

环 境 艺 术 设 计 专 业 通 用 教 材

DESIGN OF
LANDSCAPE
AND GARDEN

风景园林设计

李开然 编著

上海人民美術出版社

环 境 艺 术 设 计 专 业 通 用 教 材

DESIGN OF
LANDSCAPE
AND GARDEN

风景园林设计

李开然 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景园林设计/李开然 著, —上海: 上海人民美术出版社,
2014.04

(环境艺术设计专业通用教材)

ISBN 978-7-5322-8877-9

I. ①风.. II. ①李... 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(2014)第028460号

环境艺术设计专业通用教材
风景园林设计

主 编: 朱 淳

编 著: 李开然

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 孙 铭

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 9.5

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8877-9

定 价: 48.00元

目录

contents

5	第一章 园林设计导论	67	第四章 园林的设计元素
	——让流动串联静谧		——比你能想象的更精彩
5	一、园林是什么	67	一、园林水景观：静水、动水、水雾
7	二、流动与静谧	77	二、园林光环境：自然光、灯光
9	三、风景与诗意：	88	三、园林植物配置：色、香、季相
	园林体现出文脉、哲思与情感		——适应多媒介的感知
13	第二章 园林设计美学	95	第五章 园林的历史风格
	——形态、空间、表皮、质感、焦点		——从文化沉淀中获取更多
13	一、形态、空间	95	一、古埃及园林
25	二、表皮、质感	99	二、古希腊园林
35	三、景观的焦点	103	三、古罗马园林
41	四、场所的性格与气质：	107	四、美索不达米亚文明所孕育的园林
	趣味、时间感、文境与幽默	112	五、伊斯兰园林
43	第三章 园林的分析与表达	116	六、中世纪欧洲
	——用理性思考，用感性表达	119	七、文艺复兴前后的欧洲
43	一、结合地理地貌、自然历史、植被环境		（15–18世纪）
45	二、多风格比较	122	八、英国自然主义风格
49	三、从泡泡图到实景总平面	125	九、18世纪末之后的欧美
53	四、植物配置的分层设计，	126	十、中国
	每一体系的分图叠加	130	十一、日本
59	五、文化提升：园林题铭		

137	第六章 园林的当代创新
	——他山之石可以攻玉
137	一、极简主义、禅宗冥想风格与大地艺术的当代结合
141	二、实用与审美并重的建筑群内部庭院设计
141	三、快速交通旁线性形式感的立交道公园
143	四、与自然、游憩相结合的城市公园
145	五、后工业景观重新改造利用的公园
147	六、变废为景的生态修复公园
150	《风景园林设计》课程教学安排建议
151	后记——景观化生存

环 境 艺 术 设 计 专 业 通 用 教 材

DESIGN OF
LANDSCAPE
AND GARDEN

风景园林设计

李开然 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景园林设计/李开然 著, —上海: 上海人民美术出版社,
2014.04

(环境艺术设计专业通用教材)

ISBN 978-7-5322-8877-9

I. ①风.. II. ①李... 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(2014)第028460号

环境艺术设计专业通用教材

风景园林设计

主 编: 朱 淳

编 著: 李开然

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 孙 铭

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 9.5

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8877-9

定 价: 48.00元

目录

contents

5	第一章 园林设计导论	67	第四章 园林的设计元素
	——让流动串联静谧		——比你能想象的更精彩
5	一、园林是什么	67	一、园林水景观：静水、动水、水雾
7	二、流动与静谧	77	二、园林光环境：自然光、灯光
9	三、风景与诗意：	88	三、园林植物配置：色、香、季相
	园林体现出文脉、哲思与情感		——适应多媒介的感知
13	第二章 园林设计美学	95	第五章 园林的历史风格
	——形态、空间、表皮、质感、焦点		——从文化沉淀中获取更多
13	一、形态、空间	95	一、古埃及园林
25	二、表皮、质感	99	二、古希腊园林
35	三、景观的焦点	103	三、古罗马园林
41	四、场所的性格与气质：	107	四、美索不达米亚文明所孕育的园林
	趣味、时间感、文境与幽默	112	五、伊斯兰园林
43	第三章 园林的分析与表达	116	六、中世纪欧洲
	——用理性思考，用感性表达	119	七、文艺复兴前后的欧洲
43	一、结合地理地貌、自然历史、植被环境		（15-18世纪）
45	二、多风格比较	122	八、英国自然主义风格
49	三、从泡泡图到实景总平面	125	九、18世纪末之后的欧美
53	四、植物配置的分层设计，	126	十、中国
	每一体系的分图叠加	130	十一、日本
59	五、文化提升：园林题铭		

137	第六章 园林的当代创新
	——他山之石可以攻玉
137	一、极简主义、禅宗冥想风格与大地艺术的当代结合
141	二、实用与审美并重的建筑群内部庭院设计
141	三、快速交通旁线性形式感的立交道公园
143	四、与自然、游憩相结合的城市公园
145	五、后工业景观重新改造利用的公园
147	六、变废为景的生态修复公园
150	《风景园林设计》课程教学安排建议
151	后记——景观化生存

第一章 园林设计导论——让流动串联静谧

山水城市、园林城市的提法将城市景观和风景的创造高度密合，也为风景园林的设计消除了边界，使古老的园林设计这一小众学科变为一门显学，在当代建设中成为重中之重核心。不论是建筑的周边场地，还是绿地系统、公园、广场，大到风景区和跨省的旅游区域、小到私人庭院和石库门天井，都可以被纳入风景园林的设计范围之内。那么风景是什么，设计的目标和成果又将是什么，好的设计是什么样的呢？这一切都应该事先给一个高屋建瓴的概括和终极目标，眼高才可能手高，才能够避免设计中的盲目和浅尝辄止的危险。

● 本章学习目标：

理解风景、园林的存在意义不仅仅在于它的物质性或功能性，还更大程度在于它的精神性以及对人的心理引导、情境暗示和氛围烘托。设计有很多个层级，功能、舒适之上还有趣味、新奇、文脉、典故、哲思、诗意等心理与精神层面。

● 本章学习重点：

看到美好的风景园林设计所体验到的情绪可以使人开阔眼界、提升审美、反哺设计。尝试从更多的角度更多的方法获得高质量的景观体验，是学习设计的第一步。

一、园林是什么

传统农业社会时代，人们在劳作之余，开始为自己创造更美好的居住和游赏环境。园林不同于一个实用性的菜园、果园的地方在于：人们建造一个园林，并不仅仅因为园子中植物或者动物有什么实用价值，而是为了追求一种精神享受。他们将自己心目中经过抽象和美化的自然环境仿制于自己居所周围，甚至画在画上，写在诗里。

事实上，早期的具有实用性生产性的果园菜园的存在本身，体现了很多向全无生产实用性的园林过渡的迹象：刻意设计过的种植行列、在劳动之余对自然之美的欣赏、一块最佳视角的空地用来提供观赏的空间，等等。人们在种菜种树的劳作生产过程中，已经将审美型设计贯穿其中，因此，即便是一个生产型的菜园，通过“设计”，也可以成为“园林”。

因此，园林的定义是：在一定的地域运用工程技术和艺术手段，有目的地通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植植物、营造建筑和布置园路等途径创作而成的自然环境和游憩境域，就称为园

图1-1 用现代几何规整图形人工岛屿表现一池三山的古代园林意境

图1-2 曲面屋顶庭院的灯光景观

图1-3 现代园林中的小品

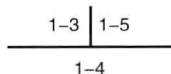

图1-4 现代园林中的曲面几何廊道空间

图1-5 用彩绘的方式创造的屋顶“花园”

林。不论具体设计与营建方法如何，定义中“有目的地改造创作”而成的自然环境，是园林的本质，而其中的目的就是指精神上的享受。这就使园林的定义变得非常宽广。

园林，在中国古籍里根据不同的性质也称作园、苑、园亭、庭园、园池、山池、池馆、别业、山庄等，美英各国则称之为Garden、Park、Landscape Garden。它们的性质、规模虽不完全一样，但都具有一个共同的特点，即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的布置，从而构成一个供人们观赏、游憩、居住的环境。显然，这一定义并不排除园林同时作为生产型环境，也就是说，菜园、农田、果园、林场、牧场等农林牧业生产的地方，也可以通过园林化设计，兼顾生产和游憩，使它成为园林。

从开发方式上说，园林可分为两大类：一类是主要利用原有自然风貌和景观资源，进行去芜存菁的修整和路径、观景带、视域的规划性选择，并点缀以园林建筑，形成一个自然风景区，另一类是在一定的地域范围内，通过密集的设计建造活动营建出的园林环境。前者重点在现有风景资源的利用、保护、规划和选取上，而后者则是重点在于设计、新建。事实上，大多数的园林是二者的不同程度的结合，对于两种方式因实际情况而有所侧重。大型的园林，肯定要因借自然环境和周边山水，充分利用原有自然风貌和景观

资源，而小型市井园林设计也不可能是完全的闭门造车，它终归需要对环境进行因借或者屏蔽，对周围的景观资源进行一定的取舍。

园林设计必须考虑很多的因素，业主与要求、风景资源与区域位置、功能与使用、游园行为与观赏心理、环境艺术与工程技术、生态与环保、文化传承与意识形态等众多方面。现代园林对于设计本身的研究也不仅仅是停留在风格、流派以及细部的装饰，而需要更加强调其在城市和生态系统中的作用、在文化传承和地方特色上的关系。

二、流动与静谧

空间的流动来自于对园林空间流线的设计和对形态的把握。在《江南园林志》一书中，童隽说：“园之布局，虽变幻无尽，而其最简单需要，实全含于‘园

（园）’字之内。”园的繁体中，外面的一圈类似围墙，中间上部是“土”，形似屋宇平面，可代表亭榭以及由土堆筑的体量，中间有一个“口”字，像是居中的池塘水面，水的下面，也就是读图时的南面，是一些曲折枝杈的地方，像是竹石树木。这几个方面就是一个园林在设计时所需考虑的主要空间方面。

而园林中静谧与令人心仪的感觉除了来自空间的巧妙设计之外，还有很多的技巧，这些技巧包括对园林周边景物有目的地借用和屏蔽、对具有空间深度的景色的选角度框景造型所形成的如画式景观序列、对植物的配置形成四季分明的变化的季相、对质感和材质表皮的细节设计等等。

造园还有一些类似秘笈一样的小技巧：用米汤浇在新造的硬砖铺地上，可以很快制造出苔藓，以此模拟古旧静谧的感觉；水池中置水缸，用以控制水生植物生长范围，以预先设计水面浮萍和水生植物群落的

图1-6 渐开线的道路为缓坡丘陵增加了形式感

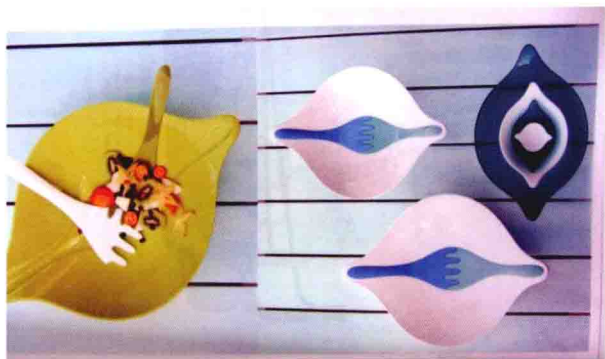

图1-7 形式感中所表现的流动与静谧

1-7	1-10
1-8	1-11
1-9	

图1-10 具有表皮质感的桥为园林增加了现代感

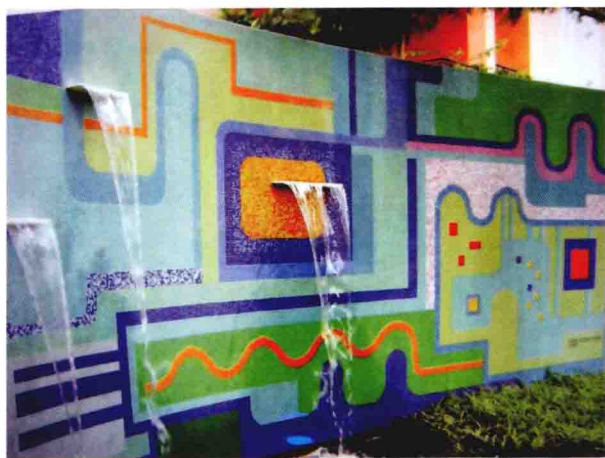

图1-8 喷泉与艺术墙面的结合

图1-11 强烈几何磨光大理石与修剪树篱在质感上的对比创造出园林的趣味感

图1-9 硬质铺地与草地的渐变式交融设计

位置和姿态……正是这些小技巧，使园林设计变成了一种不断揣摩、不断自我欣赏的过程，一种对精美的优雅环境无限热爱的呈现过程，也成为一种享受式的工作。

赏园也是园林设计的一个重要方面，有怎样的赏园游园方式，就有怎样的设计。换句话说，园林是被人使用的，怎样的用法决定了怎样的做法。明代文震亨说“长夏宜敞室，尽去窗槛，前梧后竹，不见日色……北窗设湘竹榻，置簟于上，可以高卧”。他所说的园林是南方的用来长夏避暑的地方，这种避暑式的游园，也相应需要消暑式游园的设计：可拆卸的落地长窗、枝叶繁茂的梧桐、速生而婆娑因风摇曳的竹林、北窗的湘竹榻，等等，在这里，日光被刻意遮蔽，风与影成为被观赏和把玩的对象，甚至梧桐树枝

的摇曳、风声穿越竹叶的声音、生着绿色铜锈的冰花纹木窗上的合页，都成为设计的对象，成为创造流动感与静谧感共生的手法。

而现代园林中，有很多是高层建筑鸟瞰式的园林，尤其那些位于高层写字楼旁边的弹丸之地，或者商务酒店的场地一角，未必需要太多实用性的步入式使用，而是要成为让公务繁忙的人们在工作的间隙伸伸懒腰悄然一瞥的地方，让人们从高空鸟瞰，可以赏心悦目，悠然沉思。

不同的使用，自然产生了不同的设计。同样是流动与静谧的结合，却有很多种不同的风格和方式。

三、风景与诗意：园林体现出文脉、哲思与情感

在瓦尔登湖畔，梭罗这样记述他的生活：小鸟偶然飞过来，停在他的胳膊上，啄他手里的土豆。是的，在自然环境中的生活，给人最原始的轻松。园林作为城市中的绿洲，不只具有保护和改善环境的功能，更重要的是具有供人游赏休憩的作用，尤其是园林在心理和精神上的有益作用。在景色优美和安静的园林环境中，有助于消除长时间工作带来的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复。正如郝贝尔所说的那样：“无论我们是否愿意承认，我们都是些植物，我们这些植物必须扎根于大地，以便向上生长，在天空中开花结果。”

德国著名抒情诗人荷尔德林的诗句“人充满劳绩，但还诗意地安居于这块大地之上”，这句诗在被哲学家海德格尔引用之后变得著名。荷尔德林还有更为美妙的诗歌：

浮云，凝聚着喜悦，将空谷深锁。
轻嬉的山风，飘忽无定，呼啸着，
一缕幽光，从冷杉垂落，倏然隐没。
喜极而颤的混沌，渐急骤……
在永世的隔阂中酝酿、翻涌，
只因为晨光于其中不羁地绽露熹微。

自然的环境在诗人的笔下成为精神栖居的美妙地方，浮云、山风、冷杉树、晨光熹微，这些元素成为景观中最引人注目令人喜悦的东西。这使我们真切地认识到园林存在的真正意义：园林不同于一个单体

图1-12 超平不锈钢材料运用到花坛立面上产生镜像映射所创造的游园趣味

图1-13 那些形状特殊又没有明确目的的构筑物容易引起人们的兴趣

图1-14 立体化楔形花坛因为倾角产生了变化和趣味，使花坛变成了几何体雕塑群

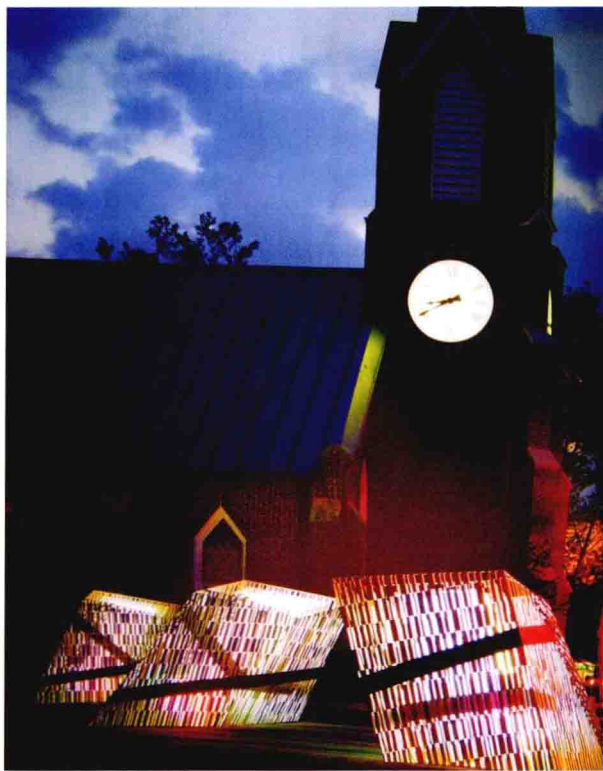

图1-15 几何体灯光雕塑创造的特殊气氛

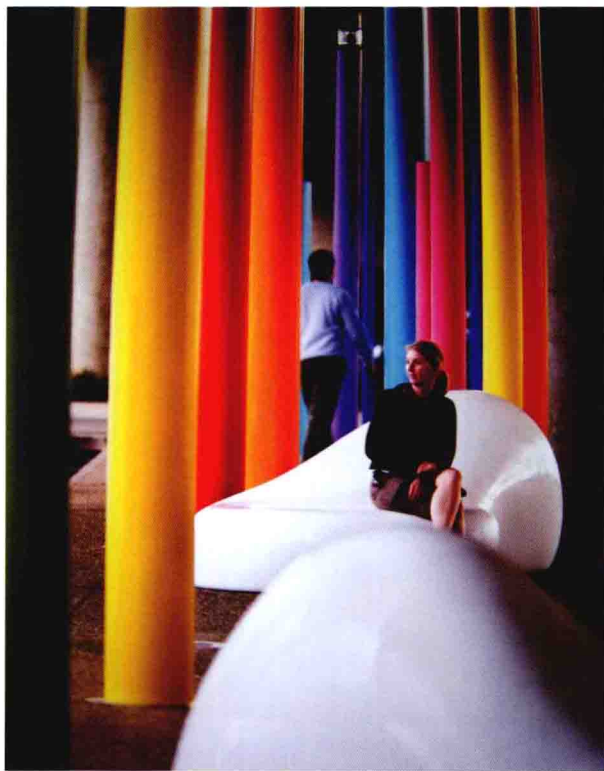

图1-16 色彩使繁多的柱子变成了游园欣赏的对象

图1-17 单一而简洁的构筑物形式增加了艺术感和神秘感

1-15	1-16
1-17	

建筑，它不是为它自己而存在的，它是为了烘托那些自然的馈赠——风、云、光、影。它是为了使人在高密度的人工化的城市环境中有一块地方从容欣赏自然造物的馈赠，欣赏那些本应该让人植根其中的自然，使人获得那些人生不可或缺的元素。正如在巴黎乡下，小说家居斯塔夫·福楼拜在信中写到的那样：

“我拼命工作，不看报纸，却按时看日出，工作到深夜，窗户敞开……”园林正是那样在城市中充当这样的角色：让人得以每天充满激情按时看日出，在劳作的同时，得以诗意地栖居。

风景是与诗意联系最密的事物。对于风景的咏唱，从《诗经》、《楚辞》，到现代诗歌，几千年间，不绝于耳：楚辞中“皋兰被径兮斯路渐，湛湛江水兮上有枫”，《诗经》中“蒹葭苍苍，白露为霜”，这些咏唱风景的佳句被后世的园林模拟，庄子与惠子的濠上之行的“子非鱼，安知鱼之乐”，与“子非我，安知我不知鱼之乐”的哲学意义上的辩论，也被后世的园林不断引用，关于一池三山的蓬莱

图1-18 具有雕塑感的临时亭榭为传统的教堂前庭空间增加了戏剧性和现代感

1-18
1-19 1-20

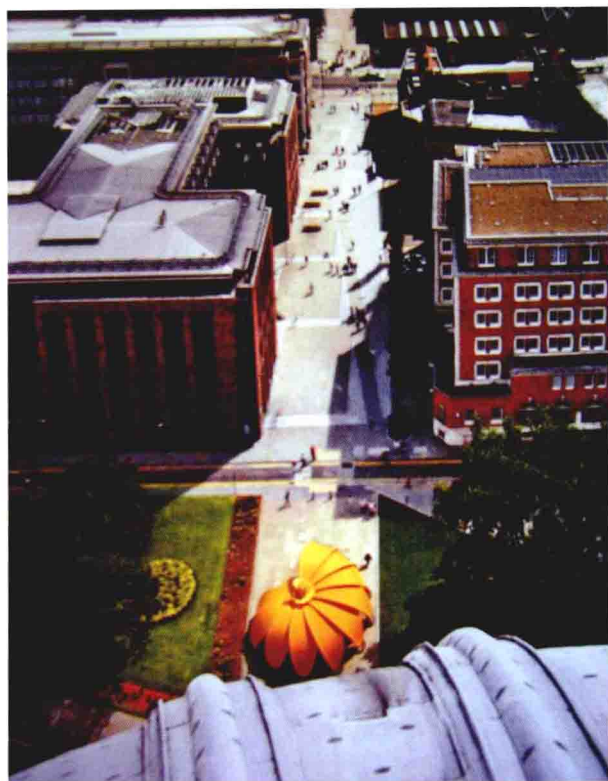

图1-19 鲜明的色彩使之成为教堂前中轴线的视觉焦点

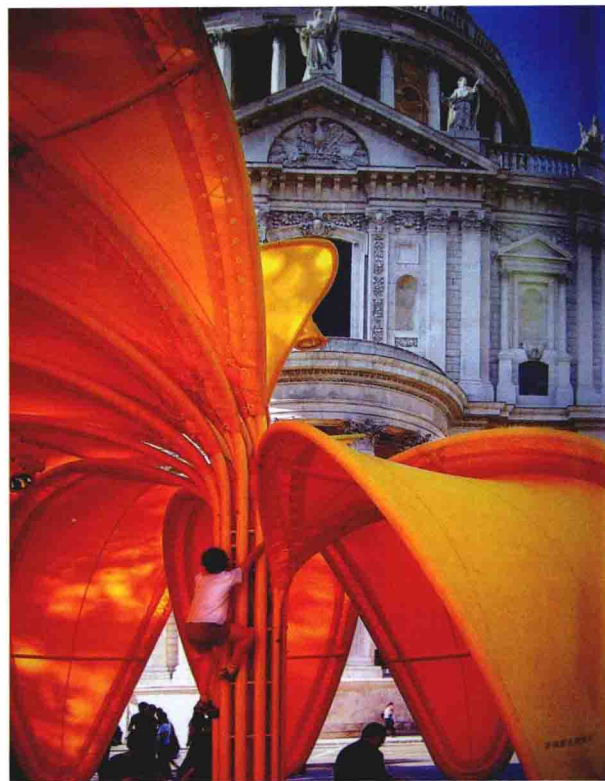

图1-20 既作为休憩场所、观景场所，也可以用于儿童游戏

仙境，更是在园林设计中通过不断的重复和变形出现。伊斯兰的园林中，不断模拟重复着《古兰经》中对天堂的描述。通过模拟和引用，园林设计体现出文脉、哲思和情感。

有趣之处是：园、林两字在中文中的联用，也是来自诗文。“园林”一词，见于西晋以后诗文中，如西晋张翰《杂诗》有“暮春和气应，白日照园林”句；北魏杨玄之《洛阳伽蓝记》评述司农张伦的住宅时说：“园林山池之美，诸王莫及。”唐宋以后，“园林”一词的应用更加广泛。园林逐渐成为“一个精美的有人的劳作参与其间的自然环境”的代称。

在中国传统园林艺术中，竹石、流水、飞花、游

鱼都被赋予了性格和诗意，成为经过抽象和境界化了的一种象征，结合到引用的典故之中，使园林艺术和书法、绘画、文学一样成为表达造园者精神境界和情感意识的艺术手法之一。

很多细节的东西，如植物的形态和名称也成为设计中的观赏和寓意所在，被赋予很多内涵。白皮松姿态古拙，有贫寒倔强的风骨，充满书法般的遒劲笔意，在园林中经常成为孤赏的对象。紫藤附乔木而上，有青云直上之意，紫藤花开时，紫色满园，又有“紫气东来”的附会寓意。造园者将这些附着于物质的园林之中，形成一个与诗意、文化、情感相关联的存在。

本章习题与作业：

1. 园林在不同时代以及用于不同地点时，定义都会不同。园林应该怎样定义？
2. 园林设计需要考虑哪些因素和方面？
3. 园林是城市生活中自然环境的表达场所，是城市中人们得以窥见自然的窗口。除了物质性的自然，是否还应该在设计中重视诗意与文脉，并且表达更多的文化语义？