

21世纪高等学校规划教材

景观设计与艺术

张 炜 主 编 ●
杜 娟 孙继国 周 勃 副主编 ●

86.2
3

中国电力出版社

<http://jc.cepp.com.cn>

TU986.2
Z193

21 世纪高等学校规划教材

景观设计与艺术

主 编 张 炜
副主编 杜 娟 孙继国 周 勃
编 写 叶 青 田 娟 张 嫻
主 审 孙晓丽
张 伟

中国电力出版社

<http://jc.cepp.com.cn>

内 容 提 要

本书为 21 世纪高等学校规划教材。

全书共七章，主要内容包括景观设计的艺术手法、景观设计的植物艺术造景、景观设计的小品艺术、庭园设计、景观照明设计、景观设计实例分析等。

全书以景观设计的艺术氛围为主导，侧重城市景观设计的艺术性体现，强调景观设计应遵从与人和谐的自然法则，表现景观设计中艺术与自然的和谐统一。书中精选了大量精美的设计图片资料，便于读者理解并开拓设计思维，具有很强的实用性。

本书主要作为高等院校环境艺术设计相关专业教材，也可作为相关工程设计人员学习参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

景观设计与艺术/张炜主编. —北京: 中国电力出版社, 2010. 3

21 世纪高等学校规划教材

ISBN 978-7-5123-0096-5

I. ①景… II. ①张… III. ①景观—园林设计—高等学校—教材 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 023095 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://jc.cepp.com.cn>)

北京博图彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2010 年 8 月第一版 2010 年 8 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 10.5 印张 262 千字

定价 40.00 元

敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

“景观”一词最早在文献中出现，是在希伯来文本的《圣经》中用于对圣城耶路撒冷总体美景（包括所罗门寺庙、城堡、宫殿在内）的描述。当今“景观”一词的含义，无论是西方文化还是东方文化，更多是具有视觉审美意义的，即与“风景”同义或近义。

现今，随着全球城市化、工业化高速发展，空气、水体等出现严重污染，城市交通拥挤，居住环境劣化。为了追求向往中的风景，人们开始向城市周边扩张，在一定程度上造成了城市发展的无序化和城市中心的空洞化。目前，我国正面临着西方发达国家曾出现的灾难性城市环境问题，保护好城市传统地区环境并使其功能得以再生，因地制宜发展城市建设，创造人与土地、人与自然相和谐的人居环境，成为我们无法回避的一大难点和热点问题。而合理的景观设计正是解决这一问题的重要手段。

景观设计学是工业化、城市化和社会化背景下的产物，是一门建立在广泛的自然科学和人文艺术学基础上的应用科学。它涉及城市规划学、建筑学、生物学、地质学、历史学、艺术设计学等领域，从大尺度的景观规划到中小尺度的景观设计，内容非常丰富。考虑到本教材的使用范围及课程教学的侧重面，我们在观念上，以景观设计的艺术氛围为主导，强调景观设计应遵从与人和谐的自然法则，内容上侧重城市景观设计的艺术性体现，即在考虑到特定的人工构筑环境下，把握自然和人文环境特征，协调、维护人与自然环境的和谐稳定，在改善人们生活环境品质的同时，注重解决景观设计的艺术性与可持续发展性，表现景观设计中艺术与自然的和谐统一。

本书编写过程中得到山东建筑大学各级领导、同仁和同学们的帮助，在此表示感谢！

限于作者水平，谨以此书抛砖引玉，希望更多的有识之士关注我们的生活环境，美化我们的生存环境。

编者

2009. 12

目 录

前 言

第一章 概述 1

第一节 景观设计的范畴 1

第二节 景观设计的历史与发展 1

第二章 景观设计的艺术手法 8

第一节 意境 8

第二节 借景 9

第三节 障景 10

第四节 框景 11

第五节 夹景 12

第六节 漏景 13

第三章 景观设计的植物艺术造景 15

第一节 建筑基础植物造景 15

第二节 墙体植物造景 38

第三节 阳台植物造景 41

第四节 门、台阶、径缘植物造景 44

第四章 景观设计的小品艺术 54

第一节 雕塑 54

第二节 石景 60

第三节 水景 67

第四节 围墙 72

第五节 座椅 75

第六节 其他 80

第五章 庭园设计 91

第一节 住宅庭园设计 91

第二节 学校庭园设计 100

第三节 酒店庭园设计 111

第四节 办公庭园设计 116

第五节 屋顶花园设计 122

第六节 室内庭园设计 128

第六章 景观照明设计 135

第一节 景观照明基础知识 135

第二节 建筑外部装饰照明 139

第三节 庭园及广场照明 141

第七章 景观设计实例分析 147

第一节 卢瑞花园景观设计 147

第二节 奥尔塔巴士车站屋顶花园设计 151

第三节 岐阜公寓庭院景观设计 156

参考文献 163

第一章

概述

第一节 景观设计的范畴

一、景观设计的概念

景观是指组织自然的或人工的一些建筑要素,依照全面的、艺术性的计划,对自然区域进行科学的、艺术的改造。这些要素包括地形地貌特征,例如山脊、山谷、河流和池塘;植物配置,例如乔木、灌木、草坪和花卉;建筑物,例如高楼、台地、道路、桥梁、喷泉和雕塑等。由于所规划的每个区域都处于不同的地理位置、气候条件和周边环境,因此景观设计没有固定的模式。

二、景观设计的范围

景观设计与风景园林学、建筑学、环境设计、城市规划等学科相互联系、相互促进,学科的发展不断融合。科技发展和社会的进步使人们认识到城市规划的重要性以及环境和景观的价值所在。今天世界各地的人们都开始关注城市的健康发展,关注如何营造一个良好的居住环境和生活空间,这也是景观设计与景观建筑学、城市规划学、风景园林学、艺术设计学共同的追求目标。因此,在以上各学科中都不同程度地采用绿化、城市空间设计等手法,在庭院设计、城市开放空间等领域体现了这种思想。这也是景观设计为何在相关的专业领域都有其发展的原因。

景观设计或景观工程实践大致应该包括在以下内容之中。

国土规划:自然保护区区划;国家风景名胜区保护开发等;

场地规划:新城建设;城市再开发;居住区开发;河岸、港口、水域利用,开放空间与公共绿地规划、旅游休憩地规划设计等;

城市设计:城市空间创造;校园设计;指导城市设计研究;城市街景广场设计等;

场地设计:科技工业园设计;居住区环境设计;校园设计等;

场地详细设计:建筑环境设计;园林建筑小品;店面、灯光等。

在这里我们主要将景观设计理解为建筑空间设计的外延,着重围绕讲述建筑的景观设计与艺术。

第二节 景观设计的历史与发展

一、西方景观设计

西方景观设计可以追溯到古埃及,当时的景观设计是模仿人类耕种、改造后形成的“几何式的自然”,西方景观就是沿着几何式的道路开始并发展的。水、绿植、柱廊是主要的造园要素。古埃及园林、古希腊园林及古罗马园林为其代表。

公元8世纪后,阿拉伯人征服西班牙,带来了伊斯兰的景观文化,结合欧洲大陆的基督

教文化，形成了西亚特有的景观设计风格。西亚景观中十字形水渠为其最主要的景观特征，代表天堂中水、酒、乳、蜜四条河流，其装饰变化细腻，以瓷砖和马赛克作为主要饰面材料。这种静谧的西亚景观风格极大影响了现代景观设计。此后的中世纪景观也为 18、19 世纪浪漫主义带来灵感，并成就了非对称构图的审美标准。

随着欧洲资本主义的萌芽，生产技术和自然科学得到巨大发展，同时，思想文化也同样突飞猛进，在“文艺复兴运动”的历史背景下，无论是城市建设、建筑设计还是景观设计，都上升到了一个新的高度（见图 1-2-1~图 1-2-7）。

图 1-2-1

图 1-2-2

图 1-2-3

图 1-2-4

图 1-2-5

图 1-2-6

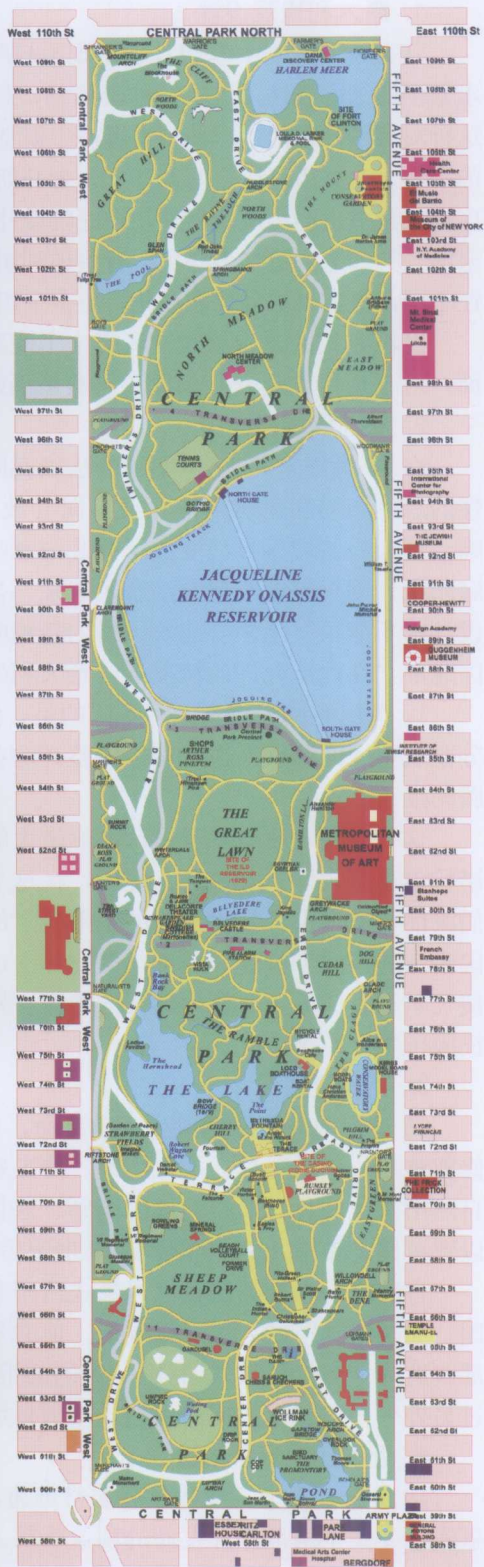

图 1-2-7

1. 意大利景观设计

16 世纪下半叶,在设计上出现了与严谨的古典式样相对应的巴洛克风格。这种风格倾向追求繁琐的细部表达,追求一种豪华感,打破整齐划一的形式,追求运动充满戏剧色彩的效果,这种对戏剧效果的追求使观赏者产生错觉。那个时期的设计师醉心于光影和透视的变换所带来的乐趣。在城市开放空间设计上,米开朗基罗的卡比多广场是这种风格的先驱,罗马的圣彼得广场也是杰出的实例。另外,在庭院设计方面,巴洛克时期很多水景的营造手法是独创的,喷泉的种类和造型更加多样化,有些还利用水的声响追求戏剧效果。这一时期的树木修剪也和以往不同,更加追求动感和变化,更多采用不规则的修剪,使植物变得光怪陆离、新奇有趣。

巴洛克式的景观给观赏者带来了戏剧般的视觉效果,另外,在对光学和透视学的运用方面,对于现代景观设计来说,仍然是很好的范例。

2. 法国景观设计

在 16 世纪末和 17 世纪初的法国家庭园设计中,风格还是意大利风格的延续。虽然很多城堡的总体布局和建筑风格并没有向开放型转变,但庭园的细部还是受到了意大利风格的影响,例如一些城堡界河变成了有装饰意味的水体,驳岸也经常被植被装饰起来。很多别墅的庭园设计则更好地与建筑结合了起来。当时,庭园的中轴线往往是建筑轴线的延伸,当园艺设计师不能很好地领会建筑风格的精髓时,很多雇主宁愿让建筑师来进行一体化设计。在法国北部,在地形允许的情况下,意大利的台地式园林被大量采用。

17 世纪的法国与意大利不同的是,法国很多园林在设计上手法更加统一和细致,许多被分割成单元的绿地周边都用修剪整齐的花卉和绿地或者沙石加以限定,绿地往往被装饰成蔓藤图案。

这一时期对后世景观设计影响最大的设计师应当数勒·诺特尔。身为宫廷造园师的勒·诺特尔主持设计了凡尔赛宫庭园,在这个项目中景观园林作为一个独立统一的整体出现在人们眼前,整个设计最为醒目是平面上的大三角和十字运河,这种轴对称的布局渲染出了法国帝王的权威和辉煌。在浓郁的树林中还点缀着很多名家精雕细刻的雕塑和喷泉,这一切都使凡尔赛宫成为当时最为伟大的杰作,并且使法国勒·诺特尔式景观园林以不可抗拒的魅力征服了整个欧洲。

3. 英国景观设计

18 世纪中叶,欧洲发生工业革命,接着出现了城市化,城市居民厌倦了那种精雕细刻、修剪整形、中轴对称、了无生趣、费工费钱的几何式园林。而与此同时,中国的充满生趣的自然山水式园林,通过乾隆的画师、法国传教士王致诚传入欧洲,震动了整个欧洲园林界,以致英国的整形几何式园林在 18 世纪后期几乎完全消失。

肯特作为早期英国自然风景式造园家,以自然风景式园林代替了几何式园林,并采用中国“曲径通幽”的方法加以改造。他的学生勃朗把历史上遗留下来的意大利几何式园林,全部改造为“自然风景式园林”。英国的浪漫主义自然风景式园林也由此产生。虽然后来受到过另外一些造园家的反对,但是英国自然风景式园林已经过历史的长期考验,已繁荣不衰。

4. 近现代西方景观设计

19 世纪,西方工业化发展非常迅速,也使城市聚居条件迅速恶化。英国最初的公园发展事实上受到了房地产开发商的利益驱动。房地产商出资进行大面积的公园建设,同时在公园附近大量兴建住宅,优美的公园环境极大地提升了周边的房价,为首批这样做的房地产投资者带来了极大的利润。其中英国巴斯的摄政公园和旁边的弯月住宅区就是个很好的例子。

在19世纪的自然主义运动中,美国现代景观创始人奥姆斯特德和英国设计师沃克斯合作设计的纽约中央公园极具先见之明地给城市提供了大片的绿地和休憩场所。在此之后,美国把公园建设当作促进城市经济和提供自然景色的一项有益活动,兴起了城市公园运动。

欧美的城市公园运动是现代景观设计的一个序幕,此后景观作为城市意象中的重要部分,不再是为了少数人服务,而是面向大众。景观设计因此需要考虑更多的因素,包括功能与使用、行为与心理、环境艺术与技术等,对于景观设计的研究也不仅是停留在风格、流派以及细部的装饰上,而更多强调其在城市和生态系统中的作用。

二、中国和日本景观设计的历史与发展

1. 中国景观设计

我国传统园林历史悠久,源远流长。在漫长的历史发展过程中,受到地域自然条件、我国特有的哲学观念以及社会宗教礼法制度的影响,形成了与西方造园完全不同的理念和独特的风格。

中国古典园林按照历史沿革主要经历了从生成、转折、全盛到成熟这几个主要阶段。

生成期,即中国古典园林产生和成长的幼年期(一般是指秦汉及以前的时期),贵族的宫苑是中国古典园林的滥觞,也是皇家园林的前身。相应地,皇家的宫廷园林规模宏大、气魄宏伟,成为这个时期造园活动的主流。

转折期相当于魏、晋、南北朝,民间的私家园林异军突起,寺观园林也开始兴盛,园林美学思想初步确立,奠定了中国风景式园林发展的基础。

当时的皇家园林代表为华林园,当时的文人隐士也修建了大量的庄园别墅,这些园林往往追求宁静淡泊的意境,造园上升为艺术创造的境界。

全盛期相当于隋唐时期。此阶段在前一时期中诸家争鸣的基础上形成儒、道、佛互补共尊的局面,唐王朝开创了一个意气风发、勇于开拓、充满活力的全盛时代。园林也以其宏放的风度和旺盛的生命力进入了盛年期,并作为一个园林体系,形成了其鲜明的风格特征。

隋唐时期的皇家园林包括大内御苑,如大明宫、华清宫等。

大明宫是相对独立的宫城,有明显的中轴线,为“南宫北苑”的格局。北部园林中有大型池塘——太液池,池中筑蓬莱山。

华清宫是唐朝著名的离宫御苑,宫廷区中央为宫城,东西部为行政居住辅助设施,南面为园林,北面是平原。中轴线贯穿南北。

唐朝私家园林更加发达,文人参与造园的风气日盛,并且在园林中融入文人士大夫的审美观念和道德情操。著名诗人王维建造的辋川别业为其代表。

成熟期阶段一般是指两宋到清初时期,市民文化的兴起为传统封建文化注入了新鲜血液,园林的发展升华为“虽由人作,宛自天开”的完全成熟境地,表现了中国古典园林的辉煌成就;清中叶到清末,封建社会渐趋于解体,封建文化呈现衰颓的迹象,园林的发展一方面继承传统而更趋精致,另一方面则暴露出某些衰颓的倾向。

两宋皇家园林以琼林苑、金明池、宜春苑、玉津园、寿山艮岳、延福宫最为著名。这一时期私家园林多达近百处,多集中在西湖和钱塘江边,形成了文人园天然、雅致、简远、疏朗的艺术特征。

清朝进入乾隆年间后,皇家园林建设达到了历史上的高潮,新建、扩建的园林面积总计上千公顷。这一时期,在北京的西北郊外建成了皇家园林集群,其中圆明园、畅春园、香山

静宜园、万寿山清漪园、玉泉山静明园的规模宏大，被称为“三山五园”，是中国皇家园林中的精品。

与此同时，民间私家园林也达到了历史上的高潮。由于中国南北气候地理差异悬殊，经济与文化发展不一，形成了江南园林、北方园林，岭南园林、巴蜀园林、西域园林等各种形式。江南园林所达到的艺术境界是最能代表当时文人墨客所追求的“诗情画意”，它在很小的基地范围内，凿池堆山、种花栽林，结合各种建筑的布局经营，因势随形、匠心独运，创造出一种重含蓄、贵神韵的咫尺山林和小中见大的景观效果，如苏州四大名园：拙政园、网师园、留园、狮子林。

此后，西方文化大量涌入，中国园林的发展结束了它的古典时期，开始进入现代园林阶段。

中国古典园林是一门综合的艺术，不仅利用自然山水创造某种真景，反映真境；同时还利用诗歌、绘画、书法为园林增色，反映虚境，共同创造富于诗情画意的空间。中国古典园林运用各类艺术手法，触类旁通，使得园林从总体到局部都包含着浓郁的“诗情画意”（见图 1-2-8～图 1-2-12）。

图 1-2-8

图 1-2-9

图 1-2-10

图 1-2-11

图 1-2-12

2. 日本景观设计

古代日本人崇尚自然,认为自然界中存在着超自然的精神,同时受到中国、朝鲜半岛文化体系的影响,加上日本列岛特定的自然环境,形成了别具一格的日本园林。

公元 794 年,日本在平安京(今京都)建都,城市的建设形式、管理方法均从中国导入。平安京内出现了模仿自然、反映自然景色为主题的庭园。这些庭园建在公家的土地上,在限定的空间中浓缩了泉、池、瀑布、树木、石头、小山坡等自然要素,被称作“寝殿造”。

佛教文化传入日本后与日本本土文化融为一体,出现了以表现“净土”为主题的庭园,当时的日本武士阶层建造了大量的禅宗寺院。寺院内的庭院以表现禅宗思想为基本内容,同时受到中国宋朝绘画艺术的影响,产生了“枯山水”的庭园形式,龙安寺庭院、大德寺大仙院和西芳寺庭院均是“枯山水”的代表作。

德川幕府统治期间,造园手法和意识逐渐成熟起来,出现了综合运用各种造园技术和手法的回游式庭园。

日本传统庭园大都建造在城市内的寺院或者贵族的私人宅地中,由于古代日本在城市建设上没有公共绿地的营造概念与意识,因而这些庭院成为日本封建城市构造中珍贵的绿地。随着封建体制的瓦解,一些庭园开始向市民开放,从而演变成近代城市绿地(见图 1-2-13~图 1-2-14)。

图 1-2-13

图 1-2-14

第二章

景观设计的艺术手法

景观设计的艺术手法,是指设计师在景观艺术创造过程中为塑造艺术形象、表现审美情感时所运用的各种具体的表现手段。人类在长期的景观设计艺术实践中,创造和积累了丰富的艺术手法。艺术手法与内容有着密切的互为依存的辩证关系,艺术手法之间也存在着诸多关系。艺术手法的作用在于使艺术作品的内容得到充分、完美的表现。随着景观艺术创作的发展,艺术手法也在不断地丰富更新。艺术手法运用的原则,必须服从于特定的艺术环境内容的表达,并与欣赏者的审美能力相适应。艺术手法使用得当,可以增强艺术作品的艺术表现力和艺术感染力。在景观艺术创作中,各种艺术手法一般是交互运用的,而且受环境、地域等体裁的制约。艺术手法是否运用得恰当、娴熟、和谐、巧妙,是衡量景观设计作品艺术性高低的重要标志之一。

第一节 意境

意境是艺术作品通过形象塑造表现出来的境界和情调,在作品中呈现出情景交融、虚实相生的形象及其诱发、开拓出深层次的审美想象空间。意境的构成是以空间景象为基础的,是通过对景象的把握与经营得以达到“情与景汇,意与象通”的,这一点不但是创作的依据,同时也是欣赏的依据。意境的结构特征是虚实相生,由两部分组成:一部分是“如在目前”的较实的因素,称为“实境”;一部分是“见于言外”的较虚的部分,称为“虚境”。虚境是实境的升华,体现着实境创造的意向和目的,体现着意境的艺术品位和审美效果,制约着实境的创造和描写,处于意境结构中的灵魂、统帅地位。

意境的本质特征是“生命律动”,即展示生命本身的美。艺术意境本质上是一种心理现象,一种人类心灵的生命律动,在景观、绘画、诗歌、文学等艺术现象中是相通的(见图 2-1-1~图 2-1-7)。

图 2-1-1

图 2-1-2

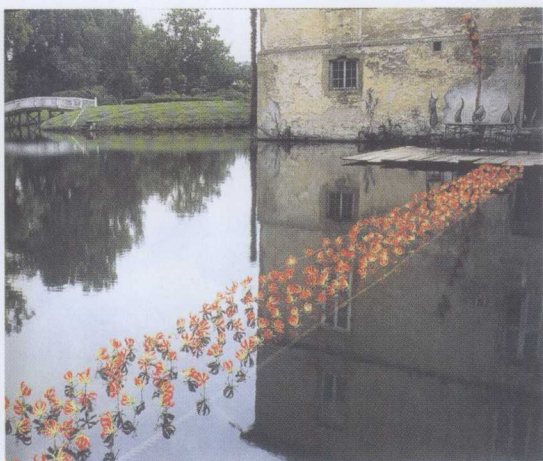

图 2-1-3

图 2-1-4

图 2-1-5

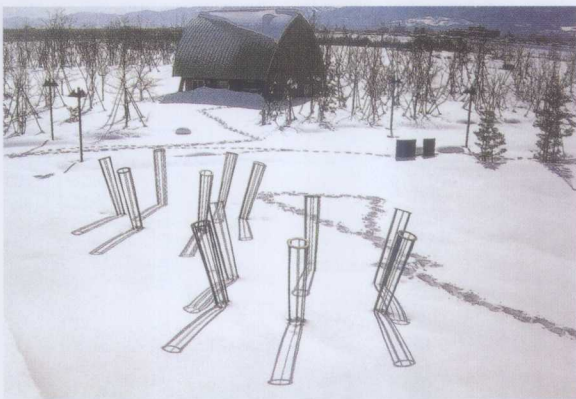

图 2-1-6

图 2-1-7

第二节 借 景

借景是指有意识地把景物借到视景范围内。借景可以扩大景观空间，增加变幻。借景通常可分为近借、远借、邻借、仰借、俯借等几种类型。现代景观设计中，绿地、雕塑、座椅

以及庭园等都可形成借景的景观。设计者应把握现代景观设计的特点,领会传统的造园思想,以宏观的态度对待景观设计中的各个要素,如汽车、行人、立交桥等,都可以借其入我之景,而不是仅仅停留在对亭台、地形、水体、树木的关注之中(见图 2-2-1~图 2-2-3)。

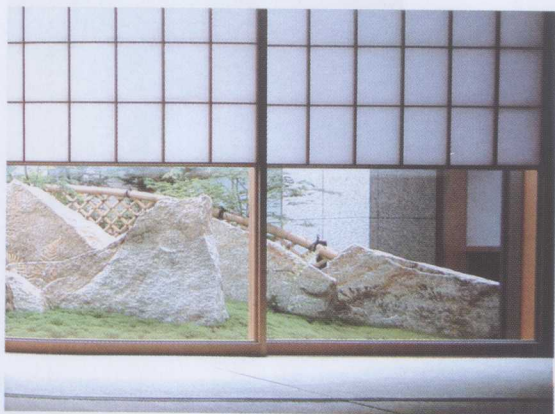

图 2-2-1

图 2-2-2

图 2-2-3

第三节 障 景

障景又称抑景,在景观中凡是能抑制视线、转变空间方向的屏障景物均为障景。障景因使用材料不同,可分为山石障、影壁障、树丛障或篱障、景墙障等。障景的作用有三个:一是先抑后扬,增加赏景的曲折生动性;二是点景,即障景本身可构成空间分隔,独成景观;三是用来隐蔽不够美观和不能暴露的地方和物体。障景的布置要自然、协调(见图 2-3-1~图 2-3-3)。

图 2-3-1

图 2-3-2

图 2-3-3

第四节 框 景

框景就是利用门框、窗框、树干树枝所形成的框架，有选择地提取另一空间的景色，使之恰似一幅镶嵌在镜框中的图画。框景使观赏者的视线通过景框，集中在画面的主景上，感受到强烈的艺术效果。框景在布置时，若先有景，则框的位置应朝向最佳的景观方向；若先有框，则应在框的对景处布置景色。观赏点与景框的距离应保持在景框直径的2倍以上，视点最好在景框的中心，使景物在夹角 26° 的视域内（见图2-4-1～图2-4-4）。