第1章

园林景观设计简史

学习要点及目标

掌握中外园林景观设计的发展过程。
了解中外园林景观设计的具体范例并能明确不同国家在不同时期的特点。
了解古代园林景观设计与现当代园林景观设计的异同点。

核心概念

园林景观设计　古代园林　古埃及园林　古希腊园林　古罗马园林

本章导读

人类社会在文明初期对生存、生存的环境就存在着强烈的憧憬和向往，不管任何国家、任何时代的人们，对于居住环境的向往都是一致的，对园林的理解都有着不约而同的统一。对于人们来说：园林是建造在地上的天堂，是最理想的生活场所模型。

在中国古代传说中，有西王母的“瑶池”和黄帝的“悬圃”。在西方基督教中，记载了“伊甸园”的美丽景象：流水潺潺、遍植奇花异草、景色旖旎，这是古犹太民族对于美好园林的向往。佛教的《阿弥陀经》中对“极乐世界”的形容也表现了当时印度人对园林的向往：“极乐国土，七重栏楯，七重罗网，七重行树，皆是四宝周匝围绕，是故彼国名为极乐。”伊斯兰教的《古兰经》中亦有对伊斯兰园林的描写：“天园”界墙内随处都是果树浓荫，水、乳、酒、蜜四条小河，以喷泉为中心，十字交叉流注其中，这不仅成为安拉对信徒们修造的理想园林的形容，也成为后世伊斯兰园林的基本模式，如图1-1所示。

图1-1　伊斯兰园林(图片摘自：昵图网)

由此可见，不管何时何地，人们对优越园林景观的向往是不曾改变的，了解当代园林景观设计要全方位地了解世界景观设计史。

1.1　中国园林景观设计史

中国园林景观的漫长发展历程是中国古典文化的一部分，也是中国传统文化的重要组成部分。它不仅影响着亚洲汉文化圈，还影响着欧洲园林景观文化，在世界园林体系中占据重要的地位。中国传统园林，亦被称为中国古典园林，它历史悠久、文化含量丰富，在王朝变更、经济兴衰、工程技术变革的历史长河中，特色鲜明地折射出中国人特有的自然观、人生观和世界观的衍变，成为世界三大园林体系之最，极具艺术魅力。中国的传统文化思想及中国传统艺术对中国园林景观设计有着深刻的影响，在园林发展过程中留下了深深的履痕。

1.1.1　中国古典园林景观的发展阶段

中国古典园林景观形成于何时，至今没有明确的史料记载，但就园林设计与人类生活的密不可分性可以推断出：在原始社会时期，虽然生产能力低下，但古人已经有了建造园林的想法，只是没有造园活动的能力。

《礼记·札记》中称“昔者先王未有宫室，冬则居营窟，夏则居橧巢。未有火化，食草木之实、鸟兽之肉，饮其血、茹其毛；未有麻丝，衣其羽皮”。可见，在生产力低下的原始社会，虽然人们有了改造自然、征服自然的意识，但还是没有能力进行造园活动。

当人类社会经历了石器时代，从原始社会向奴隶社会转变之后，奴隶主既有剩余的生活资料，又有建园的劳动力，因此，为了满足他们奢侈享乐的生活，园林开始出现，中国古典园林的第一个阶段，即形成阶段开始出现了。

1．中国古典园林景观的萌芽阶段(夏商周时期)

我国古代第一个奴隶社会国家——夏朝，其农业和工业都有了一定的基础，为造园活动提供了物质条件。夏朝出现了宫殿的雏形——台地上以观天气的围合建筑，通常在围合建筑前种植花草。

经过生产力的发展，商朝出现了“囿”。根据文献资料《说文》记载：“囿，养禽兽也。”《周礼地官》记载：“囿人，……掌囿游之兽禁，牧百兽。”囿是为了方便打猎，用墙围起来的场地。到了周朝，“囿”发展到了在圈地中种植花果树及圈养禽兽。中国古代园林的孕育完成于囿、台的结合。“台”在“囿”之前出现，是当时人们模仿山川建造的相较于地面较高的建筑，可以眼观八方，方便指挥狩猎。

可见，中国的园林是从殷商时期开始的，囿是中国传统园林的最初形式。很多学者认为，囿的内容和形式在中国整个封建社会有很大的影响，清朝时期，皇帝还会在避暑山庄中骑马射箭，也是沿袭了奴隶社会的传统。

2．中国古典园林景观的形成阶段(秦汉时期)

秦汉时期是我国园林发展史上的一个承前启后的时期，秦汉初期的皇家宫廷园林规模宏大，西汉中期受文人影响，开始出现诗情画意的境界，东汉后期，园林趋向小型化，很多皇亲国戚、富商巨贾都开始投资园林，标志着我国古典私家园林的兴起。

战国时期，宫苑奠定了“苑”的形成机制，这个时期的宫苑是皇家园林的前身，是中央集权的郡县制的秦汉政体的衍变。随着封建帝国的形成，皇家园林的规模也渐显，规模宏

大、气魄雄伟是这个时期造园活动的主流。

秦统一六国之后，建筑了大大小小近300处宫苑，“苑”的规模得到了发展。

刘邦建立西汉王朝之后，在政治、经济方面承袭了秦王朝的制度。秦末农民战争之后的西汉经济发展迅速，成为中国封建社会经济发展最活跃的时期之一，此时皇宫贵族、富商巨贾生活奢侈，地主、富商开始建园林。西汉的园林继承了秦代皇家园林的传统，保持了基本特点又有所发展，如案例1-1中所示，上林苑以秦为鉴，在秦的基础上形成了“苑中套苑”的基本格局，奠定了园林组织空间的基础。东汉时期的皇家园林数量不算太多，但园林的游赏水平和造景效果达到了一定的水平。

由此可见，汉代园林是中国园林史上的重要发展阶段，在此阶段得到发展的皇家园林成为中国古典园林的重要分支。西汉园林相对秦代园林的形式有了进一步的发展，将囿苑向宫宅园林发展。东汉时期，皇家园林开始展现出诗情画意般的意境，文人园林开始初见端倪，为魏晋南北朝时期园林的发展奠定了基础。

［案例1—1］

秦汉时期的上林苑

上林苑是汉武帝在秦代旧苑的基础上扩建的，其中有自然景物、华美宫室，是秦汉时期建筑宫苑的典型，如图1-2所示。规模宏伟，跨长安(今陕西西安)、咸阳、周至、户县、蓝田五境。关于上林苑的规模，司马相如的《上林赋》记载：“终始灞浐，出入泾渭；酆镐潦潏，纡馀委蛇，经营乎其内。荡荡乎八川分流，相背而异态。东西南北，驰骛往来。”

据《汉书·旧仪》记载：“苑中养百兽，天子春秋射猎苑中，取兽无数。其中离宫七十所，容千骑万乘。”可见，上林苑也继承了“囿”的功能，即保存了涉猎的传统，但不同的是，上林苑中有宫殿建筑和园池。

图1-2　上林苑图

《西京杂记》提到汉武帝初修上林苑时，用了进贡的树木花草3000余种，既有生产的需要，又有造景的需要。这座皇家植物园，南北树木皆有，且有温室栽培技术，是一般的植物园所不能比拟的。除此之外，上林苑还是一座皇家动物园，许多奇兽珍禽散布在其中，供皇帝狩猎。有豪猪、虎、豹、狐、兔、麋鹿等，还有数万里之外的异邦的动物。

【评析】

秦汉时期的上林苑最大的特色之一，是用太液池所挖土堆成岛，开创了我国人工堆土山的记录，中国古代的哲学思想与意识开始有效地在造园活动中发挥作用。上林苑的离宫别院数十所，广布苑中，其中太液池运用山池结合手法，造蓬莱、方丈、瀛洲三岛，岛上建宫室亭台，植奇花异草，自然成趣。这种池中建岛、山石点缀的手法被后人称为秦汉典范。上林苑一个重要的特点就是将动植物景观植入苑内，在划定的区域中建造具有不同特点的宫苑：既是宫苑，又是植物园；既有天然植被，又有移植的树木。

（资料来源：刘瑞瑜.汉代园林景观特征的分析与研究[J]，安徽农业科学，2008.）

【知识拓展】

汉代园林的造园手法

皇家宫苑是西汉造园活动的主流，它继承了秦代皇家宫苑传统，保持其基本特点而又有所发展、充实。“宫苑”是汉代皇家园林的普遍称谓：其中“宫”有连接、聚集的含义，通常指帝王住所、宗庙、神庙；“苑”原意为“养禽兽所也”，后多指帝王游猎场所。

“体象天地”、“天人之际”成为两汉时期造园手法的突出表现。这个时期，山、水、植物和建筑已经成为造园的四大基本要素。

在汉代园林中有以下几大造园手法值得研究。

首先，人工叠山。两汉时期，蓬莱神话盛行，宫苑中很多景色都是模仿神话传说中的三座仙山进行修建。西汉梁孝王建筑的梁园，又称菟园，“园中有百灵山、落猿岩、栖龙岫、雁池、鹤洲、凫渚，宫观相连，奇果佳树，错杂其间，珍禽异兽，出没其中”。可见当时叠山的规模。两汉时期以土和石筑山的叠山方式，为魏晋南北的自然山水园提供了前车之鉴，在园林史上有重要的意义。

其次，用水。水是园林景观构成中的重要因素，无水不活、无水不秀。案例1-1中已经提到了汉代的上林苑，上林苑中拥有数量众多的水体，如太液池、昆明池等，水体的运用大大开拓了园林的艺术空间，使园林在空间造型中起伏有致、疏密相间。

再次，动植物成为造园必不可少的因素。在案例1-1中分析了上林苑中动植物景观的特点，这种特点也是汉代造园显著的特点，动植物的存在不仅要满足起初涉猎的需要，更要满足园林的观赏价值。

最后，建筑的营造也是两汉时期造园的重要因素。汉代木结构的工艺水平得到了迅速发展，这从西汉初期主要以高台建筑为主，而到了西汉末年楼阁建筑大量出现的历史记载中可以得到证实。汉代建筑在结构上，不仅台梁、穿斗、井干三种水平木质结构形式已基本形成，而且竖向构架形式也开始出现并奠定了以后一千多年高层木构建筑的基础。

汉代建筑在立面上通常分三段式，即台基、屋身、屋顶三部分。台基多为夯土夯实，外包花纹砖。高台建筑的台基很高，西汉早年有几十米高的，以后逐渐降低。

3．中国古典园林景观的发展阶段(魏晋南北朝时期)

东汉后期多年战乱，社会经济遭到了极大的破坏。魏晋南北朝时期，北方少数民族入侵，当时的国家处于分裂状态，意识形态方面也突破了儒家思想的主导地位，呈现出百家争鸣的局面。社会的动荡不安，儒家思想失去独尊地位，思想的解放带来了人性的解放，多元的思想潮流在这个时期涌现，归隐田园、皈依山门、寄情山水、玩世不恭成为人们面对现实的直接反应。刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》、陶渊明的《桃花源记》等许多名篇，都是这一时期问世的。一些寄情于山水的实践活动在不断地增加，关于自然山水的艺术领域不断得以扩张。在此社会背景之下，私家园林开始盛行，皇家园林的影响相对减小，佛教和道教的流行使得佛观寺院也流行起来。

以自然美为核心的美学思潮在这个时期发生微妙的变化，从具象到抽象、从模仿到概括，形成了源于自然而又高于自然的美学体系。园林的狩猎、求仙等功能消失，游赏活动成为主导功能，甚至是唯一功能。

山水画为题材的创作阶段。文人、画家参与造园，进一步发展了“秦汉典范”。北魏张伦府苑，吴郡顾辟疆的“辟疆园”，司马炎的“琼圃园”、“灵芝园”，吴王在南京修建的“华林园”等，都是这一时期有代表性的园苑。

01

[案例1—2]

魏晋南北朝时期的佛教园林

图1-3　泉州开元寺

魏晋南北朝时期的佛教园林是指有供奉佛像的殿宇和附属园林的组合。很多佛寺园林修建在近郊，这些园林多以丛林培植为主，采用树木绿化进行装点，来展现寺庙幽静的环境，如泉州的开元寺(见图1-3)，是一座规模宏大的千年古刹，它是由佛教建筑组成的寺院丛林。再如杭州的灵隐寺(见图1-4)、苏州的虎丘云岩寺(见图1-5)和苏州的北寺塔等，皆在此时陆续兴建。

图1-4　杭州灵隐寺

图1-5　苏州虎丘云岩寺

【评析】

从佛寺园林的建造环境来看，基本选择依山傍水并可以参禅修炼的清静之地，因此在选址的过程中呈现出以下几个特点：首先。近水，方便寺院僧人及游客生活；其次是靠近树林，既可以表现佛教园林的清静，又可以获得木材以便生活；最后，气候凉爽，便于静修。“深山藏古寺”是佛教园林独特的地理特点，也是寺院园林惯用的艺术处理手法。

魏晋南北朝时期的造园活动是从生成期到全盛期的转折，初步确立了园林美学思想，奠定了中国风景式园林大发展的基础，造就了园林艺术的突破和改变。此时的园林景观摆脱了前朝的束缚，更加追求自由、自然的建设风格，使园林景观向艺术形式方向靠拢，为中国古典园林的发展打下了良好的基础。

【知识拓展】

魏晋南北朝时期的园林景观虽然有粗放的一面，但是士人园林的艺术风格为后代的发展提供了重要的艺术形式基础，奠定了士人园林的基本原则。

首先，以山水等自然景观为主。

其次，将自然景观中的山峦、湖泊及人工修建的建筑纳入整个园林景观的体系，将其进行远近、高下、粗细的组合，在有限的空间中完成相对无限的组合。

最后，为唐宋时期将诗歌、绘画纳入园林景观的建设中奠定了基础。

4．中国古典园林景观的全盛阶段(隋唐时期)

隋唐时期(581—907)是中国封建社会的鼎盛时期，随着社会政治经济制度的完善，皇家园林的发展进入了全盛时期。隋唐时期的园林景观设计较魏晋南北朝时期艺术水平更高。隋唐园林开始将诗歌、书画融入园林景观设计中，抒情、写意成了园林景观设计的基本艺术概念，主题园林开始萌芽，直到宋代主题园林的确立，园林成了容纳士大夫荣辱、理想的艺术载体。此时的园林景观设计是继魏晋南北朝时期的“宛若自然”的园林景观设计之后的第二次质的飞跃。

促进园林景观设计出现质的飞跃的原因主要有以下两点。

第一，隋朝结束了魏晋南北朝时期的战乱状态，统一了全国，沟通了南北地区的经济。盛唐时期，政局稳定，经济文化繁荣，人们开始追求精神上的享受，造园就成了精神及物质享受的重要途径。

第二，科举制度的盛行使文人做官的较多，园林成为他们的社交场所。中唐时期，文人直接参与造园，他们的文学修养和对大自然的领悟使他们的私家园林更加具有文人气息，因此，这种淡雅清新的格调再度升级，成为具有代表性的“文人园林”。

隋朝统一全国，政治经济繁荣，当朝皇帝生活奢侈，偏爱造园。隋炀帝“亲自看天下山水图，求胜地造宫苑”。迁都洛阳之后，“征发大江以南、五岭以北的奇材异石，以及嘉木异草、珍禽奇兽”，都运到洛阳去充实各园苑，一时间古都洛阳成了以园林著称的京都，“芳华神都苑”、“西苑”等宫苑都极尽豪华。这些王公贵族将天下的景观都融入自家的园

林中，足不出户就能享受自然的美景。

【知识拓展】

隋炀帝在建设东都的时候，不仅宏大的建筑为后世的园林景观埋下了伏笔，而且发展了理水艺术，使我国的皇家园林趋于成熟。隋炀帝注重发展引水工程，利用洛阳优越的水利条件和运河工程，使水体从单纯的欣赏景观发展成为连接园林各要素的重要手段，为开创今后皇家园林山水相间的布局奠定了基础。

唐朝继承了魏晋南北朝时期的园林风格，但开始有了风格的分支。以王公贵族为主的皇家园林精致奢华，“禁殿苑”(见图1-6)、“东都苑”(见图1-7)、“华清宫”(见图1-8)、“太极宫”(见图1-9)、“神都苑”、“翠微宫”等，都旖旎空前。

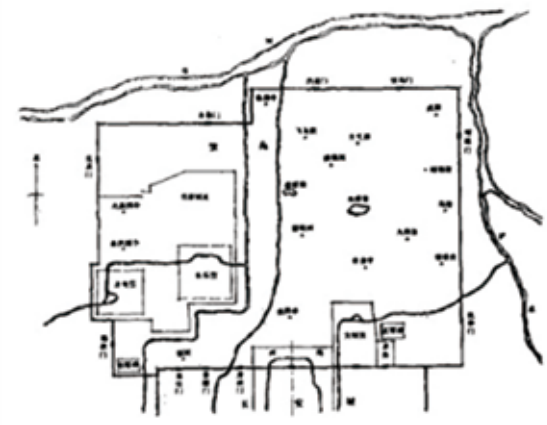

图1-6　唐禁殿苑平面图

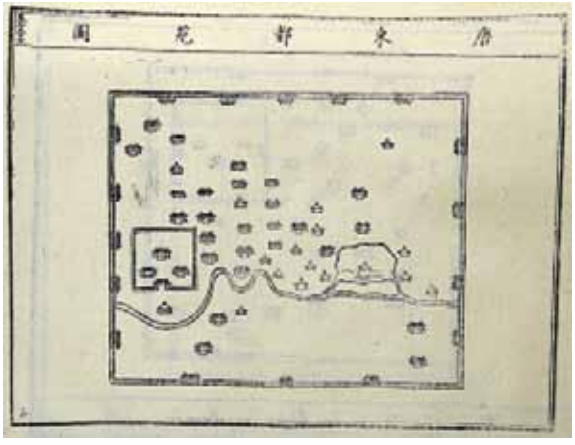

图1-7　唐东都苑平面图

图1-8　唐代华清宫

图1-9　唐代太极宫

【案例1—3】

唐朝著名皇家园林——华清宫

唐朝的华清宫位于今陕西省西安市临潼区骊山北麓。

相传西周末周幽王曾于此修建“骊宫”，如图1-10所示。其时之汤泉“上无尺栋，下无环墙”，沐浴时可见星辰，故名“星辰汤”。秦始皇曾在此“砌石起宇”，修建汤池，随后，西汉、北魏、北周、隋代亦建汤池。唐太宗贞观十八年(公元644年)营建宫室楼阁，取名“汤泉宫”。唐高宗咸亨二年(公元671年)改名“温泉宫”。公元747年，唐玄宗改温泉宫为华清宫，同时下令大兴土木，修造亭台殿阁，布设园林美景。“修汤井为池，环山列宫殿，宫周筑罗城”，改名“华清宫”。这里的宫室殿宇楼阁，“连接成城”，唐王在里面“缓歌曼舞凝丝竹，尽日君王看不足”。

唐朝著名诗人杜牧到过此地之后，留有“长安回望绣成堆，山顶千门次第开”的诗句，以赞华清宫的奢华魅力。公元756年，华清宫在大火中毁之殆尽，诗人元稹在“行宫”诗中写“寥落古行宫，宫花寂寞红。白头宫女在，闲坐说玄宗”的诗句，以叹其寂寞荒凉。

1955年，郭沫若游览华清池时题诗云：“骊山云树郁苍苍，历尽周秦与汉唐。一脉温汤流日夜，几抔荒冢掩皇王。已驱硕鼠歌麟凤，定复台澎系犬羊。捉蒋亭前新有路，游春士女乐而康。”如图1-11所示是如今修葺的华清宫。

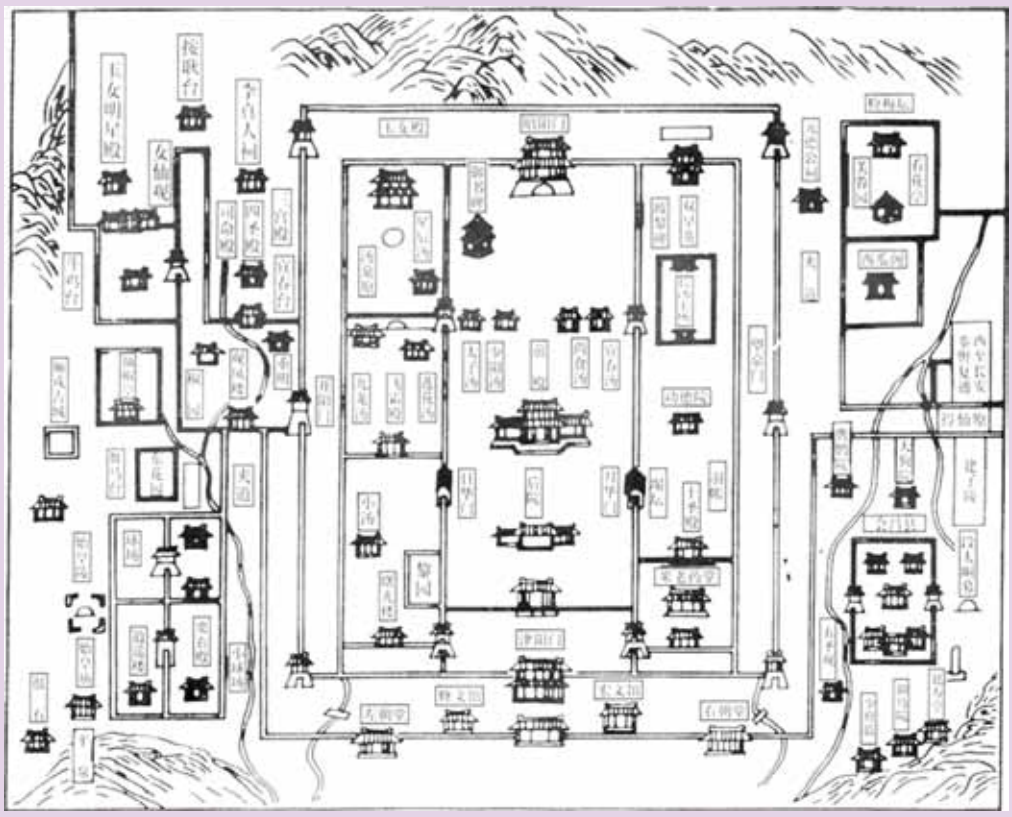

图1-10　《长安志》唐骊山宫图

图1-11　华清宫遗址

【评析】

在唐朝，华清宫作为皇帝的行宫，其重要地位非同一般，“修汤井为池，环山列宫殿，宫周筑罗城”的诗句就可见华清宫的规模之大、地位之高。而如今的华清池也成为现代修建古典园林的典范。华清池融人文历史和自然景观于一体，景区仿唐建筑大气恢宏，园林风光别具一格。

(资料来源：中国古典园林及鉴赏．豆丁网，http：//www.docin.com/p-24099154.html　有改动)

除了奢华的皇家园林之外，以文人官僚为主的私家园林清新雅致，唐宋时期流行山水诗、山水画，这必然影响到园林创作，诗情画意入园林，以景入画，以画设景，形成了“唐宋写意山水园”的特色。

当时有代表性的就是庐山草堂、浣花溪草堂、辋川别业等，比较有代表性的造园文人有白居易、柳宗元、王维等。文人官僚开发园林、参与造园，通过这些实践活动逐渐形成了比较全面的园林观——以泉石竹树养心，借诗酒琴书怡性。这对于宋代文人园林的兴起及其风格特点的形成，也具有一定的启蒙意义。

［案例1—4］

唐朝著名文人园林——浣花溪草堂

成都私家园林是唐朝私家园林的重要组成部分，随着四川经济的发展，隋唐时期，在长安和江南园林的影响下，发展迅速。

浣花溪草堂又称杜甫草堂，是唐代著名的私家园林，是唐代大诗人杜甫的居住地，如图1-12至图1-14所示。杜甫在《寄题江外草堂》诗中简述了兴建草堂的经过：“诛茅初一亩，广地方连延。经营上元始，断手宝应年。敢谋土木丽，自觉面势坚。亭台随高下，敞豁当清川。虽有会心侣，数能同钓船。”

图1-12　杜甫草堂

图1-13　后人修葺的杜甫草堂

图1-14　1984年杜甫草堂更名为杜甫草堂博物馆

浣花溪草堂初占地仅一亩，后又加以扩建。建筑布置随地势而高下，充分利用天然的水景，园内主体建筑为茅草葺顶的草堂，建在临浣花溪的一株古楠树旁。园内广植花木，满园花繁叶茂、浓荫蔽日，加之溪水碧波，构成一幅极富田园野趣的图画。

【评析】

杜甫草堂质朴典雅，其间碧波萦绕、幽花溢香，既体现出杜甫故居的雅淡清幽，又不失祠堂园林的稳重肃穆。它将中国古典园林与传统诗歌、书法和绘画三种艺术精巧融合，其人文意象与自然意象相互渗透，虚与实互相融会，是纪念性园林建筑与景观结合的典范。

(资料来源：中国风景园林网　有改动)

［案例1—5］

唐朝著名文人园林——辋川别业

唐朝写意山水风格的园林非常流行，诗人王维的辋川别业(见图1-15)在当时备受推崇。他辞官隐居到蓝田县辋川，相地造园，园内山风溪流、堂前小桥亭台，都依照他所绘的图布局筑建，如诗如画的园景，正表达出他那诗作与画作的风格。苏轼称赞说："味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。"

图1-15　王维蓝田辋川别业图(佟裕哲摹自《关中胜迹图》)

【评析】

王维的辋川别业充分体现了他的造园思想，即在吸收中唐以前园林艺术风格的基础之上，在写意的方向上向前迈进了一大步，成为以诗画融合、表现自然美为主要风格的写意山水，更加体现了他"天人合一"的哲学思想，凭借思想修养和生活经历感受它的美好。

(资料来源：中国园林景观网　有改动)

5．中国古典园林景观的成熟阶段(两宋到清中期)

当中国封建社会发展到两宋时期，地主的小农经济已经定型，商业经济也得到了空前的繁荣，浮华的社会风气使当时上至帝王、下至庶民都讲究饮食玩乐、大兴土木、广建园林。封建文化开始转向精致，开始实现从总体到细节的自我完善。两宋时期的科学技术有了长足的进步，不管是从理论上的《营造法式》和《木经》等建筑工程著作的流行，还是树木、花卉栽培技术的提高，抑或是园林叠石技艺的提高(宋代已经出现了以叠石为专业的技工，称“山匠”或“花园子”)都为园林景观设计提供了保证。种种迹象表明，中国古典园林景观设计自两宋开始已经进入了成熟阶段。

中国古典园林发展到宋朝更加成熟了。在建筑技术方面，宋朝的建筑技术继承和发展了唐朝的形式。无论是单体还是群体建筑，宋朝的建筑更加秀丽且富有变化。宋朝的建筑技术无论在结构上还是在工程做法上较之唐朝都更加完善了，如图1-16所示是傅熹年先生的东京皇城复原图，从图中可以看出来，宋朝的皇家园林规模非常宏大。

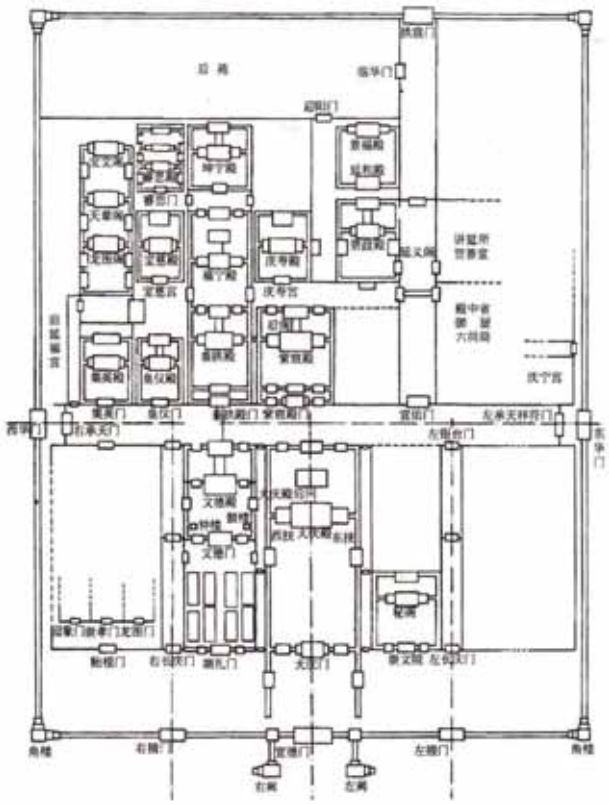

图1-16　傅熹年先生的东京皇城复原图

【知识拓展】

作为中国古典园林成熟时期的北宋，其都城东京中名园遍地，不仅数量众多，且类型各异，包括皇家园林景观、私家园林景观、宗教园林景观、衙署园林景观、公共园林景观等。园林景观的组成类型也多种多样，有膳食景观、水体景观、花木景观、动物景观和建筑景观等。据《枫窗小牍》记载：“汴中园圃亦以名胜当时，聊记于此。州南则玉津园，西去一丈佛园子、王太尉园、景初园。陈州门外园馆最多，著称者，奉灵园、灵嬉园。州东宋门外麦家园、虹桥王家园。州北李驸马园。西郑门外下松园、王大宰园、蔡太师园。西水门外养种园。州西北有庶人园。城内有芳林园、同乐园、马季良园。其他不以名著约百十，不能悉记也。”这些城市园林景观多为人工模拟自然，有独特的意境之美，对后世中外园林景观的建设提供了非常重要的参考价值，留下了宝贵的经验和财富。

［案例1—6］

宋朝著名皇家园林——艮岳

艮岳是宋徽宗时期建造的著名的皇家园林之一，被世人总结为“巧夺天工、宛若仙境”，虽然现如今没有图片资料显示其规模，但翻阅园林史可以发现它在园林史上的地位和意义。

宋徽宗是一位画家，因此，艮岳的布局跟山水画的创作理论有很多相似的地方。艮岳的主要功能是“放怀适情、游心玩思”。

艮岳周围十余里，以凤凰山为蓝本，人工堆土叠山，主山万岁山(艮山)。艮岳中有将太湖石积叠成的各式各样的人造山。苑的中部有景物如药寮、西庄、巢云亭、白龙沚、濯龙峡、蟠秀亭、练光亭、跨云亭、罗汉岩。再往西有万松岭，岭畔立一倚翠楼，楼旁平地开凿了两处弯形的水池，东边的叫作芦渚，设浮阳亭；西旁的叫作梅渚，设云浪亭。池水向东流为雁池，向西流为凤池。池周围有馆、阁、亭数座。万岁山脚下设蹬道直达山上最高处的介亭，介亭左右各有二亭，左为极目、萧森，右为麓云、半山。从山顶向北可俯瞰景龙江，江水的上流引一支注入山涧。苑的西侧有漱玉轩，山石间错落着炼丹观、凝直观、圜山亭，从这里可以望见景龙江旁的高阳酒肆及清漪阁，江之北岸，小亭楚楚，江水支流流向山庄，称为回溪。

【评析】

艮岳是北宋末期皇家园林的主要组成部分，代表着北宋时期造园的最高水平，园内的建筑、山水的配置都达到了和谐的氛围，是人工山水园林的典范。

(资料来源：园林学习网　有改动)

01

宋朝的皇家园林中，除了艮岳之外，还有玉津园、瑞圣园、宜春苑、金明池和琼林苑等。玉津园是皇家禁苑，宋初皇帝经常在此习射赐宴，后期因为艮岳的兴建，地位逐渐降低。金明池(见图1-17)中有水心五殿，骆驼虹桥，并且在北宋时期不断增修，在当时的皇家园林中占有重要的地位。

北宋初期，私家园林也遍布其都城东京，这些私家园林的修建者多是皇亲国戚。除东京之外，当时的文化中心洛阳也有很多私家园林，李格非的《洛阳名园记》是有史以来第一部以园林为题材的著作。在这部著作中，记载了洛阳不同类型的私家园林，如图1-18所示。

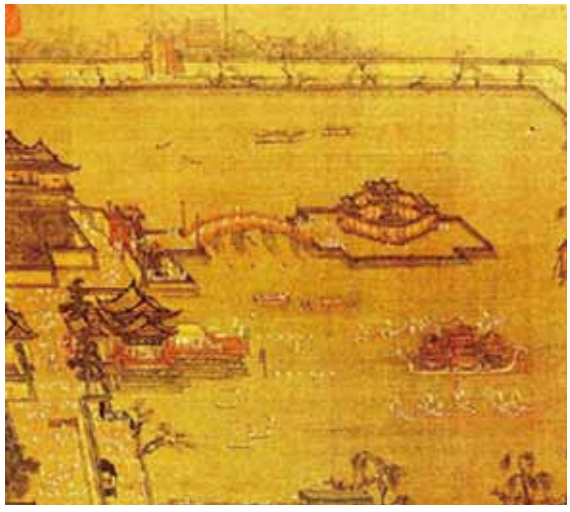

图1-17　张择端《金明池夺标图》

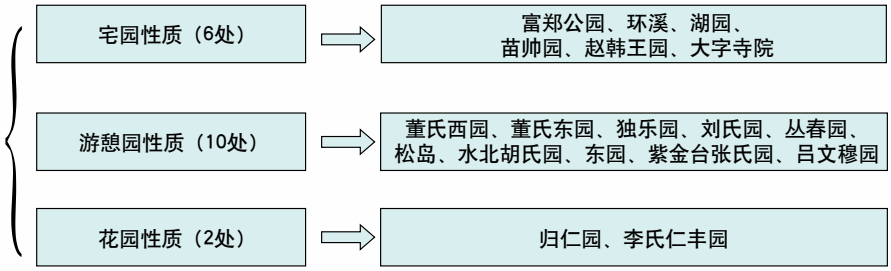

图1-18　《洛阳名园记》中洛阳私家园林的分类

北宋时期，除皇家园林和私家园林之外，宗教园林景观也占有一席之地。

佛教从汉代传入中国，与中国土生土长的道教相互消长，在中国宗教中有举足轻重的地位。北宋时期，佛、道二教并存。北宋初期，佛教赢得统治者的好感。宋真宗时期，道教受到统治者的重视，宋徽宗时期达到了高潮。

在宗教园林景观中，相国寺、开宝寺、天清寺等都是非常具有园林艺术特色的佛教寺院；而天晴昭应宫、五岳观、集禧观等都是当时非常著名的道观园林。

［案例1—7］

宋朝著名佛教寺院园林——相国寺

相国寺又称大相国寺，始建于北齐天保六年(公元555年)，原名建国寺，唐代睿宗因纪念其由相王登上皇位，赐名大相国寺。北宋时期，相国寺深得皇家尊崇，多次扩建，占地达500余亩，辖64个禅、律院，成为全国最大的皇家寺院，如图1-19和图1-20所示。

宋白在《修相国寺碑记》中记载："唯相国寺，敕建三门，御书赐额，余未成就，我当修之。乃宣内臣，饬大匠百工，麋至众材，山积岳立……金壁辉映，云霞失容。绮罗缤纷，花环璎珞，巡礼围绕，旃檀众香，仰而骇之，谓之兜率，广严摄归于人世……"

图1-19　如今的相国寺

图1-20　相国寺一景

【评析】

大相国寺是我国现存规模庞大的著名寺院园林，是我国著名的人文景观。建筑制式的独特是文化上繁荣与发达的体现，其布局也体现了中原及南北古建筑技法的大成。如今的大相国寺还成为人们分析历史文化的重要依据和人文旅游资源。

（资料来源：园林学习网）

【知识拓展】

宋朝的造园有一个非常重要的特点，就是用石。宋徽宗对绘画有些造诣，尤其喜欢把石头作为欣赏对象，先在苏州、杭州设置了“造作局”，后来又在苏州添设“应奉局”，专司搜集民间奇花异石，舟船相接地运往京都开封建造宫苑。现今开封相国寺里展出的几块湖石，形体确实奇异不凡。苏州、扬州、北京等地也都有“花石纲”遗物，均甚奇特。

两宋时期是中国古典园林进入成熟期的第一个阶段，在这个阶段中，皇家、私家、寺观三类园林类型已经完全具备了中国风景式园林的主要特点。这时期的园林景观艺术起到了承前启后的作用，为中国古典园林进入成熟期的第二个阶段打下了基础。

元大都的苑囿虽然沿用了前朝的旧苑，但苑中还是依据当时的需要进行了增筑和改造，殿宇形制出现了前所未见的盈顶殿、毘瓦尔殿、棕毛殿等形式，殿宇材料及内部陈设也按照元人固有的风俗习惯大量使用，诸如紫檀、楠木、彩色琉璃、毛皮挂毯、丝质帷幕以及大红金龙涂饰等名贵物品和艳丽色彩，形成了以往所没有的特色。

元代的私家园林主要是继承和发展唐宋以来的文人园形式，其中较为著名的有河北保定张柔的莲花池、江苏无锡倪瓒的清闷阁、云林堂、苏州的狮子林、浙江归安赵孟頫的莲庄以及元大都西南廉希宪的万柳园、张九思的遂初堂、宋本的垂纶亭等。有关这些园林详尽的文

字记载较少，但从留至今日的元代绘画、诗文等与园林风景有关的艺术作品来看，园林已开始成为文人雅士抒写自己性情的重要艺术手段。由于元代统治者的等级划分，众多汉族文人往往在园林中以诗酒为伴、弄风吟月，这对园林审美情趣的提高大有好处，也对明清园林有着较大的影响。

［案例1—8］

元朝著名私家园林园林——苏州狮子林

狮子林为苏州四大名园之一，初建于元代至正二年，至今已有650多年的历史，为元代园林的代表，如图1-21和图1-22所示。

图1-21　苏州狮子林园中一景(1)

图1-22　苏州狮子林园中一景(2)

狮子林的古建筑大都保留了元代风格，为元代园林的代表作。园中洞壑宛转、怪石林立、水池萦绕。依山傍水有指柏轩、真趣亭、问梅阁、石舫、卧云室诸景。主厅燕誉堂，结构精美、陈设华丽，是典型的鸳鸯厅形式；指柏轩，南对假山，下临小池，古柏苍劲，如置画中；见山楼，可览群峰，山峦如云似海；荷花厅雕镂精工；五松园庭院幽雅；湖心亭、暗香疏影楼、扇亭等均各有特色，耐人观赏。园内四周长廊萦绕，花墙漏窗变化繁复，名家书法碑帖条石珍品70余方，至今饮誉世间。

2006年5月25日，狮子林作为元代古建筑被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。

【评析】

咫尺之内再造乾坤，苏州园林被公认是实现这一设计思想的典范。这些建造于16—18世纪的园林，以其精雕细琢的设计，折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境。狮子林主题明确，景深丰富，个性分明，假山洞壑匠心独具，一草一木别有风韵。苏州园林在有限的空间范围内，利用独特的造园艺术，将湖光山色与亭台楼阁融为一体，把生意盎然的自然美和创造性的艺术美融为一体，令人不出城市便可感受到山林的自然之美。此外，苏州园林还有着极为丰富的文化底蕴，它所反映出的造园艺术、建筑特色以及文人骚客们留下的诗画墨迹，无不折射出中国传统文化中的精髓和内涵。

（资料来源：中国园林景观网　有改动）

随着中国封建社会进入明清时期，社会经济高度繁荣，此时的园林艺术创作也进入了高峰期。明朝时期封建专制制度进入顶峰，皇家园林多结构严谨，而江南的私家园林则成为明朝时期的主要成就。

明代的皇家苑囿有两个较为显著的特点。第一，苑囿都设在皇城之中。当时政局复杂，皇城常受到蒙古军队的威胁，出于安全考虑，皇家苑囿大多在皇城之中。第二，苑囿的布局都端庄严整。上文提到，明朝时期封建专制的政治制度达到极点，明初规定，各等级官吏庶民只能按照规定进行造园活动，因此，明代的皇家苑囿表现出的端正与威严是各朝代所不及的。

［案例1—9］

明朝著名私家园林——拙政园

拙政园是中国园林的经典之作，是中国四大名园之一，如图1-23和图1-24所示。拙政园始建于明朝正德四年(公元1509年)，占地面积52000平方米，因有江南才子文徵明参与设计，文人气息尤其浓厚，处处诗情画意。园以水景取胜，平淡简远，朴素大方，保持了明朝园林疏朗典雅的古朴风格。全园分东、中、西三部分：东部山地相间，与自然融为一体，开阔疏朗；中部山光水影、曲径通幽，是全园的重点景色；西部水浪起伏，庭院错落，水泊倒影。

图1-23　苏州拙政园(1)

图1-24　苏州拙政园(2)

【评析】

拙政园的特点是园林的分割和布局非常巧妙，把有限的空间进行分割，充分采用了借景和对景等造园艺术，因此，拙政园的美在不言之中。

(资料来源：园林学习网　有改动)

清朝自康熙至乾隆祖孙三代共统治中国达一百三十多年，这是清朝历史上的全盛时期，此时的苑囿兴建也几乎达到了中国历史上前所未有的高潮。此时社会稳定、经济繁荣给建造大规模写意自然园林提供了有利条件，如“圆明园”、“避暑山庄”、“畅春园”等。

［案例1—10］

清朝著名皇家园林——圆明园

圆明园始建于清康熙四十六年(公元1707年)，由圆明、长春、绮春三园组成，占地16万平方米，其陆上建筑面积比故宫多1万平方米，总面积等于8.5个紫禁城，如图1-25所示。

图1-25　圆明园复原图

在圆明园中，奇花、奇木、奇石应有尽有，不仅有大型建筑物145处，还有难以计数的艺术珍品和图书文物。除了有多处中国传统风格的庭院外，圆明园还有西洋风格建筑群，被誉为“万园之园”。

1860年10月6日，英法联军洗劫圆明园，文物被劫掠，园中的建筑被烧毁，奇迹和神话般的圆明园变成一片废墟，如图1-26所示。

图1-26　圆明园现存景观

【评析】

圆明园继承了中国三千多年的优秀造园传统，既有宫廷建筑的雍容华贵，又有江南水乡园林的委婉多姿，同时，还吸取了欧洲的园林建筑形式，把不同风格的园林建筑融为一体，在整体布局上使人感到和谐完美。

(资料来源：园林学习网　有改动)

6．中国古典园林景观的成熟后期(清中期到清末期)

这一时期园林的发展，一方面继承前一时期的成熟传统而更趋于精致，表现了中国古典园林的辉煌成就；另一方面则暴露出某些衰颓的倾向，已丧失前一时期的积极、创新精神。清末民初，封建社会完全解体，历史发生急剧变化，加上西方文化大量涌入，中国园林的发展亦相应地产生了根本性的变化，结束了它的古典时期，开始进入世界园林发展的第三阶段——现代园林阶段。

虽然这个时期的社会由于西方文化的冲击，国民经济的崩溃等原因，使园林创作由全盛走向衰落。但中国园林的成就却达到了它的巅峰，其造园手法被西方国家所推崇和模仿，在西方国家掀起了一股“中国园林热”。中国园林艺术从东方到西方，成了被全世界所公认的园林之母，世界艺术之奇观。

中国造园艺术，是以追求自然精神境界为最终和最高目的，从而达到“虽由人作，宛自天开”的境界。它深浸着中国文化的内蕴，是中华五千年文化史造就的艺术珍品，是一个民族内在精神品格的写照。

1.1.2　中国传统园林景观的美学特点

中国传统园林是中国建筑中综合性最强、艺术性最高的类型。上文中已经介绍了中国园林艺术的悠久历史，中国园林在以诗画为主体的封建社会文化中发展，将自然与人造结合，蕴含着不同于世界其他国家和地区园林艺术的美学特点。

1．中国传统园林的方法源于自然，且高于自然

明朝造园专家计成在《园冶》中提到：“虽由人作，宛自天开。”

自然风景以山、水等地貌为基础，山、水、植被是构成自然景观的基本要素，这也是中国古典园林的基本构成元素。但园林毕竟是人造景物，并不是对自然景观的照搬，而是通过人们审美经验的发挥所建构的。

东晋简文帝入华林园说：“会心处不必在远，翳然林水，便自有濠濮涧想，觉鸟兽禽鱼，自来亲人。”明朝计成的《园冶》有“有真为假，做假成真”的说法，这些都是在强调园林审美活动中主体与自然的密切关系。

有意识地改造、调整、加工等使园林成为精练的、概括的人造自然。这个特点在中国传统园林中主要体现在筑山、理水和植物配置方面，如图1-27所示。

图1-27　古典园林的经典形态

［案例1—11］

苏州狮子林的假山

狮子林假山是中国古典园林中堆山最曲折、最复杂的实例之一。假山构造奇巧、种类齐全、品位较高。有婀娜多姿玲珑剔透的太湖石假山(如大假山，小假山，岛山、南山等处)、有棱角分明刚劲有力的黄石假山(小赤壁)、有土石假山(位于水池西岸有土包石和石包土两种形式)。还有散列于厅前堂后堪称经典的零星湖石，其表现形态有峰峦岑嶂，有崖壁屏阜，有冈坡谷丘，有岛岸矶穴，蔚为大观，如图1-28所示。

图1-28　苏州狮子林的假山

元末明初建园时，搜集了大量北宋“花石纲”的遗物，经过叠石名家的精妙构思，假山群气势磅礴，以“透、漏、瘦、皱”的太湖石堆叠的假山玲珑俊秀、洞壑盘旋，像一座曲折神奇的大迷宫。

【评析】

苏州园林甲江南；狮子林假山迷宫甲园林。狮子林的山洞做法也不完全是以自然山洞为蓝本，而是采用迷宫式做法，通过蜿蜒曲折，错综复杂的洞穴相连，以增加游人兴趣，所以其山用“情”、“趣”两字概括更宜。园东部叠山以“趣”为胜，全部用湖石堆砌，并以佛经狮子座为拟态造型进行抽象与夸张，构成石峰林立、出入奇巧的“假山王国”。山体分上、中、下三层，有山洞二十一个，曲径九条。崖壑曲折，峰回路转，游人行至其间如入迷宫，妙趣横生。

(资料来源：园林学习网　有改动)

2．中国传统园林建筑美与自然的山、水、花木相结合

中国古典园林将山、水、花木三个造园要素有机地组织在一起，形成一系列风景画，不同于法国规整式园林和英国风景式园林，中国古典园林无论大小，都将三者彼此协调、互相补充。有学者认为，中国古典园林就是“建筑美与自然美的融糅”，这种人工与自然高度协调的境界在中国古典园林中得到淋漓尽致的体现，如图1-29和图1-30所示。

图1-29　苏州园林中建筑与三要素的结合

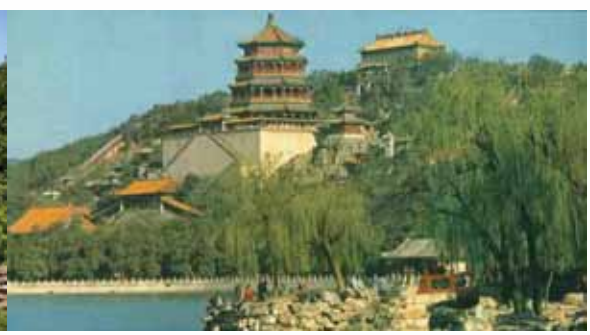

图1-30　皇家园林——颐和园的景致

3．“诗情画意”是中国园林区别于其他园林的独有风格

宋朝周密有词曰：“诗情画意，只在阑干外，雨露天低生爽气，一片吴山越水。”词中的“诗情画意”是指画里所描摹的能给人以美感的意境，这与园林给人们的感觉相似。“文学是时间的艺术，绘画是空间的艺术”，园林设计不仅要考虑山、水、植物等因素，还要考虑人及气候等条件对其的影响。中国古典园林作为人类环境创造的杰作，融合了中国传统文化中的多种艺术，这也是中国园林区别于世界各大园林体系最重要的原因。

中国画与中国古典园林被学者认为是“姊妹艺术”，两者的联系可谓血脉相连，相互渗透，互为影响。中国画的立意、层次、叙事等手法都与中国古典园林的造园手段相吻合。如南宋赵夏圭的《长江万里图》、北宋王希孟的《千里江山图》(见图1-31)、北宋张择端的《清明上河图》(见图1-32)等书画长卷，其山水章法都如同一个大园林。相反，像北京圆明园的四十景、承德避暑山庄的三十六景等，如果将这些景物展开，都是一幅幅山水长卷。

图1-31　北宋王希孟《千里江山图》(局部)

图1-32　北宋张择端《清明上河图》(局部)

4．中国古典园林中的意境之美

中国古典园林虽然南北差异较大，但两者仍有共同的特点——园中有意境。

意境是一个很复杂的概念，它包含“意”与“境”。所谓“意”，既指艺术形象，又指创作者内心的想法和接受者的观赏图像，是创作者传递给接受者内心的主观的感受。

中国园林艺术是自然环境、建筑、诗、画、楹联、雕塑等多种艺术的综合。园林意境是产生于园林境域的综合艺术效果，给予游赏者以情意方面的信息，唤起以往经历的记忆联想，产生物外情、景外意。

园林景观设计是一种审美体验，“虽由人作、宛自天开”、“巧于因借，精在体宜”，体现了中国古人园林景观设计的总体意境，如图1-33和图1-34所示。

图1-33　中国古典园林的意境(1)

图1-34　中国古典园林的意境(2)

1.2　外国园林景观设计史

据史料记载，人类的祖先在公元前3000年左右就有了造园活动，有学者认为，古人的造园活动受宗教的影响，是从神话传说中发展起来的。在公元前3000年左右的埃及、美索不达米亚地区的造园活动同样受到了宗教的影响。然而，园林景观设计的起源和发展从根本上说是生产力的需求，生产力的发展对国内外园林景观的设计起到了至关重要的作用。了解国外园林史的发展，有助于我们对现代园林景观设计的进行。

1.2.1　古代园林

1．古代埃及园林(公元前3200年—公元前1世纪)

据古埃及墓穴中描绘的园林形象，埃及园林可以上溯到公元前2700年的斯尼弗罗时代。当时，埃及的园林以实用性园林为主，多种植果木和葡萄等，这是埃及园林的雏形。从流传下来的壁画和雕刻可以看出，新王朝之后，园内开始种植黄槐、石榴和无花果等。

据史料记载，古埃及园林大致有三种类型。

第一种，宅园。在古埃及的墓园中有宅园的手绘图。四周筑有围墙，入口处建塔门，有甬道直通住房，形成明显的中轴线。甬道两侧和庭院周围成行种植椰枣、棕榈、无花果等，如图1-35所示。轴线两旁对称布置凉亭和几何形水池，池中养鱼和水禽，种植睡莲。房前甬道上

架设拱形葡萄架。园中以矮墙分隔成大小不一的八个小区。古埃及人常在神庙附近种植树木，形成“圣林”，表示崇敬。墓地上也植树种花、设小水池，以慰先灵。

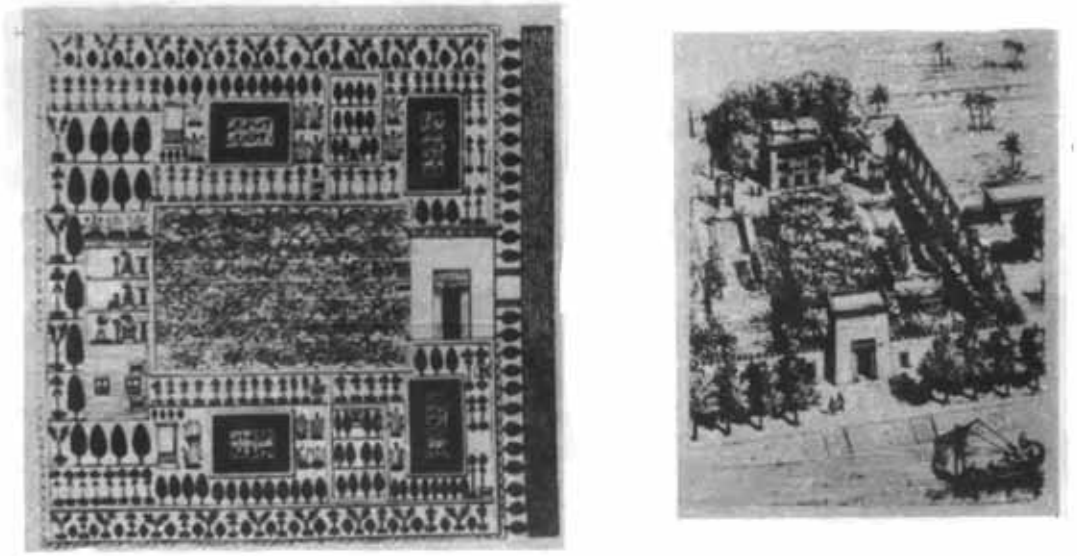

图1-35　古埃及墓画中所绘的宅园及复原鸟瞰图(图片摘自：园林学习网)

【知识拓展】

古代埃及的宅园最让人惊叹的是它与现代庭院花园非常相似，花园中的植物常见得如同在中世纪欧洲的花园，那些实用性的植物比装饰性的植物更具有代表性。已知的栽培植物有：虞美人、矢车菊、白百合、曼陀罗、埃及蓝睡莲；苹果、棕榈、长角豆、无花果、蓖麻、开心果、杜松、橄榄、石榴、石松、葡萄；蚕豆、黄瓜、大蒜；花卉、水果、蔬菜等。

第二种，宫殿花园。从现存的墓室绘画看，宫殿花园与私人花园相比，宫殿花园要大，但在设计和使用上有很多相似之处。埃及宫殿园林更加家庭化：放松休息、室外进餐、儿童游戏、种植可食用的美观的植物。

宫殿建筑群与神庙建筑群一样，是由高墙围成的一个个矩形闭合空间。墓室绘画中显示了果树、花卉、水池盆栽植物等。图1-36所示为墓室中发掘的宫殿花园壁画，从这幅画中可以看出，宫殿园林采用非常对称的形式，可见虽然使用形式较自由，但建造形式却非常严苛。

图1-36　墓室中发掘的宫殿花园壁画(图片摘自：园林学习网)

第三种，神庙花园。最古老的“园林”遗迹是古埃及的神庙建筑群。它们只限于祭司和法老使用，普通百姓只能在节日时进入。圣林、圣湖都布置在神庙群内。神庙群中，内部用于宗教仪式，外部则是园林，除了圣林和圣湖之外，还有神像、花园和蔬

菜园。神庙花园严格使用中轴线的几何造型，神庙由林荫道联系起来，路边有排列成行的树、狮身人面像和神像。林荫道通到建筑群中，穿过一系列游行用的大门进入多柱式大厅，随后就是圣坛——神圣的圣所所在地。

2．古代巴比伦园林(公元前3500年—公元前5世纪)

巴比伦王国位于底格里斯河和幼发拉底河之间的美索不达米亚(今伊拉克境内)，古代巴比伦文化也是两河流域的产物。在河流形成的冲积平原上，林木茂盛，加上温和湿润的气候，这一地区十分美丽富饶。两河的流量受上游地区雨量的影响很大，有时也泛滥成灾。一马平川的地形使这里无险可守，战乱频繁。

大约公元前1900年，来自西部的阿莫里特人征服了整个美索不达米亚地区，建立了强盛的巴比伦王国。设在幼发拉底河下游的巴比伦城成为都城，是当时两河流域的文化与商业中心。

著名的汉穆拉比(公元前1792—前1750年在位)是巴比伦第一王朝的第六位国王，他统一了分散的城邦，他命人疏浚沟渠、开凿运河，国力日益强盛。同时他也大兴土木，建造了华丽的宫殿、庙宇及高大的城墙。

据史料记载，古巴比伦园林大致有三种类型。

第一种，猎囿。古巴比伦所处的两河流域雨量充沛，气候温和，茂密的天然森林广泛分布。进入农业社会以后，人们仍眷恋过去的渔猎生活，因而将一些天然森林人为地改造成以狩猎娱乐为主要目的的猎苑。苑中增加了许多人工种植的树木，品种主要有香木、意大利柏木、石榴、葡萄等。同时，猎苑中还豢养着各种用于狩猎的小动物，缺少猛兽。

第二种，神庙。缺少天然森林的埃及，人们将树木神化而大量植树造林。而有着郁郁葱葱森林的古巴比伦，人们对树木同样有极高的崇敬之情。在远古时代，森林就是人类赖以生存、躲避自然灾害的理想场所，这或许是古巴比伦人将树木神化的原因之一。因此，古巴比伦的神庙周围也常常建有圣苑，树木呈行列式种植，与埃及圣苑的情形十分相似。耸立在林木幽邃、绿荫森森的氛围之中的神殿，不仅有了良好的环境，也加强了神庙庄严肃穆的气氛。

第三种，宫苑。关于埃及园林的史料非常有限，然而对于巴比伦，尤其是被誉为古代世界七大奇迹之一的“空中花园”(Hanging Garden)，各种史料、介绍就很多了。关于这一花园的来源曾有种种说法，直到19世纪，一位英国的西亚考古专家罗林松爵士解读了当地砖刻的楔形文字，才确定了其中的一种说法：它是尼布甲尼撒二世为其王妃建造的。

3．古代希腊园林(公元前3000年—公元前1世纪)

希腊人在哲学、戏剧、绘画、雕塑、建筑等方面都是开拓者，西方不少设计理论都源于古希腊和古罗马。希腊人对于理性和秩序的渴望体现在包括园林艺术在内的艺术追求上。

古希腊是欧洲文明的摇篮，艺术的萌芽产生于此，欧洲园林也是。希腊人对于理性和秩序的追求也使得西方园林在理性、协调、均衡等方面得到发展。古代希腊园林类型多样，是欧洲园林的雏形。古希腊园林可以分为宅园、圣林、学术园林三种类型。

第一种，宅园。公元前5世纪，希腊在波希战争中获胜，国力日强，出现了高度繁荣昌盛的局面。希腊人开始追求生活上的享受，兴建园林之风也随之而起，不仅庭园的数量增

多，并且开始由实用性园林向装饰性和游乐性的花园过渡。花卉栽培开始盛行，但种类还不很多，常见的有蔷薇、槿、荷兰芹、罂粟、百合、番红花、风信子等，这些花卉至今仍是欧洲广泛种植的种类。此外，人们还十分喜爱芳香植物。

这时的住宅采用四合院式的布局，一面为厅，两边为住房。厅前及另一侧常设柱廊，而当中则是中庭，以后逐渐发展成四面环绕着列柱廊的庭院。希腊人的住房很小，因而位于住宅中心位置的中庭就成为家庭生活起居的中心。早期的中庭内全是铺装地面，装饰着雕塑、饰瓶、大理石喷泉等。随着城市生活的发展，中庭内还种植各种花草，形成美丽的柱廊园了。

第二种，圣林(见图1-37)。古希腊人对树木怀有崇敬之情，因此在神庙外围种植树林，称为圣林。起初，圣林是种植在神庙四周，后逐渐考虑观赏效果。在著名的阿波罗神殿周围有60～100米宽的空地，即当年圣林的遗址。在奥林匹亚的宙斯神庙旁的圣林中还设置了小型祭坛、雕像及瓶饰、瓮等，因此，人们称之为“青铜、大理石雕塑的圣林”。

图1-37　圣林遗址(图片摘自：园林学习网)

第三种，学术园林，又被称为哲学家的学园。希腊哲学家，如柏拉图和亚里士多德等人常常露天公开讲学，尤其喜爱在优美的公园里聚众演讲，表明当时的文人对以树木、水体为主体的自然环境的酷爱。如公元前390年，柏拉图在雅典城内的阿卡德莫斯(Academos)园地开设学堂，聚众讲学；阿波罗神庙周围的园地也被演说家李库尔格(Lycurgue)做了同样的用途；公元前330年，亚里士多德学堂也常在此聚会。

以后，学者们又开始另辟自己的学园。园内有供散步的林荫道，种有悬铃木、齐墩果、榆树等树林，还有覆满攀援植物的凉亭。学园中也设有神殿、祭坛、雕像和座椅，以及纪念杰出公民的纪念碑、雕像等。

1.2.2　文艺复兴前后的欧洲园林

1．文艺复兴前期的欧洲园林

佛罗伦萨是文艺复兴的发祥地。14世纪初，毛纺织业成为支柱产业，资产阶级的阵营日益强大，美第奇家族在这一阵营中脱颖而出，并进入统治阶层。他们对艺术充满热爱，常常组织学者与艺术家的聚集，因此，佛罗伦萨成为学者、文人、美术家的活动中心，成为文艺复兴运动的前奏。

15世纪，建筑师阿尔博蒂在《Del Govomo della Familia》一书中崇尚别墅生活，并在1434年出版的《De Architectura》一书中论述了自己理想中的园林。

［案例1—12］

费索勒的美第奇别墅

美第奇别墅位于费索勒，建于1458年至1461年之间，据说，它是“文艺复兴时期真正第一个普里尼意义上的别墅”，如图1-38和图1-39所示。美第奇别墅是美第奇家族被称为“佛罗伦萨之父”的科西莫为其儿子乔万尼所建，它“被大胆置于面对费索勒山顶正下方的陡坡上，视野所及方圆数英里的广阔全景尽被纳入别墅之中”。诗人波利兹亚诺在这儿住了一段时间之后描述别墅：“坐落在山峦的斜坡之间，我们这儿有丰富的水源，常新的柔和微风，当你接近别墅，它看起来像被树林深深环抱怀中，然而当你抵达，你发现它却将整个城市的景象尽现眼前。尽管邻近稠密，我仍能依照我的性情享受到令人满足的独居。”

乔万尼有收藏书籍和乐器的嗜好，因而，在美第奇别墅中有图书馆和单独的音乐室。在图书馆的那些房间里可看到佛罗伦萨的景致。别墅东边的凉廊对着柠檬园，西侧凉廊向外保持完全开敞，与一个秘园相连接。从秘园和西侧凉廊中可俯视亚诺河谷和佛罗伦萨的全貌，菲利浦·布鲁尼斯大教堂的穹顶统率着整个天际线。一个开敞的露台沿房屋南面延伸并与秘园和西侧凉廊相接，从这里可俯瞰下面的花园，那儿有修剪成圆锥状的木兰树、草坪和黄杨绿篱。凉廊与下面的露台花园之间以坡道连接。由于花园和露台是以二分法在山腰间错开，从上面的露台观赏风景时层次很丰富，视线也不受花园的影响。

图1-38　费索勒的美第奇别墅(1)

图1-39　费索勒的美第奇别墅(2)

【评析】

文艺复兴时期，美第奇家族几代的庄园都追求一种独特的人文风格，其特点是不注重规模之大，而是注重隐逸亲切的生活情趣，形成了内涵丰富的造园艺术。这种造园艺术从相隔千年的古罗马知识分子小普里尼的书信中获得线索，使古罗马花园别墅艺术得到再现和发展，从而在很大程度上影响了佛罗伦萨及意大利园林的复兴走向。

(资料来源：园林学习网　作者改编)

2．文艺复兴中期的欧洲园林

文艺复兴中期是鼎盛时期。15世纪末，美第奇家族衰落，法兰西国王查理八世入侵佛罗伦萨。此时的佛罗伦萨失去了商业中心的地位，随之文化基础受到影响，人文主义者逃离佛罗伦萨。罗马成为文艺复兴的中心地。

16世纪，罗马成为文艺复兴运动的中心之后，教皇尤里乌斯二世提倡发展文化艺术事业，保护人文主义者。其最明显的体现就是修筑的教堂宏伟壮丽。

总而言之，15世纪的文艺复兴文化是以佛罗伦萨为中心，由美第奇家族培育起来的；16世纪的文艺复兴则是以罗马为中心，由罗马教皇创造的。

01

[案例1—13]

梵蒂冈宫

梵蒂冈宫坐落于圣彼得广场的正对面，一直是教皇的居住地，经历了数百年的变迁，几经改建。梵蒂冈宫内有宫室大厅、礼拜堂等，是世界天主教的核心地带。宫内还设有一间小教堂西斯廷教堂，过去一直是教皇私人用的念经堂。西斯廷小教堂内天花板和墙壁上的壁画都是有大名鼎鼎的米开朗琪罗花费了4年的时间创作的，内容都取自《圣经》里的故事，栩栩如生，人物逼真写实，堪称艺术创作的巅峰。著名的画作有《创世纪》、《末日的审判》等。宫廷还配有一只教皇卫队——瑞士卫队，有70名全副武装的士兵、25民士官、4民军官和1名牧师。西斯廷小教堂长40.5米，宽13.3米，高20.7米，是公认的意大利文艺复兴时期的建筑杰作，如图1-40和图1-41所示。

图1-40　梵蒂冈宫(1)

图1-41　梵蒂冈宫(2)

【评析】

梵蒂冈宫作为世界天主教的核心地带，在宫殿设计和园林设计方面也具有很典型的意义。不管是室外的规划还是室内的设计，对于宗教建筑来说都具有非常重要的意义。

（资料来源：园林学习网　作者改编）

3．文艺复兴末期的巴洛克时期

15世纪初，人文主义运动兴起了古代复兴活动，使别墅建筑以佛罗伦萨为中心而兴盛。16世纪以来，文化中心移至罗马，意大利式别墅庭院成熟。

庭园文化成熟之后，建筑与雕塑开始向奇异古怪的巴洛克风格转化，16世纪末17世纪和庭园进入巴洛克时期。

［案例1—14］

伊索拉贝拉庄园

伊索拉贝拉庄园是现存唯一的意大利文艺复兴时期的湖上庄园，如图1-42至图1-44所示。它位于罗米安群岛中第二大岛上，离马杰奥湖西岸有600多米。该庄园于1632—1671年建造，东西175米，南北400米，九层台地。

西北角码头进入府邸前庭。主体建筑朝向东北，向南延伸长侧翼作为客房及画廊，尽端有椭圆形下沉式小院—狄安娜前厅。狄安娜前厅南面半圆周形台阶，转入台地花园中轴。巴洛克式水剧场，顶层有平台。

图1-42　伊索拉贝拉庄园俯视图

图1-43　唯一的湖上庄园图

图1-44　远眺伊索拉贝拉庄园

【评析】

伊索拉贝拉庄园是湖上庄园，远眺这座庄园似一座小岛，它的园林建筑风格开始向巴洛克风格转化，非常具有研究意义。

（资料来源：园林学习网　作者改编）

综上所述，意大利文艺复兴的各个时期都有不同风格的园林景观，可以分为美第奇式园林、台地园林和巴洛克式园林三类。

1.2.3　英国自然式园林

当人类历史发展到近代，英国的造园活动成了欧洲规则式园林和自然式园林的分水岭，它对欧洲乃至世界园林景观的发展起到了里程碑的作用。英国自然式园林的产生根植于社会土壤中，孕育于当时社会经济、哲学思潮和文艺思潮之中。它的发展主要受意大利文艺复兴园林的影响，在造园要素和造园手法方面出现了一些革新，后因亨利八世与罗马教皇决裂，使得法国文艺复兴园林成为英国人的样板。随着人们对于园内活动的依赖，庭院的重要性凸显，豪华奢侈的花园成为各国君主们的炫耀品。

16世纪，英国造园家尝试将意大利、法国的园林风格与英国传统风格相结合，摆脱城墙和沟壕的束缚，追求更大的空间。这个时期的园林基本都是出自本土设计师之手，多模仿欧洲大陆的造园样式，并表现出了对花卉的极大热爱。

都铎王朝时期，本土设计师波尔德·安德烈于1540年出版了《住宅建筑指导书》，托马斯·希尔于1557年出版了《迷园》、1563年出版了《园林的实效》，这几本著作都是关于庭园设计要素的介绍。

从历史发展来看，英国自然式园林主要经历了以下几个时期。

1．庄园园林化时期

庄园园林化时期是英国园林的第一个阶段。它具体有以下几个特点：首先，因地制宜，努力寻找“当地的灵魂”，力图改变古典主义千篇一律的形象，使园林有环境特征；其次，使用干沟来取代围墙分割花园、林园和牧场，最后，使园林兼具牧场的功能，降低了几何式花园的经济负担。

2．画意式园林时期

18世纪浪漫主义的盛行催生了画意式园林的产生。它具有以下几个特点：首先，建造哥特式建筑，模仿中世纪风格的废墟、残迹；其次，乐于使用茅屋、村舍、山洞作为造园元素，使园林具有不规则之美；最后，采用具有异域风情的元素，如英国邱园中的中国式塔。

3．园艺派时期

随着英国殖民主义的扩张，世界各地的花卉陆续传入，园艺派的园林风格逐渐形成。在该时期，玻璃温室开始出现在自然风景园林中，不同形状的花坛也开始出现在英国园林中。这种园林逐渐成为主流，并影响了20世纪的世界园林。

英国的园林不像中国园林那样源于自然而高于自然，而是追求田园风，主要以宫苑园林、别墅园林、府邸花园的形式存在。其代表作分别为邱园、布伦海姆风景园；查兹沃斯园、斯陀园；霍华德庄园、斯图海德庄园。

［案例1—15］

查兹沃斯花园

查兹沃斯花园(见图1-45和图1-46)是英国著名的府邸和庄园，坐落于德比郡层峦起伏的山丘上，德文特河从中间缓缓流过。

丹麦雕塑家加布里埃尔·西贝尔于1688—1691年间在查兹沃斯花园完成了许多雕塑作品，著名的海马喷泉就是其中的代表作。喷泉四周由整过形的鹅耳枥树篱围合，体现了早期领导造园潮流的意大利风格。

1707—1811年由二世公爵至五世公爵接管庄园。在此期间，查兹沃斯花园受庄园园林化运动的影响，逐渐转变为自然风景式造园。二世公爵在位的最初20年间，查兹沃斯花园基本没有进行大的建设和改变，直到三世公爵在位期间，建筑师坎特绘制了梯式瀑布以及山坡等的改建方案。在四世公爵在位期间，园林大师兰斯洛特布朗大力提倡模仿自然景色的园林风格，用浪漫主义风格的手法彻底改变了庄园的结构，并于1760年完成。

布朗拆毁了大量的直线型的元素，取而代之的是开阔的草坪和自然曲折的线条。布朗将梯式瀑布西线有喷泉点缀的几何式花园改建为索尔兹伯里草坪。草坪的单调和空洞用树丛来弥补，间或出现的浓荫使景色富有变化，并充分利用自然地形的起伏，形成连绵的小丘、曲折的山路、溪流和池塘，最终形成史诗般的大气风格。查兹沃斯花园周边的整座村庄也由于布朗对于目力所及范围内极度纯净的追求，被迫迁移到庄园视野之外，这也是如今查兹沃斯花园领地的美丽山林范围内没有人烟的原因。

1811—1835年，六世公爵掌管查兹沃斯花园，至1820年，爱好园艺的六世公爵已在其德比郡的领地上栽植了多达1 981 065株的林木。这一时期，查兹沃斯在造园风格上并没有产生新的潮流和变化，花园的发展重心开始转移到花卉的栽培上，现代园艺的技术成果被大量引入实施。

图1-45　查兹沃斯花园鸟瞰复原创作图

图1-46　查兹沃斯花园庭院瀑布

【评析】

查兹沃斯花园的发展史很重要，它见证着英国四个世纪的政治、经济、思想、文化等变化，不仅是英国园林发展的历程，也是英国社会发展的轨迹。同时，在不同时期追寻不同国家的造园风格，拥有着多种国家园林的足迹。英国自然风景式园林的出现，是欧洲园林艺术领域里一场深刻的革命，它一反欧洲以规则式为主导的造园传统，彻底颠覆了西方传统的古典主义美学思想，将自然美视为园林艺术美的最高境界。

（资料来源：景观英才网）

1.2.4 法国园林

法国园林萌芽于罗马高卢时代，约在公元500年，法兰克人在文献中第一次提到供游乐的院子，文献中对园子中的果树、蔬菜等有相关的描述，这种以实用为主的法国园林就是法国园林的萌芽，如图1-47所示。虽然随着人类历史的发展，园林中增加了观赏植物的品种，但直至12世纪之前，受社会经济和文化的制约，园林一直处于萌芽状态。

图1-47 法国修道院的拱架(图片摘自：园林学习网)

中世纪时期，法国园林中开始出现种植蔬菜和果木，并出现了水井及长满攀援植物的亭子及鱼池，此时的法国园林开始出现了发展态势，如图1-48所示。

图1-48 法国中世纪庭院(摘自：园林学习网)

12世纪之后，法国领土扩张，王权增强，随之而来的就是贵族们追求奢华的生活方式，客观上促进了园林景观艺术的发展。此时出现了沿用至今的法式迷宫，如图1-49所示。不管它在当时代表的意义如何，我们可以看出这一时期造园技艺有所提高，造园内容更加丰富。

图1-49　法式迷宫

文艺复兴运动使法国造园艺术发生了巨大的变化。16世纪上半叶，继英法战争之后，法国又发动了侵略意大利的战争，虽然他们的远征失败了，但接触到意大利的文艺复兴文化，受意大利文化影响深刻，对造园艺术有一定的影响。这一时期，古典雕塑、图案式花坛、岩洞、意大利式台地园开始盛行。

随着中央集权的加强，园林艺术也发生了新的变化。首先表现在建筑上，形成庄重、对称的格局，园林的观赏性增强，植物与建筑的关系也较为密切，园林的布局以规则对称为主，这一切主要是受意大利造园的影响，比较有名的园林有阿内府邸花园、凡尔耐伊府邸花园。

［案例1—16］

卢森堡皇家公园

卢森堡公园(见图1-50和图1-51)是一座典型的法国花园，花坛簇拥，花草修剪整齐；雕像环绕，造型风格各异。今天的卢森堡宫成了法国的立法机构所在地。而卢森堡皇家花园则对公众开放，成为巴黎最大、最著名的公园。

在法国园林中，卢森堡花园的中心部分最接近文艺复兴时期意大利大兴庄园的风格。英格兰式风景园林兴盛时期，花园中的一部分又被改造成风景园，其余的部分也逐渐形成一些由林荫道围成的方块，面积或大或小，里面甚至是简单的草坪。至今花园中仍保留着水渠园路以及美丽的泉池、构图十分简洁的大花坛以及两个半圆形台地。

图1-50　卢森堡公园(谷歌地图)

图1-51　卢森堡公园(实景)

【评析】

卢森堡公园是法国第一座与高大建筑连在一起的公园，为典型的法式花园。整个卢森堡公园向四面八方敞开，园中的道路是平直的，整体规划整齐划一，园林设计构成鲜明的几何图形，回廊、花圃、雕像都是左右对称的。

中国的园林讲求山水的点缀，而欧洲的园林则注重线条的整齐。欧洲公园里的路是通阔的，公园内多栽种极高的乔木，长成林子后巍然而立，增加了视觉的通透性，如图1-51所示。中央水池和花坛周围有大量的空地，所以说欧洲公园内很难找到曲径通幽的意趣。

(资料来源：中国风景园林网　有改动)

17世纪，法国的路易十四建立了古罗马帝国后欧洲最强大的君权。伏尔泰说：“这是一个伟大的时代，一切的存在，其首要任务就是荣耀君主，一切科学、文学、艺术、建筑，乃至城市规划、园林建设都必须为君主政权服务。”这一时期，欧洲各国向法国学习一切，文学、艺术甚至生活方式。正是在这样的历史条件下，到17世纪下半叶，法国园林艺术形成了鲜明的特色，产生了成熟的作品。而这一时期的领军人物就是勒·诺特尔。

18世纪中叶，法国资产阶级崛起，随着海外贸易的开展，大量工艺品流入法国，东方文化影响着法国的造园活动。18世纪中下叶，启蒙运动的思想再次影响着法国的造园活动。

21世纪，现代法国园林景观形成。现代景观反对模仿传统的模式，追求的是空间上的设计，而并不是形式和图案。实用主义成为法国园林景观的指导思想，最终关系到人类的使用。

本章小结

每一种园林形态都是根植于一种社会形态之中的，梳理中外园林史会发现，中外园林尤其是经典之作都会体现当时的文化思潮和生产力水平。通过本章的学习，要求学生系统地掌握世界造园三大系统及各个流派的艺术特征，了解中外历史名园，提高专业素养。

思考练习

1．中国古典园林的发展轨迹是什么？哪个阶段对世界园林景观影响最大？

2．中国古典园林的美学特点有哪些？

3．古典园林的分类是什么？

4．以意大利、法国、英国为例，论述各国园林景观的发展历程。

实训课堂

实训课题：中西古典园林造园哲学的比较。

(1) 内容：以“中西古典园林造园哲学的比较”为题写一篇论文。

(2) 要求：学生以个人为单位，围绕课题，通过查阅相关图书、浏览网页等形式进行调查，了解中西古典园林造园的比较，不少于3000字，需图文并茂。