

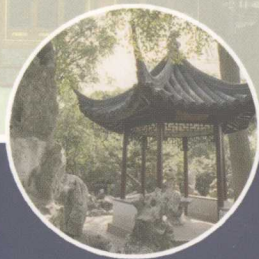
21世纪农业部高职高专规划教材

园林

美术教程

园林 园艺 城市规划专业用

马云龙 主编

中国农业出版社

669
86.1

188669
TU986.1
13

21 世纪农业部高职高专规划教材

园林 美术教程

园林 园艺 城市规划专业用

马云龙 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

园林美术教程/马云龙主编. —北京: 中国农业出版社,
2003.7 (2007.7 重印)

21 世纪农业部高职高专规划教材

ISBN 978-7-109-08395-0

I. 园… II. 马… III. 园林艺术—绘画—高等学校: 技
术学校—教材 IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 052292 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 李 燕

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

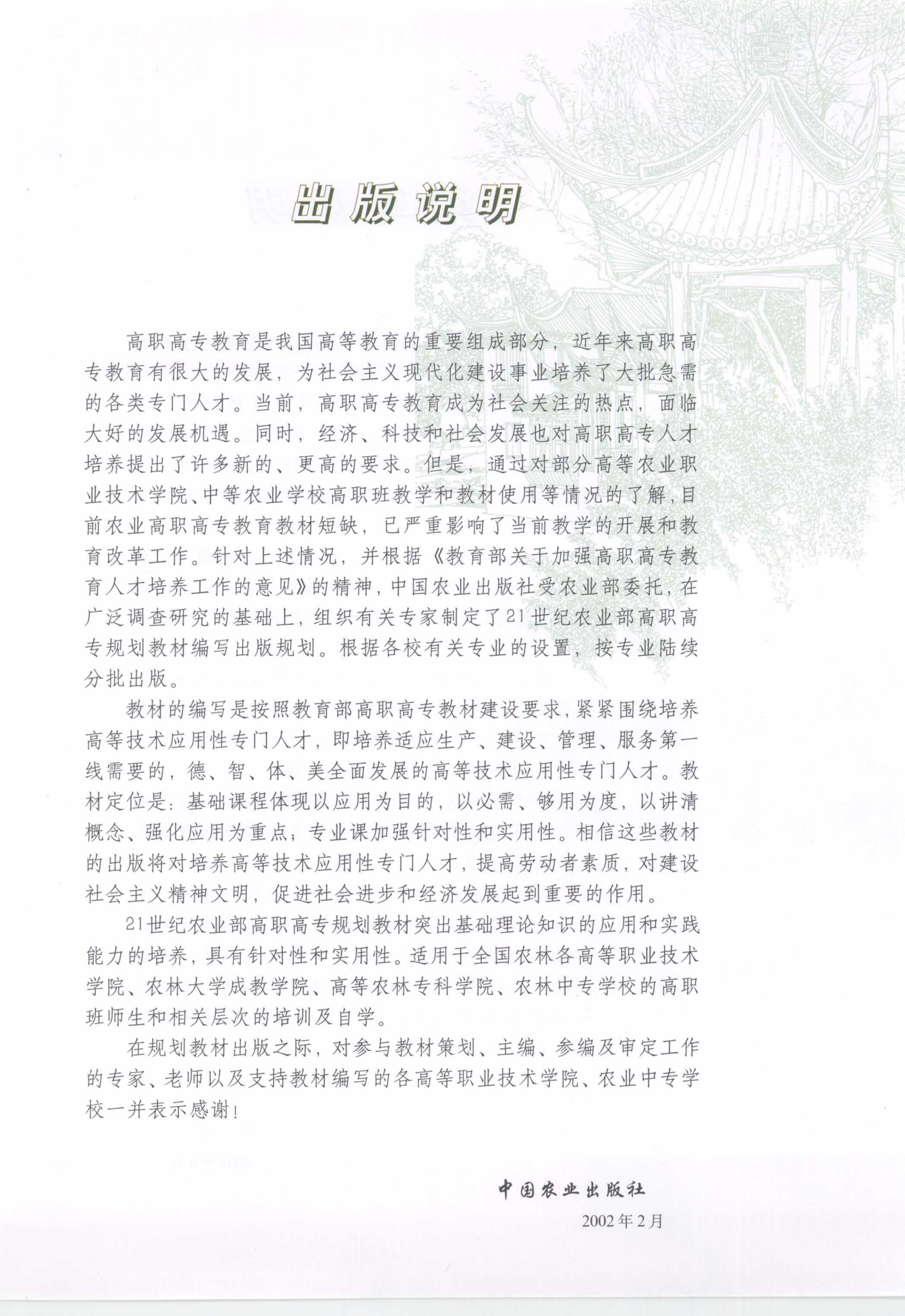
2003 年 8 月第 1 版 2008 年 5 月北京第 7 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 10.5

字数: 20 千字

定价: 29.80 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分,近年来高职高专教育有很大的发展,为社会主义现代化建设事业培养了大批急需的各类专门人才。当前,高职高专教育成为社会关注的热点,面临大好的发展机遇。同时,经济、科技和社会发展也对高职高专人才培养提出了许多新的、更高的要求。但是,通过对部分高等农业职业技术学院、中等农业学校高职班教学和教材使用等情况的了解,目前农业高职高专教育教材短缺,已严重影响了当前教学的开展和教育改革工作。针对上述情况,并根据《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》的精神,中国农业出版社受农业部委托,在广泛调查研究的基础上,组织有关专家制定了21世纪农业部高职高专规划教材编写出版规划。根据各校有关专业的设置,按专业陆续分批出版。

教材的编写是按照教育部高职高专教材建设要求,紧紧围绕培养高等技术应用性专门人才,即培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的,德、智、体、美全面发展的高等技术应用性专门人才。教材定位是:基础课程体现以应用为目的,以必需、够用为度,以讲清概念、强化应用为重点;专业课加强针对性和实用性。相信这些教材的出版将对培养高等技术应用性专门人才,提高劳动者素质,对建设社会主义精神文明,促进社会进步和经济发展起到重要的作用。

21世纪农业部高职高专规划教材突出基础理论知识的应用和实践能力的培养,具有针对性和实用性。适用于全国农林各高等职业技术学院、农林大学成教学院、高等农林专科学院、农林中专学校的高职班师生和相关层次的培训及自学。

在规划教材出版之际,对参与教材策划、主编、参编及审定工作的专家、老师以及支持教材编写的各高等职业技术学院、农业中专学校一并表示感谢!

中国农业出版社

2002年2月

编写说明

本教材根据全国高职高专园林专业学生现有美术知识和技能的实际掌握情况和作为从事园林工作所应具备的美术知识及造型技能的实际需要而编写的。具有针对性、实用性、可操作性和提高学生欣赏、审美水平等特点。分概述、绘画造型能力训练、插花及盆景基础知识、欣赏四大部分。

第1、2、3、4、6、7、8章由马云龙编写；第5章由马云龙、张新山、朱虎编写；金文子、李永范、张殿伟、任全伟同志为本书的出版做了大量的工作。

在编写过程中得到孟昭武、罗凤琴、宋清斌、赵会珠等同志的大力支持。朱振海先生审稿，并提出许多宝贵意见。辽宁省林业学校为本书的完成创造了许多有利条件，在此一并表示感谢。

由于编者水平所限，加之时间仓促，书中错误和不足之处在所难免，希望各院校在使用中多提批评和建议。

本教材采用了大量的优秀作品作为图例，所以在此对近百本参考书中选用作为范画的作者表示诚挚的谢意。由于时间仓促和联系不便，致使没能事先与原画作者进行沟通表示歉意。希望范画的作者看到此书后与本书主编联系（联系地址：辽宁省林业学校 邮编：110101）。

编 者

2003年6月

目 录

出版说明

编写说明

第1章 概述 1

- 第一节 绘画 1
 - 一、油画 1
 - 二、水彩画 4
 - 三、版画 5
 - 四、国画 6
- 第二节 雕塑 10
- 第三节 建筑 12
- 第四节 工艺美术 14

第2章 绘画基础知识 15

- 第一节 形体结构 15
- 第二节 形体比例 21
- 第三节 绘画透视基础知识 23
- 第四节 构图知识 30
 - 一、构图法则 30
 - 二、写生中的取景与构图 34

第3章 素描 36

- 第一节 明暗调子的形成及应用 36
- 第二节 工具 37
- 第三节 几何形体素描写生 38
- 第四节 静物素描写生 42
- 第五节 花卉素描写生 46
- 第六节 风景素描写生 48
- *第七节 石膏像素描写生 52
- *第八节 人物素描写生 56
 - 一、人物头像素描写生 56
 - 二、人物半身像、全身像及人体素描写生 62
- *第九节 速写 70

第4章 色彩 73

- 第一节 色彩基础知识 73
- 第二节 制图的色彩渲染练习 77
- 第三节 静物色彩写生 80
 - 一、静物水彩写生 80

二、静物水粉写生 83

第四节 风景色彩写生 85

一、园林亭阁水彩画写生方法步骤 85

二、水彩风景写生的方法步骤 86

三、水粉风景写生的方法步骤 88

第五节 素描淡彩 92

第5章 图案基础知识及美术字 94

第一节 图案的类别 94

第二节 图案的造型 95

第三节 图案纹样的组织形式 96

一、单独纹样 96

二、连续纹样 97

第四节 图案的创意与形成 100

第五节 图案的制作技法 103

第六节 图案在园林中的应用 105

第七节 美术字 107

* 第6章 园林设计手绘技法 110

第一节 树的画法 110

第二节 山石的画法 120

第三节 水及其倒影的画法 124

第四节 园林小品的绘制及效果图 127

* 第7章 插花及盆景的基础知识 133

第一节 插花 133

一、插花的构图与造型 133

二、插花的创意与花语 137

三、作品欣赏 138

第二节 盆景 140

一、盆景的构图与布局 140

二、作品欣赏 144

* 第8章 欣赏 146

第一节 书法的沿革及作品欣赏 146

第二节 中国花鸟画作品及欣赏 149

一、工笔画的绘制及作品欣赏 149

二、写意画的绘制及作品欣赏 149

三、山水画的绘制及作品欣赏 151

第三节 油画静物、风景作品欣赏 153

第四节 园林设计效果图作品欣赏 158

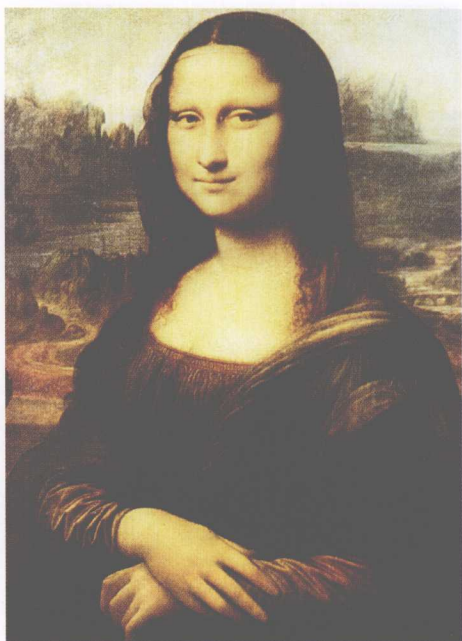
主要参考文献 161

第1章 概述

美术也叫造型艺术,通常指绘画、雕塑、建筑和实用美术。19世纪的西方人们把非功利目的艺术形式包括架上绘画、雕塑等直接反映社会活动,传达制作者心灵感受为宗旨的艺术称为纯美术,而把壁画、陶瓷、织造、金工和家具制造等一类装饰艺术和工艺,因其以实用为宗旨而称之为实用艺术或设计艺术。

园林美术是园林造景与艺术之美的有机结合,应属实用美术范畴。作为园林,既是一种物资财富能满足人们的生活要求,又是一种艺术的综合体满足人们的精神需求。它把建筑、山水、植物融为一体,在有限的空间范围内,利用自然条件,模拟大自然中的美景,经过人为的加工、提炼和创造,出于自然而高于自然,把自然美与人工美在新的基础上统一起来。形成赏心悦目、变幻丰富、“可望、可行、可游、可居的体形环境”的“风景画面”。是人们头脑中对自然美与生活美追求的具体映射,它以“物化”了的空间形态,最直接、最生动地反映了不同时代、不同地域人们的生活方式与美的理想。中国园林追求的是自然风致、天然幽雅的意境;西方古典造园追求的是一种纯净的人工雕琢的盛装美。

作为一个园艺工作者,必须具有很高的审美及造型能力,这就是所谓的“能工巧匠”所必须具备的前提,所以,打好坚实的美术基础是十分重要的。

蒙娜丽莎(油画)达·芬奇[意大利]

阿尔诺芬尼夫妇像 扬·凡·爱克[尼德兰]

第一节 绘 画

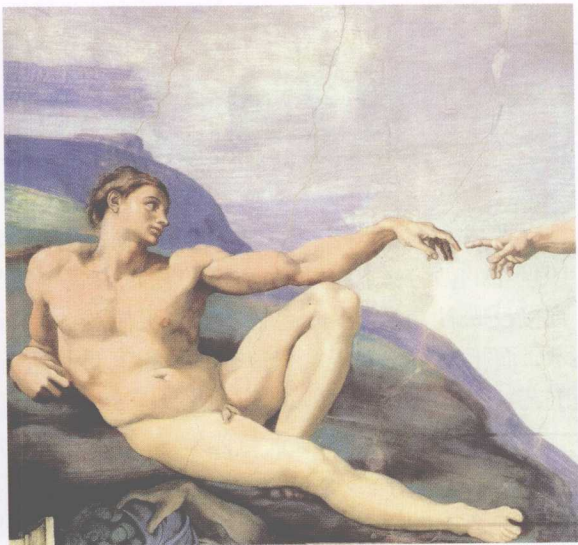
绘画中包括许多种类,常见的有油画、水彩画、水粉画、版画、中国画等等。

一、油画

油画11世纪发源于尼德兰,以扬·凡·埃克为代表,改变了过去的以蛋胶调和粉状颜料作画的传统方法,而以油性物质调和粉状颜料作画。在文艺复兴时代产生了一代大师,如达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、提香等。经由17~19世纪,油画再现客观物象的技法已达到高峰,同时,在历代大师的不断探索改进下,使这一绘画形式有了更为多样的表现方法。出现了像伦勃朗、委拉斯开兹、安格尔、德拉克洛瓦这样的大师。但是,当艺术家不再满足于已有的表现内容和表现形式时,艺术形式便不断更新。在19世纪60~70年代产生的色彩革命的印象主义流派,是突出的代表。这是一个将表现传统内容为主题(主要是宗教题材)改变为无论什么都可以进入画面的时代。光和色成为画面的主角,这一派以莫奈为代表,《日出·印象》是其著名的代表作。19世纪末至20世纪,由后期印象派启动的主观表现倾向导致了绘画由客观表现进入主观表现时期,随之,西方艺术流派涌现出像康定斯基、毕加索、马蒂斯、达利这样的一流大师。油画传入中国是18世纪20年代,受法国和前苏联影响较大,特别是马克西莫夫在中国举办的油画训练班后,经过几代画家的不懈努力,中国油画已逐渐走向成熟。

自由领导着人民（油画） 德拉克洛瓦 [法国]

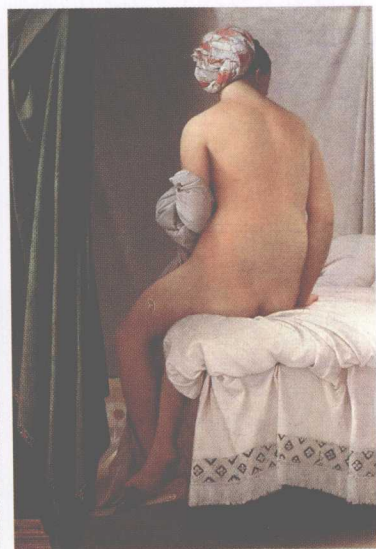

创造亚当 米开朗基罗 [意大利]

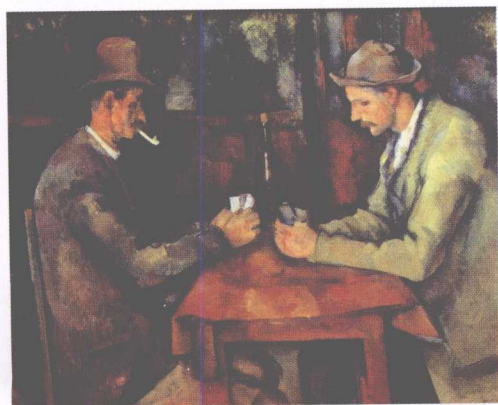

日出·印象（油画）

莫奈 [法国]

瓦平松的浴女 安格尔 [法国]

两个玩牌者

塞尚 [法国]

伏尔加河上的纤夫

列宾 [俄罗斯]

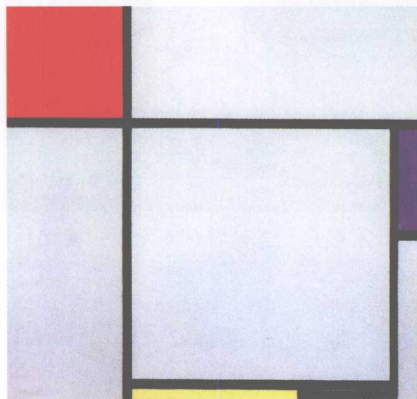
麦田

凡高 [荷兰]

三个乐师

毕加索 [西班牙]

构图 蒙德里安 [荷兰]

第十三号即兴曲 康定斯基 [俄罗斯]

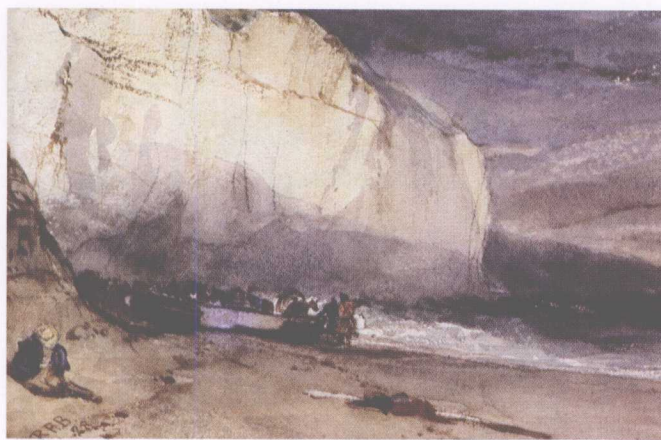

内战的预感 达利 [西班牙]

田横五百士 (油画)

徐悲鸿 [中国]

崖下 (水彩) 理查德·帕克斯·波宁顿 [英国]

迎春花与雀巢 (水彩) 威廉·亨利·亨特 [英国]

避雪 (水彩) 罗帕特·布尔斯 [英国]

斜阳 (水彩) 陶世虎 [中国]

辛辛那提的晨曦 (水彩) 约翰·派可 [美国]

二、水彩画

水彩画是用胶水和染料等调制而成的水彩颜料作的画。作画时，用水将颜料溶解后绘在纸上，利用画纸的白底和水分互相渗融等条件，表现出透明、轻快、润泽等特有的效果。水彩画的故乡是英国，发端于航海业发展时期所需的地景图。在17世纪末18世纪初完成了铅笔（钢笔）淡彩向纯粹水彩的过渡，并发展为独立的画种，以柯仁斯家族和出色的水彩画家威尔逊为代表。其后，水彩画在世界各地得以迅速发展。

三、版画

版画起源于15世纪德国，特点是作者用刀和笔等工具，在不同材料的版面上刻画或者通过腐蚀等手段制作，通过印制产生画面，可直接印出多份原作。早期大多用于复制图画，后来发展为独立的艺术形式。就版的性质和所用的材料，可分为凸版（如木板、麻胶板），凹版（如铜版）、平版（如石板）。此外还有漏版，即丝网版画等形式。版画最为繁盛时期是德国文艺复兴时期，当时几乎每个艺术家都尝试过版画。最突出的代表人物是熊高尔、丢勒等人。尤其是丢勒的版画艺术在世界艺术史中的地位极为独特。由于此画种既能套色又能多幅印刷，故能广泛传播，被运用在宣传、插图、广告、独立欣赏等领域。

蒲公英（水印木刻）

吴凡〔中国〕

人桥（水印木刻）

古元〔中国〕

民族英雄赵一曼（石版）

李宏仁〔中国〕

两个洗澡女子（铜版）

佐恩〔美国〕

民间版画

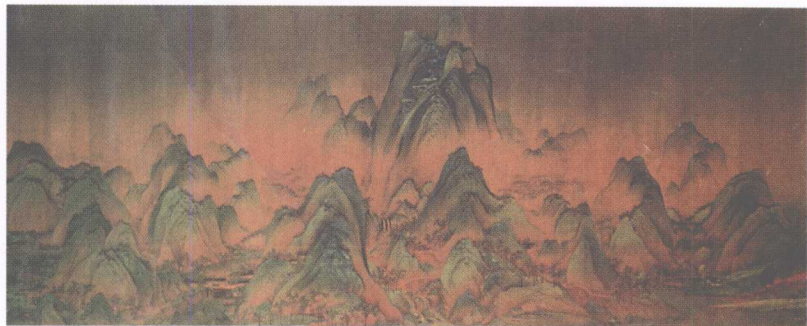

写生珍禽图 (中国画) 黄筌 [五代]

雪景寒林 (中国画)

范宽 [宋]

千里江山图 (中国画) 王希孟 [宋]

清明上河图 (中国画) 张择端

四、国画

国画 是中国画的简称。是具有悠久历史和优良传统的中国民族绘画,在世界美术领域中自成独立体系。大致可分为人物、山水、花鸟等画种。有工笔、写意、勾勒、没骨、设色、水墨等技法形式。以皴擦、点、染、干、湿、浓、淡、阴、阳、向、背、虚、实、疏、密等表现手法来描绘物象与经营构图。取景布局视野宽广,不拘泥于焦点透视。有壁画、屏幛、卷轴、册页,扇面等画幅形式。

并以特有的装裱工艺装璜画幅。人物画从战国至汉、魏、六朝逐渐成熟,隋、唐已有山水画、花鸟画,五代、两宋臻于繁荣,水墨体随之盛行。文人画在宋已有发展,至元大兴。在画风上元代趋向写意,明、清和近代继续发展,侧重达意畅神。在魏、晋、南北朝、唐、明、清,还先后受到佛教艺术和基督教艺术的影响。中国画强调“外师造化,中得心源”,要求“意存笔先,画尽意在”,做到以形写神,形神兼备。由于“书画同源”以及两者在达意抒情上都通过笔墨来体现,因此绘画同诗文、书法以至篆刻相互影响,日益结合,形成了显著的艺术特征。工具材料为中国特制的笔、墨、纸、砚和绢。中国画历史悠久,历代产生了许多大师,如顾恺之、吴道子、范宽、李公麟、张择端、元四家、明四家、清四高僧,及近代张大千、齐白石等等。

游华阳山图 (中国画)

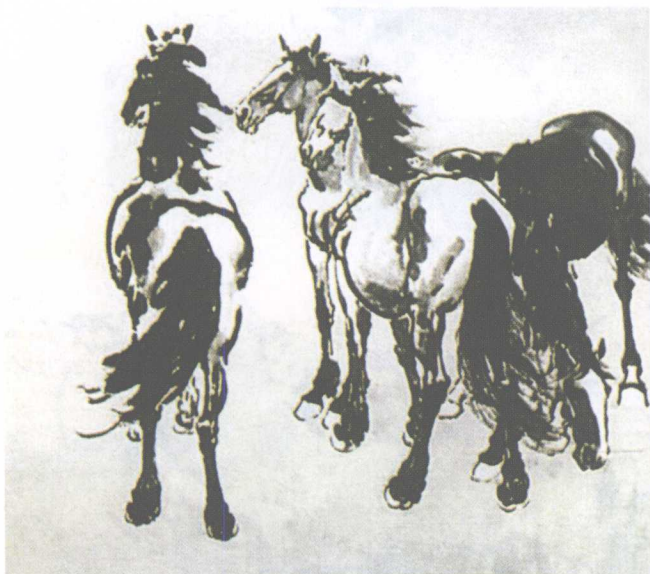
石涛 [清]

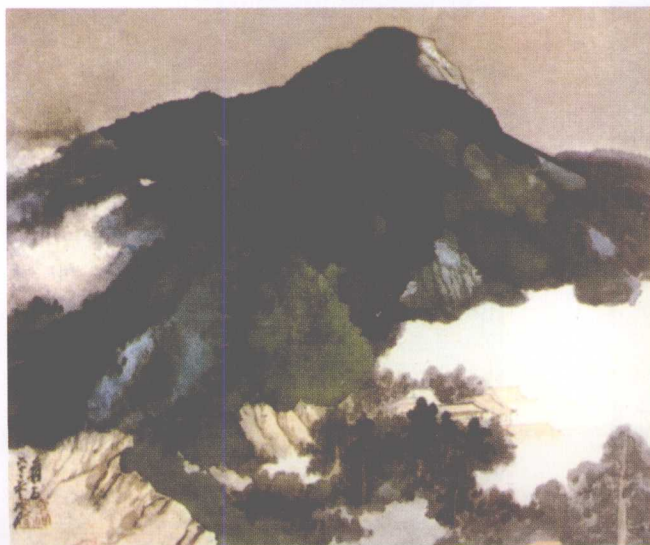
花鸟册页 (中国画) 八大山人

山水 (中国画) 黄宾虹

马 (中国画) 徐悲鸿

危峦耸秀 (中国画) 张大千

写意花鸟 (中国画) 林风眠

蟹图(中国画)

齐白石

日当正午(中国画)

潘天寿

工笔人物（中国画）

何家英

写意人物(中国画)

蒋兆和

工笔花鸟（中国画）

陈佩秋

写意花鸟（中国画）

李苦禅

松 魂（中国画）

吴冠中

第二节 雕塑

雕塑是雕、刻、塑三种制作方法的总称。以各种可塑、可雕、可刻的材料，制作出各种具有实在体积的造型。一般分为圆雕和浮雕两类。在西方最有代表性的雕塑繁荣时期是古希腊、古罗马时代，此后的雕塑家有米开朗基罗、贝尔尼尼、罗丹、摩尔等。在中国有著名的马踏飞燕、秦始皇兵马俑、汉代霍去病墓石雕等杰出作品。

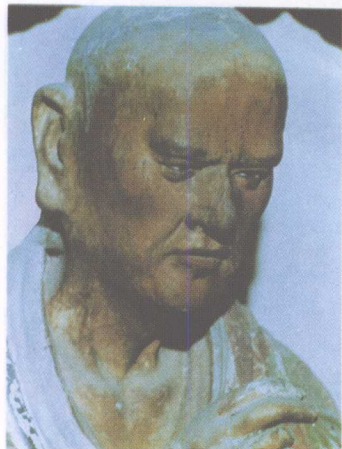

乐山大佛

人民英雄纪念碑（浮雕）

刘开渠

罗汉坐像（局部）

胃土雉（泥彩塑）

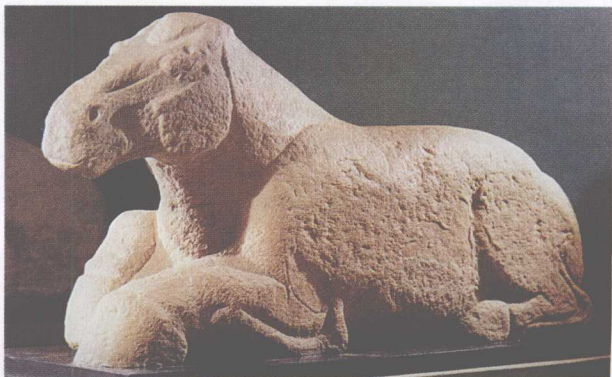

艰苦岁月（铸铜）

潘鹤

马踏飞燕（青铜）

卧马（石雕）