

中等职业教育农业部规划教材

园林美术

马云龙 主编

园林专业用

986.1
14

中国农业出版社

中等职业教育农业部规划教材
zhongdeng zhiye jiaoyu nongyebu guihua jiaocai

园林美术

园林专业用

马云龙 主编

中国农业出版社

编
写
人
员

主 编
马云龙

编 者
柴庆平 宋玉成
翟文会 王晓玲
翟 月 李永范

内 容 提 要

本教材共分概述、绘画基础知识、欣赏三大部分。在概述中,介绍了美术的分类及沿革和园林专业学习《园林美术》的意义。绘画基础知识中,分三方面内容:一是介绍形体结构、绘画透视、形体比例、明暗、构图、色彩、图案及美术字的基本知识,都以举例说明的形式进行表述,使学生看得懂、学得会;二是针对学生对园林绘画知之甚少和未来的工作需要,介绍了树、水、山石的画法及园林小品、风景写生等作品的各种表现手法;三是写生,内容包括石膏、静物、人物、风景的素描、速写的方法步骤。水彩、水粉的静物、风景写生的方法步骤。并在每一内容后附有范画、小节和练习等内容,供学生临摹、练习、参考和借鉴。欣赏中介绍了一些绘画大师们的绘画作品、山水盆景、插花艺术、园林效果图等优秀作品以及书法的沿革,供学生欣赏水平、审美修养提高之用。

出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神，落实《面向21世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划，根据教育部最新颁布的文化课、专业技术基础课和80个重点建设专业主干课程的教学大纲，中国农业出版社受农业部委托组织编写了适用于各中等农林职业学校使用的教材。此教材全面贯彻素质教育思想，从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发，注重对学生的创新精神和实践能力的培养；在理论体系、组织结构和阐述等方面均作了一些新的尝试。希望各中等农林职业学校选用，并在使用中提出意见和建议，使之不断完善和提高。

中国农业出版社

2001年4月

CHUBANSHUOMING

编写说明

本教材是根据2000年教育部制订的“中等职业学校园林美术教学大纲(试行)”及教育部“面向21世纪中等职业教育国家规划教材”出版精神和要求编写的,可作为全国三、四年制中等农林学校园林专业的教材或从事园林工作人员进修美术知识的参考书。

本教材内容的设定是根据目前学生美术知识及绘画技能比较薄弱的实际情况,采取循序渐进的形式,并结合园林工作的实际需要进行安排。共分概述、绘画基础知识、欣赏三大部分。

概述部分由宋玉成先生编写;色彩部分由翟文会先生编写;图案部分由王晓玲、翟月编写;其余部分由马云龙、柴庆平、王晓玲编写。后期电脑制作由李永范先生统一完成。

在编写过程中得到孟昭武、孟献民、任全伟、罗凤琴、宋清滨、董艳明、孙华艳诸同志的大力支持。朱振海先生对本书进行了审稿,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,希望各校在试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,所以首先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的不便,致使没能事先与原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

2001年4月

目 录

出版说明

编写说明

一、概 述 1

二、绘画基础知识 7

1. 形体结构 7
2. 绘画透视 12
3. 形体比例 16
4. 明暗 18
5. 构图知识 22
 - 以不同的构图形式表现主题 23
6. 树的画法 25
7. 山石的画法 30
8. 水及其倒影的画法 32
9. 园林小品及风景范画 37
10. 色彩基础知识 42
11. 图案基础知识 45
12. 美术字 49
13. 素描写生 51

石膏花饰结构写生的方法步骤	51
石膏几何形体素描写生的方法步骤	52
静物素描写生的方法步骤	53
石膏头像结构写生的方法步骤	54
石膏像素描写生的方法步骤	55
半身人像素描写生的方法步骤	56
人物头像速写的方法步骤	57
人物动态速写的方法步骤	57
风景写生的方法步骤	59
14. 色彩写生	61
水彩静物写生的方法步骤	61
水彩风景写生的方法步骤	63
水粉静物写生的方法步骤	65
水粉风景写生的方法步骤	67
淡彩画的方法步骤	68

三、欣 赏

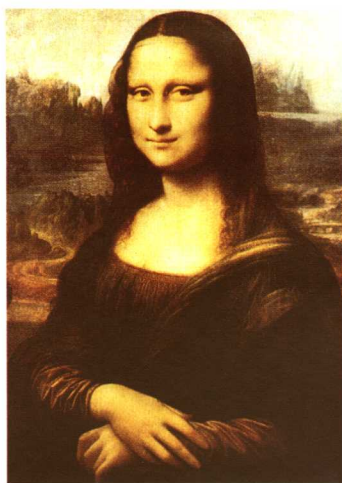
69

1. 园林效果图	69
2. 插花艺术	71
3. 盆景	72
4. 书法	73
5. 作品欣赏	76

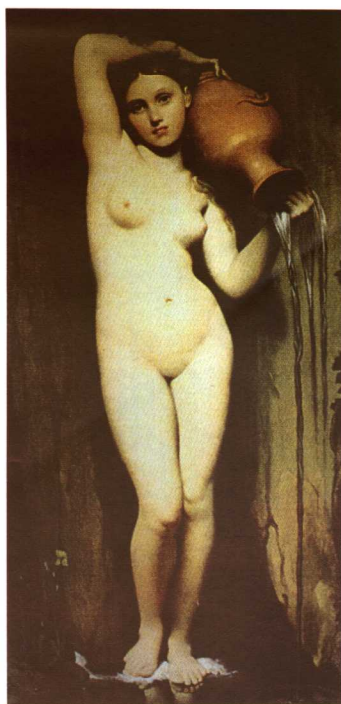
一、概述

美术,也称是造型艺术。通常指绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术,在东方还涉及书法和篆刻艺术等。近数十年来,欧美各国已不大使用“美术”一词,往往以“艺术”一词统摄之。

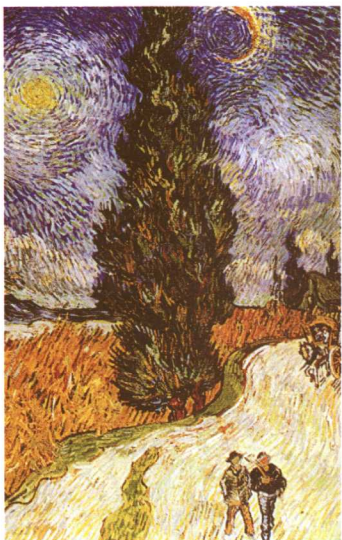
绘画中包括许多种类,常见的有油画、水彩画、版画、国画等。油画发源于11世纪的尼德兰,以扬·凡·埃克为代表,改变了过去的以蛋胶调和粉状颜料作画的传统方法,而以油性物质调和粉状颜料作画。在文艺复兴时代产生了一代大师,如达·芬奇、拉斐尔、提香等。经由17~19世纪,油画再现客观物象的技法已达到高峰。同时,在历代大师的不断探索改进下,使这一绘画形式有了更为多样的表现方法,出现了像伦勃朗、委拉斯开兹、安格尔、德拉克洛瓦这样的大师。但是,当艺术家们不再满足于已有的表现内容和表现形式时,艺术形式便不断更新。在19世纪60~70年代产生的色彩革命的印象主义流派是突出的代表。

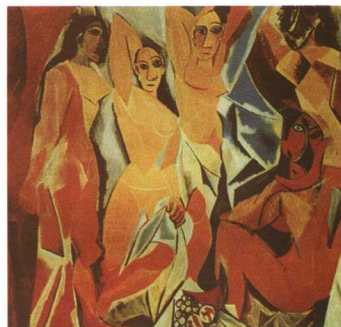
蒙娜丽莎(油画)达·芬奇

泉(油画)安格尔

有柏树的大路(油画)凡高

亚威农少女(油画)毕加索

田横五百士(油画)徐悲鸿

日出(油画)莫奈

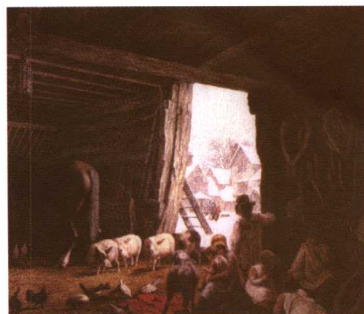
自由领导人民(油画)

德拉克洛瓦

崖下 (水彩)

理查德·帕克斯·波宁顿

避雪 (水彩) 罗伯特·希尔斯

寒林高洁图 (木版) 周胜华

忧郁 (铜版)

高群

迎春花与雀巢 (水彩及水粉)

威廉·亨利·亨特

乡间小径 (水彩)

罗给德·罗依克拉夫特

蒲公英 (木版)

吴凡

这是一个将表现传统内容主题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。这一派是以莫奈为代表，《日出·印象》是其著名代表作。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，西方艺术世界步入现代派美术勃兴时代，相继出现了纷纭复杂的艺术流派，涌现了像康定斯基、毕加索、马蒂斯、达利这样的一流大师。油画传到中国是280年前，但形成气候却只有半个多世纪，最有代表性的人物是徐悲鸿，成为中国油画史中里程碑式的代表人物。

水彩画，是水彩颜料用胶水和染料等调制而成。作画时用水溶解颜料于纸上，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）淡彩向纯粹水彩画的过渡，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。

版画，起源于15世纪德国。特点是作者运用刀和笔等工具，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，后来发展成为独立的艺术形式。就版面性质和所用材料，可分为凸版（如木版画、麻胶版画）、凹版（如铜版画）、平版（如石版画）。此外还有漏版技术，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。由于此画种也可套色又能多幅印制，故能广泛传播，被运用在各种宣传、插图、广告独立欣赏等领域。

国画，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

术领域中自成独特体系。大致可分为人物、山水、界画、花卉、禽鸟、走兽、虫鱼等画科，有工笔、写意、勾勒、没骨、设色、水墨等技法形式。以勾皴点染、干湿浓淡、阴阳向背、虚实疏密和留白等表现手法，来描绘物像与经营构图。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潢画幅。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，至元而大兴。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、唐和明、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、石涛以及近代的张大千、齐白石等等。

人物（中国画）何家英

山水（中国画）石涛

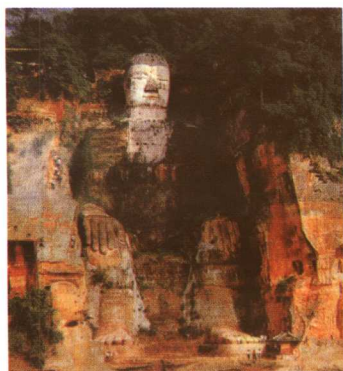
虾蟹图（中国画）齐白石

花篮（中国画）
宋代·李嵩

花鸟（中国画）潘天寿

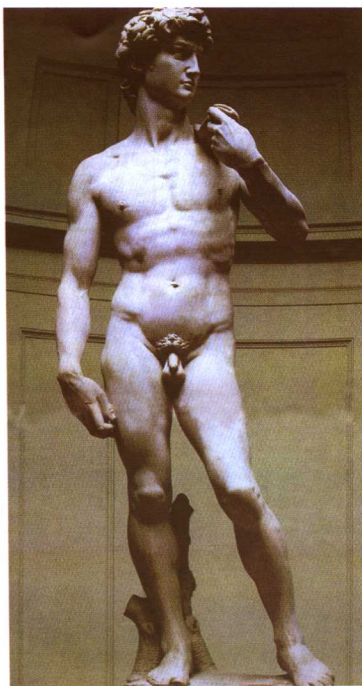
乐山大佛（雕塑）

三件卧像（雕塑）亨利·摩尔

沉思（雕塑）罗丹

大卫（雕塑）米开朗基罗

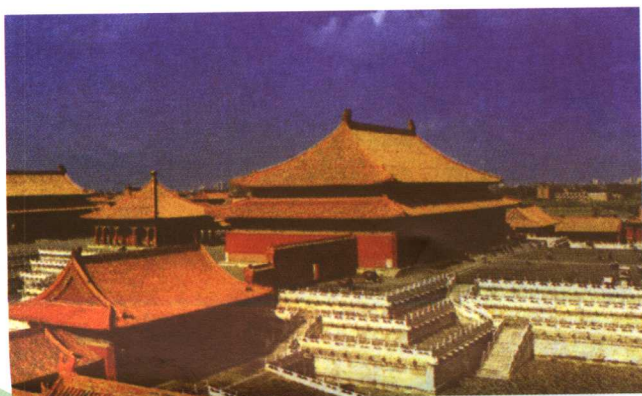
卧马（雕塑）霍去病墓

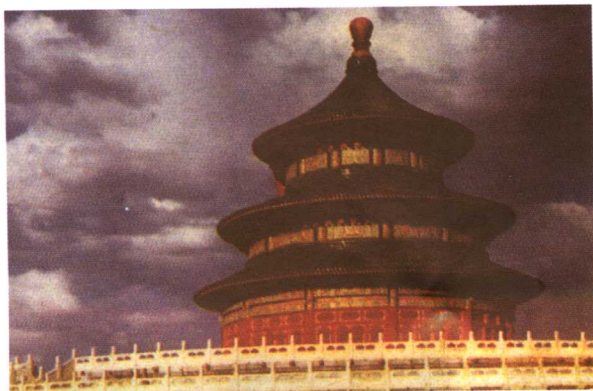
马踏飞燕（雕塑）

雕塑，是雕、刻、塑三种制作方法的总称。以各种可塑或可雕、可刻的材料，制作出各种具有实在体积的形象。一般分为圆雕和浮雕两类。在西方最有代表性的雕刻繁盛期是古希腊、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、霍去病墓石雕等杰出作品。

建筑艺术是指通过建筑群体组织、建筑物的形体平面布置、立面形式、结构方式、内外空间组织、装饰、色彩等多方面的处理所形成的一种综合性艺术。在西方，建筑艺术十分繁盛，在没有任何黏合剂的情况下，于公元前5世纪就建造了巴特农神殿。在古罗马时代首次使用了水泥，使建筑业得以飞速发展。创造了像罗马角斗场、罗马万神殿那样的古代建筑范例。在中世纪最著名的建筑风格是罗马式、哥特式。罗马式产生于公元11世纪，主要追求均衡安定的效果，它以饱满的力度、疏密均匀的节奏和宏大的体积感而受到赞扬。为了防止火灾和建筑物的牢固，罗马式教堂多以石材建成。教学和堡垒结合在一起，一般均筑有高大的围墙、坚固厚实的大门和碉堡式的塔楼。门与窗上的檐为半圆形。由于窗户小而且距地面高，室内光线幽暗，增强了宗教神秘的气氛。主要代表作是法国图鲁兹的圣塞南教堂、意大利的比萨教堂建筑群等。哥特式建筑产生于12世纪，首先在法国兴起后波及整个欧洲。这种建筑主要体现高、光、数三个理想，向高而直方向发展，外部增加了尖塔，并发明了

北京故宫（中国）

天坛（中国）

飞扶壁。门与窗的上檐部分为尖形。内部空间扩大了，光线明亮了，同时配以彩色玻璃画，室内宗教神秘的气氛达到了空前。所以，哥特式建筑是中世纪建筑的最高成就。主要代表作有法国巴黎圣母院、夏特乐教堂，德国的科隆教堂、意大利的米兰教堂等。其后的建筑样式还有17世纪的巴洛克、18世纪的洛可可式建筑等。19世纪之后，新型材料的运用使建筑得到日新月异的发展，各种高难度结构不断被创造出来。

中国的建筑在宋代以前遗存下来的最主要的有河南登封嵩岳寺砖塔（公元520年）、河北赵县安济桥（隋朝）、西安的大雁塔（公元652年）。其后以木制结构居多，主要代表有山西应县佛宫寺的木塔（公元1056年）、山西太原晋寺（宋代）、北京城及宫廷建筑群（明、清代）等等。

巴黎圣母院（法国）

大雁塔（中国）

巴特农神殿（古希腊）

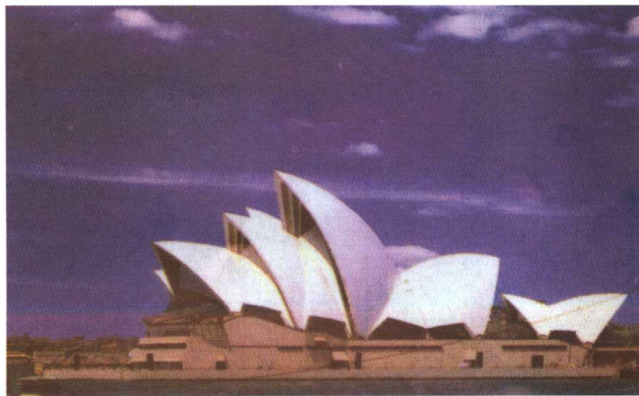
罗马圆剧场（古罗马）

米兰大教堂（意大利）

现代香港

悉尼歌剧院（澳大利亚）

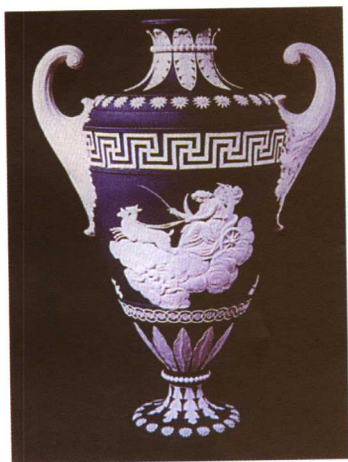

漆屏风 (中国)

工艺美术也是造型艺术之一，是以美术技巧制成的各种与实用相结合并具有欣赏价值的工艺品。通常具有双重性质：既是物质产品，又具有不同程度精神方面的审美性。

作为物质产品，它反映着一定时代、社会的物质生产和文化发展水平；作为精神产品，它的视觉形象（造型、装饰）又体现了一定时代的审美观。一般分为两种类型：一类是日用工艺，即经过装饰加工的生活用品，如染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等；另一类是陈设工艺品，即专供欣赏的摆设品，如象牙雕刻、玉石雕刻、竹木雕刻、灯彩、装饰绘画等；它们的生产，随历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习尚和审美取向的不同而表现出不同的风格特色。中国的工艺美术历史悠久，主要代表有各种青铜器、瓷器、漆器、玉器等。世界各地的工艺美术品极为繁多，古代埃及、古代两河流域、古代希腊等等都产生了极为精美的工艺品佳作。随着时代的发展，现代科技给工艺美术的制作提供了更广阔的发展领域，使工艺美术的生产和质量都提高到更高的水平。

在当代，各美术学科之间相互借鉴并有综合发展的势头，一件完美的艺术品往往是多种学科兼容的结果。但各学科仍保持相对的独立性。美术的发展将随着人们的思想观念、欣赏习惯的变化而不断被丰富，永远不会停止在一个水平上。要把握这个规律就必须使自己的意识不断地更新，才能

蓝地贴花神话纹瓶 (英国)

古希腊瓶画 (古希腊)

能随时代的审美需求不断进取，从而创作出更有价值的艺术品。

掐丝珐琅狮纹尊 (中国)

四羊尊 (中国)

通过《园林美术》的学习，提高自己的艺术修养并掌握美术的基础知识和绘画技能，对于在将来从事的园林事业中加以发挥和应用，把江山装点得更美，都是极为重要的。

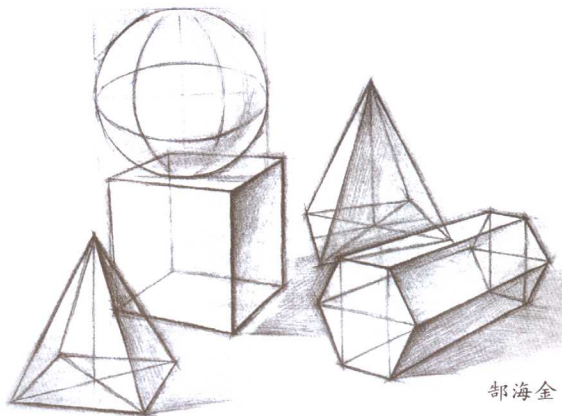
二、绘画基础知识

1. 形体结构

所谓形体，形是指物体的平面形状，它是由点而成线，由线而成面，即圆形、方形、三角形等等。体，是指物体的立体形状，即由多个面组合而成的占有空间的形体，如球体、方体、锥体等等。

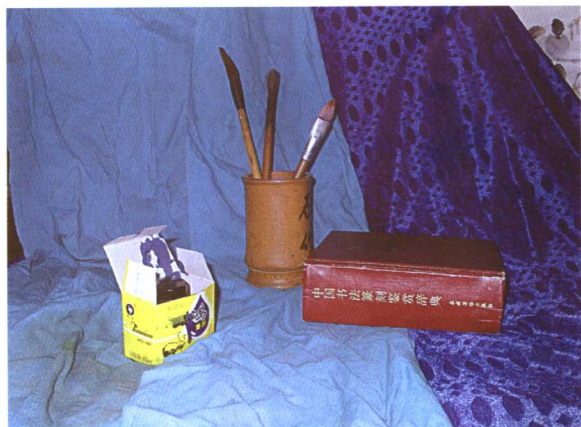
任何形体都有其自身的内部和外部的构成因素和结合关系，形体与形体之间也有一定的组合和衔接关系，这就是形体结构。

认识和理解物体的形体结构，是帮助初学者改变习惯的视觉经验和思维定式，以绘画者的目光观察物体，而不是被一些表面现象所吸引，掌握物体的本质，更深刻地刻画和表现所描绘的物体。

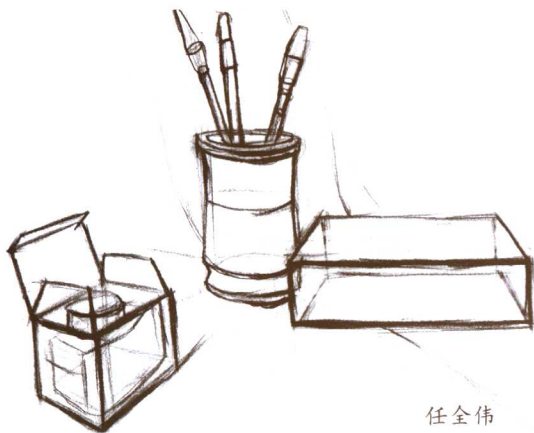

邵海金

这是一组几何形体的结构素描，通过一些辅助线条，表现形体在空间中所处的位置和自身的结构特征。

这是一组文具的结构素描，抛开表面现象，表现其物体本质上的构成因素。

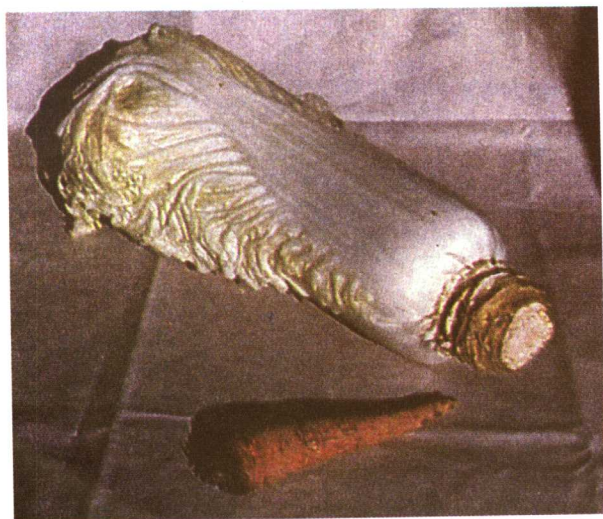
任全伟

水果可看成一个个不规范的球体来表现

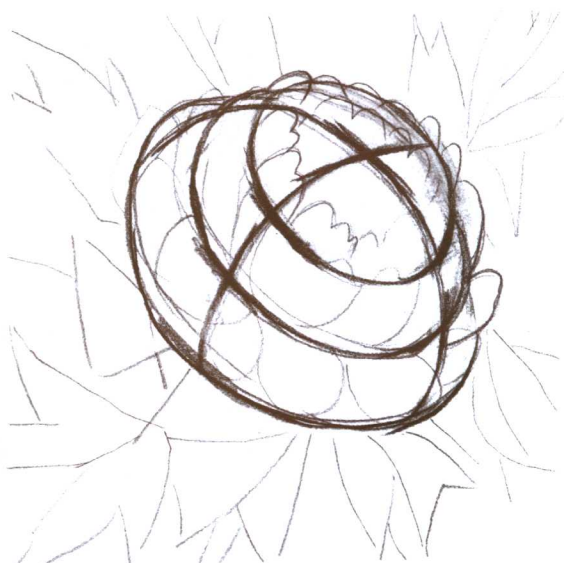
任全伟

白菜可看成是个圆柱体，胡萝卜可看成圆锥体。

任金伟

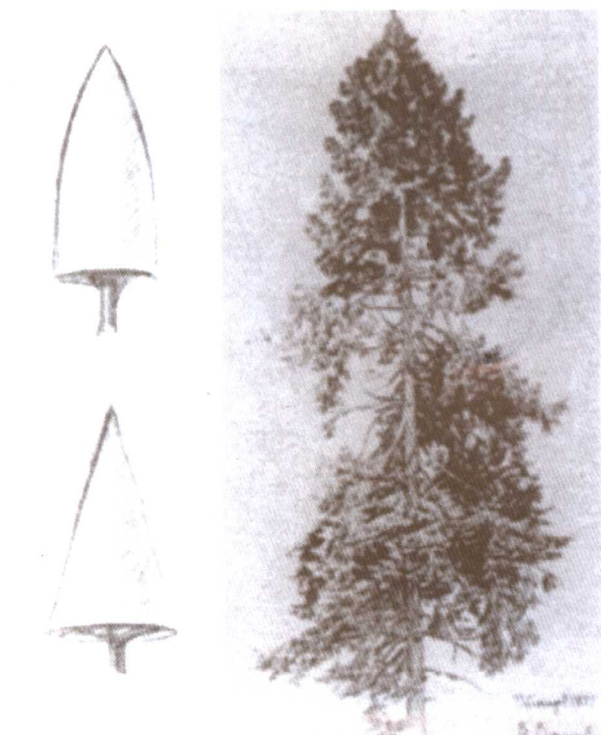
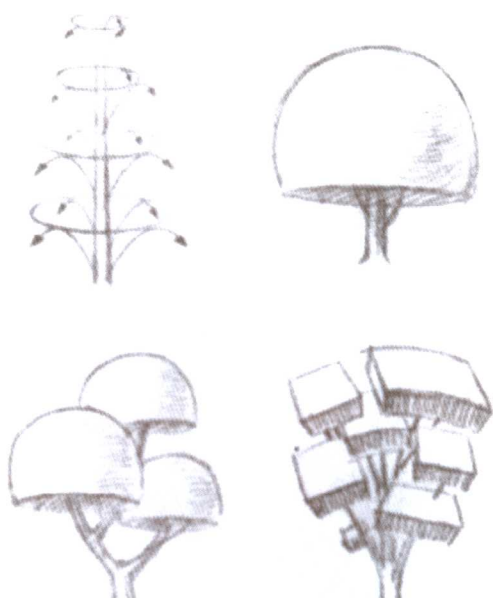
不要被众多的花瓣所迷惑，抓住花本质上的形体结构特征。

树的习作

[意] 达·芬奇

树冠可看成由不同的团块组成，
树干可看成是粗细不同的圆柱体。

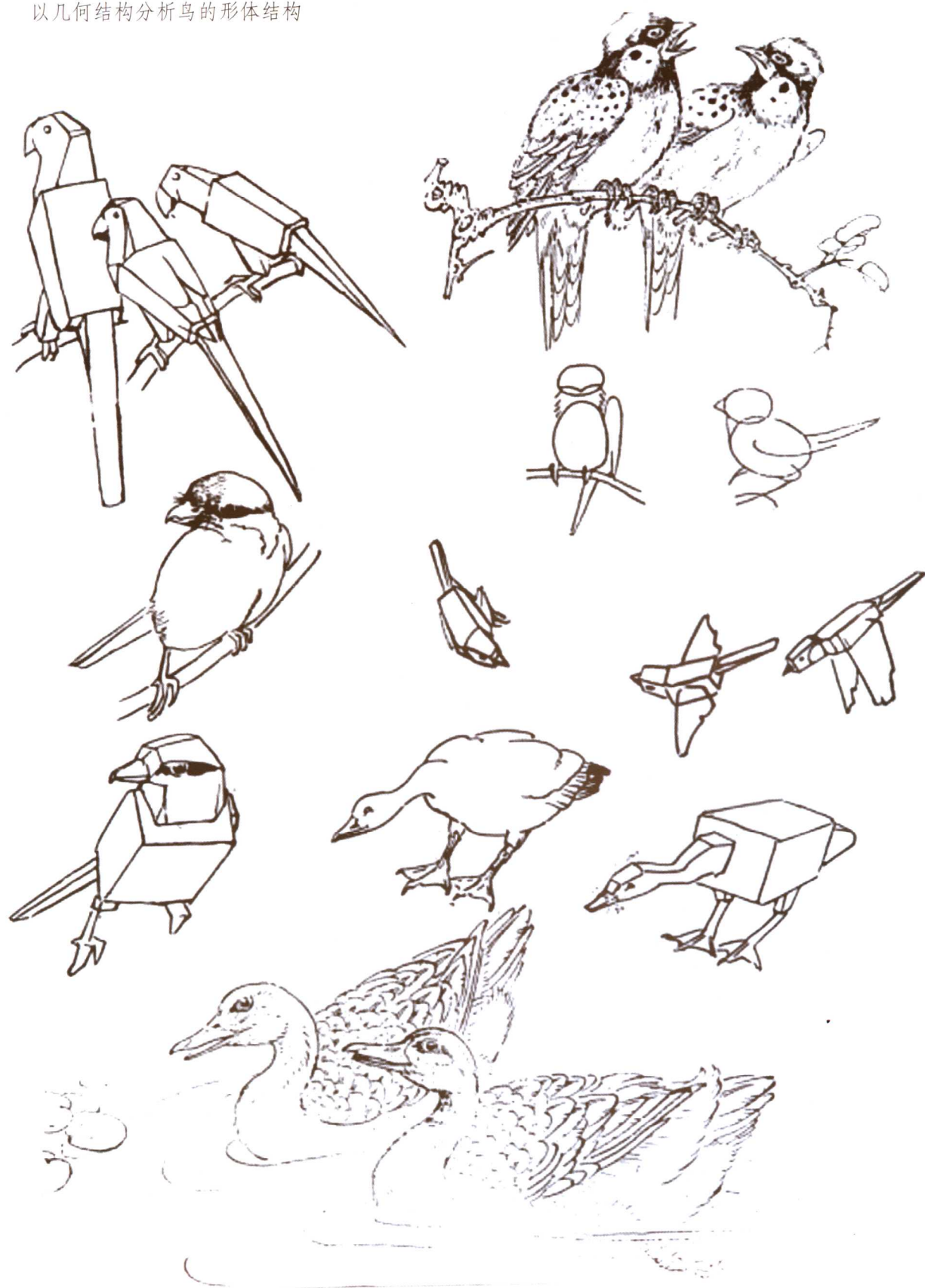
树的习作

[俄] 希施金

树的习作

[法] 洛 兰

王满良 梁熔 任宏武