

普通高等教育“十一五”规划教材

园林艺术 概论

罗言云 主编 陈红武 乔丽芳 副主编

化学工业出版社

普通高等教育“十一五”规划教材 园林园艺系列

园林艺术概论

罗言云 主编
陈红武 乔丽芳 副主编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书共十章，在内容结构上主要分为三大部分：第一部分主要阐述园林学科的基本内容和发展历史；第二部分着重阐述园林规划设计的基本理论、原理和方法，包括中国古典园林赏析、园林设计的形式美法则和造景手法、园林设计的基本要素、构图设计及构成要素等内容；第三部分主要介绍园林艺术在实际中的运用，包括绘图语言与设计程序、园林空间设计、城市景观规划设计，最后简要介绍了园林、景观与文化的关系。

全书深入浅出、简明扼要。既可作为园林、园艺、环境艺术、景观、建筑等专业的师生教学用书，也可作为相关专业的技术人员参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

园林艺术概论/罗言云主编. —北京: 化学工业出版社, 2010. 1

普通高等教育“十一五”规划教材·园林园艺系列
ISBN 978-7-122-07250-4

I. 园… II. 罗… III. 园林艺术-高等学校-教材
IV. TU986. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 225963 号

责任编辑: 尤彩霞
责任校对: 陈 静

装帧设计: 关 飞

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装 订: 三河市前程装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张 14½ 字数 379 千字 2010 年 2 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 32.00 元

版权所有 违者必究

前 言

改革开放三十年来，我国取得了举世瞩目的成绩，随着社会、经济、文化的不断发展，我国的城市面貌也发生了翻天覆地的变化，城市化进程逐步加快，城市建设成为我国“十一五”规划的重要内容。作为城市建设的重要组成部分之一，园林行业近年来受到广泛关注与重视，建设生态园林城市，营造优美、适宜的人居环境成为社会普遍关注的焦点。

我国的古典园林在世界造园史上占有举足轻重的地位，中国园林被誉为“世界园林之母”，但是我国的现代园林发展历经曲折，缺少完善的理论体系，无法形成鲜明的自我特色。理论教育的缺乏导致园林人才的稀缺，从而阻碍了我国园林行业的发展。尽管近十年来，我国各大专科院校纷纷开设园林专业，大力发展园林教育，但是仍然无法满足社会对园林人才日益扩大的需求。

为了及时反映我国城市园林建设的需求和变化，同时也为了满足随着园林行业的发展而产生的对专业知识和专业技术人才培养的现实需要，我们编写了这本《园林艺术概论》教材。本书注重时效性与创新性，将理论知识与实际案例相结合，专业系统地介绍了园林学科的相关知识，便于学生掌握学科体系，从而达到将理论融入实践的目的。

本书深入浅出、简明扼要，在内容结构上主要分为三大部分：第一部分主要阐述园林学科的基本内容和发展历史；第二部分着重阐述园林规划设计的基本理论、原理和方法；第三部分主要介绍园林艺术在实际中的运用。全书共十章，第一章由乔丽芳编写；第二章、第三章由陈红武编写；第四章由王珊珊编写；第五章由赵滢编写；第六章由陈泓编写；第七章由董晚璞编写；第八章由殷萃英编写；第九章由张毅川编写；第十章由罗言云编写，同时四川大学园林系的硕士研究生汪静、杨宇秋、张晶晶等同学参加了本书的校对工作。全书由罗言云统稿和审校。

在本书的编写过程中，得到了一些国内外同仁的关怀、帮助和指教，在此表示深深的谢意。

由于编者水平有限，虽力求条理清楚，简洁规范，但难免存在不足之处，恳请各位专家、同仁和读者批评指正，在此一并表示感谢。

编者

2009年12月

《园林艺术概论》编写人员

主 编：罗言云（四川大学生命科学学院园林系）

副 主 编：陈红武（西北农林科技大学园艺学院）

乔丽芳（河南科技学院园林学院）

编写人员：赵 滢（西北农林科技大学园艺学院）

乔丽芳（河南科技学院园林学院）

殷举英（四川大学生命科学学院园林系）

陈 泓（安徽大学艺术学院）

董晓璞（延安大学生命科学学院园林教研室）

王珊珊（河南科技大学艺术与 design 学院）

张毅川（河南科技学院园林学院）

罗言云（四川大学生命科学学院园林系）

陈红武（西北农林科技大学园艺学院）

目 录

第一章 绪论	1
第一节 基本概念	1
第二节 园林学科的特点	1
第三节 园林的未来发展趋势	2
复习思考题	4
第二章 中国古典园林赏析	5
第一节 中国古典园林的类型	5
第二节 中国古典园林发展历程	6
第三节 中国古典园林的艺术特色	8
复习思考题	14
第三章 园林设计的形式美法则及造景手法	15
第一节 美与园林美	15
第二节 园林设计的形式美法则	15
第三节 赏景与造景手法	18
复习思考题	21
第四章 园林设计的基本要素	22
第一节 园林的形态要素	22
第二节 园林造型要素	24
复习思考题	39
第五章 园林构图设计	40
第一节 几何形式	40
第二节 自然形式	46
复习思考题	53
第六章 园林的构成要素	54
第一节 自然景观要素	54
第二节 人文要素	57
第三节 框架性要素	62
复习思考题	96
第七章 绘图语言与设计程序	97
第一节 园林设计图的类型	97
第二节 园林施工图	100
第三节 园林设计效果图	105
第四节 园林设计图的手工绘制	106
第五节 园林手绘设计	108
第六节 计算机绘图在园林设计中的应用	114
第七节 园林规划设计程序	117
复习思考题	125

第八章 园林空间设计	126
第一节 空间的概念	126
第二节 园林空间的类型	126
第三节 园林空间的序列	128
复习思考题	133
第九章 城市景观规划设计	134
第一节 城市景观的概述	134
第二节 城市景观规划设计	140
第三节 城市绿地规划设计	140
第四节 专项用地景观规划	145
复习思考题	199
第十章 园林、景观与文化	200
第一节 环境—行为与园林文化	200
第二节 视觉形象与园林文化	208
复习思考题	225
参考文献	226

第一章 绪 论

随着城市化进程的加快、人口的高度聚集和经济的迅猛发展，城市环境问题日益突出，成为制约经济发展、影响人类生活的严峻问题。由于人口迅猛增长和对自然资源的不断消耗，人类社会的未来受到严重威胁。在此严峻局面下，既要保持生存环境不受破坏，自然资源不浪费，又要满足当代的经济发展需求，就需要有一种与自然系统、自然演变进程和人类社会密切联系的特殊的新知识、新技术和新经验，这种新的专业，就是由美国 Landscape Architecture 之父——Frederick. L. Olmsted（奥尔姆斯特德）在 1858 年提出来的 LANDSCAPE ARCHITECTURE（L. A.）。中国（包括政府、学会、行业、大学的专业设置）早在 20 世纪 80 年代，已经把 Landscape Architecture 这一专业名称译成：“风景园林”。

第一节 基本概念

一、园林相关概念

（一）园林

园林是指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。园林包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，随着园林学科的发展，还包括森林公园、风景名胜、自然保护区或国家公园的游览区以及休养胜地。

（二）LA 的释意

俞孔坚将 LA 定义为：景观设计学是关于景观的分析、规划布局、设计、改造、管理、保护和恢复的科学和艺术，是一门建立在广泛的自然科学和人文与艺术学科基础上的应用学科。

（三）园林规划

园林规划从宏观上讲，是指对未来园林绿地发展方向的设想安排。主要任务是按照国民经济发展需要，提出园林绿地发展的战略目标、性质、发展规模、发展方向、景观结构、功能布局、空间布局、主要内容、基础设施和投资规模等。

（四）园林设计

园林设计是在一定的地域范围内，运用园林艺术和工程技术手段，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建成美的自然环境和生活、游憩境域的过程。园林设计是使园林的空间造型满足游人对其功能和审美要求的相关活动。园林设计的最终目的是要创造出景色如画、环境舒适、健康文明的游憩境域。

园林设计主要关注园林绿地的细部的设计，包括：出入口、功能分区、景观分区、景点、地形、水系、建筑、植物配置、道路、广场、空间构成、竖向设计、设施、管线等。

第二节 园林学科的特点

一、知识结构的综合性

园林学科是一个包容性很强的学科，所涉及的知识面较广，它包含文学、艺术、生态、

工程、建筑等诸多领域，同时，又要求综合各学科的知识统一于园林艺术之中。从目前国内高校园林专业开设的课程来看，可以分为以下几个类型：

- ① 文化艺术类，包括素描、色彩、效果表现技法、园林艺术、园林史等；
- ② 计算机类，包括 AUTOCAD、PHOTOSHOP 和 3DMAX 等；
- ③ 设计类，包括设计初步、园林设计、城市园林绿地规划、种植设计等；
- ④ 建筑工程类，包括园林建筑、园林建筑结构与构造、园林工程、概预算、施工与管理等；
- ⑤ 生态环境类，包括园林树木学、花卉学、城市生态学、景观生态学等。

从职业技能培养的要求来看，不仅需要广博的知识作为背景，更需要有扎实的实践能力，能够胜任园林设计、施工与管理的工作任务、处理遇到的复杂问题。

二、科学和艺术的统一性

园林学科是科学和艺术高度结合的学科，实际上就是自然科学和社会科学的结合。表现在园林设计中：首先，设计需要科学的分析，这包括场地分析、景观分析、空间分析、居民的需求分析，大的范围还需要景观生态学的分析，这些分析需要科学的技术手段才能完成，也需要用到科学的统计方法；而当所有的分析完成之后，园林设计的构思又往往需要从现实生活中寻找艺术的灵感，将理性的分析与诗意的想象相结合，不断地推敲和完善，形成更加合理的设计作品。

三、职业范围的广阔性

园林学科的职业范畴十分广泛，小到一个花园，大到一个区域、国家甚至星球，都是园林学科的应用范围。具体包括城市规划，社区规划，城市公园规划，城市广场规划，校园、社会机构、企业园的园林规划，国家公园规划，滨水区和墓园的规划等。

第三节 园林的未来发展趋势

现代园林正朝着多元化的方向发展，未来将形成以下趋势。

一、生态设计思潮

自从 1866 年生态学产生以来，生态学思想的引入使园林设计的思想和方法发生了重大转变，也大大影响甚至改变了园林的形象。越来越多的园林设计师在设计中遵循生态的原则，这些原则的表现形式是多方面的，但具体到每个设计，可能只体现了一个或几个方面。通常，只要一个设计或多或少地应用这些原则都有可能被称作“生态设计”。生态设计理念已经成为现今世界上最为流行的园林设计思想。

（一）自然设计

园林设计是一个尊重自然的过程。从自然界中我们可以总结出规律从而使园林设计更加合理。通过模拟自然的风景可以将自然的气息引入城市；研究自然植物的群落构成可以形成健康优美的植物景观；研究动物的生活习性和食物链条可以使它们重返城市；研究自然的排水过程可以节省大量的工程投资；保护古树名木可以增加公众对环境的认同感。总之，尊重自然的过程可以使人类获得巨大的收益。

（二）乡土设计

乡土设计是美国南北战争后美国中西部建设蓬勃发展的产物。19 世纪末以 O. C. 西蒙兹 (O. C. Simonds)、詹逊 (Jens Jenson) 为代表的一批中西部景园建筑师开创了“草原式景园” (The Prairie Style in Landscape Architecture)，体现了一种全新的设计理念：设计不是“想当然地重复流行的形式和材料，而要适合当地的景观、气候、土壤、劳动力状况及其

它条件”。这类设计以运用乡土植物群落展现地方景观特色为特点，因其造价低廉并有助于保护生态环境的延续，由考利斯（Henry Chandler Cowles）和弗兰克沃（Frank Waugh）倡导在全美公路网建设中得到广泛运用，有效解决了公路两侧的美化和护坡问题。

每个地域都有其环境的特殊性和文化的多样性，生态设计必须结合地域特征和人文特征，尊重当地的风土人情，尊重当地的气候地理，才可以使园林设计获得公众的认同感。

（三）恢复性设计

生态恢复设计是通过人工设计和恢复措施，在受干扰的生态系统的基础上，恢复或重新建立一个具有自我维持能力的健康的生态系统。其对象非常广泛，包括水生生态系统（如湖泊、河流、湿地、海湾等）和陆地生态系统（如废弃的工业区、矿区、水土流失地、荒漠化、盐渍化、退化的土地等）。生态系统的恢复与重建，实际上是在人为控制或引导下的生态系统演变过程。因此，生态恢复设计必须遵从生态学的基本原理、物种共生原理、物质流原理、能量流原理、自我维持和自我调节原理等。

（四）保护性设计

保护性设计的积极意义在于它率先将生态学研究与园林设计紧紧联系在一起，并建立起科学的设计伦理观：人类是自然的有机组成部分，其生存离不开自然；必须限制人类对自然的伤害行为，并担负起维护自然环境的责任。保护性设计主要往两个方向发展：其一是以合理利用土地为目的的景观生态规划方法，由于宏观的规划更注重科学性而非艺术性，最新的生态学理论（如生态系统理论、景观生态学理论等）往往首先在此得到运用；其二是先由生态专家分析环境问题并提出可行的对策，然后设计者就此展开构想的定点设计方法。

随着生态科学的发展，保护性设计经历了景观资源保护、生态系统保护、生物多样性保护等认识阶段。但近些年来西方园林界开始注意到科学设计的负面效应。首先，由于片面强调科学性，园林设计的艺术感染力日渐下降；其次，鉴于人类认识的局限性，设计的科学性并不能得到切实保证。因此，生态设计向艺术回归的呼声日益高涨。

（五）节约设计

节约设计是一种在园林设计中考虑如何有效地保护和利用资源的设计方式，是人类如何在园林设计中审慎地利用资源以实现园林可持续发展目标的设计方法。它是一个相对概念，并不是意味着零使用或者绝对减少使用，而是如何较少投入获得更大的收益。节约设计是一种更优化的设计，具体又分为节约土地、节约材料、节约能源、节约水资源、节约管理、提高效率 and 延长使用寿命等方式。

（六）人性化设计

人性化设计以“人”为核心原则，所有的设计针对人的现实需要而展开，体现出人文关怀。中国工程院院士邹德慈先生提出人性化设计的三个原则：第一，研究人在空间中的行为特征，满足广大市民的需求和爱好。第二，以“人体尺度”为空间的基本标尺，创造富有亲切感和人情味的空间形象。第三，展现特定地域的文化，营造居民的认同感和归属感。

人体尺度是人体工程学研究的最基本的数据之一。人们在室外各种休闲活动范围的大小，即动作域，它是确定室外空间尺度的重要依据因素之一。以各种计测方法测定的人体动作域，也是人体工程学研究的基础数据。如果说人体尺度是静态的、相对固定的数据，人体动作域的尺度则为动态的，其动态尺度与活动情景状态有关。

二、新材料、新技术的应用

（一）新型材料的应用

园林建设需要消耗大量的材料，当然也消耗了大量的资源。为了减少资源的消耗和提高园林设计的艺术效果，有必要不断地研发新型材料，并应用到园林建设中。近年来广泛使用

的生态透水砖、自嵌式景观挡土墙、环保塑木、景观膜、新型合成材料等，节约了大量的资源，保护了环境，增加了景观的艺术性。

（二）新技术的应用

3S技术是遥感技术（Remote Sensing, RS）、地理信息系统（Geography Information Systems, GIS）和全球定位系统（Global Positioning Systems, GPS）的统称，是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合，多学科高度集成的对空间信息进行采集、处理、管理、分析、表达、传播和应用的现代信息技术。伴随着景观生态学应用的深入，3S技术在景观规划设计中的应用日益广泛。可以肯定的是，3S技术将在景观格局分析、景观适宜性分析、景观环境评价、景观变化分析、景观三维模拟等方面有更深入的应用。

虚拟现实（Virtual Reality, VR），又称灵境技术，是以沉浸感、交互性和构思为基本特征的计算机高级人机界面。它综合利用了计算机图形学、仿真技术、多媒体技术、人工智能技术、计算机网络技术、并行处理技术和多传感器技术，模拟人的视觉、听觉、触觉等感觉器官功能，使人能够沉浸在计算机生成的虚拟境界中，并能够通过语言、手势等自然的方式与之进行实时交互，创建一种适人化的多维信息空间。使用者不仅能够通过虚拟现实系统感受到在客观物理世界中所经历的“身临其境”的逼真性，而且能够突破空间、时间以及其它客观限制，感受到真实世界中无法亲身经历的体验。VR技术具有超越现实的虚拟性。将VR技术应用于景观规划设计，设计人员可以根据模拟景观场景对规划设计策略做出调整，公众则可以利用网络动态预览景观，规划出行路线和景点。

Internet信息技术，Internet网上的园林信息资源极其丰富，它包含有园林植物自然资源、城市绿化、园林绿化科研、园林绿化生产、市场动态、植物保护、环境保护等各种信息资源。园林工作者可以充分利用Internet网上丰富的信息资源，如通过查询检索、联合编目以及多媒体等信息服务来获取所需的信息。同时，还可以把各种有价值的资源通过网络实现信息共享。目前，广大园林绿化工作者建立了从植物材料选择到基地建设，从工程技术设计到图纸绘制、价格估算，从研究分析到建造文件等一系列规划设计工作过程所需的各类资料、数据库系统。

本章小结

园林艺术概论是园林规划设计、景观生态学、建筑学、城市规划、环境艺术、环境心理学、文学艺术等自然与人文科学高度综合的一门应用性学科。本书对古典及现代园林景观的发展概况、园林景观文化与艺术、规划设计要素及理论、园林景观规划与生态、组景手法、种植设计、园林景观工程、风景旅游、绿化施工等进行了较为全面的论述。同时结合现代技术及理论对园林景观规划及设计的过程、内容、方法及理论体系进行新的诠释，可为学习园林规划、环境艺术等相关学科的学生与工程技术人员提供一定的参考。

复习思考题

1. 简述园林的基本概念。
2. 园林学科有哪些特点？
3. 简述园林未来的发展趋势。

第二章 中国古典园林赏析

第一节 中国古典园林的类型

按照归属，中国古典园林可以分为皇家园林、私家园林、寺庙园林和邑郊风景区四类。

一、皇家园林

皇家园林属于皇帝个人或皇室所有，古籍中称为苑、宫苑、苑囿、御苑的基本上属于这类。皇家园林一般规模巨大，充分地利用建筑形象和总体布局显示皇家的气派和皇权的至尊。“普天之下，莫非王土”，体现皇权、仁爱、神仙思想往往是皇家园林的主题。

历史上朝朝代代都有不同的皇家园林，如汉的上林苑，魏晋南北朝的三台（铜雀台、金凤台、冰井台）、芳林园、华林园，隋唐的隋炀帝的西园、大明宫、兴庆宫、禁园，宋徽宗的寿山艮岳，明朝的大内御园，清朝的承德避暑山庄、圆明园、颐和园等。

二、私家园林

私家园林属于民间官僚、文人、地主、富商所私有，古籍里面称之为园、园亭、园墅、池馆、山池、山庄、别业等的，大抵都可以归入这个类型。私家园林一般可以分为两类。一类是建于城郭中的园林，其绝大多数为“宅院”。宅院依附于住宅作为主人日常游憩、宴乐、会友、读书的场所，一般规模都不大，能体现园主的情操、兴趣和爱好。另一类为独立建置，不依附于宅邸的“游憩园”，其往往建在郊外山林风景地带，供主人避暑、修养或短暂居住用，其园区建设不受城市的限制，往往面积较大。

私家园林历史上有名的如魏晋南北朝石崇的金谷园（洛阳）、园圃（南京），唐朝王维的辋川别业（蓝天）、白居易的庐山草堂、李得俭的平泉山居。现存于苏州的私家园林如网师园、拙政园、留园、环秀山庄等。

三、寺庙园林

寺庙园林即佛寺和道观的附属园林，也包括寺观内外的园林环境。寺庙园林的一般形式为对称式，中轴线上依次为：山门（三门）、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、藏经楼等。

我国古代，皇权高于一切，宗教相对于皇权始终处于次要的、从属的地位。宗教建筑并不表现出超人性的东西，它们反而与世俗建筑、与园林文化相辅相成而更多地追求人间赏心悦目和恬适宁静。从历史文献上记载的以及现存的寺、观园林来看，除个别特例外，它们与私家园林几乎没有什么区别。

历史上寺庙园林两个来源，一是舍宅为寺，二是选自然山林建寺。主要的寺庙园林有唐朝的白云观（北京）、宋朝的黄龙洞（杭州西湖）、辽国的大觉寺（北京）、清朝的普宁寺（承德）等。

四、邑郊风景区

邑郊风景区指位于城郭的近郊或远郊，其自然景观较好，供大众休憩、娱乐的场所。一

般多建于自然山林，为最早的公共园林，如安徽的庐山、浙江的兰亭、苏州的东湖、长安的芙蓉园等。

第二节 中国古典园林发展历程

中国古典园林发展演进的契机便是经济、政治、意识形态之间的平衡和再平衡。

一、秦汉园林

(一) 史时

秦，公元前 221 年～公元前 207 年；汉，公元前 206 年～公元 220 年。

(二) 主要形式是囿和苑

囿的功能为狩猎、祭祀、观赏之用，一般为皇家狩猎之用，在殷商末期已相当发达。囿往往是选择天然植被较好的地方，挖池堆台，围圈起来，以自然景观为主，但有人工改造，具备园林的基本要素，是园林的雏形。

苑：主要的皇家之园林，如汉代的上林苑、广成苑等。

(三) 园林特色

秦汉园林可以说是中国园林的萌芽期，在囿和苑的基础上，宫苑建筑得到了大的发展。园林的主要特点如下：

- ① 不具备中国古典园林的全部类型，造园活动主要是皇家园林。
- ② 秦汉园林在我国园林的发展史上处于由囿向苑的转变发展阶段。
- ③ 园林的功能由早先的狩猎、通神、求仙、生产为主，逐渐转化为后期的游憩、观赏为主。园林的总体比较粗犷，谈不上多少的设计经营。
- ④ 园林的形式以自然山水园为主，也有人工山水园，主要是依托自然环境，点缀简单的建筑。
- ⑤ 初步形成了“一池三山”的理水手法。一池三山即在水池中设置三个岛屿，代表蓬莱、方丈和瀛洲三个仙岛，体现了当时的宗教崇拜和神仙思想。
- ⑥ 汉时期私家园林出现，寺庙园林也崭露头角，丰富了园林的形式。
- ⑦ 皇家园林的布局基本采用了前宫后院的方式。

二、魏晋南北朝园林

(一) 史时

魏蜀吴时期，公元 220 年～公元 280 年；两晋时期，公元 265 年～公元 420 年；南朝时期，公元 420 年～公元 589 年；北朝时期，公元 386 年～公元 618 年。

(二) 园林的成就及风格

佛教在东汉时已从印度传入中国，而道教形成于东汉。作为宗教的象征，佛寺、道观在长期的战乱中给人们以精神的寄托和安慰。宗教建筑在这个时期大量出现，并且由城市及其近郊而逐渐遍及于远离城市的山野地带，结合郊区的自然景观逐渐形成了具有观赏性的寺庙园林。

这个时期园林的主要特点如下：

- ① 观赏作为主要目的。园林的创建逐渐从实用过渡到以观赏为主要目的，园林的功能得到进一步完善。
- ② 私家园林兴起，并集中反映了这个时期造园活动的成就。庄园、别墅随着庄园经济的成熟而得到很大的发展，它们作为生产组织、经济实体的同时也是文人名流和隐士们归隐

山林的精神庇所。它们为后世别墅的先行，代表一种天然清纯的风格，其所蕴涵的隐逸情调、表现的山居和田园风光深刻地影响着后世的私家园林，特别是文人园林的创作。

③ 寺庙园林和风景名胜区初具雏形，具备了中国古典园林的四种形式，出现了中国第一个风景区庐山。

④ 文学对园林影响很大。陶渊明：《桃花源记》对中国园林有重大的影响，如圆明园中的景点“武陵春色”即是描写桃花源的景象。王羲之：《兰亭集序》，如圆明园的“坐石归流”、“曲水流觞”。

⑤ 佛教、道教盛行。园林艺术兼容儒、道、玄诸家美学思想，奠定了中国风景式园林发展的基础。

⑥ 江南园林自成体系，风格独特，追求雅兴。

三、隋唐园林

(一) 史时

隋朝时期，公元581年～公元618年；唐朝时期，公元618年～公元907年。

(二) 园林的成就及风格

① 把诗情画意写入园林，独特的风格形成。山水诗、山水画、山水园林这三面艺术已经出现相互渗透的现象。建园者把山水诗画的意境，把对山水结构的理解融入园林之中，通过山水景物而诱发游览者的联想活动，由此可见中国古典园林“诗情画意”的特点已经形成，虽然意境上的含蓄还处于朦胧阶段，但唐朝园林作为一个完整的体系已经成型，并在亚洲的文化圈形成影响。唐朝的园林为自然的山水园风格，园林中充满了诗情画意。

② 用山、水来划分空间，用植物来作景点，建筑点缀园林。中国的山水园林，其空间的营造和划分主要通过地形来完成，山水成了园林的骨架，确定了自然式的园林风格。园林植物的应用也逐渐丰富起来，大量的观赏植物应用于园林，如柏、樱桃、紫藤、柳、竹、桂、凌霄、牡丹、菊花等，而且有些景点以植物为主来营造，王维的辋川别业中许多景点就是以植物为主，如柳浪、斤竹岭、木兰柴、茱萸泚、宫槐陌、竹里馆等。又如白居易的庐山草堂也是以植物景观为主的自然山水园，春有锦绣谷（杜鹃），夏有石门涧云，秋有虎溪月，冬有炉峰雪。

③ 寺庙园林开始普及并发挥了城市公共园林的功能。宗教世俗化的结果是寺庙园林得到长足的发展。城市寺庙园林往往起到城市公共空间的作用，发挥了城市公共园林的功能；郊野寺庙园林由宗教活动的场所转化为点缀风景的手段，吸引香客和游客，促使原始型旅游的发展，并且在一定程度上保护了生态环境。

四、宋代园林

(一) 史时

北宋，公元960年～公元1127年；南宋，公元1127年～公元1279年。

两宋时期在文化、科学、美术等方面取得了长足的发展，建筑结构不断成熟，涌现了不少诗人、词人、画家，使园林的发展不断向诗情画意、高层次方面发展。

(二) 园林的成就及风格

宋代园林是中国古典园林的高潮，是从总体设计到细部设计的自我完善。

① 有规划，常按景分区，且每景区都有主题。宋代园林建园开始有了规划，据宋徽宗的《艮岳记》、《宋史地理志》中的《万岁山艮岳》等文章记载：寿山艮岳参照了凤凰山的地形，并描出了寿山艮岳的想像平面图，寿山艮岳是史记中第一个按图施工的园林。宋代园林中用题字、诗词给园林建筑、景点、景区命名，赋予园林以标题的性质，通过文学形式来抒

发园主或观赏者的情感,使园林的意境进一步深化,给园林带来了深厚的文化内涵。

② 以土山为主,少有石山。宋代大型园林中往往采用挖湖堆山的手法进行造园,园中的山多以土山为主,山上广植树木花卉。而以江南园林为代表的私家园林中,也多造假山,或土山,或土石结合,以湖石为主堆砌的石山、置石也蔚然成风。

③ 出现专类园。宋代特别重视树木造园,出现专类的花园、树木园和花木园。宋徽宗的寿山艮岳中以植物造景形成了若干个景点或专类园,如梅岭、龙柏坡、海棠川、万松岭、丁香坡、侧柏坡、斑竹麓、药寮、椒蓬等。

④ 以画论指导造园,造景意境较为含蓄。两宋园林因受当时诗画的影响很大,宋时山水诗盛行,名家名作迭出,而且绘画艺术也达到了很高的水平。山水画追求含蓄的意境,把画的意境和诗的意境相结合,既写景又抒情,诗中有画,画中有诗,极大地丰富了山水画内容,也影响和指导了当时的造园,影响了当时的园林风格,出现了以自然为蓝本的写意山水园。文人园更追求简远、疏朗、雅致、天然的情趣。

宋代园林的典型代表是宋徽宗的寿山艮岳。寿山艮岳位于汴京,占地 750 亩,是第一个按图施工的园林。其基本思路为人工模仿真山,追求的是文人园的意境。

五、元明清园林

(一) 史时

元朝,公元 1271 年~公元 1368 年;明朝,公元 1368 年~公元 1644 年;清朝,公元 1644 年~公元 1840 年。

(二) 园林的成就及风格

元明清园林是园林发展的又一高潮,其基本思路为“一勺则太湖万里,一拳则太华万仞”,主要集中在北京,如三山五园:圆明园、畅春园、香山的静宜园、玉泉山的静明园、万寿山的清漪园。

明清园林向上秉承了两宋园林的一些特点,同时又有发展和创新。其园林的主要特点:

① 皇家园林无论在数量、规模还是质量上都发展很快。皇家园林仍保留了浓郁的皇家气派,同时也吸纳了江南私家园林的养分,保持大自然生态的“林泉抱素之怀”,把江南园林的意味、皇家园林的气派、大自然的生态美融为了一体。

② 大型的人工山水园采用了化整为零,集零为整的“集锦式”布局,其典型的代表是圆明园。

③ 私家园林更具特色,小巧化、精致化、诗意化和普及化是其共同特点。其中最具代表性的是苏州园林,苏州园林以其水景精妙、功能高雅、尺度宜人、空间含蓄、意境深邃而闻名天下。

第三节 中国古典园林的艺术特色

一、意在笔先,景由境出

中国的造园,一般都要表现一种主题,创造一种意境。也就是取自然之精华,达人之情感,做到“虽由人作,宛自天开”。

(一) 问名心晓

即造园前要有一定的主题、立意。

① 皇家园林:总体体现“普天之下,莫非王土”,往往以招贤、仁政、长寿等作为主题。如:颐和园:颐养千年之意,东宫门的“仁寿殿”则直接体现该主题。

扬仁风院落：以扇形建筑位于高处，呈辐射状，表现皇上的仁政。

② 私家庭园：追求的是“世外桃源”的意境，多表现“怀才不遇”的思想。如：

拙政园：明王献臣官场失意，还乡后所建，意为“拙者之为政也”。

个园：个是竹的一半，表示虚心，也表示清高。

网师园：宋，史正志所建，初名为“鱼隐”；清，宋宗元改为网师园，意为退而结网，表示隐逸清高。

（二）匾额点题

曹雪芹在《红楼梦》中构思了一座集中国南北园林大成的大观园，并对园林的品题发表了“诺大景致，若干亭榭，无子标题，任是花柳山水也断不能生色”的见解，可见标题与景观并重，是使园林“生色”的不可或缺的部分。

匾额的形式多种多样，如册页式、虚白额、芭蕉形、谜语式等。

匾额在中国的古典园林中应用普遍，如西湖十景：断桥残雪、平湖秋月、三潭印月、双峰插云、曲院风荷、苏堤春晓、花港观鱼、南屏晚钟、雷锋夕照、柳浪闻莺。

（三）景联

园林中另外一个立意、点题的形式便是景联了。园中的对联，除了具有工整、对仗、平仄、整齐对称的形式美和抑扬顿挫的韵律美以外，并无禁忌，形式多样，含蓄俊逸，成为一种清新奇巧的文化娱乐，构思新颖，意趣深远。

拙政园荷风四面亭抱柱联：

四壁荷花三面柳

半潭秋水一房山

上联仿刘凤诰的名联：“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”，下联用唐李洞《山居喜友人见访》诗名句，对联描述了亭子的位置，对亭四周的美景进行了深入的描述，形象地深化了可视景观。

网师园濯缨水阁悬郑板桥书题的对联：

曾三颜四

禹寸陶分

八个字讲了四个人的故事：“曾三”指曾参对进德修业所用的反省功夫；“颜四”指孔子弟子颜回所遵循的实践仁德的规范和道德标准，指“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”；“禹寸”指大禹治水珍惜每一寸光阴；“陶分”指东晋陶侃珍惜每一分时光。全联字少意深，言简意赅，所讲修身立德及勤奋学习的精神，至今仍有深远的意义。

这些景联和匾额绝大多数采撷了中国古典文学中脍炙人口的名言佳句，借助古代诗文中的优美意境深化景观文化内涵，加大美学容量，引发人们的艺术情思，规范人们的接受定向，拓展人们的诗意联想，扩大作品的审美信息，使人们尽可能丰富美感。这些文人品题是士大夫文人人人生哲理的感悟，文采的高翔，也是中华文化的缩影。

二、巧于因借，精在体宜

（一）“因”者

随基势之高下，体形之端正，碍木栅榷，泉流石注，互相借资，宜亭则亭，宜榭则榭，不妨偏径，顿置婉转，斯谓“精而合宜”者也。

实例：颐和园

（1）位置：北京西山玉泉山东侧，面积约290公顷。

（2）简史

金元时代：已是郊区的风景名胜。

1151年：金第一个皇上完颜亮修建行宫。当时命名为程金山，后因此山掘得花纹古雅的石翁而改名为翁山。

13世纪：元朝的郭守敬把昌平一带泉水引至翁山下，为翁山泊，又名湖泊、西湖和西海。

明：孝宗时，助圣夫人罗氏在翁山南建立园静寺。

公元1644年，清兵入关，改为翁山行宫。

1750年：乾隆为母贺寿，在翁山园静寺的基础上建大报恩延寿寺（即佛香阁），把翁山改为万寿山。借用汉武帝昆明湖练水兵之典故，改西湖为昆明湖。

1764（1761）年：全园竣工，名为清漪园。

1860年：咸丰十年，英法联军入侵，清漪园同圆明园、长春园、畅春园一并毁之。

1884年：光绪十年，慈禧太后挪用海军军款继续加以修复，1895年竣工，并改名为颐和园。耗银八千多万两。

1900年：光绪26年，遭受八国联军又一次野蛮的摧毁。

1903年：慈禧太后从西安回京，再度修复，即现今之面貌。

1914年：归国有，对外售票参观。

1924年：归当时北京特别市政府管理。

(3) 总体布局：三个部分，即宫殿区、山区和湖区。

① 山区即万寿山，万寿山东西长约1000米，山顶高出地面60米。

② 山南为湖区，即昆明湖，湖南北长约1930米，东西最宽处1600米。湖西北收缩为河道，绕万寿山西麓向东，为后湖；南收缩于秀绮桥，连接长河。湖中两堤（东堤、西堤）、三大岛（南湖岛、藻鉴堂、冶镜阁）、三小岛（小西泠、知春岛、凤凰墩）。基本以杭州西湖为蓝本建设。乾隆在《万寿山即事》中有诗为证：

背山面水地，明湖仿浙西；

琳瑯三竺宇，花柳六桥堤。

③ 宫殿区建于园中东北部。

(4) 因势利导之分析

当时清漪园是在翁山和翁山泊的基础上设计建设而成的。翁山和翁山泊的造园优势：有山有水，翁山和翁山泊；缺点：①水景空旷有余，幽奥不足；②山形单调，走势单一，不自然；③山水关系不密切，结构不理想，一般建园山贵环抱，水贵萦回。

处理办法：

① 挖湖堆山，调整山水结构；随曲和方，有收有放，有阔有幽。

② 水面设岛，设堤，建桥，丰富景观层次。

③ 开发后的湖区，整体上水面形成前山之开阔和后山之幽邃的鲜明对比效果。

④ 山顶布置高低错落的建筑，丰富山之形态。

(二) 借者

园虽别内外，得景则不拘远近，晴峦耸秀，绀宇凌空，极目所至，俗则屏之，嘉则收之，不分町疃，尽为烟景，斯所谓“巧而得体”者也。

夫借景林园之最要者也，如远借、邻借、仰借、俯借、应时而借。

1. 邻借、远借、仰借、俯借

邻借：把园区紧邻的景观纳入园区景观范畴。如沧浪亭借园外之水；拙政园宜两亭借中部园区之景。