

21世纪高职高专系列教材
21SHIJIGAOZHIGAOZHUANXILIEJIAOCAI

园林艺术

YUANLINYISHU

褚泓阳 屈永建 编著

6.1

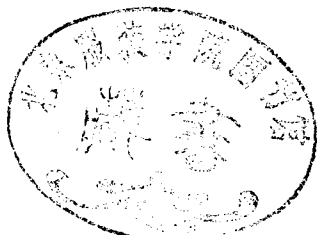
西北工业大学出版社

TU 986.1
6

21世纪高职高专系列教材

园林艺术

褚泓阳 屈永建 编著

北京服装学院图书馆

00207611

西北工业大学出版社

【内容简介】 本书内容包括:园林艺术的特征,园林构图艺术的法则,园林风景艺术,园林山水地形艺术,园林种植艺术,园林建筑、园路与广场及园林装饰艺术等。可作为大专院校园林、观赏园艺、环境艺术等专业的教材,也可供城市规划、环境等专业人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

园林艺术/褚泓阳,屈永建编著. —西安:西北工业大学出版社,2002.9
ISBN 7-5612-1549-5

I. 园… II. ①褚… ②屈… III. 园林艺术 IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 052955 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编 710072 电话:(029) 8493844

网 址:<http://www.nwup.com>

印 刷 者:西北工业大学出版社印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印 张:17.75

字 数:318 千字

版 次:2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:1~3 000 册

定 价:25.00 元

【内容简介】 本书内容包括:园林艺术的特征,园林构图艺术的法则,园林风景艺术,园林山水地形艺术,园林种植艺术,园林建筑、园路与广场及园林装饰艺术等。可作为大专院校园林、观赏园艺、环境艺术等专业的教材,也可供城市规划、环境等专业人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

园林艺术/褚泓阳,屈永建编著. —西安:西北工业大学出版社,2002.9
ISBN 7-5612-1549-5

I. 园… II. ①褚… ②屈… III. 园林艺术 IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 052955 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编 710072 电话:(029) 8493844

网 址:<http://www.nwpu.com>

印 刷 者:西北工业大学出版社印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印 张:17.75

字 数:318 千字

版 次:2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:1~3 000 册

定 价:25.00 元

前 言

园林艺术活动是人类物质活动和精神活动的一个有机组成部分,它与物质活动有十分密切的关系,但却不完全是为了满足人的物质需要,更重要的是为了满足人的精神需要、审美需要。正是由于园林艺术存在着物质和精神两个方面的内容,也就构成了与其他意识形态的艺术有着明显的联系和区别。

美是人类永恒的追求,人类发展的历史,就是一部不断认识和创造美的历史。研究我国几千年来造园史,简直就是一部关于创造美的演绎史。其中,各种思想的交织与融合共同塑造了我国园林的民族形式。因此,在园林艺术理论建构中,本书以美的认知、创造、应用为基础和主线,力求全面、系统地对构成园林的各种因素进行阐述和分析,以适应现代社会人们在生产、生活环境方面对美的需求。

园林艺术是融入了各类艺术形式理论与实践的一门综合性的应用学科,对园林专业而言,它具有专业基础课和专业课的双重性,是主干和必修课程。

本教材适宜各类院校园林、观赏园艺、环境艺术设计等专业的教学需要,同时还可作为城市规划、旅游、环保等专业以及从事园林行业的科技工作者的参考书。

在编写的过程中,我们参考了国内外有关著作、论文等资料,除参考文献注明者外,如有遗漏,敬请谅解。在此谨向各位专家、学者表示衷心的感谢。由于我们的业务水平和专业能力有限,不足和不当之处在所难免,还望诸位专家、学者及同行不吝指正!

编著者

2002年8月

目 录

绪论.....	1
第1章 园林艺术的特征.....	7
§ 1.1 美的一般概念.....	7
1.1.1 什么是美?.....	7
1.1.2 美的产生.....	8
1.1.3 美的发展.....	13
1.1.4 美的主要特征.....	14
1.1.5 美感的特征.....	15
§ 1.2 园林美.....	17
1.2.1 园林美的内容.....	17
1.2.2 园林美的特征.....	19
1.2.3 园林的美感.....	21
§ 1.3 园林的形式与风格.....	35
1.3.1 园林的规划形式.....	36
1.3.2 影响园林规划形式的因素.....	44
1.3.3 园林风格.....	45
第2章 园林构图艺术法则.....	47
§ 2.1 园林构成要素.....	47
2.1.1 山水地形.....	47
2.1.2 植物.....	47
2.1.3 建筑.....	47
2.1.4 广场与道路.....	48
2.1.5 园林小品.....	48
§ 2.2 园林造型要素.....	48
2.2.1 点.....	48
2.2.2 线.....	49
2.2.3 形.....	50
2.2.4 色彩.....	51
2.2.5 质感.....	54
§ 2.3 园林构图艺术法则.....	55

2.3.1	多样与统一	55
2.3.2	比例与尺度	61
2.3.3	均衡与稳定	63
第3章	园林风景艺术	65
§3.1	风景与风景的欣赏	65
3.1.1	风景	65
3.1.2	风景的欣赏	71
§3.2	园林造景艺术	74
3.2.1	中国园林造景手法	74
3.2.2	主景与配景	87
3.2.3	景物的组织	92
3.2.4	前景的画面处理	94
§3.3	园林视景空间艺术	96
3.3.1	开朗风景与闭锁风景	96
3.3.2	园林动态序列艺术	99
3.3.3	园林色彩构图艺术	107
§3.4	中国传统园林的意境处理	116
3.4.1	意境	116
3.4.2	中国传统园林意境的处理	119
第4章	园林山水地形艺术	122
§4.1	园林地形艺术	122
4.1.1	地形改造的作用	122
4.1.2	地形的类型	123
4.1.3	地形处理的原则和艺术手法	124
§4.2	园林水景艺术	126
4.2.1	水的形式与特性	127
4.2.2	水面的布局	128
4.2.3	中国传统园林理水艺术特点	133
§4.3	中国园林密切的山水关系	134
第5章	园林种植艺术	136
§5.1	概述	136
5.1.1	园林植物的观赏特性	137
5.1.2	园林种植艺术的基本原则	139
5.1.3	园林植物的配植方式	142
§5.2	园林种植类型	142

5.2.1	孤值	142
5.2.2	对值	143
5.2.3	列值	145
5.2.4	丛值	145
5.2.5	群值	148
5.2.6	树林	149
5.2.7	绿篱	151
5.2.8	草坪	152
5.2.9	花池	154
5.2.10	花坛	154
5.2.11	花境	158
5.2.12	花台	158
§ 5.3	植物造景艺术	160
5.3.1	园林植物的景观作用	160
5.3.2	园林植物的空间环境特征	163
5.3.3	园林植物造景艺术	164
5.3.4	植物与园林建筑的艺术配置	168
5.3.5	植物与园路的艺术配置	169
5.3.6	植物与山石地形的艺术配置	171
5.3.7	植物与水体的艺术配置	172
第 6 章	园林建筑、园路与广场	174
§ 6.1	园林建筑、园路与广场布局	174
6.1.1	园林建筑	174
6.1.2	园路	183
6.1.3	园林广场	188
§ 6.2	园林建筑艺术	192
6.2.1	园林建筑与园林艺术	192
6.2.2	园林建筑的特征	193
6.2.3	园林建筑与环境的关系	193
6.2.4	园林建筑的空间处理	195
6.2.5	园林建筑布局艺术	203
第 7 章	园林装饰艺术	211
§ 7.1	园林装饰在园林中的作用	211
7.1.1	园林装饰的内容	211
7.1.2	园林装饰在园林中的作用	211

7.1.3	实用功能	214
§ 7.2	园林与雕塑	215
7.2.1	园林雕塑的功能作用	216
7.2.2	园林雕塑的类型	219
7.2.3	园林雕塑的艺术布局	225
§ 7.3	假山艺术	229
7.3.1	假山的功能作用	230
7.3.2	假山的类型	232
7.3.3	假山材料——山石	233
7.3.4	假山艺术	237
7.3.5	置石	242
7.3.6	与园林建筑结合的山石布置	246
7.3.7	与植物结合的山石布置——山石花台	249
§ 7.4	园林小品	249
7.4.1	花架	250
7.4.2	小桥与汀步	251
7.4.3	蹬道与踏步	253
7.4.4	园椅与园凳	255
7.4.5	栏杆	259
7.4.6	园灯	261
7.4.7	宣传牌、宣传廊	263
7.4.8	园墙与隔断	264
7.4.9	园门与园窗	267
7.4.10	园林铺装	267
参考文献	274

绪 论

1. 园林及园林学

我国的造园艺术及其营建已有数千年的历史,文献记载的相关词汇极为繁多,一般以单词常见的有:园、苑、圃、圃、庭、院、墅等7个;以复词出现的有:园圃、苑圃、园林、园亭、园庭、庭院、林园、林圃、林泉、园圃、园池、园宅、田园、别墅、山庄、山居、山池、草堂等17个。它们的性质和规模虽不完全一样,但都具有一个共同的特点,即:在一定的地段范围内,利用并改造天然山水地貌或者人为地开辟山水地貌,结合植物的栽植和建筑的布置,从而构成一个供人们观赏、游息、居住的环境。创造这样一个环境的全过程(包括设计和施工在内)一般称之为造园,研究如何去创造这样一个环境的学科称之为造园学。

美国造园上的词汇,主要有“Garden”(庭园)、“Park”(公园)、“National Park”(国立公园)、“Landscape architecture”(造园)与“Recreational engineering”(修养工程)等。此外还有,“Landscape art”(造园艺术)、“Landscape engineering”(造园工程、风景工程)、“Landscape design”(造园设计、风景设计)等词汇。

英国造园上的词汇有:“Garden”(庭园)、“Park”(公园)、“National Park”(国立公园)、“Landscape architecture、Landscape Gardening”(造园)、“Garden Planning”(庭院规划)、“Garden making”(造园)等。

俄国造园上的词汇有:“Сад”(庭园)、“Парк”(公园)、“Национальный Парк”(国立公园)、“Озеление”(绿化)等。

我国是世界上最早兴建园林的国家之一。早在3000年前的商周,就产生了园林的雏形——圃。而园林一词的出现早见于诗文,如西晋朝左思《娇女》:“驰骛翔园林”,张翰《杂诗》:“白日照园林”,南朝宋·何承天《雉子游原泽》:“欲啄虽勤苦,不愿栖园林”,唐朝白居易《春尽归》:“春归似遣莺留语,好住园林三两声”,宋朝黄庭坚《咏梅》:“雪后园林才半树,今春花鸟作边愁”,等等。古人所谓的园林,大多泛指当时的宅园或风景圣地。自秦汉至明清,历代帝王不断修建官苑,同时江南私家园林和风景区也大量兴起,几经兴衰,形成了我国独特的园林艺术创造风格。

解放初期,由于有一段全面学习前苏联的历史,而使我国历史悠久且为国

际所称道乐用的“造园”一词渐被遗弃，而以庭园古名“园林”代之。但现代园林的内容更为广泛，类型更为繁多，甚至包括了更大范围的区域性或国土性的生态景观，并且发展成为一门综合性的环境学科。建国以后，随着旅游事业和环境科学的发展，尤其是近 20 多年来，园林建设和研究又进入了一个崭新的阶段。

园林是集科学性、艺术性和实践性等于一体的综合性学科。以材料而论，与建筑、树木、花卉、动物、水石等密切相关；以科学而论，与农学、林学、工学、历史、地理、生物、气象、地质、土壤等密切相关；以艺术而论，与美学、绘画、文学、雕刻、制图等有密切的关系；以工程而论，必须具有造园的规划、设计、施工、管理等技术。园林的规模虽然有大有小，内容有简有繁，但都包含着山、水、植物和建筑四种基本因素。现代园林的发展宗旨是以为大众服务为目的的，其中的导游和快速疏导游人的功能性以及新型材料在建筑、道路、广场艺术设计中的使用，得到了前所未有的发展，因此又将道路、广场等园林硬质景观纳入园林，成为第五要素。

园林学包括的范围很广。众所周知，没有树木花草就不成其为园林，所以植物是构成园林的首要条件；人们生活质量的提高其中包括两个部分，一是生产环境，二是生活环境，而美化环境的任务渗透到了两个环境之中，这就要求园林工作者具备相关的综合修养；园林空间不但是一个艺术空间，同时也是一个生活空间，因而也要求我们具备建筑、工程、地貌等方面的基础知识；中国是一个文明古国，丰富的自然景观和人文景观的交织，是我们进行规划设计的基础，所以社会、历史、地理等有关方面也是我们关注的一个方面；现代园林以服务于大众为宗旨，做到雅俗共赏是最基本的要求，因此还要懂得一些旅游、社会心理学的知识；我国园林不像欧洲园林那样坦荡，它讲究含蓄，富有哲理，尤其是写意山水园林，常常体现出作者的思想感情所要表达的意图和人生哲理，所以园林工作者也需要懂得一些哲学；建设园林需要耗费大量的物质财富和劳动力，在宏观布局 and 具体项目的规划设计中，必须考虑社会效益、环境效益和经济效益。以上说明，园林是一门自然科学与社会科学交织在一起的综合性很强的边缘学科，所以作为一个园林工作者，应该具有多方面的科学知识。

园林学的研究范畴是随着社会生活和科学技术的发展而不断扩大的。当前的研究范畴包括传统园林、城市绿化和大地景观三个层次。

传统园林学主要包括园林艺术、园林史、园林植物、园林建筑、园林工程等分支学科。城市绿化是研究绿化在城市建设中的作用，确定城市绿地定额指标、城市绿地系统的规划和各类绿地的设计等。大地景观是把自然景观和人文景观当做资源来开发，从生态效益、社会效益和经济效益与审美效益等几个方面的融合进行评价和规划。这些工作需要以传统园林学的知识为基础。

大众审美修养的提高要求园林学科的综合也越来越强,因此,一方面需要引入新材料、新技术、新的艺术理论和新的表现方法等方面用于园林的营建,如利用遥感技术以及计算机辅助设计来进行相关的规划、设计工作;另一方面还要进一步研究自然环境各个因素和社会因素的相互关系,引入心理学、社会学和行为科学的理论,深入地探索人们对园林的需求及其解决的途径。

2. 园林艺术及园林美

我国的造园艺术在世界园林艺术中自成一体、独树一帜而久放异彩,其完整的理论体系在明代崇祯四年(公元1631年)就完成于计成所著的《园冶》一书之中,后流入日本,并被誉为《夺天工》,可见对其评价之高。而“造园”一词首见于该书。由于《园冶》一书初版附有明末时期声名狼藉为人不齿的阮大铖序言而致殃及池鱼,导致清代268年间寂然无闻。1931年前后,由国人从日本获得残本,补充问世。全书共三卷,一卷包括总论的兴造论、园说2篇,涉及相地、立基、屋宇、装折4篇;二卷全志栏杆;三卷分门窗、墙垣、铺地、掇山、选石、借景6篇。从造园艺术思想到园居生活要求,从总体规划到园林建筑,从结构列架到细部装饰,论述极为广泛。此书对鉴赏中国古典园林,研究中国造园艺术,从事园林专业工作,都有重要的借鉴作用。

在西方,16世纪的意大利、17世纪的法国和18世纪的英国,园林已被认为是非常重要的艺术,是各种艺术融于现实环境为一体的荟萃艺术。1638年法国造园家J. 布阿依索的名著《论园林艺术》问世,其论点是:“如果不加以条理化 and 安排整齐,那么人们所能找到的最完美的东西都是有缺陷的。”17世纪下半叶,法国造园家A. 勒诺特提出,要强迫自然接受均衡的法则,他主持设计的凡尔赛宫苑,利用地势平坦的特点,开辟大片草坪、花坛、河渠,创造宏伟华丽的园林风格,被称为勒诺特风格,西欧各国竞相效仿。

园林艺术与其他艺术如文学、绘画、雕塑、工艺美术等的区别和联系是显而易见的,它们的共同点是:能通过典型形象反映现实,表现作者的思想感情和审美情趣,并以其特有的艺术魅力影响人们的情绪,陶冶情操,提高文化素养。不同点是:园林不单纯是一种艺术形象,还是一种物质环境,是精神与物质的融合再现为一种艺术的环境。这就构成了其自身的特点:园林艺术是与功能性高度统一的一种艺术,同时,又是具有构成生命因素的艺术形式,它不但与科学相结合,而且与其他多种艺术相融合而成为一种综合性的艺术。

任何一种艺术形式,都建立在美的基础之上形成了本身的特点,园林艺术也不例外。什么是园林美?关于美的问题则涉及哲学的范畴,我们将在第一章中进行介绍。

3. 学习园林艺术的方法

中国是一个具有五千年文明历史的国度,灿烂的古代文化衍生了形式多

样、丰富多彩的民族艺术，而园林艺术就是这众多艺术形式宝库中一颗璀璨的明珠。它与人的现实生活密切联系，以其类型之丰富、内容之广泛、规模之宏大、数量之众多而涉及人们生产和生活活动的方方面面。

我国的造园历史悠久、源远流长。自殷、周到春秋、战国时期，自秦、汉到南北朝时期，自隋、唐到明、清时期，中国的造园历史经历了萌芽、发展和兴盛三个重要的历史阶段。各历史时期都有其典型的代表，如周文王的“灵囿”、汉代的“上林苑”、唐代的“华清宫”、明清的“西苑”（北中南海连在一起的总称）和“圆明园”等，在众多的园林作品中，圆明园历经康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰六代，150年的经营，成就了我国历代王朝前所未有的，与法国凡尔赛宫合称为世界园林史上两大奇迹之一的皇家园林。19世纪法国著名作家雨果曾经赞誉说：“凡是人民——几乎是神奇的人民所能想像所能创造出来的一切，都在夏宫（指圆明园）身上得到体现。”又说：“艺术家、诗人、哲学家，个个都知道这座夏宫，伏尔泰就提到过它。人们常常这样说：‘希腊有帕德嫩神殿、埃及有金字塔、罗马有大剧院、巴黎有圣母院、东方有夏宫。’没有亲眼看见它的人，那就尽管在想像中去想像它好了。这是一个令人叹为观止、无与伦比的艺术杰作。”

丰富多彩的传统园林艺术文化遗产是古人留给我们宝贵的精神和物质财富，如何继承与发扬、改革与创新是我们必须面对的一个现实问题。

毛泽东同志在《延安文艺座谈会上的讲话》中指出：“继承和借鉴决不可以变成替代自己的创造，这是决不能替代的。”所以园林设计在继承与借鉴的过程中，必须抛弃封建时代的糟粕，而吸收其民族性的精华；既不能割断历史，采取虚无主义的态度，又不能毫无保留地“颂古非今”或“厚外薄中”。而对待园林的内容与形式同样也是一个继承与创新的问题。1940年毛泽东同志在《新民主主义论》中又指出：“中国的文化，应有自己的形式，这就是民族的形式。民族的形式，新民主主义的内容——这就是我们今天的新文化。”当然，今天来讲就是民族或主要是民族的形式，同时，又融合了多元文化的新时代的内容。

因此，对待继承与发展，有人这样说，创新的高度，取决于继承的广度与深度。而对于园林设计来说，还应加上适应目前国情发展的状态，同时，要有饱满的热情、积极的生活态度和对美好希望的憧憬，具有较强的前瞻性。

现代园林发展的趋势是与生态保护运动相结合的，强调结合自然、引入自然、回归自然，要求在尊重自然的基础上，适应、改造和享受自然，但不同的国家和不同的地区又有不同的具体的情况和特点。如何正确对待古典园林的问题应从以下几个方面来考虑。

① 树立为大众服务的思想。应了解群众的爱好和需要，为他们创造洁净、优雅、舒适的环境，引导人们去欣赏美丽动人的景观和进行健康、高尚的文

化娱乐活动,把提高大众的文化艺术素养视为己任。

② 遵循美观、适用、经济的设计原则。爱美是人的天性,但在人们的生活中,衣食住行尚无保障之前,根本谈不上美。美只有在人们丰衣足食、国家经济繁荣的基础上,才能充分显示出它的重要性。为了丰富生活,人们追求美,美观本身已成为一种功能而被提到日程上来了。美会给国家和人民带来巨大的物质财富和精神财富。劳动人民创造了各种各样的工艺美术品,不是为了创造它们的使用价值,而是创造了艺术价值以供欣赏。艺术价值常常高于使用价值,有的竟达到价值连城,成为无价之宝。美在一定的社会经济条件下,会上升到衡量价值诸因素中的第一位。无可非议,美是园林的属性之一,由园林构成的环境,应是充满着美的环境。园林建设的好坏并不与花钱多少成正比,有时恰巧相反,钱花多了反而把事情办坏了,这也不乏其例。在园林规划设计中,考虑经济的首要问题,是做到因地制宜,因情制宜和以植物造景为主。如果在园林建设中,大搞建筑庭园,必然会导致多花钱,而把好事办成糟事。因此,美观、适用和经济三者之间的关系,已越来越密切,是互相依存,不可分割的整体。

③ 掌握继承与创新的辩证关系。在园林事业的发展过程中,园林设计如何继承与创新一直是园林界引人注目的问题。继承与创新如同植物的遗传与变异是生物界的普遍规律一样,是所有民族文化发展的普遍规律。而且也在遵循着适者生存、不适者消亡的自然选择法则,这是不以人们的意志为转移的。

我国有 5 000 年的悠久历史,留给我们的文化遗产极为丰富,具有深厚的文化底蕴,常引以为骄傲。这种文化传统像神圣的光环,继承和发扬几乎成为炎黄子孙必然的职责。但任何民族的传统文化都有精华与糟粕两个方面,如一概继承,因循守旧,就成为束缚人们思想解放的桎梏。园林作为一种文化,就不能不随时代的发展而发展。其实,传统是历史长河中的产物,它的价值并不在于它那激动人心的过去,而在于它对现代社会的实际意义。古典园林早已不适应新时代的要求,只能作为一种历史文物,把它们完好地保存下来,供人们研究鉴赏,研究指导园林实践的艺术理论,并发扬光大。我们要杜绝园林中复古主义的倾向,以免贻笑于后人。这里需要指出的是,复古主义与仿古活动应当有所区别。复古主义是把现代园林按古典园林的模式建设,而仿古活动是满足国内外游人的猎奇心理所采用的一种商业活动,是以盈利为目的的。复古主义也应与恢复历史遗迹相区别,恢复历史遗迹的目的在于使后人缅怀古人的丰功伟绩,促使人们奋发向上,继往开来,寓教于游的一种活动。

继承和发扬传统是重要的一个方面,但作为上层建筑的园林艺术,也需要遵循“百家争鸣”和“百花齐放”的方针。园林既有愉悦大众的功能,在形式上

就不能一花独放,应百花齐放。因为每个园林的大小、环境及物质条件都有所不同,这就提供了多种风格并存的可能性,不能强调了民族形式就排斥了其他形式。其实,只有百花齐放,在比较中“牡丹”才能显得更娇媚,这是普遍的真理。既要有总的倾向,也要有多种风格。也只有这样,我国的民族形式才能在竞争中得到改善和提高,在竞争中更放光彩;也只有这样,才能促进园林艺术理论的发展和形式上的丰富多彩。

我们要继承祖国园林艺术的传统不在于它的形式,更重要的是它的思想,即师法自然和“虽由人做,宛自天开”,表明中国园林中所追求的自然是人化的自然,即艺术化的自然。源于自然而高于自然是我们要继承的最本质的思想。

④ 建立以生态学为基础的“以植物造景为主”的理念。20世纪20年代沃莱尼提出了“生态系统”的理论,指出这个系统是人们赖以生存的一切。从此,人们开始重新思考人与自然之间的关系。戈托钦柯认为这种关系可以分为四个阶段,即“对自然的恐惧到理性的适应,到对自然的掠夺和以生态学为依据,取得人与自然的协调”。从20世纪60年代以来,为保护人类赖以生存的环境,欧美一些发达国家的学者,将生态环境科学引入城市科学,从宏观上改变人类环境,体现人与自然的最大和谐。于是景观生态、环境美学的理论应运而生。国家公园的出现和城市生态系统工程的提出,即从生态学的观点出发,在人类生存的环境中保持良好的生态系统。园林绿化正被看做改善城市生态系统的重要手段之一。

园林工作者并不局限于向各艺术流派和各姊妹艺术学习,来提高自身的艺术素质,而要具备与园林艺术工作密切相关的全面修养。一般包括以下几个方面。

① 进步的世界观。世界观是人对整个世界的看法,影响到他对一切具体事物、具体现象的看法,也是园林工作者的灵魂。这不仅决定着他的作品的思想倾向,还影响、指导着他的整个艺术活动。

② 丰富的生活经验。生活经验的积累是一切艺术创作的基础,同样也是园林艺术创作的基础。首先是因为任何艺术创作的源泉只能是生活;其次,园林艺术创作还必须依靠对生活、对大众的理解、洞察和奉献精神。

③ 广博的文化知识。现代社会的飞速发展,决定了各学科之间联系的广泛性和深刻性。刘少奇同志曾指出:“文化水平决定作家的创作水平。”这一看法在今天对园林工作者尤为重要。

④ 熟练的艺术技巧。周恩来同志指出:“任何艺术不掌握规律,不进行基本训练,不掌握技术,是不行的。”园林艺术也是如此。

第 1 章 园林艺术的特征

随着经济和文化的飞跃发展,人类已进入了用美的尺度重新塑造美的生存空间和居住环境的新时期。研究如何运用美的规律创造一个优美的环境,已成为当前人类追求更高、更丰富的精神生活的重要课题。而探究园林美,园林审美与园林艺术又成为美化环境和满足人们精神生活需要的前提之一,于是也就产生了园林美学。

§ 1.1 美的一般概念

1.1.1 什么是美?

古希腊的毕达哥拉斯学派,首倡“美在形式”的理论,认为美同事物形式所表现出来的均衡、对称、比例、和谐、多样统一等分不开,甚至认为“一切立体图形中最美的是球形,一切平面图形中最美的是圆形。”英国画家荷迦兹认为,波浪线是一种“真正称得上是美的线条”。美学家克莱夫·贝尔认为美是“一种有意味的形式”。古希腊哲学家柏拉图认为,美的本质在于理念。黑格尔说:“美因此可以下这样的定义,美就是理念的感性显现。”纵观对美的认识,可以归纳为以下几种类型:

“美在典型”学派认为不能把美归结为事物的形式结构,而主张美是典型,是同类事物中最富有代表性的。

古希腊哲学家苏格拉底认为画家在创作时,“从许多人物形象中把那些最美的部分提炼出来,从而使所创造的整个形象显得极其美丽。”18世纪法国启蒙思想家孟德斯鸠说:“美的眼睛就是大多数眼睛都像它那副模样的。”

“美在主观”学派不赞成从客观对象中寻找美,认为美是由人的心灵主观决定的。

意大利美学家克罗齐说:“美不是物理的事实,它不属于事物,而属于人的活动,属于心灵的力量。”当代西方美学家主张在审美活动中,“客观对象是不需要的”,“美完全依赖于主体的精神状态”,人类的“审美知觉一旦转向任何一种对象,它立即就能变成一种审美的对象”。

法国启蒙主义狄德罗是“美在关系”的创导者,认为“美总是随着关系而产生、而增长、而变化、而衰退、而消失。”

19世纪俄国革命民主主义文学家、美学家车尔尼雪夫斯基提出,现实中的美就是艺术美的源泉,美就是生活,美存在于社会生活自然现实之中,而不存在于人的意识之中。认为凡是有益于人们生活的东西,符合人类生活要求的東西,或者能够显示出生活以及使人们想起生活的东西,那就是美。

凡此种种,古往今来关于美的答案是什么,令人眼花缭乱,不胜枚举。柏拉图对许多有关美的看法作一番探讨后承认:“我得到了一个益处,那就是更清楚地了解一句谚语:‘美是难的’”。狄德罗则说:“人们谈论最多的事物,像命运安排似的,往往是人们不熟悉的事物;许多事物如此,美的本质也是这样。”俄国作家列夫·托尔斯泰说:“‘美是什么’这一问题却至今还完全没有解决,而且在每一部新的美学家著作中都有一种新的说法,……‘美’这个词儿的意义在150年间经过成千学者的讨论,竟仍然是一个谜。”

事实上,无论在自然界,在人类社会生活中,还是在艺术领域里,美都是普遍存在的,例如,大自然里的石头,粗糙的花岗岩是一种美,打磨光滑的花岗岩也是一种美;大理石打磨后宛如一幅幅写意山水画;绚丽多彩的雨花石是一种美;透、漏、瘦、皱的太湖石也是一种美;涓涓溪流是一种美;磅礴的大海也是一种美,更不用说多姿多彩的植物与动物。因此,大自然的万物,均具有美的特性。在人类社会生活中,美也是无处不在的,从人们使用的各种物品、建筑,以及人所创造的一切,均含有美的因素,更不用说以美为表现目的的艺术领域。我们可以说:美是一切事物的本质与表象中固有的特征之一。

1.1.2 美的产生

在自然界中,美是客观存在的,而在人类社会生活中,美则有其产生和发展的过程。下面以原始社会为例,探讨美的产生过程。

1. 从石器的造型上看美的产生

在原始社会中人与人的关系是互助合作的关系,在劳动中人类是作为自由创造的主体而存在的。首先人类用自己的劳动创造了实用价值,而后才创造了美。事物的使用价值先于审美价值。

“食必常饱,然后求美;衣必常暖,然后求丽”——《墨子》。“短褐不完者不待文绣”《韩非子》。人们总是在满足物质生活需要的基础上,然后才能提出精神生活的需要。恩格斯曾说:“人们首先必须吃、喝、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等”,从历史唯物主义的高度指出物质生活需要与精神生活需要(包括审美需要)的关系。人类最初进行生产并不是为了创造美,也没有专门创造出美的对象,美和实用是结合的,有用的、有益的往往也就是美的。因