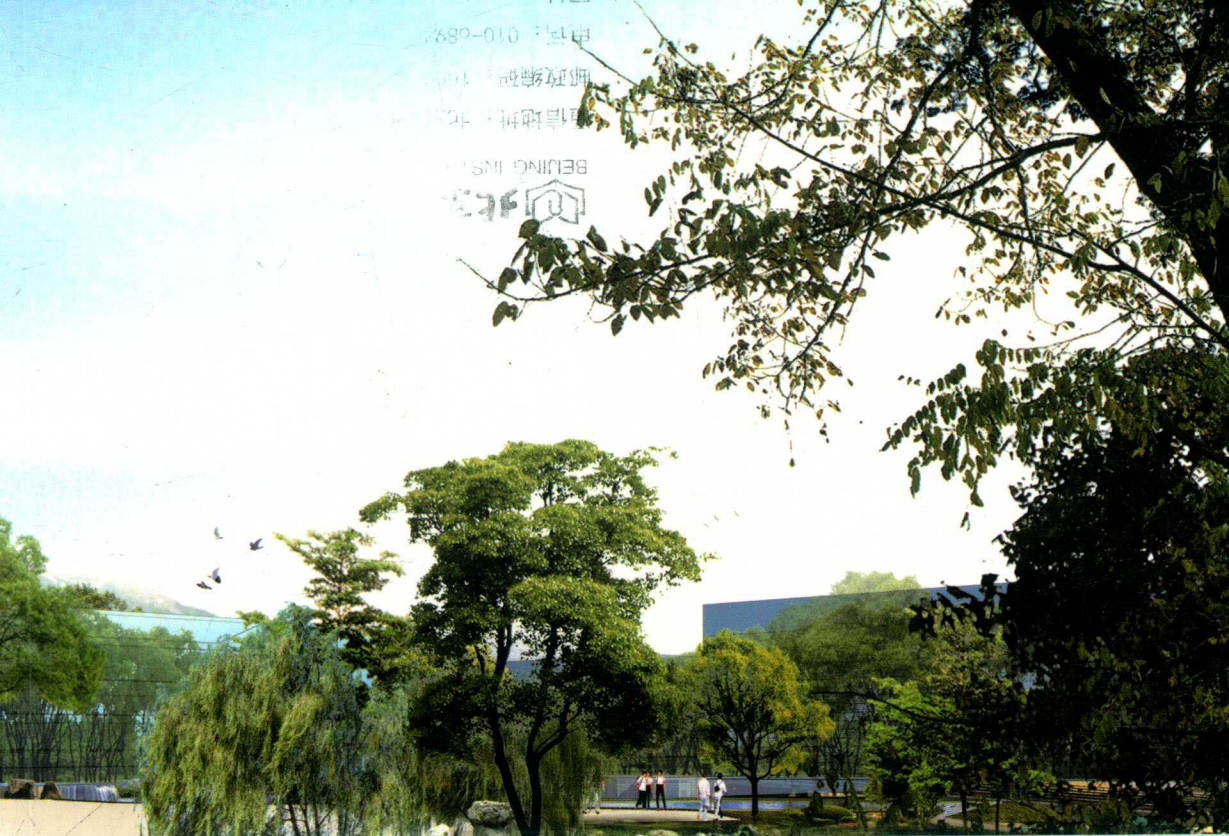

传统园林对现代 景观设计的影响

刘娜
著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

传统园林对现代景观设计的影响

刘娜
著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

传统园林对现代景观设计的影响 / 刘娜著. -- 北京: 北京理工大学出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5682-5915-6

I. ①传… II. ①刘… III. ①古典园林—园林艺术—影响—景观设计—研究—中国 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 161902 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 定州市新华印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 15

字 数 / 200 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 69.00 元

责任编辑 / 张荣君

文案编辑 / 张荣君

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

刘 娜

1982年5月11日，籍贯为陕西西安，硕士学历，讲师职称，现任职于陕西学前师范学院，主要研究方向为室内设计与景观规划设计，并长期从事与环境艺术相关设计项目研究，参与2003年《大雁塔北广场改造项目》以及2008年《大明宫遗址改造项目》等重大项目，积累了宝贵的设计实践经验。科研方面，就几年来陆续发表《城市·景观》《对文化城市的冷思考》《解读历史文化名城保护规划与措施》《大雁塔北广场规划设计手法浅析》《探究大雁塔北广场的设计规划思路》《墅区庭院景观设计》《浅谈现代家居装饰设计发展的方向》等学术论文数十篇。

前言

P R E F A C E

中国传统园林艺术历史悠久，古建筑样式技艺十分精湛，人文及地域文化也相当丰富，极具艺术感染力和民族内涵。中国传统园林在中国景观的发展中独辟蹊径，风格特殊，其最大的特点是善于表现文化情怀，把人文内涵融合在自然景观的设计当中，在世界园林史中有着重大的影响。而现代景观设计是一门包含美学、生态学、建筑学等多种学科的科目，将传统园林中独有的特点应用到现代景观的设计中，既是对我国传统园林艺术的传承和发扬，也是对现代景观设计的创新。传统园林与现代景观设计都在随着时代的变化而不断发展，无论是从哪个方面来看，它们都已经深深地融入生活中，并成为社会生活的重要组成部分。

本书将重点介绍传统园林对于现代景观设计的重要作用及影响。本书主要分为三个部分：本书的前两章为第一部分，主要是介绍我国的传统园林以及现代景观设计的相关理论及其发展历程；第三章到第九章为本书的第二部分，主要对传统园林具体要素对于现代景观设计所产生的影响进行介绍与分析，这一部分的主要内容包括现代景观设

计中传统园林意境的应用、传统园林文化的应用、传统园林水景的价值、传统园林设计手法的价值、传统园林空间设计的应用、传统园林建筑的影响以及传统园林植物的作用和功能等；第十章为本书的最后一部分，主要是对现代园林景观设计进行论述，以便读者更好地理解传统园林对于现代景观设计的启示与价值。

本书由刘娜所著，在编著的过程中，笔者查阅了大量的资料文献作为参考，在此，特对文献资料的作者表示由衷的感谢。另外，由于笔者时间和精力有限，书中难免会有不妥之处，敬请各位同行和广大读者予以批评指正。

目 录

C O N T E N T S

第一章 园林概述.....	1
第一节 园林的内涵与特点	1
第二节 中国古典园林的发展	8
第三节 中国古典园林的艺术特点	16
第二章 景观设计.....	23
第一节 景观艺术设计概述	23
第二节 景观构成要素	30
第三节 景观文化	35
第三章 现代景观设计中传统园林意境的应用.....	43
第一节 传统园林意境概述	43
第二节 传统园林意境的继承与发展	51
第三节 现代景观设计中的意境美	58
第四节 传统园林意境在现代景观设计中的价值体现	66
第四章 现代景观设计中的传统园林文化.....	74
第一节 传统文化的继承与发展	74
第二节 传统园林中的文化体现	82
第三节 传统文化元素应用于现代景观设计	89
第五章 传统园林水景对现代景观设计的影响.....	98
第一节 水景艺术	98
第二节 传统园林水景设计	106

第三节 水景设计在现代景观设计中的应用	113
第六章 现代景观设计中传统园林植物的应用	120
第一节 传统园林植物的分类与作用	120
第二节 园林植物文化与风格	127
第三节 现代景观中植物造景设计与发展	134
第七章 传统园林建筑与现代景观设计	143
第一节 园林建筑的种类	143
第二节 园林建筑的发展历程	151
第三节 园林建筑的重要性与功能	158
第四节 现代景观设计中园林设计的应用	165
第八章 传统园林空间设计在现代景观设计中的应用	174
第一节 空间与空间设计	174
第二节 传统园林空间	180
第三节 现代景观设计中园林空间设计的价值与体现	186
第九章 传统园林设计手法对现代景观设计的影响	190
第一节 传统园林设计思想	190
第二节 传统园林设计方法	196
第三节 现代景观设计中传统园林设计手法的应用	203
第十章 现代园林景观设计	210
第一节 园林景观设计要素	210
第二节 园林景观设计程序与方法	216
第三节 园林景观设计表达	222
参考文献	230

第一章 园林概述

第一节 园林的内涵与特点

一、园林的界定

园林主要指的是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域。古典园林建筑在中国汉族建筑当中独树一帜，取得了重大成就，同时西方国家在建造园林中也取得了重大成就。

（一）基本解释

第一，专供人游玩休息的种植了花草树木的地方园林艺术；

第二，由地形、地貌、水体、建筑、构筑物、道路、植物、动物等素材，按照功能要求、经济技术条件、艺术布局等方面综合组成的统一体。

（二）详细解释

第一，种植花木，兼有亭阁设施，以供人游赏休息的场所。晋张翰《杂诗》：“暮春和气应，白日照园林。”唐贾岛《郊居即事》诗：“住此园林久，其如未是家。”明刘基《春雨三绝句》之一：“春雨和风细细来，园林取次发枯荂。”清朝吴伟业《晚眺》诗：“原庙寒泉

传统园林对现代景观设计的影响
— 2 —

里，园林秋草旁。”清范阳询《重修袁家山碑记》：“见其祠宇（袁可立别业）萧条，园林将颓，慨然有兴复之志。”

第二，指故乡。《元诗纪事》卷三十四收录元僧实《竹深处》诗：“宦游十载天南北，犹想园林思不忘。”清顾炎武《秋雨》诗：“流转三数年，不得归园林。”

中国传统文化当中的一种艺术形式，起源于中国“礼乐”文化，通过以花木等为载体衬托出人类主体的精神文化。英语中landscape garden应解释为“观赏园艺”，是与园林完全不同的事物。中国传统俗称“花匠学”，英语译为scenery较好，也不同于园林，因为其具有艺术的意味。出现这类错觉，是学科分类与学术体系时代局限的原因。

中华文化的悠久历史以及丰富的资源，使得我国文化产业孕育着产生巨大财富的机遇，文化产业吸引投资的领域不断扩大。各地各相关部门坚持以政府为主导、以公共财政为支撑、以基层为重点，大力发展文化事业。通过政府主导，引导多元投入，各地公共文化服务投入方式日趋多样化，多元投入机制正在形成。园林古建筑行业携“文化产业”和“城市绿化”两个概念，近来受到更多商家的追捧。

园林古建筑行业作为受固定资产影响较大的行业，在城镇化进程的大背景下保持了较快的增长势头。以大唐芙蓉园为代表的城市园林古建筑运营模式、以宋城文化为代表的影视文化园林古建筑运营模式纷纷取得超额收益，并得到业界认可。与此同时，随着环境问题日益凸显，全社会日益重视生态环境。《2013—2017年中国园林古建筑行业市场深度调研与投资战略分析报告》数据显示，2001—2010年，全国城市绿化固定资产投资保持了快速增长态势，投资额从163.2亿元增加至1 235.90亿元，平均增长速度达到22%左右，充分显示城市园林绿化行业是一个朝阳行业。据前瞻网统计，2010年，中国城市建成区绿化覆盖面积达149.45万公顷，建成区绿化覆盖率38.22%，绿地率34.17%，城市人均拥有公园绿地面积10.66平方米。园林古建筑不但能很好地继承传统文化，而且对城市绿化和环境保护起到了积极的促进作用。

二、园林的本质特征

中国古典园林的本质特征主要体现在以下几个方面：

（一）模山范水的景观类型

地形地貌、水文地质、乡土植物等自然资源所构成的乡土景观类型，是中国古典园林的空间主体的构成要素。乡土材料的精工细作，园林景观的意境表现，是我国传统的园林的主要特色之一。中国古典园林着重强调“虽由人作，宛自天开”，强调“源于自然而高于自然”，强调人对自然的认识和感受。

（二）适宜人居的理想环境

园林建设追求理想的人居环境，营造健康舒适、清新宜人的小气候条件。由于中国古代生活环境相对来说比较恶劣，中国古典园林造景都比较注重小气候条件的改善，营造更加舒适宜人的环境，比如山水的布局、植物的种植、亭廊的构建等，无不以光影、气流、温度等人体舒适性的影响因子作为重要依据，形成舒适宜人、居住生活的理想环境。

（三）巧于因借的视域边界

不拘泥于庭院范围，通过借景扩大空间视觉边界，使园林景观与外面的自然景观等相联系、相呼应，营造整体性园林景观。不管是动观或者静观都能够看到美丽的景致，追求无限外延的空间视觉效果。

（四）循序渐进的空间组织

动静结合、虚实对比、承上启下、循序渐进、引人入胜、渐入佳境的空间组织手法以及空间的曲折变化，园中园式的空间布局原则经常会将园林整体分隔成很多不同形状、不同尺度以及不同个性的空间，并将形成空间的诸多要素糅合在一起，参差交错、互相掩映，把自然、山水、人文景观等分割成若干片段，分别进行表现，使人看到空间局部交错，以形成丰富的、似乎没有尽头的景观。

传统园林对现代景观设计的影响

4

（五）小中见大的空间效果

古代造园艺术家们通常都比较喜欢抓住大自然当中的各种美景的典型特征进行提炼、剪裁，将峰峦沟壑一一再现于小小的庭院当中，在二维的园址上突出三维的空间效果。“以有限面积，造无限空间”。“大”和“小”是相对的，关键是“假自然之景，创山水真趣，得园林意境”。

（六）耐人寻味的园林文化

人们经常会使用山水诗、山水画寄情山水，表达自己追求超脱与自然协调共生的思想和意境。古典园林中经常会通过楹联匾额、刻石、书法、艺术、文学、哲学、音乐等形式表达景观的意境，从而使园林的构成要素富于内涵和景观厚度。

中国古典园林是指以江南私家园林和北方皇家园林为代表的中国山水园林形式，在世界园林发展史上独树一帜，是全人类宝贵的历史文化遗产。

三、园林的意境特征

（一）概述

园林是自然其中的一个空间境域，与文学、绘画有相异之处。园林意境寄情于自然物及其综合关系当中，情生于境而又超出激发它的境域事物之外，给感受者以余味或遐想余地。当客观的自然境域和人的主观情意相统一、相激发的时候，才能够产生园林意境。其特征可做以下阐明：

园林是一个相对来说较为真实的自然境域，其意境随着时间的变化而演替变化。这种时序的变化，园林上称为“季相”变化；朝暮的变化，称为“时相”变化；阴晴风雨、霜雪烟云的变化，称为“气象”变化；有生命植物的变化，称为“龄相”变化；还包括物候变化等。这些都使产生意境的条件随之不断发生变化。

在意境的变化之中，要以最佳状态而又具有一定出现频率的情景作为意境主题。最佳状态的出现是短暂的，但又是不可朽的，即《园冶》当

中所谓“一鉴能为，千秋不朽”。比如，杭州的“平湖秋月”“断桥残雪”，扬州的“四桥烟雨”，等等，只有在特定的季节、时间以及特定的气候条件下，才是充分发挥其感染力的最佳状态。这些主题意境最佳状态的出现，从时间方面来说虽然比较短暂，但是受到千秋赞赏。

中国园林艺术是自然环境、建筑、诗、画、楹联以及雕塑等多种艺术的综合。园林意境产生于园林境域的综合艺术效果，给予游赏者以情意方面的信息，唤起以往经历的记忆联想，产生物外情、景外意。

不是所有园林都具备意境，更不是所有园林随时随地都具备意境，但是，有意境更耐看，更令人寻味、产生成趣和深刻怀念。所以，意境是中国千余年来园林设计的名师巨匠所追求的核心，也是使中国园林具有世界影响的内在魅力。

（二）创作方法

园林意境是文化素养的一种重要流露，也是情意的一种重要表达，所以其根本问题在于对祖国文化修养的提高以及感情素质的提升。技法问题只是创作的一种辅助方法，而且能够不断创新。园林意境的创作方法具有中国自己的特色以及深远的文化根源，融情入境的创作方法，大体上能够归纳为三个方面：

1. “体物”的过程

园林意境创作必须在调查研究的过程当中，对特定环境和景物所适宜表达的情意作详细的体察。事物形象各自具有表达个性与情意的特点，这是客观存在的现象。比如，人们经常会以柳丝比女性、比柔情；以花朵比儿童或美人；以古柏比将军、比坚贞。比、兴不当，就不能够表达事物寄情的特点。不仅如此，还应该体察入微，善于发现。比如，以石块象征坚定性格，则卵石、花石不如黄石、磐石，因为其不仅在质，亦在形。在这样的体察过程中，心有所得，才开始立意设计。

2. “意匠经营”的过程

在体物的基础之上进行立意，意境才有表达的可能。然后按照立意来规划布局，剪裁景物。园林意境的丰富，必须根据条件进行“因

传统园林对现代景观设计的影响

借”。明代造园家计成《园冶》中的《借景》一章里面所说“取景在借”，讲的不只是构图上的借景，更是为了丰富意境而进行的“因借”。凡是晚钟、晓月、樵唱、渔歌等无不可借，计成认为“触情俱是”。

3. “比”与“兴”是中国先秦时代审美意识的表现手段

《文心雕龙》对比、兴的释义是：“比者附也；兴者起也。”“比”是借他物比此物，如“兰生幽谷，不为无人而不芳”是一种自然现象，可以比喻人的高尚品德。“兴”是借助景物以直抒情意，如“野塘春水浸，花坞夕阳迟”，景中愉悦之情油然而生。“比”与“兴”有时很难决然划分，经常连用，都是通过外物与景象来抒发、寄托、表现、传达情意的方法。

四、园林的分类

从开发方式上来讲，园林可以分为两大类：

一类是利用原有自然风致，去芜理乱，修整开发，开辟路径，布置园林建筑，不费人事之工就能够形成的自然园林。比如唐代王维的辋川别业是将私家别墅营建在具山林湖水之胜的天然山谷区，可称为山林别墅；再比如湖南大庸县的张家界、四川松潘县的九寨沟，具有优美风景的大范围自然区域，略加建设、开发，即可利用，称为自然风景区；再如泰山、黄山、武夷山等，开发历史悠久，有文物古迹、神话传说、宗教艺术等内容的，称为风景名胜区。

另一类是人工园林，即在一定的地域范围内，为改善生态、美化环境、满足游憩与文化生活需要而创造的环境，如小游园、花园、公园等。中国古典园林在世界上有很高的声誉，代表作是苏州园林，较著名的有拙政园、留园、网师园、环秀山庄、藕园、狮子林等。

中国古代园林的分类，从不同角度來看，可以具有不同的分类方法。一般有两种分类法：

（一）按占有者身份划分

1. 皇家园林

皇家园林主要指的是专供帝王休息享乐的园林。古人讲“普天之

下，莫非王土”，在统治阶级看来，国家的山河都是属于皇家所有的。所以其特点是规模宏大，真山真水较多，园中建筑色彩富丽堂皇，建筑体型高大宏伟。现存的著名皇家园林有：北京的颐和园、北京的北海公园、河北承德的避暑山庄。皇家园林属于皇帝个人与皇室所私有，古籍里面称为苑、苑囿、宫苑、御苑、御园等。

2. 私家园林

私家园林是供皇家的宗室外戚、王公官吏、富商大贾等休闲的园林。其特点是规模较小，所以常用假山假水，建筑小巧玲珑，表现其淡雅素净的色彩。现存的私家园林如：北京的恭王府，苏州的拙政园、留园、沧浪亭、网狮园，上海的豫园等。私家园林属于民间的贵族、官僚、缙绅所私有，古籍里面称园、园亭、园墅、池馆、山池、山庄、别业、草堂等。

3. 寺观园林

寺观园林指佛寺与道观的附属园林，也包括寺观内部庭院和外围地段的园林化环境。

（二）按园林所处地理位置分

1. 北方类型

北方园林，因为地域宽广，所以范围较大；又因为大多为百郡所在，所以建筑富丽堂皇。受自然气象条件所局限，河川湖泊、园石和常绿树木都较少。由于风格粗犷，所以秀丽媚美则显得不足。北方园林的代表大多集中于北京、西安、洛阳，开封，其中尤以北京为代表。

2. 江南类型

南方人口较密集，所以园林地域范围比较小；又因为河湖、园石、常绿树较多，所以园林景致较细腻精美。因上述条件，其特点为明媚秀丽、淡雅朴素、曲折幽深，但是终究面积小，略感局促。南方园林大多集中于南京、上海、无锡、苏州、杭州、扬州等地，其中尤以苏州为代表。

传统园林对现代景观设计的影响

8

3. 岭南类型

因为其地处亚热带，终年常绿，又多河川，所以造园条件比北方、南方都好。其明显的特点是具有热带风光，建筑物都较高而又宽敞。现存岭南类型园林，有著名的广东顺德的清晖园、东荣的可园、番禺的余荫山房等。

除了三大主题风格之外，还有巴蜀园林、西域园林等各种形式。

中国古典园林对东西方园林的一些共有的设计理念有着自己的处理手段，而且融合了历史、人文、地理特点后，也表现出了自己的一些独到之处。

第一，天人合一的自然崇拜；

第二，仿自然山水格局的景观类型；

第三，诗情画意的表现手法；

第四，舒适宜人的人居环境；

第五，巧于因借的视域扩展；

第六，循序渐进的空间序列；

第七，小中间大的视觉效果；

第八，委婉含蓄的情感表达。

第二节 中国古典园林的发展

一、汉代园林

汉代是中国发展史上的一个重要阶段，各种文化都得到了长足的发展，园林艺术亦是如此。汉代不仅有汉武帝广袤壮观的皇家园林——上林苑，还有袁广汉、梁冀等富豪模山范水的私家园林，但是由于一般的地主阶层和平民尚未将筑园提上议事日程，所以汉代园林不论是皇家园

林，还是私家园林，都是权势和财富的象征。富豪们修造园林不仅为了游乐玩赏，还带有扩张地盘、开拓生产的目的，因此他们往往把园林建于郊野之地。

汉代的园林以皇家园林为代表，而上林苑又是其中最具特色的园林。上林苑位于长安之西，本属秦时旧苑，汉武帝刘彻扩建，南傍终南山，北滨渭水，华丽而庞大。西汉著名辞赋家司马相如就此写有《上林赋》，详细地描述了上林苑的地理形胜、山谷水泉、宫阙楼阁、果木花卉及天子射猎之盛况。严格说来，上林苑与后世专供游赏的园林性质不尽一致，它的建造在相当程度上还存有早期园圃生产经营的目的。作为宫苑，它还供帝王田猎弋钓所用，因此园内珍稀动物、罕见植物不可胜数。但由于受当时条件的限制，汉代的园林建设尚未着力于景点的规划和景观建筑的修造，因此虽然有“重坐曲阁”“步榭周流”，却并未细微发掘其园林功能和意义。然而，与以猎杀野兽飞鸟为趣、以纵情声色为乐的商纣王相比，汉武帝的上林苑毕竟增加了不少景观建筑和园林生活的内容，多少显示出对大好河山的依恋。这种完全凭借天然山水修建而成，或摹写真实山水的园林，有利于经济作物的生长，更有益于花木禽兽的生长繁殖，表现出当时园林较少观赏目的、更多自然经济性质的特征。所以在一定程度上讲，上林苑是中国古典园林的雏形，在中国古典园林的发展史上有着重要的历史地位和作用。

二、魏晋南北朝的园林

在公元3世纪至6世纪的魏晋南北朝，由于封建大一统政权的不断更替以及地域之间的政治割据，中央政治制度和封建统治思想不再享有权权威性。而以士大夫为主体的文化思想领域却异常活跃，佛教的渗透和清谈玄学的盛行，又为隐逸清静或及时行乐的生活主张提供了理论依据。私家园林作为一个与世暂绝的个人展地，作为一个自由自在的私密场所，逐渐赢得了众多名士文人的青睐，因此，园林的崛起就是很自然的事了。这一时期的园林虽然主要还是生活资料的生产基地，但是在讲究