

园林实用美术

尤长军 主编

湖北科学技术出版社

前言

近几年针对园林绘画类的教材出了很多，但真正具有基础绘画与园林风景紧密结合起来的且很少，主要体现在绘画与园林结合的不好这一点上，本书主要以这一要点出发，重点说明了绘画如何与园林风景有机结合，并利用绘画的特有魅力，在使人身心得休息之时，又能更好地烘托园林景观醉人景色。

园林实用美术是园林专业学习领域中的基础核心课程之一。教材以高等园林专业人才培养方案为基础，充分运用“理实一体”教学模式，强化学生在做中学、学中做的学习意识，并结合高等园林专业学生现状和教学实际需要编写。

本教材分园林实用美术美术概论，园林实用美术基础知识，园林实用美术在园林中的应用，园林美术作品欣赏四个章节。教材内容注重与园林专业其他课程的衔接，体现专业特色。侧重对学生创新思维方法、设计方法和表现方法的深层次研究，诠释了基础学习与专业学习的因果关系，强化系统化的学习，增添了更多的范例及绘画步骤解析，提高了对初学者的可读性，可最大限度的调动学生学习的主动性，教材插图精美，大部分选用业内名家和一线教师的作品，突出了教材的前沿性和指导性，增强了教材形式的可观性。

本教材引用了大量当今园林行业知名专家、教师的优秀作品作为参考图例，由于时间仓促、联系不便加之日常工作负担较重，致使没能及时与原作者进行沟通，在此表示歉意。

因编者教学经验和业务水平有限，教学任务繁重，书中错误和不妥之处在所难免，敬请同行和广大读者批评指正。

编者
2012.4

内容提要

本书是高等职业院校园林专业使用教材。全书由园林实用美术概论，园林实用美术基础知识，园林实用美术在园林中的应用，园林美术作品欣赏四个章节组成。第一章园林实用美术概论主要介绍学习园林实用美术的目的和任务，园林艺术与绘画艺术的结合，如何学好园林实用美术课程等内容。第二章园林实用美术基础知识主要讲绘画的基本姿势和基本用具，构图的基础知识及应用范围，透视的基本规律，明暗的基本规律，素描绘画的基本常识和表现方法步骤，色彩写生的基本常识和表现方法步骤，本章节是初学美术课程学生自学的很好参考内容。第三章园林实用美术在园林中的应用主要讲 园林小品表现技法，园林植物手绘表现，其他园林配景植物表现，园林景观绘画步骤本章节充分的把绘画与园林艺术结合在一起，不仅有大量的参考图例又有精美的步骤演示，是课堂教学的有力补充。第四章园林美术作品欣赏主要是精选了，很多国内一线业内人士的优秀作品，同时也有一线教师的课堂教学作品，既能满足从业人员的观赏，又能提高学生的审美层次。

本教材可供高等院校园林技术、园林工程技术、园艺、林学、环境艺术、城镇规划等专业及其相应的专业方向教学使用，亦可作为上述行业的生产工作者阅读参考资料。

目录 contents

第一章 园林实用美术概述	1
第一节 园林实用美术基本内容	2
第二节 如何学好园林美术课程	4
第二章 园林实用美术基础知识	5
第一节 绘画的基本姿势和基本用具	6
第二节 构图的基础知识及应用范围	10
第三节 透视的基本规律	12
第四节 明暗的基本规律	15
第五节 素描绘画	17
第六节 色彩写生	35
第三章 园林实用美术在园林中的应用	51
第一节 园林小品手绘表现	52
第二节 园林植物手绘表现	70
第三节 其他园林配景植物表现	74
第四章 园林实用美术作品欣赏	85
参考文献	90

第一章 园林实用美术概述

第一节 园林实用美术基本内容

一、园林实用美术的研究内容

园林是人类出于对大自然的向往而创造的一种富有自然趣味的游憩生活环境，也是获得审美享受的手段。《中国大百科全书》中对园林的解释是在一定的地域里运用工程技术和艺术手段、通过改造地形或进一步筑山、叠石、理水、种植树木花草，营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域。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，园林实用美术是一门相对独立，以绘画艺术为基础，处于园林环境规划设计和绘画艺术两者之间，并将两者融为一体的一门学科。如图1-1、图1-2所示。

图1-1

图1-2（赵国斌作）

二、园林美术的目的、任务

作为艺术手段的一种表现形式——美术，它是帮助学习园林规划设计、园林绿化、园林景观设计等课程的学生提高艺术修养，培养形象思维和丰富想象力以及审美能力，同时掌握一些绘画理论和表现技法、技巧，从而更好地表现园林规划和施工组织意图而开设的一门课。是园林初学者进入园林艺术殿堂的有效途径，也是提高园林工作者自身审美标准的必然手段之一。园林实用美术一书分析和说明了园林艺术与绘画艺术的相通之处，表明了绘画是园林设计必不可少的基础课之一。此书目的在于让园林初学者充分认识美术的基本规律和表现手段，提高审美意识，发现美，创造美，进而对园林设计等相关专业和课程，有一更加有利的表现手段。园林实用美术一书包括了绘画的基本规律、绘画方法、绘画作品和园林景观手绘表现方面的范例，同时还利用图例和文字说明分析了美术在园林规划设计中必不可少的作用。它的主要任务就是让学生了解美术，进而应用美术，如图1-3、图1-4。

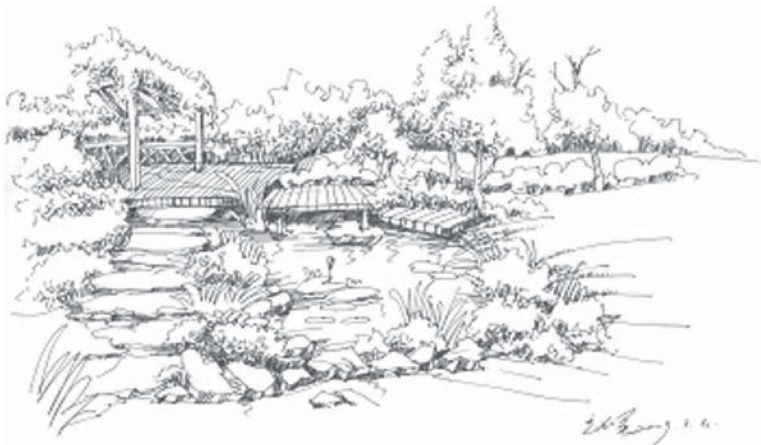

图1-3

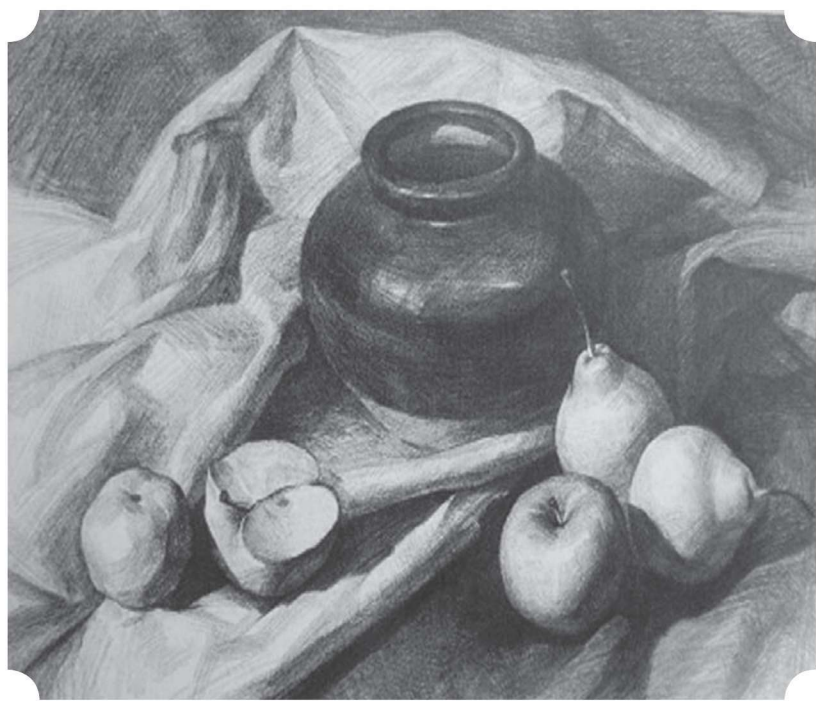

图1-4

第二节 如何学好园林美术课程

在学习美术时应注意结合性、多面性、灵活性三方面并用，结合性是要求学生要充分地把课堂所学美术知识与美术课堂外的相关课程相结合。多面性是指掌握知识不要单纯地只强调绘画规律，还要主动地去了解一些相关的美术知识。灵活性是指在学习和应用美术方面而言的，首先、园林实用美术并不是完全的绘画，在训练时不要单纯的为了画画而画画，在进行训练的同时一定要与园林的相关知识相联系、相结合。其次、在绘画手段上要与园林绘图的绘画手段相联系，这样能更有效地对园林制图有所帮助、有所促进。园林实用美术一书所讲述的内容主要是针对于园林规划设计而设的基础性教材，涉及园林的各个层面，是园林专业学生必修的课程之一。

第二章 园林实用美术基础知识

第一节 绘画的基本姿势和基本用具

一、绘画的基本姿势

如图, 2-1所示, 为了能让初学者有一个良好的绘画习惯, 在写生时写生者应保持视平线与画板平视的位置, 这样更有力于观察画面效果。面对静物写生时应侧面面对静物, 这样即有利于自己观察也有利于身后其他人的观察, 如图2-2。在使用铅笔时如图2-3所示持笔方式有利于绘画, 能使线条更具有绘画性, 如图2-4所示不利于画出流畅的线条, 没有脱离“写”的概念。

图2- 1

图2- 2

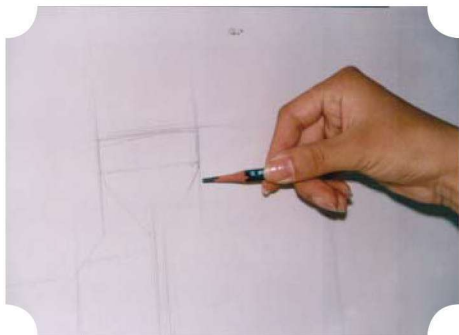

图2-3

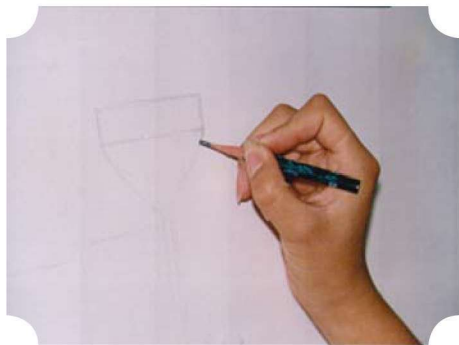

图2-4

二、素描基本用具

(1) 素描一般使用纸本，其常用工具主要有以下几种：

素描纸——素描绘画专用纸，质地细腻、洁白、结实耐用，涂改时不易起毛。但价格较贵不适合经常使用，一般初学者使用普通图画纸即可。写生时纸张大小一般为四开或以教师要求为准，如图2-5。

图2-5

(2) 铅笔——笔芯为石墨与胶泥混合而制，其软硬分别用字母“H”和“B”加以区分，H表示硬度，B表示软度。字母前的数字表示铅笔的软硬程度，通常6H最硬，6B最软，HB为中度。铅笔画出的线条和色调柔和细润，既宜着色，又易擦易改，能满足深入细致的刻画；初学者较易掌握。但铅笔由于黑色深度有限，因而黑白对比不够强烈，缺乏色调上的力度。初学者一般使用铅笔。但在学习时不能盲目的只靠各种深浅不同的铅笔来画不同的线条和明暗，而应着重注意手的训练，以轻重不同的腕力和用笔变化来画出浓淡不同的线条和明暗。起稿时多用软铅笔，深入刻画时多用硬铅笔，如图2-6。

图2- 6

（3）木炭条——细木枝密封燃烧碳化而成，质地松脆，色调柔润丰富，但附着力不强，极易落。较难多层深入刻画，适于一次性作画，且完成后需立即喷定画液固定。具有一定基础才能使用，如图2-7。

图2- 7

（4）钢笔——因颜色为水质，表现方式有其局限性，宜于画线描，深浅色调的形成也需用不同疏密的线条排绘而成，因而编交线条、组织色调更需讲究，可用于画小幅素描及速写。它的性能与园林绘图中的针管笔类似，如图2-8。

图2- 8

(5) 橡皮——用于涂改画面及擦淡或柔化色调等，也可利用其擦痕产生浅色“笔触”，丰富素描的表现效果。橡皮擦有软固体的也有软泥状的，还可利用馒头或面包揉捏代用，是初学者必备用具之一，如图2-9。

图2-9

(6) 壁纸刀——主要用途是削铅笔，分割图画纸之用，如图2-10。

图2-10

(7) 画板——用以固定画纸，一般质地为较松软的木板。使用时不宜重压和乱用图钉扎孔，如图2-1。

(8) 画架——用以支撑画板，室内写生用的画架一般为较坚硬的木制结构。一般打开为三角形，稳定性能好，如图2-2。

(9) 夹子——主要作用是把画纸固定在画板上，如图2-11。

图2-11

第二节 构图的基础知识及应用范围

一、构图

构图可以说是绘画中最难解决的问题之一。它既简单又非常的复杂，画面构图的好坏体现着一个人的艺术修养。所以在画每一张素描的时候构图都是不能忽视的。因为构图牵扯的问题太多，我们这里只能讲一讲与园林相关的一些基本规律。所谓构图就是画面空间的合理分割，可以这样理解，就是一张纸我们如何能把要表现的物体合理地安排、组合在上面而使其成为一张完整的画面，如图2-12、图2-13。

图2- 12

图2- 13

二、构图的简单法则

(1) 画面物体安排要合理、适当，而不是把物体随意地放置于那一角，或是过于中心化。也不能过于满，过满不能完全描绘出描绘的静物。

(2) 画面空白处保留时一定要注意以下几点：①上下关系常规来说上面留的空间一定要小于下面所留的空间。这样符合人的视觉差，给人一种稳定感。②左右关系是根据光源方向而定的。常规来说面向光源方向的一面比背向光源一面要大一些，这样给人一种开阔的感觉。③桌面线的位置不能居中，居中会给人一种过于平均、死板的感觉。俯视时桌面线居上，平视时桌面线居下。④画面主体物也不要居中，根据环境或是偏左或是偏右，不致于使画面过于平均、死板。如图2-14。

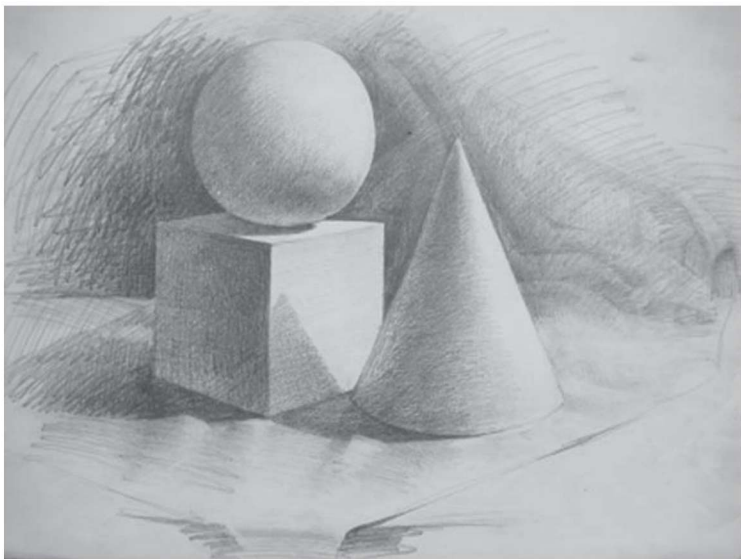

图2-14

三、构图中容易出现的问题

1. 多中心

画面上同时出现两个或两个以上的主体，会使主题不明确。

2. 主次不明确

在进行绘画时过多的注意局部，忽略了整体效果，使主体不突出，主次不分，空间感不强，画面缺乏立体感。

3. 物体空间位置不得当，物体过于小（或相反）

4. 层次不清

前后物体的颜色相近或相同在绘画时就会产生此现象。

5. 形式雷同

画面出现相同的形状或相近的形状就会使画面呆板。

6. 树梢齐头

画树丛时，上下都应参差不齐，错落有致，避免平齐。

第三节 透视的基本规律

一、透视的几种形式

所谓透视：就是物体自身或物体与物体之间的空间位置关系。基础素描只有很好地表现物体的空间位置关系，才能很好地体现物体的空间感和真实感。

透视主要有三种形式：平行透视、成角透视、倾斜透视。

1. 平行透视

当立方体的一个体面与眼睛平行时所产生的透视现象。因为在这种透视现象中有一个消失点，故也称“一点透视”，如图2-15、图2-16。

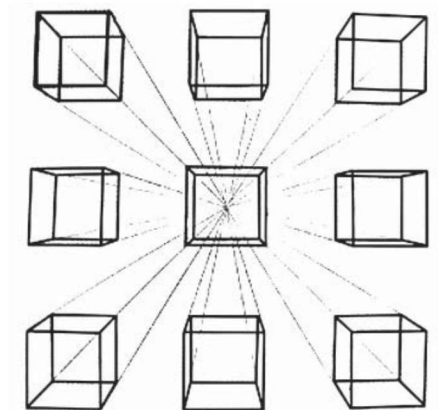

图2-15 (赵国斌作)

图2-16

2. 成角透视

当立方体与地面平行，其他面与眼睛成一定角度时所产生的透视现象。成角透视因有两个消失点，故也称“两点透视”，如图2-17、图2-18。

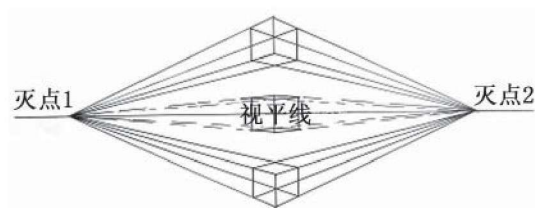

图2- 17

图2- 18 （赵国斌作）

3. 倾斜透视

视点太高或视点太低产生的倾斜透视。倾斜透视中大都有三个消失点，故也称“三点透视”，如图2-19。

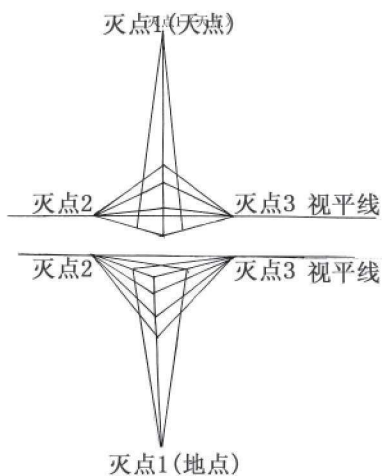

图2- 19