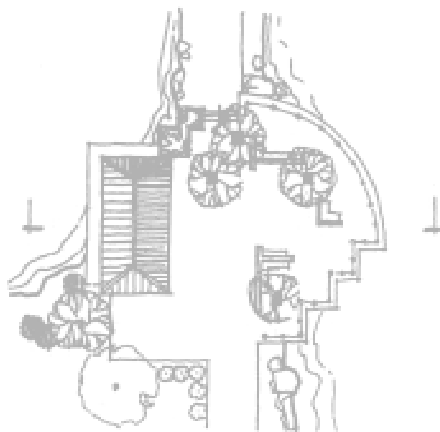

园林工程建设技术丛书

园林工程建设作品鉴赏

衣学慧 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

(京) 新登字 039 号

图书在版编目 (CIP) 数据

园林工程建设作品鉴赏/衣学慧主编. —北京: 化学工业出版社, 2004. 11
(园林工程建设技术丛书)
ISBN 7-5025-6257-5

I. 园… II. 衣… III. 园林设计-世界-图集
IV. TU986. 2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 111034 号

园林工程建设技术丛书

园林工程建设作品鉴赏

衣学慧 主编

责任编辑: 王蔚霞

文字编辑: 徐雪华

责任校对: 郑捷

封面设计: 于剑凝

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

发行电话: (010) 64982530

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京云浩印刷有限责任公司印刷

三河市海波装订厂装订

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 12 $\frac{3}{4}$ 彩插 2 字数 330 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-6257-5/S · 142

定 价: 27.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

《园林工程建设技术丛书》

编委会组成名单

顾 问：褚泓阳

主 任 委 员：董三孝

副主任委员：杜德鱼 陈 祺 周景斌 屈永建

秘 书 长：周景斌

编委会成员：董三孝 杜德鱼 陈 祺 周景斌

屈永建 袁海龙 韩东锋 樊俊喜

蒲亚锋 衣学慧 刘新燕

主 审：褚泓阳 董三孝

本分册编写人员名单

主 编：衣学慧

副 主 编：刘仲山

参编人员：衣学慧 刘仲山 赵爱华 王小鸽

石颖娴

园林工程建设作品能否得到众人的认可与其具有的艺术性是密不可分的。而园林艺术是融入了各类艺术形式理论与实践的一门综合性的应用学科。园林艺术活动是人类物质活动和精神活动的一个有机组成部分，它与物质活动有十分密切的关系，但却不完全是为了满足人的物质需要，更重要的是为了满足人的精神需要、审美需要。

美是人类永恒的追求，人类发展的历史，就是一部不断认识和创造美的历史。林林总总的园林工程建设作品也就像一部关于创造美的演绎史。因此，在本书的理论建构中，以美的认知、创造、应用为基础和主线，力求全面、系统地对园林工程建设作品的鉴赏进行阐述和分析，以适应现代社会人们在生产、生活环境方面对美的需求。

本书可作为园林工程、城市规划、旅游、环保等行业的科技工作者和园林艺术爱好者的参考书，也可作为园林、观赏园艺、环境艺术设计专业教学参考用书。

本书由陕西杨凌职业技术学院农学慧主编（第四章第一节、第二节、第三节、第五节、第六节、第七节、第五章第二节），副主编为陕西杨凌农业高新技术产业示范区管委会外事旅游局刘仲山（第四章第四节、第五章第一节）。参加编写的还有西北农林科技大学赵爱华（第一章、第六章第二节），陕西杨凌职业技术学院王小鸽（第二章、第六章第三节），西北农林科技大学石颖娴（第三章、第六章第一节、第四节）。

在编写过程中，我们参考了国内外有关著作、论文等资料，未一一注明，敬请谅解，谨向有关专家、学者表示衷心感谢。由于我们的业务水平和专业能力有限，不足和不当之处在所难免，还望诸位专家、学者及同行不吝指正！

编 者

2004 年 4 月

上篇 园林工程建设作品的艺术特征

第一章 园林工程建设作品的美学特征	3
第一节 园林美	4
一、美的一般形式	4
二、什么是园林美	8
三、园林美的特征	9
第二节 怎样鉴赏园林美	11
一、园林美鉴赏的基础	11
二、园林美鉴赏的方法	19
三、园林美鉴赏的多样性与综合性	23
第二章 园林工程建设作品的艺术特征	45
第一节 园林工程建设作品的构图艺术	46
一、多样与统一	46
二、比例与尺度	57
三、均衡与稳定	60
第二节 园林工程建设作品的风景艺术	62
一、园林工程建设作品的造景艺术	62

二、园林工程建设作品的视景空间艺术	71
第三节 园林工程建设作品中的山水地形艺术	82
一、园林工程建设作品中的地形艺术	82
二、园林工程建设作品中的水景艺术	86
三、中国园林工程建设作品中的山水关系	93
第四节 园林工程建设作品中的植物造景艺术	95
一、园林植物造景艺术	95
二、植物景观与园林建筑艺术	105
三、植物景观与园路艺术	111
四、植物景观与地形艺术	112
五、植物景观与理水艺术	113
第五节 园林建筑艺术	114
一、园林建筑与园林艺术	115
二、园林建筑的布局艺术	116
第六节 园林工程建设作品的装饰艺术	123
一、园林与雕塑	123
二、假山艺术	128
三、园林小品	140

中篇 古典园林工程建设作品鉴赏

第三章 中国古典园林工程建设作品鉴赏	159
--------------------------	-----

第一节 皇家园林	160
一、皇家园林的艺术特征	160
二、名园鉴赏	162
第二节 私家园林	177
一、私家园林的艺术特征	177
二、名园鉴赏	178

第三节 寺庙园林	198
一、寺庙园林的艺术特征	198
二、名园鉴赏	199
第四节 风景名胜区和森林公园	205
一、风景名胜区的艺术特征	205
二、森林公园的艺术特征	207
三、名园鉴赏	208
 第四章 外国古典园林工程建设作品鉴赏	 211
第一节 日本庭园	212
一、发展史	212
二、艺术特征	215
三、名园鉴赏	217
第二节 古埃及、古希腊、古罗马园林	224
一、发展史	224
二、艺术特征	226
三、名园鉴赏	227
第三节 回教园林	231
一、发展史	231
二、艺术特征	232
三、名园鉴赏	232
第四节 欧洲中世纪园林	234
一、发展史	234
二、艺术特征	234
第五节 意大利园林	235
一、发展史	235
二、艺术特征	237
三、名园鉴赏	239

第六节 法国古典主义园林	240
一、发展史	240
二、艺术特征	241
三、名园鉴赏	242
第七节 英国古典主义园林	244
一、发展史	244
二、艺术特征	246
三、名园鉴赏	248

下篇 现代园林工程建设作品鉴赏

第五章 现代园林工程建设作品的艺术特征	255
第一节 现代园林工程建设作品及其风格的形成	256
一、现代园林发展趋势	256
二、现代园林的特征	257
三、现代园林及其风格的形成	258
第二节 现代园林工程建设作品的艺术特征	264
一、设计要素的创新	264
二、形式与功能的结合	266
三、现代与传统的对话	269
四、自然的精神	272
五、对意义的探索	273
六、场所精神与文脉主义	276
七、生态与设计	278
八、当代艺术的影响	281
九、向传统挑战	284
第三节 现代园林建设作品鉴赏	289
一、剑桥中心屋顶花园	289

二、海滨聚石园	290
三、东京湾喜来登大饭店庭园	291
四、IBM 索拉纳园区	293

第六章 城市公园艺术鉴赏

第一节 城市综合公园	298
一、全市性公园	298
二、区域性公园	308
第二节 社区公园	313
一、居住区公园	313
二、小区游园	320
第三节 专类公园	328
一、儿童公园，动物园，植物园	328
二、历史名园	341
三、风景名胜区和森林公园	344
四、游乐园	351
五、街心花园	361
六、其他专类公园	365
第四节 其他绿地	369
一、居住绿地	369
二、附属绿地	374
三、公共设施绿地	377
四、工业及仓储绿地	380
五、对外交通及道路绿地	382
六、市政设施及特殊绿地	384
七、探讨	391

参考文献

上篇

园林工程建设作品的艺术特征

第一章

园林工程建设作品的美学特征

第一节 园林美

第二节 怎样鉴赏园林美

随着社会经济、文化的不断发展，人们对赖以生存的环境空间有了越来越高的要求。运用美的规律去创造美的生存环境，已经成为人们普遍的精神追求。而集物质财富与精神财富于一体的园林，正是人们创造的理想环境。人们需要园林美，更需要对园林做出正确、深刻和愉悦的感受，所以，园林艺术创作和园林艺术欣赏都需要美学理论予以指导，用园林美学思想来探索园林审美活动的规律和特点，必能更加深刻地理解园林工程建设各个方面的丰富内涵，而提高园林工程建设的艺术含量，最大限度地发挥艺术特性在园林工程作品中的作用。

第一节

园林美

一、美的一般形式

（一）美是什么

我国的美学思想源远流长，自先秦乃至明清两千多年来，在礼乐、诗文、书画，甚至占卜的书籍中，都积累着大量的美学思想，对于美是什么这一问题，在不同的历史时期及不同的生活实践中，都有着不同的论点。

战国时期，孟轲提出“充实之谓美”，他是指人的道德修养达到一定充实的境界，才有统治者所谓的“精神美”。

《老子》一书中指出了美与恶、善与不善的相对关系：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已，故有无相生，难易相成，长短相较，高下相倾，声音相和，前后相随”这些道家思想已有了朴素的辩证法，指出了宇宙中复杂的现象具有相互依存和相互转化的特点，这些都对后世的文艺创作产生了深

刻的影响。

赵国的荀况提出“不全不粹之不足以为美。”的论点，也就是“全粹为美。”所谓“全”是指全面，即指一个“成人”要“天见其明，地见其光”，各方面都尽到好处。所谓“粹”是指“粹而不杂”的意思。

汉代的《礼记》中记载着封建社会的文物典制，其中有“少之为贵，多之为美”，这个美的含义是善与好的意思，属于礼教的范畴。汉代的《淮南子》则是以道家思想为中心的，其中有：“求美则不得美，不求美则美矣”。“美之所在，虽侮辱世不能贱，恶之所在，虽高隆世不能贵。”这说明美的根源就在事物的本身。

明代剧作家汤显祖提过“诗乎，要皆以若有若无为美。”有为实，无为虚，虚实结合是中国诗与画流传已久的美学思想。而这种美学思想对园林亦有着深远的影响。

清代的叶燮对诗文、绘画、造园的论述中均提到了与美学有关的论点。如“凡物之生而美者，美本乎天者也，本乎天自有之美也。然孤芳独美不如集众芳以为美。”他所谓的“本乎天”是指大自然的荣养和缔造。“生而美”及“自有之美”是含有客观论的美学思想。同时它对个体美与集体美之间的比较也有值得借鉴的独到的见解。

在西方，公元前六世纪古希腊的毕达哥拉斯学派，首倡了“美在形式”的理论，认为美同事物形式所表现出来的均衡、对称、比例、和谐、多样统一等分不开，“美就是一定数量关系的体现，美就是和谐，一切事物凡是具备和谐这一特点的就是美的。”这个论点对以后西方的文艺产生了深远的影响。公元前四世纪时，德谟克利特对美的看法产生了转折，他认为更重要的不是外形上的美，而是人的内在世界。同一世纪的哲学家柏拉图则认为美的本质在于“理念”，和谐的理念才显得美。

十八世纪法国启蒙运动的思想家狄德罗认为美在关系，美是随

着关系而产生、增长、变化、衰退、消灭的。其所谓的关系指的是实在的关系，察觉的关系和虚构的关系等，对唯物主义美学思想起了一定的先导作用。

十九世纪初，德国的黑格尔认为：“美因此可以下这样的定义，美就是理念的感性显现。”并且辩证的认为客观存在与概念协调一致才是美形成的本质，这种观点成为马克思主义美学的理论来源之一。

十九世纪俄国革命民主主义文学家、美学家车尔尼雪夫斯基认为，现实中的美就是艺术美的源泉，“美就是生活”，美存在于社会生活自然现实之中，而不存在于人的意识之中。认为凡是有益于人们生活的东西，符合人类生活要求的東西，或者能够显示出生活以及使人们想起生活的东西，那就是美。

总之，古往今来关于美是什么的答案，令人眼花缭乱，不胜枚举。而事实上，无论在自然界，在人类社会生活中，还是在艺术领域里，美都是普遍存在的，不过因为美的现象有无限的多样性和差异性，而掩盖了美的本质的一般性和共同性。同时，由于人们对美的感受有差异性、易变形和相对性，也会掩盖美的本质的普遍性和客观性。

在对“美是什么”这一本质问题的探讨中，学者们或者会从物质世界去寻找答案，或者会从精神世界去寻找答案，而马克思主义的哲学则将物质与精神，思维与存在统一了起来，为“美之谜”揭开了谜底，即“美是一种客观存在的社会现象，它是人类通过创造性的劳动实践，把具有真和善的品质的本质力量，在对象中实现出来，从而使对象成为一种能够引起爱慕和喜悦的感情的观赏形象，就是美。”

（二）美的主要特征

1. 美是一种在情感上具有感染力的形象

美的事物都是具体可感的形象，而形象都是由色彩、线条、形体、声音所表现的内容等因素构成的，其作用于人的感官，影响人

的思想感情，给人以审美感觉。自然美中不仅有峨眉天下秀、青城天下幽、夔门天下雄、华山天下险、黄山天下奇，就是在同一风景区不同气候条件下，也会显示不同的特点。在美的领域中最忌千篇一律，具体的艺术形象应该散发自身独特的魅力和感染力，这一点在艺术设计方面表现得尤为明显。

美虽然离不开形象，但并不是任何形象都是美的。一般来说美具有一种可爱的性质，比如优美，它能使人感到愉悦。当然美还有一种形态就是崇高，崇高是一种壮美的表现形式，尽管壮美和优美二者所产生的效果有所区别，但是两者在情感上带给人们的感染力则是一致的。

2. 人的自由创造是美的形象的源泉

美之所以使人感到可爱，美的形象之所以具有感染力量，就在于美的形象中蕴含着人的本质和人的无穷无尽的创造力。如古埃及的金字塔，古巴比伦王国的空中花园，其形象之所以富有那么强的感染力，就是因为其中凝结着人的创造性的劳动。

3. 美具有潜在的功利性

从美的形式看，最初是实用价值先于审美价值。对人首先是有用、有益的，然后才能成为美的。所谓功利性，除了实用的功利外，还有精神上的功利。艺术作品所给予人精神上的陶冶、愉悦和感染作用，就是艺术品的社会功利性。因为在美的形象的创造中，本身就蕴含着人的需求与审美理想。

4. 形式是构成美的形象的必不可少的条件

色彩、声音、形体等形式美的因素，存在于客观世界之中，原本是物体的属性和自然形式，后来则转化为具有审美意义的形式美因素。形式美共同的特征就是形式美的法则，如对称均衡、调和对比、多样统一等，它们也是构成美的形象的必不可少的条件。另外，形式美通过审美才能在美的各种形态中相互渗透，在自然美和社会美之间，自然美和艺术美之间，以及每一种形态的美的事物之间都有着形式美的相互融合与渗透。

二、什么是园林美

园林美是自然美、生活美和艺术美的和谐统一。它以自然美为基础，以生活美为条件，经过艺术的加工和提炼，表现为一种高于自然、高于生活的艺术的美。

古今中外绝大多数园林都离不开自然美，但并不局限于自然美。以著名的佛教园林胜地灵隐寺为例：东晋咸和元年（公元326年）印度和尚慧理云游至此，这里还没有建寺，更不用说修建整个西湖了。但他慧眼独具，一下子就看出了这里风姿绰约，景色如画。他赞叹不已，说道，此乃仙灵隐居之地也。于是，他在此结庐修炼。据传，灵隐寺就是慧理和尚修建的，并因他的话得名。到了唐代，灵隐寺便已颇具规模。

从对园林史的分析可以表明，园林美中自然因素和社会因素缺一不可。“天下名山僧占多”，宗教园林和山清水秀的自然美之间有不可分割的联系，却也无法否认多数园林都不是自然风景中划出一片景区了事，而还要按照人对自然的审美感受，以及园主及设计师的审美情趣，遵循美的规律，经过长时期的增补修葺才能最终成形的。

相当一部分皇家园林、官邸园林和士大夫、文人园林在兴造时往往体现了一种力图把某地最富有代表性的山光水色纳入园中的刻意追求：除了模仿该地的建筑风格，采用当地的石、木、花、草之外，还有意识地使新园的面貌具有该地山水的结构特点和意境乃至气势。为了解决新园因空间局限而容纳不下原有山水的大体量的矛盾，常常使用“缩龙成寸”的巧妙办法等。这就是说，园林，不管就整体而言，还是就各类单体而言，都具有“将自然美典型化”的特点。正确理解这个“典型化”是正确理解园林美本质的重要一环。至于为了“生活美”所设置的园林建筑和设施都不是自然物，而是为了人们在园林中“可观、可行、可游、可居”，其风格、体量、形式、色彩、布局，只能使自然美更为增色，绝不能压倒和破