

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新世纪课程改革设计专业系列教材

环境艺术设计 02 景观设计

曹瑞林 主编

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新世纪课程改革设计专业系列教材

环境艺术设计 02 景观设计

曹瑞林 主编

常州大学图书馆
藏书章

河南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

景观设计/曹瑞林主编.—开封:河南大学出版社, 2011.5

(环境艺术设计)

ISBN 978-7-5649-0380-0

I. ①景… II. ①曹… III. ①景观-园林设计 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第034779号

责任编辑 阮林要

责任校对 高丽燕

封面设计 信 璟

出版发行 河南大学出版社

地 址 河南省开封市明伦街85号 邮 编 475001

电 话 0378-2864669 (办公室) 0378-2825001 (营销部)

网 址 www.hupress.com

经 销 河南省新华书店

制 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

版 次 2011年5月第1版

印 次 2011年5月第1次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/16

印 张 10.25

字 数 331千字

印 数 1-2000册

定 价 29.00元

前言

环境艺术设计专业在20世纪80年代后期被正式列入中国高等教育专业目录之中，并率先由清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）成立环境艺术设计系，至今已走过了20多个年头。这一时期，正是我国改革后经济和城市化建设的快速发展阶段，解决城市发展过程中出现的种种问题，创建美好、和谐、符合科学生态观的理想生存环境，成为建筑师、室内设计师、美术学家们关注、研究、探索的重大问题。加拿大著名建筑师阿瑟·埃里克提出：环境意识就是一种现代意识。可以说，这是在世界范围内对于环境设计、景观设计的普遍认同。环境艺术设计专业就是在人类环境意识觉醒这样一种深刻的思想背景下产生的新兴专业，它与人类的生活密切相关，同时也为改善人类的生存环境、提高人类的生活质量提供了有效途径。

环境艺术设计是一个包容性很强的专业设计系统，涉及城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计、装饰艺术设计等专业，在城市环境建设中起着一种协调、连续、完善并使之整体和谐的作用，所以也有人把环境艺术称之为关系的艺术、对话的艺术。环境艺术设计具有艺术创作中的视觉审美特征和工程技术中系统、严谨、实施性的特征，具有其他专业不可替代的作用。

本书在修订的过程中，以原有的环境艺术设计教材为基础，对内容进行了扩充和完善，分为室内设计和景观设计两部教程，内容编写注重理论性和实用性相结合，力求反映现代环境艺术设计领域的研究成果和新发展，尽量做到系统、简明、实用，同时章节的编排遵循了学科的系统性和课程单元的独立性。本书可以作为环境艺术设计专业的教学用书，也可以作为设计人员和自学者的参考用书。

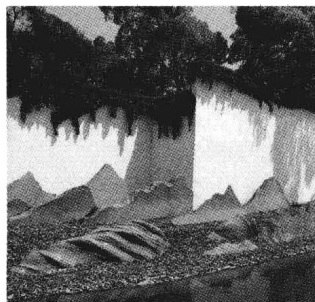
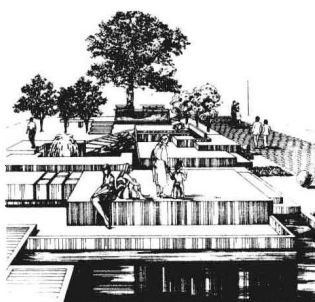
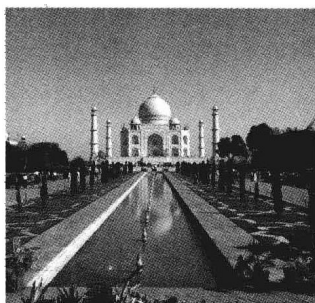
本书在编写和修订的过程中，得到了河南大学出版社和王四朋先生的大力支持，编者在此表示衷心的感谢。由于环境艺术设计是一门全新且起步较晚的专业，学科理论体系需要在发展中不断深化和完善，书中难免有不足之处，敬请有关专家和读者批评指正。

编者

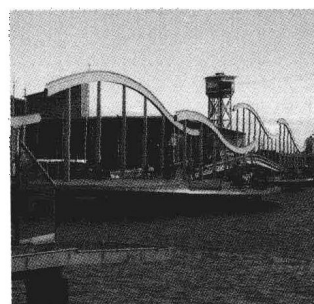
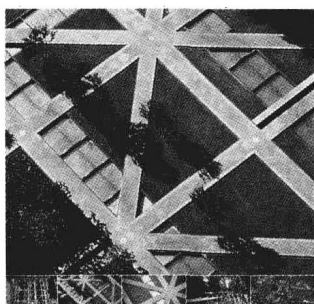
2010年7月

contents

目
录

前 言	1
第 1 章 景观设计概论	1
第一节 景观设计的含义	2
第二节 环境的概念与现代景观设计	3
第三节 景观设计的工作范围	4
第四节 中外园林与景观设计的发展	5
第 2 章 景观设计的图示表达	17
第一节 平面图、立面图和剖面图画法	18
第二节 透视图、鸟瞰图画法	31
第 3 章 景观设计过程和基本方法	41
第一节 景观设计过程	42
第二节 基本原则与方法	50
第 4 章 景观分项要素设计技术	61
第一节 植物生态和绿化	62
第二节 水体设计	67
第三节 石景设计	70
第四节 景观材料设计	71

第五节 光和色彩设计	77
------------------	----

第5章 建筑小品与环境设施设计技术	83
-------------------------	----

第一节 建筑小品	84
----------------	----

第二节 景观设施设计	91
------------------	----

第三节 信息导向系统设计	97
--------------------	----

第6章 广场景观规划设计	101
--------------------	-----

第一节 城市广场的概念及起源	102
----------------------	-----

第二节 城市广场的类型	103
-------------------	-----

第三节 城市广场的空间设计	107
---------------------	-----

第四节 城市广场基本要素的景观规划设计	111
---------------------------	-----

第7章 滨水景观规划设计	119
--------------------	-----

第一节 城市滨水景观概述	120
--------------------	-----

第二节 城市滨水景观的构成	122
---------------------	-----

第三节 滨水景观规划设计三元论	122
-----------------------	-----

第四节 滨水景观的规划与设计	126
----------------------	-----

第五节 滨水景观的细部设计	132
---------------------	-----

第8章 居住区景观规划设计	139
---------------------	-----

第一节 居住区景观设计概述	140
---------------------	-----

第二节 居住区空间规划与布局形式	143
------------------------	-----

第三节 道路系统与铺装设计	144
---------------------	-----

第四节 绿地景观规划设计	149
--------------------	-----

第五节 公共设施与小品景观设计	151
-----------------------	-----

第六节 居住小区景观设计程序与方法	152
-------------------------	-----

参考文献	154
------------	-----

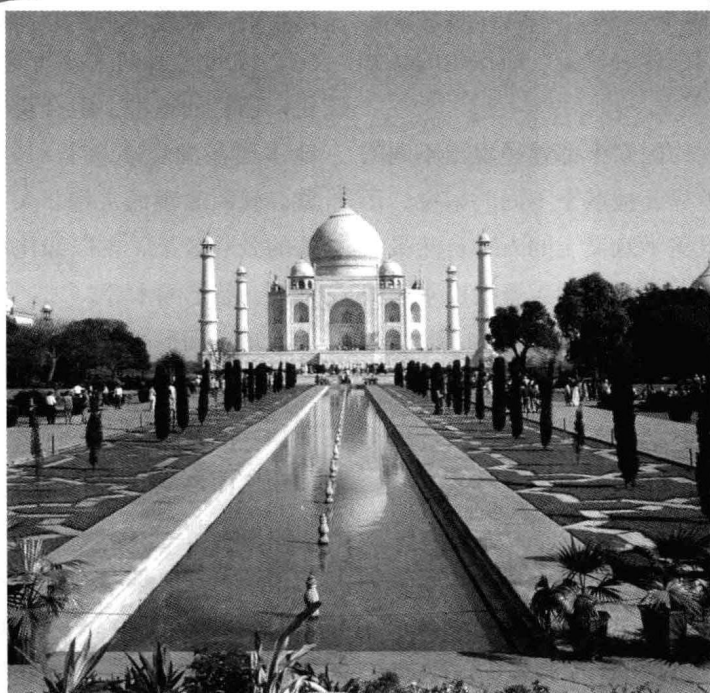
后 记	155
-----------	-----

第

1

章

景观设计概论

第一节 景观设计的含义

一、景观的含义

要了解景观设计的含义,必须先了解景观的含义。景观(Landscape)的概念在过去是与园艺紧密联系的,Landscape除了有“风景、景色、风景画”的意思外,还有“使之庭院化,使风景美化”的含义。景观还可以理解为“景”、“观”的统一体,“景”是客体的存在,词典与景有关的词语有景物、景色、风景等;“观”则是指人作为审美的主体对“景”所产生的认知和反映。

景观在不同时代和不同的国家中都曾呈现出不同的含义,并由于学科之间的差异而被赋予不同的解说。历史上,习惯把景观视作视觉美学意义上的人对自然景象的理解和欣赏,即“风景”。犹如中国东晋把山水画中的景物作为独立意义的审美关照的对象。在15世纪中叶,西欧艺术家在绘画艺术表现中运用景观的概念。到了17世纪,“景观”作为绘画术语得到推广,意指“描绘内陆自然风光的绘画,区别于肖像、海景等”。随后,地理学家又将“景观”作为一个科学名词,定义为一种地表景象,或综合自然地理区,或是一种类型单位的通称,如城市景观、草原景观、森林景观等。旅游学把景观视为一种资源,是自然和人类文化活动的产物,具有开发和利用价值。20世纪以来,随着人类面临越来越复杂的生态环境问题,生态学家也开始用生态系统的相关原理来诠释和定义景观,为景观赋予了新的内涵。

综上所述,景观既是一种自然景象,也是一种生态景象和文化景象,它是指土地及土地上的空间和物体所构成的综合体,它是复杂的自然过程和人类活动在大地上的烙印。

二、景观的分类

景观的范围非常广泛,为了便于认识景观,掌握景观的特点,人们通常把景观分成许多不同的类别。

从物质构成的角度,可以分为硬质景观和软质景观。一般来说,硬质景观是指用人工材料或主要依靠人工材料创造出来的景观效果,其构成元素可分为点、线、面三种类型。面的元素主要是广场造型及铺地的变化;线的元素则主要有道路的造型、起伏及铺地的变化,围栏的造型、组合及装饰的变化;点的元素则更多地体现在景观小品上,包括亭、廊、喷泉、雕塑等设施。软质景观通常指非人工材料或主要以非人工材料创造的景观效果,常以绿化种植与水体经营为主,如草坪铺地、整形灌木等。

从空间形式的角度,根据环境分类(自然环境、人工环境和社会环境),景观可以分为自然景观、人文景观和人造景观三类。自然景观是指由于自然本身的存在和变化而形成的景观,如气象景观、原始森林景观、一些山岳景观等;人文景观是指人们为了满足某种需要,利用自然物质加以创造,并通常在自然景观之上加上人类的活动,即结合自然物质和人类文化共同形成的景观,如风景名胜、公园景观等;人造景观是指依靠人的思维和创造形成的具有全新形态和面貌的、具有文化审美内涵的景观,如城市景观、建筑景观、道路景观、公共艺术景观和构筑物等。

三、景观设计和景观设计研究的范畴

景观设计是在满足人们物质、文化和精神生活基础上的一门综合性的艺术与技术设计,是一种包含了自然及建成环境的分析、规划、设计、管理和维护的工作。景观设计范畴包括公共空间、商业及居住用地、场地规划、景观改造、城镇景观设计和历史景观保护等。

景观设计是一门边缘性的综合学科,从定义上理解,它包括了对土地和户外空间的人文艺术和科学的理性分析、规划设计、管理、保护和恢复,并通过良好的设计和规划方案及管理,创造出综合了美学和实用价值的设计。

景观设计研究的范畴包括视觉景观形象、环境生态绿化和大众行为心理三方面内容,也就是我们平常所谈到的景观设计三要素:形象要素、环境生态要素和行为心理要素。

形象要素主要是从人类视觉形象感受要求出发,根据景观形式美学法则,从艺术角度去再现和创造景观,体现的是空间环境设计,主要以三维空间作为设计表达的主要内容。所以,形象要素是指景观空间氛围营造,也就是建构的整体形象是以满足人们审美为标准的。

环境生态要素是随着现代环境意识运动的发展而注入景观环境设计的现代内容,主要是从人类的生理感受要求出发,强调充分利用自然地物、地貌、阳光、空气、水体、植物、气候等自然环境条件来创造适合人们生存的环境,以生态环境自然为目标。在设计中,我们要遵循自然、利用自然,因地制宜地创造适宜人类居住的生活环境。

行为心理要素主要是从人类的心理精神感受要求出发,以满足人们的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感官的感受为尺度。景观的设计就要利用心理、文化的引导,创造出符合人们审美心理和感官感觉到的美丽、舒适,具有一定趣味、安全、便利的景观环境,使之达到舒心、愉悦、积极向上的意境,最终达到心理上的满足。

第二节 环境的概念与现代景观设计

一、环境的概念

“环境”(Enviroment)一词广义上是指围绕主体的周边事物和周围区域,尤其是人或生物的周围,包括具有相互影响作用的外界。“环境”的涵义十分广泛,它不是孤立存在的,总是相对于某一中心或主体而言的。不同的中心相应有不同的环境范畴,我们所指的环境中心往往是人类自身。依据构成因素的性质分类,可以把环境分为自然环境、人工环境和社会环境三个组成部分。

自然环境与自然界属于同一概念,它是由山川、河流、森林、土地植被等自然形态构成的系统;人工环境是由人主观创造的实体环境,包括城市、建筑物、道路、桥梁等人类生存、生活的系统,它是景观设计构成的主体;社会环境是人组成的非实体环境,包括社会结构、生活方式、历史传统等所构成的社会文化系统,文化是其核心要素。我们所生存的环境是由以上三种系统共同作用所构成的。随着人类社会的不断发展和环境意识的加强,保持自然环境、人造环境、社会环境的可持续性协调发展,已经成为时代的需求。在此基础上,对我们生存的环境进行艺术化设计是提高人们生存质量、

创造理想生活的一种有效手段。

景观与环境在概念上是从属关系,前者从属于后者。在设计中,环境设计主要是指对人类生存空间进行的综合设计,其中就包括现代景观设计。现代景观设计属于室外环境设计范畴,它是综合各种艺术手段和工程技术手段,在人与其生存的环境之中创造出符合生态原则及人的行为需求,具有一定空间特征和氛围、意境及文化内涵,并保持与周围环境形成有机整体性的综合艺术,对美化城市面貌、平衡城市生态系统起着积极的作用。

二、现代景观设计

现代景观设计是在后工业时代中出现的一门建立在现代环境科学研究基础上的,新兴的综合性、边缘性、应用性的学科专业,也是一门尚在发展中的学科。它有别于历史上因个人意志为转移而建造的“风景园林”,是为集体大众共享的公共性景观。当今社会出现的能

源、生态、人口等问题,使人类不得不对环境加以高度关注。为了适应不断发展的科学技术、不断更新的人类生活意识,作为一种调节人与环境的媒介,就有必要深入研究现代景观设计,构筑新的景观设计的价值体系。面对日趋严重的环境问题,要求现代景观设计必须具有生态的意识观念;飞速发展的新技术、新科技,又要求它必须具有新科技的手段;日益重视的对人的关怀,无疑又要求它必须具备人文化的理念。而面临全球性的可持续发展的战略问题,则又要求它必须具备可持续的发展观。这些正是现代景观设计的全新课题。

三、现代景观设计的要素

现代景观设计也同其他设计学科一样,是整体的、系统的、科学的创作过程。

1. 场地环境要素

场地环境包括气候、地貌、地质等相关内容。这些要素的变化是由地壳变化和环境的变化造成的,跟人类的活动有着很大的关系。在我们进行现代城市景观设计时,应该充分研究、调查场地环境要素,合理地考虑环境的文化性、生态性和合理性,恢复我们已经破坏的生态环境,促使生态循环系统自然进化,促进自然环境系统的平衡发展。

2. 生态植被要素

我国正处于大规模的城市化过程中,然而对城市中生态植被要素的漠视甚至肆意破坏的现象随处可见。早在20世纪60年代,美国著名景观规划师麦克·哈格就提出了“设计结合自然”的景观规划理论,并进行了大量

的设计实践,而今天众多国内有识之士也开始接受和应用尊重自然过程、依从自然过程的理念和方法。人们也对生活的环境质量和生态平衡开始关注,随着对能源开发与节能的重视、对人类与自然的可持续发展理念的普及,各类生态景观、绿色景观、环保景观受到了更多的关注。

3. 历史文化要素

从古至今,景观环境最首要的要素就是文化要素,它是最能体现景观设计品质和潜质的方面之一。当我们着手开发城市景观时,从文化要素这个意义上来讲,应该全面去了解它的历史与演进,体验它的特色与脉络,收集它的人文与传说。源于生活、源于历史的精辟提炼,这样的景观环境才是真正属于“此时”、“此地”的,是真正可以与当地居民达成共生的环境。

4. 空间功能要素

随着城市的开发建设,景观空间日显拥挤,公共功能逐步丧失,由此带来的一些显性和隐性的危机使城市环境不断恶化。如何改变这些不利因素,挖掘城市景观空间自身的优势,塑造良好的城市形象与都市空间,都是现代景观设计必须面临的挑战。

5. 科学技术要素

每一次科学技术的革新都改变着社会生活,改变着社会环境。当然,科技也促使人居环境景观发生着变化,体现在现代城市景观的设计建设中,规模大的如区域景观生态设计,规模小的如城市广场设计,无不跟随科技的步伐,在改变着我们周围的生活。新材料、新技术的开发利用,都将使现代景观设计得到突破性的进展。

第三节 景观设计的工作范围

进入21世纪,人们对自身的延伸开始注重,其社会生活方式、文化理念、价值观发生着深刻的变化,它们相互结合,共同构筑了对现代环境景观设计的展望。

景观设计的工作范围包括宏观、中观和微观三个层次。

宏观景观设计主要侧重于对区域土地环境资源的评价和对其开发利用的规划和统筹。其特点是侧重于在较大范围内对其中的自然和人文资源,依据景观规划的原则、方法和目的进行合理的利用和创造性的设计。

中观景观设计是以区域和城镇中的场地为对象进行景观规划和设计,着重对该领域范围内的环境系统应用生态标准、审美标准等涉及科学和艺术的诸多方面知识,进行系统化的景观综合设计。

微观景观设计是构成宏观景观和中观景观设计的基础,也是景观形态的基本表现手段。它以景观构成要素为核心内容的分项设计为主,涉及景观物质空间和形态的诸多方面。

景观设计的具体内容如下:

(1) 国土规划

- ①自然保护区区划。
- ②国家名胜风景保护区开发。

(2) 场地设计

- ①新城建设与城市再开发。
- ②河岸、港口水域利用。
- ③城市绿地系统规划。

④游憩与旅游地规划设计。

(3) 城市设计

- ①城市空间创造。
- ②城市规划研究。
- ③城市街景与广场设计。
- ④城市公园设计。

(4) 综合园区景观设计

- ①科技工业园区。
- ②居住区环境设计。
- ③校园景观设计。
- ④旅游景点设计。

(5) 场地详细设计

- ①建筑环境设计。
- ②园林建筑小品。
- ③植物绿化。

第四节 中外园林与景观设计的发展

景观设计作为一门新兴学科的专业方向在我国虽然只有十多年的时间,但作为一种改善和美化人类生存环境的思想、方法和手段,却可以追溯到人类文明初始的造园活动,并伴随着人类社会的不断进步、发展和变革,逐渐形成了各国及不同历史时期的庭园及园林的形态和格局,是人类文化中的一笔宝贵遗产,值得我们认真学习、吸取和研究。

一、中国古典园林景观

中国古人崇尚自然、喜爱自然,追求人与自然的和谐的理想境界,集中体现于传统园林景观的文化蕴涵中。古代文化中,儒家和道家“天人合一”的哲学思想占极大优势,均主张人与自然建立密切的关系,认为人与天地万物是不可分割的共同体。受这种思想的支配和影响,人们积极地探求自然、亲近自然、美化和改善自然,并创造出了丰富多彩的园林景观。

1. 中国园林的历史演进

中国的造园有着悠久的历史渊源,最早可追溯到西周时代的“灵囿”,3000年前的《诗经》中也有关于苑囿的记载。古代园林的出现,是与人们的定居生活同步的。最早的园圃、苑囿,都是周边围合,在其中种植蔬果、蓄养禽兽,具有农业生产的性质,渐渐地过渡到狩猎和游乐之类的性质。发展到秦汉,园林成为在圈定的一个广大范围内与宫室紧密联系的综合体,将居住功能和苑囿的形式结合起来,并辟有牧养禽兽专供狩猎、游乐的场所,称作“宫苑”。秦在渭水之南修建了“上林苑”,汉代在上林苑旧址上又加以扩建,以湖水为中心,堆山筑岛,修建宫室,这种有山有水、“一池三山”的格局,成为以后皇家园林的传统样式。魏晋是中国园林发展的一个转折时期,田园诗和山水画的大量出现,使早期的自然审美观发生了变化,促进了造园艺术向自然山水园林的转变。士大夫文人参与造园活动,抛弃了以宫室楼台为主、禽兽充溢园圃的形式和一池三山的传统,而以穿池构山的自然山水为本色,追求返璞归真、淡泊宁静的自然情趣,使园林不仅是观赏游乐的环

境,而且被赋予怡情养性、寄托情怀的内涵。

唐代国家一统、国富民强,园林的发展也进入了一个全盛时期,皇家园林发展为前宫后苑的形式,著名的皇家园林有大明宫、华清宫、兴庆宫,还出现了中国历史上第一座公共游览性质的大型园林——曲江。北宋时期,写意山水画派的理论和创作方法对造园艺术的影响很大,园林与诗、画的结合更为紧密,能够更精炼、概括地再现自然并把自然美与建筑美相融和,创造出许多更富于诗情画意的园林景观。宋代园林景观的代表作有东京汴梁的艮狱、金明池、琼林苑、玉津园等皇家园林。(图1-1)

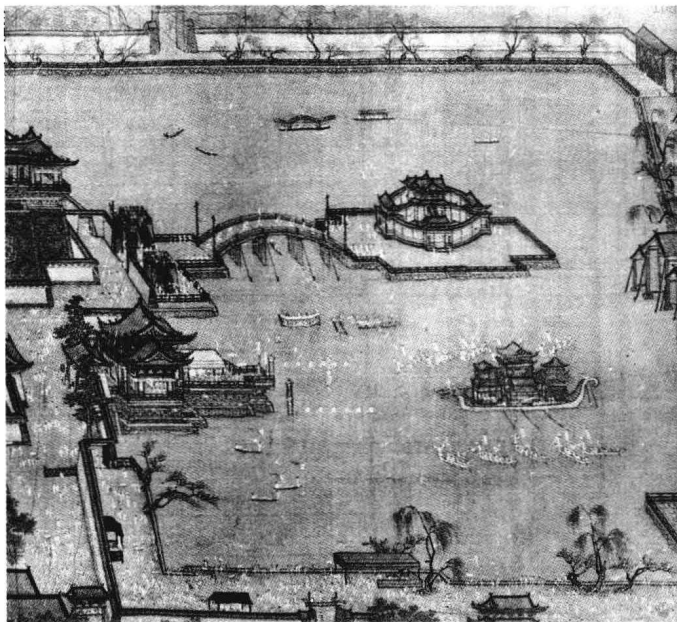

图1-1 宋代东京汴梁金明池

明清园林继承了唐宋的传统又加以发展,无论在造园艺术和技术方面都臻于成熟,由于政治、经济、文化背景、生活习俗和地理气候条件的不同,逐渐形成南北地方不同的风格。北方园林以北京为中心,主要是皇家园林;南方园林集中于江南、岭南一带,主要是私家园林。北方园林气势宏大、风格华丽,一般选址在自然风景优美的山林湖沼地带,利用自然地形的起伏与变化,大规模地开湖堆山而人为地改变地形,以整体的自然环境为背景,点缀上人工建筑来形成优美动人的画面,使人工建筑环境与自然环境达到了完美的结合,最具代表性的园林有北京颐和园、承德避暑山庄等。南方园林则自由小巧、古朴淡雅,多为江南地区私家宅园的一部分,由于当时江南一带经济文化比较发达,加之风景秀丽,气候温和湿润,花木易于生长,园林植物配置有众多品种可以选择;河道纵横,盛产太湖石、黄石等

多种山石,为园林叠山提供了理想材料;而且民间的建筑技术较高,家具、装修等行业具有深厚的工艺传统,这些都为园林的发展提供了得天独厚的自然环境和有利条件。私家园林虽占地有限,但善于在有限的空间内堆山叠石、理水开池、栽花植木、修建亭廊阁榭,并顺应地势起伏组织不同层次的空间和景观,营造出通透、曲折、幽深的园林环境。由于造园艺术的兴盛,当时的文人画家也积极投身造园活动,出现了一批专业的造园家和关于造园理论的著作,计成所著《园冶》、文震亨所著《长物志》、李渔所著《一家言》都是有影响的造园专著。著名的南方园林有苏州的拙政园、留园、怡园、

图1-2 苏州拙政园

网师园、沧浪亭以及扬州的个园、何园等,均建于明清时期。(图1-2)

2000多年来,中国的园林景观从早期的生产性、实用性,逐渐演变为以观赏游乐、寄情抒怀为主要功能。古人将宅院与园林、将居住环境与人工自然环境和休闲环境紧密地联系起来,体现了人们对理想生活境界的追求和向往。

2. 中国园林的审美特征及手法

从环境艺术审美的角度来看,中国园林达到了很高的境界。中国园林以自然风景形式特点著称,它的布局是不规则、不对称的,是用人工景观达到表现自然美的典范,这和轴线对称几何图形式的欧洲园林完全具有不同的风格。受“天人合一”、“道法自然”思想的影响,中国园林以表现自然之美为目标,凭借物质材料再

现自然山水形态,无论园中叠石、假山峰峦、理水湖池泉瀑,尽量使之保持天然情趣。中国园林的艺术感染力既产生于山形、水流、植物等人文的自然美和建筑及其与环境的关系之中,还产生于园林景观与文学等多种艺术相结合的人文美。

中国园林除了皇家园林外,大部分是由士大夫文人营造,其宗旨便是再现他们理想中的自然之美。传统的审美观将人对山水的喜好与人的精神修养联系在一起,所谓“仁者乐山,智者乐水”,就是借山水形象的美好来表现人的道德精神品质。园林中的山石是对自然山石的艺术摹写,不仅师法自然,而且还凝聚着造园家的艺术创造。园林中的山石除兼备自然山石的形神外,还可以具有传神的作用,所谓“片山有致,寸石生情”,譬如扬州个园,就是以山石为景象征春、夏、秋、冬四时景色,体现了文人画家的主观情感和趣味。和山石一样,水也是构成古典园林的基本要素,无论是北方皇家大型园林,还是小巧别致的江南私家园林,凡条件具备,都必须引水入园或引水开池,以点缀空间环境。根据不同地形条件和规模,利用池水的聚散、动静,造成开朗宁静或深邃藏幽的感觉。古人说“山以水为血脉,以草木为毛发”、“山得水而活,得草木而华”,除山水之外,花木和环境的不同组合也表现出造园者的精巧构思。在堆山叠石、庭园理水之际,精心选择花木加以配置,一方面起到陪衬园林建筑、点缀庭园空间的作用;另一方面寄寓自己在精神上的追求,达到花木与环

境的浑然天成,创造出审美理想的诗情画意。

园林建筑作为造园要素之一,和山、水、花、木等造园要素组合在一起,创造出千姿百态、赏心悦目的园林景观,构成一种意境,给人以联想。这说明园林建筑不同于一般建筑,如同凝聚了的诗和画,具有极强的艺术感染力。同时,园林建筑的构图原则也不流于程式化,它所强调的是有法而无定式,即不为任何清规戒律所羁绊,回环曲折、参差错落、忽而洞开、忽而幽闭的手法常可赋予园林建筑以无限的变化。而且,园林建筑对于自然环境的选择极为重视,其形式和位置根据园林布局、造景和地势需要而定,随高就低,并且向自然敞开。园林建筑的类型通常可分为厅堂类、楼阁类、斋馆类、亭榭类、船舫类,除主体建筑外,廊墙、漏窗、洞门、空窗、铺地等园林小品也是园林中不可缺少的一部分。与其他类型的建筑相比,它具有空间通透、造型轻巧、平面自由、装修简洁、色彩素雅等特点,易与自然环境的山水、树木相协调,共同构成中国园林特有的宁静、幽雅的气氛。

中国园林的最大特点,还在于它不以创造呈现在眼前的具体园林形象为终极目的,它追求的是表现形外之意、象外之象,是园林寄托情怀、观念和哲理的理想审美境界。“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”,古人对园林景观的论述,生动地说明了中国园林整体空间意境的魅力。在这个特定环境中,一块势欲飞舞的湖石,可以体现出山峰耸立的精神;一湾曲折回环的池水,可

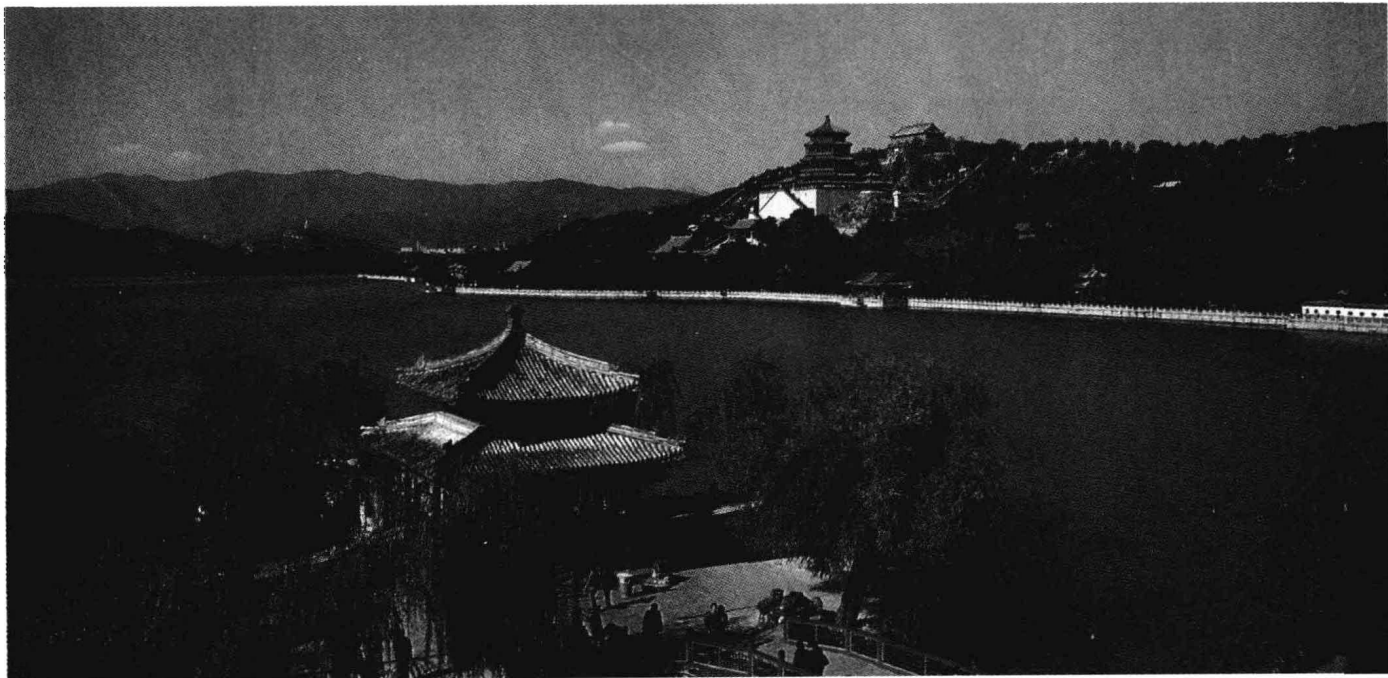

图1-3 北京颐和园万寿山和昆明湖

以给予人江湖万里的遐想。同时,中国园林集中了建筑、绘画、书法、雕刻等艺术形式,具有浓厚的文化品味。古代的园艺家将文化的志趣和情操注入治园中,把诗情画意寄托于园林的山水草木之间,用绘画形式美的原则,创造出了富于诗画意境的园林空间。

中国古典园林布局手法的运用在大型园林和小面积园林中不尽相同。在大型园林的布局中,一般依山就水、巧于因借,把山水风景作为园林表现的主题和背景,建筑置于风景之中,与山水融为一体,人工环境与自然环境达到了完美的结合。如北京颐和园中万寿山和昆明湖是园林景观的主体和构图中心,山中部的建筑群与两侧建筑群能够顺应山势而起伏跌宕,与远处的西山、玉泉山及周围的湖光山色和谐地统一在一起,共同形成丰富的园林景观,产生诗画般的意境。(图1-3)

在小面积园林布局中,对自然山水不只是单纯地模仿,而是将自然山水景物经过艺术提炼加工,结合不同的场地条件空间尺度运筹布局、匠心巧思,创造出咫尺山林,“虽由人作,宛自天开”的写意山水园的意境再现于园林之中。在造园中,主要以亭台、楼、榭等建筑与廊、墙的连接来营造空间,无论是采用分景、隔景、透景、框景、对景、借景的组合手法,还是采用园中有园、小中见大、引人入胜的空间布局手法,都是为了通过对景物的重新组织,在时间变化中获得人与物游、步移景异的空间效果,让游人在有序的空间流动中始终保持归幽觅胜的心境。在以苏州为代表的江南私家园林中,这类造园手法得到了更为充分的体现。(图1-4)

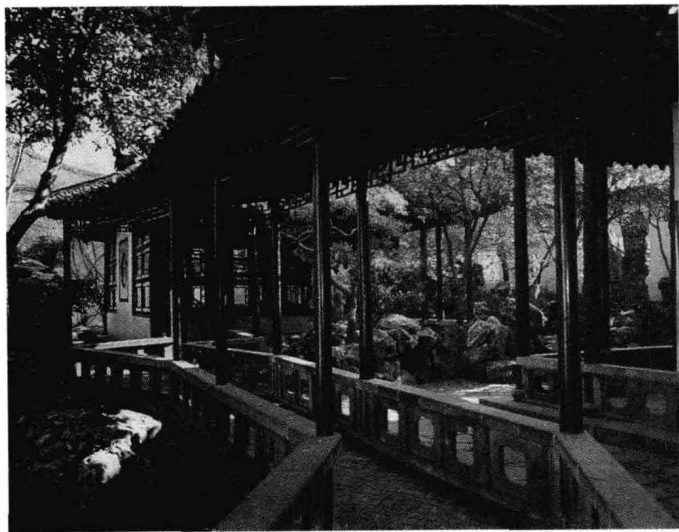

图1-4 苏州网师园长廊

二、外国园林景观

1. 欧洲古典园林

欧洲古典园林的主要特征是崇尚理性精神,追求人工化的几何式风格,布局遵循理性的逻辑,把和谐当做形式完美的最高原则,表现出人对大自然的支配态度。欧洲的园林文化传统,可以一直追溯到古埃及。古埃及气候炎热、雨水稀少,那里的园林一般是经过人工耕种改造的、几何式的,一般呈方形,四周有围墙,入口处建塔门,园内成排种植庭荫树,园子中心一般是矩形水池,池中养鱼并种植水生植物,池边有凉亭。园林是规则式的,并且有明显的中轴线。

古希腊文化孕育了早期的欧洲园林,有代表性的造园活动表现在住宅的庭院或天井之中,呈几何形,中央有水池、雕塑、栽植花卉,四周环以柱廊,这种园林形式为以后的柱廊式园林的发展打下了基础。古罗马时期出现了一些别墅花园,为了夏季避暑,这些别墅花园多建于郊外的山坡上,居高临下,可鸟瞰周围的原野。至今保存比较完整的遗址有建造于公元118~134年间的哈德良山庄,从中可以清晰地看出古罗马时期郊外大型园林的特点。园中一系列带有柱廊的建筑围绕着一些庭院,养鱼池、水井和喷泉等水的要素在园中、室内都有应用。各种精美的石刻(如雕像、花钵、栏杆等),以及常绿植物(如意大利松、紫杉等)也是造园的重要因素,园林是规则式的,这些特点也为15、16世纪意大利文艺复兴园林奠定了基础。

意大利是古罗马的中心,文艺复兴时出现了一种具有代表性的园林形式——台地式别墅园。意大利半岛濒海而多山地,气候温和,别墅园林多建于山坡地段,就坡势而做成若干层的台地。别墅建筑通常位于山坡的中层或最高处,在它的前面沿山坡引出一条中轴线,水池、植坛、树木都成几何式对称均衡地布置。地台式园林的理水方式很有特色,成为园林的主景之一。水从山坡高处引注而下,层层跌落形成水瀑,在下层台地则利用水落差的压力做出各式喷泉,在低一层又汇聚为水池。园林中作为装饰点缀雕镂精致的石栏杆、石坛罐、大理石雕像,都散发出浓厚的文艺复兴时期的古典主义风格。

17世纪,意大利文艺复兴式园林传入法国,法国人根据本国的地形环境,把中轴线对称均齐的规则式的园林布局手法运用于平地造园,形成了自己鲜明的园林景观风格。最具代表性的作品是凡尔赛园林,由当时最

负盛名的法国园林设计家勒·诺特设计规划和主持建造。凡尔赛园林显著的特点是尺度巨大,壮丽的中轴线从宫中央向西边两公里外延伸,两侧的树林把中轴线衬托为一条极宽阔的林荫大道,园林的边缘与自然相连,自东而西一直消逝在无垠的天际。林荫道的设计为东西两段,西段为水景,东段为大型绣毯式植坛。园林的中轴线成为突出的艺术中心,最美的植坛、雕像、喷泉等都集中在轴线上,造成很强的装饰效果。整个园林编织在秩序严谨、主从明确的几何格网之中,次要轴线和横轴线对称,外围的园林与中轴保持均衡和合适的尺度。与意大利文艺复兴园林相比,法国园林更显出古典主义原则下的理性之美,凡尔赛园林所显示的气度和华贵是法国路易十四时期绝对君权的象征,被称为“伟大的风格”,对18世纪欧洲及世界各地的园林都产生了极大影响。(图1-5)

英国的自然风景式园林兴起于18世纪初,是欧洲园林的近代形式。英国资产阶级革命之后,人们对生活又有了新的理想,一方面,园林千篇一律的形式越来越单调乏味;另一方面,欧洲浪漫主义思想和英国风景画给人以新的灵感,又唤起了人们对乡村、郊野等大自然的深深之情;另外,随着西方与中国的交往日益增多,中国园林崇尚自然的造园理念对英国也产生了一定影响。

新的造园风格否定了纹样植坛、笔直的林荫道、方整的水池、整形的树木,改变了一切几何形状和对称均齐的布局,代之以弯曲的道路、自然式的树丛和草地,并讲究借景和与园外的自然环境相融合,力求产生一种田园牧歌式诗意的意境。

2. 阿拉伯园林和日本园林

阿拉伯园林是以波斯园林为原型发展起来的。波斯四分园中关于象征水、乳、酒、蜜四条河的理想境界,跟《古兰经》中所说的“天园”里的情况是一致的。阿拉伯人早先是沙漠上的民族,对绿洲和水的特殊感情也反映在他们的园林景观中。传统形式的阿拉伯园林主要是附属于住宅的庭园,四面围着柱廊和敞开厅堂,中央有一个喷泉,十字形的水渠经喷泉向四面流出,分割的四部分是花池,地面比水渠低,接受水的灌溉。公元8世纪,阿拉伯人征服西班牙以后,为比利牛斯半岛带来了伊斯兰文化,结合欧洲大陆的基督教文化,形成了西班牙特有的园林风格。阿拉伯人在西班牙建造的阿尔罕布拉宫是伊斯兰世界中保存比较完好的一所宫殿。阿尔罕布拉宫是摩尔艺术的巅峰之作,建筑与花园中的各种装饰变化细腻,特别是瓷砖与马赛克饰面色彩华丽、精致而堂皇,其精致与均衡之美体现了伊斯兰宫殿与园林的

图1-5 法国巴黎凡尔赛园

特点。到公元14世纪,阿拉伯园林发展到极盛时期,在东方演变为两种形式:一种是以水渠、草地、树木、花池为主题对称均齐布置,建筑居于次要地位;一种是突出建筑物,沿顶端的建筑向前延伸出两条分别与建筑垂直和平行的十字形交叉道路,中央为水渠,以此贯穿园林整体布局。印度著名的泰姬陵即属后者的代表作。阿拉伯风格的园林目前广泛存在于中东、北非、西班牙、印度等地。(图1-6)

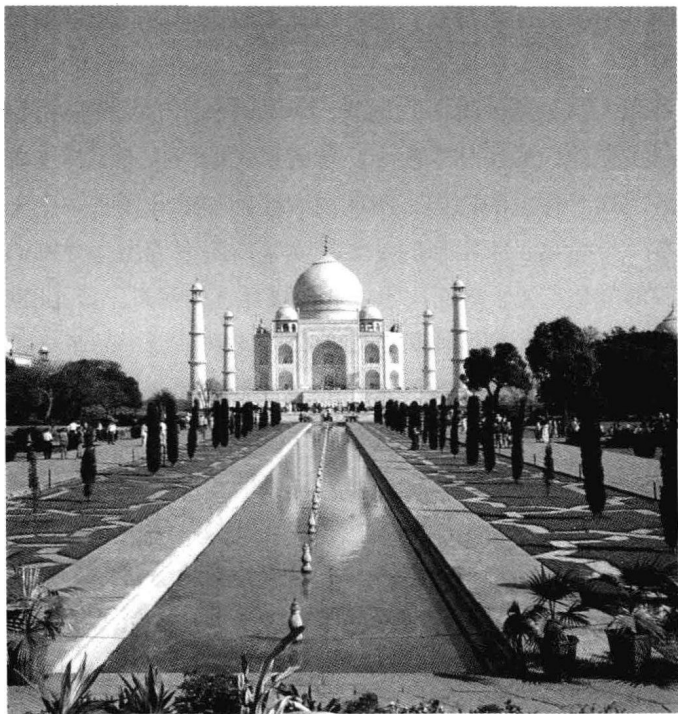

图1-6 印度泰姬陵

日本园林的发展正如其他文化一样受到中国园林景观很大的影响,后来结合日本的地理条件和传统,逐渐发展为具有自己的独特风格而自成体系。日本园林受佛教禅宗哲理思想的影响很深,在应用园林元素表达自然物方面显示一种高度概括、精炼的意境,具有较强的写意性。

典型的日本园林样式有“池泉筑山庭”、“枯山水”、“平庭”、“茶庭”等。所谓“池泉筑山庭”,即以自然水体形态的湖面为主题的山、树木、岛屿、小桥组成的综合园林景观;“枯山水”多见寺院园林,是在庭园地面上全部铺白沙,以象征水面,用石头的造型和组合体现岛屿山峦,以抽象的造景方法,把宗教的哲理和园林景观完善结合起来;“平庭”为设置较低的树、石,望去平坦;“茶庭”即茶室所在的庭园,要求环境安静,便于沉思,园中铺以石径,配有石灯、石水钵等庭园小品。

三、现代景观设计的萌芽和发展

被称为“美国景观设计之父”的奥姆斯特德(F.L.Olmsted)和沃克斯(Vaux)于1876年主持完成的纽约市的中央公园开启了现代景观设计的先河,它标志着普通人生活景观的到来,美国的现代景观设计从中央公园起,就已不再是少数人所赏玩的奢侈品,而是普通公众身心愉悦的空间。奥姆斯特德继承了英国自然风景园运动对美的重视,同时摒弃了它盲目追求英式庄园景观特征的弊端,强调了对场地现状和自然特性的重视。他主张在城市中心引入乡村风景,以方便人与大自然的接触。他的这些理念正是现代景观设计核心思想的最初体现。他还将自己从事的专业从传统的风景造园专业中分离出来,称之为景观设计,并将自己称为“景观设计师”。奥姆斯特德是向美国景观引进郊外发展想法的最早的倡导者之一,他的理论和实践活动推动了美国自然风景园运动的发展,并为美国景观设计学的创立奠定了基础。

欧洲大陆于19世纪末20世纪初掀起了一次大规模、影响广泛的艺术运动——新艺术运动。这场运动强调装饰,以积极的态度试图解决工业化进程中的艺术问题。这一时期的园林作品大多出自建筑师之手,是用建筑的语言设计的,有明确的建筑式的空间划分、明快的色彩组合、优美的装饰细部,如高迪的居尔公园、贝伦斯的达姆斯塔特住宅的花园等。新艺术运动中的园林以家庭花园为主,面积较大的园林,特别是公园不多,但无法否认,新艺术运动中的园林设计对后来的园林产生了广泛的影响,它预示着一个新时代——现代主义时代的到来。

1. 现代艺术和现代建筑运动对景观设计的影响

20世纪初,欧美造园艺术进入了以城市公共园林和绿化为主要内容的时期。同时,造型艺术和建筑艺术中的各种现代流派的兴起,对造园艺术也起到了潜移默化的影响。美术界首先涌现了一批杰出的画家,他们创造出了新的绘画形式并提出了新的艺术语言,如以塞尚、高更和梵·高为代表的后印象派,以及毕加索开创的立体派绘画,都对艺术界有深刻而直接的影响。立体主义、构成主义到建筑的现代主义等抽象艺术观念及构图原则,被创造性地应用于造园之中,给园林景观带来

了崭新的面貌,从而形成了一种新型风格的“现代园林”。现代园林的设计者善于使用玻璃、金属、钢筋、混凝土等现代材料和流线型线条,加上抽象雕刻,自然因素和人工因素的对比更强烈,园林显得更有神采、更新颖、更具现代气息。

现代主义建筑运动是现代主义思想的一个重要组成部分,同时也是现代主义设计的开端。现代主义建筑运动倡导的注重功能、空间以及形式上的简洁等原则,都为现代主义景观的发展起到了积极的参考作用。建筑界也产生了前所未有的杰出人物,像赖特、密斯、格罗庇乌斯、勒·柯布西耶等,他们注重功能,主张一种更实用、更自由的体积、空间、材料的建造和组合方式。

现代园林从现代主义建筑中受到的影响,包括空间形式的影响和建筑形式的直接影响。在现代主义建筑中,空间已经成为最重要的特征之一,强调内外空间的连续以及空间的流动性,这种对空间的处理手法对现代园林的空间处理起到了积极的借鉴作用,产生了深远的影响。当现代建筑形式打破传统的束缚,形成形式简洁、注重空间和功能的新建筑风格时,园林不可避免的也会受到其影响,形成与传统园林截然不同的风格和特征。

在现代艺术的影响下,欧洲的景观设计师开始将抽象的现代艺术与历史上规则式或自然式的园林结合起来,建造一些现代园林。现代景观设计的代表人物有斯蒂尔、唐纳德、杰里科、托马斯·丘奇、盖瑞特·埃克博等。唐纳德在1938年完成的《现代景观中的园林》一书中提出了现代景观设计的三个方面,即功能的、移情的和艺术的。其中,他的功能主义思想与建筑界类似的倾向有很紧密的联系。他于1935年设计的名为“本特利树林(Bently Wood)”的住宅花园,诠释了他对现代景观设计三个方面最直接和精美的表达,将功能、移情和艺术完美地结合起来。(图1-7)

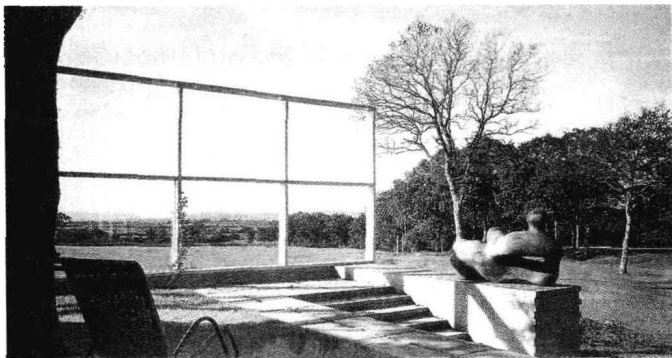

图1-7 “本特利树林”住宅

2. 20世纪中期以后景观设计的新思潮

(1) 后现代主义景观设计

20世纪70年代起,后现代主义在建筑界占据了显要的位置,一些带有明显的后现代主义特征的建筑、室内设计和景观设计作品相继出现,以文丘里和詹克斯为代表的建筑师和理论家掀起了后现代主义建筑的序幕。1966年,文丘里发表的《建筑的复杂性与矛盾性》成为后现代主义的宣言,他认为,建筑设计要综合解决功能、技术、艺术、环境以及社会问题等,因而建筑艺术必然是充满矛盾的和复杂的。后现代主义建筑体现了批判现代建筑的特点:历史主义、直接复古主义、新地方主义、文脉主义、隐喻和玄想、后现代式空间,它发展到景观设计中,使景观设计的语言和形式更加丰富多样,以历史片段、符号、隐喻、戏谑、夸张等手段来增强景观的人文内涵。

文丘里在建筑设计的同时,也涉及景观的领域,如富兰克林纪念馆,在设计中把纪念馆的主体部分置于地下,地面上用白色大理石在红砖铺砌的地面上标志出故居的平面,以不锈钢架勾勒出简化的故居轮廓,和展示窗、铺装、绿地、树池共同组成一个纪念性花园,保留了人们对故居的记忆,唤起参观者的崇敬、仰慕和纪念之情。(图1-8)

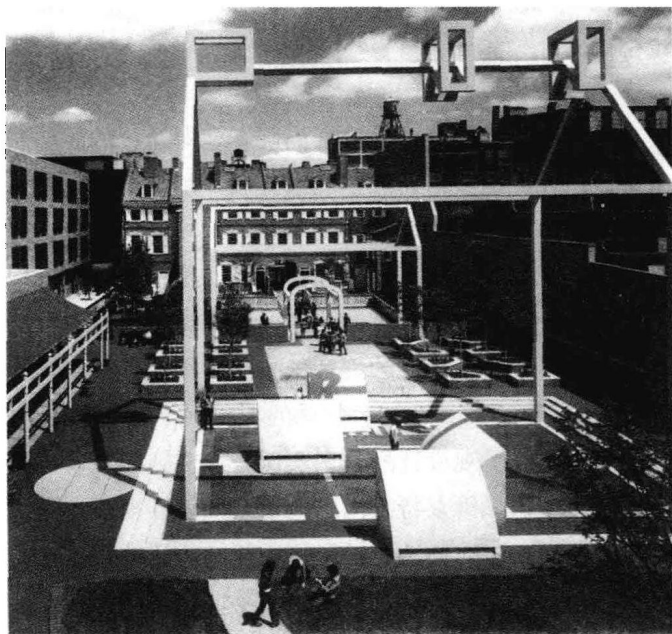

图1-8 富兰克林纪念馆

另一个带有明显的后现代主义特征的作品是1992年建成的巴黎雪铁龙公园,设计师结合了不同的园林的文化传统,在处理手法上综合了巴洛克园林、英国风景