

LANDSCAPE DESIGN

景观设计

LANDSCAPE DESIGN



主 编 刘刚田

副主编 游 娟 魏 瑛



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

景观设计

主 编 刘刚田

副主编 游 娟 魏 瑛



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

内 容 提 要

景观设计是建立在环境艺术设计概念上的艺术设计门类之一,其内容涉及美术、建筑、园林和城市规划四个专业。景观设计是美化环境、塑造建筑外部的空间视觉形象为主要内容的艺术设计。这是一个综合性和边缘性极强的环境系统设计,它的环境系统是以园林专业所覆盖的内容为基础;它的设计概念是以城市规划专业总揽全局的思维方法为主导;它的设计系统是以美术与建筑专业的构成要素为主体。

景观设计是时间和空间艺术的结合,设计的对象涉及自然生态环境、人工建筑环境、人文社会环境等各个领域。本书阐述了景观设计的基本理论与概念,介绍了景观设计教学的专业基础与专业设计内容,同时对居住区、公园、道路、河岸、校园、工业园区、风景区、宗教建筑等各类典型景观及其基本原理和方法步骤进行了解析。本书结合教学实践,图文并茂,更具可读性与实用性。

本书可作为高等院校的城市规划设计、环境艺术设计和艺术设计等相关专业学生学习用书,也可作为园林园艺或景观技术人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

景观设计/刘刚田主编. —杭州:浙江大学出版社, 2012. 8

ISBN 978-7-308-10445-6

I. ①景… II. ①刘… III. ①景观设计—高等学校—教材 IV. ①TU986. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第197435号

景观设计

主编 刘刚田

责任编辑 邹小宁

文字编辑 王 蕾

封面设计 朱 琳

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州教联文化发展有限公司

印 刷 浙江国广彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18

字 数 438 千

版 次 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-10445-6

定 价 34.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

前 言

景观设计艺术是在历史的长河中由城镇建筑文化积累而逐渐形成并不断发展的一种艺术,是一个复杂的系统工程的设计,是现代社会对广大建筑师、设计师、艺术家提出的严峻的挑战。由于现代社会城市化进程的加快,出现能源危机、生态恶化、人口膨胀等问题,已使人们不得不更加关注城市的环境。面对急速变化的时代、面对新的生活方式的涌现,人们正不断确立新的环境体系的价值观,以种种新的理念超越技术、艺术、经济、政治等领域,延伸到更高的层面,不仅需要创造悦目的环境,而且需要创造悦心而又健康的环境。

景观设计作为建立在环境艺术设计概念基础上的艺术设计门类,涉及自然生态环境、人工建筑环境、人文社会环境等各个领域,涉及艺术、建筑、园林、规划、产品等各个专业,是一个综合性很强的公共环境设计系统,必将在城市化建设中发挥重要作用。由于景观设计发展迅速,并且随着城市、区域环境的发展,景观设计方面的专用人才,尤其是高质量的具备实践动手能力方面的人才远不能满足发展的需要。因此,在高等院校相继开设城市规划设计、室内与环境设计、艺术设计等专业基础上加强对景观设计的教育和景观设计知识的整合,是培养新一代设计人才的必然要求,也对设计教育发展提出了新的挑战。

本书是在长期的教学实践及科研工作的基础上,参考了有关景观设计艺术的资料,特别是兄弟院校相关课程的教材编写的。本书重视从实用角度出发,基础知识与应用实践并重,遵循“循序渐进,学以致用”的原则,精练简洁,深入浅出,重在把握理论要诀,指导设计实践。在编写过程中,注意突出每一单元的教学要点,做到图文并茂,以便学生掌握。多数章节内容在教学过程中经过实践检验,我们希望通过《景观设计》一书的出版,为艺术设计专业做出一些贡献,并希望同行提出宝贵意见,使本书达到抛砖引玉的初衷。

全书由河南科技大学刘刚田编写。

虽然本书的编著者有着丰富的专业知识和教学经验,但因时间仓促,水平有限,书中偏颇之处在所难免,尚望专家学者不吝指正。

刘刚田

2012年5月于河南科技大学

目 录

第1章 景观设计概论	1
1.1 景观设计概念	1
1.2 中国景观设计发展	4
1.3 西方景观设计发展	11
1.4 景观设计与相关学科	17
第2章 景观设计要素	22
2.1 地形设计	22
2.2 植物配置设计	24
2.3 地面铺装设计	32
2.4 水景设计	42
2.5 小品设计	45
第3章 景观设计方法	52
3.1 景观设计特点	52
3.2 景观设计原则	54
3.3 景观设计方法	55
第4章 景观设计流程	78
4.1 景观设计步骤	78
4.2 景观设计流程	83
4.3 景观设计表现技法	85
4.4 景观设计图构成	86
4.5 景观工程概预算	95
第5章 居住区景观设计	100
5.1 居住区景观规划	100
5.2 居住区景观设计原则	104
5.3 居住区景观设计方法	105
第6章 公园景观设计	141
6.1 公园景观设计概述	141

6.2	公园景观设计要素	142
6.3	公园景观设计构成形式	161
6.4	公园景观设计方法	164
第7章	道路景观设计	169
7.1	道路景观设计概述	169
7.2	道路景观设计	176
第8章	河岸景观设计	193
8.1	河岸景观概述	193
8.2	河岸景观细部要素设计	195
8.3	河岸景观设计原则	198
8.4	河岸景观设计方法	199
第9章	校园景观设计	217
9.1	校园景观设计概述	217
9.2	校园景观设计内容	218
9.3	校园景观设计原则	219
9.4	校园景观构成要素	222
第10章	工业园区景观设计	234
10.1	工业园区概述	234
10.2	工业园区景观设计理论	235
10.3	工业园区景观设计方法	237
第11章	风景区景观设计	249
11.1	风景区景观设计概述	249
11.2	风景区景观设计要素	250
11.3	新材料和技术应用	253
第12章	宗教建筑景观设计	268
12.1	宗教建筑概述	268
12.2	宗教建筑景观设计	269
参考文献		278

第1章 景观设计概论

【学习目标】

通过本章的学习,了解景观设计概念、中国哲学对景观设计的影响、中国传统园林的艺术特征、中国古典景园的表现手法;西方现代景观设计中英国、美国和拉丁美洲的景观设计。

【关键词】 景观设计概念,中国景观设计,西方现代景观设计

1.1 景观设计概念

景观(Landscape)一词原指“风景、景致”,最早出现于公元前的《旧约圣经》中,用以描写所罗门皇城耶路撒冷壮丽的景色。17世纪,随着欧洲自然风景绘画的繁荣,景观成为专门的绘画术语,专指陆地风景画。

在现代,景观的概念更加宽泛:地理学家把它看成一个科学名词,定义为一种地表景象;生态学家把它定义为生态系统;旅游学家把它作为一种资源来研究;艺术家把它看成表现与再现的对象;建筑师把它看成建筑物的配景或背景;美化运动者和开发商则把它看成是城市的街景立面、园林中的绿化和小品、喷泉叠水等。因而一个更广泛而全面的定义为,景观是人类环境中一切视觉事物的总称,它可以是自然的,也可以是人为的。

英国规划师戈登·卡伦在《城市景观》一书中认为:景观是一门“相互关系的艺术”。也就是说,视觉事物之间构成的空间关系是一种景观艺术。比如一座建筑是建筑,两座建筑则是景观,它们之间的“相互关系”则是一种和谐、秩序与美。

景观作为人类视觉审美对象的定义,一直延续到现在,但定义背后的内涵和人们的审美态度则有了一些变化。从最早的“城市景色、风景”到“对理想居住环境的图绘”,再到“注重人内在的生活体验”。现在,我们把景观作为生态系统来研究,研究人与人、人与自然之间的关系。因此,景观既是自然景观,也是文化景观和生态景观。

从设计的角度来谈景观,则带有更多的人为因素,这有别于自然生成的景观。景观设计是对特定环境有意识的改造行为,从而创造出具有一定社会文化内涵和审美价值的景物。

景观设计对景观提出了更高的艺术要求,它以艺术学的设计方法为基础对景观设计进行研究,艺术的形式美及设计的表现语言一直贯穿于整个景观设计的过程。景观设计属于环境艺术设计的范畴,是以塑造建筑外部空间的视觉形象为主要内容的艺术设计。它的设计对象涉及自然生态环境、人工建筑环境和人文社会环境等各个领域,它是依据自然、生态、社会、行为等科学的原则从事规划与设计,按照一定的公众参与程序来创作,融合于特定公共环境的艺术作品,并以此来提升、陶冶和丰富公众审美经验的艺术。景观设计是一个充分控制人的生活环境品质的设计过程,也是一种改善人们使用与体验户外空间的艺术。

对于景观,不同的人有不同的理解。《辞海》中对“景观”一词就有四种解释。

(1)风光景色。如居住区周围景观。

(2)地理学名词。地理学的整体概念:兼容自然与人文景观。一般概念:泛指地表景色。

(3)特定区域概念。专指自然地理区划中起始的或基本的区域单位,是发生上相对一致和形态结构同一的区域,即自然地理区。

(4)类型概念。类型单位的通称,指相互隔离的地段,按其外部的特征的相似性,归为同一类单位。如荒漠景观、草原景观等。景观学中主要指特定区域的概念。

其实,景观的概念是随着人们对自然的认识的发展而形成的,总的来说,其形成发展经历了从美学概念到地理学概念再到生态学概念三个阶段。

最初,“景观是指留下人类文明足迹的地区”。16世纪末,“景观”主要被用作绘画艺术的一个专门术语,泛指陆地上的自然景色。17世纪以后到18世纪,“景观”一词开始被园林设计师们所采用,他们基于对美学艺术效果的追求,对人为建筑与自然环境所构成的整体景象景观的设计、建造和评价。这时的景观成为描述自然、人文以及他们共同构成的整体景象的一个总称,包括自然和人为作用的任何地表形态,常用风景、风光、景色、景象等术语描述。因此,这时的景观是美学概念的景观——风景。这种针对美学风景的景观理解是后来学术概念的来源。从景观原意中可以看出,它没有一个明确的空间界限,主要突出的是一种综合的和直观的视觉感受。

18世纪,“景观”与“园艺”联系起来,因此“景观”与设计行业有了密切的关系。19世纪的地质学家和地理学家则用“景观”一词代表“一大片土地”。这时的景观是地理学概念的景观——地球表面空间的一部分,是由岩石、水、空气、植物、动物以及人类活动所形成的地域综合体,并通过其外貌构成一个可识别的实体。后来,“景观设计(Landscape Architecture)”一词由吉尔波特·密森(Gilbert Meason)使用,他在《论意大利伟大绘画中的景观建筑》一书中首次也即最早使用该词,随后被F·奥姆斯特德和沃克斯在1858年纽约中央公园的规划中借用。1899年,美国景观建筑师学会(ASLA)成立,至此,现代意义的景观设计正式产生。一年之后,哈佛大学开设第一门景观设计课程。对于“景观设计师”这一称谓,诺曼·牛顿(Norman T. Newton)说:“他们参照与建筑物相对应的职业——建筑师,发明这个名字用来表达与整体景观相对应的一种职业,而尤其强调“设计”。设计包括对问题的分析、设计一种解决方法以及监理这一解决方法的实施。

第三阶段的景观是生态学概念的景观——由一组以相类似方式重复出现的,相互作用的生态系统所组成的异质性陆地区域。《牛津园艺指南》中说:“景观建筑是将天然和人工元素设计并统一的艺术和科学。景观建筑师运用天然的和人工的材料——泥土、水、植物和组合材料等创造各种用途和条件的空间。”这种对应于建筑学的解释,试图将景观设计定义为同建筑学一样的涵括功能与形态、艺术与科学的学科,但是由于同自然的密切联系,景观设计涉及了众多环境问题,它与环境规划(城乡规划、小区规划、建筑单体室外空间规划等)的界限弥合了。景观的生态学概念见于约翰·西蒙兹《景观设计学》,西蒙兹曾说:“它使我们理解自然是一切人类活动的背景和基础,描述了由自然和人造景观的形式、力量和特征引发的规划限制,向我们灌输了对气候的感觉及其在设计中的意义,讨论了场地选择和场地分析,指导可用土地及相关土地利用区的规划,考虑了外部空间的容积塑造,探讨了场地——建筑组织的潜力,寻找出富表现力的人居环境和社区规划及近代规划思潮的历史教训,提供了在城市和区域背景下,创造更有效且更宜人的生活环境的导则。”显然,西蒙兹试图将景观设计师的认识能力扩展到对环境问题特别是居住环境质量的更深的理解层次上,他所谓的景观设计学实际上是总体环境设计的组成部分,而不仅仅是制造和管理风景的行为,景观研究是站在人类生存空间与视觉总体高度的系统研究。

目前,对“景观”的研究而相互之间又有比较大的交叉的学科,主要集中在地理学、生态学和景观设计学(Landscape architecture)三个学科。

地理学界:主要研究景观自然形态的形成与发展,注意力更多地放在“地景”上面,它主要研究景观形态的地质成因以及地貌的发展演变规律,可以把它比作“景观的骨架”。

生态学界:生态学的景观内涵和我们通常所说的“景观”差异很大。它将所有的景观组成部分都作为一种环境影响因子(气候、地质地貌、土壤、水文、植被、动物和人类的活动等),它的着眼点在于这些因子之间的相互作用和平衡,人的活动在里面也只是一个因子。可以把它称之为“景观的肉体”。

景观设计学界:在综合了上述两个学科的基础上,一个最明显的不同就是,“人”被赋予了某种社会属性,同时“景观”也具备了其美学特性。在这里,对人类感受有着某种影响的景观便成为核心的研究内容。所以,景观的历史文化等人类活动的遗迹也成了景观的一种非视觉的构成要素。当然景观在这里就开始具有了精神和灵魂。

综上所述,地理学界和生态学界所论及的“景观”总的说来还是属于一种自然科学的范畴,而景观设计学则是一门自然与人文相交叉的学科。它应该同时具备上述的三个层次:(1)景观形态研究。通过学习地理学中景观的地质成因及地形的演变规律,结合美学技能,掌握景观载体(也就是说景观的外壳,如地形、水体、植被)造型能力,使之合乎自然形态规律,达到与自然环境在“形体上”高度协调的初步目的。这是景观设计的技术部分。(2)景观生态研究。它的目的是使景观能够有序的可持续的发展,使植物生长良好,天空水体纯净清澈,水土正常流失、风化和腐蚀,气候有规律的变化,人与动物和谐相处,从而达到自然生态环境的整体协调。这是景观设计的基础理论需求。(3)景观的人性化研究。创造人与人、人与自然、工作与生活、家庭与社会、历史与现代等的交流所需要的理想场所。这正是景观设计的最高层次。

1.2 中国景观设计发展

1.2.1 中国哲学对景观设计的影响

人类文化的发展与变革,总是伴随着对过去的否定。但这种否定决不是全部的否定。一种新的文化形式的产生,总是与它脱胎的母体有着千丝万缕的联系,这样才构成了文化的延续。中国传统园林景观是传统景观思想的集中体现,传统的景观意识不仅由于中国束缚在土地上的农耕经济基础的影响,而且深受中国传统哲学的深刻影响。中国古代的哲学思想主要有儒、道、佛三家。儒家思想为园林建造设计行为提供了一个完全理性的理论基础;园林生活为佛教信仰与适宜的生活方式的结合提供了切实可行的途径;道家思想影响下的道法自然的景观艺术和设计的指导原则及“天地与我并生,万物与我为一”的“天人合一”的审美境界。

1. 儒家思想对传统园林的影响。

“天人合一”是儒家对于世界统一性的一种回答。所谓“天人合一”,主要是强调天子与天合一,目的是为了使皇权神圣化,宣扬严格的等级制以维护统治阶级的统治。

“在天成象,在地成形”,“仰则观象于天,俯则观法于地”。既然天人同构,相通相类,统治者在都城规划时,自然想到运用“象天法地”的办法来表现其统治的合法性和必然性。其特点是通过天文形象,特别是星象的具象模仿或抽象隐喻说明城市、建筑与天的同源同构关系。如北京的天坛,明清时期是皇帝祭天的地方。天坛南端的围墙方形,北端围墙半圆形,相征着“天圆地方”,如图 1-1 所示。



图 1-1 北京天坛公园

中国古代的城市规划(北京和南京城的空间秩序)、房屋设计(北京四合院),甚至室内设计(紫禁城的室内设计),都符合儒家的哲学准则。这种具有严格空间秩序的设计手法,不可避免地波及造园领域。但这样的影响是很有限的,它仅仅涉及皇家园林中的寺庙和处理政务的建筑,如太液池、万寿山、龙王庙、琼华岛、凤凰墩等园林中的部分建筑,而就这些园林自身而言仍是自然的、布局自由的、非严格空间秩序的。

2. 道家思想对中国传统园林的影响。

如果说儒家哲学影响了中国古典园林的总体布局的话,那么道家哲学美学原则直接影响了中国古典园林的设计手法和审美方式。

对于世界观的基本问题,老子写道:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”通过这一精妙的结论我们可以理解世界是如何在道的运行下产生其逻辑结构的。这一结论还为道与自然之间建立了沟通的桥梁。在这里,老子的自然概念不仅指的是具体的外部存在,还暗示整个宇宙运行的法则。老子将他的自然概念与宗教观念区别开来,并强调一种对自然的深刻的敬意,决定性地影响了中国的景观美学。

在中国古典园林中,没有规整的行道树,没有绿篱,没有花坛,没有修剪的草坪,树木花卉的种植依照大自然原始植被分布方式。三五成丛,自由散聚,水池或山石,野趣横生,景色苍润。在设计建造上完全是树无行次、石无定位的自然布局。山有宾主朝揖之势、水有迂回萦绕之情、完全是一派峰回路转、水流花开的自然风光。甚至建筑物本身在园林中也是按山水总体风骨走势,高低曲折,参差错落,量体裁衣,烘云托月,点染自然山水的艺术情趣。

这种自然式的中国古典园林就是遵循道家的“道法自然”思想。以“石”的手法为例,说明园林如何“道法自然”。石头是静止的、无生命的天然材料,而中国的古典思维却把它拟人化了,石头的功能、用途和它表现出来的情绪被赋予了生命的象征。山石在园林特定的时空里能够表现丰富的情感:“春山淡泊而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”湖石假山如同从地下生长出来一般,无论放置在厅前、窗下、水边,都能起到人工环境和自然环境在空间上的联系。石头作为一种立体的构景要素,起到向上引导视线的作用,可以丰富园林中光影的变化和视觉效果;作为屏障,同时又起到分离空间的作用。可以说,山石成为人与自然沟通的桥梁,使园林完美地从有秩序的建筑空间向自由的自然空间转变。从抽象和象征意义上讲,它成功地完成了从人到地、从地到天的过渡,从而达到天、地、人的和谐统一。

从美学的角度看,道家“天地与我并生,万物与我为一”的“天人合一”思想,还体现为以有情的自然为基础,力求人工创造与自然相交流和融合,从而把人的感情渗透到自然景物之中,达到情景交融、物我合一、天人无隔的境界。天人合一导致审美主体与客体的合一。正如“观山中花”,当观花时,花树一时明白起来,当不观花时,“俱归于寂”。“观”是知觉,但这不是平视的即纯粹认识意义上的观,而是通过知觉得到的一种“物我合一”的境界。

因此,中国古典园林不仅借助于具体的景观——山水、花木、建筑、小品所构成的各种风景画面来间接传达意境的信息,还运用园名、景题、刻石、匾额、对联等文学艺术和书法艺术方式来表达深化意境的内涵。游人在园林中所领略到的已不仅是眼睛能看到的景观,而且还有不断在头脑中闪现的“景外之景”;不仅满足了感官(主要是视觉感

官)上美的享受,还能获得情思激发和理念联想,即“象外之旨”。对园林创作而言,是“寓情于景”;就园林的鉴赏而言,则是“触景生情”。

3. 佛家(主要指禅宗)思想对中国传统园林的影响。

佛教传入中国,在中国强大的文化传统中,被迅速吸收和改变,诞生了禅宗,并带有浓厚的民族色彩。禅宗思想,一方面遵守佛教中“空”的理念:奉劝人们要达到一种完全平静安详的精神境界,因为世上的一切事物都是无常和虚幻的。正如《大智度论》中所说:“观一切法从因缘生,从因缘生即无自性毕竟空。毕竟空者般若波罗密。”“般若波罗密”指禅宗虚空的境界。在这种境界下,人的行为方式将变得单纯和简单。“空”是行为至上的观念,它对现实社会持消极态度。另一方面禅宗信仰者又置身于现实社会之中,这与他们“心既是佛”的与世无争“空”的信仰相矛盾。为解决现实与信仰的矛盾,他们籍游山玩水、种花造园、感受自然来抵达生活的真谛。园林为他们提供了寻求寂静联想的场所,在一丘一壑、一花一鸟之中发现永恒。“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽。”园林中有声更觉静的氛围与佛教的虚空和静寂的禅理相同,更能引起人的禅思。宋僧道灿的诗句:“天地一东篱,万古一重久。”描绘了中国古典园林超凡出世的意境。园林生活既能获得心灵上的平静,又有助于接近“空”的境界。这样,生活在园林中的禅宗信仰者,既求得了精神的解放,又达到了皈依佛教之目的。园林为园主依托佛教对人生意义的反思提供了场所。

可见,园林生活为佛教信仰与适宜的生活方式的结合提供了切实可行的途径。这就是与皇家园林和私人园林并称三大园林之一的寺庙园林兴盛的原因。当禅宗思想在中国广泛传播后,就大大推动了中国造园艺术的发展。并且,佛教从中国传入日本后,禅宗思想比在中国还受欢迎。因为禅宗提倡佛心本有,不重礼佛,强调悟性,否定礼仪等特点受到武士阶层的欢迎和信奉,再加上当时日本极其景仰和憧憬先进的中国思想文化,日本人以顶礼膜拜的方式接受了佛教和寺庙园林。这也说明了日本园林和中国园林相似的原因。

1.2.2 中国传统园林的艺术特征

中国园林美学有着明显的民族个性,它是我国灿烂文化的组成部分,它以崇尚自然、追求意境,追求诗情画意为主要特征。从秦汉的皇家园林“苑囿”开始,经魏晋南北朝至隋唐,中国发展起了崇尚自然美的山水园。而后,宋元山水园林、私家园林日益成熟,产生了别具风貌的文人写意园。其中,明清大量的皇家及私家园林的建造形成了园林发展的高峰期。在这一过程中,园林已经不是简单的庭院居所的美化了,而是成为了一种名副其实的藝術。中国造园家往往也是文人和山水画家,造园和书法、绘画、诗词成为艺术上的姐妹。可以说,中国传统园林是一种立体的山水画,也可以说是空间铸造的诗。作为一种传统的典型景观,其对于自然美的注重,对于意境的营造,远远胜于其他类型的景观。

1. 向往自然的精神欲求。

中国古代风景园林发源于自然生态环境的审美选择,进而以顺乎自然的设计指导思想求得“虽由人作,宛如天开”的审美标准,更有人与自然相与融洽的审美理想。大自然的原始风景给中国古代园林的设计创作以极大启迪灵感,中国传统园林就是以自然为蓝本而展开的。黑格尔曾指出,中国传统园林“是一种绘画,让自然事物保持自然

形状,力图模仿自由的大自然”。这一论断,是和中国传统园林“以假拟真,有若自然”的美学原则相符合的。皇家帝王宫苑、文人宅地园林和寺庙园林几个类型,它们的起源发展萌芽形式,各自“先天”具有不同的社会目的和功能要求,但是对自然山水的审美以及对生态环境的需要是一致的,终而汇集为“风景园林”这一风格。

中国传统园林之美不但和自然之真融为一体,而且和绘画艺术的真与美紧密相连。在建筑和自然的关系上,中国传统园林的一个重要美学特征是建筑的自然人化。建筑造型基本上是不能具象地模仿自有的、大自然的,但是中国园林中的建筑却能融合在山池花木的自然环境之中,仿佛是自然所“生成”的,而且只能“生”在此处而不能“生”在彼处。再就造型结构来看,中国园林的结构造型所追求的,主要不是规整性,而是自由性;不是抽象化了的人工技能之美,而是具象化的自然、风韵之美,也就是说,自然形态如真,气韵生动如画。园林倾心于对自然美的创造、讲究艺术的再现,使咫尺园林有了“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”的空间感受。崇尚自然、追求虚静、向往一种原始的自然状态,正反映了中国传统造园意匠们的精神欲求。

2. 诗情画意的意境审美。

中国园林艺术一直深受文人山水画、诗词的影响。可以说,中国园林是与山水画和田园诗相生相长,并同步发展的,而山水画和田园诗从一开始就十分重视神思和韵味。正如《园冶》所谓的“多方胜景,咫尺山林”。

在对中国传统园林的审美中,富有文学幻想的诗词歌赋被普遍运用,以强调园林的诗情画意,追求寓情于景、情景交融、触景生情的艺术境界。园林中的建筑类型非常丰富,有亭、廊、榭、舫、坞、厅、庭、堂、馆、轩、楼、阁、塔、台、桥等。园林中的许多景观建筑与花木有直接或间接的联系。有的借花木抒发某种境界和情趣,拙政园的听雨轩,就是借雨打芭蕉产生的声响来渲染雨景气氛。网师园中的殿春簃,借春末才开的芍药花来造景。庭中种植有芍药花圃,“殿春”之名,则出自苏东坡的“多谢花工怜寂寞,尚留芍药殿春风”之句。如网师园中的待月亭(亦称“月到风来”亭),横匾曰“月到风来”,而对联则取唐代著名文学家韩愈的诗句“晚年秋将至,长月送风来”来抒发高雅的情操与意趣,如图1-2所示。

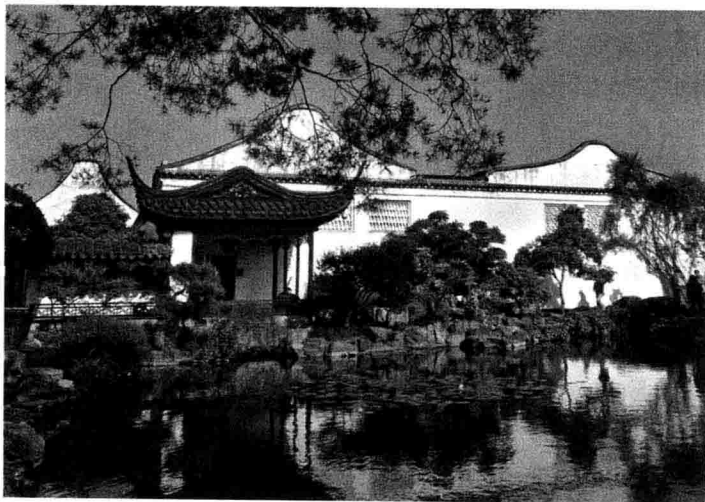


图1-2 网师园中的待月亭

在中国古典园林中这样的例子比比皆是,其中难免有些牵强附会,但大多数还是比较真切地反映了景观的真实意境,所谓“景无情不发,情无景不生”。可见,中国古典园林不仅创造了自然山水的形态美,而且升华到诗情画意的意境美。

1.2.3 中国古典景园的表现手法

刘敦桢先生评价园林:“是山池、建筑、园艺、雕刻、书法绘画等多种的综合体。”作为一个具有综合性的艺术系统,中国古典园林虽然品种繁盛,元素众多,但归纳起来,它的设计与建构不外乎有两种:景观序列的建构和审美情趣的追求。景观序列包括硬质景观(山水、建筑等)和软质景观(植物、风雨、阳光等)两大元素;审美情趣则以人为主,包括与人的审美相关的动静活动、时间变化,心境营造等。

1. 园林中的建筑。

我国古代造园,大多以建筑物的建造为开端。私家园林,一般是先造花厅,然后配以布置山水、花木,往往边建边拆,边拆边改,反复多次,才成为一个完整妥帖的作品。

在中国等级森严的封建社会,园林体制和空间秩序同样表达了这样的等级。中国传统园林主要有北方皇家园林和江南私家园林之分,他们分别表现出不同的建筑形式。即使是园林建筑,北方皇家园林建筑还是显得厚重、坚实和雍容,建筑物的外墙、屋顶比较厚,外观严实少窗,屋顶多采用高级别的形式。并且,由于园林空间面积广大和宫苑风格的需要,随处可见重檐顶。北方皇家园林建筑的翼角比起江南私家园林建筑的反曲、伸展、起翘,仍然归复于平直、收缩、端重,基本保持稳健的品格。色彩的运用上则采用浓重而华丽的色彩,并多用五光十色的琉璃作为建筑材料,以体现宫苑建筑的身份与地位。

而江南私家园林囿于主人的身份,不可能采用高级的建筑形式和色彩,但是通过造园师的巧妙设计,将园林建筑筑造得别具一格。整体而言,江南私家园林建筑表现出一种安闲、轻巧、空灵而不失华美的气质。由于江南温暖而潮湿的气候,建筑多空透轻盈、墙薄窗多。屋顶多等级较低的式样,但是山檐大,飞檐起翘高,令人萌生“如鸟斯革,如翬斯飞”的审美意向,表征着民族追求自由腾飞的理性精神和浪漫情调。典型的江南私家园林建筑色彩方面偏向淡雅,配合建筑形式,表现出清新的风格,如图1-3所示。

2. 园林中的山水。

山水,是园林景观序列建构不可缺少的要素,青山绿水构成了古典园林的基调。早在上古时期先民对山水已占有至高无上的地位。自从中唐时期造园家提出“巡回数尺间,如见小蓬莱”的美学追求后,园林中跌山理水艺术的发展,至明、清时期,对于山水造型、质感、色调和环境气氛等多种因素的配置、转换,紧密地组合在一起,以至升华到神似高于形似的写意意境的高度。中国传统园林设计的原型是“海外仙山”模式:中央有一个池塘,象征大海,在池塘中央有三个小岛,象征海外三座仙山。

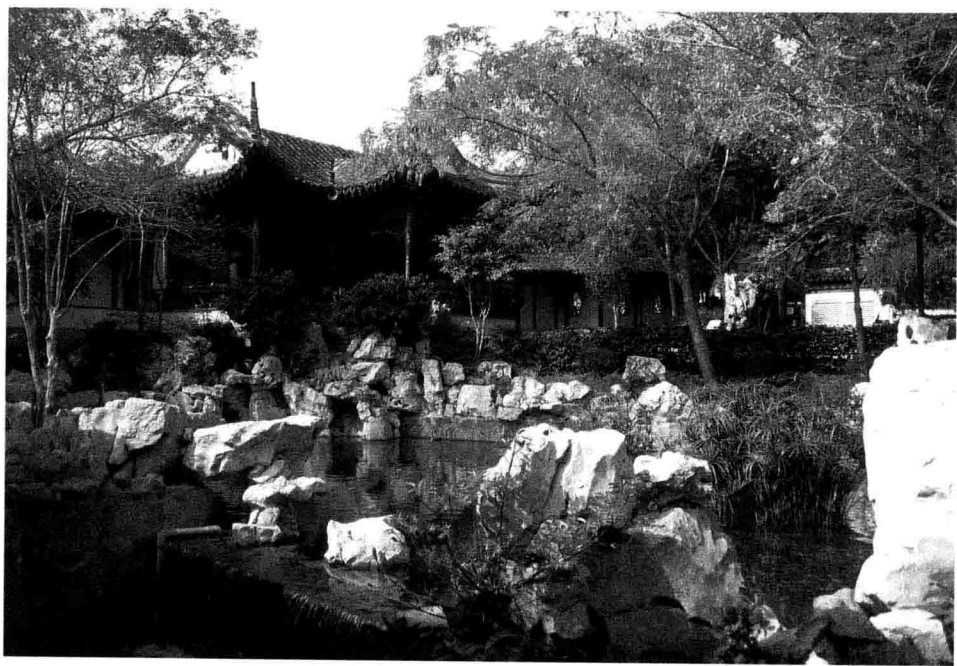


图1-3 典型的江南私家园林

造园中,能工巧匠多使用天然土石堆筑假山,叠石堆山既有伏地千尺的大手笔,也有精妙绝伦的小品。园林假山,讲究“做假为真,以假乱真”,以小山之形,传大山之神,在很小的面积内,展现出层峦叠障、峰峦起伏的气势,从而增添古典园林的自然之美。园林中的山有石山、土山和石土山之分。典型的皇家园林中以土山为主,可以游山玩水,局部叠石为山。在小型或微型的宅院里,往往不可能容纳体量较大的山水,只能代之以泉石,则是坐石品泉了。山是园之“骨”,石是山之“骨”,中国文人有着特殊的恋石情结,而造园又尤以太湖石为佳,以江南园林用得为最多,如图1-4所示。对于太湖石的品评标准提炼出来即“瘦、透、漏、皱”四个字。《园冶·选石》还指出其“以高大为贵”,可以单点立峰;体量过小的石头,不能构园景,只能作为厅堂斋馆的“怪石供”;有些石头形质较差,则用来叠山、筑基、铺路。中国园林妙在含蓄,一山一石、一水一景,耐人寻味。

园林中的水的类型却难以划分,但无论哪种类型的水,都是对自然界各种形态类型的水的审美模拟和创造性再现。相对于太湖石的“瘦、透、漏、皱”,园林中的水的美感可概括为“洁、虚、动、文”。“当暑而澄,凝冰而冽”是说其清澈洁净之美;“鱼乐人亦乐,泉清心共清”是说其洗涤心灵、顿释烦心的虚涵之美;“山本静,水流则动。石本顽,水流则灵”、“故山得水而活,得草木而华”是说其流动之美;而“石令人古,水令人远”则使人随波遐想,深陷水的哲理之中。在园林布局构景中,因水自己独特的形态,常源深藏而流不止,被限制于山、石、土、建筑等类型的群体组合之中,构成了其形各异的种种水体景观类型,如湖泊、河流、泉水、渊潭、水渠等,而其他依水体景观类型则又附丽于或拱向于水体,错综互补地构成了园林中千变万化、丰富生动的水景形象,令人心驰神迷。

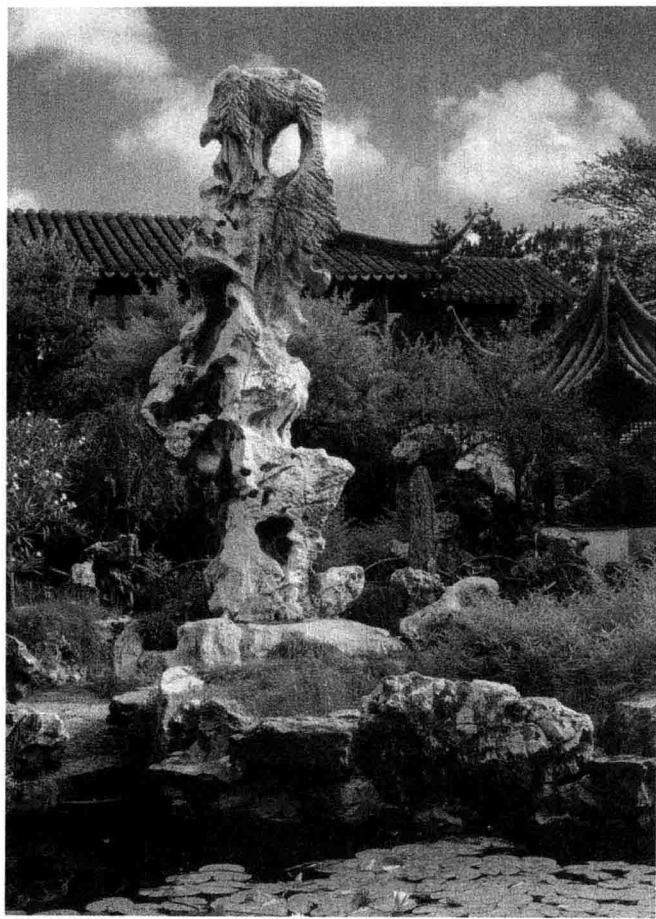


图1-4 上海豫园中著名的镇园之宝——“玉玲珑”太湖石

山是园林的骨架,水是园林的灵魂。中国古典园林凭山临水,山因水活,水得山势,山水相得益彰,赋与了古典园林无穷活力与魅力。

3. 园林中的植物。

作为软质景观的花草树木,在中国园林中的栽植不仅为了绿化,还更加强调画意。“窗外花树一角,即折枝尺幅;山间古树三五,幽草一丛,乃模拟枯木竹石图。”也就是说,中国传统园林中的树木花草不讲究品种,而是重姿态,和盆栽一样,讲究能入画。拙政园的枫杨,网师园的古柏,都是该园的醒目之点,能够左右整个园子的气氛,如果少了这些常常出现在中国画里的树木,此园的景致会减色不少。树木因品种不同也各有特色,如苏州留园多白皮松,怡园多松、梅,沧浪亭满种著竹,各具风貌。

同时,树木的栽种选择又是具体事物具体分析,不强求一律。白皮松独步中国园林,因为其体形松秀,株干古拙,虽少年已是成人之概。杨柳也适宜于装点园林,古人诗词中屡见不鲜,而且有以万柳名园者。但江南园林则很少见,因为杨柳宜于栽植于水边,且适宜于三五成行地栽种,叶重枝密,如帷如幢,少有透漏之致,一般小型园林,不能相称。而在北方皇家园林,面积较大,高柳侵云,长条拂水,柔情万千,别饶风姿,为园林生色不少。另外,小型园林宜于多栽植落叶树木,且疏植,取其空透;大型园林则

要适当的补一些常绿树木,才不嫌空旷。这叫做“以疏救塞,以密补旷”。落树显现四季,常绿树能守岁寒,故北方园林中,多种松柏。

1.3 西方景观设计发展

如果说中国园林是沿着一条自然式的形式发展了几千年,那么西方园林则是沿着几何式的道路前进的。从西方文化的策源地古埃及的法老、祭司与商人的私家庭园开始,庭园就成对称布置,有几何形水池与规整栽植的树木,并且有了明显的中轴线,如图1-5所示。经过希腊罗马时期,再到文艺复兴时的意大利和法国,规则式园林发展到了顶峰。而英国在特定气候环境条件下,传统庭园风格也追求精神自由和自然与非对称趣味。在这种审美趣味的引导下,形成了一种以自然的浪漫主义理想为基础的自然风景园(Landscape garden)风格,并在形式与风格上对19世纪与20世纪西方的景观设计都产生了深远的影响。

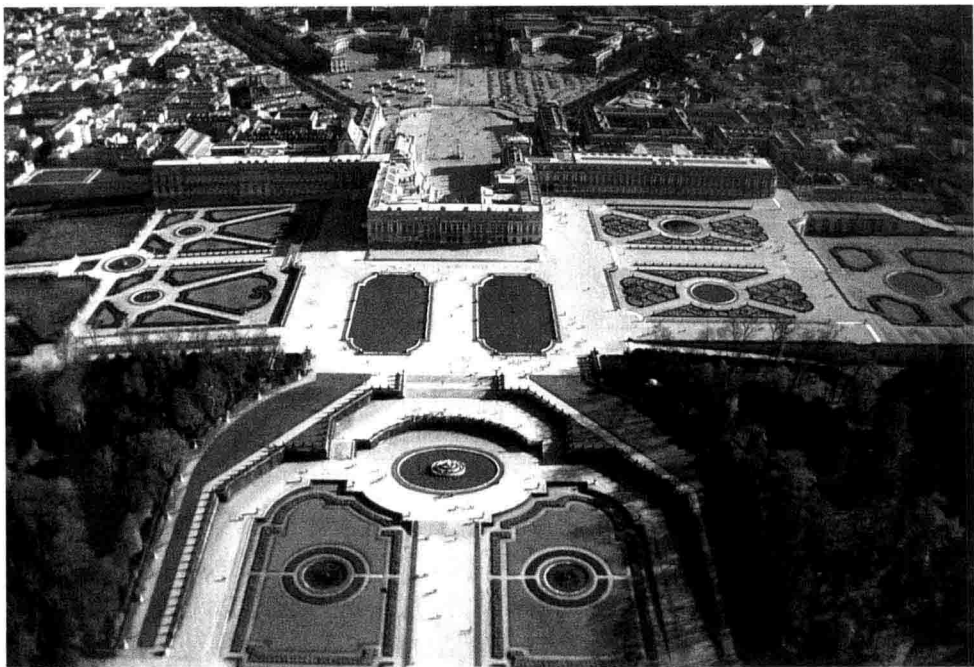


图1-5 明显的中轴线对称园林

1.3.1 英国的景观设计

1. 唐纳德(Christopher Tunnard)的景观设计。

20世纪20年代,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园林结合起来,设计和建造了一些现代景观。但却少有人从理论上研究现代环境下景观设计的方法。英国的唐纳德于1938年出版的《现代景观中的园林》一书填补了这