

园林艺术

简论

◎ 陈鹭 著

北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

园林艺术

简论

◎ 陈鹭 著

常州大学图书馆
藏书章

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书呈现了园林最经典的理论和最精彩的实例,内容包括园林释义、中外园林简介、中国传统园林的造园手法、造景和组景的艺术、园林形式美法则、园林与环境行为、园林意境、园林建筑、园林植物的应用,以及实例分析颐和园、避暑山庄、圆明园、拙政园、留园、网师园、凡尔赛宫园林等,目的在于使读者从专业的角度对园林有一个完整的认识,并以专业的眼光分析园林。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

简论园林艺术 / 陈鹭著. —北京: 北京交通大学出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5121-3144-6

I. ①简… II. ①陈… III. ①园林艺术 IV. ①TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 015742 号

简论园林艺术

JIANLUN YUANLIN YISHU

责任编辑: 曾 华

出版发行: 北京交通大学出版社

电话: 010-51686414

地 址: 北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮编: 100044

印 刷 者: 北京艺堂印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185 mm×210 mm 印张: 8

字数: 210 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5121-3144-6 / TU·157

定 价: 68.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监局反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

一直想为入园林大门及对这门专业感兴趣的人写一本书。之所以不想宏篇大论，是因为简洁、明快又内涵丰富的读物，往往能让读者更好地抓住书中所要表达的基本要点。

本书包括园林的理论篇和实例篇两部分。理论篇基本概括了园林的相关理论知识，对园林的起源、发展沿革及名称变化做了追溯，对中外园林做了一个简要的介绍，对造园手法、造景和组景的艺术、形式美法则进行了归纳，对园林与环境行为、园林意境进行了探究，对园林建筑、园林植物的应用进行了分析。实例篇，重点分析了具有典型审美意义的颐和园、避暑山庄、拙政园、留园、凡尔赛宫等中外园林。这些园林，既寄托了园主的理想、追求和情趣，又体现了造园者的技术、水准和品位。

本书不是一部资料集，而是仅仅把最经典的理论和最精彩的实例呈现给读者。这些最经典的理论，不仅适用于园林领域，也适用于城市规划与建设领域。这些最精彩的实例，几乎把所有的造园理法都囊括于实践中，所以无须更多的实例和文字。如果读者能比较轻松、愉快地阅读本书，掌握园林的基本理论方法，并练就园林赏析的专业眼光，能因此对园林感兴趣并进入园林艺术这个领域，就达到了本书写作的目的。

本书行文力求轻松，力戒说教，力争简短，以说清问题为度。希望读者能够喜欢。

在成书的过程中，中国建筑学会原秘书长张祖刚教授慷慨提供其著作中的图片，北京市社科联原党组书记张文啟先生、故宫博物院高级工程师白丽娟先生、我的老同学耿丽萍、贾麦娥、我的学生杜雨为本书拍摄或提供了图片，我的研究生祁帅帮助描绘了插图，我院孙淑媛老师为本书的出版提供了帮助，北京交通大学出版社为本书的出版付出了辛勤的劳动。

在此一并致谢！

陈 鹭

2017.1 于北京

目录

理论篇

第一章 园林释义	3
第二章 中国古代园林简介	15
第三章 西方古代园林简介	27
第四章 中国传统园林的造园手法	37
第五章 造景和组景的艺术	47
第六章 园林形式美法则	59
第七章 园林与环境行为	67
第八章 园林意境	73
第九章 园林建筑	79
第十章 园林植物及其配置应用	91
第十一章 中国名花欣赏及应用	101

第十二章 颐和园	111
第十三章 避暑山庄	121
第十四章 圆明园	131
第十五章 拙政园	139
第十六章 留园	149
第十七章 网师园	159
第十八章 沃、勒、维贡特府邸花园与凡尔赛宫园林	167
第十九章 怎样欣赏园林	177
参考文献	181

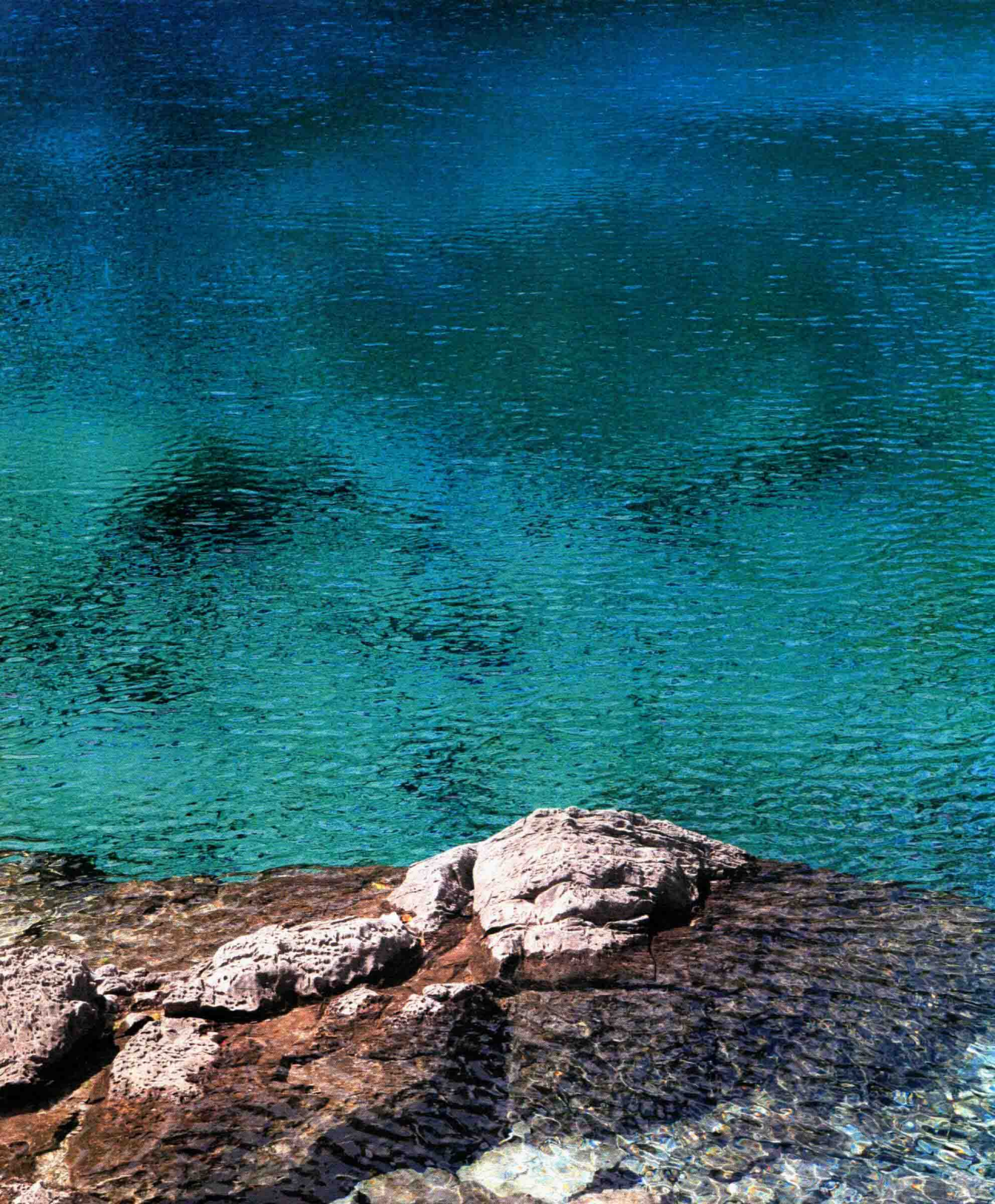

理论篇

移天缩地，藏山蕴海

天地入怀是皇家的理想，藏身园林是隐者的愿望。每一座园林都是一篇文章，豪放或婉约是它的风格，直白或含蓄是它的特色，亭、台、楼、阁、山、水、沟、壑是它的语言，景观序列的组织形成它的起承转合。园林是造园者理想的映射，情思的寄托。

第一章

园林释义

究竟什么是园林？专家们众说纷纭，莫衷一是。

园林诞生于久远以前，可以追溯到奴隶社会之前。

园林的形态十分丰富，从远古的郊外猎苑，到古代的皇家园林、私家园林，到今天的城市园林、大地景观，园林的形态十分繁多。

园林的功能颇多，从郊外猎苑单纯的游娱功能，到古代园林讲究可观、可游、可居，发展到今天的城市人工环境，园林除游憩、娱乐、观赏外，人们更强调它的生态功能。

园林的规模差异很大，从面积十几平方米的小巧院落，到以数万平方千米计的国家公园，面积相差很大。例如，我国云南省的三江并流风景名胜区分区，总面积达3万多平方千米，相当于两个北京市的面积。又如，安徽黄山风景名胜区分区，总面积达154平方千米。再如，四川九寨沟国家森林公园，面积亦达到62平方千米。

四川九寨沟的海子，色彩明丽

四川九寨沟的海子和瀑布

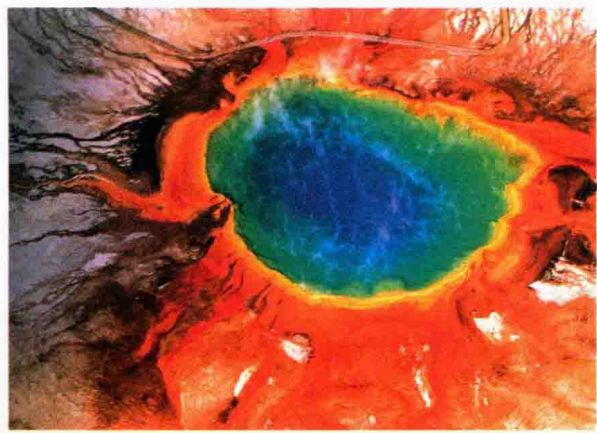

四川九寨沟五色海的水面，仿佛翡翠一般

美国科罗拉多大峡谷，总面积近3 000平方千米。美国的黄石国家公园，面积近10 000平方千米。

美国黄石国家公园的喷泉（资料来源：明信片）

美国黄石国家公园的大棱镜彩泉（资料来源：明信片）

园林的类型很多，从我国古代的私家宅园、皇家苑囿、寺观园林和风景名胜区，到西方古代的庭园、庄园、帝王园林，再到现代的城市绿地和绿地系统、城市公园、风景名胜区、地质公园、森林公园及自然保护区等，类型繁多。广义的城市绿地系统，不仅包括城市市区的园林绿地，还包括城市市域的广义的绿地，如农田、林地等生态绿地以及湿地。城市公园又分为综合性公园、专类公园（如植物园、动物园、儿童公园等）及居住区公园。

青海坎布拉地质和森林公园

四川花湖景区

四川若尔盖草原的傍晚

从平面艺术构图的角度来划分，园林又可分为自然式园林、规则式园林及混合式园林。

园林的发展历史很久远，从早先设计一个小小的花园，到现在规划广袤的大地景观，从原本只是单纯地追求艺术的美感，到现在认识到生态环境建设在园林中的深刻意义，园林也随着时代的发展而发展。

园林学的专业内涵很丰富，至少应当包括三大部分，一是园林植物，二是园林规划与设计，三是

园林工程。

园林的地点也在不断拓展，从城市中的“第二自然”拓展到了人类尚未打上自己烙印的遥远的处女地。

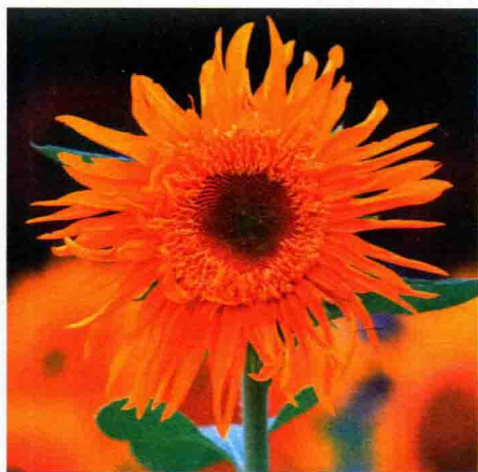
园林的名称的演变更是让人眼花缭乱。中国从“囿”“圃”，到“苑”，到“园亭”“园池”“池馆”，到“园林”，到“园林景观”；西方则从landscape gardening到landscape architecture。

目前我国已经开始启动建立和建设国家公园的工作，园林工作的范畴更加宽广了。国家公园的建立，将会把风景区、自然保护区、国家地质公园、国家森林公园统一起来，使它们成为园林的工作范畴。

关于传统园林的定义，据张家骥先生统计，不下10种。确实很难给园林下一个特别确切的定义。如果非要用简短的话语给现代园林以定义的话，能否这样说，现代园林一般是指以植物景观为特征的，以为人类提供良好人居与休闲、游憩环境为目的的，采用了技术手段和艺术手法的，包含了山水、园林（景观）建筑、园路广场的人工化的以植物群落为主体的优美的环境。

园林植物之美丽的蜘蛛兰

园林植物之美丽的观赏向日葵

之所以说是“一般”，是因为有特例。例如，某些地质公园，如沙漠公园，就少有或没有植物群落。日本的枯山水园林往往没有植物群落。又如，一些原始森林公园、风景名胜区、地质公园是

天然形成的，没有或者少有艺术设计的成分。还如，山水、园林（景观）建筑、园路广场也未必是所有园林都有的，一些沙漠公园、海洋公园就没有园路，有些平地园林就没有山水，但是它们仍然有地形。

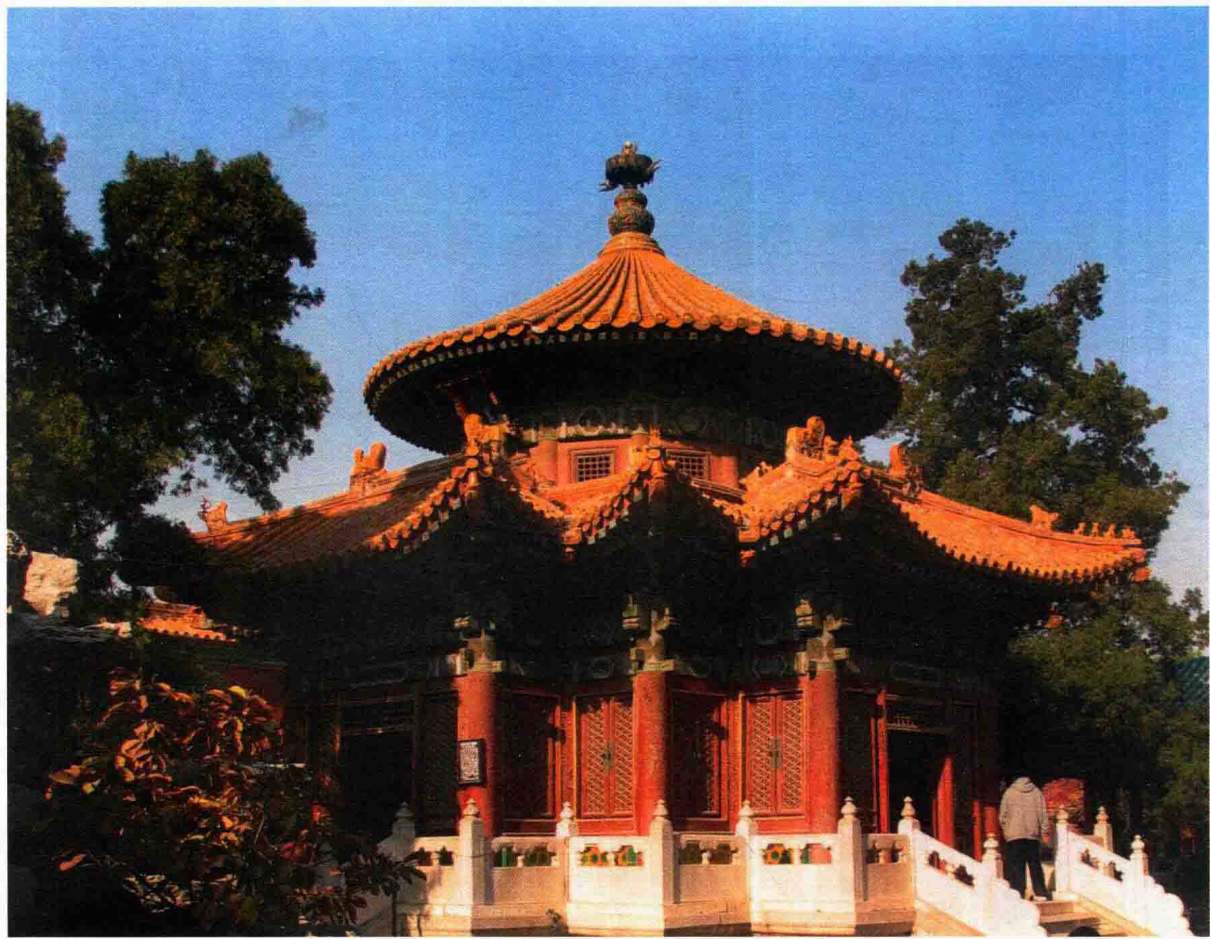

日本枯山水园林的代表龙安寺方丈庭院（引自张祖刚《世界园林发展概论》）

植物景观是一般园林都具有的，因为这是园林与建筑、园林与交通的基本的分野。一般来说，离开了植物，就没有园林，但日本的枯山水园林就没有植物。在中国传统园林中，建筑的比重很大，但建筑的存在形式是与植物、山水交融共生的。

西方古代园林是以建筑统率环境的，但是达到高峰的凡尔赛宫园林却是以园林统率建筑的，建筑

因园林而反复修改。因为凡尔赛宫以植物为主体的园林的规模十分宏大，原来设计的建筑不能与之相称，所以几经拆改扩建，才形成了今天的样子。

北京故宫御花园中的亭子（白丽娟摄）

为人类提供良好的人居与休闲、游憩的环境，就是要以人为核心，以满足人类居住与休闲、游憩的需要为目的，以大自然为基础，形成人与自然发生联系和作用的中介，达到人与自然的和谐统一。从城市园林，到广袤的大地景观，都是为形成良好的人居环境服务的。目前，大气中的二氧化碳浓度不断升高，直接导致了全球气候变暖，北极和南极的冰川大量融化，海平面上升，给人类的生存带来

了严重的危机，马尔代夫等岛屿国家面临被淹没的危险。只有通过植物的光合作用，才能中和大气中过多的碳元素，将这些碳元素固定起来。因此，植物对于人类的重要意义不言而喻。植物造景也是园林景观的基础。

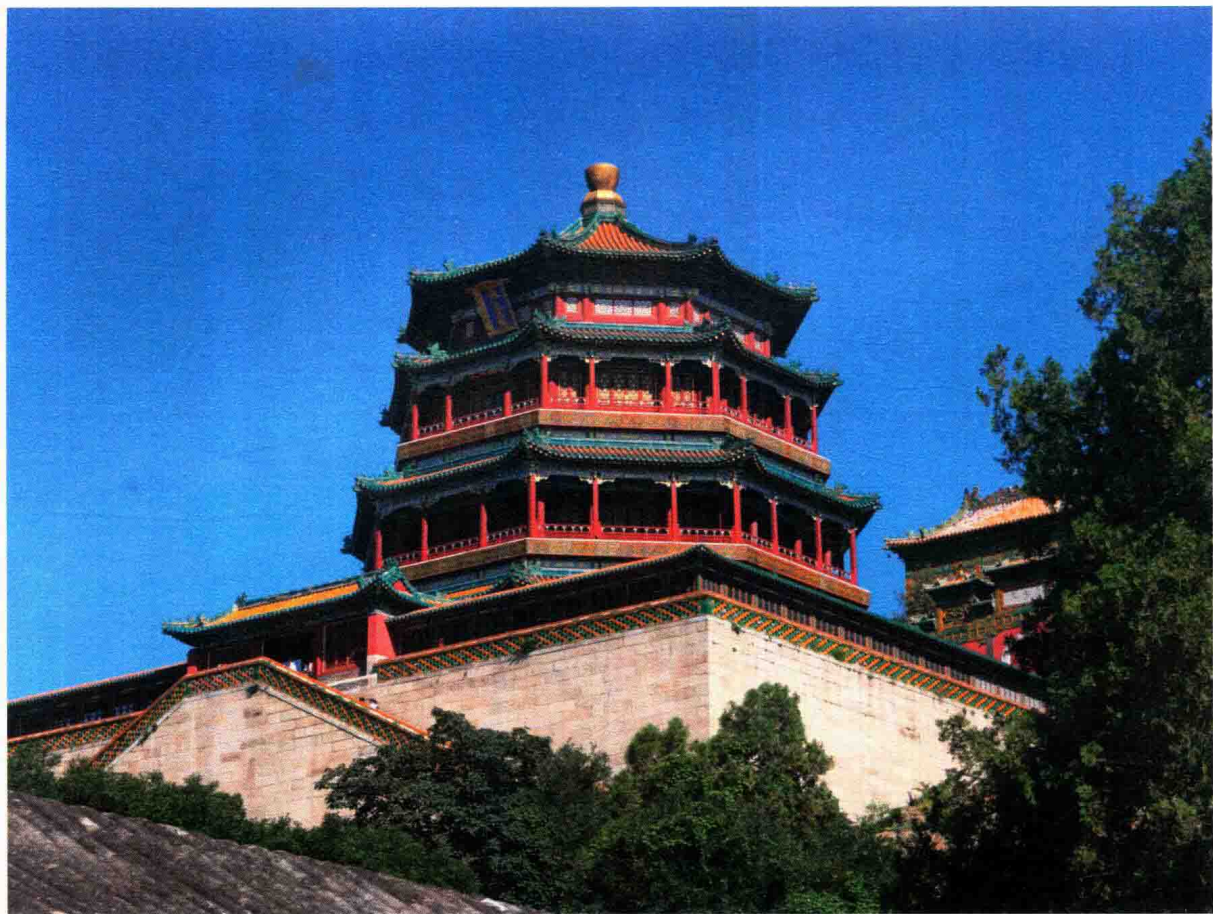
园林技术是园林营造的基本手段，包括工程技术和种植技术。工程技术包括掇山、理水，营造建筑物、园路、广场，布局电力电信、给水排水设施等。每一项工程技术都与园林的营造息息相关。古人说“匠人营国”，就是这个道理。掇山、理水一般都是对地形的改造，俗称“挖湖堆山”。理水，就是构造水体，营造水景。水景可以分为静态水景和动态水景。静态水景有湖、沼（方形水面）等，动态水景有喷泉和跌水等。

北京朝阳公园的动态水景（喷泉和跌水）

现代园林和欧洲传统园林常用动态水景，而静态水景则因能耗较低而被更广泛地应用。北京圆明园西洋楼景区采用了动态水景，建设了“大水法”。北京颐和园谐趣园中的玉琴峡也采用了动态的跌水，产生了类似琴声的“声景”。

园林营造中，挖湖和堆山是同时进行的，一般将挖湖挖掘出的土方直接堆成土山。北京颐和园万寿山东麓就是用疏浚昆明湖挖掘出的土方堆叠而形成的。苏州环秀山庄的假山，是堆山的典型代表，代表了苏州园林堆山的最高水平。

北京颐和园佛香阁

营造建筑，亦是园林营造的重要工程。园林中的建筑，功能繁多，可供游人休息、驻足、活动。中国传统园林中的建筑十分重要，讲究建筑“既能成景，又能得景”。园林建筑包括亭、廊、榭、舫、楼、阁、塔、桥、垣、花架、戏台、码头、大门等，还包括一些小品和室外家具。

现代园林一般为公共园林，因此，根据服务需要又增加了小卖部、餐厅、茶室、展览馆、温室等

建筑。现代的园林景观建筑，丰富和发展了园林建筑。无论是中国传统园林，还是现代园林，园林建筑都十分丰富，在园林中占有重要位置，尤其是主要景观建筑，往往占据核心位置，并且成为视线的焦点。

园路和广场，在园林中起引导游览、集散人流的作用。广场是园路的放宽与扩大。城市建筑前的广场一般起集散人流的作用。园林中的广场则既集散人流，又为游人活动提供场所。古典园林作为现代公园使用时，往往存在广场面积不足的问题，如北海公园的广场面积就明显不足，以至于人们需要集中在五龙亭唱歌。现代公园中的广场为游人提供歌唱、舞蹈、做健身操等活动的场所，每天上午和傍晚集中了大量的人流。因此，园林广场的设计，不仅要考虑人流的集散，还要考虑人流的停留和活动。园路与城市道路存在明显的差异。园路将各个景区、景点组织起来，游人沿着园路行走，能够游遍整座园林。园路一般应当成环，不走回头路；应当人车分流，互不干扰，保证安全。园路的流线要优美动人，给人以美感。杭州太子湾公园的园路，曲线流畅、动人，在引导游人活动的同时，还能产生曲折的美感。在风景区中，园路的作用则是将主要的景点串连起来。

电力电信也是现代园林中不可或缺的营造工程技术要素。给水排水系统更是为了保证园林的正常运行、满足游人在园林中游赏时的基本需求而设置的。随着科学技术的进步，新技术、新材料的不断出现，加上人们的审美观念也在不断发展变化，要求在园林营造中，既要继承传统的营造技术，又要开拓现代的营造技术。

园林的艺术手法，是园林营造中统率技术的精神基础。园林从立意到总体布局，再到详细具体的设计，都需要由艺术手法加以统率，使技术为园林营造服务，为艺术创作服务。在这里艺术与技术园林营造中得到了高度的统一与交融。从艺术到技术，再从技术到艺术，不断反复，最终使园林的创作不断深化与升华。艺术手法主要是由形式美的基本法则决定的。形式美的法则，诸如整齐一律、对称均衡、调和对比、比例尺度、节奏韵律、多样统一等，都在园林景观的营造中产生着重要的指导作用。

中国古典园林有四要素：山、水、建筑、植物。现代的掇山技术，比古人的假山技术提高了很多，北京奥林匹克森林公园的山体，完全由人工堆起，成为北京中轴线的新的地标，使城市中轴线得以延伸，与城市中心的景山遥相呼应，共同成为城市的节点和地标。现代的理水技术，也有颇多发展，不仅能营造静态水体，而且可以采用喷泉、人工跌水等技术手段，营造丰富的动态水景。现代的