

园林文化与美学

项目一 园林文化内涵与特征

主讲：李 帅

START

内容提要

子项目1 园林的概念和含义

子项目2 园林的产生和类型

子项目3 园林文化的发展阶段

子项目4 园林文化的主要特征

子项目1

园林的概念和含义

一、园林的概念

1.园林

园林是在一定的地块范围内，运用工程技术和艺术手段，依据**自然地形地貌**，利用**植物、山石、水体、建筑**等主要素材，根据功能要求，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创造而成的优美环境。遵循科学原理和艺术规律，创造出的可供人们居住、游憩、观赏的境域。园林在中国传统建筑中独树一帜，有重大成就的是**古典园林建筑**。

园林的别称：园池，山池，池馆，宅院，别业（别墅）等。

一、园林的概念

园林具有很多的外延概念：**园林社区、园林街道、园林城市（生态城市）、国家园林县城**等。现代的生活方式和生活环境对于园林有着迫切的功能性和艺术性的要求。对于我们现代的生活和未来的人民发展方向有着越来越重要的作用。园林包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等。随着园林学科的发展，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区以及休养胜地。

中国最早的园林形式是**囿**和**苑**。（秦汉时才有宫苑，周文王灵囿，西汉时建章宫，宋徽时大内艮岳）。

一、园林的概念

一、园林的概念

2.园林景观

园林景观的基本成分可分为两大类：一类是软质的东西，如树木、水体、和风、细雨、阳光、天空；另一类是硬质的东西，如铺地、墙体、栏杆、景观构筑。软质的东西称软质景观，通常是自然的；硬质的东西，称为硬质景观，通常是人造的。景观指某地区或某种类型的自然景色，也指人工创造的景色森林景观。泛指自然景色，景象，是现代园林发展的一种主要形式。

一、园林的概念

一、园林的概念

3.风景园林

简单地说：用艺术的手段，处理人，建筑与环境之间复杂关系的一门学科。具体解释为：是**规划、设计、保护、建设和管理**户外自然和人工境域的学科。其核心内容是户外空间营造，根本使命是协调人和自然之间的关系。

它是处理人和建筑、环境之间的学科，也可称为地景、造景。

一、园林的概念

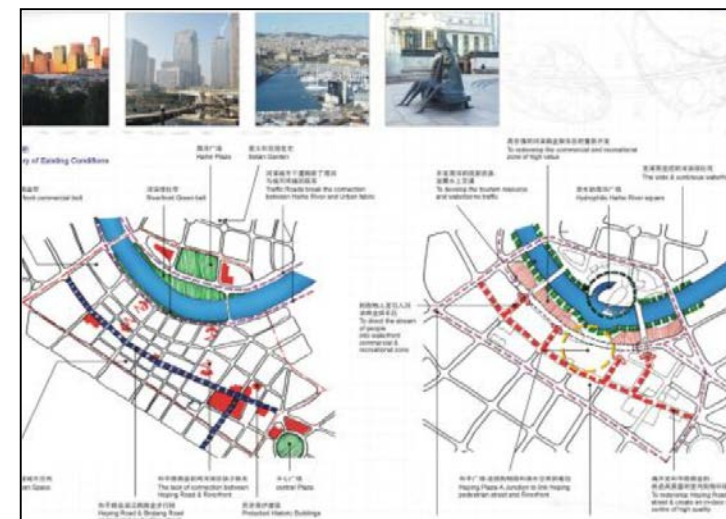
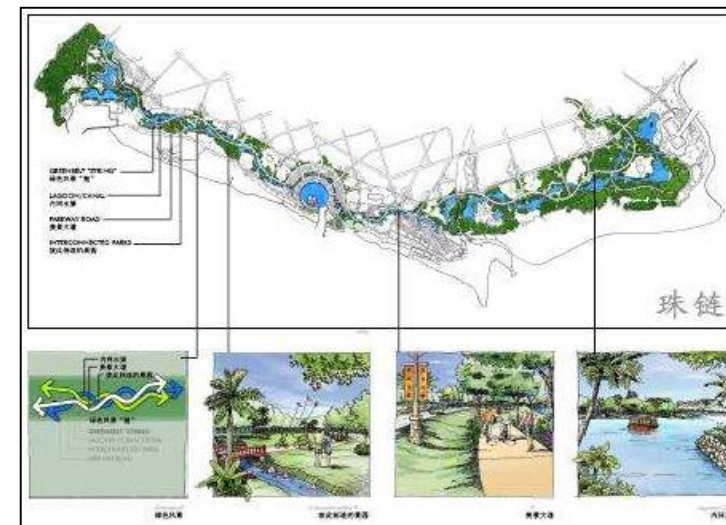
4.园林规划

综合确定安排园林建设项目的性质、规模、发展方向、主要内容、基础设施、空间综合布局、建设分期和投资估算的活动。规划：泛指考虑长远发展计划的过程。

宏观上：对未来园林绿地发展方向的设想与安排。制定出发展的战略目标、发展规模、速度、投资等。

微观上：对具体的园林绿地的布局、要素的安排、土地的利用等。

一、园林的概念

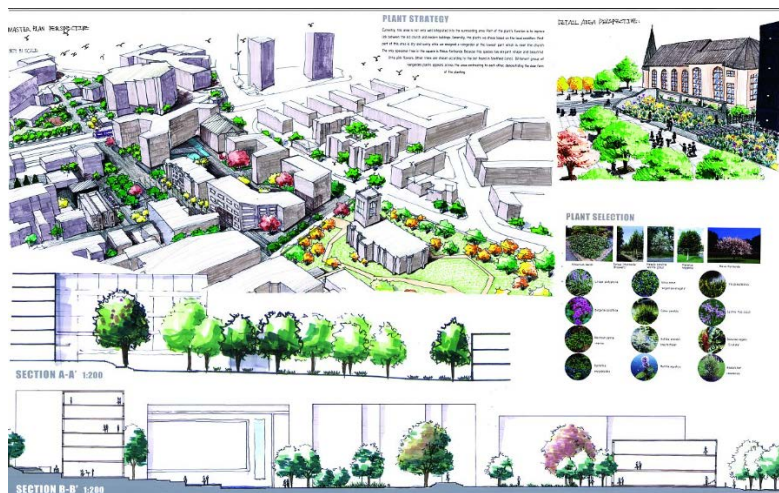

一、园林的概念

5.景观设计

使园林的空间造型满足游人对其功能和审美要求的相关活动。

具体实施规划中某一工程的实施方案，使园林的空间造型满足游人对其功能和审美要求的相关活动。一般指具体而细致的施工计划。包括：地形设计、建筑设计、园路设计、种植设计等。

一、园林的概念

6.园林工程

园林工程就是美化环境，主要目的除了改造周边环境，在特定范围之内，非常具有**科学性、艺术欣赏价值**的合理建造于本地域的绿地或风景建筑。

园林工程是指园林、绿地和景观环境中除建筑工程以外的室外工程。园林工程主要包括**计划、设计和实施**三大阶段。其中，“**工**”是指执技艺以成器物；“**程**”是指施工的进程、过程或者进度的意思。在一定的地域范围内，运用工程技术和艺术手段，满足功能和审美要求的前提下将各种园林要素有机组合，创造出所要求的景观效果。主要涉及内容包括行业动态、工程管理、质量监督、施工技术（包含土方工程、种植工程、园路工程、筑山工程、理水工程等）、工程造价等。

一、园林的概念

《园林文化与美学》课程
项目一 园林文化内涵与特征

二、园林的含义

园林一般指的是风景园林，多为人工改造的建筑加上植物、水体等造景，具有审美特征的自然和人工的地表景色，意同**风光、景色、风景**。其中，景观的概念要宽泛得多，景观一词最早在文献中出现是在希伯莱文本的《圣经》（the Book Psalms）中，用于对“三教圣城”耶鲁撒冷总体美景（包括所罗门寺庙、城堡、宫殿在内）的描述，他的这个观点也许与他的犹太文化背景有关。

“景观”在英文中为“landscape”，在中文文献中最早出现景观一词目前还没有人给出确切的考证。但无论是东方文化还是西方文化，景观是一个美丽而难以说清的概念。**“景观”**最早的含义更多具有视觉美学方面的意义，即与“风景”（scenery）同义或近义。目前。文学艺术界以及绝大多数的园林风景学者所理解的景观也主要是这一层含义（俞孔坚，1987）。各种词典（如牛津英语词典1966、辞海1995等）对“景观”的解释也是把“自然风景”的含义放在首位。

二、园林的含义

风景园林的含义：“风景园林学”是规划、设计、保护、建设和管理户外自然和人工境域的学科。其核心内容是**户外空间营造**，根本使命是协调人和自然之间的关系。风景园林学横跨工、农、理、文、管理学，融合科学和艺术、逻辑思维和形象思维的特征，决定了其研究方法的多样性。空间与形态营造理论、景观生态理论和风景园林学美学理论是风景园林学三大基础理论。它们分别以建筑学、城乡规划学、生态学和美学为内核，广泛吸收以下学科的理论成果而形成：具体包括地理学、林学、地质学、历史学、社会学、艺术学、公共管理、环境科学与工程、土木工程、水利工程、测绘科学与技术等学科领域。

二、园林的含义

01

风景园林学空间营造理论 (Theory of Landscape Planning and Design)

是关于如何规划和设计不同尺度户外环境的理论，是风景园林学的核心基础理论。又可细分为风景园林学规划理论和风景园林学设计理论。风景园林学规划理论包括表述模式、过程模式、评价模式、变化模式、影响模式和决策模式等六个模式。风景园林学设计理论包括如下8个技术环节：确定范围与目标、数据收集与区域分析、现场踏勘、社会经济文化背景分析、完成现状调研报告、多方案比较、概念设计、项目概算和施工图设计。

02

景观生态理论 (Landscape Ecology)

是风景园林学在解决其根本问题——人与自然关系问题时的关键工具。它是以景观结构、功能和动态特征为主要研究对象的一门新兴宏观生态学分支学科。景观生态学的主要研究内容包括：景观格局的形成及与生态学过程的关系；景观的等级结构、功能特征以及尺度推绎；人类活动与景观结构、功能的相互关系；景观异质性（或多样性）的维持和管理等。

二、园林的含义

03

风景园林美学理论 (Landscape Aesthetics)

是关于风景园林学价值观的基础理论，反映了风景园林学科学与**艺术、精神与物质**相结合的特点。它融合中国传统自然思想、山水美学和现代环境哲学-环境伦理学-环境美学，提供了风景园林学研究和实践的哲学基础。

园林学科中所说的景观一般指园林的基本含义。园林景观：泛指自然景色、景象。

对园林在特定区域下的理解：专指自然地理区划中起始的或基本的区域单位，是发生上相对一致和形态结构同一的区域，即自然地理区。

对园林类型的理解：类型单位的通称，指相对隔离的地段，按其外部特征的相似性，归为同一型单位，如荒漠景观、草原景观等。景观学中指特定的区域概念。艺术家把景观作为表现与再现对象，等同于风景；生态学家把景观定义为生态系统；旅游学家把景观当做资源；建筑师把景观作为建筑物的配景或背景。

子项目2

园林的产生和类型

一、园林的产生

1. 中国园林

中国古典园林艺术是人类文明的重要遗产，它被举世公认为世界园林之母，世界艺术之奇观。中国的造园艺术，以追求自然精神境界为最终和最高目的，以达到“**虽由人作，宛自天开**”为宗旨。中国古典园林是五千年的历史沉淀。

据有关典籍记载，我国造园应始于商周，其时称之为囿。最初的“囿”，就是把自然景色优美的地方圈起来，放养禽兽，供帝王狩猎，所以也叫游囿。在汉代称之为“游苑”。

汉朝在秦朝的基础上把早期的游囿，发展到以园林为主的帝王苑囿行宫，除布置园景供皇帝游憩之外，还能举行朝贺，处理朝政等。

一、园林的产生

1. 中国园林

囿的形成（秦汉宫苑）

游囿和游苑的形成

一、园林的产生

1. 中国园林

明、清是中国古典园林创作的高峰期。皇家园林创建以清代康熙、乾隆时期最为活跃。当时社会稳定、经济繁荣给建造大规模写意自然园林提供了有利条件,“圆明园”、“避暑山庄”、“畅春园”等“沧浪亭”、“拙政园”、“寄畅园”等园林都是当时的佳作。

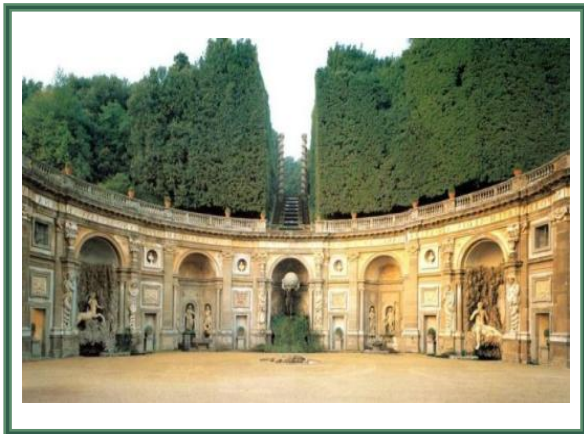
拙政园

避暑山庄

一、园林的产生

2. 西方园林

起始阶段

世界上最早的园林可以追溯到公元前16世纪的埃及，从古代墓画中可以看到祭司大臣的宅园采取方直的规划，规则的水槽和整齐的栽植。由苑的布局形式后演变成游乐的林园，其中典型的带代表作是列宁格勒的彼得宫喷泉。

初步阶段

山庄园林，宫廷园林。古希腊通过波斯学到西亚的造园艺术，发展成为住宅内布局规则方整的柱廊园。古罗马继承希腊庭园艺术和亚述林园的布局特点，发展成为山庄园林。

持续阶段

别墅园林（私人），园林风格化。在文艺复兴时期，意大利的佛罗伦萨、罗马、威尼斯等地建造了许多别墅园林。典型代表是意大利台地园。后来法国继承和发展了意大利的造园艺术。从17世纪开始，英国把贵族的私园开放为公园。18世纪以后，欧洲其他国家也纷纷仿效。

形成阶段

19世纪下半叶，美国风景建筑师奥姆斯特德于1858年主持建设纽约中央公园时，创造了“风景建筑师”一词，开创了“风景建筑学”。他把传统园林学的范围扩大了，从庭园设计扩大到城市公园系统的设计，以至区域范围的景物规划。

一、园林的产生

2 . 西 方 园 林

公元前三千多年——地中海东部沿岸古埃及产生世界上最早的规则式园林

公元前五百年——古希腊的雅典城邦及罗马别墅园宅园

公元七世纪——阿拉伯人建立的伊斯兰大帝国

公元十四世纪——伊斯兰园林的鼎盛

公元十五世纪——欧洲西南端的伊比利亚半岛

公元十五世纪后期——欧洲意大利半岛的理水方式和园林小品的产生

公元十七世纪——法国的中轴线对称规整的园林布局

公元十七世纪末——法国尽量运用一切文化艺术手段来宣扬君威

公元十八世纪初期——英国的风景式园林的盛行

公元十八、十九世纪——靳·诺特风格和英国风格的平行发展

公元十九世纪中叶——植物研究成为专门的学科，大量花卉开始在经景观中运用

公元十九世纪后期——大工业的发展，郊野地区开始兴建别墅园林

二十世纪以来（一战以后）——现代流派的迭兴产生了现代园林

二、园林的类型

1. 中国园林

颐和园

按园林所处地理位置分类

避暑山庄

大观园

北方园林 /

北方园林，因地域宽广，所以范围较大；又因大多为百郡所在，一所以建筑富丽堂皇。因自然气象条件所局限，河川湖泊、园石和常绿树木都较少。由于风格粗扩，所以秀丽媚美则显得不足。北方园林的代表大多集中于北京、西安、洛阳。开封，其中尤以北京为代表。

中国园林类型划分上，一般可以分为**皇家园林**、**私家园林**、**自然风景园林**和**寺庙园林**四种基本类型。由于划分方法不同，园林类型也不同。

二、园林的类型

1. 中国园林

按园林所处地理位置分类

江南园林 /

南方人口较密集，所以园林地域范围小；又因河湖、园石、常绿树较多，所以园林景致较细腻精美。因上述条件，其特点为明媚秀丽、淡雅朴素、曲折幽深，但究竟面积小，略感局促。南方园林的代表大多集中于南京、上海、无锡、苏州、杭州、扬州等地，其中尤以苏州为代表。

二、园林的类型

1. 中国园林

按园林所处地理位置分类

岭南园林 /

因为其地处亚热带，终年常绿，又多河川，所以造园条件比北方、南方都好。其明显的特点是具有热带风光，建筑物都较高而宽敞。现存岭南类型最著名的岭南四大园林在广东，顺德清晖园、东莞可园、佛山梁园和番禺余荫山房。

除三大主题风格外，还有巴蜀园林、西域园林等各种形式。

中国古典园林对东西方园林的一些共有的设计理念有着自己的处理手段；而且融合了自己**历史、人文、地理**特点后，也表现了自己的一些独到之处。

二、园林的类型

1. 中国园林

圆明园

按占有者身份、隶属关系
分类

颐和园

皇家园林 /

是专供帝王休息享乐的园林。古人讲普天之下莫非王土，在统治阶级看来国家的山河都是属于皇家所用的。所以其特点是规模宏大，真山真水较多园中建筑色彩富丽堂皇，建筑体型高大。现存为著名皇家园林有北京的颐和园、北京的北海公园、河北承德的避暑山庄。属于皇帝个人和皇室所私有，古籍里称为苑、苑囿、宫苑、御苑、御园等。

颐和园

二、园林的类型

1. 中国园林

按占有者身份、隶属关系
分类

私家园林 /

是供皇家的宗室、王公官吏、富商等休闲的园林。其特点是规模较小所以常用假山假水，建筑小巧玲珑，表现其淡雅素净的色彩。现存的私家园林，如北京的恭王府，苏州的拙政园、留园、网狮园，上海的豫园等。属于民间的贵族、官僚、缙绅所私有，古籍里面称园、园亭、园墅、池馆、山池、山庄、别业（墅）、草堂等。

二、园林的类型

1. 中国园林

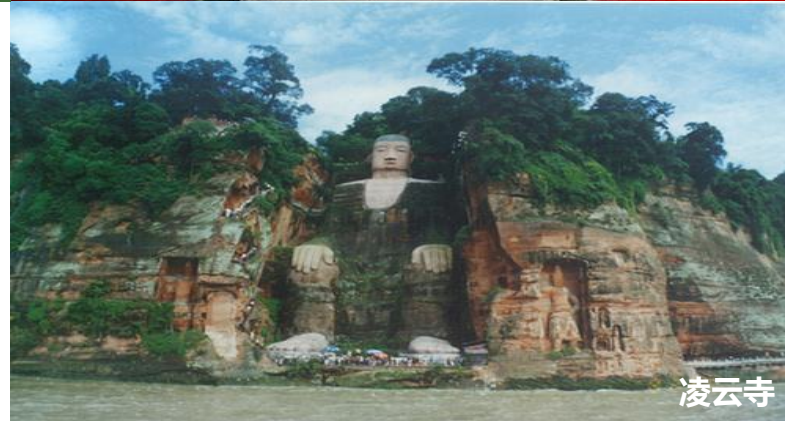

按占有者身份、隶属关系
分类

寺观园林 /

指佛寺、道观、历史名人纪念性祠庙的园林，寺庙园林狭者仅方丈之地，广者则泛指整个宗教圣地，是寺庙建筑、宗教景物、人工山水和天然山水的综合体。一些著名的大型寺庙园林，历经成百上千年的持续开发，积淀着宗教史迹与名人历史故事，题刻下历代文化雅士的摩崖碑刻和楹联诗文，使寺庙园林蕴含着丰厚的历史和文化游赏价值。佛寺和道观的附属园林，也包括寺观内部庭院和外围地段的园林化自然环境。

二、园林的类型

1. 中国园林

市政公园

按园林基址的选择和开发
方式分类

城市广场

人工山水园林 /

我国造园发展到完全自觉创造阶段而出现的审美境界最高的一类园林。这类园林均修建在平坦地段上，尤以城镇内居多。在城镇的建筑环境里面创造模拟天然野趣的小环境，犹如点点绿洲，故也称之为“城市山林”。

居住区

二、园林的类型

1 . 中 国 园 林

景区

按园林基址的选择和开发
方式分类

公园

天然山水园林 /

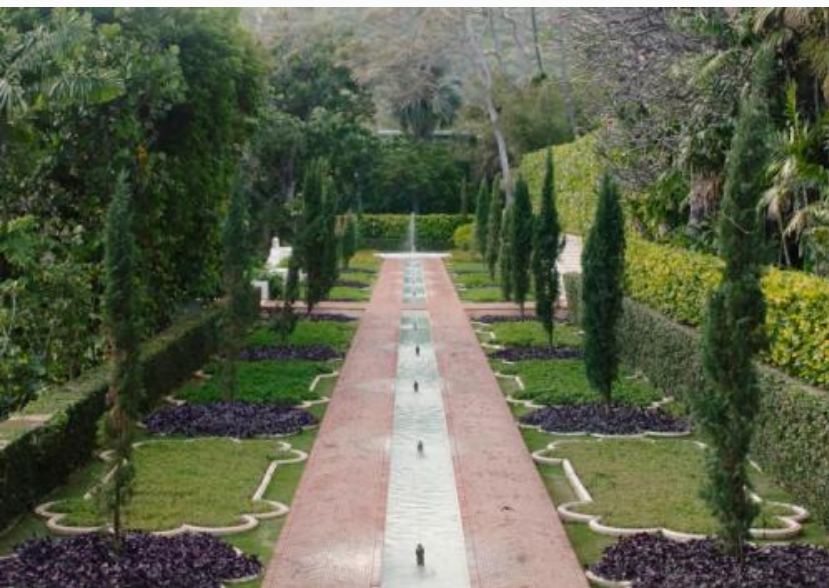
一般建在城镇近郊或远郊的山野风景地带，包括山水园、山地园和水景园等。兴造天然山水园的关键在于选择基址，如果选址恰当，则能以少量的花费而获得远胜于人工山水园的自然风景之真趣。

山川河流

按园林的艺术风格分类

从平面布局 and 空间处理上看,可以将世界上所有园林划分为三种类型:
规则式园林、自然式园林和混合式园林

规则式园林

自然式园林

混合式园林

二、园林的类型

2. 西方园林

意大利台地园林

意大利的台地园被认为是欧洲园林体系的鼻祖，对西方古典园林风格的形成起到重要的作用。意大利园林一般附属于郊外别墅，与别墅一起由建筑师设计，布局统一，但别墅不起统率作用。它继承了古罗马花园的特点，采用规则式布局而不突出轴线。别墅的主建筑物通常在较高或最高层的台地上，可以俯瞰全园景色和观赏四周的自然风光。

代表作：哈德良庄园、兰特庄园、埃斯特庄园、美第奇别墅等。

兰特庄园

二、园林的类型

2. 西方园林

法国古典主义园林

轴线规则式设计，气势恢宏，展现了皇家气派，以大运河、刺绣画坛、大丛林、密园等造景要素。

代表作：沃勒维贡特府邸、凡尔赛宫苑、巴黎等。

凡尔赛宫

二、园林的类型

2. 西方园林

英国自然风景园林

受中国园林、绘画和欧洲风景画的启发，英国园林师开始从英国自然风景中汲取营养，主要以反映牧场田园风为主。

代表作：伦敦邱园，慕尼黑英国园。

伦敦邱园

二、园林的类型

★ 日本园林

日本园林

日本特有的造园手法是日本园林的精华。特点：无水之庭,即在庭园内敷白砂,缀以石组或适量树木,因无山无水而得名。明治维新后,日本庭园开始欧化。

池泉园

筑山庭

平庭

茶庭

中外园林鉴赏（中国古典园林）

- 01/仙境在人间
- 02/ 村庄里的上林苑
- 03/桃花源有多远
- 04/写在大地上的诗
- 05/汴京艮岳梦
- 06/不朽的林泉
- 07/ 遥远的归处
- 08/墙里的花园

央视纪录频道出品的原创纪录片。
该纪录片把汉、魏晋、唐、宋、明清、当下作为每集节点，从历史的跨度探究解读呈现中国千百年来独特的园林文化，积极探寻园林里的中国与美学人文价值、生活方式、审美情趣。

内容结束

THE END