

不到园林怎知春色如许

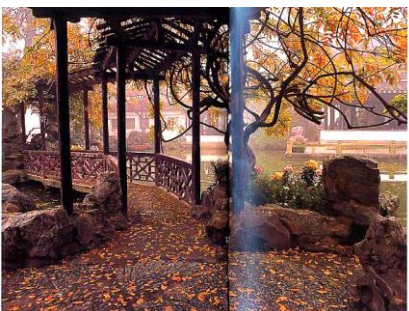
漫步中外园林艺术

人们对山光水色总有特殊的眷恋，尤其是城市中人。人与自然的和谐共处的生活，是园林艺术的发端和起源。

园林被称为城市中的山林，表达了人们对大自然的向往。他通常以花卉、木、石、水、廊、亭榭等为主要元素，经过人为地精心设计建造而成。园林中处处是美景，人们在园林中休息能够体会到接近大自然的愉悦，忘却现实中的烦恼。同时，园林是一种理想化的生活环境，优美高雅的艺术形式，还可以通过园林来实现对美的追求，抒发情怀，因此园林还具有更深的文化意义。

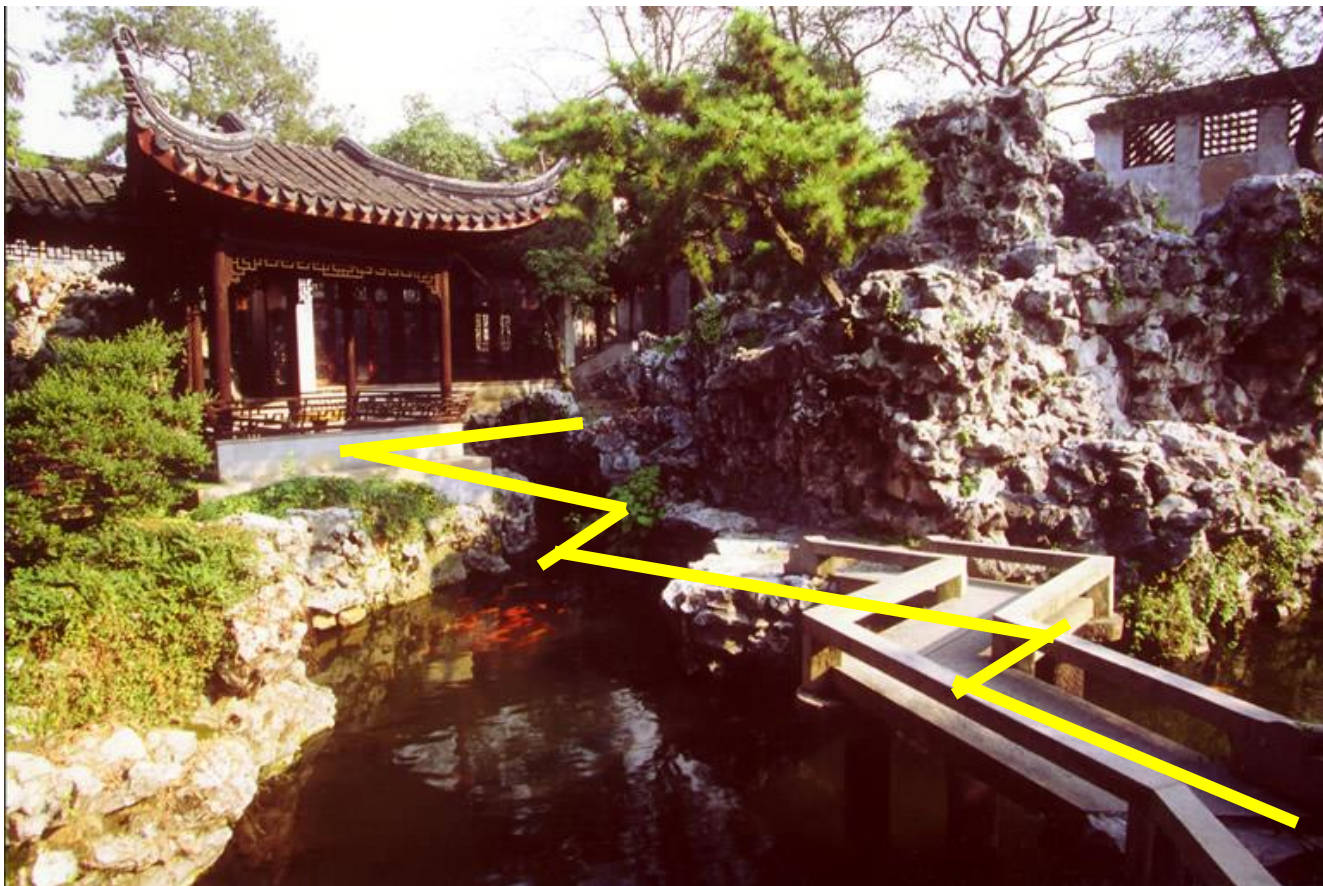
世界各民族都有自己的造园活动，而且各具不同的艺术风格。如中国古典园林，法国古典主义园林，希腊、罗马文艺复兴园林，英国自然风景园林，伊斯兰园林，日本园林等风格各异。

ouer.com

西方园林的特点是讲求几何图的组织，在明确的轴线引导下作左右前后对称布置。形式上整齐一律，均衡对称，一切都表现为一种人工的创造，强调人工美或几何美，认为人工的美高于自然的美。

中国古典造园艺术是中国文化艺术长期积累的结晶，自然变化、曲折为特点，本于自然，高于自然，将人工美与自然美相结合，从而做到“虽由人作，宛自天开”，形成了自然式山水风景园的独特风格，堪称世界上最精美的人工环境之一。

上述两种造园风格的主要差异表现为：
前者着眼于几何美或人工美，后者着眼于自然美。

虽有人作 宛若天开

----- 中国山水园林

在中国文化土壤上孕育出来的园林艺术，同中国的文学、绘画有密切的关系。中国园林造园的思想渊源可以追溯到东晋到唐宋年间。当时的文艺思潮是崇尚自然。园林创作也发生了转折，从以建筑为主体转向以自然山水为主体；以夸富尚奇转向以文化素养的自然流露为设计园林的指导思想。

园林是一个真实的自然境域，其意境随着时间而演替变化。这种时序的变化，园林上称“季相”变化；朝暮的变化，称“时相”变化；阴晴风雨霜雪烟云的变化，称“气象”变化；有生命植物的变化，称“龄相”变化；还有物候变化等。这些都使产生意境的条件随之不断变化。

在意境的变化中，要以最佳状态而又有一定出现频率的情景为意境主题。最佳状态的出现是短暂的，但又是不可朽的，即《园冶》中所谓“一鉴能为，千秋不朽”。

杭州的“平湖秋月”

曲院风荷

苏堤春晓

如杭州的“平湖秋月”、“断桥残雪”，扬州的“四桥烟雨”等，只有在特定的季节、时间和特定的气候条件下，才是充分发挥其感染力的最佳状态。这些主题意境最佳状态的出现，从时间来说虽然短暂，但受到千秋赞赏。

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。

意境是中国千余年来园林设计的名师巨匠所追求的核心，也是使中国园林具有世界影响的内在魅力。

创作方法

园林意境是文化素养的流露，也是情意的表达，园林意境的创作方法有中国自己的特色和深远的文化根源。融情入境的创作方法，大体可归纳为2个方面：

“体物”的过程。即园林意境创作必须在调查研究过程中，对特定环境与景物所适宜表达的情意作详细的体察。事物形象各自具有表达个性与情意的特点，这是客观存在的现象。如以柳丝比女性、比柔情；以花朵比儿童或美人；以古柏比将军、比坚贞。不仅如此，还要体察入微，善于发现。如以石块象征坚定性格，则卵石、花石不如黄石、盘石，因其不仅在质，亦且在形。在这样的体察过程中，心有所得，才开始立意设计。

“意匠经营”的过程。在体物的基础上立意，意境才有表达的可能。然后根据立意来规划布局，剪裁景物。园林意境的丰富，必须根据条件进行“因借”。计成《园冶》中的“借景”一章所说“取景在借”，讲的不只是构图上的借景，而且是为了丰富意境的“因借”。凡是晚钟、晓月、樵唱、渔歌等无不可借，计成认为“触情俱是”。

南屏晚钟

中国园林中用于点景的建筑

-----窗、墙、门、楼、亭、榭、
舫、廊。

楼

山顶、水涯、湖心、松荫、竹丛、花间都是布置园林建筑的合适地点，在这些地旁筑亭，一般都能构成园林空间中美好的景观艺术效果。

榭与舫的相同处是都是临水建筑，不过在园林中榭与舫在建筑形式上是不同的。

榭又称为水阁，建于池畔，形式随环境而不同。它的平台挑出水面，实际上是观览园林景色的建筑。建筑的临水面开敞，也设有栏杆。建筑的基部一半在水中，一半在池岸，跨水部分多做成石梁柱结构，较大的水榭还有茶座和水上舞台等。

舫又称旱船，是一种船形建筑，建于水边，前半部多是三面临水，使人有虽在建筑中，却又犹如置身舟楫之感。船首的一侧设平板桥与岸相连，颇具跳板之意。舫体部分通常采用石块砌筑。

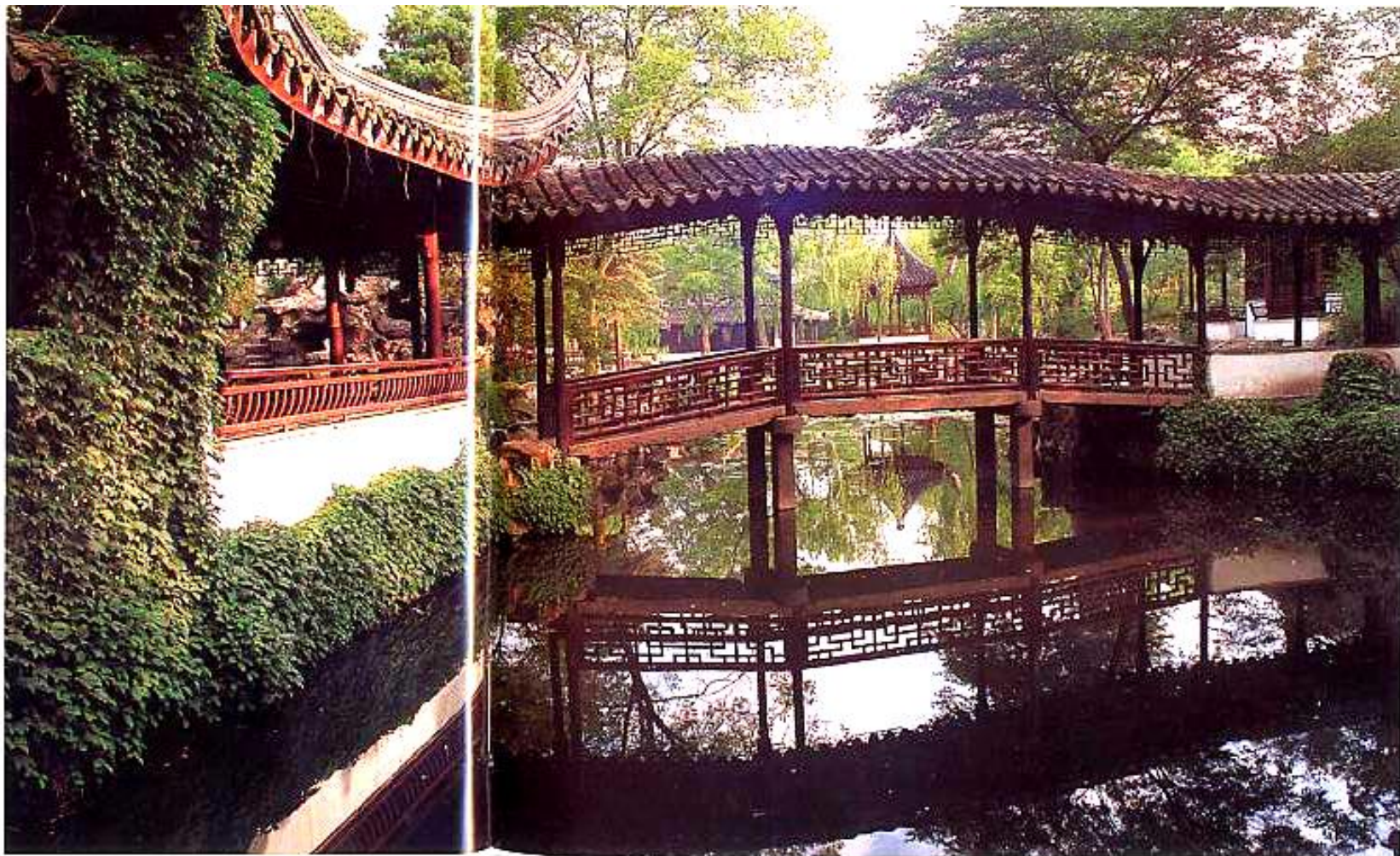

水榭

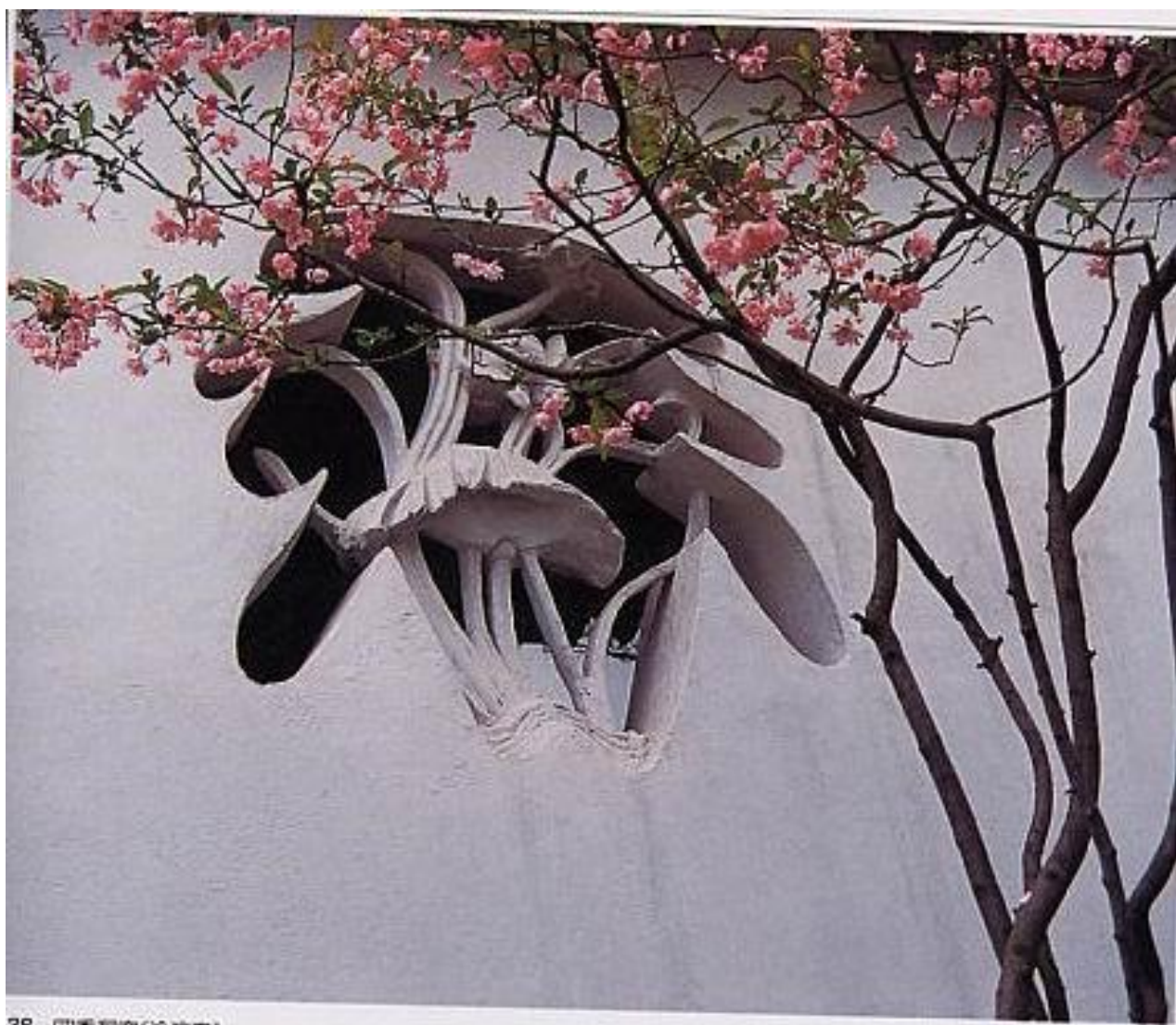

舫

我国建筑中的走廊，不但是厅厦内室、楼、亭台的延伸，也是由主体建筑通向各处的纽带，而园林中的廊子，既起到园林建筑的穿插、联系的作用，又是园林景色的导游线。

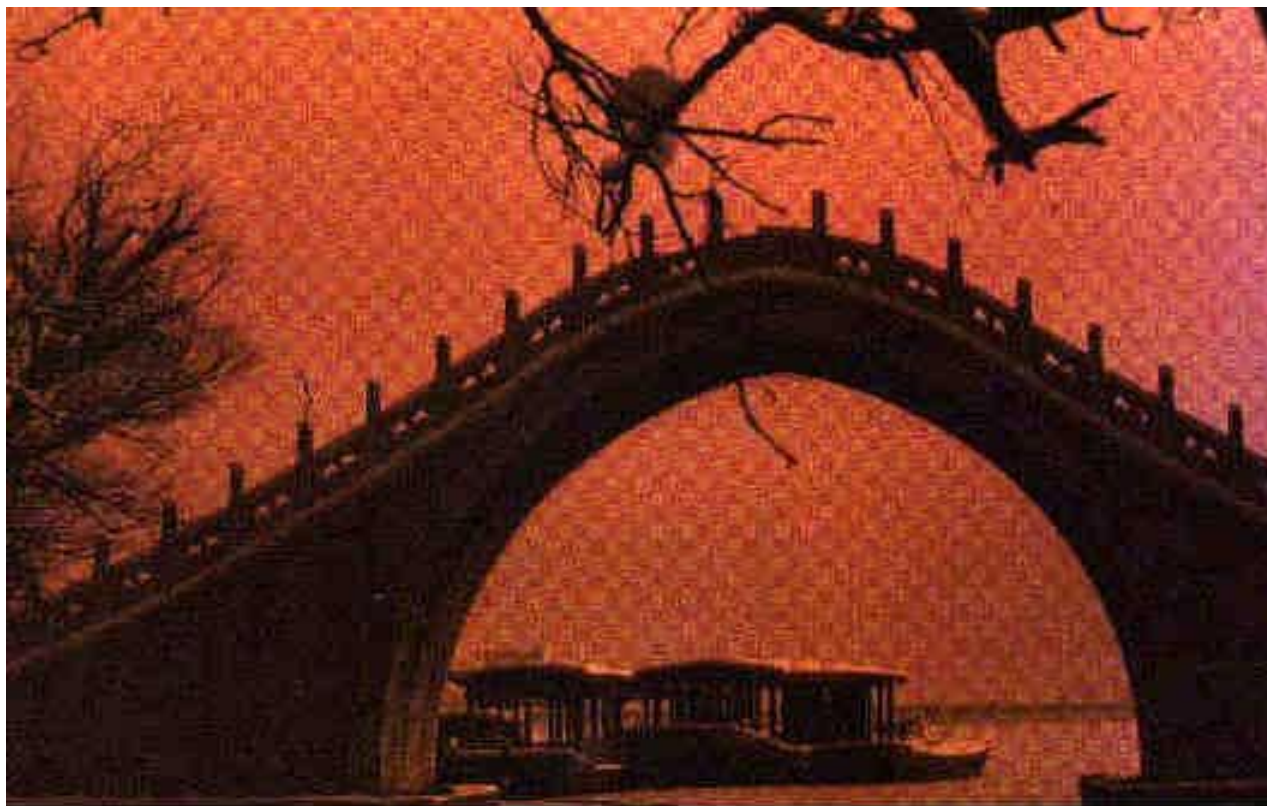

景门

种类繁多的桥真可以说是千姿百态。在我国园林中，有石板桥、木桥、石拱桥、多孔桥、廊桥、亭桥等。置于园林中的桥除了实用之外，还有观赏、游览以及分割园林空间等作用。

中国园林可以分为：

皇家园林、私家园林、自然园林

颐和园

苏州园林

杭州西湖

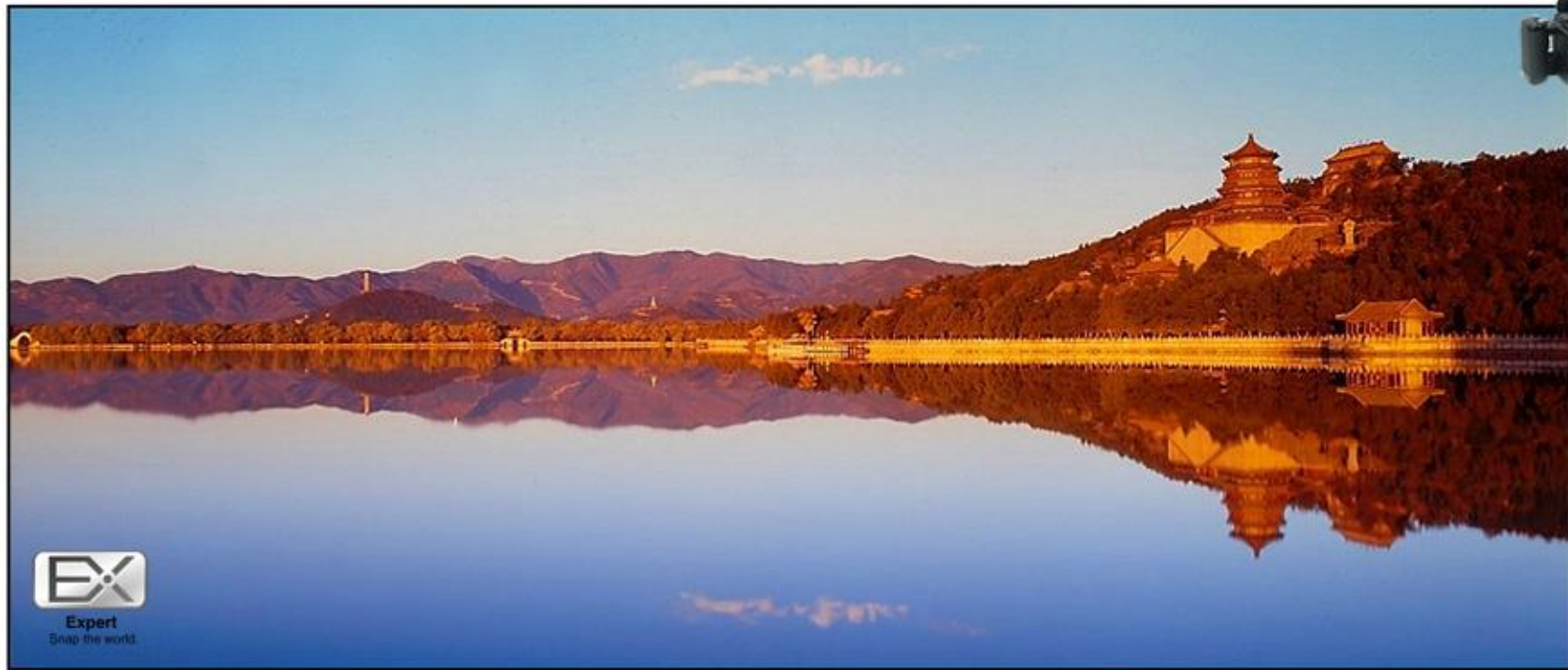

Photo by Eudemon

园和颐

色彩、规模、气度充分展示皇家富贵。

Feng Xing

ccc/2004

拙政园

建于明代正德四年，因有江南才子文征明参与设计，文入气息尤其浓厚，处处诗情画意。园以水景取胜，平淡简远，朴素大方，保持了明代园林疏朗典雅的古朴风格。

狮子林

园内“林有竹万，竹下多怪石，状如狻猊(狮子)者”又因天如禅师维则得法于浙江天目山狮子岩普应国师中峰，为纪念佛徒衣钵、师承关系，取佛经中狮子座之意，故名“狮子林”。

人道我居城市里，我疑身在万山中

网师园

留园

枯山水-----日本传统庭院

六世纪，中国园林随佛教传入日本，日本园林早期在借鉴中国园林的同时，往往抓住某个方面而倾力以注，或广袤，或幽邃，或开朗，或深沉，一经选择便臻于极致。日本结合本民族的文化特征不断进行创新。园林规模逐渐简洁、凝缩，园中水面越来越小，而一向被日本人所尊奉的石则被更多地运用到园中，甚至成为寺园内具有象征意义的主景，这也就是“枯山水”产生的渊源。接下来日本园林逐渐向纯净细致的方向发展，修剪整形的黄杨、杜鹃，自然天成的石块，耙出纹理的砂石等，都是在追求精神上“净、空、无”的终极状态。特别是后期的“枯山水”竭尽其简洁，竭尽其纯净，无树无花，只用几尊石组，一地白砂，凝缠成一方净土。

另一种创新的庭园形式——茶室庭园，则显示出极精致、极正式的氛围。茶庭布置讲究，每块步石的设置都有特定用意（如主人石、客人石、刀挂石等），每株植物的选择都很认真，室外家具均为一件件精美的石制艺术品（如石灯笼、石水钵等），这种园林风格体现了日本贵族对完美形式的追求。

日本园林更趋于以石组景，突出一种静态景观，因此减少了对水的表现，多为静水，且水体形态比较简单，有些园林甚至不用水。在园石的处理上，日本园林偏于把天然石块散置或形成石组，其构图手法亦自成一体。日本园林中的石组更多考虑面的权成，尤其是方丈庭中的“枯山水”，只容人的思想在其中徜徉，表现出日本传统文化中对石的崇敬。

以步石作道路，细沙代水，以石代山、、、能引起人们对海景、神山的联想，更显出日本园林的含义深邃与地区特色的哲源。

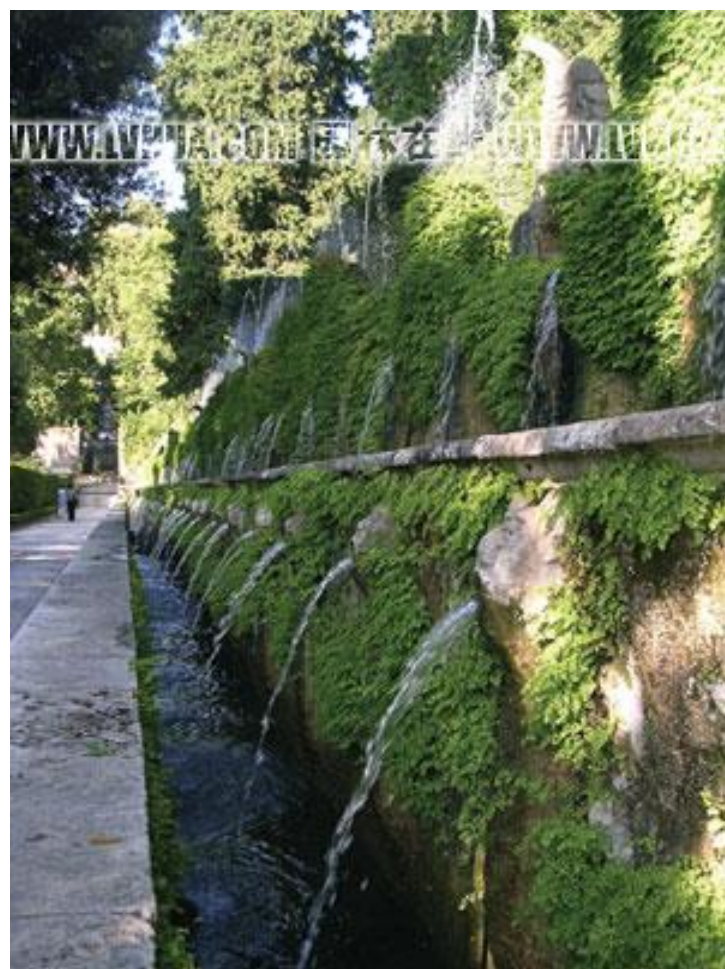
以石灯、竹水管与汲水井、石桥以及祭台、伞、小石塔等小品建筑，作为小园的点缀或主景，同时也是“日本味”的一种标志。

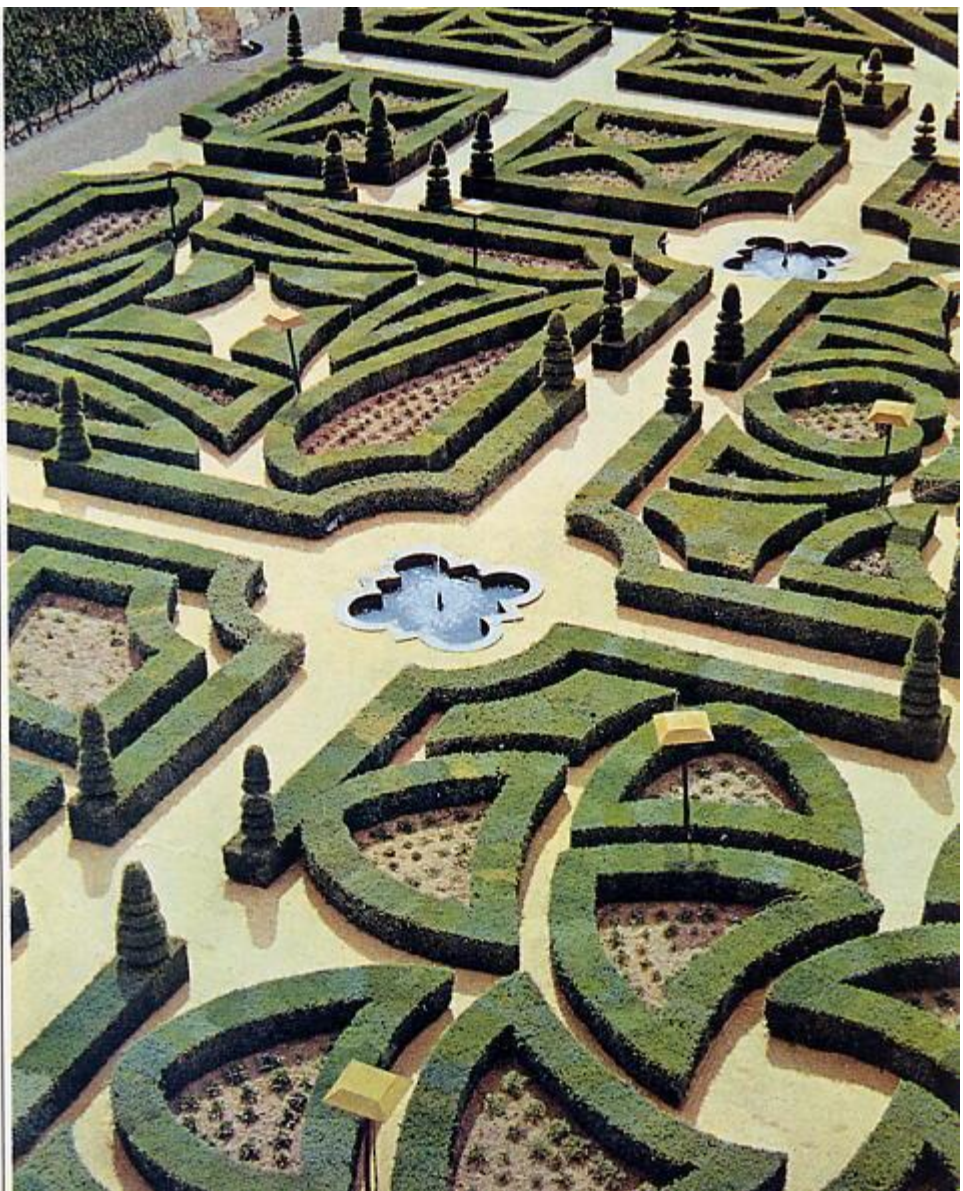
人文主义-----意大利古典园林

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。文艺复兴时期人们向往罗马人的生活方式，富豪权贵纷纷在风景秀丽的地区建立自己的别墅庄园。这些庄园一般都建在丘陵或山坡上，为便于活动，就采用了连续的台面布局，这就是台地园的雏形。在以后的发展中，意大利造园家们在起伏的地形上创造出非常动人的景观效果。

驯服自然-----法国古典园林

17世纪，园林史上出现了一位开创法国乃至欧洲造园新风的杰出人物——勒·诺特，法国园林即由他开创。中国称之为古典主义园林。勒·诺特的造园保留了意大利文艺复兴庄园的一些要素，又以一种更开朗、华丽、宏伟、对称的方式在法国重新组合，创造了一种更显高贵的园林，追求整个园林宁静开阔，统一中又富有变化，富丽堂皇、雄伟壮观的景观效果。在中国的圆明园，由于乾隆皇帝的猎奇，也建造了模仿法国园林的西洋楼。

讲究对称、均齐严整性，以几何形式构图，植物配置筑山理水以中轴线左右均衡几何对称，强调园林总体和局部的图案美。

欧式古典园林

英国园林是西方传统园林中另一种具有代表性的重要风格。

17、18世纪，绘画与文学两种艺术热衷于自然的倾向影响了英国造园，加之中国园林文化的影响，英国出现了自然风景园。以起伏开阔的草地、自然曲折的湖岸、成片成丛自然生长的树木为要素构成了一种新的园林。

与“规整式”相反，英国园林强调的是田园与自然。它把自然与人工作了明确的划分。这里的主角是自然风光，其造景严格按照风景画构图设计，如同“巴比松画派”的风景画。建筑成为了风景中的点缀。

风景式园林自由灵活、不拘一格，利用天然山水地貌，适当改造剪裁，着重精炼概括地表现天然之美

现代园林

