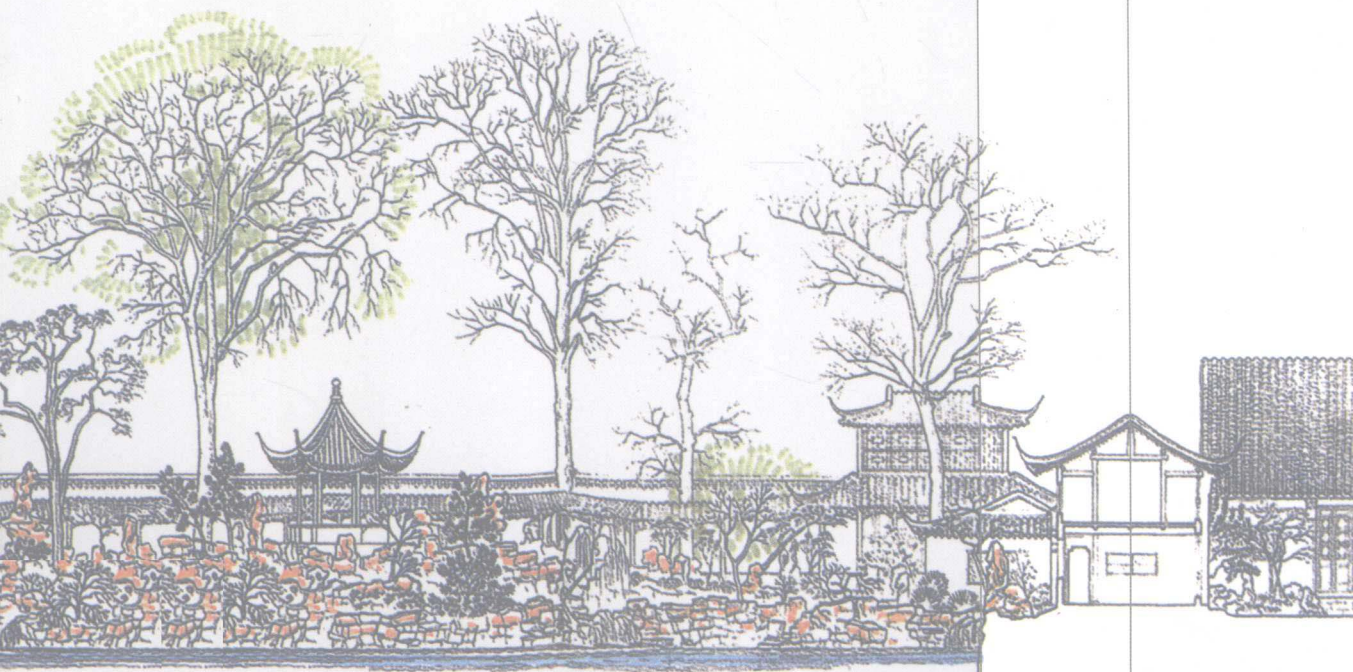

中国风景园林艺术散论

梁敦睦／著

中国建筑工业出版社

中国风景园林艺术散论

梁敦睦 著

中国建筑工业出版社

前 言

中国有数千年的造园史，早有“世界园林之母”美誉。中国园林艺术源远流长、博大精深，是具有中国特色的综合艺术之一。可惜前代对此总结研究者少，而文人士大夫的园论又散缀于各家笔记、游记、园记之中，均非专论。直到明末始有造园家计成所著《园冶》一书问世，但该书是用骈文体写成，使事用典较多，不便普及。

新中国成立后将园林收归国有，作为一项社会公益事业来办，关于说园论园的书刊杂志也日渐增多。特别到了今天，旅游业已成为国民经济的主要收入之一，园林的贡献可谓空前，对中国园林艺术的研究也日益得到全社会的关注。

笔者幼好古典文学艺术，又好游赏风景园林名胜，好读游记园记类书刊，时间一长，感受渐多，遂写了一些浅论中国园林与中国文学艺术相互关系的文章向社会发表。同时在参加主持的几座较大风景写意园的规划中，又把前人的造园理论大量运用到设计中去，获得了一定的实践真知。对经典《园冶》及各家注释作过较认真的研究，也发表了一些商榷性文章。应中国建筑工业出版社编辑部之约，现一并收集起来，以“散论”形式出版，作为晚年向社会的一点微薄奉献，若能让新世纪从事造园改园工程的主事者读了有所裨益，则不胜荣幸之至！

目 录

中国园林与中国文学的渊源 /1

风景园林文学的特征及价值 /4

景·风景·园景 /7

风景园林的审美浅探 /11

园林意境刍谈 /16

中国园林的气势韵 /23

中国传统园林的点景艺术 /28

园林建筑题名 /33

园林对联初探 /36

园林花卉题名 /47

园林盆景题名 /51

园林名胜的组景题名 /55

从两首假山诗看唐宋假山堆叠之一斑 /57

试说园门 /59

试说园墙 /61

漫话园林造景的勾勒 /64

青城何以“天下幽” /67

从《红楼梦》写大观园看曹雪芹的园林艺术思想 /69

试说爱国词家辛弃疾对园林艺术的贡献 /73

达川市莲花湖公园总体规划 /76

涪陵市北山公园规划设计 /81

涪陵市点易园规划 /86

巴岳茶山风景旅游区规划 /91

遂宁市卧龙山公园总体规划 /97

三峡库区总体景观特色构想 /103

集镇园林初探 /108

中国园林的植物造景 /111

园林小品随笔 /114

仿真园林小品忌悖理矫情 /116

建筑规划模型的艺术美 /117

城镇规划摄影初探 /120

中国风景园林文学作品选析——作品提示集萃 /123

《园冶全释》商榷 /198

试谈规划中村镇特色的组织 /220

传统与现代结合管见 /224

城市景观建设与传统建筑园林 /226

浅议合理开发利用传统建筑园林资源 /229

中国园林与中国文学的渊源

中国文学源远流长，浩如烟海。这宝库中有相当大一部分文学与中国园林有着密切的关系，它随着园林的出现而出现，随着园林的发展而发展，形成了一枝独秀的园林文学。

商周以前，黄河流域曾经是中华民族的摇篮，气候温和，雨水充沛，处处森林沼泽，先民们生活在绿色中，不羡慕青山绿水，也就不需要园林建设。

商周时气候渐变，雨水减少，人烟增多，城市兴起，垦殖扩大，植被减退。人们开始怀念青山茂林，产生了建设园林的需要。帝王们开始经营宫苑以供游猎娱乐，老百姓也逐渐注意住宅的绿化。但那时的园圃尚偏重生产，多植果树与蔬菜之类，可视为园林建设的初始阶段。反映在当时的文学上，如《诗经·大雅·灵台》就记载了周文王建筑园苑的事，稍后的《孟子·梁惠王》还引用了这首诗来规劝梁惠王建苑囿要与民同乐。孔子有“智者乐水，仁者乐山”的观点，孟子推崇为“观水有术”，汉朝董仲舒的《山川颂》，刘向的《杂言》都转述了孔子这一观点，算是园林山水的欣赏理论雏形。

秦始皇统一六国，巡游四方，大修宫苑陵墓，最宏伟的阿房宫五步一楼，十步一阁，覆压三百余里。汉武帝也大修宫苑陵墓，皇亲贵戚争先仿效，如梁孝王在洛阳建造了著名的梁园（也叫兔园、睢园）。当地无竹，他大力蓄水引种，日夜宴客，《滕王阁序》还宣扬他“睢园绿竹，气凌彭泽之樽”。这时期反映在文学上的鸿篇巨制有扬雄的《羽猎》《长杨》赋，司马相如的《上林赋》《子虚赋》等。

东汉末年，随着佛教的传入和道教的兴起，山林中寺观渐起，使名山胜水和宗教建筑相结合，城市园林不断向山野发展。

魏晋以来，园林渐盛，曹操父子在邺城建的宫苑中饮宴赋诗，“邺水朱华，光照临川之笔”，《滕王阁序》举为盛事。石崇在洛阳修的金谷园，其规模华丽胜过皇家，《世说新语》中多有记载。东晋王羲之、谢安、孙绰等名流也在会稽山阴之兰亭留下集会咏诗的韵事，其《兰亭集序》更为园林文学佳作。晋宋之间，陶渊明的《桃花源记》及其田园诗为园林文学增添了异彩。

南北朝之际佛教特盛，金陵一隅竟有“南朝四百八十寺”之称，游山玩水之风渐起。如谢灵运游遍了永嘉山水，开创了山水诗派。以陶弘景、吴均等为代表的六朝小品文，如《答谢中书书》《与宋元思书》等佳篇，郦道元的《水经注》，杨衒之的《洛阳伽蓝记》等都为园林文学的开拓作出了贡献。

隋朝统一后，隋炀帝大兴土木，从长安到江南，行宫别墅随处皆有，游冶奢侈，宫苑之丽莫过江都，扬州至今仍为园林胜地之一。

唐代园林建筑已经普遍，私家别墅渐多，园林文学也随之兴旺。如王维的“辋川别业”就有竹里馆、鹿砦、辛夷坞等许多景点，他给每处题诗作画，他的山水画理论对后世的园林建筑具有指导意义。特别值得一提的是杜甫的《假山》诗，为当时园林艺术的高度提供了证据。古文大家柳宗元的《永州八记》，使园林文学别开生面。并有《滕王阁序》

《阿房宫赋》前后辉映。

到了两宋,皇家用“花石纲”专门搜集奇花异石。徽宗在东京平地上造“艮岳”,周围40里,峰高100米,堪称园林奇迹。著名的西湖十景是南宋培植起来的,《东京梦华录》《湖山胜概》《武林旧事》等书对当时园林记载颇多。两宋诗词中不乏描写园林的佳作,辛弃疾、陈亮、朱熹等都曾亲自料理过庭园建筑。散文如《黄冈竹楼记》《醉翁亭记》《岳阳楼记》《石钟山记》等都是脍炙人口的园林名篇。

明清两代的园林建筑,无论在理论上还是实践上都达到了一定的美学高度。如北京的故宫、燕京八景、古长城等得到进一步培修,建造了圆明园、避暑山庄、颐和园等规模宏伟的皇家园林,留下了“十三陵”、东陵、西陵等一批陵园名胜。乾隆时各地官绅豪商也大修庭园,江南更盛。如苏州的拙政园、留园、狮子林、沧浪亭,无锡的寄畅园,上海的豫园,南京的愚园等都是这个时代的园林珍品。清代还大修地方志,对各地名胜古迹搜罗无遗,使许多园林名胜得到了保护、培修和初步开发。

明清园林的盛况不但促进了园林文学的繁荣,还促使园林建筑艺术理论趋于成熟。我国第一部关于园林建筑的专著《园冶》,是计成于崇祯年间写的。李笠翁所著《闲情偶寄》对园林艺术有较深的见解。郑板桥论石于“漏、透、皱、瘦”之外又提出一个“丑”字。曹雪芹也是一位对园林艺术颇有研究的伟大作家,他在《红楼梦》中写大观园,对园林艺术见解独到。王士禛的“神韵说”,袁枚的“性灵说”,王国维的“境界说”对园林艺术的发展具有重要影响。在文学作品方面,以袁宏道、张岱为代表的明代小品文,以《徐霞客游记》为代表的游记文,以《登泰山记》为代表的桐城古文,以及众多的笔记、小说、戏曲、诗词等都有不少关于园林的记载、欣赏和评论。

辛亥革命后,军阀割据,南北混战,接着八年抗战,社会动荡民不聊生,园林名胜古迹遭到严重破坏。官僚资产阶级霸占园林修别墅,造成“天下名山陈占多”,唯一建设的只有中山陵了。这时表现园林的文学也呈萎缩状态。

新中国成立后,随着社会经济的发展,园林事业得到复苏。国务院和各省市先后颁布了保护文物古迹的法令,使许多幸存的园林名胜得到了修缮和科学的鉴定,在整理古籍中使许多园林著作得到传播,为建设社会主义园林事业奠定了物质基础。不幸的是在“文化大革命”浩劫中,园林首当其冲地遭到又一次严重破坏,数不清的文物古迹被愚蠢地当作“四旧”来破掉。林木砍去烧土高炉,碑阙拆去修猪圈,雕塑被砸烂,金石当废铁,焚烧经典,拆毁庙宇,滥掘古墓,幸存者亦伤痕累累,面目全非。

粉碎“四人帮”以后,党的十一届三中全会以来,随着社会主义物质文明和精神文明的空前发展,我国园林事业得到了前所未有的重视。各省市设立了园林局领导园林建设,中央和地方又陆续公布了几批重点保护的名胜古迹,制定了保护园林的法规。随着旅游业的兴起,我国园林在管理、修护、重建和开发利用等方面都已取得了显著的成绩。被帝国主义焚毁的圆明园,遗址已得到清理,世界著名的古长城已在培修,卢沟桥、赵州桥、岳阳楼得到整修,毁没多年的黄鹤楼已经重建,秦陵兵马俑、九寨沟、张家界等处已得到开发,少数民族地区的古建筑正在修复,并已先后向中外游人开放。

为促进园林事业的发展,各省市成立了园林学会,创办了园林学术刊物,如《广东园林》就是最早的刊物之一。各地还开办了一批培养园林建设人才的园林学校或园林专业,通过培训班培训园林职工。各地组织了花木公司,开放了花木市场,举办花木盆景展览,

促进横向交流。国家通过报刊、电视、广播等渠道宣传园林，出版了第一部《中国名胜词典》，为摄制《红楼梦》电视片还专门修造了北京大观园，许多影视剧也纷纷向园林借景。前不久评选出了我国十大风景名胜、西湖新十景、羊城新八景等。全国正掀起“盛世修志”的热潮，必将使园林名胜得到全面的科学梳理，为进一步开发园林创造更好的条件。国家还通过参加博览、代为设计建筑等方式向国外输出园林建筑艺术，同时也不断引进园林新技术、新材料和新品种。在古为今用，洋为中用，去粗取精，推陈出新的“双百”方针指导下，现在已经形成了新的园林文化。学术理论达到了新的高度，园林的科学研究取得了新的成果，散文游记、小品文、新诗歌等园林文学有了崭新的内容，电影电视、戏剧歌舞、美术音乐、摄影雕塑等文艺形式都进入了园林范畴。园林文学已经从单纯被动地凭吊思古、怡情悦性的无为境界，转入了主动参与社会主义精神文明建设的有为境界，从为少数人服务，变成为人民服务。当前投入园林建设的人员也达到空前规模，他们正在为光大“世界园林之母”，为建设具有中国特色的社会主义园林事业谱写更加光辉的篇章。

（刊于《广东园林》1987.4）

风景园林文学的特征及价值

中国风景园林与中国文学的关系源远流长，相互生发，逐步形成了一种以记述名胜风景，描写山水田园，赏评园林艺术，品题景物景观，凭吊园林盛衰等为主要内容的风景园林文学。

中国古典园林在世界独树一帜，保留至今的名园名胜也较多，然而，像《园冶》这类园论专著却很少。要想对中国风景园林艺术特色作全面深入的理解，提高游园、品园、造园的艺术理论水平，必须大量阅读古今风景园林文学。因为在我国浩繁的风景园林文学中，尚保存着许多有关风景园林艺术理论的东鳞西爪，吉光片羽。

风景园林文学具有与一般文学不同的地方：首先，它积极参与风景园林的审美活动，从欣赏、品评、研究到创造风景园林美的各种活动中都留下了它的影响。一般文学以表现社会美为主，而它以表现自然美和艺术美为主。其次，一般文学以写人为主，强调艺术真实的概括塑造，追求典型环境的典型性格；而风景园林文学是以写景为主，强调生动具体的写实手法，追求“诗中有画”，“状难状之景如在目前”，充分发挥语言文学绘声绘色、淋漓尽致的描写功能。再者，一般文学常通过人事活动来表现作者的爱憎观点和主题思想，而风景园林文学主要通过对景观的描写来表达作者的思想境界和审美情趣。因此，“寓情于景”，“情景交融”是其重要手法。还有，一般文学在表现美时常从反面衬托，甚至以暴露丑恶为主，而风景园林文学则主要以表现自然及人文的美景为主，很少有写脏丑一面的。最后，一般文学的目的是惩恶扬善，进行思想品德教育，而风景园林文学的目的则较多地倾向园林艺术的审美经验和方法的体认。

风景园林文学具有很大的实用价值：

一、总结风景园林的审美经验

柳宗元《钴鉞潭记》：“崇其台，延其槛，行其泉于高者坠之潭，有声淙然，尤与中秋观月为宜。”指出了欣赏潭泉月的最佳时令。袁宏道游西湖六桥认为：“杭人游湖止午未申三时，其实湖光染翠之工，山岚设色之妙，皆在朝日始出，夕春未下，始极其浓媚，月景尤为清绝。”指出了欣赏湖景的最好时刻。

二、介绍品评园林艺术的方法

苏轼《饮湖上初晴后雨》诗，把西湖比作西子，成为千秋定论。杨万里《晓出净慈寺送林子方》诗对六月西湖的景观特色作了“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的结语。

《冷斋夜话》引王安石语：前辈诗“风定花犹落”，静中见动意；“鸟鸣山更幽”，动中见静意。杜甫《望岳》诗用“齐鲁青未了”点出了泰山的磅礴气势。丘齐云《暮行香山道中》：“一径一花色，无时无鸟声。”写出了香山风景特色。陆游《舍北晚眺》以“樊

川诗句营丘画”评价家乡风景之美。钱源来《少陵草堂》以“千古一诗家”评价高雅的草堂。

三、为风景园林规划设计提供借鉴

如扬州个园的四季假山，是按照郭熙《山川训》中“春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡”来构思堆叠的。袁宏道《游桃源记》：“大抵诸山之秀雅，非穿石水心之奇峭，亦无以发其丽，如文中之有波澜，诗中之有警策也。”指出重点景观对总体布局的重要性。董其昌说：“山川亦以诗为境。”即造景要“画中有诗”。袁中道《游太和记》指出自然与人工，野逸与浓丽不能相兼，认为“园圃之胜，天地之美，大都有其缺陷”，说明造园要有特色，不必求全。袁枚《峡江寺飞泉亭记》指出观赏瀑布处应为游人建亭。

又如祁彪佳《寓山注序》撮要介绍了他开园的营构思想：“与夫为桥，为榭，为径，为峰，参差点缀，委折波澜。大抵虚者实之，实者虚之，聚者散之，散者聚之，险者夷之，夷者险之。如良医之治病，攻补互投；如良将之治兵，奇正并用；如名手作画，不使一笔不灵；如名流作文，不使一语不韵。”辛弃疾《沁园春·带湖新居将成》：“东冈更葺茅斋，好都把轩窗临水开，要小舟行钓，先应种柳。疏篱护竹，莫碍观梅。”对造园布景说得十分具体。至若曹雪芹《红楼梦》第十七回中，对处理人工与自然的关系，叠山理水的脉络布置，道路系统的安排，布局组景的起伏跌宕，藏露抑扬断隔等手法的运用，景观特色的组织等，讲得更为明白实用。

四、为园林艺术提供高雅的意境

追求意境是中国文学艺术的特色之一，造园布景常以诗情画意为意境。如苏州耦园的双照楼景点，以杜甫“何日倚虚幌，双照泪痕干”诗意为意境；爱吾庐以陶潜“众鸟欣有托，吾亦爱吾庐”诗意为意境；岳麓山爱晚亭，以杜牧“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”诗意为意境；北京陶然亭，以白居易“只待菊黄家酿熟，与君一醉一陶然”诗意为意境。又如《红楼梦》第十七回中给大观园各景点题写匾额时，以对话辩论形式说明了景题要与立意相一致，因此省亲别墅的“蓼汀花溆”一景，不能题以“武陵源”，更不能题以“秦人旧舍”。

五、赋予园林花木以文学性格

风景园林文学中有许多品题花卉树木山石禽虫等景物的作品，根据不同的物性物态，用拟人手法赋予它们以人的高雅性格，使它们体现出不同的文学美质。比如众所喜爱的梅花，从鲍照的《梅花落》，何逊的《扬州法曹梅花盛开》到林逋的咏梅诗，陆游的咏梅词，使梅花具有傲雪凌寒，先天下而春的高洁品性成为定论。菊花自陶渊明品题之后，后世便以隐逸高士目之。竹称君子，在白居易《养竹记》中也解释得很清楚。牡丹经李白《清平乐》题咏之后，便成为国色天香，富贵华丽的典型。荷花经周敦颐《爱莲说》一赞美，便与竹兰梅菊并称君子。

六、保存了许多珍贵园史资料

如早已毁圯的江南名楼滕王阁，可以从王勃《滕王阁序》中领略到昔日杰阁的伟丽风

光。圆明园已被八国联军烧毁了，但从许多诗文对四十景目的题咏中，仍可想见其当年的富丽豪华。杨銮之的《洛阳伽蓝记》、李格非的《洛阳名园记》，周密的《吴兴园林记》等都记载了大量的已毁名胜古园。这对考古或修复名园名胜都有参考价值。

七、直接为风景园林添景增彩

这类文学直接与园林结合，成为建筑艺术的有机组成部分。匾额对联，景名题咏、志记序文等与书法、镌刻结合，成为中国园林的又一特色。如著名的岳阳楼，除了它的环境、建筑特色外，楼上还有范仲淹《岳阳楼记》的珍贵雕版，以及杜甫、孟浩然等历代名人登岳阳楼的诗版、诗碑，为名楼大增光彩。风景园林中如果没有这些文化内容就会显得浅薄俗气，所以曹雪芹在《红楼梦》第十七回中写道：“若大景致，若干亭榭，无字标题，任是花柳山水也断不能生色。”

如姑苏城外寒山寺本不出名，但因张继写了《枫桥夜泊》一诗后便身价百倍。黄鹤楼因崔颢、李白等题诗而名气显著，虽多次毁圮而今仍得重建。三峡白帝城著名千古，除因《三国演义》的影响外，也因李杜等诗家的题咏而益彰。昆明大观楼也因孙髯翁的著名长联而格外生色。

“文因景传，景因文显”，风景园林中的一块奇石、一泓清泉、一株花木、一座建筑物、一个景点景观等，如果缺少诗文书画的渗透、品题、宣传，将会不胜寂寞。

（刊于《中国科学技术文库》）

景·风景·园景

一、景的现象和本质

什么叫景?《说文解字》说景:“光也。从日,京声。”古人认为风和日丽就叫景,一切景物只有在日光下才能在视觉上成景。《辞海》说景:风光、景色。《现代汉语词典》和《汉语大词典》说景:风景、景致。它们把对景的一般解释引向了审美范畴,认为景的属性是美的,是可以供人们观赏的。但这也只说明了景是一种美好的物象,并没说明景的本质。

比较一下风景和景观两个词性,对研究景的本质有帮助。风景和景观都是由景物构成的,都包含景物的景象、景状、景气、景色、景趣、景意等方面。不同的是,风景主要指景象(相),偏虚;景观主要指形态,偏实。景观有体积感、面积感和量感,故可用大小、多少去修饰,而风景就不同。我们认为“景”的本质可这样认识:

1. 景是客观存在的,具有较美好的形象、色彩、气质等物相的,可以进入的理想环境。
2. 景必须在光的作用下才能产生,才能被视觉感官所感知,但首先要有景物的存在。
3. 景具有审美属性,具有可供人们观赏的价值。这种价值可经自然变化形成,也可由人创造。
4. 景随晨昏、季节交替而变换,随视角、视距移动而作不同景观展现。随着岁月的增加而变化,故具有生老病死的过程。

二、景(风景)的分类

凡词的内涵小,外延大则词义较抽象,反之则词义较具体。单说“景”可以包罗万象,若说“风景”则指大地上有观赏价值的自然景观和人文景观。为了便于研究和利用,可用分类法使其含义更为具体。比如说:先分为山景、水景、川景、林景、野景、园景、城景、村景、寺景、庭景等景观;再分,比如山景可分为浅丘、远丘、山岳、峡谷等景观;若从天气作用于景观来分类,则有雨景、雪景、烟景、霜景、雾景、霞景等;从时间分则有晨景、黄昏景、夜景等;从视距分则有近景、中景、远景等;从时令分则又有春景、夏景、秋景、冬景等。分类越细其内涵越大,含义越具体,可描述性越大,其景观特征越明显,在造景方面的利用价值也越大。

大抵进入现代社会后,纯天然风景也不多了。上列村景、城景、园景、庭景之类已渗入了人工成分,所以从性质上分,只有自然景观和人文景观两类,或者还有自然人文相结合的一类。

造园的目的就是造理想的环境和风景,以满足市民向往回归大自然的心理。但是在现代城市中造几个园来改善环境,毕竟还是太少了。故具有远见卓识的钱学森教授,建议把

改善城市生态环境与发扬具有中国特色的传统园林艺术结合起来,建设“山水园林城市”,确是一件功在当代,利及千秋的好事。

三、景的功能性质

不同类型的风景具有不同的功能性质特征,举其大要有:

自然保护区风景:保护自然和自然资源,野生动植物及不同自然地带的环境和生态系统。

自然风景区风景:保护各类地貌及其空间景观。

名胜风景区风景:保护名胜古迹和人文景观。

防护林风景:保护水土抗御风沙。

农田工程风景:农田基本建设。

水库水渠风景:蓄、泄洪水,灌溉发电。

城市绿化风景:保持城市生态环境良性循环。

古典园林风景:历史造园艺术品展览。

现代园林风景:为改善城市环境,丰富居民文化、精神生活。

纪念性园林风景:纪念历史名人及有意义的事迹。

寺庙园林风景:美化宗教活动环境。

动、植物园风景:珍稀动、植物展览。

单位庭园风景:美化、优化本单位环境。

村落庭院风景:发展庭院经济。

虽然各类风景的功能性质不同,那是特殊性、个性的表现,但从风景的普遍性、共性来研究,它们也有相同的功能性质:

1. 以植物造景为主的趋向;
2. 供视觉感官审美的可欣赏性;
3. 改善、美化环境的作用;
4. 具有旅游价值;
5. 愉悦身心的陶冶作用。

四、景的构成要素

一处景致要能吸引人去观赏,应该具备哪些条件,是值得研究的。了解它,对造景、借景、赏景等艺术活动能提供较科学的依据。

无论天然风景或人造风景,其基本构成要素是景物。景物的品类繁多,最基本的物质是土地、土壤、岩石、水体、天体、气象、植物、动物、器物、建筑物和构筑物,还有人物和人文风情等。传统习惯所说的“四大要素”是难以包括的。比如:

土地,固然是景物之一,但它是其他一切景物的直接或间接的载体。而土壤则是植物不可或缺的元素。动物,特别是鸣禽类和鸣虫类能增强景趣,少不得。人物,特别是园林风景中的人物,也是最基本要素之一。人一旦进入园林,也可以成为观景的主体和点景的客体。

如北宋晏几道《临江仙》:“落花人独立,微雨燕双飞”,写得庭园风景如此香艳多

情。清王士禛《红桥》：“红桥飞跨水当中，一字阑干九曲红，日午画船桥下过，衣香人景太匆匆。”写得瘦西湖风景如此令人销魂。而曹雪芹《红楼梦·大观园》更是把人物摆到了园景的中心地位，表现出了哀感顽艳的情节故事。

那么，一切要素景物在野外或园林中，是否可以任其存在或随便安排就能成景，就能引人观赏呢？肯定不行。在野外也不是随处都有可赏之景，要靠天工的安排；在园林中更须造园家着意布置才能处处有景，何况园景还讲求诗情画意，强调意境。因此，风景的构成要素应包括物质（天地缔造）、人工（科学技术）两个方面的条件：

1. 气候风水：气候适宜，无严重污染。
2. 土地景物：可以栽植、建筑之地。
3. 天地造化：地壳运动，植物繁衍。
4. 造景艺术：因地制宜，取势造景。
5. 科学技术：力学、建筑学、栽养技术。
6. 文学艺术：诗文、匾对、书画、雕塑、篆刻。

总之，风景（自然的和人造的，可游可赏的）总要有景观又要有“艺术”的内涵，品位越高，景观的可赏性越大。

五、景的艺术构成

自然风景虽属造化所钟，但为人开发利用时，也投入了大量的技术艺术性的品评劳动。而园林风景则为造园家按审美的需要，运用传统园林艺术和新技术来创造可游可赏的优美环境。造景一要物质，二要技艺，缺一不可。因而风景的构成艺术是值得研究的。

在建设具有中国特色的园林时，在布局造景中无疑都应该注意充分发扬中国园林的艺术特色。以下一些传统的构景艺术常为园林工作者所引用，并在实践中不断赋予新的认识：

（一）造园前期的筹划

“凡结园林，无分村郭，地偏为胜。”相地选址是宜慎重的，自然景物可资因借者越多则越节用，越经济。

“意在笔先”、“经营位置”是规划阶段所必不可少的，立意布局是一切艺术活动的大事。尊重自然规律“因地制宜”，对现状作深入分析，找出有利因素和不利因素，因势利导制定出切合实际的可行性大的总体规划来。

（二）造园中期的实施

风景园林以仿效自然造景为能事，更要高于自然，故历来深受中国山水画理论影响。在深化总规制定出详规后，还要具体地作出山水设计、建筑设计、种植设计、色彩设计、小品设计等。

“肇自然之性，成造化之功”，“虽由人作，宛自天开”，强调按自然之理去取势造景。

“景者制度时因，搜妙创真。”造景要善于因时因地制宜，向自然学习，“搜尽奇峰打草稿”，才能创造出更理想的画境。

“山得水而活，水得山而媚。”山水相依相生发，自成妙景。

“凡画山水须明分合，分笔乃大纲宗也。有一幅之分，有一段之分。”合理划分园林空间，“命意寓于规程，统于一而缔构不棼”，有理，有条，有序地展开布局，达到“境贵

乎深，不曲不深”，实现“小中见大”的艺术。

“作画但须顾气势轮廓，若于开合起伏得法，则脉络顿挫转抑处天然妙景自出。”开合以成局，起伏以造势。明乎此，“动态布局”思过半矣。还要灵活运用形式美法则。

“虚实者各段中用笔之详略也。有详处，必要有略处，虚实互用，所谓画法，即在虚实之间。”类似的对比对立关系很多，如主宾、高低、大小、精粗、浓淡、轻重、夷险、动静等，应辩证地运用对立统一规律去对待。

“构园无格，借景有因，要切四时。”“借景，园林之最要者也。”“目寄心期”，“触情俱是”。借景可以扩大景域，加大景深层次，丰富意境。还有对景、夹景、障景、框景、引景、泄景、驻景、点景等艺术。

联络、呼应、招引、过渡、回旋等艺术是景点之间不可或缺的。

（三）造景后期的收拾

“大胆落笔，小心收拾”，不可马虎。如园林小品的设计布置，园林景石景名的题写，园林匾额对联的篆刻，导游图导游标志的制作等涉及诗文、书画、雕刻、彩绘、盆景等文学艺术，对园林风貌、意境的展现有很大影响，岂能不用心？“意存笔先，画尽意在。”一个景观景点经过众多匠师的合力创作，经过反复修改，完成了，但那赋予景中的诗情画意是否还在？是检验造景成功与否的一个客观尺度。

（四）开园后的养护

“造园难，管园更难”，特别是对花木的养护，苗圃花圃的管理，盆景的制作，都需要科学和艺术。比如园林植物造景的控制性修剪，单株的造型修剪，盆景树桩的修剪等都绝对不能采用农业经济作物的修剪方式，园林花木需要姿态美，挂果多少是次要的。

六、景的欣赏品鉴

成功的造景能“成造化之功”，能够如画、入画。所谓“如画”即如“天然图画”，堪称画境。所谓“入画”即作为绘画的题材。

成功的造景在统一中求多样，在变化中求和谐。好景应高低错落，曲折有致。好景应有诗情画意。好景应该是景象诱人，景色迷人，景境宜人，景意可人，景趣动人。

其他请参看《广东园林》1991年第4期《风景园林的审美浅探》。

（刊于《广东园林》1998.3）

风景园林的审美浅探

一、风景园林美的本质和形态

风景园林美的本质，是人们表达希望回归大自然的心理，通过劳动拣取自然美来创造美的“城市山林”的一种社会实践活动。其劳动过程是符合客观规律的，其目的是愉悦身心振奋劳动情绪的，其创造性的劳动成果是美的，所以，可以认为园林美是符合真善美的要求的。

风景园林美的形态，就其充分利用和保护自然景观来说是包含了自然美的；就其作为人们生活环境的一部分来说又包含了社会美。但风景园林中的自然对象是经过人们直接加工改造过的，风景园林中的游赏活动也是按照艺术法则安排的，因而风景园林美仍然是艺术美。

风景园林美的形态丰富多样，但人们最容易分辨出两种具有不同状态、面貌和特征的美的形态，在中国美学史上很早就注意到了“美”和“大”的区别，也就是所谓崇高与优美的区别。后来清代桐城派首领姚鼐明确地提出了阳刚之美与阴柔之美的概念，他在《复鲁絮非书》中作了生动具体的描述。

风景园林的形态美，常见的有奇、险、野、壮、幽、秀、秘、丽、和、清、雅、平等十二种，这十二种形态也可以概括为阳刚之美和阴柔之美两大类，当然它们会互有包容或各有侧重。从自然风景看，如黄山之奇、华山之险、三峡之雄、泰山之壮等形态属于壮美；而漓江山水、嘉陵山水、桐庐山水则属于优美。从风景园林看，如皇家园林和部分寺庙园林多表现壮美，而江南园林、西湖则多表现优美。就苏州园林来看，虽多表现优美，但虎丘以其突起的岩体，奇险的剑池，古老的塔、寺、名木和神秘的传说而表现出阳刚之美。不过优美作为美的一般形态，是比较普遍存在的。

二、风景园林美的特征

1. 风景园林以展现美的风景为主，它具有体积、平面、线条、色调、材料等立体作品的因素，似属造型艺术，而在美学论著中又常被划归建筑艺术。但从总体来说，风景园林仍然是一种实用与审美相结合的艺术，这是它的本质特征，只不过它的审美功能超过了它的实用功能而已，即供游赏为主。

2. 风景园林的建造不是直接模仿或再现自然，而是偏重于概括性地反映一定时代一定社会的精神面貌、文化情趣、人生理想的形式美。从其内容与形式统一的风格上，能反映出时代性和民族性的特征。

3. 风景园林艺术受到中国文论画论的直接影响，因此，追求高雅的诗情画意作为园

林意境是风景园林的一大特色。

4. 风景园林艺术不仅需要山石、水体、植物和建筑等物质因素，还需要历史文物、文学、书画篆刻等文化因素。它不仅具有山水花木、亭台楼阁、匾对题咏等单项美，而且更重要的是具有景点景观和全园景观的整体美，因此，它是高级的综合性的艺术美。

5. 风景园林是不能移动的，必须处理好与周围环境的关系，要求建筑物与环境协调一致、融为一体，是构成审美的重要条件。我国园林艺术中的障景、对景和借景，强调“俗则屏之，佳则收之”就是这个原因。

6. 风景园林与其他艺术不同，它除了山水亭榭还有绿色生命，有花木的真香生色，能满足人们视、听、嗅、味、触等多种感觉的审美享受。它具有生长、变化、成熟、衰老的过程，使审美具有阶段性。

7. 其他的艺术还常常从反面暴露丑恶，而风景园林艺术却永远追求完美，力求永葆青春。

三、风景园林的审美

（一）风景园林的审美内容

艺术创造和艺术鉴赏是艺术活动的两个方面，而园林艺术又具有实用性，因此，园林的鉴赏内容应该包括前期的规划设计，施工工艺和后期的景观效果，管理水平。而重点是对景观的鉴赏，包括组成景观的单项艺术。

1. 风景园林是中国园林的主流，它充分地表达了人们希望回归自然的心理，因此，风景园林美的表现首先要美的风景，风景的有无、多少、优劣是衡量风景园林美的主要内容。需要说明：本文所探讨的景或风景是指具有风光景色美的园林空间，不是指一隅墙角、一方天井、一盆清供盆景之类的小景。

2. 风景的质量：

（1）意境，造园如作文，意在笔先，一园有一园的主题思想，一景有一景的诗情画意。无论造境或写境，没有意境就达不到寓情于景，情景交融的效果。

（2）景观效果：

1) 景象，即美的风景画面，达到风景如画的效果。包括平面、立面构图造型时，其点线面体组合的多样性与统一性，符合形式美法则的要求，并能趋雅避俗，创新不凡。

2) 景色，构图组景时对光影声色的利用效果，景观色调的层次丰富、谐和，植物品种的选择合理，林相，季相、色相有考究。

3) 景境，与环境的关系是否协调。

4) 景位，全局中的景序位置，对全局的有机构成是否起到了应有的作用。

5) 景感，给人的感觉是否有气概、情趣、韵致。

（3）景物的质量，包括自然景物如山水、花木等，和人文景物的建筑、文物、匾对文字等，以及它们的材料质量、施工质量及养护质量。

3. 环境的质量：包括气候、绿化、土质、水质等自然环境的质量，以及文化风俗、社会秩序、污染程度、交通条件及生活条件等社会环境的质量。

4. 设计质量：包括立意、选址、布局、组景、功能分区、植物配置、园林空间组织、游览道路序列的安排等在运用艺术手法和物质技术手段方面的巧与拙。