

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

景观构成基础

JINGGUAN GOUCHENG JICHU

主 编 尤长军 郭大耀 袁 红

Design

北京工业大学出版社

内容简介

景 观 构 成 基 础

本书以中国美术学院美术考级教材《景观构成》为基础，结合《景观构成》教材，对景观构成进行了系统的阐述。

本书可作为高等院校美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材。

本书可作为高等院校美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材。

本书可作为高等院校美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材。

本书可作为高等院校美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材。

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

景观构成基础

JINGGUAN GOUCHENG JICHU

中国美术学院
考级教材

主 编：尤长军 郭大耀 袁 红

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本书从构成艺术的三大方面入手,很好地分析和说明了构成艺术在园林景观中的应用效果。本教材以各高校园林专业人才培养方案为基础,充分运用“行动导向”教学模式,用大量的学生范例作为引导,结合高校园林专业学生现状和教学实际需要编写,力图在教学过程中强化学生在做中学、学中做的学习意识。

图书在版编目(CIP)数据

景观构成基础 / 尤长军, 郭大耀, 袁红主编. — 北京: 北京工业大学出版社, 2012.8

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5639-3190-3

I. ①景… II. ①尤… ②郭… ③袁… III. ①景观设计—高等学校—教材 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 183181 号

景观构成基础

主 编: 尤长军 郭大耀 袁 红

责任编辑: 姜 山

封面设计: 大燃图艺

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 190 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3190-3

定 价: 48.90 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

总 序

本系列教材是根据高等艺术设计教育的客观规律,遵循国家对艺术设计学科专业的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。

本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性,适用于普通本科及高职高专院校艺术设计专业的在校学生。创造性思维是人类智能的扩展,是打破常规建立的循环,是超越常规的引导,是感性与理性交融的思考与实践。在艺术设计领域中,原创性是艺术价值的集中体现。倡导创造性思维教育虽然已有很长时间,但时至今日,还有很多院校的艺术设计专业教育仍然停留在传统的技法型教育上。本系列教材通过系统的逻辑思维、非逻辑思维、空间思维等训练,充分调动学生的思维能动性,激发出学生的创造力,为学生打开创意之门。艺术设计是艺术创造性和功能实用性的有机统一,本系列教材在培养学生创造性思维的同时,更加注重知识的实用性。时下,部分艺术设计教材或理论知识内容繁琐,与设计实践工作脱节,不能起到有效的指导作用;或教学理念与案例陈旧,不符合时代发展的要求。在本系列教材编写过程中,作者们秉承与时俱进的精神,采用了大量最新的实际设计案例,设置了切实可行的实操训练,努力将知识融入实践之中,搭建理论知识与设计实践的桥梁。

本系列教材吸收了先进的教学理念和教学模式,力求把当前艺术设计教学领域内最新、最优秀的成果传授给学生,希望能成为艺术设计专业教师和学生的良师益友,同时也诚挚欢迎广大同人批评指正。

前言

随着我国城市化进程的加快,园林艺术作为环境建设中重要的组成部分,越来越被社会重视。构成艺术作为设计领域的基础,也成为园林艺术不可缺少的理论支撑。作为园林艺术中的一个部分,景观设计中也缺少不了构成艺术,正是有了构成艺术的补充,园林景观的艺术性才更好地得到了体现。

本教材正是抓住了这一点,从构成艺术的三大方面入手,很好地分析和说明了构成艺术在园林景观中的应用效果。本教材以高职高专园林专业人才培养方案为基础,充分运用“行动导向”教学模式,用大量的学生范例作为引导,结合高职院校园林专业学生现状和教学实际需要编写,力图在教学过程中强化学生在做中学、学中做的学习意识。

本教材分为概述、景观构成艺术的基本内容、景观构成艺术案例分析等五个章节。教材内容注重学生审美能力、造型能力、动手能力和设计思维能力的培养,课程注重与园林专业其他课程的衔接,体现专业特色。本教材以案例引导为重点,清晰简洁地阐述构成艺术的应用形式,侧重学生分析运用能力的培养。图例中吸纳大量沈阳世界园艺博览会、上海世博会、新加坡城市园林景观等实际案例,从具体形象到抽象形式,涵盖面广,使景观与构成艺术成为一个有机联系的课程内容,可最大限度地调动学生学习的主动性。教材插图精美,参考作业大部分选用学生课堂作品,突出了教材的前沿性和指导性,增强了教材形式的可观性,提高了学生自我学习的兴趣,强化了教材的课后指导作用。

因编者教学经验和业务水平有限,教学任务繁重,书中错误和不妥之处在所难免,敬请同行和广大读者批评指正。

言 前

Design

编 委 会

主 编：尤长军 郭大耀 袁 红

副主编：韩 妮 朱 宏 陈献昱 罗富荣

编 委：刘 明 彭 麒 常 颂

目 录

第1章 概论 /1

- 1.1 构成艺术的起源 /1
- 1.2 园林景观构成的基本概念 /4
- 1.3 如何学好园林景观构成课程 /7

第2章 景观构成艺术之平面构成 /9

- 2.1 造型要素——点 /9
- 2.2 造型要素——线 /20
- 2.3 造型要素——面 /27
- 2.4 平面构成的基本表现形式在设计中的应用 /35
- 2.5 平面构成作品赏析 /58

第3章 景观构成艺术之色彩构成 /69

- 3.1 色彩的三要素 /69
- 3.2 色彩对比在景观中的应用 /90
- 3.3 色彩构成作业赏析 /99

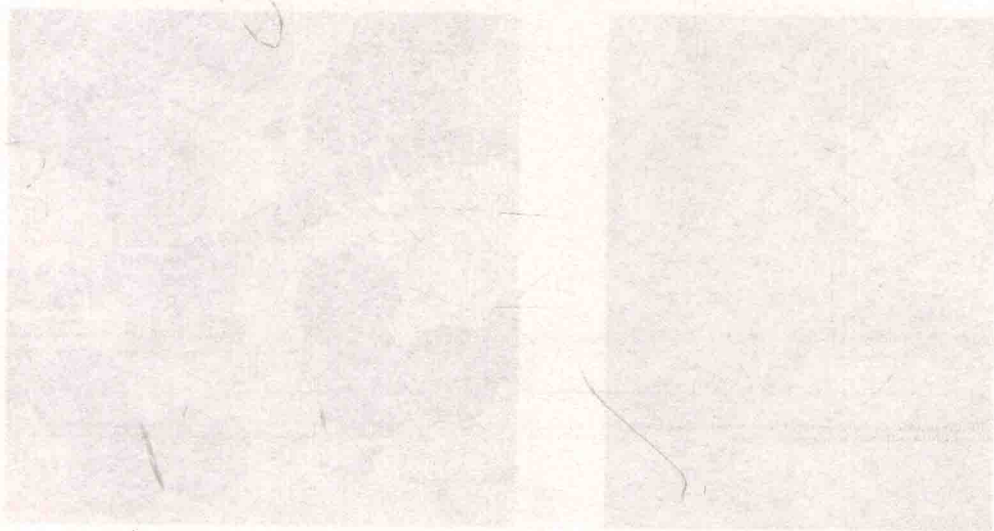
第4章 景观构成艺术之立体构成 /113

- 4.1 立体构成概要与分类 /113
- 4.2 立体构成作品欣赏 /124

第5章 景观构成艺术案例分析 /129

- 5.1 平面构成案例分析 /129
- 5.2 色彩构成案例分析 /134
- 5.3 立体构成案例分析 /137

参考文献 /142

第1章 概论

知识目标

1. 了解景观构成的基本内涵、种类及表现形式。
2. 了解景观构成的应用范围。

能力目标

1. 正确理解景观构成的基本概念。
2. 能够理解如何应用构成艺术。

1.1 构成艺术的起源

构成是由具象造型到抽象造型的一个必然过程，它是以研究基本的造型元素为基础，创造新的形态，并把这些新的形态依据一定条件重新整合纳入限定的空间之中的造型行为。构成训练更是从最基本的造型元素出发，全方位探讨形式美感的各种规律和特征，以产生大量触及物象形态本质的抽象造型。（图 1-1-1、图 1-1-2）

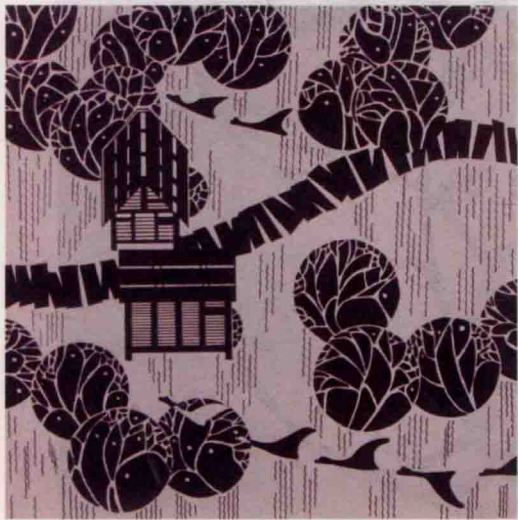

图 1-1-1 平面构成 1

图 1-1-2 色彩构成 1

构成的观念产生于“一战”时期，当时无论是绘画还是设计，都主张以抽象的形式来代替传统的写实。构成观念流派有俄国的构成主义、荷兰的新造型主义（风格派）和德国的包豪斯学院，其中最具影响力的就是包豪斯学院。在1919年，建筑家格罗皮乌斯在魏玛共和国创立了包豪斯艺术学院。包豪斯为了适应当代社会对设计师的要求，建立了“艺术与技术新联合”的设计教育体系，最早开设了类似平面构成、立体构成和色彩构成三大构成的基本课程，培养出大批既有美术技能，又有科技应用技能的当代设计师。

20世纪70年代末80年代初，构成教育在我国改革开放的大好形势下，经日本和中国香港地区传入内地，并逐步发展起来，其后应用于设计的各个领域，对我国的艺术设计水平起到了巨大的推动作用。时代是发展的，社会是进步的，有了电脑技术的加入，现代设计艺术与信息技术结合，与教学实践结合的培养模式已成为顺应时代发展需要的新的教育体制。

构成艺术通常指平面构成、色彩构成、立体构成三部分内容，即行业人士常说的三大构成。它介于美术基础课程与专业设计课程之间，研究构成的形式美的法则及应用、造型要素及表现技法，意在培养学生敏锐的观察力，丰富的想象力、创造力，使之在创作过程中了解并掌握空间的形态美和创造美的规律，这对设计专业教学实践有着积极的指导意义。（图1-1-3至图1-1-5）

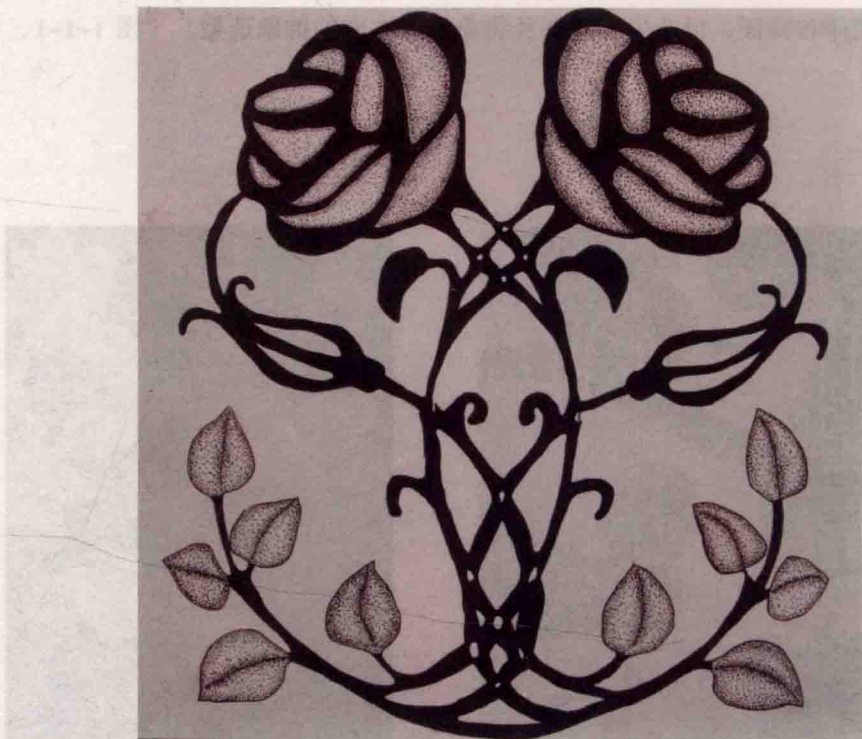

图 1-1-3 平面构成 2

图 1-1-4 色彩构成 2

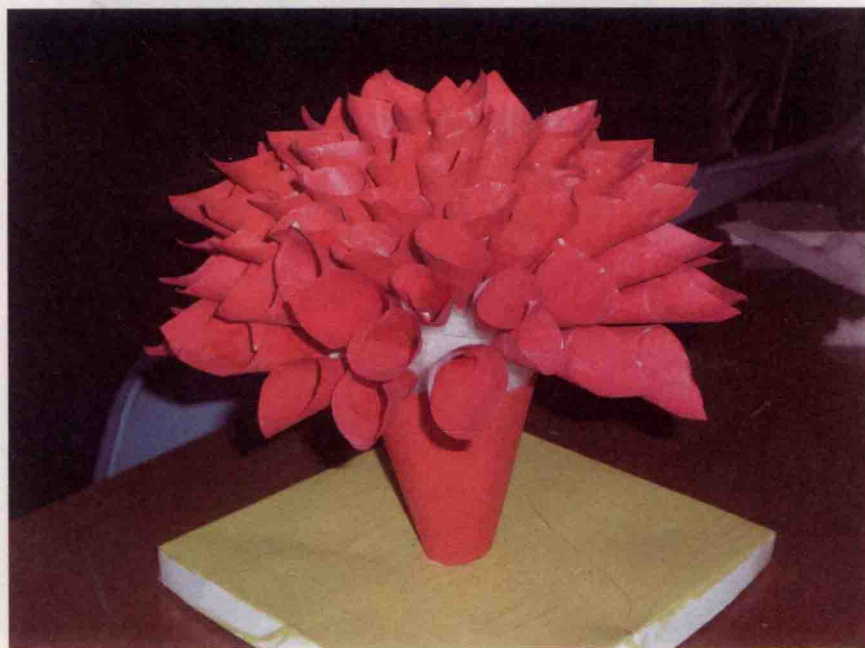

图 1-1-5 立体构成

1.2 园林景观构成的基本概念

平面视觉设计是视觉影响心理所形成的二度空间艺术，是凝固的艺术，是幻觉的艺术。景观构成艺术是三度空间艺术，它是平面构成和色彩构成的延伸，是立体构成艺术的完美体现，是将视觉艺术延伸为触觉艺术的一种构成形式。景观构成作品不仅随着观察角度的不同呈现出截然不同的形态，更在于它的面与体、虚与实、前与后都是真实存在的，而非视幻觉，我们可以伸手触摸到它所有能被看到的部分，感觉它的软硬、光滑、粗糙等肌理效果。（图 1-2-1、图 1-2-2）

图 1-2-1 仿实物的景观

图 1-2-2 室内景观

景观构成艺术是园林艺术工作者在长期的实践探索中对自然形态进行分析总结的结果,任何形态内部结构的发展或变化都牵涉到所有组成该结构的单元的数量、组成和变化方式。我们看到的自然环境中的树木花草,它们呈现的是一种随意自然的状态,经过园林工作者重新把它们栽植,你会看到排列整齐的秩序美和具有螺旋动感的韵律美。美感的产生是运用了形式美法则中的重复和渐变手法,是对形态有意识的构成,这种最基本的构成形式很好掌握。美的形态在自然界中随处可见,形式美的规律和法则正是这些自然美的总结和再现。景观构成艺术是感性的直觉创造与理性的逻辑思维的结合,是人们利用视觉语言来宣泄感情、交流思想,以寻求精神上的共鸣的一种手段。(图 1-2-3 至图 1-2-6)

图 1-2-3 自然形态的景观

图 1-2-4 人造艺术景观 1

图 1-2-5 人造艺术景观 2

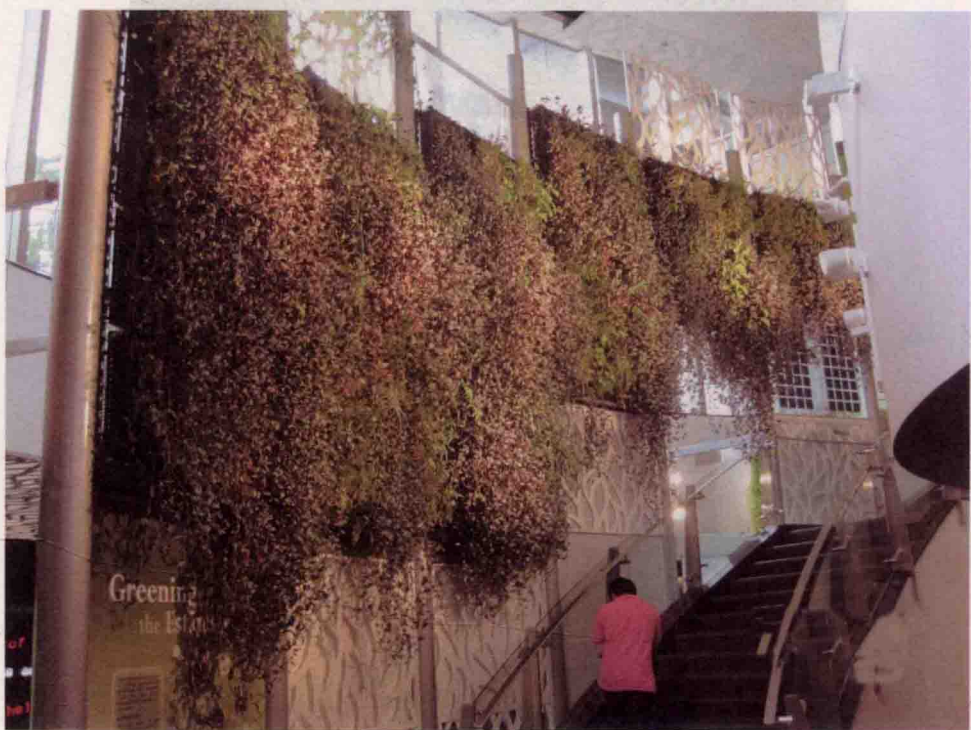

图 1-2-6 人造艺术景观 3

1.3 如何学好园林景观构成课程

一个园林建设者的艺术修养、审美水平的提高是建立在大量的艺术技能练习和生活形象积累上的,园林的设计、施工、养护过程,就是创造美的过程。

“构成艺术”的学习过程要遵循从简到繁、由浅入深、循序渐进的原则。它大致可以分为三大能力的训练:

1. 整体观察能力训练

通过绘画基础知识和素描的训练,树立对物体的整体的观察方法,培养正确的分析认识对象的习惯,通过严格的造型训练,准确、生动地表现对象。它包括形体、结构、透视、比例、构图、明暗等基本艺术规律,通过素描的训练来体现。

2. 构成知识训练

学习景观构成应理解构成与景观设计的原理,分析构成的现象和运用方法,在景观设计实践中注重感受能力的训练,以领悟点、线、面的特性和色彩、造型本身的表现力,力求准确、生动地再现自然情调。

3. 综合艺术修养训练

学习和研究相关造型艺术的理论和园林基本知识,提高艺术修养和鉴赏能力,理解艺术形式的内涵特点,是衡量景观构成学习水平的重要标准。

◀ 中国园林景观艺术的起源和发展

中国被称为世界园林之母，其最初形成可追溯到夏商时期，距今已有 4000 年历史。此时的园林景观设计已经不仅为圈养、栽培、通神之用，也是略具园林雏形格局的观游、娱乐场所。

中国的园林景观设计在魏晋南北朝时期发展到“寄情山水，人造自然”阶段。魏晋南北朝以崇尚“自然”为宗旨的儒道、玄佛义理流行于世，人们追求返璞归真，山水审美之风全面兴盛，成为这一时期造园艺术发展的推动力。特别是文人、画家巧匠逐步涉入，使得园林不再是一种自然风光的再现：一方面通过寄情山水的实践活动取得与大自然的自我协调，并对之倾诉纯真的感情；另一方面结合理论的探讨深化对自然美的认识，发掘、感知自然风景构成的内在规律。有关自然山水的艺术领域得到拓展，对自然美的鉴赏遂取代了过去的神秘和功利的态度，成为此后中国的传统美学思想的核心。这一时期的古典园林，开始进入成熟期，造园时对山水等自然景观有意识地加以改造、调整、加工、提炼，精练概括地表现了自然，从总体到局部都隐约透露着诗情画意，强调了山水园林重视和谐的美学思想。

中国的园林景观设计在唐朝以后进入了成熟阶段。在讲究园林本身形式的基础上，以园言志、以景寄情。造园家与文人、画家相结合，运用诗画传统表现手法，把诗画作品所描绘的意境情趣应用到园景创作上，甚至直接用绘画作品为底稿，寓画意于景、寄山水为情，逐渐把我国造园艺术从自然山水园阶段推进到写意山水园阶段。园林讲求“寓诗情画意于自然景物之中”，山水画强调既要真实描绘自然景物，又要抒发作者的情感，在两者结合中创造情景交融的意境。从写实过渡到写意与写实结合，这是造园艺术的创作方法的一个飞跃。

第2章 景观构成艺术之平面构成

知识目标

1. 了解基本要素的基础知识点。
2. 掌握各要素的应用方面。
3. 了解平面构成基本案例的应用范围。

能力目标

1. 能够理解各要素的不同形式。
2. 能够掌握各要素应用范围。
3. 平面构成中的要素表现。

2.1 造型要素——点

2.1.1 点的定义及存在形态

“点”是一切形态的基础，点是线的开端和终结，是两线的相交处及面或体的角端，是具有空间位置的视觉单位。生活中点的状态随处可见，设计中我们把相对较小的形态称为点，它是相对于充斥画面的各种形态比较而言的。相对于浩瀚的宇宙空间，因为我们离它很遥远，我们的视域很宽广，庞大的天体只是微不足道的点状物体，才有繁星满天的壮观场面；乔木和汽车相对于我们人来说是非常庞大的，但如果在高处俯瞰马路，看到的却是不同形状的点。（图 2-1-1）

在景观设计中，那些高低错落的树木，在设计师的笔下是大小不同的点形态；建筑中的门窗，从远处观看，是排列规则的长方形点；天空中飞翔的鸟类，地面上的石子，远远望去都是不规则的点。从宏观到微观，从具象到抽象，点的形态随处可见，并且是多种多样的。其最具有代表性的是圆点，它只有位置，没有方向。点超过一定的限度，就成了面。（图 2-1-2 至图 2-1-5）

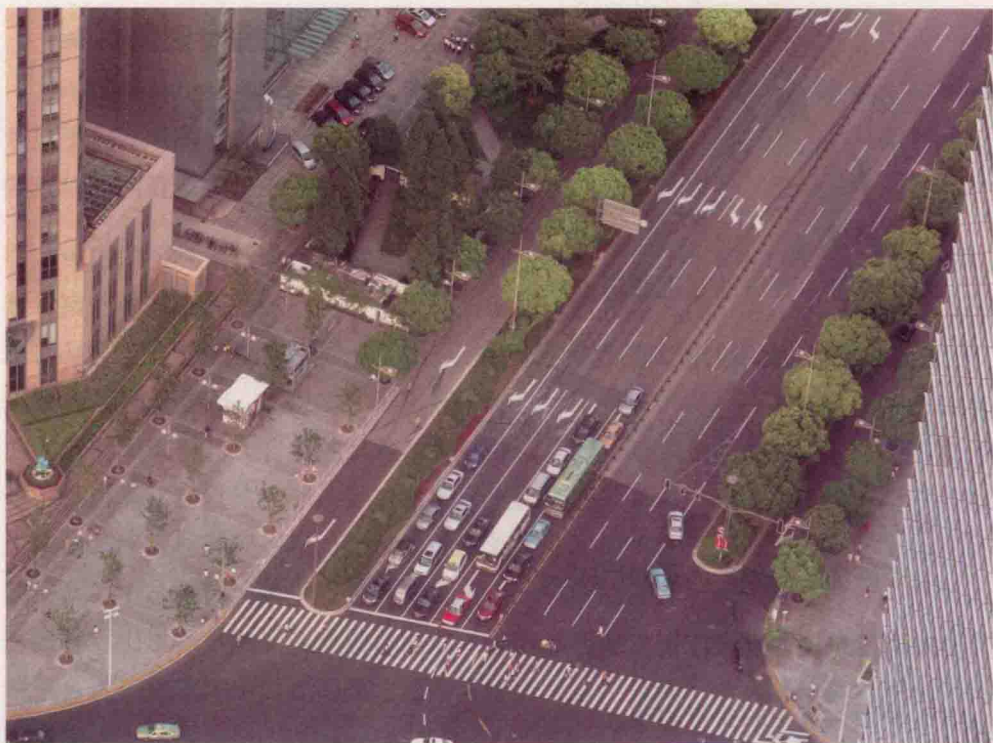

图 2-1-1 俯瞰街道景观

图 2-1-2 树阵