

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
五年制高等职业教育园林专业教学用书

园林美术

蒋长虹 主编

高等教育出版社

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
五年制高等职业教育园林专业教学用书

园 林 美 术

		蒋长虹	主 编
		李 凌	副主编
樊舒砚	赵金起	韩 旭	编
	李宗儒	赵海宽	主 审

高等教育出版社

内容简介

本书为教育部推荐使用教材,是依据《2003—2007 教育振兴行动计划》和教育部“关于制定《2004—2007 年职业教育教材开发编写计划》的通知”精神组织编写的。

本书包括绪论、绘画基础知识、素描、水粉与水彩、园林效果图表现技法、平面构成和立体构成及其在园林设计中的应用、书法及字体设计等。书中和书后附录除介绍了美术作品外,还有大量园林设计实例,同时采用四色印刷,能提高阅读鉴赏效果。

本书适合高等、中等职业技术学院、大专函授、成人高校园林专业,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,也可作为园林企业职工的职业培训教材和园林职工的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

园林美术 / 蒋长虹主编. —北京: 高等教育出版社, 2005. 6

ISBN 7-04-016855-3

I. 园… II. 蒋… III. 园林艺术—绘画—教材
IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 043764 号

策划编辑 薛 尧 责任编辑 薛 尧 封面设计 于文燕 责任绘图 朱 静
版式设计 马静如 责任校对 杨凤玲 责任印制 宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京中科印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
开 本	787×1092 1/16	版 次	2005 年 6 月第 1 版
印 张	12	印 次	2005 年 6 月第 1 次印刷
字 数	290 000	定 价	22.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16855-00

出版说明

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。

为此,我社根据教育部《关于制定〈2004—2007年职业教育教材开发编写计划〉的通知》的精神,在国家林业局人事教育司教育处的指导下,依托林业行业教学指导委员会成立了“以就业为导向的园林专业核心课程设置及教学指导方案”课题组,由禹天安、贺建伟任组长,课题组成员有:关继东、陈岭伟、罗镔、刘永齐、周业生、向民、郑金兴、周兴元、薛尧。该课题深入探讨了新形势下园林专业毕业生的岗位对课程设置和教材建设的要求,制定了相应的五年制高等职业教育园林专业教学方案(含教学计划),并已通过教育部立项审定。该方案也可作为中等职业学校制定园林专业教学方案时参考。本专业教学方案可从以下网址下载:<http://sv.hep.com.cn>,供开设园林专业的职业院校参考。

在此基础上,我社组织编写了17种园林专业核心课程教材,分别是:《植物及生态基础》、《园林美术》、《园林植物》、《园林制图》、《园林设计基础》、《园林计算机制图》、《园林测量》、《园林植物病虫害防治》、《园林植物栽培养护》、《园林绿地规划设计》、《园林工程》、《园林工程招投标与预决算》、《花卉装饰技术》、《花卉生产技术》、《苗木生产技术》、《草坪建植与养护》、《植物组织培养技术》。

上述教材已通过教育部教材审定委员会所聘请专家的审定,是教育部职业教育与成人教育司推荐的教学用书,将于2005年7月至2006年1月陆续出版。

本套教材的编写特色是:

1. 教材体系体现职业教育特色 本套教材体系设置以“夯实基础,贴近岗位”为原则,贯穿职业教育“以就业为导向”的特色。新教材中,新设《植物及生态基础》,加强了生态知识和植物生理知识的学习;新设《园林设计基础》,重在培养学生对园林美的欣赏及表达。此外,《园林美术》、《园林植物》、《园林制图》、《园林植物病虫害防治》较以往教材更注重为专业课服务的实用性。专业课程教材《园林植物栽培养护》、《园林绿地规划设计》、《园林工程》、《园林工程招投标与预决算》、《花卉装饰技术》、《花卉生产技术》、《苗木生产技术》等,其教学内容紧密结合相关岗位的国家职业资格标准要求,融入职业道德准则和职业规范,着重培养学生的职业能力和职业责任。

2. 教材体例实用性强,方便教学 专业课程教材体例突破了以往惯常使用的学科型教材

体例，以工作过程为主线，由浅入深，强调操作技能。为帮助学生轻松掌握课程内容，多数教材在每学完一处或几处知识技能点后，设置随堂练习题，及时巩固所学知识、技能，在记忆和体验的基础上提高技能。每章后设有复习题，可帮助学生掌握本章学习的重点、难点。

3. 选择编写人员时注重行业经验 本系列教材编写人员，尤其是主编，大都是双师型，具有丰富的生产实践和教学实践经验，且都有编写教材的经历，使教材内容与生产实际紧密联系。

4. 教材形式多样，媒介立体化 版式设计清新，多数教材配图较多，适于阅读。《园林设计基础》、《园林美术》及《花卉装饰技术》为彩色版。《园林植物》、《园林计算机制图》等教材配有多媒体教学课件。

本套教材的出版工作得到了国家林业局职业教育研究中心、广东省林业学校、宁波城市职业技术学院、福建林业职业技术学院、山西林业职业技术学院、河南科技大学林业职业学院、江苏农林职业技术学院、苏州农业职业技术学院、南京森林公安高等专科学校、上海城市管理职业技术学院、云南林业职业技术学院、江西环境生态职业技术学院、甘肃林业职业技术学院、安徽林业职业技术学院、辽宁林业职业技术学院、山东潍坊职业学院、山东城市建设职业技术学院、天津财经大学艺术学院、天津职工大学等单位的大力支持，并推荐了大量优秀作者，在此深表感谢！

以上教材既适合高职院校园林类专业选用，也适合中职学校园林、园艺专业更新教材时选用，使教学更贴近就业需要。欢迎各地在使用本系列教材过程中提出意见和建议，我们将认真听取，并及时调整、修订。

高等教育出版社

2005年3月

前言

“园林美术”是园林专业的一门必修课，它是为从事园林设计、施工人员培养美术技能和审美能力的课程，是园林专业的主干课程。但这门课程长期以来缺乏内容设置与园林业岗位需求紧密结合的教材，特别是高职园林专业的教材更是缺乏，尽管有同类教材，但不适合这一层次学生的水平，给教学工作带来很多不便，也阻碍了学生学习此专业的兴趣。因此，在设计本教材编写思路时，我们努力从园林设计、施工的现实需求及学生实际水平出发，突出“园林美术”的课程特色，注重实践性和操作性，增加图例，将枯燥的纯理论内容用简明的文字、精美的图画表达出来，并辅之以相应的练习，使学生在练习中去感受园林美，体验美术设计的乐趣。本教材还运用了精当而生动的点评，使理论与实践有机地结合起来，并增加了一定量的绘画与园林艺术欣赏，以提高学生的审美水平。力求通过课程内容的设置，真正做到难易适当、图文并茂、通俗易懂。如果通过学习本教材能够焕发学生对学习园林艺术的热情，能够使学生在知识、技能、审美、经验上得到一个综合的提高，本教材的目的也就达到了。

由于教学学时的限制，本教材包括必学和选学两部分，1~4章为必学内容，5~7章及前4章中的个别内容为选学内容（带※号）。建议高职学生使用时，5~7章亦为必学内容，中职学生可作选学内容。书后附录收录了一些美术、园林作品，希望起到开拓学生眼界的作用。

本教材由天津财经大学艺术学院蒋长虹主编并统稿，天津职业大学李凌为副主编，安徽合肥林业学院樊舒砚和天津市美术专修学院赵金起参加了该书的编写和部分统稿工作。具体分工是第1章、第2章由樊舒砚编写，第3章由蒋长虹编写，第4章、第5章由赵金起编写，第6章、第7章由李凌编写，天津美术学院韩旭参与编写了部分章节。

本教材已通过教育部职业教育教材审定委员会所聘请专家的审定。主审人为李宗儒、赵海宽。在此谨致诚挚的谢意！

本书在编写过程中采用了有关专家的一些优秀图例，天津美术学院郭振山和董克诚先生为此书提供了非常精彩的范图，古聿浚先生、刘建强先生及刘欣、耿立新、朱志刚、帅起、滑寒冰、孟红雨、孙唯、罗学青，以及天津美术学院韩旭同学等对本书的编写都给予了热心帮助与支持，在此一并致谢！

由于我们的教学经验和水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，敬请读者提出宝贵意见，以便今后不断完善。

·编者

2005年3月

郑重声明

高等教育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) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

绪论	1
一、绘画的种类及表现形式	2
二、园林美术在园林建设中的应用	4
三、如何学好“园林美术”课程	5
思考与练习	5
第1章 绘画基础知识	6
第1节 形体及其结构	6
一、形体	6
二、形体结构及分析	7
第2节 形体比例	11
第3节 透视	12
一、透视的基本概念和规律	12
二、透视的基本术语	12
三、透视的基本形式	13
第4节 构图审美	16
一、构图法则	16
二、构图的基本形式	21
三、园林作品中的构图	23
四、写生练习中的取景和构图	29
思考与练习	30
第2章 素描	31
第1节 铅笔素描	32
一、工具及运笔练习	32
二、几何形体素描	34
三、静物素描	36
四、风景素描	39
第2节 钢笔素描	45
一、工具及线条练习	45
二、钢笔风景素描	47
三、钢笔速写	50

四、钢笔园林小品	52
*第3节 配景中的人物速写	61
思考与练习	63
第3章 水粉与水彩	64
第1节 色彩构成	64
一、色彩分类	64
二、色彩三要素	66
三、色性	67
四、色彩的对比与和谐	69
五、色彩的情感与联想	73
六、混色练习	75
第2节 水粉	76
一、水粉画的特征	76
二、水粉画的工具	76
三、水粉画的基本技法及练习	76
四、水粉画的“干湿”变化问题	77
五、水粉作画的方法步骤	78
第3节 水彩	83
一、水彩画的特征	83
二、水彩画的工具	83
三、水彩画的基本技法及练习	84
四、水彩作画的方法及步骤	89
思考与练习	96
第4章 园林效果图的表现技法	97
第1节 园林效果图的画法	97
一、效果图的两种主要表现技法	97
二、平涂法示例	99
三、退晕法示例	99
第2节 马克笔和彩铅笔的表现技法	100
一、马克笔	100
二、彩铅笔	101
三、马克笔、彩铅笔、钢笔淡彩绘画示例	102
思考与练习	103
*第5章 平面构成及其在园林设计中的应用	104
第1节 平面构成	104
一、平面构成的基本概念	104
二、平面构成的基本要素	104

第2节 图案	106
一、图案的构成原则	106
二、图案的形式	107
三、图案的画法及练习	110
四、纹样示例	111
第3节 平面构成在园林艺术中的运用	113
一、图案	113
二、布局	115
思考与练习	117
*第6章 书法及字体设计	118
第1节 书法	118
一、书法的概念	118
二、书法的产生与发展	118
第2节 字体设计	123
一、基本字体	123
二、字体设计	128
思考与练习	135
*第7章 立体构成及其在园林设计中的应用	136
第1节 立体构成的概念	136
第2节 线、面、块的立体造型及制作	136
一、线材的立体造型	136
二、面材的立体造型	139
三、块材的立体造型	143
第3节 立体造型实例	146
一、园林雕塑	146
二、园林植物造景	149
三、园林水景	152
思考与练习	153
主要参考书目	154
附录1 美术作品欣赏	155
附录2 园林设计实例欣赏	170

绪 论

美术也称造型艺术，是研究和表现造型规律及审美的学科。它包括建筑艺术、雕塑艺术、工艺美术和绘画等。

园林美术是园林工作者用来表现园林美的应用美术，是园林造景艺术与绘画艺术之美的有机结合。它以绘画为基础，帮助园林专业的学生提高艺术修养，培养形象思维能力和绘画的基本造型能力，以更好地体现园林设计及施工养护、管理的需要。

随着社会的发展，园林设计已不仅仅局限于庭园、庄园、别墅等单个相对独立的空间范围，而是逐步扩大到城市环境、风景区、道路等人类的各种生存空间。它将地形、山水、植物、建筑有机地融为一体，在一定的空间范围内，经过人为的加工、提炼，创造出丰富多彩的景观，给予人们美的享受和情操的陶冶。

就此意义而言，园林既是一种物质产品，又是一种艺术创造。因此，作为一个园林工作者，必须具备较高的审美意识和一定的造型能力，打好坚实的美术尤其是绘画基础是十分重要的。

流水人家

· 罗学青

一、绘画的种类及表现形式

基本的绘画种类可分为：油画、国画、水粉、水彩、版画等（图 0-1，图 0-2）。

1. 油画 油画是西方国家绘画的代表，是世界绘画艺术中影响较大的画种之一。

【工具材料】油画颜料、画布、调和油、中介调和剂、油画刀、油画笔。

【使用方法】使用油质调色剂，可薄涂厚抹，层次丰富，颜色种类也很多。

【表现题材】人物、风景、历史画、静物等。

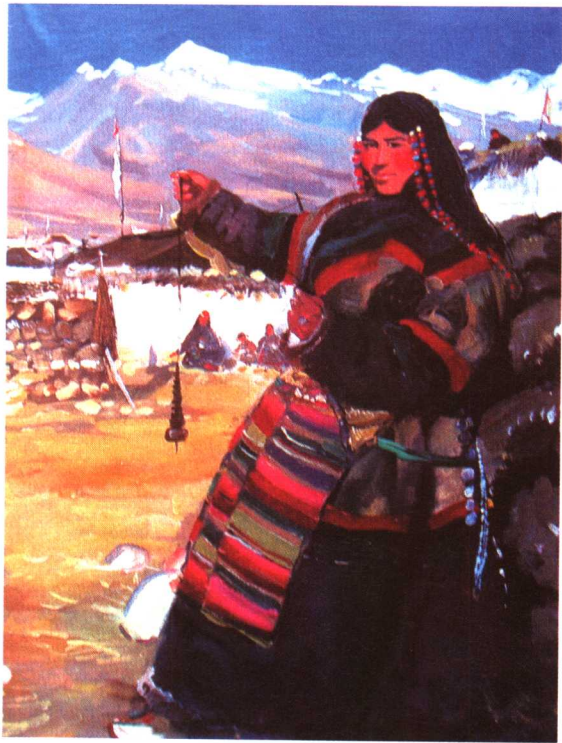

图 0-1 冬帐房前的钦来卓朵 董希文

图 0-2 干花系列之一 周世麟

2. 国画 国画简称水墨画，是中国画的主要画种之一（图 0-3，图 0-4）。

【工具材料】纸、墨、笔、砚、国画颜料、笔洗。

【使用方法】以水、墨中国画颜料为基本绘画工具。在山水画表现上可分为淡墨、浓墨、湿墨、焦墨、积墨等。在工笔画和写意画表现形式上，可分为工笔重彩和泼墨写意等。

【表现题材】山水、花鸟、人物。

图 0-3 山水图

齐白石

图 0-4 秋荷

赵金起

3. 水粉画 水粉画是用水和粉质颜料调合在一起，表现画面内容的画种，干湿均溶（图 0-5，图 0-6）。

【工具材料】水粉笔、水粉纸、水粉颜料、笔洗。

【使用方法】颜料用水调合，其色彩鲜亮，覆盖力强，同时也具有相对的透明性。

【表现题材】静物、风景、人物、园林及建筑效果图。

图 0-5 大殿

李宗儒

图 0-6 萨克斯

郭振山

4. 水彩画 水彩画的技法、表现形式与水粉画类似，只是用水彩颜料取代了水粉颜料（图 0-7，图 0-8）。

【工具材料】水彩颜料、水彩笔、毛笔、水粉笔。

【使用方法】颜料具有水溶性和透明性，用水调合。表现技法上可分为干画法、湿画法等。

【表现题材】建筑、花卉、人物、风景等。

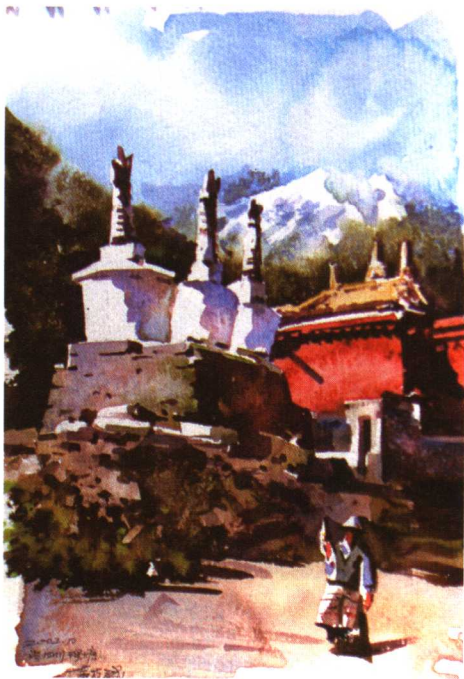

图 0-7 白塔 董克诚

图 0-8 宏村 齐宝成

二、园林美术在园林建设中的应用

园林建设者通常利用绘画艺术来表现园林环境设计意图，如园林效果图的绘制等，具有实用性。

园林效果图是表达园林设计的基本语言。园林设计人员在园林方案的设计、比较和报送的过程中，通常采用绘画方法去表现，它的形象感和真实感较强。绘制时一般采用线条、明暗、色彩的造型手段以及素描、水彩、水粉的形式表现出园林设计意图的园林环境氛围。在中国古典园林中，传统的造园艺术就与中国山水画的关系十分密切。

通过“园林美术”的学习，可以提高我们的审美修养和园林设计图的表现技能。通过形体结构、透视、色彩等美术知识的学习和训练，使我们从对自然美的欣赏上升为对美的理性审视，对园林构图有较清晰的理解，能够通过线条、色彩等美术元素来求得园林作品的均衡美、韵律美，并在施工和养护中保护、完善这些美的因素，剔除其中的不和谐因素，为我们

的生活创造出更多美好的环境。

三、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，树立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. 绘画有哪些主要种类？
2. 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。
3. 以上4种绘画种类各侧重表现什么题材？为什么？

第1节 形体及其结构

自然界中，任何物体都具有一定的形状。“形”和“形的构成规律”是一切造型艺术的基础。在一维空间中，形是单纯的线；在二维空间中，形是线围绕的画；在三维空间中，形是面构成的体。这些形式要素按照一定的结构方式形成了无奇不有的大千世界。在园林建设中，园林小品的设计与施工、围合空间的界面设计与施工，都涉及形体结构的知识。园林建设的主要任务之一就是把园林设计要素合理地组织起来，创造美的、舒适的自然环境。

一、形体

1. 形 形通常指能看到的物体特征的平面形和结构形，即边状（图 1-1）。

图 1-1 形

2. 体 体指物体所占的空间体积,即物体的厚薄(图 1-2)。绘画中常用阴影的深浅不一来表现。

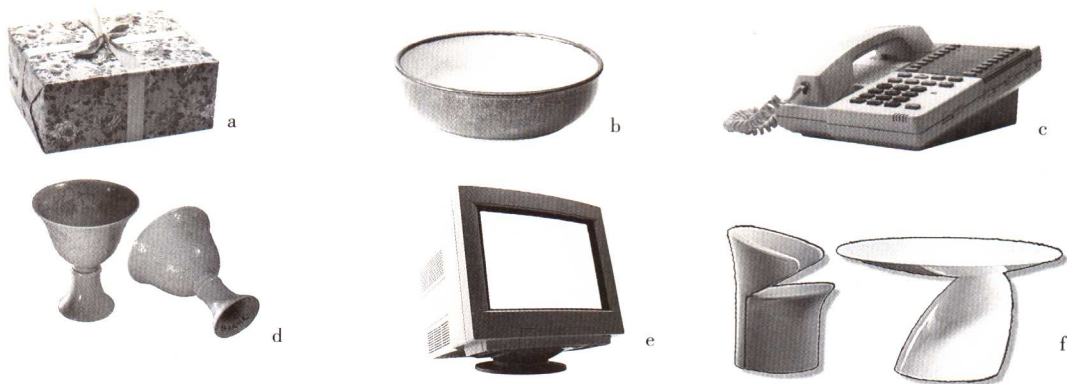

图 1-2 体

二、形体结构及分析

形体结构是指物体自身的构成以及与其他物体的构成关系。绘画中的形体结构包括物体的“几何结构”和“解剖结构”。现实中的任何一种形态,无论是自然形还是人工形,都是按照一定的规律,由一个或多个单体组成,形成特有的构成特征。认识和理解物体的形体结构,是帮助我们改变观察习惯,以绘画者的目光观察物体、分析物体和表现物体的重要途径。

从造型角度来看,构成物体的最基本形体有正方体、柱体、圆锥体、球体等(图 1-3)。

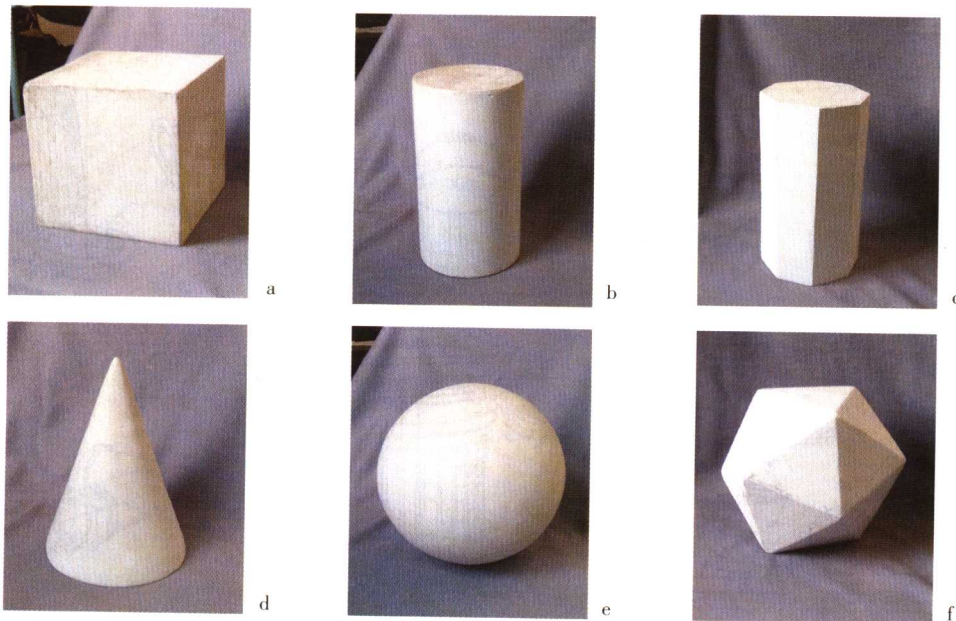

图 1-3 几种基本形体示例