

全国高等教育“十二五”规划教材系列丛书

园林/规划/环艺设计

园林艺术

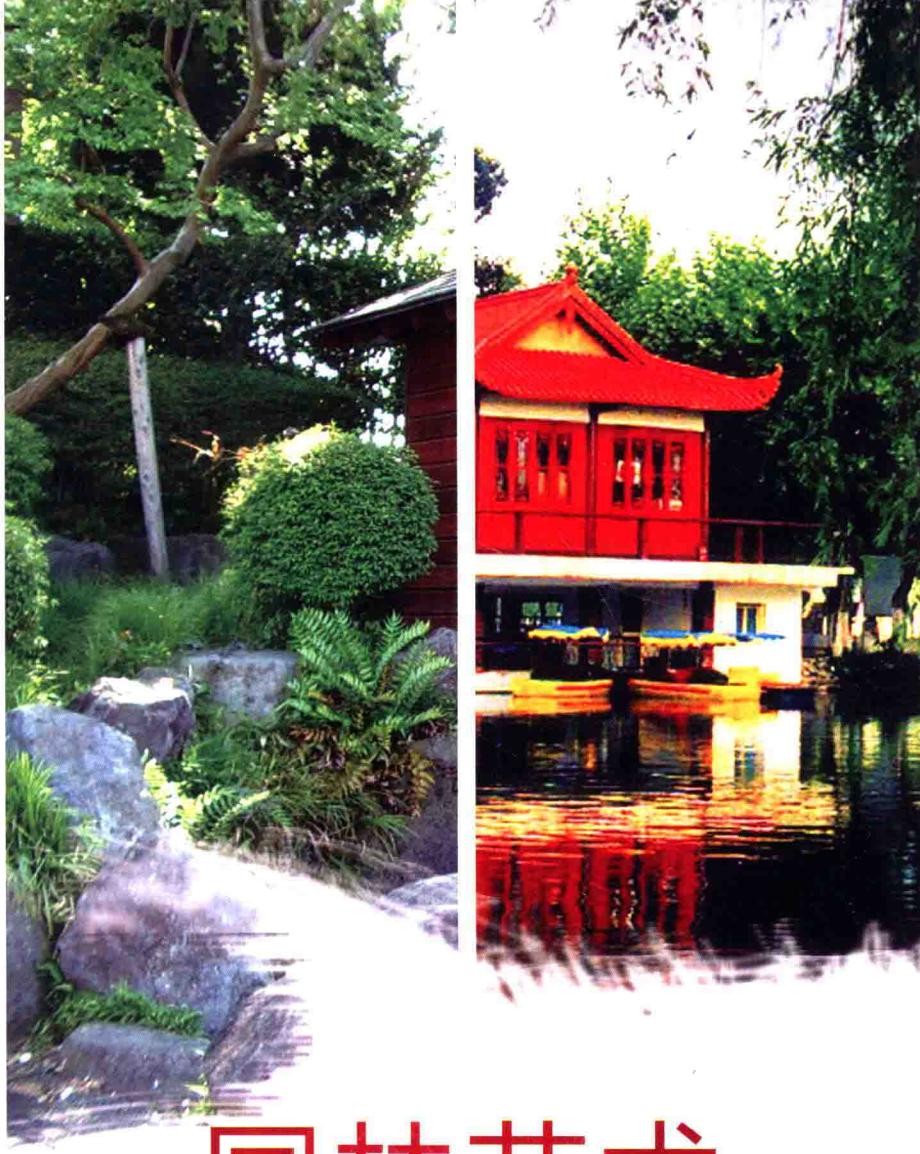
Garden Art

主编 程耀 刘红伟 陈琳娜

中国民族摄影苑出版社

总策划
逐日传媒

园林艺术

Garden Art

主编：程耀 刘红伟 陈琳娜
副主编：刘昊 张丽云 戴林珈 孙洪
编委：林燕芳 范利飞 姜大崴 金煜
田然 毛达 易军红 韩竟

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

园林艺术 / 程耀等主编. -- 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5122-0372-3

I. ①园… II. ①程… III. ①园林艺术 IV.
①TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第014652号

园林艺术

主 编：程 耀 刘红伟 陈琳娜

责任编辑：殷德俭 欧珠明

总 策 划：逐日传媒

出版：中国民族摄影艺术出版社

社址：北京市东城区和平里北街 14 号

邮编：100013

编辑部电话：010-64211752 84250639

发行部电话：010-64211754 65409376

网址：<http://www.chinamzsy.com/>

设计：北京逐日文化传媒有限公司

印刷：北京市京津彩印有限公司

版次：2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本：787 毫米 ×1092 毫米 1 / 12

印张：13

字数：280 千字

印数：1-5000 册

书号：ISBN 978-7-5122-0372-3

定价：48.90 元

本书所刊载部分图片，由于无法与作者（权利人）

取得联系，本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑部。希望作者与本书编辑部联系（电话 010-65462080），以便尽早收到稿酬。

版权所有 侵权必究

序

园林是社会发展到一定阶段后，人类为摆脱世俗喧嚣的都市生活，希望回归大自然、再享自然美的艺术创造。园林艺术是对环境加以艺术处理的理论与技巧，它是与功能相结合的艺术，是有生命的艺术，是与科学相结合的艺术，是融汇多种艺术于一体的综合艺术。

园林艺术是园林学体系中一个主要学科，也是一门研究园林创作理论的新学科。《园林艺术》共分六章，主要讲解园林美、园林艺术表现方法、布局方法等内容，图文结合，生动通俗，可供园林、风景园林专业教学使用，可供城市规划、景观设计等相关专业的学生以及从事园林科技工作的人员学习参考。

本书的顺利出版，得益于多位园林艺术专家和高校老师的指导，在此对他们表示深深的感谢。由于园林专业涉及面较广以及编者的经验和水平有限，尽管我们在编写过程中做了很大努力，但书中难免出现疏漏之处，敬请专家、同行不吝赐教。

编者

目 录

绪 论 /001

第一节 园林产生的意义及相关概念 /001

第二节 中国风景式园林的形成因素 /005

第三节 近现代园林的艺术特色 /008

第一章 园林艺术与中国传统文化渊源 /011

第一节 艺术与园林艺术 /011

第二节 中国传统文化对园林的影响 /014

第二章 园林美与园林形式美表现法则 /022

第一节 美与园林美 /022

第二节 园林艺术的造型要素 /026

第三节 园林形式美艺术法则 /036

第三章 园林艺术风格和园林规划形式艺术分析 /045

第一节 中国古典园林的地域特色分析 /045

第二节 西方古典园林的典型国家特色分析 /055

第三节 西亚园林艺术特色分析 /063

第四节 不同规划形式的园林艺术特色分析 /069

第四章 园林意境创造的艺术表现手法 /072

第一节 园林意境美 /072

第二节 园林意境之根基——山水地形艺术 /078

第三节 园林建筑与小品艺术 /086

第四节 园林意境之生命——植物景观艺术 /096

第五节 园路、园桥、铺装及城市广场的景观艺术 /111

第五章 园林空间的布局艺术 /127

第一节 园林空间的布局艺术 /127

第二节 园林空间艺术布局程序 /130

第三节 园林空间色彩艺术处理 /134

第六章 园林风景布局艺术 /139

第一节 园林风景及艺术表现手法 /139

第二节 园林风景的艺术欣赏 /148

第三节 中国园林的艺术审美境界 /150

参考文献 /152

绪 论

第一节 园林产生的意义及相关概念

一、园林产生的意义

人为万物之灵，自我意识强，心理思维复杂，具有较强的改造环境的能力，且根据自己的目的去改造。园林的产生便是人类改造环境的一个方面。

中国最早的城市产生于殷（公元前11世纪，盘庚迁都后商改为殷）。城市是人类文明的产物，是人们根据自然规律，利用自然物质创造出来的一种人工环境。城市的产生，使人们不满足于受地域的限制而生活在一地的自然环境之中，希望在城市之中即可体验到大自然的山山水水，渴望与大自然交流，即心理（精神）、生理（物质）交流。城市的产生还使人们不满足于仅有社会生活的喜怒哀乐，希望回归自然，返璞归真，与大自然对话，于是产生了园林。中国园林产生于殷末周初，是人类社会发展到一定阶段的产物，也是人类社会的一种文化现象，是人类源于自然而高于自然，基于感性而又充满理性的刻意追求。在园林艺术中，将文学、书法、绘画等艺术形式融入大自然中，创造了“虽由人作，宛自天开”的人与自然和谐统一的境界。园林是一种艺术品，其风格必然与文化传统、历史条件、地理环境有着密切的关系，也有一定的阶级烙印。所以，任何一座园林都是人们在一定的物质生活条件满足之后的精神文化

追求的产物。这便是园林产生的意义。因此，园林是在人类发展历程中，城市产生之后，改造环境、弥补人们与大自然环境相对隔离而人为创造的“第二自然”。园林在任何时期都充当了这个角色，才会得以延续和不断发展。

二、园林相关概念

1. 园林的含义

按现代园林释义，园林是指在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水），种植树木花草，营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩之所。园林有保护和改善自然环境、驱除人们身心疲劳的功效，因而“园林”的含义除包含公园、游园、植物园、动物园、纪念性园林、花园、游憩绿化带及各种城市绿地外，还应涉及郊区游憩区、森林公园、风景名胜区、自然保护区及国家公园等。

2. 绿地的含义

凡是生长植物的地块，不论是自然植被或人工栽培的均可称为绿地。从广义范围可包括农、林、牧生产绿地和观赏游憩绿地。观赏游憩绿地又称园林绿地。我们所用的“绿地”概念是从狭义范围而言的，指城市中种植树木、花草的地块。

3. 景观的含义

目前，大多数园林风景学者所理解的景观，也主要是视觉美学意义上的景观，也称风景。景观的基本成分可分为两大类：一类是软质的东西，如树木、水体、和风、细雨、阳光、天空；另一类是硬质的东西，如铺地、墙体、栏杆、景观构筑。软质的东西，称为软质景观，通常是自然的；硬质的东西，称为硬质景观，通常是人造的。当然也有例外，如山体就是硬质的，但它是自然的。

4. 园林规划

园林规划从宏观上讲，是指对未来园林绿地发展方向的设计安排。主要任务是按照国民经济发展的需要，提出园林绿地发展的战略目标、性质、发展规模、发展方向、景观结构、功能布局、空间布局、主要内容、基础设施和投资规模等。

5. 园林设计

园林设计是一门研究如何应用艺术和技术手段处理自然、建筑和人类活动之间复杂关系，达到和谐完美、生态良好的境

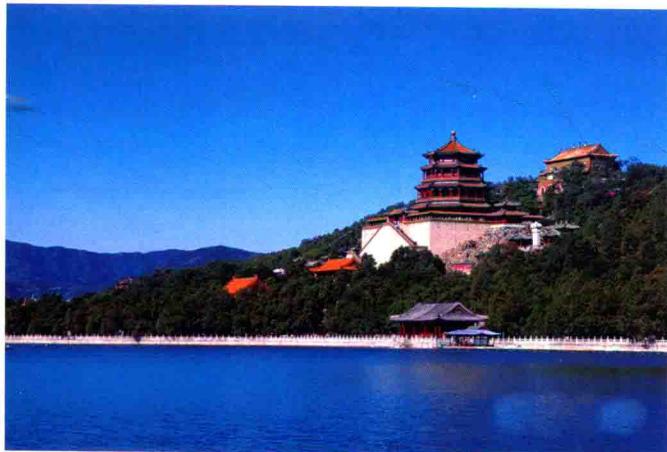

图 1-1 颐和园的万寿山和昆明湖

界的学科。园林设计研究的内容，包括园林设计布局、园林设计程序、园林设计图纸及说明书等。园林设计是使园林的空间造型满足游人对其功能和审美要求的相关活动。园林设计的最终目的是要创造出景色如画、环境舒适、健康文明的游憩境域。

三、园林构成要素

园林的规划有大有小，内容有简有繁，但都包含着山水、植物、建筑、小品和园路广场五种基本要素。建筑为眼，水为血液，山为骨骼，路为经络，植物为毛发。因此，堆山、理水、植物配置、建筑营造及园路广场设置便相应成为园林建设的五项主要内容。

1. 山水地形

山水是园林的地貌基础。（图 1-1）

土地包括平地、坡地、山地；水体包括河、湖、溪、涧、池、沼、瀑、泉等。天然的山水需要加工、修饰、整理，人工开辟的山水要讲究造型，要解决许多工程问题。因此，“筑山”（包括对地表起伏的处理）和“理水”就逐渐发展为造园的专门技艺。

2. 植物

从维护生态平衡和美化环境的角度来看，园林植物是园林绿地中最主要的构成要素。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、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、花朵形态的不同，展现出春华（以花胜）、夏荫（以叶胜）、秋叶（以果胜）、冬实（以枝胜）的季相。在通常情况下，园林绿地应以植物造景为主，建筑小品设施为辅。园林绿地观赏效果和艺术水平的高低，在很大程度上取决于园林植物的配置。（图 1-2）

3. 园林建筑

园林建筑包括亭、廊、水榭、花架、塔楼、舫以及厅堂等。(图 1-3)

它们不仅在功能方面必须满足游人的游憩、居住、交通和供应的需要，同时还以其特殊的形象而成为园林景观不可或缺的一部分。建筑的有无也是区别园林与天然风景的主要标志。

4. 园林小品

园林小品是园林中一组精美的艺术品，是体现园林的装饰性和生动性的重要构成要素。它不仅仅具有一定的功能作用（如园灯、园椅、牌匾），更重要的是

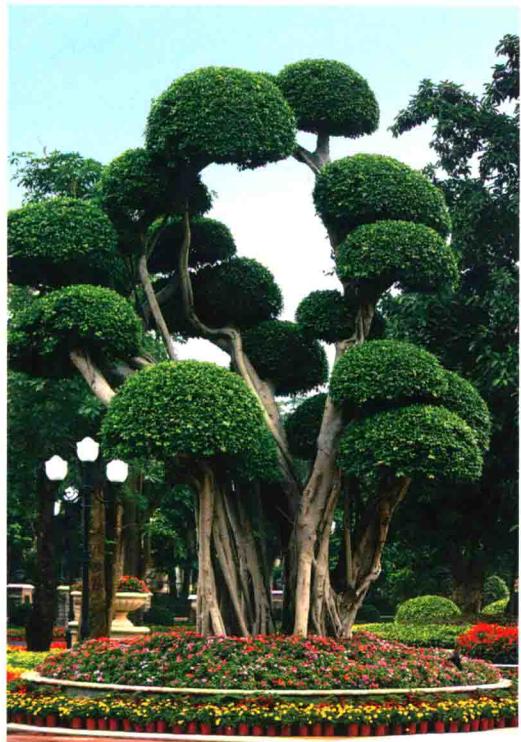

图 1-2 园林植物

图 1-3 大唐芙蓉园建筑

它的组景、观赏作用，如景墙、门洞的运用，可以创造空间的层次感和富于变化的感觉。（图 1-4）

5. 园路和广场

园路是园林的骨架和脉络，是联系各景区景点的纽带，是构成园林景色的重要因素。（图 1-5）

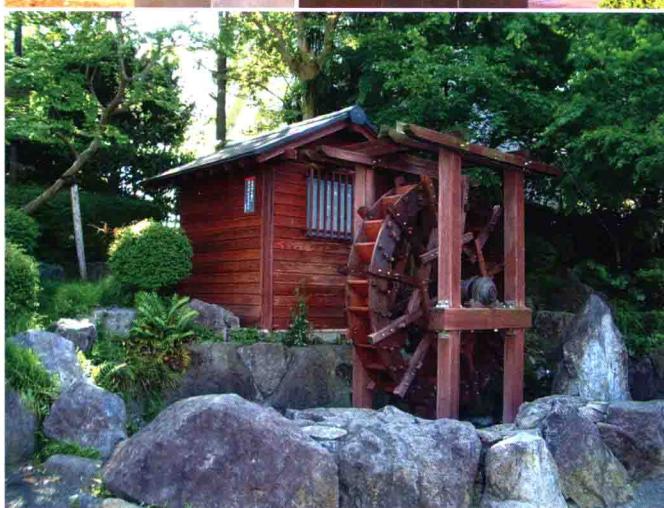

图 1-4 公园小品

广场是城市道路交通体系中具有多种功能的空间，经常作为人们政治、文化活动的中心。广场可以组织集会，供交通集散，也可以成为车流、人流的交通枢纽或游人休息和组织商业贸易交流等活动的场所。

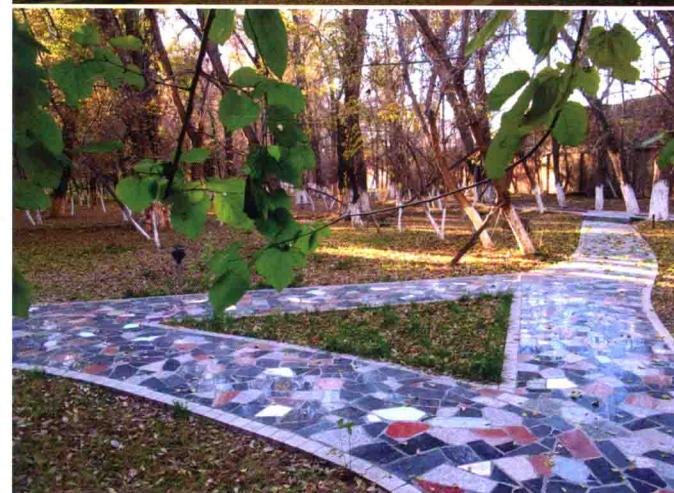
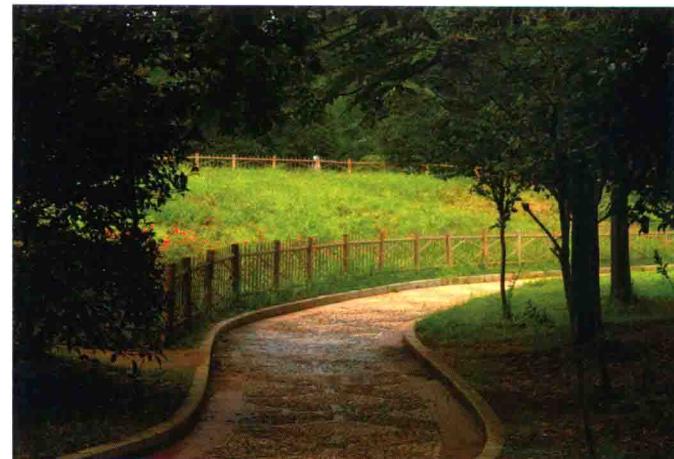

图 1-5 公园园路

第二节 中国风景式园林的形成因素

中国古典园林，不仅具有悠久的历史和光辉灿烂的艺术成就，而且以独树一帜的风格鹤立于世界造园之林。本于自然，高于自然，把人工美与自然美巧妙地相结合，从而做到“虽由人作，宛自天开”，形成风景式的园林风格。（图 2-1）

一、客观原因

1. 自然崇拜

人类在原始时期，日出而作，日落而归，聚群而居，生产力十分低下，主要以狩猎和采集获取生活资料。人类几乎完全被动地依赖大自然，对自然界的许多事物都怀着恐惧、敬畏的心理，对自然界的事物和现象难以解释，如闪电、雷鸣；与森林长期相处的人们，对一些大树具有深刻而奇妙的感觉。动物是原始时期人类的主要生活资料来源，可能在某个偶然的时候，某种动物解人于危难之中等，对这些无法解释的事物或现象，人们将其当做神灵的化身加以崇拜，这就是自然崇拜，其中包括植物崇拜、动物崇拜、山水崇拜。

2. 社会生活方式改变

狩猎是原始时期人类获取生活资料的主要手段，进入文明时期后，获取生活资料的手段发生了改变，即人类的生活方式从过去的狩猎和游牧转移到农业定居阶段，这时的社会分工越来越细，生活资料积累日趋增加，并越来越集中，于是社会阶层出现两极分化，出现了脱离生产劳动的贵族阶层。在农业生产阶段，人们发现农业生活缺少游牧生活中那种壮观的乐趣，为再现祖先的狩猎生活，再体验游牧生活的壮观场面，狩猎虽然已不再是社会生产的主要劳动，但却成了那些已脱离生产劳

图 2-1 中国风景园林

动的帝王贵族们礼仪化、娱乐化的活动。所以在一定的地域上加以范围，让天然的草木和鸟兽滋生繁育，挖池筑台供帝王贵族狩猎游乐。这形成了中国古典园林的最初形式，称为“囿”。因此，中国古典园林在最初的形式里就保持着天然景象，以后的园林形式都继承了这种朴素的景象，不断完善并加以发展。

二、主观原因

1. “天人合一”的思想

《易经》曰：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天下而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况於人乎？况於鬼神乎？”

“天人合一”的思想既从伦理、道德的角度肯定了人的社会性，又以“人道”与“天道”相通指出了人的自然性。因此“天人合一”观念中的“人”具有双重性，人既是社会的产物，也是自然的产物，完整、和谐的人性必然是介乎自然与社会之间的。实际上，“天人合一”指出了人与自然之间和谐统一的亲密关系。人应该尊重大自然，对待大自然应持和谐的态度。正因为“天人合一”的思想影响，园林作为“第二自然”，其布局的山水树石、禽鸟鱼虫理应保持自然状态。这种思想贯穿此后古典园林的发展。

2. “比德”思想

“比德”思想流行于春秋战国时期。如果说远古时期人类的山水意识大体上还处于神秘论时代，即山岳崇拜，那么从春秋战国开始，我们祖先的山水意识已进入价值时代。我国最早的诗歌总集《诗经》中，已经用自然山水来比拟、赞颂人的精神品质。《楚辞》中以“香草”喻“美人”也属于这类思想，它是人们从伦理、功利的角度来认识大自然。

“比德”思想对后世产生了深远的影响，并得到了很大的发展，成为中国山水美学的一个重要观点。所以许多的文人学士都将优美山水喻作“美人”或“才子”。如宋代苏轼“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”；明代袁宏道游桃花源时说“此名迹不必佳山水，固佳也。”，他认为桃花源之美，不在于优美的山水，而在于陶渊明“不为五斗米折腰”的人格之美和道德精神。

由于“比德”思想的影响，中国自古以来就把“高山流水”作为品德高洁的象征，于是山水也就成了自然风景的代称，在造园活动中重视筑山理水。这样，中国园林自然而然地朝着风景式方向发展。

3. 神仙思想

神仙思想是原始的神灵、自然崇拜与道家学说混杂的产物。到秦汉时，神仙思想在民间已广为流传，其中以昆仑神话和蓬莱神话流传最广。

昆仑神话讲述山上有仙人居住，山上有神木。这是植物崇拜和山岳崇拜的体现，也是上古时代西北高原地区人们生活和宇宙观念的反映。到了战国以后，昆仑神话随着东西方联系流到中原各国，被当地的人们根据自己的地理环境加以利用和改造。

蓬莱神话传说，使水体在园林景观中的地位大大提高了，而确立了园林中的山水体系。秦始皇曾无数次派人去神话传说

中的仙山求取长生不老之药，终无结果，于是他在自己的兰池宫中筑起了蓬莱山，以表达对仙境的向往；汉武帝在上林苑建章宫的太液池中建有方丈、瀛洲、蓬莱。所以“三山一池”自秦汉以后就成了古代园林的传统手法，如唐代的大明宫有蓬莱池，池中有蓬莱山。

园林中由于神仙思想的主导而模拟的神仙境界实际上是山岳风景和海岛景观的再现，这种情况虽盛行于秦汉时的皇家园林，但对于园林向着风景式方向发展，起到了一定的促进作用。

4. 隐逸文化和山水画的影响

历史上，在战乱频繁、命如朝露的现实面前，有些人厌世，糊里糊涂地过日子，讲求享乐；而有些人遁世，追求淡泊隐逸的生活，沉醉于大自然。隐逸之士，遁隐于大自然，寄情于山水，在他们的作品里歌颂自然和田园生活。这种思想影响到了园林的创作上，如陶渊明在《桃花源记》中描写的画境“……林尽水源，便得一山。山有小口，仿佛若有光，……初极狭，……豁然开朗……”，正是中国园林中所谓“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”意境创作的蓝本。

山水画是画家主观认识的对时空具有较大概括的山水风景。造园则是将这种概括、提炼、升华的山水画以三维空间的形式再现到现实生活中来。中国过去没有专门的造园家，许多园都是画家直接参与，讲求“以画入园，因画成景”，即先有画后造园。所以，绘画、造园在技巧上一脉相承。

例如，在园林假山的堆叠章法和构图中，既要能看到对天然山岳构成规律的概括、提炼，也要能看到“布山形，取峦向，分石脉”、“主峰最宜高耸，客山须是奔趋”等山水画理论的表现。山水画理论在园林中得以完美的表现要数北宋赵佶的寿山艮岳。(图2-2)

综上所述，中国园林在发展历程中受到了诸多因素的影响，因而朝着风景式方向发展，并不断得以完善。

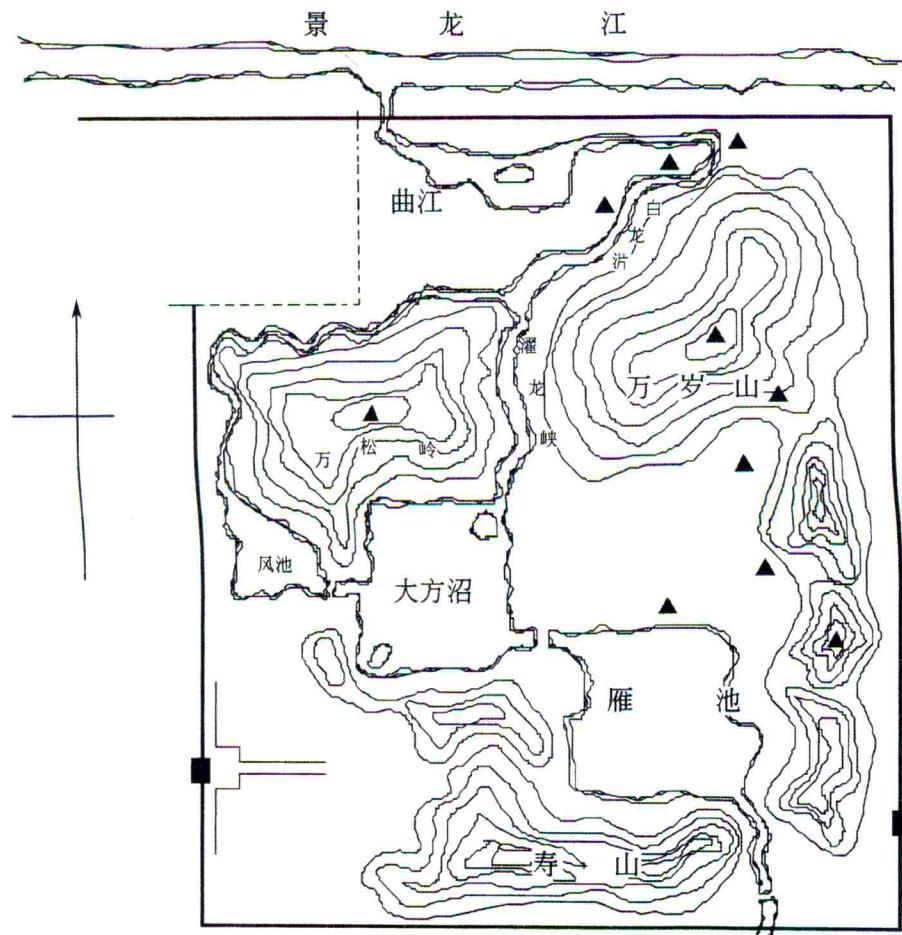

图 2-2 北宋寿山艮岳平面设想图

第三节 近现代园林的艺术特色

古典园林无论中西，无论是强调师法自然，还是高于自然，其实质都是强调对自然的艺术处理。不同之处仅在于艺术处理的内容、手法和侧重点。可以说，各时期园林在风格上的差异，首先源于不同的自然观，即园林美学中的自然观。现代园林在扬弃古典园林自然观的同时，又有自己新的拓展。

一、现代园林的造园理念

1. 由“仿生”自然向生态自然的拓展

早在 1969 年，美国宾州大学园林学教授麦克哈格在其经典名著《设计结合自然》中，就提出了综合性的生态规划思想。在现代景观设计中，诸如为保护表土层，不在容易造成土壤侵蚀的陡坡地段建设；保护有生态意义的低湿地与水系；按当地群落进行种植设计；多用乡土树种等基本生态观点与知识，已被设计师理解、掌握和运用。在生态与环境思想的引导下，园林中的一些工程技术措施，例如，为减小径流峰值的场地雨水

图 3-1 深圳园博园小品与植物景观

滞蓄手段；为两栖生物考虑的自然多样化驳岸工程措施；污水的自然或生物净化技术；为地下水回灌的“生态铺地”等，均带有明显的生态成分。

2. 是静态自然向动态自然的拓展

现代景观设计开始将景观作为一个动态变化的系统来看待。设计的目的在于建立一个自然的过程，而不是一成不变的如画景色。有意识地接纳相关自然因素的介入，力图将自然的演变和发展进程纳入开放的景观体系之中。典型的例子如 20 世纪 90 年代，荷兰 WEST8 景观设计事务所设计的荷兰东斯尔德围堰的贝壳景观工程。基地原有的乱沙堆平整后，用黑白相间的贝壳铺成 3 厘米厚、色彩反差强烈的几何图案，吸引了成百上千的海鸟在此盘旋、栖息，沉寂的海滩逐渐变得生机勃勃起来。若干年后，自然力的侵蚀使薄薄的贝壳层渐渐消失，这片区域将成为沙丘地。

二、现代园林的功能定位

无论东方古典园林还是西方古典园林，其基本的功能定位都属观赏型，服务对象都是以宫廷或贵族等为代表的极少数人。因此，园林的功能都围绕他们的日常活动与心理需求展开。这实际上是一种脱离大众的功能定位，同时也反映出等级社会中，园林功能性的局限与单一。随着现代生产力的飞速发展，更加开放的生活方式，引发了人们各种不同的生理及心理需求。现代园林设计顺应这一趋势，在保持园林设计观赏性的同时，从环境心理学、行为学理论等科学的角度，来分析大众的多元需求和开放式空间中的种种行为现象，为现代园林设计进行了重新定位。（图 3-1）

它通过定性研究人群的分布特性，来确定行为环境不同的规模与尺度，并根据人的行为迹象来得出合理顺畅的流线类型（如抄近路、左转弯、识途性等）；又通过定点研究人的各种不同的行为趋向与状态模式，来确定不同的户外设施的选用设置，

及不同的局域空间知性特征。为了科学合理地安排这一切，环境心理学还提出了一系列指标化的模型体系，为园林设计中不同情况下的功能分析提供依据，如图形系数模型、潜势模型、地域倾向面模型等等。总之，现代园林在功能定位上，不再局限于古典园林的单一模式，而是向微观上深化细化、宏观上多元化的方向发展。

三、现代园林的分类

现代园林比以往任何时代的园林，范围更广，内容更丰富，设施更复杂。按其性质和使用功能大体可归纳为以下几类：

1. 风景名胜区

指以历史名胜著称或以人文景观为胜而兼有自然景观之美的地区。这类地区在建筑经营和植物配置方面占着一定的比重，具有园林的性质，可以纳入园林的范畴。

2. 公共园林

指为满足城市居民的生活需要，在人口较稠密的区域修建的对群众开放的园林。

(1) 公园：建置在城镇之内，作为群众游憩活动的地方。一般都有饮食服务、文化娱乐和体育设施等。

(2) 街心花园或小游园：建置在林荫道或居住区道路的一侧或尽端，规模不大，可视为城市道路绿化的扩大部分。（图 3-2）

(3) 花园广场：园林化的城市广场。

(4) 儿童公园：专供少年儿童使用的公园。（图 3-3）

(5) 文化公园：以进行综合性或单一性的文化活动为主要内容的公园。

(6) 小区花园：建置在居住小区内部，可视为小区绿化的部分。（图 3-4）

(7) 体育公园：园林化的群众性体育活动场所。

图 3-2 街心花园

图 3-3 儿童公园

图 3-4 小区花园

图 3-5 北京植物园

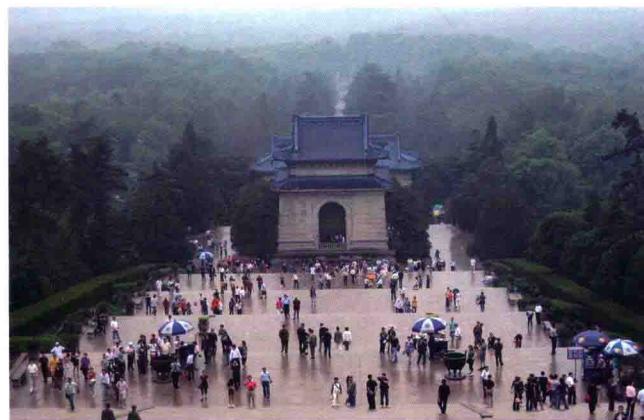

图 3-6 南京中山陵

图 3-7 庭园

3. 动物园

指展览动物的园林，如果规模较小，则附设于公园之内。

4. 植物园

指展览植物的园林，有综合性的，也有以一种或若干种植物为主的，如花卉园、盆景园、药用植物园等。（图 3-5）

5. 游乐园

指进行某种特殊游戏或文娱活动的园林。

6. 休疗园林

指园林化的休养区或疗养区。

7. 纪念性园林

指为纪念某一历史事件、历史人物或革命烈士而建置的园林。

(图 3-6)

8. 文物古迹园林

指全部或部分以古代文物建筑、园苑或遗址为主体的园林。

9. 庭园

公共建筑或住宅的庭院、入口、平台、屋顶、室内等处所配置的水石植物景点均可归入此类。（图 3-7）

10. 宅园

指依傍于城市独院型住宅的私家园林。

11. 别墅园

指郊外的私家园林。

第一章 园林艺术与中国传统文化渊源

第一节 艺术与园林艺术

一、艺术的含义及分类

1. 艺术的含义

人们通常把艺术看成是，人类通过一定的手段去认识或表现自己对自然和生活的体验的意识形态活动，而艺术作品就是这种意识活动的结果，其存在的价值就是使观众能动之以情，晓之以理。

艺术是用形象反映现实，但比现实更典型的社会意识形态。

2. 艺术的分类

艺术从功能上分为纯粹的艺术与兼杂的艺术。

(1) 纯粹的艺术

纯粹的艺术只具有审美要求的审美功能。它包含有：绘画、音乐、雕塑、舞蹈等。

(2) 兼杂艺术

兼杂艺术既有审美要求，又有使用要求的物质功利性。它包含有：烹饪艺术、服装艺术、建筑艺术、园林艺术、环境艺术等。

二、园林艺术的概念

园林艺术是一门综合艺术。在自然美的基础上，与建筑（图1-1-1）、书画、文学、音乐等多种艺术融合，但不能被其他艺术所代替。园林艺术是一定的社会意识形态和审美理论在园林形式上的反映。它运用总体布局、空间组合、体形、比例、色彩、节奏、质感等园林语言，构成特定的艺术形象（园林景象），形成一个更为集中的典型审美整体，以体现时代精神风貌和社会物质文化风貌。

图 1-1-1 承德避暑山庄

三、园林艺术的基本特征

园林是运用各种物质素材按照美学原理和艺术原则创造的观赏形象。作为艺术，既存在与其他艺术的共同性，也具有自身的基本特性。

1. 共性

各种艺术都能通过自己的典型形象反映现实，表达作者（设计者）的思想感情和审美情趣，并以它特有的艺术魅力来影响观赏者的审美情趣，给人们精神享受。

2. 个性

任何艺术都有自己独特的风格，如人类的服饰总流露出某些独特的风格或个人情趣，包括款式、色彩等。园林是一种生活的艺术作品，也是一种物质环境，需要对环境进行艺术处理，因而园林艺术具有自己的个性。

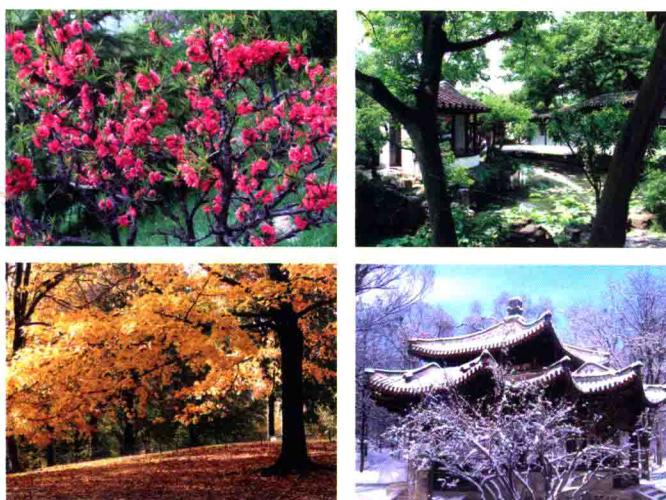

图 1-1-2 园林植物的四季

(1) 园林艺术的物质功利性

从园林的定义中可以确定园林艺术是一种带有实用功利性的艺术。它作为现实物质环境，既要满足人们文化生活的需要，又要满足物质生活的需要。园林布局的各个方面首先应使游人生理上、心理上得到最大的舒适感。游园不像看小说、电视，可以坐在沙发上欣赏，而是一个消耗体力的过程。设想一下，一座没有舒适的、可供满足游览活动设施的园林，当游人疲乏而没有休息之处时，烈日当空而没有遮蔽的设施时，景色再美，游人也无心欣赏，更谈不上细细领略意境了。所以，英国自然风景园倡导者布朗说过，“在公园中对游人来说，舒适便利比外观或其他任何方面都更重要。”园林是“替精神创造的一个环境，是一种第二自然”。即游人在园林中能得到精神和物质上的满足和享受，如锻炼身体，与自然交流，与人交流。这是游人生理、心理的需要，也是园林直接的功利性。

园林是城市的天窗，利用生态造园，植物造景，可调节城市气候，改善城市环境，具有生态效益、社会效益、环境效益。

(2) 园林艺术的生命性

首先，构园要素之一的植物是有生命的，有它自身的生命周期。一花一世界，一叶一菩提，一个庭园一个天地。植物本身的色、香、质感等可成为植物造景的主题（主景），所以利用植物组成的景观也富有生命性。春天百花争艳；夏天绿树浓荫，苍翠欲滴；秋天百果争色，层林尽染；冬天银装素裹，“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”。园林植物一年四季随季节的交替变化及植物之间的消长，不断变化其体形、色彩从而改变空间的艺术形象，突出自然美。（图 1-1-2）

其次，园林艺术作为一种环境艺术，与其他的艺术作品一样，应具有一种向上的生命活力，能让游人陶冶情操。