

景观设计

夏克梁 徐卓恒 编著

手绘教学与实践

DRAWING COURSE FOR LANDSCAPE DESIGN

环境艺术 / 园林景观专业系列教材

手绘

清华大学出版社

环境艺术/园林景观专业系列教材

景观设计手绘教学与实践

Drawing Course for Landscape Design

夏克梁 徐卓恒 编著

東華大學出版社 · 上海 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

景观设计手绘教学与实践/夏克梁, 徐卓恒编著. —上海: 东华大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5669-0707-3

I. ①景… II. ①夏… ②徐… III. ①景观设计—绘画技法—教学研究—高等职业教育 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第009869号

投稿邮箱: xiewei522@126.com

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王 丽

景观设计手绘教学与实践

Jingguan Sheji Shouhui Jiaoxue yu Shijian

编 著: 夏克梁 徐卓恒

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 361千字

版 次: 2015年3月第1版

印 次: 2015年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0707-3/TS · 021

定 价: 59.00元

目 录

第一章 景观手绘表现图的基础理论/7

一、课程概述/7

(一) 基本概念/7

(二) 课程基本信息/9

(三) 课程体系/9

二、手绘表现图的作用/ 12

(一) 培养设计表达能力/13

1. 表达设计构思/13

2. 推敲设计方案/16

3. 表现真实效果/17

(二) 锻炼现场记录的能力/18

(三) 提高艺术素养及综合能力/20

三、景观手绘表现图的常见风格/21

(一) 写实型/21

(二) 草图型/22

(三) 装饰型/22

四、景观手绘表现图的基本特点/24

(一) 专业性/24

(二) 客观真实性/25

(三) 艺术性/26

(四) 快速性/28

五、绘制景观手绘表现图的主要工具/29

(一) 马克笔/29

(二) 彩色铅笔/ 31

六、画面构成要素/32

(一) 笔触与色彩/32

(二) 画面中的表现元素/36

1. 植物/36

2. 置石/37

3. 交通工具/39

4. 人物/39

5. 公共设施/42

6. 水景/45

7. 地面铺装/46

8. 天空/48

第二章 景观手绘表现图的基本原理/49

一、画面构图/49

(一) 构图基本原则/50

(二) 幅式的选择/52

二、造型基础的运用/55

(一) 素描/55

(二) 色彩/56

(三) 钢笔画/58

三、画面的艺术处理/62

(一) 对比强调/62

(二) 提炼概括/65

(三) 空间营造/67

(四) 形式感构建/68

第三章 景观手绘表现图的课堂实践/70

一、植物单体练习/71

(一) 钢笔表现/72

(二) 单色表现/73

(三) 彩色表现/74

二、植物组合练习/76

- (一) 同一植物的组合/77
- (二) 两种植物的组合/78
- (三) 植物群组/78

三、小品(小场景)练习/78

- (一) 以植物为主的空间小品/79
- (二) 以置石、水景为主的空间小品/80
- (三) 以公共设施为主的空间小品/82

四、空间遐想练习/84

- (一) 以植物为母体的遐想/84
- (二) 以亭子、桥为母体的遐想/87

第四章 景观手绘表现图的实践运用/93

一、平面图、剖立面图、节点详图和意向草图的表达/100

- (一) 彩色平面图/100
- (二) 剖立面图/102
- (三) 节点详图/105
- (四) 意向草图/107

二、表现景观设计效果/108

- (一) 选择视角/112
- (二) 勾画草图/115

(三) 描绘线稿/116

(四) 初步着色/117

(五) 深入塑造/118

(六) 调整完成/119

第五章 景观手绘表现技法及作品欣赏/123

一、景观手绘表现技法的要点/123

二、学习景观手绘表现图的常见问题/127

- (一) 问题一: 急功近利心态/127
- (二) 问题二: 缺少应变能力/129
- (三) 问题三: 孤立地看待物体/130
- (四) 问题四: 构图平淡、主题不明确/131
- (五) 问题五: 缺少和谐统一的色彩关系/132
- (六) 问题六: 光影关系不明确/133
- (七) 问题七: 表现技巧不到位/134
- (八) 问题八: 画面缺少整体感/135
- (九) 问题九: 学用脱节/136

三、优秀作品欣赏/137

- (一) 示范作品/137
- (二) 优秀学生作品/150

环境艺术 / 园林景观专业系列教材

景观设计手绘教学与实践

Drawing Course for Landscape Design

夏克梁 徐卓恒 编著

东华大学出版社 · 上海 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

景观设计手绘教学与实践/夏克梁, 徐卓恒编著. —上海: 东华大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5669-0707-3

I. ①景… II. ①夏… ②徐… III. ①景观设计—绘画技法—教学研究—高等职业教育 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第009869号

投稿邮箱: xiewei522@126.com

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王 丽

景观设计手绘教学与实践

Jingguan Sheji Shouhui Jiaoxue yu Shijian

编 著: 夏克梁 徐卓恒

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 361千字

版 次: 2015年3月第1版

印 次: 2015年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0707-3/TS · 021

定 价: 59.00元

目 录

第一章 景观手绘表现图的基础理论/7

一、课程概述/7

- (一) 基本概念/7
- (二) 课程基本信息/9
- (三) 课程体系/9

二、手绘表现图的作用/ 12

- (一) 培养设计表达能力/13

- 1. 表达设计构思/13
- 2. 推敲设计方案/16
- 3. 表现真实效果/17

- (二) 锻炼现场记录的能力/18
- (三) 提高艺术素养及综合能力/20

三、景观手绘表现图的常见风格/21

- (一) 写实型/21
- (二) 草图型/22
- (三) 装饰型/22

四、景观手绘表现图的基本特点/24

- (一) 专业性/24
- (二) 客观真实性/25
- (三) 艺术性/26
- (四) 快速性/28

五、绘制景观手绘表现图的主要工具/29

- (一) 马克笔/29
- (二) 彩色铅笔/ 31

六、画面构成要素/32

- (一) 笔触与色彩/32
- (二) 画面中的表现元素/36

- 1. 植物/36
- 2. 置石/37
- 3. 交通工具/39
- 4. 人物/39
- 5. 公共设施/42
- 6. 水景/45
- 7. 地面铺装/46
- 8. 天空/48

第二章 景观手绘表现图的基本原理/49

一、画面构图/49

- (一) 构图基本原则/50
- (二) 幅式的选择/52

二、造型基础的运用/55

- (一) 素描/55
- (二) 色彩/56
- (三) 钢笔画/58

三、画面的艺术处理/62

- (一) 对比强调/62
- (二) 提炼概括/65
- (三) 空间营造/67
- (四) 形式感构建/68

第三章 景观手绘表现图的课堂实践/70

一、植物单体练习/71

- (一) 钢笔表现/72
- (二) 单色表现/73
- (三) 彩色表现/74

二、植物组合练习/76

- (一) 同一植物的组合/77
- (二) 两种植物的组合/78
- (三) 植物群组/78

三、小品(小场景)练习/78

- (一) 以植物为主的空间小品/79
- (二) 以置石、水景为主的空间小品/80
- (三) 以公共设施为主的空间小品/82

四、空间遐想练习/84

- (一) 以植物为母体的遐想/84
- (二) 以亭子、桥为母体的遐想/87

第四章 景观手绘表现图的实践运用/93

一、平面图、剖立面图、节点详图和意向草图的表达/100

- (一) 彩色平面图/100
- (二) 剖立面图/102
- (三) 节点详图/105
- (四) 意向草图/107

二、表现景观设计效果/108

- (一) 选择视角/112
- (二) 勾画草图/115

(三) 描绘线稿/116

(四) 初步着色/117

(五) 深入塑造/118

(六) 调整完成/119

第五章 景观手绘表现技法及作品欣赏/123

一、景观手绘表现技法的要点/123

二、学习景观手绘表现图的常见问题/127

- (一) 问题一: 急功近利心态/127
- (二) 问题二: 缺少应变能力/129
- (三) 问题三: 孤立地看待物体/130
- (四) 问题四: 构图平淡、主题不明确/131
- (五) 问题五: 缺少和谐统一的色彩关系/132
- (六) 问题六: 光影关系不明确/133
- (七) 问题七: 表现技巧不到位/134
- (八) 问题八: 画面缺少整体感/135
- (九) 问题九: 学用脱节/136

三、优秀作品欣赏/137

- (一) 示范作品/137
- (二) 优秀学生作品/150

前言

十多年前，国内的景观设计行业尚处于起步阶段。当时的景观表现电脑效果图大多做得刻板生硬，缺乏真实性和美观性，技术还远达不到今天的水平。于是，手绘表现凭借易用性和可控性，成为了许多设计师表达设计成果的基本技能。时至今日，电脑表现技术日臻完善，效果可以做到非常逼真，却仍有许多景观设计机构和设计师对手绘表现青睐有加，仍然坚持以手绘图作为设计概念的呈现方式，将其运用在方案设计、文本制作及各种场合的沟通交流之中。与其说他们因循守旧，排斥技术的进步，不如说手绘已经成为他们心中一份割舍不断的情结。他们更愿意选择这样一种直接流露式的思考方式和表达形态，让抽象的概念得到快速而简明的展现。在他们眼中，电脑技术再进步，其原创力、鲜活性及与思维的契合度仍然比不上手绘。而正是由于这几点，手绘与景观设计之间才具备了更为平等的关系，而非仅仅作为单一的表现工具而存在。

有些人认为学好手绘是做好设计的基本前提，这一观点有其道理所在。尽管能画好手绘不等于能做好设计，因为设计是一项综合性的工作，所要解决的问题繁杂而众多，手绘只是其中用于思维表达的一种形式，但笔者还是提倡在设计之余练好手绘。因为手绘的过程潜移默化地扩展了设计者的视野，培养了他们的审美趣味。这两点恰恰是促使设计水平不断提升的原动力。

在某景观设计公司的《效果图表现集》中，有句话这样写道：“效果图里就有设计思想，就有设计观念，就有设计师的立场和出发点……”这一点编者也颇为认同。学习手绘如果只关注技法，只在乎画得帅气与否，那它之于设计的意义何在。手绘效果图在功能和目的上应有明确的指向，学习手绘就是要学会利用表现规律和技巧，解决设计思维的表达问题，要让观者从图中读懂设计师渴望传达的各种信息，从而建立对设计的认同和理解。

以就业为导向的人才培养体制，使得手绘课程在全国各院校景观专业的教学体系中日益突显重要性和必要性。编者所在的中国美术学院艺术设计职业技术学院在景观专业教学中一直重视学生手绘表达能力的培养，以第一学期的“建筑钢笔画”、第三学期的“景观手绘表现基础”和第四学期的“景观手绘表现技法”共同组成系统化的训练模式，有意识地加强课时量并细化教学单元的内容。课程不只强调技能的学习，更强调实践应用，通过大量的练习使学生能将设计思想和表现技法有机地结合，达到学以致用目的。

也是基于这一理念，编者从应用的角度出发，对这一课题做了多年的研究，将近年来对高职教育中景观专业手绘表现和实践应用间如何衔接这一问题的教学思考做一次梳理总结，也作为教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会立项的“基于应用的景观手绘表现原理和教学模块研究”的科研成果。本书如果能为兄弟院校在手绘教学方面提供一定的参考价值以及为手绘爱好者、广大从业人员学习手绘表现提供一些参考性建议，将是编者最大的欣慰。

书中所选用的示范作品部分来自于一线设计师的作品，意在了解手绘发展的最前沿动态，案列部分作品选自中国美术学院艺术设计职业技术学院景观专业在校生的课堂作业，基本能反映出该课程的教学水平，书中还特地选用了部分历届学生的优秀作品，想借此检验课堂所学的知识和工作中的发挥和运用情况。在此特别感谢耿庆雷、李红伟、曾海鹰、李明同、刘宇、刁晓峰、李磊、王宇翔、盖城宇、赵杰、徐伟等手绘界的好友无私地为本书提供精彩的力作和帮助，也感谢杨杰、吴统、姚奇特、应波涛、田苗、项微娜等历届毕业生对编者的极力配合，同时也要感谢那些绘出优秀作品的中国美术学院艺术设计职业技术学院环艺系的在校学生。

编者

2015年1月

夏克梁

中国美术学院艺术设计职业技术学院副教授

中国美术家协会会员

中国建筑学会室内设计师分会理事

曾出版《建筑钢笔画——夏克梁建筑写生体验》《夏克梁钢笔建筑写生与解析》《夏克梁麦克笔建筑表现与探析》《夏克梁建筑风景钢笔速写》《夏克梁手绘景观元素》，以及夏克梁边走边画系列丛书之《神秘尼泊尔》《魅影柬埔寨》《玄妙印度》等相关书籍多本。

徐卓恒

1982年生于杭州，毕业于中国美术学院环境艺术系，获文学硕士学位。现为中国美术学院艺术设计职业技术学院环境艺术系讲师，中国建筑学会室内设计师分会会员。著有《景观设计——环境小品》（合著）、《建筑风景写生》（合著）、《室内设计手绘教学与实践》（合著），在国内各级专业期刊上发表学术论文10余篇。

1

第一章 景观手绘表现图的基础理论

一、课程概述

“景观手绘表现”课程是环境艺术系景观设计专业的核心技能课程。它是表现景观设计意图与成果的基础，是该专业学生的必修课程之一。

（一）基本概念

景观手绘效果图是服务于景观设计的专业绘画形式。它以各类景观场景为表现题材，通过绘画的方式将设计构思展现出来（图1.1）。在绘制的过程中，设计师通过场景角度、表现内容的合理安排与表现手法、风格的灵活应用，以达到准确表达设计意图、展示设计效果的目的（图1.2）。

图1.1 景观手绘效果图。以各类景观场景为表现题材（作者：耿庆雷）

图1.2 景观手绘效果图 (作者: 耿庆雷)

图1.3 手绘表现是学习景观设计需要掌握的核心技能 (学生作品, 作者: 王宁丽)

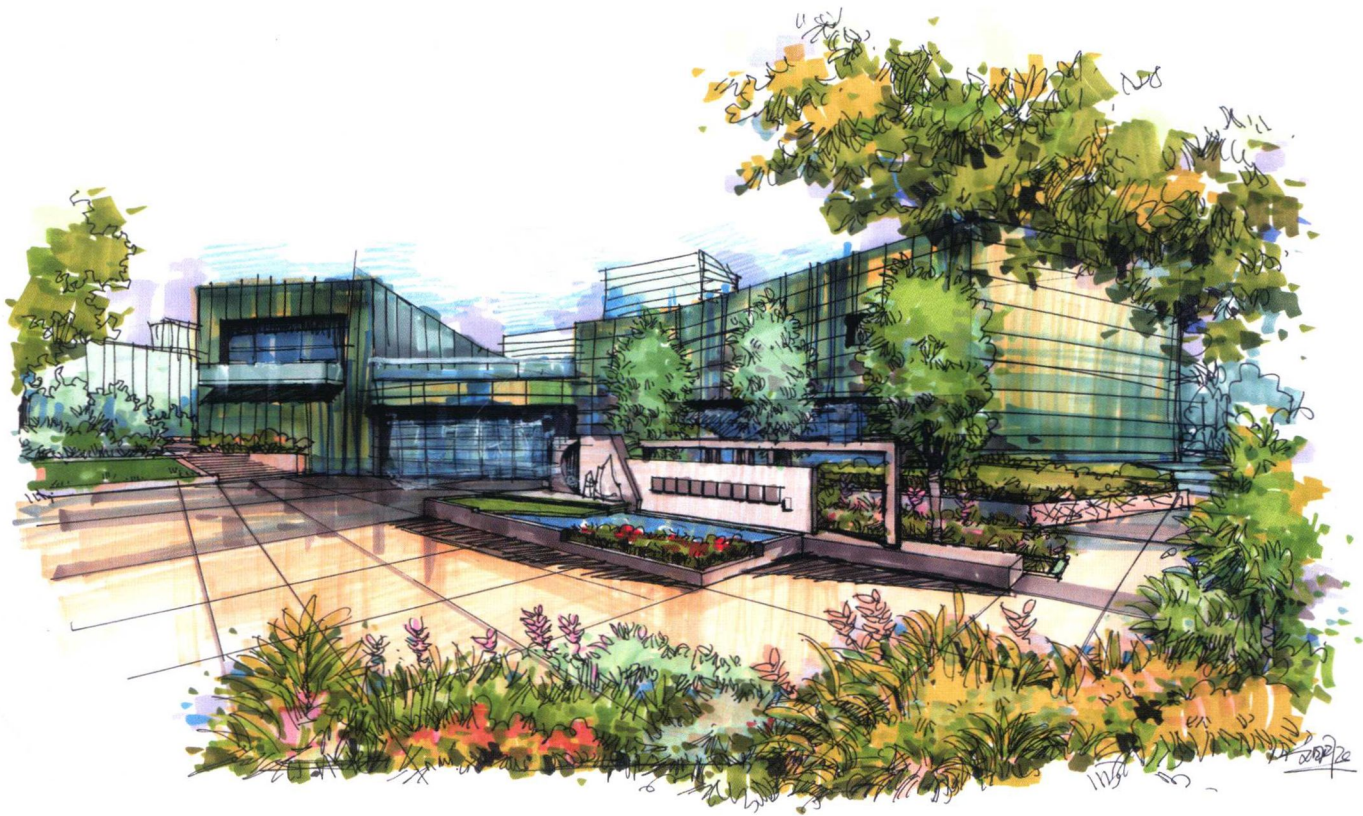

图1.4 景观设计专业二年级学生作业训练（学生作品，作者：高明飞）

（二）课程基本信息

“景观设计手绘表现”作为专业基础课，要求学生必须熟练掌握，设计手绘表达能力也属于学生必须掌握的一项专业核心技能（图1.3）。该课程的开课对象为景观设计专业二年级的学生（图1.4）。课程按照上、下学期分两个教学单元实施。

（三）课程体系

该课程的前期安排有相应的基础课程，如造型基础（素描、色彩）、钢笔画、透视、制图等课程（图1.5～图1.7）。后期则有相关的设计课程，如庭院设计、小区环境设计、广场设计等课程（图1.8）。基础课程用以解决本课程中所涉及的形体塑造、空间表现、透视和尺度把握、色彩运用等问题，而学习本课程的主要目的则是为了在后续专业设计课程中自如地表达设计构想。

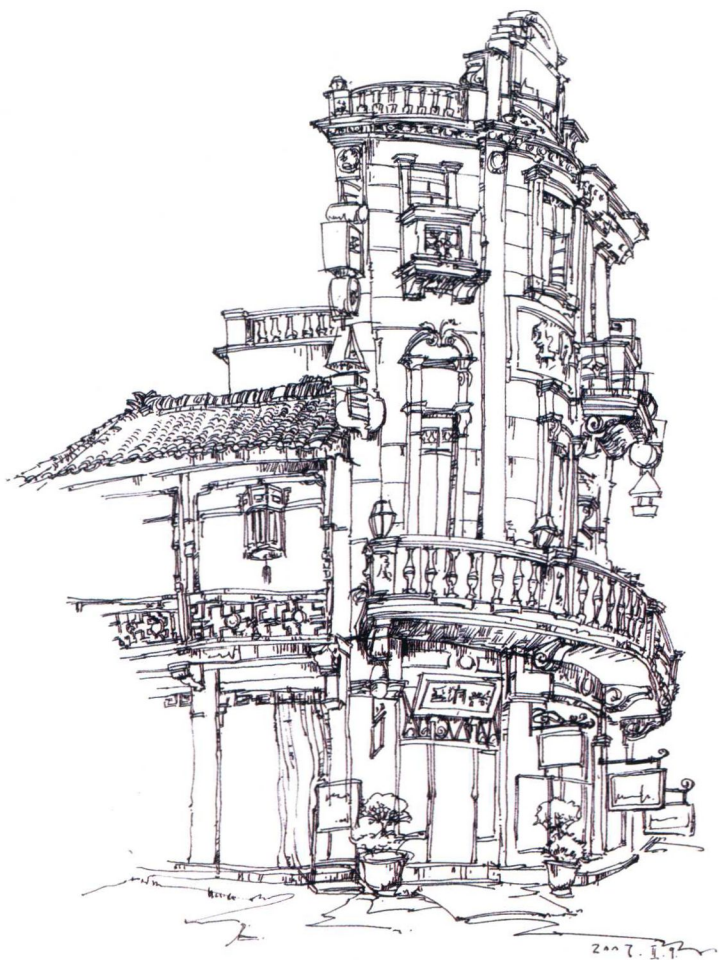

图1.5 景观手绘表现图基础——钢笔画（学生作品，作者：刘成龙）

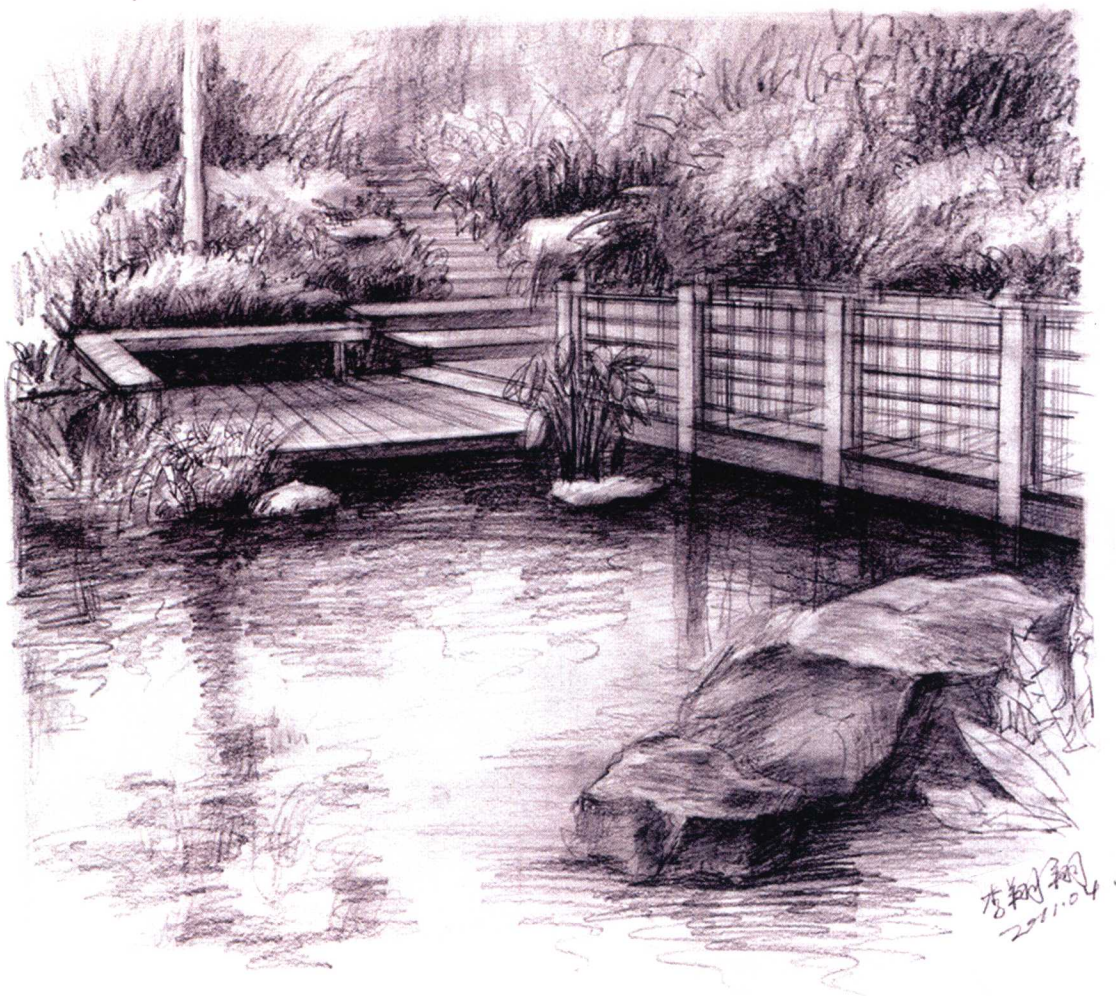

图1.6 景观手绘表现图基础——
素描（学生作品，作者：上图—
李翔翔，下图—王振宇）

图1.7 景观手绘表现图基础——钢笔画（学生作品，作者：袁炳斌）

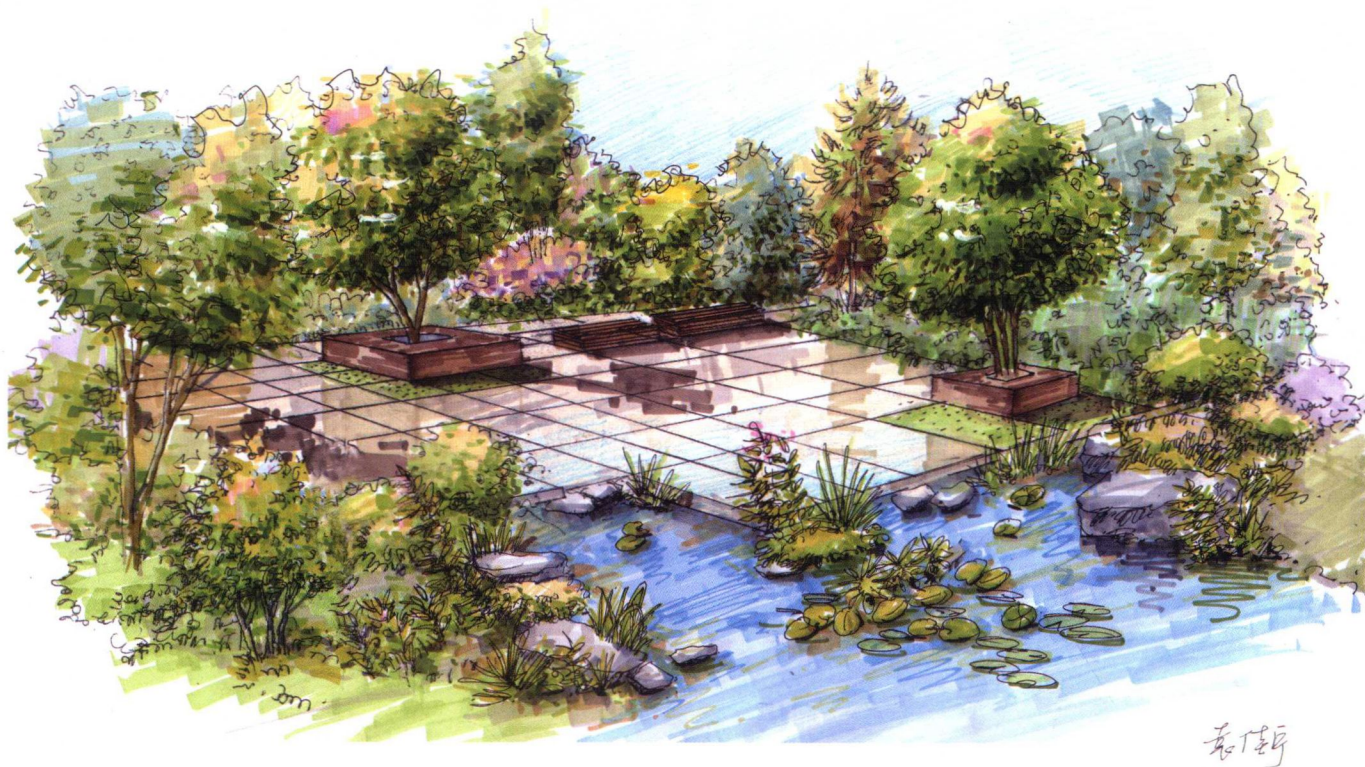

图1.8 景观设计专业课——庭院设计（学生作品，作者：袁佳宁）

二、手绘表现图的作用

通过“景观手绘表现”课程的学习：首先，让学生了解手绘快速表现在设计课程中的作用及重要性，使学生对课程学习引起足够的重视；其次，让学生熟悉各种不同表现手法的特点与步骤，提高鉴赏能力和空间想象力，加强画面处理能力（图1.9）；再次，培养学生使用以马克笔为主要工具进行设计表达的能力，熟练掌握基本表现技法与画面处理手法，能够客观而艺术地表现景观设计作品（图1.10）；最后，使学生提高艺术修养及综合素质，为设计意识的提高起到推动作用。

图1.9 提高鉴赏能力和空间想象力，加强画面处理能力（作者：耿庆雷）