

北京林业大学成人教育教材（试用）

园林艺术原理

上册

YUANLIN YISHU YUANLI

北京林业大学组编 周业生◆主编

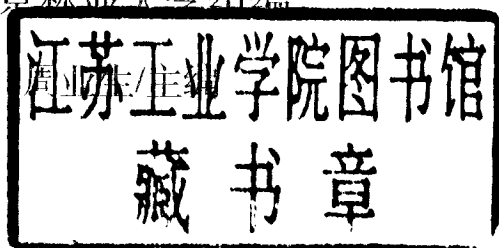

白山出版社

北京林业大学成人教育教材(试用)

园林艺术原理

北京林业大学组编

上册

白山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

园林艺术原理/周业生,孟昭武主编.—沈阳:白山出版社.
2003.12

ISBN 7-80687-122-5

I.园... II.①周...②孟... III.园林艺术—理论
IV.TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 106928 号

出版发行:白山出版社

地 址:沈阳市沈河区二纬路 23 号

邮 编:110013

电 话:024-23088689

选题策划:王巨斌

责任编辑:周凤鸣 孙福同

装帧设计:赵连志

责任校对:李国宽

印 刷:中共沈阳市委机关印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

印 张:7.875

字 数:200 千字

版 次:2003 年 12 月第一版

出版时间:2003 年 12 月第一次印刷

印 数:1—3000 册

书 号:ISBN 7-80687-122-5/T·7

总 定 价:33.00 元(上下册,本册定价 25.00 元)

内容简介

本书以简洁精练、通俗易懂的语言和图文并茂的编排,介绍了园林规划设计的基本艺术原理,内容包括园林的概念、园林艺术与其他门类艺术的关系、中外园林发展概况及其特点、现代园林发展趋势、园林规划设计原则以及园林艺术构图基础、造景与赏景、园林意境的创造、筑山与理水原理与基本技法、园林建筑及小品布局设计、植物造景、规划设计实例构思赏析等。书中用一定篇幅,介绍了生态园林的概念以及构建生态园林的相关知识。

本书不仅适合园林专业成人教育,也适合高职高专教育和短期培训及相关技术人员参考用书。

前 言

本教材系北京林业大学园林专业成人教育试用教材。

本教材是由北京林业大学组织,由辽宁林业职业技术学院具体负责,是根据北京林业大学成人教育园林专业本科教学计划和教学大纲的要求编写的。

园林艺术原理是高等学校园林专业的骨干专业课程。本教材的编写依据了课程的特点和成人教育的实际,吸收了近几年来园林艺术方面的科学研究和教学研究的最新成果。编写立足于培养适应新时期园林生产建设工作人才的目标,符合人才培养规律和教学规律。在编写过程中,注意吸收前人和今人的创作与研究成果,尽可能地使用精练简洁的语言解释园林设计艺术原理,便于教师教学和学生自学。

本教材由广西生态工程职业技术学院周业生主编并统稿。具体编写分工为:周业生编写第一章第三、四节,第五章和第八章;辽宁林业职业技术学院孟昭武编写第二章和第四章;杨陵职业技术学

院李娟娟编写第一章第一、二、五、六节和第三章；南昌水利水电高等专科学校欧阳菊根编写第六章和第七章。

本教材在编写过程中得到北京林业大学的全力指导与支持，得到辽宁职业技术学院、河南科技大学、天津农学院、广西林业职业技术学院的大力协助，并参考引用了大量著作及园林作品，部分引用的资料未能在书中一一注明。对此，谨向有关专家、学者、单位表示感谢。

由于编者水平有限，书中错误疏漏在所难免，诚盼广大读者在使用中批评指正。

编 者

2003年10月

目 录

第一章 概 述

第一节 园林与园林学	1
一、园林	1
二、园林学	3
第二节 园林艺术与其他门类艺术的关系	5
一、园林美	5
二、园林艺术的特征	7
三、园林与文学、书法、绘画、雕刻、音乐等的关系	8
第三节 中国古典园林概说	12
一、中国古典园林的类型	12
二、中国古典园林发展历史进程	14
三、中国古典园林的特点	31
四、中国古典园林的继承与发展	33
第四节 外国园林概说	33
一、日本园林	34
二、欧洲园林	35
三、美国园林	37
第五节 现代园林的发展趋势	41
一、世界园林发展的三个阶段	41

二、西方现代造园的理论	46
三、环境可持续思想的园林本质	50
第六节 园林规划设计的原则	51
一、适用原则	52
二、经济原则	53
三、美观原则	53
四、生态原则	54
第二章 园林艺术构图基础	
第一节 园林艺术构图的概念	55
一、园林构图的意义	55
二、园林构图的特点	56
第二节 园林的规划形式与园林风格	58
一、园林的规划形式	58
二、园林风格	65
第三节 园林艺术构图的原则	67
一、统一与变化	67
二、均衡与稳定	69
三、比例与尺度	71
四、比拟与联想	72
第四节 园林色彩构图	75
一、园林色彩的艺术处理	75
二、园林空间的色彩构图	78
第五节 基本造型要素在园林中的应用	80
一、形态	80
二、色彩	87
三、质感	88
第三章 造景与赏景	
第一节 风景与风景的感受	90

一、风景	90
二、风景的感受	91
三、风景的感受类型	92
第二节 风景的观赏	93
一、赏景点与赏景视距	93
二、赏景视觉	95
三、静态观赏与动态观赏	97
第三节 园林造景艺术	98
一、主景与配景	98
二、景深层次	104
三、景物的组织	104
四、前景的画面处理	107
第四节 园林空间布局	110
一、园林视景空间类型	110
二、园林空间的分隔与联系	111
三、风景序列布局	112
第四章 园林意境的创造	
第一节 园林意境	118
第二节 园林意境的表达方式	120
一、直接表达方式	120
二、间接表达方式	122
第三节 点景	126
一、点景	126
二、点景的手法	127
第四节 园林意境的创造	129
一、情景交融的构思	129
二、园林意境的创造	131

第五章 筑山与理水

第一节 相地与地形改造	133
一、相地的重要性	133
二、地形改造的作用	134
三、地形改造的类型	135
第二节 筑山	136
一、假山的类型	136
二、假山造型艺术	138
三、假山布局艺术	141
第三节 理水	142
一、水的审美特征	142
二、理水的形式和整体布局	143
第四节 置石	150
一、园石的种类	150
二、园石的审美特征	151
三、置石的方式	152
第五节 山水综合艺术	155
第六章 园林建筑及小品	
第一节 园林建筑	159
一、园林建筑的功能	159
二、园林建筑的类型	160
三、园林建筑的基本单元	160
四、园林建筑美的欣赏	162
第二节 园林建筑小品	170
一、园林建筑小品的功能	171
二、园林建筑小品的类型与观赏特性	172
三、园林建筑小品设计布局要点	175
第三节 园路及广场	176

一、园路	176
二、园林广场	185
第七章 植物造景	
第一节 园林植物的观赏特性及造景作用	187
一、植物的观赏特性	187
二、园林植物的造景功能与作用	190
第二节 植物的配置原则和艺术手法	192
一、植物配置原则	192
二、植物配置艺术手法	193
第三节 植物配置的类型	196
一、木本植物的配置(乔木与灌木)	197
二、生篱与基础栽植	200
三、草花配置	201
四、草坪	202
第四节 园林植物美的欣赏	203
第五节 生态园林与人工植物群落景观	209
一、生态园林	209
二、人工植物生态群落的构建	211
三、人工与自然植物群落景观	212
第八章 园林规划设计构思实例	
第一节 万春园	218
一、概况	218
二、立意构思与意境表达	219
三、设计原则与造景布局	219
四、植物造景	219
第二节 粤晖园	223
一、概况	223
二、设计原则	223

三、布局特点	223
四、理水	223
五、建筑构建	224
六、植物配置	225
七、雕塑造景	226
八、诗文点染	227
第三节 东吴小筑	230
一、概况	230
二、总体构思	230
三、造景布局与设计	230
四、植物配置	232
五、意境表达	232
主要参考文献	235

第一章

概 述

本章主要介绍园林的概念、园林学所涉及的学科范畴、中外园林的发展历史进程与特点以及现代园林的发展理论等。

第一节 园林与园林学

一、园林

(一) 园林的概念

早在3000多年前的商周时期,中国就已经开始了造园活动,那时的园林称为囿。随着社会历史和人类认识的发展,又出现了园、苑、圃、庭、院、园囿、庭院、园庭、林园、园圃、园池、田园、别墅、山庄、山池、草堂等名称。

“园林”一词,最早的文字记载出现于西晋即公元200年左右,当时的文学家张翰的《杂记》中有:“暮春和气应,白日照园林;青条若总翠,黄花如散金……”之句。此时期左思的《娇女》诗中也有“驰鸢翔园林”句。东晋陶潜有“阶除旷游迹,园林独余情”诗句,北魏杨炫之有“高林对牖,青松绿桎,连枝交映……园林山池之美,诸王莫及”之内容。唐宋以后“园林”一词使用逐渐增多,如白居易在《雪夜小饮刘梦得》中有“同为漫步园林客,共对萧条雨雪天”;在《春尽归》中有:“春归似遣莺留语,好住园林三两声”。宋朝黄庭坚在《咏梅》诗中有:“雪后园林才半树,今春花鸟作边愁”等。

今天,“园林”已经成了专用名词。对于这个名词的含义,长期

以来一直存在不同的看法,许多园林专家、学者从不同的角度对“园林”一词作出了不同的定义或解释。孙筱祥在《园林艺术及园林设计》一书中提出:园林是由地形地貌和水体、建筑构筑物和道路、植物和动物等素材,根据功能要求,经济技术条件和艺术布局等方面综合组成的统一体。周武忠在《城市园林艺术》一书中定义为:园林是在一定的地块上,以植物、山石、水体、建筑等为素材,遵循科学原理和美学规律,创造出的可供人们游憩和观赏的现实生活境域。史震宇在《试论我国园林的概念》一文中提出:园林是以地体为基础,以生物(主要是植物)、山石、建筑等为主要素材,以美的各种规律为指导原则,以景为单元,以自然为师,以生态环境科学为依据,通过设计师立意构思、规划设计,融合多门艺术,精心施工所创造的多维空间而供人们生活的境域,这个境域称为“园林”,其整个实施过程称为“造园”。

综上所述,可以把“园林”定义为:园林是在一定的地块范围内,依据自然地形地貌,利用植物、山石、水体、建筑等主要素材,根据功能要求,遵循科学原理和艺术规律,创造出的可供人们居住、游憩、观赏的境域。这个境域称为园林,创造这样一个境域的全过程(包括设计和施工在内)称为造园,研究如何去创造这样一个环境的学科称之为造园学。

(二) 造园要素

山:包括土山、石山和土石相兼的山。园林中的山,可以是真山,亦可以是人工塑造之假山。

水:水因其具有独特的生理作用和观赏价值而成为园林造景的重要元素之一。自然界的水体有溪流、山涧、江河、湖海、池塘、瀑布等多种多样的形式。园林中的水景,实际上多是对自然界水体景观的摹拟、提炼和再现。

山与水构成了园林的地形地貌,是园林的骨架,是各种景物布置的基础。山水立地条件对景物布置有很大影响。自然山水需要加工、修饰和整理,必要时园林设计者也可以在深入了解自然界各种

地貌的形成和特点以后,人工布置出所需要的地形,将园景美妙地衬托起来。山体水系不仅本身可以成景,如叠石假山、瀑布、喷泉等,还可以用来分隔组织园林空间。

园林植物:包括乔木、灌木、花卉、草坪地被等。植物的形态(根、茎、叶、花、果实、种子)千变万化,绚丽多彩。不同的植物配置,形成各种景观,如“柳浪闻莺”、“竹深荷净”、“梨花伴月”、“青枫绿屿”等。植物清新的绿色使环境显示出蓬勃生气,能够缓和刺目的颜色;富于曲线变化的枝叶团簇和树冠,对建筑和山石生硬的线条进行一定程度的调和。

花草树木是自然景观的基本组成部分。虽然在不同类型的园林里植物所占位置有轻重之别,但终究是离不开植物的。事实上如果没有建筑物,如一片自然林地,幽林曲径,清溪流水,就足以形成赏心悦目的园地。因此,园林设计者必须深入了解植物的各种观赏性状,设计出表现丰富的景观,使园林一年四季都有不同的景致。

建筑:包括亭、廊、桥、榭、道路、广场、棚、架、雕塑以及小品等,建筑是园林的有机组成部分。有些建筑既是园林功能的需要,又是园林艺术的要求,还有一些主要是起装饰的作用。位置固定而且体量较大的如亭、榭、园墙、园门以及供人们休息使用的凳、椅、桌、阳伞等,这两类既满足了功能需要,又考虑到园林艺术的要求。小品经常也是既考虑功能又考虑艺术性的。雕像、花箱、花钵等这一类主要是以装饰为主。

此外动物有时也是园林中的“配角”。“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”道出了山花野鸟之间的情趣。鸟语花香,鱼翔浅底,粉蝶纷飞,使园林增添了生机,加强了园林景观的效果。不过动物并非园林中的必需,只有在动物园中才是必不可少的。

二、园林学

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,其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形式、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、街道绿地以及其他绿地的设计等。

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,最合理地利用土地。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定等。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规划等。

(一)要搞好园林建设,必须掌握与植物有关的知识。例如植物形态学、植物分类学、植物生理学、植物生态学、园林树木学、花卉栽培学以及土壤学、病虫害防治学等。

(二)园林与文学艺术、诗画、音乐等结合紧密,成为不可分割的艺术整体。要搞好园林建设,除了要掌握园林艺术与规划方面的理论与技巧外,还应学习园林文学、绘画、音乐等方面的知识和技巧,提高艺术素质和欣赏能力。

(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、赏、游、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,布设给排水及照明系统等。因而需要学习园林工程、园林建筑以及地质地貌学等方面的基础知识。

(四)在人类进入21世纪以后,园林这门动态学科已经发展成

为一个包括建立适于人类生存的“人居环境”(ek-istics)和对“人类自然环境”(Man's Physical Environment)进行保护的大学科。这一学科是以生物、生态学科为主,所以园林设计者还应该掌握一定的地质学、自然地理、气象等自然科学知识;生物学、生态学等生物科学知识;哲学、历史等社会科学知识以及遥感技术、计算机应用技术等。同时,现代造园还应该引入心理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,以人为本,最大限度地建设适于人类生活的“人居环境”。

第二节 园林艺术与其他门类艺术的关系

一、园林美

园林与绘画、音乐、戏剧等其他纯艺术不同。园林美是以自然美为特点,是自然美、艺术美和生活美的高度统一。

(一)自然美

自然美包括以下几个方面:

1.地形起伏美:地形包括天然的或人工改造的,是园林的骨架。起伏的地形,结合园林植物种植、建筑营建和水景塑造,可创造出丰富的园林景观。结合观景需要创造起伏变化的地形,还可收到步移景异的视觉效果。

2.水景艺术美:水中倒影成双,可以增加景深,扩大空间感。水面平坦和岸边的景物形成方向的对比,与山石形成刚柔对比。“水本静,因风雨而动,小动则朦,大动则失。”水景也可以产生动静相随之美。水的声响变化非常丰富,如雨声、泉声,澎湃如涛,叠瀑飞溅,滴水如琴。自然界水景的形式形态变化也很多:有溪、涧、江、河、池、湖、海等形式,有喷、旋、柱、悬、冰等形态。柳宗元在《小石潭记》中的“水尤清冽”,“鱼可百许头,皆若空游无所依”以及谢灵运的“云日相辉映,空水共呈鲜”等诗句,都表现了水的洁净之美。