

大学生
艺术素质拓展丛书

主编：刘守安

园林艺术

——情感与自然的交融

张路红 著

● 安徽美术出版社

华北水利水电学院图书馆

208296663

TU986.61

L670

大学生艺术素质拓展丛书

园林艺术

——情感与自然的交融

刘守安 张路红 著

安徽美术出版社

829666

图书在版编目(CIP)数据

园林艺术 / 张路红著. —合肥: 安徽美术出版社,
2003.1
(大学生艺术素质拓展丛书 / 刘守安主编)
ISBN 7-5398-1119-6
I . 园 ... II . 张 ... III . 园林艺术—鉴赏—世界
—青年读物 IV . TU986.61-49
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 089849 号

大学生艺术素质拓展丛书编委会

顾问: 欧阳中石 黄会林 朗绍君
主 编: 刘守安
编 委: (按姓氏笔画排序)
马东风 刘守安 刘新牛 孙 涤
杨 燕 李 宏 张路红 张竞琼
郑先友 郝雪婷 徐 改 卿 青
责任编辑: 秦金根 陈 明

园林艺术——情感与自然的交融 刘守安 主编 张路红 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 5

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1119-6 定价: 13.00 元

总 序

艺术，作为人类的精神产品，作为一种审美文化，随着人类社会的进步和科学技术的发展，从来没有像今天这样融入我们的日常生活，融入劳动生产、科学创造的过程与结果，融入我们的行为和思维，融入我们的时间与空间。生活艺术化、艺术生活化的进程如此快速，以致使我们无论贫穷还是富足、无论年轻还是年长，都会逐渐发现或忽然发现，艺术在我们生活中的位置如此凸显。现代科学技术的发展为创造艺术和复制艺术提供了各种各样的手段，也为人们接受艺术、享受艺术提供了各种各样的方便。在信息时代，无论是通俗艺术还是高雅艺术，无论是传统艺术还是现代艺术，无论是大众艺术还是民族艺术，无论是中国艺术还是西方艺术，无论是纯粹艺术还是实用艺术，无论是展示于大庭广众之下的艺术还是珍藏于博物馆、艺术馆中的艺术，都可以通过科学技术手段化为不同的“艺术信息”，汇入社会的、政治的、商业的、科技的信息洪流中，展现于我们的视觉与听觉，使我们真切地欣赏、感受艺术。现代人的艺术欣赏已较少受到时间、空间及其他方面条件的限制。科学使艺术逐渐走近我们，我们也更加热爱艺术、需要艺术。

在热爱艺术的人群中，高校大学生是一个热爱艺术、热爱科学并在科学的道路上不断攀登的群体，是一个具有求实精神又富有理想和激情的群体，是一个求知欲强、思想活跃、爱好广泛的群体。他们或学文史哲经、管理科学、法律科学、金融贸易，或学理工医农、生命科学、电子技术、信息工程，等等，在本学科、本专业领域不断进步，但普遍感到艺术知识较为缺乏，艺术欣赏能力有待提高。他们的“科学”水平与“艺术”水平有一定差距。这与现代科学技术与艺术融合的大趋势不相适应，也与他们对艺术的热爱与追求存在矛盾。德国学者胡赫说：“只有艺术和科学能把人提到神圣的高度。”艺术不仅能给人带来审美享受、精神快乐，而且也能给人以知识和智慧，给人以青

春和力量。艺术对人自身的全面发展具有不可或缺的重要意义。艺术知识应是大学生知识结构中的一个必要组成部分，艺术欣赏能力应是大学生应具备的各种能力中的一种能力，艺术素质应是大学生综合素质中的一种素质。近年来，有关方面特别强调拓展大学生的综合素质，强调加强高校的美育工作，其原因也就在这里。我们约请从事各种艺术研究的学者编撰这套“大学生艺术素质拓展丛书”，目的就在于为大学生朋友进一步“走近艺术”、感受艺术提供一套知识性、观赏性读物。

本“丛书”按艺术门类共分12个分册，每册大致按照一个共同的编撰体例，对该门艺术的产生、发展、基本特征、分类状况等有一个基本介绍，然后按时代顺序，以对具有代表性、典型性的作品的释读、评价、赏析为主，穿插对不同历史阶段该艺术发展状况的概略叙述。全书大致以史为经，以“点”（作品）连“线”（艺术发展线索），以“线”带面（一定时期艺术发展概貌），以“散点扫描”和“聚焦特写”的方式导引读者浏览艺术发展、欣赏艺术作品。

本“丛书”追求“好读”：力求以通俗的语言赏评高雅的艺术，力求语言的准确、鲜明、生动、活泼，富有文采。

本“丛书”追求“好看”：力求选择有代表性、典型性、观赏性的图片，力求图版的清晰、美观，色彩逼真！

美好的青春需要艺术来陪伴，多彩的生活需要艺术来滋养。艺术使人生超凡脱俗，高雅“神圣”；艺术使人情操高尚，精神富有。让我们和更多的大学生朋友一起走近并“走进”艺术，接受并享受人类所创造的珍贵艺术吧！

刘守安

2002年11月于北京

目 录

概述	1
上编 写意山水	
——中国古典园林艺术	9
第一章 岁月如歌话古园	9
岁月章回	9
远近高低各不同	11
诗为意境,画为蓝本	14
山水写意,花木含情	16
第二章 仙岛瑶池宫墙柳	
——秦汉时期的园林	23
阆苑仙境阿房宫	23
雄浑博大上林苑	24
第三章 多少楼台烟雨中	
——魏晋时期的园林	26
清山流水古刹	26
陶渊明的影响	29
第四章 曲江水满花千树	
——隋唐时期的园林	31
千年古园	31
诗画园林	32
骊山华清宫	35
第五章 漫卷诗画山水情	
——两宋时期的园林	38
沧浪之水	38
艮岳奇观	41
绝色西湖	43
第六章 绿叶成荫子满枝	

——明清时期的园林	46
金碧台榭	46
风雅江南	62
岭南清晖	80
下编 别样的风景	
——外国园林艺术	84
第一章 寂寂的禅思	
——日本传统园林	84
同源异流	84
禅思与水墨画	87
自然的缩景	90
第二章 沙漠泛绿洲	
——伊斯兰园林	93
天园与花园	94
美丽的泪珠	95
第三章 各领风骚	
——欧洲传统园林	98
户外的厅堂	98
伟大的风格	106
如歌的行板	115
第四章 重返乐园	
——美国现代风景园林	123
移民家园	123
人人的风景	125
再造乐园	126
多元的艺术	129
结语	135
参考文献	136
图片来源	137
彩色附图	138

概 述

当你迷醉于中国古典清丽典雅的江南园林，或为古都壮丽辉煌的皇家园林所倾倒的时候，当你来到山明水秀的风景区，探寻“深山藏古刹”，进入超凡脱俗的境界的时候，当你泛舟在巴黎凡尔赛宫苑中的运河，观赏“阿波罗巡天”的雕塑，或漫步在纽约中央公园开阔的草坪流连忘返的时候……你也许会想到“园林”。它究竟是什么呢？为什么会有这些风格迥异的园林呢？

一个动态的概念

在远古的洪荒年代，人类通过完善自身机能来适应外部世界，并逐渐练就了各种求生的本领：学会了在莽莽森林中夜行时，依靠北极星指明的方向和草木散发出的芳香步出迷途；学会了依靠绿阴遮护，躲避炎炎烈日的煎熬，舒畅自如地呼吸。如果再有果腹的食物、解渴的甘霖，那就宛如置身于童话中的天堂了。

然而，人类在无法通过自身的调节来满足需要的时候，就开始寻求借助外来物来增强自身的能力，对环境进行改造，于是产生了技术。

这些努力的结果一方面产生了造园艺术，一方面产生了建筑艺术。前者在于创造一个人们理想中的充满诗情画意的场所，后者在于从生活实际出发，将建筑嵌入这个场所之中，两者相辅相成，形成人类美好的居住环境。

园林，在不同的历史发展阶段有不同的内容，不同的国家和地区对园林的界定也不尽相同。它是一个动态的概念，随着社会历史和人类认识的发展而变化。在中国，园林一词的含义尤其丰富。

在中国古代，最早的园林就是公元前11世纪的囿。囿是将自然环境中植物繁茂、水源充沛的地方围起来，在其中放养禽兽，并挖池筑台，专供帝王贵族游乐的狩猎园。秦汉时期，社会经济发展很快，园林建设也呈现出繁荣的景象，并为中国的古典园林的发展奠定了发展基础。这一时期的园林，种类较多，风格各异。宫苑是指建有大量宫

室的帝王园林；园池一般是附属于官署的园林；宅园、别业是私家园林。其中，宅园是指在住宅建筑的内部花园或依附于住宅一侧专门布置的园林；别业则是在城郊优美的自然环境中，稍加改造，并以住宅为主体的园林。

英美等国称园林为 Garden（花园）、Park（公园）、Landscape Garden（庭园）。它们的性质、规模、风格虽不完全一样，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造山水地形地貌，结合植物的栽植和建筑的布置，构成一个供人们观赏、游息、居住的环境。而现代园林就其范围和内容来说，更为广泛，它不仅包括古代流传下来的园林形式，而且扩大到人们日常生活游憩活动的大部分领域。《21世纪世界彩色百科全书》对“园林”的定义是：“以植物、石头、水等做了美丽设计的居住生活空间。”

园林艺术的特征

中国的园林艺术源远流长。在16世纪的意大利、17世纪的法国和18世纪的英国，园林也被认为是非常重要的艺术。

在灿烂的艺术星河里，每门艺术都有其强烈的个性色彩。作为艺术的一个门类，园林艺术同其它艺术有许多相似之处：即通过典型形象反映现实，表达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，陶冶人们的情操，提高人们的文化素养。同时，它还具有时代性、民族性和地域性等特征。

园林是社会历史发展的产物，其发展受到社会生产力水平的高低、社会意识形态与文化艺术发展的进程的影响，并反映特定历史时期人们的社会意识和精神面貌，表现出鲜明的时代特征。

世界各民族都有自己的造园活动，由于其自然条件、哲学思想、审美理想和社会历史文化背景不同，形成了独特的民族风格。

园林艺术不仅是一种艺术形象，还是一种物质空间环境，造园活动深受当地自然环境的影响，造园时大多就近取材，尤其是植物景观，多半是土生土长、因地制宜的花草树木，这使园林艺术表现出极为明显的地域性。

然而，园林艺术又具有极强的兼容性，世界上还没有哪一种艺术能像它那样包罗万象。它与科学技术的发展紧密结合，一座美轮美奂的园林，含有许多复杂的建筑、工程、工艺，以及植物栽培与养护技术的运用。同时，园林融合文学、绘画、建筑、雕塑、书法、音乐、工艺美术等诸多艺术因素于一体，着意追求诗画般的意境、音乐般的流动和时光交替的变幻，甚至涉及宗教和哲学。

园林艺术也是生命的艺术，构成园林的主要素材之一是有生命的植物，它使园林景色随着春夏秋冬季节的交替和阴晴雨雪自然天象的变化呈现出不同的面貌。

园林艺术还具有很强的功能性特征，它需要不断满足人们实用的、精神的诸多方面的要求。

园林艺术的类型

园林，是人们向往和追求的理想的生活环境。每个民族都有自己的园林创作。无论古代西方巴比伦的悬空园和中国的帝王苑囿，还是今天的现代园林艺术，都精彩纷呈。然而，由于民族之间存在着不同的地域、社会、历史和文化的特征，因此，园林艺术风格各异。园林式样也千姿百态。

早在公元前11世纪，中国便开始了园林的营造，其后一直绵延不断，形成了独具民族特色的园林艺术体系。在公元前16世纪的古埃及，也曾萌发了早期的园林，并被其后的古希腊和古罗马所继承并发扬光大，开创了欧洲园林艺术的先声。而另一支发源于古代波斯的园林为阿拉伯人所传承，最终成为具有鲜明风格的伊斯兰园林。中国园林、欧洲园林和伊斯兰园林被公认为世界三大园林体系。

早在20世纪30年代，日本造园家就将世界上的园林式样分为三大类：自然式（也称风景式）；几何式（也称建筑式）；混合式（也称折中式）。这种分类与时代和民族无关，只是从园林的外观特征进行划分。

仙山琼岛，城市山林，洞中天地，它们不是对自然的直接模仿，也不是对自然物的抽象和变形，而是艺术地表达对自然的认识、理解和

图1 无锡寄畅园的知鱼槛池廊

由此而生的情感，创造出如诗如画的美景和出自天然的艺术韵律，正所谓“虽由人作，宛自天开”。人们在园林中追求真实的生命感受，寄托审美的情怀与理念。这就是以中国自然山水式园林为代表的东方园林（图1）。这种自然式风景园是中国古代园林的最主要形态，许多受中国文化影响的周边国家也一直保持着这种式样。值得一提的是，虽然同是自然风景式园林，18世纪英国的风景园与中国古代的风景式园林却存在本质的差异。前者是写实主义风景园，以展现自然的本来面貌为原则；而后者以写意为其基本特征，是一种“外师造化、中得心源”的再创造，即在展现自然的同时也寄托和表达了自己的审美情感。

凡尔赛宫的名字享誉世界。其林苑规模宏大，总体布局整齐对称，明确的轴线引导和几何图案的组织，处处显示着人对自然的征服与控制，甚至连花草树木都修剪得方方正正，一切都表现出一种人力的创造和人工之美。在西方，几何式园林几乎囊括了从古埃及到17世纪法国古典主义园林时期几乎所有的园林式样（彩图1）。凡尔赛宫是西方几何式园林的典型代表。

西亚和伊斯兰国家的造园主要受到气候、宗教等因素的影响。伊斯兰国家大多处于干旱的沙漠，游牧是其主要的生活方式，严酷的生存环境使水成为园林中最重要的因素。宗教信仰使他们将《古兰经》中描绘的“天园”作为蓝本搬到人间，表达着对富足生活的渴望和珍视。这些地域的人们视绿阴为生命的活力之源，于是，将树密植在高大的院墙内，以获得一种独占感，并防御外敌。这一类园林形式上还是属于几何式（图2）。

北京的颐和园是典型的混合式布局：东宫部分、佛香阁、排云殿的布局为中轴对称的规则式，其他的山水亭廊却以自然式为主，是两者的结合。而现代公园大多是混合式的布局。

园林艺术的欣赏

欣赏，也是一门艺术，其要旨在于能领略和品评各个园林的风格与特点。每当跨进一座园林，面对纷至沓来的景色，你会发自内心地赞美，这就是通常所说的艺术鉴赏和审美观。陈从周先生曾提出对园林景物的观赏有静观和动观之分，看与居，即静观；游与登，即动观。一般来说，造园家在创作园林之先就已经进行过慎重的考虑，给游人提供一系列驻足的观赏点，使游人在此得到全方位的艺术欣赏，并且通过“观”、“品”、“悟”等不同阶段和不同层次的体味，不断深入地理解其真正的艺术价值。

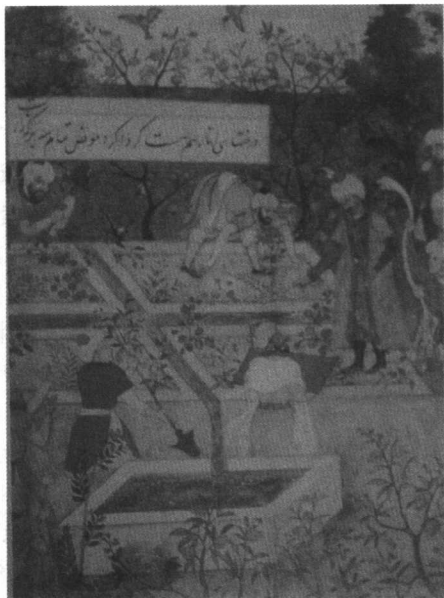

图3 印度莫卧儿王朝的诚实园

“观”，是园林欣赏的第一层面。园林中的景物以其实存在的形式特征，向游人传递着某种审美信息。中国人对园林美的欣赏有一种传统的观念，希望达到“鸟语花香”的境界。因此，欣赏园林就不只是简单的视觉参与，而是由听觉、嗅觉、触觉等共同参与的综合感知过程。极佳的景致，吸引游人在不知不觉间停留下来，驻足凝神；园路曲径，引导游人置身园中，廊引人随，移步换景。在观赏中国古代园林的过程中，游人尽情享受同自然之妙的美景，产生无尽的遐思。

园林是一个多维空间，是立体的风景。对于园中纵向景观的观赏，还有俯视与仰观之别。“小红桥外小红亭，小红亭畔，高柳万蝉声”的词句不仅写出了园景的空间层次，同时，“高柳”把游人的视线引向高处。

“观”是对园林景象的感性理解，而“品”则是欣赏者根据自己的生活经验、文化素养、思想情感等，运用联想、想象、移情、思维等心理活动，扩充与丰富园林景象的过程。在这一过程中，欣赏者的联想与想象占主导地位，特别是中国古典园林，富有诗情画意和含蓄而抽象的美，在游赏的过程中，只有那些具有诗人般想像力的欣赏者，才能体验到具体园林景物之外的深远意蕴。

如果说园林欣赏中的“观”和“品”是感知，是想象，是体验，是移情，是观赏者神游于园林景象之中而达到的物我同一的境界，那么，园林欣赏中的“悟”，则是理解，是思索，是领悟，是欣赏者沉入的一种回忆、一种探求、一种对园林意义深层而理性的把握。园林依存于自然，但归根结底是人创造的，人的思想，特别是造园师对自然的态度、对自然的理解，便自然地反映在园林的形式与内容上，“悟”的阶段正是欣赏者力求求得与造园师理性精神追求相契合的过程。

一座优秀的园林，之所以能吸引无数游人百看不厌，风景秀美是其重要原因，但这并不是全部，其中文化与历史的因素也至关重要。在中国，无论是雅致的城市宅园，还是深山古刹，还是风景名胜区，随处可见雕刻于山石、悬挂于亭台楼阁的匾额、楹联，也随处可见写景咏物的诗词文赋。“山山水水，处处明明秀秀；晴晴雨雨，时时好好奇奇”。这是杭州西湖中山公园里的一副对联，它以浓墨重笔写出了轻快蕴藉

的辞境。书法真、草相间，跌宕多变，与西湖山色空濛的景致水乳交融，相得益彰，给游人以古典文化的熏陶，同时也大大地深化了园林景观的意境。

中国的山水画往往要借助于题跋来突破画面对景物的空间限制，生发出画外的思想感情。园林景物则是一幅幅立体的图画，不足之处，也需要题以发之。这些楹联往往是画龙点睛之笔，写出了具体景物无法传达的人与事、情与意。“西岭烟霞生袖底，东洲云海落尊前”。在北京颐和园的谐趣园里，是看不到西岭烟霞、东洲云海的。但是，当你身处园林环境之中，吟咏这副楹联，一切仿佛都呈现在眼前了。一幅楹联扩大了景的境界，加深了景的意境，创造了景外之景。同时，文学艺术、书法艺术与园林景物、自然环境交相辉映，大大提升了园林艺术的品位。许多匾额、楹联还包含着丰富的历史掌故和深刻的人生哲理。所以，欣赏园林艺术，一定要了解其产生的历史和文化背景，只有这样才能更好地理解园林艺术所包蕴的丰富内涵。

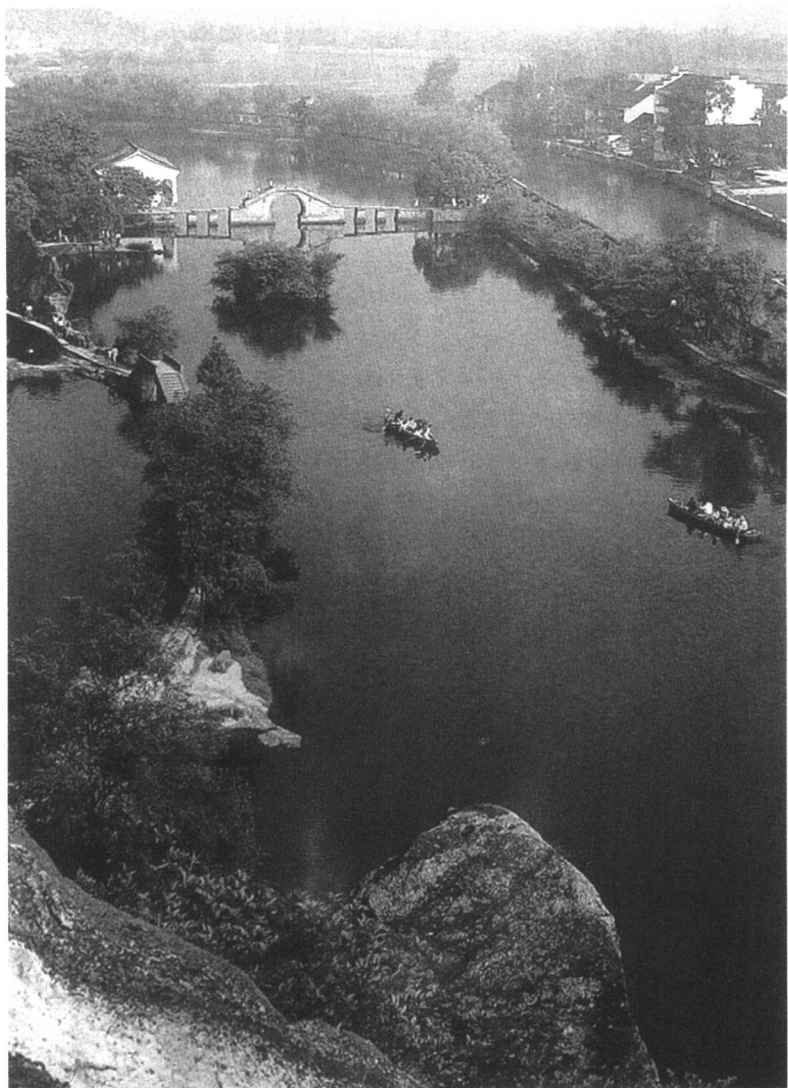

图 1-1-8 浙江绍兴东湖风景名胜區

上编 写意山水

——中国古典园林艺术

中国古典园林，经过漫长的发展阶段，以大自然的山川地貌为蓝本，源于自然而又高于自然，虽由人作，宛白天开。运用丰富的想像力和创造力，糅合了山水、建筑、花木，并把技术和艺术结合在一起，创造出古朴、典雅、自然、清幽、意境深邃的写意山水园林。

第一章 岁月如歌话古园

中国古典园林是中国历史文化遗产宝库中一颗璀璨的明珠，作为一种文化的载体，它不仅客观而真实地反映了中国历代王朝不同的历史背景、社会经济的兴衰和工程技术的水平，而且特色鲜明地折射出中国人的自然观、人生观和世界观的演变，融合了中国传统的哲学思想及诗、画艺术。同时，作为一个特殊的艺术范畴，中国古典园林以满足游赏、居住等多种需要为目的，将人为的物质环境与自然风景相配合，融建筑、绘画、文学、书法、园艺为一体。它那和谐完美的艺术形象、雍容典雅的艺术风格、玲珑别致的格局和含蓄深邃的意境，与西方园林风格迥然不同。它是一个源远流长的风景式园林体系，体现出博大精深的中华文化的独特魅力。自1994年起，中国承德避暑山庄、苏州古典园林和北京颐和园与天坛等，先后被列入世界文化遗产名录，使其成为全人类的宝贵财富。

岁月章回

中国古典园林有着极其悠久的历史，同中华文明的发展息息相关，它随着历史的演进，由不断地发展、成长，积淀下一条丰富多彩的美

丽轨迹。

“蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方。”“昔我往矣，杨柳依依，今来我思，雨雪霏霏。”这是《诗经》中人们熟悉的诗句，它生动地描绘出远古村落近旁以植物为主，依靠大然地形而设的简朴的民间园林。

据考古发现和古文字记载，中国的皇家园林始于殷商。它的出现直接和上层贵族的畋猎有关。最早的囿是在一定的自然环境范围内放养动物、挖池筑台，供帝王狩猎、游乐、通神和生产之用，同时还兼具征战演习、军事训练的意义。原始村宅边的园圃和商周时代的畋猎苑囿，是中国古典园林的两股活水源头。“园”一般指有篱笆围起来种植果木的地方，也指别墅和游息的地方；“圃”指栽种蔬菜的土地。至秦汉两代则产生了气势宏大、在自然山水环境中布置大量宫室建筑的山水建筑宫苑。

魏晋南北朝时期，战争频繁，加之儒、释、道思想的传播和影响，文人士族崇尚清谈，礼佛养性，在文学和美术上崇尚歌颂自然和田园生活，居于城市而又迷恋山林野趣，于是，在城市中建造了大量闹中寻幽的园林。这时，还出现了我国早期的寺观园林。由于佛教和文人画家的影响，这一时期的园林注重凿渠引水，穿池筑山，使人工山水成为园林的骨干，形成了我国早期的山水园，并逐步替代了以宫室建筑为主的宫苑。

唐宋时期，进一步发展的山水诗和山水画深深地影响到园林艺术的发展。文人、画家对造园的积极参与，把诗情画意引入园林的布局与造景中，并注重意境的表现。园林景物更加典型、凝练，也更富于理想的色彩。这标志着中国古典园林特有的写意山水园（或称文人山水园）应运而生。

元明清时期的园林，继承并发展了写意山水园的形式，艺术技巧更为成熟。不少画家、文人热衷于造园，园林中的景物常常以画为蓝本，以诗为意境，使园林艺术具有了深刻的美学意义和精神内涵。这一时期的写意山水园集古典园林艺术之大成，并在世界园林史中确立了独树一帜的风格。