

全国高等农业院校教材

全国高等农业院校教材指导委员会审定

园 林 艺 术

● 过元炯 编著

● 赏园艺专业用

中国

全国高等农业院校教材

园林艺术

过元炯 编著

* * *

责任编辑 王琦璐

中国农业出版社出版 (北京市朝阳区农展馆北路2号)
新华书店北京发行所发行 中国农业出版社印刷厂印刷

787×1092mm 16开本 11.5印张 13插页 256千字

1996年5月第1版 1996年5月北京第1次印刷

印数 1—4,300册 定价 25.85元

ISBN7-109-03816-5 S·2410

前 言

园林艺术在园林专业中具有专业基础课和专业课的双重性质，是主干课程。通过本课程给学生传授从事园林规划设计体现艺术性的理论和技巧。在观赏园艺专业，如果不作必修课，亦应作为选修课，是学生重要的参考教材。

本教材是专为农业系统的观赏园艺专业和园林专业而编写的，参考了北京林学院的《园林艺术及园林设计》和《园林工程》，同济大学的《城市园林绿地规划》和沈阳农业大学的《造园学》等讲义以及安怀起先生著的《中国园林艺术》和余树勋先生著的《园林美与园林艺术》等著作，同时根据当前园林事业的发展形势，编写了这份教材。编者认为园林艺术发展到现在，已具有一定的理论体系，可以成为独立的学科。这样可避免与城市绿地规划的基本理论并存在一门课程内，使得学科内容庞杂和拥挤，难于深入，同时可把各类象地的设计如同建筑设计一样，成为实践课程。使学生在步入社会之前，在学校里就已接受了充实的理论教学和严格的实践训练，使本专业的教学水平得以大大提高。编者在东北林学院的园林专业和浙江农业大学的园林专业便是这样做的。实践证明，教学效果很好。

教材分概论、上篇和下篇三大部分。第一部分概论着重于弄清概念，明确方向和规划设计的指导思想；上篇着重于造景艺术及技巧；下篇则着重于整体构图的艺术规律和意境创造。本教材的特点是结合了作者的研究成果和从教三十多年的体会。因此，内容比较切合实际，文字通俗，理论简明，并配有插图和照片，使读者易于领会和掌握。

在编写教材的过程中曾受到刘佩瑛、鲁涤非、钱熙、赵一字等教授的多方支持和鼓励，特请余树勋先生审稿，在此，深表谢忱。教材中的部分插图是由贾健强、倪琪和周国宇等三位同志协助完成的，在此一并表示谢意。

目 录

概 论	1
第一节 园林	1
第二节 园林学	3
第三节 园林艺术	4
第四节 园林美	6
第五节 园林风格	9
第六节 规划形式	10
第七节 中国古典园林	18
第八节 现代园林发展的趋势及时代特征	22
第九节 园林规划设计的指导思想	24
第十节 施工养护管理与规划设计的关系	26

上篇 园林造景艺术和技巧

第一章 造景基础	27
第一节 地形改造的作用及其类型	27
一、地形改造的作用	27
二、地形改造的类型	27
第二节 堆山	28
一、假山分类	28
二、假山艺术	29
三、假山在园林中的布局	31
第三节 置石	32
一、特置	32
二、对置	33
三、群置(聚点)	33
四、散置	34
第四节 山石与其它方面的配合	36
一、山石与墙面结合	36
二、山石与园林建筑结合	36
三、山石与室外楼梯结合	36
四、山石蹬道	36
五、山石器设	36
六、山石与植物结合	36
七、其它	36
第五节 理水	37
一、人工水体的类型	38

二、拟自然水体的类型	39
第六节 水岸处理	45
一、草岸	45
二、假山石驳岸	45
三、石砌斜坡	47
四、阶梯状台地驳岸	49
五、挑檐式驳岸	49
六、混凝土斜坡	49
七、其它	49
第七节 密切山水关系	49
一、以溪涧联系山体和水体	50
二、以石矶与山崖联系山体与水体	50
三、设半岛或山嘴子伸入水中	50
第二章 风景艺术	53
第一节 风景与风景的欣赏	53
一、风景	53
二、景的感受	53
三、景的观赏	55
第二节 景观的艺术处理	59
一、主配手法	59
二、层次手法	60
三、借景手法	61
四、景观组织手法	61
五、前景处理手法	63
第三章 园林色彩构图	64
第一节 光对景物色彩的影响	64
第二节 空气透视与色消视的景观效果	64
第三节 利用气象变化的自然色彩组成景观	65
第四节 利用山石、水体和动物、植物等的天然色彩美化环境	65
第五节 人为色彩在园林中起画龙点睛和装饰作用	66
第六节 园林色彩的艺术处理	67
第七节 园林空间色彩构图	70
一、要考虑游人的心态	70
二、要确定基调、主调、配调和重点色	70
第四章 园林建筑及小品	72
第一节 园路	72
一、园路的类型	72
二、园路风格	72
三、园路系统规划	73
四、设计道路应注意事项	74
五、道路铺装类型	75
第二节 蹬道、台阶、广场	83
一、蹬道	83

二、台阶	83
三、广场	85
第三节 园林建筑	85
一、园林建筑的类型	85
二、园林建筑的基本单元	86
第四节 园椅、园凳、栏杆	87
一、园椅与园凳	87
二、栏杆	88
第五节 雕塑及小品	90
第六节 照明设备	91
第五章 植物造景	93
第一节 园林植物艺术配置理论的形成与发展	93
第二节 植物艺术配置在园林景观上的作用	95
第三节 植物配置艺术与园林风格	95
第四节 人工植物群落景观	97
第五节 园林植物艺术配置	100
一、选择植物的原则	100
二、植物配置的基本技艺	101
第六节 生篱	106
一、简史	106
二、生篱的分类	106
三、生篱在园林中的主要功能	107
第七节 基础栽植	107
第八节 草花的配置和应用	108
一、花坛	108
二、花池和花台	110
三、花境	113
四、花丛	114
五、花群	115
六、花地	115
第九节 园林中的草地与草坪	115
一、构成园林草地和草坪的草种	115
二、草地和草坪在园林中的作用及其艺术形象	116
第十节 园林地被植物	118
一、园林地被植物的含义	118
二、地被植物在园林中的布置	118

下篇 园林空间构图艺术

第六章 园林构图艺术法则	121
第一节 比例与尺度	121
第二节 多样统一规律在园林构图中的运用	123
一、因地制宜、因情制宜、合理布局	124
二、调整好主从关系	124

三、建立次要景物之间良好的协调关系	124
四、调和与对比	125
五、渐变	129
六、节律	129
七、均衡	131
第七章 园林绿地的规划结构	133
第一节 相地与立意	133
第二节 园林绿地布局的一般规律	133
一、明确绿地性质	133
二、确定主题或主体的位置	134
三、确定出入口的位置	134
四、功能分区	134
五、景色分区	136
六、风景序列、导游线和风景视线	140
第八章 园林绿地构图的基本规律	143
第一节 园林构图的意义与特点	143
一、园林构图的意义	143
二、园林构图的特点	143
第二节 空间组织	144
一、对空间的理解	144
二、视景空间的基本类型	145
三、组织空间	146
四、空间分隔	148
五、深度和层次	149
六、空间展示程序	150
第九章 园林空间意境的创造	151
第一节 意境	151
第二节 园林意境的表达方式	152
一、直接表达方式	152
二、间接表达方式	153
第三节 点景	159
第四节 情景交融的构思	161
第五节 园林意境的创造	163
第十章 公园规划设计构思实例	165
一、简况	165
二、公园性质及指导思想	165
三、规划设计的艺术构思	167
四、地形改造	167
五、布局与功能分区	167
六、道路系统	172
七、植物配置	172
参考文献	174

概 论

第一节 园 林

园林，在中国古籍里根据不同性质也称作园、圃、苑、园亭、庭园、园池、山池、池馆、别业、山庄等，英美各国则称之为 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、游息、居住的环境。创造这样一个环境的全过程（包括设计和施工在内）一般称之为造园，研究如何去创造这样一个环境的学科就是造园学。

绿化一词，源出于俄文 *Озеленение*，是泛指除天然植被以外的，为改善环境而进行的树木花草的栽植。就广义而言，绿化可以归入园林的范畴。但本书所讨论的园林，就其狭义而言，并不包括绿化在内。

景观建筑 (Landscape Architecture) 也有译作园林学或造园学的；它的内容非常广泛，除通常所谓造园、园林、绿化之外，尚包含更大范围的区域性甚至国土性的景观、生态、土地利用的规划经营，是一门综合性的环境学科。本书讨论的对象仍以造园、园林为主，一般不涉及区域性的景观问题。

园林的规划有大有小，内容有简有繁，但都包含着土地、水体、植物和建筑四种基本因素。

土地和水体是园林的地貌基础。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（包括地表起伏的处理）和理水，就逐渐发展成为造园的专门技艺。植物栽培起源于生产的目的，早先的人工栽植，以提供生活资料的果园、菜畦、药圃为主，后来随着园艺科学的发达，才有了大量供观赏之用的树木和花卉。现代园林的植物配置，是以观赏树木和花卉为主，但也有辅以部分果树和药用植物，而把园林与生产结合起来的情况。建筑包括屋宇、建筑小品以及各种工程设施，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的必不可少的一部分；建筑之有无也是区别园林与天然风景的主要标志。

一座园林，可以多一些山水的成分，或者侧重于植物造景、或者建筑密度比较大，但在一般情况下，总是土地、水体、植物和建筑这四者的结合。因此，筑山、理水、植物配置、建筑营造便相应地成为造园的四大要素。这四大要素都牵涉到一系列的土木工事，需要投入一定的人力、物力和资金，因此也反映了一个地区、一个时代的经济发展和科学技术水平。所以说，园林是一种社会物质财富。把山、水、植物和建筑组合成为有机的整体，从而创造出丰富多采的园林景观，给予人们以赏心悦目的美的享受。就这个意义而言，园林又是一种艺术创作。作为社会物质财富的园林，它的建筑必然要受到社会生产力和生产

关系的制约。随着生产的发展，园林的内容由简单而复杂，由粗糙而精致，规模从较小的范围扩大到城镇甚至整个区域，在人民的正常生活中，发挥着愈来愈大的作用。而不同的社会制度，园林的性质、内容和服务对象也有所不同。作为艺术创作的园林，它的风格必然与文化传统、历史条件、地理环境有着密切的关系，也带有一定的阶级烙印。因此，世界上不同地区、民族和各个历史时期，大抵都相应地形成各自的园林风格，有的则发展成为独特的园林体系。这些都是劳动人民智慧和创造的结晶，全人类文化遗产中弥足珍贵的组成部分。

古代园林，绝大部分都属于统治阶级所私有：主要类型为帝王的宫苑，贵族、官僚、地主和富商在城市里修建的宅园和郊外修建的别墅；寺院所属的园林和官署所属的园林等，公共游览性质的园林为数极少。19世纪以后，在一些资本主义国家，由于大工业的发展，造成了城市人口过度集中、城市建筑密度增大的情况。资产阶级为避开城市的喧嚣，而纷纷在郊野地带修建别墅；为了满足一般城市居民户外生活的需要，则于大规模建造集团式住宅的同时，辟出专门地段来建造适应于群众性游憩活动的公园、街心公园、林荫道等公共性质的园林。这样，构成了这一时期园林建设的主要内容。

从20世纪60年代开始，在工业高度发达的国家，由于人民生活水平不断提高，工作时间逐渐减少，从而对游憩环境的需要就与日俱增。旅游观光事业，以空前的规模蓬勃地发展起来，对园林建设也相应地提出了新的要求。现代园林的概念，不仅仅局限在一定范围内的宅园、别墅、公园等，其内容已大大扩展，几乎人们活动的绝大部分场所，都和园林发生着联系。举凡城市的居住区、商业区、中心区、文教区以及公共建筑和广场等，都加以园林绿化；郊野的风景名胜区、文物古迹，也都结合园林建设来经营。园林不仅是作为游赏的场所，还利用它来改善城镇小气候条件、调整局部地区的气温、湿度、气流，并以它来保护环境、净化城市空气、减低城市噪音、抑制水质和土壤的污染。园林还可以结合生产，如栽培果木、药材、养殖水生动植物等，以创造物质财富。总之，现代园林比之以往任何时代，范围更大，内容更丰富，设施更复杂。如果按照它们的性质和使用功能来加以区分，大体上可以归纳为下列几类（以上摘自《园林建筑设计》p1—p2）。

（一）风景名胜区

（二）公共园林 包括公园、街心花园、小游园以及道路绿化等。其中公园包括市公园、区公园、文化公园、儿童公园、动物园、植物园、森林公园、雕塑公园、体育公园、科学公园、交通公园、游乐园、纪念性公园、文物古迹园林以及各种专类性花园等。

（三）专用绿地 包括工矿、企业、机关、学校等等单位的庭园。

（四）街坊绿地 包括宅院。

单纯作为生产用的果园、苗圃、花圃、林地或单纯作为防护林带的绿地，均不能称为园林。但它们是构成花园城镇绿化系统的重要组成部分。现在所谓的园林，泛指借植物美化环境并可提供游憩的绿地。所谓园林化，就是要用园林的要求来美化祖国的城市和乡镇，美化人们生活和生产的环境，其特点是，第一，具有社会性和群众性；第二，必是以植物为主体的艺术境界。Charles W. Eliot 1910年在给《Landscape Architecture》的信中说：“园林本来就是一种艺术，其最重要的功能就是创造和保存人类居住环境和广袤国土之上自然风景的美；同时，园林理应给日渐疏远田园风光的都市人提供美丽而宁静的风景，以满

足他们亲近自然的迫切需要，更新和安慰因紧张而成天忙碌的劳动生活，增进都市人的享乐，方便和健康。”（弗·培根著《培根论文集》，商务印书馆，1958年版第165—166页）其卓越之预见性，令人钦佩。

第二节 园林学

园林学包括的范围很广，必须对它逐步分析，才能了解其梗概。

（一）众所周知，没有树木花草便不成其为园林，所以花草树木是构成园林的首要条件。要搞好园林建设，首先要掌握与植物有关的科学知识，诸如植物解剖学、植物形态学、植物分类学、植物生理学、植物生态学、园林树木学以及花卉栽培学等学科。要想使植物生长繁茂，还必须懂得土壤学、肥料学和病虫害防治学等学科。

（二）人们生活和生产活动的环境质量需要提高，这包括两个方面：1. 要增加环境效益，诸如防风沙尘土、遮烈日、降温增湿、减低大气污染、改善生态条件等等；2. 要美化环境，因此作为园林工作者既要懂得环境科学方面的知识，也要掌握园林艺术与规划方面的理论与技巧，要提高艺术素质和欣赏能力。因为中国园林是与文学艺术、诗画、雕塑、音乐等结合在一起，成为不可分割的艺术整体。为此，要搞好园林建设，还应学习园林文学、绘画、雕塑、音乐等方面的知识和技巧。

（三）园林空间不仅是一个艺术空间，同时也是一个生活空间，可行、可赏、可游、可居是园林所追求的基本思想。所以在营建园林中要改造地形，修建园路，建筑亭、台、楼、阁，布设给排水系统以及照明系统等等，因而需要掌握园林工程、园林建筑以及地质地貌学等方面的基础知识。

（四）中国是一个文明古国，许多风景区都与丰富的人文资源交织在一起，因而要搞风景名胜区的规划设计，须具备历史、地理和风景地质学方面的科学知识。

（五）园林不单纯是供人们欣赏的艺术园地，也是人们社会活动的场所，人的兴趣、爱好和活动量是随时代、年龄、职业、社会经历、文化素养等各异其趣的。老年人游园喜欢恬静和慢游细赏；年轻人兴趣的广度与老年人差距甚大，好奇心、冒险性、娱乐性、戏剧性是他们的特点，向往高山大海、急流险滩、航海游泳、歌舞联欢、打球照相等。人们对景观的评价也不完全一致，对自然风景的评价不会总是停留在山青水秀、古刹钟声的一种标准上；或者也愿意欣赏一下大漠孤烟直，沙漠驼铃声和风吹草低见牛羊等广阔场面和豪放气派。园林也不能只是迂回曲折，小中见大的单一风格。园林风格的新奇性、多样性、娱乐性，不仅为小孩所喜欢，大人、老人也都喜欢。因而要搞好园林规划和园林建设，还要懂得一些社会心理学。

（六）我国园林不同于西洋园林那样坦荡。它讲究含蓄，富有哲理，尤其是写意山水园林，常常体现出作者的思想感情所要表达的意图和人生哲学。因此，园林工作者也须要懂得一些哲理。

（七）建设园林需要耗费大量的物质财富和劳动力，在宏观布局和具体项目的规划设计中，必须考虑社会效益、环境效益和经济效益。其中社会效益即指由此带给社会的一系列功利，如满足游人的游憩和解决社会的就业问题等；环境效益是指提高环境的生态效益和

卫生效益；经济效益是指以最少的钱办最多的事，取得最好的效果，这仅是一方面，同时吸收社会游资，为地方和国家增收。为此也要懂得一些经济学方面的知识。

综上所述，园林学是一门自然科学与社会科学交织在一起的综合性很强的边缘科学，所以作为一个园林专家，应该具有多方面的科学知识。

园林学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。当前的研究范围，包括传统园林学、城市绿化和大地景观三个层次。

传统园林学主要包括园林史、园林艺术、园林植物、园林工程、园林建筑等分支学科，园林设计是根据园林的功能要求、景观要求和经济技术条件，运用上述各分支学科的研究成果，来创造各种园林的艺术形式和艺术形象。

城市绿化学科是研究绿化在城市建设中的作用，确定城市绿地定额指标、城市绿地系统的规划和公园、街道绿地以及其它绿地的设计等。

大地景观研究的任务，是把大地的自然景观和人文景观当作资源来看待，从生态效益、社会效益和审美效益等三个方面进行评价和规划。在开发时最大限度地保存自然景观，最合理地使用土地。规划步骤包括自然资源和景观资源的调查、分析和评价；保护或开发原则和政策的制定以及规划方案的制订等。大地景观的单体规划内容有风景名胜区规划、国家公园规划、休养胜地规划和自然保护区游览部分的规划等。这些工作也要应用传统园林学的基础知识。

园林学的发展，一方面引入各种新技术，新材料，新的艺术理论和表现方法用于园林营建，如利用遥感技术及电脑解决设计、植物材料、生态条件、优化组合等方面，将来会十分有利于这一学科的发展；另一方面要进一步研究自然环境各个因素和社会因素的相互关系，引入心理学、社会学和行为科学的理论，深入地探索人们对园林的需求及其解决的途径。

第三节 园林艺术

园林艺术在中国源远流长，其完整的理论体系早在公元1631年就见于明代计成所著《园冶》一书。流入日本，该书被誉为《夺天工》，可见对其评价之高。专用名词造园一词首见于该书，以后一直为日本所沿用。

在西方，16世纪的意大利、17世纪的法国和18世纪的英国，园林已被认为是非常重要的艺术，它是各种艺术融于园林为一体的荟萃艺术。1638年法国造园家J.布阿依索的名著《论园林艺术》问世，他的论点是：“如果不加以条理化和安排整齐，那么人们所能找到的最完美的东西都是有缺陷的”。17世纪下半叶，法国造园学家A.勒诺特提出，要强迫自然接受均匀的法则，他主持设计的凡尔赛宫苑，利用地势平坦的特点，开辟大片草坪、花坛、河渠，创造宏伟华丽的园林风格，被称为勒诺特风格，西欧各国竞相仿效。1770—1831年著名的德国古典哲学家黑格尔在他美学著作中说：“园林艺术替精神创造一种环境，一种第二自然”。他认为“园林有两种类型，一类是按绘画原则创造的，一类是按建筑原则建造的，因而必须把其中绘画原则和建筑的因素分别清楚”。前者力图模拟大自然，把大自然风景中令人心旷神怡的部分，集中起来，形成完美的整体，这就是园林艺术；后者则用建筑

方式来安排自然事物，人们从大自然取来花草树木，就象一个建筑师为了营造宫殿，从自然界取来石头、大理石和木材一样，所不同者，花卉树木是有生命的。用建筑方式来安排花草树木、喷泉、水池、道路、雕塑等，这就是园林艺术。由于艺术观点的不同，产生的园林风格迥异。然而作为上层建筑的园林艺术，本来就允许多种风格的存在，随着东西方文化交流，思想感情的沟通，各自的风格都在产生维妙维肖的变化，从而使园林艺术更趋于丰富多采，日新月异。

园林艺术同其它艺术的共同点是，它也能通过典型形象反映现实，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人们的情绪，陶冶情操，提高文化素养。所不同之点是：园林不单纯是一种艺术形象，还是一种物质环境，园林艺术是对环境加以艺术处理的理论与技巧，因而园林艺术就有它自身的特点。

(一) 园林艺术是与功能相结合的艺术 在考虑园林艺术性的同时，要考虑环境效益、社会效益和经济效益等多方面的要求，做到艺术性与功能性的高度统一。

(二) 园林艺术是有生命的艺术 构成园林的主要素材是植物。利用植物的形态、色彩和芳香等作为园林造景的主题；利用植物的季相变化构成奇丽的景观。而植物是有生命的，因而园林艺术就具有生命的特征，它不象绘画与雕塑艺术那样，抓住瞬间形象凝固不变，而是随岁月流逝，不断变化着自身的形体以及因植物间相互消长而不断变化着园林空间的艺术形象，因而园林艺术是有生命的艺术。

(三) 园林艺术是与科学相结合的艺术 园林艺术是与功能相结合的艺术，所以在规划设计时，首先要对其多种功能要求综合考虑，对服务对象、环境容量、地形、地貌、土壤、水源及其周围的环境等等进行周密地调查研究，方能着手规划设计。园林建筑、道路、桥梁、挖湖堆山、给排水工程以及照明系统等等无不需要按严格的工程技术要求设计施工，才能保证工程质量。植物因其种类不同，其生态习性、生长发育规律以及群落演替过程等也就各异。只有按其习性，因地制宜，适地适树，加上科学管理，达到生长健壮和枝叶繁茂，这是植物造景艺术的基础。综上所述，一个优秀的园林，从规划设计、施工及养护管理，无一不要依靠科学，而只有依靠科学，园林艺术才能尽善尽美。所以说园林艺术是与科学相结合的艺术。

(四) 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、工艺美术等艺术门类于自然的一种独特艺术。它们为充分体现园林的艺术性而各自在自己的位置上发挥着作用。也可以说各门艺术的综合，必须彼此渗透和融合，融汇贯通，形成一个适合于新的条件，能够统辖全局的总的艺术规则，从而体现出综合艺术的本质。

从上面列举的四个特点可以看出，园林艺术不是任何一种艺术可以代替的，任何一个专门家都不能完美地单独完成造园任务。有人说造园家如同乐队指挥或戏剧的导演，他虽然不一定是个高明的演奏家或演员，但他是乐队的灵魂，戏剧的统帅；他虽不是一个高明的画家、诗人或建筑师等，但他能运用造园艺术原理及其它各种艺术的和科学的知识统筹规划，把各个艺术角色安排在适宜的位置，使之互相协调，从而提高其整体艺术水平。因此，园林艺术的实现，是要靠多方面的艺术人才和工程技术人员，同力协作才能完成的。

园林艺术的上述特征，决定了这门艺术反映现实和反作用于现实的特殊性。一般来说，园林艺术不反映生活和自然中丑的东西，它反映的自然形象是经过提炼的令人心旷神怡的

部分。古典园林中的园林景物，在思想上尽管有虚假的自我标榜和封建意识的反映；但它的艺术形象通过愉悦感官，能引起心理上和情绪上的美感和喜悦，正所谓“始于悦目，夺目而归于动心”。

大自然是没有阶级性的，因此自然美的艺术表现，就会引起不同阶级共同的美感。园林虽然能表现一定的思想主题，但其反映现实较模糊，它不可能具体说明事物，因而它的思想教育作用远不能和小说、戏剧、电影相比，但它能给人以积极的、情绪上的感染和精神与文化上的陶冶作用，有利于身心健康，有利于精神文明建设。

由于上述特点，决定了园林的思想内容和表现形式互相适应的幅度较大。同样一种形式，可容纳较广泛的思想内容。如中国的传统园林既包含玄学，也可容纳道教、佛教、文人和士大夫的思想意识。自然山水园林形式既可表现帝王或封建文人思想主题，也可为社会主义精神文明建设服务。但是这并不意味着它不反映社会现实，形式和内容可以脱节。一定的园林艺术形式总是特定历史条件下政治、经济、文化以及科学技术的产物，它一定带有那个时代的精神风貌和审美情趣等。今天，无论就我国的社会制度，还是时代潮流，都发生了根本的变化，生产关系和政治制度的巨大变革以及新的生产力带来的社会进步和文明发展，都影响到人们的生活方式、心理特征、审美情趣和思想感情的巨变，它必然和旧的园林艺术形式发生矛盾，一种适应社会主义新时代的园林艺术形式，必将在实践中发展和完善起来。

总之，园林艺术主要研究园林创作的艺术理论，其中包括园林作品的内容和形式，园林设计的艺术构思和总体布局，园景创造的各种手法、形式美构图的各种原理在园林中的运用等。

第四节 园林美

要研究园林艺术，首先要懂得什么是美？什么是园林美？关于美的问题涉及到哲学范畴，已有许多美学专著可供参考。在本书中不再赘述。在这里提出三个概念，将有助于对美的理解。第一，在公元前六世纪，古希腊的毕达哥拉斯学派认为：“美就是一定数量的体现，美就是和谐，一切事物凡是具备和谐这一特点的就是美”。这一论点对以后西方文艺产生过深远的影响。第二，德国黑格尔（1770—1831）认为：“美是理念的感情显现”，并且辩证地认为“客观存在与概念协调一致才形成美的本质”，这种思想成为马克思主义的美学理论来源之一。第三，“美是一种客观存在的社会现象，它是人类通过创造性的劳动实践，把具有真和善的品质的本质力量，在对象中实现出来，从而使对象成为一种能够引起爱慕和喜悦的感情的观赏形象，就是美”（《美和美的创造》江苏人民出版社）。辩证唯物主义美学家认为，没有美的客观存在，人们不可能产生美感，美存在于物质世界中。列宁说：“我们的意识只是外部世界的映象，不言而喻，没有被反映者，就不可能有反映”，这就是存在决定意识的基本观点。马克思认为，任何物种都有两个尺度，即任何物种的尺度和内在固有的尺度。这两个尺度都是物的尺度，是相对而言的。内在固有的尺度是指物的内在属性，内在特征。那么与之相对的任何物种的尺度是指物的外部形态，特定的具体物质形态。它作为特定物的所特有的属性，这个属性不是它的共性、种属性所包括了。例如黄

河，除了具有河流的共同属性外，还有它自己特点，象水流混浊，泥沙严重淤塞，有些地方成为地上河等等。因此我们认为马克思所说的两个尺度的关系，就是物的个性与种属性、现象与本质、形式与内容……两个方面的美的条件关系，美的规律就是这两个方面的高度统一的规律。这种对立的统一关系是处于永远不停顿的运动变化状态。因此，对于同类一系列的个别事物来说，各自两者之间的关系是不平衡的，有的两者之间统一的面占优势，呈现出事物美的一面，有的两者之间对立面占优势，则呈现出事物丑的一面，有的只达到一般的统一，则事物呈现平庸。因此，我们通过对事物的这种关系属性的研究，可以给美下个定义：美是事物现象与本质的高度统一，或者说，美是形式与内容的高度统一，是通过最佳形式将它的内容表现出来。

自然美 凡不加以人工雕琢的自然事物如泰山日出、钱江海潮、黄山云海、黄果树瀑布、峨嵋佛光、云南石林、贵州将军洞等等，凡其声音、色泽和形状都能令人心身愉悦，产生美感，并能寄情于景的，都是自然美。

自然美来源于自然，唐代文学家柳宗元在《邕州柳中丞作马退山茅亭记》一文中提到“夫美不自美，因人而彰”。美的自然风光是客观存在的，离开了人类就无所谓美，只有当它与人类发生联系以后，才有美与丑的鉴别。黑格尔说“……有生命的自然事物之所以美，既不是为它本身，也不是由它本身为着显示美而创造出来的。自然只是为其它对象而美，这就是说，为我们，为审美意识而美”。这个观点与柳宗元的观点接近。自然美反映了人们的审美意识，只有和人发生了关系的自然，才能成为审美对象。

自然美美在哪里？自然界的事物并不是一切皆美的，只有符合美的客观规律的自然事物才是美的。例如孔雀比野鸡美，梅花比桃花美，熊猫比狗熊美，黄山比五岳美，金鱼比鲤鱼美，虽然前者与后者所构成的物质基本一致，但是形象与形式不完全一样，前者的形式比后者更符合美的法则，因此，美在形式。宇宙无穷事物，美的毕竟是少数，所以世界著名的风景名胜并不甚多，作为自然之子的我国十多亿人口，在人体结构形式上，符合美的形式法则者，也是不多见的。自古以来，著名的美人也是屈指可数的。世界各地，虽然都有日月、山水、花草、鸟兽，但国内外游客还是不惜金钱，不辞辛苦，千里迢迢到泰山日观峰，去欣赏旭日东升，舟游长江三峡，去欣赏两岸的峭壁陡峰和那汹涌的波涛，目的是愉悦耳目，猎取自然的形式美。

自然美包含着规则和不规则的两种自然形式，例如在花岗岩节理发育的地貌中，岩体被分割成许多平面呈矩形的岩块，风化严重者呈球形。在英国北爱尔兰安特令郡海岸的巨人堤，由四万多根石柱聚集而成，堤身伸展出海，望而不见终端，石柱大部分呈完全对称的六边形，也有四边、五边或八边的，从空中俯瞰石柱，宛如铺路石子，排列得整整齐齐（照片1）。这是在8000多万年前地壳剧烈变动，使不列颠群岛一股玄武岩浆涌上地面，形成洪流，流向大海，冷却收缩而成，为当今世界奇观之一。绝大多数植物的叶和花都是对称的，而整个植株的形象却呈不规则状，这都说明规则的形式常寓于不规则形式之中，反之亦然。规则的与不规则的两种自然形式与形象共存于一个物体之中，几乎是普遍现象，如地球是椭圆的，但它的表面呈现高山、平地、江河与湖海等等，到处都凹凸不平，曲折拐弯。有些树木冠形整齐，但它的枝叶却并不规则，如铅笔柏、中山柏等。有人认为，自然美是高级阶段的美，规则美是低级阶段的美，这从人们审美的发展过程来说也许是对的。因

为当时慑于大自然威力的人们，不会对莽莽丛林和浩瀚大海产生美感。但从美的本身来讲，并不能说明规则的美比不规则的美低级。美与不美是相对的，只要能引起美感的事物都是美的，但是美的程度是比较而言的。太阳和月亮在人们的心目中，都是圆的，圆就是规则的形象，也是完美的象征。大多数的花都是对称的，它们都是天然生成，当然是自然美。被艺术家誉为最美的人体，是绝对对称的，如果某人某部分出现不对称现象，就被称为畸形或者病态。因而我们不要认为不规则的美是高级的美，规则美是低级的美。不论规则还是不规则的形式或形象都来自自然，只要这些形式或形象及其所处的环境具有和谐的特点，便都是美的。著名雕塑家罗丹说：“自然总是美的”，“一山自有一山景，休与他山论短长”，所以规则与不规则的形体从来没有彼美此丑或彼高此低的区别，不可以作简单粗暴的判断，它们都是美中不可缺少的形式与形象。由规则和不规则的形体结合在一起，既不显杂乱，又不显呆板，更为生动。人体是绝对对称的，但如今的发式与衣着却往往是不对称的，因而显得活泼与潇洒。人在翩翩起舞时，舞蹈动作大多不对称，却显得异常生动，富有动态美。

总之，自然美包含着规则与不规则两种形式，这两种形式原本结合在一起，有的从大处结合，有的从小处结合，只要结合呈现和谐，便成为完美的整体。如举世闻名的万里长城、埃及金字塔、长江与黄河上的一座座大坝以及座落在地球上的一个个城市和村庄，无不大自然增添更多的魅力。了解这个原因，便能创造出更为美好的世界。这便是规则与不规则两种形式结合在一起，而不采用过渡形式，也能达到统一的根本原因。

常见的自然美，有日出与日落、朝霞与晚霞、云雾雨雪等气象变化和百花争艳、芳草如茵、绿荫护夏、满山红遍以及雪压青松等植物的季相变化，哪一不是园林中的自然美。以杭州西湖为例，它有朝夕黄昏之异，风雪雨雾之变，春夏秋冬之殊，呈现出异常丰富的气象景观。前人曾言：“晴湖不如风湖，风湖不如雨湖，雨湖不如月湖，月湖不如雪湖”。西湖风景区呈现出春花烂漫、夏荫浓郁、秋色绚丽、冬景苍翠的季相变化。西湖瞬息多变，仪态万千，西湖的自然美因时空而异，因而令人百游而不厌。

气象景观和植物的季相变化，是构成园林自然美的重要因素。除气象景观和季相变化外，还有地形地貌、飞禽走兽和水禽游鱼等等自然因素的变化。如起伏的山峦、曲折的溪涧、淙淙的泉水、啾啾的鸟语、绿色的原野、黛绿的丛林、烂漫的山花、馥郁的花香、纷飞的彩蝶、奔腾的江河、蓝色的大海和搏浪的银燕等等，这些众多的自然景观，无一不是美好的。这种美观非人工美所能摹拟，自然质朴、绚丽壮观、宁静幽雅、生动活泼。

在一些以拟自然美为特征的江南园林中，有一些对自然景色的描写，如“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽”、“爽借清风明借月，动观流水静观山”，“清风明月本无价，近水远山皆有情”等诗句，只不过是拟自然美的艺术夸张，然而却是对自然美的真实写照。

生活美 园林作为一个现实环境，必须保证游人游览时，感到生活上的方便和舒适，要达到这个目的，首先要保证环境卫生、空气清新，水体洁净并消除一切臭气；第二要有宜人的微域；第三要避免噪音；第四植物种类要丰富，生长健壮繁茂；第五要有方便的交通，完善的生活福利设施，适合园林的文化和娱乐活动和美丽安静的休息环境；第六要有可挡烈日、避风雨、供休息、就餐和观赏相结合的建筑物。现代人们建设园林和开辟风景区，主要是为人们创造接近大自然的机会，接受大自然的爱抚，享受大自然的阳光、空气和特有的自然美。在大自然中充分舒展身心，恢复疲劳和健康。但是它毕竟不同于原始的大自然

和自然保护区，它必须保证生活美的六个方面，方能使园林增色，相得益彰，才更能吸引游人游览。

艺术美 人们在欣赏和研究自然美、创造生活美的同时，孕育了艺术美。艺术美应是自然美和生活美的拔高，因为自然美和生活美是创造艺术美的源泉。存在于自然界中的事物并非一切皆美，也不是所有的自然事物中的美，都能立刻被人们所认识。这是因为自然物的存在不是有意识地去迎合人们的审美意识，而只有当自然物的某些属性与人们的主观意识相吻合时，才为人们所赏识。因而要把自然界中的自然事物，作为风景供人们欣赏，还须要经过艺术家们的审视、选择、提炼和加工，通过摒俗收佳的手法，进行剪裁、调度、组合和联系，才能引人入胜，使人们在游览过程中感到它的完美。尤其是中国传统园林的造景，虽然取材于自然山水，但并不象自然主义那样，把具体的一草一木、一山一水，加以机械化摹仿，而是集天下名山胜景，加以高度概括和提炼，力求达到“一峰山太华千寻，一勺水江湖万里”的神似境界，这就是艺术美，康德和歌德称它为“第二自然”。

还有一些艺术美的东西，如音乐、绘画、照明、书画、诗词、碑刻、园林建筑以及园艺等等，都可以组织到园林中来，丰富园林景观和游赏内容，使对美的欣赏得到加强和深化。

生活美和艺术美都是人工美，人工美赋予自然，不仅是锦上添花和功利上的好处，而且是通过人工美，把作者的思想感情倾注到自然美中去，更易达到情景交融，物我相契的程度。

综上所述，园林美应以自然美为特点，与艺术美和生活美高度统一。

第五节 园林风格

园林风格系指反映国家民族文化传统、地方特点和风俗民情的园林艺术形象特征和时代特征。

(一) 反映不同国家、不同时代的风格特点 不同国家其风格不一样。从古典园林来说，有以意大利和法国为代表的规则式园林风格；有以英国为代表的，以植物造景为主的自然式园林风格；有以中国为代表的写意山水式的园林风格。同一国家，由于时代不同，其先后的风格也有所不同。就以意大利和法国来说，他们已经摆脱古典园林风格的束缚，向浪漫主义的自然式园林发展。现在欧美各国的园林，已打破了原有界线，与整个城市和城郊园林绿地融为一体，并正在用生态学的观点在改造园林。

我国的近代园林，也正在摆脱传统园林风格的影响，走以植物造景为主的道路。园林建筑多趋于轻巧玲珑，色彩明快，过去以石为主的假山，现在改用以土为主，并创造丘陵起伏的地形地貌，同时增多了现代化的文化游乐设施。

(二) 反映地方特点 同为规则式园林，风格也不一。如意大利多山地，把山地修成台地，在台地上造规则式园林。而法国多平地，则在平地上建造规则式园林，通过园林反映出各自的地方特点。同为草原牧场风光的园林，由于地方植物种类不同，用地面积大小不一。英国和美国的园林风格，有明显的差别。英国园林用地面积小，多常绿阔叶树，美国园林用地大多常绿针叶树。同为自然山水式园林，中国和日本在风格上也有着明显的差异。

日本园林风格虽然源于中国，但他们结合了国土的地理条件和风俗民情，形成了自己的风格。日本造园家通过石组手法，布置茶庭和枯山水，把造庭艺术简化到象征性表现，甚至濒于抽象，有一定的程式化，过于刻板。就我国古典园林来讲，江南园林与北方园林也有明显的差别，北方皇家园林富丽堂皇、气派大、尺度大、建筑厚重、多针叶树；江南园林尺度小、建筑轻巧典雅、多常绿阔叶树；同为江南园林，还有杭州园林、扬州园林和苏州园林等地方风格之别。同是现代园林，人们常以“稳重雄伟”来形容北方园林；以“明秀典雅”来形容江南园林；以“物朗轻盈”来形容岭南园林；另外还有山地与海滨等风格迥异的园林。由于城市发展的历史不同，也影响到园林风格。如哈尔滨市园林受俄罗斯民族和日本庭园的影响，具有粗犷与精细并存的特点，其中园林建筑和花坛具有浓郁的西洋风味，与历史悠久的古老城市中的园林风格有着明显的区别。

(三) 个人风格 同一块绿地，表现同一主题，但由于设计者不同，作品的风格就不可能一致，这里体现个人风格的问题。这因设计者的生活经历、立场观点、艺术修养、个性特征不同，在处理题材、驾驭素材、表现手法等方面都有所不同，各具特色。风格体现在艺术作品的内容和形式的各个方面，尽管如此，个人的风格是在时代、民族、阶级风格的前提下形成的；但时代、民族、阶级的风格又是通过个人风格表现出来的。

在园林风格的创造上，忌千篇一律，千人一面，更不能赶时髦。广东园林风格，曾几何时风行全国，苏州园林也是满天飞。东施效颦，贻笑大方。还是应该因地制宜，因情制宜，形成具有地方特色的新风格。在现代园林设计中，师法于古，又不拘泥于古，要在贯通古今中外，融汇百家的基础上，大胆变革创新，要体现出时代精神。这样才能达到形式更趋完善，风格更为新颖。

第六节 规划形式

古今中外的园林，尽管内容丰富，形式多样，风格各异。但就其布局形式而言，不外四种类型：即规则式与自然式，并由此派生出来的规则不对称式和混合式。

(一) 规则对称式 其特点强调整齐、对称和均衡。有明显的主轴线，在主轴线两边的布置是对称的，因而要求地势平坦，若是坡地，需要修筑成有规律的阶梯状台地，表现在建筑上应采用对称形式，布局严谨；表现于园林内各种广场，基本上采用几何图形。园林中的水体轮廓都为几何形体，驳岸严正，并以整形水池、壁泉、喷泉、瀑布为主，运用雕象配合喷泉及水池为水景主题。表现在道路系统上，由直线或有轨迹可循的曲线所构成；植物配置强调成行等距离排列或作有规律地简单重复，对植物材料也强调整形，修剪成各种几何图形；花坛布置以图案式为主，或组成大规模的花坛群。规则式的园林，以意大利台地园和法国宫廷园为代表（图1），给人以整洁明朗和富丽堂皇的感觉（照片2）。遗憾的是缺乏自然美，一目了然，欠含蓄，并有管理费工之弊。我国北京天坛公园、南京中山陵都是规则式的，它给人以庄严、雄伟、整齐和明朗之感。