

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代DESIGN

园林景观小品艺术

21 SHIJI GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE GUIHUA JIAOCAI

主编 陈 杰 副主编 田 勇 陈 亮

编者 刘宜晋 刘 益 唐 毅

ART

湖南人民出版社

21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材

现代园林景观小品艺术

主 编：陈 杰

副主编：田 勇 陈 亮

编 者：刘宜晋 刘 益 唐 毅

湖 南 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

现代园林景观小品艺术 / 陈杰主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2008. 10

(21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-5420-8

I. 现... II. 陈... III. 园林-景观小品-高等学校-教材 IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 139566 号

现代园林景观小品艺术

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 陈 杰

本册副主编: 田 勇 陈 亮

责 任 编 辑: 龙仕林 杨丁丁 文志雄

特 邀 编 辑: 夏文欢

编辑部电话: 0731-2683328 2683361

装 帧 设 计: 蒋 烨

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2008 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-5420-8

定 价: 58.00 元

21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材编委会

顾 问：黄铁山 朱训德

主 编：蒋 烨 刘永健

副 主 编 (以姓氏笔画为序)：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编 委 (以姓氏笔画为序)：

马 旭	东莞理工大学	刘磊霞	怀化学院	周建德	湖南工业大学
方圣德	黄冈师范学院	朱璐莎	湘潭大学	周益军	湖南工业大学
文卫民	长沙理工大学	许 彦	长沙学院	周海清	湖南科技职业学院
文旭明	湖南师范大学	许砚梅	中南大学	孟宪文	衡阳师范学院
文泊汀	湖南工业大学	吴 魁	湖南工业大学	郇海霞	湖南涉外经济学院
尹晓燕	湘潭大学	吴 晶	四川大学	胡 忧	湖南师范大学
尹建国	湖南科技大学	严家宽	湖北大学	胡 嫔	长沙学院
尹建强	湖南农业大学	邹夫仁	湖南人文科技学院	柳 毅	上海应用技术学院
王 忠	长沙理工大学	何 辉	长沙理工大学	贺 克	湖南工程学院
王 健	邵阳学院	何永胜	武汉科技学院	洪 琪	湖南理工学院
王幼凡	怀化学院	坎 勒	中南大学	赵持平	湖南商学院
王佩之	湖南农业大学	陆序彦	湖南人文科技学院	赵金秋	湖南女子职业大学
王锡忠	湘西美术学院	张 雄	湖南工程学院	殷 俊	长沙理工大学
丰明高	湖南科技职业学院	张永年	湖南工业大学	唐 浩	湖南工业大学
毛璐璐	湘潭大学	李 伟	湖南商学院	唐卫东	南华大学
邓云峰	湖南人文科技学院	李 刚	武汉科技大学	夏鹏程	益阳电脑美术学校
邓美珍	湖南师范大学	李 洁	长沙理工大学	郭建国	湖南城市学院
叶经文	衡阳师范学院	杨凤飞	湖南师范大学	郭韵华	山东青岛农业大学
冯松涛	黄冈师范学院	杨乾明	广州大学	高 冬	清华大学
卢盛文	湘潭大学	杨球旺	湖南科技学院	黄有柱	湖北襄樊学院
田绍登	湖南文理学院	肖 晟	湖南工业大学	鲁一妹	湖南师范大学
龙健才	湘南学院	肖德荣	中南林业科技大学	彭桂秋	湖南工艺美术职业学院
过 山	湖南工业大学	陈升起	湖南城市学院	曾景祥	湖南科技大学
刘 丹	湖南农业大学	陈 杰	中南林业科技大学	曾宪荣	湖南城市学院
刘 俊	吉首大学	陈 耕	湖南师范大学	曾嘉期	湘潭大学
刘克奇	湖南城市学院	陈 炜	湖南工业大学	蒋 烨	中南大学
刘玉平	浙江湖州职业技术学院	陈 新	长沙民政职业技术学院	谢伦和	广州美术学院
刘文海	中南林业科技大学	陈晓征	湖南城市学院	蔡 伟	湖北襄樊学院
刘永健	湖南师范大学	陈飞虎	湖南大学	廖建军	南华大学
刘寿祥	湖北美术学院	陈敬良	湖南工业职业技术学院	黎 青	湘潭大学
刘佳俊	益阳职业技术学院	陈罗辉	湖南工业大学	颜 璨	湖南师范大学
刘燕宇	湘潭大学	罗仕红	湖南师范大学	燕 杰	中南大学

《现园林景观小品艺术》编委会

主 编：陈 杰

副主编：田 勇 陈 亮

编 委（以姓氏笔画为序）：

孙陶泽	长江大学园艺园林学院
刘 丹	湖南农业大学
刘 益	川音成都美术学院
刘宜晋	川音成都美术学院
何玉杨	浙江湖州职业技术学院
汪 清	四川师范大学
陈 新	长沙民政职业技术学院
周叔昭	湖南师范大学
柳 玉	长沙学院
郭建国	湖南城市学院
贺丹晨	川音成都美术学院
赵建国	川音成都美术学院
唐 毅	川音成都美术学院
夏丽芝	浙江温州科技职业学院
蔡 如	广东仲恺农业工程学院

总 序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套21世纪高等学校美术与设计类专业规划教材。该规划教材是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该规划教材的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该规划教材写一个序,因此,对该规划教材第一期开发的教材我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,规划教材的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。规划教材设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。规划教材主编蒋烨、刘永健是我国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。规划教材各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套规划教材一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专

著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥规划教材本身的美育作用,规划教材编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套规划教材的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱乃顺
二〇〇六年夏日

序

随着信息时代的到来,各种媒体传播的信息量与以往相比正在成倍增长。当代大学生的视野比以往有了更大的拓展,他们畅游在知识的海洋中,无时无刻都在吸收着大量的信息。对于园林艺术设计、环境艺术设计、城市规划等专业的大学生来说也不例外。

但是,从辩证法的观点来看,任何事物都有两面性。随着个人电脑和互联网的日益普及,大学生们对互联网产生了越来越强的依赖性,这对于一个学习以创造性劳动为立足之本的园林设计、环境艺术设计、城市规划等专业的大学生来说,是一种令人担忧的现象。因为这些专业摆在第一位的是创造,其次才是将创造的结果运用电脑表达出来,如果过度依赖电脑和互联网,就会抑制当代大学生创造能力和动手能力的培养与发展。

为什么这么说呢?这是因为园林设计、环境艺术设计、城市规划等专业涉及的知识面极广,是属于多门学科相交叉的边缘新兴学科。这些学科的一些基础知识可以通过电脑、互联网等多种渠道获得,相对来说也是比较容易掌握的。但这些学科的设计构思阶段,是属于纯粹的创造性思维,对于师生的教与学均难以驾驭和把握。这是一个复杂的创造性过程,这也是一个逻辑思维与形式思维相结合的思维过程。在这个过程中,逻辑思维与形象思维的成果需要快速地记录手段,这就需要当代大学生有很强的动手能力与草图技巧来加以保证,从而达到手脑合一的境界。

然而,恰恰在这一点上当代大学生还是十分欠缺的,他们普遍存在着眼高手低的问题,他们往往想得到而做不出来。为了帮助园林艺术设计、环境艺术设计、城市规划等专业的当代大学

生解决这一问题,笔者应湖南人民出版社之邀,经过相当长一段时间的思考与积累之后,结合自己多年的教学实践经验编写了这本规划教材。

教材系统的阐述了现代园林景观小品的艺术概念及发展历史与趋势,以帮助学生整体把握现代园林景观小品的理论体系和发展脉络。并分部分详细介绍了现代园林景观中建筑小品、景观小品与公共设施等的种类及设计原则与技巧,以帮助学生深刻领会现代园林景观小品的设计思路,丰富设计技巧。最后选取了各种各样的园林景观小品实例进行分析,以帮助学生开阔视野,提高实际操作能力。这是一本集理论性和实践性于一体的规划教材,适宜于园林艺术设计、环境艺术设计、城市规划等专业的学生做基础性专业教材,也可作为建筑学专业学生及广大热爱现代园林景观小品设计的人士参考用书。笔者期盼本规划教材的出版对当代大学生及广大读者创造思维能力和动手能力的培养与提高能有所帮助。

在该书出版之际,对长期为笔者提供大量构思草图的四川音乐学院、成都美术学院田勇等各位老师,为该教材提供大量雕塑图片的湖南省雕塑院雷宜铨院长、聂化华主任等致以衷心的感谢。

由于本人水平有限,加上成书时间仓促,书中难免有错误之处,欢迎广大同仁和读者不吝赐教。

编者

2008年9月

目 录

第一部分 现代园林景观小品艺术概述

- 一、现代园林景观小品的基本概念 /2
- 二、中国传统园林景观小品的历史与发展 /3
- 三、国外传统园林景观小品的历史与发展 /15
- 四、现代园林景观小品的历史与发展 /20

第二部分 现代园林景观小品设计

——建筑小品

- 一、景墙 /28
- 二、桥 /31
- 三、亭 /36
- 四、廊 /41
- 五、花架 /45

第三部分 现代园林景观小品设计

——景观小品

- 一、水景 /48
- 二、地面铺装 /54
- 三、绿化 /59
- 四、栏杆 /61
- 五、座椅 /63

- 六、灯具 /67

- 七、景观雕塑 /70

第四部分 现代园林景观小品设计

——公共设施

- 一、园林公共设施设计应该遵循的主要原则 /76
- 二、园林公共设施的种类及设置 /77

第五部分 现代园林景观小品实例

及分析

- 一、雕塑 /94
- 二、亭 /95
- 三、廊架 /102
- 四、水池 /104
- 五、花钵 /105
- 六、墙 /106
- 七、座椅 /107
- 八、桥 /109
- 九、指示牌 /111

The background is a light gray with a large, semi-transparent white circle on the left side. At the top center, there is a vertical bar composed of many thin, parallel white lines. On the right side, there is a large white arrow pointing to the right. The word "DESIGN" is printed in a bold, sans-serif font, partially obscured by the white arrow. The word "ART" is printed in a similar font, partially obscured by the white circle.

DESIGN

第一部分

现代园林景观小品
艺术概述

ART

一、现代园林景观小品的基本概念

社会的发展和科学技术的进步,使人们的价值观和审美观发生了变化,促使设计者必须充分利用现代的设计理念创造优秀的现代园林景观作品。现就园林景观的定义、分类、范围、地位及作用作简单的介绍。

(一) 现代园林景观小品的定义

在定义景观小品之前有必要先弄清楚一些相关的概念。所谓景观,它的定义具有多解性,也就是说,景观可以被理解和表现为多种形式。比如,景观可以理解为人生活的栖居地,也可以理解为一个有结构和功能的生态系统,甚至可以把它理解为一种符号。本文把景观定义为视觉审美过程的对象,说得简单一点,景观就是能够在感官上带给人们愉悦体验的物体。小品原指佛经的简体,现指简短的杂文或是其他短小的表现形式。本文将景观小品定义为在某一特定外部环境中供休息、装饰、照明、展示和为方便园林管理及游人之用的小型建筑设施。景观小品是园林景观的重要元素之一,是景观环境中的一个视觉亮点。园林景观小品在园林中既能美化环境,丰富园趣,为游人提供文化休息和公共活动的方便,又能使游人从中获得美的感受和良好的教益。

(二) 现代园林景观小品的分类

现代园林景观小品有多种分类方法,本文按照景观小品的功能将其划分为三大类:

1. 建筑小品

入口、景墙、隔断、桥、亭、廊架……这类园林景观小品是以建筑物与构筑物为主。与建筑不同的是,建筑小品的占地面积和体量一般较小,强调功能性与艺术性相结合。它是具有一定的可使用的内部空间,并与整个景观主题相协调,为游人提供游览、观赏和休憩场所的小品。

2. 景观小品

水景、地面铺装、绿化(花坛、花钵)、栏杆、坐椅、灯具、雕塑……这类园林景观小品基本都是从古代园林中遗留下来的,更偏重于艺术性的表达,能够很好地体现园林整体的风格。

3. 公共设施

休闲娱乐型园林公共设施(儿童游玩器具、健身器具)、服务型公共设施(指示牌、电话亭、候车亭、垃圾箱、饮水器)……这类园林景观小品是园林景观中使用性与专业性较强的,是在近现代园林中才开始出现,其服务性比较强。

这三类园林景观小品基本涵盖了现代园林中的景观小品类型,本文将在后续的各部分中逐一地详细介绍这三类园林景观小品。

(三) 现代园林景观小品的范围

当今社会经济的多元化与科学技术的不断发展,使得园林景观小品的样式与功能越来越丰富,人们对于外部环境的质量也有了更高的要求。为了满足各个层次、各种生活环境的要求,景观设计者所接触的空间环境形式也十分多样,不同的空间环境所服务的对象不同,这也就决定了现代园林景观小品需要具有可识别性和独特的审美意向。

在19世纪末以前,景观小品的服务对象主要是皇家以及达官贵人,特别是在公共空间相对缺乏的中国。因此,这一时期的景观小品多是体现皇族的尊严与权力,设计繁琐且矫饰,极力通过繁复的设计来显示尊贵,缺少公共性质,艺术性较强而使用性却相对较弱。进入20世纪,随着中西方文化的交流逐渐频繁,工艺美术运动的兴起和皇族地位的没落,以及景观设计师对人性化的重视,景观小品的设计进入了新的发展时期。这时的景观小品已经由以前比较单一的服务对象变成了以公共社会作为服务对象,景观小品的服务空间也发生这种变化。现在我们可以将景观小品引入很多不同性质的空间,不只是园林空间,还有城市广场空间、街道空间、建筑物周边等等,所以景观小品的范围不再是单一的园林景观小品,它涉及了所有建筑以外的开敞空间。

(四) 现代园林景观小品地位及作用

1. 现代园林景观小品的地位

景观中除了建筑、植物、地形、水体这些基本元素之外,一组景石、几丛花木、一盏园灯、一组雕塑都能成为景观中的独特语言,让每一位观赏者都能够感受设计者对景观的设计意图,并能沟通观赏者的心灵。景观小品是一门巧妙地运用各种造园材料的综合性艺术,任何景观艺术无非都是由点、线、面的抽象形式来表现构

图、体现意境美感等等,而最小最基本的形式则是“点”。在景观环境中景观小品则带有“点”的特性。清代著名画家石涛对“点”有过精辟的论点:“‘点’有个‘风雪雨晴’四时得宜点、有反正阴阳衬贴点、有夹水夹墨一气混杂点、有含苞藻丝璎珞连牵点、有空空阔阔干燥没味点、有有墨无墨飞白如烟点、有如焦似漆邈邈透明点。更有两点,未肯向人道破,有没天没地当头劈面点,有千岩万壑明净无一点。”这形形色色的、变化多端的对“点”的描述正是对景观环境“点”的最好写照。景观小品因其“点”的特性而成为空间的点缀,虽小却独具匠心,能使景观环境表现出无穷的活力、个性与美感,具有点睛之妙。自古至今,“点”始终以其独特的魅力影响着景观环境的美感,将来也会越来越为人们所重视。

2. 现代园林景观小品的作用

景观小品以其“小”的特性存在于现代园林之中,当然相对而言其作用亦小,但是绝非可有可无。有人说它是景观这篇华章中的文眼,有人说它是绿地这一主旋律中的重音,也有人说它是汤中的味精或盐……我们说它是景观中的一种文化类型,它折射出园林文化的光芒,反映出一种审美的情结,体现着园林景观的文化韵味,是园林景观重要的构成部分。它在景观中的作用大体有以下几个方面:

(1)充实作用。园林景观小品可以丰富园林景观的观赏视角,充实观赏内容。如在公园、景区岔路设置的小品(或石刻,或雕塑等),既有预示性、指示性的作用,引人入胜,又丰富了景观视角。而景观小品的色彩与绿地植物景观形成强烈对比,更突出了绿地的景观,收到意想不到的效果。

(2)点睛作用。如在牡丹园入口处设一座牡丹仙子雕像,并装饰一座牡丹花型之花框石雕,游人到此一定“未见牡丹花,心中已有国色天香容”了,急切想步入牡丹园的游兴可想而知。

(3)衬托作用。一些好园林小品摆放在园林绿地中,会更加衬托园林绿地的景观美。如在空旷的草坪之中,合适地设置一组羊群石塑,静中有动的效果非常明显,情趣盎然。又如在树林草地间设置园凳(椅)、桌或帐篷、遮阳伞等,可使园林绿地的景观愈显美丽。

(4)均衡作用。园林中的景观小品因其配角的地位,所发挥的是一种不对称的均衡作用,这种不对称的美使园林景观呈现出一幅

和睦、体现创造的人文艺术之画,反映出人类追求的和谐、平衡、创造的精神。如:园林绿地中的各种景观小品远近搭配,因地制宜,从而形成不对称的平衡,取得和谐之美。

二、中国传统园林景观小品的历史与发展

中国传统园林具有悠久的历史 and 独特的民族风格,享有“世界园林之母”的美誉。它融建筑、绘画、音乐、诗文等艺术于一体,其特点是源于自然又胜于自然。园林中的山石花木、小桥流水等都是仿造大自然的种种美景,经过造园者的精心提炼与浓缩,并赋予它一定的文化情趣,其完美的空间艺术,让畅游其间的观者赏心悦目、流连忘返。

中国传统园林主要分为皇家苑囿和私家园林两大类型。颐和园、北海、承德避暑山庄等属于皇家苑囿,规模宏大、气势恢宏是其最明显的特点。而苏州、扬州园林等则属于私家园林,其特点为小巧精致、平易近人、文化气息浓厚。因此,皇家苑囿和私家园林中的景观小品也有各自特点。

(一) 皇家苑囿中的景观小品

中国传统园林不管是皇家苑囿还是私家园林都具有中国哲学的思想因素。“天人合一”作为中国哲学乃至中国文化的出发点与归宿点,极大地影响了中国的传统园林。中国三大思想体系,即儒家、道家和禅宗对“天人合一”都有不同的解释。儒家将其解释为:人与自然的和谐,寄情于景。而道家则是:道法自然,山水合生。禅宗认为:自然在人心,天人浑然一体。不论怎样去理解“天人合一”,这一思想因素都贯穿于中国传统园林的每一个细节之中,景观小品也不例外。例如:园中布置的奇石与潺潺的流水也是源于孔子所云“仁者乐山,智者乐水”的意境。

从春秋战国时期到明清时期,中国传统园林都受到这一思想因素的影响。中国古代的造园者将见到的大自然美景进行提炼,并把这些美景浓缩于有限的空间之内,创造出“虽由人做,宛自天开”的园林景观。中国皇家苑囿的建造最早可追溯到商周时期,殷商末代

帝王纣在今河北省平乡东北部兴建了大规模宫苑，名曰“沙丘”。《史记殷本纪》记载：“益广沙丘苑台，多取野兽、飞鸟置其中……以酒为池，悬肉为林。”而周文王在今陕西西安附近建造的“文王之囿”则是我国最早比较成熟的造园形式，但是这一时期的皇家苑囿却没有景观小品的记载。最早的关于景观小品的描述应该是汉武帝时期的上林苑。上林苑是汉武帝在秦时旧苑的基础上加以扩建而成，苑中最大水面昆明池沿岸布置有众多楼台及石刻的鲸鱼与神话人物如牛郎、织女等，这是中国所知道的最早的景观小品雕塑。

中国皇家苑囿的服务对象是当时的皇族，其中的景观小品也是服务于当权者的景观小品。因此，皇家苑囿的景观小品不论在功能上还是艺术形式上都充分体现了当权者的文化和审美趣味，处处体现了皇族的尊严、皇权的象征寓意以及能够驾驭一切、事事如意的思想。此外，皇家苑囿一般规模都比较宏大，为了与宏大的空间尺度相协调，皇家苑囿景观小品的体量通常都比私家园林的大。

中国皇家苑囿的景观小品是千百年来能工巧匠们不断总结经验的精华，它们是艺术与功能完美的结合。景观小品的式样丰富，现今留存下来的主要是宋元明清时期的景观小品。我们可以在北海、颐和园、圆明园、故宫、天坛等皇家苑囿中寻找景观小品的实物，本文将大致划分为以下五大类型。

1. 孤置峰石

中国传统园林中最有特点的景观小品就是孤置峰石。皇家苑囿中的孤置峰石有自己的特点。一是石体主要为房山产的房山石，多为整块体型巨大，造型奇特和质地、色彩特殊的石材；二是石体下边都有基座，如北京颐和园的青芝岫(图1-1)；三是孤置峰石的摆放很多都是对称摆放，如北京可园中对置的房山石。

图 1-1 颐和园青芝岫

在皇家苑囿

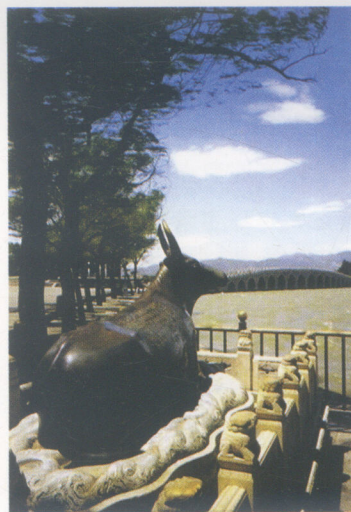

图 1-2 颐和园镇水铜牛

图 1-3 颐和园耕织图

中还有一种人造孤置石，如颐和园昆明湖东岸的镇水铜牛(图1-2)以及昆明湖对岸的耕织图石品(图1-3)。这两座景观小品表现了“牛郎织女”这个古老的神话传说，同时也体现了帝王重农桑的意识。此外，昆仑石碑也是常见的人造孤置石。在中国的古代神话中，昆仑山上有瑶池、阆苑等仙境。皇家苑囿常以昆仑石作为点景，置于湖畔、堤岸，寓意砥柱昆仑。昆仑石的造型极为相似，都是用长圆形，碑身代表昆仑山，下边石座雕有海水，意为镇压水患。北京的昆仑石碑较多，如北海昆仑石(图1-4)、南海昆仑石及人字柳诗碑、圆明园昆仑石、颐和园昆仑石及耕织图石碑、南苑昆仑石等。除昆仑石碑外，其他类型的石碑和石柱在中国园林中也比比皆是。

图 1-4 北海昆仑石

图 1-5 琼岛春阴碑

图 1-6 琼岛仙人承露

图 1-7 露天陈设石座

图 1-8 太和殿铜鹤

如琼岛东坡之处的“琼岛春阴碑”(图1-5)和“琼岛仙人承露”(图1-6)。

另一种人造孤置石是偏重使用功能兼具艺术性的,如露陈墩(图1-7)。露陈墩全名叫做“露天陈设石座”,是放在室外供摆设物品的祭坛。露陈墩多为汉白玉制造,上面精刻有卷草、万字、花卉、蝙蝠等吉祥图案。在颐和园中就有200余个露陈墩。

2. 铜兽与器具

在皇家苑囿中另一类常见的景观小品就是铜兽与器具。在中国古代建筑中铜兽也是很有特色的景观小品,如太和殿的铜龟、铜鹤(图1-8),它们都有美好的象征寓意。铜龟:由于龟的寿命较长又耐饥渴,龟背又坚硬,因此它有长寿坚

硬的特征。龟在古代被视为吉祥灵物,又称“神龟”、“灵龟”,古人把它当作灵兽,与龙凤、麒麟齐名。铜鹤:古代也把鹤当作长寿的象征,表示吉祥长寿之意。皇家苑囿中的铜兽不但具有不同的寓意,而且它们不同的形态也组成了可供观赏的景观小品。

皇家苑囿中有代表性的景观器具有日晷(图1-9)、嘉量、香炉等。日晷是中国古代的计时器。石座上斜放着一个石圆盘,盘上刻有时刻,中间置一根铜针并与盘面垂直,利用阳光映出的铜针阴影位置来计算当时的时刻。嘉量则是古代的标准量

器,日晷和嘉量都是皇权的象征,体现了国家的集权和统一,实际上是一种为皇权服务的景观小品。香炉也是景观器具的一种,它是备重要节日焚香之用。在御花园的中轴线上,天一门和坤宁门之间以及天坛都有铜质的香炉(图1-10)。皇家苑囿中常常放置太平水缸,以作防火之用。水缸多以铜胎镏金,除使用功能外,还可表现皇帝的简朴与谦恭。

3. 影壁

影壁又名照壁,按古代风水学家的讲法,门前的影壁和院内的影壁是为了使气流绕影壁而行,聚气则不散,另有《龙经》中记载直来直去损人丁的说法。因此,影壁起挡住冲煞杀气的作用。影壁

图 1-9 日晷

图 1-10 香炉

分为上、中、下三部分，下为基座，中间为影壁心部分，影壁上部为墙帽部分，仿佛一间房的屋顶和檐头。它虽然是一座墙壁，但由于设计巧妙，施工精细，终成为建筑和园林之中起到画龙点睛作用的景观小品。

皇家苑囿中著名的影壁有北海的铁影壁和九龙壁。铁影壁(图1-11)位于北海澄观堂前，是元代的遗物，它是由火山岩浆凝成的

图 1-11 北海铁影壁

矿石雕刻而成，颜色和质感都很像铸铁，通高1.89米，檐口长3.56米。上为单檐歇山顶，刻有屋脊瓦城及勾头，两面浅雕云纹、异兽等纹饰，古朴雄健。九龙壁也是影壁的一种，其中著名的有北海的九龙壁(图1-12)，建于清乾隆二十一年，也就是公元1756年。建后的九龙壁雄浑壮观，虽历经200多年风雨侵蚀，颜色依然十分鲜艳。除其壁前壁后各有九条醒目的戏珠蟠龙外，壁的正脊、垂脊和其他一些建筑构件等地方也都有龙的踪迹。九龙壁顶呈“庑殿式”，有一条正脊，四条垂脊，正脊前后各有九条龙，垂脊左右各有一条龙，正脊两侧有两只吞脊兽，它的身上前后也各有一条龙，这样五条脊上就有30条龙。往下每块瓦当下面镶嵌的琉璃砖上，也各有一条龙，壁四周共有筒瓦252块，陇垂251块，龙砖82块，加上跃于云雾之中的18条蛟龙，就有633条龙了。再仔细看，在正脊两侧“吞脊脊”下，东、西还各有一块“烧饼形”的瓦当，上面也各有一条龙。这样

算来，北海九龙壁上总共有635条龙。

4. 华表

中国皇家园林的景观小品不仅仅在皇家园林内部有，在皇家建筑的外部空间也常有雕刻精美、寓意深刻的景观小品，它们直到现在都有很高的艺术与实用价值，华表就是其中的典型。华表也称“华表柱”，通常由汉白玉雕成，由底座、蟠龙柱、承露盘和其上的蹲兽组成(图1-13)。天安门前的华表上都有一个蹲兽，头向宫外；天安门后的那对华表，蹲兽的头则朝向宫内。传说，这蹲兽名叫犼，犼头向内是希望帝王不要成天待在宫内吃喝玩乐，希望他经常出去看望

图 1-12 北海九龙壁

图 1-13 天安门华表

他的臣民，它的名字叫“望帝出”；犼头向外，是希望皇帝不要迷恋游山玩水，快回到皇宫来处理朝政，它的名字叫“望帝归”。可见华表不单纯是景观小品，也是提醒古代帝王勤政为民的标志。

(二) 私家园林中的景观小品

魏晋南北朝时期，战争频繁，文人儒士崇尚清淡，礼佛养性，居城市而迷恋自然山林，许多官僚贵族园林都抛弃了秦汉时期以宫室建筑为核心的构园法，转向以山水为主体的新园林，私家造园在

这一时期开始兴盛。到了隋唐时期,在诗人和画家们的直接参与构筑下,私家园林特别讲究美学意境的创造,尽力争取达到“诗情画意”的艺术境界,实现所谓的生境、画境、意境的逐层提高和深化。私家园林的建造由此进入了成熟阶段。两宋时期之后,皇家苑囿的规划开始缩小其规模,趋于精巧细致,减少了皇家气派,更多地接近私家园林。由于宋代的城市经济有了相当发展,私家园林也相当地兴盛。一大批文人士大夫的参与,也促进了诗、画、园的有机融合,真可谓是“筑山凌池,诗情画意”。明、清的私家园林,也处于鼎盛时期,尤其是江南一带,传世的名园甚多,如苏州拙政园、留园,上海潘氏豫园等。私家园林的建造映射了人们对于自然美和生活美的追求,体现了人与自然和谐的基本关系,达到了自然性和文化性的完美统一,而其中的景观小品精美别致、小巧细腻,值得反复回味,协助实现了这些园林诗画般的意境。

1. 江南传统园林的景观小品

江南私家园林是以开池筑山为主的自然式风景山水园林。江南一带河湖密布,具有得天独厚的自然条件,又有玲珑剔透的太湖石等造园材料。江南传统园林充分利用了这些有利条件,形成了独具一格的园林风格,并影响了明清时期的皇家苑囿。

江南私家园林偏好在不大的面积内,追求空间艺术的变化,风格素雅精巧,具有平中求趣,拙中取华的意境。这也影响到景观小品的建造,其中的石品、园桥、亭廊等都小巧精致,令人回味。

其中的石品、园桥、亭廊等都小巧精致,令人回味。

(1)石品。石品是江南私家园林中最常见的景观小品,置石又是在石品中使用最广泛的。江南私家园林中的置石大多为太湖石,以石代山是江南各地园林最常见的手法。与皇家苑囿不同的是,江南私家园林中的孤置峰石都没有石砌基座,这样更显出江南园林追求朴素自然的情趣。宋代书法家米芾嗜石成癖,他将品石的标准制定为“瘦、皱、

漏、透”,而孤置峰石也凭借其万千的形态和坚毅的人格象征迎合了士大夫们的审美趣味。江南园林中奇石随处可见,著名的四大名石为:苏州留园的冠云峰(图1-14)、上海豫园的玉玲珑(图1-15)、杭州西湖的绉云峰和苏州织造署的瑞云峰(图1-16)。除孤置峰石外,叠石成山也是置石的一种方式。园林中叠石而成的假山小品娴雅自然,细细品来,似清茶、或淡酒,如小盏独酌,淡而味大,起到点缀空间、完善园景的功能。

图 1-15 上海豫园玉玲珑

图 1-14 苏州留园冠云峰

图 1-16 苏州织造署瑞云峰

江南园林中另一种常见的石品就是湖面上的小石塔。此类石塔源自水乡河道里用作追祈坠水之灵的石柱，后来渐渐发展成为江南园林中的景观小品，如西湖的“三潭印月”(图1-17)，上海嘉定区的古猗园水中的宋代普同塔。

图 1-17 西湖三潭印月

(2)园桥。桥梁是架空的道路，它是水、陆、空三个系统的交叉点，在园林当中，桥兼具实用性和审美性。在园中架桥，起着联系各景点、组织游览线路的作用，除了解决交通问题之外，为了实现在水面上较长时间的赏游，在江南私家园林中常常将桥做成各种曲折变化的形状。同时，由于其外观变化丰富，且造型美观，在一定程度上也增加了园林的美学意境，是具有实用性的景观小品。

园桥的造型有很多，一般采用拱桥、平桥、亭桥、廊桥、折桥等几种类型。其中拱桥一般是由石条或砖砌成拱券，有单孔、双孔、三孔、五孔、七孔、九孔甚至十数孔不等。江南园林中造型最美的就是拱桥，拱券曲线圆润，富有动态感，犹如飞虹卧波，如苏州狮子林拱桥。而平桥的跨度一般较小，桥身较低，临近水面，人行其上，恍如凌波漫步，有亲切的尺度感。在江南园林中，平桥常被设计为折线平桥，由于水面环境不同，平桥有一折、二折、三折、四折等，最多的是我们常说的“九曲桥”。如苏州瞻园的四折桥，上海豫园外的九曲桥(图1-18)。亭桥即桥上置亭，一是为了

纳凉避雨，二是使桥的形象得以变化，增强桥身的美感。廊桥在园林中使用比较少，但是它们在划分空间上的作用很突出，如苏州拙政园的小飞虹廊桥(图1-19)，在组织园景方面既分割了空间，又增加了水面的层次，同时也为游人提供了一处景观，是很成功的园林景观小品。此外，汀步也是颇有特色的江南私家园林的景观小品。它们常以零散的叠石、柱桩等点缀于窄而浅的水面，游人步石而过，别有一番风趣。另外，汀步与环境也十分协调。

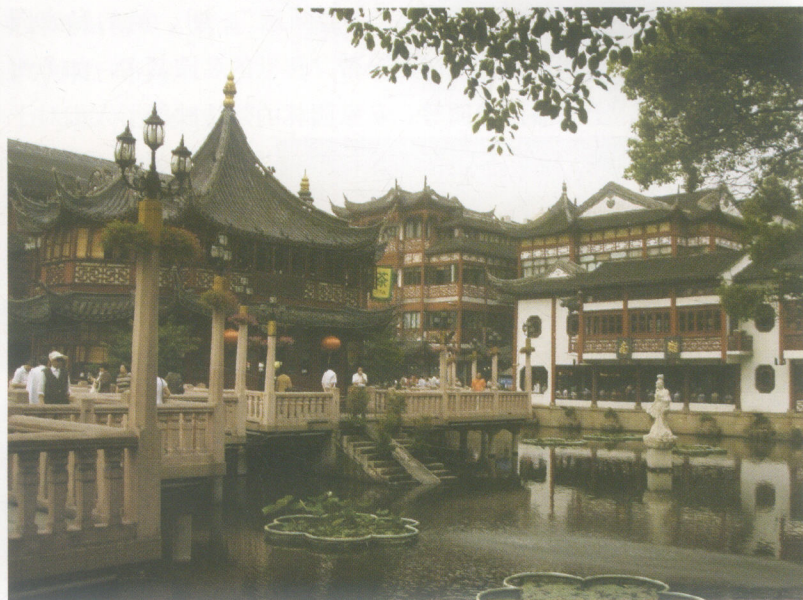

图 1-18 上海豫园外九曲桥

图 1-19 苏州拙政园小飞虹廊桥

(3)亭。中国的亭有着悠久的历史，在园林中亭的运用最早的记载始于东晋，距今已有1600余年的历史。中国古代的亭子种类很多，如路亭、街亭、棋亭、警亭、井亭、碑亭等。但其中数量最多、形式变化最为丰富的要数园林中的亭子。

亭子进入园林以后，亭子逐渐转化为景观小品，其建筑的实用意义就被淡化了，审美观赏价值逐渐突出。作为景观小品的亭子被赋予了观景与点景的双重功能，就是说既要满足游人观赏自然风景的需要，又要成为被观赏的风景，那些造型独特的亭子就能极好地承担这一双重功能。姚鼐在《岗亭记》中有这样的描述：“寒暑阴零，山林云雾，其状万变，皆为兹亭所有。”这就生动地说明，亭之美，并不完全在于它的建筑造型之精，而更重要的，还在于它能集四周景物之胜，从有限空间，进入无限空间。清人许承祖在《咏曲院风荷》一诗中说：“绿盖红妆锦绣乡，虚亭面面纳湖光”，写出了亭的虚空特点。而亭的妙处，就在于“虚”，在于“空”。虚空纳万境。正是这样，才形成了一种以虚为主的、空灵的、与周围环境相交流动的空间气氛。所以苏东坡才有“唯有此亭无一物，坐观万象得天全”(《涵虚亭》)的感叹。

江南私家园林中的亭子体量不大，但在造型上却是变化多样、精巧灵活。亭的顶最为讲究，一般攒尖顶为多，也有用歇山顶、硬山顶、卷棚顶的。江南私家园林中的亭比较著名的有：苏州拙政园的绿漪亭(正方形亭)、塔影亭(八角形亭)(图1-20)、笠亭(园尖亭)、扇面亭(扇形亭)(图1-21)、倚虹半亭(半亭)，苏州沧浪亭，苏州天平山四仙亭。这些亭与山石花木一同构成了江南私家园林灵透、秀雅的景园空间，

(4)廊。廊的产生来源于生活，江南私家园林创作吸收了本来用作遮阳避雨的交通走道，不仅为烈日或雪雨中的人提供了便利，而且增加了园林的景观层次，丰富了游人的景观体验。廊被用于江南园林中，其形式和手法也更为精彩。它作为园林交通系统中的一部分，属于连接亭、台、楼、阁等面状空间的线性空间。通过“线”的连接，整个园林成为一个统一的有机体，园林中散漫的景物组成了一个富于变化、空间灵动、层次丰富的艺术整体。

江南私家园林中廊的造型有很多种，常见的主要有单面空廊、双面空廊、复廊、双层廊等。在计成的《园冶》中，对廊的构建，特别强调“宜曲宜长”，“随形而弯，依势而曲”，“则胜”；反之“则劣”。在江南，扬州何园楼廊(图1-22)、苏州留园中部长廊(图1-23)、苏州拙政园水廊(图1-24)和无锡锡惠公园垂虹桥游廊(图1-25)都是其中的精品。

(5)泉井。泉井是中国园林中特有的景观小品，泉水往往都是天然涌泉。江

图 1-20 苏州拙政园塔影亭

图 1-21 苏州拙政园扇面亭与笠亭

图 1-22 扬州何园楼廊