

高等院校艺术通识课系列教材

丛书总主编：袁智忠 张友刚

中国园林艺术欣赏

ZHONGGUO YUANLIN YISHU XINSHANG

主编◎林 瑞

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

高等院校艺术通识课系列教材

丛书主编：袁智忠 张友刚

50

中国园林艺术欣赏

ZHONGGUO YUANLIN YISHU XINSHANG

主编◎林 瑞

副主编◎何怡庆 邱 倩 周静维

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国园林艺术欣赏 / 林瑞主编. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5621-8222-1

I. ①中… II. ①林… III. ①园林艺术 - 鉴赏 - 中国
IV. ①TU986.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第198541号

中国园林艺术欣赏

主 编◎林 瑞

责任编辑:张燕妮

封面设计:畅想设计 杨 涵

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·王 兴

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号

邮编:400715 市场营销部电话:023-68868624

<http://www.xscbs.com>

经 销:新华书店

印 刷:重庆市正前方彩色印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:12.75

字 数:208千字

版 次:2016年9月 第1版

印 次:2016年9月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-8222-1

定 价:30.00元

第一章	园林艺术欣赏基础	1
第一节	概述	1
第二节	园林的欣赏	10
第二章	皇家园林	17
第一节	概述	17
第二节	造园特点	20
第三节	名园欣赏	24
第三章	私家园林	41
第一节	概述	41
第二节	造园特点	47
第三节	名园欣赏	52
第四章	寺庙园林	63
第一节	概述	63
第二节	寺庙园林的特点	73
第三节	名园欣赏	76

第五章	名胜园林	85
第一节	概述	85
第二节	造园特点	88
第三节	名园欣赏	90
第六章	纪念园林	110
第一节	概述	110
第二节	造园特点	112
第三节	名园欣赏	113
第七章	城市公园	124
第一节	概述	124
第二节	城市公园功能和造园特点	128
第三节	名园欣赏	133
第八章	城市广场	142
第一节	概述	142
第二节	城市广场修建原则	148
第三节	名园欣赏	150
第九章	住宅花园	164
第一节	概述	164
第二节	功能与造园特点	169
第三节	名园欣赏	175
第十章	单位庭院	181
第一节	概述	181
第二节	功能与造园特点	187
第三节	名园欣赏	193
后 记		200

第一章 园林艺术欣赏基础

园林是人类社会发展到一定阶段的产物。我国是世界园林三大系统(西亚园林、欧洲园林、东方园林)的发源地之一,园林艺术有着悠久的历史、灿烂的文化、精湛的技艺,享誉中外,被世人称赞为“世界园林之母”。

第一节 概述

一、园林的概念与构成要素

(一)园林的概念

园林是一个动态的概念,是随着社会历史和人类认识的发展而变化的,不同的历史发展阶段有不同的内容和范围,不同的国家和地区对园林的界定也不完全一样。中国园林产生于本土,是随着中国历史的发展而发展的,在世界园林行列中独树一帜,别具特色。

目前,对“园林”一词的界定普遍以《中国大百科全书》为准,即在一定的地域,运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(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。园林是一门综合艺术,它所涉及的学科非常广泛。

(二)园林的构成要素

园林主要是通过对植物群落、水体、建筑、地形等元素的塑造,加上人性化的空间布局,创建出舒适、安逸的景观环境。具体来说,园林的构成要素包括植物、地形、水体、园林建筑、小品和设施、道路与广场等,这些要素是园林设计和园林欣赏的基础。

1. 植物

植物是园林中非常重要的一个要素,它与其他造园要素的显著区别是具有生命力。植物的大小、颜色、质地、形态等会随着时间的改变而发生变化,它是所有景观中最富于变化的因素,可以使环境充满生机与美感。植物是构成园林景观的主要素材,它包括乔木、灌木、地被、藤本植物、竹类、花卉、草坪植物、水生植物等类型,具有美化观赏、绿化修饰、塑造空间、改善环境以及体现季相等功能。特别是在塑造空间方面,植物能够像建筑物一样构成空间的顶平面、地平面和垂直面,也能组合形成开敞、半开敞和封闭空间以及空间序列。它还具有协调室外空间、强调景点和分区、限制视线、弱化负面景观、识别重要位置、展现空间序列等作用。在设计或欣赏园林作品时,人们可以通过视觉、触觉、听觉、嗅觉来获得对大自然的审美享受。植物还可以与动物共同构成鱼戏莲池、鸟语花香等生机盎然的生态景观。

2. 地形

地形是地貌和地物的总称。它是园林造景的基础,是构成园林景观的骨架,其他设计要素都在某种程度上依赖于地形。地形开展是所有户外活动的基础,它在景观设计中既是一个美学要素,也是一个实用要素,具有构成和分割空间、控制视线、影响游览线路及速度、利于排水、改善小气候以及丰富景观层次等功能。在园林中,主要有五种基本的地形,即平坦地形、凸地形、山脊、凹地形和谷地,不同类型的地形具有不同的特征,在园林中也具有不同的作用。

平坦地形,简称平地,是指在视觉上与水平面相平行的土地基面。平地是所有地形中最简明、最稳定的,一般坡度在1%~7%,它具有静态、非移动性、无方向性和均衡等特点,在园林中能起到协调景观的作用,特别有利于园林建筑的布局、广场的营造和规则式草坪的种植,便于开展各种室外活动,接纳和疏散人群。

凸地形具有动态感和行进感,一般坡度在8%~40%。凸地形高于周围环境,视线开阔,具有360度全方位景观视野,在景观中常与其他造园要素结合构成主景。例如,我们常见的一些景观亭、纪念性建筑、雕塑、标志物、高塔、眺望台或者其他重要构筑物都会布置在凸地形顶部,以提升其焦点作用和尊崇感。再如,我们将两棵外形相似,高度都在4米的香樟树,一棵种植在凸地形顶部,另一棵种植在洼地处,景观效果会截然不同。另外,凸地形因其具有动势,是建设瀑布等动态水景的理想场所。

山脊是与凸地形相类似的一种地形,它的独特之处在于导向性和动势感。在景观中,山脊常被用来转换视线,或将视线引向某一特殊焦点。此外,可以在山脊

顶部或平行于山脊线建设道路。

凹地形是一种碗状洼地,具有内向性、封闭性和私密性等特点,常常被用来布置舞台、露天剧场等,可以吸引游览者停留观看。凹地形比较潮湿,容易积水,这是它的一个潜在功能,即可以作为永久性的湖泊、水池,也可以充当一场暴雨之后暂时用来蓄水的蓄水池。

谷地是线性的洼地,两侧的视域是封闭、内向的,适合沿谷线布置溪流、河流和道路。

3. 水体

中国园林以山水为特色。水体是园林中变化较多的要素,它能以不同的形状和态势出现,为园林增添许多生动活泼、独具内涵的景观。水体在园林中应用得淋漓尽致,无水不成园,无园不水。

水体根据形状可分为规则式、自然式和混合式。规则式水体的边界为规则的几何形状,如规整的水池、水渠和几何形的喷泉、叠水、瀑布等,多见于城市广场、公共空间的入口中心景点等。自然式水体的边界曲折多变,如天然的或模仿天然的湖泊、河流、溪涧等,常见于风景区、公园、居住小区等景观环境中。混合式水体是自然式水体与规则式水体的交替穿插或协调使用。

根据水流状态,可分为静态水景和动态水景。静态水景给人以明洁、清静、开朗或幽深的感受,可欣赏美妙的倒影、粼粼的微波、潋滟的水光等。静水主要有湖、池、塘、潭、沼等。动态水景给人以清新明快、变化刺激、多姿多彩的感受,并给人视听上的双重美感。动态水景包括河流、溪、渠、涧、瀑布、喷泉、叠水、壁泉、涌泉等。

根据形态又可分为线性、面状和点状三类。线性水景包括河流、沟谷、溪涧等;面状水景包括湖泊、池沼、水塘等;点状水景包括深潭、涌泉、壁泉等。

根据使用功能,可以分为观赏的水体和开展水上活动的水体。观赏的水体一般面积不需要太大,主要用来构景。水面有波光倒影,能成为风景透视线,常配合设置岛、堤、桥、石景、雕塑、喷泉、水生植物及水生小动物等。开展水上活动的水体,一般面积较大,水深且水质好,活动与观赏相结合。

水体在景观中具有多重功能,如水面作为景观基底时,可以统一许多分散的景点,也可以连接不同的区域,起到系带的作用。我们常见的一些动态水景,如喷泉、瀑布、水墙等,它们特殊的形态和声响常常引人注目,在景观中充当主角,起到焦点作用。水体可以改善环境,利于蓄洪排涝,调节小气候,降低噪声,净化空气,有利

于灌溉和消防等。水体还可以成为养殖水生动物和种植水生植物的理想场地,为人们提供多种娱乐活动的场所,如垂钓、游泳、戏水、泛舟和赛艇等,满足人们的亲水性。

园林中水体的使用大体分为集中和分散两种手法。例如,中小园林会集中用水,以水池为中心形成一种向心、内聚的布局格式,在有限的空间里制造一种开阔和幽静的环境。分散用水则把水体分割成不同的流向和水流形态,通过高低组合,或清流回萦,或湍急激流,时而狭窄,时而开阔,时而收,时而放,趣味横生。

4. 园林建筑、小品和设施

园林建筑、小品和设施是兼具使用和观赏功能,完全由人工创造的景观要素。在景观环境中,充分考虑建筑、小品和设施的体量、造型、风格、色彩、材料等,推敲其与园林其他要素的合理搭配,满足园林设计的立意、功能和造景等要求,可以起到画龙点睛的作用。

(1) 园林建筑

园林中的建筑主要有两大类,即传统园林建筑和现代园林建筑。传统园林建筑主要包括厅、堂、楼、阁、塔、台、轩、馆、亭、榭、斋、舫、廊等。现代园林建筑比较丰富,根据其功能不同可分为:文化宣传类,如纪念馆、展览馆、陈列室等;文娛体育类,如电影院、剧场、溜冰场、游泳池、游艺室等;园艺类,如观赏温室、盆景园、奇石园等;游览休息类,如亭、廊、榭、舫等;服务管理类,如游客中心、餐厅、茶室、小卖部、厕所等;园林构筑物,如桥、台阶、墙、栅栏等。

(2) 园林小品

园林小品是园林中不可缺少的组成部分,主要作用是表达和深化园林主题与立意,增强园林景观的表现力。主要包括桌子、花架、雕塑、山石、壁画、洗手池、各式灯具等。

(3) 园林设施

园林设施在提供实用功能的同时,通过形态、色彩、质地、声音等与其他设计要素有机组合,强化园林景观的风格、主题,增强游览的趣味性。主要包括座椅、花台、宣传牌、垃圾箱、指示牌、灯光、音响等。

5. 道路与广场

道路与广场的有机组织,对园林形式和布局起着决定性的作用。道路与广场

构成园林的脉络,在园林中起着组织交通、配置景观序列和引导游览线路的重要作用,其形式主要包括规则型与自然型两种。铺装的材料、色彩、图案等对道路与广场的实用功能和美学功能均有重要意义。

二、园林的类型与形式

(一)园林的类型

中国园林,是自然山水的艺术再现,是由花木、山水、建筑物等要素组合而成的综合艺术作品。根据时代的不同,中国园林可分为古典(传统)园林和现代园林两大类型,前者是后者发展的基础和依据,后者是前者的延续和发展。

1. 中国古典园林

中国古典园林从公元前11世纪的奴隶社会末期直到19世纪中期为止,由中国的农耕经济、集权政治、封建文化培育而成,比起同一阶段的其他园林体系,历史最久,持续时间最长,分布范围最广。中国古典园林的类型主要有皇家园林、私家园林、寺庙园林、陵寝园林等。这些不同类型的古典园林有许多共同的特点:源于自然、高于自然,建筑美与自然美的融合,诗画的情趣,意境的含蓄,等等。

2. 中国现代园林

中国现代园林指的是在继承古典园林诸多优点的基础上,通过不断的理论探索与建园实践所形成的、具有现代人文内涵与科学技法的园林。目前,对中国现代园林时间上的界定主要存在两种观点。一种认为中国现代园林从1840年开始,1840年前的园林称为古典园林,而1840年以后的则称为现代园林。另一种观点认为,中国现代园林从新中国成立后即1949年开始。本书所指的中国现代园林赞同第二种时间界定,即1949年至今。因为1949年中华人民共和国的成立,标志着园林在服务对象上真正是为了普通民众。中华人民共和国成立后,国家园林事业取得了长足发展,其中有苏联的影响,也有自身对民族形式的探讨。改革开放以后,许多西方现代园林设计理念被介绍到国内,西方现代园林设计理念较大地影响着中国现代园林的面貌。中国现代园林的类型主要有生态景区型、城市绿化型、游乐休憩型、文化遗址型、农业型等。这些不同类型的现代园林较古典园林更加开放与

自由,艺术手法亦有极大创新,它们有着许多共同特点:具有社会性和群众性,由孤立、内向型园林向开敞、外向型园林发展;由以建筑为主转变为以植物为主进行景观组织;通过地形的起伏和草坪的种植,取代挖湖堆山;在注重园林美观性的同时,也注重其经济效益、生态效益和社会效益。

(二)园林的形式

中国园林的基本形式大致分为三种,即自然式、规则式和混合式。

1. 自然式园林

自然式园林又称为风景式、不规则式或山水派园林。自然式园林往往给人以自由活泼、优美和谐、寓意深刻的感觉。自然式园林在平面布局、植物配置、道路、水体及建筑等方面均模仿自然山水和自然植物群落。我国的古典园林以自然式园林为主,如北京颐和园、承德避暑山庄、上海豫园、苏州拙政园等。现代园林如北京玉泉公园、上海世纪公园、广州越秀公园也采用自然式的布局。自然式园林主要特点如下:

(1)地形

地形多以自然山水为蓝本,地表通过挖湖堆山整改成自然起伏、高低错落的地形,其地形剖面多为自然曲线。地势的高低变化,增添了空间的层次感和视觉的丰富度,为打造更多的趣味空间提供了可能性。道路多为自然的曲线或折线,蜿蜒曲折。

(2)水体

水体轮廓多为自然曲线或折线,水体驳岸为自然山石、石矶等。水景的类型多为自然湖泊、人工湖泊、水塘、小溪、瀑布和喷泉等。

(3)植物

所选用的植物常绿和落叶都有,要求树形优美,具有较高观赏价值。植物的配置以孤植、丛植、群植、林植等为主。植物的排列自然有序,不进行行列式种植,要求反映自然植物群落之美。植物的组合灵活多变,乔木、灌木和地被按其生活习性进行合理布置。植物通常不修剪或很少修剪,使其保持自然的树形和姿态。

(4)建筑

建筑采用不对称的布局,以连续序列布局的主要导游线控制全园。造型别致的建筑,如亭、阁、塔等与山石、树木相映争辉,成为园林中的景点或主景。与园林建筑相接的广场,大都从实用角度考虑,形状大小不一。

自然式园林是我国传统园林的主要形式,在现代园林中也占有重要的地位。在我国城市化进程加速的时期,在城市的环境质量需要不断改善的今天,人们对自然式园林有独特的情感,城市绿化也常借助于打造自然式园林来满足返璞归真、回归自然的心理需求。

图 1.1 苏州拙政园

2. 规则式园林

规则式园林又称为几何式、整形式、对称式园林。规则式园林给人以整齐划一、简洁大方、庄严肃穆的感觉。我国的现代园林多为规则式园林,全园的平面布局、植物配置、道路、广场、水体及建筑均整齐对称或为各种几何图形。例如北京天坛公园、南京中山陵等。规则式园林的主要特点如下:

(1) 地形

绿地都由不同标高的平面或斜面组成,高差较大时,用阶梯、缓坡、台阶和道路衔接。多数绿地地形较为平坦,场地轮廓规则整齐。道路多为直线或对称的曲线,将地面分割成对称或不对称的各种几何图形,鸟瞰呈网格布局。

(2) 水体

水体轮廓多为几何形,常见的有方形和圆形。水体驳岸多整齐、垂直,有时配有雕塑。水景的类型有整形水池、各式跌水、瀑布、喷泉、壁泉、水渠、运河等。水体的组合或主次分明,或形状类似,在平面上组成各种几何图形,既相互联系又各自独立成景。

(3)植物

所选用的植物多为常绿树种,且具有树形整齐、较耐修剪等特点。植物的配置以对植、列植、围植为主,讲究成行成列,等距离呈行列式、对称式或图案式布置。绿地中常出现模纹花坛、花境、封闭式草坪、绿篱、绿墙、绿柱等。植物常被人工修剪成各种几何形体、各种动物或实物造型。

(4)建筑

建筑群体及个体采取中轴对称或均衡布局的手法,由主次建筑群体形成主轴、副轴,统领整个园地。规则式园林中的建筑与封闭式草坪或广场相连接或不相连接,广场多为规则式几何形状。其中雕塑园林小品系统位于轴线的起点、终点或交叉点,成为园林的重要景点。

规则式园林在现代园林中被广泛使用,尤其是在新的城区、开发区、居住区、校区等,所占的比例越来越大。

图 1.2 北京天坛公园

3. 混合式园林

混合式园林是规则式和自然式园林的组合形式,没有全园级别的中轴线和副轴线,只有局部景区、建筑以中轴对称;也没有明显的自然山水骨架,多结合地形,在平坦处以规则式为主,在地形复杂处以自然式为主。

三、园林的主要价值

(一)美学价值

园林景观的营造可以美化城市环境、丰富生活内容。长期处在单纯的城市环境和单调的室内空间中,往往使人情绪低落、反应迟钝,最终影响健康,降低生活质量和工作效率。园林能够给人们提供一个绿色、舒适、健康的户外空间,给人们带来美的视觉感受,园林中的优美景致总会达到使人身心放松、消除疲劳、心情愉悦的效果。

(二)生态价值

现代的园林景观不仅能给人们提供生活、工作、娱乐休闲的好环境,还具有净化空气、调节气候、保持水土、降低噪音等生态作用,并能有效促进友好环境的可持续发展。

(三)经济价值

优秀的园林景观能够创造出一定的经济价值。例如,在众多的旅游景点中,那些园林绿化和景观设计较为优秀的,更能吸引游人;再如,当前居住小区的景观营造好坏已经成为了决定房地产销售高低的关键因素之一。

第二节 园林的欣赏

一、园林风格与流派

(一) 中国园林的风格

园林风格是指某一时期流行的某种园林艺术形式。中国园林风格随着历史前进的步伐不断演进与变化。按照周维权先生的划分,我国园林经历了生成期、转折期、全盛期、成熟期以及现代园林阶段。

1. 生成期——先秦、两汉(公元前11世纪—公元220年)

在先秦、两汉时期(公元前11世纪—公元220年),中国古典园林开始萌芽、产生并逐渐成长,这个时期园林的发展尚处在初级阶段。秦、汉的政体变为中央集权的郡县制,确定了以皇权为首的封建官僚机构的统治,儒学逐渐获得正统地位。这期间造园活动的主流是皇家园林,大多数园林都为皇帝王侯所专有。这一时期园林的总体规划比较粗犷,设计的水平不高。早期是圃、台与园圃相结合,之后又受到天人合一、君子比德、神仙思想的影响。当时园林的营造仅仅是对大自然的客观写照,在园林里面所进行的审美处在低级水平上,造园活动并未完全达到艺术创作的境地。

这个时期的审美风格是:多借助天然景色,让自然环境中的草、木、鸟、兽及猎取来的各种动物滋生繁育,加以人工挖池筑台,掘沼养鱼。范围宽广,工程浩大,一般都方圆几十里或上百里,供统治者在其中游憩。

2. 转折期——魏、晋、南北朝(220年—589年)

魏、晋、南北朝时期(220年—589年),是中国历史上一个长期的混乱时期,消极情绪与及时行乐的思想较为普遍。这一时期,各种流派在意识形态上突破了儒家的正统地位,呈现出百家争鸣、思想活跃的局面。小农经济受到庄园经济的冲击,北方的少数民族南下,中国处于战争与分裂状态。游赏活动成

为皇家园林主要甚至唯一功能；民间的私家园林异军突起；寺庙园林也随着佛教和道教的流行开始兴盛起来，拓展了造园活动的领域。中国古典园林开始形成皇家、私家、寺庙三大类型并行发展的局面，进入转折阶段。园林造景由过多的神话色彩转变为浓郁的自然气氛，创作方法由写实趋向写实与写意相结合，不再单纯地模仿自然山水，开始进行适当的概括和艺术提炼。园林规划设计也由粗放逐渐转向细致。这一阶段初步确立了园林美学思想，奠定了中国风景式园林发展的基础。

转折期的审美风格是：自然山水园林迅速发展，其中山水为园林的基础，配合宫、殿、楼阁等建筑，植物为点缀，充以禽兽。这时期人们对自然美的认识有所突破，不再刻意追求面积巨大、富贵奢华，而是追求清新自然、婉转生动，这是园林艺术创作的一个转折。

3. 全盛期——隋、唐、五代十国(589年—960年)

中国复归统一，中央集权的官僚机构更健全、更完善，在前一时期的百家争鸣的基础上形成儒、道、释互补、共融，儒家仍居正统地位的局面。唐王朝的建立开创了中国历史上的一个意气风发、勇于开拓、充满活力的全盛时代。园林的发展也相应地进入全盛期。作为一个园林体系，中国园林的独特风格基本上形成了。

全盛期的审美风格是：绿化布置开始注重植物的应用，不仅要考虑植物的种类，而且开始注意植物与其他造园要素（特别是建筑）的搭配。重视意境的营造，园林富有浓重的诗情画意。

4. 成熟期——宋、元、明、清、民国(960年—1949年)

唐代之后，中国封建社会已发育定型，农村的小农经济稳步成长，城市的商业经济空前繁荣，市民文化的勃兴为封建文化注入了新鲜血液。封建文化的发展虽已失去汉、唐的风度，但却转化为在精致境界中实现从总体到细节的自我完善。相应地，园林的发展亦由全盛期升华为富于创造精神的成熟期。

成熟期的审美风格是：皇家园林有均衡、对称、豪华以及威严的气氛。江南地区的私家园林有平淡、深远的文化气氛，讲究建筑的玲珑奇巧和细部刻画。在这一时期，利用楹联诗词题咏与园林艺术的紧密结合，通过文字去渲染园林的诗情画意，丰富人们对园林景色的体会，使园林更加的富有意境美。在园景的处理上，善于在有限的空间内造成较大的变化，巧妙地组成千变万化的景区和浏览路线。庭园空间的划分常使用粉墙、花窗、植物或长廊等，达到隔而不断，掩映成趣的景观效果。值得一提的是各式各样漏窗的使用从不同角度去欣赏可以形成不同的画面，给景观增添了活力。园景有虚有实，步移景异，主次分明，景多意深，趣味无穷。

5. 现代园林阶段——1949年至今

新中国成立后，随着国民经济的快速发展，城市园林绿化建设也取得了巨大的成就。城市公共绿地不断涌现，绿化水平和景观品质不断提高。我国的现代园林正沿着生态设计的路线前进，越来越注重自然设计、乡土设计、恢复性设计、保护性设计、节约设计和人性化设计。同时，越来越多的新材料和新技术的运用，极大地增强了现代园林的价值。

现代园林阶段的审美风格是：城市公园除优美的风景、浓郁的林地、开阔的草坪和季相景观以外，一般常设有茶室、餐馆、陈列馆、俱乐部，以及游泳池及露天剧场等设施；纪念性园林整体布局严谨，建筑造型给人以庄严肃穆之感，植物配置借物寓意，令人触景生情；名胜园林一般具有悠久的历史文化，造园的艺术标准较高，主要供各级文物的保护和猎奇、温古及游憩之用。居住绿地一般具有合理的功能区划、较高的绿地覆盖率、人性化的公共设施等，主要包括居住区公共花园的建造、庭院绿化、住宅建筑绿化、公园建筑绿化、街道绿化及防护隔离绿化等。

（二）中国园林的流派

1. 北方园林

北方园林集中在北京、西安、洛阳、开封等古都，以北京为代表。北京是北