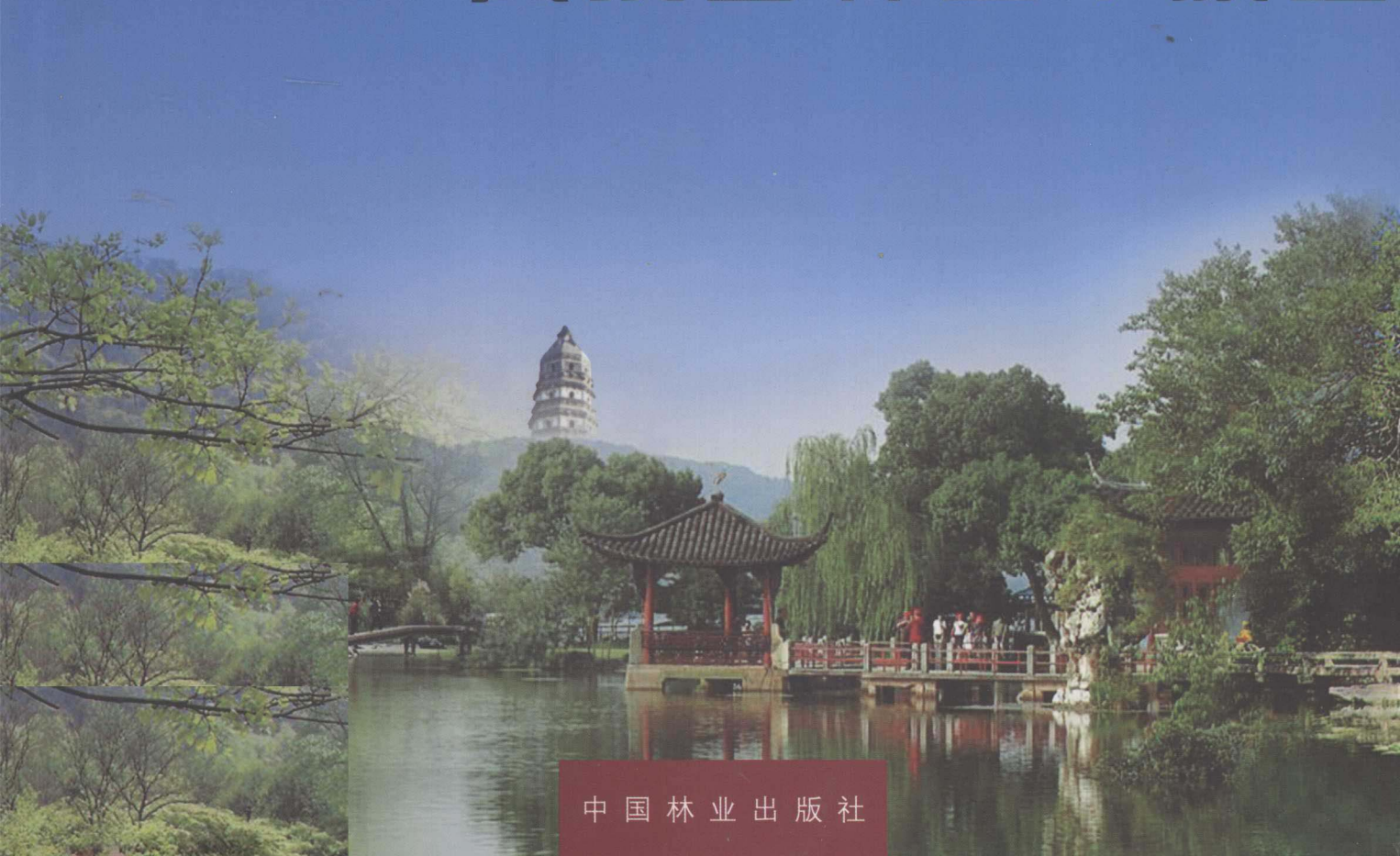

校园园林与风景园林专业规划教材

张俊玲 王先杰 主编

风景园林艺术原理

中国林业出版社

高等校园园林与风景园林专业“十二五”规划教材

风景园林艺术原理

张俊玲 王先杰 主编

中国林业出版社

内 容 提 要

本教材为高等院校园林与风景园林专业“十二五”规划教材。在内容上力求体现近十年来风景园林规划设计与艺术理论的研究与实践的主要成果。以博大精深的中国传统园林的综合艺术为切入点,立足本国和民族特色,传承中国传统造园理念与技法,弘扬传统园林文化和造园手法;同时,吸收先进的现代艺术构成与造园理念,兼容并蓄,探索面向 21 世纪的生态文明时代,基于文化、生态、艺术的现代风景园林规划设计的基本理论与方法。本教材可供高等院校的风景园林专业、园林专业、城市规划、环境艺术及景观设计类专业的低年级本科生作为基础理论的教材,也可供相关的技术人员作为在职进修学习的读本。

图书在版编目(CIP)数据

风景园林艺术原理 / 张俊玲, 王先杰主编. —北京: 中国林业出版社, 2012.7

高等院校园林与风景园林专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5038-6663-0

I. 风… II. ①张… ②王… III. ①园林设计—高等学校—教材 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第148382号

中国林业出版社·教材出版中心

策划编辑: 康红梅

责任编辑: 康红梅 田 苗

电话: 83221489 83220109

传真: 83220109

出版发行 中国林业出版社(100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号)

E-mail: jiaocaipublic@163.com 电话: (010) 83224477

http: // lycb. forestry.gov. cn

经 销 新华书店
印 刷 中国农业出版社印刷厂
版 次 2012年7月第1版
印 次 2012年7月第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 13.75 彩插 4
字 数 405千字
定 价 33.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

高等院校园林与风景园林专业规划教材

编写指导委员会

顾 问 陈俊愉 孟兆祯

主 任 张启翔

副主任 王向荣 包满珠

委 员 (以姓氏笔画为序)

弓 弼 王 浩 王莲英 包志毅

成仿云 刘庆华 刘青林 刘 燕

朱建宁 李 雄 李树华 张文英

张彦广 张建林 杨秋生 芦建国

何松林 沈守云 卓丽环 高亦珂

高俊平 高 翹 唐学山 程金水

蔡 君 樊国胜 戴思兰

《风景园林艺术原理》编写人员

主 编 张俊玲 王先杰

副主编 吴 妍

编写人员 (按拼音排序)

胡远东 (东北林业大学)

李雪平 (河南科技大学)

沈 丹 (西南林业大学)

田旭平 (山西农业大学)

王先杰 (北京农学院)

吴 妍 (东北林业大学)

夏 楠 (哈尔滨工业大学)

张 敏 (东北林业大学)

张俊玲 (东北林业大学)

主 审 许大为

前言

改革开放三十多年，中国经济的快速发展令世人瞩目，伴随着经济的发展城市也在迅速扩张。城市化进程的加速，对城市自然环境的破坏以及工业、交通运输等带来的污染，造成了城市生态系统的严重失衡，这种矛盾日益尖锐，引起了国家和社会的广泛关注。因此，作为恢复和弥补城市化进程所造成的自然环境破坏的一种手段，遍布祖国大江南北的园林建设如火如荼地进行着。为适应社会和市场的需要，全国约有 175 所高校，包括农林院校和综合性院校，创办了风景园林类专业，为社会培养更多的专业的人才，以满足日益增长的城市园林建设的需要。风景园林事业在快速发展，风景园林教学面临着重大的挑战与机遇。如何从整体上理解风景园林的基本属性，并贯穿于具体的教学中，以培养合格的专业人才，是当下开设风景园林等专业的学校亟待解决的问题。

风景园林学科于 2011 年被国务院学位办批准为一级学科，“风景园林学 (Landscape Architecture)”是集规划、设计、保护、建设和管理户外自然和人工境域的学科。其核心内容是户外空间营造，根本使命是协调人和自然之间的关系。风景园林与建筑及城市构成图底关系，相辅相成，是人居学科群支柱性学科之一。风景园林是综合性很强的学科，因此，人才培养要坚持艺术与科学交融、人文与理工渗透，将理论与实践紧密结合并贯穿人才培养全过程。

因此，为适应时代发展和风景园林学科培养目标的需要，本教材在内容上力求体现近十年来风景园林规划设计理论研究与实践的主要研究成果。本教材的基本内容，源于作者多年来从事风景园林规划设计的教学研究与设计实践的工作成果。与以往国内有关园林规划设计理论的教材相比，重要的区别在于：本教材更立足于风景园林 1 级学科发展的需要，更强调多学科的融合，宽口径、厚基础的培养需要，使学生刚刚接触专业课，就对整个风景园林的专业课有比较全面的了解，拓展学生的知识面，培养学生较强的形象思维与抽象思维能力，能够在根植于人类文化传统和自然系统认知的基础上形成风景园林的相关概念，具备规划设计、创造风景园林作品和建设与管理的能力。本教材的基本内容如下：

(1) 对中国传统园林与西方园林艺术发展史进行简要的回顾，在概述自然景源特征的基础上，系统讲述风景园林规划设计的文化艺术特色和造园的艺术手法。

(2) 以博大精深的中国传统园林的综合艺术为切入点，立足本国和民族特色，传承中国传统造园理念与技法，弘扬传统园林文化和造园手法；同时，吸收先进的现代艺术构成与造园理念，兼容并蓄，探索面向 21 世纪生态文明，基于文化、生态、艺术的现代风景园林规划设计。

(3) 以园林艺术为导向，每章的内容都从园林艺术入手，陶冶学生的艺术情操，增强学生的审美能力，使理论课不再枯燥，增强学生的学习兴趣，加深对风景园林规划设计理论的理解。

(4) 理论学习的最终目标是指导设计，从理论到设计要有结合的过程。本教材注重理论的同时，结合了大量的经典设计实例，以加深对理论的理解。从分析实际赏景的规律与古今中外的经典设计案例入手，介绍风景园林的艺术鉴赏方法，是风景园林必备的

学习技能与专业储备方法。只有会赏景才会造景，只有储备更多的优秀设计作品，才能从中吸取设计的精髓，尽快理解理论所讲述的内容，并指导设计实践。

在具体设计手法上，本教材强调自然与人工综合的设计艺术，从艺术在风景园林中的应用和园林各要素艺术布局两个方面，来理解风景园林规划设计的艺术造景手法；强调传统造园手法与现代艺术设计有机结合，强调多学科交叉，整体性宏观思维和局部性空间艺术处理有机结合，强调规划设计思想与解决现实问题相结合，理论联系实际。

本教材可供高等院校的风景园林专业、园林专业、城市规划、环境艺术及景观设计类专业的低年级本科生作为“风景园林艺术原理”和“风景园林规划设计理论”课程的教材，也可供相关的技术人员作为在职进修学习的读本。整个教学课时量宜掌握在40~60学时。在教学过程中，要特别注意风景园林艺术的表达方法和鉴赏方法，培养学生艺术鉴赏能力和艺术修养，理解教材中所介绍的基本原理和设计方法，并结合相关的设计案例和工作实践，掌握风景园林规划设计的基本理论和艺术设计方法。

本教材由各个农林院校风景园林相关专业的教学第一线的教师联合编写。东北林业大学园林学院张俊玲副教授和北京农学院王先杰教授担任主编，东北林业大学园林学院吴妍讲师担任副主编，由张俊玲和吴妍统稿。本教材的具体分工如下：绪论、第1章，张俊玲；第2章，田旭平；第3章，张敏；第4章，吴妍；第5章，张俊玲、田旭平、吴妍；第6章，王先杰；第7章，胡远东、吴妍、王先杰、夏楠、李雪平；第8章，张俊玲、沈丹。

本教材由东北林业大学园林学院许大为教授审稿，在此表示感谢。在本教材编写的过程中，研究生史美佳、周旋、孙志超、徐巍、李雪、刘璇等做了很多排版、校对的工作，对他们的辛勤劳动表示感谢。中国林业出版社的编辑，在本书的编写过程中付出很多劳动，在此一并表示感谢。

本教材尽管由工作在教学第一线的园林风景专业的教师历时两年统一编写，但是，由于内容庞杂，风景园林艺术理论综合性又很强，作者的学识和工作阅历有限，书中的缺陷与不足在所难免，恳请各位专家、同行与读者提出宝贵的意见。

编者

2012年1月

目录

前言

第0章 绪论 ····· 1	5.2 园林形式美的设计原理····· 75
0.1 园林和风景园林概述····· 1	5.3 生态学原理····· 82
0.2 艺术概述····· 5	5.4 人文原理····· 86
参考文献····· 8	参考文献····· 89
第1章 园林艺术 ····· 9	第6章 园林空间艺术造景手法 ····· 90
1.1 综合艺术——集萃式的综合艺术王国····· 9	6.1 主景与配景····· 90
1.2 时空艺术——流动着的自然形象····· 18	6.2 分景····· 91
1.3 园林艺术讲究意境····· 23	6.3 借景····· 93
参考文献····· 26	6.4 框景····· 98
第2章 风景园林艺术史 ····· 27	6.5 其他造景手法····· 101
2.1 中国园林艺术的发展历程及其特征····· 27	参考文献····· 103
2.2 西方园林艺术的发展历程及其特征····· 33	第7章 风景园林艺术创作 ····· 104
2.3 中西方园林艺术的比较····· 38	7.1 相地合宜，意在笔先····· 104
参考文献····· 42	7.2 园林掇山叠石艺术····· 111
第3章 园林形式 ····· 43	7.3 园林理水艺术····· 133
3.1 传统园林形式····· 43	7.4 园林道路艺术····· 147
3.2 新园林形式的发展····· 49	7.5 园林建筑艺术····· 153
3.3 决定园林形式的因素····· 57	7.6 园林植物配置艺术····· 173
参考文献····· 57	参考文献····· 191
第4章 风景园林景源类型 ····· 58	第8章 风景园林艺术鉴赏 ····· 192
4.1 风景····· 58	8.1 审美心理与审美趣味····· 192
4.2 景源····· 61	8.2 鉴赏过程····· 192
参考文献····· 68	8.3 鉴赏方式····· 193
第5章 风景园林艺术设计原理 ····· 69	8.4 实例分析····· 197
5.1 中国传统园林造园技艺的理论引导····· 69	参考文献····· 210
	彩图 ····· I

第0章 绪论

0.1 园林和风景园林概述

园林是人类进入高级文明的象征。——培根

0.1.1 园林的概念

0.1.1.1 园林渐次扩展的概念

园林，是个渐次扩展的概念，古籍中根据园林性质的不同，亦称作“囿”、“园囿”、“囿游”、“苑囿”。古代天子及诸侯蓄养禽兽、进行打猎等游乐活动的场所称为“囿”。如周王之“灵囿”，《诗·大雅·灵台》：“王在灵囿。”毛传：“囿，所以域养鸟兽也。”也有“园囿”并称者，如《孟子·滕文公下》：“弃田以为园囿，使民不得衣食。”《荀子·成相篇》：“大其园囿，高其台。”囿中也种菜，《大戴礼记·夏小正》：“囿有见韭。”孔广森补注：“有墙曰囿，见始生也。”周代于大苑之中筑小苑，又于小苑之中筑离宫，作为游观处所，称为“囿游”，《周礼·天官·阍人》：“王宫每门四人，囿游亦如之。”郑玄注：“囿，御苑也；游，离宫也。”孙诒让正义：“盖郑意囿本为大苑，于大苑之中别筑藩界为小苑，又于小苑之中为宫室，是为离宫。以其为囿中游观之处，故曰囿游也。”园囿基本上属于自然态的山水，是生产养息的基地，皆作娱乐场所，带有审美性质。

汉后多称“苑”或“苑囿”，如汉董仲舒《春秋繁露·王道》：“桀纣皆圣王之后，骄溢妄行，侈官室，广苑囿。”

“园林”一词，是魏晋南北朝随着士人园的出现而出现的。西晋张翰有“暮春和气应，白日照园林”；东晋陶渊明的诗歌则已经直接歌颂园林之美：“静念园林好，人间良可辞”、“诗书敦宿好，林园无世情”。

唐宋以后，“园林”一词广为运用：唐贾岛《郊居即事》：“住此园林久，其如未是家。”明刘基《春雨三绝句》之一：“春雨和风细细来，园林取次发枯萎。”清吴伟业《晚眺》：“原庙寒泉里，园林秋草旁。”

“园林”，已经成为传统古典园林的常用名称。当然，也有称“园亭”、“庭园”、“园池”、“山池”、“池馆”、“别业”、“山庄”等。

0.1.1.2 现代园林的概念

现代园林的概念在传统园林的基础上内涵扩大了，变得十分宽泛，它不仅为游憩之处，亦有保护和改善自然环境，以及恢复人体身心疲劳之功效。故其含义除包含古典园林外，也泛指公园、游园、花园、游憩绿化带及各种城市绿地，郊区游憩区、森林公园、风景名胜区、天然保护区及国家公园等所有风景游览区及休养胜地，也都被列入园林范畴。这与英美各国的园林观念相当接近，英美将园林称为 garden, park, landscape garden, 即花园、公园、景观、山水等。事实上，它们的性质并非等同。可见，“园林”这一概念，既有古今之别，也有广狭之分。广义的园林指在一定的地段范围内，利用并改造天然山水、地貌或者人为地开辟山水地貌，结合植物的栽植和建筑布置，从而构成一个供

人们观赏、游憩、居住的环境。包括城市街道绿化和工厂、单位、居住区、学校的绿化及其他林地。狭义的园林是指在一定土地范围内,以观赏植物、园林建筑、园路、山石、水体等组成要素,运用艺术法则和工程技术手段构成一个供人们休闲、游览和进行文化娱乐活动的公共场所。它具有广义“园林”的基本内涵,但又有独特的艺术个性,即对一定的地段范围的选择和对该地段环境的改造,必须是通过整体的艺术构思规划并通过艺术的手段和工程技术完成的,因而创造出来的自然环境具有审美意义。艺术手段,涉及艺术创作的一系列范畴,包括园林创作的艺术理论,诸如相地、立意、选材、构思、造型、形象和意境创造等。所以,我们研究的园林,是为了补偿人们与大自然环境相对隔离而人为创设的“第二自然”。这个“第二自然”,具有美的生境、美的画境和美的意境。

0.1.2 风景园林组成要素

风景园林艺术设计与其他艺术设计的主要区别是构成要素不同,园林的组成要素主要是4种:地形、水体、园林植物及园林建筑。这里所指的地形主要是指地表上分布的所有固定物体与地表本身呈现出的高低起伏的状况,可分为“大地形”、“小地形”和“微地形”3种。如果以图形表示,即用等高线绘制出来的地形图,不包括水体。由于园林道路与地形、水体、园林植物及园林建筑比较起来,景观艺术的表达相对比较弱,因此,本教材将园林的组成要素主要分为以下4种:

(1) 地形

地形是人性化风景的艺术概括,不同的地形、地貌反映出不同的景观特征。在现代城市公园景观规划设计中,地形能系统地形成环境的形态,以其极富变化的地貌,赋予园林以生机,构成了水平与垂直空间的优美景观。不仅直接影响着外部环境的美学特征、人们的空间感和视野,而且也影响着排水、小气候以及土地的功能结构。正因地形这些重要的实用功能,以及景观设计中所有构景要素均依赖土地表面这一事实,地形成为城市公园景观设计

过程中首要考虑的环境因素。

地形是构成景观实体的基底和依托,是丰富景观空间层次的重要环境因素,在规则式园林中,地形一般表现为不同标高的地坪、层次;在自然式园林中,地形的起伏,形成平原、丘陵、山峰、盆地等地貌。地形地貌在平面、立面上的规划设计,在总体规划阶段称“地貌景观规划”,在详细规划阶段称“地形竖向设计”,在修建设计阶段称“标高设计”,在景观规划环境设计阶段称“地形(含地貌)设计”(吴为廉,2003)。地形地貌设计是景观总体设计的主要内容,是对原有地形地貌进行工程结构和艺术造型的改造设计。利用地表高低起伏的形态进行人工重新布局称为景观的地形设计。

地形造景是结合土地的保护与利用,自然表达地形景观独特内涵的地形设计方法和造景手法。地形造景强调的是地形本身的景观作用,注重地形本身的造景作用和美学功能。在把握基地地域特征和场所精神的基础上,将地形作为一个有效的视觉景观要素进行地表形态、空间关系和功能特性的整体设计,以创造极具视觉效果和感染力的地形景观。

(2) 水体

水体是园林的重要组成要素。园林中的水体是模仿大自然中的江、河、湖、溪、瀑、泉等自然形态,从水面形状、空间组织到依水而建的亭、台、楼、阁等建筑,都追求“虽由人作,宛自天开”的意境。

“石令人古,水令人远,园林水石,最不可无”。山水是中国园林的主体和骨架。山,支起了园林的立体空间,以其厚重雄峻给人以古老苍劲之感。水,开拓了园林的平面疆域,以其虚涵舒緩给人以宁静幽深之美。山因水活,水随山转,山水相依,相得益彰。山实而水虚,两者产生虚实的对比;山静而水动,两者动静结合构成园景;山可以登高望远,低头观水,产生垂直与水平的均衡美。中国园林素以再现自然著称于世,而掇山理水则实为中国造园技法之精华。“山贵有脉,水贵有源”,只有脉源贯通,才能全园生动。大水面宜分,小水面宜聚。水分而见其层次,游无倦意;水聚则不觉

其小，览之有物。

(3) 园林植物

植物是“景物→意境→情感→哲理”过程中的主要组成部分。植物春夏秋冬四季季相本身就是大自然的变化，通过植物生长中干、枝、叶、花、果的变化，以及花开花落、叶展叶落和幼年、壮年、老龄的种种变化而有高低不同、色彩不同、花果形态不同，展现出春华（以花胜）、夏荫（以叶胜）、秋叶（以色胜）、冬实（以果胜）的季相，它是不同植物种类的交换，也是植物空间感开阔或封闭的交换，是空间的调剂者，可从中获得事物荣枯的启示，也是一种大自然变化无穷的体现。

园林植物景观是以植物为载体，与科学、美学、哲学相结合的艺术。植物景观是城市景观的主要组成部分，也是组成园林景观的主要要素之一。植物造景，就是运用乔木、灌木、藤本及草本植物等题材，通过艺术手法，充分发挥植物的形体、线条、色彩等自然美（也包括植物整形修剪成一定形体）来创造植物景观。

随着生态园林建设的深入和发展，以及景观生态学、全球生态学等多学科的引入，植物造景的内涵也随着景观概念的外延不断扩展，不再仅仅是利用植物来营造视觉效果景观，还包含着生态景观、文化景观等。这是对我国传统园林中自然山水园林理论的新发展，使植物造景的科学性、艺术性及实用性在生态园林的建设中更臻完美。园林植物造景的设计艺术是指园林建设的各个环节中造景得以实现的工作方法和手段，它是现代园林发展的重要时代特征与理论和实践统一的基础保障。

(4) 园林建筑

园林建筑是建筑的一种特殊类型，不同于一般意义上的建筑，如公共建筑或居住建筑。但“园林建筑”的概念并不限于“园林中的建筑”，广义的园林建筑是指处于景色优美区域内，与景观相结合，具有较高观赏价值并直接与景观审美相联系的建筑环境。“可行、可望、可游、可居”是其不同于一般建筑的特征。园林建筑有着极为丰富的文化内涵，是人类从事种种文化活动而形成的不同于自然景色的人文景观，并与所处的

环境紧密关联，其本身就是优美景色的组成部分之一。

古人对人与自然关系的认识以及由此而形成的“天人合一”的宇宙观，促进并形成了我国特有的自然山水审美标准。不论儒家还是道家，观赏自然山水都不是单纯欣赏山水的自然形态，而是着眼于满足人的精神需求。园林建筑是自然山水体现人文精神的主要中介之一，是人类审美意识和创造力在自然环境中的物化。园林建筑的价值不仅在于建筑自身，更在于建筑与自然环境之间的关系。园林建筑所依存的环境是一个复杂的系统，它是自然、社会、人文、技术等实存环境以及该地区历史、神话传说、社会心理等共同作用的结果。园林建筑与环境的适应程度，关系到景观环境整体的审美价值。

随着时代的发展，新的生活方式、新的材料和技术使园林建筑的内容和形式发生了潜移默化的变化，类型逐渐增多，规模逐渐扩大，人们的欣赏趣味和审美要求也有了改变。虽然有些传统的园林建筑如亭、廊、榭等仍广泛采用，但其形式和艺术表现上均发生了变化。另一方面，也相应地产生了许多新类型的园林建筑，如旅游接待建筑、疗养院、俱乐部等休闲类的建筑，风景优美的展览馆、阅览室、博物馆等文化宣传类的建筑，也有活动中心、游船码头等文娱类建筑，以及餐厅、茶室等服务性建筑，还有植物园的观赏温室，盆景园的陈列设施，以及纪念性的馆、碑、墓、塔等特殊建筑。这些园林建筑与所在环境中的地形、植物、水体等共同组成丰富的自然和人文景观。文化展览、纪念性园林建筑更是通过对风景区的风土人情、历史传说、名人遗迹等的展示，使风景环境的文化内涵在更深层次上得到表现。园林建筑的这些改变，赋予了园林建筑新的创作观念和内容。因此，中国现代园林建筑应该是出于中国传统而又超越传统，与现代化社会和文化发展相适应的新型园林建筑。

0.1.3 风景园林的基本属性

(1) 社会公共性

园林学科的社会公共性，是风景园林的第一大属性。主要体现在它与人居环境建设的密切相关性

和服务性上。古今中外的园林，本质上都是为了营造一个能满足人类健康生活需求和自然化审美情趣的游憩境域。园林营造是为人服务的，必须充分了解服务对象的社会文化背景和特定需求，有的放矢地进行规划建设与经营管理。园林作品的文化性和艺术性，正是“以人为本”的社会性反映。风景园林的使用从来就包含着公共性与私密性两个方面，传统上，一方面，各国园林多为私家园林（包括寺院园林、衙署园林、贵族园林、皇家园林等），城乡村镇中也少有为居民共同享用的公园，即使我国特有的以自然为主的风景名胜，也多为僧侣香客所借用；另一方面，风景园林涉及的领域相对有限，大多关注的是景色优美、文化丰富的风景、园林。总体而言，限于生产力、生活水平、社会文明程度，服务的人群、领域有限。现代社会中，风景园林所包含的范围已经极大扩展，出现了城市公园、风景名胜区（国家公园）、旅游度假地、自然保护区，乃至遍及地球表层各个角落的景观，现代风景园林已经成为人类生活的必需品，普及化、平民化、公共化，进而社会化。这是过去150年，传统风景园林走向现代风景园林的客观历程，也是现代风景园林发展的目标走向。

现代风景园林社会公共性进一步细分为生活性、公共性、大众性、广泛性及实践性。生活性指风景园林与人们日常生活息息相关的必需性，已不仅仅是茶余饭后、富裕之后的闲情逸致，而是到了生态安全、生死存亡的高度。无论是国土区域的生态安全，还是城市公共场所使用，甚至居住社区环境，无论大小，皆为公共使用，皆与公共利益相关。纵观现代风景园林实践，几乎没有一个项目不是公共性的。公共性意味着风景园林不仅面向社会精英，更要面向大众，人人都要使用，所以具有大众性。从宏观的区域环境生态保护、自然保护区保护、风景名胜区等各类国家公园保护，到城市湿地恢复、绿地系统建设；从旅游地、旅游景点景区的开发到城市休闲游憩区、城市公园、居住小区景观环境建设，从高速公路、库区等大型工程景观规划到城市街道风貌、广场设计，项目范围从数十平方千米到数百平方千米，类型之多、跨度之大，现代

风景园林专业实践内容已大大超出了传统，具有突出的广泛性。

(2) 自然生命性

自然生命性是现代风景园林学科的第二大属性，树立自然与地方文化的专业价值观和审美观是风景园林类专业教育的价值导向。建筑可以全为人工造，风景园林则不然，风景园林源于自然，离开了自然性、生命性、地方性，就失去了其专业的根基。风景园林的自然性体现如下：

①可以从自然与人工的组成比重来理解其自然性。在环境一，即景观层面，整个地球表面中，主要的是海洋、大陆、极地……城市不过是其中的点缀，显然自然的成分远大于人工；在环境二，即风景层面，诸如中国的黄山、庐山、九寨沟，美国的黄石国家公园、优胜美地国家公园，仍然是以自然因素为主；在环境三，即园林层面，虽然人工的成分很多，但就其山、石、水、土、动物、植物等构成要素材料来看，仍然是自然为主，即使是山、石、理水、构筑等，也要力求“虽由人作，宛自天开”，所以，风景园林从组成成分而论是以自然为主的。

②风景园林的自然性体现在其空间形态的不规则性。与几何空间形态的建筑不同，大量的风景园林空间由大自然构成，其形态是非几何化的，如自然的山、自然的河流。即使像园林中那些所谓“高于自然”的人工性空间，也通常会“因地制宜”，与自然紧密结合，从而具有非几何化空间形态的倾向。非几何化、非千篇一律、非重复、动态变化、尺度大小变化幅度巨大等，这些都是大自然空间形态所具有的特性，远比人工性几何化空间形态丰富。而在整个规划设计界，对于自然空间形态，最为敏感的、最擅长规划设计的理应是风景园林师。

③风景园林的自然性也体现在自然的时间长久性。朝霞落日、春去冬来、四时之景、风花雪月，风景园林的景象都是以自然的时间尺度不断变化的，风景园林的发展形成需要时间，需要数十年、上百年，甚至是千年为变化尺度的时间。

④风景园林的自然性还体现在自然的生命周期

性 花开花落、生死兴衰,风景园林是有生命的,是不断生长变化着的。风景园林中的动植物的生命周期性已众所周知,即使是组成风景园林的山石水土等物质要素也是在不断变化的。

⑥风景园林的地方性因其特定的时间、空间、生命、文化而存在 自然地形地貌,自然的气候条件,特定的文化习俗等,因为这种地方性的制约,风景园林也就具备了不可重复、难以移植的特性。

空间的不规则性、时间的长久性、生命的周期性、自然与文化的地方性,风景园林的自然生命性,决定了风景园林规划设计的基本特征及其价值取向。任何一个规划设计不过是这块土地上历史长河的一个片段,片段有长有短,通常规划设计所能影响的时间越长,方案就越经得起考验,质量也就越高,当然其难度也就越大。总之,规划设计的时间过程的重要性胜于空间布局。

珍视自然性、地方性,一切以自然为先,对于原有的自然状态,能保留的尽可能保留,能恢复的尽可能恢复。既可以自然化也可以人工化,对于此类模棱两可的创造新建,选择自然化为导向,是现代风景园林规划设计的基本原则。走向自然化、生命化、地方化,一切以是否符合自然、尊重地方为方案的最终评价标尺,已成为现代风景园林的基本价值观念。当前国际国内许多具有前瞻性、引领性、示范性的风景园林项目实践无疑都具有这些共同特征。

(3) 科学综合性

风景园林类专业的科学综合性的知识包括自然应用、人文应用、规划设计、工程技术四大类基础专业知识。具体如下:

①自然应用类 包括自然系统类、生态学、植物材料、地质、水文、气象及其应用等。

②人文应用类 包括文化系统类、文化学、园林史、景观史、建筑史、美学、美术、心理行为及其应用、公共政策与法规等。

③规划设计类 包括风景园林与景观规划设计原理与实践、视觉景观原理、建筑学、城市规划、艺术设计、制图、设计表现等。

④工程技术类 包括工程材料、方法、技术、

建设规范与工程管理、信息技术与计算机。

科学综合性本质上决定了风景园林学科专业的的方法论。现代风景园林及其规划设计的科学综合性要求思考的逻辑化、理性化,论证的数量化、精确化,即使对于设计中的感性,也力求是“理性辅助下的视觉把握”,科学、技术、工程是现代风景园林的看家本领。尽管风景园林规划设计需要视觉感性,需要想象和激情,但这种感性、想象和激情不能盲目,现代风景园林规划设计要求的是科学系统的知识、理性缜密的分析、超越发散的设想。“需要一个全面的多学科上的培养,此外,还必须具有想象力”,这是美国风景园林师协会百年庆典上对于现代风景园林专业人才的知识结构培养的精辟概括。

风景园林类专业的科学综合性教育应致力于培养5个方面的专业能力:感悟力、判断力、想象力、规划设计与工程实践能力、交流与协调能力。感悟力,源于热爱生活、热爱自然,以生活经验积累为核心,是对于专业知识的心有灵犀一点通的悟性。判断力,源于本专业科学理性与艺术感应的要求,以逻辑推理训练为核心,是对于复杂专业问题的分析判断、评价比较的能力。想象力,源于本专业创造性的需求,以空间想象培养为核心,是对于未来所要营造的人居环境的预见能力。规划设计与工程实践能力,源于本专业的目标,以读图、绘图、表达、实践的学习为核心,是从事本专业工作的基本能力。交流与协调能力,源于本专业服务于社会公众和“团队”工作方式的要求,以思想的沟通表达训练为核心,是在专业实践中协调多专业人员、平衡多方利益、解决多方矛盾的能力。

0.2 艺术概述

艺术是人类对世界的认识或反映,就其主观性而言,既是对世界表象的、感性的认识,同时又是对世界本质的、通过深刻思考而达到理性的认识,艺术是两者的统一,艺术不光是表象的,它具有自己的特定本质,坚持把握艺术的这两个方面才可能探索艺术的本质。

0.2.1 艺术的概念

艺术的概念一般有3种含义：①泛指人类活动的技艺，包括一切非自然的人工制品；②指按照美的规律进行的各种创作，既包括各种具有审美因素的实用品的制作，也包括各种艺术创作；③专指绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、文学等专供观赏的各种艺术作品。

0.2.2 艺术的重要特征

艺术成为人类重要而独特的文化形态，显著区别于宗教、哲学、道德、科技等其他文化形态，主要表现在形象性、情感性和审美性等基本特征上。

(1) 形象性

形象性为艺术的基本特征之一，具有特殊的形式。形象性，就是指艺术不是通过观念向接受者说教，而是通过塑造一定的形象解释某种深刻的内涵。如果说哲学、社会科学是以轴向的逻辑论证和理性思维来反映对客观外部世界的看法，艺术则是以生动感人的具体形象来达到这一目的。普列汉诺夫曾经说过：艺术“既表现人们的情感，也表现人们的思想，但是并非抽象地表现，而是用生动的形象来表现。这就是艺术最主要的特点。”

(2) 情感性

形象性是艺术的基本特征，同时艺术的形象性特征又同情感性特征、审美性特征密不可分。艺术作品以艺术形象反映社会，绝不是完全客观的、机械的反映，而是艺术家带着欢乐或惆怅、希望或绝望、喜爱或厌恶的情感来反映社会生活。因此，艺术是艺术创作主体对社会生活的反映，就必然包含人类情感在内。从更广泛的意义上讲，一切文学艺术都是情感的艺术，没有情感也就没有艺术。所谓情感，是指人的喜怒哀乐等心理形式，它是人对客观现实的一种特殊的心理反应，是对客观事物是否符合人的需要和目的所作出的一种心理反应形式，实际上就是主体对待客体的一种态度。中国汉代《毛诗序》中也有云：“情动于中而行于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”

(3) 审美性

艺术的另一个基本特征是审美性。艺术通过审美中介使作者、作品以及欣赏者的世界联系起来。艺术作为一种特殊的精神生产，始终以审美的方式来实现自身。具有审美性，是艺术区别于其他社会形态的先决条件。脱离了审美性，就谈不上将其作为理想的精神境界加以追求。莱辛曾说过：“美是造型艺术的最高法律，凡是为造型艺术所能追求的其他东西，如果和美不相容，就必须让路给美；如果和美相容，也至少须服从于美。”艺术美作为客观存在的现实美的反映形态，是艺术家创造性劳动的产物。艺术的审美性并不是与生俱来的，它是人类历史长期发展的产物，在劳动实践因素的促成下，由一种精神上对客观存在的寄托，转而成为精神上的愉悦，是精神化与物质化相互转换过程中，达到的至美至善的理想境界，艺术作为人类精神文化的一种特殊形态，实质上是人类物质生活的理想化状态，也是审美意识的物态化表达。

0.2.3 艺术的特殊功能

(1) 认识功能

认识功能是指艺术作品在艺术创造及艺术欣赏活动中，能促进艺术家和欣赏者获得对客观世界深入认识和把握的功能。即人们可以通过艺术这个具体的直观性的审美中介，感知、反映、把握人类自身、人类社会以及自然世界的本质和规律，是一种从感知到模仿再到认识的过程。

我们可以从毕加索的《和平鸽》《格尔尼卡》认识西班牙人民反法西斯的悲壮斗争生活；从库尔贝的《石工》（图0-1）《筛麦的妇女》（图0-2）中认识19世纪法国劳动人们的劳动生活和精神状态。唐朝阎立本的《步辇图》（图0-3）就描绘了当时文成公主和松赞干布联姻事件中的一个情节：唐太宗接见吐蕃使者禄东赞的场面。

(2) 教育功能

人们在欣赏艺术美的同时，也潜移默化地在内心世界建立起对美的评价标准与体系，关注现实生活中的真、善、美的典范，以提高自身修养与价值评价标准，并丰富自己的内心世界。人们在认识和

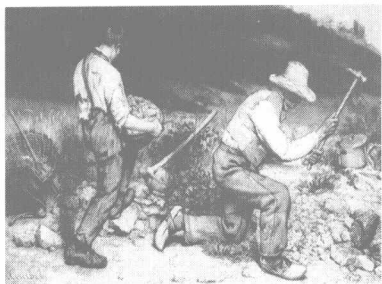

图 0-1 《石工》

图 0-2 《筛麦的妇女》

图 0-3 《步辇图》

创作艺术的同时，通过创作艺术来认识人性以及自然，用艺术来表达内涵和本质，或是通过认识艺术并且了解和认识其所表达的内涵和本质，在获得精神层面的感官刺激的同时，使人的精神面貌获得升华，从而树立正确的人生观和价值观，这是艺术的教育过程。艺术的教育作用之所以如此重要，其本质在于艺术的创作过程本身就是一种文明的创作过程，正因为它是一种文明的创作过程，才决定了它所承载的文明信息具有举足轻重的教育作用。

(3) 娱乐功能

艺术的娱乐功能则是艺术具备认识和教育功能之后，给人审美认识与审美教育的同时，也会带给人审美上的快感，其作用与另两个功能是一致的。艺术是精神财富的重要组成部分。当人们惊叹于达·芬奇是如何捕捉住蒙娜丽莎容貌与内心的迷人微笑魅力时，当人们佩服先民是以何智慧巧妙地创造出那优美而又寄寓着美好愿望的凤鸟形象时，或者是置身于具有深刻文化内涵的中国园林环境中时，就会从这些美的创造中获取全身心的审美满足和巨大的精神力量。人们在审美过程中不仅仅得到了精神的放松与寄托，更从中感受到深刻的人文关怀，使思想感情得到了无限的感染与升华，使生活经历得到了丰富与扩展。亚里士多德认为：绘画中优美的色彩处理技巧给人快感，音乐中的音调感和节奏感也是人表达情感的天性。

艺术的认识功能、教育功能、娱乐功能三者之间的关系，正如艺术中的真、善、美三者之间的关系一样，是辩证统一的，应当将三者统一起来理解

和认识。艺术的一切功能都是建立在艺术审美价值的基础上的。艺术的娱乐功能不同于体育休闲的娱乐功能，认识功能不同于科学的认识功能，教育功能不同于道德的教育功能，这是由于这一切都是通过作用于人的精神领域，使人获得精神上而不是物质或生理上的审美享受。

0.2.4 艺术的类型

0.2.4.1 艺术类型的划分

在漫长的人类历史中，人类凭借自身对美的追求在现实世界之上创造了一个璀璨的艺术世界。艺术作品如何分类，一直是古今中外的艺术家探讨与研究的问题，艺术经过长期的发展，如今已经形成了许多门类，可分为：绘画艺术、雕塑艺术、建筑艺术、园林艺术、书法艺术、摄影艺术、语言艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏剧艺术、影视艺术、设计艺术等。正是由于其类型的多样化，才形成了现在这么丰富的艺术世界。

0.2.4.2 艺术类型划分的原则

①根据艺术形态的存在方式 将艺术划分为3个类型。

空间艺术 包括绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术、摄影艺术、书法艺术和园林艺术等形式。

时间艺术 包括音乐、文学、曲艺等形式。

时空结合艺术 包括戏剧、舞蹈、电影、电视剧和行为艺术等形式。

②依据艺术作品的感知方式 把艺术划分为4个类型。

视觉艺术 包括绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术、摄影艺术、杂技、书法艺术和园林艺术等形式。

听觉艺术 包括音乐、曲艺等形式。

视听艺术 包括戏剧、电影等形式。

想象艺术 主要指文学，因为文学没有内容形象，是以书面或口头语言为媒介，通过文字间接地传达出来的，特别需要读者发挥想象力。

③依据艺术作品的创造方式 把艺术分为4个类型。

造型艺术 包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等形式。

表演艺术 包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技等形式。

语言艺术 包括小说、诗歌、散文、戏剧文学、影视文学等形式。

综合艺术 是结合文学、音乐、美术、表演等诸多因素为一体，跨越空间和时间，诉诸视觉与听觉的综合艺术形式。如戏剧、影视等形式。

④根据艺术作品的功能 把艺术划分为两个类型。

审美艺术 也称为纯艺术，一般来说，包括音乐、舞蹈、绘画、雕塑、书法、诗歌、小说、戏剧、影视等大部分艺术形式。

使用艺术 指兼具实用功能和审美功能的艺术，包括建筑艺术、园林艺术、工艺美术、环境艺术等形式。

⑤根据艺术形象的呈现方式 把艺术划分为两个类型。

静态艺术 即空间艺术。

动态艺术 包括时间艺术和时空综合艺术的所有类型。

各种分类方法并不是相互排斥的，不同的分类方法所列举的艺术种类也有许多交叉点，所以一件

艺术品被赋予多重身份也就是很自然的。例如，绘画艺术可以同时别称为空间艺术、视觉艺术、造型艺术、静态艺术；音乐也同时兼有听觉艺术，时间艺术，表演艺术、动态艺术的性质。

无论是哪种分类方法，应该都是有一定科学性和合理性，但又有一定的局限性。艺术分类的意义在于通过解释各种艺术种类自身的审美特征和发展规律，以及它们各自不同的塑造艺术形象的物质媒介和艺术语言，从而使人们能够更加深入地理解和掌握各门艺术的审美特征和美学本质。

任何艺术，都离不开一定的物质性。文学离不开语言，音乐离不开声音，绘画和雕刻离不开颜色和石头，戏剧和舞蹈离不开舞台和演员，建筑艺术更离不开沉重的物质材料……然而，任何艺术又离不开一定的精神性。在艺术的王国里，语言、声音、颜色、石头、舞台、建筑材料，都通过不同的途径和方式指向心灵。从本质上说，这些物质材料及其特性都参与着艺术的精神性的审美建构，都在不同程度上渗透着审美主体的心灵因素。可以这样说，在艺术品中，物质性离不开精神性。

参考文献

- 余树勋. 2006. 园林美与园林艺术 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社.
- 丁绍刚. 2008. 风景园林概论 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社.
- 李梦玲, 任康丽, 沈劲夫. 2011. 景观艺术设计 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社.
- 朱钧珍. 2003. 中国园林植物景观艺术 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社.
- 章采烈. 2002. 中国园林艺术通论 [M]. 上海: 上海科学技术出版社.

第 1 章

园林艺术

艺术品必须是由许多互相联系的部分组成的总体，而各个部分的关系是经过有计划的改变的。

——丹纳：《艺术哲学》

形成了人的环境的那个世界，不仅仅是自然环境……而且是个文化世界。

——皮尔森：《文化战略》

园林艺术是以真实的自然物为材料，经过艺术的人工改造而形成的空间环境，是综合了自然因素与人文因素的审美景观。通过叠石、流水、种植花草树木、营造建筑、开拓路径等改造地形地貌的活动。在一定的地域内，园林艺术将山水、花木、建筑等组织成为具有空间性和氛围性的立体环境，以满足人们休息、娱乐、游览的需要。它是通过园林的物质实体反映生活美、表现园林设计师审美意识的空间造型艺术。它常与建筑、书画、诗文、音乐等其他艺术门类相结合，成为一门综合艺术。

园林艺术是设计师运用总体布局、空间组合、体形、比例、色彩、节奏、质感等园林语言，将社会意识形态和审美理想在园林形式上的反映。它构成了特定的艺术形象，形成一个更为集中的审美整体，以表达时代精神和社会物质文化风貌。

作为美的艺术，园林的各个组成要素，无论是建筑、山水，还是花木、天象，只要它参与到作为整体控制的艺术创作中来，就必然不同程度地渗透着审美主体的精神性。在这一点上，中国园林和西方园林虽然一致，但是，精神的渗透度却颇不相同。

除此之外，中国园林和西方园林更存在着特色各异的审美个性，这就是：西方园林主要表现为物质的人文艺术建构，其精神取决于形式的表现。中国古典园林则不然，其精神内容异常繁复，它在物质要素的构建基础上，鲜明地表现出精神性的特质。鲁枢元先生曾从生态艺术学的视角指出：“诗歌、小说、音乐、绘画、书法、雕塑……就是人类精神世界的丛林，它们就是人类生机、活力的象征，是精神发育的源泉，是对日常平庸生活的超越，是引导人们走向崇高心灵的光辉。”中国古典园林几乎把当时可能出现的艺术门类以及其他的精神文化种类全部综合到自己的一统领域之内，或者说，把人类种种生机、活力都根植于自己肥沃的园地里，让自己的精神因素发育成为综合艺术的丛林。这样，园林就成为洋溢着感人的审美情分和文化意味的艺术空间，或者说，就成为充满多元化人文内涵的审美主体的精神家园，而这正是中国古典园林不同于西方园林的又一个重要的美学特性。

1.1 综合艺术——集萃式的综合艺术王国

中国古典园林的艺术综合性，是在中国传统文化的大系统、大背景下形成的，因此，只有把它放在中国传统文化的大系统中，才能在宏观上历史性地加以把握，才能在本质上对此有较为深入的认识。

从综合性的视角看，中国古典艺术是一个大