高等学校艺术设计专业课程改革教材

文 健 娄建新 主 编
周可亮 徐方金 胡 婷 副主编

YUANLIN JINGGUAN
PEIJING SHEJI YU BIAOXIAN

园林景观配景设计与表现

清华大学出版社
http://www.tup.tsinghua.edu.cn
北京交通大学出版社
http://press.bjtu.edu.cn

高等学校艺术设计专业课程改革教材

园林景观配景设计与表现

文　健　娄建新　主　编
周可亮　徐方金　胡　娉　副主编

清 华 大 学 出 版 社
北京交通大学出版社
·北京·

内 容 简 介

本书共分为五章，第一章介绍园林景观配景设计与表现的基本概念和学习方法；第二章介绍园林建筑小品设计与表现，包括园亭、花架、园灯、园椅、指示牌、园墙、栏杆、园桥、花坛、树池和雕塑设计与表现；第三章介绍园林道路、水景和假山设计与表现；第四章介绍园林植物和人物设计与表现；第五章是优秀园林景观配景设计与表现作品欣赏。

本书论述广泛，内容全面，条理清晰，理论结合实践，图文并茂，紧接专业市场，实践性强，对在校学生有很大的指导作用。本书精美的图片和优秀的设计案例还具有较高的参考和收藏价值。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校园林景观设计和环境艺术设计专业的教材，也可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，翻印必究。侵权举报电话：010－62782989　13501256678　13801310933

图书在版编目（CIP）数据

园林景观配景设计与表现 / 文健，娄建新主编. —北京：清华大学出版社；北京交通大学出版社，2011.8
（高等学校艺术设计专业课程改革教材）
ISBN 978－7－5121－0711－3

Ⅰ.① 园…　Ⅱ.① 文…　② 娄…　Ⅲ.① 景观－园林设计－高等学校－教材　Ⅳ.① TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 172115 号

责任编辑：吴嫦娥
出版发行：清 华 大 学 出 版 社　　邮编：100084　　电话：010－62776969
　　北京交通大学出版社　　邮编：100044　　电话：010－51686414
印 刷 者：北京蓝图印刷有限公司
经　　销：全国新华书店
开　　本：210×285　　印张：12.25　　字数：443 千字
版　　次：2011 年 8 月第 1 版　　2011 年 8 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978－7－5121－0711－3/TU・72
印　　数：1 ～ 4 000 册　　定价：42.00 元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。
投诉电话：010－51686043，51686008；传真：010－62225406；E-mail：press@bjtu.edu.cn。

序

随着人们生活水平的提高，对生活环境的要求也日益提高，从而园林景观设计这一行业也日益成熟，相应地，社会对设计师的要求也更加严格。作为培养设计师的高校，在人才培养中，更承担着不可推卸的责任，但凡致力于人才培养事业的有志之士，在自己的工作岗位上，不遗余力地发挥着可圈可点的作用，本书作者，就是这些人中的佼佼者。初听文健、娄建新和周可亮等老师有志编书，心里为之感动，涌现了这么一批优秀的设计人才培养者；同时，也感到压力，后来者迅猛的势头给我敲了警钟；更是感到欣慰，优秀人才成长了。

当今社会，虽然科学技术的进步，各种高科技的手段相继用到各类设计中来。但是，对于环境艺术设计而言，重视的还是一件作品的精心构思和创意过程，以及合适的表现手法。所以，手绘表现在设计创作过程中的作用就不言而喻了，而现今，许多人抑或因为急于求成，抑或因为贪图表面，而没有把手绘的作用发挥到尽致。为了让大家更为容易地学好手绘，也为了使手绘得到普及和推广，文健和周可亮两位老师花了许多心血进行手绘技巧的研究，并进行了大量的资料收集和整理，有创造性地给致力于手绘表达的学者提供了很好的学习平台。同时，该书以园林景观配景设计作为契合点，理论与实践相结合、理性与感性相结合，图文并茂地进行分析和展示，不论是在理论水平上，还是在手绘技巧上，都堪称一流水平。

该书的出现，弥补了21世纪艺术设计专业教学上的不足，必将给新一轮的教学改革提供新的思路，也为新一代从事艺术设计的人们提供新的方向，更好地指导设计师进行自己的技能培养，为做出符合时代潮流的优秀设计作品打好坚实的基础。

祝贺该书顺利出版！祝愿文健、娄建新和周可亮等青年教师前程似锦，再展宏图！

广东工业大学艺术设计学院副教授
环境艺术设计系主任　王萍
2011 年 6 月 27 日

前 言

园林景观设计是环境艺术设计学科的一个分支，园林景观设计所涉及的知识面较广，包含文学、艺术、生物、生态、工程、建筑等诸多领域。园林景观配景设计是园林景观设计的重要组成部分，它主要研究如何应用艺术和技术手段处理好园林内的植物、建筑小品、道路和水景等附属景观的配置、布局、造型和色彩搭配等问题，是园林景观设计的基础。园林景观配景设计表现则是园林景观设计师进行设计分析和构思的手段和方法，同时也是园林景观设计师提供给客户，用以阐述设计思想的图纸，其表现水平的高低，直接影响到最终的业务成败。

本书在编写过程中紧紧围绕园林景观配景的设计与表现两大方面展开理论讲解与实践训练，在系统而翔实地介绍园林景观配景设计基本理论的基础上，通过大量的图片案例资料和清晰的示范步骤，让学生全面地掌握园林景观配景的设计与表现的方法和技巧，并能运用这些技巧绘制不同园林景观配景设计作品。

本书共分为五章。第一章介绍园林景观配景设计与表现的基本概念和学习方法；第二章介绍园林建筑和小品设计与表现，包括园亭、花架、园灯、园椅、指示牌、园墙、栏杆、园桥、花坛、树池和雕塑设计与表现；第三章介绍园林道路、水景和假山设计与表现；第四章介绍园林植物和人物设计与表现；第五章是优秀园林景观配景设计与表现作品欣赏，提高读者的审美能力。

本书论述广泛，内容全面，条理清晰，理论结合实践，图文并茂，紧接专业市场，实践性强，对在校学生有很大的指导作用。本书的图片和案例都是精挑细选的，能帮助学生更加形象、直观地理解理论知识；同时，这些精美的图片和优秀的设计案例还具有较高的参考和收藏价值。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校园林景观设计和环境艺术设计专业的教材，也可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广东白云技师学院艺术系广大师生的大力支持和帮助，娄建新老师编写了本书的一部分理论知识，周可亮、徐方金、关未、胡华中、胡娉等老师为本书提供了大量图片，在此表示衷心的感谢。由于编者的学术水平有限，本书可能存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

文 健

2011 年 7 月 12 日

目 录

第一章　园林景观配景设计与表现概述 …… (1)

思考题 …… (10)

第二章　园林建筑和小品设计与表现 …… (11)

第一节　园亭与花架设计与表现 …… (11)

思考题 …… (29)

第二节　园灯和园椅设计与表现 …… (30)

思考题 …… (50)

第三节　指示牌和园墙设计与表现 …… (51)

思考题 …… (70)

第四节　栏杆和园桥设计与表现 …… (71)

思考题 …… (86)

第五节　花坛、树池和雕塑设计与表现 …… (87)

思考题 …… (108)

第三章　园林道路、水景和假山设计与表现 …… (109)

思考题 …… (147)

第四章　园林植物和人物设计与表现 …… (148)

思考题 …… (174)

第五章　优秀园林景观配景设计与表现作品欣赏 …… (175)

参考文献 …… (190)

第一章 园林景观配景设计与表现概述

一、园林景观配景设计与表现的基本概念和分类

园林景观是指具有审美特征的自然和人工的地表园林景色，它是一定区域内由地形、地貌、土壤、水体、植物和建筑等所构成的园艺和林木的综合体。园林景观设计是一门以环境景观规划为主题的设计学专业学科。它所涉及的范围非常广泛，是一门集艺术学、工程技术学、环境学、生态学、植物配置学、社会人文学等门类为一体的综合性学科。园林景观设计的宗旨就是通过对特定环境进行科学的分析、合理的规划，表现出具有一定社会文化内涵和审美趋向的景色，从而为人类的户外活动创造一个良性的、优化的、艺术化的环境。

园林景观配景是指配属于整体园林景观的景物，包括园林建筑与小品、园林植物、园林水景和人物等。园林景观配景设计与表现是指针对园林景观的配属景物进行的设计规划与艺术表现。

园林建筑是一种独具特色的建筑类型，它既要满足建筑的使用功能要求，又要满足园林景观的造景要求，并与园林环境密切结合，与自然融为一体。园林建筑分为游憩性建筑和园林建筑小品两大类。游憩性建筑有休息、游赏的使用功能，如亭、廊、花架等；园林建筑小品以装饰园林环境为主，注重外观形象的艺术效果，兼有一定使用功能，如园灯、园椅、指示牌、景墙、栏杆和园桥等。

园林植物是园林树木及花卉的总称。按照通常园林应用的分类方法，园林树木一般分为乔木、灌木和藤本三类。花卉给人普遍的印象是草本花卉类，是指有观赏价值的草本植物、草本或木本的地被植物、花灌木、开花乔木及盆景等。

园林水景分为静态水景和动态水景。自然式景观以表现静态的水景为主，通过平静如镜水面，配合水中的倒影、植物，营造出寂静深远的境界。静态水景包括规则式静态水景（如游泳池）和不规则式静态水景（如湖泊、溪流）。动态水景一般是指人工景观中的喷泉、瀑布和跌水等。动态水景利用水位的高差，让水体自然循环流动，产生溢水、跌水、涓流等动态流水景观，使水景效果更加灵动、活泼。

人物也是园林景观配景的重要组成部分，不仅可以使整个园林景观更加生动、有活力，而且能增加园林的生活氛围，展现园林人性化的一面。园林中的人物可以分为静态人物和动态人物。静态人物是指人在静止状态下所体现出来的各种姿态，如坐、卧、站立等；动态人物是指人在运动状态下所体现出来的各种姿态，如行走、跑步等。

二、园林景观配景设计与表现的学习方法

园林景观配景设计与表现主要通过手绘效果图的形式表达出来。手绘效果图是园林景观设计师徒手绘制的表现性图纸，它可以在较短时间内直观而快捷地表达设计意图和沟通设计方案，是设计师进行设计方案的分析与比较，以及展现设计创意的法宝。

手绘效果图快速表现技法是一门实践性很强的课程，需要制订科学的训练计划和行之有效的学习方法。首先，要有一个良好的心态，避免浮躁情绪，以及好高骛远、急功近利的做法，坚持从点滴做起，一步一个脚印，扎扎实实地去学。其次，要制订科学有效的训练计划，并严格按照计划去训练和提高，切不可半途而废。环境艺术设计手绘效果图表现技法可以从以下两个方面来进行训练。

1. 钢笔线条的训练

手绘表现主要通过钢笔来勾画物体轮廓，塑造物体形象。因此，钢笔线条的练习成为手绘训练的重点。钢笔线条本身就具有无穷的表现力和韵味，它的粗细、快慢、软硬、虚实、刚柔和疏密等变化可以传

递出丰富的质感和情感。

钢笔线条主要分为慢写线条和速写线条两类。慢写线条注重表现线条自身的韵味和节奏，绘制时要求用力均匀，线条流畅、自然。通过训练慢写线条，不仅可以提高手对钢笔线条的控制力，使脑与手配合更加完美，而且可以锻炼绘画者的耐心和毅力，为设计创作打下良好的心理基础。如图 1–1 所示。

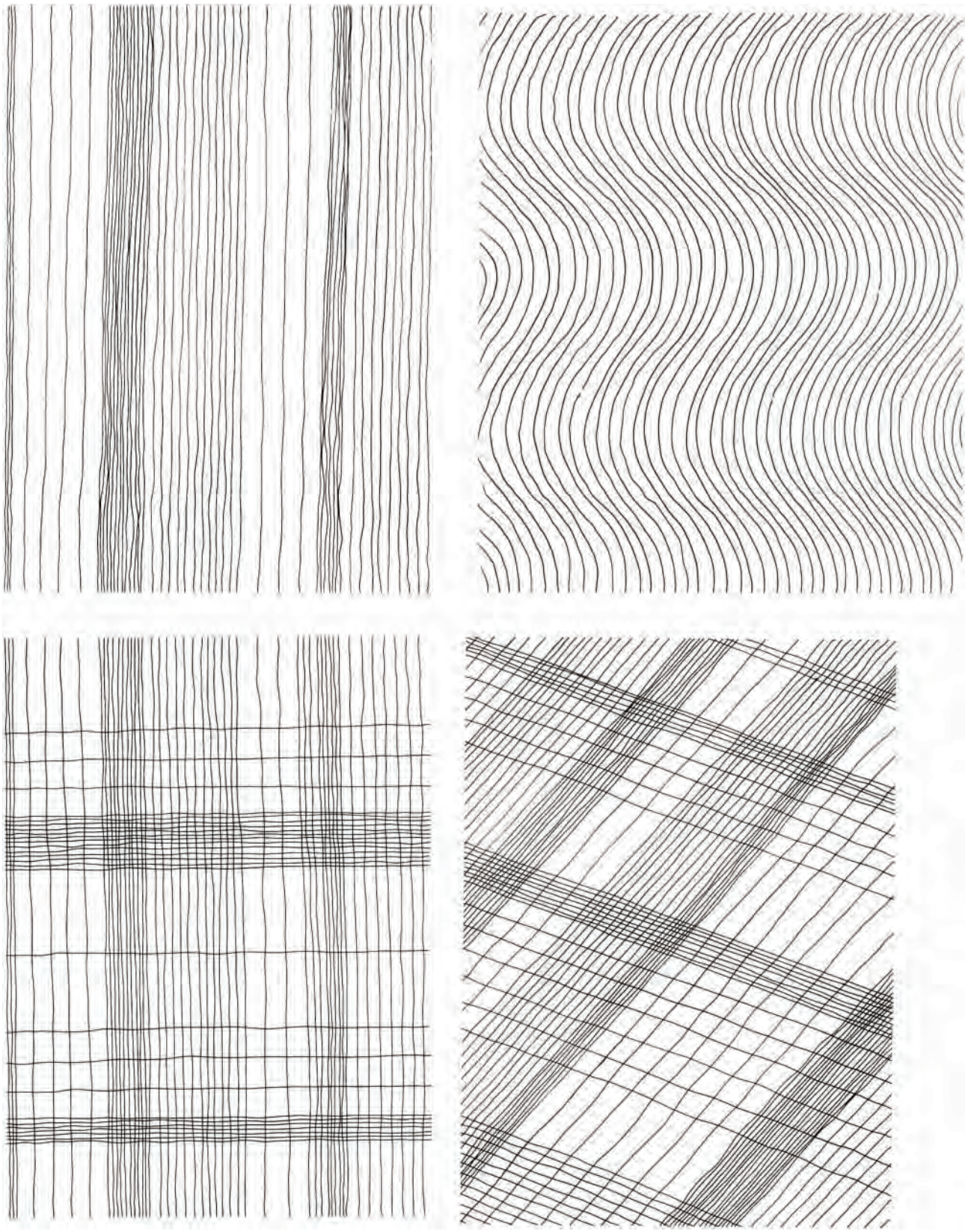

图 1–1　慢写线条练习

速写线条注重表现线条的力度和速度，绘制时用笔较快，线条刚劲有力，挺拔帅气。通过训练速写线条，可以提高绘画者的概括能力和快速表现能力。如图 1–2 所示。

具体来说，钢笔线条的训练可分为以下三个阶段。

首先，练笔。培养手、眼、脑的相互协调能力和表现能力，以期能够快速而准确地再现所要表现的物象。在这一阶段，初学者必须打好基础，可以放松地在纸上画方、画圆，画长线、短线、折荡线等，

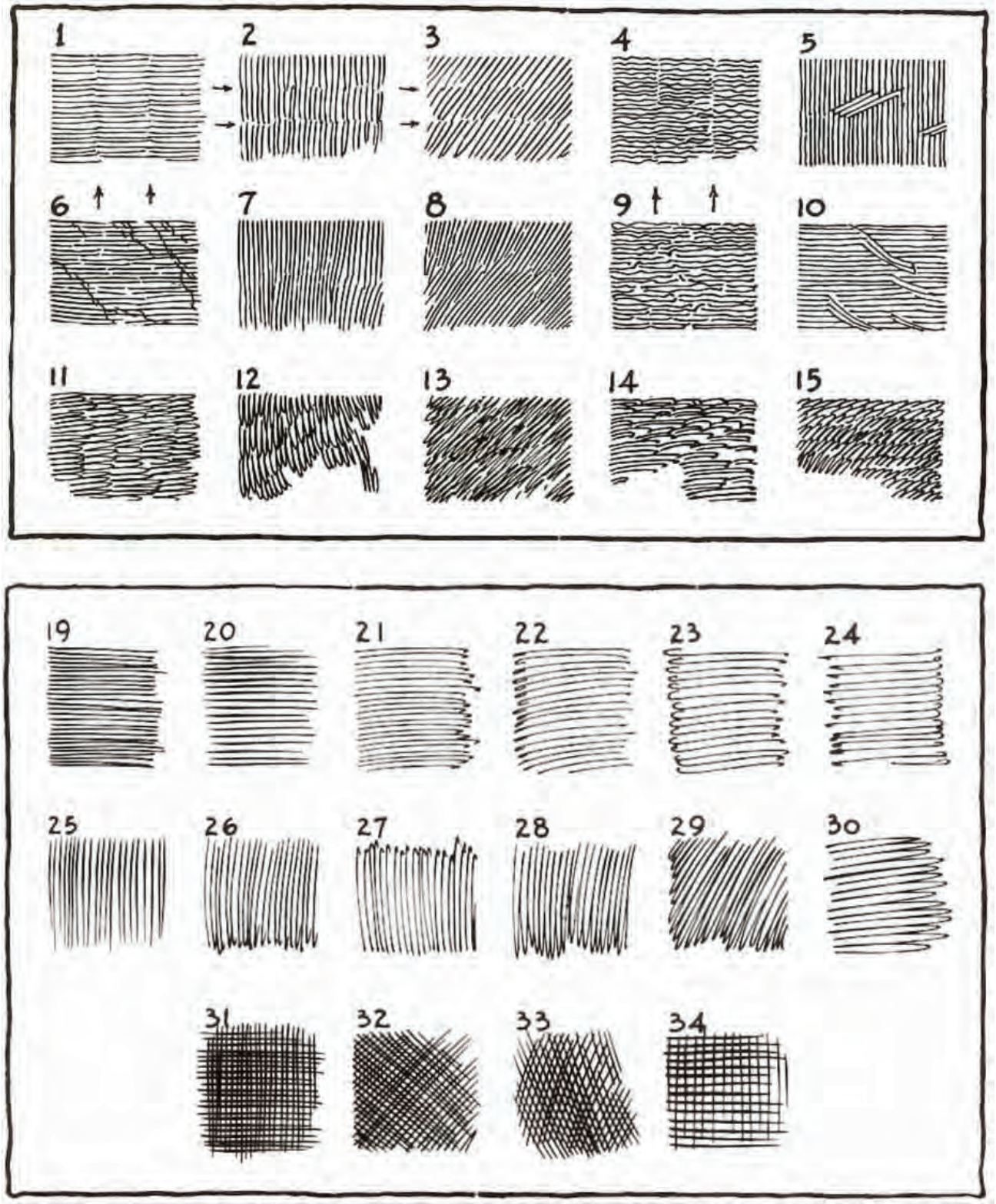

图 1–2　速写线条练习

使手更加灵活、舒展。如图 1–3 所示。

其次，练习手对线条的控制，有目的地在纸上画长短均匀、间隔一致的水平直线、水平波浪线、垂直线和交叉线等，使手能够被大脑所控制，达到有限定的绘制要求。这种练习有助于初学者打下扎实的基本功，对今后准确地塑造形体起着重要的作用。如图 1–4 所示。

最后，练习运用钢笔线条熟练绘制园林配景手绘概念草图的能力，钢笔线条下笔肯定，落笔无悔，不易修改。所以，练习时要大胆用笔，表现出钢笔线条特有的力度感、流畅感和韵律感。如图 1–5 所示。

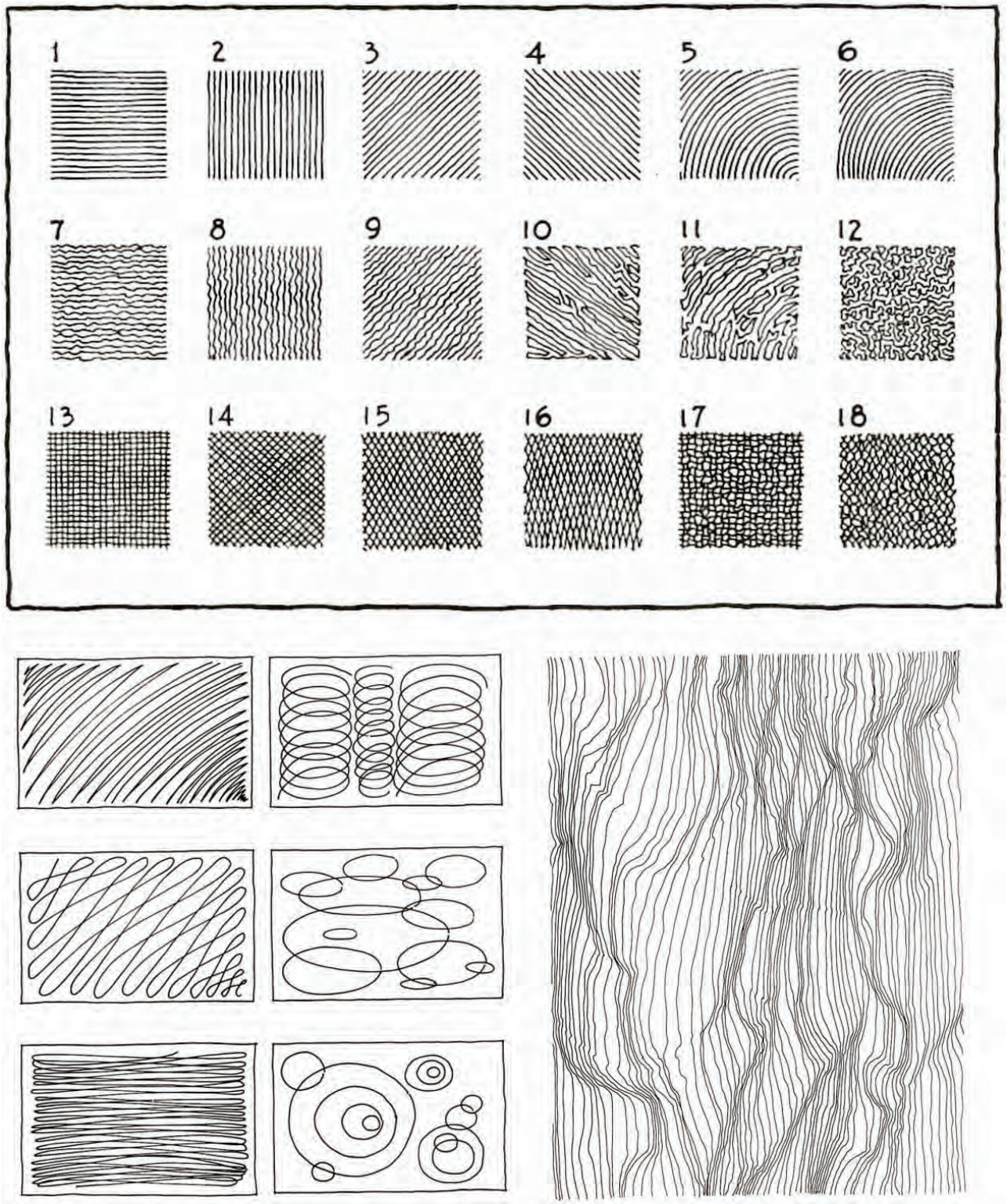

图 1–3　钢笔线条练习第一阶段

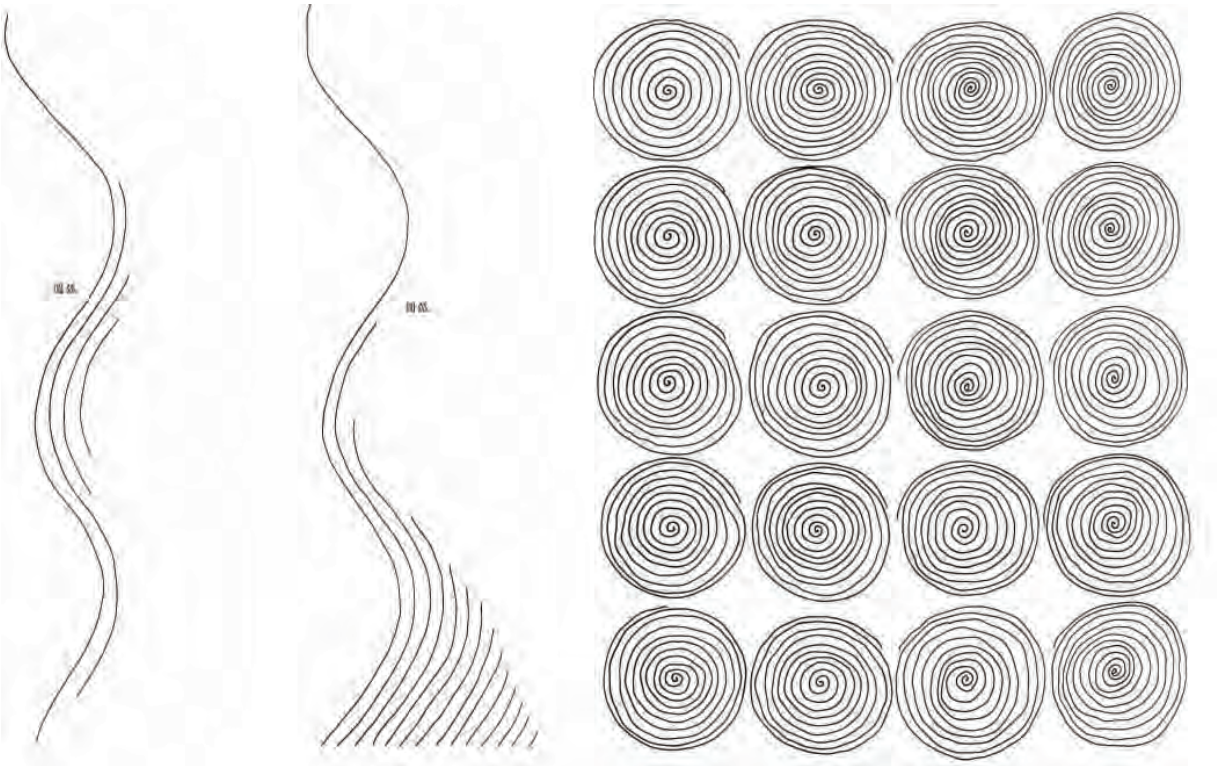

图 1–4　钢笔线条练习第二阶段

图 1–5　钢笔线条练习第三阶段　文健　作

2. 临摹

手绘表现是艺术表现的一个门类，艺术表现的训练需要继承前人优秀的表现手法和表现技巧，这样不仅可以在短时间内迅速提高练习者的表现能力，而且可以取长补短、博采众长，最终形成自己独特的表现风格。

临摹优秀的手绘表现作品是学习手绘表现的捷径，对于初学者来说，是一种迅速见效的方法。临摹面对的是经过整理加工的画面，这就有利于初学者直观地获得优秀作品的画面处理技巧，并经过消化和吸收，转化为自己的表现技巧。临摹还有一个好处是，可以接触和尝试许多不同风格的作品，这样可以极大地拓展初学者的眼界，丰富初学者的表现手段。因为临摹接触的是优秀的作品，这就使得初学者能够站在专业的高度上看清自己的位置和日后的发展方向，这比单纯的技术训练具有更深远的意义。

临摹是能够迅速把技术训练和设计思想结合起来的有效学习手段。手绘表现不仅是技术的训练，也是设计思想的训练。临摹一方面是学习具体的作画技巧，另一方面也在学习作画者的设计理念。一件优秀的手绘表现作品，技术的因素是次要的，重要的在于隐含在技术之中的设计理念，好的设计理念才是优秀手绘表现作品的核心。

临摹分为摹写和临绘两个阶段。在摹写阶段，要求练习使用透明的硫酸纸临摹别人的作品，这样可以直观地获取对方的构图、线条和色彩，并培养练习者的绘画感觉。在临绘阶段，要求练习者将所临摹的图片（或作品）置于绘图纸的左上角，先用眼睛观察，再用手绘方式临绘下来，力求做到与原作品相似或相近。这种练习可以培养练习者的观察能力和手绘转化能力。

临摹只是学习手绘表现技巧的一种方法，切不可一味临摹而缺乏自己的风格，在临摹到一定程度时，就要运用临摹中学到的表现手法进行创作，最终将这些表现手法概括归纳，消化吸收，成为自己的表现手法，这样才能绘制出有自己独特个性和风格的作品。

手绘园林作品如图 1–6～图 1–9 所示。

三、园林景观配景设计与表现的工具

园林景观配景设计与表现的工具主要有以下几类。

1. 笔

包括钢笔、针管笔、彩色铅笔、马克笔等。

钢笔笔头坚硬，所绘线条刚劲有力，是徒手表现的首选工具。钢笔有普通钢笔和美工钢笔两种。普通钢笔画的线条粗细均匀，挺直舒展；美工钢笔画的线条粗细变化丰富，线面结合，立体感强。两种钢笔各有特点，可以配合在一起使用。

针管笔有金属针管笔和一次性针管笔两种，有 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 等不同型号。可根据不同的绘制要求选择不同型号的针管笔，其绘制的线条流畅自然，细致耐看。

彩色铅笔有水溶性和蜡性两种，色彩丰富，笔触细腻，可表现较细密的质感和较精细的画面。

马克笔有油性、水性和酒精性之分。笔头宽大，笔触明显，色彩退晕效果自然，可表现大气、粗犷的设计构思草图。

2. 纸

可采用较厚实的铜版纸、高级白色绘图纸和复印纸等，要求纸质白皙、紧密，吸水性较好。

3. 其他工具

其他工具有直尺、曲线板、橡皮、铅笔、图板、丁字尺、三角尺、透明胶带等。

手绘工具如图 1–10 所示。

图 1–6　手绘园林建筑与小品创作表现　文健　作

图 1–7　手绘园林植物创作表现　文健　作

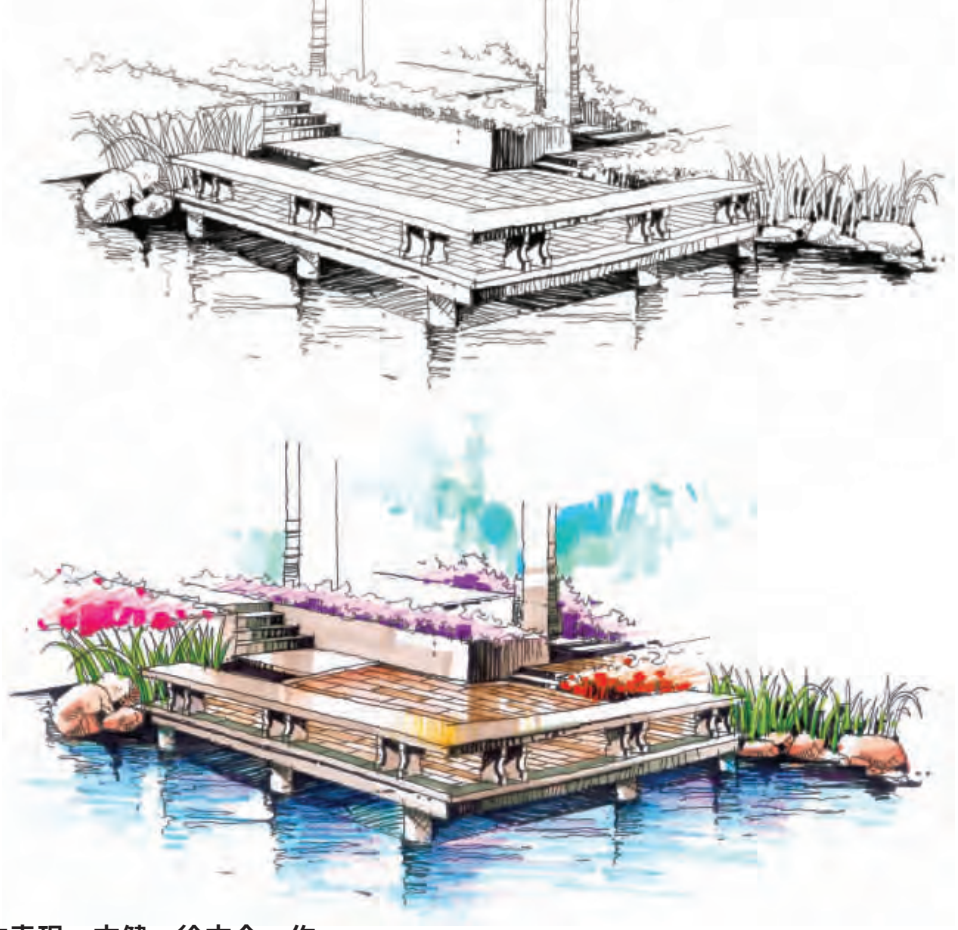

图 1–8　手绘园林水景创作表现　文健、徐方金　作

图 1–9　手绘园林人物创作表现　严健　作

图 1–10　手绘工具

思考题

1. **园林景观配景设计与表现的概念是什么**？
2. **绘制 2 幅园林景观配景设计表现作品**。