

Planting Design

化学工业出版社

园林植物

景观种植设计

Planting Design

屈海燕 编著

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书在阐述园林植物的分类、生态习性、美学功能、景观功能的基础上,着重强调植物在园林建设中的应用,也就是如何在造景艺术原理的指导下,创造各种园林植物景观和空间。本书通过大量图纸指出了植物与建筑、地形、水体以及园林中其他元素之间的关系和配置特征,并细致地阐述了植物景观设计的程序以及用图纸表达植物景观设计的方法,具有较强的实践性。

本书适合风景园林、环境艺术、建筑设计、城市规划、景观设计行业从业人员使用,也可作为相关专业教学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

园林植物景观种植设计 / 屈海燕编著. —北京: 化学工业出版社, 2012.9
ISBN 978-7-122-10844-9

I. 园… II. 屈… III. 园林植物-景观-园林设计 IV. TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第048812号

责任编辑: 邹 宁
责任校对: 周梦华

装帧设计: 史利平

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)
印 装: 北京画中画彩色印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张20¼ 字数514千字 2013年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 68.00元

版权所有 违者必究

《园林植物景观种植设计》 编写委员会

本书编著人员：屈海燕 金 煜 王 君 夏 惠 李辰琦

马雪梅 张 健 孙振帮 佟泳霏 刘林林

仪 磊 刘 梅 金丽丽

手 绘 插 图：孙明君（沈阳建筑大学园林专业）

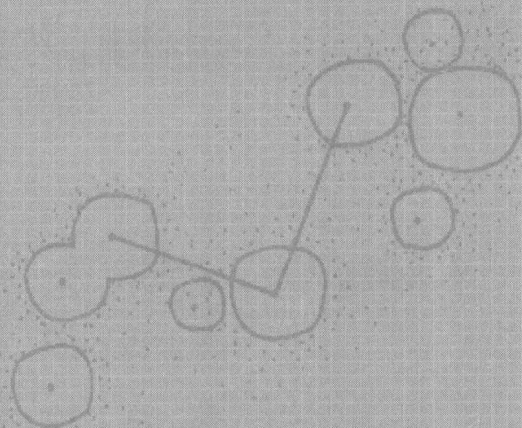
吴 铮（沈阳建筑大学园林专业）

朱建达（沈阳建筑大学园林专业）

屈海燕（沈阳建筑大学园林专业）

部分图纸提供：辽宁北方院华格分公司

沈阳市绿都景观设计有限公司

园林植物景观的创造既包括植物本身景观的创造，还包括植物与其他园林造景要素之间的搭配。也就是不但各种植物，包括乔木、灌木、花卉、地被、藤本植物之间可以相互搭配出优美的景观，而且这些植物与园林中的其他造景元素也可组合搭配，构成赏心悦目的环境。不论是哪一种，植物都是创造园林景观的过程中极为重要的一部分。

园林植物与其他造景元素之间最大的区别就是植物是有生命的，其旺盛而美丽的生命特征以及丰富多彩的季相变化使得园林具有无与伦比的景观流动性和动态感。植物还是文化的载体和历史的沉淀。在园林设计的过程中，植物不再是单纯的造景元素，而是生命与艺术和文化的联合体。

近年来，人们越来越感受到植物本身对生态环境的重要性，植物景观本身也在迅速地转变身份，逐渐转变成园林的主角。人们回归自然的愿望越强烈，植物景观的重要性越得以体现。植物造景也成为现代景观发展的主流。正如英国造园家Brian clouston阐述的一样：“园林设计归根到底是植物的设计，……其他的内容只能在一个有植物的大环境下发挥作用。”

学习植物配置的最终目的就是能够进行

植物景观的创造，并最终用图纸表达出来，编写本书的目的也基于此。笔者在长期的实际设计工作和教学中积累了大量工程实践经验，在实践与理论的多次碰撞中也走了不少弯路，希望通过本书把这些经验总结出来，与同行共同探讨，也希望给正在学习的学生一些建议，同时也希望通过本书能够使更多的人了解植物景观以及植物景观的创造过程。

本书在编写过程中，任乃鑫教授、付瑶教授和李辰琦教授给予了很多鼓励和支持，沈阳建筑大学建筑与规划学院资料室、园林教研室、景观教研室同行也给予了很多帮助和关心，同时也得到了沈阳建筑大学园林专业07-1班学生的支持。特别是班长孙明君以及学生朱建达、吴铮认真绘制了本书部分手绘插图工作。本书在编写过程中也得到了辽宁北方院华格分公司、沈阳市绿都景观设计有限公司的支持，得到了沈阳建筑大学出版基金的资助，在此一并表示谢意。

囿于作者水平，本书疏漏之处在所难免，敬请各位专家和同行指正，不胜感激。

屈海燕

第一章 传统园林植物配置的艺术与成就 1

第一节 世界园林三大体系 1

一 古代西亚体系和伊斯兰体系 1

二 西方古典体系和现代体系 1

三 东方体系 2

第二节 中国传统园林植物造景的发展 2

一 殷商至秦汉时期园林植物造景 3

二 魏晋南北朝时期园林植物造景 3

三 隋唐时期园林植物造景 3

四 宋元清初时期园林植物造景 4

五 中国传统园林植物造景的思想与文化背景 5

第三节 中国传统园林植物造景艺术手法 6

一 师法自然 6

二 寓情于景 7

三 空间组景 9

四 主从置景 9

五 巧于因借 10

六 四时造景 11

七 环境择景 12

八 色香染景 12

第四节 西方传统园林植物景观设计与营造 12

一 波斯的伊斯兰天国乐园 13

二 意大利的台地园 13

三 法国宫廷式花园 14

四 英国自然风景式园林 15

第五节 日本园林 17

一 日本园林的形式 17

二 日本园林的植物 17

三 日本园林植物造景手法 19

本章参考文献 19

第二章 风景园林绿地植物分类及常见园林应用形式 20

第一节 风景园林植物分类 20

一 植物分类学方法 20

二 观赏植物的应用分类 21

第二节 风景园林植物在园林绿化中的应用	31
一 观赏树木的应用	32
二 草本花卉的应用	62
三 地被植物的应用	75
本章参考文献	83

第三章 风景园林植物的生态习性及其分类 **84**

一 温度因子与植物景观设计	85
二 水分因子与植物景观设计	86
三 光照因子与植物景观设计	91
四 空气因子与植物景观设计	92
五 土壤与植物景观设计	94
六 群落概念与植物景观设计	95
本章参考文献	97

第四章 风景园林植物的美学特性和功能 **98**

第一节 风景园林植物的美学特性	98
一 风景园林植物的体量	98
二 植物的外形	104
三 植物的色彩	108
四 植物的质感	112
五 植物的味道	116
第二节 风景园林植物的功能和作用	118
一 风景园林植物的环境功能	119
二 风景园林植物的建造空间功能	125
三 风景园林植物引导视线的功能	129
四 风景园林植物的美学功能	131
五 风景园林植物的其他工程功能	135
本章参考文献	136

第五章 风景园林植物造景艺术与设计原理 **137**

第一节 风景园林植物配置的艺术准则	137
一 色彩美原理	137
二 形式美原理	148
第二节 风景园林植物配置的艺术方式和造景手法	158
一 风景园林植物选择配置的原则	158
二 植物景观配置的布局方式	161

第六章	园林空间的创造——风景园林植物配置	194
第一节	园林水体空间植物设计	194
一	中国古典园林与滨水植物造景	194
二	国外滨水景观与滨水植物造景	195
三	滨水植物造景的功能	196
四	水岸空间植物造景的原则	197
五	不同形式水体空间的植物配置	200
六	水岸空间植物的配置	203
七	水生植物的种植要求	215
八	注意事项	216
九	现代滨水区植物的景观设计	216
第二节	园林道路空间植物景观设计	217
一	园林道路分类	217
二	园林道路植物景观构图	218
三	园林道路景观创造	223
四	园路局部景观创造	229
第三节	园林建筑及小品空间的植物景观设计	232
一	建筑与园林植物的协调	232
二	园林建筑和植物配置的关系	233
三	园林建筑小品的分类	235
四	园林建筑基础种植	235
五	运用不同的造景手法创造建筑空间	246
六	建筑周边的植物配置原则	249
第四节	园林地形空间植物设计	251
一	地形与植物的关系	251
二	各类山体地形空间设计	254
三	地形与植物林缘线、林冠线的关系	257
四	地形与植物背景(基调树种)的关系	257
	本章参考文献	259

第七章 风景园林植物规划设计程序与设计实例 260

第一节 设计的步骤与计划 260

一 现场调查与资料整理 260

二 绘制分析图、提出初步的设计概念 262

三 植物个体的选择与初步布局 271

四 形成初步的设计方案 274

五 施工图设计 274

第二节 设计的实例和分析 281

一 城市道路的植物配植 281

二 城市居住区的植物配植 282

三 城市公园的植物配植 289

四 城市广场的植物配植 289

五 学校的植物配植 292

六 企业、事业单位的植物配植 297

本章参考文献 297

附录一 沈阳地区一、二年生花卉主要品种 298

附录二 辽宁省主要乔木 303

附录三 现状调查表——自然条件 313

附录四 现状调查表——植物 314

附录五 园林植物的选择参考表 315

第一节 世界园林三大体系

园林是人类在改造和利用自然以营造理想生活环境的过程中所应用的美学认识和思维的集中体现。由于历史、文化、社会、经济以及思维模式等的不同,历史上各个文明体系与当今世界的各个民族都有着各种不同的解读方式。因而,当人们把各异的审美方式应用到实际的造园活动中时,也就必然产生出各种形式、风格大相径庭的园林。而园林所在地的地理、气候、生物等各种自然环境因素上的各呈异趣更使几大园林体系在诞生时就走上了各自不同的道路。而经过数千年的发展,最终形成了东方、伊斯兰、欧洲三大体系。

古代西亚体系和伊斯兰体系

西方的造园起自于西亚的古代波斯,即古波斯所称的“天国乐园”。这种造园的特点是用纵横轴线把平地分作四块,形成方形的“田字”,在十字林阴路交叉处设中心喷水池,中心水池的水通过十字水渠来灌溉周围的植株。这样的布局是由于西亚的气候干燥,干旱与沙漠的环境使人们只能在自己的庭院里经营一小块绿洲。在波斯人的心目中,水和绿阴特别珍

贵,认为天堂(即后来基督教所说的伊甸园)就是一个大花园,里面有潺潺流水,绿树鲜花。在古代西亚的园林中,那个交叉处的中心喷水池就象征着天堂,后来水的作用又得到不断的发挥,由单一的中心水池演变为各种明渠暗沟与喷泉,这种水法的运用后来深刻地影响了欧洲各国的园林。不过,最初的西亚园林影响范围主要还是在叙利亚、两河流域、埃及以及后的所有伊斯兰地区。而目前最完整继承并保留其手法的也就是伊斯兰体系。

西方古典体系和现代体系

古希腊于公元前5世纪逐渐学仿波斯的造园艺术,后来发展成为四周为住宅围绕,中央为绿地,布局规则方正的柱廊园。随后希腊的园林为古罗马所继承,他们将其发展为大规模的山庄园林,不仅继承了以建筑为主体的规则式轴线布局,而且出现了整形修剪的树木与绿篱、几何形的花坛以及由整形常绿灌木形成的迷宫。文艺复兴时期,欧洲的园林出现新的飞跃。以往的蔬菜园及城堡里的小块绿地变成了大规模的别墅庄园。园内一切都突出表现人工

安排,布局规划方整端正,充分显示出人类征服自然的成就与豪情壮志。到法国的路易十四称霸欧洲的时代,随着1661年凡尔赛宫的兴建,这种几何式的欧洲古典园林达到了它辉煌的高峰。在这一时期乃至随后的数百年内,欧洲大陆上从维也纳到柏林,从彼得堡到枫丹白露,到处都可见到这些闪现着王家与皇室荣耀的灿烂光辉的园林,巴洛克和洛可可艺术在其中得到了尽情的展现。此后,受东方园林的影响,欧洲园林中出现了以英国自然风致园与图画园为代表的偏向自然风物的园林,这种园林发展到现在,就成为当代美国新园林。

东方体系

中国被称为世界园林之母,在这里诞生的东方体系的最初形成可追溯到夏商时期,距今已有4000年历史。不过那时的园林基本上还处于圈地时期。直到秦始皇营造阿房宫和汉代的上林苑依然如此,而且园林的使用功能中还

始终含有一条供天子和诸侯狩猎之用。这种情况直到魏晋南北朝时代才有所改变。在这一时期,由于佛教和玄学的影响,人们开始更加主动地关注自然,模仿自然,从而开创了中国园林“虽由人作,宛自天开”的做法。唐代是中国封建社会繁荣的顶峰,各种文化艺术成就纷纷涌现,园林艺术在此时也进入了一个新的阶段,其标志在于唐代诗人王维的辋川别墅的修建。王维的诗画向以“诗中有画,画中有诗”著称,对于意境的追求是其重要特色,这座与自然山水风景结合的宅院也贯彻了这一思想。到北宋,抽象自然和象征自然的特点在园林建筑中日益明显,成为中国园林的主要特色。宋至清是中国园林艺术的成熟期,其间名园举不胜数,单在苏州一地,就有沧浪亭、狮子林、拙政园、留园等一系列经典作品。此间东方园林对自然的模仿手法还传到西方,对欧洲园林的发展和现代园林风格的形成起到了重要的推动作用。

第二节 中国传统园林植物造景的发展

中国园林起源于囿和圃,即居住环境的组成部分,或是为了休闲能方便到达的地方。它充分体现出我国人民很早就把自身融入大自然,与大自然和谐相处,顺应自然以求生存与发展,这就是天人合一的理念。在造园技法上模拟自然而高于自然,也就是中国明代造园大师计成所著《园冶》一书中所讲的“虽由人作,宛自天开”。因此,它是由人工或半人工的自然山水为骨架,以植物材料为肌肤,曲径通幽、庐舍隐现的人间仙境。造景技法上运用了“巧于因借”的手法,在有限空间里创造了无限的风光。又运用了隔景、障景、框景、透景等手法分隔组合空间,形成了多样统一的不同景点:山泉、瀑布、低头观鱼跃,抬头见鸟飞、听风观雨、草木争荣、百卉争艳、生机

盎然,可谓步移景异、静中有动、动中有静。宋代以后,又在模拟自然的基础上强化了人们在精神思想和文化上的追求,形成了写意山水园,以诗词歌赋命题、点景,作为造园的指导思想,达到了诗情画意的境地,成为中国传统园林的精髓,独树东方园林的旗帜,是世界园林中的一颗最为灿烂的明珠。而受文化影响极深的古典园林适宜的植物配置,则涉及文化和技术两方面的内容。两者的完美结合,才能具有传统文化与环境工艺相协调的意象效果。文化内容是植物景观配置的“意”,技术内容便是“匠”。

园林里的山山水水和花草树木,使园林显得生机勃勃,情趣幽逸。“石本顽,有树则灵。”树木可使顽石有灵气,画面才有气韵。

古人说：“山借树而为衣，树借山而为骨，树不可繁，要见山之秀丽；山不可乱，须显树之光辉。”从山与树两者之间的关系，把植物的配置原则做了很好阐述。

“有名园而无佳卉，犹金屋之鲜丽人”。植物以它个体和群体的不同组合形式，千姿百态的形状，变幻无穷的色彩，诗画般的风韵，形成了不同的环境气氛，展现着一幅幅生动的画面。我国历代园林都很注重植物景观的营造，选择植物题材更有许多传统的手法和独到之处。中国园林植物造景深受历代山水诗、山水画、哲学思想乃至生活习俗的影响。在植物选择上十分重视“品格”：形式上注重色、香、韵，不仅仅为了绿化，而且还力求能入画，要具有画意；意境上求“深远”、“含蓄”、“内秀”，情景交融、寓情于景，喜欢“诗中有画、画中有诗”的诗情画意般精巧玲珑的景点布置，偏爱“曲径通幽”的环境。

殷商至秦汉时期园林植物造景

20世纪70年代，考古学家在浙江余姚河姆渡新石器文化的遗址发掘中，获得一块刻有盆栽花纹的陶块，可见，早在7000年前我国就有花卉栽培了。然而，园林植物在各个历史时期，随着生产力水平的不断提高，人们对其的认识和应用也在不断加深和发展。我国最早的园林形式是囿，出现在殷商时期。它是将一定地域加以范围，让花草果木、鸟兽鱼虫滋生繁育，并挖池筑台，以供帝王贵族狩猎、游乐，后来统称园囿，以后则发展为以种植观赏花木为主的园苑。在长达五六百年的西周至春秋时期，从闻名中外的《诗经》中可知，此时园林植物的主要作用是为人们提供生产、生活资料。其中桃、李、棣棠、木瓜、梅等已成为众人喜爱的观赏花木。据载：吴王夫差曾造梧桐园（今江苏吴县）、会景园（在嘉兴），记载中说：“穿

沿凿池，构亭营桥，所植花木，类多茶与海棠”。这说明当时造园及花木配置已具相当高的水平。战国时期，屈原《离骚》载有：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”，这里明确提到木兰与菊花已成为观赏植物。

秦汉期间，随着封建社会的出现、生产力水平的提高和农业的发展，园林植物的品种日趋繁多，引种驯化活动也十分频繁，此时人们对植物多是综合利用，包括观赏、食用及提供生产资料等。更值得注意的是，在2000多年前的秦代，我国就有了街道绿化。

魏晋南北朝时期园林植物造景

魏晋南北朝时，随着自然山水园林的出现，人们对植物在园林中的造景也愈加讲究。《洛阳伽兰记》中记载：“当时四海晏请，八荒率职……于是帝族王侯、外戚公主，擅山海之富、居川林之饶，争修园宅，互相竞夸，崇门丰室，洞房连户，飞馆生风、重楼起雾，高台芸榭，家家而筑，花林曲池，园园而有，莫不桃李夏绿，竹柏冬青”，入其后园，见沟渎赛产，石蹬碓尧，朱荷出池，绿萍浮水，飞梁跨阁，高树出云。“可见此时园林中树木很多，配置上已很讲究意境。西晋大官僚石崇的金谷园，园内树木繁茂，植物配置以柏树为主调，其他的种属则分别与不同的地貌相结合而突出其成景作用，如前庭配有沙棠，后园植有乌桕，柏木林中梨花点缀等。而且在这期间，随着佛教、道教盛行，寺、观的大量兴建，相应地出现了寺观园林这个新的园林类型。

隋唐时期园林植物造景

隋唐时期是我国封建社会的兴盛时期，政治、经济、文化都有很大的发展，农业生产空前繁荣，同时也是园林的全盛时期。隋炀帝所筑西苑，方圆二百里，苑内十六院绕龙鳞渠而筑，庭院周围均植名花，渠上有桥，过桥百

步,即是郁郁葱葱的杨柳与修竹。这里种植的植物,已作精心布局,使山水、建筑、花木交相辉映,景色如画。在唐明皇的宫苑中,植物配置合理,如沉香亭前植木芍药,庭院中植千叶桃花,后苑有花树,兴庆池畔有醒醉草,太液池中栽千叶白莲,太液池岸有竹数十丛等。而唐朝的长安城人口一百多万,是当时世界上规模最大、规划最严谨的一座繁荣城市。政府对城市街道绿化十分重视,严禁任意侵占街道绿地。居住区的绿化由京兆尹(相当于市长)直接主持。居民分片包干种树,“诸街添补树……价折领于京兆府,乃限八月栽毕”。主要街道的行道树以槐树为主,间植榆树、柳树;皇城、宫城内则广种梧桐、桃树、李树和柳树。据此,可以设想长安城内城市绿化是十分出色的。

四

宋元清初时期园林植物造景

宋元清初时期为我国园林的成熟前期,造园时对花木的选择栽植,利用园林植物造景已形成其独特的风格:造园时十分注意利用绚丽多彩、千姿百态的植物,且注意一年四季的不同观赏效果,乔木以松、柏、杉、桧等为主,花果树以梅、李、桃、杏为主;花卉以牡丹、芍药、山茶、琼花、茉莉等为主。临水植柳,水面植荷渠,竹林密丛等植物配置,不仅起绿化作用,更多的是注意观赏和造园的艺术效果。

在宋朝出现了以花木为主的园林,如归仁园、李氏仁丰园。《洛阳名园记》中记载归仁园:“归仁其坊名也,园盖尽些一坊,广输皆里余。北有牡丹、芍药数千株,中有竹千亩,南有桃李弥望”,说明此园为一个花簇锦绣,植物配置种类繁多,以花木取胜的园子。

元朝的版图大,宗教活动多且复杂,寺、观、庙宇也很多,其中多有建置园林的,其中又以位于西湖北岸的大承天护圣寺景观最美。当时到过大都的朝鲜人写的《朴通事》对其有

详尽生动的描写:“殿前阁后,擎天耐寒傲雪苍松,也有带雾披烟翠竹,诸杂名花奇树不知其数。”可见,在优美的园林景观中,植物的造景作用是必需的。

清朝中叶和清末时期,随着园林的日趋成熟,造园时对植物的配置及造景作用,积累了许多丰富的经验。清代中晚期,因建筑物增多,花木不可能密集种植,因此改为同种植物少数植株进行丛植,如:“丛桂之内,不以其它花木杂之”。或采用几种花木少数植株进行群植,如在粉墙前面竖以湖石,再配置芭蕉、翠竹和其他花木,使富于诗情画意,或在大树周围用砖石砌成花坛,杂蒔各种花卉,或在漏窗、景窗前配置园林植物,使之构成一幅幅生机盎然的图画。尤其在庭园中还运用盆花以弥补永久性灌木景观缺乏变化的不足,开花季节,选择佳种,置于台阶回廊两侧,或置于客厅、书斋内,使园景更加美丽而又不失季相变化。

纵观中华民族数千年的文明史,勤劳、勇敢、智慧的中国人民自古以来就学会了植物在园林中的应用,许多植物被用于园林中创造植物景观,形成了我国特有的园林文化。众所周知,中国传统园林艺术独树一帜,为世界造园史上的艺术瑰宝。

由于造园时,受不同的审美精神、情趣及文化背景的影响,在具体地处理和安排山、水、植物及建筑等要素上,会体现和追求不同的审美效果,这样就导致了园林风格与特色的区别,同样也形成了不同的植物景观配置风格和艺术特色。中国传统园林因地域差异,导致了风格上的差异。皇家园林体现了皇家园林的气派,古拙庄重的苍松翠柏等高大树木与色彩浓重的建筑物相映衬,形成庄严雄浑的园林特色。私家园林追求的是朴素淡雅的城市山林野趣,讲求在咫尺之地,突破空间的局限性,创作出“咫尺山林,多方胜景”的园林艺术。

中国传统园林植物造景的思想与文化背景

我国园林植物造景由于受传统文化的影响,善于寓意造景,选用植物常与比拟、寓意联系在一起。如竹,因有“未曾出土先有节,纵凌云处也虚心”品格,被喻为有气节的君子。人们还常常利用植物的形态和季节变化,表达一定的思想感情和形容某一意境,如“夜雨芭蕉”表示宁静的气氛。有的植物,只从其名称上便可直接领会其含义,如吉祥草、如意兰。

人类按哲学观与文化传统去创造空间。中国古代强调“天人合一”,人类是自然中的一部分,因此追求返璞归真、向往自然。以老庄哲学为开始,模仿自然山水营造园林成为一时风尚,形成了中国古代山水诗画园林与文人写意山水园林,在这类园林中极力模仿自然,贯穿了天人合一,顺从自然的哲学观。其立意多清高隐逸、超凡脱俗,反映了守土重农的意思。其中“三境界”观(生境、画境、意境)对植物造景的影响最大。反映在植物造景中则是要求仿照自然状态错落有致地组合成人工群落,与山石、水体等一同形成神似自然状态的环境,并要求园林建筑与环境协调。

1. 传统文化对植物造景的影响

(1) 运用植物的特征、姿态、色彩给人的不同感受而产生的比拟、联想,作为某种情感的寄托或表达某一意境。各种植物由于生长环境和抵御外界环境变化的能力不同,在人们的观念中留下了它们各自不同的性格特征。如松刚强、高洁,梅坚挺、孤高,竹刚直、清高,菊傲雪凌霜,兰超尘绝俗,荷清白无染;杭州的西泠印社,以松、竹、梅为主题,比拟文人雅士清高、孤洁的性格。

古典园林是文人雅士精神生活的一部分,因此利用不同植物特有的文化寓意丰富植物观赏内容、寄托园主思想情怀,这样的例子在古

典园林中屡见不鲜。如荷花的“出污泥而不染,濯清涟而不妖”,被认为是脱离庸俗而具有理想的象征;竹则被认为是刚直不阿,有气节的君子等。植物配置与诗情画意结合,如苏州拙政园的“听雨轩”、“留听阁”借芭蕉、残荷在风吹雨打的条件下所产生的声响效果而给人以艺术感受;承德离宫中的“万鹤松风”,也是借风掠松林而发出的瑟瑟涛声而感染人的。古典园林植物造景非常强调艺术性原则,很大程度上受到园主和造园家的文化背景和审美情趣的影响。

(2) 人们对花草树木的鉴赏,从形式美升华到意境美。在相互的交往中。常用花木来表达感情。这种美感多由文化传统逐渐形成。自古以来,咏草颂花的诗词歌赋,以植物为题材的各类作品数不胜数。不同的植物,被赋予不同的情感含义。

2. 生活习俗对植物造景的影响

不同地区、民族,由于生活习俗不同,对植物造景中植物的运用也各有看法。

(1) 在我国民间风俗习惯中,往往利用植物的谐音或艺术形象借物寓意。如用玉兰、海棠、桂花相配,示意“玉堂富贵”;用松鹤相配表示“延年益寿”。不同地区、民族,由于审美意趣不同,因而同一种植物在不同的环境中,寓意也不同。不同地区和民族也有自己喜爱的植物。

(2) 在日常生活中,将植物拟人化,使一些植物具有特定的别名,以表达某种意义,如地位、品行、气质等。

(3) 人们从生活情趣出发,根据植物的特性形成了一定的造景程式。

古典园林中常用的形式有孤植、对植、丛植,还有一些规律性的做法,如高山栽松、岸边植柳、山中挂藤、水上放莲、修竹千竿、双桐相映、槐荫当庭、移竹当窗、栽梅绕屋等常用的古典园林植物配置手法。在古典园林的室内室外、厅前屋后、轩旁廊侧、山脚池畔等处

也能见到花台、盆景、盆栽等形式,点缀恰到好处。

南方庭园喜在墙前植芭蕉、棕竹及观赏竹类,以求“粉墙作纸,植物作画”的效果,江南园林更有“无竹不美”之说。

(4) 结合民间习俗、传统节日,做一些植物景观的特殊游赏。而传统文化对人们日常生活中馈赠花木、寄托感情方面也有一些影响。

中国古典园林分类及其植物造景特点见表1.2.1。

表1.2.1 中国古典园林分类及其植物造景特点

园林类型	特点	植物种类及其配置方式	作用
皇家园林	庄严雄浑	选用苍松翠柏等高大树木,自然式或者规则式配置	与色彩浓重的建筑物相映衬,体现了皇家园林气派
私家园林	朴素淡雅,精巧、细致	选用小型或者经过整形的植物,以及充满寓意的植物,如:梅、兰、竹、菊、玉兰等。植物配置多采用自然式配置	创造城市山林野趣、体现主人高雅的气质
寺观园林	古朴、自然、庄重、幽奇	栽植松、柏、竹、兰、银杏、玉兰、桂花等,以及与教义有关的植物,如:菩提树、莲花等	创造一处静思、修行的空间

第三节 中国传统园林植物造景艺术手法

中国古典园林可以概括为四个方面:本于自然、高于自然;建筑美与自然美的融糅;诗画的情趣;意境的涵蕴。这四大特点是中国传统的天人合一的哲理以及重整体现、重直觉感知、重综合推衍的思维方式的具体表现。既不求轴线对称,也没有任何规则可循,相反却是山环水抱,曲折蜿蜒,不仅花草树木任自然之原貌,即使人工建筑也尽量顺应自然而参差错落,力求与自然融合。

中国古典园林植物景观体现了中国传统文化的特色,它是我国历史文化的表现手法之一,民族艺术文化的典范。中国古典园林从主体出发,它反映的已不仅仅是形式空间,而且还是心理空间,强调对象的可观性,而不是可达性,体现了强烈的人本主义精神。

一 师法自然

(1) 仿自然之形 如“三五成林”就是以少胜多,取自然中“林”的形,或浓缩或高度概括为园林中之林,三株五株自由栽植,取其自然而又均衡,相似而又对比的法则,以求得自然的风格。

杭州西泠印社西边有一块山坡草坪,占地5680m²,而坡顶仅高5m,是孤山余脉。东部为

密实的竹林,而西部则为稀疏的杂木林。疏林中错落栽植着香樟、青桐、槐、女贞等乔木。山坡上1m宽的小径则为冠幅达20余米的大树所覆盖。树木虽少,山虽低,但通过“三五成林”的手法,同样创造了美丽的山色林景观(图1.3.1)。

(2) 引自然之象 中国园林的核心是景,景的创造常常借助大自然的日月星辰、云雾风雪等天象。如无锡寄畅园的“八音涧”是借“泉石”之自然物,而妙造“声”之景。这些手法都是引自然之象造园的一种绝招。而植物景观中,如宋代林逋所描述的“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”这样一种配置体现了梅花的高雅风格,就是以水边栽植梅花,借水影、月影、微风来体现时空的美感。创造出一种极为自然生动、静中有动、虚无缥缈的赏梅风格。

(3) 受自然之理 自然物的存在与形象,都有一定的规律。山有高低起伏,水有流速流向,植物有耐阴喜光、耐盐恶湿、快长慢长、寿命长短以及花开花落、季相色彩的不同,这一切都要符合植物的生态习性规律,循其自然之理,充分利用有关的种种自然因素,才能创造丰富多姿的园林植物景观。

✦ 图1.3.1 杭州西泠印社

1—杏花丛；2—女贞、香樟杂木林；3—竹林；
4—桂花；5—香樟、杂木；6—悬铃木

(4) 传自然之神 中国古典园林力求做到源于自然，高于自然，传达自然的神韵，而不是绝对模仿自然。在这种自然质朴的哲学思想的指引下，反璞归真、向往自然成为一种风尚。

寓情于景

园林植物在文人的经营下，总是讲究植物的文化内涵，寓情于景，情景交融。植物在古人的眼中是高尚品格的象征，于是植物便成了文人士大夫们抒发闲情逸致的载体。梅、兰、

竹、菊、荷，无不是文人们的审美对象，也因有了“听雨轩”、“梧竹幽居”、“翠玲珑”等寄情于植物的娱乐休闲场地。中国古典园林中植物的寓意见表1.3.1。

文人们经营园林植物景观时全凭诗格取裁：最具代表性的私家园林拙政园就有以诗格取栽的植物主景20多处，其中按春景取栽有“暗香疏影楼”、“雪山云蔚”、“兰雪堂”、“海棠春坞”；夏景有“芙蓉榭”、“嘉实亭”、“枇杷园”、“听松风处”、“绿漪亭”、“涵青亭”；秋景有“梧竹幽居”、“待霜亭”、“秫香楼”；

表 1.3.1 中国古典园林中植物的寓意

园林植物	寓 意
梅花	冰肌玉骨、凌寒留香, 象征高洁、坚强、谦虚的品格, 给人以立志奋发的激励
竹	“未曾出土先有节, 纵凌云处也虚心”。被喻为有气节的君子, 象征坚贞, 高风亮节, 虚心向上
松	生命力极强的常青树。象征意志刚强, 坚贞不屈的品格, 也是长寿的代表
兰花	幽香清远, 一枝在室, 满屋飘香。象征高洁、清雅的品格
水仙	冰肌玉骨, 清秀优雅, 仪态超俗, 雅称“凌波仙子”。象征吉祥
菊花	凌霜盛开, 一身傲骨。象征高尚坚强的情操
莲花	出污泥而不染, 濯清涟而不妖, 中通外直, 把莲花喻为君子, 象征圣洁
牡丹	端丽妩媚, 雍容华贵, 兼有色、香、韵三者之美。象征繁荣昌盛、幸福和平
蔓草	蔓生的草。蔓即蔓生植物的枝茎, 由于它滋长延伸、蔓蔓不断, 因此人们寄予它有茂盛、长久的吉祥寓意。
藻	藻是水草的总称。藻在水景中能形成独特的意境

冬景有“留听阁”。还有其他以诗格取裁植物特色景观为主景的。留园、沧浪亭、网师园等私家园林也不例外, 其中有取自王维名句“来日绮窗前, 寒梅著花未?”的“问梅阁”(狮子林); 沧浪亭中的“翠玲珑”、“依玉轩”都是以竹为主题的景点, 前者取“日光穿竹翠玲珑”, 后者按文衡山“倚楹碧玉万竿长”的诗意来指导植物配置。

意境是情与景相交融的一种艺术境界。中国文人写意山水园林多为怀才不遇、贬官谪居或仕途坎坷的文人画家命题立意或参与建造的。他们造园如作诗文, 如画图画, 总要抒发一种感情, 表达一种意愿, 追求一种理想, 这就是意境。而这种意境是含蓄的、朦胧的, 它所蕴含的象征意味和深层寓意常常令游人难以准确地领悟、把握, 因而又常借园林题咏形式来表达出来。典型例子如: 拙政园中的“兰雪堂”和“玉兰堂”同样以玉兰为主景, 但表达的意思又有所侧重, 前者是借玉兰所含“独立天地间, 春风洒兰雪”内涵寄托他对自身价值的评价, 即他的人格象玉兰一般高洁; 而“玉兰堂”前的玉兰则标榜自己姿貌秀美、才华出众; 另外, 拙政园中的“远香堂”、“留听阁”景点, 也同样是以荷花为主景, 但前者于“远香堂”前池中浓墨重彩植满荷花以突出主题, 借“香远益清”词意表达了主人在污浊的世界里仍能洁身自好

保持君子品格; 而“留听阁”则借枯荷的一个自然生理现象(叶体虽枯, 但根体未死, 来年必生机盎然)来表达园主那种坚贞不屈、永不言败的精神。借植物抒情言志可以说是古典园林最典型的一种方式, 其内涵之丰富、表达方式之高妙, 令世人叹为观止。

不仅如此, 植物更是文人们人格力量的物化, 他们的自我理想、政治理想借植物得到更充分的传达, 蕴含着某种更深邃的哲理启迪, 如留园“古木交柯”景点借古柏、女贞凌寒不凋、四季常青的自然特征, 抒发园主的自傲精神; 拙政园“留听阁”借残荷象征着园主傲世、坚贞和生命不息、精神不败; 狮子林的“双香仙馆”用冬梅、夏荷以自我勉励和自我标榜。植物景点命名举例见表 1.3.2。

总之, 中国传统的园林植物配置一般从以下几个方面取裁植物景观。

(1) 按画理取裁植物景观 从中国山水画上, 清晰反映出文人们对天地自然景色的描绘, 表达了他们对理想天地的向往; 于是他们借助于山水画的指导, 运用造园技巧, 将理想的天地在适宜的位置营造成城市山林。

(2) 按诗文、匾额、楹联取裁植物景观 中国的园林之所以能发展到极高的艺术境界, 中国传统文化的渗透起了关键作用。特别是诗、词与绘画给造园艺术家们提供了绝好的借鉴, 这些深厚的中国传统文学艺术底蕴, 使园