

東方景觀[®]
Orientscape[®]

东方景观丛书

嫩叶集

——花园艺术论

周武忠 著

东南大学出版社
Southeast University Press

东方景观丛书

江苏东方景观设计研究院 主编

嫩叶集——花园艺术论

周武忠 著

(本书稿曾于1996年9月由中国花协花文化研究会印行。)

东南大学出版社

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

嫩叶集:花园艺术论/周武忠著. —南京:东南大学出版社,
2010.7

ISBN 978-7-5641-2314-7

I. ①嫩… II. ①周… III. ①花卉—观赏园艺—文集
②园林艺术—文集 IV. ①S68-53②TU986.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 129001 号

东南大学出版社出版发行
(南京市四牌楼 2 号 邮编:210096)

出版人:江 汉

网 址:<http://press.seu.edu.cn>

电子邮件:press@seu.edu.cn

全国各地新华书店经销 扬中市印刷有限公司

开本:787mm×980mm 1/16 印张:24.5 字数:465 千

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-2314-7

定价:50.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与读者服务部联系。电话(传真):025-83792328

嫩 葉 集

徐晓白题 时年八十八岁

賞花說園

李亞如題

武昌先生 將屬
教 學 修 身 懷 長 志

著 書 立 說 見 素 心

壬申夏山左王叔誠書

花是自然之精華

園是自然之縮影

我愛花我愛園

我更愛自然

賞花詠園題記

趙之伯書

序 一

徐晓白^①

周武忠同志捧着新近编辑的书稿《花园艺术论》来请我作序,我慨然应允了。

周武忠同志就读于南京农业大学果树专业,毕业分配刚来我院时,并没有从事花木盆景与园林艺术工作。后来由于个人的兴趣和工作的需要,才转搞观赏园艺,由于工作的关系,他经常来到我的寓所,请教琼花和盆景方面的一些问题,从初步接触,迄今已有七八个年头,使我对他有了全面的了解。

周武忠同志最大的特点是富有创新意识和开拓精神,他想做的认准了的事情,不管人家怎么说,一定会千方百计地去做,而且总有所成。他试图把园林艺术与美学理论相结合,建立园林美学学科,不仅在我院新开了《园林美学》这门课,出版了《园林美学》专著,还向中国风景园林学会提议并于1991年5月在扬州成功召开了首届中国风景园林美学学术讨论会。他从1985年开始研究、整理我国灿烂的花文化资源,十年的努力虽历尽艰辛,收获却也颇丰:1992年出版我国第一本《中国花卉文化》专著;1994年应两会组委会主席特别邀请,分别在第24届国际园艺学大会(1994年8月21—27日,日本京都)和94'国际花卉讨论会(1994年8月26日,日本大阪)上作了有关社会园艺学和花文化的主题报告;回国后,他在庆祝中国花协成立十周年暨海峡两岸花卉发展战略研讨会上倡议成立中国花文化研究会,得到了全国各地的响应并已获国家有关部门的批准。所有这些,都是与他的勇于探索和刻苦努力分不开的。鉴于他的出色工作和学术成就,周武忠同志先后两次获破格晋升,于而立之年成为我院最年轻的副教授。

周武忠同志平时善于思考,在完成繁重的教学任务之余,勤于写作,这本新著就说明了这一点。该书稿分“花木欣赏”、“花树应用”、“景园艺术”三篇,精选了作者近几年中撰写的68篇有关花木审美、花卉文化、花卉应用、盆景艺术和风景园林方面的专业文章(多数曾在国内外报刊上发表过),从文化学、审美学、比较史学等不同角度审视了传统的花木盆景和风景园林艺术,提出了不少新理论和新观点,从而拓展了花卉园艺和风景园林学科的研究领域。相信此书的出版对我国的园艺事业和景园建设具有较高的指导意义。故乐而为序。

一九九五年国庆前夕于扬州大学

① 中国盆景艺术家协会会长、扬州大学教授,著名盆景艺术大师。

序 二

——说园赏花结契友

涂 途^①

7月初的北京,还未入伏,天气便炎热起来。在北海公园的园中之园——静心斋的叠翠楼里,首都文艺界的几十位代表连日来正在这里聚会学习十三届中全会精神,畅谈如何在文艺领域坚持四项基本原则,繁荣社会主义文艺;他们似乎全然忘却了高温酷暑,也无暇尽兴去观赏园中景色。此时,北海公园正在举办首届大型荷花艺术节,透过叠翠楼的窗棂,我不时也可见阵阵游人正或远或近地围在“万盆荷花万盏灯”前,兴致勃勃,流连忘返。不知道为什么,听着一个紧接一个白发苍苍的文艺老战士们(其中有年逾八旬的著名美学家蔡仪和音乐家吕骥等)语重心长的发言,我的脑子里便不断萦回着儿时读过的《爱莲说》中的名句:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。”

自然美、社会美、艺术美三者是既有区别又相互沟通和关联的,这正如自然规律、社会规律和艺术规律并不等同却又有密切的关系一样。春华秋实、红花绿叶都是自然现象或自然事物之美,这种美是由它们自身的性质和规律所决定的。社会美主要是属于社会事物的关系的美,即主要是社会关系的美,如人的行为美、性格美以及社会环境美等等,这种美是参与人力的或依赖于人类关系的。荷花的“中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植”原本都是自然美;然而,将清静圆润、亭亭玉立的芙蓉,比拟为洁身自好、一尘不染的“君子”,其意却在赞颂人的性格之美,比喻的巧妙高超,使自然美与社会美融为一体而难辨难分了。“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。”仿佛恰是这种“景中寓情,情中有景”的反映和写照;如同朱自清的《荷塘月色》佳作名篇一样,它们又都是永具不朽的魅力的艺术美了。而如今我们所说的“园林”,却是通过自然景观、建筑景观和人文景观相互结合和统一而达到的整体的环境美。

翻阅周武忠同志的新作《花园艺术论》,我经常受到理性的指引和感情的驱动便不知不觉地进入到一个自然美、社会美、艺术美交融互通的境界。这本书中的大多数文章,谈的是四时的花草树木,重点在于揭示自然美的规律,作者以其深厚的专业功底和广见博闻的知识,揭示了自然界丰富多彩的花卉美的规律。

^① 中国社会科学院文学研究所研究员,著名美学家。

有的论文引经据古,推本溯源;有的篇章谈言微中,洞若观火;有的文字连类比物,涉足中西;还有若干短篇如观景赏花之技术性、知识性、美学性导游,但读来情趣盎然,津津有味。尤其难得的是,作者独辟蹊径,将研究草木花卉的视野,扩大到现代科学技术的领域。如《全息规律与花木审美》篇,就着重用生物全息律解说了花卉自然属性之美,立意之新不能不令人瞩目。又如关于干花技术的介绍,像采用微波干燥技术、冰冻干燥或真空干燥等方法,将鲜花加以处理和干制,以备长期保存和欣赏,也是相当新颖和富于启迪意义的。再如介绍永生花和悬挂式盆景的文章,也应属于此类。

周武忠同志还花费了不少精力和时间,细心探索了许多与花卉园林相关的学科和知识,向我们展示了一个极为有趣和有益的科学沙洲。单以花卉与文学的联系而论,目前暂且不谈是否真正可以建立一门名为“花卉文学”的边缘新学科,但几千年来它们之间的“联姻”和“亲缘”关系始终维系未断,却是有目共睹、无可争辩的。在有关的文章中,周武忠同志列举了大量的事实说明一方面文学以花卉为描写对象屡屡成为千古绝唱,另一方面花卉又因文学的描写而愈加出名或生辉,并由此而呼吁我们的文学家和艺术家,更多地来“开发利用丰富的花卉资源”。作为一名普通的文学研究工作者,我认为这个创议是既合情合理,又开诚相见的。还有宗教与园林、园林与其他艺术关系的论述,也有不少独到之见。总之,作者借赏花说园,在娓娓而谈之中便把我们导引到一个又新又美的世界,让我们陶醉在百花园中而恋恋不舍。

末了,我还想说说,我与本书的作者周武忠同志只是文字之交,至今仍无缘得见。这里不能不感谢湖北省花木盆景协会主办的《花木盆景》杂志,正是通过这个刊物我们才建立起学术上的友谊。那是1987年的3、4月间,我应《花木盆景》常务编委祝季伟老先生之约,开始为该刊撰写花木园林与技术美学的文章。没有料到的是,这些短文发表以后,引起了读者浓厚的兴趣,有的还直接给我寄来了信,江苏农学院园艺系的周武忠同志便是其中之一。其实,我对花木园林盆景都不过是些许业余爱好,谈不上任何研究。能够有机会向这些专业的朋友们、老师们学习请教,真是求之不得。后来,周武忠同志又将他的一部《园林美学初论》寄来,列入我主编的《现代应用科技美学丛书》;尽管这部书稿早已送到出版社却直到今天还未知何时才能付梓,但我们相互的了解和信任却无形中又加深了一层。现在,他又来函要我为一部新著《花园艺术论》作序,我无法推辞,拉拉杂杂谈了一些个人的读后感,聊作以文会友的一些纪念吧!

涂 途

中国社会科学院文学研究所

一九八九年七月十五日

目 录

序一	1
序二	2

花木欣赏篇

论花卉美与花卉欣赏	3
花木审美散论	15
全息规律与花卉审美	17
论花卉与文学	20
论中国花卉文化	28
花木中的“活化石”	36
闲话青松与翠柏	41
木兰科花木巡礼	45
绿杨花木欣赏	49
古树名木遍扬州	57
回看桃李都无色 映得芙蓉不是花——漫谈杜鹃花	65
中国独特的仙花——琼花	69
绿蔓浓阴紫袖垂——紫藤的种类及用途	75
紫薇长放半年花	78
中秋赏桂	80
山茶史考	82
神州蜡梅知多少	88
芍药、牡丹孰为花王	90
花艳果美的文冠果	91
红豆的思念	93
“江阴红豆树”并非“海内孤木”	96
竹类——东方美的象征	98
霜叶红于二月花——漫话色叶树种	100
枫叶依旧那样的红	104
荚蒾属观赏植物资源的研究	106

借鉴荷兰经验 振兴花卉事业——第二届荷兰花展观感	118
--------------------------------	-----

花树应用篇

插花——装点生活的艺术	125
室内装饰的佳品——干花	130
花卉盆景二新秀——永生花和悬挂式盆景	133
梅树——园林提供经济副产品的佳品	135
论园林中的果树	138
花木与园林	145
花木的修剪 绿色的艺术	149
高坛园艺和容器园艺	152
中国的特种园艺	156
Horticulture for Special Populations in China	160
自然就在你身边	167
家庭园艺——都市生活的新乐趣	169
The Role of Horticulture in Human History and Culture	178
Cultural and Historical Aspects of Flowers in Human Life	195

景园艺术篇

园林·园林艺术·园林美和园林美学	201
已届而立之年 却问路在何方——《园林美学》后记之二	208
论园林艺术的特征	210
论园林意境的创造	216
初论宗教与园林	224
寻求伊甸园	228
《东方园艺丛书》总序	229
论园林欣赏	231
中国古典园林中的叠石造山艺术	244
从文学理想到造园现实——《红楼梦》大观园的园林艺术	265
Traditional Chinese Gardens	280
风景园林与名城建设	281
江苏盐城海涂风景旅游资源调查与评价	286
江阴市环城公园规划方案	296
江阴市君山北坡景区规划设计	304

中西园林艺术比较研究	310
Comparative Study of Chinese and Western Classical Gardening Arts	322
谈谈中西园林艺术的精髓	324
园林“破旧”随想	327
扬州的风景园林与古迹名胜	328
Garden Architecture and Historic Sites of Yangzhou	332
论扬州园林	338
扬州园林的桥景	348
扬州西湖山庄庭园设计说明	352
论盆景艺术	355
中国盆景艺术鉴赏	364
日本的盆景	372
后记	375

花木欣赏篇

论花卉美与花卉欣赏^①

文艺复兴时期的伟大诗人但丁,在《神曲》中说:“我向前走去,但我一看到花,脚步就慢下来了……”不独但丁一人如此,几乎人人都有类似的体验。每逢漫步于山林原野或伫立于庭院阳台,每当你走到小巷深处或是步入宽敞明洁的室内房间,看见绿枝探头、花苞含笑的景象时,就像被磁铁吸引住,双眼凝视,其乐陶陶,随之依依惜别了。我国宋朝的林和靖,爱梅成癖,竟然到了“梅妻鹤子”的地步。可以说,自古以来,人类对花充满了无限爱怜。从东方到西洋,从宫廷到民间,从乡村到城镇,虽然各个民族的历史和生活习惯迥异,虽然各阶层人民的文化和知识水平高低不同,爱花之心却人皆有之。

人们不禁要问:“是什么使花卉具有如此的魅力呢?”答案只有一个:是花卉的风姿、花卉的神韵……一句话,是花卉的美使然。可什么是花卉美?花卉美表现在哪里呢?对此,人们有不少耐人寻味的议论:有的说,花之美在于色泽;有的说,花之美在于香味;有的说,花之美在于姿态;有的说,花之美在于神韵;还有的说,花之美不在花而在人……真是各具慧眼,各有所爱。另一方面,这也反映了花之美具有丰富多彩的特征和无穷的魅力。而园艺专家则把花之美概括为“色、香、姿、韵”四个字,从而巧妙地将花卉的自然意态之美表现出来了。

(一) 花卉的色彩美

色彩,是花卉美的重要组成部分,它给人的美感最直接、最强烈,因而能给人以最难忘的印象。

由于花卉的色彩能对人产生一定的生理和心理作用,因而就具有一定的感情象征意义。只要你步入那万紫千红的百花园,各种代表不同感情的花色就会竞相进入你的眼帘。有使人兴奋的,也有使人平静的;有使人紧张的,也有使人松弛的;有的色彩组合能给你华丽而漂亮的感觉,有的则使人感觉朴素和优雅。那明朗的色调,能使人感到愉快和舒畅,增加欢乐气氛;而灰暗的色调则使人压抑、郁闷,牵动人的愁丝。由于视觉经验的不同,人们在看到一种花色时,往往会联想到与其相关的事物,影响人的情绪,产生不同的情感。例如:

红色——它常常是同血与火相连,它蕴藏着巨大的能量,它充满活力,给人

^① 本文曾摘要发表于《美与时代》1988年第3期和上海《新闻报》。

温暖,使人激动,使人兴奋,使人积极向上。

黄色——“一种愉快的、软绵绵的和迷人的颜色”(歌德)。黄色象征智慧,表现光明,带有至高无上的权威和宗教的神秘感。它还是丰满甜美之色。

蓝色——一种消极、冷酷的颜色。往往与平静、寒冷、阴影相联系。它对西方人来说意味着信仰;对中国人来说,则象征不朽。蓝色同时还带有肃穆的表情。

绿色——大自然最宁静的色彩。它使人联想起草地、树林,是生命、自由、和平与安静之色,给人以充实与希望之感。

橙色——温暖而欢乐之色。这类色能使人联想到橘子、稻谷与美味的食品。带有力量、饱满、决心、胜利的感情色彩,甜蜜而亲切。

紫色——神秘而沉闷之色。紫色在色相环上处于冷极和暖极之间,是一种较为平静的色彩,使人有一种虔诚和衰弱感。紫色在大自然中又是比较稀有的色彩,有高贵之感。

诚然,色彩的感情是一个复杂而又微妙的问题,它不具有绝对的固定不易的因素,而是因人、因时、因地及情绪条件等不同而呈现其差异。我国劳动人民习惯上将大红大绿看作吉祥如意的象征,每逢婚、喜、节日,都用红色志贺,因此,红色、橙色等感情炽烈的暖色系花卉在喜庆场合就特别受人喜欢;而文人雅士则大多喜欢清逸素雅的色彩,如将梅花中的绿萼梅、菊花中的绿牡丹等绿白色的品种视为高贵的上品。但总的来说,绝大多数的人们是喜欢色彩绚丽、色泽鲜艳的花色的。

对整个植株来说,花朵的色彩是最美艳、最丰富的,因而,花卉的色彩审美也常将花朵作为主要的对象,不但普通的花卉爱好者在得到了一种新的花卉种类后最先关心的是“它开的花好不好看?”就是那些具有文心诗眼的人们也都倾倒在花朵的色彩美,一直在用人类最美好的语言,用诗歌对它进行赞美,留下了许多千古赞咏。唐代刘禹锡的“桃红李白皆夸好,须得垂杨相发挥”,说了桃、李的色彩;杨万里的“谷深梅盛一万株,千顷雪波浮欲涨”,写梅花的色彩雪一样洁白;范成大的“雾雨胭脂照松竹,江南春风一枝足”,又说岭上梅花红如胭脂;宋朝林逋的“蓓蕾枝梢血点干,粉红腮颊露春寒”,则写杏花色似红靥;李商隐的“花入金盆叶作尘,惟有绿荷红菡萏”,则说荷花的叶绿花红……此外,还有石榴的火红,秋菊的鲜黄,梨花的洁白,几乎所有名花的色彩,都有许多赞美诗。

花朵的色彩是极其丰富而又富于变化的。不仅不同的花卉种类具有不同的色彩,如杜鹃的殷红、棣棠的金黄、梨花的洁白、翠菊的蓝紫、翠薇的雪青、墨菊的紫黑等等。就是同一花种内的不同品种,各品种的花色也足以构成一个“万紫千红”的世界。无论是具有一两万个品种的月季花,或是具有数千个品种的菊花,