

项目名称 (或章节)	项目四：园林的构成体系与造景艺术					
授课类型	授课进度	班级	地点	周次	星期	节次
理论 ☐ 实验 ☐ 实训 ☐ 其它 ☐	符合 ☐	网络 1 班、2 班	505	10	二	1、2 节
	超前 ☐					
	滞后 ☐					
	停补 ☐					
教学目标 (知识/能力/素质)	知识目标： 1. 掌握园林景观的构成要素； 2. 掌握园林景观的构图原则； 3. 掌握园林景观的构图方法。					
	能力目标： 1. 能列举常用的园林景观构成要素； 2. 能分析和解决园林景观的构图问题； 3. 能运用园林景观的构成和构图方法进行美学创作。					
	素质目标： 通过学习园林景观的构成和构图、完成实训任务和熟练技术技能，掌握园林美学的基本内容，为今后在现场指导和操作过程中提升文化素养。培养学习者严谨细致、吃苦耐劳、语言表达、艺术审美、团队合作、工匠精神的素质能力。					
重点与难点	重点： 1. 园林景观的构成体系； 2. 园林景观的构图方法。 难点： 园林景观构成和构图的快速准确运用。					
主要教学方法与教学资源	1. 课件演示（PPT）结合板书教学，教学以理论讲授和课后辅导相结合，并针对学习内容，灵活使用教学方式方法。具体采用任务驱动法、项目教学法、仿真教学法、案例教学法等； 2. 教学资源：投影仪、计算机、图书、网站、期刊、图纸、工程项目专项资料等。					

教学过程设计（主要教学环节、各环节要点、时间分配等）

教学过程设计

一、课程提要

理论：学习园林的构成要素、构图原则等内容。

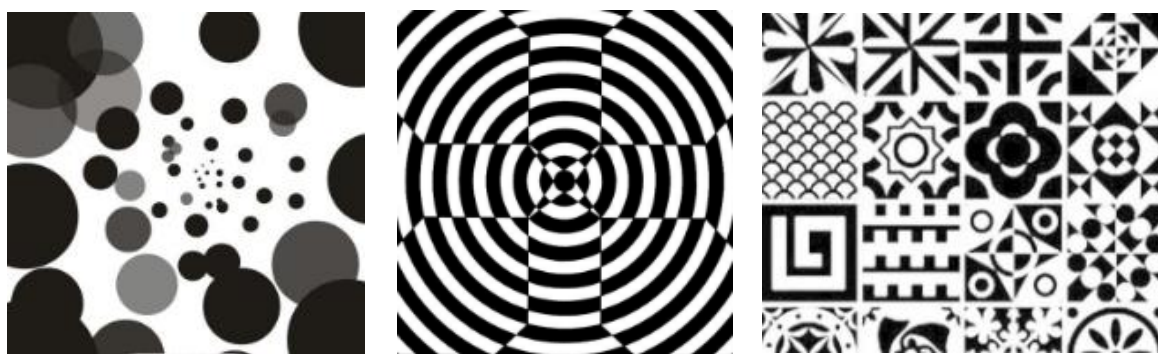
二、讲授内容

子项目 1 园林的构成要素（1 学时）

1.1 构成的基本内容

是一种造型（艺术）概念，其含义是将不同形态的几个以上的单元重新组构成一个新的单元。在艺术领域中有三大构成，即平面构成、色彩构成与立体构成，它们是现代艺术设计基础的重要组成部分。

平面构成：主要在二度空间范围之内，以轮廓线划分图与地之间的界线，描绘形象。它所表现的立体空间并非实的三度空间，而仅仅是图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间。是一门研究形象在二度空间里的变化构成的科学，是探求二维空间的视觉规律、形象的建立、骨格的组织、各种元素的构成规律，造成既严谨又有无穷律动变化的装饰构图。

色彩构成：是通过掌握色彩构成的基础知识，学会运用它的基本方法，并具有较强的构成表现能力。就是根据人们长期形成的对色彩的感觉，而产生的一种思维定势，不同颜色的搭配，能够给人不同的心理感受，而色彩构成就是将这些思维定势总结出来。

立体构成：是使用各种材料将造型要素按照美的原则组成新立体的过程。立体构成的构成要素是点、线、面、体、色彩和空间诸方面。它的形成要素，仍然是形式美诸法则，如对比调和、对称均衡、比例、节奏、韵律、多样、统一等，重要的是通过设计创造意境。

是研究立体形态的材料和形式的造型基础学科。立体构成所研究的对象是立体形态和空间形态的创造规律。具体来说就是研究立体造型的物理规律和知觉形态的心理规律。

1.2 园林的构成要素

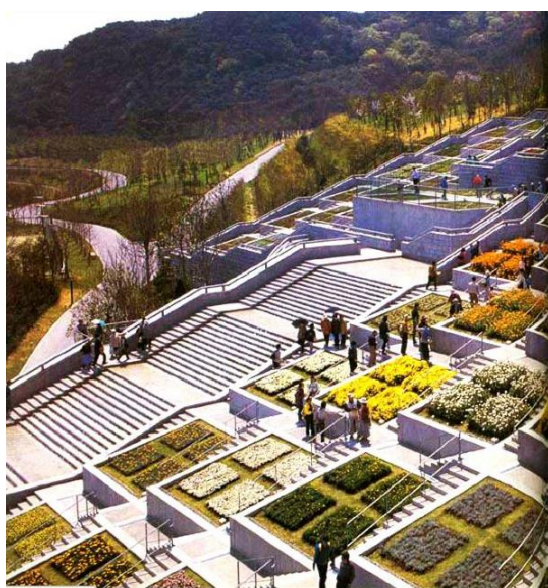
风景园林的基本构成元素是形成园林空间和园林景观的基础，园林景观规模各不相同，组成内容迥异，归根结底一般园林构成要素：土地（地形）、水体、植物、建筑、小品。

园林是自然风景景观和人工再造景观的综合体，因此园林的构成要素也可以分为自然景观、人文景观、工程设施 3 个方面。

地形

顾名思义，地形就是地球表面的形状，是其他元素的承载体，是构成园林的骨架。在风景园林设计中，地形主要包括平地、山峦、山峰、土丘、凹地、谷地等等，这些地形在很大程度上影响着景观空间的大小开合变化，是景观设计的重要组成部分。而地形的塑造又是风景园林设计的重要手段，设计师从自然界的各种奇特地貌中获得无尽的遐想和灵感，通过与地形的融合和改造，创造出具有独特艺术感的园林景观。

为表现自然，筑山是造园的最主要的因素之一。例如秦汉的上林苑，用太液池所挖土堆成岛，象征东海神山，开创了人为造山的先例。

台地（斜坡）

微地形

水体

水的形态千变万化，是风景园林设计中最活跃的景观元素，也是园林景观的灵魂所在。水体有静态和动态之分。静态水如湖泊，水池等，可以反映出周边景观及建筑物的倒影，营造出宁静、安心、幽深的情感氛围；动态水如河流、溪涧、瀑布、喷泉等，使人有一种动感、轻快、愉悦或者震撼的感觉。

为表现自然，理水也是造园最主要因素之一。不论哪一种类型的园林，水是最富有生气的因素，无水不活。

小溪

跌水（喷泉）

植物

植物是风景园林设计中有生命的元素，包括乔木、灌木、花卉、草坪植被、水生植物等。在风景园林设计中，通常利用植物造景，按照植物的生态习性和园林艺术布局，来达到改善气候、绿化、美化环境的目的。

植物是造（筑）山理水不可缺少的因素。花木犹如山峦之发，水景如果离开花木也没有美感。

组团

配景

建筑

在风景园林设计中，既有使用功能，又能与环境组成景色供人观赏游览的各类建筑物或构筑物等，都可统称为“园林建筑”。

古典园林都采用古典式建筑。斗拱梭柱，飞檐起翘，具有庄严雄伟、舒展大方的特色。

它不只以形体美为游人所欣赏，还与山水林木相配合，共同形成古典园林风格。

亭

榭

小品

大量景观小品，如小桥，园椅、灯、花窗、假山等等，这些小品，小巧精致，造型新颖立意有章，常与所处环境营造出富有深意的艺术韵味，是风景园林设计不可缺少的装饰艺术。

座椅

垃圾桶

电话亭

子项目 2 园林的构图原则（1 学时）

2.1 园林构图的意义

“构图是造型艺术的术语。艺术家为了表现作品的主题思想和美观效果，在一定的空间，安排人物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体”（引自《辞海》）。

园林构图是为了满足人们对某种物质生活和精神生活需要，采用一定的物质手段来组织特定的空间，能使该空间在形式与内容、审美与功能、科学与艺术、自然美与艺术美以及生活美取得高度统一的创作技法，其中园林绿地的性质与功能是园林绿地艺术构图的依据，园林绿地的地形地貌、植被以及园林建筑等是构图的物质基础，在一定的空间内，结合各种功能要求对各种构景要素的取舍、剪裁、配置以及组合称为园林艺术构图。如何把这些素材的组合关系处理恰当，使之在长期内呈现完美与和谐，主次分明，从而有利于充分发挥园林的最大综合效益，这正是园林构图所要解决的问题。在工程技术上要符合实用、经济、美观的原则，在艺术上除了运用造景的各种手法外，还应考虑诸如比例与尺度、调和与对比、动势与均衡等造型艺术的多样统一规律的运用。

2.2 园林构图的原则和方法

统一与变化

园林构图的统一变化，常具体表现在对比与调和、韵律、主从与重点、联系与分隔等方面。

■对比与调和

对比、调和是艺术构图的一个重要手法，它是运用布局中的某一因素（如体量、色彩等）中，两种程度不同的差异，取得不同艺术效果的表现形式，或者说是利用人的错觉来互相衬托的表现手法，差异程度显著的表现称对比，能彼此对照，互相衬托，更加鲜明地突出各自的特点；差异程度较小的表现称为调和，使彼此和谐，互相联系，产生完整的效果。园林景色要在对比中求调和，在调和中求对比，使景观既丰富多彩、生动活泼，又突出主题，风格协调。

对比的手法：形象的对比、体量的对比、方向的对比、开闭的对比、明暗的对比、虚实的对比、色彩的对比、质感的对比。

■韵律与节奏

韵律节奏就是艺术表现中某一因素作有规律的重复，有组织的变化。重复是获得韵律的必要条件，只有简单的重复而缺乏有规律的变化，就令人感到单调、枯燥，所以韵律节奏是园林艺术构图多样统一的重要手法之一。

园林绿地构图的韵律节奏方法很多，常见的有：简单韵律、交替的韵律、渐变的韵律、起伏曲折韵律、拟态韵律、交错韵律。

■主从与重点

主与从：

园林布局中的主要部分或主体与从属体，一般都是由功能使用要求决定的，从平面布局上看，主要部分常成为全园的主要布局中心，次要部分成次要的布局中心，次要布局中心既有相对独立性，又要从属主要布局中心，要能互相联系，互相呼应。

主从关系的处理方法：

A. 组织轴线：主体位于主要轴线上；安排位置：主体位于中心位置或最突出的位置；从而分清主次。

B. 运用对比手法，互相衬托，突出主体。

重点与一般：

重点处理常用于园林景物的主体和主要部分，以使其更加突出。重点处理不能过多，以免流于繁琐，反而不能突出重点。

常用的处理方法：

A. 以重点处理来突出表现园林功能和艺术内容的重要部分，使形式更有力地表达内容。如主要入口，重要的景观、道路和广场等。

B. 以重点处理来突出园林布局中的关键部分，如主要道路交叉转折处和结束部分等。

C. 以重点处理打破单调, 加强变化或取得一定的装饰效果, 如在大片草地、水面部分, 在边缘或地形曲折起伏处做重点处理等。

■联系与分隔

园林绿地都是由若干功能使用要求不同的空间或者局部组成, 它们之间都存在必要的联系与分隔, 一个园林建筑的室内与庭院之间也存在联系与分隔的问题。园林布局中的联系与分隔组织不同材料、局部、体形、空间, 使它们成为一个完美的整体的手段, 也是园林布局中取得统一与变化的手段之一。表现在以下几个方面:

(1) 园林景物的体形和空间组合的联系与分隔

园林景物的体形和空间组合的联系与分隔, 主要决定于功能使用的要求, 以及建立在这个基础上的园林艺术布局的要求, 为了取得联系的效果, 常在有关的园林景物与空间之间安排一定的轴线和对应的关系, 形成互为对景或呼应, 利用园林中的树木种植、土丘、道路、台阶、挡土墙、水面、栏杆、桥、花架、廊、建筑门、窗等做为联系与分隔的构件。建筑室内外之间的联系与分隔, 常用门、窗、空廊、花架、水、山石等建筑处理, 把建筑引入庭院, 有时也把室外绿地有意识地引入室内, 丰富室内景观。

(2) 立面景观上的联系与分隔

立面景观的联系与分隔, 是为了达到立面景观完整的目的。有些园林景物由于使用功能要求不同, 形成性格完全不同的部分, 容易造成不完整的效果, 如在自然的山形下面建造建筑, 若不考虑两者之间立面景观上的联系与分隔, 往往显得很生硬。

分隔就是因功能或者艺术要求将整体划分若干局部, 联系是因功能或艺术若干局部组成一个整体。联系与分隔是求得完美统一的园林布局整体的重要手段之一。下面图片所示: 既是分隔又是联系。

上述对比与调和、韵律、主从与重点、联系与分隔都是园林布局中统一与变化的手段, 也是统一与变化在园林布局中各方面的表现。在这些手段中, 调和、主从、联系常作为变化中求统一的手段, 而对比、重点、分隔则更多地作为统一中求变化的手段。所有这些统一与变化的各种手段, 在园林布局中, 常同时存在, 相互作用, 必须综合地, 而不是孤立地运用上述手段, 才能取得统一而又变化的效果。此外, 园林布局各部分处理手法的应一致性。

均衡与稳定

由于园林景物是由一定的体量和不同材料组成的实体, 因而常常表现出不同的重量感, 探讨均衡与稳定的原则, 是为了获得园林布局的完整和安全感。稳定是指园林布局的整体上下轻重的关系而言, 而均衡是指园林布局中的部分与部分的相对关系, 例如左与右, 前与后的轻重关系等。

■均衡

园林布局中要求园林景物的体量关系符合人们在日常生活中形成的平衡安定的概念, 所以除少数动势造景外(如悬崖、峭壁等), 一般艺术构图都力求均衡。均衡可分为对称均

衡和非对称均衡。

（1）对称均衡

对称布局是有明确的轴线，在轴线左右完全对称。对称均衡布局常给人庄重严整的感觉，规则式的园林绿地中采用较多，如纪念性园林，公共建筑的前庭绿化等，有时在某些园林局部也运用。

对称均衡小至行道树的两侧对称、花坛、雕塑、水池的对称布置，大至整个园林绿地建筑、道路的对称布局。对称均衡布局的景物常常过于呆板而不亲切。

（2）不对称均衡

在园林绿地的布局中，由于受功能、组成部分、地形等各种复杂条件制约，往往很难也没有必要做到绝对对称形式，在这种情况下常采用不对称均衡的手法。

不对称均衡的布置要综合衡量园林绿地构成要素的虚实、色彩、质感、疏密、线条、体形、数量等给人产生的体量感觉，切忌单纯考虑平面的构图。不对称均衡的布置小至树丛、散置山石、自然水池；大至整个园林绿地、风景区的布局。给人以轻松、自由、活泼变化的感觉。所以广泛应用于一般游息性的自然式园林绿地中。

■ 稳定

园林布局中稳定是指园林建筑、山石和园林植物等上下、大小所呈现的轻重感的关系而言。在园林布局上，往往在体量上采用下面大，向上逐渐缩小的方法来取得稳定坚固感，如我国古典园林中塔和阁等；另外在园林建筑和山石处理上也常利用材料、质地所给人的不同的重量感来获得稳定感，如在建筑的基部墙面多用粗石和深色的表面来处理，而上层部分采用较光滑或色彩较浅的材料，在土山带石的土丘上，也往往把山石设置在山麓部分而给人以稳定感。

比例与尺度

园林绿地是由园林植物、园林建筑、园林道路场地、园林水体、山、石等组成，它们之间都有一定的比例与尺度关系。

比例包含两方面的意义：一方面是指园林景物、建筑整体或者它们的某个局部构件本身的长、宽、高之间的大小关系；另一方面是园林景物、建筑物整体与局部、或局部与局部之间空间形体、体量大小的关系。尺度是景物、建筑物整体和局部构件与人或人所习见的某些特定标准的大小系。

园林绿地构图的比例与尺度都要以使用功能和自然景观为依据。园林的大小差异很大。承德避暑山庄、颐和园等皇家园林都是面积很大的园林，其中建筑物的规格也很大；而苏、杭、广等私家园林，规模都比较小，建筑、景观常利用比例来突出以小见大的效果。

比拟联想

园林艺术不能直接描写或者刻划生活中的人物与事件的具体形象，运用比拟联想的手法显得更为重要。园林构图中运用比拟联想的方法有如下几种：

（1）概括名山大川的气质，摹拟自然山水风景，创造“咫尺山林”的意境，使人有“真

山真水”的感受，联想到名山大川，天然胜地，若处理得当，使人面对着园林的小山小水产生“一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”的联想，这是以人力巧夺天工的“弄假成真”。

我国园林在摹拟自然山水手法上有独到之处，善于综合运用空间组织、比例尺度、色彩质感、视觉感受等，使散置的山石有平岗山峦的感觉，使池水有不尽之意，犹如国画“意到笔未到”，给人联想无穷。

(2) 运用植物的姿态、特征，给人以不同的感染，产生比拟联想。如“松、竹、梅”素有“岁寒三友”之称，“梅兰竹菊”有“四君子”之称，在园林绿地中适当运用，增加意境。

(3) 运用园林建筑、雕塑造型产生的比拟联想。如蘑菇亭、月洞门、水帘洞等。

(4) 遗址访古产生的联想。

(5) 风景题名题咏对联匾额、摩崖石刻所产生的比拟联想。题名、题咏、题诗能丰富人们的联想，提高风景游览的艺术效果。

空间组织

空间组织与园林绿地构图关系密切，空间有室内、室外之分，建筑设计多注意室内空间的组织，建筑群与园林绿地规划设计，则多注意室外空间的渗透过渡。

园林绿地空间组织的目的是在满足使用功能的基础上，运用各种艺术构图的规律创造既突出主题，又富于变化的园林风景其次是根据人的视觉特性创造良好的景物观赏条件，使一定的景物在一定的空间里获得良好的观赏效果，适当处理观赏点与景物的关系。

■视景空间的基本类型

(1) 开敞空间与开朗风景

人的视平线高于四周景物的空间是开敞空间，开敞空间中所见的风景是开朗风景。开敞空间中，视线可延伸到无穷远处，视线平行向前，视觉不易疲劳。

(2) 闭锁空间与闭锁风景

人的视线被四周屏障遮挡的空间是闭锁空间，闭锁空间中所见的风景是闭锁风景，屏障物之顶部与游人视线所成角度逾大，则闭锁性愈强，反之成角愈小，闭锁性也愈小，这也与游人和景物的距离有关，距离越小，闭锁性越强，距离越大，闭锁性越小。闭锁风景，近景感染力强，四周景物，可琳琅满目，但久赏易感闭塞，易觉疲劳。

(3) 纵深空间与聚景

在狭长的空间中，如道路、河流、山谷两旁有建筑、密林、山丘等景物阻挡视线，这狭长的空间叫纵深空间，视线的注意力很自然的被引导到轴线的端点，这种风景叫聚景。

园林中的空间构图，不要片面强调开朗，也不要片面强调闭锁。同一园林中，既要有开朗的局部，也要有闭锁的局部，开朗与闭锁综合应用，开中有合，合中有开，两者共存相得益彰。

■空间展示程序与导游线

风景视线是紧相联系的，要求有戏剧性的安排，音乐般的节奏，既有起景、高潮、结

景空间，又有过渡空间，使空间主次分明，开、闭、聚适当，大小尺度相宜。

■空间的转折

空间转折有急转与缓转之分。在规则式园林空间中常用急转，如在主轴线与副轴线的交点处。在自然式园林空间中常用缓转，缓转有过渡空间，如在室内外空间之间设有空廊、花架之类的过渡。

两空间分隔有虚分与实分。两空间干扰不大，须互通气息者可虚分，如用疏林、空廊、漏窗、水面等。两空间功能不同、动静不同、风格不同宜实分，可用密林、山阜、建筑、实墙来分隔。虚分是缓转，实分是急转。

内容小结

1. 园林景观的构成要素；
2. 园林景观的构图原则和方法；
3. 如何将专业知识运用于岗位工作中。

作业	简述园林景观的构成要素（可举例说明）。
课后辅导要点	每周二、四晚修时间辅导和答疑；对学习反映较多的问题在班级进行讲解；对学习困难学习者，在其他时间进行单独指导。
课后记	本课程项目教学内容主要为基础知识学习，学习者能够全面掌握和应用。采用“理实一体化”教学模式，学习者在理论学习中注重和强化技术技能。

（说明：原则上每 2 节课撰写 1 份教案，可加页）