

绘画（园林手绘实训）

主讲：邓晚

广东海洋大学2020级园林专业课程PPT

理论课程目录

Part 01：手绘的基础知识（概述）

Part 02：手绘流程

Part 03-04：西方美术发展史

Part 05-06：西方现代艺术

Part 07-08：大师作品及学生作品

实验操作安排

Week 01 – Week 02：线条练习

Week 03 – Week 04：单体练习

Week 05 – Week 06：透视图练习（含写生）

Week 07 – Week 08：景观方案创作当中的手绘运用

课程学习模式

理论（16学时）

实践（32学时，绘画实验、写生）

课程考核方式

理论：2H开卷考试, 30%平时+70%期末

实验：开放式考试（主题绘画、记忆绘画、照片写生、快速设计等），50%实验（含平时）+50%期末

课堂小热身

景观设计概述

Summary of the Landscape Design

第一章 景观设计概述

1.1 景观设计概述

1.1.1 景观设计的相关概念

1.1.2 景观设计的特点

1.1.3 景观设计的历史

1.2 手绘景观表现概述

1.2.1 手绘景观表现的概念

1.2.2 手绘景观表现的特点

1.2.3 手绘景观表现的工具

1.2.4 手绘景观表现的学习方法

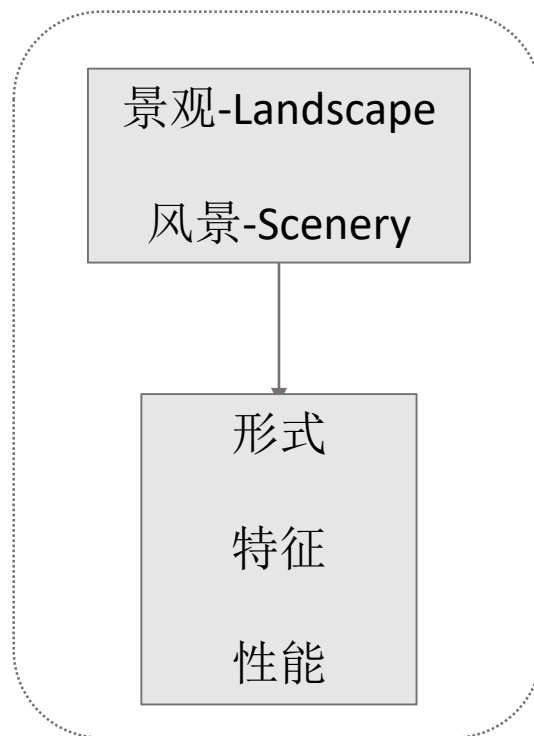
1.2.5 手绘景观的创作过程

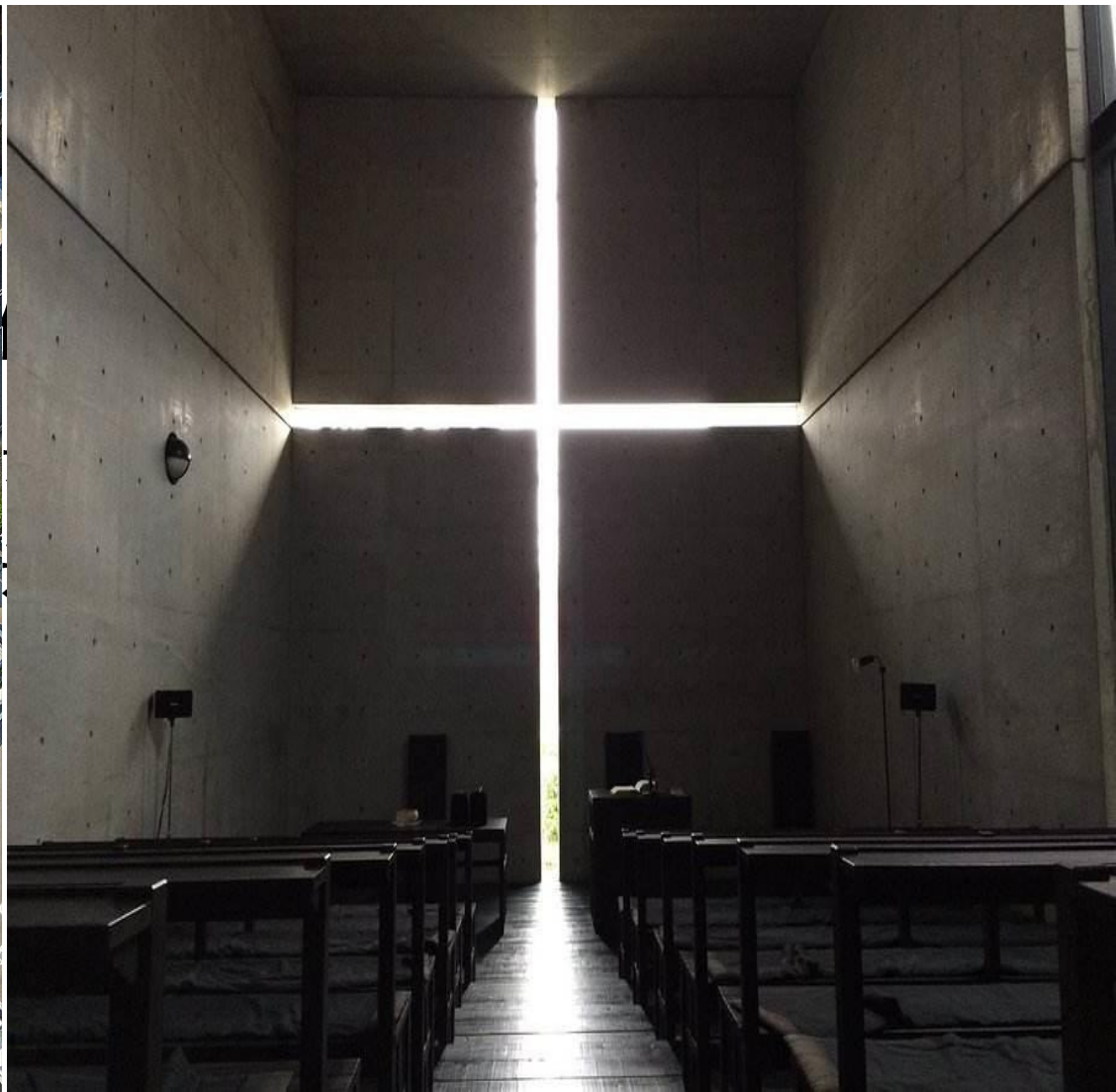
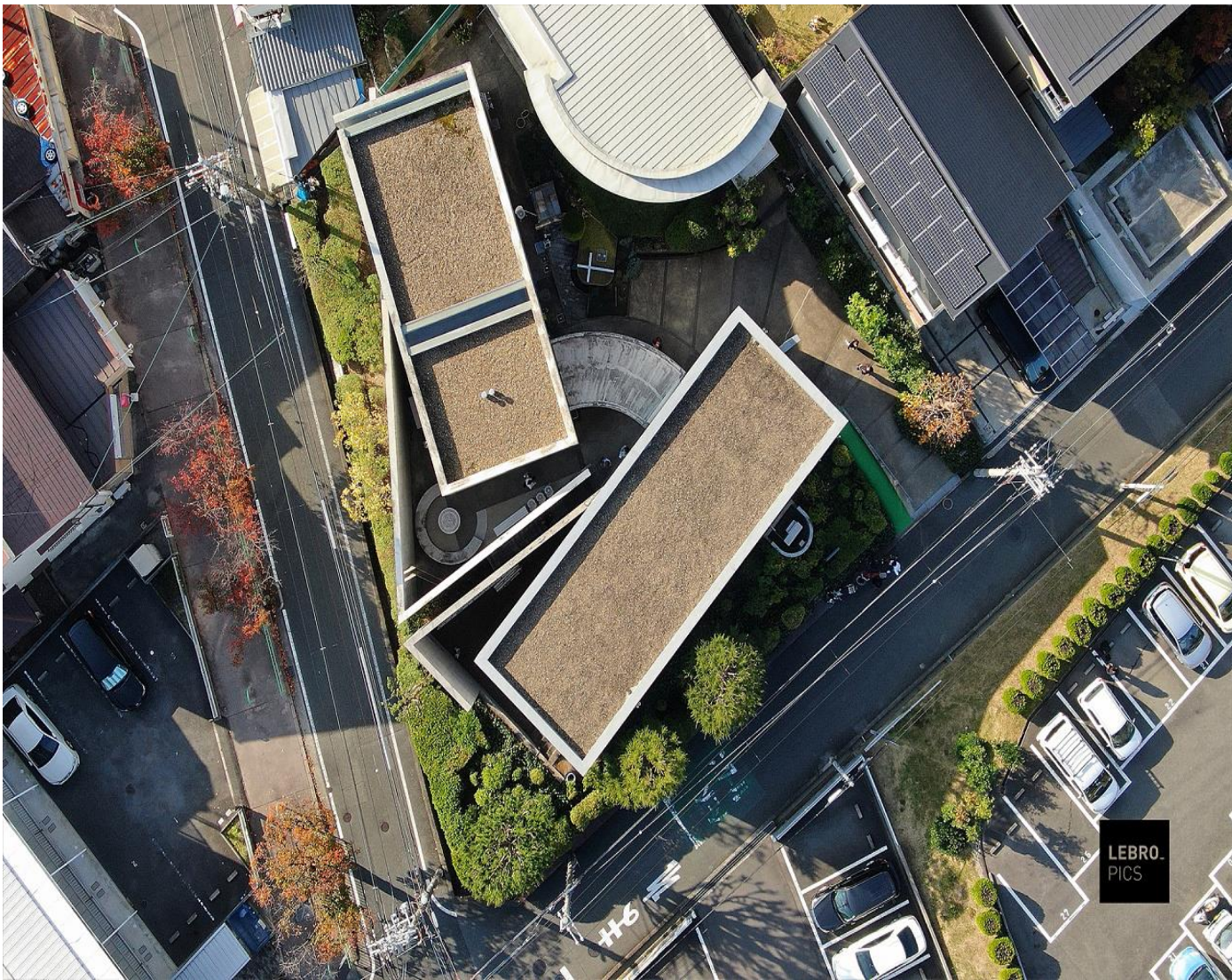
1.3 传统中国画的发展

1.1 景观设计概述

1.1.1 景观设计的相关概念

景观是什么？

景观设计又是什么？

依照特定的思想内涵、审美趋向、社会功能所做的景观规划，指土地及土地上的空间和物体所构成的综合体。它是复杂的自然过程和人类活动在大地上的烙印，可被理解和表现为：**风景**（视觉审美过程的对象）**栖居地**（人类和其他生物生活的空间及环境）**生态系统**（一个具有结构和功能、具有内在和外在联系的有机系统）**符号**（一种记载人类过去、表达希望与理想，赖以认同和寄托的语言及精神空间）。

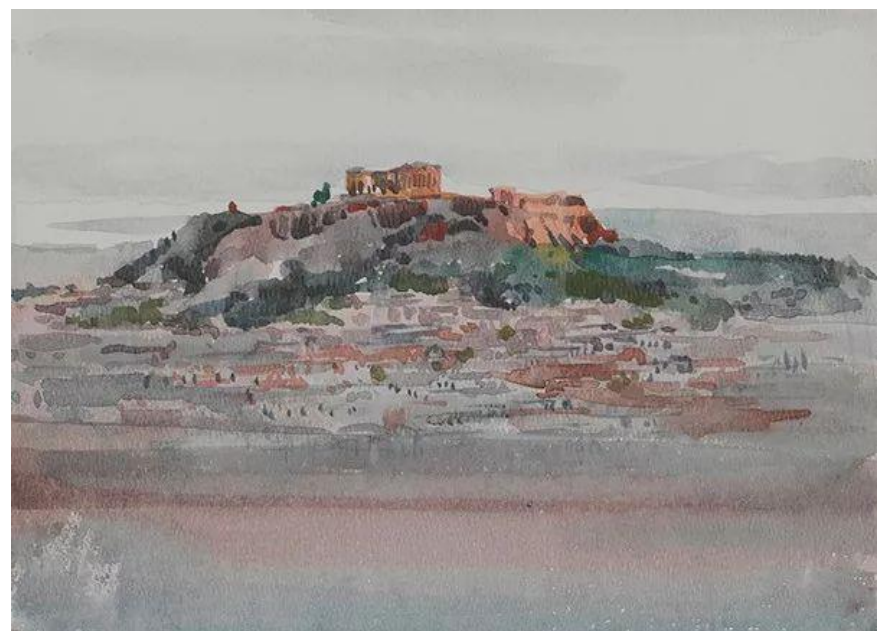
风景Scenery

“我毕生的追求，就是让人们诗意般地栖居在大地上” ----吴良镛

栖居地 Habitat

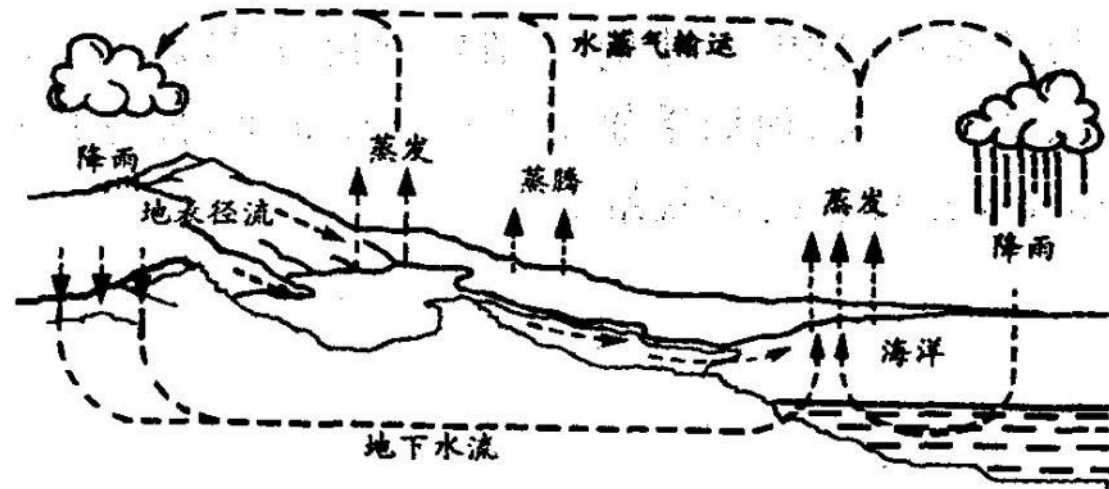

https://www.sohu.com/a/328052898_654296

056-06 The red ribbon runs through the grove and bends with the terrain

生态系统 Ecosystem

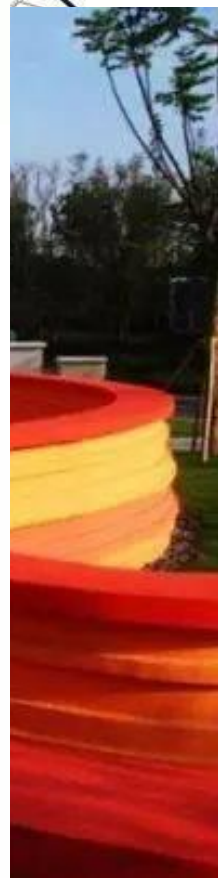
生态主义景观与城市大脚革命
海绵城市—雨洪管理

符号Symbol

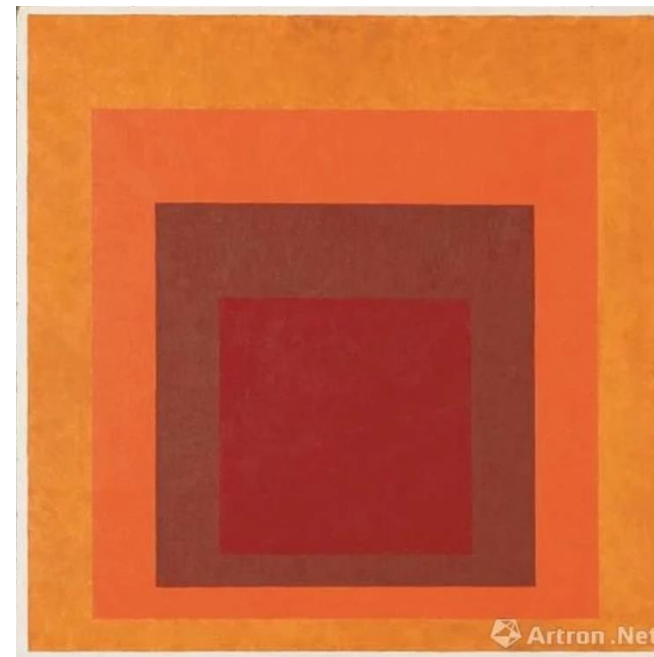
景观设计学： 是一门建立在广泛的自然科学和人文与艺术学科基础上的应用学科。通过对有关土地及一切人类户外空间的问题进行科学理性的分析，提出问题的解决方案和解决途径，并促成最终设计的实现。

景观设计策略： 解构主义
波普主义
极简主义
后现代主义
。。。。

景观设计学： 是一门建立在广泛的自然科学和人文与艺术学科基础上的应用学科。通过对有关土地及一切人类户外空间的问题进行科学理性的分析，提出问题的解决方案和解决途径，并促成最终设计的实现。

景观设计策略： 解构主义
波普主义
极简主义
后现代主义
。 。 。 。

1.1.2 景观设计的特点

1 服务范围：个别——大众群体

2 设计元素及材料：山、水、植物、建筑、高新技术材料等

3 设计范围：居所环境——整个户外生存环境（居住区、街头绿地、公园、风景名胜区、自然保护区、大地宏观生态规划等）

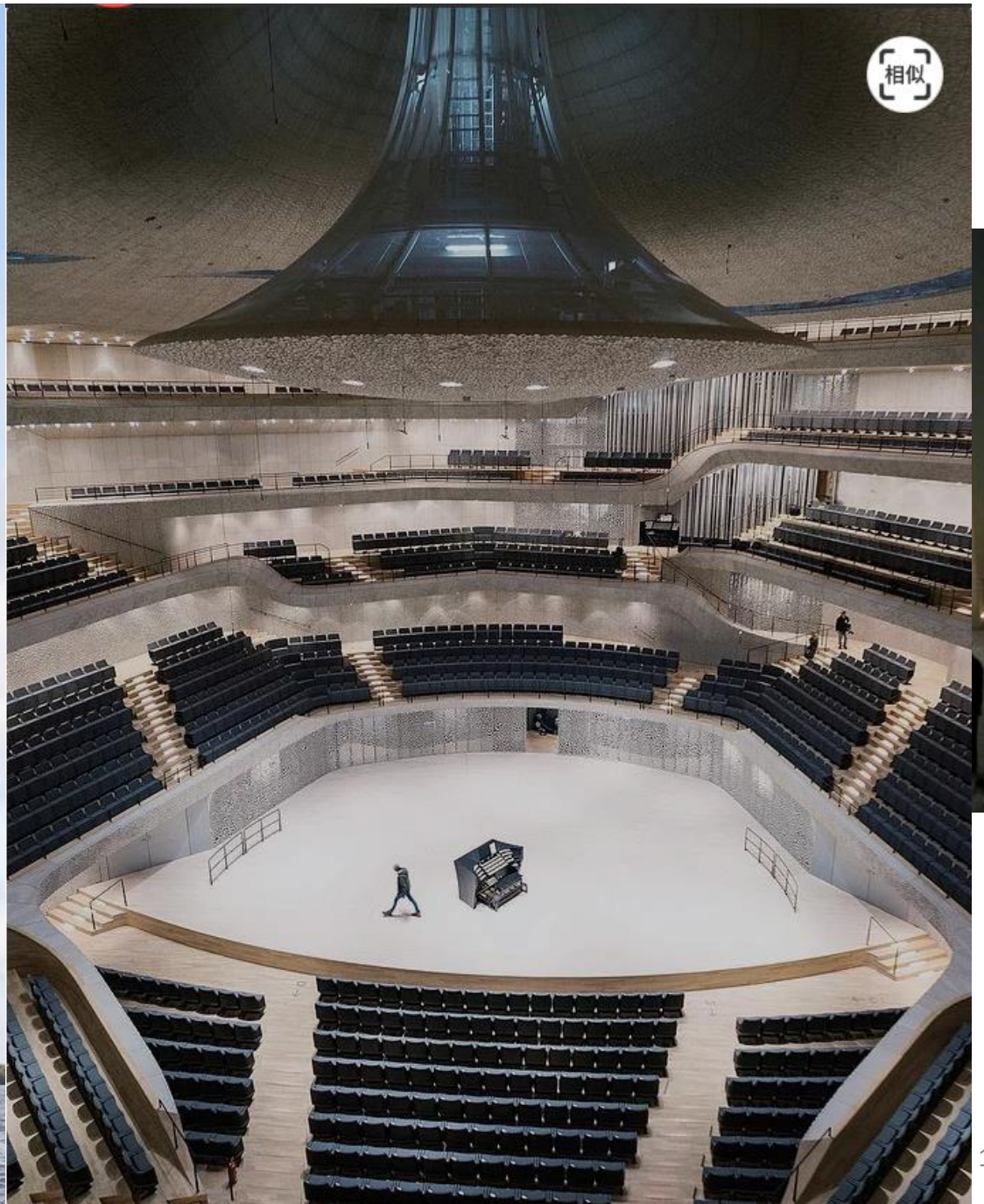
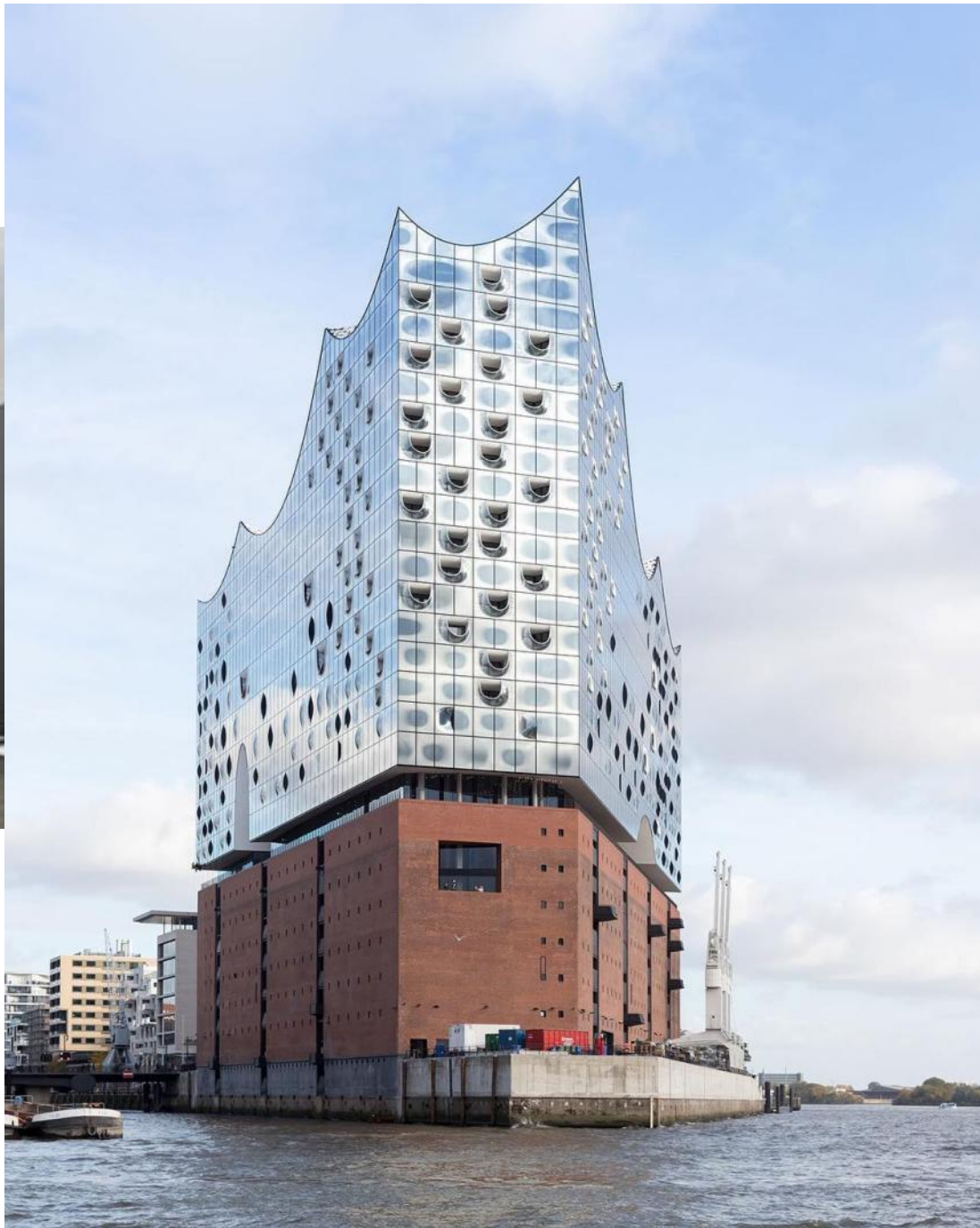
4 哲学角度：山水（风水）、阴阳、天人合一——功能、形态、环境

5 价值观及审美观：美观、生态环保、社会效益

6 专业人员：园林造园师——具有建筑、城市规划、园林、生态、地理、历史、人文等多学科知识融合的人士

7 设计手段：新技术、新材料

8 新理论：可持续发展、区域规划、生态规划等

1.1.2 景观设计的特点

1 服务范围：个别——大众群体

2 设计元素及材料：山、水、植物、建筑、高新技术材料等

3 设计范围：居所环境——整个户外生存环境（居住区、街头绿地、公园、风景名胜区、自然保护区、大地宏观生态规划等）

4 哲学角度：山水（风水）、天人合一、阴阳——功能、形态、环境

5 价值观及审美观：美观、生态环保、社会效益

6 专业人员：园林造园师——具有建筑、城市规划、园林、生态、地理、历史、人文等多学科知识融合的人士

7 设计手段：新技术、新材料

8 新理论：可持续发展、区域规划、生态规划等

1.1.2 景观设计的特点

1 服务范围：个别——大众群体

2 设计元素及材料：山、水、植物、建筑、高新技术材料等

3 设计范围：居所环境——整个户外生存环境（居住区、街头绿地、公园、风景名胜区、自然保护区、大地宏观生态规划等）

4 哲学角度：山水（风水）、阴阳、天人合一——功能、形态、环境

5 价值观及审美观：美观、生态环保、社会效益

6 专业人员：园林造园师——具有建筑、城市规划、园林、生态、地理、历史、人文等多学科知识融合的人士

7 设计手段：新技术、新材料

8 新理论：可持续发展、区域规划、生态规划等

1.1.3 景观设计历史

西方古典园林

意大利的台地庄园

法国的宫廷园林

英国风景园林

东方古典园林

以中国古典园林为代表，还包括

伊斯兰园林

伊斯兰教文化影响下的园林，主要分布于印度、伊朗和西班牙地区

1.1.3 景观设计历史

西方古典园林

意大利的台地庄园

法国的宫廷园林

英国风景园林

东方古典园林

以中国古典园林为代表，还包括日本

伊斯兰园林

伊斯兰教文化影响下的园林，主要分布于印度、伊朗和西班牙地区

1.1.3 景观设计历史

西方古典园林

意大利的台地庄园

法国的宫廷园林

英国风景园林

东方古典园林

以中国古典园林为代表，还包括日本

伊斯兰园林

伊斯兰教文化影响下的园林，主要分布于印度、伊朗和西班牙地区

1. 2手绘景观表现概述

- 手绘是什么？
- 为什么要学手绘？
- 园林专业的手绘画什么？

1.2 手绘景观表现概述

1.2.1 手绘表现的概念

- 手绘表现是设计师通过可视的图像表达设计思维的一种方式，它能直观地反映出设计师预想中的室内室外空间、物体色彩、材质、光照等艺术效果。
- 手绘效果图是介于一般绘画艺术与工程技术图纸之间的一种绘画形式，是对客观世界或概念形象的写照，具有一定主观性；绘画作品则主张突破现实，表达自己的主观感受与激情。手绘效果图不同于一般工程技术图，它具有较高的艺术观赏性。

1. 2. 2 手绘表现的特点

- 便捷直观性
- 生动活泼性
- 自由灵活性
- 亲切感

手绘与电脑表现的对比

应用阶段：构思VS表现
呈图速度
表达效果
修改程度

1.2.3 手绘表现的工具

笔

纸

尺规

辅助

1.2.3 手绘表现工具：

铅笔（炭精笔）

线条厚重朴实，利用笔锋的变化可以做出粗细轻重等多种线条的变化，非常灵活，富有表现力。可以擦除错误的线条。

钢笔

钢笔效果图干脆利落、效果强烈。钢笔不能拭擦，因此在下笔前要仔细观察表现对象，做到胸有成竹一气呵成。

针管笔

通常选用一次性针管笔，选用型号以0.5居多。初学者前期可以使用会议笔，价格便宜。

草图笔

选择粗细可控的草图笔，便于控制。

高光笔

提亮颜色、局部点缀

1.2.3 手绘表现工具：马克笔

马克笔是专为绘制效果图研制的，在产品效果图中，马克笔效果图表现力最强，因此，学习产品设计表现技法，必须掌握好马克笔的使用方法。

在当今发达国家的工业设计领域，像宝马、奔驰这样的大公司的产品设计方案评估都是围绕马克笔效果图进行的。

Finecolour	STA	RHINO	丽唯特	美辉
三福霹雳	秀普	Touch	道爵	AD
				COPIC

- 马克笔

- 按色彩分，马克笔分为彩色系和灰色系。
- 按照墨水的性质分，包括水性、油性和酒精性三种。
- 油性马克笔：快干、耐水、耐光、颜色可多次叠加不会伤纸、柔和。
- 水性马克笔：颜色亮丽有透明感、多次叠加会变灰、容易伤纸面
- 酒精性马克笔：可在任何光滑表面书写，速干、防水、环保。主要成分是染料、变性酒精、树脂，墨水具有挥发性，应于通风良好处使用，使用完需盖紧笔帽，远离火源并防止日晒。

1.2.3 手绘表现工具：彩铅

- 彩铅

- 彩铅就是彩色铅笔，是效果图绘制的常用工具，主要用于加色和勾勒线条。
- 根据笔芯可以分为蜡质(软)和粉质(脆)，还有一种水溶性的彩铅，着色后用描笔蘸水晕开，可以进行色彩的渐变过渡，模拟水彩效果。

1.2.3 手绘表现工具：水彩及水粉

水彩

水彩一般称做水彩颜料。透明度高，色彩重叠时，下面的颜色会透过来。但调和颜色过多或覆盖过多会使色彩肮脏，水干燥的快，所以水彩画不适宜制作大幅作品，适合制作风景等清新明快的小幅画作。

水粉

由粉质的材料组成，覆盖性比较强。绘画时经常会从最深的颜色下笔，可以一层层往上盖，如果有耐心的话可以画到油画一样的效果。颜料湿的时候颜色比较深，干后颜色会变浅。

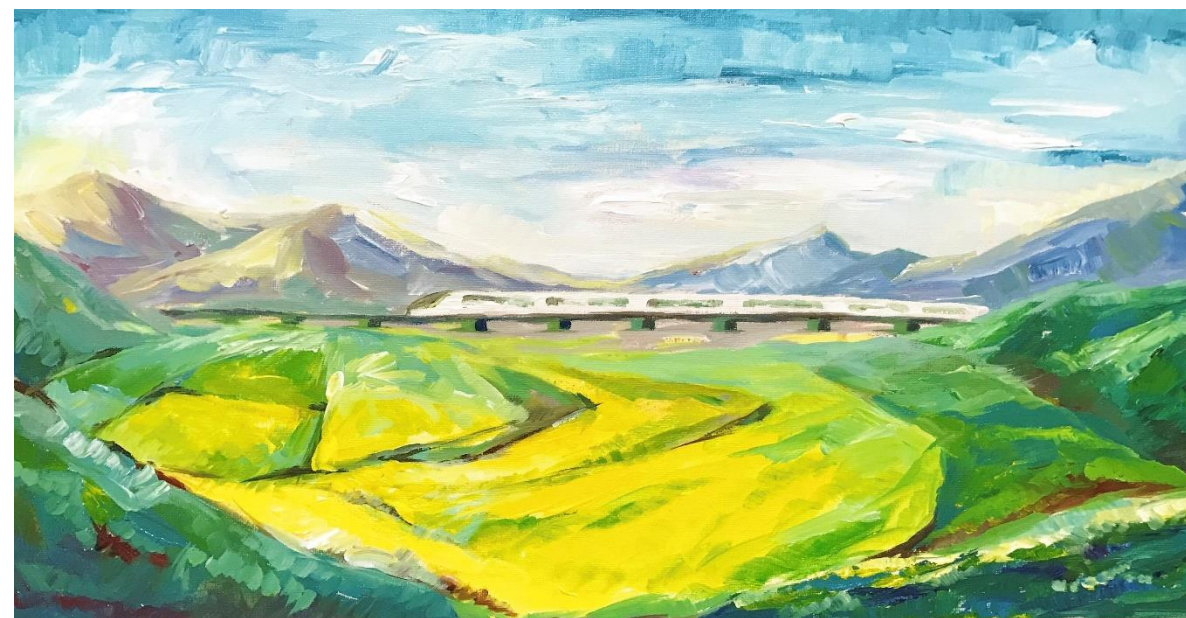
1.2.3 手绘表现工具：油画及丙烯

油画

是以植物油调和颜料，在画布，纸板或木板上进行制作的画种。画面所附着的颜料有较强的硬度，当画面干燥后，能长期保持光泽。凭借颜料的遮盖力和透明性能较充分地表现描绘对象，色彩丰富，立体质感强。是西洋画的主要画种之一。

丙烯画

20世纪60年代出现的一种化学合成胶乳剂与颜色微粒混合而成的新型绘画颜料。聚丙烯酸颜料本身是水溶性，干燥后形成多孔质的膜，变为耐水性。色彩鲜艳、色泽鲜明、化学变化稳定，能重叠、柔软的颜料各层相互粘接，形成透明或半透明，附着力强耐侯性好，并具有耐久性。

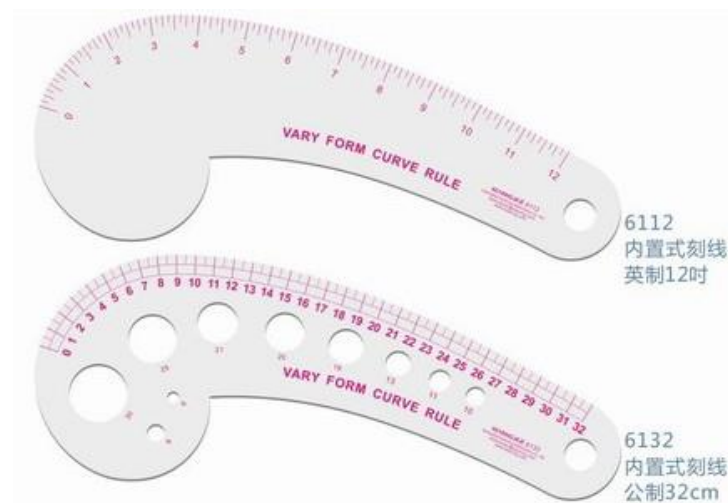

1.2.3 手绘表现工具：纸

- 马克纸
 - 专为马克笔绘制效果图设计，洁白、光滑，纸质较厚，反复涂抹也不会透。
 - 价格比较贵
- 复印纸
 - 适合绘制各类效果图
- 素描纸
 - 适合铅笔、彩铅和水彩、水粉的绘制
- 彩色纹理纸

1.2.3手绘表现工具：尺规

- 直尺和三角尺
 - 辅助绘制直线
 - 翻转绘制
- 曲线尺
 - 辅助绘制各类曲线
- 椭圆尺
 - 辅助绘制各类椭圆
- 圆规

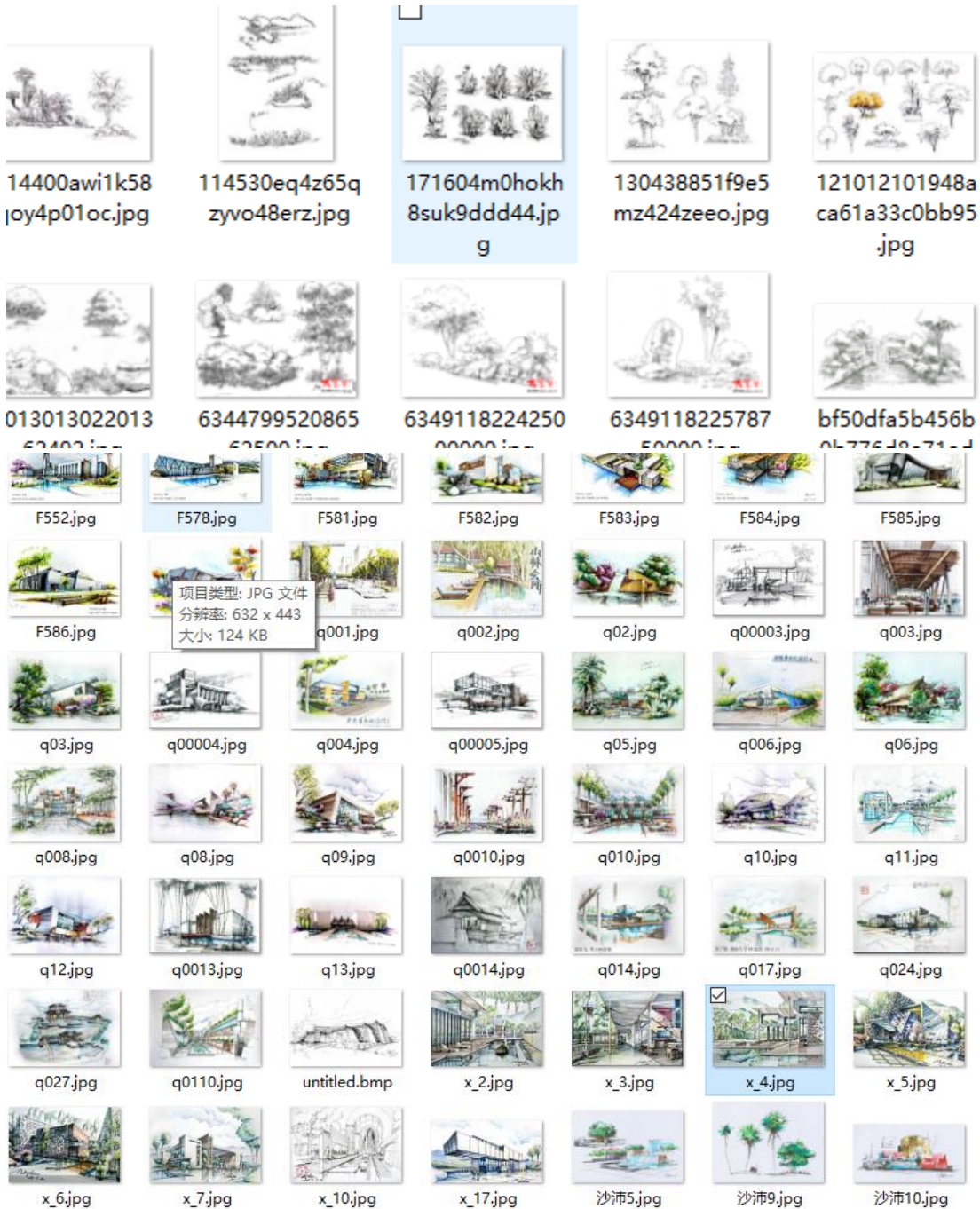
1.2.3 手绘表现工具：制图板

- 常用尺寸：A1/A2/A3
- 材料：实木
- 特点：轻便、平滑光洁、软硬适中
- 使用：画图时配合夹子使用

1.2.4 手绘景观表现的基本学习方法

- 临摹
 - 最直接和有效地学习别人的经验、观察和表现的方法。
 - 要明确临摹的目的和方向。
- 写生
 - 下笔之前先分析。
 - 注意整体关系的把握。
- 默写

临摹训练--推荐下载地址

手绘效果图表现 -----从一根线条开始

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/25865292>

40张景观设计手绘草图（可下载临摹）

http://www.360doc.com/content/18/1211/23/57798620_801159921.shtml

景观手绘线稿（精品免费）

<https://wenku.baidu.com/view/566eccae76a20029bc642d6e.html?sxts=1583309918188>

景观手绘线稿效果图

<https://wenku.baidu.com/view/b2662c4d43323968001c9208.html?from=search>

手绘景观小景

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/30450479>

写生

照片写生

风景写生：

校园风景

人文古街

历史村落

。 。 。 。

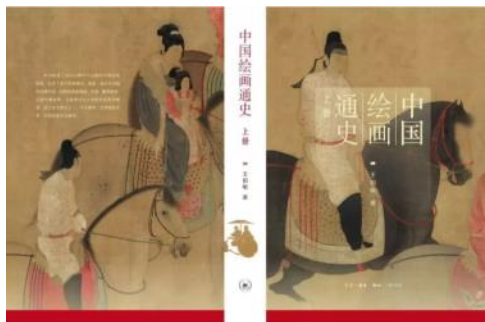

1.3传统中国画的发展

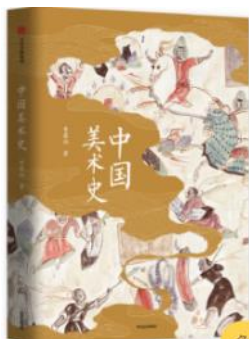
相关概念

历史特点

延伸阅读—推荐书目

中国绘画通史（上下册）王伯敏 著

中国美术史 李霖灿 著

图说中国绘画史 [美]高居翰 (James Cahill) 著

根源之美：中国艺术3000年 :庄申 著

景观手绘的创作过程

The drawing process of Landscape creation

第一章景观手绘的创作过程

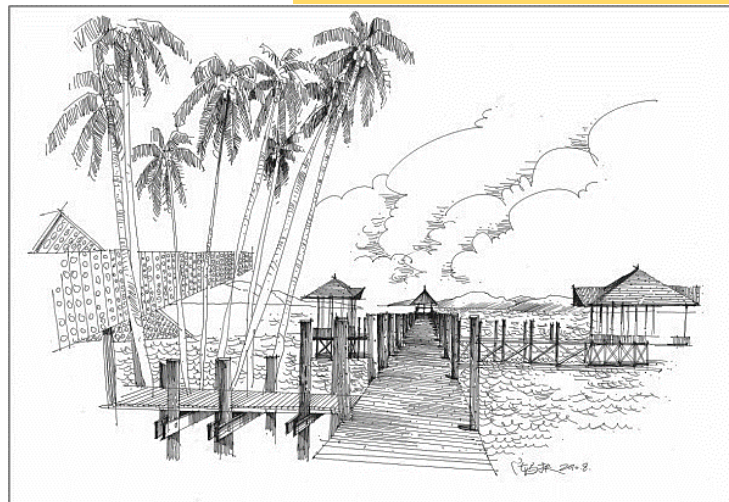
- 2.1 创作思路分析
- 2.2 构图的艺术
- 2.3 画面的取舍
- 2.4 光与影的表现
- 2.5 寓情于景的表现方法
- 2.6 色彩渲染的步骤

第二章 景观手绘的创作过程

2.1 创作思路分析

快速表现的分析

画面取舍

光影表现

构图

寓情于景的表现

色彩的渲染

2.2 构图的艺术

海报的设计

2.2 构图的艺术

海报的设计

COMING SOON
WWW.SAW2MOVIE.COM

LGF

正负形

小品式构图

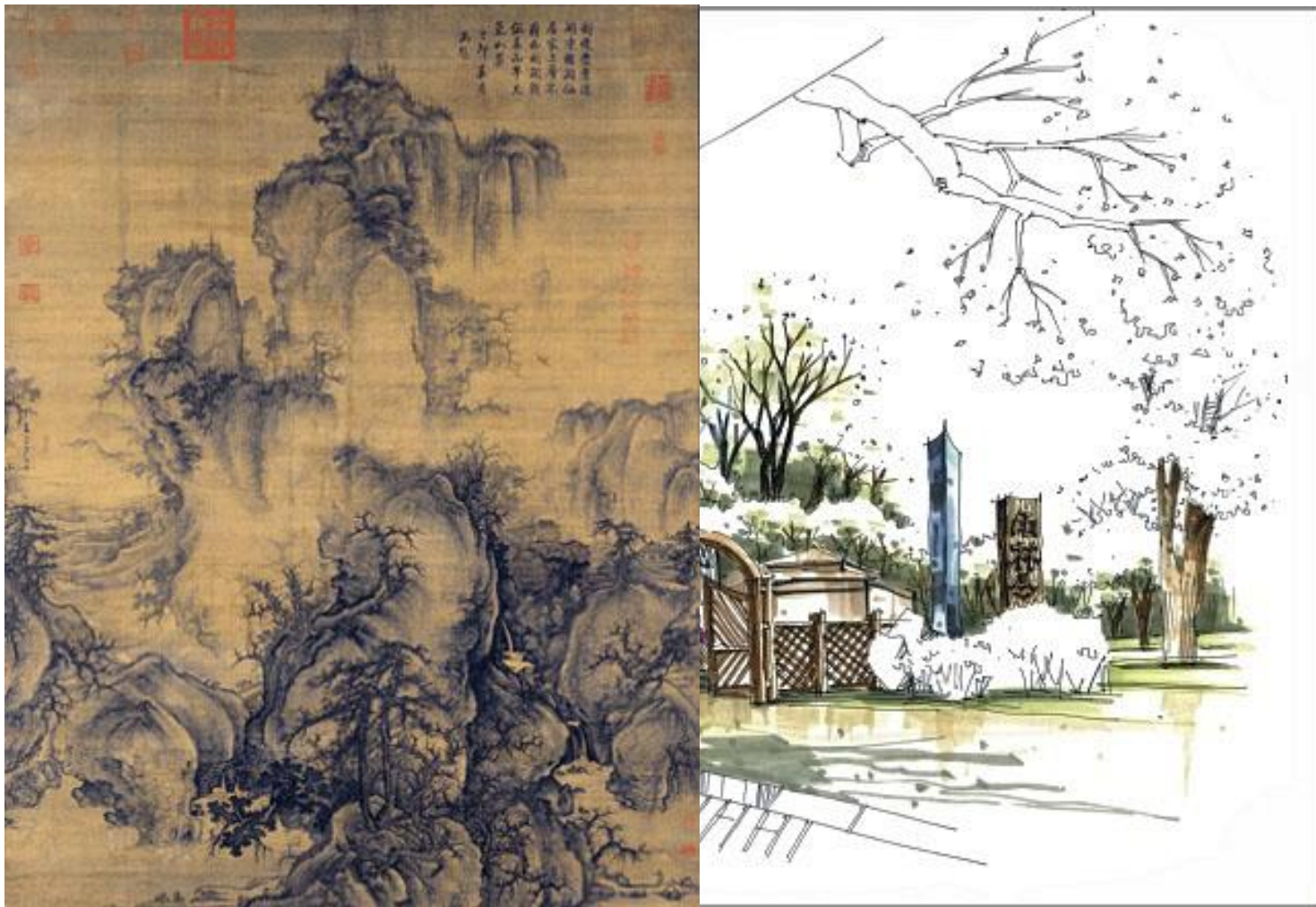
特异构成

2.2 构图的艺术

构图，指艺术家在创作作品时，为了表现主题和造型美感的效果，用特定方式安排和处理各种形态要素的关系和位置。

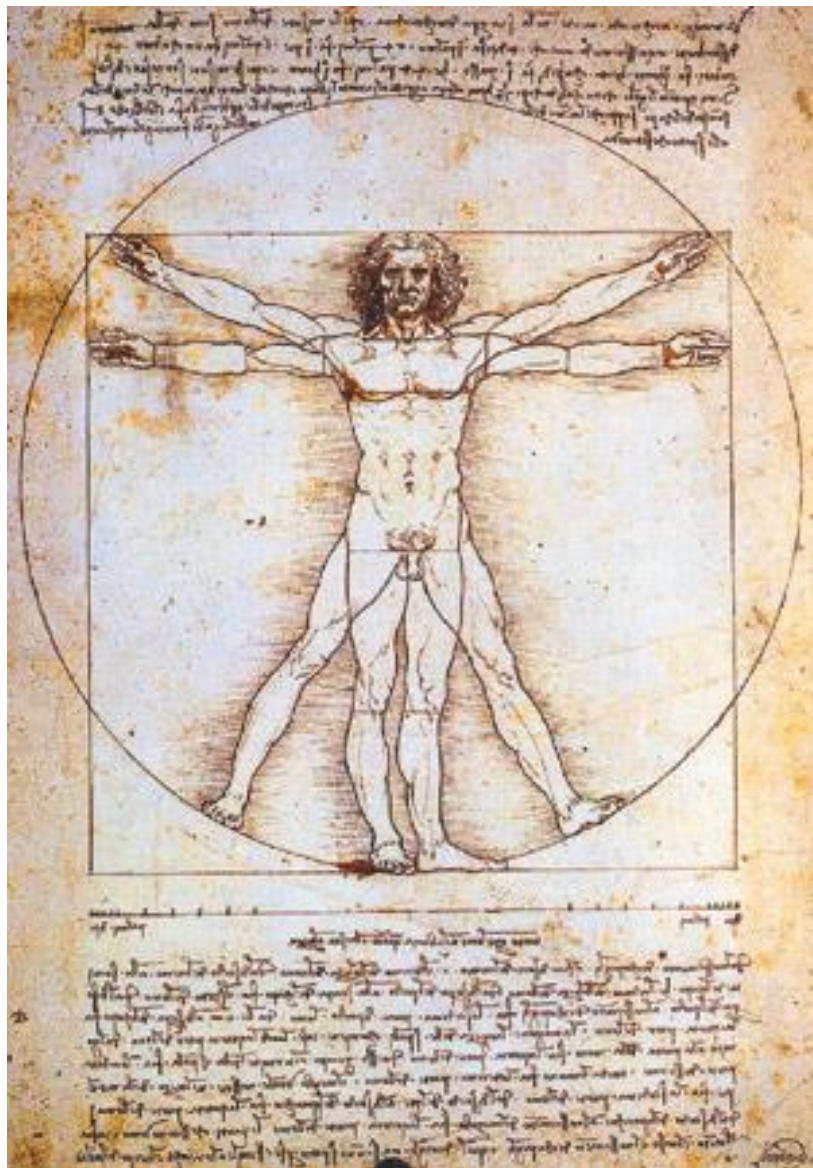
构图的重点：**取景+布局**

画面的边界——**景框**

郭熙（北宋）---早春图

2.2 构图的艺术

黄金分割：又叫黄金比例，指将一段直线分成长短两段，使小段与大段之比等于大段与全段之比，比值为1:1.618（0.618），这种比例自古希腊至19世纪一直被认为最佳比例。

维特鲁威人的完美身材：

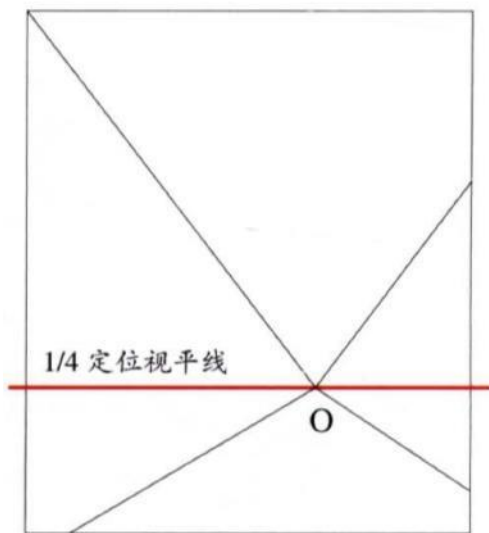
上身长度：下身长度=1:1.618

常用于雕塑、绘画等艺术创作当中

一般性法则：视平线常落在图幅的1/4——3/4的位置

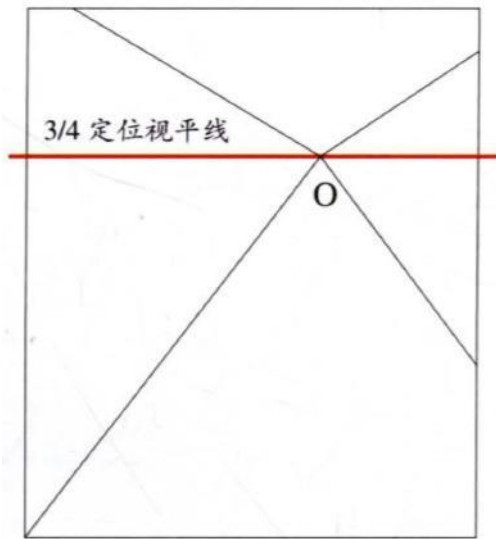
2.2 构图的艺术

一般性法则：视平线常落在图幅的 $1/4$ 或 $3/4$ 的位置，有似于黄金分割比 $1:1.618$

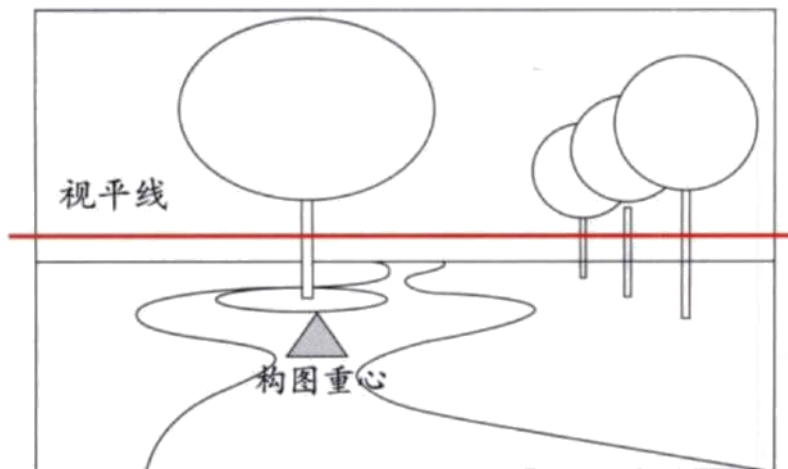

2.2 构图的艺术

一般性法则：视平线常落在图幅的 $1/4$ —— $3/4$ 的位置，有似于黄金分割比 $1:1.618$

2.2 构图的艺术

空间势点曲折多姿

构图的常用方法

“之”字构图法

“甲”字构图法

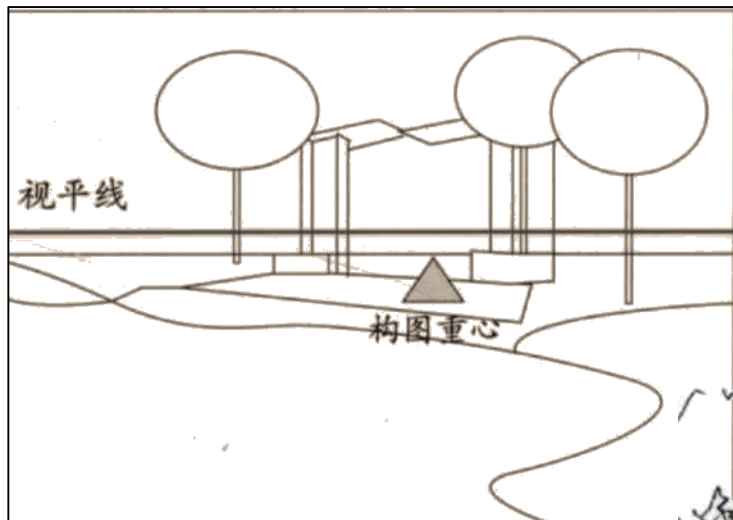
“由”字构图法

“则”字构图法

“须”字构图法

2.2 构图的艺术

构图重心在上部

构图的常用方法

“之”字构图法

“甲”字构图法

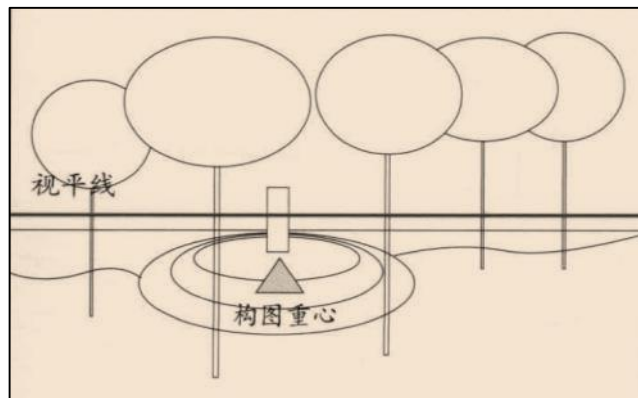
“由”字构图法

“则”字构图法

“须”字构图法

2.2 构图的艺术

构图重心在中间

构图的常用方法

“之”字构图法

“甲”字构图法

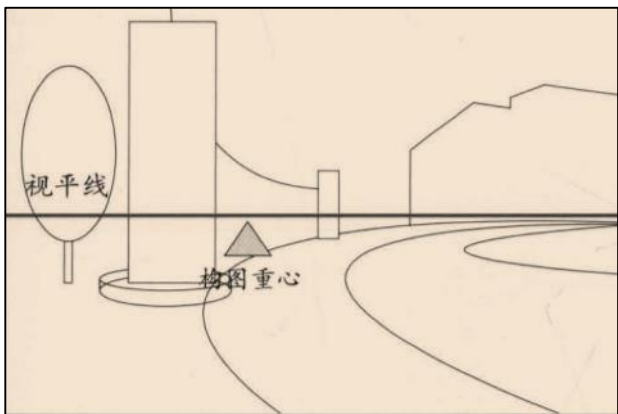
“由”字构图法

“则”字构图法

“须”字构图法

2.2 构图的艺术

构图重心在左边

构图的常用方法

“之”字构图法

“甲”字构图法

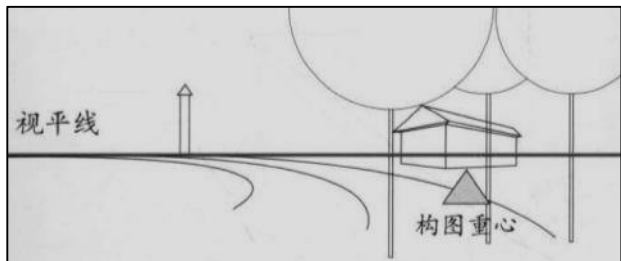
“由”字构图法

“则”字构图法

“须”字构图法

2.2 构图的艺术

构图重心在右边

构图的常用方法

“之”字构图法

“甲”字构图法

“由”字构图法

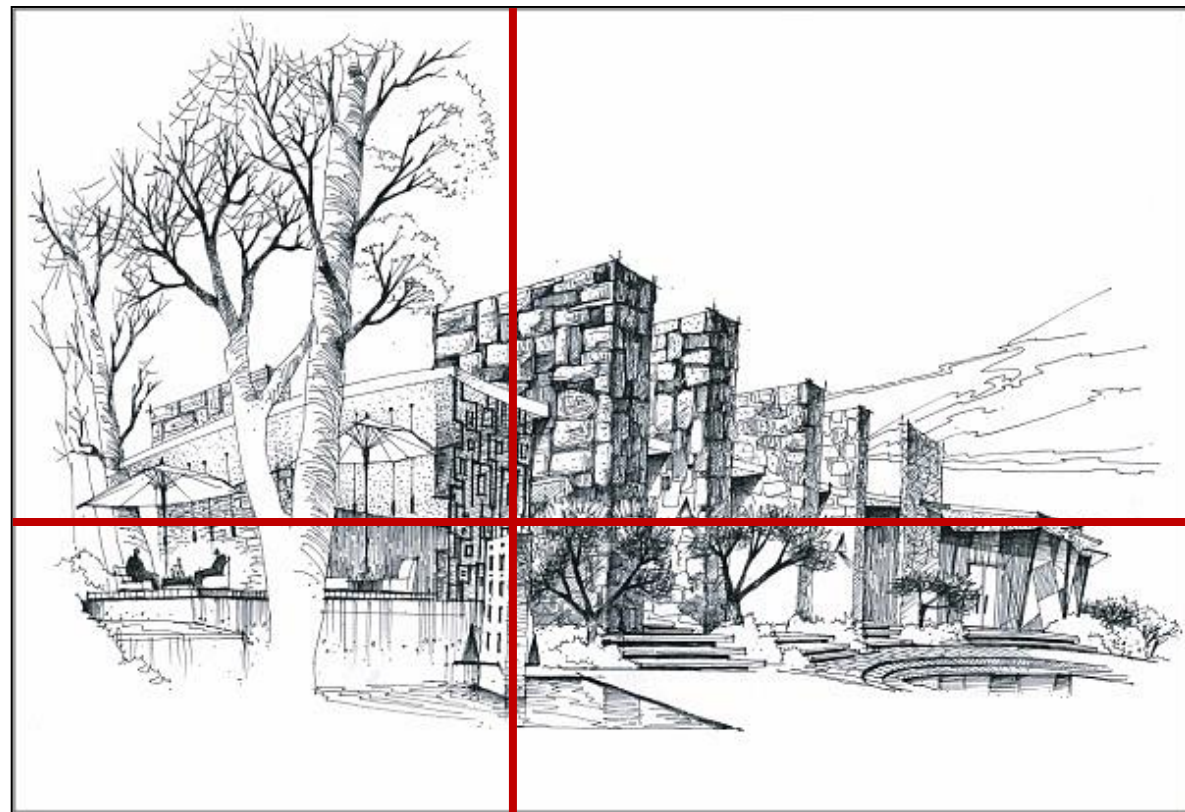
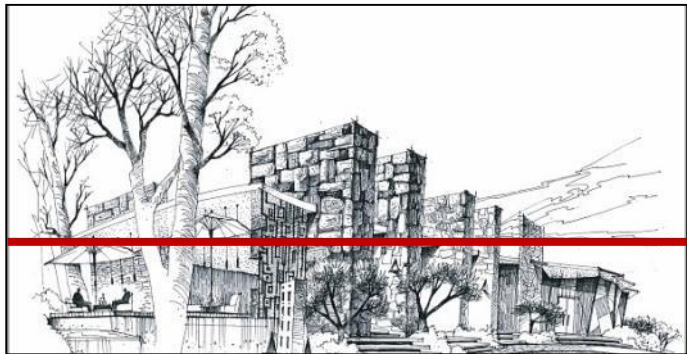
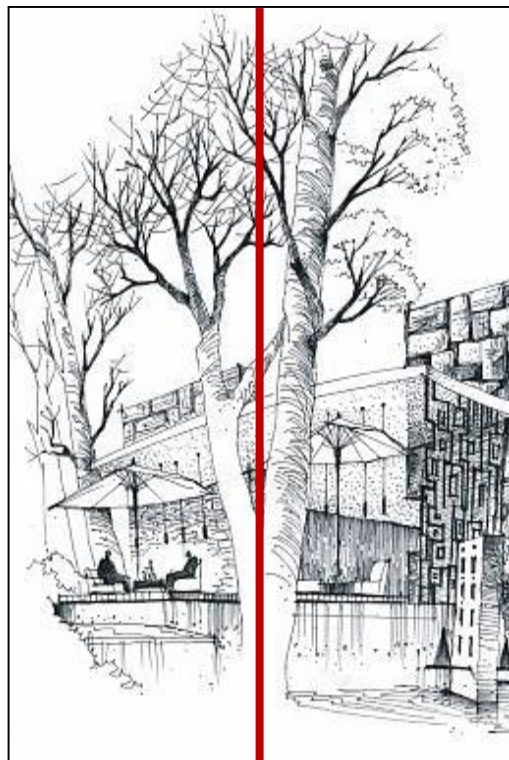
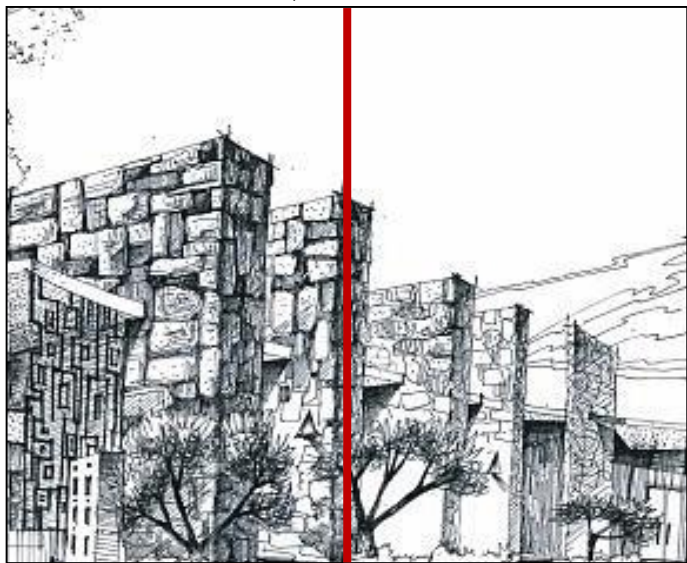
“则”字构图法

“须”字构图法

2.3 画面的取舍

画面总体布局时，整体概念是第一位。对于细节，必须取舍扬弃，不可将看得见的东西一一罗列，也不能均衡对待。为了更好的突出主题，就要对物象加以分析、选择、提炼，然后予以取舍。

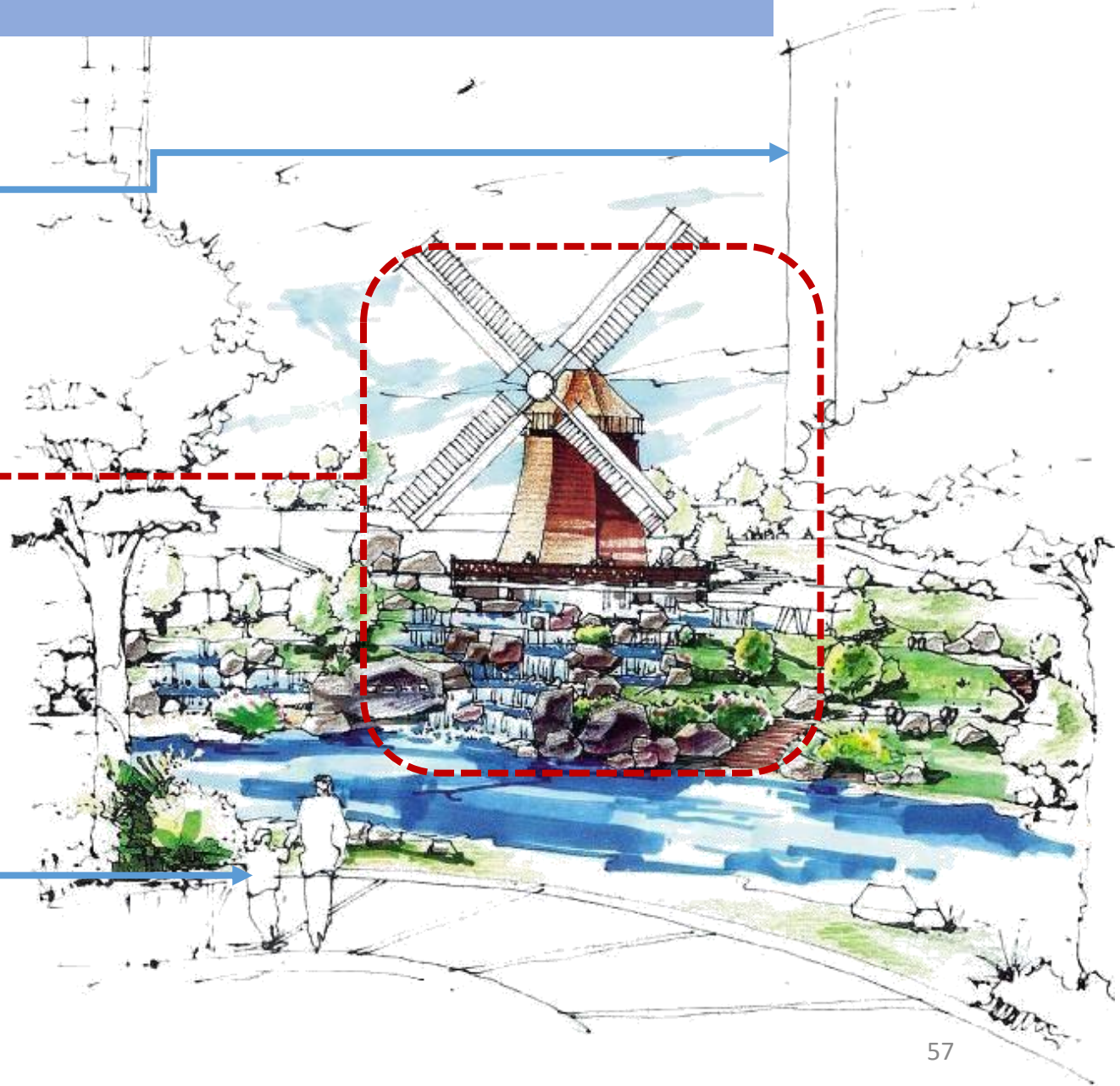

2.3 画面的取舍

背景虚化

中景突出

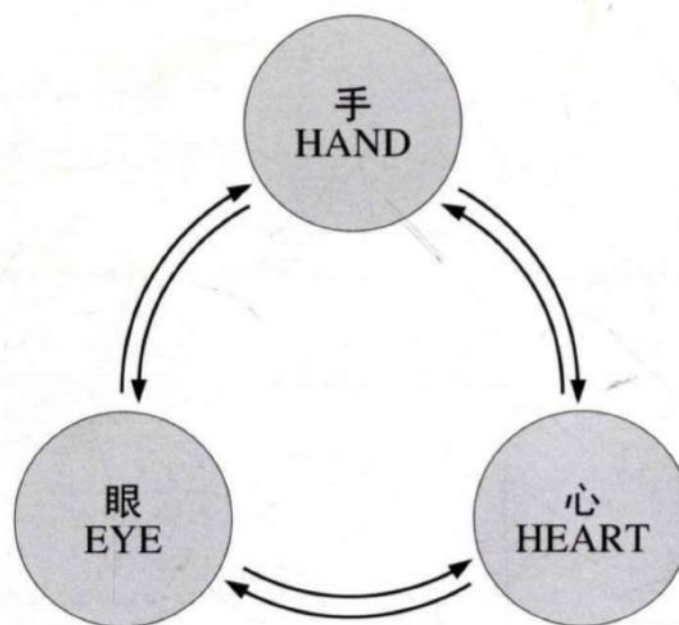
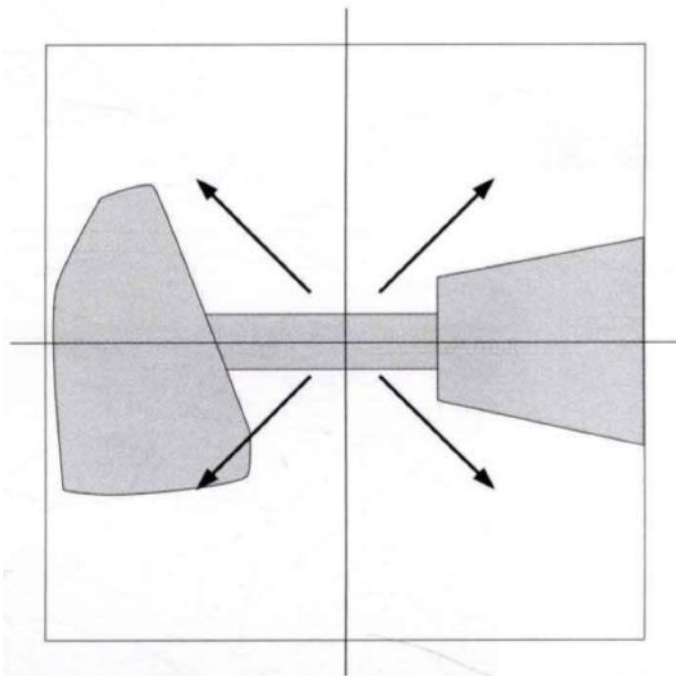
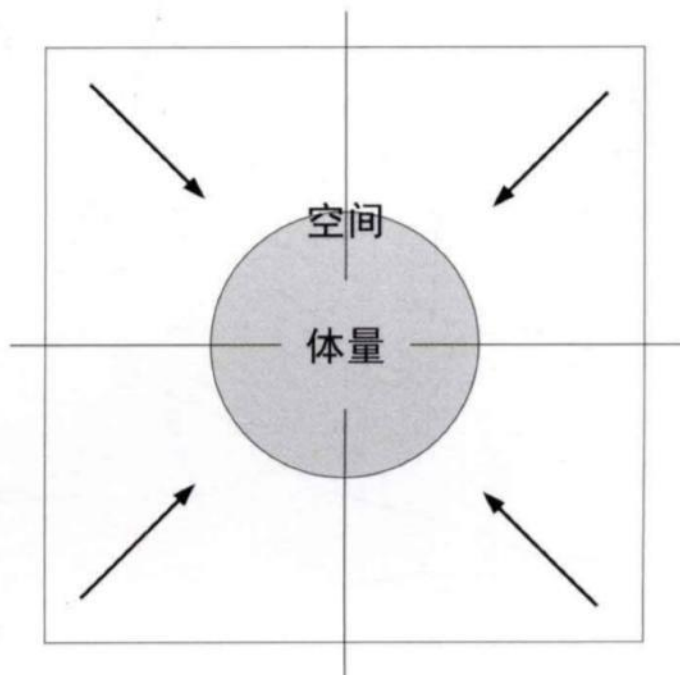
前景点睛

2.3 画面的取舍

取景构图的平衡艺术

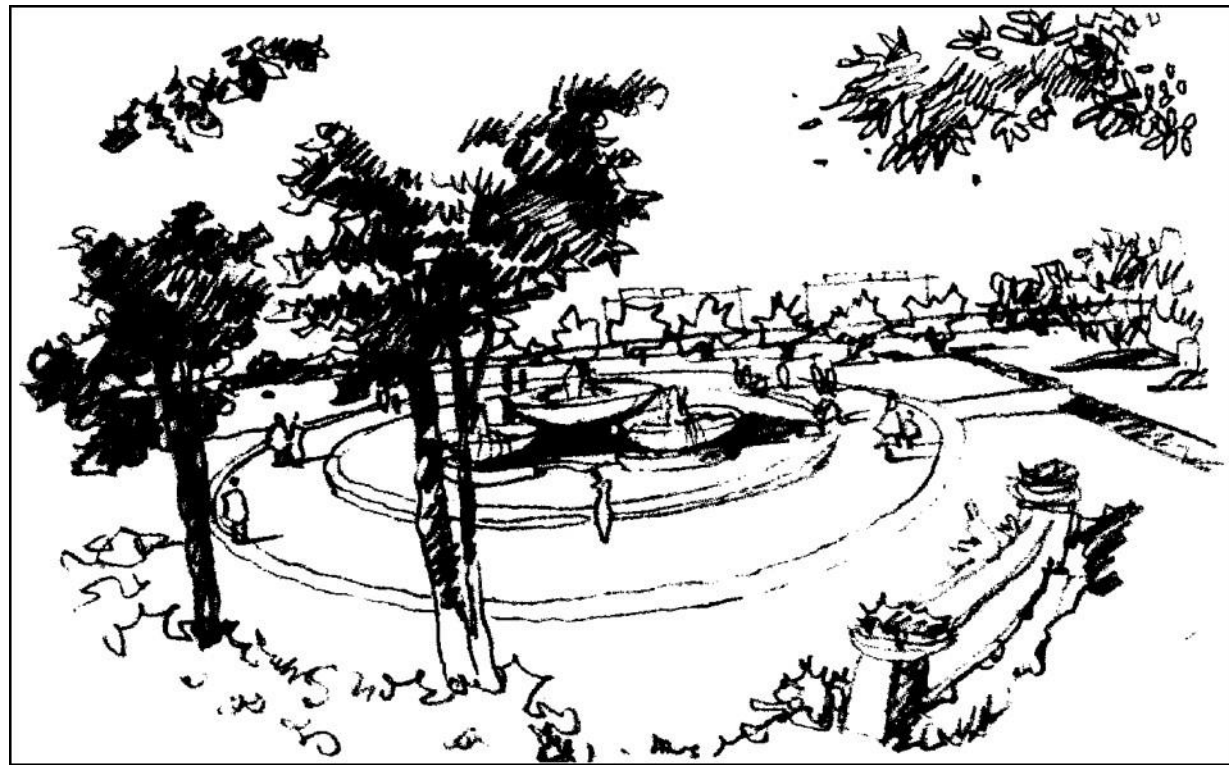
为避免图面的对称均衡，可改变视点的位置或变化纸上构图的位置，以制造不对称的有活泼的平衡，既要有平衡的对称，又要有趣味性，运用对称的体量和空间留白创造这种感觉，不是单纯追求视觉上的平衡，而是感觉上的平衡。

2.3 画面的取舍

实与虚的平衡

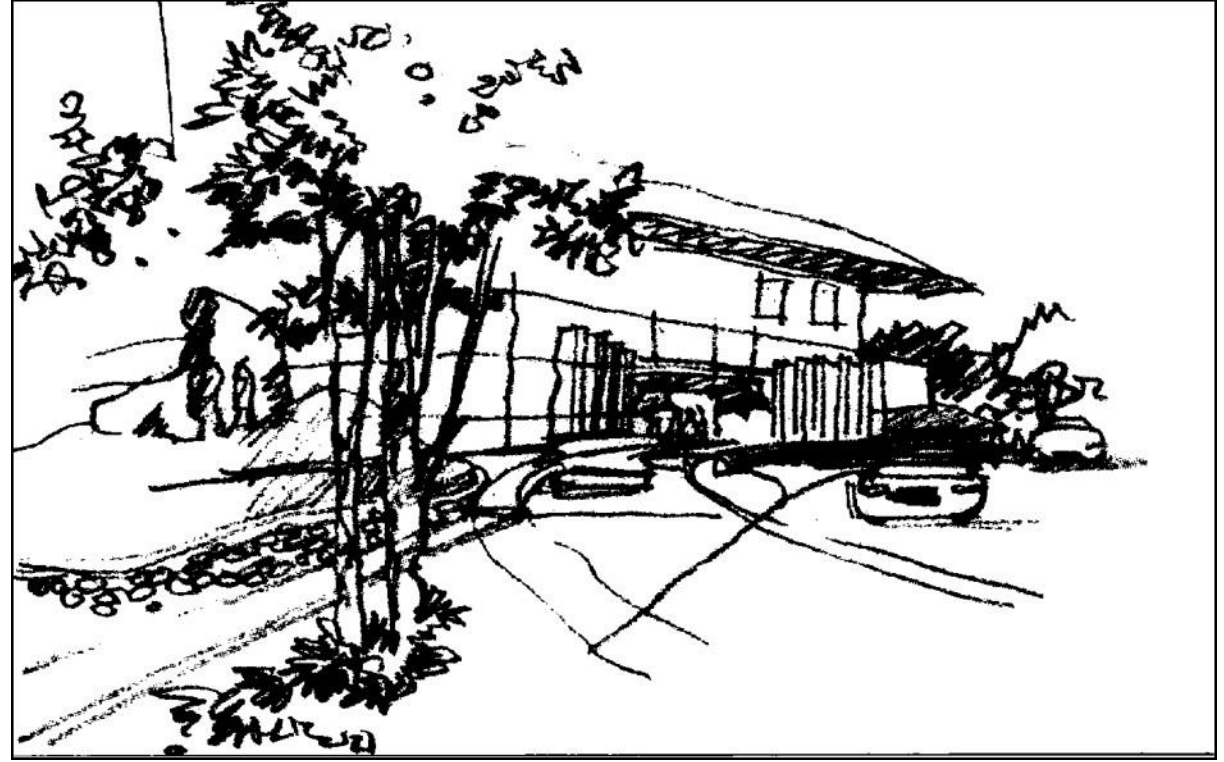

居中平衡

2.3 画面的取舍

空间与体量的平衡

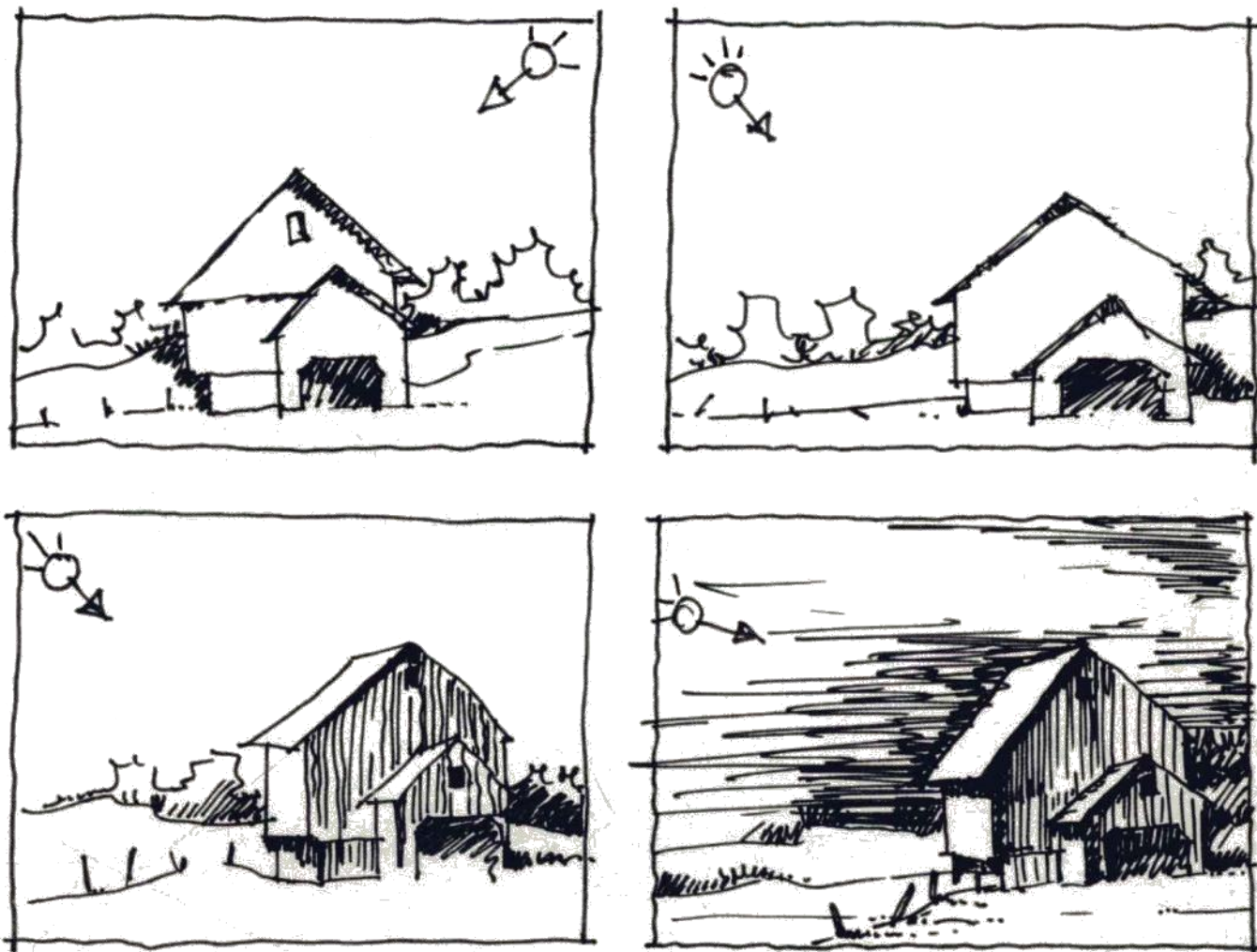

视觉动势与画面的平衡

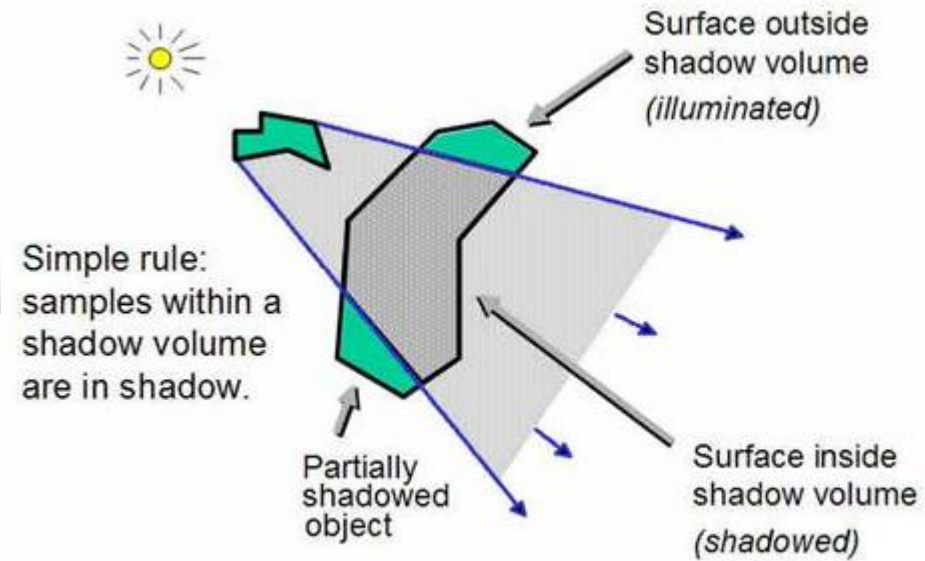
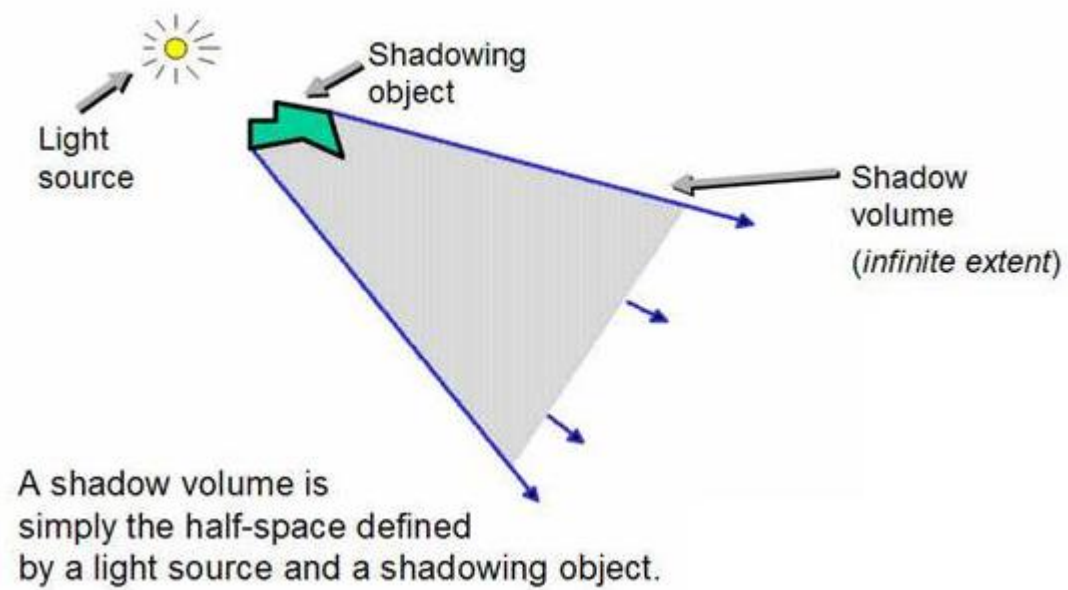
2.4 光与影的表现

没有光与影，就没有分割和界定。

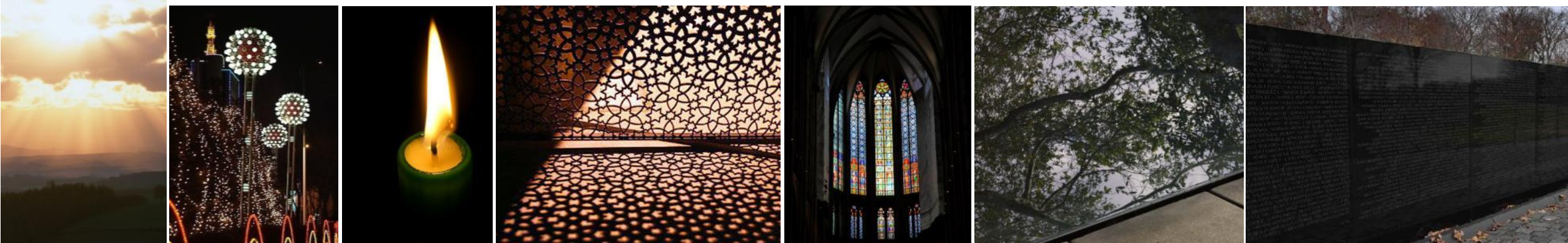
在手绘图中，明与暗相配合，是为了表现不同材质的质地、纹理、色泽等。使被表现的对象主体突出，具有美感，比天然光更具有表现力。

2.4 光与影的表现

阴影的形成包括：光源、遮(受)光体、阴影区（承影体）

2.4 光与影的表现

一天当中景物的变化

——光与影的感知训练

拉萨日落景象记录

2011-09-11-19:33

2011-09-11-19:47

2011-09-11-19:50

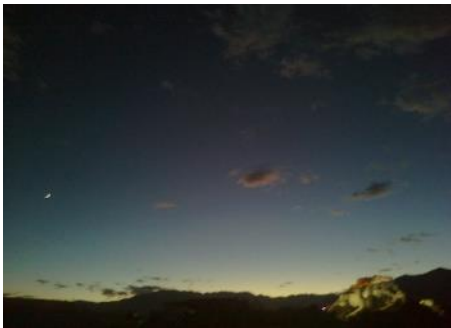
2011-09-11-20:00

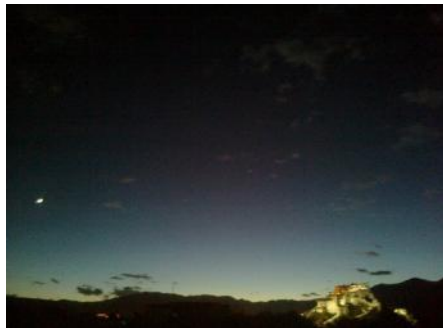
2011-09-11-20:05

2011-09-11-20:10

2011-09-11-20:12

2011-09-11-20:16

2011-09-11-20:22

2011-09-11-20:40

2.4 光与影的表现

《时间碎片》 2014-08-30

通过拍摄36张同一建筑在不同时间段的照片再将它们结合起来，在一幅作品中可以同时看到白天与夜晚，看到这些建筑在不同光线下的样子，以及每个时间段前去参观的游人。

2.4 光与影的表现

2.5 寓情于景的表现方法

优秀表现力的透视图，除了必须清晰、准确的传达设计理念及意图，还应该表现出场景所营造出来的氛围和意境，使观众产生身临其境的感觉。

情景交融的各种元素：

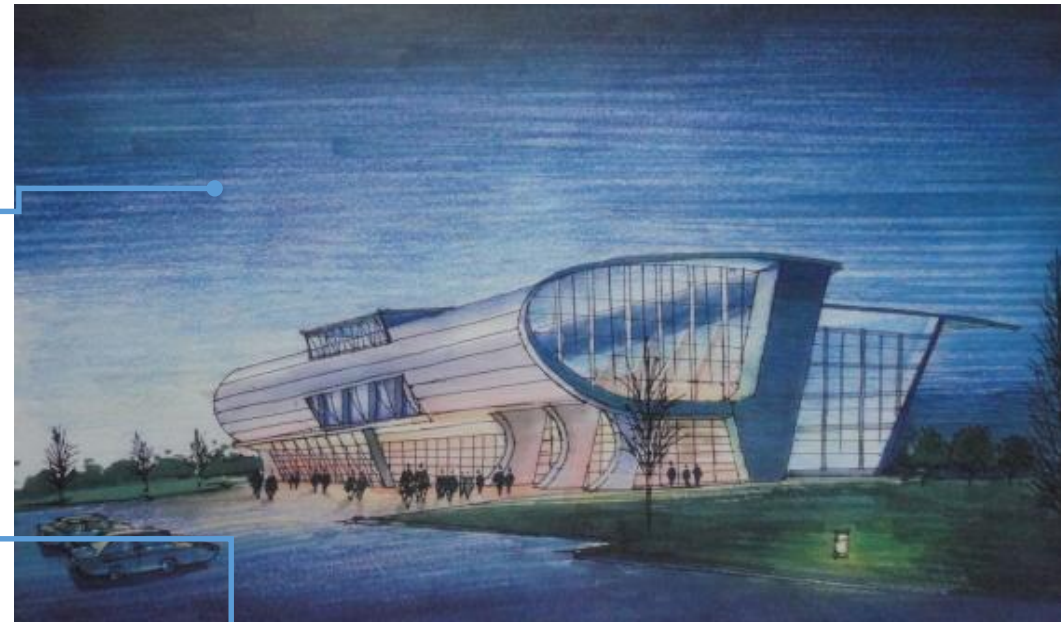
植物

材料

人物

交通工具

天空

2.5 寓情于景的表现方法

热闹的节假日气氛

2.5 寓情于景的表现方法

质朴的生态原始气息

2.5 寓情于景的表现方法

自然堆砌的毛石——安静祥和的一角

温馨的回家小路

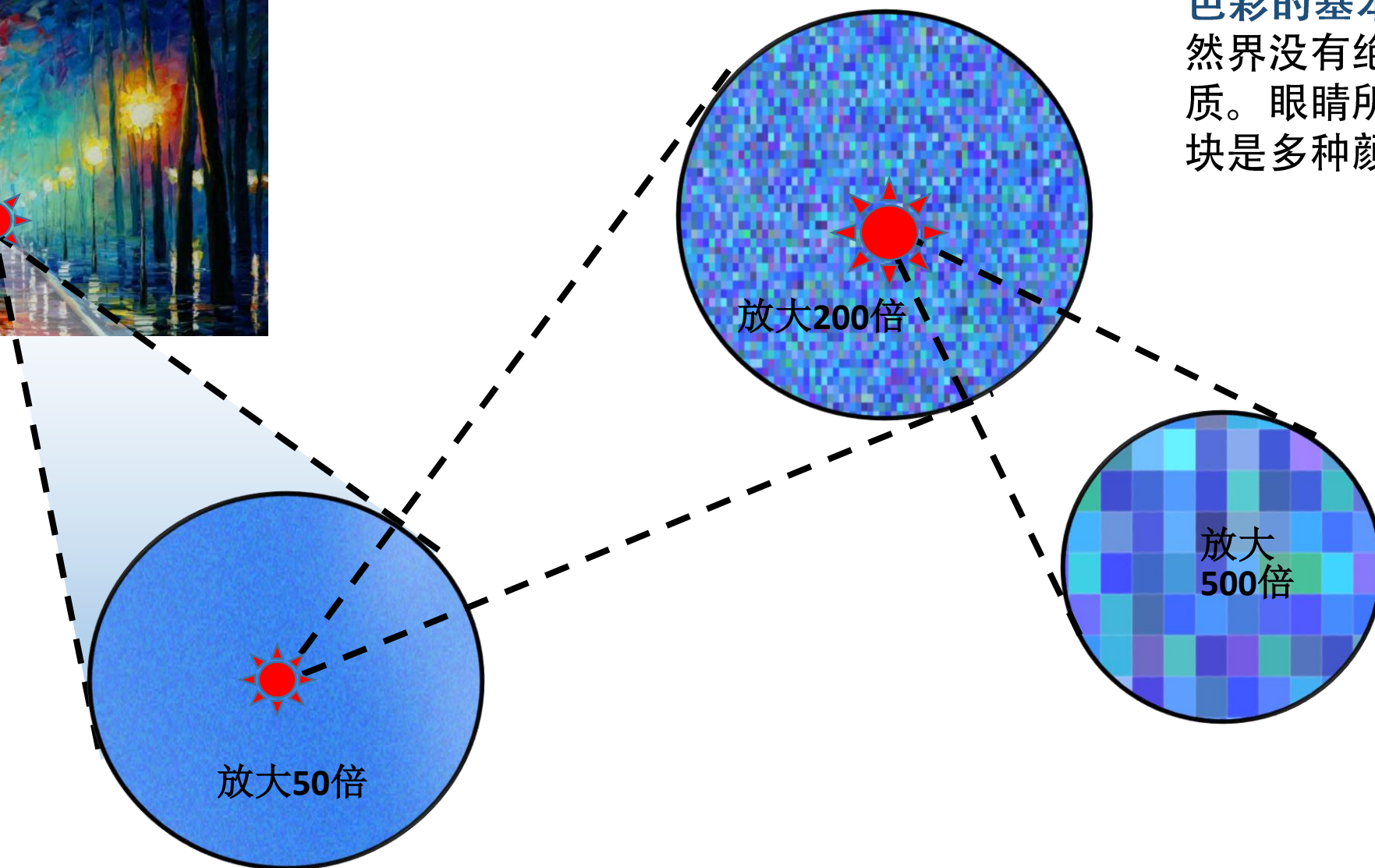

2.6 色彩渲染的步骤

色彩的基本认识——自然界没有绝对纯净的物质。眼睛所看到的颜色块是多种颜色的集合。

浪漫的雨夜

2.6 色彩渲染的步骤

色彩渲染的步骤——以马克笔和彩铅的手绘图为例

- ◆ 使用近似色、互补色、对比色、灰色来接近写实度
- ◆ 环境色对场景色彩有所影响
- ◆ 近景、中景、远景依次表达

11种

5种

8种

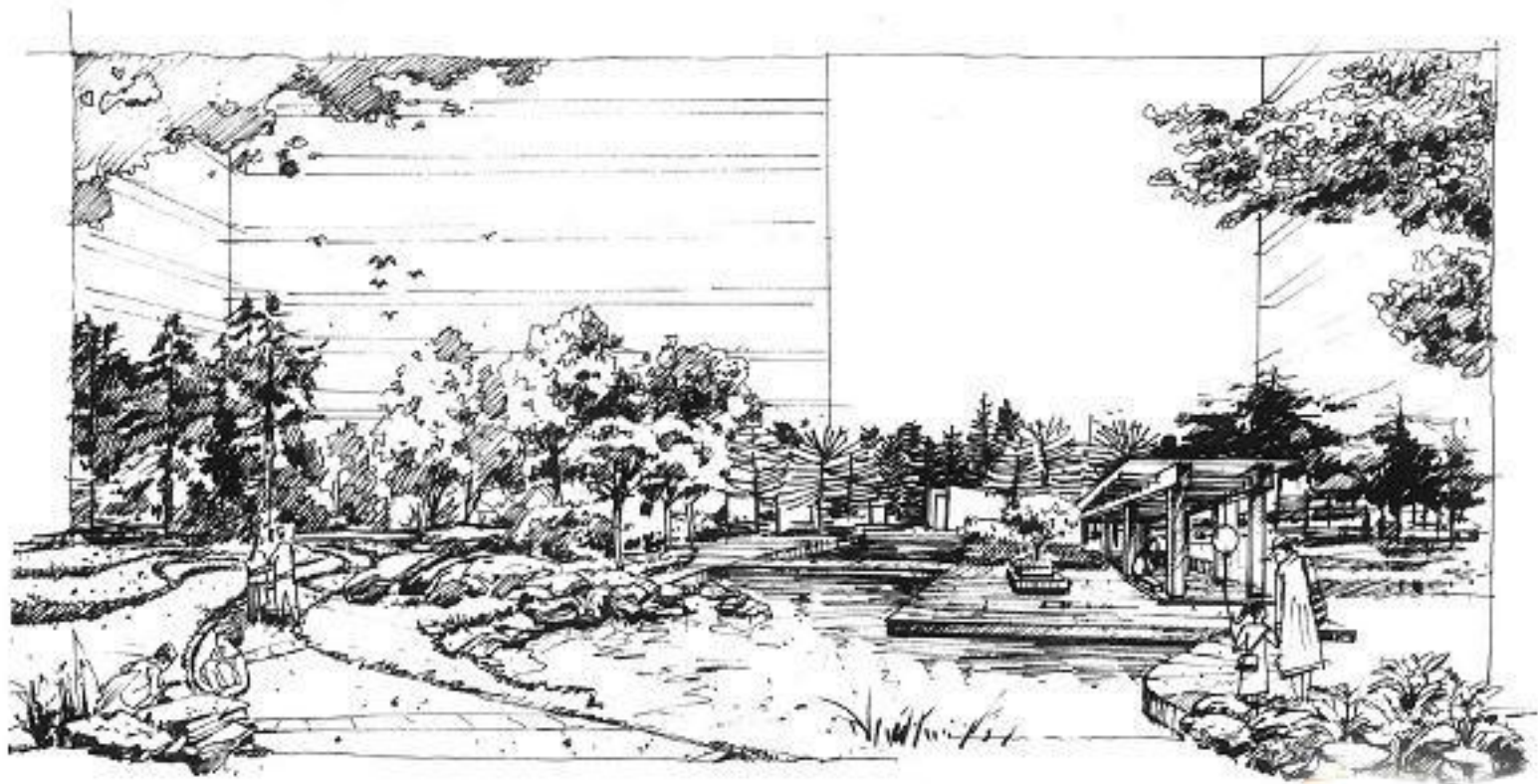
3种

2.6 色彩渲染的步骤

- 步骤一：找出视平线，定好整体构图，保证透视准确，突出主体重心。
- 步骤二：完善画面视觉重心，做好虚实对比。调整画面节奏感，加强空间明暗关系，完善细节。
- 步骤三：上基调颜色（固有色），控制整体画面感觉。
- 步骤四：完善画面整体效果，进一步加强对比，着重刻画细节与主题。
- 步骤五：强调关键结构，压深提亮，突出视觉中心，适当画出背景。

2.6 色彩渲染的步骤

勾画线稿，注意主体结构的刻画，在刻画配景植物时一定要注意不同类植物的特有外形和植物前后、疏密关系。画水体可用排线的方式强调倒影效果。

2.6 色彩渲染的步骤

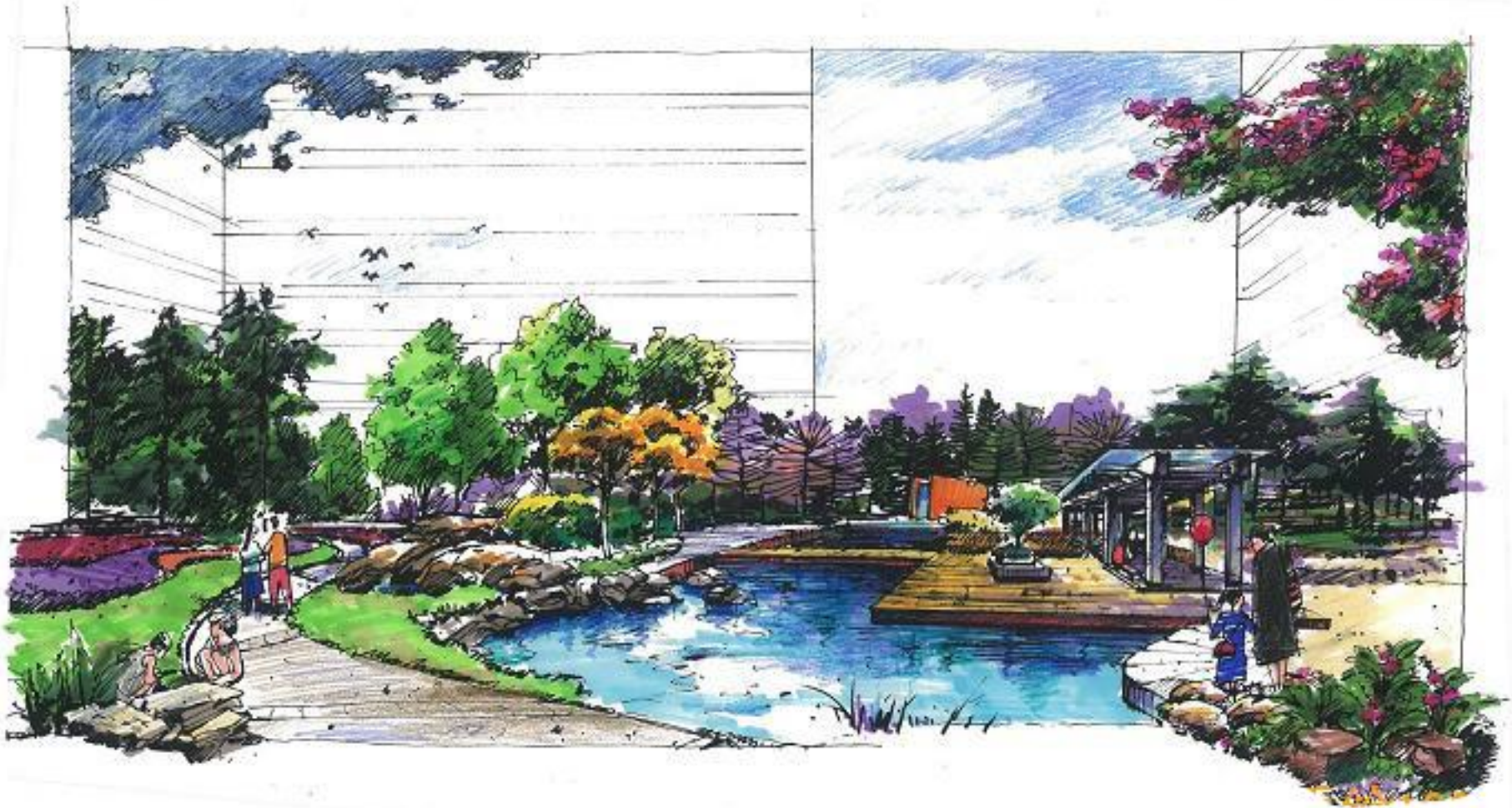
给环境着以基调颜色，大面积的绿地采用平涂上色，暗部可用同色加深，注意笔触。刻画时要明确整体的光线变化。

2.6 色彩渲染的步骤

在周围的关系基本明确以后，开始对细节进行处理。加强物体的暗面，加强明暗、色彩的对比，丰富画面关系，前景层次丰富，远景简约、概况。

2.6 色彩渲染的步骤

进一步调整画面关系，用大笔触概况处理路面、植物、水面倒影等。彩铅加强色彩力度，协调画面光感统一、色调一致，层次丰富有序。

https://www.bilibili.com/video/BV1zQ4y1A75T?from=search&seid=5036816745980785289&spm_id_from=333.337.0.0

https://www.bilibili.com/video/BV1tg4y1z7ac?from=search&seid=4426931333966408042&spm_id_from=333.337.0.0

https://www.bilibili.com/video/BV1u7411U74e?from=search&seid=18092513490628308886&spm_id_from=333.337.0.0