

西方园林

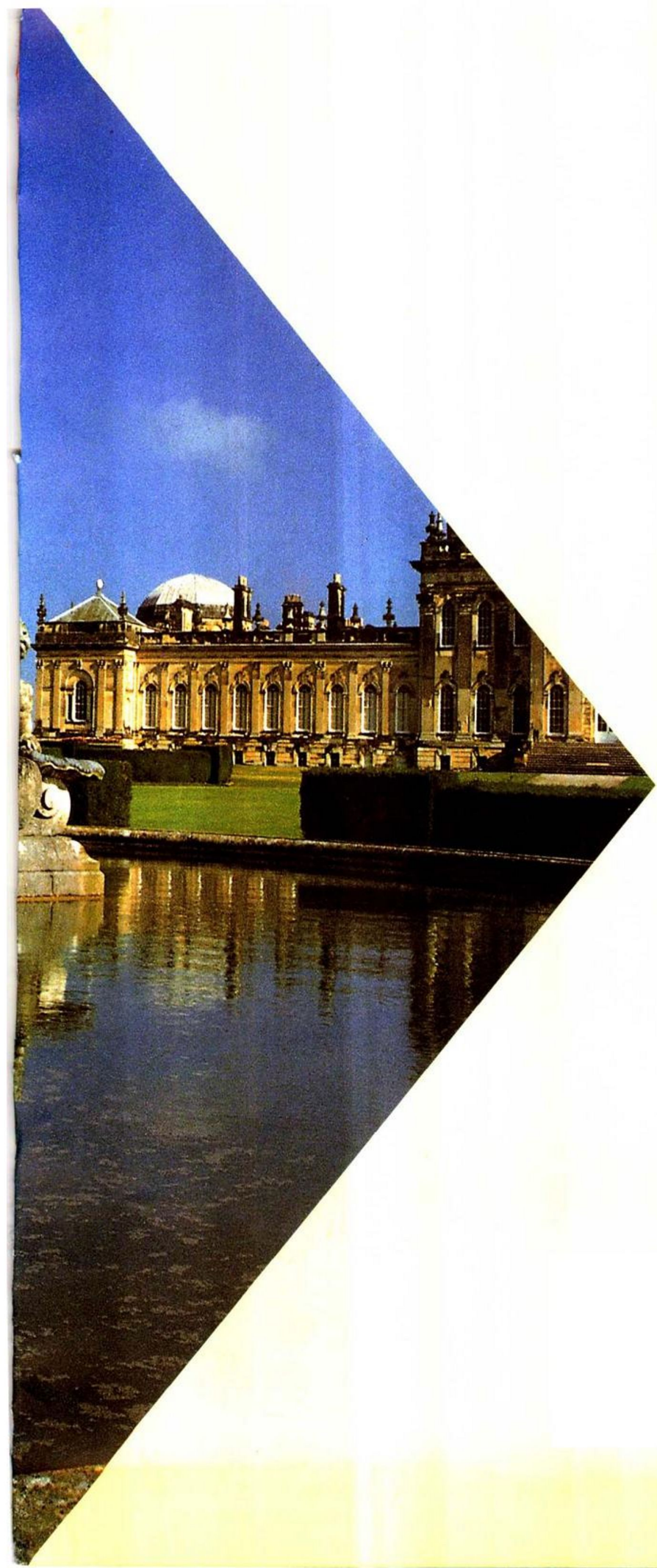
*Occidental
Gardens and Parks*

2
郦芷若 朱建宁 著

河南科学技术出版社

OCCIDENTAL
GARDENS AND PARKS

西方园林

郦芷若 朱建宁 著
河南科学技术出版社

内 容 提 要

西方园林是世界园林艺术中的一个重要体系,内容十分丰富,优秀作品不胜枚举。认识并汲取西方传统园林的艺术精髓对发展当代园林艺术具有很重要的意义。本书介绍了从古埃及时代到19世纪中叶的西方园林,重点是文艺复兴时期的意大利台地园、17世纪法国古典主义园林和18世纪英国风景式园林,它们是西方传统园林的代表。全书采用500多幅图片、近30万文字,对西方各个时期园林的发展演变、艺术特征、表现手法、代表人物进行了分析评价,着重介绍了50多个各个时期典型园林的内容、形式,以及建造背景、风格特点等,具有很高的欣赏、收藏价值。

本书对城市规划设计、园林规划设计、建筑设计和环境设计人员具有重要的参考、借鉴价值,也可作为高等院校相关专业的西方园林史教材或参考书,对城市开发建设、环境保护人员以及旅游者也会大有帮助。

图书在版编目(CIP)数据

西方园林 / 酆芷若, 朱建宁著. — 郑州: 河南科学技术出版社, 2001.6
ISBN 7-5349-2497-9

I . 西… II . ①酆…②朱… III . 园林建筑 — 建筑史 — 西方国家 IV . TU-098.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 58423 号

责任编辑 封延阳 李迎辉

责任校对 樊建伟 张小玲

河南科学技术出版社出版

郑州市经五路 66 号

邮政编码: 450002

电话: (0371) 5737028

深圳华新彩印制版有限公司印刷

全国新华书店发行

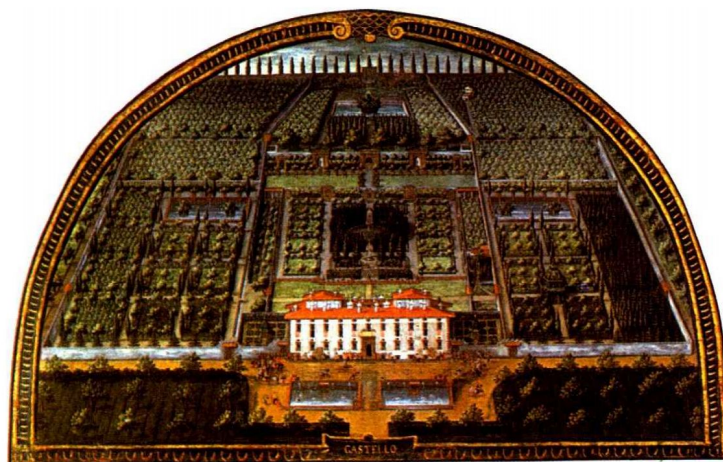
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 25.25

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1 — 3 000

ISBN 7-5349-2497-9/T·505

定价: 238.00 元

*Occidental
Gardens and Parks*

郦芷若：北京林业大学教授。
1953年毕业于清华大学与北京农业大学合办的造园专业，毕业后留校任教。1957—1961年在苏联莫斯科林学院园林专业读研究生并获副博士学位。回国后在北京林业大学从事园林规划设计、研究和中外园林史的教学工作。1984年应邀到英、法两国访问，考察园林。1990年退休后继续从事中外园林史的教学和研究工作。

朱建宁：北京林业大学副教授。
1984年毕业于南京林业大学园林专业，毕业后在南京园林规划设计研究所工作。1986—1990年在法国凡尔赛国立高等风景园林学院学习并获法国国家风景师证书，其后在巴黎从事园林规划设计工作5年。在法国学习、工作期间，曾到欧洲各国考察园林。1995年3月回国，在北京林业大学园林学院从事城市景观设计和西方园林艺术的教学、研究工作。

前 言

1957年末我前往苏联留学,历时三年半,获得城市绿化方面的副博士学位。此前在国内虽已担任了3年助教工作,接触过一些西方园林的课程内容,但只限于书本上的知识,比较简单,认识也很肤浅。当我开始接触并较深入地了解了俄罗斯园林的发展过程后,我惊奇地发现,自彼得大帝(Пётр I Великий,即彼得一世,1682—1725在位)统治俄国以后,俄罗斯园林与文艺复兴时期的意大利园林以及17、18世纪的西欧(法国、英国)园林之间,有着如此深厚的渊源关系。当年的俄罗斯在文学、艺术以及建筑、园林等方面都深受西欧国家的影响。起源于意大利的文艺复兴运动不仅影响到其周边的法国、德国、奥地利、英国等国家,也逐渐波及到了俄罗斯,整个彼得堡正是在这一思潮影响之下建造起来的,而夏花园则是彼得大帝在彼得堡建造的第一个花园。从夏花园的规划布局及局部设施中都能清晰地看到意大利文艺复兴及法国古典主义园林的影响,而位于彼得堡郊外的夏宫更是深深地烙印着凡尔赛的痕迹。由夏宫的主建筑直至海滨的运河,形成全园的中轴线,两侧是大片森林,林中纵横交错的道路将丛林划分成许多小空间,形成不同景区;道路交叉点上点缀着五光十色的喷泉、雕像、花坛、水池,这些与勒诺特尔(André Le Nôtre,1613—1700)创作的凡尔赛中的小林园有着惊人的相似之处。而俄国人更为骄傲的是,在设置众多喷泉的同时,充分注意了对水源的考虑,在这一点上比凡尔赛更胜一筹。此外,夏宫所处的地势较高,彼得大帝在其居室内即可看到游弋于芬兰湾的船舶,除了军事上的作用以外,也使夏宫在总体布局上带有意大利台地园的特色,宫前布置了一系列喷泉、跌水、瀑布,在挡土墙、台阶前,各式水柱从不同方向喷出,与众多的雕塑、神像交相辉映。而在巴甫洛夫公园的建造过程中,除了受意、法影响建造了一些规则式园林风格的局部外,在叶卡捷琳娜(Алексеевна Екатерина II,1762—1796在位)时代,又受到风靡欧洲的英国自然风景园的影响,园内又有了一些弯曲的道路、自然曲线轮廓的湖池、美丽的树丛、树群,以及点缀其间形成视线焦点的建筑——仿造的希腊神庙、罗马庙宇等。

总之,当时对俄罗斯园林发展的认识,使我对西方园林增加了许多感性认识,也引起了我浓厚的兴趣。

80年代中期,作为访问学者我曾去法国、英国考察园林,对于我来说,这确实是一次深入了解西方园林的良好机会。当我徜徉于沃—勒—维贡特庄园中,漫步在凡尔赛宽阔宏伟的国王林阴道上;在绚丽的大花坛、多姿多彩的喷泉及雕像之间浏览,除了享受美不胜收的园林景色以外,西方园林史的课程内容也在我的脑海中一幕幕地闪现。因此,我尽可能多地收集资料,以便细细探索这些经典名作的园林艺术真谛,也希望更多的人能随着我拍下的图片及讲授的内容得到身历其境的感受。这次访问大大丰富了我后来的教学内容,深感受益匪浅。

过去,在讲授英国18世纪自然风景园的起因时,英国大地上的“牧地风光”曾给我留下

极深的印象。然而，总觉得那已是极为遥远的历史了，当今英国早已成为一个工业高度发达、城市高楼林立的国家。可令我大为惊奇的是，当我们驱车在一座座城市之间驰骋时，窗外道路两边，竟就是典型的英国“牧地风光”——缓缓起伏的地形，大片草地上点缀着树丛、树群或巨大的孤植树，更加难能可贵的是，草地上居然真的有成群的牛羊，这真令我兴奋不已。汽车飞驰而过，我的心情却久久不能平静，为不能到其中去领略这种郊野风光而遗憾，直到以后在斯托海德和霍华德庄园又见到类似景色，才得以稍稍弥补那种失落感。

然而，毕竟这次欧洲之行时间太短，又仅限于法、英两国，与朱建宁在法国9年的学习工作经历相比，真是不可同日而语，尤其是他最初几年的学习地点就在凡尔赛，可谓是与之朝夕相处。除法国外，他还到过欧洲许多其他国家，如英国、意大利、德国、奥地利、西班牙……对于一位园林工作者来说，见多识广是至关重要的，而且，在欧洲多年，他有机会更广泛地阅读有关西方园林的书刊，可以收集到更丰富的资料、图片，并可与各国的园林专家切磋、研讨，这些都是可贵的知识积累，也是在国内研究西方园林不具备的优越条件，加之多年的钻研，使他对西方园林有比较深刻而系统的见解。因此，我们合作撰写此书，在许多方面可以相互弥补。

“他山之石，可以攻玉。”无论在文学、艺术，还是在建筑、园林等领域中，历代留下的经典作品均是人类智慧的结晶，既是各民族拥有的财富，也是人类共同的宝贵遗产，正如我国的长城、天坛、颐和园等受到世界各国人民的赞美和钟爱一样，意大利的埃斯特庄园、法国的凡尔赛以及英国的斯托海德等也是世界园林宝库中的珍品，而且，东、西方园林，无论是自然式还是规则式，其作品也都遵循着造园的普遍原理和共同的美的规律。因此，研究西方园林，并将其精髓介绍给国人，使更多人，尤其是园林工作者了解、认识西方园林，取其精华以丰富、美化我们的国土和城市，便成为我们撰写此书的目的。

虽然我们力求使此书更加完善，但限于种种条件及自身水平，仍有许多不尽如人意之处，深盼读者不吝赐教。

郇芷若

2000年5月于北京

目 录

绪论	1
第一章 古代园林 (4 世纪之前)	5
第一节 古埃及园林	5
一、古埃及概况	5
二、古埃及园林类型	5
(一) 宅园	6
(二) 圣苑	8
(三) 墓园	9
三、古埃及园林特征	10
第二节 古巴比伦园林	11
一、古巴比伦概况	11
二、古巴比伦园林类型	11
(一) 猎苑	11
(二) 圣苑	12
(三) 宫苑——“空中花园”	12
三、古巴比伦园林特征	13
第三节 古希腊园林	14
一、古希腊概况	14
二、古希腊园林类型	16
(一) 早期的宫廷庭园	16
(二) 宅园——柱廊园	16
(三) 公共园林	17
1. 圣林	17
2. 竞技场	17
(四) 文人园——哲学家的学园	18
三、古希腊园林特征	19
第四节 古罗马园林	19
一、古罗马概况	19
二、古罗马园林类型与实例	20
(一) 古罗马庄园	20
1. 洛朗丹别墅庄园 (Villa Laurentin)	20
2. 托斯卡那庄园 (Villa Pliny at Toscane)	21
(二) 宅园——柱廊园	22

(三) 宫苑	24
哈德良山庄 (Villa Hadrian)	24
(四) 公共园林	27
三、古罗马园林特征	27

第二章 中世纪欧洲园林 (5—15 世纪) .....

第一节 中世纪西欧园林	30
一、中世纪西欧概况	30
二、中世纪西欧园林类型	31
(一) 寺院庭园	31
(二) 城堡庭园	36
三、中世纪西欧园林特征	40
第二节 中世纪伊斯兰园林	42
一、波斯伊斯兰园林	42
(一) 波斯概况	42
(二) 波斯伊斯兰园林特征	42
二、西班牙伊斯兰园林	44
(一) 西班牙概况	44
(二) 西班牙伊斯兰园林实例	45
1. 阿尔罕布拉宫苑 (Alhambra Palace)	45
2. 格内拉里弗花园 (Generalife Gardens)	53
(三) 西班牙伊斯兰园林特征	57

第三章 文艺复兴时期园林 (15—17 世纪) .....

第一节 文艺复兴时期意大利园林	58
一、文艺复兴的历史背景	58
二、文艺复兴初期意大利庄园	59
(一) 文艺复兴初期意大利庄园概况	59
(二) 文艺复兴初期意大利庄园实例	61
1. 卡雷吉奥庄园 (Villa Careggio)	61
2. 卡法吉奥罗庄园 (Villa Cafaggiolo)	64
3. 菲埃索罗的美第奇庄园 (Villa Medici at Fiesole)	65
(三) 文艺复兴初期意大利庄园特征	68
三、文艺复兴中期意大利庄园	69
(一) 文艺复兴中期意大利庄园概况	69
(二) 文艺复兴中期意大利庄园实例	69
1. 望景楼园 (Belvedere Gardens)	69
2. 玛达玛庄园 (Villa Madama)	71
3. 美第奇庄园 (Villa Medici at Rome)	73
4. 法尔奈斯庄园 (Villa Palazzina Farnese)	75

5. 埃斯特庄园 (Villa d'Este)	80
6. 兰特庄园 (Villa Lante)	90
7. 卡斯特罗庄园 (Villa Castello)	95
8. 波波里花园 (Boboli Gardens)	97
(三) 文艺复兴中期意大利庄园特征	104
四、文艺复兴后期意大利庄园	105
(一) 文艺复兴后期意大利庄园概况及特征	105
(二) 文艺复兴后期意大利庄园实例	105
1. 阿尔多布兰迪尼庄园 (Villa Aldobrandini)	105
2. 伊索拉·贝拉庄园 (Villa Isola Bella)	110
3. 加尔佐尼庄园 (Villa Garzoni)	117
4. 冈贝里亚庄园 (Villa Gamberaia)	123
五、意大利台地园特征	130
第二节 意大利台地园在欧洲的影响	141
一、法国文艺复兴时期园林	141
(一) 法国概况	141
(二) 法国文艺复兴时期园林实例	142
1. 谢农索城堡花园 (Le Jardin du Château de Chenonceaux)	142
2. 维兰德里庄园 (Le Jardin du Château de Villandry)	147
3. 卢森堡花园 (Le Jardin de Luxembourg)	157
(三) 法国文艺复兴时期园林的发展概况和特征	164
二、英国文艺复兴时期园林	171
(一) 英国概况	171
(二) 英国文艺复兴时期园林实例	172
1. 汉普顿宫苑 (Hampton Court)	172
2. 农萨其宫苑 (Nonesuch Court)	177
(三) 英国文艺复兴时期园林特征	177
第四章 17 世纪法国园林	179
第一节 法国勒诺特尔式园林	179
一、17 世纪法国历史背景	179
二、勒诺特尔与勒诺特尔式园林	179
三、法国勒诺特尔式园林实例	182
1. 沃-勒-维贡特府邸花园 (Le Jardin du Château de Vaux-le-Vicomte)	182
2. 尚蒂伊府邸花园 (Le Jardin du Château de Chantilly)	194
3. 凡尔赛宫苑 (Le Jardin du Château de Versailles)	197
4. 特里阿农宫苑 (Le Jardin du Grand et Petit Trianon)	212
5. 枫丹白露宫苑 (Le Jardin du Château de Fontainebleau)	214
6. 丢勒里花园 (Le Jardin du Château des Tuileries)	220
7. 索园 (Parc des Sceaux)	226
四、法国勒诺特尔式园林特征	231

第二节 法国勒诺特尔式园林在欧洲的影响	237
一、荷兰勒诺特尔式园林	237
(一) 荷兰概况	237
(二) 荷兰园林概况及勒诺特尔式园林的影响	238
(三) 荷兰勒诺特尔式园林实例	240
赫特·洛宫花园 (Gardens of the Het Loo Palace)	240
(四) 荷兰勒诺特尔式园林特征	246
二、德国勒诺特尔式园林	246
(一) 德国概况	246
(二) 德国园林概况及勒诺特尔式园林的影响	246
(三) 德国勒诺特尔式园林实例	247
1. 海伦豪森宫苑 (Gardens of the Herrenhausen Palace)	247
2. 林芬堡宫苑 (Gardens of the Lymphenbourg Palace)	254
3. 夏洛滕堡宫苑 (Gardens of the Charlottenbourg Palace)	257
4. 维肖克汉姆宫苑 (Gardens of the Veitshockhaim Palace)	262
5. 苏维兹因根庄园 (Gardens of the Schwetzingen Palace)	266
(四) 德国勒诺特尔式园林特征	271
三、俄罗斯勒诺特尔式园林	271
(一) 俄罗斯概况	271
(二) 俄罗斯园林概况及勒诺特尔式园林的影响	272
(三) 俄罗斯勒诺特尔式园林实例	272
1. 彼得堡夏花园 (Gardens of the Summer Palace at Petersburg)	272
2. 彼得宫 (Gardens of the Peterhof Palace)	274
3. 其他俄罗斯勒诺特尔式园林概述	279
(四) 俄罗斯勒诺特尔式园林特征	282
四、奥地利勒诺特尔式园林	282
(一) 奥地利概况	282
(二) 奥地利园林概况及勒诺特尔式园林的影响	283
(三) 奥地利勒诺特尔式园林实例	283
1. 宣布隆宫花园 (Gardens of the Schonbrunn Palace)	283
2. 望景楼花园 (Belvedere Gardens)	287
(四) 奥地利勒诺特尔式园林特征	291
五、英国勒诺特尔式园林	291
(一) 17 世纪英国园林概况及勒诺特尔式园林的影响	291
(二) 英国勒诺特尔式园林实例	293
汉普顿宫苑 (Gardens of the Hampton Court)	293
(三) 英国勒诺特尔式园林特征	295
六、西班牙勒诺特尔式园林	297
(一) 西班牙园林概况及勒诺特尔式园林的影响	297
(二) 西班牙勒诺特尔式园林实例	298
1. 阿兰若埃兹宫苑 (Aranjuez Gardens)	298
2. 拉·格兰贾宫苑 (La Granja Gardens)	298

(三) 西班牙勒诺特尔式园林特征	302

第五章 18 世纪英国风景式园林 303

第一节 英国风景园 303

一、英国风景园产生的历史背景 303

二、影响 18 世纪风景园形成的人物及作品 304

三、英国风景园实例 310

1. 查兹沃斯风景园 (Chatsworth Park) 310

2. 霍华德庄园 (Park of the Castle Howard) 315

3. 布伦海姆风景园 (Park of the Blenheim Palace) 320

4. 斯陀园 (Stowe Park) 326

5. 斯托海德 (Stourhead Park) 332

6. 邱园 (Royal Botanic Gardens, Kew) 339

7. 尼曼斯花园 (Nymans Park) 347

第二节 英国风景园在欧洲的影响 349

一、法国“英中式园林” 349

(一) 法国“英中式园林”的产生 349

(二) 法国“英中式园林”实例 351

1. 埃麦农维勒林园 (Parc d'Ermenonville) 351

2. 小特里阿农王后花园 (Le Jardin de la Reine du Petit Trianon) 353

3. 麦莱维勒林园 (Parc de Méréville) 357

4. 莱兹荒漠林园 (Désert de Retz) 361

(三) 法国“英中式园林”特征 363

二、俄罗斯风景园 365

(一) 俄罗斯风景园的产生 365

(二) 俄罗斯风景园实例 365

巴甫洛夫风景园 (Pavlov Park) 365

(三) 俄罗斯风景园特征 369

第六章 近代园林概述 (19 世纪) 370

一、新型园林的诞生 370

二、几座有代表性的对市民开放的公园 371

三、美国城市公园 379

四、国家公园 382

五、19 世纪园林风格及特点 385

后记 387

参考文献 389

绪 论

西方园林与中国园林一样，有着悠久的历史 and 光荣的传统，是世界园林艺术中的瑰宝。

在西方，无论是基督教的伊甸园，还是希腊神话中的爱丽舍田园，都为人们描绘了天使在密林深处，在山谷水涧无忧无虑地跳跃、嬉戏的欢乐场景。这种原始环境中的人与自然和谐共存的生活空间，既是早期人们造园的蓝本，也是园林艺术取之不尽的源泉。

但是，真正意义上的园林与神话传说中的天堂是有所不同的。最大的差别就在于天堂的魅力之一是凭借想像的“纯粹的自然”，而园林是介于人类对自然的情感和对艺术的感受之间的人工环境。园林中包含了自然，并以自然要素如水、光、空气以及生物等，结合人工要素，构成其艺术要素。

因此，园林的出现，应是在人类感到其生活环境已远离自然，并且人类已经有了创造美的欲望的时候。造园表明了人类希望在赖以生存的土地上寻回失去的乐园的愿望，是人类对理想的生存环境的憧憬。造园既是人类情感对失去的乐园的回归，同时又是人类走向理想的生活环境的开始。

园林可以看作是人们摆脱日常烦恼与失望的产物，是理想世界在现实生活中的反映与依托，是人们躲避现实、要求变革与追求自由的思想产物。因此，园林通常代表着一种对现实政治状况、历史背景、社会灾难和生存压力的反叛。当现实世界难以使人满足时，人们便沉醉于园林所构成的理想生活环境之中，而对现实生活采取抵触、甚至对抗的情绪。

园林也是人们抒发怀旧情感的方式之一。同诗歌、文学及绘画等艺术形式一样，园林艺术中普遍存在着“厚古薄今”的偏好，它以时空上遥不可及的古代为样板，从而避免了各种形式的批评与验证，使艺术家的想像力得以尽情地发挥。神话艺术中创造的乐园，就构成了一种理想而遥远的、想像多于现实的境界。

园林艺术的演进就在于随着时代的发展,人类始终能够创造出与自然相协调的生活环境,这也是各民族所向往的共同的园林形象。但是,各民族对这一形象的认识和表达方式不同,由此产生了不同的园林形式。在气候条件和生活习俗的影响之下,并在漫长的历史发展过程中经过多次演变而逐渐成熟,最终形成各民族特有的园林样式。

决定园林艺术形式的因素很多,其中最重要的因素是社会文化背景和与之相适应的哲学思想,尤其是美学观点。美是艺术的灵魂,也是园林艺术要着重表现的方面,不同的美学思想决定着不同的园林艺术形式。

此外,田园生活也是影响西方园林艺术的重要因素之一。古代的人们就已开始将田园生活环境理想化,古罗马诗人维吉尔(Virgile,前70—前19)就曾竭力讴歌田园生活,这在一定程度上导致了建造乡村别墅之风尚从古罗马时代起就长盛不衰。文艺复兴时期的意大利园林表现的是以山脉景观为主的田园风光,其中布置着岩洞、古代遗址以及崇尚古代先贤道德的庙宇等建筑物,它们在人们心目中成为充满田园诗意、愉悦欢乐的自然环境的象征。描绘田园风光的诗歌和风景画,对以后英国风景园的产生也起到积极作用。

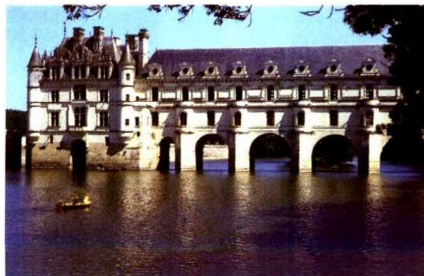
与田园生活相关的是将神话传说中的神灵形象化、具体化。在文艺复兴时期以及后来的巴洛克园林中,常将理想的田园风光与神话传说中的情景相结合,在花园中布满神像。人们创作的这些代表古代的、有着超自然神力的神像,也表达了人力能够影响并改造自然的西方哲学思想。

传统的西方园林以意大利台地园、法国古典主义园林和英国风景式园林为代表,它们同时也代表着规则式和不规则式这两大造园样式。在西方,规则式园林出现较早,并在从古埃及的庭园一直到法国古典主义园林这一漫长的历史时期中,始终占据着主导地位。

在西方,从古希腊哲学家到文艺复兴时期的古典主义者,一贯主张美表现在比例的和谐上。各种形式的和谐,是文艺复兴时期艺术追求的最高目标。从比例的观念上可以看出文艺复兴时代各种哲学观点、科学技术以及艺术上的发展趋势。规则式园林确保了这种美的实现,因为它的各造园要素都符合比例的和谐这一原则。因而在文艺复兴时期,没有其他任何艺术形式能够像园林艺术那样将各种思潮融会贯通并全面、准确地表达出当时的美学思想。

自然是园林需要着重表现的另一个方面,各民族的园林艺术都竭力表现出人工与自然的和谐,追求自然美。然而,各民族对自然美的认识有着巨大的差异。西方传统的观点认为,美需要通过人类的创造力来实现,自然本身只是一种素材。只有借助艺术家的再创造,才能表现出自然的美,而离开了艺术家的努力,自然不会成为艺术品,亦不能最大限度地展示其魅力。因此,园林艺术便构成了自然美的最高境界。只有借助于艺术家精心的、富有勇气的创新手段,自然才能够达到最完美的高度。因此,整形灌木、造型树木以及几何式花坛等经过人工处理的“自然”与真正的自然本身之间并不存在任何矛盾。自然只不过是原材料,应该加工提炼,才能达到美的境界,这种自然美的观点在西方至今仍然有着很大的影响力。

既然园林是人为的,是人类的一种艺术创造,那么园林艺术就应该像其他艺术形式一样,

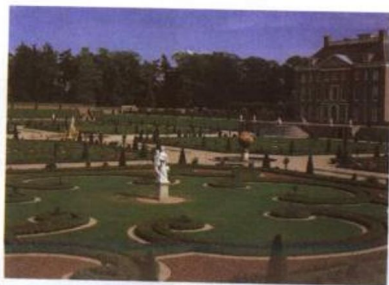
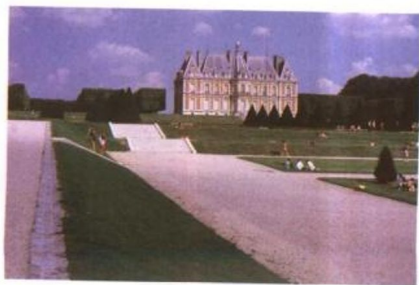
在于按照一定的规律来建造,并通过某种构图来产生光影变幻的效果,而不仅仅在于精心地再现自然景观中的某些局部。这一观点使规则式园林在西方园林发展史的大部分时间上处于统治地位。

从古埃及的宅园到中世纪的庭园,其间经过古希腊、古罗马园林,是规则式园林的发展阶段。这一阶段园林的主要特点是,在建筑物围合的人工环境中,以人工化的手法布置花草树木和水景,强调的是人工化的“自然”景观与人工环境的协调。这种将自然引入人工环境,以自然要素来装点人工园林的创作方法,可以看作是借助自然之物来美化人工环境的艺术思想的反映。

文艺复兴运动将欧洲的园林艺术带入了一个新的发展时期。14、15世纪,修建园林在意大利成为一种时尚,佛罗伦萨和意大利北部其他城市的郊外乡间遍布着贵族富商们的别墅庄园。这些花园别墅大都建造在景色秀丽的丘陵山坡上,花园顺地形分成几层台地,从而形成了独具特色的“台地园”。造在广阔的自然环境中的台地园,其空间向自然敞开、延伸,人工化的园林与其周围的自然景观相互渗透。这种自然环境中的园林,力求以园林来美化和丰富自然景观,并起到在自然环境中限定自然本身的作用,反映了自然美与人工美并行不悖的观点。

法国的古典主义园林使欧洲的规则式园林艺术达到了一个不可逾越的高峰。萌芽于高卢时期的法国园林,在16世纪初受到意大利文艺复兴园林的影响,加之法国地形平坦,因此它的规模更宏大而华丽。17世纪下半叶,法国成为全欧洲首屈一指的强国,路易十四(Louis XIV, 1643—1715在位)是欧洲君主专制政体中最有权势的国王,古典主义文化成了路易十四的御用文化。体现古典美学原则的规则式园林,在这样的社会土壤里,得到了空前的发展,形成了影响欧洲园林艺术长达一个世纪之久的法国勒诺特尔式园林。勒诺特尔设计的园林,以其恢宏的气势,开阔的视线,严谨均衡的构图,丰富的花坛、雕像、喷泉等装饰,体现出一种庄重典雅的风格,把规则式园林的人工美发挥到了极致。在勒诺特尔式园林中,极目所至,都是经过人工改造的自然之物,这种在自然环境中创造完全人工化的园林的设计方法,反映的是唯理主义者强调的人力能够改变自然本身、人工美高于自然美的哲学思想。

18世纪英国自然风景园的出现,改变了欧洲由规则式园林统治的长达千年的历史,是西方园林艺术领域一场深刻的革命。16—17世纪,英国资本主义的发展已取得很大成就,17世纪的英国资产阶级革命导致了资本主义制度的形成。随着从封建社会向资本主义社会的过渡和启蒙运动(17—18世纪)的发展影响,18世纪欧洲文学艺术领域内兴起浪漫主义运动,英国的作家、艺术家崇尚自然之美,他们将规则式花园看作是对自然的歪曲,认为造园应以自然为目标。这些舆论为风景园的产生奠定了理论基础。同时,英国丘陵起伏的地形、大面积的牧场风光也为风景园的产生提供了理想的自然条件。此外,一些到过中国的商人、传教士对中国园林的介绍,引起了一些英国造园者的兴趣,这对英国风景园的发展和它的艺术风格的形成产生了一定的影响。英国风景园以开阔的草地、自然式种植的树丛、蜿蜒的小径、自

然弯曲的湖岸为特色，取消了园林与自然风景之间的界限，也不再考虑人工与自然之间的过渡，而是将自然作为主体，将自然引入到园林之中，并排除一切不自然之物，自然美成为园林美的最高境界，人工的园林也自然化了，可以说是用自然之物来美化自然本身。这反映出人工美应服从于自然美，造园应与自然相协调的观念。

人们对失去的乐园的向往，表明人类终将回到和谐的自然环境之中。随着人类生存环境的日益恶化，回归自然的呼声也日益高涨。自然作为园林永恒的主题，使得人们的自然观对于园林艺术形式的发展起着决定性的作用。

园林的发展史同时也是社会的进步史。园林从早期帝王贵族们的奢侈品，到供富裕阶层享乐的室外居所，最终成为广大人民享受自然的公共场所，充分体现出时代的进步、社会的公正和人们生存环境的改善。园林从由私人建造的领域走向公共建设的范畴，也使得园林艺术的形式更加丰富多彩。

