

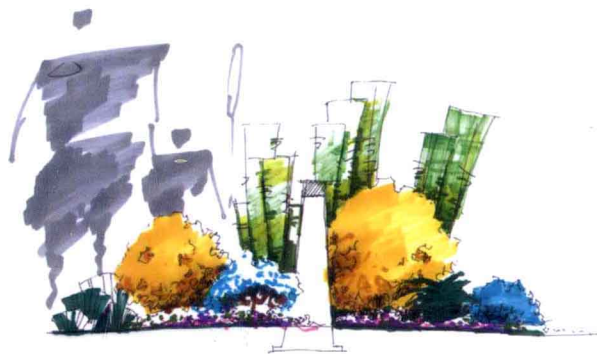

园林

美术

yuanlin
meishu

尤长军 主编

中国农业大学出版社

ZHONGGUONONGYEDAXUE CHUBANSHE

高职高专教育“十二五”规划建设教材

园林美术

尤长军 主 编

中国农业大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

园林美术/尤长军主编. —北京: 中国农业大学出版社, 2010.7
ISBN 978-7-81117-946-0

I. ①园… II. ①尤… III. ①园林艺术—绘画—技法 (美术)
IV. ①TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第243486号

书 名 园林美术
作 者 尤长军 主编

策划编辑 姚慧敏 伍 斌
封面设计 郑 川
出版发行 中国农业大学出版社
社 址 北京市海淀区圆明园西路2号
电 话 发行部 010-62731190, 2620
编辑部 010-62732617, 2618

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>
经 销 新华书店
印 刷 涿州市星河印刷有限公司
版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷
规 格 889×1 194 16开本 6印张 160千字
定 价 32.00元

责任编辑 姚慧敏 伍 斌
责任校对 陈 莹 王晓凤

邮政编码 100193
读者服务部 010-62732336
出 版 部 010-62733440
e-mail cbsszs@cau.edu.cn

图书如有质量问题本社发行部负责调换

编写人员

- 主 编 尤长军 辽宁农业职业技术学院
- 副主编 郭西燕 潍坊职业学院
- 申庆全 黑龙江农业经济职业学院
- 张志峰 信阳农业高等专科学校
- 参 编 冯靖宇 辽宁职业学院
- 任全伟 辽宁林业职业技术学院
- 袁 媛 廊坊职业技术学院
- 张长江 盘锦职业技术学院
- 陈中华 辽宁经济职业技术学院
- 陈献昱 辽宁农业职业技术学院

内容提要

本书是高等职业院校园林专业使用教材。全书由园林美术概论、园林美术基础知识、园林素描、园林色彩、园林构成艺术应用、园林景观手绘效果图表现、园林元素表现7章组成。园林美术概论部分主要介绍园林与绘画的关系、绘画的分类,绘画在园林艺术中的作用。园林美术基础知识

主要讲绘画的观察方法、构图、形体结构、比例、透视等绘画理论。园林素描主要介绍素描绘画的基本方法与步骤,及在园林艺术中的应用。园林色彩主要介绍色彩绘画的基本方法与步骤,及在园林艺术中的应用。园林构成艺术应用主要讲述构成艺术的基本法则,在园林设计中的指导作用。园林景观手绘效果图表现主要讲述绘画与园林景观效果图绘制之间的结合关系。园林元素表现主要介绍园林制图中的各要素表现的关系。作品赏析部分提供了大量不同风格、不同流派、不同时期的优秀作品。

本教材可供高职高专院校园林技术、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,亦可作为从事上述行业的生产工作者阅读参考资料。

前言

园林美术是园林专业学习领域中的核心课程之一。本教材以高职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,并结合高职园林专业学生现状和教学实际需要编写。

本教材分园林美术概论、园林美术基础知识、园林素描、园林色彩、园林构成艺术应用、园林景观手绘效果图表现、园林元素表现7章。教材内容注重学生审美能力、造型能力、动手能力和设计思维能力的培养,课程注重与园林专业其他课程的衔接,体现专业特色,知识目标和能力目标使学生明确了每一章的学习内容,思考练习题、实训提纲、小常识的增加,可最大限度地调动学生学习的主动性。教材插图精美,大部分选用名家作品,突出了教材的前沿性和指导性,增强了教材形式的可观性。

本教材具体分工如下:申庆全编写第四章第二、三节,冯靖宇编写第

四章第一节;郭西燕编写第五章;张志峰编写第六章第一、二节,任全伟编写第六章第三节;袁媛编写第七章;陈中华、张长江提供了部分参考文献及图片,陈献昱负责部分图片的技术处理。尤长军编写第一、二、三章及各章节作品赏析部分,并负责全书统稿工作。

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,在此表示衷心的感谢和诚挚的歉意。

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

2009年9月

目 录

第一章 园林美术概论..... 1

知识目标 1

能力目标 1

第一节 园林美术的研究对象、基本概念、目的、任务及内容 1

第二节 园林美术在园林中的作用 2

第三节 如何学好园林美术课程 3

思考练习题 3

实训提纲 4

小常识 4

第二章 园林美术基础知识..... 5

知识目标 5

能力目标 5

第一节 构图知识 5

第二节 透视 8

第三节 形体比例 10

思考练习题 11

实训提纲 11

小常识 11

第三章 园林素描..... 12

知识目标 12

能力目标 12

第一节 素描的基本知识 12

第二节 铅笔素描 15

第三节 素描园林作品赏析 23

思考练习题 26

实训提纲 26

小常识 26

第四章 园林色彩 27

知识目标 27

能力目标 27

第一节 色彩的基本理论 27

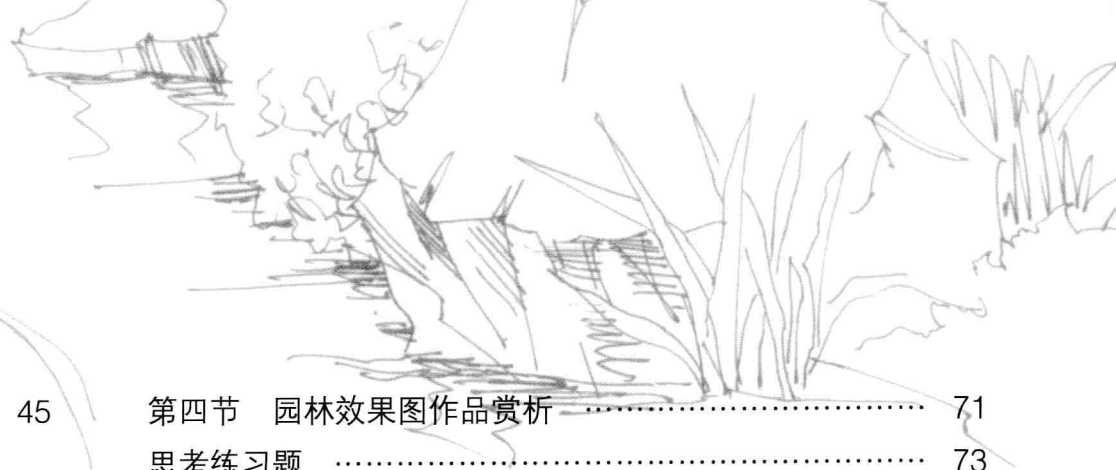
第二节 色彩写生的基本形式 32

第三节 色彩绘画的基本步骤与范例赏析 38

第四节 园林小品色彩作品赏析 43

思考练习题 45

实训提纲 45

小常识	45	第四节 园林效果图作品赏析	71
第五章 园林构成艺术应用	46	思考练习题	73
知识目标	46	实训提纲	73
能力目标	46	小常识	73
第一节 构成艺术概述	46	第七章 园林元素表现	74
第二节 构成艺术的基本构成要素与构成法则	46	知识目标	74
第三节 构成艺术与园林艺术	49	能力目标	74
第四节 构成艺术作品赏析	52	第一节 园林植物	74
思考练习题	56	第二节 园林石景	80
实训提纲	56	第三节 园林水景	81
小常识	56	第四节 园林建筑	82
第六章 园林景观手绘效果图表现	57	思考练习题	86
知识目标	57	实训提纲	86
能力目标	57	小常识	86
第一节 园林景观效果图基本内容	57	参考文献	87
第二节 马克笔表现技法	61		
第三节 彩色铅笔的表现技法	67		

第一章 园林美术概论

知识目标

- ▲ 了解园林美术的基本内涵、种类及表现形式。
- ▲ 了解园林美术与绘画艺术的关系。

能力目标

- ▲ 正确理解美术与园林的关系。
- ▲ 能够对如何学习园林美术有一个正确理解。

第一节 园林美术的研究对象、基本概念、目的、任务及内容

一、园林美术的研究对象、基本概念

(一) 园林美术的研究对象

园林美术是一门相对独立,以绘画艺术为基础,处于园林环境规划和绘画艺术两者之间,并将两者融为一体的一门学科。它是为帮助学生学习园林规划设计、园林绿化、园林式公寓管理等专业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设计和施工组织意图而开设的一门课。园林,既是一种物资财富,能满足人们的生活要求,又是一种艺术的综合体,满足人们的精神需求。它把建筑、山水、植物融为一体,在有限的空间范围内,利用自然条件,模拟大自然中的美景,经过人为的加工、提炼和创造,出于自然而高于自然,利用园林美术原理把自然美与人工美在新的基础上统一起来,是人们头脑中对自然美与生活美追求的具体映射,它以物化了的空

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,如图1-1所示。

图1-1 园林风景(尤长军 摄)

(二) 园林美术的基本概念

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

园林是在一定地域内运用工程技术和艺术手段,通过因地制宜地改造地形、整治水系、栽植植物、营造建筑和布置园路等方法创作而成的优美的游憩境域。

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。

二、园林美术的目的、任务及内容

园林美术以绘画为基础,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,以便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院、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,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,打好坚实的美术基础尤其是绘画基础是十分重要的,如图1-2所示。

图1-2 手绘景观(尤长军 作)

三、园林美术与绘画艺术的关系

园林的设计意图和园林环境氛围,采用绘画的形式表现的做法由来已久。我国古代很多优秀的造园家同时也是画家,他们创作的古典园林之所以具有很高的艺术价值,与其对我国传统绘画艺术的运用是不可分割的。

园林美术与一般的绘画艺术相比,两者在要求上也有所不同。无论设计者自己用来推敲研究设计方案,还是向别人表达自己的设计意图,都必须是画面形象忠于实际,尽可能地符合景观建成后的实际效果。所以,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。

第二节 园林美术在园林中的作用

园林美术是园林艺术形式认知的基础,是园林景象感知的基础,通过对园林美术的学习,掌握建立形态与形态之间、形态与色彩之间、要素与要素之间的创造性的关系。完成专业基础中最重要,也是最难把握的创造力、想象力和分析力必备的基础和语言能力的培养。

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。

通过学习“园林美术”,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,如图1-3所示。

图1-3 校园一角(尤长军作)

第三节 如何学好园林美术课程

一个园林建设者的艺术修养、审美水平的提高建立在大量的艺术技能练习和生活形象的积累上,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。

思考练习题

1. 试述园林美术的目的、任务及内容。
2. 园林美术的自身特点有哪些?
3. 园林美术与绘画艺术区别有哪些?
4. 试述如何掌握园林美术学习方法。

实训提纲

论述园林艺术与美术绘画的关系

(一) 目的要求

了解园林艺术的基本内容，掌握园林与美术的内在关系。

(二) 材料用具

相关书籍资料、网络信息。

(三) 方法步骤

1. 查阅园林艺术的基本内容资料，查阅美术的基本资料。
2. 了解二者之间的共同点与区别。
3. 对比总结进行文章整理。

(四) 作业

内容3 000字以上的文章一篇。

区中。第五阶段，明中叶至清中叶。园林数量骤增，造园成为独立的技艺，园林成为独立的艺术门类；私家园林数量骤增，皇家园林仿效私家园林，成为私家园林的集锦；造园法则成熟，出现了许多造园理论著作和造园艺术家。

小常识

中国古典园林，是把自然的和人造的山水以及植物、建筑融为一体的游赏环境。在中国、欧洲、阿拉伯这世界三大园林体系中，中国园林历史最悠久，内涵最丰富。中国园林萌发于商周，成熟于唐宋，发达于明清。

中国古典园林经历了5个发展阶段。第一阶段，商周时期。帝王粗辟原始的自然山水丛林，以狩猎为主，兼供游赏，称为苑、囿。第二阶段，春秋战国至秦汉。帝王和贵戚富豪模拟自然美景和神话仙境，以自然环境为基础，又大量增加人造景物，建筑数量很多，铺张华丽，讲求气派；帝王园林与宫殿结合，称为宫苑。第三阶段，南北朝至隋唐五代。文人参与造园，以诗画意境作为造园主题，同时渗入了主观的审美理想；构图曲折委婉，讲求趣味。第四阶段，两宋至明初。以山水写意园林为主，注重发掘自然山水中的精华，加以提炼，园景主题鲜明，富有性格；同时大量经营邑郊园林和名胜风景区，将私家园林的艺术手法运用到尺度比较大、公共性比较强的风景

第二章 园林美术基础知识

知识目标

- ▲ 了解园林美术的基础知识点。
- ▲ 了解绘画的基本构图知识。

能力目标

- ▲ 能够熟练运用透视进行绘画练习。
- ▲ 能够进行形体结构的分析与表现。

第一节 构图知识

构图是指画面各形象之间的位置关系及艺术表现的总体形式。绘画作品中各种艺术语言整体的组织方式,相对构成而言,更多的是更具画家的创意,把自然界的具体形象,如人、物、景,通过艺术的加工提炼、有计划的组织布局在固定的画幅中。构图是表现思维与境界的一种手段,是形式美的集中体现。构图的任务是以恰当的形式语言表达画家的构思,生动集中地突出主要形象、制造意境,从而创造出新的具有形式美感的视觉世界。

一、构图的基本法则

构图,作为绘画艺术表现的形式语言,除了要准确、深刻地表达出画家的理念与情感外,还要体现视觉美感。这种形式美的实现,必须要使绘画构图中的各种形式因素有规律地组合,使构图完美而合理,并符合人的视觉要求,传达给人以生机勃勃、

完美饱满、气韵回旋的各种视觉的心理体验。

1. 对称与均衡,变化与统一(图2-1)

(1) 对称。对称是指整体的各部分依实际的或假想的对称轴或对称点两侧,形成等形、等量的对应关系。对称的形态在视觉上有均匀、协调、整齐、庄重、完美的美感,符合人们的视觉习惯。在平面构图中运用对称法则要避免由于过分地强调对称而产生单调、呆板的感觉。有时候,在整体对称的格局中加入一些不对称的因素,反而能增加画面的生动性,避免了单调和呆板。

(2) 均衡。均衡是指以轴线或支点两侧形成不等形而等量的对应关系。给人以重心稳定的平衡感。园林设计中

图2-1 手绘小品(尤长军作)

的均衡是指园林布局中的左与右、前与后的轻重关系等,给人安定、平衡和完整的感觉。画面的均衡使作品形式于稳定中更富于变化,因而避免了单调、呆板。

(3) 变化。变化是指表现对象的样式、种类的不同位置的上下、高低、起伏、左右、方向等在画面上安排的变化,画面空间上远景、中景、近景的推移层次。

(4) 统一。统一是指构图中所有元素要有一定的规范和秩序,即相同因素的联系性和协调性,只有遵循这个规律才能产生美感。

2. 对比呼应、疏密相生(图2-2)

(1) 对比。对比就是把反差很大的两个视觉要素列于一处,使人感受到鲜明、强烈的视觉冲击。对比能使主题更加鲜明,视觉效果更加活跃。

图2-2 手绘风景(尤长军 作)

对比关系主要通过色调的明暗、冷暖,色彩的饱和与不饱和,色相的迥异,形状的大小、粗细、长短、曲直、高矮、凹凸、宽窄、厚薄,方向的垂直、水平、倾斜,数量的多少,排列的疏密,位置的上下、左右、高低、远近,形态的虚实、轻重、动静、隐现、软硬、干湿等多方面的对立因素来达到。对比法则广泛应用在设计当中,具有很强的实用效果。

(2) 呼应。呼应是指画面中的景物之间要有一定的联系。可以利用景物以及光影、色彩使画面构图达到均衡、和谐、含蓄的画面效果。

(3) 疏密。“疏”的关系给人一种空间感、轻松感和秩序感。而“密”的关系给人一种紧张感、窒息感和厚度感。这两种关系相互互动才能产生和谐的气氛。若画面中仅存在一种情感,很容易形成过于单调而缺乏变化的作品。

3. 节奏韵律、错落有致

节奏韵律、错落有致是借用音乐上的用语。节奏韵律是条理与和谐的表现,绘画上的相似形象组合成一体,有规律地重复时所产生的运动感。不同的节奏会产生不同的心理反应,在构图中起着吸引注意力,使欣赏者在视觉上得到快感,进而引导视线的作用,如图2-3所示。

二、构图的基本形式

1. 三角形

三角形是所有构图形式中相对稳固的构图形式。从心理上给人最安定、平和的感觉。三角形构图是艺术设计中使用的最多的构图形式,如图2-4所示。

图2-3 手绘小品①(尤长军作)

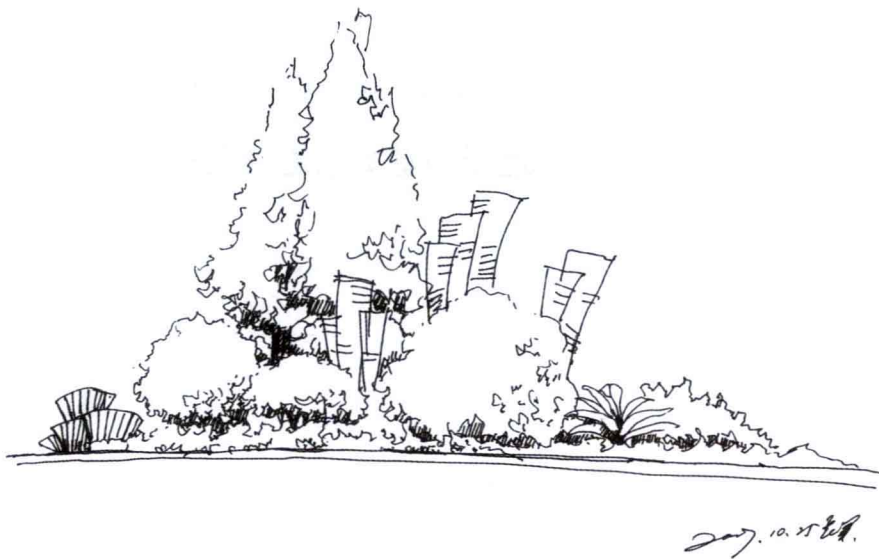

图2-4 手绘小品②(尤长军作)

2. 水平形

水平形使人联想到广袤的天地，开阔、平静，有静穆、安宁、开阔之感。许多风景画，包括海景，往往采用平直的水平线构图，并且有意保留这条视平线不受前景物的破坏，以体现景的宽广，如图2-5所示。

图2-5 手绘小品③(尤长军作)

3. 圆形

它常给人均衡、旋转、装饰的感觉，任何作品中很少使用毫无缺损的圆形，避免过于死板。画面总要有一些变化，以增强其灵活性，如图2-6所示。

图2-6 手绘小品④(尤长军作)

4. “S” 形构图

园林设计中常用的一种构成形式。该构图给人曲折、柔美、延伸的感觉，并能抓住观察者的视线，沿着曲线导向中心，增强画面的深远感，如图2-7所示。

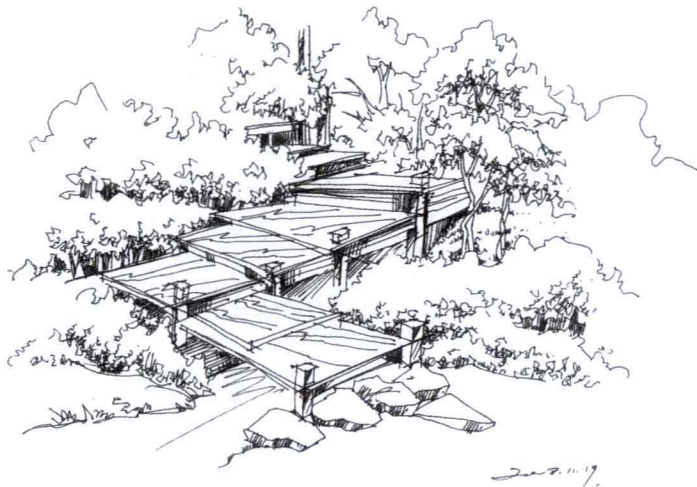

图2-7 手绘小品⑤(尤长军 作)

5. 鸟瞰式构图

一般大型景观设计中普遍采用的一种形式。常给人广阔、深远、无限的感觉，如图2-8所示。

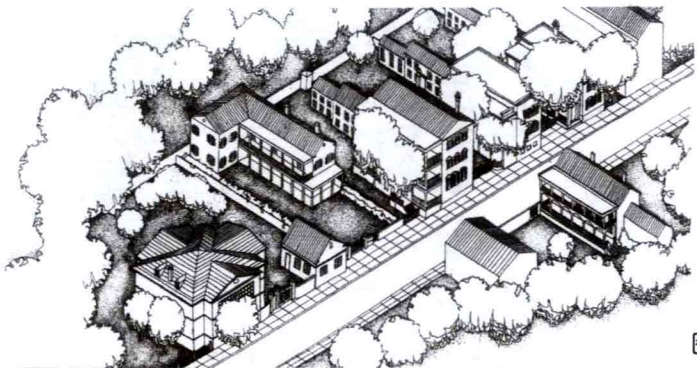

图2-8 手绘景观(尤长军 作)

第二节 透 视

透视是人们在观察客观世界时，由于人眼的视觉而造成物体近大远小、近高远低的现象。任何一个在空间存在的物体，都会有不同的透视关系，因此，要想在一个平面上表现出有深度的空间感觉，就要运用透视关系。学习掌握透视关系，是初学者掌握形体结构描绘的必要途径，也是提高对形体的认识能力和表现能力的基础。

一、透视的基本概念

透视就是通过一块透明的平面去看景物，并将所见景物准确描画在这块透明的平面上，即成该景物的透视图。透视方法是一门科学，即在平面画幅上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影。绘画艺术借用了透视的一般规律，即近大远小、近高远低。更深入的内容在“园林制图”课程中介绍。

二、透视的基本术语（图2-9）

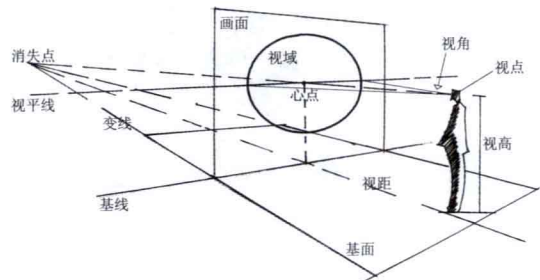

图2-9 透视示意图(尤长军 作)

视角：是从眼睛看物体所形成的圆锥形视域角度。

视域：人的眼睛所能看到的空间范围。

视点：指画者眼睛的位置。

视距：指视点到画面的距离。

心点：又称“主点”，指画者的眼睛正对视平线上的一点（相当于视线与视平线的交叉点）。

视线：是指经过视点（眼睛）的直线；视点与心点的连接线，称“中心视线”。

视平线：指与视点等高的一条假设的水平线。

画面：指在画者与被画物之间假设的一个透明平面。

基面：指物体所在的水平面或地面。

消失点：又称“灭点”，它是变线透视消失的汇集点。

变线：指产生透视变化的线，即消失线。

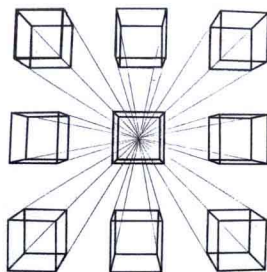
基线：即画面与基面的交线。

三、透视的基本形式

根据被描绘物体的面与透视画面及地面的关系可分为3种透视，即一点透视、两点透视、三点透视。

1. 一点透视

一点透视是物体的一个立面与画面平行，其他侧立面与画面成 90° 角时的透视关系。一点透视只有一个灭点。这种透视给人整齐、平展、稳定、庄严的感觉，如图2-10所示。

(1) 正方体一点透视

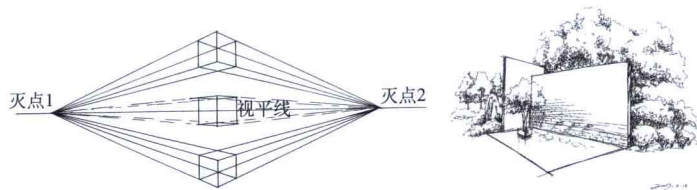

(2) 植物配置一点透视

图2-10 一点透视(尤长军作)

2. 两点透视

两点透视是物体的两个侧立面都与画面不平行，但其水平面与地面平行时的透视关系。两点透视有两个灭点。这种透视能使构图较有变化，如图2-11所示。

(1) 正方体两点透视

(2) 景观表现两点透视

图2-11 两点透视(尤长军作)

3. 三点透视

三点透视是物体的任何一面，包括水平面和立面都与画面呈现斜角关系时的透视关系。三点透视有3个灭点。如用俯视或仰视等角度去看立方体就会形成三点透视，如图2-12所示。

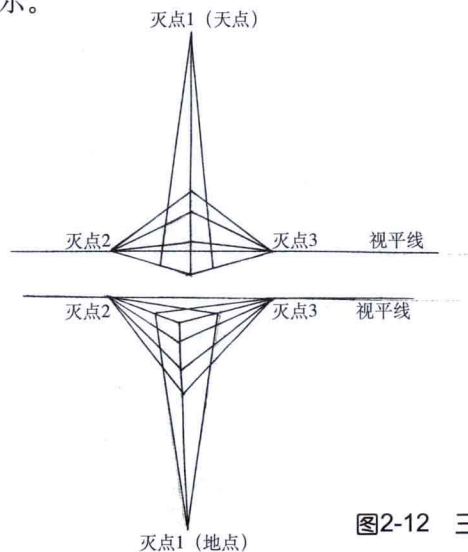

图2-12 三点透视(尤长军作)