

国家职业教育改革发展示范学校建设

高职高专土建施工与规划园林
系列『十二五』规划教材

古 典园林艺术的

现代应用

◎ 谢兰曼 张铁峰 马忆君 主编

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

国家职业教育改革示范学校建设

高职高专土建施工与规划园林
系列『十二五』规划教材

古典园林艺术的

现代应用

◎ 主 编 谢兰曼 张铁峰 马忆君

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

古典园林艺术的现代应用/谢兰曼,张铁峰,马忆君主编. —武汉:华中科技大学出版社,2015.8
ISBN 978-7-5680-1183-9

I. ①古… II. ①谢… ②张… ③马… III. ①古典园林-造园林-苏州市 IV. ①TU986.625.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 201815 号

古典园林艺术的现代应用

Gudian Yuanlin Yishu de Xiandai Yingyong

谢兰曼 张铁峰 马忆君 主编

策划编辑:王莹

责任编辑:张琼

封面设计:原色设计

责任校对:张琳

责任监印:朱玢

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)81321913

录排:武汉正风天下文化发展有限公司

印刷:虎彩印艺股份有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:5.75

字数:147千字

版次:2015年8月第1版第1次印刷

定价:18.00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

苏州古典园林是历史留下的无价瑰宝,布局独特、技艺精巧、景致多变,以亭台楼阁、池水假山、树木花卉为主体,辅以小桥、流水、回廊、曲径等元素,通过理水叠山、传统手工艺、陈设布置、植物配置相融合,在有限空间内景语、状物、抒情,营造古朴典雅、自然清幽、意境深邃的人文意境。同时巧妙陈设的楹联、题刻、碑记、字画等墨迹,在幽静典雅中展现出物华文茂,令人赏心悦目,叹为观止。

本书通过对苏州古典园林艺术常见造园元素和手法的分析总结,收集汇总古典园林艺术在苏州街头巷尾成功运用的经典实例,进一步展现苏州古典园林经典的造园手法和精湛技艺,引导人们积极借鉴,并将其精髓运用到小城镇建设中去,继承发展,开拓创新,营造一批彰显地方特色兼具古韵今风、富有内涵的美丽新城镇。

由于编者知识有限,本书难免有疏漏之处,请读者给予批评指正。

编 者

2015年8月

目 录

第一章 苏州古典园林艺术常见的造园元素	1
第一节 建筑	1
第二节 山石	4
第三节 理水	4
第四节 植物	5
第二章 苏州古典园林艺术的现代应用	8
第一节 建筑的现代应用	8
第二节 山石的现代应用	38
第三节 理水的现代应用	50
第四节 植物的现代应用	64
参考文献	86

第一章 苏州古典园林艺术常见的造园元素

苏州古典园林的造园元素与其他园林的基本相同,主要由建筑、山石、理水、植物等四大元素构成。

第一节 建 筑

苏州古典园林中的建筑不但位置、形体与疏密不相同,而且种类颇多,布置方式因地制宜、灵活变化,具有使用与观赏的双重作用,常与山石、植物共同组成园景,在局部景区中,还可构成风景的主体。

建筑类型——苏州古典园林中常见的建筑类型有厅、堂、轩、馆、楼、阁、榭、舫、亭、廊等。其中除少数亭、阁外,大多建筑围绕山、池布置,房屋之间常用廊连通。各类建筑除满足功能要求外,还与周围景物和谐统一,造型参差错落,虚实相间,富有变化。

造型组合——园林建筑的造型与组合都小巧玲珑,富有变化,建筑形式无定制,普通住宅房屋多用三间五间,唯有园林建筑,一室半室,随宜布置,结构采用斗拱的极少,装修不雕鸾贴金,力求朴素大方。

空间处理——园林建筑的空间处理,大都开敞流通。尤其是各种院落的灵活处理,以及空廊、洞门、空窗、漏窗、透空屏风、桶扇等的应用,使园内各建筑之间、建筑与景物之间,既有分割,又能有机联系,融为一体。

建筑色彩——园林建筑多以大片粉墙为基调,配以黑灰色的瓦顶,栗壳色的梁柱、栏杆、挂落,内部装璜则多用淡褐色或木纹本色,衬以白墙与水磨砖所制灰色门框、窗框,整体色彩素净明快。白墙既可作为衬托植物的背景,也可显现无数活动景象——随着日照位置、光线强弱等的变化,植物在白墙上的投影也不断地变化。

1. 亭

亭(见图 1-1)常设于山巅、水际、路旁、林中,其式样和大小都因地制宜,并与环境相协调。亭有半亭和独立亭之分。半亭多与走廊连接,依墙而建。独立亭常建于池侧、山巅或植物丛中,它的位置、形体需与环境相配。亭的平面有多种样式,如方形、长方形、六角形、八角形、圆形、梅花形、海棠形、扇形等。亭的立面有单檐、重檐之分,以单檐居多。亭顶式样多采用歇山式或攒尖顶,宝顶式也颇多。

2. 廊

廊(见图 1-2)在园林中是联系建筑物的脉络,常常成为风景的导游线。它既划分了空间,又增加了风景的深度。廊按形式分为直廊、曲

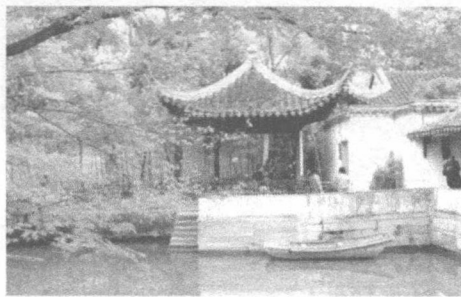

图 1-1 秋色中的亭

廊、波形廊、复廊四种,按位置分为沿墙走廊、空廊、回廊、楼廊、爬山廊、水廊等种类。沿墙走廊和空廊在古典园林中较多见,自然曲折的廊与墙之间的空间形成小院,院内点缀石山、植物,人在其中行走时可见一幅幅画面,形成对景。曲廊多迤逦曲折,仅一部分依墙而建,其他部分则转折向外,因而在廊与墙之间构成若干不同形状的小院,在小院中栽花布石,形成无数小景。这是苏州古典园林常用的手法。

图 1-2 水面上的廊

图 1-3 水边的舫

3. 榭、舫

榭与舫(见图 1-3)多属临水建筑。

榭的形体为了与水面调和,从整个形体轮廓到门窗栏槛与鹅颈椅,都以水平线条为主。榭常为水阁,置于池畔,体态随环境而异。榭的建筑基部一半在水中,一半在池岸,跨水部分常做成石梁柱结构,临水立面开敞,设有栏杆,屋顶多为歇山回顶式,如网师园的濯缨水阁、拙政园的花香榭、耦园的山水间等。

舫又称旱船,是一种船形建筑,多建于水边。前半部多三面临水,船首的一侧设有平桥与岸相连,仿跳板之意。舫的平面分为前、中、后三段,前舱较高,中舱略低,尾舱则多为两层楼,以便眺望。舫内楼梯均设于尾舱与中舱之间,下层入口处设有舱门。舫首正面开敞,前舱、中舱两侧筑矮墙,其上为连续长窗,尾舱常以粉墙与前舱、中舱作虚实对比。舫的屋顶式样通常是前、后两部分采用歇山顶,中部采用两坡式。

图 1-4 园林洞门

4. 墙与洞门、空窗、漏窗

园林中的墙多用来分割空间、衬托景物或遮蔽视线,是空间构图的一个重要因素。园林中的墙一般都用薄砖空斗砌筑,形式有云墙(波形墙)、梯级形墙、漏明墙、平墙等,色彩以白色为主,偶尔也用黑色和青灰色。白墙不仅和灰色瓦顶、栗褐色门窗产生色彩的对比,而且可以衬托湖石、竹丛和藤萝等。墙上设漏窗、洞门(见图 1-4)、空窗等,形成种种虚实对比和明暗对比,使墙面产生丰富多彩的变化。

园林中的院墙和走廊、亭榭等建筑物的墙上,往往有不装门扇的门孔,称为洞门(又名地穴);不装窗扇的窗孔,称为空窗(又名月洞)。洞门除供人出入,空窗除采光通风外,在园林艺术上常作为取景的画框,使人在游览过程中不断获得生动的画面。洞门的形式有圆形、长方形、圭形、长六角形、正八角形、长八角形、定胜形、海棠形、桃形、葫芦形、秋叶形、汉瓶形等

多种,而每种又有不少变化,如长方形洞门的上缘,除作水平线外又有中部凸起,或以三、五弧线连接而成。洞门上角,简单的仅制作海棠纹,复杂的常加饰角花,形似雀替;或制作回纹、云纹,构图多样。洞门和空窗的形式和比例,与房屋、墙面及空间环境有关,如在分隔主要景区的院墙上,常用简洁而直径较大的圆洞门和八角洞门等,以利通行。

用于园林的漏窗(又称花墙洞)(见图 1-5)可使平板的墙面产生变化,漏窗的窗框通常只做两道线脚,而不用水磨砖镶砌。窗框的形式有方形、长方形、圆形、六角形、八角形、扇形及其他各种不规则形状,而前三种除了做成方角以外,又有圆角和海棠纹等形式。在数量上,各园漏窗以方形与长方形两种为多。漏窗的花纹图案灵活多样,构图有几何形体、自然形体及几何形体与自然形体的混合形式。几何形体图案多由直线、弧线、圆形等组成。空窗也有方形、长方形、六角形、圆形、扇形、葫芦形、秋叶形、汉瓶形等形式。

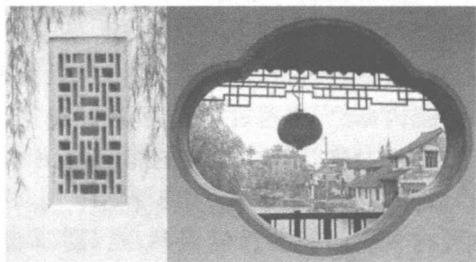

图 1-5 两种样式的漏窗

图 1-6 卵石花街铺地

5. 铺地(花街铺地)

苏州古典园林的铺地式样丰富多彩。一般房屋内多铺方砖,走廊地面除偶用方砖外,多以侧砖构成各种简朴的几何图形。室外露天地面往往结合环境采用多种形式。如踏步、庭院、道路和山坡蹬道等,有的用规整的条石、侧砖,有的用不规则的湖石、石板、卵石及碎砖、碎瓦、碎瓷片、碎缸片等废料相配合,组成图案精美、色彩丰富的各种地纹。这些地纹除条石外通常称为“花街铺地”(见图 1-6)。

6. 建筑小品

园林中的建筑小品常见的有平台栏杆、花架、石桌、石凳、砖刻、碑碣、书条石等。

7. 匾额与楹联

苏州是诗文书画渊藪之乡,人文荟萃之地,苏州古典园林的字画陈设,尤其是匾额、楹联(见图 1-7)集中表现了中国古代士大夫精雅文化艺术体系。

1) 匾额

悬在厅堂上的为匾。嵌在门屏上方的称额,又称门额。匾和额形状、性质相似,合称匾额。它是人们用来陶情怡性,借以抒发审美情怀和感受的载体。匾额的内容大多撷自古代脍炙人口的诗文佳作,典雅、含蓄、立意深刻、情调高雅。匾额作为建筑物的饰品使园林景观诗化。

图 1-7 空窗边的匾额和楹联

2) 楹联

楹联是随着骈文和律诗成熟起来的一种独立的文学形式,既讲究骈俪对仗的形式美,更重视内涵美。苏州古典园林楹联多出于名家高手。

第二节 山 石

为了营造山林氛围,叠山置石自然成为造园者常用的手法。苏州盛产太湖石,因此具有得天独厚的条件来堆砌玲珑精巧的假山。苏州古典园林从整体布局到小空间处理,大多数用叠石造山或点置湖石的手法,表现手法独特,具有较高的艺术水平。

图 1-8 太湖石假山

假山常选用黄石和太湖石两种石料。

用黄石叠砌而成的山称黄石假山,这类假山显得棱角和层次分明、纹理古拙,易于显现自然质感。造型艺术特征:叠石横平竖直、层次交叉、山形起伏自然、纹理古拙、造型浑厚凝重。

苏州古典园林中假山的精品应为太湖石假山,俗称湖石假山,如图 1-8 所示。苏州现存古典园林中的假山多为湖石假山。湖石假山造型艺术特征:因石导势,组合造型,与主题和环境融合,山体外观轮廓清晰、流畅,石色统一,镶石勾

缝细腻,凹凸悬突质感明显,层次富于变化,空透和立体留白恰到好处,结顶完整,造型自然,整体感观如行云流水般一气呵成。另外,置石方式讲究选石灵透、形态独特,可独置(也称点置),可三五散置,也可以较多数一起群置,组合时要闲适、灵动,具有鲜活的气势和端庄的神态。

第三节 理 水

为表现自然,理水也是造园主要元素之一。不论哪一种类型的园林,水都是最富有生气的元素,无水不活。数千年的造园实践,使历代造园艺术家和能工巧匠积累了丰富的理水经验,总结出一套科学的理水手法和艺术原则。苏州古典园林理水的意境和手法,源于自然界的湖、池、潭、湾、瀑、溪、渠、涧等,但绝对不是对自然水体的生硬模仿或简单浓缩,而是对自然水体作抒情写意的再创造,大多取其联想意境,体现“一勺则江湖万里”的“写意”原则。

园林中的水池等,大部分是人工挖掘而成,池岸极易崩塌,构筑驳岸是开池理水不可或缺的内容。另外,当水面较为辽阔时,为了打破水面的单调感,就用堤、闸、桥、廊、亭榭、岛等“隔”的手段,将水面“分”成形状不同的片区,既丰富了水面,又增强了水域宽广之感。水流顺随着山、石、树、屋等直立而体量较大的景观元素环绕,相互映衬,相得益彰。

叠山与理水之间的巧妙组合,是苏州古典园林最为典型的景观,“山脉之通按其水境,水道之达理其山形”,说的就是山与水相互结合的关系。因此,叠山与理水相结合是苏州古典园林追求自然山水理念的表现手法之一。

水与植物、置石、廊的构景如图 1-9 所示。水与植物、置石、亭的构景如图 1-10 所示。

图 1-9 水与植物、置石、廊的构景

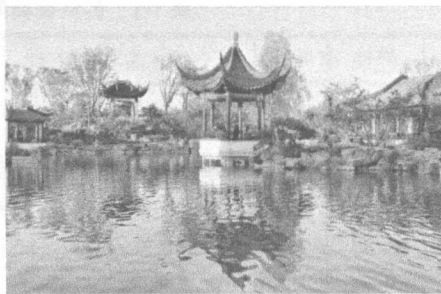

图 1-10 水与植物、置石、亭的构景

第四节 植 物

植物是庭园建筑、假山池沼构景中不可缺少的元素。苏州古典园林植物造景,不仅注重植物的多样性,而且注重对植物本身特性的运用,依靠季节循环往复中植物千变万化的自然美,即植物自身产生的观赏性来造景,形式典雅,手法多样,形成了一幅幅生动的立体画面,如同一首首幽雅的无声诗歌,如图 1-11 和图 1-12 所示。

苏州古典园林植物以落叶乔灌木为主,植有部分常绿乔灌木,再辅以藤萝、竹类、芭蕉等植物,保证四季常绿、三季有花的造景基调,符合多样性的特征。

苏州古典园林常用的景观植物,可以按植物主要观赏部位的不同进行归类,具体如表 1-1 所示。

图 1-11 古典园林中的多层次的植物配置

图 1-12 园林中多彩、多层次的植物搭配山石、建筑组成自然清幽的唯美景致

表 1-1 苏州古典园林常用景观植物一览表

类别	特性	叶性	常选树种	特别描述
观花 嗅香类	花色 艳丽 芬芳	常绿	山茶、桂花、广玉兰、月季、 杜鹃、夹竹桃、栀子花、金 丝桃、六月雪、黄素馨、含笑等	花王牡丹,花大色艳,花台的主要花种;金 秋时节的桂花芬芳飘香,随处可见;山茶花色 艳,耐阴,采用多;种类繁多、花色绚丽的杜鹃 地栽、盆栽皆宜
		落叶	牡丹、玉兰、梅、桃、杏、李、 海棠、紫薇、丁香、本槿、木 芙蓉、辛夷、蜡梅、紫荆、绣球 锦带花、迎春、连翘、珍珠梅、 榆、郁李、榆叶梅等	国艳海棠,紫薇花姿与花色绝美,山上、水 滨、庭院等地随处可见;海棠有西府、垂丝、贴 梗、木瓜之分,树形各异,相当有观赏价值,垂 丝海棠花枝婆娑曼妙,栽植尤多;冬季的蜡梅 傲霜赛雪,花香色美,常在院落种植造景;玉 兰花如金玉满堂;桃花可造桃红柳绿之景
观果类	夏秋 观果、 冬季 点缀	常绿	枇杷、桔、香橼、南天竹、枸 骨、珊瑚树等	枇杷果实金黄,既能观赏,又可食用,各园 颇多采用,拙政园有枇杷园;南天竹,冬季结 红果,常与蜡梅合栽,是园中常用的观果树种
		落叶	石榴、花纤、柿、桔、无花果、 枸杞、枣等	石榴 5 至 6 月榴花似火,秋果朱红,果满枝 坠,籽粒水红晶莹,极为诱人,庭院、盆景,群 植、孤植均可;“枣”生贵子,核红喻忠节;柿 深秋红绿连枝,果橘红或火红,与百合、桔一起 栽植,寓百事大吉
观叶类	叶相 奇、多, 秋色 尤其 缤纷	常绿	瓜子黄杨、石榴、桃叶珊瑚、 八角金盘、女贞、丝兰、棕榈等	桃叶珊瑚叶对生,宜盆栽或栽于门前、路 边、墙隅,秋季绿叶红果相衬,甚美;女贞叶色 金黄,璀璨亮丽;丝兰常绿,花叶皆美,树态奇 特;八角金盘叶丛四季青翠,叶八角形,似一 只只绿掌
		落叶	槭、银杏、枫香、乌桕、垂柳、 山麻杆、怪柳、红叶李、榉树、 梧桐等	红叶类的槭树色、姿各异,孤植或群植;黄 叶色的银杏、梧桐;橙叶类的榉树;枫香、石楠 叶春秋两季皆美
林木、 荫木类	树木 葱绿、 浓荫 如密	常绿	香樟、罗汉松、白皮松、黑 松、马尾松、桧柏、柳杉等	营造山林与绿荫的基础,香樟有广泛的应 用;松更是古往今来的观赏佳树,也是园林必 要的造景之树
		落叶	梧桐、银杏、榆、榔榆、榉、 朴、糙叶树、槐、枫杨、臭椿、 楝、合欢、黄连木、皂荚等	枫扬枝干盘曲,树冠浓荫,葱茏胜景,应用 颇多。枫叶红时,层林尽染的天平山是中国 观赏红叶的胜地之一;秋冬叶儿凋谢,满地叶 片在阳光照射下熠熠生辉

续表

类别	特性	叶性	常选树种	特别描述
藤蔓类	攀附于山石、墙壁、花架	常绿	蔷薇、木香、薜荔、络石、长春藤、金银花、匍地柏等	蔷薇形体直立,花呈伞房状;木香千枝万条,香馥清远,颇多采用
		落叶	紫藤、凌霄、爬山虎、葡萄等	紫藤应用甚广,除攀缘外,还可修剪成各种形态;凌霄七月开橙红色花,寓慈母之爱,还有壮志凌云之意
竹类	高风亮节和“出头”寓意	常绿	常用的有象竹、慈孝竹、簕竹、石竹、观音竹、寿星竹、斑竹、紫竹、方竹、金镶碧玉竹等	竹姿态挺秀高拔,经冬不凋,与松柏并重;生长快,不择阴阳,墙根、池畔,皆可种植;像竹竿大且直,多成片种植,绿意盎然;紫竹、方竹竿叶纤细,多植于墙根屋隅,或用以填补空白,遮挡视线
水生植物类	—	—	荷花、睡莲、芦苇等	“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的荷花如出水芙蓉般美丽高雅,有“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”之美,苏州的园林,有水有池的地方,便有荷花;昼舒夜卷般浮在水面上的睡莲也是水生名贵花卉,被称为花中的睡美人;浅水之地,婀娜的芦苇丛丛而簇,迎风摇曳,质朴无华,野趣横生
草本类	—	—	芭蕉、芍药、菊花、萱草、书带草、诸葛菜、鸢尾、紫萼、玉簪、秋海棠、紫茉莉、凤仙花、鸡冠花、蜀葵、秋葵、鸭趾草、虎耳草等	多片植、线植,山石、庭院、路旁、树下尤多;芭蕉主脉粗大,叶长椭圆形,果实似香蕉,入夏便“扶疏似树,质则非木,高舒垂荫”,多植于庭院、窗前或墙隅,姿态优美,绿荫如盖;中国名花之一的菊花色彩丰富,有红、黄、白、紫、绿、橙、棕等色

第二章 苏州古典园林艺术的现代应用

第一节 建筑的现代应用

具有苏州地方特色的现代建筑,广泛采用江南水乡粉墙黛瓦的色调、飞翘的戗角、精美的窗格等,这些精美的建筑及小品景观遍布苏州的街道广场、历史街区、河道水体、居住小区、公园绿地中,其中最能便捷到达、入人心目的是街头巷尾的建筑景观,外地游人走在苏州的街巷,就能充分感受到苏州的古典园林特色,深刻体会到整个苏州就是一座大的园林。

1. 亭

《园冶》中写道:“亭者,停也。人所停集也。”亭的主要用途是供人们休憩、停留,亭是现代景观的重要组成部分。

精致的挂落、飞翘的戗角,是苏州古典类型亭子中的代表性构件,如图 2-1 所示。

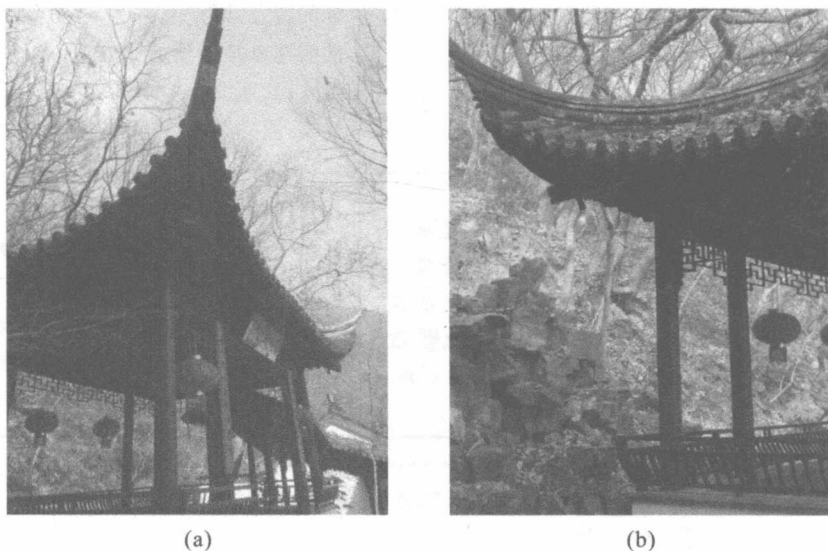

图 2-1 苏州古典类型亭子中的代表性构件

方亭是亭子中常见的一种形式,一般多为正多边形,常见的有四角、六角等形式。

如图 2-2 所示,平江路上的一处六角亭临桥头而建,可供居民和游人休憩、观景,配以边上的廊道及垂直绿化景观,意境优美。图 2-3 所示为平江路上的六角亭,处于一处交叉路口的桥头,供人休息、停驻观景。如图 2-4 所示,斜塘老街上的一处山石、瀑布边的六角亭,供游客休息、眺望观景,与周边环境构成古色古香的建筑景观。图 2-5 所示为苏州市电力技工学校路边的休闲六角亭,临楼接路,与太湖石、植物组成景观,可供人们观赏,也可供人们在此休憩。图 2-6 所示为木渎山塘街边的六角亭,与古树构景,可供游客休息,同时也非常具有园林意境。

图 2-2 六角亭 1

图 2-3 六角亭 2

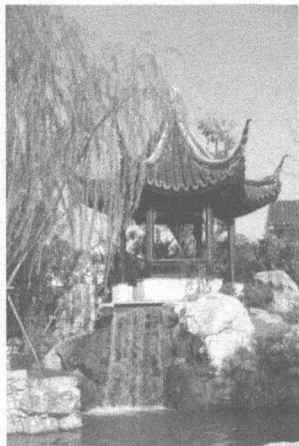

图 2-4 六角亭 3

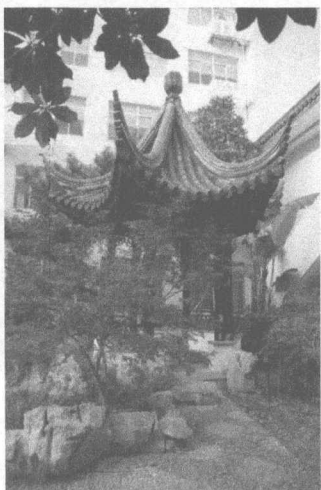

图 2-5 六角亭 4

图 2-6 六角亭 5

山塘老街入口处的四角碑亭(见图 2-7),除了作为建筑景观外,还可保护其内部的碑刻。观前街附近游园中的四角亭(见图 2-8),与植被、山石等构成园林景观。干将路边的一处四角石碑亭(见图 2-9),通过题名、立碑记载历史中的人文典故,营造城镇文化、精神。

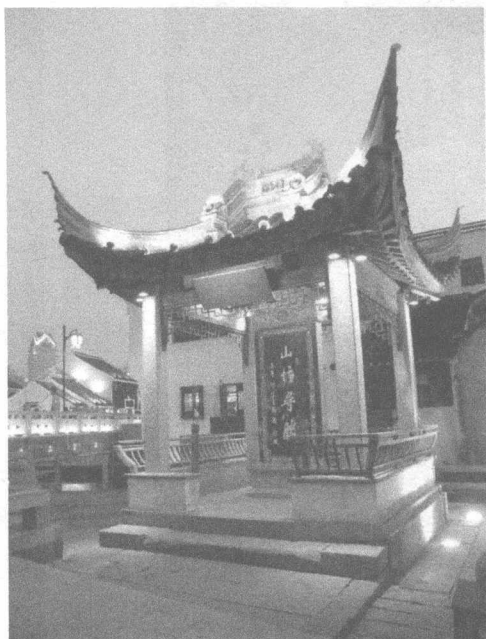

图 2-7 四角碑亭

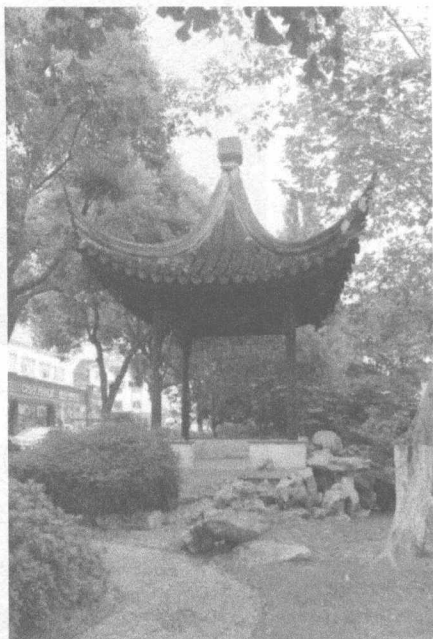

图 2-8 四角亭

图 2-9 四角石碑亭

双亭也称鸳鸯亭,是亭景观中非常具有代表性的一种。将两亭相连而成一亭并作为一个整体呈现,是园林手法中经常运用的亭景观手法之一。

斜塘老街上的一处双亭(见图 2-10),其上悬挂匾额,边上的柱上漆有对联,配合开阔的广场和亭后的绿化,极富古典园林气息。广济桥附近的一处休闲绿地中的双亭(见图 2-11),采用两个四角亭相连的方式组合,通过与亭前植物、山石等构景,在提供实用价值的同时起到了良好的观景作用。石湖景区的一处绿地中的双亭(见图 2-12),采用两个四角亭相连,在簇拥的植物中做主景,形成了非常好的园林休闲景观。石路附近的一处休闲绿地中的双亭(见图 2-13),采用两个四角亭相连的方式组合,通过与亭前植物、山石等构景,可供观赏和休憩之用。

图 2-10 双亭 1

图 2-11 双亭 2

图 2-12 双亭 3

半亭,也称为半山亭。半山亭因为只有一半亭子的形式,所以往往需要有一定的依附才能稳定存在,常依墙体、房屋、山石等而建。

图 2-13 双亭 4

苏州市电力技工学校内的一处半亭(见图 2-14),结合亭前的太湖石和多种植物,形成了非常具有园林风味的景观。广济公园中的半亭(见图 2-15),通过与景墙的组合呈现,结合参天树木等,形成了一道古色古香的园林风景。光福镇商铺门口古典楼的檐口样式(见图 2-16),与灰墙黛瓦组成了传统的建筑景观。观前街老凤祥银楼的楼门(见图 2-17),也采用了仿半亭、廊、楼的方式构建挑出屋檐,较具有古典韵味。观前街的一处商铺,其挑出屋檐(见图 2-18)同样模仿古建筑的方式,还结合立柱、树木综合组景。观前街的得月楼,采用半亭的方式构建入口(见图 2-19)。

图 2-14 苏州市电力技工学校内的一处半亭