

Yuanlin Meishu 园林美术

主 编◎张启亮 李 宾

中国出版集团

中国美术学院出版社

Yuanlin Meishu

园林美术

主 编◎ 张启亮 李 宾

中国出版集团

世界图书出版公司

图书在版编目(CIP)数据

园林美术 / 张启亮, 李宾, 陈泽主编. —西安: 世界图书出版
西安有限公司, 2018.6

ISBN 978-7-5100-7459-2

I. ①园… II. ①张… ②李… ②陈… III. ①园林艺术—
绘画技法 IV. ①TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第199338号

园林美术

主 编 张启亮 李 宾 陈 泽
责任编辑 李志刚

出版发行 世界图书出版西安有限公司
地 址 西安市北大街85号
邮 编 710003
电 话 029-87233647 (市场营销部)
029-87235105 (总编室)
传 真 029-87279675
经 销 全国各地新华书店
印 刷 北京天正元印刷有限公司
成品尺寸 170mm × 240mm 1/16
印 张 8.25
字 数 160千字

版 次 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5100-7459-2
定 价 68.00元

☆如有印装错误, 请寄回本公司更换☆

前言

改革开放以来园林事业加大发展，现代园林绿化建设事业步入快速发展轨道，并进入了创造辉煌的新时期，我国正在向生态园林的规划目标积极迈进。

新形势下，随着我国社会经济、科技文化的不断发展，人们对社会的物质和精神需求愈来愈高，提倡人与自然的和谐统一，建立人与自然相融合的人居环境已成为人们的共识和发展趋势，这一趋势也促使园林建设事业蓬勃发展。园林建设事业的发展，需要大量面向城镇园林建设第一线，从事融园林艺术、园林环境改造为一体的园林设计、施工、养护管理的应用型专门人才。

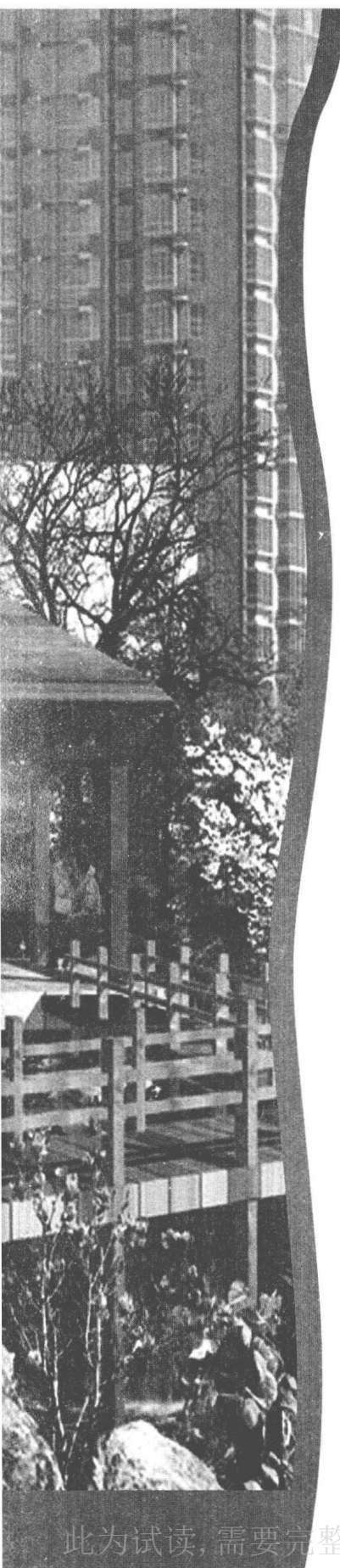
本书是我们为培养园林行业相关专业人才，组织由多年从事园林专业教学工作、具有丰富实践经验的专业学者专门编写的一本针对园林专业的美术实用读物，适合园林专业、以及相关的风景园林、园林规划设计、环境艺术、园林绿化、花卉等专门化方向使用，也可作为园林企业员工的职业培训和园林职工的参考用书。

在编写过程中，我们多方面了解目前园林用人单位对于人才使用的要求，为使本书内容更充实、更符合实际需求，我们参考或借鉴了有关专业书籍和专著，得到了许多学者和专业技术人员的大力支持，在此一并表示感谢！

由于编者学识水平有限，书中难免有失误及疏漏之处，在此敬请广大读者批评指正，以便今后修改完善。

编 者

2018年5月

目 录

第1章 绪 论

- 第一节 美术的概念和种类 002
- 第二节 园林与园林美术 003
- 第三节 园林设计表现形式及要求 004
- 第四节 如何学好“园林美术”课程 010

第2章 园林风景画的表现基础知识

- 第一节 风景速写的几种常用工具和材料 014
- 第二节 透视与园林风景写生 014
- 第三节 风景画的构图 024
- 第四节 空间层次的表现 026

第3章 园林风景写生素描训练

- 第一节 素描的基础知识 030
- 第二节 园林素描的基本表现技法 031

第4章 园林风景写生色彩训练

- 第一节 色彩基础知识 040
- 第二节 色彩的表现技法 043
- 第三节 园林色彩综合表现技法 061

第5章 园林美术设计中的构成形式

- 第一节 构成概述 076
- 第二节 平面构成 077
- 第三节 色彩构成 090
- 第四节 立体构成 106

附录 园林设计实例欣赏

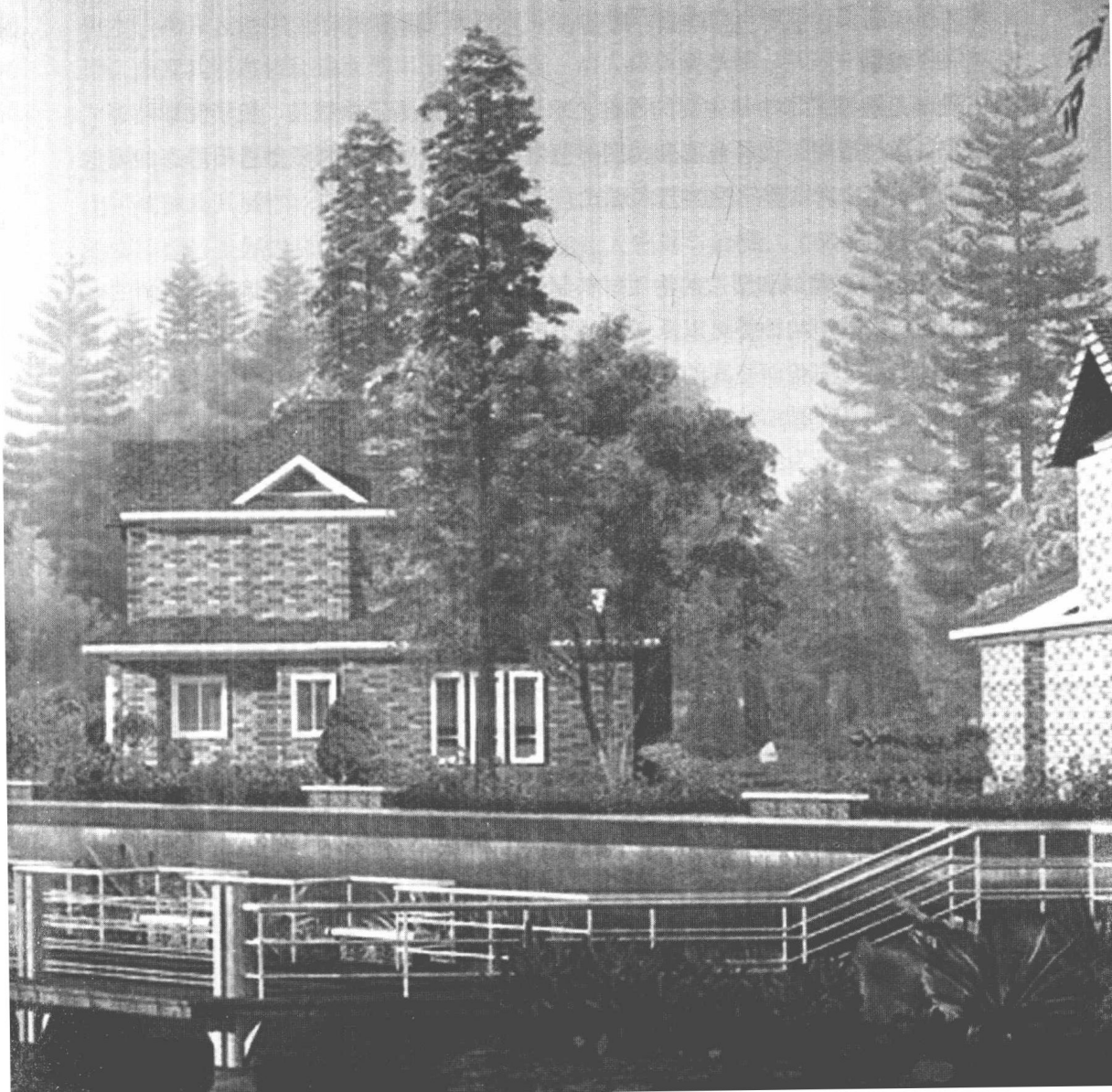
参考文献

第

1

章

绪 论

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。

一、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。

二、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。

三、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，使之成为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、用等工艺品种类。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。

四、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

园林艺术是一门技术与美术高度融合的综合艺术，与美术联系密切，是姊妹艺术。

园林是融文学、绘画、建筑、书法、工艺美术等艺术门类与自然相结合的一门综合艺术，可以说是各门艺术的综合。园林有大美无俗情，它是在特定的环境中，由部分自然美、社会美和艺术美相互渗透构成的一种整体美。它通过山水、泉石、树木、花卉、建筑等共同构筑客观物质实体的线条、色彩、体形、质感、肌理等属性，表现其形态特征进而作用于人的感官，给人以审美享受，从这一层面看园林是“有意味的形式”，这也是美术本质的反映。这种“有意味的形式”具有造园家的主观性，也是独立于外部事物的一种新的精神性的充实；另一层面园林艺术又通过上述载体及其属性，形成变化丰富、灵活自由的风景空间，使人们在动态与静态的游赏中获得美好的身心感受，园林空间既能让人感觉与触摸，又能使人深入其内，身历其境，观赏与体验到它的序列、层次、高低、大小、宽窄、深浅。园林艺术是空间立体的美，这一层面表明它比一般造型艺术具有更为完备的三度空间。园林这一特点揭示了园林艺术与美术创作的源泉均来于生活又高于生活。因此，造园者需要较高的美术修养才能胜任这一艰巨而复杂的职业，否则很难在创作过程中将主体情感表达给游园者和欣赏者。

一、美术

作为人类艺术活动中最主要的种类之一，美术在广义上一般包括建筑、工艺美术、绘画、雕塑、书法、设计等几大门类，每个门类又都可以细分为许多品种。按功能的不同，美术又可分为纯美术和实用美术两大类。主要满足欣赏与娱乐等精神要求，以审美为目的的美术称之为纯美术，包括雕塑、绘画、书法等；以实用为目的的美术则称之为实用美术，包括建筑、工艺美术、设计等。这种划分具有一定的相对性，因为纯美术并不一味排斥实用性，实用美术也追求审美性，只不过各有侧重而已。

二、园林美术

园林美术是美术与园林艺术相结合产生的一门综合性学科，它是将美术运用于园林设计与表现；园林美术是造园学的基础，是园林工作者用来表现园林美的应用美术。

园林美术课作为园林专业中一门很重要的专业基础课,其目的是在于培养学生的审美能力、思维能力及造型能力。园林美术与美术在基础学习阶段,在进行构思创作、表达意图时,有很多内容完全一致。

第三节 园林设计表现形式及要求

一、园林设计理念的草图表现

草图是将园林设计理念转化成可视的形象的最简捷的方法。通过手绘的形式画草图本身就是一个帮助思考、整理思绪的过程。所以,在画草图的过程中可以使模糊不清、飘忽不定的思路明确固定下来,在设计草图和设计交流的环节上,简单的几笔勾勒往往胜过千言万语,如图1-1、图1-2所示。

设计师的设计灵感、构思也需要靠手绘草图来记录,所以,大量的草图既可以是设计师思路的凝结,也可以是设计师与绘图员之间交流或甲乙双方之间交流的媒介。针对某一设计,可用铅笔多画几张小草稿,择其佳者画成草图。在绘制过程中尽量不要涂改,最初的线条要保留。一是便于理清思路,二是保持手绘的趣味。

草图表现要注重说明性,也就是说要充分表达出设计者的设计理念,清楚地传达出全部主要设计信息。要做到以下几点:

(1) 空间的透视关系正确,比例恰当。无论建筑、树木、座椅、路灯……都应注意以人为尺度。

图1-1 钢笔技法 商场入口概念草图(李璇)

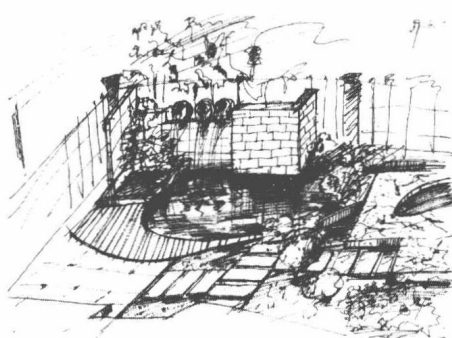

图1-2 钢笔技法 某水景概念草图(李璇)

(2) 线条流畅、简洁、明快,犹豫不决的线条会使人感觉设计者缺乏自信,设计思路模糊,影响交流。

(3) 选择简便的工具,如钢笔、铅笔、马克笔等。

(4) 草图中,表达内容有主次轻重之分,重要的可工笔细画,交代清楚所有

的细节，而次要的则可一笔带过。

(5) 若有色彩，可示意性地表现，不必面面俱到。

(6) 草图完成后要写明日期、地点、灵感来源甚至一些更为详尽的文字说明，如图1-3、图1-4所示。

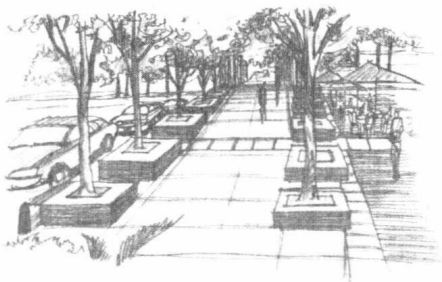
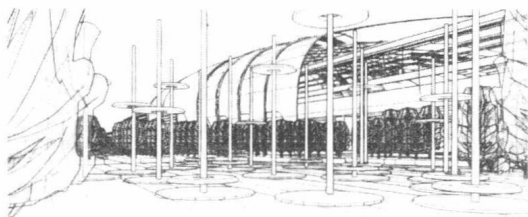

图1-3 速写参考《今日手绘》彩铅技法(李璇)

草图 计算机绘制

图1-4 建筑草图软件 Sketch up(李璇)

我们对草图的理解不能仅限于设计阶段，也要着眼于积累阶段。能否画出高水平的设计草图，取决于是否有丰厚的积累。可以用速写的形式进行草图的平时训练与积累，以锤炼自己对形体结构、环境氛围的把握能力、表达能力(图1-5、图1-6)。

图1-5 花卉速写 签字笔

图1-6 庭院速写 铅笔

作为一名园林设计者，要养成写速写日记的习惯(这时的速写已不同于学习阶段的习作性速写，而是在纯熟地掌握了速写技法基础之上的实战运用，是收集资料的创作性速写)。在参观、游览等各种活动中随身带个小速写本，将新奇有韵味的景观片断记下，以充实自己的资料库。而且每一张速写都是一次练笔，这样坚持不懈的长时间训练，熟能生巧，日后画草图、效果图才能得心应手，如图1-7、图1-8所示。

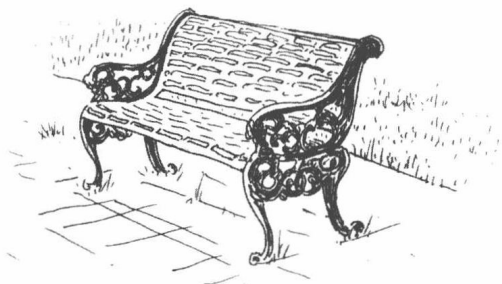

图1-7 座椅速写 签字笔

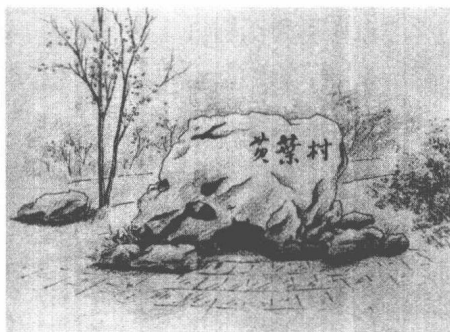

图1-8 景物速写 签字笔+彩铅

当然也可以用相机照下来，但有时相机照下来的图片确实比不上有经验的设计者寥寥数笔勾勒出的草图，如图1-9、图1-10所示。

图1-9 寺庙园里速写 铅笔

图1-10 东弱林大校园速写 铅笔

这样的积累多了，会潜移默化地提升你的设计能力。设计并不是片断的拼凑，而是在这基础上的创新。积累得越多，灵感越易光顾；技法越纯熟，越易抓住灵感。人的大脑有一种奇妙的后台加工能力，只要你工夫下到了，灵感常常会不期而至。

千篇一律的设计会令人产生视觉上的审美疲劳。人们的目光总是要追寻美好新奇的事物。所谓人杰地灵，实则地灵人杰，环境对人的影响是深远的。在大地园林化的今天，园林设计者所担负的任务绝不仅仅是设计一些景观出来，而是要将人工与自然有机地结合起来，创造出一个和谐优美的人文环境，以化育人们美好安宁的心灵世界。所以，在设计中总要创新，而灵感总是在不经意间光临，往往一闪即逝。作为一名园林设计者，还要养成随手记下稍纵即逝的设想、构思的习惯，将难得再现的灵感捕捉固定下来，这是速写日记更高一层的目的，如图1-11所示。有平时的长期积累，当你接到设计任务时就会成竹在胸、从容不迫了。

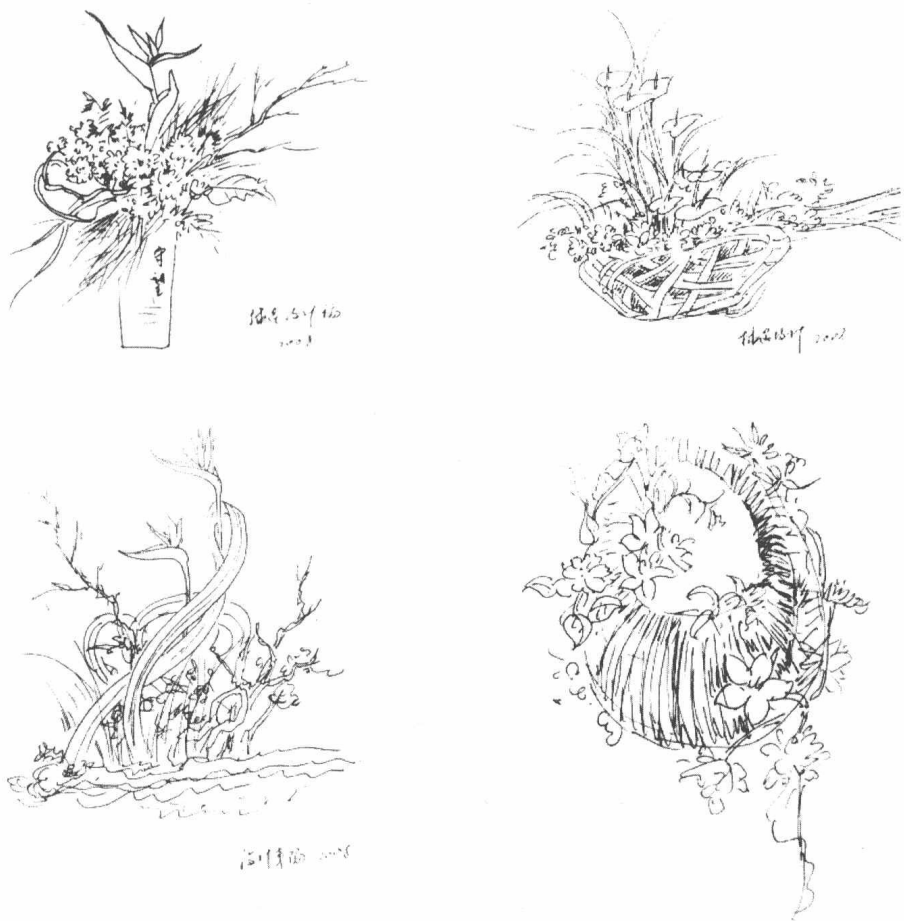

图1-11 速写日记——插花设计草图 签字笔

二、园林设计图的快速表现

园林设计图是一个很宽泛的概念，从草图到总平面图、各种分析图，从主要节点的立、剖面图到透视图（如飞鸟一样较高视点的全景的鸟瞰图及人平视视点的局部效果图），甚至于施工设计阶段的种植图、铺装图，都可以统称为园林设计图。这些设计图或多或少都要运用一些绘画技法来绘制，只是有些设计图（平面图、立面图、施工图等）的图面性更强一些，而有些设计图（鸟瞰图、效果图、剖面图等）的画面性更突出一点。如下面的两幅铺装图、种植图就比较强调图面性，而各种透视图则更具有很强的画意，如图1-12、图1-13所示。

在实际设计中，为了早日达成与甲方的良性沟通交流，设计方需要尽快出图，这时最便捷的手绘工具是针管笔、彩铅、马克笔与喷笔（相关内容参见第三章——多种工具绘画技法），此外，还可以将画到一定程度的图扫入电脑，借助各种绘图软件加以渲染、润色。

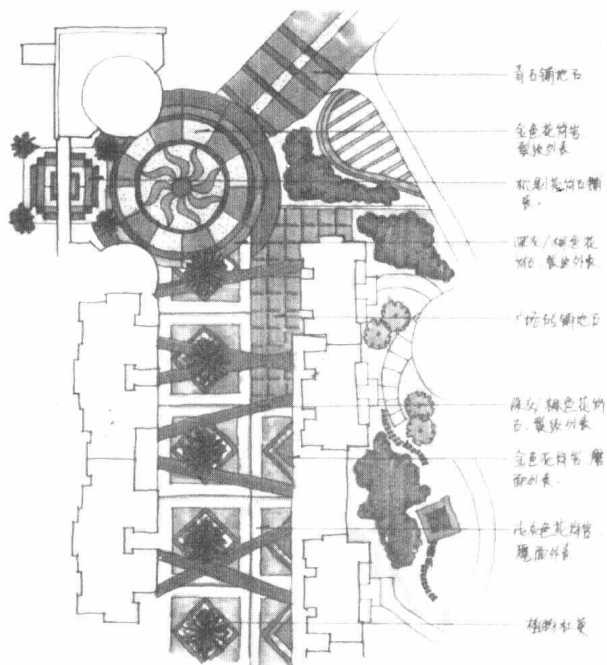

图1-12 针管笔+马克笔 手绘园林设计图（道路铺装）（李璇）

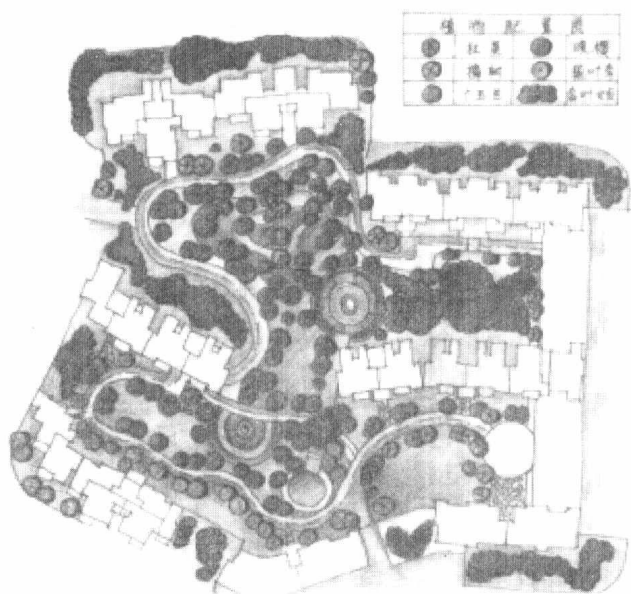

图1-13 针管笔+彩铅 手绘设计图（植物配置）（李璇）

下面是一幅局部效果图的手绘步骤：

步骤一：（速写参考《今日手绘》）先将效果图轮廓画出，效果图的细节部分可以一开始就画出，也可以最后进行收拾处理；

步骤二：用淡彩马克笔勾勒出天空和植物等配景的颜色；

步骤三：将主体物亭子的颜色画出，同时注意明暗对比关系；

步骤四：深入刻画，加大明暗对比和虚实对比的关系。为了增强景深效果，此效果图做了边缘虚化处理，如图1-14所示。

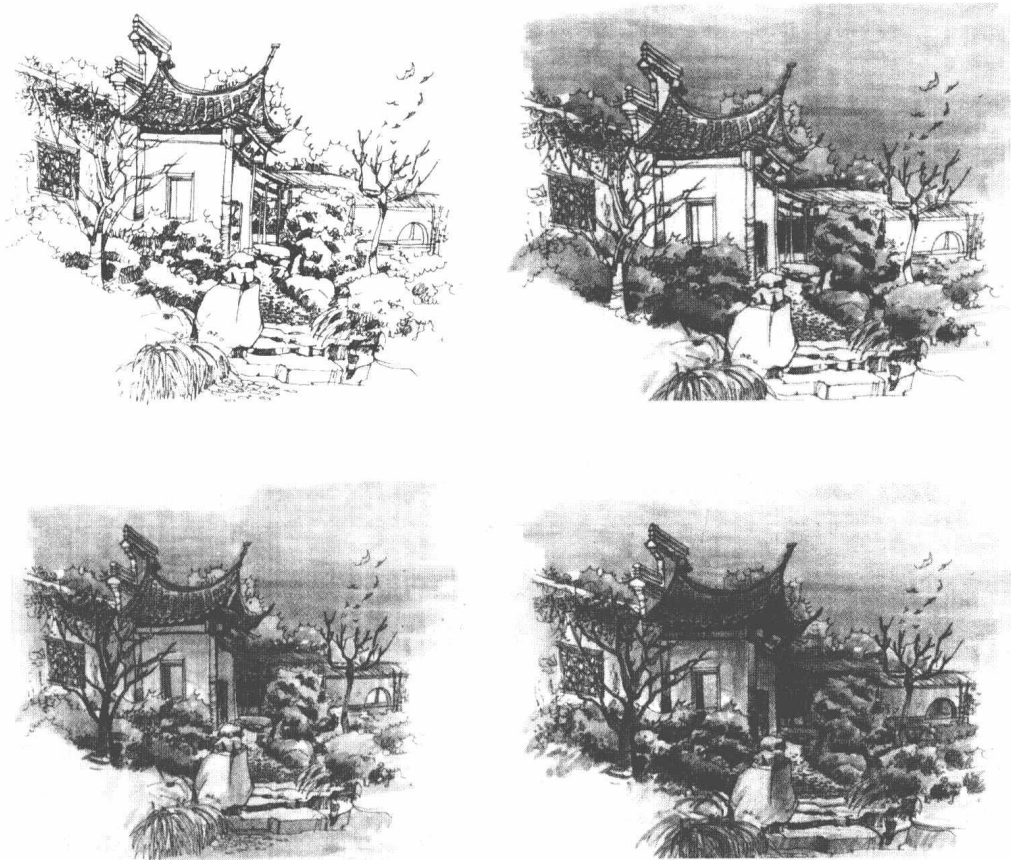

图1-14 效果图的手绘步骤（李璇）

园林设计是集科学与艺术于一体的，这就要求园林设计者要具备这两方面的素养。首先要客观真实地呈现园林设计思路，其次在绘画中要有创造性，要把设计的美感表现出来，这样的设计图才是易于被接受的，如图1-15、图1-16所示。

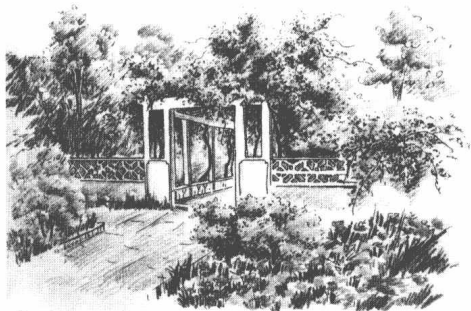

图1-15 速写 签字笔+彩铅

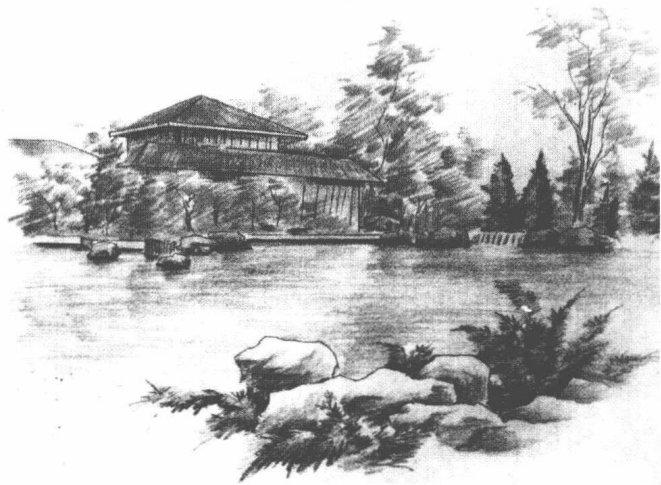

图1-16 速写 签字笔+彩铅

第四节 如何学好“园林美术”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。

“园林美术”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，学习者要掌握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) 色彩和色彩构成的知识培养。学习色彩应理解色彩的原理，分析色彩的现象和运用方法，在色彩绘画实践中注重感受能力的训练，以领悟色彩的表情特性和色彩本身的表现力，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，是衡量园林美术学习水平的重要标准。

总之，园林美术的学习，是以艺术理论为指导，以造型艺术的基础训练为重点，用绘画表现形式，培养艺术设计和艺术品制造的能力。

思考与练习

1. 理解、掌握园林艺术与美术的概念及其内涵。
2. 了解美术与园林设计的关系。
3. 绘画有哪些主要种类?
4. 试比较油画、国画、水粉画、水彩画的工具材料和使用方法的不同。
5. 以上4种绘画种类各侧重表现什么题材? 为什么?

