手绘景观视觉表达技法探索

白雨竺 王家瑞

(沈阳化工大学 辽宁 沈阳 110142)

摘要:对于景观设计或者建筑设计而言,灵感乍现是很重要的设计来源,并且由于灵感出现具有瞬时性和不确定性,所以设计师常常通过手绘的方式保留当时的想法。除此之外,手绘草图或者手绘效果图能够记录和体现设计者的设计思路的形成和发展,形成独特的"视觉记录",因此,手绘草图成为景观建筑设计中设计师常用的方法。

本研究首先从基本定义、分类、表现特点等多个方面对手绘表达技法展开了分析,为接下来的研究建立扎实的理论基础;其次, 本研究结合实际案例探讨手绘表达技法对于景观建筑设计的重要性,梳理常用的技法,以期为手绘在设计中的发展提供参考资料。

关键词:手绘;景观设计;视觉表达;技法

Abstract: for landscape design or architectural design, inspiration is a very important design source, and because the emergence of inspiration is instantaneous and uncertain, designers often retain their ideas at that time by hand drawing. In addition, hand-painted sketches or hand-painted renderings can record and reflect the formation and development of designers' design ideas and form a unique "visual record". Therefore, hand-painted sketches have become a common method for designers in landscape architectural design.

Firstly, this study analyzes the hand-painted expression techniques from the aspects of basic definition, classification and performance characteristics, so as to establish a solid theoretical basis for the next research; Secondly, combined with practical cases, this study discusses the importance of hand-painted expression techniques for landscape architectural design, and combs the commonly used techniques, in order to provide reference for the development of hand-painted in design.

Key words: hand drawn; Landscape design; Visual expression; technique

从分析设计任务到完成设计作品,设计师的设计理念、设计思 路都可能经过复杂的变化,而手绘作为一种载体,可以直接明了地 记录设计作品是如何产生的,包括设计师构思作品的过程、思路的 形成和更改。同时,手绘也是一种表现形式,设计者想要通过作品 传递的情感和内涵都可以通过手绘展示出来。数字化、信息化时代 的到来让设计更为便捷,但是手绘所带来的视觉冲击以及自身所展 示的独特的艺术性是借助高科技完成的精美设计所不具备的,这也 是为何手绘仍然被视为动态的、有生命力设计语言,在技术、设备 不断升级的今天仍然占有重要地位的重要原因。

手绘表现在建筑景观设计中的运用不是独立的,二者相互推动,相互影响^[1]。手绘是设计的过程体现,能偶促进和推动最后的 设计成果,设计的理念、思路也是通过手绘不断地修改、完善;设 计是手绘的目的和出发点,建筑景观设计让手绘变得更具体、更有 针对性。

1手绘表达技法的简单概述

1.1 手绘表达技法的基本概念

手绘表达技法是设计过程中的一种重要技术手法,指的是设计 师运用纸、笔等传统绘图工具,通过手作绘图来表达设计思路和理 念的一种创作手法。手绘表达技法既是设计师设计思路变化的表 现,也是设计情感和设计内涵的载体,同时也是设计师记录和保留 灵感的手段。手绘表达技法的使用非常广泛,大部分涉及视觉表达 的领域都会用到,尤其是包括建筑设计、插画设计、动画设计等设 计行业[2]。

1.2 手绘表达技法的简单分类

根据应用场景的不同可以将手绘表达技法分为两类,一类是手 绘草图,另一类是手绘效果图。

手绘草图是一种基础的手绘表达技法,常常被用于设计的最初 阶段,就建筑与景观设计而言,手绘草图是从无到有的突破,是很 多设计的第一步,按照"感知-绘图-思考-修改"的流程便会完成 设计。手绘草图虽然绘制简单,但是表现力极强,能随时进行记录, 寥寥数笔就能表现出思路,同时,绘制简单也让其具有易修改的特 点,因此,既是如今设计领域的设备工具如此先进,仍然是设计师 们钟爱的一种形式。

手绘效果图可以理解为是在手绘草图的基础上进行精细化加 工而形成的一种接近于实际设计效果图的作品,因此,会比前者更 精美,操作也会更复杂。手绘效果图对于线条的搭配、色彩的填充、 光影的配合要求更高,相对于草图的简洁明了、一目了然,手绘效 果图更注重美感表达和氛围的塑造,使设计更丰满。

2 手绘表达技法在建筑及景观视觉表达设计中所发挥的作 用

作为一名合格的设计师除了具备专业知识素养之外,还需要有 一定的艺术审美和手绘表现基础。扎实的理论和实践知识是必要条 件,艺术素养可以升华设计作品,而手绘表现基础则是设计不断完 善的重要保障,只有兼具技术和审美的设计品才能称之为合格的作 品。

2.1 提升交流效率

手绘是艺术表现的语言,简单明了,表现力强,绘画能力强的 设计师仅仅通过手绘就能将自己的设计想法直观地展示给观者[3]。 设计过程中,为了节约成本和时间,设计师与客户之间应尽可能地 高效率交流,手绘可以起到促进设计者和观者交流的作用,因此设 计师要将自己的设计内容和设计思路体现在手绘作品中,快速地向 向客户传递信息。

2.2 激发创作灵感

手绘的特点之一是风格多种多样,同一件物品在不同设计师的 笔下有完全不同的表现。从开始的临摹,到不断地阅读相关理论知 识,学习绘画技术,设计师的会掌握手绘表达的方法,并且在大量 地绘制和设计之后,设计作品会有自己独特的风格。不管是采用哪 一种手绘表现方式,设计师都必须以设计符合客户需求的作品为最 终目的,并且将最好地效果呈现出来。手绘作品可以贯穿设计的始 终,并且由于手绘作品起到记录和保留的作用,设计者可以从已有 的作品中寻求启发,得到灵感。

2.3 彰显设计思路

大部分设计品都不是短时间之内完成的,设计中尤其重视灵感 的突然涌现,因为灵感本身具有偶然性,出现的时间也具有不确定 性,所以需要在闪现的瞬间记录下来,而手绘正好能起到这样的作 用,很多优秀的作品便是在不断地对手绘图的润色下产生的。手绘 图既是艺术作品,可以给观者美的享受,也是设计品设计过程的体 现,将设计师的思路具象地展现。

3 建筑景观手绘表达技法与一般绘画表达技法的异同分析 建筑景观设计是特殊的设计类别,因此建筑景观手绘的绘制和 一般的设计手绘有较大的区别,一般的设计手绘图更注重艺术性, 而建筑景观手绘艺术性稍弱,功能性更强,并且更加注重作品的说 明性,绘制时相对程式化。

建筑景观设计的手绘表现画的设计对象是建筑或者景观,和以 建筑或者景观为题材的手绘表现画是不一样的,二者的关注点和侧 重点都不一样。以建筑为题材的绘画关注点是在艺术审美上,绘制 的目的是为了让观者感受美、欣赏美,因此对于构图、色彩、背景 更为注重,建筑可能会成为描绘的对象,但是更多的是侧重于建筑 物的外观,但是对于建筑设计的手绘而言,关注点在于建筑物的构 造、结构等,绘制的目的是为了完善建筑物的功能性、美观度等。 二者也具有一定的关联性,建筑景观设计手绘表现图也需要关注美 感,不能一味地追求写实,而建筑题材的绘画也必须以客观的建筑 学知识为基础,光追求美而有违客观存在的规律也是不可行的。事

实上,随着学科之间融合度越来越高,二者的差距变得更小了,并 且,不管是哪一种表现,都是视觉效果的设计,对于设计者的绘画 技术、艺术审美都有着较高的要求,绘画艺术始终是其母体、本源。

景观视觉表达设计对于不同元素的表达有着不同的技巧和画 法,比如手绘树木要关注树木枝干之间的结构和位置,对于老、中、 青三种不同的树叶也需要区别颜色的使用;手绘水体时,首先用笔 要流畅才能体现水体的特点,其次颜色的使用也有讲究,一方面颜 色对比要明确,另一方面要灵活私用留白;手绘天空时最好的画法 是用水溶彩铅绘制,过渡更自然;绘制草地时,可以手持马克笔或 者彩铅快速平涂。

4 手绘景观视觉表达技法的常见应用技巧

4.1 透视关系原理的运用

建筑物有一个显著的特点便是参差不齐,尤其是城市建筑基本 上是高低错落的,其中有一些建筑的高度已经超过人的视平线上, 面对这种情况,如果写实求真地绘制,则无法准确展现建筑物,因 此,设计师需要掌握透视关系原理,并巧妙运用到合适的场景中, 制作合理的绘制表现图,但是一定要注意构图角度的选择,避免因 此产生图像扭曲。透视技巧的使用可以从以下几点考虑:

首先,通过透视技巧突出整体建筑物的庄重和稳定。如果绘制 的对象是连廊、车棚等比较深远、排列比较规则的场景,可以考虑 使用透视技巧,通过将多种物体的消失点进行合理安排,这样会使 得建筑物表现更为合理,也更能体现庄重性和稳定性。

其次,通过透视技巧增加建筑物的生动性和直观性。比如有些 建筑群规模比较庞大,并且建筑垂线在绘图画面中依然保持垂直 时,手绘表现图时采用透视手法,通过将互成直角的两组建筑垂线 倾斜绘画,并消失于不同的消失点,会让建筑物更加真实、生动, 并且符合人们的审美。

4.2 线条表现原理的运用

构成建筑绘图的主要元素除了点外,最重要的就是线条,点和 线组合构成面,进而组成图像[4]。线条的表现力要远远大于点,了 解不同线条的特性,比如曲线具有流畅性和美观性,更适合用于描 写建筑物的曲线和轮廓,而斜线更常用于建筑物背景环境的表现, 比如阳光、风的线条。合理地搭配线条就能够很直观地展现建筑的 框架和一些抽象的物象。若想要使设计表现图更真实更完美,设计 师需要根据建筑物的具体情况考量设计元素的使用,比如,工业建 筑的坚硬、锐利,使用大量的直线表现会更合适,直线给人的感觉 会更规则、更尖锐;山水风光建筑则不易使用过多直线,而应该使 用曲线和斜线,会让人感觉更柔和,对于建筑物轮廓可以用曲线描 绘,建筑物背景则可以使用斜线,增加画面的和谐美感。

4.3 构图规律原理的运用

对于设计表现图而言,合理的构图是必不可少的,与色彩搭配、 线条组合的作用一样重要,所以设计师必须要掌握构图规律的基础 知识。首先,"黄金分割点"的巧妙运用。"黄金分割比例"符合 人的审美,让人感觉到舒适、协调,并且处于黄金分割点上的物品 会更家突出,因此如果绘制对象是成比例的建筑群或高达建筑时, 考虑黄金分割点的使用;其次,构图要考虑光影和色彩的搭配。设 计表现图如果没有明暗之分,没有色彩变化,画面会略显平淡,但 是如果有层次、色彩深浅之分,画面会更加生动,也会更有趣味性。 对于设计师而言不仅要提高绘画技术,还需要培养艺术涵养。比如, 在突出物品的光影时,首先必须保证排笔方向要一致,颜色要求区 分,以植物为例,颜色一般是靠前的偏向暖色调,越往后越偏向冷 色调,并且前后物品的轮廓也有所不同,前面物品轮廓显著,比较 明亮,而后者外形模糊,运用马克笔可以实现绘图明暗、色彩的对 比。最后,构图要在保障清晰的前提下遵循逻辑性,并且要做适当 的取舍。构图的取舍主要是指放弃图像中不和谐的物品,选择重要 场景而舍弃非重要场景,适度的取舍一方面可以使场景更简洁,另 一方面能让观者迅速抓住设计者想要突出的重点,实现信息传递的 目的。

5 结语

合理地运用手绘草图或者手绘效果图,对于建筑及景观的设计 而言有着重要的作用,可以增强设计效果,也能记录设计思路。设 计师除了掌握基础的设计基础技术之外,还需要掌握一定的手绘表 达技法,全方面提升自己的手绘和设计表现力,包括线条、构图、 色彩等的搭配和表现,这样才能发挥手绘的作用,助力于建筑及景 观设计。

参考文献

[1] 王恒.建筑及景观设计中手绘表现技法的应用研究[D]. 河北农业大学,2012.

[2] 王红,英陈夏.手绘技法在景观设计方案表现中的应用[J]. 中国园艺文摘,2016, 32 (12):168-169.

[3] 俞一飞,廖建军.浅谈手绘设计在景观设计中的实践应用 及未来发展 [J]. 中外建筑,2019(05):198-199.

[4] 张丽娟.景观设计手绘效果图的艺术表现[J]. 美术观 察,2017(11): 97-99.