

普通高等教育“十三五”规划教材

园林园艺系列

园林艺术及设计原理

洪丽 ● 主编 王崑 朱春福 ● 副主编

化学工业出版社

普通高等教育“十三五”规划教材

园林园艺系列

园林艺术及设计原理

洪丽 ● 主编 王崑 朱春福 ● 副主编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书共分10章,其中第1章主要介绍了园林相关概念及基本要素、园林艺术的欣赏、世界园林体系与发展趋势;第2章从对美的认识开始,讲述了美感的特性及自然美和园林美的认识;第3章介绍了传统园林布局形式的基本特征、园林布局审美与其影响因素等,同时结合案例介绍了西方景观设计的新思潮;第4章从景和境的概念入手,讲述景的感知方法和园林造景艺术手法(包括主配景的布局、分景手法、借景与框景手法、前景处理手法、层次手法等);第5章介绍了园林空间的基本知识、园林空间的组织方法;第6章主要讲述了园林设计的依据与原则、园林形式构图原理(包括重点与一般、对比与协调、均衡与稳定、统一与变化、园林意境表达);第7章介绍了园林地形和假山艺术,水景设计要点;第8章介绍了地被、花卉、乔灌木、攀援与水生植物配置要点;第9章和第10章,分别讲述了园林建筑布局艺术、园林广场道路与小品布局艺术。

本书内容全面、系统性强,可作为园林、风景园林、园艺、城乡规划、景观设计、建筑、环境艺术、旅游等专业师生的教材,也可作为各类设计人员和园林施工人员的参考用书。

园林艺术及设计原理

图书在版编目(CIP)数据

园林艺术及设计原理/洪...编. —北京:化学工业出版社, 2015.7

普通高等教育“十三五”规划教材·园林园艺系列

ISBN 978-7-122-23940-2

I. ①园… II. ①洪… III. ①园林设计 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第098565号

责任编辑:尤彩霞
责任校对:边涛

装帧设计:韩飞

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装:大厂聚鑫印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张14¼ 字数384千字 2015年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 39.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员名单

主 编 洪 丽 (东北农业大学)

副 主 编 王 崑 (东北农业大学)

朱春福 (东北农业大学)

参编人员 廉 华 (黑龙江八一农垦大学)

孟凡娟 (东北林业大学)

马光恕 (黑龙江八一农垦大学)

耿美云 (东北农业大学)

前言

随着城市化进程的逐步加快，全国各地都在倡导建设生态城市、森林城市、绿色城市等。改善生态环境、提高人居环境质量，目前正成为我国城市建设的主旋律。园林规划与设计作为人类文明的一面镜子，能反映一个时代的环境需求与精神文化需求，它的宗旨在于营造优美适宜的人居城市。

自20世纪80年代以来，我国国民经济持续快速增长、城市化进程加快、房地产业兴起、旅游及休闲度假产业崛起、国民环保意识提高，再加上重大基础设施建设如交通建设对园林绿化和环境建设等配套项目的拉动，中国园林产业经历了一个高速发展的阶段。

《十八大报告》首次提出包含生态文明建设的“五位一体”社会主义现代化建设总布局。习近平主席提出的“一带一路”战略将会带动新一轮的基础设施建设。这些都为我国园林行业未来的发展指明了方向。今后的风景园林设计将趋于生态化和精细化，对于从业人员也提出了新的目标和要求——如何提高设计的质量？如何建设中国特色的新园林？要解决这一问题，需要设计人员有深厚的专业理论积淀。

园林艺术及设计原理，是园林、风景园林行业的一门重要的基础理论课程，也是为今后学习相关规划与设计类课程打基础的入门课程。它涉及园林艺术欣赏、园林美的创造、园林造景艺术手法、园林山水地形和水景设计要点、园林艺术构图原理、园林空间艺术、园林植物配置和造景方法、园林建筑和广场布局等诸多领域。

本书着重介绍传统园林艺术原理与手法，突出对传统的继承；介绍现代的新工艺和新技术、新方法等，体现时代性；引用大量实例和图片讲述抽象概念，凸显行业的实践特性；引入园林景观生态化设计与建设的内容，适应城市发展的新趋势。本书注重学生理论知识的掌握和设计能力的培养，同时通过掌握整个园林艺术的发展历程和基本创作规律，培养学生发展性和相对性思维方式，并为将来解决专业性问题，打下坚实的基础。

本书内容全面、系统性强、案例丰富、图文并茂，主要作为园林、风景园林专业学生的教材用书，也可供景观设计、城市规划、环境艺术、园林建筑、建筑学等专业的学生以及从事园林工作的人员的参考用书。

限于笔者经验和知识水平有限，在编写过程中不乏有错误和疏漏之处，诚请广大读者和专家批评指正。

编者

2015年9月

目 录

第一章 园林概述..... 1	第一节 布局形式..... 33
第一节 园林相关概念与基本要素..... 1	一、传统布局形式..... 33
一、园林相关概念..... 1	二、新形式发展与演变..... 36
二、园林基本要素..... 2	第二节 布局审美与影响因素..... 37
三、园林、绿地和绿化的关系..... 6	一、中西方园林的审美差异..... 37
第二节 园林艺术..... 6	二、西方景观设计的新思潮..... 40
一、园林艺术的特征..... 7	三、影响园林布局形式的因素..... 44
二、园林艺术的欣赏..... 7	四、园林的风格..... 45
第三节 世界园林体系与发展趋势..... 9	第四章 景与景的感知..... 47
一、世界园林体系..... 9	第一节 景与境..... 47
二、中国古典园林分类..... 12	一、景的含义..... 47
三、园林的发展趋势..... 13	二、境..... 47
第二章 美与园林美..... 15	第二节 景的感知..... 48
第一节 关于美的认识..... 15	一、视觉感知(即观赏、赏景)..... 48
一、中国关于美的认识..... 15	二、其他感知方式..... 52
二、西方关于美的认识..... 16	第三节 园林造景艺术手法..... 52
三、美是什么..... 16	一、主景和配景..... 52
第二节 美感的特性..... 17	二、对景与分景..... 57
一、美感的产生..... 17	三、借景手法..... 59
二、美感的特性..... 20	四、前景的处理手法..... 60
第三节 关于自然美的认识..... 23	五、层次手法..... 62
一、自然美受人热爱的原因..... 23	第五章 园林空间艺术..... 63
二、自然美是艺术美的源泉..... 23	第一节 园林空间的基本知识..... 63
三、自然美的历史演变..... 23	一、园林空间构成要素..... 63
四、自然美的独特性..... 24	二、园林空间的形式..... 65
五、自然美的开发利用..... 24	三、空间的封闭性..... 66
第四节 关于园林美的认识..... 25	四、视景空间的基本类型..... 66
一、园林美的来源..... 25	第二节 园林空间的组织..... 68
二、园林美的创造..... 27	一、空间展示序列..... 68
三、园林美的特征..... 31	二、导游线和风景视线..... 70
四、园林美的表现要素..... 32	三、园林道路系统布局的序列类型..... 72
第三章 园林布局形式..... 33	四、园林景观序列的创作手法..... 72
	五、园林空间色彩序列的组织..... 73

六、园林空间色彩构图	74	三、中国传统园林理水艺术特点	113
第六章 园林艺术构图原理	75	四、水景设计原则及设计手法	115
第一节 园林设计的依据与原则	75	五、园林中常见水体水景设计要点	117
一、园林设计的依据	75	六、水岸处理	120
二、园林设计必须遵循的原则	76	第八章 园林植物造景艺术	121
第二节 园林艺术构图原理	76	第一节 植物造景的原则	121
一、主从与重点	77	一、生态原则	121
二、对比与谐调	77	二、性质和功能原则	122
三、节奏与韵律	79	三、艺术美的原则	122
四、比例与尺度	81	四、利用植物特点营造的原则	123
五、均衡与稳定	83	五、诗情画意的原则	124
六、统一与变化	84	第二节 草坪及地被植物种植设计	124
七、园林意境表达	86	一、园林草地及地被植物在园林中的 意义和作用	124
第三节 园林设计的生态学原理	89	二、园林草地及草坪设计	125
一、生态园林的定义	89	三、其他地被植物的配植	130
二、生态园林的构成要素	90	第三节 以花卉为主的种植设计	130
三、生态园林规划原理与原则	91	一、花坛	130
四、园林中种植设计的生态学原理	91	二、花境	141
第四节 园林设计中行为心理学原理	92	三、花台与花池	143
一、人对聚居地的基本需要	92	第四节 乔灌木的种植设计	144
二、个人空间的分类	93	一、乔灌木的特性	144
第七章 园林山水地形艺术	95	二、乔灌木种植的类型	144
第一节 园林地形艺术	95	三、乔灌木的整形与绿篱类型	155
一、地形改造的作用	95	第五节 水体植物种植设计	159
二、地形的类型	95	一、水边的植物配植	159
三、地形处理的原则及艺术手法	96	二、水生植物配植	161
第二节 假山艺术	98	第六节 攀缘植物种植设计	162
一、假山的功能和作用	98	一、攀缘植物选择的依据	162
二、假山的类型	100	二、攀缘植物的配置	163
三、假山材料——山石	100	第七节 园林植物布局	164
四、假山艺术	103	一、要有主调、基调与配调	165
五、置石	107	二、植物的群体美与个体美表现	165
六、与园林建筑结合的山石布置	109	三、园林植物配植规范	165
七、与植物结合的山石布置 ——山石花台	111	四、园林植物与其他要素的布局 关系	166
第三节 园林水景艺术	111	第九章 园林建筑布局艺术	167
一、水体在园林中的作用	111	第一节 园林建筑在园林中的作用	167
二、水的形式与特性	112		

一、满足使用功能的要求	167	四、路面艺术	192
二、景观作用	167	五、蹬道与踏步	195
第二节 园林建筑的类型	168	第二节 园林广场艺术	196
一、园林建筑的分类	168	一、园林广场的类型	196
二、园林建筑的基本形式	169	二、园林广场的布局	197
第三节 园林建筑艺术	178	第三节 园林小品布局艺术	198
一、园林建筑的布局形式	178	一、园林小品的作用	198
二、园林建筑的布局艺术	181	二、园林小品的分类	199
第十章 园林广场道路与小品布局艺术	188	三、常见园林小品介绍	200
第一节 园林道路艺术	188	四、园林雕塑艺术	212
一、园林道路的作用	188	五、园林雕塑的类型	215
二、园林道路的分类	188	六、园林雕塑的艺术布局	217
三、园林道路设计要求	188	参考文献	220

第一章

园林概述

第一节 园林相关概念与基本要素

一、园林相关概念

园林，在不同的历史发展阶段有不同的内容，不同的国家和地区对园林的界定也不尽相同。它是一个动态的概念，随着社会历史和人类认识的发展而变化。在中国，园林一词的含义尤其丰富。

据历史文献记载，“园林”一词最早出现于魏晋南北朝时期，东晋陶渊明曾在《庚子岁五月中从都还阻风于规林二首》中就有佳句“静念园林好，人间良可辞”。“园林”是游赏园林从“园”字上分化出来的，至唐代得到了广泛的肯定和应用。元末明初，有“造园”一词代替了“园林”，出现了“造园学”。建国初期，受前苏联城市绿化的影响，“园林学”又代替了“造园学”。

所谓造园的“园”，就是指园林而言。造园就是指园林的建立和怎样建立园林的概念。造园学即研究造园的学问。传统的造园学同样是以研究园林的设计、施工与维护为主要内容的科学。这与园林学的中心内容没有差别，所以造园学也可作为园林学的同义词。

园林学是一门自然科学与社会科学交织在一起的综合性学科，其研究范围包括传统园林学、城市绿化、大地景观等三个层次。传统园林学主要包括园林形式、园林艺术、园林植物、园林建筑等分支学科。城市绿化学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、街道绿地以及其他绿地的设计等。大地景观的研究是把大地自然景观和人文景观当作资源，从生态效益、社会效益、审美效益等方面进行评价和规划，使得在开发时最大限度地保存自然景观的同时合理利用土地。

因此，园林是各门学科与文化艺术融合的结晶，是自然和人工的完美组合，既是对自然的模拟，也是对自然的升华，一草一木都能显示造园者的匠心。可以说园林是综合运用生物科学技术、工程技术和美学理论来保护和合理利用自然环境资源，协调环境与人类经济和社会发展，创造生态健全、景观优美、具有文化内涵和可持续发展的人居环境的科学和艺术。

从广义的角度来看，园林可定义为：包括各类公园、庭院、城镇绿地系统、自然保护区在内的融自然风景与人文艺术于一体的为社会全体公众提供更加舒适、快乐、文明、健康的游憩娱乐的环境。从狭义角度来看，园林又可定义为：在一定地域内运用工程技术和艺术手段，通过因地制宜地改造地形、整治水系、栽种植物、营造建筑和布置园路等方法创作而成的优美的游憩境域。

绿化是栽种植物以改善环境的活动。而城市绿化是栽种植物以改善城市环境的活动。

城市绿地是以植被为主要存在形态，用于改善城市生态、保护环境、为居民提供游憩场地和美化城市的一种城市用地。园林绿地主要包括城市街道、广场、居住区、各类公园、风

景区、机关、学校、工厂企业等。

园林设计，就是园林的筹划策略。具体地讲，园林设计就是在一定的地域范围内，运用园林艺术和工程技术手段，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建成的美的自然环境和生活、游憩境域的过程。

园林规划设计时首先要对多种功能要求进行综合考虑，对服务对象、环境容量、地形地貌、周围环境等进行周密的调查研究。园林道路、园林建筑、桥梁、挖湖堆山等均需要按严格的工程技术要求设计施工，同时按照科学规律进行植物栽培管理。

我国历史悠久，素有“上下五千年，纵横一万里”之说。最早见于史籍记载的园林形式是“囿”，园林里面的主要构筑物是“台”。中国古典园林产生于“囿”和“台”的结合，时间在公元前11世纪，也就是殷末周初。从先秦的“台”“囿”“苑”“圃”，到魏晋南北朝时期的自然山水园林，隋唐时期文人自然山水园的发展，两宋时期的人文写意山水园，元明清时期趋于成熟的中国古典园林。其间营建的各种园林，包括皇家园林、私家园林、寺观园林、公共园林等，不计其数。

“囿”是中国古代供帝王贵族进行狩猎、游乐的一种园林形式。供帝王在打猎的间隙可以观赏自然风光，具备园林的基本功能和格局。

“台”即用土堆筑而成的高台，它的用处是登高以观天象、通神明。在生产力很低的上古时代，人们不可能科学地去理解自然界，因而视之神秘莫测，对许多自然物和自然现象都怀着敬畏的心情加以崇拜。山是体量最大的自然物，巍峨高耸仿佛有一种不可抗拒的力量，它高入云霄被人们设想为天神在人间居住的地方。再加上风调雨顺是原始农业生产的首要条件，是攸关国计民生的第一要务。因此，周朝统治阶级的代表人物——天子和诸侯都要奉领土内的高山为神祇，用隆重的礼仪来祭祀它们，在全国范围内还选择位于东、南、西、北的四座高山定为“四岳”，受到特别崇奉，祭祀也最为隆重。这些遍布各地被崇奉的大小山岳，在人们的心目中就成了“圣山”。然而，圣山毕竟路遥山险，难于登临。统治阶级想出一个变通的办法，就近修筑高台，模拟圣山。台是山的象征，有的台即是削平山头加工而成。周灵王的昆昭之台、齐景公的路寝之台、楚庄王的层台、楚灵王的章华台、吴王夫差的姑苏台等，都是历史上著名的台。

“苑”是在囿的基础上发展起来的，建有宫室和别墅，供帝王居住、游乐、宴饮的一种园林类型。宫苑，是北方园林的主体部分，其特点是规模宏大、雍容华贵，建筑多采用黄色琉璃瓦顶，朱红色的列柱，檐下蓝、绿色点金的梁枋，再衬以洁白的玉石台基和雕栏，色彩华丽，金碧辉煌，绚丽夺目。著名的有北京的颐和园、景山、北海、中南海、承德的避暑山庄、西安的兴庆公园等。

古典园林是对古代园林和具有典型古代园林风格的园林作品的统称。皇家园林指古代皇帝或皇室享用的，以游乐、狩猎、休闲为主，兼有治政、居住等功能的园林。私家园林指古代官僚、文人、地主、富商所拥有的私人宅园。寺庙园林指寺庙、宫观和祠院等宗教建筑的附属花园。

二、园林基本要素

传统园林将造园要素分为五大类，即山水地形、植物与动物、园林建筑、园林道路和广场、园林小品。除此之外还有其他次要因素，如风、雨、阳光、天空等。

1. 山水地形

地形是构成园林的骨架，是承载体，主要包括平地、土丘、丘陵、山峦、山峰、凹地、谷地、坞、坪等类型。地形要素的利用与改造，将影响到园林形式、建筑布局、植物配植、

景观效果、给排水工程、小气候等诸多因素。

中国园林讲究无园不山，无山不石。山体是构成大地景观的骨架，是水体、生物、天象依附而存的载体，在很大程度上决定了自然景观的性格特征。山体形象还必须具备足以成景的基本素质——奇，方能突出其异乎寻常的性格特征。古人常用“鬼斧神工”来形容山体之奇，“奇”可以理解为山岳景观资源中的共性自然要素，但在程度上又有所差异，内容也不尽相同。相传徐霞客曾说过：“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”，此话非褒此贬彼，而是用艺术夸张的手法赞叹了黄山不同于一般的“奇”。它的“四绝”指石、松、云海、温泉。

中国园林艺术中出神入化的叠山造峰，皆源于人类对自然山岳景观的提炼升华。山峰既是登高远眺的佳处，又蕴含着千姿百态的绝妙意境，如黄山的梦笔生花（图1-1-1）、云南石林的阿诗玛影像、武夷山的玉女峰、张家界的夫妻岩（图1-1-2）等。山峰的高低以山麓平地至峰顶的相对高度来区分：超过1000m的为高山，如泰山、恒山、华山、衡山、嵩山、黄山、庐山、峨眉山、天柱山、九华山、武当山、崂山等。1000~350m为“中山”，数量较多，350~150m为“低山”型，难于形成山岳景观。

山岳景观在总体构成上显示比例、主从、均衡、节奏、层次、虚实等形式美的规律，体现多样性与统一性的辩证关系。

图1-1-1 黄山的梦笔生花

图1-1-2 张家界的夫妻岩

水是园林中的“血液”和“灵魂”，给人以明净、清澈、近人、开怀的感受。宋朝的郭熙、郭思在《林泉高致·山水训》中有这样一段对水的描写：“水，活物也，其形欲深静、欲柔滑、欲汪洋、欲回环、欲肥腻、欲喷薄、欲激射、欲多泉、欲远流、欲瀑布插天、欲溅扑入池，欲渔钓恰恰、欲草木欣欣、欲挟烟而秀媚、欲照溪谷而光辉，此水之活体也”。堪称对水体绝妙的刻画。

在各种风格的园林中，水体均有其不可替代的作用。古人论风景必曰山水。李清照称：“山光水色与人亲”，描述了人有亲水的欲望。我国南、北古典园林，几乎无园不水。西方规则式园林同样重视水体景观的营造，凡尔赛园林中令人叹为观止的运河及无数喷泉就是一例。

水体可以分成静水和动水两种类型。静水常见的形态有湖、池、塘、潭、沼等；动水常

见的形态有河、溪、渠、涧、瀑布、喷泉、涌泉、壁泉等。另外，水声、倒影等也是园林水景的重要组成部分。水体中还可形成堤、岛、洲、渚等地貌。

我国著名的湖泊景区有新疆的天池、天鹅湖，黑龙江省的镜泊湖、五大连池，青海的青海湖，云南的滇池、洱海，河北的白洋淀，江西的鄱阳湖，安徽的巢湖，山东的微山湖，江苏的太湖、洪泽湖，浙江的西湖、千岛湖，广东的星湖，台湾的日月潭等。

园林中模仿或写意于自然的人工岛屿，数杭州西湖的三潭印月、北京颐和园的昆明湖三岛最负盛名。知名的自然岛屿有厦门的鼓浪屿、威海的刘公岛、苏州太湖的东山岛、哈尔滨的太阳岛、青岛的琴岛、烟台的养马岛。

文人墨客的诗文画作经常以泉作为吟咏的对象，还曾经品评出中国十大名泉：北京玉泉（天下第一泉）、无锡惠泉（天下第二泉）、杭州跑虎泉（天下第三泉）……现均为盛名天下的园林佳境。清代学者傅懋有极为形象的写照诗：“重重叠叠山，曲曲环环路，叮叮咚咚泉，高高下下树”。极为形象地描述了贵州的花溪河三次出入于两山夹峙之中，入则幽深，不知所向，出则平衍，田畴交错，或突兀孤立，或蜿蜒绵亘，山环水绕、水青山绿、堰塘层叠、河滩十里的绮丽风光。

利用山石流水营造仿效自然佳境的溪涧景观，展示水景空间的迂回曲折和开合收放的韵律，是中国园林艺术中孜孜以求的上乘境界，不乏精品佳作传世。如号称庐山第一飞瀑的匡庐飞瀑，山涧汇聚流经香山峰、拔剑峰与鸣峰之间的悬崖断壁，跌落百余米，喷珠渐玉，声若雷鸣，其壮观之景因李白《望庐山瀑布》诗中“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的名句而著称于世（图1-1-3）。我国目前最大的贵州黄果树瀑布，宽约81m，落差74m。另外知名的还有：黑龙江的镜泊湖吊水楼瀑布，吉林长白山瀑布，浙江雁荡山的大、小龙湫瀑布，建德市的葫芦瀑，江西庐山的王家坡双瀑以及黄龙潭、玉帘泉、乌龙潭瀑布等。

宋代画家郭熙曾说：“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神采。故山得水而活，得草木而华，得烟云而秀媚”。

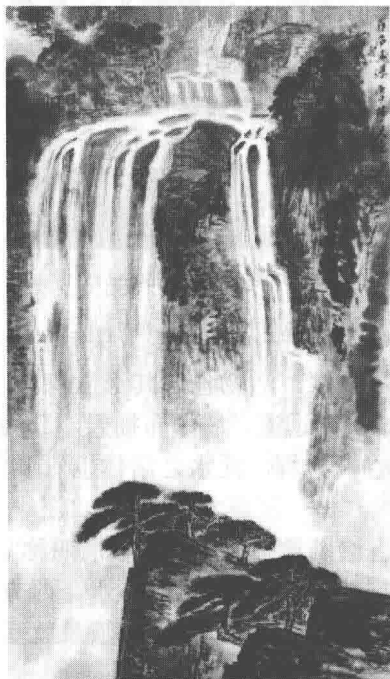

图1-1-3 庐山匡庐飞瀑

2. 植物与动物

园林植物是指根、茎、叶、花、果、种子的形态、色泽、气味等方面有一定欣赏价值的植物，又称观赏植物。园林植物是构成园林的重要因素，四季景观本身的形态、色彩、芳香、风韵、习性等都是园林造景的题材，而且园林中的“景”有不少都以植物命名。

园林植物与地形、水体、建筑、山石、雕塑等有机配置，可形成优美、雅静的环境和艺术氛围。在园林布局中巧妙地运用植物的线条、姿态、色彩，可以与建筑的线条、形式、色彩相得益彰。例如，园林中土山若起伏平缓，线条圆滑，种植尖塔状树木后，就改变了人们对地形外貌的感受而有高耸之势。在高层建筑前种植低矮圆球状植物，对比中显示出建筑的崇高；低层建筑前种植柱状、圆锥状树木，建筑看起来会比实际的高。

另外，园林植物与水体的布局中，水中、水旁园林植物的姿态、色彩所形成的倒影，均可加强水体的美感。有的绚丽夺目、五彩缤纷，有的幽静含蓄、色调柔和。如英国谢菲尔德公园以云杉、柏的绿色为背景，春季突出红色

杜鹃花, 白色北美唐棣花, 水边粉红色的落新妇、黄花鸢尾及具黄色佛焰苞的观音莲; 夏季欣赏水中红、白睡莲; 秋季湖边各种色叶树种, 如北美紫树、卫矛、北美唐栎、落羽松、水杉等, 红、棕、黄各色竞相争艳。沿湖游览, 目不暇接, 绚丽的色彩使人兴奋、刺激性很强。

自然界是动物、植物共生共荣构成的生物生态景观。因此, 在园林中除了考虑植物要素外, 还应考虑动物要素。古代园林与动物相伴相生, 如秦汉以后中国园林进入自然山水阶段, 聆听虎啸猿啼, 观赏鸟语花香, 寄情于自然山水, 是皇室贵族怡情取乐的生活需要, 也是文人士大夫追求的自然无为的仙境。近代园林兴起后, 它们才真正分开。

园林景观规划时加入动物景观, 对调节园林整体气氛作用很大, 如莺声燕语、群鱼戏水、虫鸣蝉噪、蜂蝶逐花、鸟语花香使园林景观更为突出, 宁静的更显幽静, 缤纷的更显生动。

3. 园林建筑

园林建筑是建造在园林和城市绿化地段内供人们游憩或观赏用的建筑物, 常见的有亭、榭、廊、阁、轩、楼、台、舫、厅堂等。园林建筑为游览者提供观景的视点和场所, 还提供休憩及活动的空间(图1-1-4)。

在园林设计中根据园林的立意、功能要求、造景等需要, 必须考虑建筑和建筑的组合, 同时考虑建筑的体量、造型、色彩以及与其配合的假山艺术、雕塑艺术、园林植物、水景等诸要素的安排, 并精心构思, 使园林中的建筑起到画龙点睛的作用。

从在园林中所占面积来看, 建筑是无法和山、水、植物相提并论的, 它之所以成为“点睛之笔”, 能够吸引大量游客, 就在于它具有其他要素所无法替代的、最适合于人活动的内部空间, 是自然景色的必要补充。

由于建筑种类很多, 有的是使用功能上不可缺少的, 像构筑物道路、桥梁、驳岸、水电煤气设备; 有的是游人服务所必需的, 如大门、茶室、小卖部、厕所等; 还有供游人休息观赏的, 如亭、廊、水榭等。

任何园林建筑设计时都应考虑环境。建筑在环境中的比重及分量应按环境构图要求权衡确定, 环境是建筑创作的出发点。中国古典园林一般以自然山水作为景观构图的主题, 建筑只为观赏风景和点缀风景而设置。园林建筑是人工因素, 它与自然因素之间有对立的一面, 但如果处理得当, 也可统一起来, 为环境增添情趣, 增添生活气息。

园林建筑是整体环境中的一个协调、有机的组成部分, 它的责任只能是突出自然的美, 增添自然环境的美。这种自然美和人工美的高度统一, 正是中国人在园林艺术上不断追求的境界。

中国的现代园林建筑在使用功能上与古代园林建筑有很大的不同。公园已取代过去的私园成为主要的园林形式。园林建筑越来越多地出现在公园、风景区、城市绿地、宾馆庭院乃至机关、工厂之中。

4. 园林道路和广场

园林道路和广场是园林的重要内容。园林道路是园林的脉络, 是联系各景点的纽带, 是构成园林景色的组成部分, 它的规划布局及走向必须满足该区域使用功能的要求, 同时也要与周围环境相协调。

图1-1-4 园林建筑

某种意义上讲,广场是道路的扩大部分,也是道路的结点和休止符。在园林中的景观序列节奏变化中,往往因广场的出现而具有阶段性。

广场与道路、建筑的有机组织,对于园林形式的形成起着决定性的作用,不论是规则的或自然的,还是混合的园林形式。

图 1-1-5 园林小品

5. 园林小品

园林小品内容丰富、体量小、造价低、造型新颖、轻巧美观、易体现地方风格,在点缀园林景色、深化意境方面起着明显的作用。设计创作时可以做到“景到随机,不拘一格”,在有限空间得其天趣。同时园林小品本身又具有明确的使用功能,因而成为园林中不可缺少的一个组成部分(图 1-1-5)。

园林小品的内容包括:园椅、园凳、园灯、栏杆、花架、雕塑、花格、景墙、景窗、洞门、假山、置石、壁画、摩岩石刻、果皮箱、宣传牌、各种园林标志以及儿童游乐园中的

玩具设施等。

此外,园林小品也可以单独构成专题园林,如雕塑公园、假山园等。

园林建筑小品以其丰富多彩的内容和造型活跃在古典园林、现代园林、游乐场、街头绿地、居住小区游园、公园和花园之中。但在造园上它不起主导作用,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,情趣感染。

三、园林、绿地和绿化的关系

从某种意义上说:绿地包括天然的与人工的一切绿色地带,自然也包括园林。因此,园林也可以说是绿地的一种特殊形式。这也是城市、工厂中,尤其在行政上称其为绿化的主要原因。

但实际上绿化是达成绿地的手段。一般局限于运用植物材料,以取得环境效益为主。而园林则往往运用多种素材,较多考虑风景效应。因此,园林比起一般绿地来说具有较高的艺术水平和游憩功能。

通常我们说的绿地是指园林绿地,如绿地规划、某某绿地设计等,园林绿地是指具有园林特点的绿地。

第二节 园林艺术

园林艺术是指在园林创作中,通过审美创造活动再现自然和表达情感的一种艺术形式。

园林艺术是时间和空间的艺术,是有生命的综合空间造型艺术。自然景观的气象万千为园林艺术提供了生生不息的创作源泉。

中国园林艺术是自然环境、建筑、诗、画、楹联、雕塑等多种艺术的综合。园林意境产生于园林境域的综合艺术效果,给予游赏者以情意方面的信息,唤起以往经历的记忆联想,产生物外情、景外意。

中国园林是中国传统文化的结晶,有广泛的包容性,与传统文化有着千丝万缕的联系。

古代文化的各个方面几乎都能在古典园林中找到它们的身影,诸如文学、哲学、美学、绘画、戏曲、书法、雕刻、花木植物等。其中,与园林艺术关系最为密切的是传统诗文和画作。因此,中国古典园林享有“凝固的诗、立体的画”的盛誉。

这些努力的结果一方面产生了造园艺术,一方面产生建筑艺术。前者在于创造一个人们理想中的充满诗情画意的场所,后者在于从生活实际出发,将建筑嵌入这个场所之中,两者相辅相成,形成美好的人居环境。

一、园林艺术的特征

中国的园林艺术源远流长。同时,在16世纪的意大利、17世纪的法国和18世纪的英国,园林也被认为是非常重要的艺术。

在灿烂的艺术星河里,每门艺术都有其强烈的个性色彩。作为艺术的一个门类,园林艺术同其他艺术有许多相似之处,即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,陶冶人们的情操,提高人们的文化素养。除此之外,园林艺术还具有时代性、民族性、地域性和兼容性等自身的特征。

1. 时代性

园林是社会历史发展的产物,其发展受到社会生产力水平的高低、社会意识形态与文化艺术发展进程的影响,并反映特定历史时期人们的社会意识和精神面貌,表现出鲜明的时代特征。

2. 民族性

世界各民族都有自己的造园活动,由于其自然条件、哲学思想、审美理想和社会历史文化背景不同,形成了独特的民族风格。

3. 地域性

园林不仅是一种艺术形象,还是一种物质空间环境。造园活动深受当地自然环境的影响,造园时大多就近取材,尤其是植物景观,多半是土生土长、因地栽植的花草树木,这使园林艺术表现出极其明显的地域性。

4. 兼容性

园林艺术具有极强的兼容性。它与科学技术的发展紧密结合,一座美轮美奂的园林,含有许多复杂的建筑、工程、工艺,以及植物栽培与养护技术的运用。同时,园林融合文学、绘画、建筑、雕塑、书法、音乐、工艺美术等诸多艺术因素于一体。着意追求诗画般的意境、音乐般的流动和时光交替的变幻,甚至涉及宗教和哲学。

园林艺术也是生命的艺术,构成园林的主要素材之一是有生命的植物,它使园林景色随着春夏秋冬四季的交替和阴晴雨雪自然天象的变化呈现出不同的面貌。

园林艺术还具有很强的功能性特征,它需要不断满足人们实用的、精神的诸多方面的要求。

二、园林艺术的欣赏

欣赏,也是一门艺术,对于园林领域而言,其要旨在于能领略和品评各个园林的风格特点。每当跨进一座园林,面对纷至沓来的景色,你会发自内心地感慨,这就是通常所说的艺术鉴赏和审美观。

陈从周先生曾提出对园林景物的观赏有静观和动观之分,看与居,即静观;游与登,即动观。一般来说,造园家在创作园林之前就已经进行过慎重的考虑,给游人提供一系列驻足的观赏点,使游人在此得以进行全方位的艺术欣赏,通过“观”“品”“悟”等不同阶段和不同层次的体味,深入理解该园林的艺术价值。

1. “观”

观是园林欣赏的第一层面。园林中的景物以其实在的形式特征，向游人传递着某种审美信息。中国人对园林美的欣赏有一种传统的观念，希望达到“鸟语花香”的境界。因此，欣赏园林就不只是简单的视觉参与，而是由听觉、嗅觉、触觉等共同参与的综合感知过程。极佳的景致，吸引游人在不知不觉间停留下来，驻足凝神。园路曲径，引导游人置身园中，廊引人随，移步换景。在观赏中国古代园林的过程中，游人尽情享受同自然之妙的美景，产生无尽的遐思。

园林是一个多维的空间，是立体的风景。对于园中纵向景观的观赏，还有俯视与仰视之别。“小红桥外小红亭，小红亭畔，高柳万蝉声”的词句不仅写出了园景的空间层次，同时，“高柳”将游人的视线引向高处。

2. “品”

“观”是对园林景象的感性理解，“品”则是欣赏者根据自己的生活经验、文化素养、思想感情等，运用联想、思想、移情、思维等心理活动，扩充与丰富园林景象的过程。在这一过程中，欣赏者的联想与想象占主导地位，特别是中国古典园林，富有诗情画意和含蓄抽象的美。在游赏的过程中，欣赏者必须发挥诗人般想象力，才能体验到园林景物具像之外的深远意蕴。

3. “悟”

如果说园林欣赏中的“观”和“品”是感知，是体验，是移情，是观赏者神游于园林景象之中而达到的物我同一的境界，那么，园林欣赏中的“悟”，则是理解，是思索，是领悟，是欣赏者沉入的一种回忆、一种探求、一种对园林意义深层而理性的把握。园林依存于自然，但归根结底是人创造的。人的思想，特别是造园师对自然的态度、对自然的理解，便自然地反映在园林的形式与内容上。“悟”的阶段正是欣赏者力图求得与造园师精神追求相契合的过程。

一座优秀的园林，之所以能吸引无数游人百看不厌，风景秀美是重要原因，但这并不是全部，其中文化与历史的因素也至关重要。在中国，无论是雅致的城市宅园，或是深山古刹，还是风景名胜，随处可见雕刻于山石、悬挂于亭台楼阁的匾额、楹联，也随处可见写景咏物的诗词文赋。如“山山水水，处处明明秀秀；晴晴雨雨，时时好好奇奇”，这是杭州西湖中山公园里的一副对联，它以浓墨重笔写出了轻快蕴藉的辞境。书法真、草相间多变，与西湖山色空濛的景致水乳交融，相得益彰，给游人以古典文化的熏陶，同时也大大地深化了园林景观的意境。

图 1-2-1 北京颐和园中谐趣园的楹联“西岭烟霞生袖底，东洲云海落尊前”

中国的山水画往往借助于题跋来突破画面对景物的空间限制，生发出画外的思想感情。园林景物则是一幅立体的图画，不足之处也需要题以发之。这些楹联往往是画龙点睛之笔，写出了具体景物无法传达的人与事、诗与意。“西岭烟霞生袖底，东洲云海落尊前”。在北京颐和园的谐趣园里，是看不到西岭烟霞和东洲云海的。但是，当你深处园林环境之中，吟咏这副楹联，一切仿佛都呈现在眼前了（图 1-2-1）。一副楹联扩大了景

的境界，加深了景的意境，创造了景外之景。

同时，文学艺术、书法艺术与园林景物、自然环境交相辉映，大大提升了园林艺术的品味。许多匾额、楹联还包含着丰富的历史典故和深刻的人生哲理。所以，欣赏园林艺术，一定要了解其产生的历史和文化背景，只有这样才能更好地理解园林艺术所包蕴的丰富内涵。

仙山琼岛，城市山林，洞中天地，它们不是对自然的直接模仿，也不是对自然植物的抽象和变形，而是艺术地表达对自然的认识、理解和由此而生的情感，创造出如诗如画的美景和出自天然的艺术韵律，正所谓“虽由人作，宛自天开”。人们在园林中追求真实的生命感受，寄托审美的情怀与理念。这就是以中国自然山水式园林为代表的东方园林。

第三节 世界园林体系与发展趋势

世界园林体系的划分，主要以世界文化体系为标准。文化体系的主要影响因素有种族、宗教、风俗习惯、语言文字系统、历史地理和文化交流等，尤其以种族、宗教文化和语言文字系统的影响最大。依据文化体系诸因素，并参考国内外有关园林体系划分理论与方法，将世界园林体系划分为欧洲园林、伊斯兰园林和中国园林。

一、世界园林体系

1. 欧洲园林

欧洲园林是以古埃及和古希腊园林为渊源，以法国古典主义园林和英国风景式园林为代表，以规则式和自然式园林构图为造园流派，分别追求人工美和自然美的情趣，艺术造诣精湛独到，为西方世界喜闻乐见的园林。

欧洲园林的两大流派都有自己明显的风格特征，如规则式园林以明显的中轴线、开阔的视线、严整均衡的布局等特征，体现出一种庄重典雅和雍容华贵的气势。而风景式园林消除了园林与自然之间的界限，不考虑人工与自然之间的过渡，将自然作为主体引入到园林中，并排除一切不自然的人工艺术，体现一种自然天成、返璞归真的艺术境界。

欧洲园林作为一个成熟的风格，具备独特性、一贯性和稳定性三个特点。独特性，就是指它有一目了然的鲜明的特色，与众不同；一贯性，就是指它的特点贯穿其整体和局部，直至细枝末节，很少芜杂的格格不入的部分；稳定性，就是它的特色不只是表现在几个建筑物上，而是表现在一个时期内的一批建筑物上，尽管它们的类型和性质不同。

例如，西方古典园林以法国的规整式园林为代表，崇尚开放，流行整齐、对称的几何图形格局，通过人工美以表现人对自然的控制和改造，显示人为的力量。它一般具有中轴线的几何格局：地毯式的花圃草地、笔直的林荫路、整齐的水池、华丽的喷泉和雕像、排成行的树木（或修剪成一定造型的绿篱）、壮丽的建筑物等，通过这些布局反映了当时的封建统治意识，满足其追求大排场或举行盛大宴会、舞会的需要。其最有代表性的是巴黎的凡尔赛宫（图1-3-1）。

古埃及园林一般是方形的，四周有围墙，入口处建塔门，由于气候炎热、干旱缺水，所以十分珍视水的作用和树木的遮荫。园内成排种植庭荫树，园子中心一般是矩形的水池，池中养鱼并种植水生植物，池边有凉亭。园林是规则式的，并且有明显的中轴线（图1-3-2）。

古希腊园林一般位于住宅的庭院或天井之中，园林是几何式，中央有水池、雕塑，栽植花卉，四周环以柱廊，这种园林形式为以后的柱廊式园林的发展打下了基础。另外，神庙附近的圣林中有剧场、竞技场、小径、凉亭、柱廊等，成为公众活动的场所（图1-3-3）。

17、18世纪，绘画与文学两种艺术中热衷自然的倾向影响英国的造园，加之中国园林文