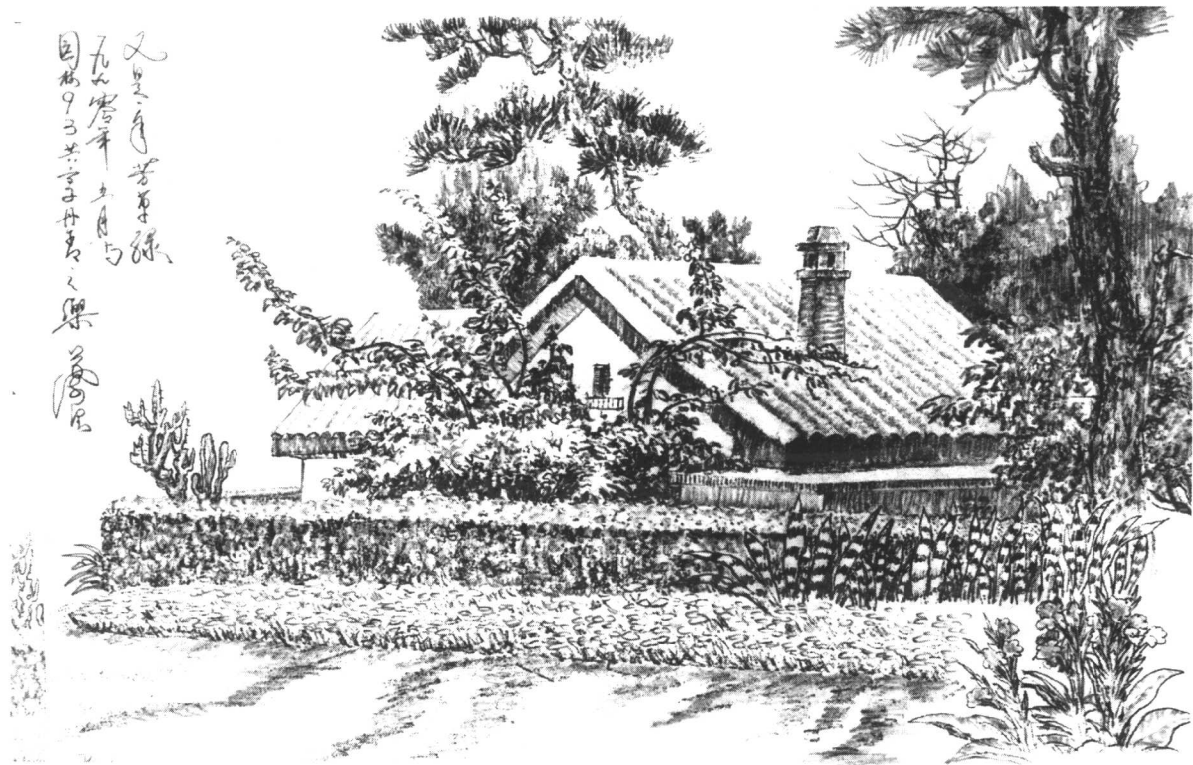
园林专业的学生学习绘画的目的有三，一是打下将来徒手画表现设计意图的基础，这恐怕是最重要的；二是培养审美的眼睛；三是锻炼深入观察和表现对象形体、光影、质感和色彩的能力。在用电脑绘制表现图越来越发达的今天，速写却是最有实用价值的绘画表现手段之一了。

缺乏教材，是许多园林专业绘画教师和学生的共同苦恼。我园林系教研室叶理老师集其数十年教学经验，汇其 54 本速写本之精华，编写出园林专用的教材，不仅是我校园林专业学生之幸，也是我们许许多多园林设计的教学与相关园林工作者之幸；不仅可供园林绘画教学参考，实际上这就是一本很好的园林美术课基础教材。这本教材的最大特点是针对农林院校学生的一般艺

术素质和基础，使之易于入门，循序渐进，甚至基本没有美术基础的学生，也能获得必要的技能。其次，由于作者出身于生物学者家庭，有比较厚实的物种知识，对于他准确观察生物对象发挥了很大的助益。

叶理老师于 17 年前加入华南农业大学园林专业教师队伍，是现在我系现职参加过当年园林专业创建工作的唯一一位老师了。我来到华南农业大学十有二年，亲见叶理老师本不离身，笔不离手，其勤恳之于工作与痴迷于业务，堪为学生之表率，足以令我汗颜。故而遵其嘱，草是文。

王结增 于华南农业大学林学院风景园林系
2002 年 1 月 18 日

目 录

前言

序

1	园林绘画概述	(1)
2	基本技法	(4)
2.1	笔划练习	(4)
2.2	画树各部位分析	(5)
2.3	园林绘画起稿法	(10)
2.4	常用园林植物及山石绘画图谱	(12)
3	常用植物造景表现	(27)
3.1	写实式植物造景表现法	(27)
3.2	图案式植物造景表现法	(34)
3.3	现代式植物造景表现法	(35)
4	水体表现技法	(37)
4.1	静水	(38)
4.2	动水	(39)
5	速写基本功的 3 种能力训练	(40)
5.1	绘画的意境提炼和焦点捕捉的能力训练	(40)
5.2	绘画表现的时空转换的能力训练	(44)
5.3	小构图速写的能力训练	(47)
5.4	校园写生	(49)
6	纪游速写	(77)
6.1	城市形象与园林	(80)
6.2	园林小品	(98)
6.3	水景图	(109)
6.4	山野风光的速写	(118)
6.5	创作范画	(141)

1. 园林绘画概述

(教学感言代)

学生是艺术的天然盟友,但要充分发挥素质和艺术方面的优长,就需要教师用感情的力量去挖掘,去开发,去激活,学生可称之为品位上佳的富矿之区。

艺术和自然科学的关系密切而微妙。有位德国人说:“为什么德国科学家的诺贝尔奖获得者特别多?是因为德国的艺术家、音乐家、美术家和哲学家、法学家特别多……”。据说大脑左右各有分工,左脑管抽象思维,右脑管形像思维,一左一右,恰似鸟儿的翅膀,它比翼齐飞才能飞得又高又远。而现实生活的许多人,因种种原因,只启用了半脑,因而也影响着另一半。作为现代学者,走进艺术,掌握了三维空间的表现能力,掌握和运用艺术的规律,那就必将更有远见卓识,更为聪颖,更有洞察力和说服力。

还有一个关于“绘画天赋”的老话题,有些人很是看重,郑重其事地每每提起,将练习中的困难和挫折归结于“不是那块料”。其实深究到底,你能发现,这与一个人的长期兴趣的投入、精力的倾注大有关联。我想做任何事情,投入和产出在正常情况下均是成正比的。

课堂上首次见面,我习惯了很快地读懂了部分同学忐忑不安的眼神。其实无论是专业课或选修课,我遇到的学生几乎全无基础。我明确告诉每位同学,只要你能画圆圈、能画三角形、能画正方形,而且有足够的兴趣和耐心,你就能学园林美术,所谓兴趣和耐心是最好的老师。

即使是那种“一时糊涂,踏错山门”的人;即使是那些完全没有艺术兴趣,为了职业而“勉为其难”的人,教师在长期的教学工作中也总结了一套成熟的“程式化”的画法,使你能够灵活掌握运用,并能较快地基本满足设计表现的需要。

“程式化”其实是一种在艺术手法上反复锻炼而趋于精练的成熟单元,利用它的节奏韵律巧

妙而灵活地任意组合,去重组叠加而形成来自生活又高于生活的新的艺术形象。在设计表现中运用它当然不失为一种权宜之计,但绘画对于每个学习者,最终应意味着一种情愫的流露,一种情感的渲泄,一种心灵的倾诉。

设计师被要求成为绘画的行家里手,但对大多数人来说它只是一种人生修养,一种表达感情的方式辅助技能。特别是对设计类以外的其他专业的同学来说尤其是这样。

即便这样说来,也不能使人看轻了绘画,如果不能创造美,那至少要懂得欣赏美。美,毕竟随着时代的进步日益贴近了我们的生活。

当我紧贴画架前挥毫演示,身后便是重重叠叠的画板,连后退半步都不可能。纵然景色再美,画意再浓,我也只能仓促地力争简洁用笔。偌大的画面,经营构图,把握全局,无暇去修饰渲染,虽想确保一次成功,但也只好画什么是什么了。

关键处,我必须要勒住“温暖”的思绪、止住驰骋不羁的笔锋,转身迎着希冀的目光,去浏览身后每一个画面,或者去跟他们说些什么,或者画上几笔。等改完几十张作业的最后一张,才容我蓦然回首,那既熟识又陌生的示范作业效果往往使我暗吃一惊:它信笔草草又破绽百出,但却真情流露地直抒胸意——这就是我的“教学课稿”。

从绘画到设计,是设计师的必由之路,不管手中的工具随时代进步如何翻新变幻、极尽奢侈,何其“忠实聪明”或是“可爱傻瓜”,这闪亮伶俐工具的应运而生,并不能替代设计师基本功的训练。

速写这门基本功由来已久,是做好设计的基础。诸如设计现场踏勘画下的第一印象、全景布局、地形高差变化,原有的可资利用的水体,山石结构、建筑,特别是大树、植物群落等。它们的形

状、姿态、范围、体量关系等均是关键的信息资料。还有现场特定背景如城市轮廓、山林形势、瀑布溪流等,这些宝贵资料对最后设计方案的产生,都有着重大影响。比起其他工具获取的映像资料,不但来得更快,更直接,更经济,更有尺度感。最重要的是让设计师设身处地地进入角色,加强了参与的责任感,使命感。

设计师的思维火花,当然有时神猜鬼使地应时而发,出现在案台笔锋之上,却更多时候是不期而遇地显现于半梦半醒之时,猝不及防的瞬间一闪念、浮于舟车旅途的思索之中……,这“精灵”活生动如脱兔,常可遇不可求。头脑充实,速写功夫扎实的思索者,便能及时紧攥着这灵感之火,呵护、培养和扩大它,将其外显为视觉形象,再经琢磨演化,斟酌推敲而终有所得和所成。

速写本上的每一笔每一划,都是锐利的眼睛经过紧张观察分析,并通过大脑进行筛选加工,而准确艺术地呈现在画面上的一种创造性的活动,来之不易。因此所获得的形象和结构,也是大脑中最深刻、最鲜活、最可靠的,因而在我们记忆中也是最持久最牢靠的。而借助其他器材获得的资料,可资利用却不能依赖,相对来说不过是“水过鸭背、过眼云烟”,来之易、去之矢矣。

校园有最理想的写生环境。如本人所任教的华南农业大学,历史悠远的校园本来就非同寻常。看那近 500 公顷的神奇土地,亚热带风光旖旎、山林苍翠古木幽篁,奇花异草遍布。在教学中心区,教学实验楼巍然屹立,殿宇巍峨,重檐飞翘,恢弘壮丽,尽显高等学府的庄重气派;俯瞰着珍珠串般的五大明湖;在姹紫嫣红的中心住宅区,别具一格的幢幢建筑,座落在花径荫廊、修竹绿蕉之中。放眼东去,在广阔无垠的跃进区实验大田,岭南佳果披红挂绿,稻菽卷起千层浪,那又是如锦似绣的一派田园风光。而我就在这湖光山色中长大,深知在这一草一木间所发生的故事,我还常常是这故事的主角。有句夸张的话说:血的历程,水永远无法代替,这并不无道理。所以,画虽然不甚完美,总有真情在、神采在。

当我在刻画这些形象的时候,嘴也没有闲着,讲要点程序,说具体规律,更重要的是将这里

悠远的历史、环境的变迁、去感染和打动他们,使艺术氛围的综合“张力”发挥至最大。在绘画教学中,我始终坚持感性重于理性。我相信,只有从心里流出来的东西,才能流进他们的心里去。

当我站在画架前忙碌的时候,我几乎很少抬头去盯形象。我总是用余光一扫,又刷刷地摇半天笔。同学们则是小心翼翼,看一眼画一笔,不断在抬头低头。虽也一丝不苟,但形象总是缺乏流畅淋漓和生气,纠之不正。相比之下许多同学都惊讶,“老师简直都不须抬头……”

我当然不是头一次以专业的眼光来评价校园的山山水水。其实屈指可数,以每周三门课计算,十几年来每一个点做一次示范,也有几十次写生实践了。对于怎样构图、结构层次、调子以至气氛的渲染处理,全都心中有数。焉能不熟!这就是写生的第一要素:成竹在胸。当然我还是要看一看的,我注意的是去冬风霜扫清了多少枯枝败叶,我看看的是今春枝头绽开多少绿芽新花。——有句话说得好:“生活永远是鲜活的,枯萎的只是你的灵魂”。

第二、抓规律来画。速写时机是一寸光阴一寸金,分秒必争。在现场你不可能将一切细节作详尽观察和分析。如画建筑有古今中外、林林总总、形形色色,画植物更是洋洋大观,“美丑”并存。其实它们各科、各属均有较为“恒定”结构规律和单元重复。善于抓住共同规律以一当百去表达,方能多快好省。试想一株平淡无奇的樟树,也被挂着成千上万片绿叶,更遑论画那些遮天蔽日的高山榕了!

第三,生活真实不等于艺术真实。艺术不是奢侈品,画画终究是给人欣赏的,那么我们就顺理成章地抓住观者都希望看到的景色来画,把握准观者的艺术脉搏,绘春天画朦胧美、绘秋天画秋光艳,画最好的时节,画最妙的意境。生活的真实元素,它是为艺术真实服务的。它经过筛选、剪裁、扬弃和改造,经过加工提炼,概括提高,最后才能接近真实的艺术。生活中的真,只能使人信服,艺术上之美,才能使人陶醉。而这有赖于经验和修养的积累,体现在画者的素质之中。这不是眼见工夫,更不是朝夕之功,而是意在画外了。

选修课,当然不只是让学生能画上几笔为最

终目的,还希望他们能通过绘画,接触和确立新的艺术观念,了解和运用艺术的规律,开拓形象思维的表达能力,包括基本的形式分析和敏锐的感受能力,也就是说,传统的技法学习的形式往往只能停留在学生实际需要的一半,而另一半也许更重要的一半,则是靠学生自己去感悟了。

技法操作,确是可以速成的,甚至也可以被动接受的。而一种新的艺术观念的形成,则需要主动开拓长期积淀循序渐进的,即使对画家来说,那也可能是一辈子刻意追求而犹不可及的。那么有没有哪一种教学的“新模式”,能使学生感受力和技能这双重任务实现的有机的结合?让学生充分利用已掌握的基本技法、形象记忆,以及知识储存,初步体会到大胆表达的独特感受的喜悦,从而培养他的乐于实践的气质,最终塑造成创造型人才呢?

为了找准这种跨越式训练的最佳切入点,笔者曾特意给只进行了10个课时训练的学生,插入了一个自由画的环节。例如:在辅导完成一座别致的民居的轮廓后搁笔,然后让同学们大胆发挥想像,开拓思路,将眼前的建筑改造成你心目中理想的家园。而评分的标准难度不算高,只一句话:创意、合理、美观和协调,其他悉听尊便。由于课前已进行了诱导,许多同学都能做到有感而发,还会出现不少独具匠心的佳作。有的同学理想选择居然是与深山为邻,大有“采菊东篱下,悠然见南山”的野趣。又有同学表现的是在水一方的意境,他将家居安排在大江一隅,江上白帆点点、飞鸥翩翩,与袅袅炊烟相映,使人观后不禁感慨落霞与孤鹜齐飞的古典诗意境界。更多的同学则是东借一株梅,西取一丛兰,或是从曾画过的

石、花卉、溪流移植点缀到他自己的欣欣向荣的“花园”里……。这一课总是紧张而热烈的一课,毫不奇怪,许多眼高手低的作业,使我疲于奔命而又大受鼓舞,这时教师的作用便是佐助他们将图案般的信息归化为写实性形象,去满足和强化他们主人翁的成就感。前来观摹的同行面对形形色色个性色彩浓烈的作业甚为惊讶,我却以为,艺术本无标准答案,它有那么多的近似性、相容性、多解性,就像种类繁多、千姿百态的鸟儿都会飞,又如奇形怪状、色彩绚丽的鱼儿皆能游,只是品位高低各有不同罢了。

实践证明,绘画水平的高低差别,首先是发现能力的差别,就是发现美、鉴别和欣赏美的能力的差别。这使我不禁想起年轻时在五指山麓的大莽林中打猎,何其相似。老猎手很快在光怪陆离的繁枝茂叶间发现了目标,而悄悄端起了上膛的猎枪,而当猎物带着硝烟轰然滚落到刚刚还莫名其妙的新手的面前时,他才猛吃一惊。当我在支起画架时,背后总有些同学也东张西望地嘀咕:今天究竟画些什么呢?画哪儿呢?而我所钟情的构图往往不止一处,不但都触目倾心,而且皆精彩绝伦。原来,人们都是根据自己的生活经验,艺术修养和情感贮备状态来发现美和表现美的。

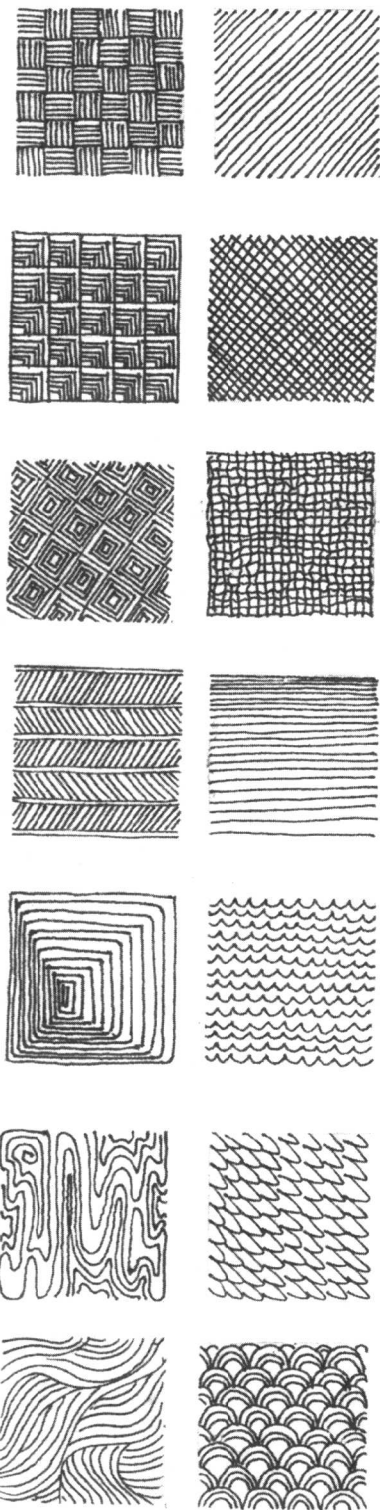
可是无情又谈何艺术,谈何发现美呢?有的同学画静物的确很有灵性,到了出门写生时便兴匆匆地带了许多应有尽有必备的画具,却把感情搁在家里。那么将怎样和自然交流、与艺术对话呢?!

艺术本质地拒绝无心的人,或是无故事的人。

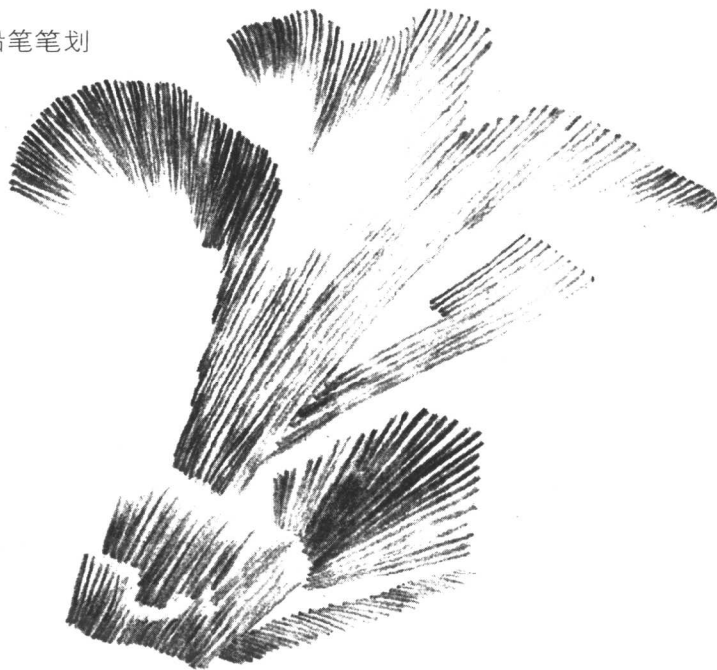
2. 基本技法

2.1 笔划练习

钢笔笔划

铅笔笔划

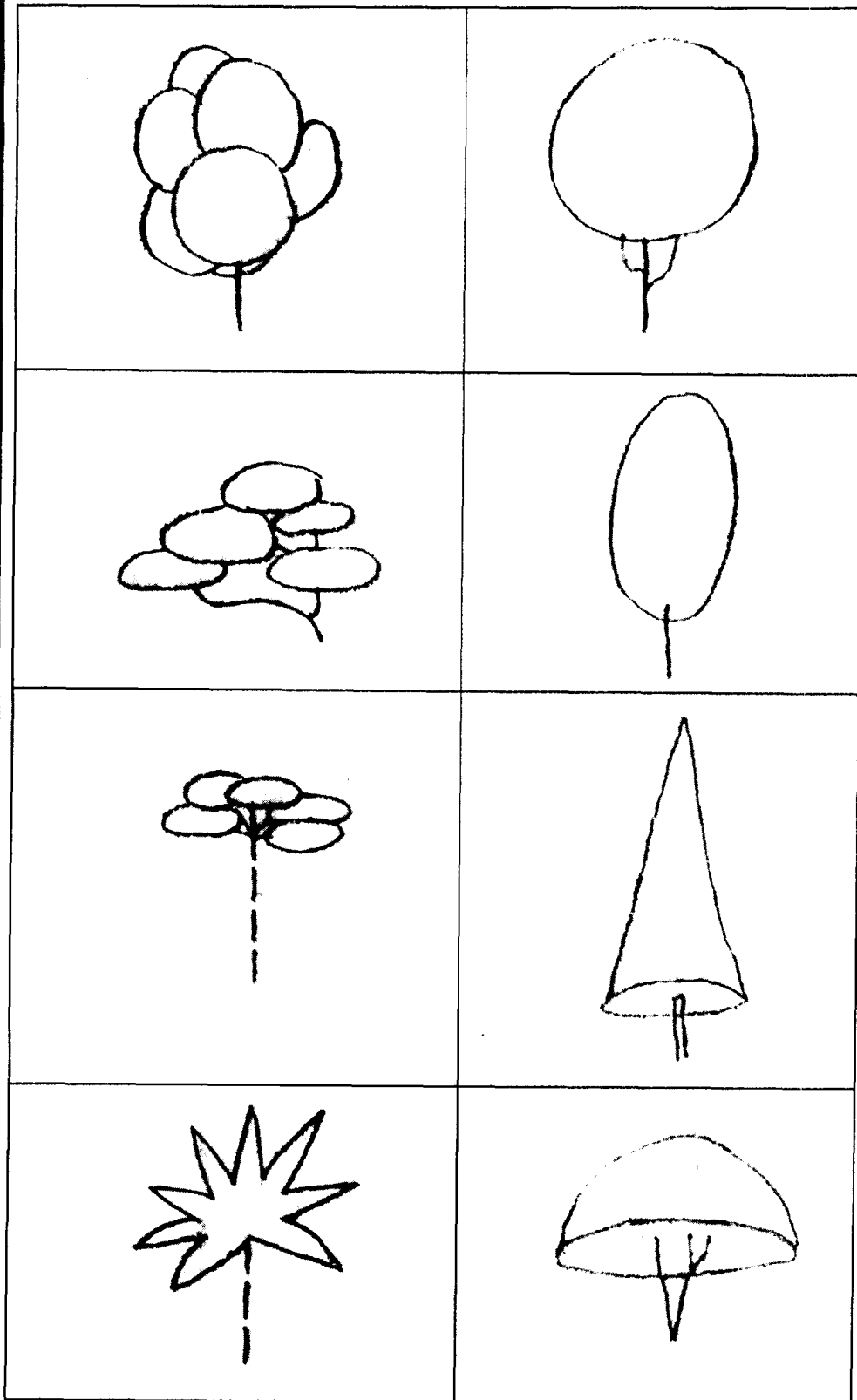
注意：练习掌握笔划的深浅浓淡、粗细变化、方向转换。

地杉椰画法

2.2 画树各部位分析

2.2.1 树冠形状分析

每一种树，它都有自己的生长规律，有一个基本固定的树冠造型。如：紫荆、芒果树冠基本是呈圆形的，大叶紫薇、荔枝就呈半圆形，而尖叶杜鹃、龙柏等就是圆锥形的……只要大家注意观察，方法对头必有很多心得。

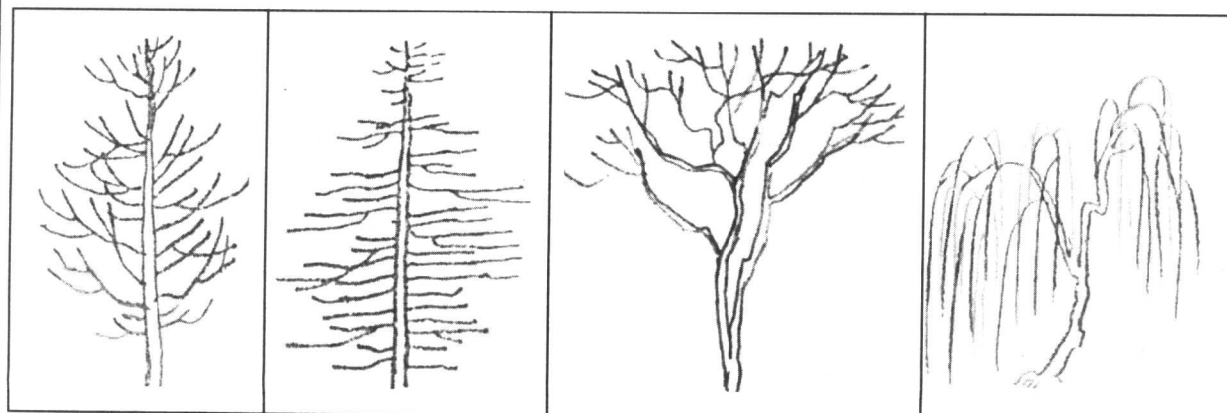
掌握树冠的大致形状，对植物造景有莫大的助益，形状各异的树冠可以组合成层次感强，变化有致的立面效果。另外，在风景画构图和几何形起稿法中，都离不开对树形的整体把握运用。

2.2.1 树枝形态表现

(1) 常见树枝形态 2 例

(2) 树枝杆形态分析

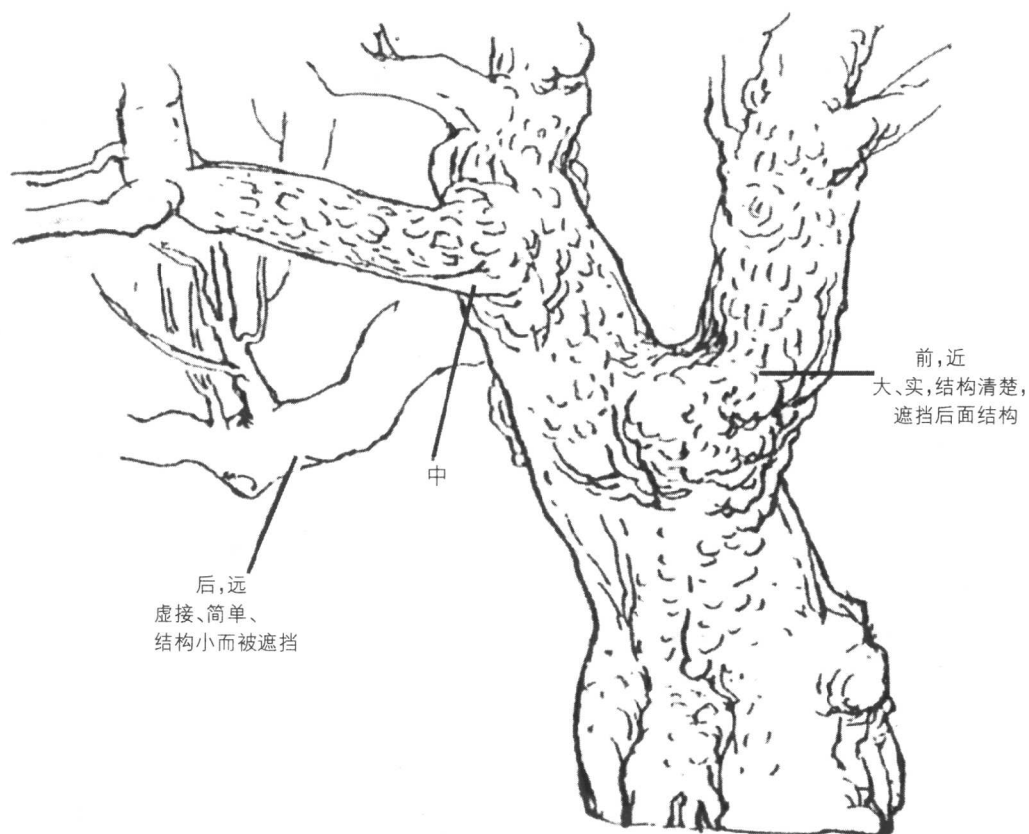
树枝上举

树枝平展

主干分枝

树枝下垂

2.2.3 树干立体表现方法

7

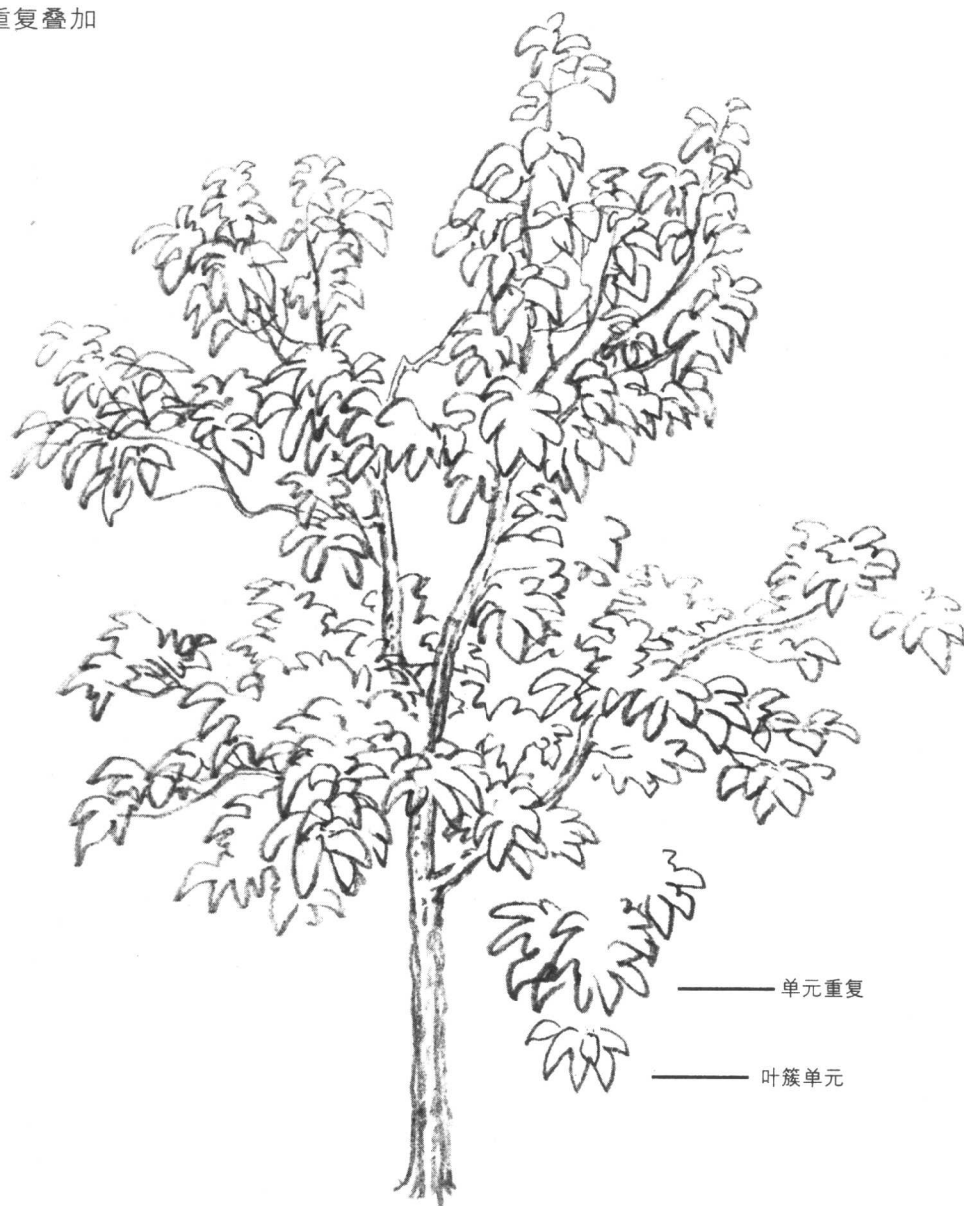
2.2.4 树皮形态

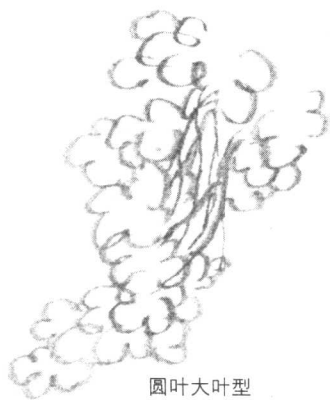
2.2.5 树叶表现方法

(1) 树叶基本表现方法:

单元重复叠加

(2) 树叶基本形态

椭圆小叶

尖叶大叶型

尖叶小叶型

双圆叶阔叶型

细长叶型

掌叶型

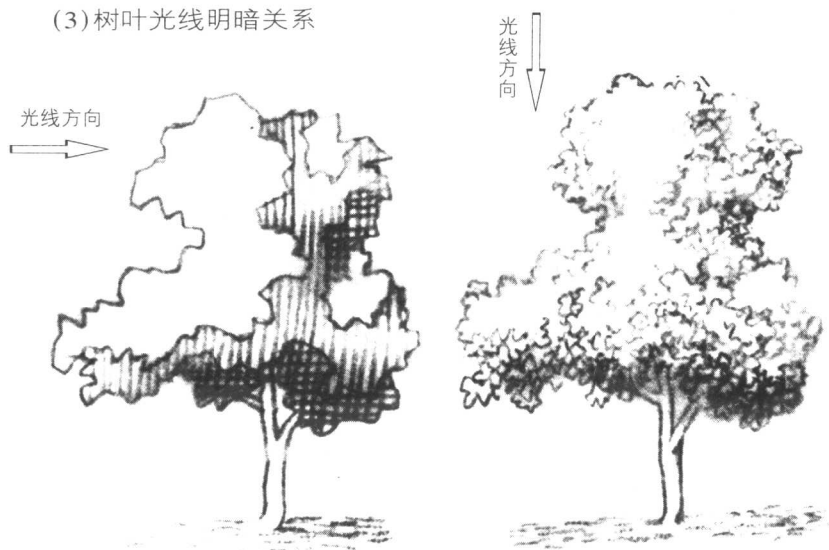
多角叶型

针叶型

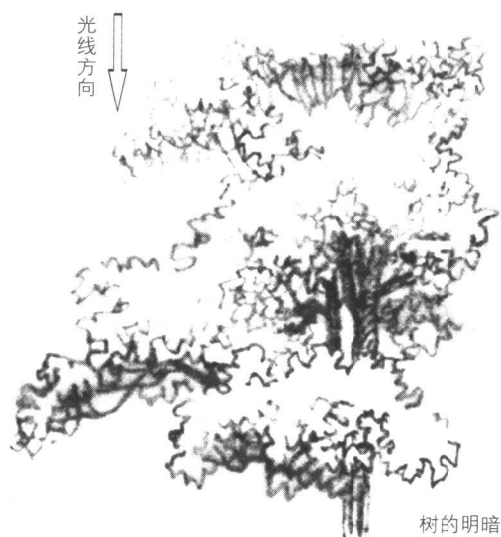
细碎叶型

(3) 树叶光线明暗关系

● 树的明暗:

先明确光源方向。通常在上方, 浓密的树冠越往下, 所能接受的光线越少, 所以整体来看, 树冠从上至下, 由淡至浓。

● 树叶明暗:

内里的树身被外围的叶片包围, 树身自然特别显暗。

树的明暗

2.3 园林绘画起稿法

2.3.1 树的起稿法

