

园林

美术

◎ 刘寿平 黄柏文 主编

高职高专土建施工与规划园林
系列『十二五』规划教材

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高职高专土建施工与规划园林
系列『十二五』规划教材

园林

美术

主 编	刘寿平
副主编	谢 辉
参 编	吴长福
	陈远鑫
	刘洁林

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书包括绪论、园林风景透视基础知识及应用、园林风景写生中明暗的训练、园林风景写生色彩训练、园林设计效果图欣赏五大部分。

第一章介绍了美术的分类及园林美术的作用等方面的知识,使学生对美术有比较系统的认识。第二章介绍透视知识,透视是园林景观表现中的重点,是学习过程中的难点。第三章讲解明暗的表现,介绍树木的画法,山石的画法,水及倒影的画法,园林小品、园林风景等徒手画技法,通过各种园林景物在光的影响下形成的明暗变化的表现训练,提高学生的绘画能力,培养学生的空间理解能力。第四章介绍色彩基础知识和各种色彩表现形式,包括水粉、水彩、淡彩、马克笔表现等。第五章为效果图欣赏,通过对手绘和电脑绘图作品的欣赏,提高学生的审美水平。

图书在版编目(CIP)数据

园林美术/刘寿平 黄柏文 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2011.9
ISBN 978-7-5609-7332-6

I. 园… II. ①刘… ②黄… III. 园林艺术-绘画技法-高等职业教育-教材 IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 176220 号

园林美术

刘寿平 黄柏文 主编

策划编辑:袁 冲

责任编辑:彭中军

封面设计:刘 卉

责任校对:代晓莺

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉兴明图文信息有限公司

印 刷:湖北恒泰印务有限公司

开 本:880 mm×1 230 mm 1/16

印 张:7

字 数:225 千字

版 次:2011 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:38.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

YUANLIN MEISHU

QIANYAN

本书是由多年从事园林专业教学工作、具有丰富教学经验的专业教师编写的。编者根据园林专业学生应当掌握的专业知识要求，结合高等职业院校的培养目标，从针对性、实用性、系统性角度着手进行编写。本书适合高等职业院校园林、景观、环境艺术设计等专业学生使用，也可作为相关专业爱好者的自学教材。

本书由刘寿平、黄柏文任主编，谢辉、刘标斌、刘洁林任副主编，吴长福、陈远鑫参编。第一章由刘寿平、吴长福编写，第二章由刘洁林、刘寿平编写，第三章由刘标斌、刘寿平编写，第四章由谢辉、刘寿平编写，第五章由黄柏文、刘寿平、陈远鑫编写。

在本书编写过程中，得到了江西环境工程职业学院、湖北生态工程职业技术学院、广西生态工程职业技术学院的部分领导及老师的大力支持，他们为教材的编写创造了许多有利条件，在此致以诚挚的谢意。

本书采用了大量的优秀作品作为图例。在此，对书中范画的作者表示诚挚的谢意。由于时间仓促和联系不便，编者没有事先和作者沟通，诚表歉意。希望范画的作者看到本书后与本书主编联系（主编所在单位：江西环境工程职业学院，邮编：341000）。

由于编者水平有限，书中难免有不足的地方，敬请读者提出宝贵意见和建议，以便今后完善。

编者

2011年8月

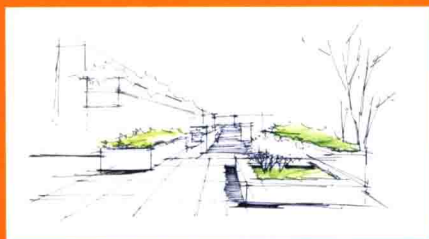
第一章 绪论	(1)
第一节 美术的概念和种类	(3)
第二节 园林与园林美术	(4)
第三节 造型表现手段及术语	(5)
第四节 “美”与美术在园林艺术中的地位与作用	(6)
第五节 如何学好“园林美术”课程	(7)
第二章 园林风景透视基础知识及应用	(9)
第一节 透视基础知识	(11)
第二节 园林风景写生中透视知识的应用	(18)
第三章 园林风景写生中明暗的训练	(23)
第一节 素描的基础知识	(25)
第二节 园林素描的基本表现技法	(27)
第三节 钢笔风景表现技法	(37)
第四章 园林风景写生色彩训练	(55)
第一节 色彩的基础知识	(57)
第二节 色彩表现技法	(67)
第三节 钢笔淡彩训练	(83)
第四节 园林色彩综合表现技法	(87)
第五章 园林设计效果图欣赏	(99)
第一节 手绘园林效果图	(101)
第二节 电脑绘制效果图及园林景观设计	(104)
参考文献	(105)

第一章 绪论

.....

YUANLIN

MEISHU

第一节

美术的概念和种类

美术是以一定的物质材料塑造可视的平面或立体形象，以反映客观世界和表达对客观世界的感受的一种艺术形式。因此，美术又称为“造型艺术”、“空间艺术”。

在艺术分类中，美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料，如颜料、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等，塑造可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。它主要包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑美术等类型。

1. 绘画

绘画是造型艺术中最主要的一种艺术形式。它是指运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过造型、设计色彩和构图等艺术手段，在二维空间里塑造出静态的视觉形象，以表达作者审美感受的艺术形式。

2. 雕塑

雕塑是用可雕刻和塑造的物质材料制作出具有实体形象、以表达思想感情的一种艺术形式。雕塑的种类可以从不同的角度来划分。按制作工艺来分，雕塑可分为雕和塑。雕是从完整而坚固的坯体上把多余部分删削、挖凿掉，如石雕、木雕、玉雕等；塑是用具有黏结性的材料连接、构成所需要的形体，如泥塑、陶塑等。按题材来分，雕塑可分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑。

3. 工艺美术

工艺美术是指将日常生活用品经过艺术化处理以后，使之具有强烈的审美价值的产品。一般把工艺美术分为实用工艺美术和陈设欣赏工艺美术。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础，包括衣、食、住、行、用的工艺品种类。陈设欣赏工艺美术是指那些以摆设、观赏功能为主的工艺品，如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。

4. 建筑艺术

建筑是建筑物和构筑物的统称。它是人类用砖、石、瓦、木、金属等物质材料在固定的地理位置上修建或构筑内外空间、用来居住和活动等的场所。建筑艺术则是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。

第二节

园林与园林美术

园林是在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(筑山、叠石、理水)、种植树木花草、营造建筑和布置园林道路等途径创作而成的美的自然环境。

园林艺术是对环境加以艺术处理的理论与技巧,它是与功能相结合的艺术,是有生命的艺术,是与科学相结合的艺术,是融汇多种艺术形式于一体的综合艺术。园林艺术强调意境,通过园林的形象所反映的情意使游赏者触景生情,从而产生情景交融的一种艺术境界。中国园林艺术是自然环境、建筑、诗、画、楹联、雕塑等多种艺术的综合。园林意境是产生于园林境域的综合艺术效果,给游赏者以情意方面的信息,唤起以往经历的记忆联想,产生物外情、景外意。

园林艺术也是一门艺术与功能相结合的造型艺术。园林美术是一门相对独立,以绘画艺术为基础,处于园林环境规划(绿化)设计和绘画艺术两者之间,并将两者融为一体的学科。

园林是自然的一个空间境域,与文学、绘画有相异之处。园林意境寄情于自然物及其综合关系之中,情生于境而又超出由之所激发的境域事物之外,给感受者以余味或遐想余地,将客观的自然境域与人的主观情意相统一。

园林与文学、绘画在中国历史上几乎是同步发展、互相影响的。园林的设计意图与园林环境形式用绘画的形式来表现,其实并不是什么新课题。早在几百年前,我们的祖先就曾用绘画的语言表达宫苑的设计概貌。我国优秀的古典园林之所以能有极高的艺术价值,首先在于它与传统绘画艺术等关系极为密切,园林空间艺术和诗情画意融为一体。

园林美术属边缘学科,是园林工作者用来表现园林及园林美的一种形式。它以绘画为基础,帮助园林专业学生提高审美能力与艺术修养,培养形象思维能力和绘画的基本造型能力,以更好地体现园林设计与施工养护、管理的需要。这属于实用美术范畴。

学习园林美术是为了帮助学习园林规划设计、园林绿化和园林施工管理等专业技术知识的学生提高艺术素养,培养形象思维和丰富的想象能力及审美能力,并掌握一些美术理论和表现技法、技巧,更好地表现园林规划设计与绿化施工组织意图的需要而开设的一门课程。

第三节

造型表现手段及术语 <<

造型艺术中创造艺术形象的手法和手段,如绘画借助于色彩、明暗、线条和透视,雕塑借助于体积和结构等,通过长期的艺术实践,形成了这些造型艺术各自独具的特殊的艺术语言,并决定了这些艺术各不相同的表现法则,关系到塑造艺术形象的成败,以及艺术作品的感染力。艺术家对造型表现手段的规律性的不断探索,精益求精,是使艺术创作能够表现新的生活内容和满足人们不断发展的审美爱好的必要条件。

1. 二维空间

二维空间是绘画术语。它指由长度(左右)和高度(上下)两个因素组成的平面空间。如绘画等,没有实际的纵深效果,而是在二维空间中追求造型效果来获得艺术表现力。

2. 三维空间

三维空间是绘画术语。它指由长度(左右)、高度(上下)、深度(纵深)三个因素构成的立体空间。在绘画中为了真实地再现物象,往往借助透视、明暗等造型手段,在平面上表现三维空间的立体和纵深效果。

3. 质感

绘画、雕塑等造型艺术通过不同的表现手法,在作品中表现出各种物体所具有的特质,如丝绸、肌肤、水、石等物的轻重、软硬、糙滑等不同的质的特征,给人们以真实感和美感。

4. 量感

它是指借助明暗、色彩、线条等造型因素,表达出物体的轻重、厚薄、大小、多少等感觉。如山石的凝重,风烟的轻逸等。绘画中表现实在的物体都要求传达对象所特有的分量和实在感。运用量的对比关系,可产生多样统一的效果。

5. 空间感

在绘画中,依照几何透视和空气透视的原理,描绘出物体之间的远近、层次、穿插等关系,使之在平面的绘画上传达出有深度的立体的空间感觉。

6. 体积感

体积感是绘画术语。它指在绘画平面上所表现的可视物体能够给人以一种占有三维空间的立体感觉。在绘画上,任何可视物体都是由物体本身的结构所决定,并由不同方向、角度的块面所组成的。因此,在绘画上把握被画物的结构特征和分析其体面关系,是实现体积感的必要步骤。

7. 透视

透视是绘画术语。“透视”一词源于拉丁文“perspicere”(看透)。最初研究透视是采取通过一块透明的平面去看景物的方法,将所见景物准确描画在这块平面上,即形成该景物的透视图。后遂将在平面画幅上根据一定原理,用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学称为透视学。

8. 明暗

明暗是绘画术语。它指画中物体受光、背光和反光部分的明暗度变化及对这种变化的表现方法。物体在光线照射下出现三种明暗状态,称三大面,即亮面、中间面、暗面。三大面光色明暗一般有间面、暗面。三大面光色明暗一般又显现为五个基本层次,即五调子:①亮面——直接受光部分;②灰面——中间面,半明半暗;③明暗交界线——亮部与暗部转折交界的地方;④暗面——背光部分;⑤反光——暗面受周围反光的影响而产生的暗中透亮部分。依照明暗层次来描绘物象,一直是西方绘画的基本方法。文艺复兴时期瓦萨里在其《美术家列传》中就曾论述,作画时,画好轮廓后,打上阴影,大略分出明暗,然后在暗部又仔细作出明暗的表现,亮部亦然。

9. 轮廓

轮廓是造型艺术术语。它指界定表现对象形体范围的边缘线。在绘画和雕塑中,轮廓的正确与否,是作品的成败关键。

10. 构图

构图是造型艺术术语。它指作品中艺术形象的结构配置方法,是造型艺术表达作品思想内容并获得艺术感染力的重要手段。

11. 色彩

色彩是绘画的重要因素之一。它是指各种物体不同程度地吸收和反射光量,由于物体质地不同,以及对各种色光的吸收和反射的程度不同,使世间万物形成千变万化的色彩。

12. 色相

色相指色彩可呈现出来的质的面貌。自然界中各种不同的色相是无限丰富的,如紫红、银灰、橙黄等。

13. 色度

色度指颜色本身固有的明度。如七种基本色相中,紫色色度最深、最暗,黄色色度最明亮。

14. 色调

色调亦称调子。在一定的色相和明度的光源色的照射下,物体表面笼罩在一种统一的色彩倾向和色彩氛围之中,这种统一的氛围就是色调。

15. 色性

色性是色彩的属性。色彩基本分为暖色(也称热色)和冷色(也称寒色)两类。红、橙、黄为暖色,给人以热烈、温暖、外张的感觉;绿、青、蓝、紫为冷色,给人以寒冷、沉静、内缩的感觉。

第四节

“美”与美术在园林艺术中的地位与作用 <<

一个园林工作者应该具备一定的审美水平、艺术修养和掌握表现设计意图的技能的能力。一个园林工作者

的艺术修养主宰和支配着他的设计构思、创作意念。当他进行设计、创作的时候,就必然会体现出一种审美观念。

“美”是园林艺术的活力和生命。园林的设计和建造过程就是创造“美”的过程,它与其他艺术门类一样都是以表现“美”为目的的。当然,不同地域的园林有不同的审美要求。在东方,以中国古典园林为代表的再现自然山水式园林所创造的和谐之美是“天人合一”的园林美。在西方,以法国古典主义园林为代表的几何形园林所创造的整齐之美、均衡对称之美则是严格几何制约的园林美。

园林美术可培养学生的空间理解能力、透视分析能力和景物表现能力。通过素描、速写、色彩等技能的学习,能使学生掌握造型的基本原理、规律,进而学会造型的基本技能。

第五节

如何学好“园林美术”课程 <<

学习园林美术和学习其他课程一样,要遵循从简到繁、由浅入深、循序渐进的原则,它有三大能力的训练。

1. 空间理解能力的训练

园林美术是实用美术与绘画艺术相结合的产物,绘制园林鸟瞰图,其画面形象的准确性与真实感要求很高,它不能像纯绘画创作那样带有主观随意性,更不能离开设计意图而用写意变形的方法来表现对象。因此绘画基础知识的学习是必不可少的。要了解透视规律,掌握形体比例、结构及构图法则等,可以通过素描的练习来实现这些。素描作为一切造型艺术的基础,是园林美术专业的学生必须学习掌握的内容之一,主要学习明暗素描、结构素描,培养速写等技能。在素描写生过程中加强对透视、形体结构、形体比例和构图知识的理解,培养空间理解与表现能力。

2. 色彩和色彩构成的知识培养

了解色彩的物理属性;掌握色彩的分类与特性,色彩与心理特征,色彩构成形式的变化;了解色彩构成在设计中的功能。结合色彩学与色彩构成理论的内容,需要强化掌握以下几点:理解色彩的原理,解析色彩的现象;了解色彩的心理属性;懂得对色彩的观察方法,提高对色彩的敏感度;把握色彩的规律,掌握色彩的应用。

3. 综合艺术修养训练

园林工作者要扩展自身知识的广度和深度,广泛涉猎相关造型艺术的理论与园林知识,尤其是艺术知识,如美学、艺术史、美术鉴赏等知识。多观察相关艺术作品,通过广泛的考察、观摩和分析,可以开阔视野,探索更多的美术或设计表现形式和方法,并且从传统的艺术思想中汲取营养。在艺术创作中没有一种新的风格和思潮是凭空产生的,正如许多现代画家都从古典主义绘画中汲取过营养一样,很多现代主义园林设计师也是从中国、法国、意大利的古典主义园林中获得灵感的。无论是美术作品还是风景园林作品,都能体现时代特征,这也正是美术作品和园林作品作为社会文化的一部分得以流传的关键。为此,园林工作者应该广泛涉猎相关艺术知识,提高审美能力和鉴赏能力,由此提高自己的艺术构想和艺术想象。

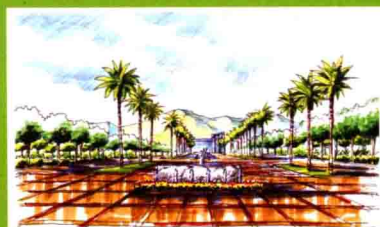
总的来说，园林美术的学习注重技能训练，同时要综合提高自身的艺术修养，以造型艺术基础训练为重点，培养自己的艺术作品感悟力和艺术作品创作能力。在园林规划设计和园林绿化中不仅仅是专业技巧的问题，还需要以人文内涵、艺术涵养为指导，才能有不俗之作。学习园林美术更要从审美的角度去观察事物，学会用手中画笔表现自然之美，探索艺术的规律，开阔艺术的视野，陶冶美的情操，改善与美化我们的生活环境。

第二章

园林风景透视基础知识及应用...

YUANLIN

MEISHU

第一节

透视基础知识

“透视”即“透而视之”，就是透过透明平面看前方的景物，使三维的景物投影到二维的透明平面上，从而形成立体的图像。透视学是绘画、设计等视觉艺术的一门基础技法理论学科，它从理论上解释了物体在二维平面上呈现三维空间的基本原理和规律。透视原理图如图 2-1 所示。掌握透视学知识，能使我们判断所描绘对象的形体应该如何变化、怎样变化，从而在设计构思和绘画创作过程中，正确理解和灵活运用透视法则，表现丰富、多元的视觉效果，使绘画和设计作品更准确、更具艺术感染力。

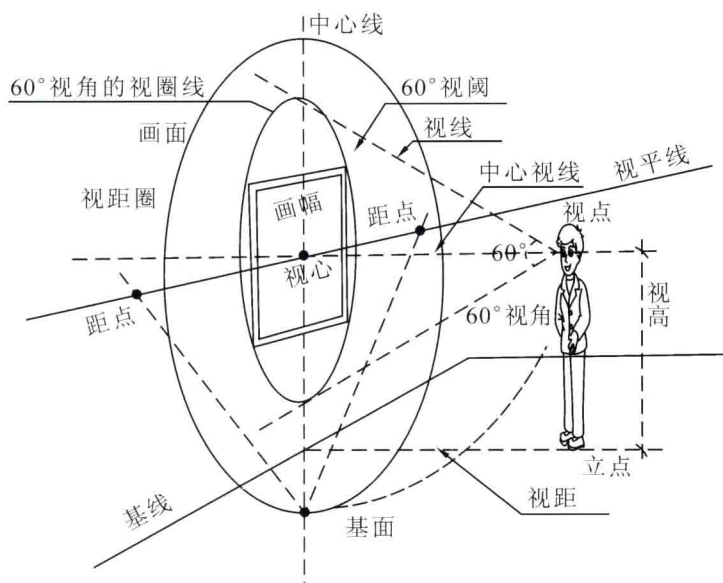

图 2-1 透视原理图

1. 一点透视

一点透视又称平行透视、焦点透视。它是最常用的透视形式，也是最基本的作图方式之一。以教室为例，当我们站在教室前面向后看时，会发现前后门窗的大小、高低，在视觉上均有变化，呈现近大远小、近高远低的现象，但它的实际大小、高低是一致的，没有实质变化。教室的各墙角线和门窗的顶线、底线等均向视中心消失，假设各墙角线继续向前伸延，便会聚集到一点上，这个点就是灭点，这种在画面上聚集灭点的透视现象就称为平行透视。平行透视原理图如图 2-2 所示。平行透视的实例很多，如教室、房屋、桌子、箱柜、车辆等。凡符合平行透视作图条件的都可称为平行透视。透视图示例图如图 2-3 所示。

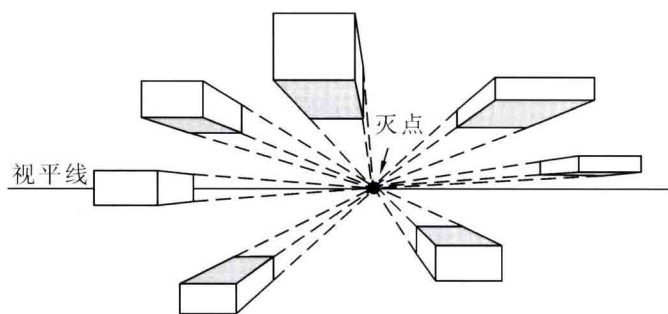

图 2-2 平行透视原理图

图 2-3 透视图示例图

1) 直线道路透视训练

把自然景物表现在画面上,使二维的画面反映出三维的立体空间效果是一种科学的表现方法。以直线道路为例:它的高和宽与画面形成平行关系,所以容易反映,而表现它的画面进深是比较难的。物体透视的“进深”需要通过视平线上的灭点表现,如图 2-4 所示。

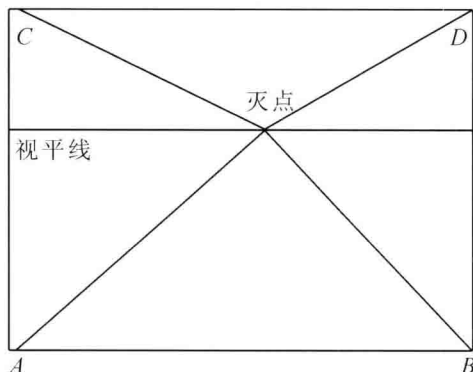
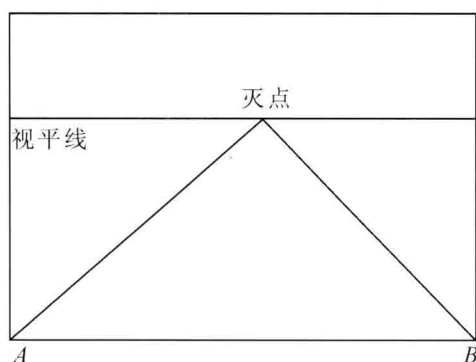

图 2-4 灭点表现

其步骤如下。

- (1) 取景构图。
- (2) 找准视平线。
- (3) 找准灭点。
- (4) 用铅笔将景物形体结构缩形于透视线中。
- (5) 按形体结构、比例、透视关系大体布局后,再深入刻画。

灭点的示例图如图 2-5 所示,直线道路透视效果图如图 2-6 所示,上色后的效果图如图 2-7 所示。

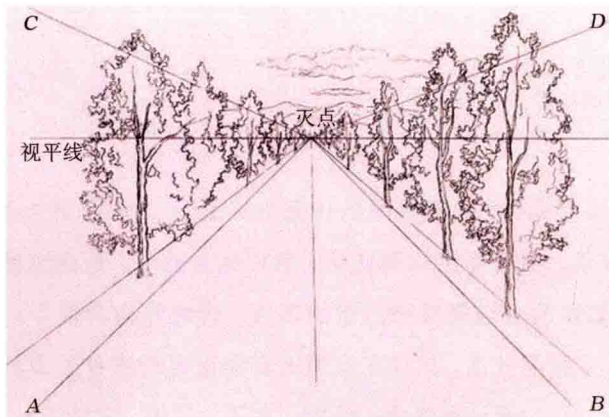

图 2-5 灭点的示例图

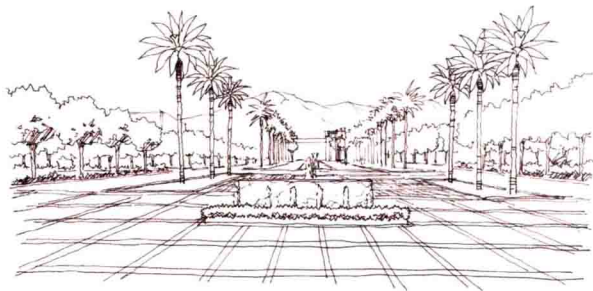

图 2-6 直线道路透视效果图