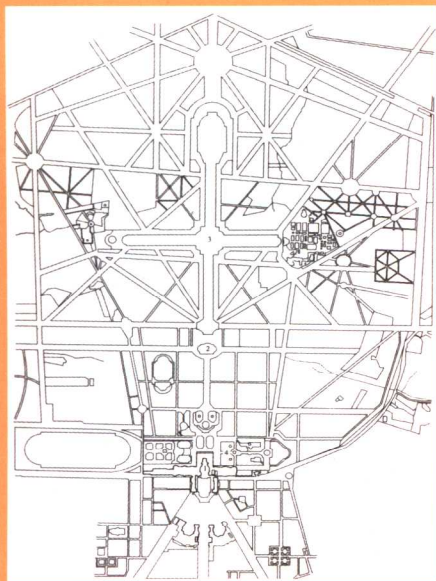

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

HUANJING JINGGUAN SHEJI

蔺宝钢 吕小辉 何 泉 编著

环
境
设
计
观
景

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

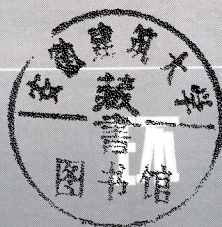
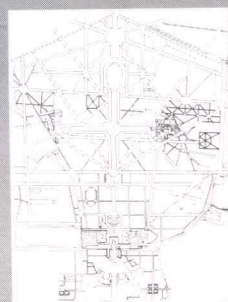
TU-856/150

2007

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

HUANJING JINGGUAN SHEJI

简宝钢 吕小辉 何 泉 编著

环境景观设计

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

环境景观设计/蔺宝钢 吕小辉 何 泉 编著. —武汉:华中科技大学出版社,2007 年9 月
ISBN 978-7-5609-4169-1

I. 环… II. ①蔺… ②吕… ③何… III. 景观-环境设计-高等学校-教材 IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 134464 号

环境景观设计

蔺宝钢 吕小辉 何 泉 编著

策划编辑:王连弟

责任编辑:余 涛

责任校对:朱 霞

装帧设计:潘 群

责任监印:熊庆玉

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉正佳数据系统有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:880mm×1230mm 1/16

印张:8

字数:200 000

版次:2007 年 9 月第 1 版

印次:2007 年 9 月第 1 次印刷

定价:39.90 元

ISBN 978-7-5609-4169-1/TU·200

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	张瑞瑞	湖北工业大学
过伟敏	江南大学	范汉成	湖北美术学院
全 森	广州美术学院	赵 阳	中国美术学院
汤重熹	广州大学	徐人平	昆明理工大学
吴 昊	西安美术学院	殷正声	同济大学
吴晓淇	中国美术学院	涂 伟	江汉大学
李中扬	首都师范大学	曹金明	中南民族大学
何 方	武汉理工大学	黄作林	重庆师范大学
何 辉	长沙理工大学	黄建军	华中科技大学
辛艺华	华中师范大学	鲁晓波	清华大学
汪尚麟	武汉工程大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
张乃仁	北京理工大学	魏 嘉	山东轻工业学院

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善
2006年8月19日

近年来,环境艺术设计在中国得到极大的发展,几乎所有设置了设计类专业的高等院校都兴办了环境艺术设计专业。目前,该专业的内容划分是以建筑的内外空间环境来界定的,其中以室内、家具、陈设等要素进行的空间组合设计,称为室内环境艺术设计;以建筑、道路、场地、绿化、水体、铺装、雕塑、小品等要素进行的空间组合设计,称为室外环境艺术设计或景观艺术设计。本书只涉及室外环境景观艺术设计部分。

环境景观艺术设计是随着城市建设的快速发展而产生的一门新兴的综合性学科,设计对象涉及自然生态环境与人文社会环境的各个领域,所需专业知识横跨建筑、城市规划、园林、生态以及地理、环境科学等众多学科。它是在尊重自然环境和现实条件的基础上,运用科学与艺术的方法,对环境进行改善和创造,使之更适应人们的生活、工作和休闲等各种活动和交流,有益于人们的身心健康和社会的文明进步。

本书力图能较为全面、系统地介绍这一学科的设计原理和方法,并辅以设计图例及学生作业评析,使本书能引导读者对环境景观设计学科建立一个较为系统、完整的知识体系,并掌握环境景观的基本设计方法。本书共分三个部分,第一部分为环境景观艺术设计概述,对环境景观艺术设计的概念、国内外环境景观设计源流与发展进行概括和阐述;第二部分为环境景观艺术设计的基本理论和方法,从环境景观艺术的空间构成要素、复合界面要素、环境-行为等方面,结合大量图例加以引导和剖析,使这一部分既具有一定的基础理论性,又具有应用的实践性;第三部分为典型环境景观艺术设计,结合图例和近年来西安建筑科技大学艺术设计专业学生作业,论述了单体建筑、道路、居住区、校园、城市广场等不同类型的环境景观艺术设计的方法,为初学者提供一条深入浅出的认识和学习设计的途径。

在本书的编写过程中,除了参考文献中的著作和论文,部分资料还参考了近年来的《景观设计》、《中国园林》、《风景园林》等一系列期刊杂志,在此表示由衷的感谢。限于编写水平,缺点和错误之处望读者批评指正。

编者

2007年7月

第一章 环境景观艺术设计的概念、内涵及设计原则	1
一、环境景观艺术设计概念的界定	2
二、环境景观艺术设计的内涵	2
三、环境景观艺术设计的原则	3
第二章 环境景观艺术设计的起源与发展	2
第一节 古代的环境设计	6
一、中国古典园林	6
二、西亚环境艺术设计	10
三、欧洲古代环境艺术设计	12
第二节 现代环境景观艺术设计	15
第三章 环境景观的空间构成要素	3
一、基本要素	18
二、影响基本要素的变量	20
三、要素的组织	23
第四章 环境景观空间中的复合界面要素	4
第一节 区域地形要素	28
一、地形	28
二、地理气候(微气候)	29
第二节 基面要素	30
一、硬质要素	30
二、柔性要素	37
第三节 围护要素	49
一、建筑物或构筑物的立面	49
二、独立墙面	50
三、台阶和坡道	54
第四节 环境景观中的设施小品要素	54
一、环境设施小品的类型	55
二、环境设施的功能特性和设计原则	55
三、环境设施的设计要求	56
第五节 城市环境中的景观雕塑	61
一、城市雕塑的基本形式	62
二、城市雕塑的表现类型	62
三、城市雕塑的类型	62
四、雕塑材料的选择	64
第五章 空间行为和行在空间中的秩序	5
第一节 环境-行为概述	68
一、行为的含义	68
二、行为的特点	68
三、影响行为的因素	68
第二节 空间行为	69
一、领域和领域性	69
二、个人空间和人际距离	69

70	三、私密性和拥挤感
71	第三节 行为在空间中的秩序
71	一、行为在空间中的流动与分布
71	二、环境空间的组织构成
72	第四节 行为的类别和具体内容
72	一、行为活动的类别
73	二、几种具体的行为方式
75	三、年龄差异引起的行为上的差异
76	四、行为发生的内在因素对空间的要求

6

第六章 单体建筑外部环境景观设计

78	一、单体建筑外部环境景观的设计原则
79	二、办公建筑外部环境景观设计
79	三、商业建筑外部环境景观设计
80	四、文化、纪念性建筑外部环境景观设计

7

第七章 道路环境景观设计

82	一、道路的比例
83	二、路面设计
84	三、道路种植设计
85	四、停车场设计
86	五、道路设施设计

8

第八章 居住区环境景观设计

88	第一节 居住区环境景观设计概述
88	一、居住区外部环境景观规划设计的要求特点
88	二、居住区环境景观设计的设计原则
89	第二节 居住区环境景观设计的内容及要点
89	一、居住区空间的划分与设计
90	二、步行与坐憩行为及其休憩空间设计
92	三、活动场地设计
94	四、居住区绿地景观设计
96	五、学生作业评析

9

第九章 校园环境景观设计

100	一、学生的行为特点
100	二、校园外部环境景观设计
102	三、校园环境景观设计的发展趋势
103	四、学生作业评析

10

第十章 城市广场环境景观设计

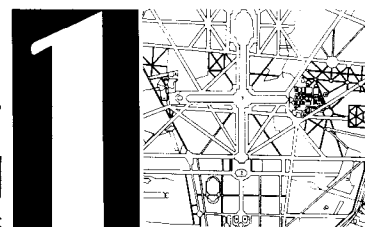
112	一、城市广场的类型
113	二、城市广场中人的行为及活动内容
115	三、城市广场的设计要点
117	四、城市广场设计的发展趋势

118	参考文献
-----	------

第一章

环境景观艺术设计的概念、内涵及设计原则

HUANJING JINGGUAN YISHU SHEJI DE GAINIAN NEIHAN JI SHEJI YUANZE

第一章 环境景观艺术设计的概念、内涵及设计原则

一、环境景观艺术设计概念的界定

景观可以理解为景与观的统一体。景,即风景、景物,指一切客观存在的事物;观,即观看、观赏,是指人对“景”的各种主观感受。从环境艺术角度看,景观是一种视觉现象、自然现象、生态现象、文化现象等人类生活环境一切视觉事件和视觉事物的总和,是一门相互关系的艺术。环境景观从广义上可分为自然景观和人文景观,自然景观是自然地域性的综合体现,人文景观是人类自身发展过程中科学的、历史的、艺术的概括。

环境景观设计是艺术设计学科中的一门新兴的边缘性学科,它是以艺术学的设计方法为基础,对环境景观进行研究。广义的环境景观设计概念是随着我们对于自然和自身认识程度的提高而不断完善和更新的。根据解决问题的性质、内容和尺度的不同,它包含两个专业方向,即环境景观规划和环境景观设计。前者是指在较大尺度范围内,基于对自然和人文过程的认识,来协调人与自然的过程,即为某些使用目的安排最合适的地方或是在特定的地方安排最恰当的土地利用。而对这个特定地方的设计就是环境景观设计,简单地说,就是用科学与艺术的方法去处理“一块土地,一个区域”,并对其进行场地和户外空间设计。

环境景观设计是各种要素的结合,这种结合绝不是简单的叠加,而是通过综合性的创造,给原有环境注入新的内容,使其功能得到提升,从而升华为艺术。戈登·卡伦在《城市景观》一书中说:环境设计是一门“关系的艺术”,其目的是利用一切要素创造环境,如房屋、街道、树木、大自然、水、广场、广告等诸如此类的东西,以戏剧性的表演方式把它们编织在一起。

二、环境景观艺术设计的内涵

环境景观是空间与物质实体的外显,它是一种客观存在。这种客观存在的背后,有着复杂的内涵,其内涵体现在以下几个方面。

1. 环境景观的功用性

环境景观不仅具有艺术审美性,更是人类生产与生活必需的空间,这就要通过一定的形式表现出来,这种表现形式就是环境景观。环境景观必须满足人们生产、流通与消费的需要,必须为城市第二、第三产业的发展提供足够的空间,必须有完备的基础设施以及文化娱乐公共设施……这就是环境景观的第一功能,同时也是环境景观其他内涵的基础。

2. 环境景观的生态性

环境景观是人类在自然的基础上经过人工改造而成的产物,因此,它的构建过程同时也是自然生态系统转化为城市生态系统的过程。遵循生态学原理,最大限度地减少对自然的破坏,减少对资源的掠夺,减少对生物多样性的破坏,这样的景观对人类是有益的。反之,以掠夺自然、破坏生态的方式去塑造环境景观,到头来人类会自食其果,受到自然规律的惩罚。《大地景观》的作者西蒙兹在书中的最后一段话“景观建筑师的终身目标和工作就是帮助人类,使人、建筑物、小区、城市——以及他们的生活——同生活的地球和谐相处”,就深刻地揭示了人类城市景观的生态性。

3. 环境景观的文化性

环境景观从表象上看,是物质实体与空间,但同时与人们的精神世界密不可分。它反映了人类最基本的追求,反

映了人们利用自然、改造自然的态度差异,反映了人们价值观念、思维方式的不同,更深层次蕴含着文化上的差异。例如中国古典园林和法国古典主义园林就代表了东西方两种不同的自然观、价值观以及思维方式。

4. 环境景观的社会性

美国著名的人本主义心理学家马斯洛有一个经典的“需要五层次”理论,即人的需要包括五个层次,即生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。这五个层次由低到高排列,通常而论,人们只有在大部分满足了低一层次的需要之后,才能产生高一层次的需要。环境景观不仅要满足人们的生理需要,而且更要满足人们包括交往方式在内的社会需求。因此,环境景观具有深刻的社会内涵。

5. 环境景观的心理性

意大利著名建筑师布鲁诺·塞维说:“尽管我们可能忽视空间,空间却影响我们,并控制着我们的精神活动;我们从建筑中获得美感……这种美感大部分是从空间中产生出来的。”实际上,何止是美感,人的一系列心理活动,如知觉、认识、安全感、归属感、舒适感或孤独感等,都与环境景观有着密切的联系。

在一个较好的环境景观中,人本能地会产生一种愉悦感;当置身于较差的环境景观中,人立刻会产生一种厌恶感,进而不愿意在这样的空间逗留。因此,环境景观与人的心理是息息相关的。

6. 环境景观的美学性

追求美是人类的天性。在人类历史上,人们在塑造景观的过程中,不仅追求功用性,同时也在孜孜不倦地追求美,这是一个不能截然分开的统一过程。环境景观的美学性不仅体现在如何设计一个环境小品设施,同时也体现在如何将众多的功能按一定原则组织起来。因此,整体空间的组织是一个非常重要的问题,要比单个设施小品的设计更为重要。在环境景观构建的过程中,必须涉及其构成要素的尺度、色彩、比例、装饰等问题,涉及不同要素之间的搭配问题,整个空间的布局问题,要素之间的节奏与韵律问题等,这些都是美学的范畴。因此,景观的塑造与空间美学是息息相关的。

三、环境景观艺术设计的原则

环境景观设计是一个复杂的系统工程,它不同于一般的艺术创作,绝不应仅仅局限于形体方面,还必须着眼于形体承载的经济、社会、文化、美学等内涵。其目标与宗旨是为人们创造一个舒适、优美、方便、高效、卫生、安全、有特色的外部环境,满足人们的物质需要以及精神需要。有鉴于此,环境景观的设计必须遵循以下原则。

1. 综合性原则

环境景观艺术设计是涉及人居系统各个层面的综合性学科。它是一个集艺术、科学、工程技术于一体的应用学科。国际景观师联盟荣誉主席杰弗里·加里柯指出,景观设计是各类艺术中最为综合的艺术,它将景观规划、建筑、艺术设计彼此交融,与生态学、美学、文化学等多种学科彼此关联。这就决定了环境景观设计研究的综合性特点,环境景观设计不仅要研究其各个要素,更重要的是把它作为统一的整体,综合地研究其组成要素及它们的组合关系。

环境景观的综合性要素

特 性	含 义
社会性	大众共创共享
舒适性	环境压力小,身心轻松
通达性	方便,既可望又可及
安全性	无视线死角,夜间有照明
愉悦性	有视觉趣味与人情味
和谐性	整体协调有序
多样性	功能与形式灵活多样,丰富多彩
识别性	有个性特征,易于识别
文化性	尊重历史,具有文化品位
生态性	尊重自然,保护生态

2. 动态性原则

环境景观中的自然景观和人文景观特点是在不断变化的,这就决定了环境景观设计必须以动态的观点和方法去研究。所谓动态的方法就是将景观环境现象作为历史发展的结果和未来发展的起点,研究不同历史时期景观环境现象的发生、发展及其演变规律。

环境景观的整体性、复杂性与系统性都要求在设计中必须坚持动态性原则。环境景观设计,不应只着眼于眼前的景象,还应着眼于它连续的变化,因此应当使整个设计过程具有一定的自由度与弹性。

环境景观设计的动态性原则,还有另外一个层面的意义,即可可持续发展的意义。它的设计不同于产品的设计,其本身供一代人或几代人使用,因此,设计一定要慎重,必须坚持可持续发展原则。

3. 地域性原则

环境景观的地域性首先表现在它的自然条件上,包括当地的地形、地貌、气候与水文等,它是环境景观形成的基础,是人类赖以存在的物质前提。其次是人文条件,环境景观地域性的形成在很大程度上受到人们审美情趣、生活方式、社会心理等的影响。因此,研究环境景观地域性特点时,就要解析不同地域内部的结构,包括不同要素之间的关系及其在地域整体中的作用,地域之间的联系,以及它们之间在发展变化中的制约关系。

4. 多样性原则

环境景观的地域性必然导致它的多样性,这种多样性表现在两个层次。一个层次是不同地域之间的多样性;另一个层次是同一环境景观系统内部的多样性。在自然生态系统中,多样性将会形成稳定性;在环境景观系统中,多样性也非常重要。单调划一的事物对人的感官来说没有更多的新鲜刺激,由此让人产生厌烦,只有内容与形式丰富的事物,才能不断引起人的兴趣。环境本身就是多样性的产物,环境景观的设计也必须坚持多样性的原则,这就要求在相关的设计中,对已有的多样性予以保护与维持,同时通过设计手法创造多样性。

5. 人本性原则

人是环境景观的主体,环境空间与物质实体是为人服务的,因此环境景观必须坚持以人为本,满足人们各种需求。

首先,环境景观设计必须具备舒适性。随着现代城市居民闲暇时间的增多,人们在休闲、教育、养生、娱乐、社会活动、健身以及交往等多方面产生各种各样的需要,提高了人们对舒适性的要求,这就对环境景观设计提出了更高要求。

其次,环境景观设计必须具备可识别性。一个以人为本的环境景观,应当是一个使人容易识别的环境。易识别的环境景观的空间应有层次感,有标志物,有指示信息,有文化感,并且环境良好。

再次,环境景观设计必须具备可选择性。一个好的空间,也必须能给人们提供多种选择的机会,这与环境空间的多样性是一脉相承的。

第四,环境景观设计必须具备可参与性。环境景观设计应当突出可参与性,这是人们在室外环境中的基本权利。

第五,环境景观设计必须具备方便性。外部空间是一个满足人们多种需求并具有方便性的场所,因此,外部环境设计都应方便人们的使用。

第二章

环境景观艺术设计的起源与发展

HUANJING JINGGUAN YISHU SHEJI DE QIYUAN YU FAZHAN

第二章 环境景观艺术设计的起源与发展

第一节 古代的环境设计

人类自身及其文化深受所处环境的影响,这个环境包括自然生态环境、经济结构和政治生态环境等。这种环境上的根源性差异对东西方哲学思想、美学思想、思维特点和价值观等方面的影响都是根深蒂固的。地理环境给予人类文化的创造提供了某种特定的历史舞台,在一定程度上影响并制约了人们文化创造的发展趋向,从而塑造了各种不同的文化类型和文化特性。起源于自然崇拜的古代环境设计也是如此,世界各民族在驾驭地形、地貌,选择造园要素,经营山水与建筑,创造艺术意境等方面,都各有不同的文化表征,因而形成了具有鲜明民族特征的世界三大园林系统:中国、西亚伊斯兰与欧洲三大体系。

按照园林布局形式将这三大体系又可划分为几何式和自然式两种形式。几何式几乎囊括了从古代西亚到欧洲17世纪勒·诺特尔时期所有的园林样式:无论是古波斯的十字轴线、古埃及的对称方直的平面布置、古希腊的罗马柱廊园、中世纪的回廊式中庭、伊斯兰世界的十字水渠和四分园格局,还是文艺复兴时期意大利的中轴纵向进深、对称规整的台地园,或17世纪法国古典主义以轴线贯穿建筑和庭院的整体布局,它们的视觉形象均表现为对称、规整、有序。直到18世纪英国自然式风景园林的出现,欧洲造园才有了几何式与自然式的分野。与此不同的是,中国古典园林在几千年的发展和演变中,一直循着自然式发展的主线,形成了以自然山水风景为表现主题和特征的布局形式,积淀了深厚的文化内涵,并形成了特定的形式语言和构成要素,因而成为世界公认的东方园林的主要代表。

早在公元6~7世纪,中国古典造园艺术就曾随着宗教文化的传播而影响东亚其他地区,日本园林在不同时期吸收了中国传统造园技艺,并发展演变,自成一体。到了18世纪,中国古代文化进入英国,促成了当时英国风景式造园中的浪漫主义的出现。然而,同样为自然式园林,两者在观念、手法、表现形式上仍有区别。英国早期的风景式造园强调效法大自然,却过于粗犷、散漫、简单,失之于空洞无物、缺少趣味,而中国古代自然式的造园布置和表现,其样式和内涵十分丰富,整体视觉形象更为紧凑、精细、和谐。至19世纪,英国的自然式风景园林传播到欧洲其他国家和美洲,直接影响到城市公园的面貌,并奠定了近现代风景园林事业的发展基础,这其中中国古代造园对欧洲乃至世界范围的影响和与之的源流关系是不言而喻的。

一、中国古典园林

中国的古典园林历史悠久,源远流长。在漫长的历史发展过程中,受到地域自然条件、我国特有的哲学观念以及社会宗教礼法制度的影响,形成了独树一帜的造园理念和独特风格。

1. 中国园林的历史沿革

中国古典园林历史悠久,大约从公元前11世纪的奴隶社会末期直到19世纪末封建社会解体为止,在3 000余年漫长的、不间断的发展过程中形成了世界上独树一帜的中国园林体系。

(1)商周时期苑囿。商周时期已经开始了利用自然的山泽、水泉、树木、鸟兽进行初期的造园活动,产生了园林的雏形——囿。囿与台结合产生园林,商纣王所建的“沙丘苑台”和周文王所建的“灵囿”、“灵台”、“灵沼”就是这种形式的园林。

(2)秦汉宫苑。秦汉时期迎来了造园史上的第一个高潮。秦汉园林,如“上林苑”,以山水宫苑的形式出现,离宫别馆与自然山水环境结合,范围大到方圆数百里,营建的思想原则是“体象乎天地,经纬乎阴阳”,既是象征着天帝所住的“天宫”,又是人间帝王居住享乐的“人间天堂”。

秦汉宫苑开创了后世皇家园林的基本形制,形成了皇家园林崇尚壮丽,象征写意的美学思想和造园手法。宫苑是秦汉造园的主要样式。崇尚空间的广大,追求风格的壮丽,讲求景象的充盈,注重装饰的精巧,是皇家园林固有的美学追求,但这一时期的造园只是对自然山川大尺度的照搬摹写,并未完全达到艺术创作的境地。

(3)西汉山水建筑园。西汉时已有贵族、富豪的私园,规模比宫苑小,内容仍不脱囿和苑的传统,以建筑组群结合自然山水,如梁孝王刘武的梁园。

(4)魏晋南北朝自然山水园。魏晋南北朝时期是中国园林发展中的转折点。

这一时期的私家园林有两种较为明显的倾向:一种是以贵族、官僚为代表的崇尚华丽、争奇斗富的倾向,如西晋石崇的金谷园,十分精致奢华;另一种是以文人名士为代表的表现隐逸、追求山林泉石的宁静清心,如东晋谢灵运的谢家庄园别墅,便是隐逸于会稽郊野的一座园林式庄园。它在规划布局上如何与山水风景相结合是经过精心考虑的,是自然山水园升华到一个新阶段的标志。私家园林从汉代的宏大一变而为这一时期的小型规模,意味着园林从粗放到精致的过渡,造园的创作方法也经历了从单纯写实到写实与写意相结合的变化。私家园林作为一个独立的类型出现,集中反映了这个时期的造园成就。

士人园的书卷气和文化的高品位,对皇家宫苑都产生了巨大的文化冲击,帝王宫苑的面貌发生了巨大的变化。帝王宫苑在布局和使用内容上既继承了汉代苑囿的某些特点,又增加了较多的自然色彩和写意成分,规模较秦汉山水宫苑小,并开始走向高雅,同时也增加了若干世俗的生活内容。

这一时期的园林,由以往单纯地模仿自然山水发展到适当地对自然加以概括和提炼。游赏活动成为主导功能,主要追求视觉景观美的享受,虽然已有通过景观激发寓情于景的情况,但尚还处在粗浅状态。

南北朝时期,佛教兴盛,广建佛寺。一方面不少贵族官僚舍宅为寺,原有宅园成为寺庙的园林部分,另有一些寺庙建于郊外,或选山水胜地营建。这些寺庙不仅是信徒朝拜进香的圣地,而且逐渐成为风景游览的名胜区。这样,自然风景中就渗入了人文景观,逐步发展成为今天具有中国特色的风景名胜区。

寺观园林并不直接表现多少宗教的意味,显示宗教的特点,而是受到时代美学思潮的浸润,更多地表达人间的心悦目、畅情抒怀。这为后来中国寺观园林一直呈现的世俗化定下了基调。

(5)隋唐时期。隋至盛唐,是中国封建社会辉煌灿烂的时期,隋唐时代不仅继承了南北朝文化发展的水平,而且广泛地吸取外来文化的营养,创造了中国文化史上灿烂辉煌的繁荣时代。

私家园林因为诗文、绘画的影响,以及文人士大夫亲自参与造园活动,呈现出了很高的艺术品味。王维在蓝田天然景区,利用自然景物,略施建筑点缀,经营了辋川别墅,形成既富有自然之趣,又有诗情画意的自然园林。诗人白居易游庐山,见香炉峰下景色优雅,因置草堂,建筑朴素,不施朱漆粉刷。这些园林创作反映了唐代自然园林式别墅山居,是在充分认识自然美的基础上,运用艺术和技术手段来造景、借景,从而构成优美的园林景观。

皇家园林恢宏大气,但细部又不失精致。皇家园林吸收私家园林追求诗画意境的构园手法,讲求园林内容、功能和艺术形象给予人的整体审美感受,注重建筑美与自然美之间的协调。出现了如西苑、华清宫、九成宫等这样一些具有划时代意义的作品,对后来的皇家园林产生重大影响。长安城东南隅的芙蓉园、曲江池在当时一定时间内向公众开放,成为古代一种公共游乐园。

寺观园林的普及并且世俗化,具有城市公共交往中心的作用,宗教建筑与风景建筑更加融合,形成山岳风景名胜普遍开发的局面。

(6)唐宋写意山水园。宋代是中国古典园林走向成熟的时期。在这一时期,文人园林已成为私家园林造园的主流,并影响着皇家园林和寺观园林的造园风格。皇家园林出现了模仿私家园林的倾向,寺观园林也普遍呈现文人园林的风格。

从中晚唐到宋代,士大夫们要求身居市井也能闹处寻幽,于是在宅旁葺园地或在近郊置别墅蔚成风气。唐长安、洛阳和宋开封都建有大量宅第园池。从《洛阳名园记》一书中可知,唐宋私家宅园大都是在面积不大的宅旁地里,因高就低,叠山理水,表现山壑溪池之胜。点景起亭,览胜筑台,茂林蔽天,繁花覆地,小桥流水,曲径通幽,巧得自然之趣。文人园林受到婉约空灵的诗词和简练淡远的绘画风格的影响,呈现简远、疏朗、雅致、天然的艺术风格。创作风格更多地倾向写意,注重意境的创造,视觉景象简约,景题诗化,较之唐代园林意境更加深远。其中著名的有司马光的独乐园、苏舜钦的沧浪亭等。

这一时期的皇家园林的规模气势虽不如隋唐,却更加精致,在风格上也更多地接近私家园林。宋徽宗的艮岳就是园林史上山水宫苑的杰出代表,它是一座叠山、理水、建筑、花木完美结合的,具有浓郁诗情画意而较少皇家气派的写意山水园,创造了一种趋向自然野致的意趣,成为元、明、清宫苑的重要借鉴。

寺观园林由世俗化进一步文人化,普遍呈现文人园林的风格。它更多地发挥了城市公共园林的职能,对于风景名胜区尤其是山岳风景名胜区的再度大开发起到了积极作用。西湖风景名胜区的寺观建设、园林建设与山水风景开发相结合的典型一例,荟萃了众多的寺观园林,譬如著名的灵隐寺和净慈寺。

(7)明清时期。明清时期,园林艺术进入精深发展阶段,特别是清中叶到清末,无论是江南的私家园林,还是北方的帝王宫苑,在设计和建造上,都达到了园林艺术的巅峰。古典园林在宋元基础上继续写意化,园林创作中主体意识得到进一步强化,其造园意境,达到了自然美、建筑美、绘画美和文学艺术的有机统一,成为融文学、哲学、美学、建筑、雕刻、山水、花木、绘画、书法等艺术于一体的综合艺术宫殿。现在保存下来的园林大多属于明清时代。这些园林充分表现了中国古代园林的独特风格和高超的造园艺术。

皇家园林有西苑三海、故宫御花园、圆明园、清漪园(今颐和园)、静宜园(香山),及承德避暑山庄等。这些园林或以人工挖湖堆山(如三海、圆明园),或利用自然山水加以改造(如承德避暑山庄、颐和园)。园林中以山水、地形、植物来组景,因势、因景点缀园林建筑。这些园林总结了几千年来中国传统的造园经验,融汇了南北各地主要的园林流派风格,在艺术上达到了完美的境地,是中国园林的宝贵遗产。

明末清初,私家园林的造园活动在江南地区异常活跃,扬州和苏州更是精华荟萃。明末扬州的四座园林,影园、休园、嘉树园、五亩之园,被誉为当时的江南名园。苏州文风兴盛,一脉相承地沿袭了两宋文人园林的风格。著名的拙政园以植物之景和水石之景取胜,建筑布局稀疏,沿用宋代简远疏朗的格调,充满了浓郁的天然野趣。此外还有无锡的寄畅园,北京的梁园、勺园。文人园林又开始兴盛,成为品评园林艺术风格的时尚。它不仅促成了江南园林艺术达到高峰,也影响了皇家园林和寺观园林,并随着时间的推移而逐渐成为一种造园模式。

寺观园林继承了宋以来的世俗化、文人化,较之私家园林也更具有公共性和开放性,其风格虽接近私家园林,却保留了宋、明文人园的疏朗、天然的特色,也依然发挥着公共游赏场所的功能,从而促成了风景名胜区的开发和游赏。

2. 中国古典园林的艺术特色

中国园林是中国建筑中综合性最强、艺术性最高的一个门类,不论是哪一种类型的园林,它们之间都有一些共同的艺术特点。

1) 崇尚自然

“本于自然,高于自然”是中国古典园林艺术的基本特征,也是造园的基本原则。在狭小、局促的空间内再现自然,经过造园家的艺术处理,将自然美和人文美巧妙地结合起来,从而做到“虽由人作,宛如天开”。中国古典园林崇尚自然主要体现在下面三个层次。

①模山范水,象天法地,有若自然。这是运用人力,巧夺天工,艺术地再现自然的天地万物及其壮丽景观。

②因地制宜,布局灵活,顺应自然。古典园林在布局上,非常注重因地制宜,因山顺势,变化有致,曲折多端的手法。

③山水喻道,潜心会意,复归自然。中国古典园林艺术“崇尚自然”还表现在以自然山水作为园林景观的主题,使人们在寄情山水之际,领悟大道,返璞归真,回复自然。

中国园林的叠山、理水、植物配置这些构景要素都体现出了“崇尚自然”的观点。

园林中的“叠山”即是模拟真山的全貌或截取真山的一角以较小的尺度创造峰、峦、岭、岫、洞、谷、悬岩、峭壁等形象。从它们堆叠的章法和构图上可以看到对天然山岳形体规律的概括和提炼(图2-1)。

园林中各种水体也是自然界中河、湖、海、池、溪、涧、泉、瀑等的艺术概括,根据园内地势和水源的具体情况,或大、或小,或曲、或直,或静、或动,用山石点缀岸、矶,堆岛筑桥,以营造出一种岸曲水回,似分还连的意境,并在有限的空间里尽量模仿天然水景的全貌(图2-2)。

园林植物的基调主要以白、蓝或墨绿色等冷色调为主,园中还多用常绿植物,如四季常青的翠竹、苍松等,这些