

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

园林艺术 原理

Yuantin Yishu Yuanli

王晓俊 主编

 中国农业出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

园林艺术原理

王晓俊 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

园林艺术原理 / 王晓俊主编. —北京: 中国农业出版社, 2011.6 (2014.7 重印)

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-109-16304-1

I. ①园… II. ①王… III. ①园林艺术-高等学校-教材 IV. ①TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 240078 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 戴碧霞

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 6 月第 1 版 2014 年 7 月北京第 2 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 24.25 插页: 4

字数: 592 千字

定价: 44.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编 王晓俊

副主编 裘鸿菲

编 者 (按姓名笔画排列)

王晓俊 (东南大学)

王鹏飞 (河南农业大学)

白昕旸 (沈阳农业大学)

张 纵 (南京农业大学)

裘鸿菲 (华中农业大学)

审 稿 刘晓惠 (南京工业大学)

前 言

[园 林 艺 术 原 理]

oooooooooooooooooooooooooooo

自古以来园林一直是人们追求理想生活方式的一个不可或缺的方面。园林的美是高度融合了自然美、艺术美和社会美的审美活动的产物,从本质上讲,园林美追求的是一种艺术美。尽管所处时代与区域、服务对象与表现内容各有所不同,一个优秀的园林艺术作品除了有美的内容外,必定会有一个与之相呼应的完善的艺术形式。人类在长期的艺术实践中积累了丰富的经验,也总结出一些艺术创作中所共有的形式美规律与法则。伴随着城市文明的步伐,现代园林的类型与形式发生了巨大的变化。在生态文化昌明的今天,现代园林对自然美、生态美、艺术美、人文美、科学美展开了新一轮的综合。

景是园林中的主体,欣赏的对象,园林空间是园林景物赖以存在的基础,是由地形、水体、植物、建筑及构筑物四大造园要素构成的游赏空间。作为基底和空间依托,地形是构成整个园林景观的骨架,其布置和设计的恰当与否会直接影响到其他要素的设计。水景是园林景观中最活跃的要素,富有变化和表现力。植物材料作为设计要素是园林与其他环境设计最显著差别的特征之一,植物本身种类繁多、造型丰富,再加上春华秋实等季相变化,常赋园林以生机。园林建筑兼具使用和造景双重作用,在园林景观和空间组织中往往成为画龙点睛之笔。这些要素相辅相成,共同形成园林景观,构成园林空间。通过园林造景手段可以提高园林景观的艺术感染力,其中园林空间的组织与处理是关键,也就是将不同空间及组成空间的景物按照功能及观赏方式要求,运用一定的艺术手法加以组织,使之成为在艺术上充分变化而又完整统一的园林空间环境。

人们感受园林与风景环境之美,是从视觉感知到心理体验及至产生联想的过程。环境心理学和环境行为学可以为我们揭示空间、场所中人的活动特征及其对环境产生的反应。无论是通过五官感知环境还是通过审美经验体验环境,都还局限在对环境被动地认知。而游赏作为一种园林活动,则是发挥人的主观能动性,参与到环境当中,这样可以加深人们对于环境深层信息的发掘,对大自然之美的提炼,或是对能工巧匠造园意境的理解。意境是艺术创作和鉴赏方面一个重要的美学范畴,是艺术作品借助形象所达到的一种意蕴和境界。中国的诗、画等艺术门类十分强调意境,园林艺术也不例外,而且园林由于其与诗画的综合性、空间的形象性,其意境内涵的显现比之其他艺术门类更为明晰。中国古典园林追求园林意境有着悠久的历史,园林意境是中国园林的特构,是中国园林区别于世上其他园林的内在魅力。

本教材共分为园林艺术特征、造景手法、园林要素、环境体验四大部分内容。第一部分从园林美与园林艺术的特征,世界主要园林艺术流派的艺术特征、中西方传统园林特征的比较、现代园林艺术实践及其审美演变等方面对园林艺术与园林美进行总体论述(第一章)。第二部分着重对图形视觉原理、形式美法则、园林造景手法与空间构图艺术的法则进行论述(第二、三章)。第三部分是地形、水体、植物与建筑四大要素的造景艺术与技巧(第四章)。第四部分着重于园林空间的游赏,包括园林意境与环境体验(第五、六章)。

教材初稿采用分工写作的方式，全书各章节分工如下：

第一章 王晓俊（东南大学）

第二章 白昕旸（沈阳农业大学）

第三章 裘鸿菲（华中农业大学）

第四章 第一节 张 纵（南京农业大学）

第二节 裘鸿菲（华中农业大学）

第三节 王鹏飞（河南农业大学）

第四节 白昕旸（沈阳农业大学）

第五节 王晓俊（东南大学）

第五章 王鹏飞（河南农业大学）

第六章 张 纵（南京农业大学）

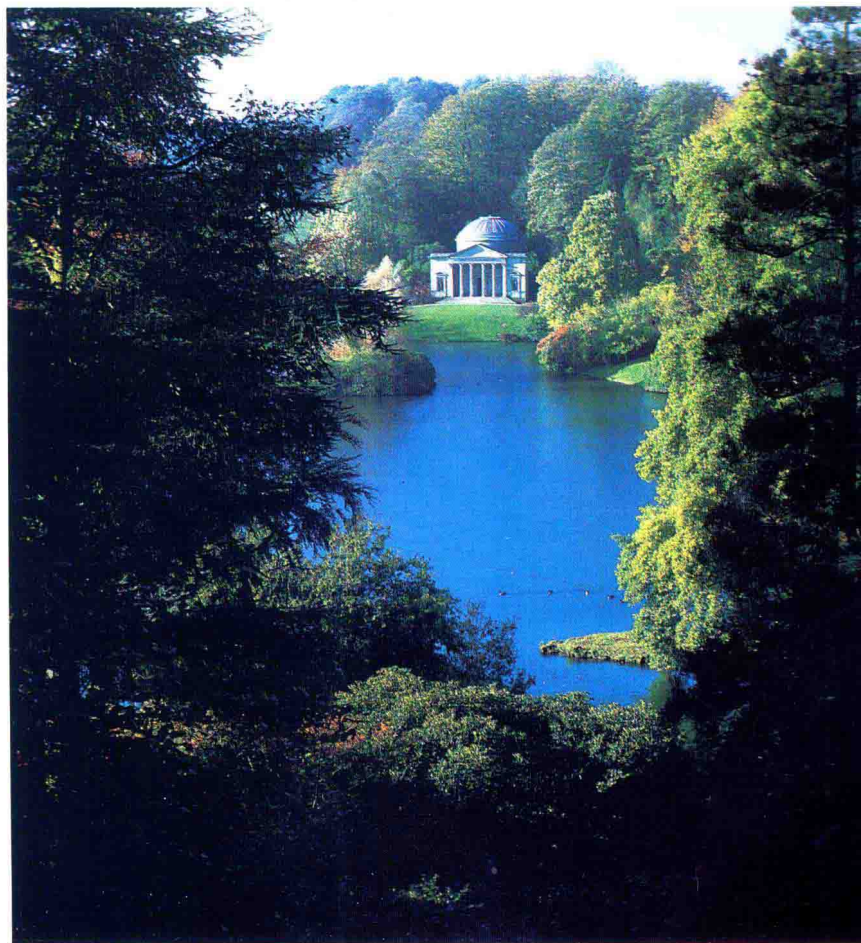
在初稿的基础上书稿又进行了新一轮的深入整理与编排工作，其中第一、二、六章及第四章第五节由王晓俊统稿，第三、五章及第四章第一至四节由裘鸿菲统稿。在编写过程中参考与引用了大量的文献，在此对原作者深表感谢，标注如有疏漏敬请谅解。另外，在本书编写过程中，南京林业大学风景园林学院研究生李功成、胡刚、牛艳玲，东南大学建筑学院研究生徐佳、吴冰璐、李舒扬、浦定佼、贾佩佩，华中农业大学园艺林学学院研究生刘娟娟、杨麟、邓月华、李剑、阙怡、刘丹、邱澜俊、王文莹、王莉、杨皎、尹青婷、陈善婷、罗彩霞、李莎莎等参加了部分章节资料的收集、整理与初稿的写作。南京工业大学刘晓惠教授对书稿进行了全面审阅并提出了宝贵意见。在此一并致谢。

本教材是园林、风景园林专业本科教学用书，可作为园林专业研究生和园林工作者的参考书，也可供城市规划、环境艺术等相关专业人员参考。

由于编者学识所限，书中难免存在疏漏讹误之处，望广大读者批评指正，不吝赐教，以便在后续版本的修订中更正。

编 者

2011年2月

彩图1-2-1 (左上)
日本京都龙安寺石庭

彩图1-2-2 (左中)
日本无邻庵庭园绿化

彩图1-2-3 (下)
英国斯图海德园

彩图1-2-4 (右上) ^
克什米尔尼夏特园的水轴

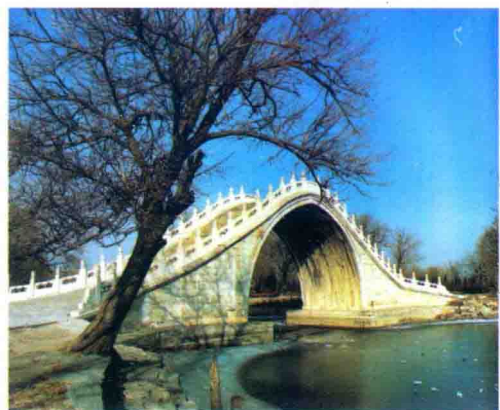
彩图1-2-5 (左上) 伊斯兰园林中的装饰

彩图1-3-1 (左下) 苏州沧浪亭水景

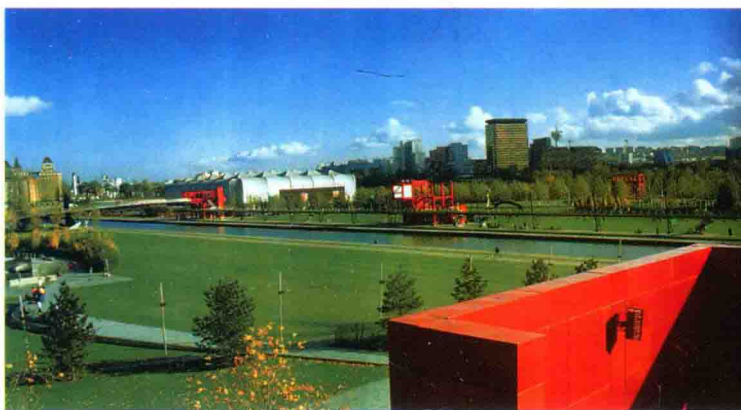
彩图1-3-2 (右上) 扬州小盘谷

彩图1-3-3 (右下) 苏州留园冠云峰

彩图1-3-4 北京颐和园玉带桥

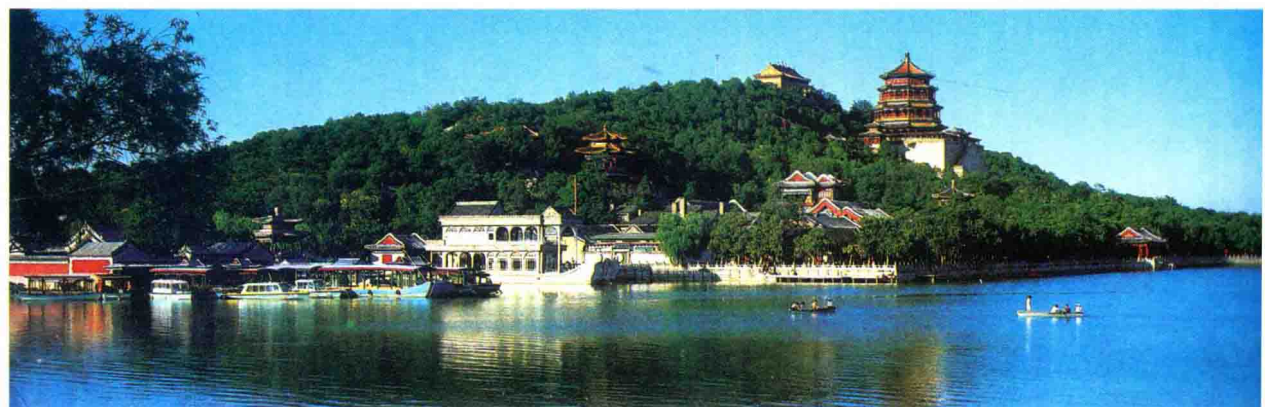
彩图1-5-1 巴黎拉·维莱特公园鸟瞰

彩图1-3-5 苏州艺圃浴鸡门

彩图1-5-2 巴黎拉·维莱特公园空中步道

彩图1-4-1 北京颐和园

彩图2-3-1 挡土墙的线形

彩图2-3-2 折线形的滨河步道

彩图2-4-1 北京颐和园画中游

彩图2-4-2 承德避暑山庄金山

彩图2-4-3 苏州留园曲溪楼

彩图2-4-4 南京瞻园假山水池

彩图3-2-1 苏州拙政园远借北寺塔

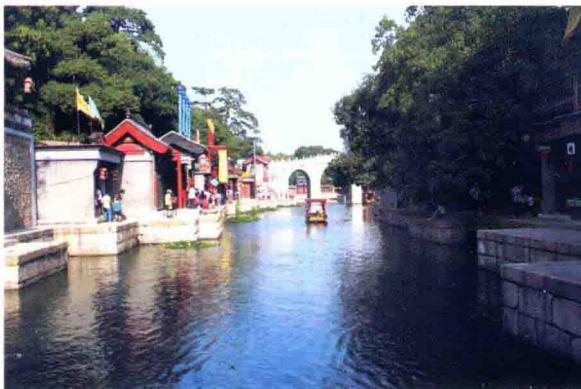
彩图4-1-1 苏州怡园“石听琴室”庭中散置湖石

彩图3-2-2 无心画

彩图4-1-2 苏州网师园梯云室石庭

彩图3-4-1 北京颐和园苏州街

彩图4-2-1 杭州西湖三潭印月

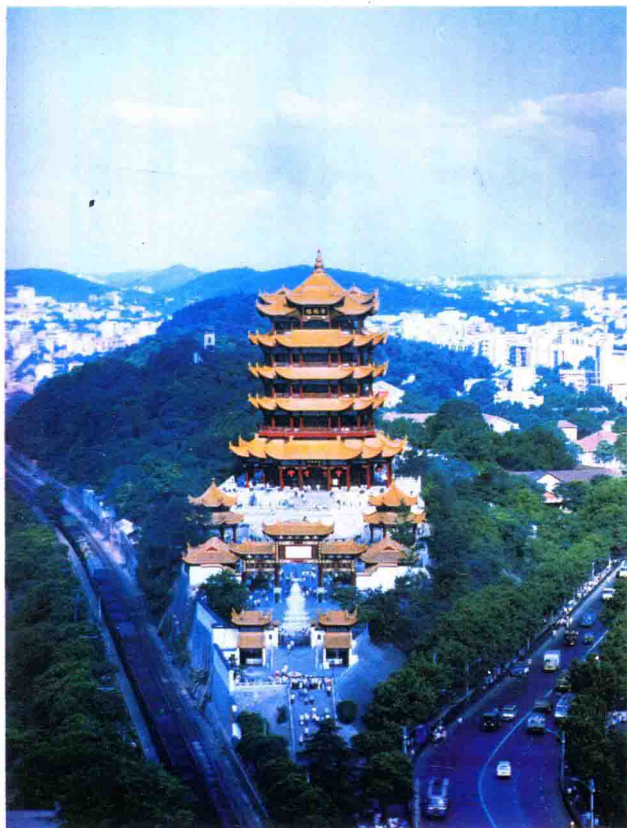
彩图4-5-1 (左上)
苏州沧浪亭看山楼

彩图4-5-2 (右上)
承德避暑山庄

彩图4-5-3 (左中)
四川峨眉山金顶

彩图4-5-4 (右中)
苏州网师园水池东北面

彩图4-5-5 (下)
苏州网师园月到风来亭

彩图4-5-6 (左上)
武汉黄鹤楼公园

彩图5-2-1 (中)
苏州拙政园远香堂

彩图6-3-1 (右上)
扬州个园夏山

彩图6-3-2 (左下)
杭州西湖平湖秋月

彩图6-3-3 (右下)
杭州花港观鱼公园竹亭水榭

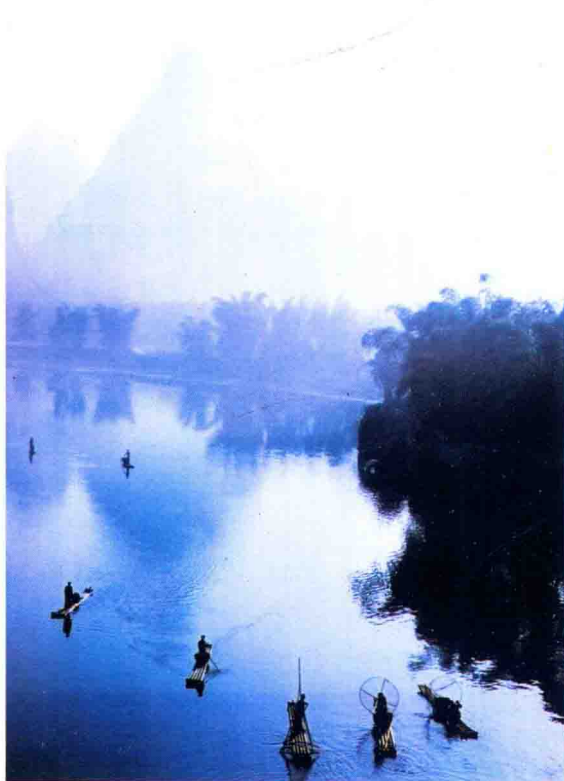

彩图6-4-1 纽约中央公园

彩图6-5-1 洛阳龙门石窟

彩图6-5-2 桂林漓江

彩图6-5-3 黄山石峰梦笔生花

目 录

[园 林 艺 术 原 理]

oooooooooooooooooooooooooooo

前言

第一章 园林美与园林艺术	1
第一节 园林美的含义及特征	1
一、园林美及其特征	2
二、园林艺术与其他门类艺术的关系	4
第二节 世界主要传统园林流派及其艺术特征	8
一、东西方传统园林发展概要	8
二、中国古典园林	13
三、日本传统园林	14
四、意大利台地式园林	22
五、法国几何图案式园林	28
六、英国自然风景式园林	33
七、伊斯兰园林	39
第三节 中国传统园林的基本特征	45
一、传统园林类型及其主要特点	45
二、中国古典园林的特点	49
三、园林艺术手法分析	53
第四节 中西方传统园林特征的比较	64
一、文化背景的差异	65
二、园林风格的差异	66
三、园林形式的差异	67
第五节 现代园林艺术实践及其审美演变	74
一、现代主义园林的特征与风格	74
二、20 世纪 60 年代以后的现代园林思潮	79
三、审美演变：走向多元的当代园林艺术	88
第二章 形式美法则	98
第一节 形式美的概念	98
一、内容与形式	98
二、形式美	99
三、形式美法则	99
第二节 图形视觉原理	100
一、人眼构造与视觉	100

二、视觉的特征	101
三、视觉的连贯性	104
第三节 形式要素	107
一、形体	108
二、色彩	114
三、质感	117
四、光、空间与时间	118
第四节 形式美法则	119
一、统一与变化	120
二、对称与均衡	124
三、对比与调和	129
四、节奏与韵律	138
五、尺度与比例	142
第三章 园林造景与空间处理	151
第一节 景与景的观赏	151
一、景的感知	151
二、景的观赏	152
第二节 造景手法	157
一、主从手法	157
二、层次手法	162
三、借景手法	163
四、抑扬手法	165
五、前景处理手法	167
第三节 空间的限定及感觉	169
一、对空间的理解	169
二、空间的限定	170
三、空间的感觉	175
第四节 园林空间组织及处理	181
一、园林空间构成	181
二、园林空间组织	185
第四章 园林要素	189
第一节 地形	189
一、地形的类型及特征	189
二、园林地形的功能	194
三、堆山	197
四、置石	201
第二节 水体	206
一、水的功能与作用	206

二、水的基本形态及组合	207
三、水景的艺术处理手法	212
四、水景设计	218
五、水体空间界面处理	222
第三节 植物	223
一、植物在园林中的作用	223
二、植物配置的基本原则	225
三、植物配置艺术	227
四、植物景观的特点	235
五、植物与其他构景要素的关系	237
第四节 园路与铺装	240
一、园路	240
二、铺装	246
第五节 园林建筑	252
一、园林建筑的功能与特点	252
二、园林建筑与环境的关系	256
三、园林建筑布局	265
四、园林建筑的主要类型	271
第五章 园林意境	294
第一节 园林意境的概念	294
一、意与象	294
二、意境	295
三、园林意境	295
四、园林意境的作用	296
第二节 意境与传统文化的关系	298
一、中国园林与传统文化的关系概述	298
二、园林与哲学——天人合一的思想	298
三、园林与诗文、绘画——诗情画意的境界	299
四、中国园林意境的含蕴	301
五、国外园林意境的文化表达简述	302
第三节 园林意境的创造手法	304
第四节 园林意境的感受与体验	307
第六章 环境体验与园林欣赏	309
第一节 园林环境的感知	309
一、视觉感知	310
二、听觉感知	312
三、嗅觉感知	314
四、触觉感知	316