

第1章 景观艺术设计概述

景观设计作为一个学科体系,是一个现代的,具有新内容、新概念的专业设计名词,它的历史并不是很长。但是,针对景观而展开的设计行为来说,景观设计则伴随着人类发展的整个历史过程。人类创造景观环境的历史十分悠久,最早可以上溯到公元前4000年的巨石碑和公元前2000年的岩画。有记载的,比较成熟的园林景观可以追溯到古埃及人种有树木的庭院、我国商周时代的“苑囿”,前者是为改善人类居住环境,后者则带来更多的休闲功能。

景观的发展与社会的发展紧密联系。社会的政治、经济、文化状况对景观设计有着深刻的影响,并改变着景观设计的面貌。社会因素是景观设计学科发展最深层的原动力。同时,景观设计对社会的发展也起着积极的推动作用。

景观设计是科学与艺术的结晶,它融合了工程和艺术、自然与人文科学的精髓,是通过高新技术手段创造高品质的人类生活居住空间的新兴学科,是在人与人之间、人与自然之间创造和谐的基本形式,是人们塑造新的生活意识以及现代社会发展的趋势。

作为全书的第1章,本章将系统地介绍景观艺术设计的基本知识、景观设计的概念、东西方景观艺术设计的基本发展过程。着重通过对中国园林知识的学习,使学习者能系统地了解景观艺术设计的基础知识,为进一步掌握景观艺术设计的方法与技巧打下良好的基础。

1.1 景观艺术设计的基础理论

景观设计是一门建立在广泛的自然科学、人文与艺术学科基础上的应用学科。是关于景观的分析、规划布局、设计、改造、管理、保护与恢复的科学和艺术。因此,进行景观艺术设计,必须要有强大的理论基础作为后盾。

1.1.1 景观的概念

1. 景观概念的演变

在古英语中“景观”一词,最初是指“留下了人类文明足迹的地区”。到了17世纪,“景观”作为绘画术语从荷兰语中再次引入英语,意为“描绘内陆自然风光的绘画,区别于肖像、海景等绘画内容”。直至18世纪,“景观”才同“园艺”联系起来,而19世纪的地质学家和地理学家还在用“景观”一词代表“一大片土地”。今天,随着社会的发展和环境问题的日益突出,景观的含义变得更加丰富起来。于是,“景观”也演变成为描述特定环境设计的世界通用词汇。因此“景观”和设计的关系越来越密切。

2. 景观的概念

无论在西方还是在东方,景观(landscape)都是一个不容易说清楚的概念。地理

学家把景观作为一个科学名词，将景观定义为一种地表景象，是指综合的自然地理区域，或者是一种类型单位的通称，例如城市景观、草原景观和森林景观等；艺术家把景观作为表现与再现的对象，等同于风景；建筑师把景观作为建筑物的配景或背景；生态学家把景观定义为生态系统或各种生态系统共同组成的系统；旅游学家把景观当作资源；开发商和城市美化运动者则将景观等同于城市的街景立面、霓虹灯、房地产中的园林绿化、小品和喷泉叠水等。虽然不同的人对景观会有不同的理解，但总的来说，景观可以被理解为：是人类的栖居地；是人类智慧的结晶；是建立在科学技术基础之上的物质系统；是人对自然不断加深认识的结果；是可以带来财富的资源；是反映社会伦理、道德和价值观念的意识形态；是历史；是一种美；是人类对自然的向往。图 1-1 所示的是几种典型的景观。

城市景观

草原景观

森林景观

街景立面

霓虹灯

喷泉叠水

图 1-1 景观图组

3. 景观艺术设计的概念

景观设计是一项关于土地利用和管理的活动，是一种包括自然及建成环境的分析、规划、设计、管理和维护的职业，其范围包括公共空间、商业及居住用地场地规划、景观改造、城镇设计和历史保护等。

景观艺术设计是人类的一种能动行为。从宏观意义上讲，景观艺术设计是对未来景观发展的设想与安排，是资源管理与土地规划的过程与行为。从微观意义上讲，景观艺术设计是指在某一区域内，创造一个由形态、形式因素构成的，有一定社会文化内涵及审美价值的景物。具体地说，景观艺术设计是对某一地区所占用的土地进行安排，对景观要素进行合理地布局与组合，使景观既有使用价值又体现审美价值的行为过程。景观设计是一个界限不那么明确而内涵又极其丰富的系统学科，是当今社会亟须的具有广阔发展前景的学科。

1.1.2 古代西方景观的发展

在欧洲,景观一词最早出现在希伯来文本的《圣经》旧约全书中,景观被用来描述所罗门皇城(耶路撒冷)的瑰丽景色。根据史料记载,早在公元前3000年,埃及、美索不达米亚地区就进行了大规模的造园活动,建造了大量的宫殿和庙宇,神庙建筑是这一时期景观的主要表现形式。

1. 古代时期

1) 苏美尔文明

在古代的两河流域,每年河水泛滥带来大量的淤泥,使得这片土地特别肥沃,人类在这块土地上发展了著名的苏美尔文明。苏美尔文明时期,统治阶级为了维持统治所需的权力,建筑了大量的庙塔。庙塔建筑在每一个城市中都占据有重要的地位。呈金字塔状的庙塔通常建在人工垒成的高地上,在庙塔上建有神庙,并有阶梯直通位于顶端的神庙,如图1-2所示。

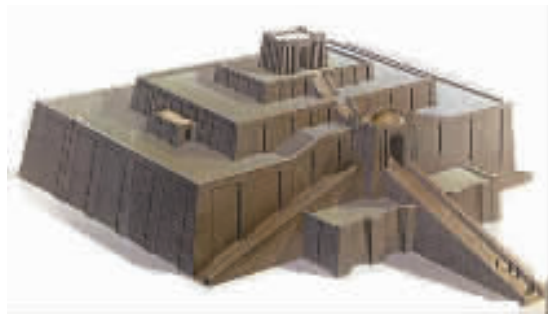

图1-2 庙塔

巴比伦城是苏美尔文明的代表,它既是商业中心,又是宗教之都,城中的108间神庙和大量的神坛以及被希腊人列为世界七大奇迹之一的巴比伦空中花园,都体现了这一时期的景观艺术特色。

位于巴比伦城中央大道旁的伊帖玛涅奇神庙(Temple of Etemanengi)与自由神像同高,宏伟壮观。巴比伦空中花园创造性地将平缓的地面绿化发展为向高空种植,有效地利用了空间,创造了非同寻常的视觉效果,其对景观艺术设计具有极大的参考价值,如图1-3所示。

图1-3 巴比伦空中花园

2) 埃及文明

在古埃及,尼罗河谷的园艺已很发达,到公元前16世纪,那些具有实用意义的树木园、葡萄园、蔬菜园已演变成为埃及重臣们和有钱人享乐的私家花园,这些私家花园可以被视为是最早的“园林”。

金字塔是古埃及奴隶制国王的陵寝,是一种方锥形的建筑物,由于它形似汉字中的“金”字,因而被称为“金字塔”,如图1-4所示。金字塔规模宏伟,结构精密,是古代最高的建筑物。在开罗南部约50英里处的尼罗河西岸,约有80座金字塔散

布其间。

图 1-4 金字塔

由于太阳神是埃及人心目中最伟大的神，因此这些神庙建筑都源自对太阳神的崇拜。例如阿蒙神庙，如图 1-5 所示。阿蒙神庙气势磅礴，其外部有开放的广场，有带屋顶的多柱式大厅，两者之间形成了强烈的对比，使广场给人以空荡而气势宏大的感觉。阿蒙神庙内多柱式的大厅挤满了 134 根长柱，每个柱头都由雕有纸莎草开放或合拢的伞形花来装饰；阿蒙神庙外的大门立有巨大的祭司雕像（真人的高度仅达雕像的膝盖）。在阿蒙神庙的行进大道两旁，排列有象征阿蒙神的羊面狮身像。

图 1-5 阿蒙神庙廊柱上的精美浮雕

金字塔和神庙建筑是古埃及文明的典型代表，也是人类最早的建筑“景观”之一。

3) 古代波斯

在西亚的阿拉伯地区，由于干旱，人们对水的爱惜、敬仰到了神化的地步。因此把水当作园林的灵魂，被广泛应用到造园活动中。例如波斯人在公元前 5 世纪进行的大量人工园林造景活动，他们在建筑周围修建了大量的庭园。庭园四面筑有高墙，园内种植花木，用纵横轴线的方法将庭园分为 4 个区域，呈“田”字形，在“田”字交叉处设置中心水池。后再通过地道或明沟，将水输送到每棵植物的根系，称之为“天堂园”，是人类最早的人造水景“景观”。这种方法后来传到意大利，成为欧洲园林必不可少的造景手法。

值得一提的还有古代波斯波利斯的建筑。其建筑规模宏伟壮观，设有宽大的阶梯，通往建在高台上的宫殿，壁缘的饰带上雕刻着向波斯帝王朝贡的 23 个藩属国的图案，造形精美。高台北边有大门和走道，向西通往阿帕达纳（即拜谒厅），向东通往大殿。在大殿和拜谒厅的后面，则是大流士平日起居场所。建筑样式气势磅礴、令人敬畏，是著名的波斯建筑景观。目前只有薛西斯御容大殿的 100 根廊柱，还留有底部的残迹，如图 1-6 所示。

图 1-6 波斯波利斯石柱群

4) 古希腊、古罗马文明

从美学观点上看,古希腊的景观所体现的是至臻完美的建筑成果,它是随后世界各地出现的许多建筑风格的基础,它对景观设计产生着重要的影响。图1-7所示的是位于雅典卫城中留存至今的古希腊建筑主要纪念物——雅典卫城。

图1-7 雅典卫城

罗马人生性实际,逻辑观念强烈,擅长于立法、工程技术和国家管理。罗马的大竞技场是典型的古罗马建筑,如图1-8所示。罗马城内著名的大斗兽场建于公元72年,共动用了4万名战俘和奴隶,堪称人类建筑文明史上的杰作。其宏大的规模、科学的设计、精美的建造,就是在具有现代科技的今天也是一件了不起的工程。与其相邻的是罗马广场,是当年古罗马最繁荣的地区,用于公众聚会和休憩娱乐,广场上的殿堂、庙宇、雕塑和喷泉等造型结构复杂、比例均衡、规模宏大而且精雕细琢,充分显示了罗马人在空间造型和景观方面取得的辉煌成就。古希腊、古罗马的建筑和造园经验为西方文艺复兴时期的景观艺术设计奠定了基础。

图1-8 罗马大竞技场

2. 中世纪景观艺术与意大利文艺复兴时期

1) 中世纪景观艺术

中世纪时期,由于受宗教神学的影响,景观艺术风格趋于严整、拘谨和模式化。6世纪的拜占庭帝国十分强大,其建筑与园林文化吸取古埃及、两河流域、古希腊和古罗马的元素,并与阿拉伯、伊斯兰文化相融,具有鲜明的特点,如图1-9所示。这种拘谨和模式化的造园方法影响了中世纪的欧洲。其较具代表性的景观为拜占庭式皇宫园林和西班牙的伊斯兰园林。

拜占庭式皇宫园林

(拜占庭建筑) 君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂

图 1-9 中世纪时期的景观艺术风格

2) 意大利文艺复兴时期

意大利文艺复兴时期主张个性解放和自由，崇尚人性。自然界（Nature）被称作第一自然，人文景观（Culture Landscape）被称作第二自然，花园（Garden）被称作第三自然。各种艺术形式纷纷冲破中世纪封建神学的桎梏，呈现出繁荣昌盛的新面貌。在意大利出现了利用坡地造成不同高差的阶梯式景观园景。例如，意大利埃斯特别墅，其在 4 层台地空间中应用空间、形状、绿植、喷泉、水池和阶梯等景观元素的大小节奏变化，创造了和谐整体的山地景观形式，如图 1-10 所示。

图 1-10 意大利埃斯特别墅

这一时期，建筑雕刻在造园中被广泛运用，这对后来西方欧美各国的造园形式产生了巨大的影响。17 世纪后，意大利造园趋向于装饰趣味的巴洛克风格。矩形、曲线等造园手法被广泛应用，细部装饰精雕细琢。喷水池的建造技巧非常高超，追求美轮美奂的

效果，并开始出现人工味浓厚的树形、绿篱等景观形式。

3. 法国洛可可式园景

意大利的造园形式流入法国后，法国人结合本国的环境特点，发展出其特有的、带有浓重城堡痕迹的造园形式，其主要表现形式为洛可可式园景。洛可可式园景在气势上比意大利式园景更加宏伟壮丽，也更加人工化。其使用宽阔的大片草地，应用平面铺展、主轴对称、图案变化的造园手法，将植物修剪成几何体，配上纵横交织的道路，形成丰富华丽的景观视觉效果。

这一时期，法国宫廷园艺师还创造出“刺绣分片花坛”和“林荫树”的造景方法，闻名于世的凡尔赛宫就是这种法国式景观的杰出代表。凡尔赛宫由造园家安德烈·勒·诺特设计，其创造出的大轴线、大运河等雄伟壮丽、富丽堂皇的造园样式，被后人称为“勒·诺特式”园林。这种风格影响到整个欧洲，风行了整整一个世纪，如图1-11所示。

图 1-11 凡尔赛宫

4. 英国自然风景园林

18 世纪，英国出现了自然风景式的园林艺术风格，完全改变了规则式花园的布局样式。这一改变在西方园林发展史中占有重要地位，同时也代表着这一时期园林景观设计发展的新趋势。这种造园形式的转变源于英国文学界的自然主义思想。其一改中世纪与意大利文艺复兴时期中轴线和直线的死板造园规则，用自由的路径与优美动感的河湾取代直线道路和几何形水面，各种树木都按自然生态生长，追求自然和谐的景观面貌。随后，法国受此影响，也开始流行田园趣味的自然式风景。中国式的假山也开始在法国庭园中出现，人们将茅屋、石桥，甚至牛棚、农舍等布置在园中，弥漫着浓厚的东方情调，如图1-12所示。

图 1-12 英国的自然风景式园林景观

在这个过程中，由于人们对自然环境的过分崇拜而显得有些不合实际，导致建筑物突兀于园林风景之外，似乎与庭园无关。于是，又逐渐发展出混合式庭院景观，其综合了规则的几何形和自然风景形式，将人工筑构的园林景观与自然风景园林景观形式有机结合，使整个园景更加合理。

1.1.3 古代中国景观的发展

追溯中国景观设计的源头，其历史非常悠久。有记可考的大约是从公元前 11 世纪（奴隶社会末期）～公元前 19 世纪（封建社会解体），在殷商时代的甲骨文中，已经有了囿、圃、苑、园这样一些沿用至今的园林用词。

1. 殷周时期

1) 殷代

“囿”和“圃”是园林的最初形式。据考证，黄帝时期的玄圃是世界造园史中最早的有记载的人造景观。殷代的帝王、贵族都喜欢狩猎。为避免践踏庄稼而引起民愤，于是帝王和贵族开始圈地建“囿”。“囿”是最古老的造园活动，就是把一块地圈起来，让花草树木和鸟兽等繁衍生息，以供人们打猎。“圃”就是成片圈起来的菜地或菜园，是中国最早的人造景观。

2) 周代

公元前 11 世纪，周灭殷，建立了中国历史上最大的奴隶制王国。与此同时开始了大规模营建城邑和皇家囿苑的活动。周文王在今西安以西修建“灵囿”。《诗经》有具体的描写：“王在灵囿，鹿攸伏。鹿濯濯，白鸟鄮鄮。王在灵沼，於鱼跃。”可见囿中的鹿、鸟、鱼等动物已成为观赏的对象。文王以后，囿的大小是封建统治者的政治地位的象征。

2. 秦汉时期

秦汉时期，专为帝王游乐的场所又有了“苑”的名称。古代的苑、囿二字本意是相通的，均指蓄养禽兽、供打猎的场所。

1) 秦代

秦始皇继位，大兴土木，修建规模宏大的阿房宫。唐代杜牧在《阿房宫赋》中写道：“六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。覆压三百余里，隔离天日。骊山北构而西折，直走咸阳。二川溶溶，流入宫墙。五步一楼，十步一阁；廊腰缦回，檐牙高啄；各抱地势，钩心斗角。盘盘焉，囷囷焉，蜂房水涡，矗不知其几千万落。长桥卧波，未云何龙？复道行空，不雾何虹？高低冥迷，不知西东……”，阿房宫中建驰道，植青松为旁树，这也是世界上种植行道树的早期记载，说明当时的帝王园林的设计已达到较高水平，如图 1-13 所示。

图 1-13 复原的秦阿房宫实景

2) 汉代

汉朝，帝王权贵修建御苑成为风尚。在灵囿、宫殿的基础上，又发展了宫苑。苑中有宫，有观，有园林。有的苑中养百兽，以供狩猎之用。著名的有汉武帝刘彻建造的宫城——建章宫苑：“其北治大池，渐台高二十余丈，名曰太液池，中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁，象海中神山龟鱼之属”，这种造园手法即是“一池三山”园林形式的起源，一直为中国后世所传效，并影响到日本。后来的杭州西湖、北京的颐和园等都采用了这一模式，如图1-14所示。

杭州西湖

北京颐和园

图1-14 “一池三山”园林形式

3) 西汉时期

西汉时期，贵族富贾的私家园林也发展起来，大体布局以皇家园林为标准仿照，规模略小，这样一来，传统以崇丽、宏大为尚的园林设计开始向精致、小巧转变。有的园林直接模仿自然山水的真实风貌，比此前“一池三山”造园思想更趋于世俗化。

3. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，政局动荡，政权更迭频繁，老庄哲学得到发展，隐逸文化盛行，士大夫钟情于山水。这一时期出现了大量以士大夫阶层为主流的私家园林，使造园有了新的气象。他们抛弃了以前宫室楼台为主、珍禽异兽充斥的苑囿形式和一池三山的传统，而变用穿池构山的手法再现自然山水的本色，以返璞归真、山居岩栖为高雅，开创了私家园林淡泊宁静、自然高致的新境界，出现了我国第一次私家造园的高潮。当时的园林虽已基本具备山水、楼榭和花木等造园要素，但这时的园林不仅是游赏的场所，更是人们斗富比阔的手段。如西晋石崇的金谷园，是历史上著名的私家园林。

从南北朝时期起，私家园林尚小巧而贵情趣，景观小中见大。这种园林形式称作“壶中天”，这种“壶中天”是极为宝贵的文化遗产，如图1-15所示。

图 1-15 “壶中天”东莞可园

4. 隋唐时期

隋唐时期，国家统一，国力雄厚，皇家园林得到复兴，这时期的宫室苑囿规模很大，几乎可与汉代的宫室苑囿媲美。据相关史料记载，隋炀帝的西苑建造极其奢靡华丽：西面的布置以水面为主，周围四十余里，称北海，湖中堆土石作蓬莱、方丈、瀛洲诸山，山上置台、观、殿、阁；此外还有 5 个湖面，东为翠光，南为迎阳，西为金光，北为洁水，中为光明，以沟渠相通；苑内造 16 院，每院自成一组建筑，设置四品夫人，各为一院之主，内植各种名花异卉、争奇斗艳。其园林设计风格重奇巧富丽，为布景式造园形式。

5. 唐代

唐代是我国历史上一个国力鼎盛的时代，四海平定，各族交融，经济、文化、艺术得到极大发展，都城长安成为当时的一个国际大都市，园林的发展也达到一个新的高度，与当时的文化艺术并驾齐驱。园林创造追求诗情画意与清幽、平淡、质朴和自然。著名诗人、画家王维的“辋川别业”是那个时代的典型，并对后世产生深远的影响。其用了 8 年时间，根据地形临水构筑，并以此为样绘制了山水画《辋川图》，其画作中绘制了“辋川别业”的布局 and 园中亭台楼阁的大致规模，是今天研究唐代园林的重要参考物证，如图 1-16 所示。另外还有诗人白居易在庐山建造的草堂，是以自然山林景色为主，略加以人工的建筑。这种山居别墅比在城市或近郊的园林更富于自然的意趣，首开远离城市的山野别墅先河。

图 1-16 辋川图

6. 宋代

五代时中原离乱，北方的园林遭到严重破坏，江南一带则相对安定，加上经济发展人文荟萃，于是以苏州为中心，继承了隋唐时期的造园风格，迎来了一个兴盛时期。到宋代，私家造园进一步文人化，所以这一时期的私家造园相对于过去贵族巨贾的私园，更重文人的高雅而少了许多奢华的成分。“文人园林”兴起，特别是江南园林的发展，已基本形成自己的独特风格。不仅是模仿自然之美，而且还进一步突出了以“园”明“志”的人文气象和精神功能，如晁无咎建造景观的构思就仿效陶渊明《归去来辞》的