

高职高专“十一五”规划教材
★ 农林牧渔系列

园林美术

YUANLIN
MEISHU

范洲衡 主编

化学工业出版社

高职高专“十一五”规划教材

★ 农林牧渔系列

园林美术

YUANLIN
MEISHU

范洲衡 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书采用全彩色印刷,设计精美。本书是全国相关院校课程改革成果教材,以园林专业技能型人才培养必须掌握的专业实践基础知识与基本技能为主要内容,包括园林景观美的构成艺术、风景素描速写画技法、园林色彩速写画技法、中国山水花鸟画技法、园林设计效果图技法、园林装饰艺术表现技法等六个方面,紧紧围绕透视现象、构图规律、表现手法等三大主轴,重点解决了园林美术中的审美认识与造型艺术这个核心问题,并将设计构成、绘图表现、装饰制作等园林美术理论与实践结合起来,以在教学工作实践中具有开拓性、创新性的大量原始图片充实内容和丰富形式,强化了专业基础的重要性,体现了专业技能的实用性。

本教材适宜高职院校的园林技术、环境艺术设计等专业教学使用,同时还可以作为园林艺术及美术爱好者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

园林美术/范洲衡主编. —北京:化学工业出版社,
2009.9

高职高专“十一五”规划教材★农林牧渔系列

ISBN 978-7-122-06680-0

I. 园… II. 范… III. 园林艺术-绘画-技法
(美术)-高等学校:技术学院-教材 IV. TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第165723号

责任编辑:李植峰 梁静丽 郭庆睿
责任校对:蒋宇

装帧设计:史利平

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装:化学工业出版社印刷厂

787mm×1892mm 1/16 印张12¹/₂ 字数300千字 2009年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:38.00元

版权所有 违者必究

“高职高专‘十一五’规划教材★农林牧渔系列”建设委员会成员名单

主任委员 介晓磊

副主任委员 温景文 陈明达 林洪金 江世宏 荆宇 张晓根

窦铁生 何华西 田应华 吴健 马继权 张震云

委员 (按姓名汉语拼音排列)

边静玮	陈桂银	陈宏智	陈明达	陈涛	邓灶福	窦铁生	甘勇辉	高婕
耿明杰	宫麟丰	谷风柱	郭桂义	郭永胜	郭振升	郭正富	何华西	胡繁荣
胡克伟	胡孔峰	胡天正	黄绿荷	江世宏	姜文联	姜小文	蒋艾青	介晓磊
金伊洙	荆宇	李纯	李光武	李彦军	梁学勇	梁运霞	林伯全	林洪金
刘俊栋	刘莉	刘蕊	刘淑春	刘万平	刘晓娜	刘新社	刘奕清	刘政
卢颖	马继权	倪海星	欧阳素贞	潘开宇	潘自舒	彭宏	彭小燕	邱运亮
任平	商世能	史延平	苏允平	陶正平	田应华	王存兴	王宏	王秋梅
王水琦	王晓典	王秀娟	王燕丽	温景文	吴昌标	吴健	吴郁魂	吴云辉
武模戈	肖卫苹	肖文左	解相林	谢利娟	谢拥军	徐苏凌	徐作仁	许开录
闫慎飞	颜世发	燕智文	杨玉珍	尹秀玲	于文越	张德炎	张海松	张晓根
张玉廷	张震云	张志轩	赵晨霞	赵华	赵先明	赵勇军	郑继昌	朱学文

“高职高专‘十一五’规划教材★农林牧渔系列”编审委员会成员名单

主任委员 蒋锦标

副主任委员 杨宝进 张慎举 黄瑞 杨廷桂 胡虹文 张守润

宋连喜 薛瑞辰 王德芝 王学民 张桂臣

委员 (按姓名汉语拼音排列)

艾国良	白彩霞	白迎春	白永莉	白远国	柏玉平	毕玉霞	边传周	卜春华
曹晶	曹宗波	陈传印	陈杭芳	陈金雄	陈璟	陈盛彬	陈现臣	程冉
褚秀玲	崔爱萍	丁玉玲	董义超	董曾施	段鹏慧	范洲衡	方希修	付美云
高凯	高梅	高志花	弓建国	顾成柏	顾洪娟	关小变	韩建强	韩强
何海健	何英俊	胡凤新	胡虹文	胡辉	胡石柳	黄瑞	黄修奇	吉梅
纪守学	纪瑛	蒋锦标	鞠志新	李碧全	李刚	李继连	李军	李雷斌
李林春	梁本国	梁称福	梁俊荣	林纬	林仲桂	刘革利	刘广文	刘丽云
刘贤忠	刘晓欣	刘振华	刘振湘	刘宗亮	柳遵新	龙冰雁	罗玲	潘琦
潘一展	邱深本	任国栋	阮国荣	申庆全	石冬梅	史兴山	史雅静	宋连喜
孙克威	孙雄华	孙志浩	唐建勋	唐晓玲	陶令霞	田伟	田伟政	田文儒
汪玉琳	王爱华	王朝霞	王大来	王道国	王德芝	王健	王立军	王孟宇
王双山	王铁岗	王文焕	王新军	王星	王学民	王艳立	王云惠	王中华
吴俊琢	吴琼峰	吴占福	吴中军	肖尚修	熊运海	徐公义	徐占云	许美解
薛瑞辰	羊建平	杨宝进	杨平科	杨廷桂	杨卫韵	杨学敏	杨志	杨治国
姚志刚	易诚	易新军	于承鹤	于显威	袁亚芳	曾饶琼	曾元根	战忠玲
张春华	张桂臣	张怀珠	张玲	张庆霞	张慎举	张守润	张响英	张欣
张新明	张艳红	张祖荣	赵希彦	赵秀娟	郑翠芝	周显忠	朱雅安	卓开荣

“高职高专‘十一五’规划教材★农林牧渔系列”建设单位 (按汉语拼音排列)

安阳工学院	黑龙江农业工程职业学院	青海畜牧兽医职业技术学院
保定职业技术学院	黑龙江农业经济职业学院	曲靖职业技术学院
北京城市学院	黑龙江农业职业技术学院	日照职业技术学院
北京林业大学	黑龙江生物科技职业学院	三门峡职业技术学院
北京农业职业学院	黑龙江畜牧兽医职业学院	山东科技职业学院
本钢工学院	呼和浩特职业学院	山东理工职业学院
滨州职业学院	湖北生物科技职业学院	山东省贸易职工大学
长治学院	湖南怀化职业技术学院	山东省农业管理干部学院
长治职业技术学院	湖南环境生物职业技术学院	山西林业职业技术学院
常德职业技术学院	湖南生物机电职业技术学院	商洛学院
成都农业科技职业学院	吉林农业科技学院	商丘师范学院
成都市农林科学院园艺研究所	集宁师范高等专科学校	商丘职业技术学院
重庆三峡职业学院	济宁市高新技术开发区农业局	深圳职业技术学院
重庆水利电力职业技术学院	济宁市教育局	沈阳农业大学
重庆文理学院	济宁职业技术学院	沈阳农业大学高等职业技术学院
德州职业技术学院	嘉兴职业技术学院	苏州农业职业技术学院
福建农业职业技术学院	江苏联合职业技术学院	温州科技职业学院
抚顺师范高等专科学校	江苏农林职业技术学院	乌兰察布职业学院
甘肃农业职业技术学院	江苏畜牧兽医职业技术学院	厦门海洋职业技术学院
广东科贸职业学院	金华职业技术学院	仙桃职业技术学院
广东农工商职业技术学院	晋中职业技术学院	咸宁学院
广西百色市水产畜牧兽医局	荆楚理工学院	咸宁职业技术学院
广西大学	荆州职业技术学院	信阳农业高等专科学校
广西职业技术学院	景德镇高等专科学校	延安职业技术学院
广州城市职业学院	丽水学院	杨凌职业技术学院
海南大学应用科技学院	丽水职业技术学院	宜宾职业技术学院
海南师范大学	辽东学院	永州职业技术学院
海南职业技术学院	辽宁科技学院	玉溪农业职业技术学院
杭州万向职业技术学院	辽宁农业职业技术学院	岳阳职业技术学院
河北北方学院	辽宁医学院高等职业技术学院	云南农业职业技术学院
河北工程大学	辽宁职业学院	云南热带作物职业学院
河北交通职业技术学院	聊城大学	云南省曲靖农业学校
河北科技师范学院	聊城职业技术学院	云南省思茅农业学校
河北省现代农业高等职业技术学院	眉山职业技术学院	张家口教育学院
河南科技大学林业职业学院	南充职业技术学院	漳州职业技术学院
河南农业大学	盘锦职业技术学院	郑州牧业工程高等专科学校
河南农业职业学院	濮阳职业技术学院	郑州师范高等专科学校
河西学院	青岛农业大学	中国农业大学

《园林美术》编写人员

主 编 范洲衡

副 主 编 申庆全 徐志献 尤长军

参编人员（按姓名汉语拼音排列）

陈 霞（宜宾职业技术学院）

戴林珈（福建农业职业技术学院）

范洲衡（湖南环境生物职业技术学院）

黄兵桥（湖南环境生物职业技术学院）

黄文婷（福建农业职业技术学院）

赖海强（福建农业职业技术学院）

林 蛟（湖南环境生物职业技术学院）

刘力涛（黑龙江农业经济职业学院）

申庆全（黑龙江农业经济职业学院）

申思明（黑龙江农业经济职业学院）

王士立（海南师范大学）

邢 燕（濮阳职业技术学院）

肖友民（湖南环境生物职业技术学院）

徐志献（濮阳职业技术学院）

尤长军（辽宁农业职业技术学院）

序

当今,我国高等职业教育作为高等教育的一个类型,已经进入到以加强内涵建设,全面提高人才培养质量为主旋律的发展新阶段。各高职高专院校针对区域经济社会的发展与行业进步,积极开展新一轮的教育教学改革。以服务为宗旨,以就业为导向,在人才培养质量工程建设的各个侧面加大投入,不断改革、创新和实践。尤其是在课程体系与教学内容改革上,许多学校都非常关注利用校内、校外两种资源,积极推动校企合作与工学结合,如邀请行业企业参与制定培养方案,按职业要求设置课程体系;校企合作共同开发课程;根据工作过程设计课程内容和改革教学方式;教学过程突出实践性,加大生产性实训比例等,这些工作主动适应了新形势下高素质技能型人才培养的需要,是落实科学发展观、努力办人民满意的高等职业教育的主要举措。教材建设是课程建设的重要内容,也是教学改革的重要物化成果。教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)指出“课程建设与改革是提高教学质量的核心,也是教学改革的重点和难点”,明确要求要“加强教材建设,重点建设好3000种左右国家规划教材,与行业企业共同开发紧密结合生产实际的实训教材,并确保优质教材进课堂。”目前,在农林牧渔类高职院校中,教材建设还存在一些问题,如行业变革较大与课程内容老化的矛盾、能力本位教育与学科型教材供应的矛盾、教学改革加快推进与教材建设严重滞后的矛盾、教材需求多样化与教材供应形式单一的矛盾等。随着经济发展、科技进步和行业对人才培养要求的不断提高,组织编写一批真正遵循职业教育规律和行业生产经营规律、适应职业岗位群的职业能力要求和高素质技能型人才培养的要求、具有创新性和普适性的教材将具有十分重要的意义。

化学工业出版社为中央级综合科技出版社,是国家规划教材的重要出版基地,为我国高等教育的发展做出了积极贡献,曾被新闻出版总署领导评价为“导向正确、管理规范、特色鲜明、效益良好的模范出版社”,2008年荣获首届中国出版政府奖——先进出版单位奖。近年来,化学工业出版社密切关注我国农林牧渔类职业教育的改革和发展,积极开拓教材的出版工作,2007年底,在原“教育部高等学校高职高专农林牧渔类专业教学指导委员会”有关专家的指导下,化学工业出版社邀请了全国100余所开设农林牧渔类专业的高职高专院校的骨干教师,共同研讨高等职业教育新阶段教学改革中相关专业教材的建设工作,并邀请相关行业企业作为教材建设单位参与建设,共同开发教材。为做好系列教材的组织建设与指导服务工作,化学工业出版社聘请有关专家组建了“高职高专‘十一五’规划教材★农林牧渔系列建设委员会”和“高职高专‘十一五’规划教材★农林牧渔系列编审委员会”,拟在“十一五”期间组织相关院校的一线教师和相关企业的技术人员,在深入调研、整体规划的基础上,编写出版一套适应农林牧渔类相关专业教育的基础课、专业课及相关外延课程教材——“高职高专‘十一五’规划教材★农林牧渔系列”。该套教材将涉及种植、园林园艺、畜牧、兽医、水产、宠物等专

业，于2008~2009年陆续出版。

该套教材的建设贯彻了以职业岗位能力培养为中心，以素质教育、创新教育为基础的教育理念，理论知识“必需”、“够用”和“管用”，以常规技术为基础，关键技术为重点，先进技术为导向。此套教材汇集众多农林牧渔类高职高专院校教师的教学经验和教改成果，又得到了相关行业企业专家的指导和积极参与，相信它的出版不仅能较好地满足高职高专农林牧渔类专业的教学需求，而且对促进高职高专专业建设、课程建设与改革、提高教学质量也将起到积极的推动作用。希望有关教师和企业技术人员，积极关注并参与教材建设。毕竟，为高职高专农林牧渔类专业教育教学服务，共同开发、建设出一套优质教材是我们共同的责任和义务。

介晓磊

2008年10月

前言

改革开放以来,我国园林园艺事业快速发展,出现了各类层次的园林教学,园林专业成了热门,而形成反差的是专业课程教材建设方面的滞后现象,严重影响了专业教学改革顺利进行和美好环境建设的健康发展。美术是美学理论与实践相结合的造型艺术,是由美的绘画艺术、雕塑艺术、建筑艺术、装饰艺术、影像艺术等组成的。园林是由构成景观的花草树木、建筑雕塑、装饰工艺等内部物理结构和外部形态特征组成的生态科学与造型艺术结合体。而园林美术是研究如何发现与创造园林景物外部形态特征之美的艺术,即园林之美的造型艺术。作为园林专业学生,对于环境中不可或缺的园林形态之美的赏析与表现,应有更好的了解和把握。本书本着“深入浅出”的原则,以利于初学入门者建立最基本的,颇具可操作性的造景美学观念和程式,熟悉园林美术各具风韵的多样性表现手法,以满足专业人士对于具体园林艺术个性特征和风貌的掌握,并给予园林美精确的描绘及正确的表达。

园林美术的同类书籍不多,各院校使用的教材和教学内容也不统一:第一种情况是素描和色彩内容各一半,没有侧重景观内容,是一本普通的绘画基础教材,没有园林专业的针对性;第二种情况是分开素描和色彩,各单独为一本教材,以强调风景画写生为主,具备一定专业基础教学特色,但不够具体,或不适合专业应用性教学使用;第三种情况是在满足一般绘画基础要求后,增加了一些山水画、效果图、美术字、摄影等,但内容仍然不够完善,专业针对性不强,与工作实际情况符合度不高。

鉴于上述情况,本教材全面强化基础,重点明确技能,发展新的定位,即对园林美的理解与应用基础做进一步全面概括和重点提炼,明确专业基本知识与关键技能相结合,将有关园林美的构成、园林装饰制作充实为体现专业工作实际应用的学习新任务,并将园林美术知识与技能的学习贯穿在整个实际工作的每一个重要环节之中;突出案例,强化实践,明确要点,根据职业技术教育教学特点和教材设计要求,以在教学工作实践中具有开拓性、创新性的大量原创图片充实内容和丰富形式,强调专业实践的重要性,体现专业技能的实用性。

考虑到本教材面对的是绝大多数没有美术基础的学生,虽然园林美术基础是园林专业的基本知识与技能之一,但不可能把美术学得面面俱到的。在有限的教学条件下,务必结合实际,突出重点,紧紧围绕相关园林艺术中的美学内容,抓住关键技能进行强化培训,才能产生实际效果,达到专业基础知识与基本技能的相互渗透和可持续发展。教材第一章园林美术设计构成的美学基础颇为重要,可制造教学情境,唤起学习的目标参照感,提高学习兴趣。第二章较传统课程减少了大量静物内容,主要是进一步强化园林景观透视与构图、铅笔与钢笔风景速写画内容。第三章色彩课删除了传统课程中为美术专业打基础的水粉画,而主要学习水彩画、马克笔画、彩铅画等,重点培养园林设计色彩理解与快速表现能力。第四章、第五章、第六章的中国山水花鸟画、效果图、模型制

作、园林摄影等内容,既注重进一步夯实美术基础的应用,也重视园林艺术美相关内容的完善。园林造型设计艺术鉴赏和园林装饰艺术制作长期被园林教育教学忽视,直接影响了专业基础教育教学内容的完善与园林设计施工质量和艺术欣赏水平的提高,本教材在此方面给予了足够的关注。

本教材的设计编写在“循序渐进重环节、图文并茂抓典型、广集中外经典实例、深究最新先进成果”的基础上,以鲜明的时代感、真实感、亲切感强化教材的思想性、科学性、艺术性,针对园林专业的基本要求与学生基础特点,创建课程内容与形式,力争教材的每一页起到抛砖引玉的作用,使广大师生教的开心、学的欢心,各取所需,均有所获。

本教材由范洲衡主编,负责全书的内容策划、统稿;申庆全、徐志献、尤长军为副主编,负责组稿、初审和部分编写工作。具体编写分工为:第一章由陈霞、范洲衡编写,第二章由王士立、黄文婷、肖友民、黄兵桥、林蛟、范洲衡编写;第三章由申思明、刘力涛、黄文婷、范洲衡编写;第四章由范洲衡、申思明、赖海强、戴林珈编写;第五章由范洲衡编写;第六章由邢燕、范洲衡编写;第七章由范洲衡编写。

教材编写过程中,参考了文献中各位专家、学者的宝贵资料和作品,湖南环境生物职业技术学院等院校的学生和家长也提供了宝贵的资料作品,在此向大家深表谢意!

编者

2009年6月

目 录

第一章 园林之美的艺术 1	三、水彩画基本技法	83
第一节 园林美术	四、水彩画的常见问题	88
一、园林美术的内涵与外延	五、水彩静物写生	89
二、园林美术的教学内容与形式特点	第三节 园林风景色彩速写	95
三、园林美术的教学目的与专业要求	一、园林风景的色彩特点	95
第二节 园林景观美的构成艺术	二、时间色彩	95
一、造型艺术构成的含义	三、空间色彩	96
二、平面构成及其在园林景观中的运用	四、园林风景色彩速写的步骤与方法	96
三、色彩构成及其在园林景观中的运用	思考与练习	103
四、立体构成及其在园林景观中的运用		
思考与练习		
第二章 园林素描速写画技法 24	第四章 园林设计效果图技法 104	
第一节 素描速写基本技法	第一节 园林设计构思手绘表现	104
一、素描速写基础知识	一、园林设计效果图的特点	104
二、铅笔画线性结构素描速写	二、学习效果图的基本方法	104
三、铅笔画光影明暗素描速写	三、手绘效果图表现的形式	105
第二节 风景透视与构图写生	四、手绘效果图的方法与步骤	105
一、平视状态下的透视构图	五、设计构思草图表现	106
二、仰视状态下的透视构图	六、各类效果图的色彩表现	108
三、俯视状态下的透视构图	第二节 园林设计计算机绘图表现	120
第三节 园林风景临摹与写生	第三节 园林风景摄影表现	124
一、钢笔画园林植物速写技法	一、园林风景摄影的准备	124
二、钢笔画园林建筑速写技法	二、园林风景摄影的特点	125
三、钢笔画自然风景速写技法	三、园林风景摄影的要求	126
思考与练习	思考与练习	127
第三章 园林色彩速写画技法 74	第五章 中国山水花鸟画技法 128	
第一节 色彩画原理	第一节 中国画概述	128
一、色彩观察基本要素	第二节 中国山水画技法	131
二、色彩的属性与分类	一、山石、云水画法	131
第二节 水彩画写生	二、草本、配景画法	132
一、水彩画的特点	三、经典画树技法	137
二、水彩画的材料与工具	四、三远构图技法	139
	第三节 中国花鸟画技法	144
	一、竹、梅、菊、荷、兰画法	144

二、虫鸟、小鸡画法	151
三、工笔与写意相结合的作品	152
思考与练习	153

第六章 园林装饰艺术表现技法..... 154

第一节 园林建筑装饰	154
一、美的设计法则	154
二、中国园林建筑装饰	156
三、国外建筑装饰	162
第二节 园林植物装饰	163
一、公共环境的园林植物装饰	163
二、厅堂庭院环境插花艺术装饰	166

第三节 园林装饰模型	169
一、模型的种类	169
二、简易模型的制作过程	170
思考与练习	175

第七章 园林美术作品欣赏..... 176

第一节 传统园林美术作品	176
第二节 现代园林美术作品	180
思考与练习	187

参考文献..... 188

第一章 园林之美的艺术

【技能目标与教学要求】

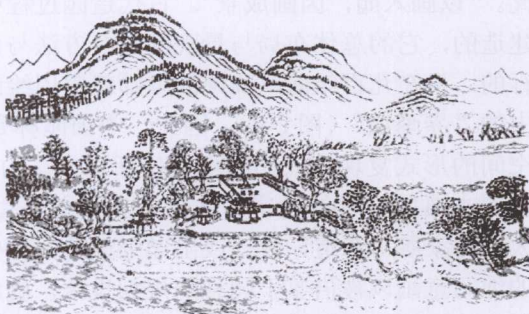
本章节旨在通过有关园林美的艺术知识与园林景观之美的构成艺术范例简介,架起一道园林美术理论基础知识学习与园林实际应用之间的桥梁,唤起学习的目标参照感,有助于学习思维的拓展,从而培养设计基础意识。学习园林美术构成知识的创造意识和目标感必须明确,决不能机械地学习美术构成,为了构成而构成,要理论联系实际,加强专业修养。一方面要认真体会艺术来源于生活,而高于生活,并将生活所及反过来丰富课堂学习,丰富设计理论,变被动学习为主动学习;另一方面以多媒体图片赏鉴、分析的方式,帮助初学者轻松学习,把课堂学习与生活联系起来,多分析、善感悟,从而提高美学素养。在教学设计中,不妨把课堂教学延伸到课外环境,然后再利用客观环境进行课内教学的分析和再设计,有助于培养观察分析能力、理解判断能力和独立表达能力,提高学习兴趣和成就感。

第一节 园林美术

一、园林美术的内涵与外延

1. 园林与美术

园林是人们向往自然、回归生态而自主创造的生存与生活空间,是物质与文化相结合的历史产物,它是人类文明的象征。洪荒时代的人类就开始了围田造园的生存与生活,封建社会统治者围山狩猎、建造宫殿,官商文豪营造山水、楼阁亭台,以充实生存地位与生活品位。新中国人民当家做主,现代生活形式多元化,为了改善和提高生存生活环境质量,运用科学技术和文化艺术手段建造了丰富多彩的、各种实用功能和各具艺术风格的园林艺术作品供人们享受。美术是人类追求美的艺术表现,它包括绘画、建筑、雕塑、装饰设计、书画艺术、摄影艺术等造型艺术,广义的美术应该包括所有创造美的一切形式与手段,其中园林美术就是由上述各类造型艺术在自然生态中综合

代表宋代园林的西湖“曲院风荷”(清代修复)

明代园林“寒山别墅”

图1-1

创造的延伸体。创造美术作品的艺术活动过程可以培养人们的观察力、判断力、想象力和创造力,帮助人们更好地享受美好生活,再造美好生活。

园林美术体现的是园林景观中的自然美、建筑美、雕塑美、装饰美的生态性、实用性、综合性造型艺术。中国古典艺术中的“诗情画意”就是用来表现造型艺术美的理论。18世纪末到19世纪初,德国古典美学的第一位代表和奠基者康德在《判断力批判》上卷,即“审美的判断力批判”中把造型艺术分为两类,第一类是作为形体艺术的雕塑、建筑,第二类是绘画艺术。绘画艺术又分为两种:第一种是纯正的绘画艺术,它是“对自然美的描绘”(图1-1);第二种是园林艺术,它是“自然产物美的集合”。这里且不论康德的分类法的理论根据是什么,但从中却可以看出园林与绘画之间的有机联系。所以学习园林美术主要是通过绘画艺术的方式来实现的。同时学习一些书法国画艺术、花木盆景艺术、小品雕塑艺术、建筑装饰艺术、风景摄影艺术等与园林组成部分有关的艺术形式也是必要的。绘画基本功是美术基础之基础,也就是园林美术的基础之基础。打好了这个根本基础,就会更好地理解一幅好的风景画就是自然美、建筑美的表现,一处好的园林小品雕塑和园林绿化装饰也一定会是一幅好的设计图画的实现。园林美术包括园林风景画、园林建筑、园林雕塑、园林装饰(园林建筑、设施、花木装饰等)、园林摄影等各类艺术形式。

园林与绘画、雕塑、建筑、装饰等造型艺术在中国历史上几乎是同步发展、互相影响的。园林的设计意图与园林环境景观用绘画的形式来表现,并不是什么新课题。古代中国没有专门的造园家,自魏晋南北朝以来,由于文人、画家的介入使中国造园深受绘画、诗词和文学的影响。而诗和画都十分注重于意境的追求,致使中国造园从一开始就带有浓厚的感情色彩。我国优秀的古典园林之所以能有极高的艺术价值,首先在于它与传统绘画艺术等关系极为密切,园林空间艺术和诗情画意融为一体。中国造园艺术和中国山水画的关系更是如此。“以画入园,因画成景”。古代造园过程中有许多地方均是先构图立意,后根据画意施工建造的,它的总体布局与景观的组合方法与山水画的创作原则相一致,且以山水画为模式进行的。早在几百年前,我国的画师就曾用绘画的语言表达宫苑的设计概貌,且有工笔山水画中的“界画法”(图1-2)。因此,中国园林是把作为大自然的概括与升华的山水画又以三度空间的形式复现到人们的现实生活中来。山水画对中国园林的发展与影响极为深刻、直接。我国古典园林中的精华,被称之为“文人写意山水派园林”的一些宅第园林,正是一些文人、画家参与营造、设计或出谋划策的。有些专业造园匠师其自身也有擅长于此的。文人画的纯写意画风被借鉴于园林的规划设计,就成了文人写意山水园确立的契机。这些园林面积虽小,但寓意却颇为深远。流风所及,不仅园林的创作,乃至园林的品评与园林的鉴赏也莫

不参悟于绘画。尤其是山水画对中国园林的影响最为直接、深刻。可以说中国园林一直是循着绘画的脉络发展起来的。中国古代没有什么造园理论专著,但绘画理论著作则十分浩瀚。这些绘画理论对于造园起了很多指导作用。

2. 园林与美的造型艺术

中国园林从一开始便带有诗情画意之美。画论所遵循的原则莫过于“外师造化,内发心源”。外师造化是指以自然山水为创作的楷模,而内发心源则是强调并非刻板地抄袭自然山

图1-2

水,而要经过艺术家的主观感受以萃取其精华。中国古代园林多由文人画家所营造,不免要反映这些人的气质和情操。中国造园注重意境,其衡量的标准则要看能否借景来触发人的情感,从而具有诗情画意般的环境氛围即“意境”。

西方园林以精心设计的图案构成显现,西方园林主从分明,重点突出,各部分关系明确、肯定,边界和空间范围一目了然,空间序列段落分明,给人以秩序井然和清晰明确的印象。其主要原因是西方园林追求的形式美,遵循形式美的法则显示出一种规律性和必然性,而但凡规律性的东西都会给人以清晰的秩序感。另外西方人擅长逻辑思维,对事物习惯于用分析的方法以揭示其本质,这种社会意识形态大大影响了人们的审美习惯和观念。西方的形式美与中国的意境美,是由于对自然美的态度不同,反映在造园艺术追求上有所侧重。西方造园虽不乏诗意,但刻意追求的却是形式美;中国造园虽也重视形式,但倾心追求的却是意境美。西方人认为自然美有缺陷,为了克服这种缺陷而达到完美的境地,必须凭借某种理念去提升自然美,从而达到艺术美的高度,也就是一种形式美。早在古希腊,哲学家毕达哥拉斯就从数的角度来探求和谐,并提出了黄金率。罗马时期的维特鲁威在他的论述中也提到了比例、均衡等问题,提出:“比例是美的外貌,是组合细部时适度的关系”。文艺复兴时的达·芬奇、米开朗琪罗等人还通过人体来论证形式美的法则。而黑格尔则以“抽象形式的外在美”为命题,对整齐一律、平衡对称、符合规律、和谐等形式美法则作抽象、概括。于是形式美的法则就有了相当的普遍性。它不仅支配着建筑、绘画、雕刻等视觉艺术,甚至对音乐、诗歌等听觉艺术也有很大的影响。因此与建筑有密切关系的园林更是奉之为金科玉律。西方园林那种轴线对称、均衡的布局,精美的几何图案构图,强烈的韵律节奏感都明显地体现出对形式美的刻意追求。

① 自然景观艺术美是园林环境空间艺术的主要特色之美。人们可以将园林看作是大自然的一个缩影或一个片段,但不是照搬照抄,是对自然风景的投影。园林景观艺术中的再现手段,它一方面模仿自然,属于模仿品;另一方面园林艺术是人们直接借用大自然中的美妙景象在一定空间里的再现,由于这种模仿是由自然界所特有的属性决定的,人们往往将它看成是景观创作的原型,成为自然风景的一个组成部分。

中国园林是自然山水的写照,所追求的是诗画一样的境界。如果说它也十分注重于造景的话,那么它的素材、原形、源泉、灵感等就只能到大自然中去发掘。越是符合自然天性的东西便越包含丰富的意蕴。因此中国的造园带有很大的随机性和偶然性。不但布局千变万化,整体和局部之间也没有严格的从属关系,结构松散,以致没有什么规律性。正所谓“造园无成法”。甚至许多景观有意识地藏而不露,“曲径通幽处,禅房草木生”,“山穷水尽

图1-3

疑无路，柳暗花明又一村”，“峰回路转，有亭翼然”，这都是极富诗意的境界。园林里讲的水墨画的艺术元素，就是自然之理。就生活是艺术的源泉来说，这山水的自然之理就是园林艺术创作的生活原型。“三潭印月”是以月得景的西湖十景之一（图1-3）。三潭印月石塔在杭州西湖小瀛洲“我心相印”亭前湖中，塔身中空，周有五个圆孔，每当皓月当空，塔内点烛，洞口蒙以薄纸，灯光从中透出，宛如一个个小月亮，与天空倒映湖中的明月相映，景色优美。昔人有诗云：“青山如髻月华浓，塔影之沉映水空；只恐清风生两腋，夜深飞入蕊珠宫。”日光映照出万物纷华的形色和个别的表象，人们在日光下对于身处周围的状况，无一不是以实在的意识来确证它们的存在，因而物、我是对立的；月色包裹天地间一切物象，使之齐现共同、纯净的色相，这一色相是幽暗静谧、似真而幻的，人们置身其间必然产生梦境一般幽远的遐想，一直透入到人的精神的深髓，超象虚灵，澄怀观道，通过妙悟宇宙万籁的蕴秘和深邃，达到无物无我、物我交融的境界，成为文人爱写、画家爱画的园林艺术之自然之美。

② 建筑艺术美是园林实用艺术、造型艺术、环境艺术的综合体现。园林建筑不仅仅指亭、台、楼、阁、廊、架、花坛、假山等，同时也包括寺庙、宫殿、教堂、城堡、长城、道路、堤坝、驳岸、护坡、桥梁、纪念碑、墓地等建筑。它们在一定的条件下都可以成为园林景观建筑的审美性主体存在。两千年前古罗马时代的建筑师维特鲁威就明确指出过建筑应当“保持坚固、适用、美观的原则”，他在《建筑构成》中对建筑之美详细分析了法式、布置、比例、均衡、适合等概念，他认为法式是作品的细部要各自适合，要合尺度，作为一个整体要设置适于均衡的比例。布置则是适当地配置各个细部，以质来构图而做成优美的建筑物。比例指优美的外貌，是组合细部时适度的表现关系。均衡是由建筑细部本身产生的合适的协调，是由每一部分产生而直到整个外貌的一定部分的互相配称。适合是以受赞许的细部作为权威而组成完美无缺的建筑整体。适合是由程式、习惯、自然而形成的。维特鲁威对建筑的认识总结至今仍对建筑创作产生着影响。美作为建筑的内涵统一于坚固、适用之中，通过布置、比例、均衡、适合等造型手段得以表现，既有形式美，又有内在美，美是建筑中不可忽视的因素。建筑艺术是由线条、形体、色彩、质感、光影以及装饰等基本因素按照人的审美意识和审美理想构成的，并具有实体与空间相统一的建筑艺术形象。建筑造型中最基本、最常见而又最实用的形象几乎都是以方形、长方形、圆形等几种基本几何形状为审美特征。这些方形、长方形或圆形又是由线组成面、由面构成形。因此，线是造型艺术、也是建筑艺术最基本的审美因素（图1-4）。

图1-4

建筑小品在园林中主要是指供休息、装饰、照明、展示和为园林管理及方便游人之用的小型建筑设施，一般没有太多内部空间，体量小巧，造型别致，富有特色，并讲究适得其所。这种建筑小品设置在城市街头、广场、绿地、公园和自然风景区等室外环境中。园林建筑小品在园林中既能美化环境，丰富园趣，为游人提供文化休息和公共活动的方便，又能使游人从中获得美的感受和良好的教益。

③ 城市若没有美的建筑与雕塑，就会变得单调和枯燥。城市是创造人群生活的环境，

不仅要提供居住的条件,还要提供美的环境。建筑的外形是由几何线条和形体组合而成的。这些几何体和一组组的横与竖的直线,可以自成体系,如果能得到由微妙曲线所构成的雕塑相调节,则会构成对立而统一的形式,就会显得丰富、和谐。建筑和雕塑有效结合的城市,会使人留下难以磨灭的印象,经过雕塑装饰的紫禁城,就使建筑显得更为雄伟,游历美国看到了自由女神雕塑的旅人,莫不被现代化建筑和自由女神形象所吸引,久久难忘。穆希娜作的《工人和集体农庄女庄员》的雕塑与建筑设计,已构成了代表苏联建国初期的形象。巴黎凯旋门上吕德所作的《马赛歌》雕刻,也使凯旋门的建筑形象印入人心。意大利的佛罗伦萨城的十六世纪那座柯西莫一世的王宫和宫前的米开朗琪罗所雕刻的《大卫》像相互衬托,早就成了旅游的胜地。建筑与雕刻既是对立的,又是相互补充的,是人工与自然生命形态相结合的,是互生的艺术形式。

④ 装饰艺术是依附于某一主体的绘画、雕塑、工艺造型,使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化。装饰艺术与人的日常生活联系广泛,结合紧密,如环境艺术设计(包括园林),工业造型设计,日常用品装饰如服装、首饰、商品包装等,几乎一切工艺领域均与装饰艺术有关。从其与装饰主体的关系看,它有双重性质。一方面它必须从属于主体,即装饰是从美感的角度来标明主体的特征、性质、功用以及价值。另一方面装饰艺术亦可从主体当中独立而出,显示出自己的审美价值,如中国古代建筑中作为装饰的雕梁画栋、琉璃瓦、画像石、画像砖,它附属于整个墓室,与其浑然不可分离,然而,其精美、恢宏、古拙的画面完全可视为完美的艺术品。使用或汲取装饰艺术的形式特点而创作的作品,通常称为装饰风格或装饰风。它们是自成主体、有自己内涵的独立型艺术,其强烈的特征是其欣赏性更强,造型上有一定幅度的夸张变形,并呈图案化趋向,色彩上多重视平面空间的对比关系,与强调三维空间的透视、光影的性质相左。装饰画区别于一般绘画,因一般绘画须对客观事物作如实的描绘,有的甚至以再现生活为目的,具有很强的真实感;而装饰画对自然形象并不追求如实地描绘,而是要经过作者特有的形象思维过程,使之超脱自然的原始风貌,其造型与色彩都应具有装饰性特点,设计园林小品建筑、壁画雕塑、绿化图案大多数属于这类风格。

⑤ 摄影艺术是造型艺术的一种现代科技手段,以相机和感光材料为工具,运用画面构图、光线、影调(或色调)等造型手法来表现主题并求得其艺术形象作品。其主要特点在于所表现的对象必须是实际存在的。体裁上分新闻摄影、人像摄影、风景摄影、动物静物摄影、静物摄影等。园林摄影艺术是根据创作构思将各类园林景物造型艺术拍摄下来,经过一定的技术处理出优美的园林环境艺术形象,以反映造型艺术在园林中表达作者思想情感和园林景象之美的一种艺术形式。以上所讲的园林自然美、建筑美、雕塑美、装饰美的形象都可以通摄影艺术得以很好的表现,它是人们发现、记录、创造园林之美手段之一。

二、园林美术的教学内容与形式特点

园林美术课主要学习美的构成艺术、风景素描速写、色彩表现、国画基础、设计效果绘图与模型表达等基础理论与技法。学习过程中,通常用两种方式方法来完成目标任务。

其一是临摹。主要采用透视原理生动直观地表现构思,其形象感与真实感的直观效果均较强。如应用线条、明暗、色彩即水彩、彩铅、马克笔、国画以及电绘方法表现。而手绘透视表现图所使用的材料工艺,要比电脑绘图简便得多,如制作周期短,花费人力、物力少,更经济、更方便、更容易。