

林东 潘文斌 编著
飞思数字创意出版中心 监制

设计达人训练营:

建筑景观手绘

Landscape architecture hand-painted

表现技法
与案例实战

TECHNIQUES AND ACTUAL CASES

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

林东 潘文斌 编著
飞思数字创意出版中心 监制

设计达人训练营:

建筑景观手绘

Landscape architecture hand-painted

表现技法 与案例实战

TECHNIQUES AND ACTUAL CASES

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书涵盖了笔者多年从事建筑设计工作而积累的建筑手绘经验，并整合了多种绘画技法案例，而且还加入了海量的优秀作品赏析，带给读者一种全新的学习建筑手绘技法的理念。本书主要内容包括了解掌握手绘技法的重要性、手绘设计常用工具介绍、必须掌握的手绘基础知识、手绘的几个要点、各种环境元素的绘制方法、实用手绘技巧学习、绘制技巧实战、手绘作品赏析。通过本书的学习，可以帮助读者学会如何将自己的想法通过手绘作品完美地表达出来。

本书适合建筑行业从业人员阅读，也适合美术设计人员参考学习，还可以作为高等院校相关专业的教学参考书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

设计达人训练营：建筑景观手绘表现技法与案例实战 / 林东, 潘文斌编著.

北京: 电子工业出版社, 2010.11

ISBN 978-7-121-11911-8

I. ①设… II. ①林… ②潘… III. ①建筑艺术—绘画—技法(美术) IV. ①TU204
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 188502 号

责任编辑：何郑燕

特约编辑：赵树刚

印刷：

装订：中国电影出版社印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开本：787×1092 1/16 印张：13.75 字数：352 千字

印次：2010 年 11 月第 1 次印刷

印数：4 000 册 定价：55.00 元

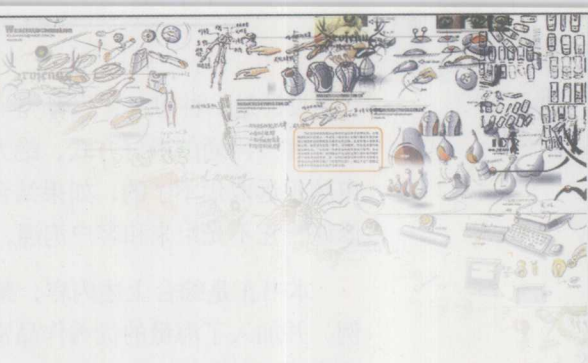

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

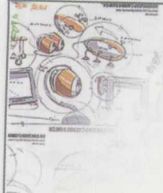
对于设计师来说,手绘的重要性越来越得到了大家的认同!因为手绘是设计师表达情感、表达设计理念、表述方案结果的最直接的“视觉语言”!有两条经验赠给大家:一是,手绘是最容易上手的,因为任何一门学科都有其自身的规律性,抓住规律性,才是学习的根本,手绘真的不难,其实就是四个字“比例、透视”;二是,手绘是最难学的,之所以说难,是因为手绘的基本元素只有一个——线条。作家是靠写字过活,写的每一个字都是字典里有的,人人都会写字,但真正成为作家的还是寥寥无几。同样每个人都会画线,但画出来的结果却大相径庭,有些人画出的线是僵硬的、死板的,有些人画出的线既准确又有“灵性”,处处闪动着手绘线条的美感。“手绘是最容易上手的,手绘是最难学的!”看似两句话是矛盾的,其实这是在说明手绘技巧的提高不是一朝一夕就可以达到的。

可以说除了勤奋和努力之外,没有其他快速提高的捷径!要想学好手绘这门学科,必须先打好基础,基础是关键,要学会“走”,还要走得“稳”,然后再去想“跑”和“飞”。还有很多年轻同事经常问我:“我也天天在画,为什么总画不好(或没感觉)?”这个问题真是不好回答,有位同行曾说过一句十分经典的话,并且很准确:“一是没用‘心’去画,二是画的数量不够!”

首先,你必须懂得每一种作图的原理和方法,如果你把原理搞懂了,画完A3、A4的复印纸各一包,能有2/3可以拿出来给别人看而自己又不脸红的时候,你未来的路也就宽了。什么是手绘?它的真正意义又是什么?手绘,个人的理解是:通过手工绘画完成某种结果的绘制过程,是一个过程。我们现在通常所讲的“手绘”实际上是一种简化了的概念化语言。

“手绘”可以划分为两种类型:传统手绘和现代手绘。把现代手绘定位在“现代建筑设计实用手绘”上。划分手绘类型的目的是便于让人理解、掌握,便于针对性的学习!因为两者在表达方式、表达工具、色彩应用上都完全不同(关键是画图的时间),“传统手绘”讲究的是准确、细致、全面、完整;“现代手绘”讲求的是精练、简洁、快速、生动。“现代手绘”必须以“传统手绘”作为基础,“传统手绘”也是我们“起跑”和“腾飞”的基石。

打好一个坚实的基础,是我们做任何事情的首要条件。这样的道理人人都懂得!但真正领悟并做到的人却不是很多。谁都希望在很短的时间内取得成功,实现自己的计划,达到自己所希望的目标!然而,“浮躁”的情绪,“好高骛远”、“急功近利”的做法,又是我们学习和生活的大忌,要想取得事业上的成功必须扎扎实实、一步一个脚印地前行!这就要求我们在学习过程中必须有一个良好的心态,树立一个正确的思想观,认认真真地按照既定的教学计划去学习、去训练、去提高!先学会临摹,训练的方法如下:把优秀的图打印出来(A3或A4纸),把硫酸纸或拷贝纸覆在上面,用黑色中性笔准确画出图片上的空间结构和物体,要求线条细致、准确、完整,不添加和减少任何物体,不改变物体位置,使画面保持干净、整洁!

设计是一种思考，思考完了怎样表达，常用手段是一一画出来去分析。电脑效果图是与客户沟通的最好方式，绝大多数客户希望看到逼真的效果图，但手绘的一些优势是电脑永远取代不了的，如果结合手绘效果可以更好地表达设计思路。手绘是设计师的必修课，它不光用来和客户沟通，也是对设计思想的备忘录，还是一种思考方式。

本书正是综合上述内容，整理了建筑手绘必学的基础知识，整合了多种绘画技法案例，并加入了海量的优秀作品赏析而成的。当然这些工作并不是笔者一个人完成的，充其量我只是做了一次协调工作，参加本书编写工作的人员有：林东 潘文斌 王瑞东 李瑞莲 林荣光 杨勤 沈劼 刘畅 颜廷飞 杨钊 林宁 张晶 唐锐 马健 王欢等，在此对他们付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

本书编写期间，得到了我的老师、同事、朋友们的大力支持并提出了诸多宝贵建议，令笔者受益匪浅。并且他们还为本书提供高质量的图稿，在此一并表示感谢！参与本书编写工作的有：姜鹏、姚鹏、冯君、祝中德、张帆、刘杰、李勇、程雪峰、李叙博、李丽、秦量、朱松伟、孙晓红、陶玉峰、刘鹏等设计师，诸位优秀设计师的作品都出现在了本书中，在此一并感谢！

由于笔者水平有限，错误和不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 著 者

CONTENTS 目录

第1章 了解掌握手绘技法的重要性 1

- 1.1 手绘在设计中的作用 2
 - 1.1.1 手绘设计与电脑设计的异同 4
 - 1.1.2 手绘是设计的原点和终点 6
 - 1.1.3 正确看待手绘设计与电脑设计的关系 7
- 1.2 手绘表现、技巧、方法、艺术风格 11
 - 1.2.1 技巧的作用 11
 - 1.2.2 表现方法的艺术诠释 12
 - 1.2.3 风格感性与艺术境界 13

第2章 手绘设计常用工具介绍 17

- 2.1 笔 19
 - 2.1.1 铅笔 19
 - 2.1.2 彩色铅笔 20
 - 2.1.3 马克笔 21
 - 2.1.4 钢笔与墨水 23
 - 2.1.5 喷笔 24
 - 2.1.6 毛笔 26
 - 2.1.7 绘图笔 27
 - 2.1.8 其他 28
- 2.2 纸 28
- 2.3 色 32
 - 2.3.1 水彩与水粉颜料 32
 - 2.3.2 透明水色 34
- 2.4 工具 34

CONTENTS 目录

第3章 必须掌握的手绘基础知识 39

- 3.1 素描基础41
 - 3.1.1 形体的表现41
 - 3.1.2 光线的表现42
 - 3.1.3 质感的表现43
 - 3.1.4 色调的表现43
- 3.2 速写基础44
 - 3.2.1 速写的基本概念44
 - 3.2.2 速写的重要性46
 - 3.2.3 速写的常用工具47
- 3.3 色彩基础47
 - 3.3.1 色彩的基本原理47
 - 3.3.2 色彩的搭配:48
 - 3.3.3 色彩练习51
- 3.4 手绘技法的练习56
 - 3.4.1 临摹练习法56
 - 3.4.2 户外写生法58
 - 3.4.3 室内陈设练习法 60

第4章 手绘的几个要点 71

- 4.1 正确的观察方法72
 - 4.1.1 光影72
 - 4.1.2 材质73
 - 4.1.3 轮廓75
 - 4.1.4 结构76
 - 4.1.5 体面77
 - 4.1.6 明暗77

CONTENTS 目录

4.2 关于构图	78
4.2.1 构图要突出主题	79
4.2.2 要注意画面的稳定性	79
4.3 构思	79
4.3.1 构思方法	79
4.3.2 构思的来源	80
4.3.3 构思的构成与表达	80
4.4 表现	81

第5章 各种环境元素的绘制方法 83

5.1 植物练习	84
5.2 汽车练习	98
5.3 人物练习	101
5.4 景观小品	104
5.5 铺装	111
5.6 山、石与水	117

第6章 实用手绘技巧学习 121

6.1 单色画手绘技巧	122
6.2 彩色铅笔手绘技巧	133
6.3 马克笔手绘技巧	138
6.4 水彩、水粉画手绘技巧	149
6.4.1 技法特点	149
6.4.2 水彩、水粉画技法介绍:	151
6.4.3 综合表现绘画技巧	153
6.4.4 工具分类技巧	153

CONTENTS 目录

第7章 绘制技巧实战 157

- 7.1 简单餐厅的画法 158
- 7.2 红色调厨房的画法 160
- 7.3 客厅的画法 162
- 7.4 穹顶客厅的画法 164
- 7.5 客厅的画法 167
- 7.6 卧室的画法 169
- 7.7 卧室的画法 171
- 7.8 居住社区景观设计 174
- 7.9 小区景观细节设计（水中木桥） 176
- 7.10 人工水景 178
- 7.11 环木廊设计与表现 179

第8章 手绘作品赏析 183

第1章

了解掌握手绘技法的重要性

1.1 手绘在设计中的作用

设计是现代社会的组成部分,在现代社会中,设计无处不在。世界正从传统的工业社会向信息社会迅速转变。在这一社会变革中,设计的方法和手段也发生了巨大变化——设计领域出现了传统的手绘设计逐渐为电脑设计所替代的趋势。随着电脑技术在设计界的广泛应用,以及电脑技术的日趋成熟和完善,过去需要双手完成的大量设计工作逐渐由电脑来完成,且工作时间及强度都大大降低。电脑在设计领域开始扮演越来越重要的角色,任何复杂的图形和需要耗费时间的工序,通过电脑操作就能轻而易举地处理,而且在设计过程中可以不断地进行修改,大大提高了设计效率。由于电脑设计软件越来越便于学习和使用,有些没有绘画基础的人稍经培训,竟然也能通过电脑进行各种设计,无视手绘设计之重要,岂不知手绘设计是必须具备相当程度的绘画基础,并且是需要长时间学习和练习才能掌握并运用自如的一种技巧。因此,电脑设计的普及化和数字化的确对传统手绘设计产生了巨大影响,然而,电脑真的会完全取代传统手绘设计吗?

答案是肯定还是否定,暂且不论,让我们先把目光瞄向设计的实质,以正本清源。王受之教授曾经说过,所谓设计,指的是把一种计划、规划、设想、问题解决的办法,通过视觉的方式传达出来的活动过程,它的核心内容包括3个方面,即:

- 计划、构思的形成。
- 视觉传达方式,即把计划、构思、设想、解决问题的方法利用视觉的方式传达出来。
- 通过传达之后的具体应用。

从这段论述中,我们可以得出这样的结论:在设计领域,设计的灵感来自头脑,来自思想撞击之后产生的激情;设计的核心是创造性的思维方式,其次才是设计手段。手绘方式和使用电脑的方式只是手段的不同。

日本著名设计家佐野宽说:“只有从艺术家到设计家,没有从设计家到艺术家。”从陈绍华到韩家英,从靳埭强到韩美林,莫不如此。

设计师用手绘来传达自己的设计思想,仍然是一种最直接、最自由的传达方式,从这层意义上说,电脑无法完全取而代之。手绘在现代设计中却处于尴尬的现状。如今一提起设计,目之所遇、耳之所闻,不是电脑作品,就是与电脑相关的词语,诸如软件、程序、滤镜、命令、路径、图层等;各种设计作品绝大多数都是电脑设计作品,无论是大型工程招标还是标志设计,都是各种电脑作品的大比拼,难觅手绘设计的踪影。就目前高校设计专业而言,大多数在校学生也是轻视手绘,重视电脑。学生进校后把主要精力放在了电脑的学习和操作上,以为只要掌握了几种软件,就能随心所欲地进行设计了。从客观现实来看,设计作品大多采用电脑软件制作,但是深究起来,电脑只是设计传达的手段而已,设计的关键在于把计划、规划、设想、问题解决的方法通过视觉方式传达出来。我们常说心手相印,指的就是用手把心中所想传达出来,是最为便捷的,这也是人类与生俱来的本能。但凡经过专业训练,并有志于设计事业的人,应常采用手绘方法绘制设计作品,这是电脑无法取代的。道理诚然如此,但设计领域的现实却是电脑一统天下,手绘无用武之地,显得无所适从。照此下去,科技发展越迅猛,手绘设计越发受到冲击,电脑效果图中的空间、材料、质感可以仿真,令设计师喟叹不已,如图1-1所示。在此趋势下,手绘设计的尴尬境地显而易见。

难道手绘设计真到了穷途末路的地步了吗?真的会被电脑效果图完全替代吗?一位伟人曾经说过,战争中决定性的因素是人而不是武器,这是亘古不变的真理。同样,高科技是推动社会进步、经济发展的重要因素,但高科技依然要靠人来掌握,并且永远无法替代人的作用。电脑替手做了大量工作,但是这并不意味着它能替代手。设计对电脑的过份依赖只是阶段性的,这种依赖已经显现出弊端,因为电脑毕竟是程序化和命令化的集成,在许多情况下,设计作品出现了千人一面的情况。设计艺术中最重要的是设计师个性的发挥和体现(如图1-2所示),这一点逐渐在电脑设计作品中变得模糊。

图 1-1 使用电脑三维软件绘制的建筑表现作品

图 1-2 使用马克笔绘制的建筑表现作品

1.1.1 手绘设计与电脑设计的异同

手绘设计与电脑设计的目的是相同的，同为进行某种视觉方式的传达，只是两者所采用的手段不同。从思维的角度来看，两者同为设计师展示的创造性思维，没有高低优劣之分。电脑设计的特点是设计精确、效率高、便于更改，还可以大量复制，操作非常便捷。但随之而来的缺憾是在进行某些方面的设计时，难免比较呆板、冰冷、缺乏生气，不利于进行更好的交流。而手绘设计，通常是作者设计思想初衷的体现，能及时捕捉作者内心瞬间的思想火花，并且能和作者的创意同步。在设计师创作的探索和实践过程中，手绘可以生动、形象地记录下作者的创作激情，并把激情注入作品之中。因此，手绘的特点是：能比较直接地传达作者的设计理念，作品生动、亲切，有一种回归自然的情感因素。例如，我们在一个包装盒上表现书法字体时，选用电脑字库里的字体总是不能尽如人意，而改用手写的字体，顿时感到有一股生气，效果截然不同。手绘设计的作品有很多偶然性，这也正是手绘的魅力所在。诚然，手绘设计在有些方面不能与电脑相比。如手绘设计完成一件作品的周期较长，与电脑相比费时间、费力气，而且操作时作者需全神贯注，十分细心，不能出错，也不方便修改，更不能轻易复制，如图1-3所示。

图 1-3 手绘居住区规划图

前面提到的设计软件的掌握和学习比手绘方式更加便捷，因此，设计初学者对电脑的依赖性比成熟的设计师更强。需要认识到，其实只有训练，才能掌握手绘设计的基本规律和技巧。而要想成为一名优秀的手绘设计师，则需要历经长期磨炼，不断学习他人的经验成果，融合各种知识于心中，才能站得高，看得远，心手并举，不断创作出优秀的作品。严格地说，有了好的创意和扎实的手绘基本功，还不能成为优秀的设计师，只有娴熟地掌握设计的各种辅助手段——包括制作各类效果图。现代许多设计大师的作品仍然以手绘方式为主，才能真正迈进设计的大门。

有些设计大师甚至完全反对使用电脑进行设计，一名初学者，经过几年的专业绘画训练认为电脑使设计变得枯燥和单调。而传统的手绘方式实际上是沿袭绘画艺术的精髓，那些对设计作品艺术性要求更高的大师们，对设计风格的把握往往是依靠更加个人化的手绘方式，而非电脑，这也恰恰说明手绘方式更能体现设计的艺术性。实际上，手绘产生的某种不确定性使设计艺术更加生动，尤其是海报、包装、标志等设计，手绘更能体现出设计的灵性。而电脑设计则是将设计任务数字化的过程，在设计流程和效果上的控制性比较强，因此电脑更适宜于进行工序复杂和效果复杂的设计，例如电影特效、平面图像处理等费时费力的工作，尤其是在再现真实、还原真实和仿造真实上，电脑无疑比手绘方式要方便和有效得多。手绘和电脑各有所长，任何片面地认为两种方式可以相互替代的观点都是站不住的，只有清醒地认识到它们的利弊，才可以在不同情况下采取更加有效的设计方式，如图 1-4 所示。

图 1-4 同一个建筑场景，手绘与电脑效果的对比

图 1-4 同一个建筑场景，手绘与电脑效果的对比（下方为电脑效果）（续）

1.1.2 手绘是设计的原点和终点

一个好的创意，往往只是设计者最初设计理念的延续，而手绘则是设计理念最直接的体现。对于大多数设计者来说，电脑在设计领域强势登陆，几乎占据了整个设计行业后，手绘设计的方式并未完全退出历史舞台，只是在此消彼长的市场形势中被弱化了。单就以往以手绘为主的设计师而言，他们的设计理念可以彻底释放了，不再拘泥于手绘设计中的烦琐过程，可以专心梳理所有的设计头绪，转而形成设计理念和

设计表现的一体化。从另一个层面来审视,电脑的普及使得人们把设计制作过程简单化了,甚至漫不经心,失去了惯常的艺术神圣感;反观手绘设计,设计者自始至终心无旁骛,全神贯注,整个身心围绕着设计主题进行创作,对于每一位设计人员来说,这无疑是渐入佳境的最好方式。当然,手绘设计要求从业人员具有坚实的专业技能,因为再好的想法如果缺乏表现形式,画不出来,都无济于事。手绘技能的培养绝非一蹴而就,首先需要一定的悟性和绘画基础,经过长期的专业训练后,还要经过大量的设计练习,才能掌握效果图的绘制技巧。而要想画出一幅漂亮的效果图,则需要更艰苦的努力和更多的实践。即便是美术院校的毕业生,经过四年的学习也不一定能够完成一幅精美的效果图,这足以说明两点:一是掌握手绘设计的技法很难,二是理解手绘设计的精髓很难。

设计最初完全是依靠手绘的方式传达出来,设计者手绘表现水平的高低,也就代表了设计者专业水平的高低。于是人们在进行设计时十分注重手绘效果图,以至于效果图成了判定标准和审美尺度。电脑的兴起,手绘随之淡出设计舞台,暂时为电脑效果图所取代。例如,在城市设计中,手绘的写意手法是电脑无法企及的。正是基于这一点,手绘设计在不久的将来或许又要悄然兴起,在设计领域重新占据一席之地,如图1-5所示。

图 1-5 城市规划手绘效果图

1.1.3 正确看待手绘设计与电脑设计的关系

在世界经济全球化的环境下,设计也逐步呈现后工业化社会的商业特征,设计语言的整体趋同趋势使设计艺术面临阶段性的冲击和变革,西方价值观的渗透使传统的民族设计艺术也面临困境。电脑设计与手绘设计的冲突在有些情境下其实表现为现代与传统的冲突,有些情境下又表现为观念与语言的冲突。手绘方式在保留和继承传统观念和语言方面的确起到了决定性作用,但这并非说电脑设计作品就是现代的,手绘设计作品就是传统的,意识与观念才是决定作品是否是传统与现代的关键。对手绘方式的

忽略和不重视，会从实质上对传统设计造成继承上的断层，必然会在设计语言和观念上形成单一的局面，因此，手绘与电脑并重，才是设计艺术的正常发展之路。现在对手绘的忽视已经在某种程度上导致了错误的认识，尤其在初学者和年轻设计师中间，认为电脑完全可以替代手绘进行所有的设计，甚至认为没有必要再去学习或研究手绘方式进行创作，显然这种观点对设计的发展是不利的。正确认识手绘的作用，必须从研究传统开始，从重新审视设计艺术的发展历程开始，只有了解设计艺术的精髓，才会认识到任何设计手段都是为设计观念进行服务的，具体的设计方式是手绘还是电脑，必须从设计的实际需要出发，如图 1-6~ 图 1-8 所示。

图 1-6 电脑绘图在环境与气氛的表现上有着充分的优势