

园林文化与美学

项目四 园林的构成体系与造景艺术

主讲：李帅

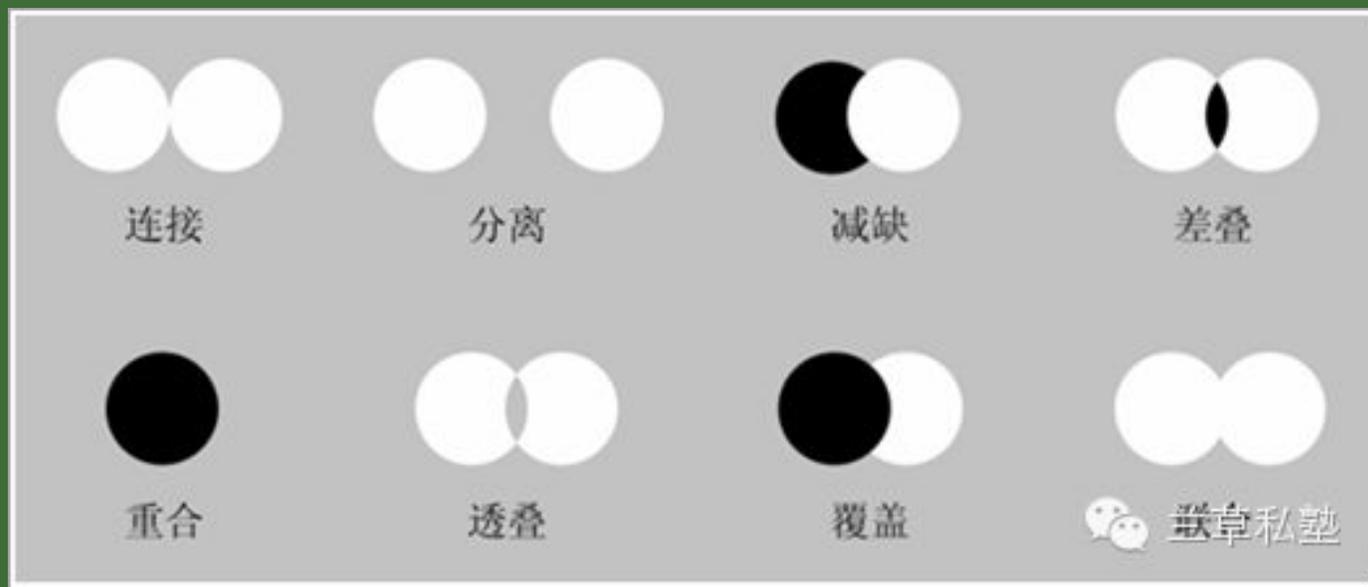
START

子项目1

园林的构成要素

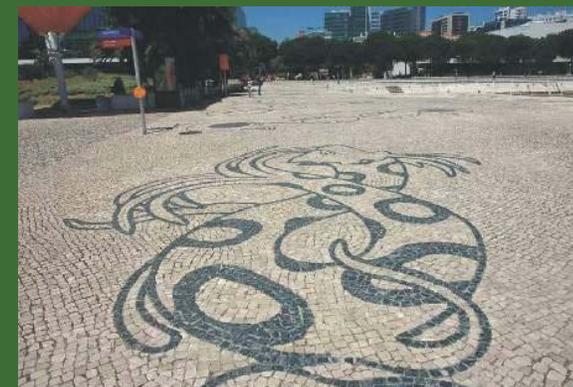
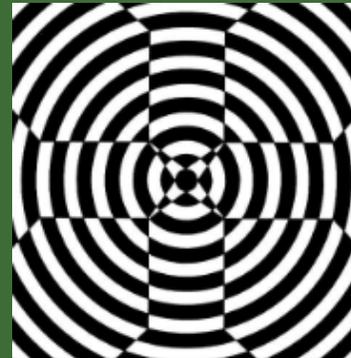
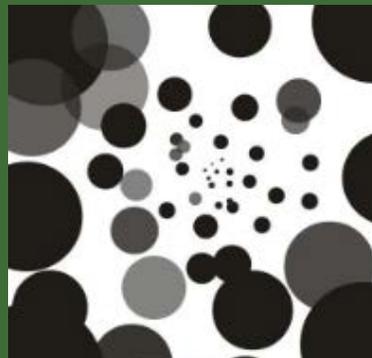
一、构成的基本内容

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，例如对比调和、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。主要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。

二、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。**

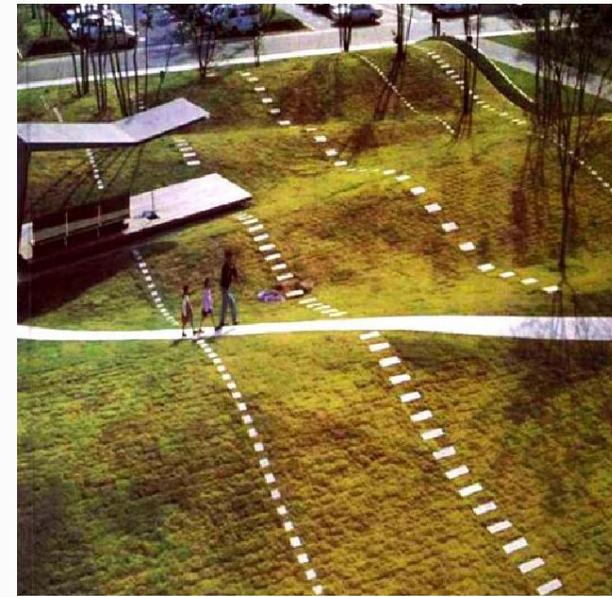
园林是自然风景景观和人工再造景观的综合体，因此园林的构成要素也可以分为**自然景观、人文景观、工程设施**三个方面。

1. 地形

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。在风景园林中，地形主要包括平地、山峦、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，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。

台地（斜坡）

微地形

2. 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。

叠水

亲水

3. 植物

是风景园林设计中有生命的元素，主要包括乔木、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

围挡

隔断

4. 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

廊（构筑物）

5. 小品

如小桥，园椅、灯、窗、饰品等。主要特点是：小巧精致，造型新颖，立意有章，常与周边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。景观小品是景观中的点睛之笔，一般体量较小、色彩单纯，对空间起点缀作用。室外景观小品很多时候特指公共艺术品。包括建筑小品、生活设施小品、道路设施小品。

座椅+花池

垃圾桶

电话亭

雕塑

装置

子项目2

园林的构图原则

一、园林构图的意义

构图的概念

“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》）。

美学⁺

构图的意义

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，还应该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。

举例：常用的画面构图方法

九宫格

黄金比例

二、园林构图的原则和方法

1. 统一与变化

园林构图统一变化，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。

(1) 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进行调和，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。

(3) 韵律与节奏

韵律和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。

(3) 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。

(3) 主从与重点——重点与一般

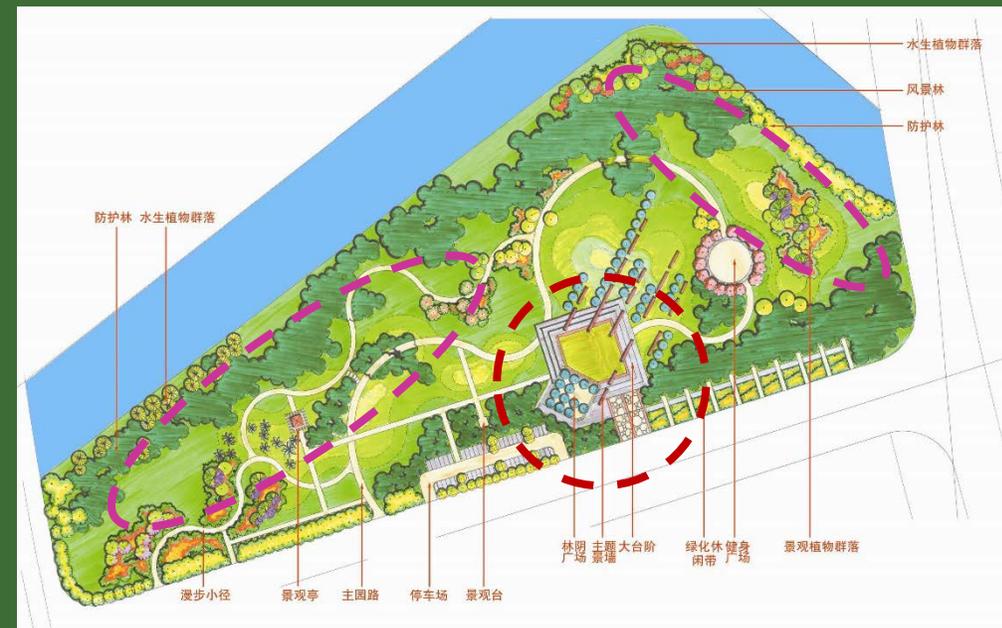
重点处理常用于园林景物的主体和主要部分，以使其更加突出。重点处理不能过多，以免流于繁琐，反而不能突出重点。

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。

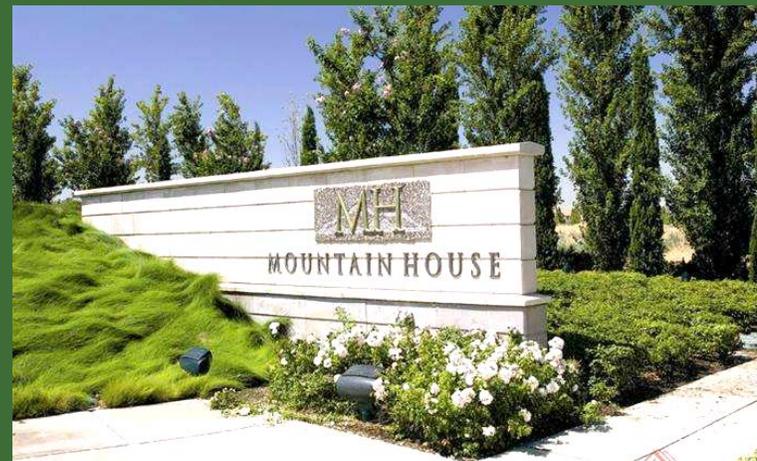

(4) 联系与分割

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。

主要处理方法：

- A. 园林景物的体形和空间组合的联系与分隔。
- B. 立面景观上的联系与分隔。

2.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，应用均衡与稳定的原则，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。

(1) 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。

(2) 稳定

是指园林布局的整体上下轻重的关系而言。

3.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。

(1) 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。

(2) 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。

4. 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。

(1) 摹拟自然

咫尺山林、一勺则江湖万里等。

(2) 植物象征

岁寒三友、四君子等。

(3) 运用建筑

蘑菇亭、水帘洞等。

(4) 遗迹访古

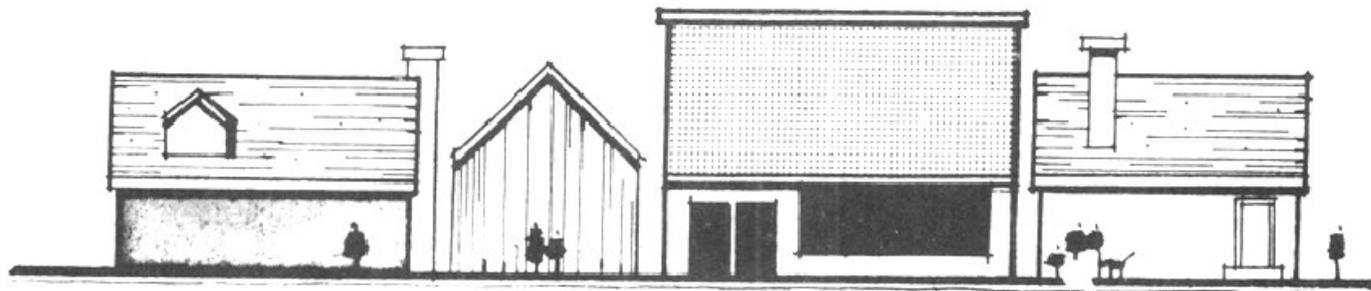
5.空间组织

空间组织与园林绿地构图关系密切，空间则有室内、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。

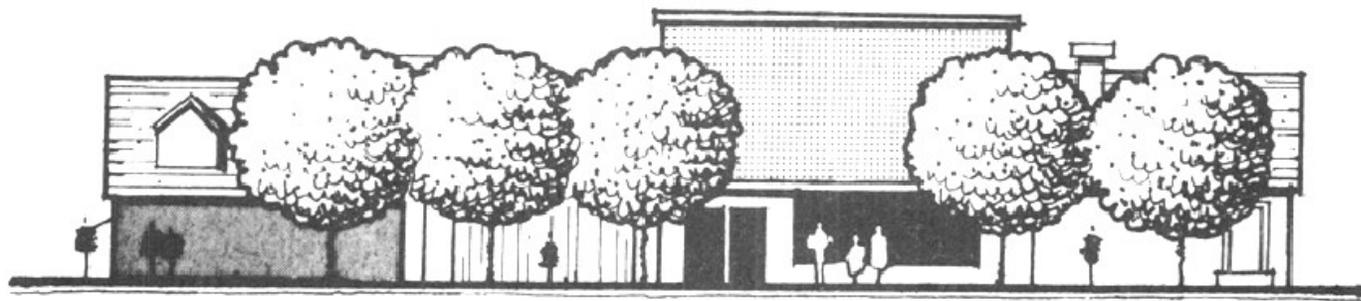
园林绿地空间组织的目的是在满足使用功能的基础上，运用各种艺术构图的规律创造既突出主题，又富于变化的园林风景其次是根据人的视觉特性创造良好的景物观赏条件，使一定的景物在一定的空间里获得良好的观赏效果，适当处理观赏点与景物的关系。

- (1) 开敞空间 (2) 封闭（闭锁）空间 (3) 纵深空间（聚景）

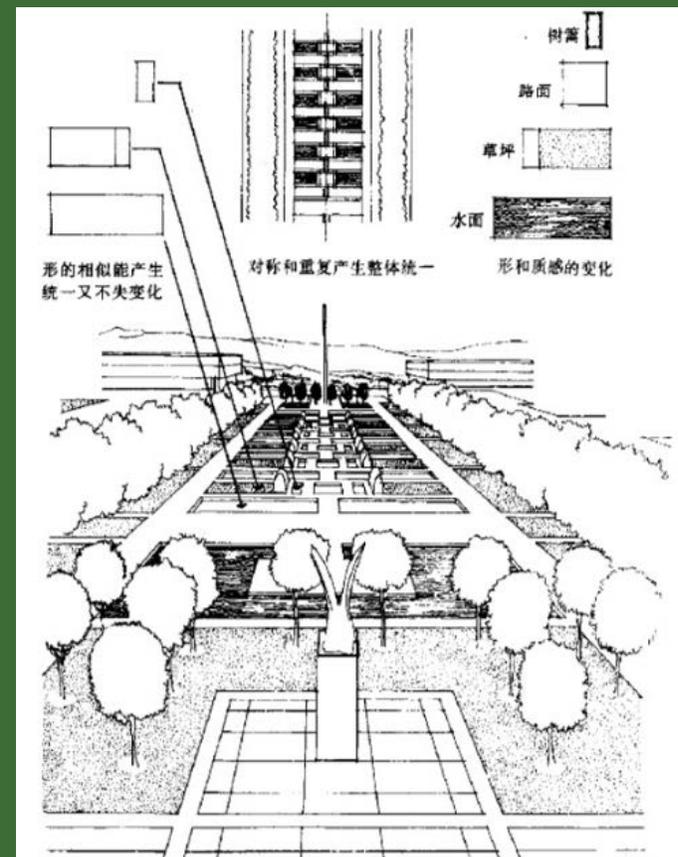
举例：统一与变化

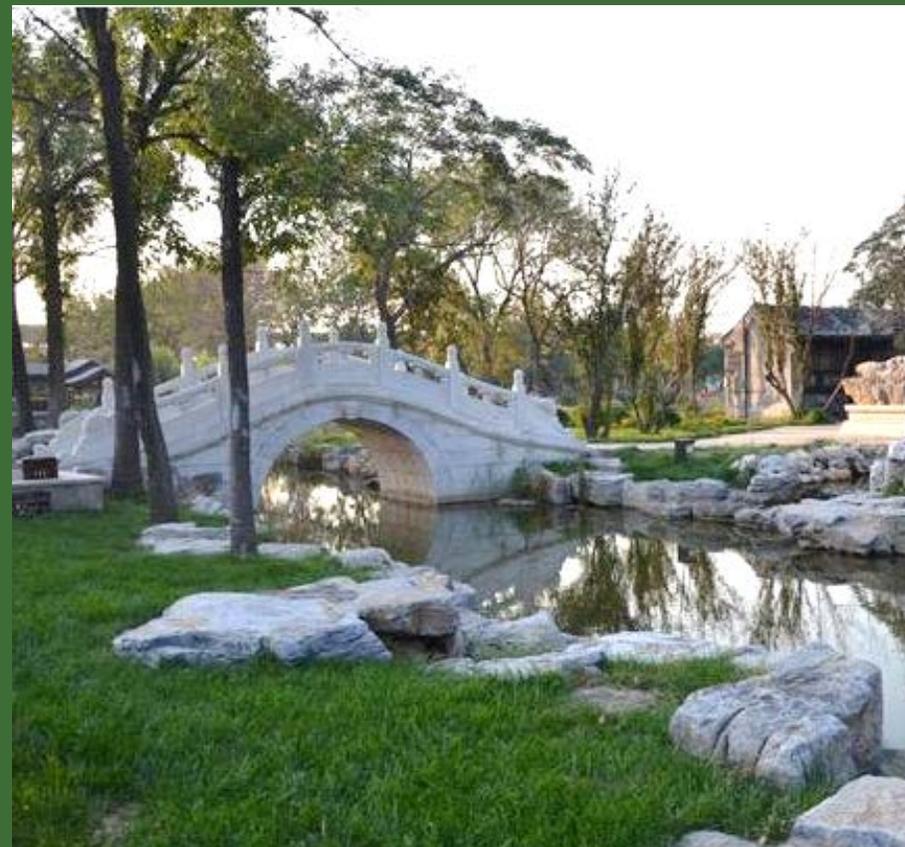
无树木的街景杂乱无章，协调性差

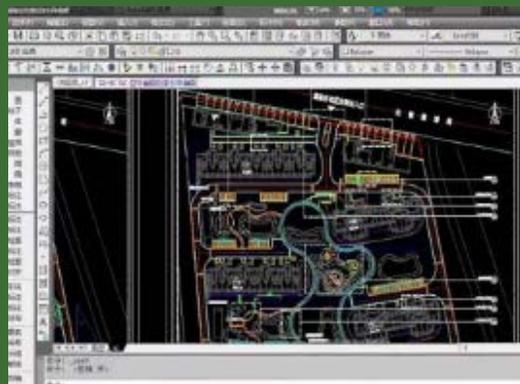
有树木的街景，由于树木的共同性将街景统一

举例：均衡与稳定

举例：比例与尺度

内容结束

THE END