

园林景观美术精学精练系列教材

教育部园林专业教学指导委员会 指导审定
高等院校园林专业“十一五”规划通用教材
宫晓滨 总主编

园林景观构成设计

王郁新 主编
李文 贾军 马铁明 副主编

中国林业出版社

TU986.2/125

2007

园林景观美术精学精练系列教材

教育部园林专业教学指导委员会 指导审定
高等院校园林专业“十一五”规划通用教材
宫晓滨 总主编

园林景观构成设计

王郁新 主编

李文 贾军 马铁明 副主编

中国林业出版社

整体策划：刘开运 责任编辑：裴振华

图书在版编目 (CIP) 数据

园林景观构成设计 / 王郁新主编. —北京：中国林业出版社，2007.6

(园林景观美术精学精练系列教材 / 宫晓滨主编)

ISBN 978-7-5038-4907-7

I. 园… II. 王… III. 景观—园林设计—高等学校—教材 IV.TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 095486 号

《园林美术精学精练系列教材》编委会

主 任：宫晓滨

编 委 (编委排名按拼音顺序)：

白 杨	段 超	段渊古	段植林	高 飞	韩 红	何 蕊	黄仕雄	贾 军
冷 静	刘开运	李寿刚	李 文	李险峰	龙云飞	李彦雪	马锦天	马铁明
裴振华	祁 峰	秦仁强	沈登峰	隋慧文	涂汉兵	卫 红	吴建慧	王可心
王立君	王 茜	王郁新	吴 哲	王志海	邢延龄	尤长军	杨 格	叶 理
俞 征	翟翠娟	周 棣	朱 磊	张 敏	张胜起	张天殊	赵云龙	张友强

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

网址 www.cfph.com.cn

E-mail luckylongman@163.com 电话：010-66174569

发行 新华书店北京发行所

印刷 中国科学院印刷厂

版次 2007 年 9 月第 1 版

印次 2007 年 9 月第 1 次

开本 210mm × 285mm

印张 8.5

字数 200 千字

印数 5000 册

定价 48.00 元

序

在风景园林与现代景观的设计工作中,表现性的设计效果绘画能够在平面图、立面图和剖面图的基础上,将设计的最终效果以“立体”的直观方式展现出来,给人以身临其境的视觉感受。因此,设计效果的表现绘画,是一个整体设计的重要组成部分。

在风景园林与现代景观的美术教学上,除了必须的绘画基础教学外,与设计有着密切联系的专业性绘画课程,应在整体美术教学中占有重要地位。

风景园林与现代景观设计的“表现绘画”无疑是风景画,但又与一般纯艺术性的风景风情画有所差异。一方面,它应带有很强的艺术性而具表现力与感染力;另一方面,又要基本满足风景园林与现代景观设计的一些技术性要求,具有科学性和功能上的说明性。

在具备了以上两个基本要求的基础上,可以从两个方面入手钻研:一是偏重艺术表现力,追求表现绘画的艺术性语言。在写实主义具象绘画大范围内,尽可能的充分发挥绘画者个人风格与“新的技法”而有所创新。在这点上,我认为此类绘画作品的个人风格越显独特,技法水平越高,其绘画本身的艺术性就越强。现代派中的抽象性绘画,用在设计表现绘画中是不合适的,不论是教学、创作或设计都是这样。可以做些尝试,但最好勿滥用。二是偏重设计技术与功能上的说明性,追求“绘图”的技术语言。在“图”与“画”这两者之间,好的“图”,其美感常常不逊于“画”,“图”的线条和某些抽象性语言,多又为“画”所不及者。同时,在绘图工作中,仍可充分发挥个人的风格,这已不是鲜见之事了。

另外,不论是一个“画种”,还是一个“画派”,都是以“质量”与“数量”这两个基本点为前提的,研究此类绘画的人多了,自然会有更多更好的作品出现。目前有两种人在进行表现绘画的探讨:一是设计师,二是画家。我认为设计师最好多注意一些艺术表现力绘画规律及技法方面的研究,这样,对其整体设计是很有好处的;绘画出身的人则最好多研究一些设计上的绘图技术性问题,这样,其绘画作品便会自然生出一些意想不到的艺术效果。在这中间,会有新的发现和新的灵感的闪现。“图”和“画”之间,是完全可以相互借鉴与通融的。

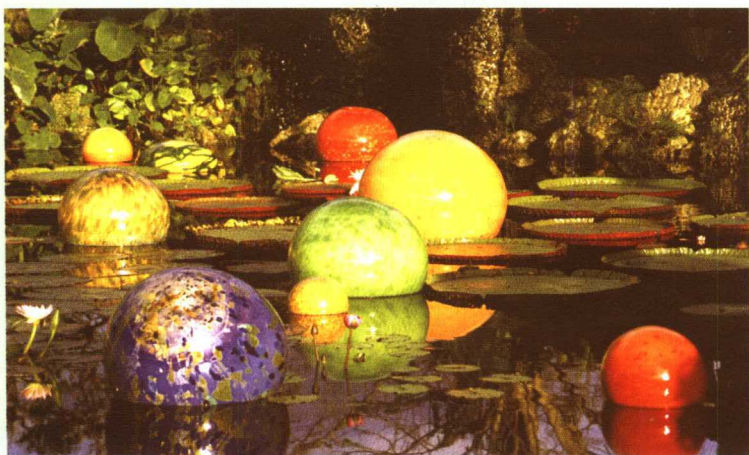

风景园林与现代景观设计的专业特点,表现在包含了组成风景景观的所有因素:树木植物、花卉、山石地势、水体、古今中外国林建筑、铺装道路、各类雕塑以及所有实用性、与装饰性的人工构筑物等。在这些类别中,又各自具有千差万别而生动鲜活的万千物象。风景园林与现代景观的设计表现性绘画,在物象种类和内容上的庞大与丰富,又是其他任何一种绘画所不可比的。因而,从事园林表现绘画的创作者,尽可以在涉猎面上广泛一些,活跃一些,这不仅是设计专业上的需要,也是绘画艺术创作上的需要。

园林设计表现绘画的艺术语言丰富,工具材料广泛:素描速写、水彩水粉、国画山水、钢笔、签字笔、炭笔、马克笔、彩色铅笔、“色粉棒”、“油画棒”;素描纸、水彩纸、绘图纸、复印纸、硫酸纸、草图纸等等,各样画种和各种工具均可采用。因此,这种绘画从整体上看,在艺术表现力上又显得十分生动活泼,在技法研究上也为我们提供了十分广阔的天地。

雕塑作品在园林与景观环境中占有重要地位,中国传统园林中的“石品”设置,在其观赏性上一直被人们称道,呼其为“抽象雕塑”,可见中国人在文化传统上自古就具备了对园林雕塑很高的鉴赏水平。近、现代雕塑作品中,不论是传统写实性,还是现代抽象性,都在园林设计的点题点景与艺术烘托上起到非常重要的作用。因此,对雕塑这一艺术的认知和了解,对于园林景观设计工作,具有重要意义。

感谢中国林业出版社文化教育编辑室组织编绘了这套“园林景观美术精学精练系列教材”,为风景园林和现代景观类的美术创作与教学提供了一个很好的展示机会,这是很有实际意义的,也特别感谢中国林业出版社沈登峰参与丛书大纲编写,感谢参与此套丛书编绘与插图绘画工作的老师和同学们,为丛书提供了丰富而美丽的作品。很希望能见到更多更好的此类作品,以便大家互相交流,共同进步。

宫晓滨
2007.8. 北京

前言

全国各综合类大学中非艺术类专业的美术教育正逐步走向良性发展的趋势,教学过程注重技能的承袭和创造,在学习艺术的规律性技能的同时开放思维,提高艺术创造能力的培养,并最终实践于各个设计应用领域。

园林及风景园林专业的构成设计课程是一门专业基础课,学生入学后,先进行素描、速写、水彩课程的基础入门学习,以技法的掌握为主。接着开设构成设计课程,由感性的、具象的思维训练上升到理性的、抽象的思维方式的学习,学生能够根据情感需要主观的创造图形、协调色调关系,综合的运用美学基础理论,引导并应用于园林景观的设计实践。

当前园林及风景园林专业相关教材较为缺乏,出版物中有关三大构成的书籍比较多,但大都是为艺术设计专业的学生量身订做,并不适合园林及风景园林专业的学生使用。综合类院校园林及风景园林专业的学生没有美术基础,学生的审美和艺术观还不成熟,但是他们将来所从事的工作与设计是关系密切的,本书针对这一现状进行相应的调整,将形式美学原理与专业实践结合,让非艺术类的学生能够通过通俗易懂的语言和风格鲜明的图例在短时间内掌握其基本原理及其应用所在,针对性、专业性强,使用者不浪费精力,直接索取所需要的艺术核心。形式美的原理来源于生活,并作用于生活,掌握这门专业基础课是至关重要的。

本书侧重对学生创新思维方法、设计方法和表现方法的深层次探索与研究,诠释基础学习与专业学习的因果关系,强化系统化的学习。在专题研究的基础上,着重使学生在重构、解构、综合、借鉴等方面有所提高,并从多层次多角度以再创造的形式尝试和探索构成原理、造型表现的新形式,力求帮助学生建立起现代设计新观念、新思想、新的审美价值取向。关键解决基础知识与专业知识之间的衔接,帮助学生掌握造型能力和设计技法,扩展了设计思维方法和研究内容,弥补园林及风景园林专业学生对艺术、审美再创造能力的不足。

本文作为黑龙江教育厅人文科学研究项目(课题号:11514123),王郁新老师承担了大部分的编写工作,李文老师、贾军老师、马铁明老师参与部分章节的编写,其中李文老师和贾军老师针对园林设计和植物应用给予重要的指导与协助。承蒙吴建慧、李彦雪、张天殊、朱磊、隋慧文、冷静、王可心、龙云飞、王志海各位老师提供作品及对部分学生作品的指导以及各学院领导给予的关怀、帮助,对他们为本书的支持和付出的辛苦一并表示深深的谢意。

由于编者水平和出版时间的限制,该书留下了很多遗憾,不妥之处还望各位同行和广大读者给予批评指正。

编者

2007年8月于东北林业大学

目 录 CONTENTS

序

前言

第1章 构成设计基本原理 / 1

1. 概述 / 1
2. 平面构成 / 3
3. 色彩构成 / 51
4. 立体构成 / 75

第2章 园林景观中的构成艺术及表现形式示例 / 88

1. 平面布局中的构成艺术 / 88
2. 园林小品及设施的构成艺术 / 89
3. 广场道路的构成艺术 / 93
4. 植物种植的构成艺术 / 98
5. 其他 / 105

第3章 实例分析 / 108

1. 道路绿地 / 108
2. 广场绿地 / 110
3. 居住区 / 117
4. 综合公园与专类公园 / 124
5. 植物与小品 / 126

附表：造景常用花卉明细

参考文献

第1章 构成设计基本原理

1. 概述

早在1919年,建筑家格罗皮乌斯(Walter Gropius, 1883~1969)在魏玛共和国创立了包豪斯艺术学院。包豪斯(Bauhaus)为了适应当代社会对设计师的要求,建立了“艺术与技术新联合”的设计教育体系,最早开设了类似平面构成、立体构成和色彩构成三大构成的基础课,培养出大批既有美术技能、又有科技应用知识技能的当代设计师。20世纪70年代末80年代初,构成教育在我国改革开放的大好形势下,由国外留学人士引入并逐步蓬勃发展起来,其后应用于设计的各个领域,如服装设计、装潢设计、环境艺术设计、造型设计、建筑设计等。构成教育对我国的艺术设计水平起到了巨大的推动作用。时代是发展的,社会是进步的,有了电脑技术的加入,现代设计艺术与信息技术结合,与教学实践结合的培养模式已成为顺应时代发展需要的新的教育体制。

艺术家及设计工作者针对现代社会人们对精神世界高品位的需求,越来越注重对人类视觉现象关系的研究,并综合空间、色彩、材质等因素去探究造型设计的原理,指导艺术设计实践。与之相关的构成设计课在各个设计领域普及并得到高度重视。

构成艺术通常指平面构成、色彩构成、立体构成三部分内容,即行业人士常说的三大构成,它介于美术基础课程与专业设计课程之间,研究构成的形式美的法则及应用、造型要素及表现技法,培养学生敏锐的观察力,丰富的想像力、创造力,在创作过程中了解并掌握空间的形态美和创造美的规律,这对设计专业教学实践有着积极的指导意义。

平面构成和色彩构成是视觉影响心理所形成的二度空间艺术,是凝固的艺术,是幻觉的艺术。立体构成是三度空间艺术,它是平面构成和色彩构成的延伸,是将视觉艺术延伸为触觉艺术的一种构成形式。立体构成作品不仅随着观察角度的不同会呈现出截然不同的形态,更在于它的面与体、虚与实、前与后都是真实存在的,而非视幻觉,我们可以伸手触摸到它所有能看到的部分,感受到它软硬、光滑、粗糙等肌理效果。

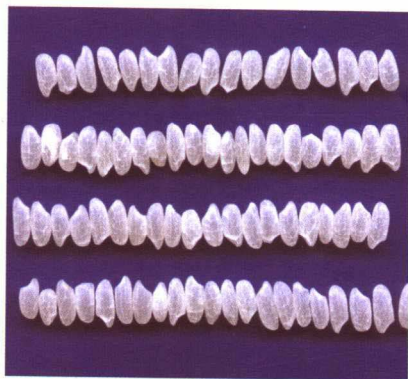
构成艺术是美术工作者在长期的实践探索中对自然形态进行分析总结的结果,任何形态内部结构的发展或变化都牵涉到所有组成该结构的单元体的数量、组构和变化方式,我们随手抓一把米粒散在桌面上,它呈现的是一种随意自然的状态,现在我把它们重新摆放一下,你会看到排列整齐的秩序美和具有涡线动感的韵律美,美感的产生是运用了形式美法则中的重复和渐变手法,是对形态有意识的组构,这种最基本的构成形式很好掌握,但是当你的眼前有山、水、建筑、植物、道路等多种景观构成元素时,你会怎样安排你的画面呢?怎样运用设计语言来构筑一个具有视觉美感的空间环境呢?掌握了构成设计的基本理论并能与专业知识结合运用时,问题就不会很难了。美的形态在自然界中随处可见,形式美的规律和法则正是这些自然美的总结和再现,构成艺术设计是感性的直觉创造与理性的逻辑思维的结合,是人们利用视

觉语言来宣泄感情、交流思想，以寻求精神上的共鸣的一种手段。

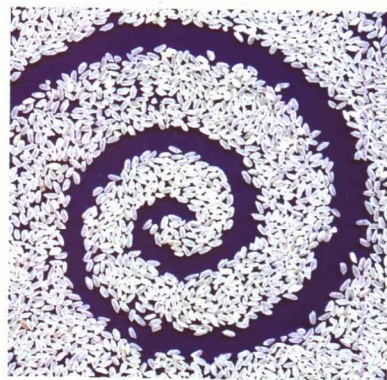
作为设计工作者，脑海中要有平面图、立面图和立体效果图，要有扎实的设计艺术功底和多角度的专业知识和技能。设计永远是超前的，头脑中能够想象出整个空间形态、甚至是未来的发展变化，可以随意转动其角度，观察其形状的变化，透澈了解不同层面或深度的变化、空间的流动、体积的量感及物质的本性等等。正是这种积极的想像，使我们美好的愿望不断变为了现实。所以，加强锻炼空间思维能力，在学习过程中培养超前的创新意识，在设计中灵活运用相关领域知识和技能是未来设计师的追求。

自然散落的形态

按需要摆放后的形态

立体空间形态

2. 平面构成

平面构成：在平面设计中，将各种形态要素按照形式美的法则进行组合、重构，形成一个适合需要的图形。

平面构成，是一种视觉形象的构成，是在二维空间当中研究基本造型规律和视觉认知规律的学科，是逻辑思维与形象思维相结合的创造活动。它具有基础性、理论性、设计性和实践性。它的研究对象是如何创造形象，怎样处理形象与形象之间的关系，如何掌握美的形式规律，并按照美的形式法则，构成设计所需要的图形，从中培养设计人员的审美能力，并提高其创造能力和空间思维能力。

2.1 平面构成中的形态要素

平面构成包括形态要素和构成要素两个方面的内容。最基本的形态要素是点、线、面，构成要素是点、线、面的大小、方向、明暗、色彩、肌理等，它们是所要表现的物体概括提炼后呈现的抽象形态。以这些基本要素为条件，加以组合构成，便会创造出无数理想的抽象造型。

2.1.1 点

(1) 点的定义及形状：“点”是一切形态的基础，点是线的开端和终结，是两线的相交处及面或体的角端，是具有空间位置的视觉单位。生活中点状形态随处可见，设计中我们把相对较小的形态称为点，它是相对于充斥画面的各种形态比较而言的。宇宙中许多的天体相对于地球来说是非常庞大的，但对我们人类来说，夜晚仰望天空，看到的却是繁星点点，因为我们离它很遥远，我们的视域很宽广，相对于浩瀚的宇宙空间，庞大的天体只是微不足道的点状物体；在景观设计中，那些高低错落的树木，在设计师的笔下是大小不同的点形态，建筑中的门窗，从远处观看，是排列规则的长方形点；天空中飞翔的鸟类，地面上的石子，远远望去都是不规则的点。从宏观到微观，从具象到抽象，点的形态随处可见，并且是多种多样的，其最具有代表性的是圆点，它只有位置，没有方向。点超过了一定的限度，就成了面。

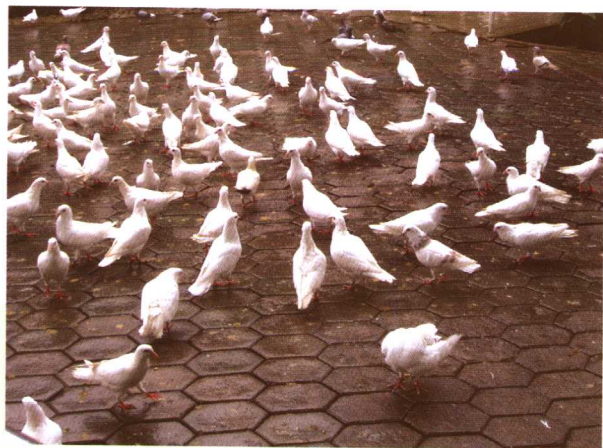
摄影 / 杨晨 南京某园林建筑屋檐下的大红灯笼排列整齐

摄影 / 王郁新
林荫处散点状
的花朵随处可见

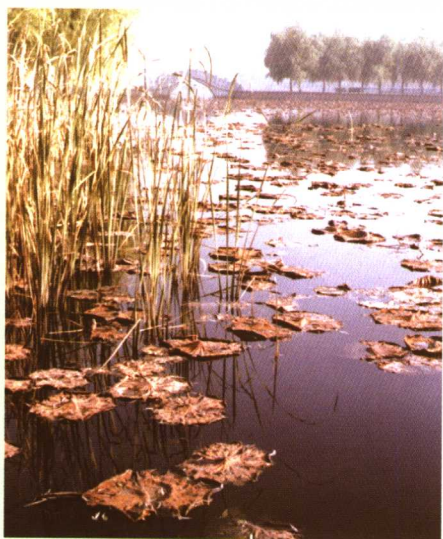
摄影 / 王郁新 沈阳世博园广场摆放的菊花

摄影 / 王郁新 广场上鸽子呈散点状分布

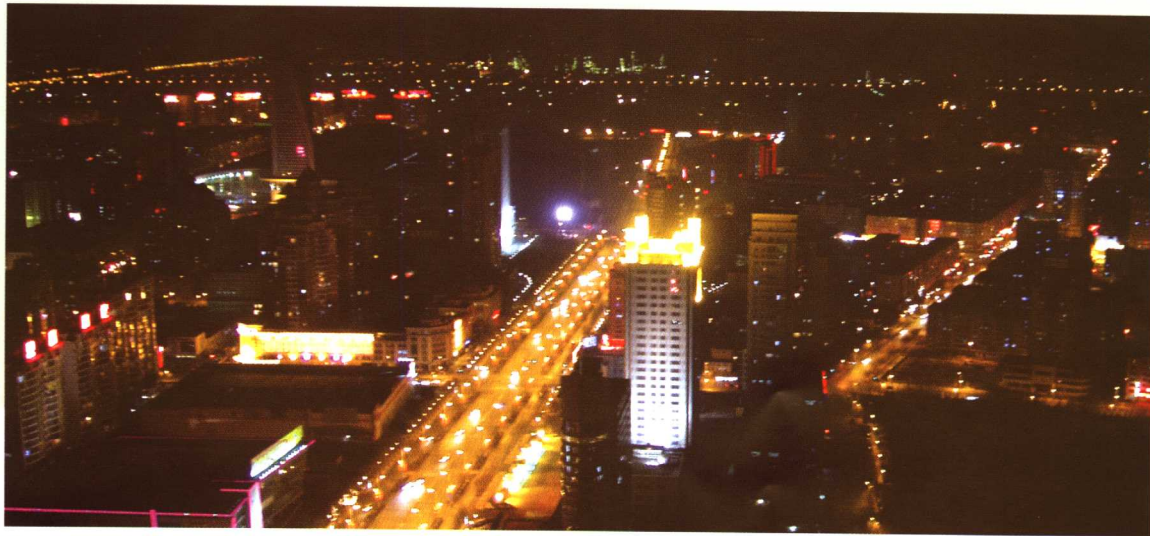
摄影 / 周金乐
零散的石块堆砌成可以行人的水路

摄影 / 王郁新
秋日枯萎的荷叶在水中呈现出点的自然聚散形态

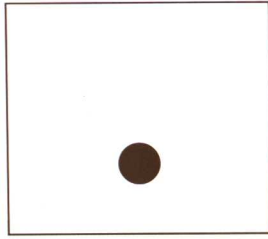
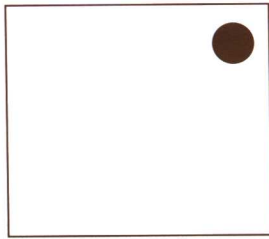
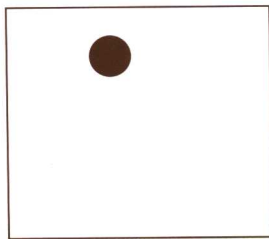
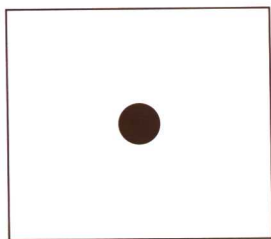

哈尔滨长江路夜景 摄影 / 王郁新
点状的路灯、装点节日气氛的大红灯笼、疾驶而过的车灯

哈尔滨的夜景 摄影 / 王郁新
站在龙塔 190 米高的室外观光平台上向红博世纪广场方向鸟瞰，点点灯光照亮了这座美丽城市的夜空

点的特性及情感表达可通过以下图形来体会。

点是力的中心。当画面中只有一个点时，人们的视线就会集中在这个点上，点具有张力作用

点在画面中位置不同，给人的视觉效果不同。居中有平静、集中感，占据全部视觉空间；偏上，有下落感；位于边缘，则有欲跑出画面的感觉，画面重心失衡；保持平衡的最佳位置应在画面中心附近

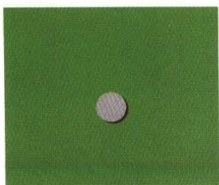
母爱 摄影 / 周金乐

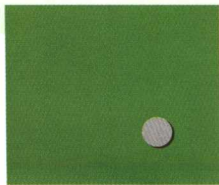
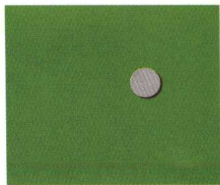
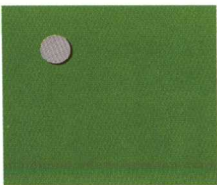
摄影 / 纪思佳

草坪上的雕塑以抽象的造型将母爱、父爱之情淋漓尽致的表达出来，内容温馨祥和，色调朴素，与周围宁静的气氛协调统一。

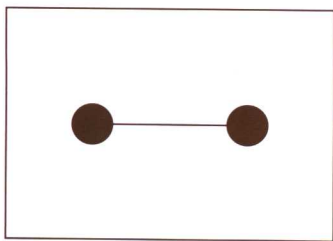
宽敞的草坪上设置独立的形态，可衬托出该形态的个性美，如当地的成年大树，园林景观雕塑，观赏石等，它们都具有点形态的特性，设计时要考虑与周围环境的协调统一。草坪有陪衬的作用，形态不能放在草坪中心处，也不能偏在一边，应放在草坪中心的附近，保持场景的平衡，游人在周围路面行走过程中能够欣赏到其美好的视觉效果时为最佳位置。

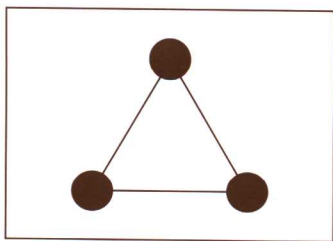
画面较死板

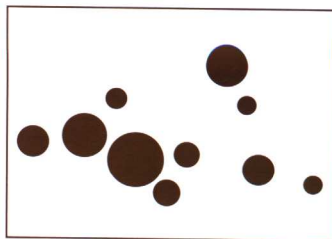
画面较灵活

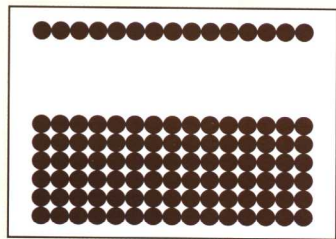
当画面有两个点时，人的视线会往返于两个点之间，形成一条心理上的连线

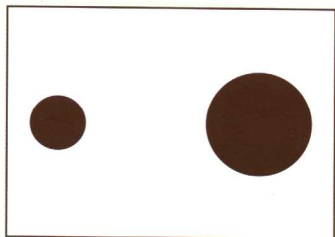
当画面有三个点时，心理上的连线成为了三角形，有了面的感觉

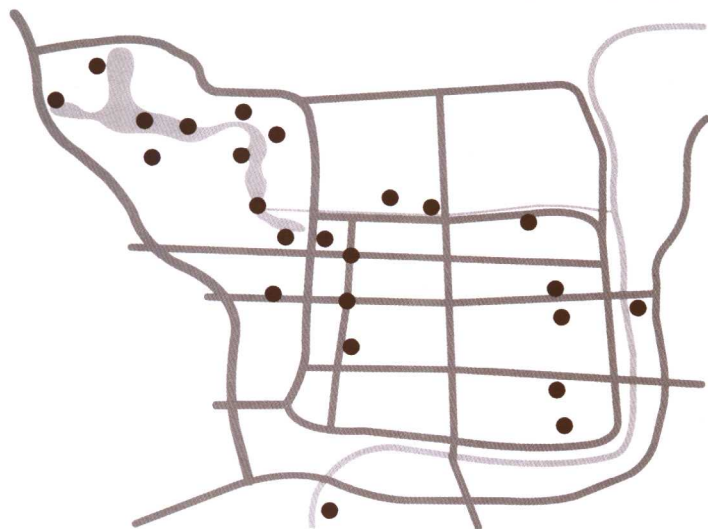
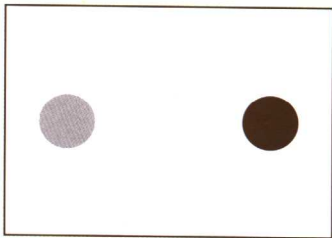
当画面有多个点时，人的视线会在多个点中快速移动穿梭，扑捉信息，做出对图形的反应、判断

若将点沿着一定的方向有规律地排列，会形成虚的线或面

当点的形态不相等时，视线移动的习惯是从大到小、从实到虚

扬州主要旅游景点示意图

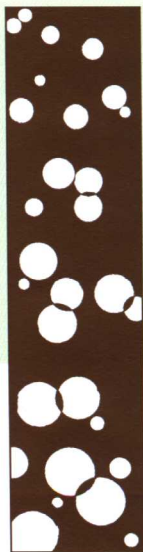
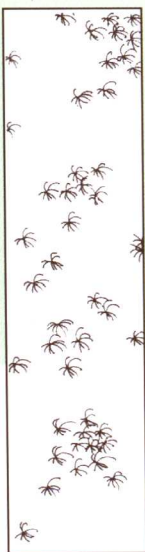
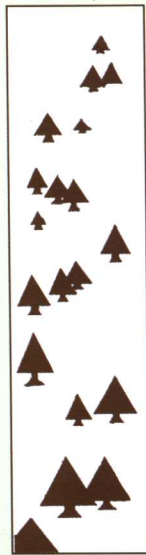
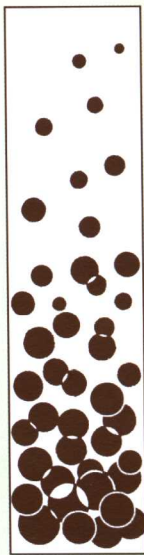
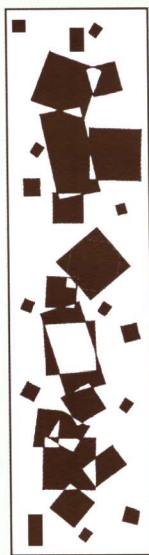
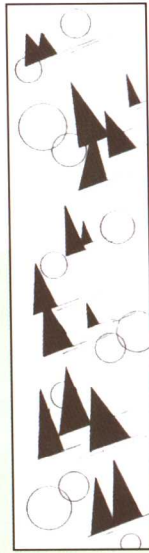
因为点具有的高度聚积的特性，所以很容易形成视觉的焦点和中心。比如园林建筑中的亭、台、楼、阁常被安置在最显眼的位置上，成为名胜之地的中心和主景，也是游人重要的观赏点。

扬州瘦西湖

各种点的构成 (学生作品)

1. 菱形点由内向外沿直线形发射, 点由小到大、由远到近、由聚到散。(东北林业大学 / 姜晶婧)
2. 矩形点从小到大螺旋上升。(东北林业大学 / 姜晶婧)
3. 羽毛在空中轻轻飘落, 堆积成厚厚的一层, 轻盈柔软。(东北林业大学 / 姜晶婧)
4. 大小不同的圆点形成了深远的空间感, 走进了才看清点形态可爱俏皮的脸。(东北林业大学 / 姜晶婧)
5. 三角形的点与线、圆圈组合, 形成了一种带有方向性的速度感。(东北林业大学 / 赵旭东)
6. 大小不同的矩形点交织、透叠在一起, 形成了一种不规则的立体空间效果。(东北林业大学 / 盖明杰)
7. 扇形的点的形态已经弱化, 有了面的感觉。(东北林业大学 / 姜伟佳)
8. 14. 黑色的点有下落感, 白色的点有上升感。(东北林业大学 / 张东立)
9. 两个三角形组合的形态很容易让人们联想到松树。(东北林业大学 / 姜伟佳)
10. 规则的点的构成秩序感很强。
11. 夜空中闪耀的星星。(东北林业大学 / 姜青松)
12. 自由曲线组成的点的聚散构成, 纤细、自由。(东北林业大学 / 姜青松)
13. 基本单元为黑白两色的圆相叠所形成的点, 通过大小、方向上不同的组合体现了韵律上的变化, 圆润和谐, 疏密得当。(东北林业大学 / 罗杨文)
15. 线和线的交织形成方的点, 点的重心偏右, 所以有了方向感。

2.1.2 线

(1) 线的定义及形状 点移动的轨迹形成了线，线也是一切面的边缘或面与面的交界。

当点的移动方向一定时，就形成直线，它是两点间最短的连接方式，当点的移动方向不断地渐次改变时，就形成曲线；当点有规律的、有节奏的改变方向移动时就形成了折线，它介于直线和曲线之间。直线有水平线、垂直线、斜线之分，曲线有几何曲线和自由曲线之分。起点的大小决定了线的宽度，宽度不同，线条的力量感也不同。

(2) 线的特性 线条是视觉感性与理性相统一的表现，人的视觉会把线条的形式感与事物的性能结合起来而产生各种联想，水平线来自宁静的田园、辽阔的草地、静寂的湖水；垂直线来自巍峨的山峰、高大的树木、高耸的建筑；斜线是角度多样并富有动感的线，如离弦的箭、冲刺的运动员；斜曲线不稳定但又具活泼的性格，放射线比曲线有爆发力。线不仅表现视觉可见的有形物体，也可以表现美妙的歌声，淡淡的花香，凛冽的寒风，太阳的光芒等。在造型设计中，线比点具有更强的感情性格。

摄影 / 王郁新

抚顺三块石风景区的树枝形态，抑扬顿挫的线造型，挺拔有力，具有顽强的生命活力

直线在园林设计中常用于规则式园林、道路绿化带及自由式园林的局部。规则式园林中，规矩方圆的花坛群在直线和曲线或绿篱的分割、组合下，构成精美的图案，形成一种统一和温馨的感觉。园林中由于水平状直线台阶的重复和登山道的高低起伏，蜿蜒曲折，形成一种强烈的节奏韵律和气势感。

直线在园林设计中常用于规则式园林、道路绿化带及自由式园林的局部。规则式园林中，规矩方圆的花坛群在直线和曲线或绿篱的分割、组合下，构成精美的图案，形成一种统一和温馨的感觉。园林中由于水平状直线台阶的重复和登山道的高低起伏，蜿蜒曲折，形成一种强烈的节奏韵律和气势感。

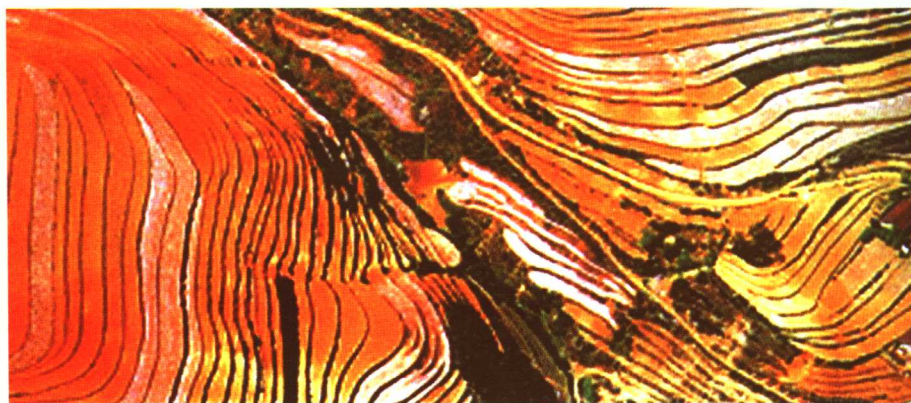

发射曲线状的喷泉，轻快流畅，好似进入了梦幻般的世界

摄影 / 贾军

悬垂的枝叶疏密自然，增添了亲水平台幽静迷人的景色

曲线轮廓的梯田自然而具有韵律美感

直线与曲线形态的立交桥具有流畅的动感美

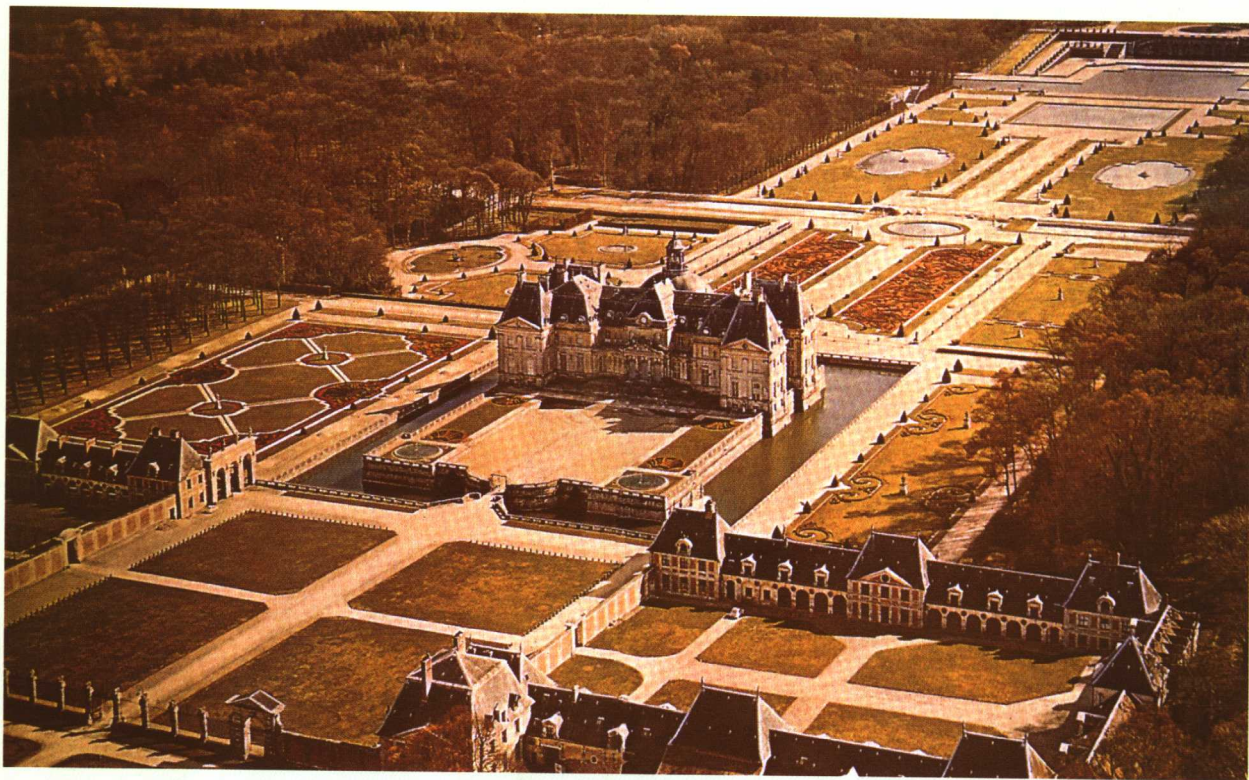

摄影 / 杨晨

南京中山陵的建筑和台阶庄重威严

面与面之间的交界线

道路的直线性格

①直线 具有男性的情感特征, 表现了一种力量美。

水平线——平静、快速、直率

折线——动荡、焦躁不安

粗直线——强劲、有力、粗笨、迟钝

垂直线——上升、下落、端庄、肃穆

斜线——飞跃、下滑

细直线——柔弱、秀气、敏锐、神经质

直线表现在空间性格的视觉经验是, 粗的、长的和实的直线, 有向前突出, 给人一种较近的感觉; 细的、短的和虚的直线, 则有向后退, 给人以较远的感觉。这是由于自然景物中, 近大远小、近实远虚的透视现象在人们头脑中的反映。

②曲线 具有女性的情感特征, 表现了一种弹性美。