

普通高等教育『十五』国家级规划教材

高职高专教材

园林

美术教程

第二版

马云龙 主编

中国农业出版社

普通高等教育『十一五』国家级规划教材
高职高专教材

园林美术教程

第二版

马云龙 主编

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. — 2版. — 北京: 中国农业出版社, 2008.12

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 高职高专教材
ISBN 978-7-109-13090-6

I. 园… II. 马… III. 园林艺术—绘画—技法(美术)—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 (2008) 第 169796 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 100125)
责任编辑 李 燕

北京印刷一厂印刷 新华书店北京发行所发行
2003 年 8 月第 1 版 2009 年 2 月第 2 版
2009 年 2 月第 2 版北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 13

字数: 370 千字

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误,
请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

本教材共分概述、绘画技能训练、插花及盆景、书法与中国画四部分。

概述部分主要介绍了美术的分类及沿革；绘画技能训练部分分别讲述了绘画基础知识和应掌握的基本技能、素描写生、色彩写生、图案的基础知识及美术字、园林设计手绘技法、园林手绘效果图的表现技法等内容；插花及盆景部分主要介绍了插花与盆景造型规律的基础知识；书法与中国画部分主要通过讲述中国书法的沿革和中国画的方法步骤以供提高学生的欣赏水平和审美修养之用。

本教材适用于高职高专园林、园艺、城市规划等专业的学生用，也可作为相关专业人员的参考书。

第二版编审者

主 编 马云龙
副主编 孟庆英 牛兰永
编 者 (按姓氏笔画排序)
马云龙 牛兰永
孟庆英 康玉莲
覃 斌
审 稿 宋玉成 翟文慧

第一版编审者

主 编 马云龙
副主编 任全伟
参 编 李永范 张殿伟
张新山 金文子
朱 虎
审 稿 朱振海

第二版前言

本教材是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和造型技能的实际需要而编写的。较第一版更具有系统性、针对性和实用性。全书内容分概述、绘画技能训练、插花及盆景的基础知识和书法及中国画四大部分。

具体编写分工为：第一、九章由辽宁林业职业技术学院马云龙编写；第二、五、八章由辽宁林业职业技术学院覃斌编写；第三章由河南农业职业学院孟庆英编写；第四、七章由山西林业职业技术学院康玉莲编写；第六章由山东农业大学牛兰永编写。

宋玉成先生、翟文慧先生对本书进行了审稿，并提出了许多宝贵意见，辽宁林业职业技术学院为本书的完成提供了许多有利条件，在此一并表示感谢。

书中错误和不足之处，希望各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，在此对所有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：辽宁林业职业技术学院 邮编：110101）。

编 者

2008年10月

第一版前言

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和欣赏四大部分。

第一、二、三、四、六、七、八章由马云龙编写；第五章由马云龙、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，并提出了许多宝贵意见。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

郑 重 声 明

中国农业出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 65005894, 59194974, 59194971

传 真：(010) 65005926

E - mail：wlxyaya@sohu.com

通信地址：北京市朝阳区农展馆北路2号中国农业出版社教材出版中心

邮 编：100125

购书请拨打电话：(010) 59194972, 59195117, 59195127

数码防伪说明：

本图书采用出版物数码防伪系统，用户购书后刮开封底防伪密码涂层，将16位防伪密码发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪，同时您将有机会参加鼓励使用正版图书的抽奖活动，赢取各类奖项，详情请查询中国扫黄打非网 (<http://www.shdf.gov.cn>)。

短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128

短信防伪客服电话：(010) 58582300/58582301

目 录

第二版前言

第一版前言

第一章 概述	1
第一节 绘画	1
第二节 雕塑	11
第三节 建筑	13
第四节 工艺美术	15
第二章 绘画基础知识	16
第一节 形体结构	16
第二节 形体比例	25
第三节 绘画透视	27
第四节 构图知识	35
第三章 素描	41
第一节 明暗调子的形成及应用	41
第二节 素描工具	42
第三节 几何形体素描写生	43
第四节 静物素描写生	48
第五节 花卉素描写生	53
第六节 风景素描写生	55
第七节 石膏像素描写生	61
第八节 人物素描写生	65
第九节 速写	80
第四章 色彩	83
第一节 色彩基础知识	83
第二节 制图的色彩渲染练习	88
第三节 静物色彩写生	91
第四节 花卉色彩写生	97

第五节	风景色彩写生	103
第六节	素描淡彩	113
第五章	图案的基础知识及美术字	115
第一节	图案的类别	115
第二节	图案的造型	116
第三节	图案纹样的组织形式	117
第四节	图案的创意与形成	121
第五节	图案的制作技法	124
第六节	图案在园林中的应用	126
第七节	美术字	128
第六章	园林设计手绘技法	137
第一节	树的画法	137
第二节	山石的画法	151
第三节	水及其倒影的画法	156
第四节	园林小品及园林风景画	161
第七章	园林手绘效果图的表现技法	167
第一节	平涂表现技法	167
第二节	水彩表现技法	169
第三节	水粉表现技法	171
第四节	钢笔、马克笔表现技法	173
第五节	钢笔、彩色铅笔表现技法	175
第八章	插花及盆景的基础知识	177
第一节	插花	177
第二节	盆景	184
第九章	书法及中国画	190
第一节	书法及其作品欣赏	190
第二节	中国画的绘制及作品欣赏	194
主要参考文献		199

第一章 概述

园林，是在人们有了一定的物质文明之后，为满足人们精神上的需要，作为一种艺术的综合体而出现的。它把建筑、山水、植物等融合为一体，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。

中国古典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。

美术，也叫造型艺术，通常指绘画、雕塑、建筑和实用美术（也称工艺美术或设计美术），是社会意识形态之一。美术这一名词始见于欧洲17世纪，也有人认为正式出现于18世纪中叶，近代日本以汉字意译，“五四运动”前后传入中国，开始普遍应用。

园林美术是园林造景与艺术之美的有机结合。

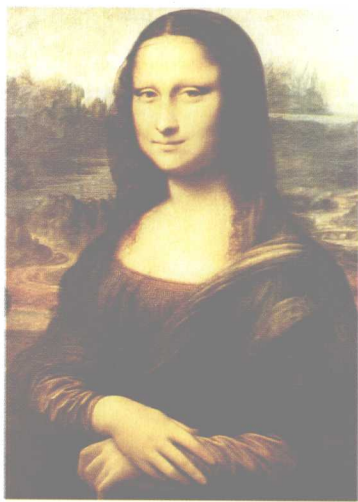
作为一个园艺工作者，必须具有很高的审美意识及造型能力，这就是所谓的“能工巧匠”所必须具备的前提，那么，打好坚实的美术基础尤其是绘画基础是十分重要的。

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，但形成气候只有半个多世纪，当时最有代表性的是徐悲鸿，成为中国油画里程碑式的人物。

蒙娜丽莎（油画）

达·芬奇 [意大利]

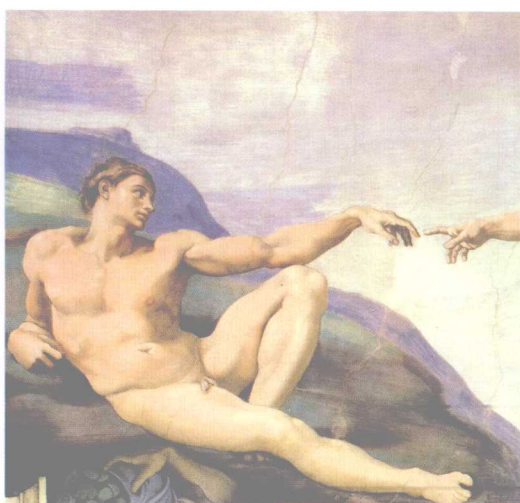

阿尔诺芬尼夫妇像
扬·凡·埃克 [尼德兰]

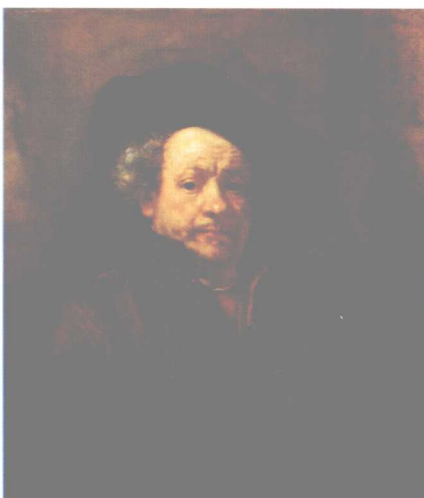
西斯庭圣母
拉斐尔 [意大利]

创造亚当
米开朗基罗 [意大利]

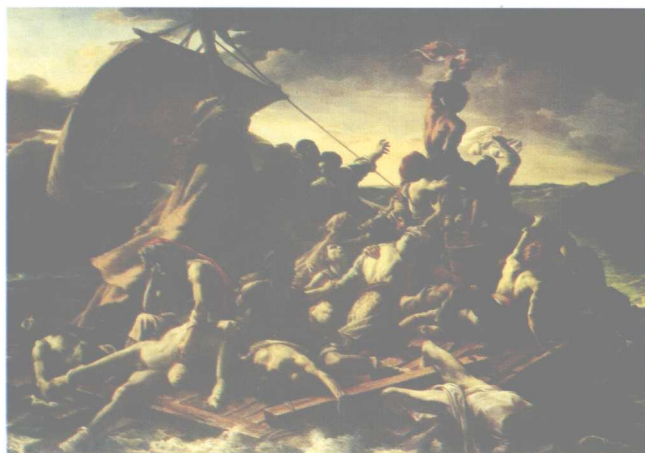
瓦平松的浴女
安格尔 [法国]

自画像
伦勃朗 [荷兰]

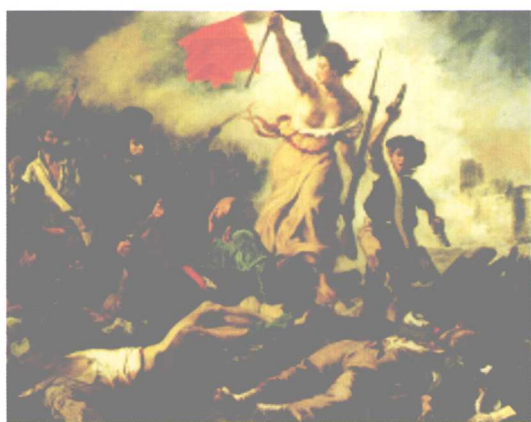
强劫柳西帕斯的女儿
鲁本斯 [佛兰德斯]

梅杜萨之筏
泰奥多尔·席里柯 [法国]

雪中猎人
勃鲁盖尔 [尼德兰]

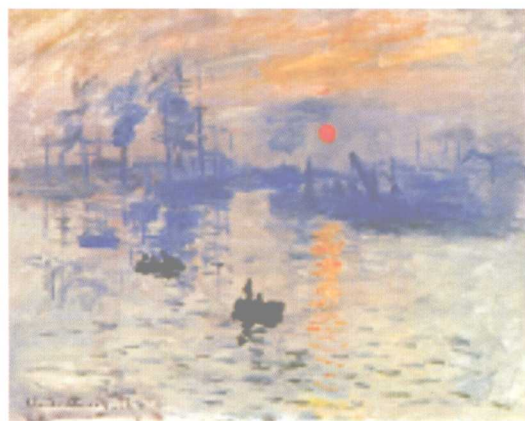
自由领导着人民（油画）
德拉克洛瓦 [法国]

1808年5月3日夜枪杀起义者
戈雅 [西班牙]

村姑与贵妇 库尔贝 [法国]

日出 莫奈 [法国]

牧羊少女 米勒 [法国]

两个玩牌者 塞尚 [法国]

青衣少女 马蒂斯 [法国]

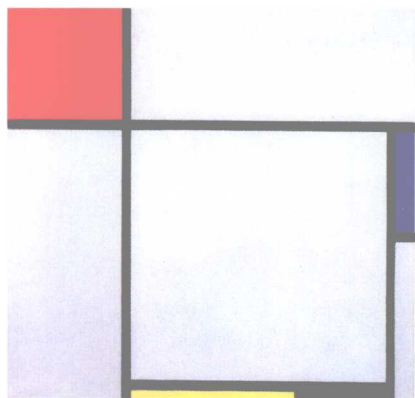
麦田

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 [俄国]

内战的预感

达利 [西班牙]

田横五百士

徐悲鸿

内容提示

油画材料的确定; 油画的简要发展历程; 各个时期代表人物的代表作品, 及各主要流派的代表人物和代表作品。

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。

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

辛辛那提的晨曦(水彩)
约翰·派可 [美国]

内容提示

主要介绍水彩的表现能力。无论是风景、静物,还是人物、动物,既能画得很细、很深入,又能很概括、很抒情。

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（如木版、麻胶版）、凹版（如铜版）和平版（如石版）。此外还有漏版，即丝网版画等形式。版画最为繁盛的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

人桥（水印木刻）

民族英雄赵一曼（石版）

李宏仁

两个洗澡女子（铜版） 佐思 [美国]

民间版画

内容提示

主要介绍石版、木版、铜版、套色等各种表现形式的作品。

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。国画大致可分为人物、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。用皴擦、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、屏障、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、明四家、清四高僧，及近代张大千、齐白石，等等。

清明上河图 (中国画)

张择端 [宋]

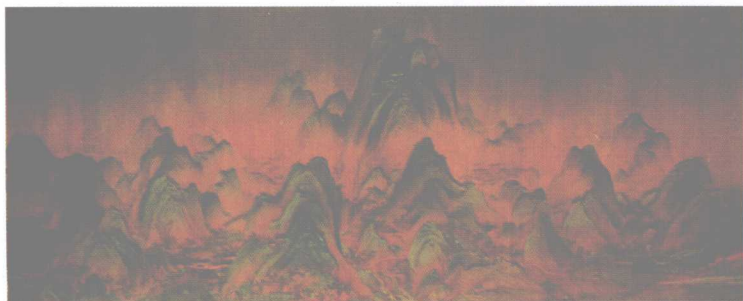
雪景寒林图 (中国画)

范宽 [宋]

写生珍禽图 (中国画)

黄筌 [五代]

千里江山图 (中国画)

王希孟 [宋]

游华阳山图 (中国画)

石涛 [清]