

文艺经典荟萃

中国 园林

ZHONGGUOYUANLINYISHUYUXINSHANG

与艺术 欣赏

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

中国园林艺术与欣赏

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 中国古典园林建筑	1
一、中国古典园林的建筑类型	1
二、中国古典园林建筑的艺术特色	15
三、园林建筑艺术的美学思想	16
第二章 中国古典园林造园	21
第一节 古典园林的造园要素	21
一、筑山	21
二、理池	24
三、动物	26
四、植物	27
五、建筑	30
六、书画墨迹	31
第二节 古典园林造园步骤	33
一、相地	33
二、布局	34
三、地貌的创作	35
四、造景	37
五、园林中的虚景	53
六、造园的风水说	56

第三章 现代园林设计	60
第一节 园林规划设计步骤	60
一、设计任务的实地踏勘和相关资料的整理	60
二、初步构思草图	61
三、对方案再次审校和图文包装	61
四、与业主的沟通	62
五、对设计方案的评审	63
六、扩初设计评审会	63
七、基地的再次踏勘	64
八、施工图的设计	65
九、施工图预算编制	66
十、施工图的交底	66
十一、设计师的施工配合	67
第二节 园林构件的设计	68
一、滨水游憩绿地的设计	68
二、屋顶园林景观的设计	70
三、石桌石凳的布置	76
四、园路设计	77
第三节 园林景观设计的误区	78
一、袖珍园林设计繁复	78
二、简单设计复杂化	79
三、绿阴不足	79
四、广场设计古板	79
五、设计豪奢	79
六、居地设计过分讲求山水	79

七、城市湿地公园化	80
八、集中绿地架空	80
九、构图理念混乱	80
十、文化运用牵强	80
十一、电脑设计重复	81
十二、城雕作品庸俗	81
十三、植物配置与景区划分程式化	81
十四、猎奇潮流化	81
十五、置景手段舞美化	81
第四章 园林植物	82
第一节 园林植物概述	82
一、园林植物的分类	82
二、园林植物组成的园林构件	84
第二节 园林植物的种植设计	93
一、园林植物种植设计的一般原则:	93
二、乔灌木的种植设计	95
三、植物配置注意事项	102
四、植物与园林的季相景观	104
第三节 常见园林树木养护	107
一、丁香	107
二、月季	109
三、玫瑰	113
四、芍药	115
五、榆叶梅	119
六、樱花	122

七、杜鹃花	123
八、梅花	132
第四节 园林植物的养护管理	138
一、园林树木的养护管理	138
二、园林地被植物和草坪的养护与管理	140
三、城市园林花卉的养护管理技术措施及要求	142
第五章 园林艺术鉴赏	144
一、园林艺术的特征	144
二、园林美的鉴赏	147
三、园林观赏方法	150
第六章 中国古典园林名园简介	158
一、颐和园	158
二、避暑山庄	158
三、拙政园	160
四、留园	162
五、狮子林	163
六、沧浪亭	164
七、怡园	165
八、十笏园	166
九、瞻园	169
十、铁山园	171
十一、乐家花园	173
十二、寄畅园	175
十三、常州约园	176

十四、恭王府·····	176
十五、上海大观园·····	177
十六、醉白池·····	179
十七、退思园·····	180
十八、环秀山庄·····	182

第一章 中国古典园林建筑

一、中国古典园林的建筑类型

园林中的建筑有十分重要的作用。它可满足人们生活享受和观赏风景的愿望。中国自然式园林中的建筑，一方面要可行、可观、可居、可游，另一方面起着点景、隔景的作用，使园林移步换景、渐入佳境，以小见大，又使园林显得自然、淡泊、恬静、含蓄。这是与西方园林建筑很不相同之处。中国自然式园林中的建筑形式多样，有堂、厅、楼、阁、馆、轩、斋、榭、舫、亭、廊、桥、墙等。

园林中建筑有十分重要的作用。它可满足人们生活享受和观赏风景的愿望。中国自然式园林，其建筑一方面要可行、可观、可居、可游，一方面起着点景、隔景的作用，使园林移步换景、渐入佳境，以小见大，又使园林显得自然、淡泊、恬静、含蓄。这是与西方园林建筑的不同之处。中国自然式园林中的建筑形式多样，有堂、厅、楼、阁、馆、轩、斋、榭、舫、亭、廊、桥、墙等。

（一）厅堂

厅堂是园林中的主体建筑。“凡园圃立基，定厅堂为主”，厅堂的位置确定后，全园的景色布局才依次衍生变化，形成各

种各样的园林景致的变化。厅堂一般都是坐北朝南。向南望，是全园最主要景观，通常是由“池”和“山”所组成的山水景观，使主景处于阳光之中，光影多变，景色显得变幻无穷。厅堂建筑的体量较大，空间环境也相对开阔，在景区中，通常建于水面开阔处，临水一面多构筑平台，如北京园林大多临水筑台、台后建堂。这成为明清时代构园的传统手法，如拙政园的远香堂、留园的涵碧山房、狮子林的荷花厅、怡园的鸳鸯厅等，都采用此法布置厅堂。

厅：是满足会客、宴请、观赏花木或欣赏小型表演的建筑，它在古代园林宅第中发挥公共建筑的功能。它不仅要求较大的空间，以便容纳众多的宾客，还要求门窗装饰考究，建筑总体造型典雅、端庄，厅前广植花木，叠石为山。一般的厅都是前后开窗设门，但也有四面开门窗的四面厅。

堂：是居住建筑中对正房的称呼，一般是一家之长的居住地，也可作为家庭举行庆典的场所。堂多位于建筑群中的中轴线上，体型严整，装修瑰丽。室内常用隔扇、落地罩、博古架进行空间分割。

（二）楼阁

楼阁是园林中第二类建筑，属较高层的建筑。楼和阁体量处理要适宜，避免造成空间尺度的不和谐而损坏全园景观。

楼：是两重以上的屋，故有“重层曰楼”之说。楼的位置在明代大多位于厅堂之后，在园林中一般用作卧室、书房或用来观赏风景。由于楼高，也常常成为园中的一景，尤其在临水背山的情况下更是如此。

阁：与楼近似，但较小巧。平面为方形或多边形，多为两层的建筑，四周开窗，每层设围廊，以便眺望观景。一般用来藏书、观景，也用来供奉巨型佛像。

(三) 亭

亭是一种开敞的小型建筑物，体积小，造型别致，可建于园林的任何地方。(汉)许慎《说文》：“亭，停也，人所停集也。”可见其主要用途是供人休息、避雨、观景、娱乐。亭在造园艺术中的广泛应用，标志着园林建筑在空间上的突破，或立山巅，或枕清流，或临涧壑，或傍岩壁，或处平野，或藏幽林，空间上独立自在，布局上灵活多变。在建筑艺术上，亭集中了中国古代建筑最富民族形式的精华。

亭子的结构简单，其柱间通透开辟，柱身下设半墙。按平面形状分，常见的有三角亭、方亭、短形亭、六角亭、八角亭、圆亭、扇面亭、梅花亭、套方亭。按屋顶形式分，有单檐亭、重檐亭、攒尖亭、盖顶亭、歇山亭，攒尖高耸，檐宇如飞，形象十分生动而空灵。按所处位置分，有桥亭、路亭、井亭、廊亭。凡有佳景处都可建亭，画龙点睛，为景色增添民族色彩和气质；即使无佳景，也可从平淡之中见精神，使园林更富有生气和活力。苏州沧浪亭中的沧浪亭，拙政园中的松风亭、嘉实亭都是著名的亭。

中国园林中很早就运用亭。据《大业杂记》载：隋炀帝广辟地周二百里为西苑（见隋西苑），“其中有逍遥亭，八面合成，结构之丽，冠绝今古。”从敦煌莫高窟的唐代壁画中，还可以看到那个时期亭的形象。明末计成著的《园冶》一书中，有专节论述亭的形式、构造、选址等。

园亭的体量虽不大，但形式多样。园亭的造型主要取决于它的平面形状、平面组合和屋顶形式等。中国古建筑多是梁架体系的木结构，由木柱承重。因此，平面和立面的处理都较自由。屋顶的造型和曲线也可由人们的审美观点和视觉需要来确定。这样一种具有丰富变化的屋顶形象和轻巧、空灵的屋身以

及随宜布置基座的建筑形式，就很适合亭这类“观景”和“点景”建筑的需要。

中国园林很讲究亭的位置的经营，在北京颐和园、北海、承德避暑山庄这类大型的离宫别苑中，亭多布置于主要的观景点和风景点上，或作为主体建筑的陪衬。在规模较小的私家园林中，亭常常成为组景的主体和园林艺术构图的中心。在一些风景游览胜地，亭则成为增加自然山水美感的重要点缀。设计中经常运用“对景”、“借景”、“框景”等手法，创造风景画面。设在风景点的“碑亭”，在亭中立碑刻石题诗，引起游人对园林意境的联想，也是常用的点景手法。

《园冶》一书中论及亭的位置时说：“花间隐榭，水际安亭，斯园林而得致者……通泉竹里，按景山巅；或翠筠茂密之阿，苍松蟠郁之麓；或借濠濮之上，人想观鱼；倘支沧浪之中，非歌濯足。亭安有式，基立无凭。”可见“花间”、“水际”、“山巅”、泉流水注的溪涧、苍松翠竹的山丘等都是不同情趣的环境均可置亭，没有选址的限制，也没有固定的式样。

近代、现代建筑中采用钢、混凝土、玻璃等新材料和新技术建亭，为建筑创作提供了更多的方便条件。因此，亭在造型上更为活泼自由，形式更为多样，其中包括各种平顶式亭、伞亭、蘑菇亭等；在布局上更多地考虑与周围环境的有机结合；在使用功能上除满足休息、观景和点景的要求外，还适应于园林中其他多种需要，如作为图书阅览、摄影服务等之用。

(四) 榭

榭一般都是在水边或花畔筑平台，多借周围景色构成。平面常为长方形，一般多开敞或设窗扇，以供人们游赏、眺望。水榭则要三面临水。

平台周围有矮栏杆，屋顶通常用卷棚歇山式，檐角低平，

显得十分简洁大方。树的功用以观赏为主，又可作休息的场所。

北京颐和园内谐趣园中的“洗秋”和“饮绿”则是位于曲尺形水池的转角处，以短廊相接的两座水榭，相互陪衬，连成整体，形象小巧玲珑，与水景配合得宜。

(五) 廊

廊在园林中不仅有交通的功能，更重要的是有观赏的作用。是中国园林中，最富有可塑性与灵活性的建筑。

廊是一种“虚”的建筑形式，由两排列柱顶着一个不太厚实的屋顶，其作用是把园内各单体建筑连在一起。廊利用立柱、横楣构成一个取景框架，形成一个过渡的空间，造型别致曲折、高低错落。

建造于园林中的称为园廊。在园林中，廊不仅作为个体建筑联系室内外的手段，而且还经常成为各个建筑之间的联系通道，成为园林内游览路线的组成部分。它既有遮荫蔽雨、休息、交通联系的功能，又起组织景观、分隔空间、增加风景层次的作用。在各国园林中都得到广泛应用。

中国园林中廊的形式和设计手法丰富多样。其基本类型，按结构形式可分为：双面空廊、单面空廊、复廊、双层廊和单支柱廊五种。按廊的总体造型及其与地形、环境的关系可分为：直廊、曲廊、回廊、抄手廊、爬山廊、叠落廊、水廊、桥廊等。

双面空廊。两侧均为立柱，没有实墙，在廊中可以观赏两面景色。双面空廊不论直廊、曲廊、回廊、抄手廊等都可采用，不论在风景层次深远的大空间中，还是在曲折灵巧的小空间中都可运用。北京颐和园内的长廊就采用双面空廊，全长728米，北依万寿山，南临昆明湖，穿花透树，把万寿山前十

几组建筑群联系起来，对丰富园林景色起着突出的作用。

单面空廊。有两种：一种是在双面空廊的一侧列柱间砌上实墙或半实墙而成的；一种是一侧完全贴在墙或建筑物边沿上。单面空廊的廊顶有时作成单坡形，以利排水。

复廊。在双面空廊的中间夹一道墙，就成了复廊，又称“里外廊”。因为廊内分成两条道，所以廊的跨度稍大一些。中间墙上开有各种式样的漏窗，从廊的一边透过漏窗可以看到廊的另一边景色，一般设置两边景物各不相同的园林空间。如苏州沧浪亭的复廊就是一例，它妙在借景，把园内的山和园外的水通过复廊互相引借，使山、水、建筑构成整体。

双层廊。上下两层的廊，又称“楼廊”。它为游人提供了在上下两层不同高度的廊中观赏景色的条件，也便于联系不同标高的建筑物或风景点以组织人流，可以丰富园林建筑的空间构图。

廊作为园林建筑中的重要组成部分，无论蜿蜒曲折还是高低起伏，都生动活泼颇具特色。它既可在交通上连通自如，将园林串通一气；又可以让游人移步换景，仔细品味周围景色。它既可使游人于烈日之下免受曝晒之苦，又可使游人于风雨之中不遭吹淋之罪，在酷暑风雨之时，仍然可以观赏不同季节和气象时的园林美。

(六) 桥

园林中的桥的作用是联系风景点的水陆交通，组织游览线路，变换观赏视线，点缀水景，增加水面层次，兼顾交通和艺术欣赏。园桥在造园艺术上的价值，往往超过交通功能。

园桥一般采用拱桥、平桥、廊桥、曲桥等类型，有石制的，有竹制的，有木制的，十分富有民族特色。它不但有增添景色的作用，而且用以隔景，在视觉上产生扩大空间的效果。

同时过了一桥又一桥，也会大大增加游客的雅兴。特别是南方园林和岭南类型园林，由于多湖泊河川，桥也较多。

在自然山水园林中，桥的布置同园林的总体布局、道路系统、水体面积占全园面积的比例、水面的分隔或聚合等密切相关。水陆高差相近处，平桥贴水，过桥有凌波信步的亲切之感；沟壑断崖上危桥高架，能突显出山势的险峻。水体清澈明净，桥的轮廓需考虑倒影；地形平坦，桥的轮廓宜有起伏，可以增加景观的变化。

园桥的位置和体型要和景观相协调。大水面架桥且位于主要建筑附近，宜宏伟壮丽，重视型细部的展现；小水面架桥，则轻盈质朴，简化其体型和细部。水面宽广或水势湍急者，桥宜较高并加栏杆；水面狭窄或水流平缓者，桥宜低并可不设栏杆。

此外，还要考虑人、车和水上交通的要求。

园桥的基本形式有：

1. 平桥

外形简单，有直线形和曲折形，结构有梁式和板式。板式桥适于较小的跨度，如北京颐和园谐趣园瞩新楼前跨小溪的石板桥，简朴雅致。跨度大需设置桥墩或柱，上安木梁或石梁，梁上铺桥面板。曲折形的平桥，是中国园林中所特有，不论三折、五折、七折、九折，通称“九曲桥”。其作用不在于便利交通，而是要扩大空间感，在曲折中变换游览者的视线方向，做到“步移景异”；也有的用来陪衬水上亭榭等建筑物，如上海城隍庙九曲桥。

2. 拱桥

曲线圆润，造型优美，富有动态感。单拱的如北京颐和园玉带桥，桥拱呈抛物线形，桥身用汉白玉，形如垂虹卧波。多

孔拱桥适于跨度较大的宽广水面，著名的颐和园十七孔桥，连接南湖岛，丰富了昆明湖的层次，成为万寿山的对景。河北赵州桥的“敞肩拱”是中国首创，在园林中仿此形式的很多。

3. 亭桥、廊桥

加建亭廊的桥，称为亭桥或廊桥，可供游人遮阳避雨，又增加桥的形体变化。廊桥有的独立设廊如桂林七星岩前的花桥。苏州留园曲翼楼前的一座曲桥上，覆盖紫藤花架，成为风格别具的“绿廊桥”。有的与两岸建筑或廊相连，如苏州拙政园“小飞虹”；亭桥如扬州瘦西湖的五亭桥，多孔交错，亭廊结合，形式别致。杭州西湖三潭印月，在曲桥中段转角处设三角亭，巧妙地利用了转角空间，给游人以小憩之处。

4. 其它。汀步，又称步石、飞石。浅水中按一定间距布设块石，微露水面，使人跨步而过。园林中运用这种古老渡水设施，质朴自然，别有情趣。将步石美化成荷叶形，称为“莲步”，桂林芦笛岩水榭旁有这种设施。其他形式的桥如武汉东湖风景区有仿名画《清明上河图》虹桥结构建成的“叠梁拱桥”；还有天然石梁、石拱构成的天然桥

(七) 舫

园林建筑中舫的概念，是从画舫那里来的。是仿造舟船造型的建筑，常建于水际或池中。舫不能移，只供人游赏、饮宴及观景、点景。南方和岭南园林常在园中造舫，如南京煦园不系舟，是太平天国天王府的遗物，苏州拙政园的香洲是舫中佼佼者。

中国园林中水榭的典型形式是在水边架起平台，平台一部分架在岸上，一部分伸入水中。平台跨水部分以梁、柱凌空架设于水面之上。平台临水围绕低平的栏杆，或设鹅颈靠椅供坐憩凭依。平台靠岸部分建有长方形的单体建筑（此建筑有时整

个覆盖平台)，建筑的面水一侧是主要观景方向，常用落地门窗，开敞通透。既可在室内观景，也可到平台上游憩眺望。屋顶一般为造型优美的卷棚歇山式。建筑立面多为水平线条，可与水平面景色相协调。例如苏州拙政园的花木厅。

舫与船的构造相似，分头、中、尾三部分。船头有眺台，作赏景之用；中间是下沉式，两侧有长窗，供休息和宴客之用；尾部有楼梯，分作两层，下实上虚。舫是将船的造型建筑化，在体量上模仿船头、船仓的形式，便于与周围环境和谐协调，也便于内部建筑空间的使用。

(八) 园墙

园墙是围合空间的构件。中国的园林都有围墙，且具民族特色；比如龙墙，蜿蜒起伏，犹如长龙围院，颇有气派。上海豫园的五条龙墙将豫园分割成若干院落，园中的建筑群又都采用院落式布局，园墙更是不可缺少的组成部分。

传统园林的墙，按材料和构造可分为版筑墙、乱石墙、磨砖墙、白粉墙等。分隔院落空间多用白粉墙，墙头配以青瓦。园墙与水面之间宜有道路、石峰、花木点缀，景物映于墙面和水中，可增加意趣。产竹地区常就地取材，用竹编园墙，既经济又富有地方色彩，但不宜作永久性园墙。

园墙的设置多与地形结合，平坦的地形多建成平墙，坡地或山地则就势建成阶梯形，为了避免单调，有的建成波浪形的云墙。划分内外范围的园墙内侧常用土山、花台、山石、树丛、游廊等把墙隐蔽起来，使有限空间产生无限景观的效果。

园林的围墙，有外墙、内墙之分。墙的造型丰富多彩，常见的有粉墙和云墙。粉墙外饰白灰以砖瓦压顶。云墙呈波浪形，以瓦压饰。墙上常设漏窗，窗景多姿，墙头、墙壁也常有装饰。

园墙的装饰：

1. 洞门

中国园林的园墙常设洞门。洞门仅有门框而没有门扇，常见的是圆洞门，又称月亮门、月洞门；还可作成六角、八角、长方、葫芦、蕉叶等不同形状。其作用不仅引导游览、沟通空间，本身又成为园林中的装饰。通过洞门透视景物，可以形成焦点突出的框景。采取不同角度交错布置园墙、洞门，在强烈的阳光下会出现多样的光影变化。

2. 洞窗

园墙设置的洞窗也是中国园林的一种装饰方法。洞窗不设窗扇，有六角、方胜、扇面、梅花、石榴等形状，常在墙上连续开设，形状不同，称为“什锦窗”。洞窗与某一景物相对，形成框景；位于复廊隔墙上的，往往尺寸较大，多做成方形、矩形等，内外景色通透。中国北方园林有的在“什锦窗”内外安装玻璃的灯具，成为“灯窗”，白天可以观景，夜间可以照明。

3. 漏窗

又名花窗，是窗洞内有漏空图案的窗，也是中国园墙上的一种装饰。窗洞形状多样，花纹图案多用瓦片、薄砖、木竹材等制作，有套方、曲尺、回文、万字、冰纹等，清代更以铁片、铁丝作骨架，用灰塑创造出人物、花鸟、山水等美丽的图案，仅苏州一地花样就达千种以上。近代和现代园林漏窗图案有用钢筋混凝土或琉璃制的。漏窗高度一般在1.5米左右，与人眼视线相平，透过漏窗可隐约看到窗外景物，取得似隔非隔的效果，用于面积小的园林，可以免除小空间的闭塞感，增加空间层次，做到小中见大。江南宅园中应用很多。

4. 砖瓦花格