

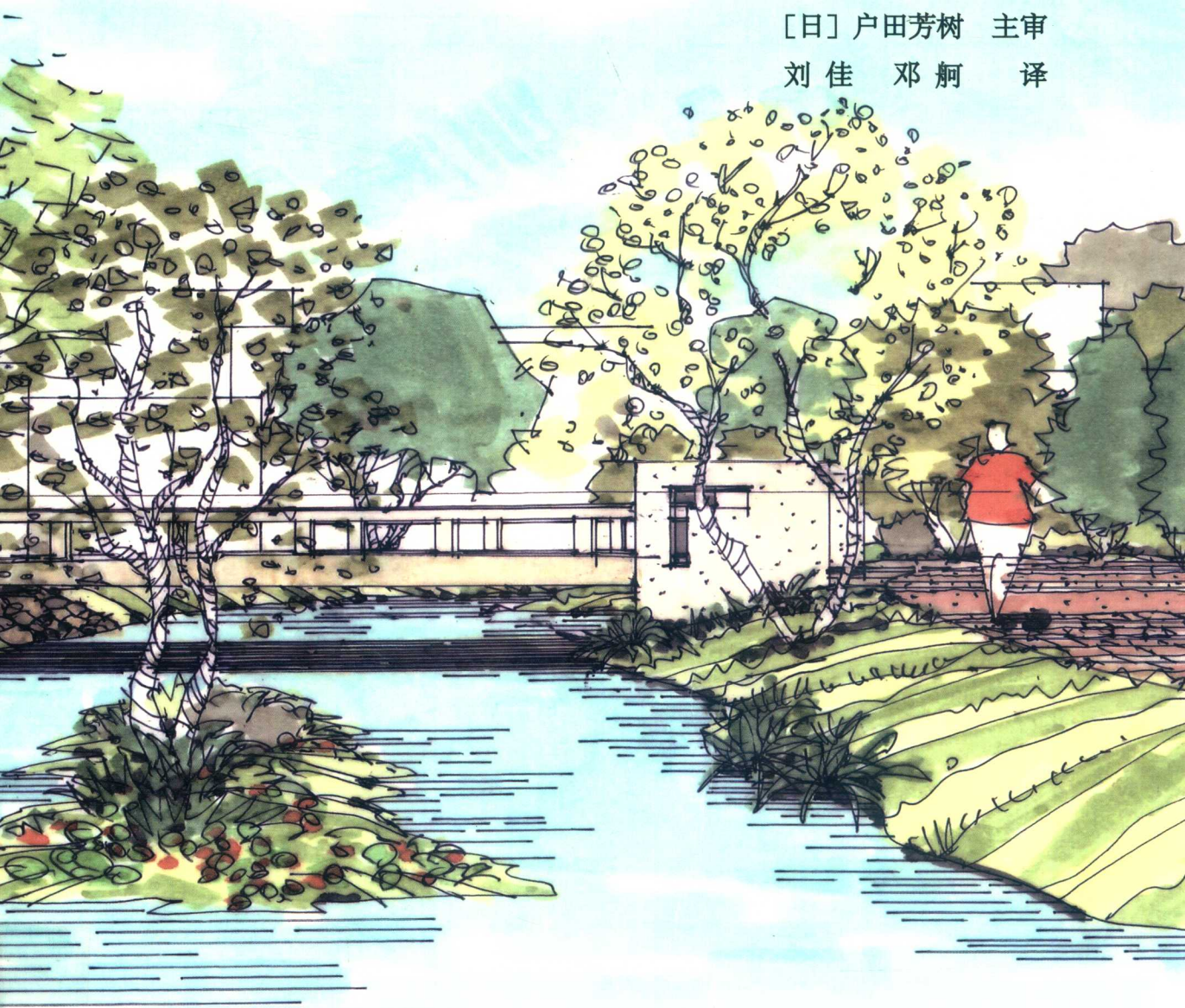
Landscape Design Sketch

户田芳树风景计画 手绘作品实录

〔日〕吉泽 力 编著

〔日〕户田芳树 主审

刘佳 邓舸 译

Landscape Design Sketch

户田芳树风景计画
手绘作品实录

[日]吉泽 力 编著

[日]户田芳树 主审

刘佳 邓舸 译

图书在版编目 (CIP) 数据

户田芳树风景计画手绘作品实录 / (日) 吉泽力编著;
刘佳译. -- 南京: 江苏科学技术出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5345-9848-7

I. ①户… II. ①吉… ②刘… III. ①景观设计—绘画技法 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第020018号

户田芳树风景计画手绘作品实录

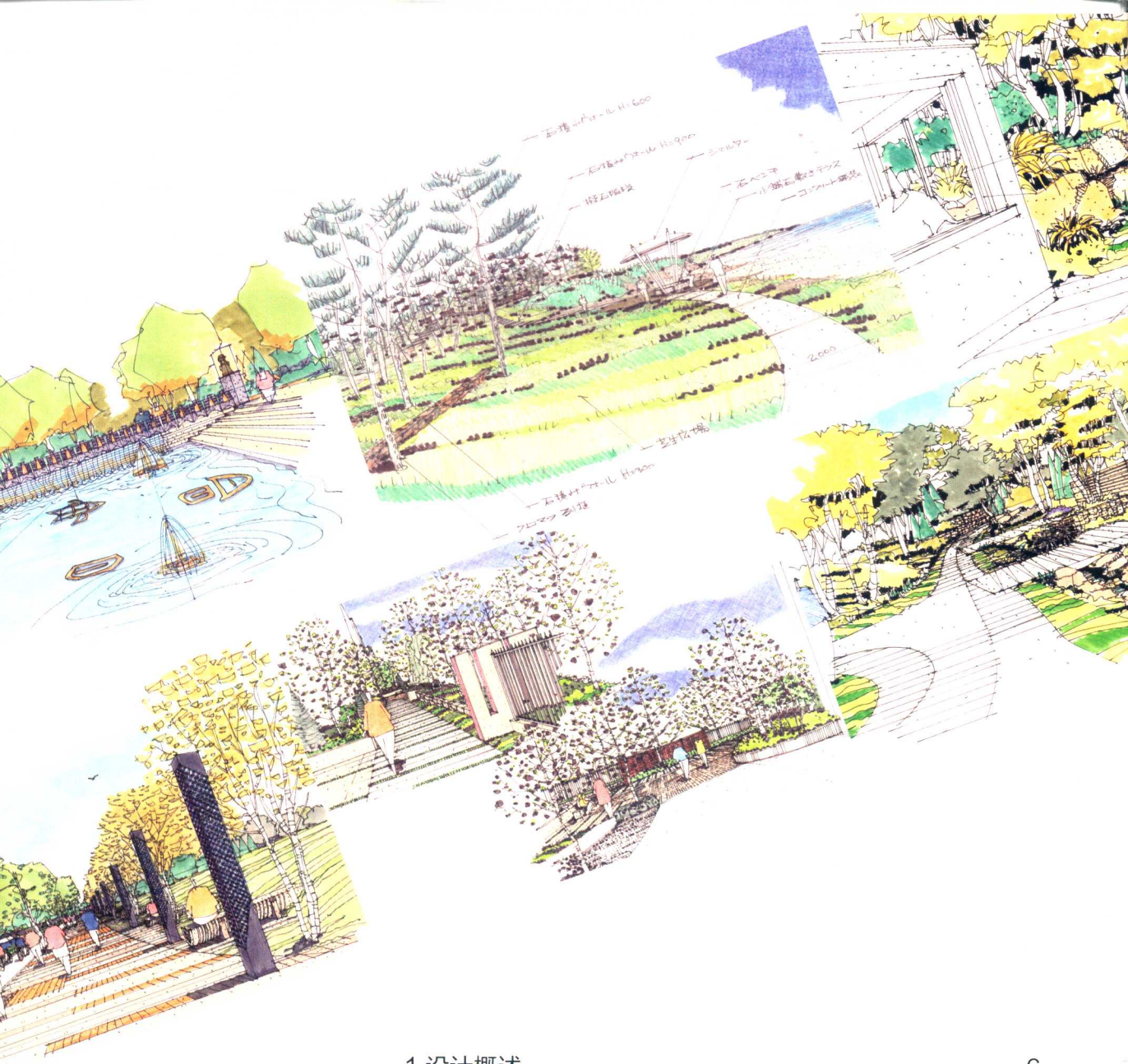
编 著 [日] 吉泽 力
译 者 刘 佳 邓 舸
项 目 策 划 凤凰空间/彭娜
责 任 编 辑 刘屹立
特 约 编 辑 曹俊卓

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

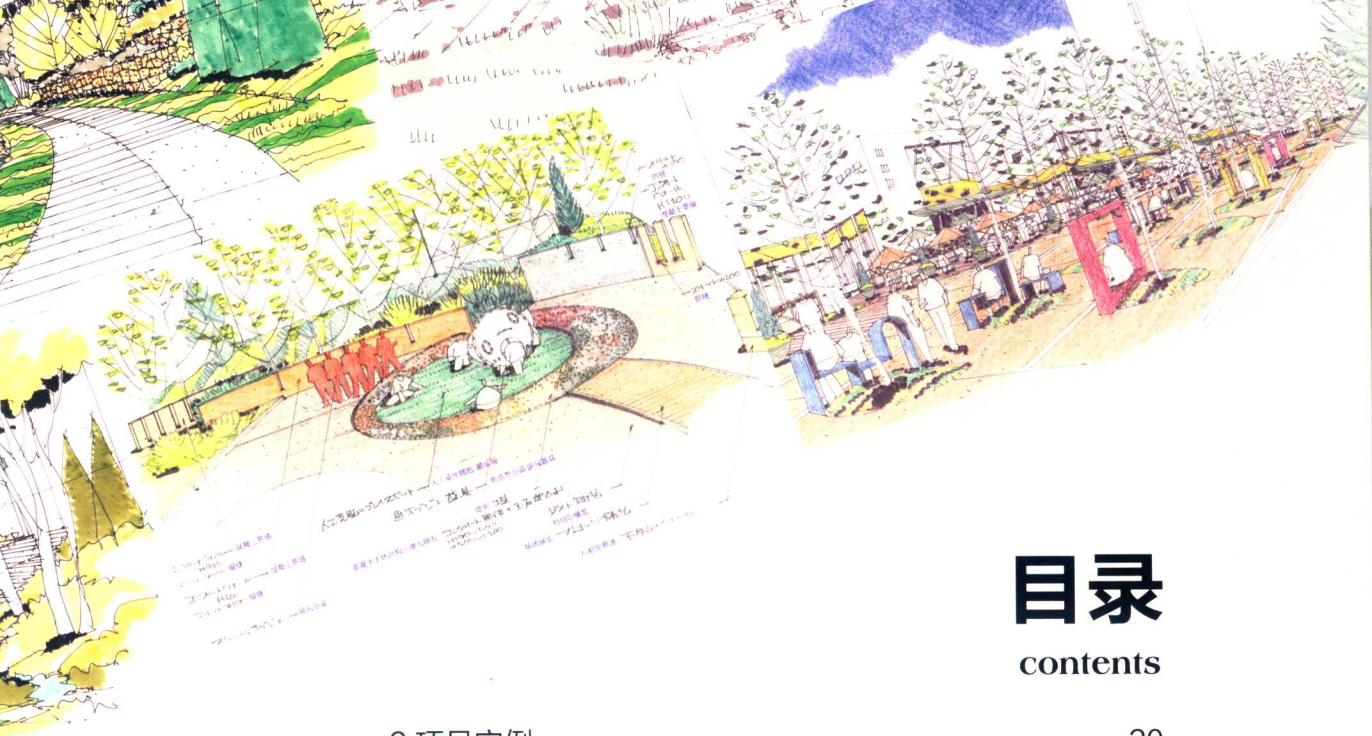
开 本 787 mm × 1 092 mm 1 / 16
印 张 15.5
字 数 124 000
版 次 2014年5月第1版
印 次 2014年5月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-9848-7
定 价 138.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

1 设计概述	6
1-1 设计流程	6
1-2 手绘图在各阶段的应用	8
1-2-1 草案的制作	8
1-2-2 概念方案的制作	10
1-2-3 深化方案的制作	12
1-2-4 初步设计的制作	14
1-2-5 施工监修	16
1-3 设计空间	18

目录

contents

2 项目实例	20
2-1 沈阳长白万科城项目	20
2-2 大连医科大学项目	48
2-3 无锡伯渎港河道环境景观项目	78
2-4 北京唐宁ONE项目	108
2-5 北京燕西华府项目	138
2-6 苏州棠北别墅项目	168
2-7 中京大学丰田校园	198
2-8 一之江抹香亭庭园	208
2-9 2005年爱·地球博	218
3 手绘技巧	228
3-1 自然的表现	228
3-2 构造物的表现	234
3-3 植物的表现	238
3-4 人的行为表现	242
4 结语	246
译者后记	247

Landscape Design Sketch

户田芳树风景计画
手绘作品实录

[日]吉泽 力 编著

[日]户田芳树 主审

刘佳 邓舸 译

序言 1

小时候我就不擅长文笔。一到写文章时，就不知从何下手。定好目标、整理内容、组织框架……在构思的过程中，注意力会转到其他事情上，文章也就此搁置一旁。经常会为了这类事情烦心，有一天突发奇想：是否可以像画手绘图那样来写文章？画手绘时，并不是全部想好后再画，而是边画边推敲。用画笔诱发潜藏在自己内心的那片世界，再持续不断地描绘下去的行为，称之为设计手绘。把这个方法应用到写文章上，就是在还未确定内容方向时，不去想太多，先写。不管是眼前的，还是想到的事情，先把它写下来，只要开始，就会带动思绪的引擎，当手、脑同步时，文章也就顺势而成。然后将这些由感而发的文章组合起来，连贯成篇。这是我写文章的方式，与做设计可谓如出一辙。

言归正传，本书的主题是设计手绘，是向那些不知如何画手绘，以及不知如何驱动“手绘引擎”的人，馈赠的礼物。当然，也可为擅长手绘的人提供更多的手绘方法与途径。刚开始需要做的只有一件事，就是“先动手”。比如画画直线，画画曲线，画画重复的四边形、圆形，总之先让手动起来。在勾画各类线条的同时，手会越来越柔软，画出的线条也越来越得心应手。不自觉中头脑也开始转动，一些想法也慢慢地涌现出来。

暂不管这些念头的好坏，把它们全部描绘出来，直至脑子重回一片空白的状态。如此一来，新的想法又会如同清泉般涌现。对设计的想法，不单只是坐在桌前时才会有。吃饭时、悠闲地听音乐时，甚至泡在浴缸的时候，想法突然闪现的经验，想必很多人都有过。将这些想法用手绘出来或是用文字表达出来，有时也可用图表的方式记录下来。我把上述一系列捕捉想法的行为称为“构思性手绘”，在设计初期占有非常重要的地位，是设计师描绘梦想的开端。

接下来是手绘设计。在推进计划、研讨设计的阶段，有必要展开一般意义上的设计手绘工作。在此，我将它称为“表相性手绘”。在决定空间分区、得出方向性规划的时候，“表相性手绘”对演绎方案起着至关重要的作用，应从下面几个方面来推进。

●找出规划上的重要视点，组织从这些视线的出发点所得出的景观意向。

●选定几处架起规划龙骨的地标，组织设计。

●考虑好连续性景观的设计，从重要节点处开始组织景观意向。

●研讨人性化尺度空间中的设施，以及植栽的量、材质、色感，组织高质量的设计。

从规划到设计的过程，“表相性手绘”非常重要，设计质量在反复的推敲之中得以提高。本书中，关于这部分的内容占有较大篇幅。

最后一步就是“表达性手绘”。平面图在设计师和业内人士的脑海中，以立体的方式呈现出来。可是，在一般人看来，平面图只是图形，不足以传达设计师的意图。因此，此时的手绘有必要展现空间的进深以及立体效果。

3D效果图虽然最能表现立体效果，但因需要消耗大量的时间和费用，所以，不具备一定规模的项目一般不会采用。画面没有太多的特色，画面的拼凑感强、缺少原创性等，这些也是CG（Computer Graphics）的不足之处。本书中登载了许多用心描摹的“表相性手绘”，对日常的设计工作具有一定的参考作用。与此同时，“表达性手绘”是设计师和施工人员达成共识的桥梁，图解了设计师给出的指示。

综上所述，设计手绘是一个过程。从使混沌想法渐渐明晰的“构思性手绘”，到将构思有形化并落实到空间的“表相性手绘”，以及最后向人们清楚地传递图像的“表达性手绘”。

本书作者，吉泽 力拥有丰富的设计经验，是设计团队的核心成员。他完成“构思性手绘”后，由团队完成绘制平面图、剖面图以及立面图、制作试验性模型等工作。设计将要定时形时，再由吉泽勾画出多张“表相性手绘”，进一步推导细部的设计。这种各阶段以“手绘”为主轴的工作方式，对内有利于统一意见，对外提供的资料也颇受好评。设计在这样的过程中不断地得到提升，高品质的空间也由此应运而生。

最后，希望本书成为大家的工具书，得到更为有效的利用。

户田芳树

景观设计师

东京农业大学造园系客座教授
株式会社 户田芳树风景计画 董事长

序言 2

用手绘表现空间，就是绘制者提升自己作品的一项工作。对于景观设计来说，手绘具有电脑CG无法比拟的价值。首先，在以植物为主体展开的景观设计中，可通过手绘准确地表现出所谓植物所特有的“质感”，即，那种无形的“绿色空气感”。这种手工式模拟绘图的另一优势，是能够启发看图人更深层次的思考，进而找出设计上的不足。换个角度讲，它能令设计师客观地审视自己的创意和表现，进而激发出设计师的创造力。

所谓设计，是一种指示，同时也是一种指引。它选择事物存在的各种条件，标明优先顺序并给予明确指示。换言之，设计是充溢在空间中的一种意志。

吉泽 力先生的手绘与电脑CG绘图不同，它能着力表现出弥漫在空间中的设计师的意志。其线条的速度感及简洁、明快的笔势，给人留下十分深刻的印象。因描绘的方向已明确，故从他的笔势中可以感受到线条速度的快慢以及对延伸的变化感。由此，他的手绘激发出设计师们思考的灵感，极大提高了设计流程的效率。吉泽先生本人，也是边确认上述结果边进行手绘的，这点在本书中随处可见。

我和吉泽 力设计师缘结于朋友户田芳树先生的介绍。他称吉泽是他们公司的“设计一把手”。当时正值我公司全力以赴地主导东京市中心的巨大综合城市再开发——六本木新城的设计。

六本木新城是2000年森大厦（MORI Building）公司在东京开发的规模最大的项目，其理念是“工作与生活毗邻的街区”。在设计体制上，它一反由单个建筑师或设计师设计全部街区的模式，转而采用了综合多项领域的设计师们的价值观并将其融为一体的设计体制。在设计力量调配上，不仅从国外聘请包括建筑、景观、艺术、照明及标识等领域的顶尖设计大师，还寻求与其他领域设计师的合作。因此在这个期间，我们需要根据建筑功能、分布及形状的不断变动，来进行相应的设计调整。

由于需要更多的包括景观、建筑、土木各领域的施工设计及设计监修方面的人员，我们与多家设计事务所建立了合作关系。正是在这种情况下，我遇见了吉泽先生。

当时我正埋头设计贯穿六本木新城中央的长400 m的街道。其作为主街道，由于建筑物的后退，人行道宽达8.5 m，这在日本非常罕见。此外，在人行道中央植入了行道树，在道边布置了由海外艺术大师们精心设计的艺术凳椅及花坛。

对于形成散步道景观的行道树，是选用落叶的样树还是常绿的樟树，我在绘制平面图和立面图时，感到难以定夺。

于是，我委托吉泽先生从人们散步时的视线角度出发，绘制样树和樟树散步道这两种手绘意向图。他很快明白了我的意图，第二天便带给我若干方案的手绘图。至今我仍然清晰地记得，在看过他的手绘之后，立即得出了结论，即，在人们视线集中的人行道转弯处选择常绿的樟树，而落叶的样树则作为行道树的主要构成部分。

在吉泽先生勾勒的带树荫的彩色手绘图中，看不到视线的消失点，反而展现出的是：舒缓曲折的人行道上屹立着的一排排样树，其笔直的树干所形成的连续性景观营造出一种绝美的延伸感。若换成樟树，则达不到笔直树干连续延伸的景观效果。可以说一张手绘图左右了了我最终的决定。

现在，这条街道被命名为“样树大街”，它不仅成为了象征六本木新城的繁华街道，还是让人感知季节变换的散步道。

在图纸上画线、着色、加阴影，这些都是绘图的基本。不论手绘的表现技术和数码工具如何进步，它们都是意在涵盖周边环境、进行总体设计的景观设计师们构思的基础。

本书的读者，定能品味到我所说的这些妙趣。

佐佐木叶二

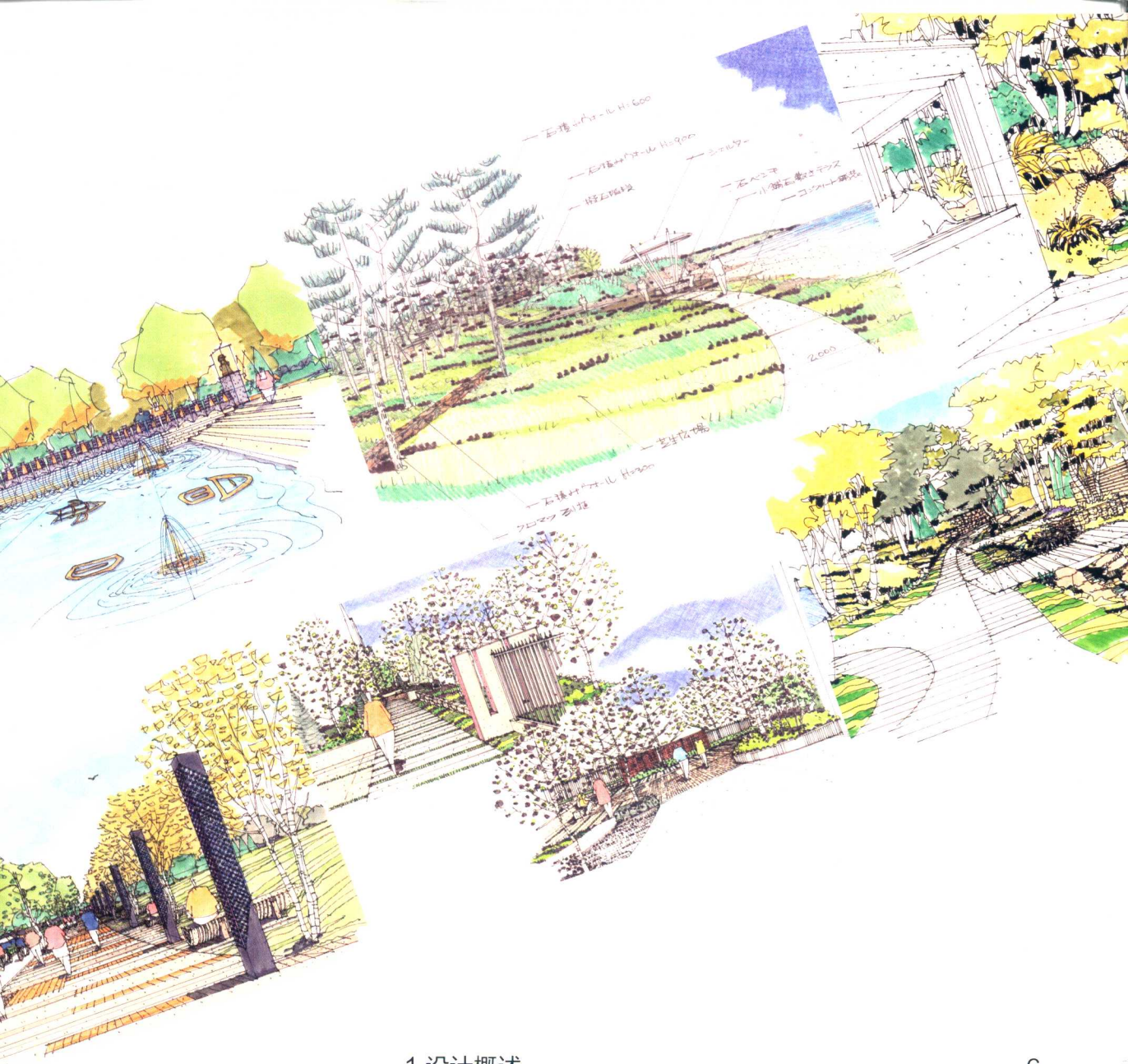
景观设计师

京都造形艺术大学教授

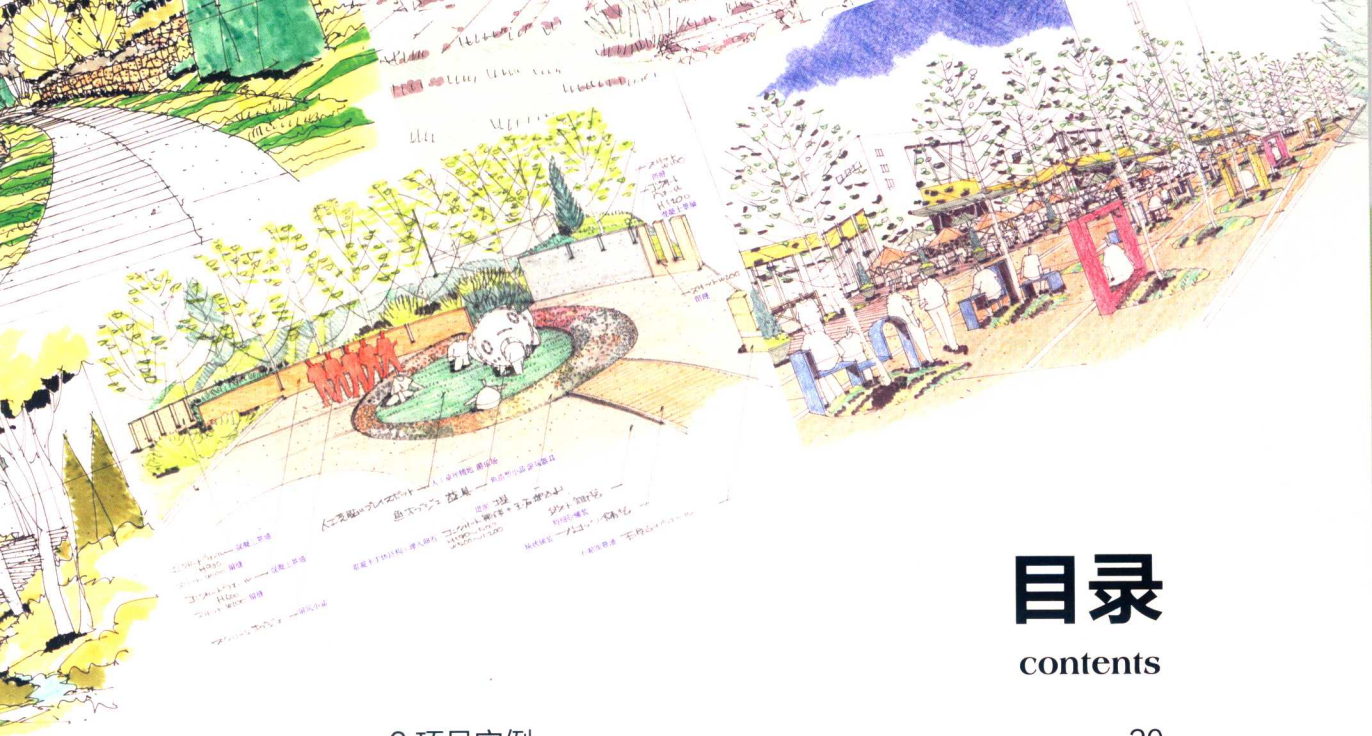
凤咨询环境设计研究所 设计顾问

(Ohtori Consultants Environmental Design Institute)

1 设计概述	6
1-1 设计流程	6
1-2 手绘图在各阶段的应用	8
1-2-1 草案的制作	8
1-2-2 概念方案的制作	10
1-2-3 深化方案的制作	12
1-2-4 初步设计的制作	14
1-2-5 施工监修	16
1-3 设计空间	18

目录

contents

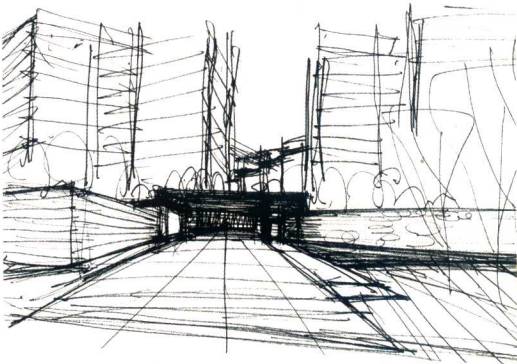
2 项目实例	20
2-1 沈阳长白万科城项目	20
2-2 大连医科大学项目	48
2-3 无锡伯渎港河道环境景观项目	78
2-4 北京唐宁ONE项目	108
2-5 北京燕西华府项目	138
2-6 苏州棠北别墅项目	168
2-7 中京大学丰田校园	198
2-8 一之江抹香亭庭园	208
2-9 2005年爱·地球博	218
3 手绘技巧	228
3-1 自然的表现	228
3-2 构造物的表现	234
3-3 植物的表现	238
3-4 人的行为表现	242
4 结语	246
译者后记	247

1 设计概述

1-1 设计流程

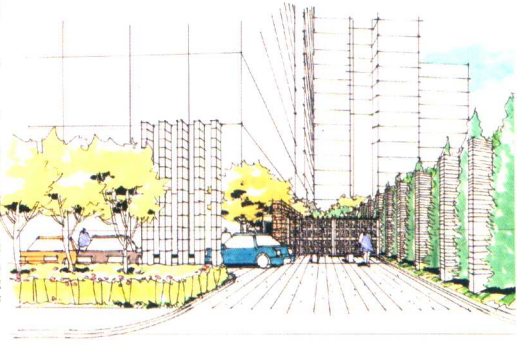
各项目阶段	规划阶段				
	草案	→	概念方案	→	深化方案
手绘的种类	决定设计方向的手绘图			决定空间形态的手绘图	
手绘的作用	表现意向空间的氛围			表现空间构成	

草案

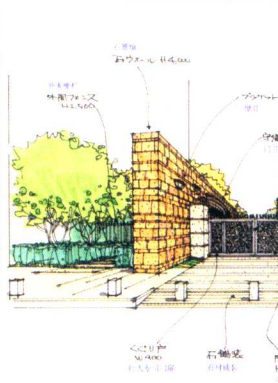
形成规划理念和主题的阶段
简洁与粗略中表达设计理念的草图。
为表达理想的规划理念和主题，在图中描绘出设施及植被的量感，表现出规划空间的氛围。

概念方案

将空间意向和构成合二为一的阶段
表达设计方向和情趣的手绘图
基于规划理念和主题，描绘出推进空间设计所需的空间形态。

深化

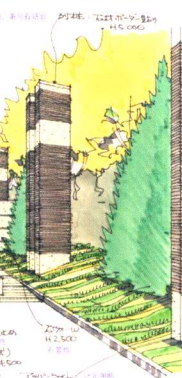
决定具体空间构筑要素的阶段
表现地形、构筑物、植被构成特征的手绘图
细致描绘装饰空间的景观要素，表现设计意图。

本书中，将介绍中国和日本案例。在此，按中国的设计习惯，将整个设计过程分为3个阶段，对手绘在这3个阶段中所起的作用进行详细的介绍。

- 第一阶段内容为草案和方案，是决定规划理念、主题，以及设计方向的阶段。
- 第二阶段内容为初步设计和施工图审核，对方案进行细化，给出制作工艺和详图，并根据这些图纸，审核施工图。
- 第三阶段内容为现场监修，参与现场工作并做出指导，直至项目竣工。

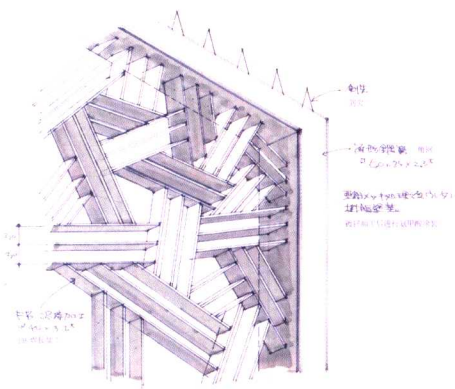
案

初步设计

施工监修

基本决定材料和规格的阶段

对初步设计图规定的景观形态、材质、色彩等做细部描绘的手绘图。

规划图中难解的处理部分，以立体的空间关系表现向施工设计者传达设计意图。

决定设施细部的最终阶段

手绘图中注明设施材料的规格和尺寸，将施工所需的形状以及组成材料的处理如实地表现。

根据细部调整的需要，向现场施工及制作人员表达组成材料的形状和处理，以及植栽配植等事项。

根据项目的进度，设计由空间形态渐进到实物形态上，设计提案的深度与精度也随之上升，针对不同的阶段，采取各异的设计方案就显得十分重要。手绘，拥有超越语言，以及较电脑绘图更能传递设计者意图与感性的优势，当之无愧地成为体现空间设计的最有效的手段。

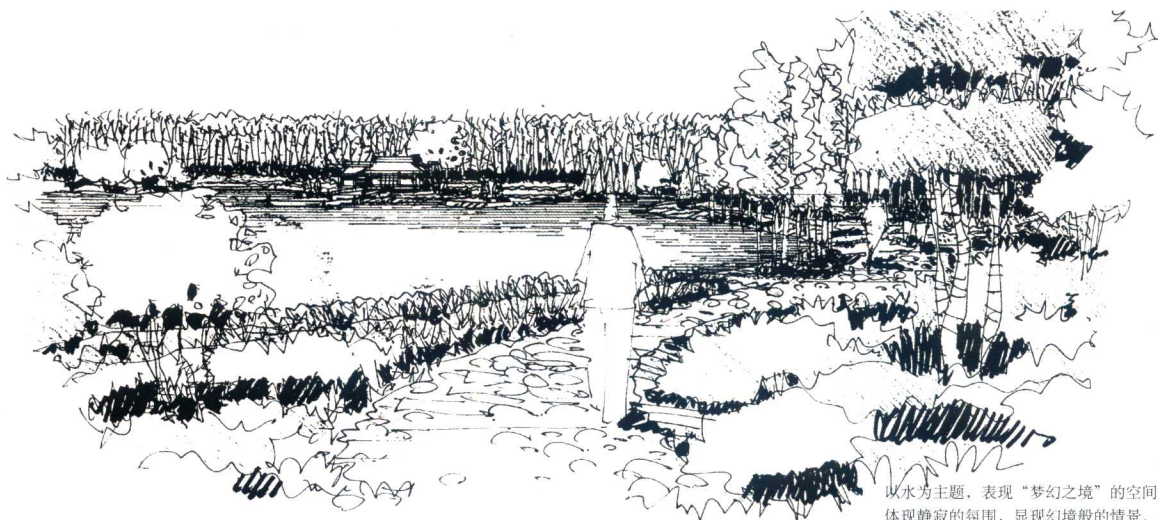
在空间落成之前，我们该按怎样的过程应用手绘呢？这些手绘与落成结果之间存在着怎样的联系？本书以中国国内主要项目为例，为大家提供了解答。

1-2 手绘图在各阶段的应用

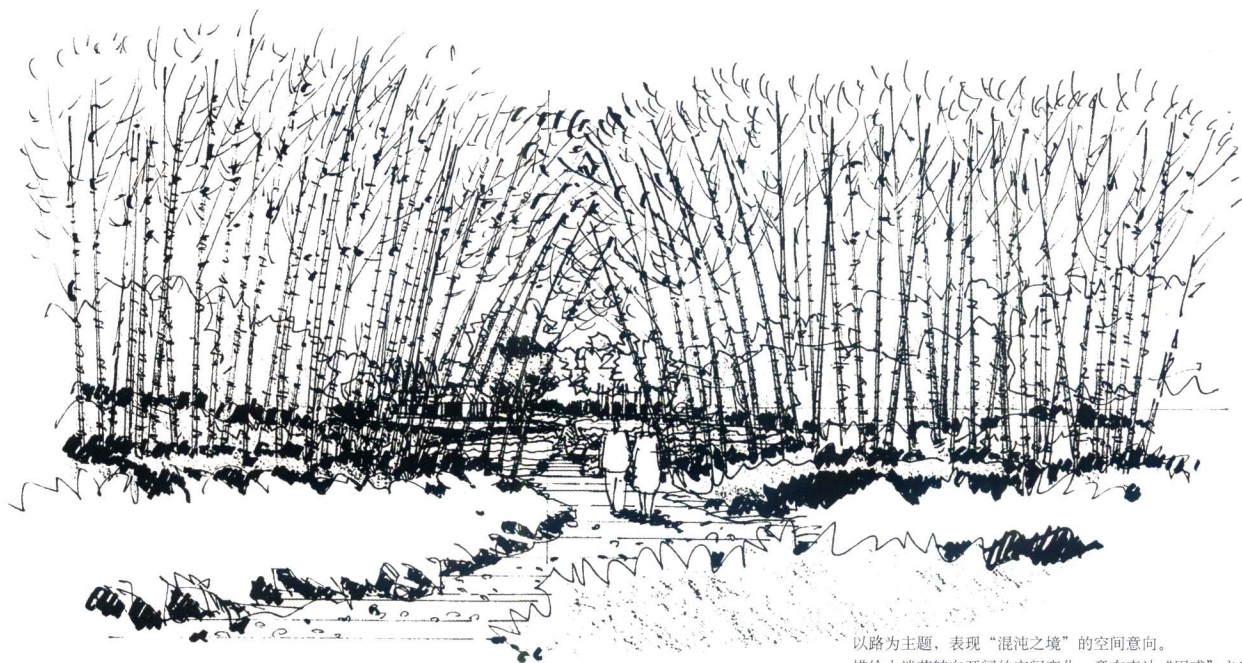
1-2-1 草案的制作

在规划初期阶段的草案中，手绘图的作用是根据项目定位，构筑并表现景观规划的理念和主题。这个阶段的手绘图以说明整体空间的氛围为目的，即使是在短时间内勾画的手稿，也需要明确地表现出规划理念，这点十分重要。

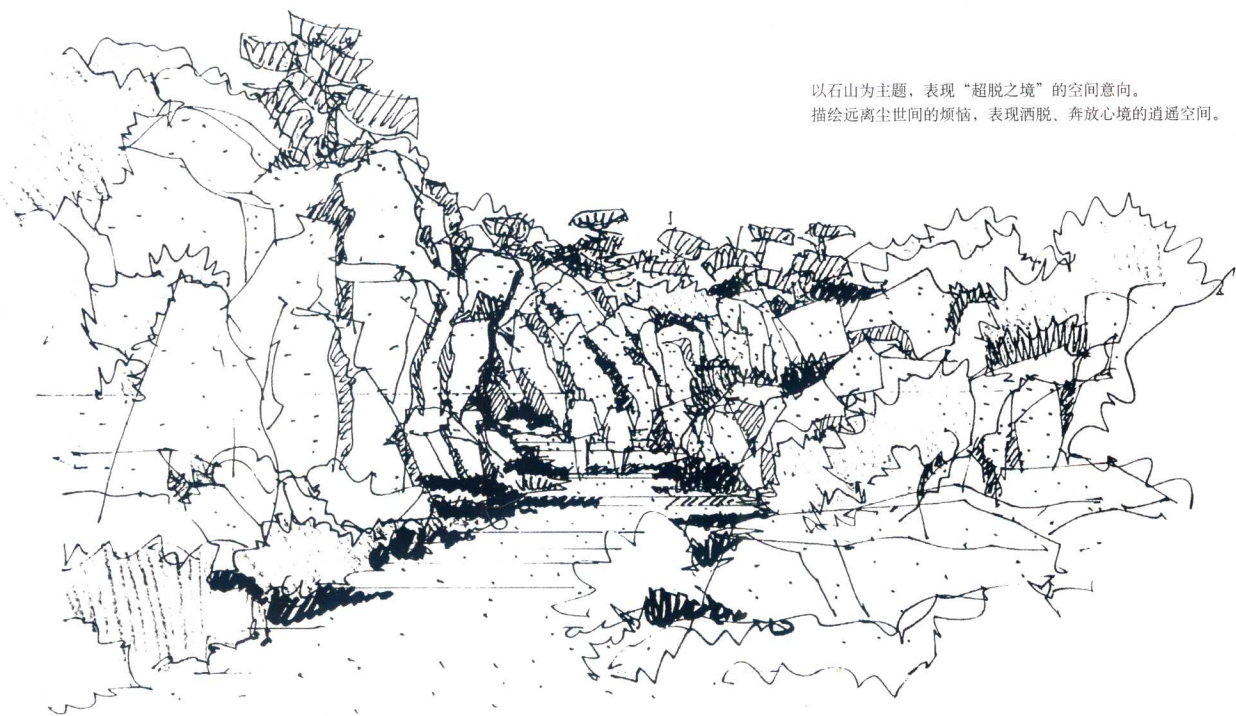
接下来将详解成都公园项目的部分手绘。公园的主题是让来园者感受李白的浪漫诗境，手绘图需描绘出诗情画意的世界。

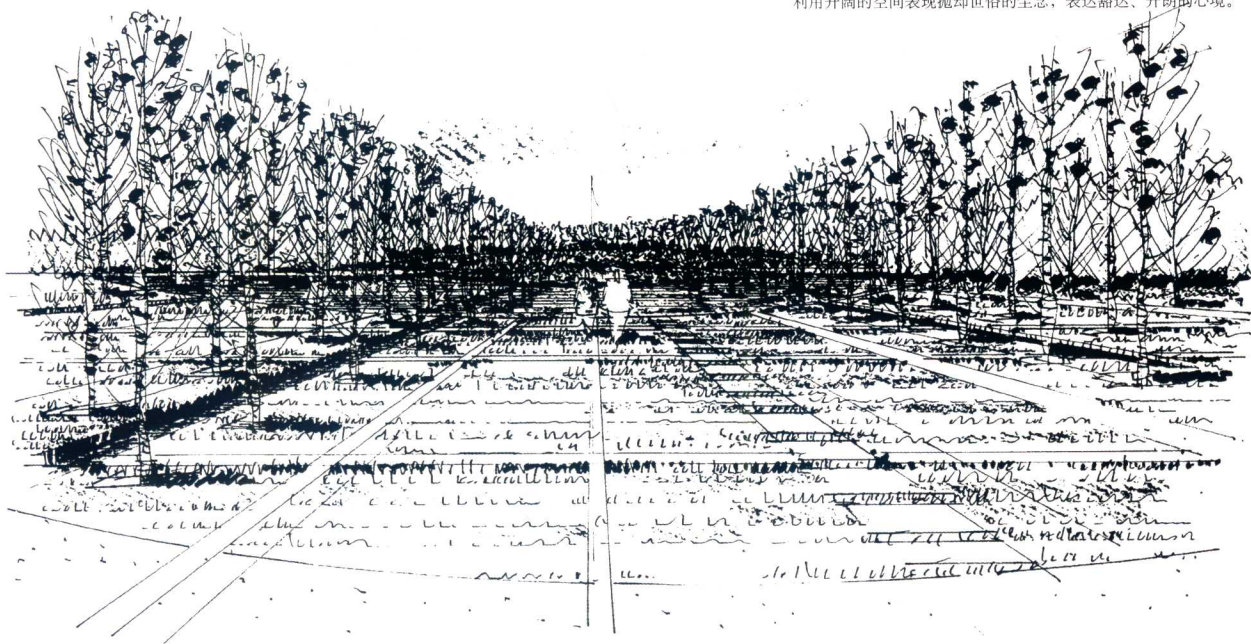
以水为主题，表现“梦幻之境”的空间意向。
体现静寂的氛围，显现幻境般的情景。

以路为主题，表现“混沌之境”的空间意向。
描绘由迷茫转向开阔的空间变化，意在表达“困惑”之后
“顿悟”的设计意图。

以石山为主题，表现“超脱之境”的空间意向。
描绘远离尘世间的烦恼，表现洒脱、奔放心境的逍遥空间。

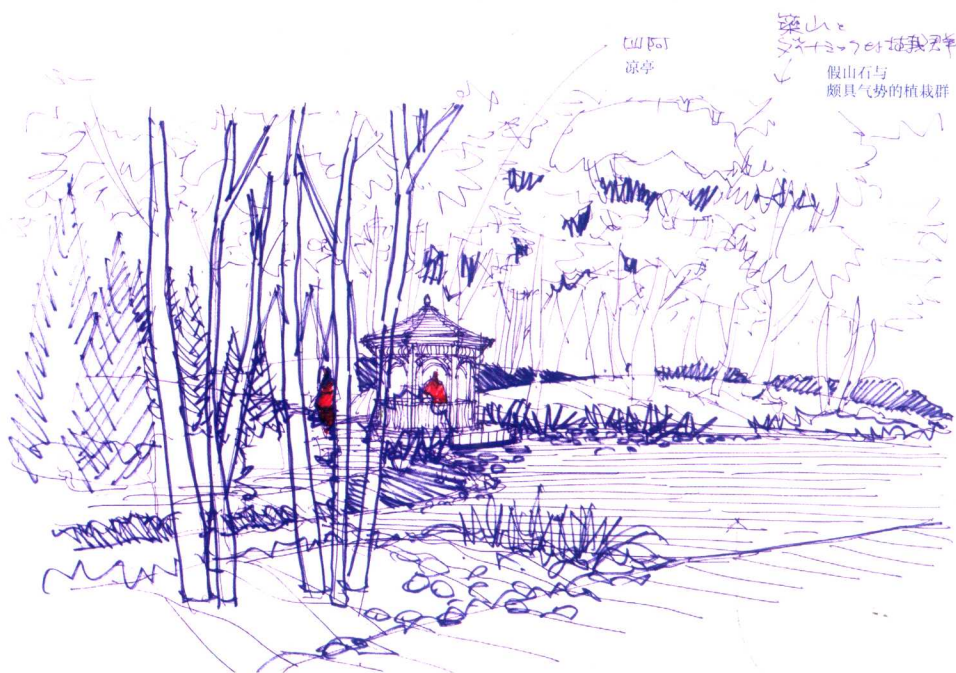

以天上宫阙之梦为主题，表现“仙境”的空间意向。
利用开阔的空间表现抛却世俗的念，表达豁达、开朗的心境。

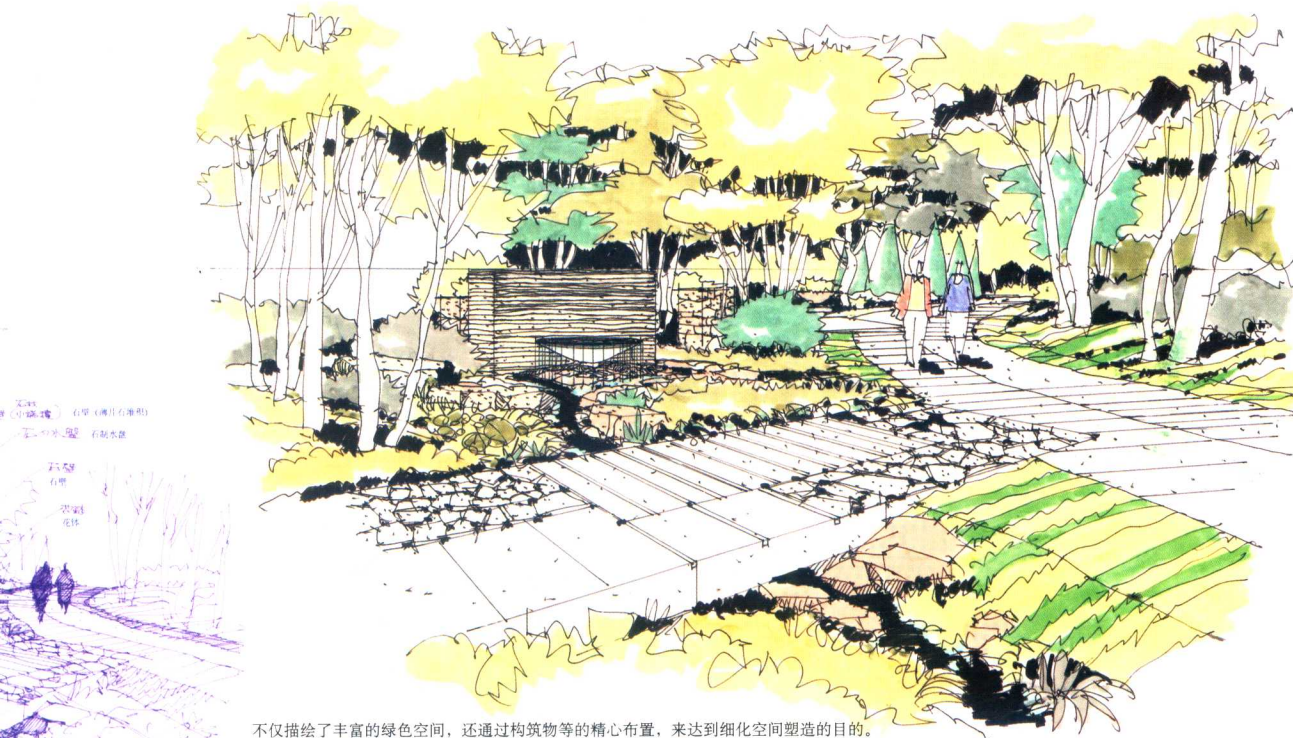
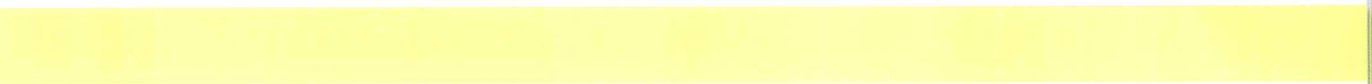
1-2-2 概念方案的制作

较草案再深一步的概念方案阶段，手绘的作用是决定空间的构成和形态。其目的在于决定空间意向，表现设计的方向和风格。

在此，对北京的住宅项目的部分图例进行说明。景观设计以“森之庭园”为主题，通过高密度的绿化和野趣横生的水岸，表现丛林中舒适的、万籁俱寂的氛围。

描绘了充满自然气息的水岸、植被的疏密、空间重要构成元素的凉亭等应有的设计风格。

不仅描绘了丰富的绿色空间，还通过构筑物等的精心布置，来达到细化空间塑造的目的。

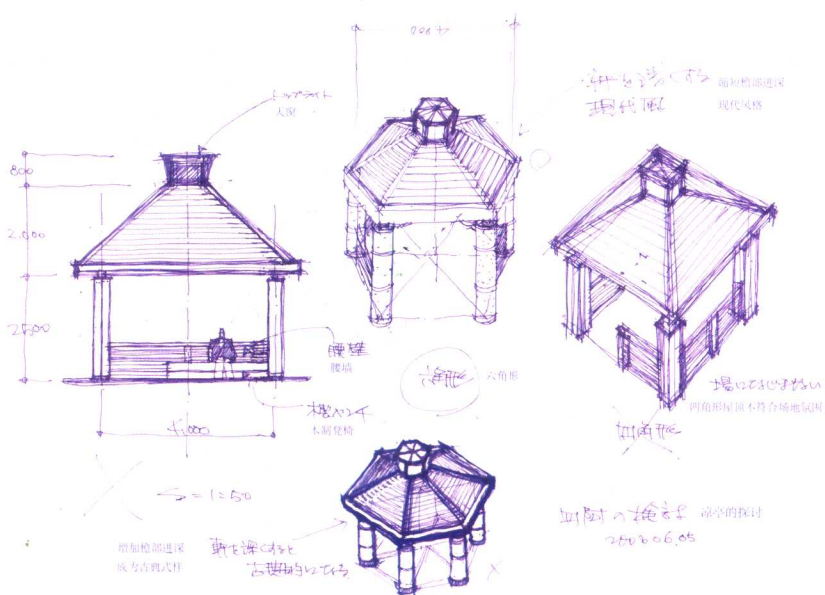

描绘了兼具静谧感与野趣的水岸形态。

1-2-3 深化方案的制作

深化方案阶段是在决定空间设计的方向性后,进一步细化各部设计的具体要素的设计。手绘的目的在于更具体地表现空间、构筑物和植栽的构成和设计。本阶段手绘需要先在脑海中构筑对象的细节,描绘时着重表现出物体的大小和材质、设计特点等内容。

在此,以北京的联排住宅项目为例进行说明。探讨与住宅的庭园空间相称的精细设计,通过对细部详尽地描绘来决定空间形态的设计。

上图展示了作为景观要点的小亭，如何与周边的设计统一的研讨过程，是从探讨的观点出发描绘的草图。

