

高等职业教育园林园艺类“十二五”规划教材

GAODENG ZHIYE JIAOYU YUANLIN YUANYILEI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

园林艺术

YUANLIN YISHU

袁海龙 © 主编

赠电子课件

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

高等职业教育园林园艺类“十二五”规划教材

园 林 艺 术

主 编 袁海龙
副主编 侯可雷 李 杰
参 编 程朝霞 常 江
主 审 屈永建

机械工业出版社

本书共分为六个单元：园林艺术概述、园林布局艺术、园林构图艺术、园林意境创造艺术、园林构成要素造景艺术、园林艺术欣赏。

本书可作为高职高专园林工程技术专业、园艺、环境艺术设计专业的教材，也可作为普通高等学校非园林专业的公共选修课教材，还可作为成人职业培训以及园林专业、园艺企事业单位从业人员的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

园林艺术/袁海龙主编. —北京：机械工业出版社，2012. 12
高等职业教育园林园艺类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-111-38765-7

I. ①园… II. ①袁… III. ①园林艺术—高等职业教育—教材 IV.
①TU986. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 239382 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）
策划编辑：覃密道 王靖辉 责任编辑：覃密道 王靖辉 王 一
版式设计：霍永明 责任校对：于新华
封面设计：马精明 责任印制：张 楠
北京双青印刷厂印刷
2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
184mm×260mm·16 印张·395 千字
0 001—3 000 册
标准书号：ISBN 978-7-111-38765-7
定价：30.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：(010)88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：(010)68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：(010)88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

前 言

园林艺术在园林园艺类专业中具有专业基础课和专业课的双重性，是园林专业的主干课程。本书旨在向学生传授园林艺术的理论和技巧，培养和提升学生从事园林规划设计的理念和水平，以及学生从事园林工程技术的能力。

园林艺术是一门理论性和实用性都非常强的课程，传统的教材及近年来出版的类似教材基本上采用纯理论的编排方式，在一定程度上造成了园林艺术理论和园林工程设计的脱节，很容易使学生觉得比较空洞，实用价值不大，提不起学习兴趣。但事实上，如果没有扎实的园林艺术功底，则在园林设计中很难有高水平的设计方案诞生，也严重制约学生日后的发展和提高。本教材的特点主要表现在以下几个方面：

1. 依据园林设计的一般步骤和要求，按照从总体到局部，从局部到要素，最后到作品鉴赏的编排顺序，在编排上更加贴近专业设计的实际。
2. 调整和重组了部分内容，如园林布局、园林构图等，使内容更加顺畅，避免了传统园林艺术书籍编写中的部分内容交叉、重复和混乱。
3. 实现理论和实践的融合，每一个单元的每一个项目都从理论服务于设计的理念出发，先介绍基础知识，再分析其作用，传授艺术处理方法，然后通过实例分析使理论和实践完美地融合。
4. 强化实践技能的提高，每一个项目都安排有实训，从而提高操作技能。
5. 增加园林艺术欣赏的内容，一方面通过欣赏高水平的园林艺术作品，从中吸收有益的一面，进一步提高学生的园林艺术审美水平；另一方面通过作品欣赏，深层次地体会园林艺术理论和实践的重要性，以及各类园林要素在园林景观中的作用。

本书由安康学院袁海龙任主编，日照职业技术学院侯可雷、山东农业管理干部学院李杰任副主编。本书具体编写分工如下：袁海龙编写单元一、单元五；侯可雷编写单元三；李杰编写单元二；山西运城农业职业技术学院程朝霞编写单元六；安康学院常江编写单元四。本书由西北农林科技大学屈永建任主审。

本书在编写过程中，得到了安康学院各级领导多方面的支持和鼓励，也参考了大量的有关资料和著作，在此表示感谢。由于编者水平有限、经验不足，书中错误之处在所难免，欢迎读者批评指正。

编 者

目 录

前言	51
单元一 园林艺术概述	1
一、园林	1
二、美的思想、特征及园林美	5
三、园林艺术	6
四、世界三大园林流派的艺术特点	8
五、现代园林艺术的发展趋势	10
小结	11
单元二 园林布局艺术	12
项目一 园林总体布局	12
一、园林布局	13
二、园林总体布局的基本形式	15
三、园林总体布局形式确定的方法	24
★ 实例分析	25
★ 实训	26
项目二 园林空间布局	28
一、园林静态空间布局艺术	29
二、园林动态空间布局艺术	36
★ 实例分析	41
★ 实训	43
项目三 园林艺术布局	44
一、相地与立意	44
二、明确园林性质	45
三、确定主题与主体	45
四、布置主景的位置	45
五、功能分区的确定	45
六、景点与游赏路线的布置	47
★ 实例分析	48
★ 实训	49
小结	50
单元三 园林构图艺术	51
项目一 园林构图中形式美的法则及其应用	51
一、园林构图中形式美的表现形态	51
二、形式美法则及其在园林构图中的应用	58
★ 实例分析	70
★ 实训	72
项目二 园林构图中景观艺术表现手法	72
一、主配手法	73
二、抑景与扬景	75
三、实景与虚景	76
四、框景与夹景	80
五、前景与背景	82
六、漏景与添景	83
七、内景与借景	83
八、季相造景	86
★ 实例分析	87
★ 实训	88
项目三 园林色彩构图	89
一、园林色彩的基本知识	89
二、园林色彩的种类和艺术处理	94
三、园林色彩构图	100
★ 实例分析	103
★ 实训	105
小结	105
单元四 园林意境创造艺术	106
项目一 园林意境及其创造方式	106
一、意境与园林意境	106
二、园林意境的创造方式	108
★ 实例分析	112
★ 实训	117
项目二 园林意境的表达方式	117
一、直接表达方式	117
二、间接表达方式	119
★ 实例分析	123
★ 实训	125
小结	125

单元五 园林构成要素造景

艺术 126

项目一 园林地形造景 126

一、园林地形的作用及类型 127

二、地形设计的原则 129

三、小地形营造艺术 131

四、园林堆山艺术 132

五、园林置石艺术 135

★ 实例分析 138

★ 实训 139

项目二 园林水景艺术 140

一、园林水体的作用及类型 141

二、园林水景的设计原则及艺术处理 142

三、密切山水关系的方法 147

★ 实例分析 149

★ 实训 150

项目三 园路造景艺术 150

一、园路的作用及类型 150

二、园路的风格 153

三、园路系统的艺术规划 153

四、园路铺装艺术 155

★ 实例分析 159

★ 实训 160

项目四 园桥造景艺术 161

一、园桥的园林作用 161

二、园桥的类型 162

三、园桥的布局与设计艺术 164

★ 实例分析 164

★ 实训 166

项目五 园林建筑艺术 166

一、园林建筑的造景功能和使用功能 167

二、园林建筑艺术布局设计 167

★ 实例分析 177

★ 实训 180

项目六 园林小品艺术 181

一、园林小品的类型 181

二、园林小品的造景艺术功能 181

三、园林小品的艺术设计和布局 183

★ 实例分析 196

★ 实训 197

项目七 园林植物景观配置 197

一、园林植物的艺术功能 198

二、园林植物的观赏特性 202

三、园林植物景观配置的基本原则 204

四、园林树木的配置艺术 206

五、园林攀缘植物的配置艺术 215

六、园林草本花卉的配置艺术 217

七、园林草坪及地被植物的配置艺术 220

★ 实例分析 221

★ 实训 222

小结 223

单元六 园林艺术欣赏 224

项目一 园林艺术欣赏的方法 224

一、园林艺术欣赏的意义及作用 224

二、园林艺术欣赏的多样性与综合性 225

三、园林艺术的欣赏方法 225

四、园林艺术的品鉴 229

项目二 园林艺术欣赏实例分析

及体验 231

一、中国古典园林 231

二、西方古典园林——凡尔赛宫苑 241

三、现代园林——中山岐江公园 246

小结 248

参考文献 250

单元一

园林艺术概述

[知识目标]

- (1) 初步了解园林及园林的相关概念、构成要素和基本类型。
- (2) 了解美的思想和特征,掌握园林美的概念、内容、基本特征。
- (3) 掌握园林艺术的相关概念和艺术特征。
- (4) 了解世界三大园林体系的艺术特征。
- (5) 把握现代园林艺术的发展趋势。

[能力目标]

- (1) 通过知识学习,对园林及园林艺术有一个较深刻的理解和认识。
- (2) 能够对世界三大园林体系的形成及发展有一个较全面的认识。

一、园林

(一) 园林的相关概念

1. 园林的概念

园林是指在一定的地域范围内,根据功能要求、经济技术条件和艺术布局规律,利用并改造天然山水地貌或人工开辟山水地貌,结合植物的栽植、建筑、道路及其他园林构成有素的布局,创作而成的可供人们观光、游憩、居住的境域。

从园林的概念可以解读出,园林有一定的范围,园林具有复杂的构成要素,园林各要素的构成和布局必须符合园林的艺术规律,园林必须成为为人类服务的、具有一定使用功能和生态功能的环境空间。

2. 绿化的概念

绿化泛指除天然植被以外的,为改造环境而进行的树木花草的栽植。通常所说的绿化包括林业上的各种造林活动,如荒山造林、防护林营造、荒漠造林等。城市中的各类绿化种植也属于绿化的范畴,但园林绿化和普通绿化还是有着本质的区别。普通绿化注重的是生态环境效益,而园林绿化除了生态环境效益外,更注重其使用功能的发挥。

3. 绿地的概念

广义上认为地球陆地上凡是生长植物、被植被所覆盖的地面均称为绿地,可包括森林、

农田、牧场、城市公园等。从狭义范围讲，绿地是指城市中种植树木花草的地面，也就是通常所讲的城市园林绿地，包括公园绿地、道路广场绿地、居住区绿地、生产绿地等。

(二) 园林的构成要素

1. 地形

地形是园林规划设计的基础，是构成园林的骨架，其他园林要素的设计和安排在某种程度上都要依赖地形。园林中的地形主要有平坦地形、坡地、山地等。地形的艺术规划和设计是园林规划设计必需首先考虑的，良好的地形设计也是园林设计的前提。

2. 水体

水体是指园林中的各类水景观，它是构成园林的重要元素之一。古今中外的园林建造都很重视水景的营造，我国古典皇家园林的颐和园、避暑山庄，私家园林的沧浪亭、拙政园等，水景都占有很大的比重；西方的凡尔赛宫等也莫不如此；现代园林中，水池、喷泉的运用也随处可见。园林中的水体主要有水池、湖泊、河流、溪涧、瀑布、喷泉、跌水等多种形式。

3. 园路

园路在园林中就像人体的脉络一样，是园林中不可或缺的构园要素。它在园林中主要起到联系景区景点、引导游览、构成园林景观等多种功能。

4. 园桥

园桥是园路在水面上的延伸，素有“跨水之路”之称。在我国自然山水园林中，有“无园不水，无水不园”的说法。园桥是中国园林造景中常见的用于划分水景层次的园林景观设施。

5. 园林建筑

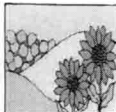
建在园林境域中的建筑称为园林建筑。在我国传统园林中，建筑所占的比例较大，建筑的形式繁多，是古代造园的最重要的构园要素。常见的园林建筑有亭、堂、楼、阁、廊等。在皇家园林及私家园林中，园林建筑往往成为整个园林的构图重心和主景，如颐和园的佛香阁，北海公园的白塔及拙政园的远香堂等。即便在现代园林中，以植物造景为主要的理念会使园林建筑的地位退居其次，且在园林中所占的比例越来越小，但其仍然是园林中最耀眼的景观，具有不可替代的作用。

6. 园林小品

园林小品是指园林中体量小巧、富于神韵、选址恰当，能提高园林整体文化品位且自身艺术性很强的精美构筑物。园林小品在造园上不起主导作用，仅是点缀与陪衬，即所谓“从而不卑，小而不卑，顺其自然，插其空间，取其特色，求其借景”，力争人工中见自然，给人以美妙意境和情趣感染，有点缀环境、活跃景色、烘托气氛、加深意境的作用。园林小品在园林景观中具有很强的感染力，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，是讲究适得其所的精致小品，从而成为园林景观中不可或缺的点睛之作。

7. 园林植物

园林植物是指人们用于园林建设中的所有乔木、灌木、藤本、草本及各类花卉植物的总称。以植物造景为主是世界公认的园林发展趋势。从维护生态平衡和美化人居环境的角度来看，它应是园林造景中最重要的一個要素。又由于园林植物具有生命力，其种类复杂多变，观赏性质及生态适应性各异，因而以其为材料的造景设计就显得复杂许多。不同的园林植物由于在形态、叶色及花果等各方面有着不同观赏价值，再加上与其他园林要素能有机的结

合，体现出不同的园林艺术效果，发挥着特殊的功能。在园林艺术设计中必须充分掌握园林植物的艺术处理方式和方法。

（三）园林的基本类型

随着现代社会经济的发展，园林的概念和内涵也在不断地扩大和发展。现代意义上的园林已远远超越了传统的园林范畴。由于园林构成要素的复杂性、园林地域的差异性、园林艺术的文化性等着眼点不同，从而产生了不同的园林类型。

1. 依据世界园林的流派划分

由于园林产生和发展的历史、文化、地域等的差异，世界园林分为三大流派：

（1）伊斯兰园林 发源于幼发拉底河流域的园林，属于规则式园林的范畴，以十字形庭院为其典型的布局形式，十字形道路交汇处布设水池，以象征天堂。

（2）欧洲园林 发源于希腊，以法国、意大利为代表的园林，其园林以西方哲学和美学为基础，园林布局以规则式的理念为主。

（3）东方园林 以中国园林为主，包括日本及东南亚一带的园林，其园林深受中国园林艺术的影响，讲究“天人合一，人与自然和谐”的设计理念。

2. 依据园林规划的形式划分

尽管园林构成的要素复杂，园林艺术和园林空间多种多样，但就园林的布局形式而言，所有的园林都可归于三种类型，即规则式、自然式、混合式。

（1）规则式园林（图 1-1） 规则式园林又称为整形式园林、几何式园林或建筑式园林。其特点是全园规划在平面上有明显的对称轴线，各种园林造景要素都要求严整对称。

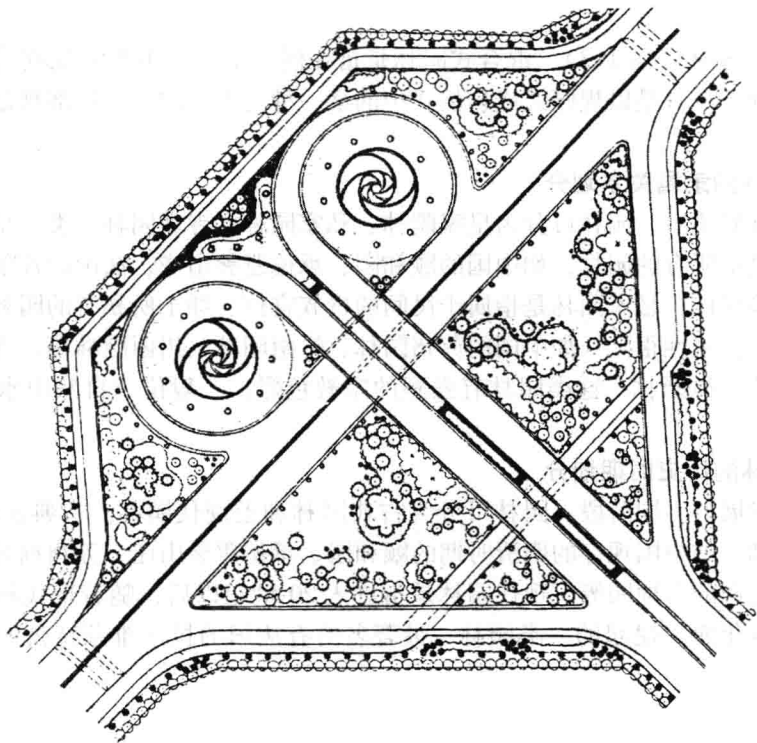

图 1-1 规则式园林

(2) 自然式园林 (图 1-2) 自然式园林又称为风景式园林、不规则式园林或山水式园林。其特点是全园没有明显的对称轴线, 各种园林造景要素及景观都不要求对称, 呈现出自然而然的状况, 追求“源于自然, 而高于自然”的规划设计理念, 这也是中国园林的主要形式。

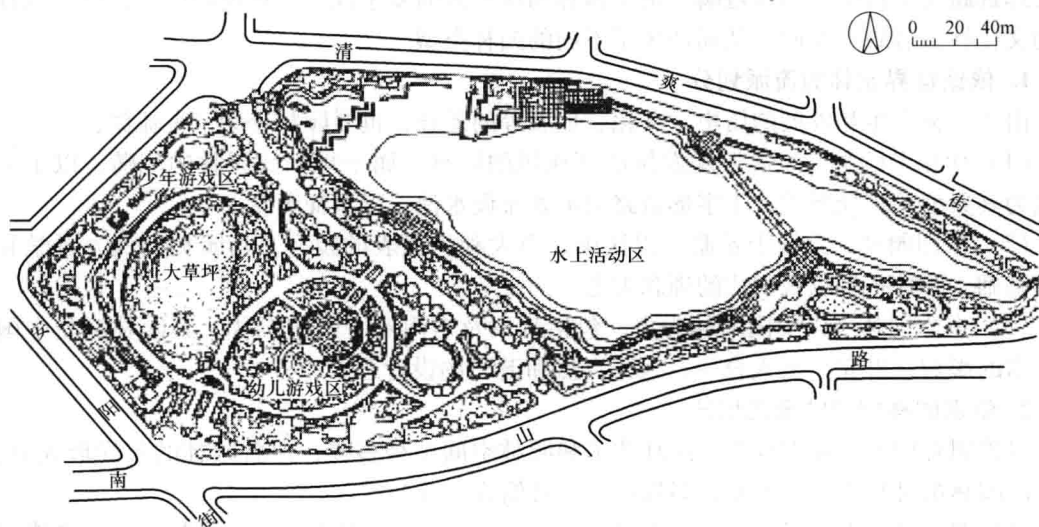

图 1-2 自然式园林

(3) 混合式园林 (图 1-3) 混合式园林是指在同一个园林中既有规则式, 又有自然式布局的一类园林, 一般是以规则式或自然式中的某一种为主, 同时在局部规划成自然式或规则式的园林。

3. 依据园林的隶属关系划分

按园林的隶属关系, 园林可分为皇家园林、私家园林、寺观园林三类。皇家园林是指属于皇帝个人和皇室所有的园林, 如中国的颐和园、承德避暑山庄, 法国的凡尔赛宫等, 一般规模巨大, 气势宏伟; 私家园林是指属于民间的贵族官僚、绅士所私有的园林, 一般面积较小, 构园精巧, 艺术性很高, 如中国的苏州园林、岭南园林、川西园林等; 寺观园林是指附属于宗教建筑的一类园林, 这类园林有强烈的宗教色彩, 一般位于自然山水风光优美的境域中。

4. 依据园林的历史时期划分

根据园林发展的不同阶段, 园林可分为古典园林和近现代园林。古典园林一般是指 19 世纪以前的园林, 如中国现存的明清时期的颐和园、承德避暑山庄、苏州拙政园等, 法国的凡尔赛宫、意大利的台地园等。现代园林是指进入 20 世纪以后, 随着现代科学技术的发展及园林艺术的变化而兴建起的一类园林, 最著名的有法国的拉·维莱特公园、纽约中央公园等。

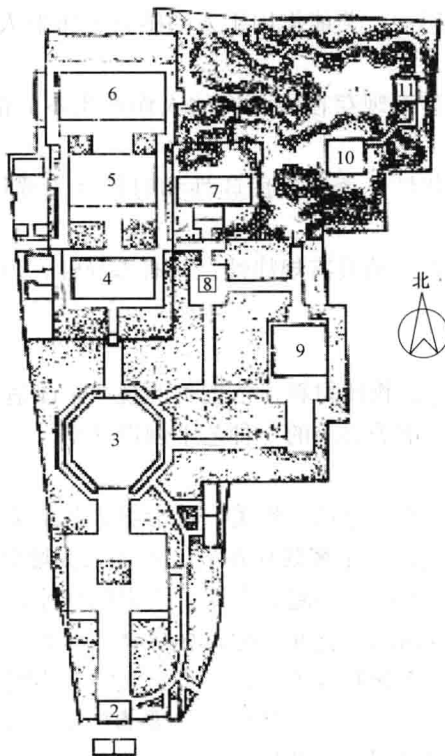
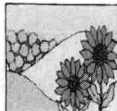

图 1-3 混合式园林 (苏州北塔公园平面图)

1—牌楼 2—门厅 3—北寺塔 4—茶室 5—佛殿 6—藏经楼 7—方丈室
8—记功碑 9—观音殿 10—飞英堂 11—水榭

二、美的思想、特征及园林美

(一) 美的思想特征

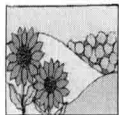
1. 美的思想

什么是美,从古到今,人们一直在探索和研究。《说文解字》中解释“羊大为美”,从古代形象文字得知,头戴羽毛的人为美。孔子曰尽善尽美,追求对立统一为美、中庸为美;庄子则认为无为、自由、人与物的统一为美;孟子称充实之谓美。毕达哥拉斯曰美就是一定数量关系的体现;苏格拉底认为美与善是一致的;柏拉图的观点是美的本质是理念,只有和谐的理念才显美;亚里士多德承认秩序、匀称、准确就是美;马克思认为劳动创造美;车尔尼雪夫斯基称美是生活。至今,关于美还没有一个统一的概念,关于美的本质人们也会一直探索下去。综合前人的观点,我们认为美是一种能够引起人们愉悦的客观物质存在,具有不依存于人类主观意识条件,但又离不开人类社会的客观存在。

2. 美的特征

既然美是一种客观存在,又不完全依赖于人类的主观意识,离开了人类,美就失去了存在的价值。作为园林艺术的设计者,就必须了解美的普遍特征。

(1) 美具有客观存在性 美的事物都是个别具体的形象,是客观存在事物(各种园林要素及各种园林)。

(2) 美具有情感上的可感性 美能作用于人的感官,影响人的思想感情(色彩、形象、音响、气味等)。

(3) 美的多面性 同一种客观存在因不同的人而产生不同的美,不同的客观存在因同一人也可以产生相同的美感。

(4) 美具有民族性和时代性 美具有民族性和时代性主要体现在不同的民族,在不同的时代有不同的审美观。

(5) 美的规律性和差异性 美具有规律性,又有差异性,但大同又是美的坟墓。

(二) 园林美

1. 园林美的概念

园林美是指应用天然形态的物质材料,依据美的规律来改造、改善或创造环境,使之更自然、美丽,更符合时代社会审美要求的一种艺术创造活动。

2. 园林美的内容

园林美是一种综合的艺术美,包括自然美、社会美、艺术美三方面的内容。

(1) 自然美 所谓自然美,就是客观存在的、不加人为雕刻和修饰的、自然而然的美,如自然中神秘的森林、巍峨的高山、浩瀚的大海、涓涓的细流、变幻万千的天象等。自然美具有变化性,它会随着时间空间的变化而变化,如森林的演替等;自然美又具有多面性,同一景观因观赏者的思想感情及文化修养不同,会带给观赏者不同的美感和审美意识;自然美也具有综合性的一面,这主要是由构成园林的自然要素的综合性决定的,各要素相互结合、互相影响,最终在园林中构成了明暗、动静、虚实等综合性的美。

(2) 社会美 社会美是指园林艺术的社会内涵和社会功能美。园林艺术的社会内涵包括思想内涵美、教育意义美;社会功能美包括休闲娱乐、集会等。

(3) 艺术美 艺术美是指园林的时空综合美,是经过人的艺术加工而成的美,如园林雕塑、园林建筑等。

3. 园林美的基本特征

园林美应具有使用功能,即园林具有可居、可游、可用的功能;园林美必须要起到改善人居环境的生态功能;园林必定要符合一定的艺术规律,符合特定国家、不同地域和不同民族的审美要求,达到雅俗共赏,可充分体现艺术美。总之,园林美是一种综合美的体现,具有综合美的特征。

三、园林艺术

(一) 园林艺术的相关概念

园林艺术源远流长,在西亚园林的发源地古巴比伦王国,欧洲文明起源的古希腊,特别是被称为“世界园林之母”的中国,园林艺术都有着悠久的发展历史,形成了各自独特的园林艺术体系。园林艺术也随着社会经济的发展和历史的变迁而不断地发展。所谓园林艺术,就是一定的社会意识形态和审美理论在园林形式上的反映,是一门综合的艺术,是运用艺术规律,通过具体的构园要素而构成的空间艺术形象。

(二) 园林艺术的特征

园林艺术与其他艺术的共同点在于,它能够通过典型的形象反映现实,表达作者的思想感情和审美情趣,并以其特有的艺术魅力影响观赏者的情绪,陶冶人的情操;不同的是园林艺

术不像绘画、书法，只是一种单纯的艺术形象，它更是一种物质环境，是一种立体的、综合的艺术，因此园林艺术有其自身的特征。

1. 园林艺术是一种与功能相结合的艺术

在进行园林艺术创作的过程中，不但要注重艺术性的创造，同时也要考虑环境生态效益、社会效益和经济效益等多个方面，从而尽可能做到艺术性和功能性的高度统一。

2. 园林艺术是有生命的艺术

尽管构成园林的要素很多，但以植物造景为主已是世界园林界的共识，园林造景中常利用植物的形态、色彩、芳香、寓意为主题，利用植物的季相变化，以及植物由小长大的变化来展现岁月的痕迹，创造美妙的景观。而植物是有生命的，只有维持植物的生命，并使其正常生长，才能充分展现植物的景观美，并体现设计者的艺术构想。除了植物，鸟兽虫鱼等也是园林中的常客，有的还是园林的主题，如著名的花港观鱼公园、蝴蝶泉风景区以及动物园等。无论是植物还是动物都是有生命的，所以说园林艺术是有生命的艺术。

3. 园林艺术是与工程技术相结合的艺术

要满足园林的功能要求和景观营造，就要进行地形改造、建筑点缀、道路修筑及水电工程等设计、施工，而这无一不是工程技术的范畴，需要相关的工程技术知识，所以说园林艺术是一门工程技术艺术。

4. 园林艺术是与历史、文化紧密相连的艺术

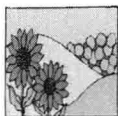
要使园林蕴含意境，体现设计者的思想感情，达到较高的艺术水平，具有特定的园林意义，园林的营造就不能缺少历史、文化元素。只有在园林设计中充分挖掘和体现历史、文化要素，才能体现具体园林的特色及深度。现存于我国大量的纪念性园林，少不了历史、文化要素，如大唐芙蓉园中用佛手印雕塑来体现大唐文化。图 1-4 所示为展现大唐佛文化的雕塑“火焰印”。

图 1-4 大唐芙蓉园中的“火焰印”

5. 园林艺术是一门生态艺术

从大的城市园林绿地系统规划布局到小的花园设计，乃至园林植物景观的配置，园林艺术的处理都离不开生态学的指导，如城市绿地规划中的点、线、面结合及布局，城市防护绿地的选择设计，某一具体绿地中植物的选择等，都要从植物的生物学、生态学特性出发，力

求实现与规划设计地的气候环境条件相适应，从而达到创造和发挥绿地的最大生态效能。这些都要求设计者必须懂得生态学知识。

6. 园林艺术是融汇多种艺术于一体的综合艺术

园林是融文学、绘画、建筑、雕塑、书法、工艺美术等艺术于一身的综合艺术。它们在园林中都各自或相互结合起来发挥着各自特殊的艺术造景作用，如园林中的楹联、碑刻无不使书法文学艺术熠熠生辉，园林中的建筑融造型、绘画、书法等艺术于一身，在园林中发挥着极其重要的作用。

四、世界三大园林流派的艺术特点

一般认为，园林有伊斯兰园林、欧洲园林、东方园林（下文以中国园林为代表）三大流派。由于其发展历史和园林风格受到地域文化的影响，各自形成了不同的艺术特点。

（一）伊斯兰园林艺术特点

伊斯兰的造园起源于西亚的古代波斯，即古波斯所称的“天国乐园”，是一种受宗教影响很大的园林艺术形式，超越民族、人种、地域、国界，具有广泛的影响。它以阿拉伯半岛为中心，遍布亚非，波及欧洲，在全世界超过13亿伊斯兰教徒居住的地方，都可以看到这种特殊的艺术形式。这种造园的特点是用纵横轴线把平地分为四块，形成方形的“田字”，在十字林荫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，如图1-5所示为伊斯兰园林。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，水和绿荫对于身处万顷黄沙中的他们显得特别珍贵，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发挥，由单一的中心水池演变为各种明渠暗沟与喷泉，这种手法的运用后来深刻地影响了欧洲各国的园林艺术。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、埃及以及后来的所有伊斯兰地区，从而形成了伊斯兰园林艺术流派。

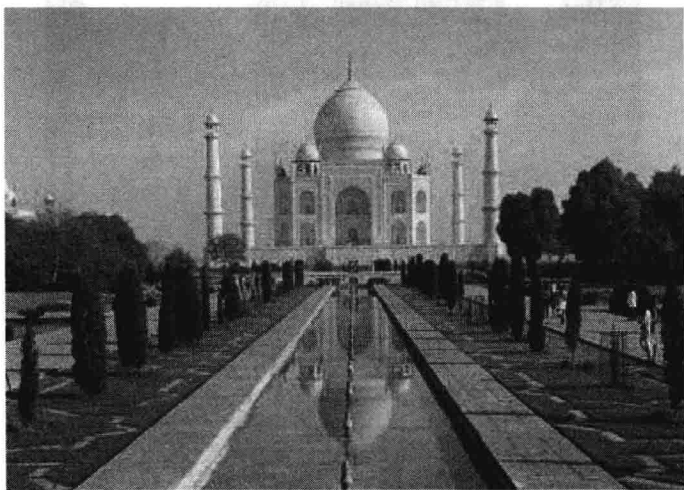

图1-5 伊斯兰园林（泰姬陵）

（二）欧洲园林艺术特点

古希腊于公元前5世纪逐渐效仿波斯的造园艺术，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，古罗马人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，园内的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辉煌的高峰，如图1-6所示为欧洲园林的代表——法国凡尔赛宫。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，到处都可见这些闪现着王家与皇室荣耀的灿烂光辉的园林。后来受东方园林的影响，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。

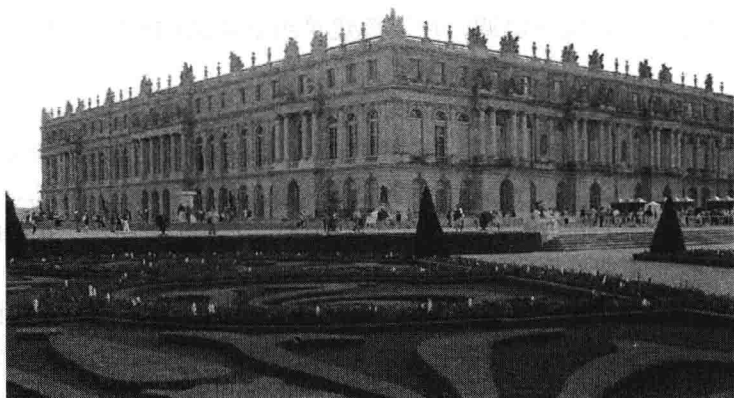

图1-6 欧洲园林（凡尔赛宫）

（三）中国园林艺术特点

中国是东方文明的发源地，五千年灿烂的历史文化铸就了极高的园林艺术，这在世界园林史上具有极高的地位。总结起来，中国园林具有以下特点。

1. 源于自然、高于自然

中国园林在造园的过程中，模仿自然、浓缩自然、提炼自然，遵从“天人合一”的哲学思想和造园理念。在具体园林的规划设计中因地制宜，加以人工改造和提炼，对原有地形、地貌进行艺术改造，并对自然界的河、湖、溪、泉、瀑进行高度概括，在植物配置方面以乔木为主，营造乔、灌、草结合的复层植物自然群落景观；遵从以小见大的造园理念，营造出“虽由人作，宛自天开”的艺术效果，达到“一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”的造园意境。图1-7所示为典型的园林。

2. 建筑美与自然美的融合

中国园林讲究园林建筑和各种园林造园要素的有机结合，使之共同组成一幅绝妙的立体

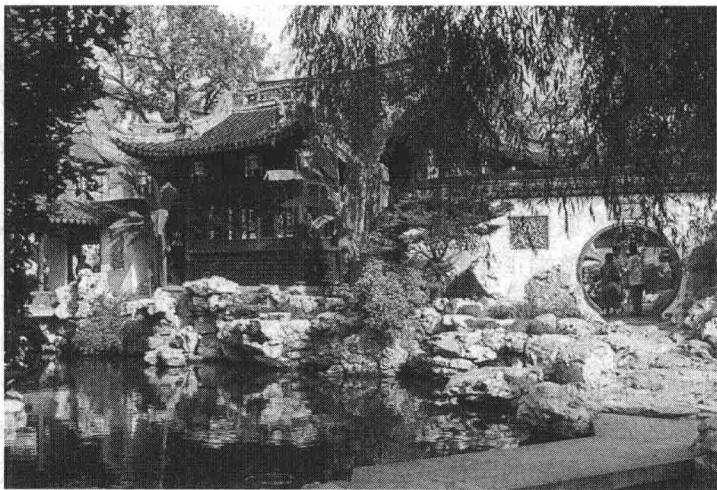

图 1-7 中国园林

画，建筑本身为景，同时也提高了其他景观的观赏价值。建筑基址的选择、外形构造、色彩等方面充分考虑到与周围环境的协调，在发挥建筑组景功能的同时，使园林建筑显得非常和谐。

3. 诗情画意

诗情主要体现在“造园如作诗文，必使曲折有法，前后呼应，最忌堆砌，最忌错杂，方称佳构”的造园理念中，道路不直、不平、不等宽，随环境自然而然，植物有密有疏、有高有低，整个园林空间，起结开合，具有节奏韵律，是凝固的音乐，无声的诗歌。画意表现在中国古典园林的造园理论与绘画理论相通（布山石、取峦向、分石脉；主峰最宜高耸、客山须是奔势；外师造化、中得心源），园林植物的配置在点、线、面等方面表现画意，在色彩上注重搭配，同时植物的组合讲究寓意，整个园林作品或园林的某个局部都是一幅精美的画作。

4. 意境的含蕴

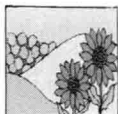
意即人的主观感情，境则为景观环境，而意境则是人们通过对客观存在的园林景观的赏鉴而产生的感受或深层次的遐想。中国园林之所以在世界园林中有极高的地位，就是因为园林意境的创造往往能激发出诗境，即只写山水之形的为“物境”；能借景生情的为“情景”；能托物言志的为“意境”，勾勒出画境，即绘画或绘画作品所表现的意境，从而表达造园者的思想感情。

五、现代园林艺术的发展趋势

随着城市化进程的不断加快，发达的传媒系统、便捷的交通，也促进了世界文化艺术的不断进步和广泛交流，人们的思想意识和审美观念也发生了根本的变化。物质追求和精神追求不断提高，园林艺术也得以同步发展。世界现代园林艺术发展的总趋势主要有以下几个方面。

（一）园林的范畴和范围在不断地扩大和发展

1983年，我国园林学科带头人汪菊渊院士提出，园林学科的研究范围是随着社会生活

和科学技术的发展而不断扩大的，目前包括传统园林学、城市绿化和大地景观规划三个层次，城市绿化和大地景观规划工作中也要应用传统园林学的基础知识。此后，我国风景名胜区不断增多，国务院又把创建园林城市、申报自然和文化历史遗产和保护城市生物多样性的工作划归建设部主管（由城建司园林绿化处和风景名胜处负责）。从某种意义上说，现代园林就是不断扩大的大园林，从园林单体到城市、市域，直到广袤的大地。

（二）园林的功能和内涵越来越丰富

园林早已不再是皇宫贵族和少数文人墨客的专享园，其功能和内涵越来越丰富，包括观赏、游景健身、文化科普、减灾避难、改善生态环境、保护城市生物多样性、保护自然和文化遗产、推动社会经济发展、协调建设活动与自然的关系、促进城市可持续发展等。园林已关系到每一个居民，同时渗透到各行业，覆盖全社会。

（三）园林艺术的世界交流和融合在快速发展

近几十年来的西方园林设计，包括各种现代环境设计思想，对中国园林的渗透、解构、变化所起的影响已远远超越了“借鉴”二字，它已深刻影响了中国当代园林设计的思想、观念、手法，甚至是评判的态度，虽然这种碰撞还远未达到互动交流的程度，更多的是以边缘向中心靠拢的方式呈现，但已带来了中国园林多元化的局面和进一步发展的良好基础。但另一方面，在园林设计中也存在不切实际、生搬硬套的做法，如所谓“欧陆风情”的大草坪、洋雕塑等。同时，中国传统园林也对现代园林艺术发展产生了巨大的影响。全球化给中国园林带来了前所未有的发展机遇，能结合传统与现代，融汇东方与西方，将当代中国园林的整体精神及空间，引申到人类普遍关心的意义和共享交流上。

（四）世界园林艺术正逐渐呈现出多元化及独特的观念与形式

以法国、德国、荷兰、西班牙和英国等国家为代表的欧洲当代景观设计师，一方面强调个性和地方风格，一方面积极融入全球化，倡导欧洲文化共享。他们从传统园林文化中吸取养料，从现代艺术形式中获得启发，在当代科学技术的引领下，将欧洲当代景观设计带入独树一帜的新境界。现代的西方园林更多地引入了新的理念和哲学思想，内容涵盖了造林、园艺和建筑等多方面学科。成功的园林作品应由造园师与建筑师共同设计，对园林的空间分布、植物配植是否合理等问题共同研究，最终使园林和建筑和谐，统一为一个整体。由于园林范围和内涵的扩大，以及上升到城市景观层面的“景观都市主义”的兴起，更使传统的园林艺术理念得到创新和发展。

小 结

本单元讲述了园林的相关概念、构成要素和基本类型；阐述了美的思想的特征及园林美的概念、基本特征、内容；探讨了园林艺术的相关概念和艺术特征；对世界三大园林体系的形成及其艺术特征进行了简要的介绍，并分析了现代园林艺术的发展趋势。