建設部普通中等專業學校

園林綠化專業統編教材

園林美術

主編：趙春林
宣大慶

27

浙江美術學院出版社

建设部普通中等专业学校
园林绿化专业统编教材

园林美术

主　编

赵春林　宣大庆

浙江美术学院出版社

（浙）新登字第11号

建设部普通中等专业学校
园林绿化专业统编教材 **园林美术** 赵春林 宣大庆 主编

责任编辑	杨 英	封面设计	方 奎
图片拍摄	周道明	版式设计	杨 英
出版发行	浙江美术学院出版社	地 址	杭州南山路218号
经 销	新华书店	邮 编	310002
字 数	100千 黑白图201幅	彩 页	8
开 本	1/16(787×1092毫米)	印 张	9
印 刷	杭州之江印刷厂	印 数	1—8000册
版 次	1992年10月第一版		1992年10月第一次印刷

书 号 ISBN 7—81019—201-9/J·183 定价 13.50元

内 容 简 介

本书是根据建设部普通中等专业学校园林绿化专业课程设置的需要，为培养具有绘画基本理论、技巧和较高的审美修养的合格人才，更好地完成园林美术的教学任务而编写的全国统编教材。

《园林美术》共包含六个部分内容。

第一部分，概述学习园林美术的意义和方法。

第二、三、四、五部分，分别对形体结构的有关知识，素描的意义，绘画规律和造型的基本方法，色彩知识，中国山水花鸟画的有关知识和基本表现方法作了介绍。这几章的内容是绘画的基础，是学习绘画所必须掌握的起码知识。

第六部分，介绍鸟瞰图的画法。这一章内容，具有较强的专业意义，是为园林专业规划设计服务的。

本教材亦可做园林大专、职业高中园林班、园林技工学校的美术教材；同时，亦可供园林专业干部、园林规划设计、园林绿化工作者与专业技术人员，以及园林美工参考使用。此外，对美术爱好者也具借鉴作用。

前　言

《园林美术》，是建设部普通中等专业学校园林绿化专业和全国园林系统中等专业学校使用的全国统编教材。它也可做园林专业大专、职业高中园林班、园林技工学校的美术教材。同时，也可供作园林专业干部、园林专业技术人员、园林规划设计、园林绿化工作者和园林美工、园林美术爱好者的自学和参考用书。

自从园林专业开设美术课以来，全国各学校一直没有一本园林美术的教材。为解决教材之急需，也为相对地统一教学内容，在建设部的统一组织下，我们编写了这本《园林美术》教材。

《园林美术》一书，主要是为了培养学生的审美鉴赏能力及艺术创造能力，使之能掌握绘画的基础理论知识和基本表现技巧，以应用于园林工作实践。本书在编写中从文字到配图，都十分注意突出专业特点，有意将绘画与园林规划设计、建筑设计、园林美学等有密切联系的内容有机地结合起来，使教学有自己的特点。

本教材全部内容，完全按 *1990* 年 *5* 月建设部人才司发的教学文件中的《园林美术课程教学大纲》组织编写。其中，构成知识、中国花鸟画、美术字等几方面的内容，是根据 *1991* 年《园林美术》教材编写组大连会议精神，和在建设部职业教学委员会园林绿化专业教学指导委员会的建议下编写的。此教材的使用，各学校可根据自己的具体教学安排，灵活掌握内容的取舍。

本教材主编是：赵春林、宣大庆。

参加编写的有：赵春林、宣大庆、温维仲、张国维、白国权、唐来春、白多明、高钢、李立平、李虎韬、刘燕虹。

负责文字修改的是：宣大庆、赵春林、李福来、白多明。

在初稿编写和讨论中，北京园林学校、上海园林学校、大连城建学校、天津园林学校、济南城建学校、武汉园林学校、重庆城建学校、新疆城建学校、齐齐哈尔城建学校、哈尔滨园

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

林处和职工教育科的领导，都给予了支持与帮助。

特别是，建设部教育司、杭州市园林技校、齐齐哈尔城建学校、鲁迅美术学院、新疆师范大学的领导和同志，给予了较大的支持。

此外，还得到了鲁迅美术学院院长任梦璋教授，副院长李福来教授，天津工艺美术学院赵松涛教授，新疆师范大学张六顺校长和白多明教授，南京林业大学徐大陆教授，建设部教育司赵铁凡教授和陈付工程师，职业教育教学指导委员会主任、高级讲师周捷可，国务院发展研究中心、国际技术经济研究所上海分所研究员张毅伟，无锡规划设计院副院长、高级工程师徐东跃和秦克强、刘文生、梁敦睦、王富良、唐国勋等先生的关怀与支持。白多明、刘东明任本书副主编，李福来、任梦璋任主审。

在此，我们特向上面提到的所有单位与个人，表示衷心感谢。

由于经验不足，再加编者水平有限，本教材难免存在着一定的缺点和不足。希广大师生、美术爱好者及读者，多提出宝贵意见，以便今后再版时修改、完善。

建设部中等专业学校园林绿化专业教学指导委员会
《园林美术》编写组

1992 年 6 月

彩 20　没骨法／荷花／卢坤峰

彩 22　双勾设色／油菜花／傅笙

彩 21　白毛浮绿水／宣大庆

717095

图23 仙鹤／宣大庆

彩24 热带鱼／宣大庆

彩25 瓮中之鳖／宣大庆

目　　录

前　言

第一章　绪论……（1）

第二章　形体结构
第一节　构成基础知识……（5）
第二节　构图知识……（16）
第三节　形体比例……（22）
第四节　形体的透视结构……（23）
第五节　基本形体与组合形体的结构……（34）
第六节　形体结构和平面构成在园林艺术中的应用……（38）

第三章　素描
第一节　素描的概念……（41）
第二节　明暗……（42）
第三节　石膏几何形体和静物写生……（50）
第四节　风景写生……（58）

第四章　色彩
第一节　概述……（63）
第二节　色彩构成……（63）
第三节　水彩画画法……（71）
第四节　水粉画画法……（74）

第五章　中国山水花鸟画
第一节　中国山水画画法……（77）
第二节　中国花鸟画画法……（87）

第六章　鸟瞰图

第一节　绘制园林鸟瞰图的目的……　(104)

第二节　鸟瞰图形成的特点……　(106)

第三节　鸟瞰图在园林专业中的意义和作用……　(107)

第四节　鸟瞰图的几种画法……　(111)

第五节　色彩在鸟瞰图绘制中的应用……　(122)

第六节　美术字……　(125)

编后语……　(133)

第一章 绪 论

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，并将其两者融为一体的一门学科。它是为帮助学习园林规划设计、园林绿化、园林施工管理专业的学生提高艺术素养，培养形象思维和丰富的想象能力以及审美能力，同时掌握一些美术理论、美术的表现技法技巧，更好表现园林规划设计和施工组织意图的需要而开设的一门课程。

园林的设计意图和园林环境形式，采用绘画的形式去表现，说来并不是一个新课题。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。优秀的古典园林之所以能有很高的艺术价值，首先在于其与传统绘画艺术等关系极为密切。中国造园艺术与中国山水画的关系更是如此。古代造园过程中有许多地方，就是以山水画为模式进行的。

园林美术，是园林美术工作者用来表现园林美的应用美术。它不同于一般美术，具有实用性，有其自己的特点。

园林设计人员在进行方案的设计、比较、征询意见和送上级审批等过程中，通常用两种方式表达设计意图：一是图纸（其中包括景观效果图或鸟瞰透视图），二是模型。模型虽具有形体真实感和能从任意角度去观看等优点，但对材料质感的表现，特别是对于环境气氛的反映，却不如鸟瞰图及各种形式的透视图更为真实、生动。另一方面，绘制透视表现图所使用的材料工艺，要比制做模型采用的材料和工艺，要简便得多。

和一般的设计图纸（如：平面、立面图、剖面图）相比较，鸟瞰图是采用透视原理生动直观地表现设计构思的。它的形象感和真实感以及直观效果较强。绘制时一般采用绘画造型手段如线条、明暗、色彩以及用水彩、水粉、国画等绘画方法和材料表现。

园林美术与一般绘画艺术相比，两者在要求上也有所不同。绘制园林美术中的鸟瞰图时，画面形象的准确性和真实感要求较高。因为无论设计者自己用来推敲研究设计方案，或向别人表达自己的设计意图，都必须使画面形象尽可能地忠实于实际，尽可能地符合工程建成后的实际效果。所以，在作鸟瞰图时，不能像纯绘画艺术创作那样带有主观随意性，更不能离开设计意图用写意变形的方法表现对象。园林美术与一般绘画艺术存有共同点。作为同一种艺术表现技法，园林美术与一般绘画艺术在基础学习阶段，在进行构思创作、表达意图时，有许多内容是一致的。园林美术和其它绘画艺术创作一样，都讲求艺术的集中、提炼、概括和典型性。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

一、绘画的一般概念

绘画是造型艺术之一。它是运用线条、色彩、明暗、面、形、构图等基本手段（单独使用其中一种或将数种互相组合），在二度空间的平面上通过形象表达人们对现实的审美感受和审美需要的一种静态艺术形式。

绘画，产生于人类原始社会，是当时人类的社会生活和审美观念的产物。随着人类社会的发展，它在世界各个民族中形成了各种独特表现形式、种类和传统，并分为东方绘画和西方绘画两大体系。在种类上，按使用的材料，可分为素描、油画、水彩画、水粉画、中国画、版画、丙烯画等。按题材内容，可分为人物画、风景画、静物画、花鸟画、动物画、建筑画、宗教画、风俗画等。按画面形式的不同，可分为独幅画、连环画、壁画、插图、扇面画、屏风画等。

二、美术在园林艺术中的地位和作用

一个园林设计者，必须具备一定的审美水平、艺术修养和生活形象积累，以及掌握表现设计意图的技能。一个园林设计者的艺术修养，主宰和支配着他的设计构思。当他一提笔进行设计，就必然体现出一种美学观念。园林的设计与建造过程，就是创造“美”的过程。园林离开“美”，如同人没有灵魂。“美”，是园林艺术的生命。

学习园林美术，正是从审美的角度去观察世界，学会用手中画笔表现自然之美，探索艺术之规律，开拓艺术的视野，陶冶美的情操，改善和美化我们的生存环境。

三、园林美术的学习内容和方法

园林美术的学习内容大体可分为三个阶段：

第一阶段，把握形体结构和透视的变化规律，从造型艺术的基础——素描开始练习。

第二阶段，对色彩和色彩构成，中国山水花鸟画及其它，予以讲解和练习。

第三阶段，综合各方面知识，培养对园林鸟瞰图的绘制能力。

园林美术的学习过程，与其它学科一样，要遵循“从简到繁”、“由浅入深”、“循序渐进”的原则。

首先，从素描入手，要求达到具有一定的观察力和表现能力，提高艺术修养和鉴赏水平。掌握素描的基础知识、基础理论和基本技能，具有正确的观察方法，养成正确观察对象，正确分析认识对象的习惯;训练和培养坚实的、严格的造型能力，从而能准确、生动和深刻地表现对象，为学习园林专业和将来进行园林艺术创作和设计打好基础。

学习绘画的开始阶段，树立整体的观察方法是极其重要的。要使学生改正局部观察的习惯。从某种意义上讲，对初学绘画者先锻炼他们用眼睛观察的方法，比先训练手头

上的熟练技能更为重要。

素描练习的整个过程，是一个从观察对象（初级认识阶段），到分析对象（理性分析阶段），再到表现对象（达到高级的认识阶段）的过程。其中理性分析阶段是十分重要的。它包括各种规律的研究，如结构、形体、透视、运动、构图、明暗等基本规律。懂得掌握并学会运用这些艺术语言，才能较准确地表达客观对象。

在基础绘画的学习中，除动手去画之外，同样应注意艺术理论的学习、研究和探讨。达·芬奇曾说过："那些作画时，单凭实践和肉眼的判断，而不运用理性的画家，就像一面镜子，只会抄袭摆在面前的一切东西，却对它们一无所知。"达·芬奇还指出："热衷于脱离科学而专搞实践的人，正如一个水手，登上了一条没有罗盘、没有舵的船，永远掌握不准船的方向。实践必须永远建筑在坚实的理论之上。……少了它，在绘画上将一事无成。"由此可见，实践和理论的关系，以及两者紧密结合的重要性。

学习色彩，首先要了解色彩的基本概念和运用方法及其自然变化规律和艺术规律。概括地讲，要掌握如下几点：

理解色彩的原理，解析色彩的现象，

懂得观察方法，磨炼色彩的感觉，

掌握色彩的规律，学会色彩的应用。

如果说素描的学习，理性成分较多的话；那么，色彩的学习，感性成分较多。素描中接触到的形体、光影等自然现象，可结合理性的判断去掌握，而自然界色彩中的千变万化现象虽然有其规律，但要艺术地表现它仅靠理性分析则是远远不够的。所以，要在色彩绘画实践中注重视觉感受能力的训练。要对自然界的色彩多观察、多比较，力求准确、生动和深刻地再现自然情调；要提高艺术修养和鉴赏能力，以领悟色彩的表情特性和色彩本身的表现力。

除上述方面，在作画过程中，对手中绘画工具性能的了解和掌握也是很有必要的。不同的工具，有不同的表现效果。如用铅笔与钢笔同样画风景速写，因其各自性能和表现特点不同，就应采取相应的表现手法。发挥手中用笔的最大特点和长处，使画面效果更生动。色彩绘画的用具比素描用具，相对来讲要复杂一些，同时表现的技法也很多，这些应通过在作画中实际摸索去领会和掌握。

在学习园林美术过程中我们还将接触到中国画的学习。学习中国山水花鸟画中的传统理论和独特技法，吸取其精华，对指导园林设计、园林植物造型、配植和鉴赏，以及盆景制作、插花艺术等，都很有意义。通过对中国山水花鸟画的学习，可以借用绘制山水花鸟画的方法来画园林中的各种效果图，可以用山水花鸟画中的各种表现技法及内涵特点来调整处理园林中的景物关系。同时，还可以学习一些山水花鸟画的画法，使之对祖国的传统文化有些了解和继承。

学习鸟瞰图这一章时，要综合前阶段基础绘画中的理论和技法。同时，还应意识到鸟瞰图的绘制，是和所学专业（园林规划、园林绿化）紧密结合的。从某种意义上讲，鸟瞰图的画面效果，是衡量园林美术学习成果的好与坏，或达到怎样一个水平的重要标准。

在学习园林美术理论和技法的同时，对其它相关艺术论著也应注意阅览，了解各个

门类艺术的特点与共性，认识艺术的发展史及其规律，这对提高艺术的理论和鉴赏水平很有帮助。

由于园林美术课的实践性很强，所以在学习过程中，仅靠课堂上有限的课时，对有些技巧不一定能够掌握。这就要求学生利用课余或假日去多写生，多进行些课外作业的训练。

总之，园林美术的学习应把有关造型艺术的基础知识和能力的训练放在首位。具体地讲，就是在学习一些基本的造型科学知识的同时，结合对客观事物的正确认识和分析，以艺术的观点做指导，以最扼要、简练的方式，准确地把握对象的空间关系、比例、形体结构和色彩关系等基本内容，培养和增强设计、创造的能力。

第二章　形体结构

本章涉及绘画形式构成规律的最基本的内容，将着重研究平面构成、图案、构图和透视几个方面的内容。

这几方面的知识，都是绘画的基本原理和基本法则。了解构成、构图的一般法则和普通规律，掌握透视的基本原理和常规画法，将有助于增强经营画面和在平面上进行各种平面或立体的造型能力。

本章最后探讨绘画总体形式构成和技法方面等几个主要方面的内容。我们之所以采取这个顺序，是因为作画的重要原则之一，是局部必须服从整体，是要训练学生逻辑思考能力，使学生克服单一看问题的毛病和孤立地观察事物的弱点，克服测绘局部而时常忘记整体观念的弱点。

第一节　构成基础知识

一、平面构成基础知识

平面构成，是现代视觉传达艺术的基础理论，是构成艺术的一部分，与立体构成和色彩构成相并立。平面构成，是专门研究平面设计的理论。它研究平面构成的要素、要素的特点、性质及在平面中相互的关系和构成规律。

所谓平面，是相对于立面而言。它主要解决长宽两度空间的造型问题。所谓构成，是在平面设计中将两个以上要素，按照美的形式法则进行组合，得到一个新的、适合需要的图形。

在平面构成法则应用之前，我们应先了解组合结构所必须的造型三大要素：即形态、色彩和质感。

形态，从词的意义上来理解，形体的样子或姿态称为形态。但在近代绘画中，形是造型的重要要素之一。形或称形态，它与物体的形状含义不同。形状，仅指物体在空间所占有的轮廓。而形或形态却是对一切要素统一后的一个综合性称呼。在绘画、设计、建筑、雕塑和工艺等艺术领域中，都存在一个研究形的要素问题。所以这里的形态，不能只从词意上去理解和作简单的解释。

形态从类别来分，可分为现实形态和理念形态。现实形态，是指自然中实际存在的形态，或称具象形态。理念形态，是指不是自然发生，而是经过理念思考而来，也称纯粹形态或抽象形态。

抽象形态，包括几何抽象形态，有机抽象形态，偶然抽象形态。具象形态，包括具

体真实的自然形与人为形。

- 形态
  - 理念形态—抽象形态
    - 几何抽象形态
    - 有机抽象形态
    - 偶然抽象形态
  - 现实形态—具象形态
    - 人为形
    - 自然形
      - 无机形
      - 有机形
        - 植物形体
        - 动物形体

理念形态:

(1) 几何抽象形态

这种形态，不属自然的再现或有意义形态，而是纯粹的和理性的形态。其特色是，运用圆规、直尺等各种工具绘制而成。在视觉上，具有明快、冷、硬感觉。这种几何造型在近代极广泛地运用于设计中，是平面构成中的重要应用形式。

(2) 有机抽象形态

所谓有机抽象形态，是指有机体的形态而言。如动物和生物的一切细胞组织。在无机物中，如江河中的鹅卵石、肥皂等，也属有机抽象形态。它的形状特点是，曲线的、圆滑的、单纯的、合理的。工业设计中，流线型的产生、运用，就是基于这种形态的特点，从它发展而来。

(3) 偶然抽象形态

这种形态，不是随心所欲能控制的形态，也不是所能意料确定的形态，而是偶然抽象的形态。这种形态，在自然中大量存在。如，天上白云、风化的岩石、雨水痕迹、枯朽的树皮、龟裂的地面、落地碎玻璃、翻倒的墨水、水面浮油等（图 1—图 4）。

现实形态:

(1) 自然形

自然形态，是指大自然中一切具体而实际存在的物象，包括生物中的动物、植物及无机物，都可称为自然形态。简称自然形。自古以来，人类的造型活动，都是借助大自然而产生的。在绘画中，一山一水、一草一木，都是画家的描写对象。一

图 1　（上左）偶然的面

图 2　（上右）有机的面

图 3　（左）天空浮云形成的偶然形

图 4　（右）器皿打碎后碎片的偶然形

个贝壳或是一粒矿物结晶，都会成为视觉艺术创作的素材。对于设计师，自然形态也是取材的重要方向。今天，设计师们进一步从新的角度观察研究，除了自然物的外形之外，更从构造机能和形态的关系来寻求更多的启示，以丰富造型和满足美感要求。

(2) 人为形

人为形，就是依靠人类的知识和技术而创造出来的各种形，即形态。如，各种家具、手工艺品、交通工具、绘画、建筑、园林小品和雕塑等，皆属人为形态。

色彩

色彩，是造型艺术的重要要素之一。远看色彩近看花。色彩，起着先声夺人的作用。因此，色彩是造型艺术中极为重要的内容。

质感

质感是物体的肌理，也就是物体表面各种视觉特征的性质。质感大体分两种类型:

一种以触觉为主的质感。这类质感，是非常直接的，经由触摸，可感觉出来，如衣物等。

另一种以视觉为主的质感。以视觉观察而感到的肌理，这种质感用手触摸是无法感觉到的，如书和图片中的景物等。

质感，通常可以给人们带来不同的心理反应。一般来说，粗杂而无光的面会给人以笨重、凸凹、厚实等感觉；而细密赋有光泽的面则给人以轻快、平易、柔弱等感觉。

我们了解了形态、色彩、质感造型三大要素的基本含义之后，就可研究平面构成的三要素。当我们想构成一画面时，必须要找出组成画面的构成要素。这样，才能把握形态、空间及动态。这些构成的要素，可归纳为点、线、面三要素。此三要素，皆有各种不同的视觉效果和反应。当它们各自存在时，点具有集中，线具有伸长，面具有重量和面积的性格。因此，巧妙地将点、线、面运用于各种设计和绘画中，会产生不同感受，可收到不同的视觉效果。

点、线、面三要素美的形式研究，可分为两大类:

一类是有秩序的美，也叫规则式。这是主要的一种表现形式。它指的是，按确定的数理规则来构造。它们有理可循，可以反复出现，形状也可以预计。可以说，它是定形造型。从其构成方法来看，对称、平衡、重复、群化等形式，以及带有较强韵律感的渐变发射等构成方法，都包括在内。

另一类是打破规则的美，叫不规则式。不规则的形状，是依偶然或随机的因素而得来的。没有明确或简单的数理规则可循。一般不会反复出现，形状也不可预料。这种属于非定形造型。诸如对比、特异、夸张、变形等，都具有打破规则的性质。

在造型设计的元素中，点是一切形态的基础。教学绘画中的点，是很小圆的代替，除具有数量和几何形状的意义外，没有别的含义（图 5—图 8）。美术造型中的点，含义就大不一样了，它可以小，也可以相当的大。不仅有形状、面积，也有浓淡。人们一般认识点，只是一个实圆。其实，用三角形、四边形、多边形表示点，也是很多的（图 9—图 11）。以圆为图形的点，具有大小、位置两项因素。而用其它图形（如三角形等）表示点，还将增加方向因素（图 12—图 14）。点，除了具有上述各种不同的因素外，点还会因邻近形体或背景、色彩与明暗的对比，而影响观者的心理和视觉。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com