

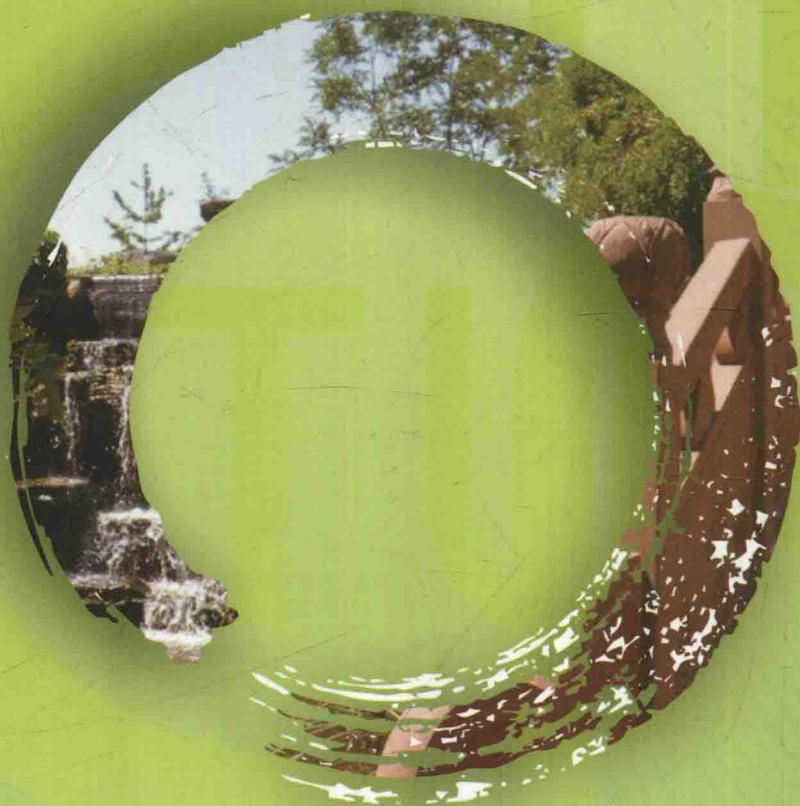
园林

普通高等教育土建学科『十三五』规划教材

现代园林设计

XIANDAI YUANLIN SHEJI

主编 吕在利 刘刚

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

园林

普通高等教育土建学科『十三五』规划教材

现代园林设计

XIANDAI YUANLIN SHEJI

主 编 吕在利 刘 刚

副主编 刘艳红 丁立伟 丁 娟 郭丽丽

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

园林是艺术与设计的集大成者,它涉及的领域非常广泛,是一门跨度很大的复合学科。随着时代的发展和科技的进步,人们对环境质量的生理与心理的需求在不断改变,人们对生存环境的要求也不断提升。现代园林作为一种提升城市居民生活质量的综合艺术形式,在功能、方法与技术等方面的设计都重新得到全新的应用。优美的游憩空间,不仅为城市居民提供了休养生息的室外空间场所,也为人们进行情感与文化交流和享受时代发展的成果带来了种种方便。

本书旨在对园林空间、园林设计要素、园林设计方法等知识点进行系统、全面的讲述,侧重实践经验与基础知识相结合进行深入浅出的讲解,具有科学性、系统性、逻辑性等特点,注重学生知识、能力和素质的全面培养,能够有效指导学生在园林设计各个环节的学习。希望读者能够结合图片品读本书中所讲内容,同时通过学习本书的内容,具备独立完成园林设计方案的能力。

为了方便教学,本书还配有电子课件等教学资源包,任课教师和学生可以登录“我们爱读书”网(www.ibook4us.com)免费注册或浏览,也可以发邮件至 hustpeiit@163.com 免费索取。

图书在版编目(CIP)数据

现代园林设计/吕在利,刘刚主编. —武汉:华中科技大学出版社,2017.6

普通高等教育土建学科“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-2783-0

I. ①现… II. ①吕… ②刘… 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(2017)第 095954 号

现代园林设计

Xiandai Yuanlin Sheji

吕在利 刘 刚 主编

策划编辑:康 序

责任编辑:倪 非

封面设计:孢 子

责任监印:朱 玢

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编:430223

录 排:武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/16

印 张:8

字 数:241千字

版 次:2017年6月第1版第1次印刷

定 价:48.00元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

“

物质化空间语境会对人居空间环境产生长效的作用。园林是艺术与设计的集大成者,它涉及的领域非常广泛,是一门跨度很大的复合学科。随着时代的发展和科技的进步,人们对环境质量的生理与心理的需求在不断改变,人们对生存环境的要求也不断提升。现代园林作为一种提升城市居民生活质量的综合艺术形式,在功能、方法与技术等方面的设计都重新得到全新的应用。优美的游憩空间,不仅为城市居民提供了休养生息的室外空间场所,也为人们进行情感与文化交流和享受时代发展的成果带来了种种方便。

科学、文化、技术在高速发展,多元文化和多元审美也在齐头并进。作为环境设计的教师及园林设计从业者,经常会对如何创建更好的现代园林设计方案而进行深入的思考和研究,怀着对美好环境的向往而希冀着能将解决现实问题的措施付诸实践,既让环境设计更好地服务于现代社会,同时又能将园林设计的相关知识进行系统整理并传授给学生。本书的编者们基于以上考虑,并根据高等学校园林设计课程的教学要求编写了本书。本书旨在对园林空间、园林设计要素、园林设计方法等知识点进行系统、全面的讲述,侧重实践经验与基础知识相结合进行深入浅出的讲解,具有科学性、系统性、逻辑性等特点,注重学生知识、能力和素质的全面培养,能够有效指导学生在园林设计各个环节的学习。希望读者能够结合图片品读本书中所讲的内容,同时通过学习本书的内容,具备独立完成园林设计方案的能力。

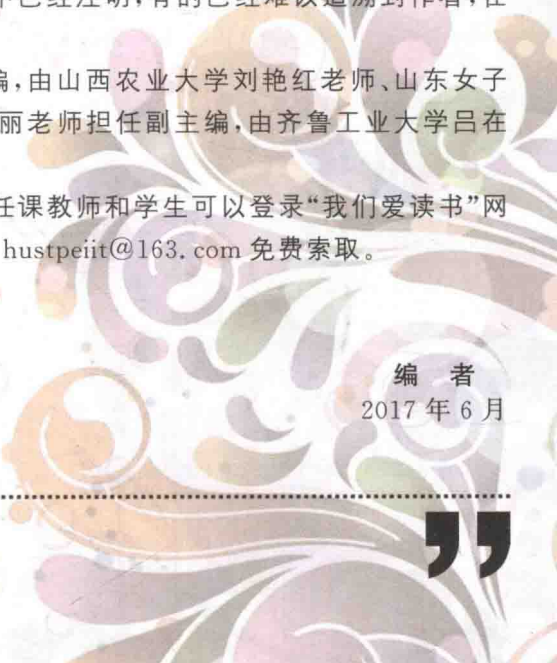
本书在编写过程中,借鉴和参考了部分学者的理论成果,在此对相关作者表示衷心的感谢!本书中的图片主要来自编者们近年来实践、考察过程中积累的资料及设计项目,有一部分是指导学生完成的作业,少数图片和案例来自网络,能够追溯的在文中已经注明,有的已经难以追溯到作者,在此对原作者(原设计单位)表示感谢!

本书由齐鲁工业大学吕在利教授、刘刚老师担任主编,由山西农业大学刘艳红老师、山东女子学院丁立伟老师、安徽新华学院丁娟老师、太原学院郭丽丽老师担任副主编,由齐鲁工业大学吕在利教授审核并统稿。

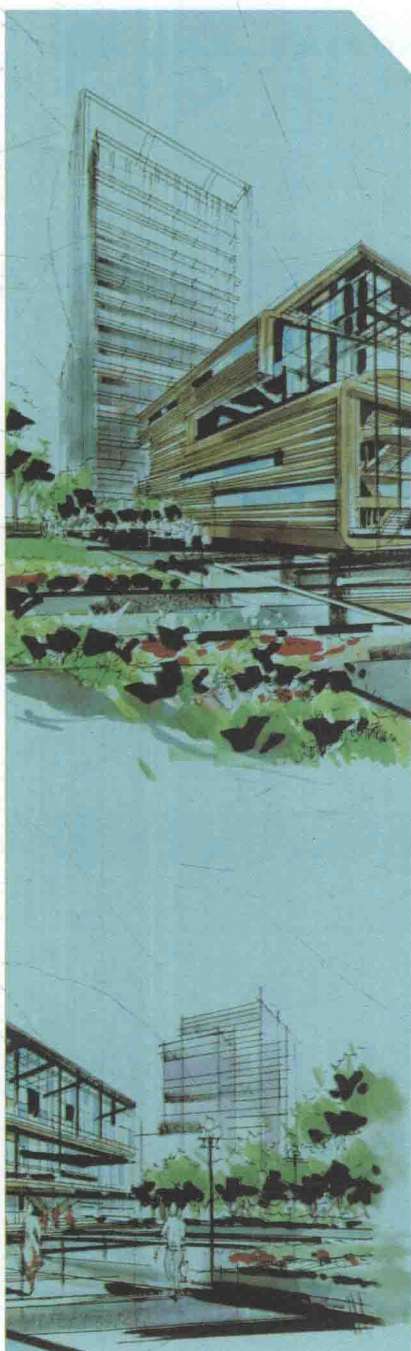
为了方便教学,本书还配有电子课件等教学资源包,任课教师和学生可以登录“我们爱读书”网(www.ibook4us.com)免费注册或浏览,也可以发邮件至 hustpeiit@163.com 免费索取。

本书若有疏漏和不足之处,诚望专家、读者批评指正。

编者
2017年6月

CONTENTS 目录

第1章

01

第1章 现代园林设计绪论 ▼

02 1.1 现代园林设计含义

03 1.2 现代园林与传统园林的异同

06 1.3 东西方园林

18 1.4 现代园林设计理论观念

第2章

23

第2章 现代园林空间设计 ▼

24 2.1 园林空间的定义与类型

28 2.2 空间基本要素

36 2.3 空间的组织结构

39 2.4 空间序列的组织

第3章

41

第3章 园林设计要素 ▼

42 3.1 地形

54 3.2 建筑

57 3.3 植物

63 3.4 水体

70 3.5 构筑物

75

第4章

第4章 现代园林设计表达 ▼

76 4.1 草图设计表达

78 4.2 效果图设计表达

85 4.3 鸟瞰图画法

87

第5章

第5章 园林设计方法与程序 ▼

88 5.1 园林设计思维培养

93 5.2 专业基础知识的储备

95 5.3 现代园林设计的程序

104 5.4 方案形成过程

107

第6章

第6章 现代园林设计案例赏析 ▼

108 6.1 特色现代园林赏析——苏州博物馆

113 6.2 生态园林赏析——杭州江洋畈

117 6.3 法国雪铁龙公园

119 6.4 泪珠公园

122

参考文献 ▼

第1章

现代园林设计绪论

XIANDAI YUANLIN SHEJI XULUN

纵观,园林设计是一种时代文化语境,时间和空间的变换使其成为承载时代历史与文化的景观。

现代园林设计在继承和发展传统的基础上更加突出现代审美及现代技术与材质表现的空间设计,开阔了视野,更加注重对现代和未来园林空间设计的思考与探索。约翰·奥姆斯比·西蒙兹(John Ormsbee Simonds)曾经说过:“景观,并非仅仅意味着一种可见的景观,它更是包含了从人、人所赖以生存的社会及自然那里获得多种特点的空间;同时,还能够提高环境品质并成为未来发展所需要的生态资源。”该观点表达了现代园林景观设计的内在特点,即不断地协调人、社会与自然三者之间的关系,营造宜人的生活环境。社会的不断发

展和科技的不断进步使人们的生存理念、行为方式不断改变,现代园林设计的内容也随之不断扩展,其表现形式和意义也更加多元和宽泛,它不仅仅局限于游憩的功能空间,同时也具有消除人们身体的疲倦、滋养和改善人们心境的作用,更具有保护和改善现代自然生态环境的功效。

现代园林设计强调尊重自然与生态、尊重人性与成长、尊重文化与发展,注重生活、科技、文化的交融并使其成为现代园林设计的源泉。现代园林设计将空间意境、行为规范、自然生态及人文精神等有机结合起来,以提升土地空间的综合使用价值与社会效率,以可以持续的方式、方法来促进人居环境的健康发展。

1.1

现代园林设计含义

传统意义上的园林及公园、游园、花园、游憩绿化带及各种城市绿地等,甚至城市郊区的游憩区、森林公园、风景名胜区、天然保护区、国家公园等所有风景游览区和休养胜地等,这些都可以被称作园林。这与欧美各国对园林观念的理解都非常接近,欧美一般将园林称为 garden, park, landscape, carden, 即花园、公园、景观、山水等。然而在实际意义上,它们所包含的内容并不是完全一样的。

从古典园林这个狭义的角度来看,园林是在一定的地段范围内,依据一定的传统理念,利用和改造自然山水地貌或人工开辟山水地貌,结合传统建筑的功能与造型,安置艺术小品和配置动植物,从而构成理想的、以观念和视觉景观相结合的,且以天人合一为最高审美境界的游憩、居住空间环境。

从近、现代园林发展的视角看,广义的园林是包括各类公园、城镇绿地系统、自然保护区在内的,融自然风光与人文艺术于一体的,且能为社会公众提供休养生息、舒适、快乐、文明、健康的游憩娱乐环境。

提到“园林”,学习室外环境设计的学生就不能不想起“景观”这个词汇,那么,这两者究竟是什么

关系呢?刘滨谊先生曾在《现代景观规划设计》一书的开篇中提到,“景观最基本、最实质的内容还是没有离开园林的核心,追根溯源,园林在先,景观在后”。书中还指出了一条简单的来龙去脉,即“圃—囿—园—林”,这可以让读者在区别两者之前,对其发展过程有一个了解。园林设计的发展始终是伴随着时代展开的,现代设计使园林设计的规模和范畴都越来越广泛,在不同区域、不同文脉、不同风格等因素的影响下,诸多因素合并之后产生的园林范畴,都可以称为景观。总之,这两个词汇之间的区别是可以见仁见智的,其本质内涵基本是相同的。现代园林设计的形成是一个不断演进的过程。随着我们对园林知识的不断积累和理解的多样化,我们会对其广义、狭义有更加深刻的理解和拓展,也会有自己独立的思考与判断,经过不断的消化然后择优而从。

现代园林设计涉及非常广泛,融汇了多门跨学科的知识,如今面对的设计领域和内容也非常广泛,小到街头绿地、商业中心花园,大到风景区规划、城市景观规划,从土地规划到人文环境规划,都成为现代园林设计的范畴。

1.2

现代园林与传统园林的异同

现代园林设计思潮源于欧洲,兴于美洲。现代园林设计思潮在形成与发展的不同阶段,逐渐脱离了传统园林设计思想的桎梏。18世纪英国的“如画的园林”建立在对自然环境模拟理念的基础上,体现出那个时期人们思想中对自然的尊重;19世纪后期,设计师的视野已经逐渐跳出对传统园林设计的小范围研究,而逐渐扩展到城市范畴;19世纪末20世纪初的现代艺术和“新艺术运动”也拓展了园林设计师的审美;在现代主义思潮的影响下,现代园林设计的发展也呈现出更新语境的空间意境和形态。这些不同的社会思潮和艺术运动,都极大地扩展了现代园林设计的内涵与外延,使其延伸和发展到更加广阔的空间,同时,现代园林体现出的特点也与传统园林有明显的区别。

图 1-1 网师园

图 1-2 日式园林

1.2.1 功能定位

传统园林(见图 1-1、图 1-2)按照不同的地域可以简单地分为东方园林和西方园林,当然还可以更具体地划分为中国园林、日本园林、法国园林、英国园林、意大利园林等不同的类别,但这些传统园林具备一个共同特点,即功能定位都属于观赏型园林。这些传统园林在当时所面向的服务对象大多是不同时代中上层社会的少数权贵、贵族人群。在目标群体确定的情况下,传统园林在设计时的功能定位就比较单一,只是根据其日常生活的需求进行设计,而功能需求相对单一、局限从侧面反映出了等级社会的一些特点。

随着社会生产力水平的不断提升,便捷的生活方式让人们在日常生活有了多种多样的生理和心理方面的需求。在园林设计方面,随着现代主义理念的深入人心,园林设计在具备观赏性特点的同时,又具备了更多元化的元素。这就使得园林设计需要从环境心理学、空间行为学等多方面来分析,

研究人群的活动行为特点,以确定园林空间尺度,

设计出合理的空间布局。从形式的角度来看,现代社会的发展对人们的审美观念的改变也起到了重要推动作用。在现代生活中,不同人群具有的行为习惯和对环境的需求存在着多样性的特点,这些行为趋势影响着园林设计活动空间布局与细节景观设计。总而言之,现代园林设计对场地功能、空间分布的要求已经不同于传统园林相对单一的要求,延伸到园林空间中,现代园林开放性、流动性的不同空间类型丰富了传统园林空间模式。现代园林设计中城市广场、公园、附属绿地、道路绿化等多种不同的绿地属性,本质上是功能定位的不同而产生的最终空间形态。(见图 1-3)

图 1-3 Kathleen Dolmatch 摄影作品《曼哈顿公园》

1.2.2 设计理念

在东西方传统园林中,我们不难发现其设计理

念的核心都是围绕“自然”展开的。例如:中国传统园林模仿自然山水“意境美”,追求“虽由人作,宛自天开”;日本枯山水景观注重抽象、写意;英国传统园林追求天然景色。虽然不同地域的传统园林在艺术处理、园林侧重点的设计方面各有千秋,但围绕“自然”展开的设计理念却并无根本差别。

现代园林与传统园林在设计理念方面存在多种不同,有两个显著的差别:一是,生态理念的融入;二是,动态、可持续发展理念的产生。

20 世纪初,由英国学者最早提出的景观是指由许多复杂要素相联系的综合性系统,其中任一构成要素的变动都会对其他组成部分产生影响,这时期就隐约提到了景观生态系统。到 1969 年,麦克哈格在《设计结合自然》一书中明确提出了综合性的生态规划思想。生态学观念的传播对景观设计理念产生了深远的影响,这使得景观设计在改造客观世界时,尽可能避免对生态环境产生破坏,而提升人与自然环境的关系。生态观念首先强调的是园林设计与其他相关学科的紧密联系,在生态学理念的前提下进行园林的综合设计,园林设计不再是孤立的、单一的、局部的景观要素的简单组合。这种生态学指导下的设计理念,能解决人与环境、审美、功能等多方面的问题。这种生态学指导下的园林设计理念区别于传统园林设计单一追求“自然”审美的理念,建立了多层次、多结构、多功能的环境秩序,使人对环境的影响降到最低限度,基本形成生态、功能、审美三位一体的设计思路。

生态学原理、生态美学等观念引入到园林设计中,使得园林营造不再仅仅以审美为唯一目的,而形成人与环境和谐相处的空间。在此基础上,可持续发展设计理念逐渐融入景观设计领域,其重点是对现有资源的优化利用、合理使用,最大限度地发挥自然生态环境在园林中的作用。动态的、可持续发展的园林设计理念,并非只强调园林景观随季节变化产生的精致变化,更重要的是强调园林设计动态改善生态环境的过程。例如:爱丁堡雨水花园(见图 1-4)是为了给公园中的树木提供水分而建立的,同时也起到了装饰性的作用,给人提供了放松休闲的场所。这个雨水花园有效地解决了干旱难题。经过设计,整个雨水花园每年将吸收 16 000 kg 的固体悬浮颗粒,通过植物生长吸收 160 kg 的营

养盐、氮等元素,减少垃圾产量,同时每年为公园提供所需灌溉水的 60%(来源于地下存水的过滤水)。该项目并非单一的公园设计,而是基于生态、可持续理念的绿地设计。

图 1-4 澳大利亚:爱丁堡雨水花园

1.2.3 现代艺术思潮

园林设计是一个开放的学科,其伴随着 20 世纪以来的科学技术进步与社会经济发展,逐渐融合、吸收了其他学科的设计思想和方法,经过不断完善,最终形成了现代园林设计。

第一阶段:19 世纪末期,欧洲一些国家的设计者就传统园林的形式展开了广泛的讨论,想要创造出新的园林形态,并通过相关的理论著作进行了广泛的交流,提出了自己主张。与此同时,美国受到自然主义运动的影响,也逐渐产生了自己独特的造园风格。这一时期的园林发展持续了大约一个世纪,到 19 世纪末 20 世纪初,现代园林设计理论和方法逐渐形成,并进行了相应的实际项目探索,取得

了一定的成绩。这一时期的现代艺术和“新艺术运动”促进了园林设计的发展。

第二阶段:现代主义发展时期对园林设计产生了重要影响,特别是在第二次世界大战后的恢复建设时期,众多的设计项目为现代园林设计发展提供了宝贵的实践机会。现代主义风格注重建筑功能,对景观设计产生影响,景观设计发生了重要变化。现代景观设计开始注重园林空间的形式语言,舍弃了传统园林中对称、轴线布局等视同核心的体系,现代景观设计基于技术、环境与人关系的分析,注重空间体验。这一时期的新艺术思潮也对景观设计的发展产生了重要影响,立体主义为现代景观设计的形式元素提供了基础性研究内容,丰富了现代景观设计的形式语言。此外,抽象艺术、超现实主义的形式语言也被一些景观设计师应用到实际设计案例中,结合现代、简约、流动的平面设计,营造了功能丰富的园林空间。(见图 1-5)

第三阶段:生态主义与大地景观。经过第二次世界大战之后十几年的快速发展,城市扩张速度加快,与之伴随的是城市环境迅速恶化,人们的生活环境变得越来越恶劣。基于这种现状,人们对自然的态度也产生了相应变化,自然生态问题也逐渐受到重视。现代景观设计思想逐渐建立起对空间、功能关注的同时,结合科学、生态、可持续的设计理念得以前进。大地景观思潮起源于艺术家反人工、反易变的艺术形式。这些艺术家企图摆脱艺术中的商业性,而利用自然界元素创作出一种大地艺术。大地艺术的发展超越了艺术品范畴,逐渐影响到景观设计,融合空间、场所与环境属性之后,逐渐转变为现代景观设计的重要思潮之一。(见图 1-6)

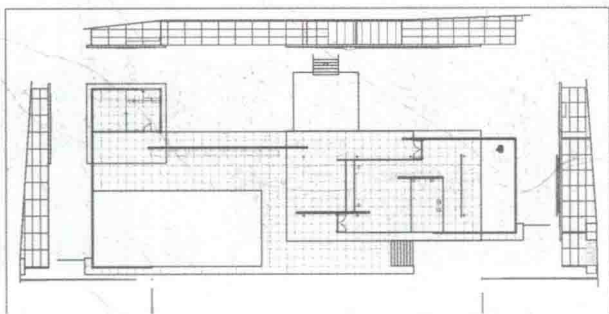

图 1-5 巴塞罗那展馆平面图、立面图

图 1-6 美国艺术家 Charles Jencks
“细胞的生命”大地景观

1.3

东西方园林

1.3.1

中国园林

中国园林艺术有着悠久的历史,历史上曾出现过很多名园,至今依旧保持良好传统风貌的园林很多。中国园林在造园理论与技术上都达到了极高的水平,纵观中国园林的发展历史,明清两代是中国造园艺术较成熟的阶段,明朝末年计成编写的中国第一本园林艺术理论专著《园冶》至今依然是园林设计的经典。

“虽由人作,宛自天开”是中国造园艺术的原则和特点之一,它强调保留山水的自然形态,让精心的人工设计不露一点人工的蛛丝马迹,使人与自然处于相亲相融的关系之中。这与中国传统的“天人合一”的哲学思想是一致的,它体现在中国历代各种不同类型的园林设计之中。

1. 皇家园林

中国历史上明清时期为造园的鼎盛时期,遗存的皇家园林的代表作有颐和园、承德避暑山庄(见图1-7)等。明清皇家园林保留了汉代以来的一池三山的传统格局,同时也吸收了江南私家园林的“林泉抱素之怀”的理念。清代皇家园林将全国各地的名胜古迹置于园中,特别是江南的风光与名胜。乾隆皇帝曾六次下江南,这对皇家园林的设计影响很大,江南一带的优美风景也为清代造园提供了创作蓝本。

传统文化对皇家园林的影响。我国儒、释、道文化都对皇家园林的设计产生了深远的影响,其中“天人合一、道法自然”的道家设计思想,成为中国古典园林创作所遵循的一条准则。在这种思想的指导下,充分利用自然、模拟自然,把人工美和自然美有机地结合起来,追求与自然环境的和谐共生,创造出独具特点的中国皇家园林。

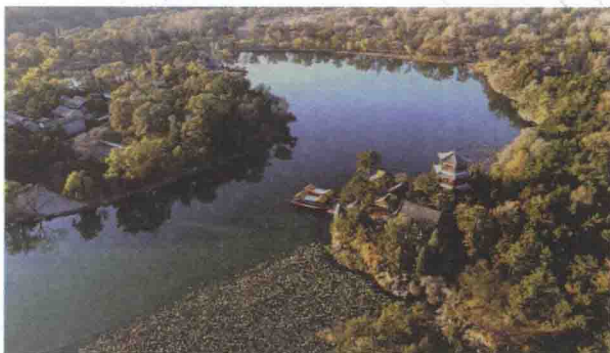

图 1-7 承德避暑山庄

皇家园林的主要特征有如下几点。

一是,规模宏大、气势磅礴。皇家园林占地面积广阔,要素有真山真水。明清时期都注重建设各类御园,如清朝时期的承德避暑山庄,很突出地体现了皇家园林的特点。承德避暑山庄分宫殿区、湖泊区、平原区、山峦区四大部分,整体布局巧用地形,因山就势,分区明确,景色丰富。明清时期大型人工山水园林采用了化整为零、化零为整的“集锦式”规划方法,即大园含小园,园中又有园,比如圆明园(见图1-8)便是如此。

图 1-8 圆明园复原图

二是,建筑风格多样。皇家园林偏重于建造宫

苑,并且很重视建筑基址的选择,创建能够投身大自然怀抱的天人和谐的人居环境;在园林中突出建筑的造景作用,既有传统中式建筑,又有吸收西方古典风格元素的建筑,如颐和园石坊;多通过建筑的外观及大片建筑群的宏观景象来突出皇家园林的气派景象,如颐和园的佛香阁(见图 1-9)。

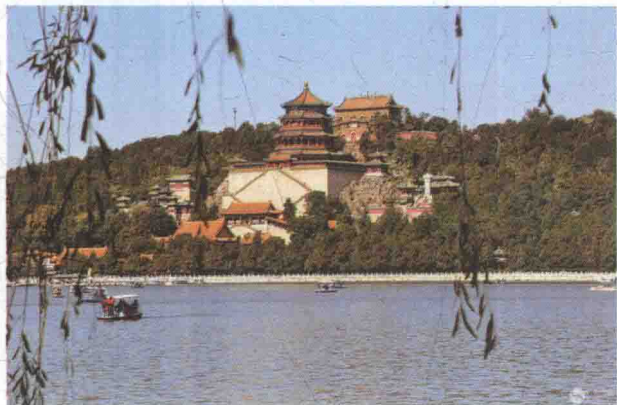

图 1-9 颐和园佛香阁

2. 私家园林

私家园林主要是指官僚、地主、富商为满足生活或文人墨客为逃避现实政治而建造的私人园区。由于受建造者经济能力和封建礼法的限制,一般私家园林规模都不是很大,但要体现大自然的山水景致,还需要反映典型自然世界的概况,由此产生造园艺术的写意创作方法。

传统文化对私家园林的影响。私家园林的特征是诗情画意、曲径通幽、秀美动人、布局自由。小桥流水、翠竹叠石,从不以非常直白的手法表现周围的环境,这种环境包含着中国传统文化和传统审美思想特征。以苏州园林为例,受传统文化的长期侵染,园林设计表现的文化底蕴极其深厚,其中道家“天人合一”思想影响最为深刻。(见图 1-10)

私家园林的主要特征有如下几点。

一是,规模较小。一般私家园林不像皇家园林那样气势雄魄、规模宏大,因此不能以真山真水去造园景,而利用假山叠石来代表自然界中的山石和山丘。江南园林用于假山石料的品种很多,以太湖石和黄石两大类石料为主。石料的用量很大,大型假山石多于土,小型假山几乎全部叠石形成。假山叠石能够仿真山之脉络气势,做出峰峦丘壑、洞府

图 1-10 狮子林

峭壁、曲岸石矶,或仿真山之一角创为平岗小坂,或作为空间之屏障,或散置,或倚墙而筑为壁山,等等,手法多样,技艺高超。造园者的主要构思是“小中见大”,即在有限的范围内运用含蓄、扬抑、曲折、隐喻、暗示等手法来启示人的思想,造成一种似乎深邃不尽的景境,以扩大人们对于实际空间的感受。

二是,花草树木趣味横生。中国园林的树木栽植,能起到绿化的作用,更重要的是具有诗情画意。园林中的花草多为人工栽植与养育。江南因气候温和湿润,花木生长茂盛,园林植物多以落叶植物为主,配合若干常绿树,再辅以藤萝、竹、芭蕉、草花等构成植物配置的基调,能够充分利用花木的生长构成不同的季相景观。花木也往往是观赏的主题,园林建筑也常以周围花木命名,还讲究树木孤植和丛植的画意经营,尤其注重古树名木(见图 1-11)的保护和利用。

图 1-11 古树名木

三是,以小见大、曲折幽深。园林艺术的关键在于“景”。为了求得景的万变、意境的幽深,中国私家园林在布局中无不极尽蜿蜒曲折之能事,无论是哪种借景手法都追求“曲”,使景致越藏越深。“大中见小,小中见大,虚中有实,实中有虚,或藏或露,或深或浅,仅在周回曲折四字也”(沈复《浮生六记》),讲的正是这个道理。

3. 寺观园林

寺观园林在我国主要指佛寺和道观的附属园林,其范围包括寺观的外围环境和内部庭院两部分。在寺观园林中,宗教文化和园林艺术合二为一。

目前,我国传统寺观园林按照选址可以分为两种类型:山林式寺观园林和城市寺观园林。山林式寺观园林是指位于自然山水景区的寺院与其周围风景区有机结合所形成的宗教建筑与园林环境一体化的风景式园林;城市寺观园林是指位于城市内或郊外单独构设的园子,包括寺院中的庭院绿化和寺院附设的单独园子。

寺观园林的特征主要有以下两点。

一是,布局灵活多变。在选址上,宫苑多限于京都城郊,私家园林多临于宅第近旁,而寺观园林则可以散布在广阔的区域,使寺庙有条件挑选自然环境优越的名山胜地,“僧占名山”成为中国佛教史上带有规律性的现象。特殊的地理景观是多数寺观园林所具有的突出优势,不同特色的风景地貌,给寺观园林提供了不同特征的构景素材和环境意蕴。

二是,丰富的历史和文化内涵。寺观园林大多保留着珍贵的宗教文物和艺术品,具有很高的欣赏价值。一些著名的大型园林往往经历若干世纪的不断扩大规模、美化景观,积累着宗教古迹,题刻下历代文人或名僧的吟诵、品评。自然景观与人文景观相互交织,使寺观园林蕴涵了极大的历史和文化价值。(见图 1-12)

图 1-12 普陀山普济寺

中国唐宋山水园的影响,因此,日本园林有着与中国园林相似的自然式园林风格。但日本园林结合了当地的自然特征和文化背景,也形成了自己独特的园林风格。日本园林在不同年代和时期,其形式和主题都各不相同,因此可以说日本园林带有鲜明的时代印记,这也是日本园林的重要特征之一。

日本园林的形成、发展与日本的时代和社会的发展是密不可分的,随着时代的步伐不断地调整与转变,在漫长的历史发展中,形成了丰富多彩的园林形式和风格多样的庭院,其主要表现形式如下。

一是,池泉·回游式。

池泉·回游式是日本庭院的基本形式,在室町时代以前的日本庭院基本上都是这种带有池泉的庭院形式。对于这种形式的庭院,设计师以池泉为中心构成园林庭院,相当于中国的山水园林,既有山又有水,日本大部分园林都做成池泉的形式,或以池和泉为中心的形式。园中以水池为中心,布置岛、溪流、桥、榭、亭等,并且利用日本庭院中不可缺少的自然山石元素,将山石设计成龟、鹤形状的小岛景观,来表达美好祝愿的景观形态;同时,通过砌筑假山作为庭院的背景,并设计有瀑布从山间落下,这些都是池泉·回游式庭院的设计手法,其目的就是供人观赏、游玩及愉悦游园者的身心。

池泉形式的庭院,从平安年代到镰仓时代初期,基本上都是泛舟于泉池之上观赏庭院四周的景观。这种形式的庭院是以供人们能在泉池之上划船、游玩为目的的庭院,所以在庭院的设计中泉池

1.3.2

日本园林

日本园林一直深受中国园林的影响,尤其深受

占有很大的面积,这样人们能够泛舟观赏到动态的景观。比如平安时代的平等院是典型的池泉·舟游式的寺院园林。园中樱花、杜鹃花和莲花每年喷芳吐艳,池泉的中心位置设计了一个小岛,岛上修建了一座阿弥陀佛堂(由于这种平面布局形式形似凤凰,后被称为凤凰堂)。凤凰堂坐西朝东,喻示着西方极乐净土的含义。整个庭院的立意构思是在象征着大海的池泉的中心岛上建造凤凰堂来喻示极乐净土。(见图 1-13)

图 1-13 日本平等院

从镰仓时代后期到室町时代池泉·回游式庭院逐渐发生了变化,由以前的泛舟观景改变为人们围绕着池泉周边一边散步一边观赏四周景观的形式,即环绕池泉游玩观赏式。然而,这种形式庭院的设计目的在于让人们在环绕池泉漫步的过程之中能够一边游玩一边观赏并思考与冥想。虽然这种庭院形式的设计原则是环绕池泉观赏,但并不是所有庭院都只是简单的回游式,也依然具有舟游式庭院的特点。比如鹿苑寺金阁庭院,以远山为背景,与池泉为中心而展开的典型的回游式和舟游式兼备的池泉式庭院。庭院之中池泉的名称为镜湖池,表示像镜子一样明亮的池水。池水中映衬着周围的景色,与建筑物金阁寺交相呼应,形成美轮美奂的景色。在镜湖池内布置着各种大小不一的小岛,有的像龟,有的像鹤,等等,基本上都表现美好的愿望。人们可以通过游船的方式或围绕池泉周边漫步的方式观赏移动的景观。

二是,茶庭。

茶庭(见图 1-14)是把茶道融入园林之中,为进行茶道的礼仪而创造的一种园林形式。茶庭是一种独具日本民族特色和特征的庭院形式,又可以叫作露地,是附属于茶室的庭院,至今茶庭的景观作用已大于实用功能。

图 1-14 茶庭

茶庭一般设置在进入茶室前的一段空间里,与茶室相配并且按一定路线布置景观,面积一般都不大,可设在平庭和筑山庭之中。一般情况下,一个完整的茶庭分为外露地和内露地两个部分,两者之间的分界线是一道篱笆墙,庭院四周围绕竹篱笆,有庭门和小径。茶庭面积虽小,但要表现自然的片断,寸地而有深山野谷幽美的意境,更要与茶的精神协调,能使人默思沉想,一旦进入茶庭好似远离凡尘一般。庭中栽植主要为常绿树如矮松,庭地和石上都长有苔藓类植物,使茶庭形成静寂的氛围。以拙朴的步石象征崎岖的山间石径,以蹲踞式的洗手钵使人联想到清冽的山泉,以沧桑厚重的石灯笼来营造和、寂、清、幽的茶道氛围,均富有很强的禅宗意境。

三是,枯山水文化。

枯山水之名最早可以在平安时代的造园书籍《作庭记》中看到,那时候所说的枯山水并非现在所指的以砂代水、以石代岛的枯山水,而是指无水之庭。不过这一时期的枯山水已经具有了后世枯山水的雏形,开始通过置于空地的石块来表达山岛之意象。随后,我们看到的现存的真正的枯山水则是

在镰仓时代出现的,到室町时代达到极致,是以禅宗寺院当中的表达禅宗思想的庭园为中心发展起来的。(见图 1-15)

图 1-15 日本金阁寺枯山水

顾名思义,“山水”必有山有水,而“枯”则表示干枯,二者合在一起,看似矛盾,但这是日本最具特色的一种造园形式。所谓枯山水,就是没有真的山和水,几块大大小小的石头点缀在一片白砂之中,白砂表面梳耙出圆形等条纹,看上去耐人寻味。枯山水又称假山水,堪称日本古典园林的精华与代表。源于日本本土的缩微式园林景观,多见于小巧、静谧、深邃的禅宗寺院。枯山水庭院的表现形式与其他庭院的表现形式完全不同,在没有任何水的环境中,不使用任何水的元素,仅利用自然山石和细细耙制的白砂等材料,象征性地表现自然山水、景观及宗教思想的庭院设计。枯山水庭院没有任何的实用性功能,人们只需要从屋内静静地观赏就可以,而造园者的最终目的是表现禅宗的自然观和禅宗的精神,向人们传达宗教思想和教义。(见图 1-16)

造园师通过在白砂上布置自然的山石和点缀少量的灌木或者苔藓、薇蕨,用石块象征山峦,用白砂象征湖海的方法来创造、表现自然山水景观和人们精神中的世界,这种在设计上运用抽象和象征性的手法来展现理想的自然景观的造园手法,也就成为枯山水庭院的最大特征。

在日本庭院设计理论中,将铺设在庭院中的白砂上面描画的复杂的纹样称为砂纹。造园师通过用扫帚在白砂上描绘砂纹,可以使庭院的设计和表现变得丰富、耐人寻味。这种扫帚纹样的设计也是

图 1-16 白沙轻松庭

各种各样的,有的像漩涡形状,有的是平行排列的直线形状,有的是平行排列的曲线形状,总之变化多样、丰富多彩。通过直线表现平静的水面,曲线表现波涛汹涌的流水或涟漪。虽然铺设白砂的地方表示大海和流水,但是它并不是直接表示流水或涟漪,而用象征和抽象的表现手法来表示流水或涟漪,因此能够塑造出不同情境的庭院风格。特别是在夜晚掌灯时分,坐在屋内看外面的别致小庭院,砂纹肌理清晰、立体感强烈,表现出与白天完全不同的氛围。另外,庭院的景致也会根据时间的推移表现出不同的景观效果。

枯山水庭院中的山石被用来塑造漂浮在大海上的岛屿与生命,所蕴含的都是与时代背景密切相关的宗教思想和人们内心的愿望。比如,以佛教的世界观为主题的须弥山、九山八海等,都是通过摆放石组进行象征性的表现。另外,受中国道教思想的影响,在庭园设计中将山石或石组塑造成蓬莱仙山或龟、鹤形状的小岛来表示当时的繁荣和祈祷长寿。因此,可以说石组的设计和摆放是枯山水庭院的灵魂。(见图 1-17)

虽然苔藓在植物中是最为朴素的,但在枯山水庭院中却起着渲染庭院气氛的作用。一般情况下,在枯山水庭院中利用苔藓,主要是来表现庭院的古老和枯寂,有时也用来表现生命,以与白砂的干枯形成反差,通过两者之间的对比,用以强调和表达一定的深刻意义。

在枯山水庭院的设计上,不论是庭院的平面布局形式还是空间设计,造园师都是通过利用各种不

图 1-17 枯山水石组设计

同的构成元素的反差来进行布置的,比如山石体量的大小和形状、山石和白砂、山石和苔藓等的对比来强调各种构成元素的个性,同时追求变化,并且互补各自的缺憾和不足。另外,在设计上,造园师还通过在近处布置小体块的物体,在远处布置大体块的物体的造园手法来强调空间的进深感。

1.3.3 法国园林

1. 法国古典园林的发展

在文艺复兴运动之前,法国园林还只存在于寺院及庄园里面,有高墙及壕沟围绕,是以果园、菜圃为主的实用性庭院。庭院形式简单,利用十字形园路或水渠将园地分成四块,中心布置水池、喷泉或雕像,非常重视修剪技术。园中设置覆盖葡萄等攀援植物的花架、绿廊、凉亭、栅栏、墙垣等。

随着文艺复兴运动的发展和影响的扩散,法国园林也逐渐受到影响。查理八世被意大利的文化艺术品尤其是那些精美的府邸花园所折服,带回了很多意大利的花园工匠,这为法国文艺复兴园林的发展奠定了基础。

16世纪初,法国园林受到意大利文艺复兴时期园林风格的影响,出现了台地式花园、剪树植坛、岩洞、果盘式喷泉等。法国的造园师结合自身的条件、利用法国平坦的地形,又创造出具有自己特点的园林设计,其规模也更加宏大和华丽。即在园林理水技巧上多用平静的水池、水渠,很少用瀑布、落

水;在剪树植坛方面逐步大量应用花卉,这使法国园林发展成为绣花式花坛。(见图 1-18)

图 1-18 法国园林中的花坛

17 世纪上半叶,在君权专制的统治下,法国古典主义造园艺术成为皇家御用文化。古典主义文化体现理性主义,一切文学艺术都以歌颂君主为中心任务,要求任何事物都应理性排序,因此园林地形和布局的多样性,花草树木的品类、形状和颜色的多样性,都应该井然有序,布置得均衡匀称,并且彼此协调配合。古典主义主张把园林当成整幅构图,直线和方角是基本形式,都要服从比例。花园里除植坛上很矮的黄杨和紫杉等以外,不种植其他树木,以利于一览无余地欣赏整幅图案。到 17 世纪下半叶,代表着辉煌和永恒的古典主义渗透到了法国文化的各个领域,特别是园林领域,因而产生了一大批优秀的作品。勒诺特尔是法国古典园林集大成的代表人物,他继承和发展了整体布局的原则,同时借鉴了意大利的园林艺术,并进行了创新。勒诺特尔构思宏伟、手法多样的造园风格适应了皇室的需要,它的出现标志着法国园林摆脱了对意大利园林的模仿,成为一个独立的流派。

18 世纪初,随着法国中央专制政权的衰落,古典主义园林艺术也衰落了。新的设计潮流是重视自然的美。正是在这一时期,法国产生了对后世影响极大的浪漫主义洛可可风格。启蒙主义思想家卢梭的“返回自然去”的号召对造园艺术具有很大的影响。

法国风景式造园思想有三个方面的倾向,首先是在造园品味上的变革和强烈要求富有变化的设计手法;其次是彻底抛弃了长期以来的勒诺特尔式