

作者简介

汪梅，浙江理工大学艺术与设计学院教授，硕士研究生导师，中国建筑学会室内设计分会理事，浙江省知联会理事，美国圣地亚哥州立大学访问学者。主要研究方向为环境设计。1990年毕业留校任教以来，主要讲授纺织、室内、景观等设计专业本科和研究生的课程，长期致力于设计艺术学历史与文化的研究与创新工作，发表多篇学术论文。曾在中国美术学院、同济大学等院校学习。代表性学术成果有《中国通史（绘画本）》、浙江省哲学社会科学规划课题《浙江丽水景宁畲族自治县村落建筑文化的研究》等。曾担任中国建筑学会“新人杯”全国大学生室内设计大赛、贵州黔南布依族苗族自治州民族服饰设计大赛评委。

作者简介

汪颖，浙江理工大学艺术与设计学院副教授，博士，硕士研究生导师，浙江省丝绸与时尚文化研究中心核心成员，中国工业设计协会用户体验产业分会理事，美国北卡罗来纳州立大学访问学者。主要研究方向为老龄化无障碍设计、康复环境设计、弱势群体设计等。2005年任教以来，主要讲授工业设计、产品设计等设计专业本科和研究生的课程，主持各级研究课题10余项，发表学术论文20余篇。

总主编 林家阳

环境装饰设计

免费提供

精品教学资源包

服务热线: 400-615-1233
www.huatengedu.com.cn

上架建议: 艺术设计

ISBN 978-7-5398-9342-6

定价: 69.80元

高等院校设计类专业精品教材
创新课程配套教材

环境装饰设计

汪梅 汪颖 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等院校设计类专业精品教材
创新课程配套教材

总主编 林家阳

环境设计专业 公共平台课程

环境装饰设计

汪梅 汪颖 编著

Environmental Decoration Design

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等院校设计类专业精品教材
创新课程配套教材

总主编 林家阳

环境装饰设计

Environmental
Decoration Design

汪梅 汪颖 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

环境装饰设计 / 汪梅, 汪颖编著. —合肥: 安徽
美术出版社, 2020.12
ISBN 978-7-5398-9342-6

I. ①环… II. ①汪… ②汪… III. ①室内装饰设计
IV. ① TU238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 226665 号

环境装饰设计

HUANJING ZHUANGSHI SHEJI

汪梅 汪颖 编著

出版人: 王训海 策划编辑: 朱小林 马子涵

责任编辑: 朱小林 助理编辑: 陈露萍

封面设计: 刘斌 装帧设计: 刘斌

责任印制: 徐海燕 责任校对: 司开江 陈芳芳

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号

出版传媒广场14F 邮编: 230071

印制: 三河市骏杰印刷有限公司

开本: 880 mm×1 230 mm 1/16 印张: 13.5

字数: 369千字

版次: 2020年12月第1版

2020年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-9342-6

定价: 69.80元

发现印装质量问题影响阅读, 请与我社营销部联系调换。

服务电话: 400-615-1233

高等院校设计类专业 创新课程配套教材

顾问委员会

尹定邦

广州美术学院副校长/原设计学院教授/博导/创始院长
中国设计教育改革资深专家
广州白马广告/集美设计工程有限公司董事顾问

盖尔哈特·马蒂亚斯 Gerhard Mathias

德国卡塞尔艺术学院 (GHK) 教授
德意志学术交流中心长期援华教授
中国设计教育研究专家

林衍堂

香港理工大学设计学院教授/博导
“中国设计研究工作室” 总监
香港设计委员会顾问

官政能

台湾实践大学副校长/教授
实践大学设计学院创始院长
原台湾工业设计协会理事长

吴海燕

中国美术学院设计学院院长/教授/博导
中国服装设计师协会副主席
浙江省创意设计协会主席

娄永琪

同济大学设计创意学院院长/教授/博导
Cumulus国际艺术、设计与媒体院校联盟副主席
被芬兰总统授予“狮子一等骑士”勋章

内容简介

INTRODUCTION

本书融合了编者从织物到环境设计跨专业的知识积累及对中美环境设计教学的对比。通过近 30 年的教学实践，编者感受到我国环境设计领域欣欣向荣、专业蓬勃发展背后存在转型时期对创新意识的渴求，环境装饰设计对人的关怀、对自然的尊重、对文化的传承、对细节的推敲使得新技术被重新定位。

本书对环境装饰设计追本溯源，厘清理论逻辑并解读优秀案例，随着知识点的循序展开，带领读者探求环境装饰设计的真谛。本书章节构成如下：第一章，站在环境景观历史的角度，以时间为序，阐述环境装饰设计形成、发展、成熟的演变过程；第二章，研究环境装饰设计的视觉基础，以城市康复性花园装饰设计、儿童户外游戏空间装饰设计及城市公共广场装饰设计为研究对象，通过对相关理论和案例的分析，解读环境装饰的设计理念、设计内容和设计方法，为项目的落地打下坚实的基础；第三章，甄选世界各洲经典的环境装饰设计作品，通过案例拓展学生的眼界，激发其想象力，从而提高其设计表现能力。

如何构建讲哲理、有温度、观细节、重巧思的环境装饰设计美学内涵？本书会让您受益匪浅。

序言

FOREWORD

作为中国设计教育改革三十年的见证者、实践者，我结合自己的留德学习生涯，对比了中西方设计教育，感慨颇多。在这漫长的三十年中，我们开过无以计数的中国设计教育战略研讨会；成立过无以计数的设计教育改革机构；也组织过无以计数的出境出国设计教育考察团；政府甚至也给予了我们巨大的支持：校区扩建了，专业庞大了，设备更新了，但教育质量提高了吗？没有！

原因在哪里？

我认为办好一所学校或学院，培养有用的设计人才，造就出政府和人民满意的设计师，最最重要的是解决以下三个问题：其一是我们要有好的老师，有经历丰富的、有阅历的、理论和实践并举的、有责任心的老师。只有老师有用，才能培养有用的学生。其二是有一批好的学生，有具有崇高志向和远大理想，具备厚实的文化知识基础，有目标和毅力的学子。其三是具有连接两者的、理论和实践相结合的好教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学“词典”，即通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧，使学生成为文化创意产业、产品走向市场的使者。这就要求教材本身具有创新意识。

本套教材包括设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计等八个方面的 50 部系列教材。本教材的体例和结构合理，从首章指明教学方向的理论，到第三章开拓学生视野的作品鉴赏，尤其是以实践、实训作为主体的第二章，以项目教学为主导，贯穿知识点教育，通过理论和实践加深学生互动体验，是行之有效的系统教学设计。该教材除了纸质材料，还有供老师使用的电子教案（PPT 课件）、供学生使用的图片素材库、以微课形式展现的教学视频等。

做对事首先要找对人，我们还约请了国内外大师级的学者和实践能手作为顾问团队，约请了 50 位国内著名高校的骨干教师组成编委团队。我相信，以他们所具有的国际化教育视野以及他们对中国设计教育的责任感，这套教材将成为培养中国“有用的设计人才”的典型范本。

教育部设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学设计创意学院教授 / 博士生导师 林家阳

2016 年 6 月

前言

PREFACE

人类与生俱来就有装饰环境的天赋，这种天赋一直贯穿于追求生活品质的始终。环境装饰的热情和秉性推动着人们探索、总结和设计创新，以达到展现地域文化魅力和创建美好未来的目的。本书写作的初衷很纯粹，希望通过相关理论知识的引导为学生在环境景观与图形艺术之间搭起“有用”和“美丽”之桥梁，达到拓宽学生视野、提升环境装饰设计美学价值的目的。

目前，针对环境装饰设计的书籍众多，有用设计案例来阐述设计的，有以设计文本来解释案例的，有通过理论分析来论述设计思想的。而本书的特色则是从环境装饰设计与图案学相结合的角度，对环境装饰设计中幽深致远的文化、优雅境界的立意、精致缜密的细节和造型独特的图案给予详尽的阐述。

本书分为三章。第一章，环境装饰设计概论。厘清环境装饰设计的概念、类型及环境装饰设计的历史沿革，为后期的设计实践奠定基础。第二章，教学与实训。构建环境装饰设计的基本原理，聚焦目前可持续景观设计热点，在循证理论指导下研究具有治愈力的康复性花园装饰设计；通过研究儿童户外游戏空间装饰设计，设计出提高儿童自信心、激发儿童想象力的包容性空间；通过对城市公共广场装饰设计的研 究，体验城市文化，营造都市品质，设计具有安全和实用性、经济和娱乐价值的空间。第三章，欣赏与分析。通过对世界各国著名的设计师和设计事务所经典案例的赏析，了解前瞻性知识，感受环境装饰设计与图案学“携手合作”的魅力。

本书具有知识性、新颖性、技巧性和实战性的特点，图文并茂，内容充实，可作为各类院校环境装饰设计课程的教材和环境装饰设计从业者的辅导用书。

汪 梅

课程计划

CURRICULAR PLAN

建议 72 课时左右

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 环境装饰 设计概论	第一节 环境装饰设计概况	2	12
	第二节 环境装饰艺术历史溯源	8	
	第三节 环境装饰设计的语言	2	
第二章 教学与实训	第一节 环境装饰设计基础	12	52
	第二节 康复性花园装饰设计训练	16	
	第三节 儿童户外游戏空间装饰设计训练	14	
	第四节 城市公共广场装饰设计训练	10	
第三章 欣赏与分析	第一节 亚洲环境装饰设计作品	2	8
	第二节 欧洲环境装饰设计作品	4	
	第三节 美洲环境装饰设计作品	1	
	第四节 大洋洲环境装饰设计作品	1	

目录

CONTENTS

第一章 环境装饰设计概论	010
第一节 环境装饰设计概况	012
一、环境装饰设计的定义与特征	012
二、环境装饰设计的内容	014
第二节 环境装饰艺术历史溯源	016
一、启蒙——史前景观	016
二、禁锢——封闭花园	017
三、形成——经典园林	019
四、地域——特色园林	021
五、装饰——新技术园林	024
六、风格——新思潮景观	026
七、趋势——生态景观	028
第三节 环境装饰设计的语言	029
一、实用性	029
二、便捷性	029
三、原创性	029
四、多样性	030
五、场景性	030
六、交互性	031
七、图形感	031
八、可持续	031
第二章 教学与实训	032
第一节 环境装饰设计基础	034
一、课程要求	034
二、案例分析	035
三、知识要点	042
第二节 康复性花园装饰设计训练	059
一、课程要求	059
二、案例分析	060
三、知识要点	069
四、设计实践	087
第三节 儿童户外游戏空间装饰设计训练	096
一、课程要求	096
二、案例分析	097

三、知识要点	107
四、设计实践	124
第四节 城市公共广场装饰设计训练	140
一、课程要求	140
二、案例分析	141
三、知识要点	150
四、设计实践	177
第三章 欣赏与分析	188
第一节 亚洲环境装饰设计作品	190
一、中国宁波鼓楼街区壁画设计	190
二、中国同济大学屋顶欢乐花园	191
三、日本佐藤大线描椅装置设计	192
四、印度魔幻微风景观设计	194
第二节 欧洲环境装饰设计作品	196
一、法国充满生机的旋转椅设计	196
二、荷兰阿姆斯特丹戏水池设计	197
三、英国神奇蘑菇圈雕塑艺术	198
四、英国兔子宾创意垃圾箱设计	200
五、英国霍雷肖伦敦花园设计	200
第三节 美洲环境装饰设计作品	202
一、美国 X 形躺椅设计	202
二、美国 D 大道草坪社区广场设计	203
三、加拿大蒙特利尔金色之舞广场设计	206
第四节 大洋洲环境装饰设计作品	207
一、普莱福德活力镇游戏园	207
二、墨尔本阿富汗商业文化区	209
三、阿德莱德港口更新改建项目	210
参考文献	212
专业网站链接	213
相关设计师和设计机构	214
后记	216

第一章

环境装饰设计概论

第一节 环境装饰设计概况

第二节 环境装饰艺术历史溯源

第三节 环境装饰设计的语言

课程名称：环境装饰设计概论

课程内容：环境装饰设计的概念、历史沿革和特征

课程时间：12 课时

训练目的：通过本章内容的学习，学生应初步掌握环境装饰设计的基础知识，运用动态的历史发展观，从人文、经济、技术等方面了解建筑景观环境装饰设计的起因，从而为接下来的设计实践打下扎实的理论基础。

教学要求：PPT 演示加讲授，厘清建筑景观环境装饰的历史脉络，建立环境装饰设计的基础理论。

作业评价：结合所学内容，收集各国历史上著名的环境装饰案例作品（景观及艺术装饰），解读其风格，研究其装饰特征，以达到认识环境装饰设计学科背景、储备知识的目的。

图 1-1-1 赏心悦目的英国、中国和西班牙园林景观装饰

第一节 环境装饰设计概况

人类自脱离穴居的原始生活状态开始学会构筑房屋以来,出于对生存和安全的需要,便将坚固、实用、舒适的建筑及环境作为在自然界中用以遮挡风雨、躲避兽害、休养生息的庇护所。随着社会的发展、建造技术的进步、建筑形态的丰富,居住的环境扩张及人们生活方式的改变,人们更懂得如何合理有效地利用空间和装饰空间,他们不仅将室内空间经营得舒适安全,同时将建筑周边的环境和人口密集的公共活动场所也装点得十分悦目。由此衍生出的景观环境成为人们需求、互动、体验的核心。现代人对生活环境的需求并没有因时代的变迁超越古代人太多,今天的我们与祖先一样渴望享受自然、亲切与个性的环境空间,同时还担负对环境不可推卸的保护责任。

正是对美好生活的愿景,才使得人类从远古时期就注重对居住环境进行装饰,艺术家们尽可能使用生活中的各种石头、陶瓷和木材等塑造理想的生活环境。在西方,有以古希腊、古罗马及中世纪法国为代表的欧洲造园体系,其景观环境装饰艺术获得长足发展,从而促成了欧洲造园景观视野开阔、气势恢宏、构图严谨、气质华贵的特征。在东方,有以中国、日本为代表的东亚造园体系,其遵循师法自然的造园法则,强调人工建筑与自然的融合。以波斯为代表的西亚园林则将十字形平面与四方形景观相结合,富有特色的水景结合繁琐的伊斯兰建筑装饰图案,形成独特的天堂花园的样式。不论是东亚还是西亚,景观都呈现出深厚的文化底蕴及艺术追求。虽然东西方景观艺术装饰风格千姿百态,但追本溯源,环境装饰艺术源于生活、高于生活、服务于生活的原理仍是异曲同工的。(图 1-1-1)

一、环境装饰设计的定义与特征

所谓环境装饰设计,就是指以自然空间环境为依托,根据客户的物质、经济条件和精神需求,对特定的景观空间界面及装饰品的造型、色彩、材质、图案等元素在文化与美学基础上进行有目的、有针对性的设计活动,从而营造出具有较高艺术品质的景观装饰的行为。优秀的环境装饰设计能很好地表现客户的生活方式和生活态度,同时也折射出设计师个人的修养、理解力和艺术品位。

环境设计是基于社会经济和文化背景,通过设计提出问题、预测问题、解决问题,从而产生创新样式的行为,其目的是为人类营造舒适美好的生活环境与健康便利的生活方式,实现环境空间物质的最优化。环境装饰设计依托于自然与人工景观,是对自然中的建筑园林和城市设施等元素中包含的装饰风格和图案进行研究的学科。广义上,环境装饰设计包含物质和非物质层面的研究,从纯粹的物质设计衍生到人文精神的设计,即将交互、体验、可持续行为植入人的生活方式的设计。也就是说,环境装饰设计的核心是多元化、艺术化、图案化、生态化的设计,是环境装饰细节的设计。环境装饰设计融汇了城市规划

学、建筑学、景观学、图形学、材料学及传播学等学科知识，在研究背景、侧重点、技术表现和发展趋势等方面有融合和借鉴，各学科的研究方法和技术也将成为环境装饰设计的平台和支撑。

环境装饰设计的主要特征如下。

1. 大众性

环境装饰设计首先要服务于大众。设计通常在生活中寻找灵感和原型，然后用通俗易懂的语言符号表达和传递设计理念，以大众的、通俗的、娱乐性的、可消费的符号或者形式来表现设计，满足大众在视觉上的审美需求。公共空间的使用密度和使用频率是衡量其环境设计成功与否的标准之一。公共空间作为人们交际的场所，给人留下美好的印象，才是好空间。

2. 体验性

环境装饰设计是为自然人服务的，具有体验性。当人们意识到“场所营造”应该以功能性与审美性为中心时，就会设计并打造出人们所“期望”的具有深刻意义且值得纪念的景观空间。设计应该考虑使用者在体验过程中生理的舒适性和心理的愉悦。

3. 和谐性

环境装饰设计呈现的特征决定了它与自然环境和谐相处的必然性，设计只有与环境完美融合，成为环境整体的组成部分，才能发挥好“细胞”的作用。

4. 地域性

环境装饰设计风格因产生的背景和文化的差异、地域特征的不同性而具有多样性。

5. 装饰性

环境装饰设计是景观设计个性的呈现，是环境艺术品位和特质的体现，是对装饰空间和物件艺术化的图形语言。

6. 技术性

环境装饰艺术离不开技术的支撑，在通过各种材料来实现造型和装饰的过程中会涉及制造工艺及新材料、新技术等设计问题。完美的装饰不仅能美化环境，还具有独特的视角和前瞻性。

7. 生态性

环境设计应遵循自然规律，营造自然美学，符合绿色设计的要求，即减少、再利用和回收的原则。不仅要减少设计中对物质的消耗和有害物质的排放，而且要再循环或重新利用，以一种负责的态度去创造生活。这就要求设计师在设计理念、材料的选择、工艺结构等方面都必须考虑到节约自然资源和保护生态环境，尽可能做到易回收、低污染，提倡对再生材料的使用。

图 1-1-2 砖石铺地的硬质景观和绿植编织的软质景观

图 1-1-3 城市建筑的墙与窗

图 1-1-4 城市广场座椅与城市公交车站

二、环境装饰设计的内容

景观环境能反映城市和乡村的性格，展示出各自的风貌，风格迥异、造型不同的景观细节则能传递出作品深厚的文化底蕴和主题思想。每件环境装饰设计作品所特有的艺术语言仿佛是厚重历史书籍的章节，为多元化环境空间气氛的营造平添了一抹亮丽和浪漫的色彩。

环境装饰设计可分为硬质和软质两大类。(图 1-1-2)

硬质环境装饰设计是指景观中用质地较硬的人工或非人工材料依照人的意愿设计出供人休憩、嬉戏、观赏的物品。其内容包括柱、墙、架、亭、廊、雕塑、山石、铺地、围栏、座椅、垃圾箱、标志、停车场、照明、娱乐与康体等城市设施和景观小品的饰件。硬质环境装饰设计重点考虑设计造型及装饰并对其合理安排和配置。

软质环境装饰设计是指用质地柔软的自然材料(绿植与水体)经过再设计后营造预期的艺术效果，它具有观赏、组景、分割空间、庇荫、美化的作用，内容包括植被、水景等。软质环境装饰通常占用空间面积较大，会随季节变化，色彩绚丽，材料丰富。柔软的质地和丰富的色彩与建筑景观遥相呼应，相互衬托，产生具有诗情画意的美景。

1. 建筑元素

美国景观设计师马克·弗朗西斯曾说：“成功地供人们使用开放空间(如广场、街道和花园)，绝对是一个良好的公共景观必备的要求。”一堵墙、一扇窗、一条道路、一根柱子、一张座椅、一坛花草、一盏路灯都是城乡景观中必不可少的元素，承载元素的场所就是空间(即“界面”)，景观设计的主题都是通过各种表现方法在“界面”上实现的。环境空间通常由铺地、水景、山体和建筑围合而成，环境装饰设计则是对界面中的特定元素(如建筑构件、道路及围墙等)、景观细节进行设计的过程。18 世纪英国著名的景观设计和风景画家威廉·肯特是最早关注景观建筑元素的人，在他的绘画和设计语汇中除了蜿蜒曲折的水体、独立的树丛，还包括各种建筑元素，如仿真的废墟或建筑门窗等，以表现“真实”的场景。建筑元素包括建筑立面(门、窗、柱、装饰檐口)、围墙、铺地等。(图 1-1-3)

2. 城市家具

如何使户外空间吸引更多的人参与，城市家具起到了不可或缺的作用。城市家具是指城市生活空间中具有特定功能、艺术美感的环境设施构建物。城市家具除了考虑实用性、与城市景观的和谐一致和引人注目的装饰外，还应体现出城市的文化内涵，反映城市居民的人文精神。从世界各地城市公共空间设计的成功案例得知，易接近、吸引人、舒适、有良好形象的空间，其装饰家具细节设计都很合理，有品位。城市家具渗透到环境空间的每个角落，人们通过独特的城市家具设施来感知和触摸城市的灵魂(图 1-1-4)。城市家具包括座椅、垃圾桶、护栏、车站、报亭、娱乐和健身设施等。

图 1-1-5 城市公共艺术设计

图 1-1-6 庭院园艺设计

3. 公共艺术

公共艺术设计是指在开放性的、由公众参与和认同的环境空间中进行的艺术创造与环境设计的行为。公共艺术凝聚着城市的历史与文化，代表着鲜明的文化特质和艺术气质。公共艺术为人们提供美的享受，使公众与环境之间形成良性的互动，激发环境的生机和活力。随着设计多元化和地域化需求的提升，越来越多具有社会文化意义的公共艺术传达理念引发环境使用者的共鸣与联想，环境装饰设计中公共艺术通常以二维和三维艺术造型、色彩和材料等形式存在于空间中，它们所表达思想和情感通过人的视觉体验产生。优秀的公共艺术承载着城市的历史和未来，凝聚起当地的风土人情、世态民风，逐渐成为彰显城市特色的亮点（图 1-1-5）。公共艺术包括大地艺术、雕塑、壁画、装置艺术、新媒体艺术、涂鸦等。

4. 园艺

园艺是通过花草、绿篱植物等搭建的融合自然和人工园林的景观艺术设计。园艺设计包括庭院、公园和滨水等区域景观绿色植物配置，对公众具有生理、心理及审美的效果。园艺景观设计涉及地理、土壤、植物学和艺术等学科，它离不开植物配置、艺术造型、栽培工艺、表现技巧等专业综合知识（图 1-1-6）。园艺设计的内容包括花草、树木、草坪、行道树等。

5. 照明

照明主要是指城市街道、公园和社区使用的户外工程照明设计与布局。它既有使用功能，又兼有艺术装饰和营造环境氛围的作用。环境装饰照明除了与灯具相关，还涉及步道、阶梯等场所的安全、经济和方便维护等因素。其造型、色彩和材质及照明度都应该与所装饰的环境相匹配，需要与整体统一规划，这样才更能够确保交通安全，提高交通运输效率，方便人们生活，降低犯罪率，美化城市环境。照明包括道路照明、园林照明、广场照明和建筑照明等。（图 1-1-7）

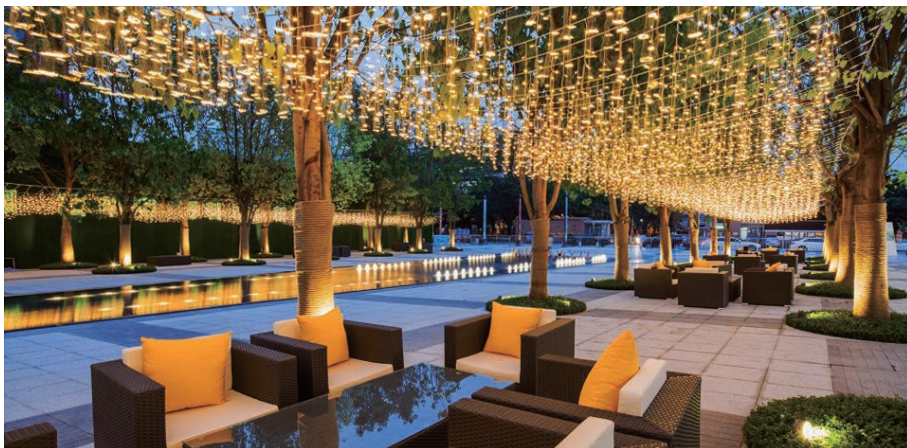

图 1-1-7 坊城设计的东莞万科中天城市花园景观照明

第二节 环境装饰艺术历史溯源

一切都取决于一个不可预见的历史连续性，但是如果我们成功地发展我们的文化，同时继续尊重我们的过去，我们有机会保存它。

——斯蒂芬·杰伊·古尔德（美国）

一、启蒙——史前景观

史前至公元 6 世纪的景观遗迹传达了人类对自然现象的不解和对神的崇拜，再现了自然神秘主义的精神。原始人类通过挖山堆土表现出最纯粹的几何形和放射状景观造型，让我们对祖先留下的大地经典艺术充满敬畏。随着人类逻辑思维能力的增强，他们将个人和集体对自然的崇拜意识通过图腾语言融入景观装饰中。

1. 新农庄

在爱尔兰的传说中新农庄是史前塔拉国王的墓地，也是爱尔兰民族神祇的家园，被称为“达格达神的房子”，是由不同部落的人在不同时间建成的。新农庄的环形墓道包括三个密室，冬至日，太阳光通过入口天窗射进通道，照亮了中央大厅。新庄园最著名的还是螺旋雕刻艺术，特别引人注目的是入口处刻有三重螺旋图案的石块，左边纹样呈顺时针方向旋转，而右边纹样则呈逆时针方向旋转，其中的含义仍在考证，但有迹象表明它们与天文学中太阳的活动周期有关。新农庄内外粗犷的几何形雕刻与纯粹的圆形建筑形成对比，在白天和夜晚的明暗交替中，似乎在讲述着世界上阴阳、加减、生死的永恒关系，形成震撼的史前景观。（图 1-2-1）

2. 古埃及壁画花园

古埃及十八王朝时期底比斯的内巴蒙陵墓壁画真实地描绘了当时宅邸花园的情景。各种排列有序的植物围绕着满布游鱼和水鸭的矩形水池，表现出了程式化的绘画构图及生动丰富的植物形象。壁画栩栩如生地再现了古埃及的花园景观。（图 1-2-2）

3. 维蒂府花园

庞贝古城是富有的罗马人的度假胜地。公元 79 年，意大利维苏威火山喷发，导致古城被淹没在厚重的火山灰中，当时的建筑和景观被完好地保存下来。维蒂府是典型的罗马民居，住宅包含完好的房间和多立克列柱廊围合的中心花园。花园里种植着曲线造型的花草，列柱廊墙上绘有壁画以扩展花园的视觉空间，壁画描绘的是海神尼普顿和安菲特律特仙女的浪漫爱情故事。

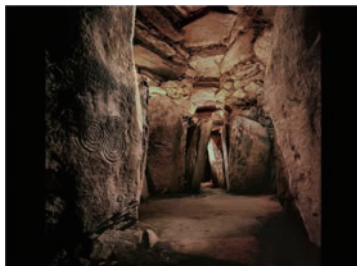

图 1-2-1 新农庄景观及巨石上的螺旋与菱形图案 / 爱尔兰

图 1-2-2 底比斯内巴蒙陵墓壁画上描绘的花园景观 / 埃及

几张造型不同的石雕水桌，或方或圆，或高或低，散落在庭院里，桌中间盛装水，它们既可以调节空气，也可以在夏天用来减缓食物和酒水饮料的腐败。花园里有两尊丘比特的青铜雕像，被描绘成右手提葡萄、左手抱鹅的小男孩。维蒂府的地面为造型生动的马赛克拼花铺地，这是古罗马建筑中常用的装饰手法。(图 1-2-3)

图 1-2-3 庞贝城维蒂府列柱花园的装饰艺术 / 意大利

4. 哈德良别墅

建于公元 118 年的哈德良别墅位于罗马城东面的塞宾山脚下，哈德良别墅占地广阔，建筑群充分利用景观地形依势而建，建筑采用石灰岩、火山灰、凝灰岩等材料，每个独立的主题空间都由轴线串联成有机的整体。罗马帝国哈德良皇帝将他对建筑和古典文化的痴迷与收集到的奇珍异宝以及奇妙思想都寄予罗马附近的皇家园囿修复中。哈德良别墅有复杂的建筑结构和完美的装饰元素，如人像柱、拱券廊、黑白几何与花卉图案混拼的马赛克铺地以及气势蓬勃的喷泉景观。特别吸引人的是园内设置的长条状水池，水池两侧竖立着雕刻精美的希腊人像柱，南端终点处建有穹隆顶的半圆形建筑，北端则建有圆形列柱廊，柱廊中心拱券下是宙斯之子大力神赫拉克勒斯的雕像。别墅中有浴场、剧院、图书馆、休息厅和柱廊环绕的景观，并用艺术品装饰。(图 1-2-4)

图 1-2-4 哈德良别墅的人像和黑白马赛克地铺图案 / 意大利

二、禁锢——封闭花园

封闭花园形成于罗马帝国衰退到文艺复兴人本主义思想的恢复时期。瘟疫和战争让欧洲文化发生了巨大的变化，灾难让人们在高墙维护的基督教堂中获取精神慰藉的同时，基督教文化对人的思想禁锢直接影响着西方园林文化对自然态度的转变，自然代表不安全的因素，让人生畏，人们在修道院和教堂建筑中筑起高墙营造封闭花园寻求精神保护，封闭花园代表驯服自然。

图 1-2-5 中世纪教堂绘画中的封闭花园、花园的围墙雕塑、植物景观

欧洲文明在中世纪受到抑制，而同时期伊斯兰教文化却跨越地中海传到伊比利亚半岛（西班牙），统治半岛的摩尔人（西班牙和葡萄牙的伊斯兰征服者）留下了永世经典的文艺花园——西班牙伊斯兰花园。伊斯兰花园有封闭围合的天井和庭院，以及水景元素营造的阴凉、清爽的环境氛围。

1. 中世纪花园

中世纪花园是中世纪出现的特殊园林形式，主要用于种植蔬菜和草药，具有提供食物和药品的功能。随着中产阶级的壮大，人们对自然景观不再畏惧，开始采用各种方法修建花园。中世纪的封闭花园有时神圣，有时又是世俗的象征，是展现骑士精神和浪漫爱情的场所。花园通常有围墙和篱笆包围，高墙无疑为居住者提供了一个心理上的庇护，同时也让人们在一个与世隔绝、可控制的环境中享受自己理想的花园。花园中有座椅、水井、喷泉、青草和花卉。《所罗门之歌》的诗文记录了一座封闭式花园的基本要素：“花园中的喷泉”“流动的泉水”“紧闭的园门”；代表性的花卉，包括百合（象征纯洁）、玫瑰（象征殉难）和紫罗兰（象征谦逊）。精心修剪的休闲花园拥有如迷宫般的曲径、山丘、灌木甚至小型动物园。中世纪的花园并没有被保存下来（图 1-2-5）

2. 摩尔式景观

传统的摩尔式景观也属于封闭花园。伊斯兰教中天堂被符号化为花园，格拉纳达古老的阿尔罕布拉宫有着郁郁葱葱的花园景观，就像从伊斯兰的沙漠世界来到西班牙的摩尔人的天堂，它以冰雪覆盖的内华达山脉为背景，宫内流动的泉水象征着富足。阿尔罕布拉宫的喷泉周围杂草丛生，芳香的田园花草是摩尔人奢华的宫殿环境。装饰华丽的房间和宁静的庭院代表了摩尔人艺术和建筑最杰出的成就。

阿尔罕布拉宫建筑群包括一系列的庭院和天井，园林中的各种装饰与建筑相互衬托，比例尺度和谐统一，创造出极富装饰感的空间体验。其中特别著名的是 14 世纪修建的桃金娘园和狮子园景观。桃金娘园平静的矩形水池将建筑外形镜像，产生了让人震撼的视觉装饰效果，水池的尽端有一个圆形小水池，池边种有修剪整齐的柏树墙。狮子园内大理石构建的拱廊围合形成了空间，上有雕刻精美的伊斯兰装饰图案。南北两边则各建有一个精美的凉亭。摩尔人的庭院多呈几何形的空间结构，建筑包括亭台、拱廊、观景眺台或高门廊等，搭配着笔直简朴的水池及喷泉。庭院墙面、柱子和地面上装饰着复杂的几何状藤蔓图案和精致的花形植物图案，石雕、石膏雕刻和上釉马赛克瓷砖是最常采用的装饰材料。伊斯兰艺术禁止使用人物或动物做装饰图案，但在狮子园的中庭里却设计了由 12 头石刻狮子环绕着喷泉的景观。（图 1-2-6）

图 1-2-6 格拉纳达阿尔罕布拉宫庭院的装饰艺术 / 西班牙

三、形成——经典园林

中世纪至 17 世纪之前，意大利的早期文艺复兴运动使得欧洲成为世界强国中心。新商人阶层渴望拥有权力挑战教会权威，各国通过探险活动发现了美洲和非洲的新土地，导致这个时期文化拓展，花园不再是逃避纷争的世外桃源，人们开始重新认识自然及树立与自然友好相处的方式，并建立了新的园林景观格局。中国的自然园林、日本的禅宗花园和意大利别墅景观成为演绎这一哲学理想的代表形制。

1. 兰特别墅

16 世纪，由詹弗朗西斯科·甘巴拉修建的位于意大利的兰特别墅是文艺复兴时期园林的杰出代表。这座由建筑师雅各布·巴洛奇·达·维尼奥拉和贾科莫·德·杜卡设计的景观园林主要由以水体构成的中轴线和轴线两侧对称布局的建筑群构成，雕塑、植物和喷泉作为景观装饰节点创造出一种连续的景观空间效果，与周边原始的林地有机地结合在一起。游客沿着小路和台阶组成的轴线前进，可体验到一种微妙的、或明或暗的舞台艺术效果。

兰特别墅最有特色的是水景设计，当水流从花园的高处流向低处时，喷泉水景与古代希腊神话中的人物雕塑结合为一体，飞马喷泉、洪水喷泉、海豚喷泉直到象征着台伯河和阿尔诺河的河神之泉，表现出设计师高超的艺术想象力和造型能力。直到今天，这座花园依然是文艺复兴时期一个令人惊叹的园林设计典范。（图 1-2-7）

2. 中国自然园林

中国园林是在融合自然界中的山川峭岩、湖泊平川、飞瀑绕溪等自然景观现象后，采用中国传统的花鸟山水画的构图意境，结合儒、释、道家的哲学思想而

图 1-2-7 兰特别墅景观装饰 / 意大利

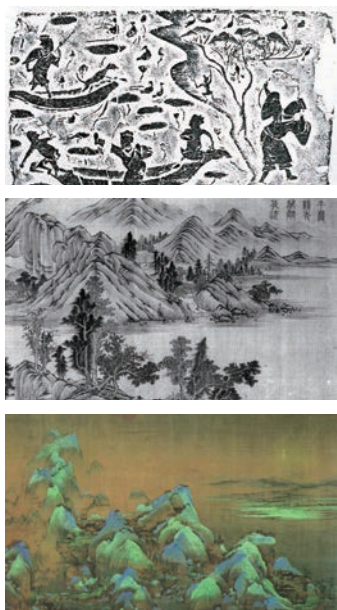

图 1-2-8 汉代、唐代和宋代绘画

图 1-2-9 苏州网师园水榭、曲桥、假山、洞门等装饰景观 / 中国

产生的山水景观。中国园林强调尊重自然，模仿自然，集众家之言而产生的中国古代造园理论将道家阴阳学说中的“相生相克”理念融入自然，用假山代表着山川，象征着男性的力量（阳）；水则象征着女性的力量（阴）。道家提倡永生，中国的山水园林就是模拟神仙居所，而儒家造园思想则将园林视作绘画、诗歌及书法等艺术的集合体，描绘出园林景观的诗情画意。园林中的湖岛、山石、植物、铺地和建筑元素（花窗、石凳、柱）等共同构成富有各种寓意的主题，如阖家欢乐、百年好合、富贵吉祥等。

中国园林在 13 世纪之前仅在绘画中被记录，据记载可追溯到 2000 多年前的殷商时代，以狩猎园和游乐园为主，著名的春秋战国时期的章化台和秦阿房宫都是宫苑建筑群。东汉后期，园林逐步推崇山水林木，文人宅院、隐士的隐逸思想对园林产生影响，如《荷塘渔猎画像砖》。魏晋南北朝时期，园林一改过去狩猎、求仙、通神的功能，在自然美学核心思想下私家园林产生，从单纯的模仿自然，到概括、提炼自然，表现自然。唐朝时期国力鼎盛、经济繁荣带来城市景观的丰富多彩。唐代的官宦衣锦还乡后喜欢退隐山林，表现出脱离世俗、修身养性的审美取向。私家文人园林产生，如唐代王维山水长卷《千岩万壑图》。公元 1126 年，开封被金攻陷，宋都南迁杭州，西湖绵延自然的山势、朦胧致远的湖泊、细致的工笔画境，正是宋代文人墨客追求的园林意趣，如宋王希孟《千里江山图》中的场景。（图 1-2-8）

苏州网师园重建于 1770 年，园中围绕着中央水池设计了新的建筑和景观。这座小巧的花园占地仅八亩（1 亩=667 m²）余，拥有一系列互相关联的庭院和楼阁，每处景致都有不同的空间形制与特色。景观意向通过水池景观的收放和借景得以表现。景点和种植区域按顺序次第展开，整片水池在任何一点都很难尽收眼底。为了营造一个诗意的景观氛围，园主人为园中景致分别题词。在网狮园中，“万卷堂”隐于湖畔的长廊之中，而“月到风来亭”恰好立于池塘的西岸。飞檐和石质的基座构成栩栩如生的风景，成为园中的视觉焦点。凉亭在水面形成倒影，相映成趣。

东晋著名的书法家王羲之的绘画再现了中国传统园林寄情山水之道。中国园林的假山石构成了园林的骨架，就像山川是大地的骨架。唐朝人喜爱在园林中布置假山异石以供欣赏，宋朝假山石更成为讨好皇帝的贡品，佛教认为假山石代表着大自然的巧手神功，道教则认为假山蕴藏着能量。中国园林中用图案装饰的窗户为花窗，又称为漏窗。花窗图案繁多，构图巧妙，雕功精致，寓意吉祥，有几何图案、动物图案、山水风景、人物神仙、故事戏曲。其有通风透光之利，观景借景之便，具有奇、妙、美的趣味和意境。（图 1-2-9）

3. 日本禅宗花园

“禅宗是一种个人修行，强调冥想和内心自省，并不追求规模庞大的仪式性空间。许多禅师在大庙之内建立个人的小型禅堂。小型的寺院花园成为冥想空间，也就意味着从固定的视角观察周围景象。带有滑动隔断的书院为人们提供了特定的框景效果。花园作为纯粹的视觉欣赏对象，有助于冥想修行，但没有太多的实用功能。”

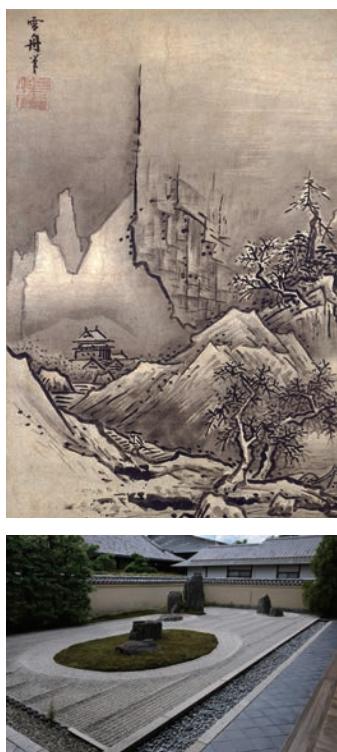

图 1-2-10 日本雪舟的绘画与龙安寺禅宗花园

中国宋代绘画和禅宗思想的传入对平安时代的日本园林产生了深刻的影响。禅宗在镰仓时代得到执政幕府的支持而广泛传播。室町时代的园林以微缩的尺度、精致的空间、独特的建筑环境而著称，反映了足利幕府政权的审美观。田庄和寺院的花园不再是平安时代单纯的娱乐休闲空间或者对天堂的效仿。室町时代的园林设计重点集中在空间形式和艺术构成，景观在狭小的空间展示，微缩花园的基本要素特征被抽象与浓缩，并以枯山水进行展现，在概念上类似于盆景。室町时代，不同社会阶层的园艺专家的参与影响了这个时期的园林设计。雪舟是一个禅宗派僧人，他的水墨绘画受中国画影响，从而确定了自己的风格和特点。

龙安寺是著名的寺院园林，在应仁之乱期间被毁，后于 1488 年重建。在方丈堂南侧设有一座封闭庭院，园中遍布迷宫一般的假山石。15 块并不引人注目的假山石，分为 5 组排布，创造了充满动感的空间构成。每组布局虽然不对称，但在整体关系组织上构成了视觉平衡。其抽象的含义虽然并不明确，但仍然保持着禅宗思想的精髓，具体解释留待观察者自己体悟。（图 1-2-10）

在日本的江户时代，为了安抚皇室，幕府帮助他们建造别墅和休养田庄。皇室由此拥有了庞大的地产，皇家漫步花园的面积几乎是平安时代皇家花园面积的 10 倍，皇家别墅的代表作品是桂离宫。

四、地域——特色园林

1. 四方形花园

在古代伊斯兰文化中，花园被称为天堂，它不是一个沙漠化或蓬乱的植被覆盖的荒野，而是一个有计划的种植园，种植着有益可食的植物，如橘子、石榴、三叶草等，也就是说，它有实用和审美功能。更重要的是，神秘的花园有四条水流，它们象征着比逊河、基训河、底格里斯河、幼发拉底河，河流不仅保护植物和保持园内的湿度，也防御沙漠风沙侵蚀。流水又暗示着花园像《古兰经》中提到的流淌着牛奶、蜂蜜、水和葡萄酒的河流。天堂花园十字形的平面构图在波斯人的绘画中代表世界的四个角落，几何图案（方形）、直线形标志着伊斯兰文化中的等级次序。图 1-2-11 中的地毯上描绘的是一个古代的花

图 1-2-11 四方花园的平面图、波斯地毯和书籍封面描绘的四方花园景观

图 1-2-12 凡尔赛宫的鸟瞰及平面图和花园景观装饰 / 法国

园平面，上面织满了树木和春天美丽的花朵，四方形的宽边界显示各种颜色的花床，有红色、黄色和白色。河流的边缘有条纹，珍珠大小的是鹅卵石，金或银茎枝组成水波纹。

公元 1370 年，帖木儿帝国建立，后迁都撒马尔罕，史书中曾有撒马尔罕古都繁茂花园和富裕土地的记述。15 世纪旅行家克拉维约曾描述撒马尔罕赏心悦目的花园被封闭的围墙包围，以水体为轴线，人们利用坎儿井和地下隧道将雪山上的雪水引入园中，花园中央设有楼阁，花园被步道和水流分成面积相等的四块绿地，绿地后来又被分割成种植花草的若干草地，绿荫、花草、波光粼粼的池水构成波斯天堂花园的场景。

16 世纪，印度的莫卧儿王朝皇帝巴布尔被传统的波斯艺术和园林艺术魅力打动，参照了撒马尔罕和赫拉特园林样式建造他的皇宫。巴布尔引来泉水浇灌园林，皇宫的种植园被设计成开放式，建有清真寺、浴室、凉亭和搭建帐篷的高台。皇家的忠诚之园建立在朝南的高地上，采用传统的四方形波斯花园形制。巴布尔在那里大量种植各种果树，并引入水源。

2. 法国的巴洛克园林

1494 年，法国国王查理八世入侵意大利南部后将意大利文艺复兴的思想和意大利的艺术品与工匠带回法国，扩建了位于卢瓦尔河畔的昂布瓦斯花园，沿着城堡墙边的高台增设 10 个花坛和 1 个中央水池，花坛被划分成对称的 10 个部分，凉廊设在建筑矩形平面的长边，构成了围合花园的边界。在雅克·安德鲁埃·杜·塞尔索的作品中能感受到当时的场景。著名园林设计师勒·诺特对于希腊数学家欧几里得、勒内·笛卡儿提出的光学原理与透视原理深入理解与纯熟地运用后，对花园设计体验形成内聚式空间布局构想。

17 世纪，人们对自然的态度发生改变，纯粹自然并不美丽，勒·诺特曾说“人们要把自己当成上帝”，强调对自然进行改造，将灌木打造成绿篱，树木打造成围栏，精确划分等高线，将地面装饰成花坛。从高处远眺，建筑成为观景台。17 世纪的法国崇尚古典主义伟大理想和永恒的纪念性，也成为政治和社会的表演舞台。法国花园与广阔的大地景观融为一体，大尺度景观成为戏剧的一部分。而追求空间流动成为巴洛克风格的指导思想。随着政治和文化中心移到法国，花园成为展现壮丽景观的空间，也是法国国王（太阳王）绝对权力的象征。凡尔赛宫是勒·诺特等设计的著名园林，坐落在沼泽地上，因此，拥有数不清的水景元素和喷泉。壮观的水渠不仅是装饰元素，还有利于排涝。（图 1-2-12）

3. 英国的风景园林

16 世纪，英国乡村土地由乡绅阶层终身所有，北欧取代意大利成为设计潮流的发源地，荷兰花园风格对英国花园设计产生影响，装饰性花园风靡于贵族的乡村别墅。景观元素包括水景、迷宫、山丘、步行道和绳结花园。绳结花园最早

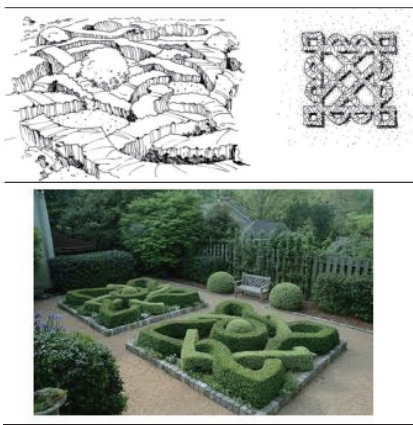

图 1-2-13 绳结花园中模仿刺绣设计图案的植物装饰 / 英国

来源于英国女王伊丽莎白时期，目的是在广场内建造一个非常正式的花园，采用修剪整齐的低矮常绿灌木、散发着芳香气息的草本植物和烹饪药草组合成绳结状的植物造型样式，包括石蚕、马郁兰、百里香、青蒿、艾菊、锦葵、洋甘菊、迷迭香、金盏菊和三色堇等。据说，伊丽莎白绳结花园设计模仿了美丽的刺绣设计图案。大多数绳结花园的黄杨木围边缘的路径通常铺有细砾石。最初设计的绳结花园没有树篱盒子，绳结花园的树篱可能更准确地被称为花坛。(图 1-2-13)

17 世纪，英国园林融合法国和荷兰花园的风格，以适应不同的地域环境，体现荷兰花园空间紧凑的特点。园中重视种植花卉、修剪灌木的手法，应用法国远景设计理念，采用草和砾石构成花坛。古典主义情怀影响了这个时期的园林和建筑，如汉普顿宫苑米德尔塞克斯郡的植物雕塑花园。园中设有玫瑰园、果园、草药园、蔬菜园等。花坛的组织顺应自然生长规律，圆形花坛镶嵌在方形的地块。私密花园是修建整齐的灌木，有植物迷宫、带有草体的水池。随着人们认识植物数量的增长，出现了一大批植物园。早期的植物园有观赏功能，如著名的奥托植物园。

法国风景画家所追求的田园牧歌式理想和审美趣味对于 18 世纪英国的花园形成产生深远的影响。规则式花园风格被人们所厌弃，人们转而追求一种更加适应英国本土的“自然”风格，认识到不规则的形制比直线更加接近于自然。英国风景园林的发展与人们欣赏品位的变化同步，建筑元素，如神庙、哥特式废墟、方尖碑等成为道路景观节点。英国花园注重发掘自然景观的特质，弥漫着造景运动的各种思潮。18 世纪英国公有土地转为私有，使得英国庄园主在乡间建造大批融入古典风格意象的花园，以炫耀高贵的社会地位和文化品位。

图 1-2-14 荡秋千的女孩 / 让·安东尼·华托 / 法国

英国诗人亚历山大·波普曾说过：“造园艺术就是风景绘画。”17 世纪法国风景画家克劳德·劳伦深受英国人的喜爱，其作品将英雄主义与田园风光有机地结合起来，如图 1-2-14 所示的让·安东尼·华托的《荡秋千女孩》绘画中的浪漫场景，同样传达出别样的古典主义气息。英国景观界人士不屑法国秩序的园林、修剪整齐的灌木风格，他们仿照画中的世外桃源对私园进行改造，倡导自然的形制、隐喻的手法及古典主义农业景观理念。与此同时，当中国装饰风席卷 18 世纪英国的设计界时，中国崇尚自然山水的景观意向和自然有机的表现手法大大地影响了英国花园的营造形制。英国园艺师兼风景画师威廉·肯特将文学隐喻、神话故事通过命名或镌刻的方式展现出来，塑造出如画般美丽的景观，像舞台剧般依次展开，引导游人在空间中步移景异。

4. 荷兰花卉景观

“荷兰的园艺师在设计中体现的是中产阶级商人的审美品位，而不是贵族精英们的喜好。”17 世纪，荷兰掀起了园艺热，人们对花卉的喜爱也体现在荷兰花园景观的建设中，人们在早期建造的植物园中进行探讨，鳞茎植物和郁金香深受人们的喜爱。人们对花卉的喜爱也体现在荷兰花园中。荷兰的花园在意大利文艺复兴风格基础上增加了更多装饰细节，营造宁静的空间氛围，形成独特的地域

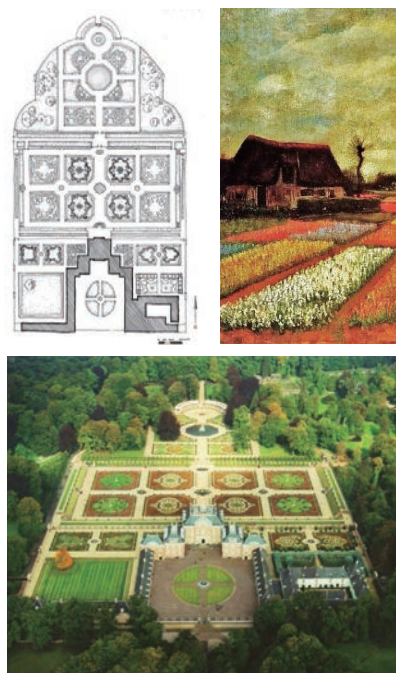

图 1-2-15 文森特·梵高画笔下的荷兰花园和夏宫园林的平面图与鸟瞰图

图 1-2-16 1851 年伦敦海德公园平面图、水晶宫室内设计及其周围的景观

景观：对称空间划分和布局，空间几何形图案布局，木质凉亭、拱顶花格，小块花坛及大型水池。盆栽、灌木造型及雕塑静物装饰点缀其中。

夏宫是威廉三世国王与玛丽二世王后的皇宫，是 17 世纪典型的荷兰花园，始建于 1686 年，由荷兰建筑师雅各布·罗曼和法国建筑师丹尼尔·马洛特联合设计建造。花园位于宫殿后方，分为上、下两片区域。夏宫 U 形的下花园三边都是上升的坡道，正面朝向十字交叉的林荫大道，道路两侧种植着成行的橡树。花园景观修剪规整，内建有复杂装饰的花坛，雕塑成为道路相交处的标志物。花园精致的阿拉伯图案造型相映成趣，花坛中修剪整齐的常绿植物之间栽种着新的植物品种。规则的几何形状花坛中有沿中轴线对称的天然喷泉、跌水瀑布、半圆形的石柱廊和方尖碑。（图 1-2-15）

五、装饰——新技术园林

19 世纪，工业革命不但改变了农业结构，也重新定义了西方的社会、经济和政治秩序，人们对工业技术崇拜的同时也产生怀疑。同时传统规则性与非规则性景观风格之辩也展开，浪漫主义成为矛盾激化的缓冲地。英国著名的景观师约翰·克劳迪乌斯·罗顿提出“公共空间”理念，倡导城市为大众共享的空间。为了使得原本为皇家独有的园林成为向市民开放游览的公园，法国著名的凡尔赛宫成为市民公园。可以说，城市、公共和浪漫成为时代的主调。

1. 新技术革新

英国园林设计师约瑟夫·帕克斯顿发明的温室技术及他倡导的公共花园建设对现代设计产生极大的影响力，作品有伦敦的海德公园的水晶宫和利物浦的伯肯海德公园等。1851 年，英国女王伊丽莎白为展览举行设计竞赛，245 件海德公园建筑设计作品没有一件是令人满意的，这给了帕克斯顿实现设计想法的机会，他将温室冬季展示花卉和植物的概念引入展馆，选中一种尺寸的玻璃作为单元装饰。采用 19 世纪预制与现场组装的技术，预制模块化设计的低成本和快速构件使得短短 9 个月，海德公园长筒形高穹隆屋顶竣工。海德公园的大型展览馆像水晶宫一样的温室，展示各种展品和珍稀物种，引起了大众的关注，展览获得成功。（图 1-2-16）

2. 新艺术运动

1900 年，西班牙建筑师高迪在巴塞罗那设计的格尔公园项目中以他对自然景物的理解与解读，通过独特的方式诠释作品，以瓷砖碎片、玻璃碎片和粗糙的石块等最便宜的建材，创造出最华丽的姿态，这是高迪想象飞驰的空间游戏，是高迪的趣味实验景观设计。格尔公园设计中除了 86 根粗壮的多尼克柱子外，建筑和构筑物装饰与构思之巧妙令人惊叹。公园入口处有两座奇异的立体喷泉：变色龙代表加泰罗尼亚的

守护神；巨型蜥蜴是加泰罗尼亚的徽章。喷泉表面均采用马赛克瓷片拼成，色泽艳丽而造型生动。屋檐像巨龙的脊骨盘踞，这座公园最有名的是设计在百柱厅的屋顶边缘的世界最长的椅子，高迪将围墙与座椅结合，弯曲如游蛇的景观长椅表面被覆以彩色瓷砖与马赛克拼贴，拼图在阳光下熠熠生辉，创造出丰富的视觉感受，营造出活泼、舒适、趣味的空间气氛，让人有身处梦境之感。（图 1-2-17）

图 1-2-17 建筑师高迪设计的格尔公园景观 / 西班牙

3. 装饰艺术风格

1925 年，在法国巴黎举办的艺术装饰与现代工业国际博览会出现的新的装饰设计语言，对法国、美国 and 英国等建筑、景观具有特殊的意义。新装饰运动主要是结合手工艺和工业化的双重特点，采用折中主义手法，创造出的一种装饰风格，在装饰艺术影响下出现的“观景式”花园对 20 世纪初期的环境设计产生很大的影响。

环境装饰艺术典型作品是世界著名的格里菲斯天文台景观设计，该天文台位于美国洛杉矶城中心西北方向的山上，是洛杉矶的标志性建筑。雪白的建筑立面，装饰有 3 个深咖啡色的穹隆顶，绿色的草皮影印着天文学家纪念碑和日晷。巨大的混凝土纪念碑由 6 个天文学家的影像组成，这是 20 世纪 30 年代经济大萧条时期的作品，由 6 位艺术家每人负责雕刻一个历史上最有影响力和最重要的天文学家，他们分别是天文学家喜帕恰斯、哥白尼、伽利略、开普勒、艾萨克·牛顿和约翰·赫歇尔。纪念碑顶部是一个中空的青铜浑天仪，浑天仪是由代表天体纬度、经度和黄道的环组成的天文仪器。在望远镜发明之前，它是天文学家使用的主要仪器。（图 1-2-18）

图 1-2-19 诺阿耶别墅的立体景观 / 法国

图 1-2-18 格里菲斯天文台景观设计 / 美国

六、风格——新思潮景观

20 世纪，工业增长带来了前所未有的制造业革命，各国城市化进程加快，给生态和环境带来现代主义花园的早期影响。以美国为代表的发达国家更是处于新的设计思潮活跃期，城市美化运动、现代主义、大地艺术、后现代主义、生态主义等风格和流派层出不穷，多元化和多样性是这个时期绘画、雕塑及景观艺术的亮点。

1. 现代主义

现代主义是对传统风格的扬弃，追求功能至上。现代主义强调实际性，传达大众和更随意的生活方式，强调用新材料和抽象的设计形式。用美国现代主义设计大师赖特的话总结 20 世纪现代主义设计理念则可窥探那个时代的设计个性：“每一位伟大的建筑师都是，而且必须是一位伟大的诗人，他必须成为他那个时代的最伟大的有创见的解释者。”

1) 立体主义花园

1927 年，加里布·盖弗瑞康设计了位于法国耶尔的诺阿耶别墅。诺阿耶别墅平面图和一系列空间景观非常独特，不断抬高的花架和旋转的雕塑构成了一种超现实的景观空间体验。他试图将花园作为一个概念性的艺术品进行展示，植物的功能是作为抽象的色块。他设计的花园称为立体主义花园，花园空间可以同时出现多个视点，在三维物质空间中复制二维立体主义绘画中的视觉效果，从而营造出一种视觉幻景，其手法很像立体主义画派的景物写生，这种全新的景观设计风格立即引起设计界的共鸣。（图 1-2-19）

2. 大地艺术运动

1970 年，美国艺术家罗伯特·史密森因挑衅性和开创性的作品风格，重新定义了雕塑的语言。他被称为大地艺术形式的创始人之一。大地艺术试图展现自然界转瞬即逝或者不可察觉的过程景象。他在犹他州的大盐湖设计建造的一座螺旋形防波堤成为大地艺术运动的标志。这个巨大的土方工程的一部分灵感来源于史密森看到的大蛇冢。史密森的大地艺术重新定义了传统景观雕塑的概念，反对原有景观领域的墨守成规。史密森加快了改革的步伐，他的作品并不限制对表现任何一种新形式或新风格的探讨，通过摒弃形式主

图 1-2-20 螺旋式防波堤大地艺术作品 / 罗伯特·史密斯 / 美国

义、规则和对传统材料的认知来超越现代主义对大地艺术的禁锢，他利用非传统艺术理念的场所（如沙滩和采石场），创造了激进的雕塑、摄影、电影和大地艺术。（图 1-2-20）

2. 后现代主义

20 世纪下半叶，哲学家、艺术家和作家开始对主流观点发起挑战，他们认为当代文化将各种不同内涵和影响的阐释融合在一起，显得十分混杂。因此，后现代主义在艺术领域追求混合的同时，认为许多意义并不存在于艺术作品中，而存在于观者的心中，空间也被认为是属于中性的。为了与简约、僵直、枯燥乏味的现代主义有所差异，后现代艺术家和设计师们提出将活泼的装饰、丰富的色彩和历史性主题植入作品中。将自然景观作为素材，清晰地展示自然变化过程成为景观设计师探索的主题。隐喻的设计手法又重新出现在后现代花园中，景观设计中充满越来越多的象征意义。

1）解构主义

拉·维莱特公园是为纪念法国大革命 200 周年在巴黎建设的九大工程之一。拉·维莱特公园是一种前所未有的公园类型，一种基于“文化”而不是“自然”的类型。拉·维莱特公园设计充满了绚丽的色彩和纯粹的点、线、面造型，是一件后现代解构主义作品。设计师屈米认为贾可·德里达的解构主义图形对设计产生巨大的作用，同时定位拉·维莱特公园是一个允许自我放松和放纵的休闲活动空间与孩子相互嬉戏的公园。拉·维莱特公园占地面积 35 公顷，体现出经验与自然、艺术与技术的统一。这个属于开放空间的公园，没有围墙封闭，总体规划有长廊、人行道、桥梁、园林和娱乐建筑与设施。建筑和设施用红色搪瓷钢板装饰的“点”，分布在支持不同的文化和休闲活动的公园运动系统中，有 12 个不同的主题花园：有供孩子玩耍的大型雕塑钢龙的龙花园；有设置有脚踏风车和气垫设施的沙丘和风园等。在另一端的拉·维莱特狮子喷泉、旋转木马营造了一个非常喜庆的气氛。一个高为 36 米的闪亮的钢球是有 1 000 平方米面积的半球形的电影屏幕，在拉·维莱特公园就好像走进了未来空间。（图 1-2-21）

2）诗意花园

罗恩·威金顿是第一批将遗址艺术引入景观的设计师之一。他获奖的 1988 年加利福尼亚大学戴维斯分校植物园设计方案极富诗意，表达了他将景观视为集体记忆场所的理念。位于爱丁堡的小斯巴达花园建立于 1966 年，有“北方雅典”的美称，1990 年伊恩·汉密尔顿·芬利着手改造花园，芬利通过保留和植入遗址文化，延展了花园的历史与沧桑，被誉为自然的诗歌园林。（图 1-2-22）

图 1-2-21 拉·维莱特公园景观设计 / 屈米 / 法国

图 1-2-22 小斯巴达公园景观 / 英国

七、趋势——生态景观

当今，减少、再利用、回收的文化已成为市场趋势。21 世纪的艺术是移动、网络 and 即时可用，流行趋势是“绿色”。反主流文化已经成为主流运动，一切都以绿色、可持续发展观作为全球意识，是所有设计的起源。设计师们希望通过技术帮助人类重建与自然的和谐相处，艺术与科学结合是未来创意设计为生态担负的责任。

1. 农业景观

2004 年，中国的设计师俞孔坚、凌世红的校园景观设计对园林结合农业生产关系有了新的解释。农作物的播种、管理和收获对都市的大学生来说是陌生和遥远的事情。沈阳大学建筑学院的校园环境设计项目中，设计师力图让当代学生有机会回到真实的土地，感受农作物自然生长和管理、采收过程，使学生在学课本的间接知识的同时，也能从真实世界中获得真知。设计通过穿越稻田和绿地及庭院的便捷的路网，用直线连接宿舍、食堂、教室和实验室的道路，9 个庭院成为独具特色的空间，小品设计的灵感来源于各个专业的实验室器材、机械及其他相关特征。通过旧物再利用，建立新旧校园之间的联系。将农业与劳动教育融入一个建筑大学的校园绿化。项目强调了现代景观的简约和功能主导性，体现了设计者一贯主张的设计思想。（图 1-2-23）

2. 生命屋顶

2008 年，建筑师伦佐·皮亚诺在美国加利福尼亚州设计的科学院坐落于旧金山的金门公园内，该建筑由自然历史博物馆、摩里生天文馆和史坦哈特水族馆组成。从高科技地下室到漂亮的绿色生命屋顶，该建筑反映了一种致力于能源效率的建筑景观新模式：一种减少碳排放和保护自然资源的理念。

金门公园科学院的生活屋顶不仅美化建筑，还是建筑供热和制冷效率的关键。屋顶上覆盖 6 英寸厚的土壤基质作为自然的绝缘体，防止雨水携带污染物进入生态系统。屋顶种植着本地植物，是当地鸟类和蝴蝶的栖息地。德国高性能玻璃降低了吸热的标准，制冷能量最小化，清晰的落地玻璃让游客在室内所有的观察点都能看到外面的金门公园。（图 1-2-24）

图 1-2-23 沈阳大学校园农业景观 / 沈阳 / 俞孔坚、凌世红

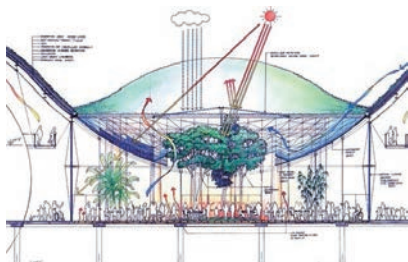

图 1-2-24 加利福尼亚州科学院的生命屋顶景观设计 / 伦佐·皮亚诺 / 美国

第三节 环境装饰设计的语言

环境艺术设计师法自然，超越自然，通过对环境空间的层层展开，用艺术手法表达人的态度，传达人与自然物之间相互依存的关系。设计师通过特殊的语法和隐喻传达自己的景观语言，这种交流过程所用的符号系统就是装饰设计语言。环境装饰设计中文字、图案、符号、形式等语言是景观设计的核心活动，无论是公园、广场、街景还是交通场地，不同的时间和场合，被要求的结果也不同。公众聚会空间设计如果没有与艺术融合，将无法形成具有活力、吸人眼球的环境。设计精心雕琢，才能吸引人们去发现、铭记并重游。

一、实用性

实用性是环境装饰设计首先要考虑的设计语言。公共环境景观空间的装饰设计必须优先满足使用者的需求，也就是说必须坚实耐用，在自然环境中才能抵御四季不同的气候变化，服务于城市用户的需求。因此，在设计时对装饰产品的功能、材料的选择及维护保养因素要加以考虑。同时，由于民众选择的多样性，设计因此还要考虑到产品与实际环境和尺度等因素。例如，城市户外座椅除了考虑人在休息时的人体工程学尺度外，还要考虑到座椅被风吹雨打后的防腐性和耐高温性及节点的牢固性。只有精心设计的方案才会给人带来舒适的作品，吸引人们前去感受和被感动。(图 1-3-1)

图 1-3-1 造型实用且美观的景观座椅设计 / 美国

二、便捷性

环境装饰设计使用简单、方便的设计语言，为都市的人们提供一个美好“宜居”的环境和良好的氛围。环境装饰设计的目的是让都市人们生活的品质更高、更舒适。舒适的环境空间会让人们感觉到心情愉悦、精神放松。视觉舒适是指人在活动时，对周围的物体形态、色彩感觉良好合理，需要设计师了解环境和人的生理习惯，从而研究人的情感与环境的相互作用，做出适合人们情感的空间环境。便捷的设计就是“人性化”的设计。环境景观的便捷性主要体现在：快速到达，就是以最快的速度、最短的距离到达所要去的目标点；方便到达，设计上应该考虑无障碍、无阻挡地来到目的地；舒适到达，体验轻松便捷的交往方式和解决装饰产品的性能。打造一个方便舒适的环境，创建一个健康温馨的庭院、一个有“休假”感觉的场所，这样你就可以放松。(图 1-3-2)

图 1-3-2 Jack Rd 设计的贝赛德社区儿童空间便捷的流线 / 英国

三、原创性

环境装饰设计思维原创性的设计语言，是环境创造方案展开的基础，即头脑中的构思、想象和计划、谋划，通过设计达到预期的目的。

原创设计需要发现、构思、建构原型、尝试与用户沟通，需要更高专业知识的支持。设计思维有发散和收敛两类。环境装饰的原创性即建立在以人为本、专注于人的需要，而不仅是特定的技术基础上的设计，它要求感知、经历和测试环境成果。感知是对瞬息万变的自然现象敏锐的观察力、分析能力及概括能力，通过设计师的眼睛观察生活中的细节，提炼生活中的各种元素，概括出实用、美观和可持续性的环境产品。(图 1-3-3)

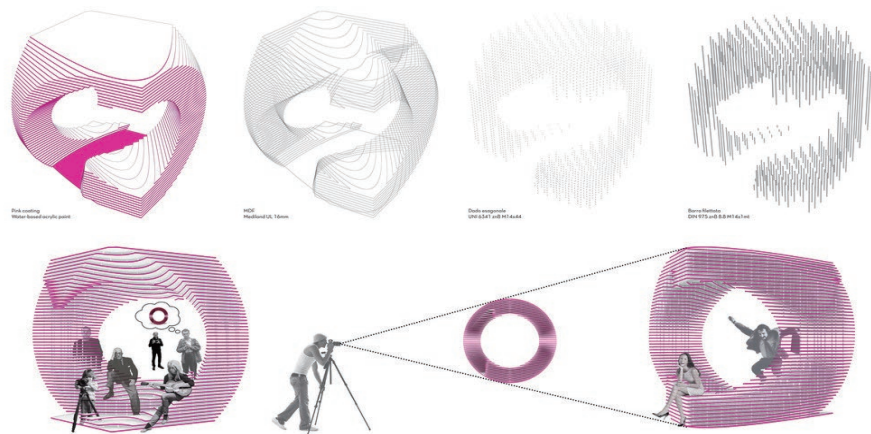

图 1-3-3 建筑师琼·巴拉迪设计的滨海景观装饰品

四、多样性

环境装饰设计的多样性语言是由环境设计涉及领域广泛、内容丰富决定的，从建筑到大地景观，从水景到植物，设计对象本身包含的材质、色彩和造型十分丰富，从而造就多样的风格和特色。加上环境使用者的需求和审美不同，产生不同的设计产品。当今多元化的时代，人们追求个性化和独创性的设计风格，使得环境装饰也趋于个性。随着时代的进步，高技术、高性能的材料层出不穷，也推动了新的环境产品的诞生，如后现代设计风格中的各种跨媒体和装置艺术。(图 1-3-4)

图 1-3-4 阿尔弗雷多·海博林的多功能城市座椅设计

图 1-3-5 富有情趣的儿童康乐健身设施景观设计

五、场景性

环境装饰设计最重要的语言是对环境场所氛围的营造，也就是说设计师是个讲故事的人。通过对自然界中的各种植物的造型、色彩和材质的合理应用，讲述环境场景故事，能将文学隐喻、神话故事通过艺术语言展现出来，如斯托花园中的“极乐世界”和美国迪士尼公园的童话故事情节等，每个花园景致的设计从时间与空间角度来看，就像舞台剧般依次展开，营造场景氛围，建立场景造型。无论是英式园林还是中式园林，环境装饰设计中的故事主题通常利用水景、植物、雕塑或者地面铺地装饰图案表达出来。(图 1-3-5)

图 1-3-6 人参与自然石材装饰景观产生互动的情趣

图 1-3-7 树篱与花卉编织成的装饰图案 / 意大利

图 1-3-8 藤条装饰和编织的植物景观家具

六、交互性

交互设计是人工、环境和系统的共同行为，交互设计首先规划和描述事物的行为方式，关注内容和内涵，是描述传达行为的最有效形式，它研究人与材料、多媒体技术和人机交互技术的结合。多媒体人机交互是基于视线跟踪、语音识别、手势输入、感觉反馈等新的交互技术。环境装饰设计的交互语言体现出自然景观与人的情感之间相互影响的关系。创建自然与人融合相处的环境要考虑到自然和人为因素，设计中要保持自然状态的感觉。交互性研究的内容包括环境装饰设计产品之间的相互影响关系研究、装饰产品与环境交互影响研究。(图 1-3-6)

七、图形感

环境装饰设计最吸引人的语言是图形艺术，它通过对环境装饰产品的艺术化和图形化研究，让环境装饰产品具有个性和装饰性，从而也更吸引人和更具魅力。图形艺术包括视觉图形和视觉装饰艺术及相关的图案技术支撑等内容。视觉图形艺术是指环境中的公共视觉导视和指示系统中的图形艺术，视觉图形艺术除了具有装饰环境的功能外，主要为环境使用者的导视服务，特别是对特殊人群的环境识别指导。图案艺术作为公共空间装饰重要的艺术表现形式，丰富的历史样式传承及造型各异的图案构图形式，为环境装饰设计提供了丰富的资源和可视性极强的艺术造型素材。(图 1-3-7)

八、可持续

没有人会喜欢生活在没有植物的地方。现代建筑中会有混凝土地板、石材道路，但不能缺少植物，这是因为城市需要美丽植物做良好的环境平衡。有利于健康的植物会大大影响生活环境，利于节约自然资源。环境装饰设计的可持续设计语言是人们对环境的责任：可持续地设计选择无毒、可持续生产或再生的低污染材料；产品生产需要更少的能量消耗，能源利用效率高；减少消费和资源浪费，增加耐久性，使人与人之间、人与自然环境之间友好相处；设计应该考虑再循环；转变服务模式，保证产品功能的有效性。(图 1-3-8)