

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

FINE ARTS SERIES

美术卷

景观设计

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

郑曙旸 编著

3

中国美术学院出版社

TU986.2

13

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

美术卷

景观设计

郑曙暘

编著

中国美术学院出版社

责任编辑 沈 珉
封面设计 毛德宝
责任校对 庭 豪
责任监制 葛炜光

图书在版编目 (CIP) 数据

景观设计 / 郑曙旸著. - 杭州: 中国美术学院出版社,
2001.12
(中国艺术教育大系)
ISBN 7-81083-034-1

I. 景… II. 郑… 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 (2001) 第 083084 号

景观设计

郑曙旸 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

2002年2月第1版 2002年2月第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 9

字数: 130千 图数: 350幅 印数 0001—3000

ISBN 7-81083-034-1/J · 35

定 价: 40.00 元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总 主 编 赵 枫

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民
徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生
于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯
冯 远 常沙娜 杨永善 赢 枫 郑淑珍
朱 琦 卜 键 陈学娅 傅新生 钟 越
黄 河

执行主任 赢 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

美术卷编委会

主 任 孙为民 宋忠元 杨永善

委 员 杜 健 丁一林 冯 远 傅新生 陈 平
张绮曼 周建夫 柳冠中 潘耀昌

本册责任编辑 杨永善

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，1928年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等为代表的一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于20世纪80年代前后逐一升格为大专或本科，并且自70年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，在大陆拥有30所高等艺术院校，123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来，在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中，建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系，一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说20世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于1962年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作，并开始付诸实施。可惜由于接踵

而来十年“文革”动乱，使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育改革的深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施，以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发，都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时，部属中国美术学院出版社于1994年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995年文化部教育司在听取各方面意见后，决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点，并于1996年率先召开美术卷论证会，成立该分卷编委会；1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会，以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行，同时组建了出版工作小组。在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为使这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现方法进行分析、鉴别和批判。”（《邓小平文选》第三卷第44页）对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批判扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能也应当为我所用的。鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分

别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”主 编

赵 沅

1998年6月18日

中国艺术教育大系

美术卷

中国人物画

中国花鸟画

中国山水画

*油画

水彩、水粉画

版画(上、下)

绘画创作

雕塑

平面设计(上、下)

电脑美术设计(上、下)

染织设计

*服装设计基础

*服装设计教程

*景观设计

室内设计

家俱设计

*产品设计

系统设计

*漆艺

展示设计

*陶瓷设计

*中国美术史

外国美术史

*中国近现代美术教育史

美术概论

设计史

设计概论

中国工艺美术史

外国工艺美术史

素描

*透视

人体结构学

*形态构成学

*装饰图案

设计造型基础

*书法篆刻

(打星号的已出版)

内容简介

景观设计是建立在环境艺术设计概念之上的艺术设计门类,其内容涉及到美术、建筑、园林和城市规划4个专业。景观设计最通俗的解释就是美化环境景色。可以说它是以塑造建筑外部的空间视觉形象为主要内容的艺术设计。这是一个综合性和边缘性很强的环境系统设计:它的环境系统是以园林专业所涵盖的内容为基础;它的设计概念是以城市规划专业总揽全局的思维方法为主导;它的设计系统是以美术与建筑专业的构成要素为主体。

景观设计是时间与空间艺术的综合,设计的对象涉及自然生态环境、人工建筑环境、人文社会环境等各个领域。本书概略地阐述了景观设计的基本理论与概念,介绍了景观设计教学的专业基础与专业设计内容,并选录了优秀的景观设计实例。本书既可作为高等院校艺术设计专业的教材,又可为相关专业的师生提供教学参考。

目 录

《中国艺术教育大系》总 序

第一章 基本理论及概念	1
第一节 基于环境艺术设计的景观设计概念(1)	
第二节 景观设计的内容(15)	
第三节 景观设计教育的特点(27)	
第二章 专业基础	39
第一节 专业设计的表现技能(39)	
第二节 专业设计思维的基础训练(43)	
第三章 专业设计	51
第一节 环境要素的专业设计(51)	
第二节 景观设计(62)	
第四章 景观设计与作业赏析	75
第一节 景观设计实例分析(75)	
第二节 课程作业(110)	

第一节 基于环境艺术设计的景观

环境艺术设计是建立在现代环境科学研究基础上的一门艺术设计专业。

环境艺术设计是时间与空间艺术的综合,设计的对象涉及自然生态环境与人文社会环境的各个领域。

“环境”是一个极其广泛的概念。它不能孤立地存在，总是相对于某一中心（主体）而言。不同的中心相应有不同的环境范畴，我们所讲的环境中心就是人类本身；我们所要进行的环境艺术设计，就是人类生存空间的综合设计。

涉及到艺术门类同时又与环境有关的传统专业是建筑、美术、园林和城市规划。在从农耕时代开始到工业化时代的漫长发展过程中，每一门专业都形成了自己完整的理论体系和设计系统。环境艺术设计专业在与其它环境科学专业的配合下，在地球上建成了适合人类生存需要的人工环境。

然而在未来的世界，生活的空间变得越来越狭小。现代化的通讯交通工具，大大缩短了时空。日益膨胀的人口和越来越高的生活追求，促使经济高速发展。需求与资源的矛盾愈来愈尖锐。人们的物质生活水平不断提高，但是赖以生存的环境质量却日益恶化。人类社会改造了环境，环境又反过来影响人类社会。

人类社会所创立的艺术门类：建筑、音乐、美术、文学都要寻找表现自己的时空；手工艺美术行业进入现代工业社会，已发展成为与人类生活息息相关的各种艺术设计门类：室内设

计、工业设计、平面设计、染织服装设计等等。所有的这些门类都在突出自己的个性，寻求自己的发展。当它们共同相处于这个越来越狭小的世界时，就不免产生各种碰撞。相容的就显得和谐、优美，不相容的就显得对立、丑陋。于是就要去协调关系，寻找融合规律。为了创造更加美好的生活，艺术家和设计师们在不断地探索，以求形成符合时代要求的全新环境艺术设计概念。

景观设计正是在这样的形势下，作为环境艺术设计的—个子系统出现的。

一、环境与环境艺术设计

环境

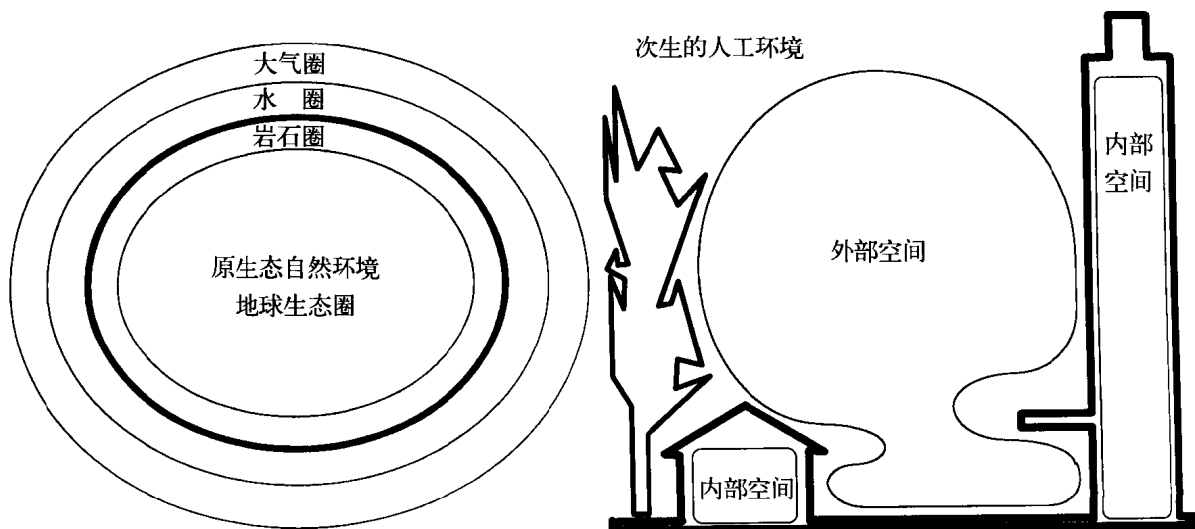
在这里所讲的环境：是指由原生的自然环境，次生的人工环境，特定的人文社会环境组成的总体环境系统。

自然环境与自然界属于同一概念。按照字面的解释：环境是指“周围的地方”，显然这是属于自然界范畴的问题。这里所说的“环境”不可能孤立存在，它总是相对于某一中心（主体）而言。中心可能有很多个，大至宇宙中的太阳，小至生物体内的细胞核。围绕着不同的中心形成了各异的环境系统，每个环境系统依据自身的规律运动变化着。而我们所要研究的环境恰恰是以人类自身为中心的，这个“环境”就是人类赖以生存的地球生物圈，我们称它为原生的自然环境。（图1）

人类从诞生的那一天起，就开始了对自身生存空间的不懈开拓。渔猎耕种，开矿建筑。在已经过去的漫长岁月中，从传统的农牧业到近现代的大工业。在地球的土地上，建筑起形形色色、风格迥然的房屋殿堂、堤坝桥梁，组成了大小无数

图1 地球生态圈

图2 次生的人工环境

个城镇乡村、矿山工厂。所有这些依靠人的力量，在原生的自然环境中建成的物质实体，包括它们之间的虚空和排放物，构成了次生的人工环境。（图2）

人类社会在漫长的历史进程中，受到不同的原生自然环境与次生人工环境影响，形成了不同的生活方式和风俗习惯，造就出不同的民族文化、宗教信仰和政治派别。在生活的交往中，人们组成了不同的群体，每个人都处在各自的社会圈中，从而构成了特定的人文社会环境。（图3）

2. 艺术与设计

艺术与设计在本质上反映的是同一概念的问题。

艺术，按照我们今天的解释是通过塑造形象反映社会生活的一种社会意识形态，属于社会的上层建筑。尽管有史以来存在着不同的艺术理论，“艺术”仍然是一个为公众所普遍理解的概念。

设计，在一般的汉语词典里仅解释为：在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方案、图样等。甚至在大型词典《辞海》里都没有“设计”的词条。在汉语中“设计”是作为表示人的思维过程与动作行为的动词而出现的。显然与我们在这里讲的设计在涵义上有很大不同。我们所说的设计是源于英语“design”的外来语。这个词在英语中既是动词又是名词，同时包括了汉语设计、策划、企图、思考、创造、标记、构思、描绘、制图、塑造、图样、图案、模式、造型、工艺、装饰等多重涵义。一句话，在“design”中除了汉语“设计”的基本涵义外，“艺术”一词的涵义占了相当的比重。我们很难在现代汉语中找到一个完全对等的词汇，姑且以“设计”应对不免会使公众的理解产生偏颇，于是我们不得不采用一种折衷的办法，在“设计”前面冠以“艺术”，形成“艺术设计”的词组，以满足公众理解的需要。

3. 环境艺术设计

当我们明确了艺术与设计的全部外延与内涵之后，探讨环境艺术设计的问题就要相对容易得多。

这里所说的环境，是包括自然环境、人工环境、社会环境在内的全部环境概念。这里所说的艺术，则是指狭义的美学意义上的艺术。这里所说的设计，当然是指建立在现代艺术设计概念基础之上的设计。

环境艺术与环境设计，在概念上具有不同的涵义。环境艺术品创作与环境艺术设计，同样在概念上具有不同的涵义。这

图3 以人为主体的环境系统

里似乎有点文字游戏式的咬文嚼字,但是如果搞不清楚环境艺术与设计之间的关系,就不能确立全新的环境艺术设计概念。

“环境艺术”是以人的主观意识为出发点,建立在自然环境美之外,为人对美的精神需求所引导,而进行的环境艺术创造。这种创造最初源于现代艺术诸流派中的一个分支。在这种现代艺术观念下创造出的艺术品,综合平面与立体诸要素,以现成物和创造品组成由观者直接参与的,通过视觉、听觉、触觉、嗅觉的综合感受,造成一种可以身临其境的艺术空间,这种艺术创造既不同于传统的雕塑,也不同于建筑。它更多地强调空间氛围的艺术感受。这种重视实体与虚空整体综合效果的艺术形式,造就了环境艺术的基本模式。当然我们今天所说的环境艺术,已远远超出艺术品的概念,成为研究“环境与艺术”的课题。

虽然这种人为的艺术环境创造,可以自在于自然界美的环境之外,但是它又不可能脱离自然环境本体,它必需植根于特定的环境,成为融汇其中与之有机共生的艺术。可以说环境艺术是人类生存环境的美的创造。

艺术是美的凝定,美是一种和谐完整的形式。作为环境艺术,整体统一的原则更具有特殊的实际意义,“完整、和谐、鲜明”实在是环境艺术美的灵魂。这种美将使城市、建筑、室内环境中美的因素互渗互融,这种美沟通了人、自然、社会之间欢悦和谐的情感,从而使冰冷的工业化环境得到柔化。

“环境设计”是建立在客观物质基础上,以现代环境科学研究成果为指导,创造理想生存空间的工作过程。人类理想的环境应该是生态系统的良性循环,社会制度的文明进步,自然资源的合理配置,生存空间的科学建设。这中间包含了自然科学和社会科学涉及的所有研究领域。因此环境设计是一项巨大的系统工程,属于多元的综合性边缘学科。

环境设计以原在的自然环境为出发点,以科学与艺术的手段协调自然、人工、社会三类环境之间的关系,使其达到一种最佳的运行状态。环境设计具有相当广的涵义,它不仅包括空间实体形态的布局营造,而且更重视人在时间状态下的行为环境的调节控制。正如美国环境设计丛书编辑理查德·道白尔所说:“环境设计是比建筑范围更大,比规划的意义更综合,比工程技术更敏感的艺术。这是一种实用的艺术,胜过一切传统的考虑,这种艺术实践与人的机能紧密结合,使人们周围的事物有了视觉秩序而且加强和表现了所拥有的领域。”环境设计比之环境艺术具有更为完整的意义。环境艺术应该是从属于环境设计的子系统。

同样,为了不致使公众对环境设计概念的理解产生偏差,

我们仍然采用了与“设计·design”相同的组词处理手法，对环境设计冠以“环境艺术设计”的全称，以满足目前社会不同文化层次认识水平的需要。显然这个词组包括了环境艺术与设计的全部概念。

环境艺术品创作是有别于艺术品创作的。环境艺术品的概念源于环境艺术设计，几乎所有的艺术与工艺美术门类，以及它们的产品都可以列入环境艺术品的范围。但只要加上“环境”二字，它的创作就将受到环境的限定和制约。以达到与所处环境的和谐统一。（图4）

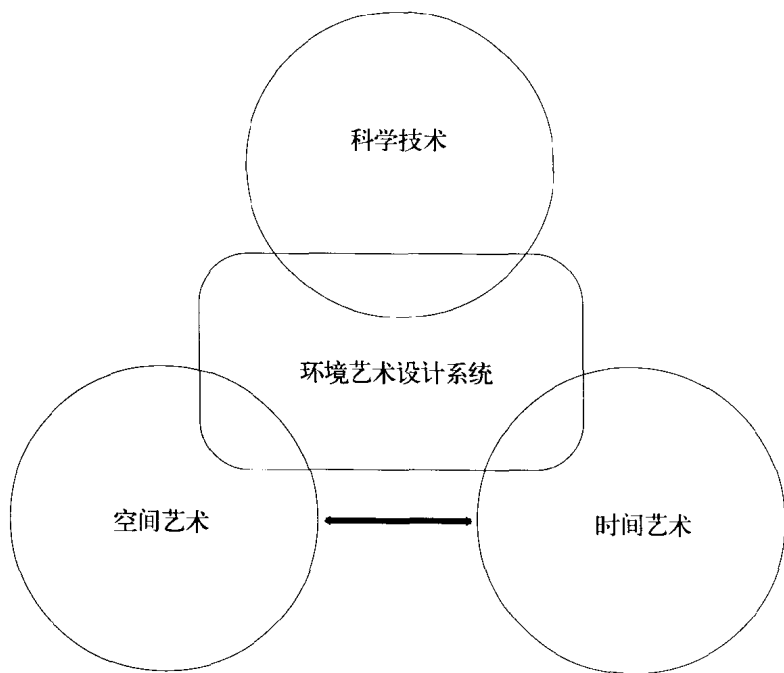

图4 环境艺术设计系统

二、广义与狭义的环境艺术设计

环境艺术设计的产生，完全是现代化的结果。当人类即将进入21世纪的时候，已经有1/3的人生活在城市，展现在我们面前的是：快速的交通工具，迅捷的通讯方式，拥挤的街道，密如蚁群的人流，比肩继踵的高楼大厦。伴随着信息时代的到来，世界人口急剧膨胀，城市滚雪球式的畸形发展，使我们的生存空间变得越来越狭小。数十年间的变化，远远超过人类历史上的任何一个时期。

在农耕时代，城镇的规模要小得多，建筑的类型相对显得简单，由此形成的空间造型与它所在的环境容易取得谐调。各

类环境艺术品有着相对固定的位置和较为宽松的观赏时空。古典主义的艺术作品正是在这样的环境下产生发展的。诸如西方的雕塑,东方的书画,都与建筑有着密不可分的关系,由此演化的东西方古典主义艺术,呈现出千姿百态的风格。文化在时空中积淀,逐渐形成符合于特定时代的模式。我们不可想象没有雕塑的古希腊古罗马建筑会是什么样子,同样不可想象没有书法匾额楹联装饰的中国古典建筑会是什么样子。

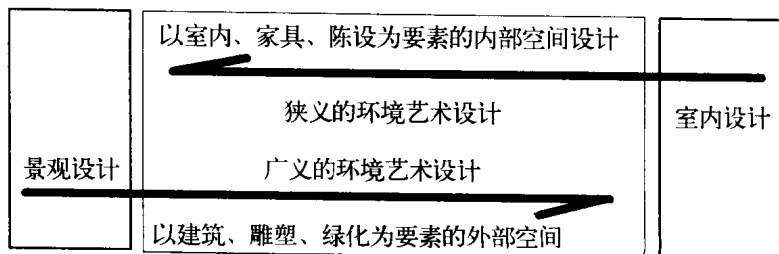
进入信息化时代,东西方文化交流融汇的速度骤然加快,国际化和民族化共处,统一、多元成为时代最显著的特征。和谐完整的艺术形式作为这个多元化时代必须遵守的设计原则,已成为衡量艺术与设计质量的标准。生存空间的拥塞,信息爆炸的冲击,促使人们生活的节奏加快再加快。直观醒目、对比强烈、快节奏富于变化而又能与环境和谐统一的艺术与设计,成为设计家追求的目标。在这种情况下,尽管传统艺术与设计的各个门类依然顽强地寻求着自己的发展领域,但如果不能够创新,以适应环境的整体要求,而是与其相互冲突,即使艺术与设计的成品个体做得再漂亮,也不免落个被淘汰的下场。

总而言之,环境艺术设计就是艺术与设计的各个门类在现代化的环境中,经过痛苦磨合从而融汇贯通后,产生的综合艺术设计类型。由此可见环境艺术设计的概念包含了极其丰富的内容。

从广义上讲:环境艺术设计如同一把大伞,涵盖了当代几乎所有的艺术与设计。是一个艺术设计的综合系统。从狭义上讲:环境艺术设计的专业内容主要指以建筑和室内为代表的空间设计。其中以建筑、雕塑、绿化诸要素进行的空间组合设计,称之为外部环境艺术设计;以室内、家具、陈设诸要素进行的空间组合设计,称之为内部环境艺术设计。前者也可称为景观设计,后者也可称为室内设计。这两者成为当代环境艺术设计发展最为迅速的两翼。(图5)

广义的环境艺术设计目前尚停留在理论探讨阶段,具体的实施还有待于社会环境的进步与改善。同时也要依赖于环境科

图5 狭义的环境艺术设计

学技术新的发展成果。因此我们在这里所讲的环境艺术设计主要是指狭义的环境艺术设计。

三、作为环境艺术设计子系统的景观设计

环境艺术设计是一门时空表现的艺术。它的原在要素源于现代物理学的时空概念。按照爱因斯坦的理论：我们生存的世界是一个四维的时空统一连续体。

在环境艺术设计中时空的统一连续体，是通过客观空间静态实体与动态虚形的存在，和主观人的时间运动相融来实现其全部设计意义的。因此空间限定与时间序列，成为环境艺术设计最基本的构成要素。

在环境艺术设计中，只有对空间加以目的性的限定，才具有实际的设计意义。空间三维坐标体系的三个轴 x 、 y 、 z ，在设计中具有实在的价值。 x 、 y 、 z 相交的原点，向 x 轴的方向运动，点的运动轨迹形成线；线段沿 z 轴方向垂直运动，产生了面；整面沿 y 轴向纵深运动，又产生了体。体由于点、线、面的运动方向和距离的不同，呈现出不同的形态。诸如方形、圆形、自然形等等。不同形态的单体与单体并置，形成集合的群体，群体之间的虚空，又形成若干个虚拟的空间形态。

从空间限定的概念出发，环境艺术设计的实际意义，就是研究各类环境中静态实体、动态虚形以及它们之间关系的功能与审美问题。

由空间限定要素构成的建筑，表现为存在的物质实体和虚无空间两种形态。前者为限定要素的本体，后者为限定要素之间的虚空。从环境艺术设计的角度出发，建筑界面内外的虚空都具有设计上的意义。显然，从环境的主体——人的角度出发：限定要素之间的“无”，比限定要素的本体“有”，更具实在的价值。

时间和空间都是运动着的物质的存在形式。环境中的一切现象，都是运动着的物质的各种不同表现形态。其中物质的实物形态和相互作用场的形态，成为物质存在的两种基本形态。物理场存在于整个空间，如电磁场、引力场等。带电粒子在电磁场中受到电磁力的作用，物体在引力场中受到万有引力的作用。实物之间的相互作用就是依靠有关的场来实现的。场本身具有能量、动量和质量，而且在一定条件下可以和实物相互转化。按照物理场的这种观点，场和实物并没有严格的区别。环境艺术设计中空间的“无”与“有”的关系，同样可以理解为场与实物的关系。

作为实物的空间限定要素，使建筑成为一个具有内部空间