

国家社会科学基金艺术学项目：中国传统文化中的环境美学 07BF45

中国风水与环境艺术

杨晓阳
刘晨晨
编著

北京工艺美术出版社

国家社会科学基金艺术学项目：中国传统文化中的环境美学 07BF45

中国风水与环境艺术

杨晓阳 刘晨晨 编著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国风水与环境艺术 / 杨晓阳, 刘晨晨编著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5140-0563-9

I. ①中… II. ①杨… ②刘… III. ①风水—关系—环境设计—研究—中国 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 193798 号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 张怀林

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

中国风水与环境艺术

杨晓阳 刘晨晨 编著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283630 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 17

版 次 2015年4月第1版

印 次 2015年4月第1次印刷

印 数 1~5000

书 号 ISBN 978-7-5140-0563-9

定 价 55.00元

目录

导论	001
第一章 关于风水与环境艺术的思考	011
一、现代环境艺术概况	011
二、风水研究依据	013
(一) 中国文化特性	013
(二) 科学划界的多元标准与风水研究的可行性	014
(三) 风水的环境艺术本质	015
(四) 中国古代风水研究	016
(五) 当代风水境况	017
第二章 风水源起	021
一、自然选择	022
(一) 总体环境特征与择居趋势	022
(二) 区域内部环境特征与风水格局	026
(三) 气候认知与择居变迁	036
(四) 从自然保护到自然审美	043
二、社会背景	049
(一) 氏族聚落生存方式	050
(二) 血缘关系的确立	057
(三) 地缘关系的影响	063
三、文化意识	065
(一) 原初意识	066

(二) 河图洛书	073
(三) “礼” “乐” 与风水秩序	080
第三章 风水与环境艺术营建	085
一、城市环境营建体系	085
(一) 聚落选址	086
(二) 城市形制	101
(三) 营建脉络	123
二、建筑环境营建体系	132
(一) 建筑	135
(二) 环境	153
(三) 园林	157
(四) 室内	176
三、风水色彩与装饰	185
(一) 风水色彩	186
(二) 图样装饰	188
(三) 风水饰物	195
第四章 环境艺术建构	199
一、环境能够给予什么	201
(一) 物质	202
(二) 心理	202
(三) 艺术	203
二、什么是环境艺术	203
(一) 环境艺术内涵	204
(二) 环境艺术需要什么	207
三、今天的设计依据	213
(一) 功能拓展与审美变化	213

(二) 环境心理	217
四、环境艺术的设计思路	222
(一) 岁月的魅力	222
(二) 环境形态	225
(三) 关于环境的美	230
(四) 环境艺术范式	232
结语	239
参考文献	240
基础理论类参考书目	240
风水类现代参考书目	241
古代典籍	242
环境艺术相关学科参考书目	243
学术论文	246
图表来源	248
附录一	254
附录二	
引自国家级非物质文化遗产名录项目	
《陕北窑洞的建造技艺》	256

导 论

中国的营建文化自有一套体系。今天，中国人对环境的认知与建设方式虽然在西学侵染之下，发生了较大幅度的同化。但是民族的内在灵魂，驱使人们开始思索地方性文化存在的价值，开始找寻民族情感的归宿。中国几千年的营建体系，根深蒂固，曾经成功地指导着中国环境的识别与营建，时至今日，传统的聚落面貌仍然吸引着人们去感受、探查、体味。这一切都说明中国古代的环境艺术具有顽强的生命力和无穷的魅力。

研究中国风水与环境艺术正是源于对中国传统风水营建面貌的感动，以及对当代中国环境艺术发展的思考。希望通过绵薄之力，探索风水中的美学思想和环境艺术特征，确立现代环境艺术的中国式脉络和发展道路。从审美角度通过研究人择居方式所产生的效果，发掘其择居方法的艺术性价值，从而尝试建立适应现代生活和人类居住的环境艺术体系。

环境艺术的设计内容和方法实质源于西方，20世纪80年代初仅限于室内设计，但在中国却被冠以更为综合性和前瞻性的命名“环境艺术”，并在其后发展中逐渐引入了建筑学、景观学、场地学、规划学以及传统园林等学科的内容，直至包含了一切与人类相关的环境艺术营建活动内容。“环境艺术”综合性概念的确立并非巧合，这正是中国这块土地才会产生的综合意识。在从其产生至今的近三十年里，环境艺术只是在设计内容上不断扩充，而具体的实施和研究仍然是西方体系下多学科的名词综汇，并没有逐渐成为独立的学科，其理论研究内部仍然是割裂的，具体研究内容是诸多领域的合并，致使今天环境艺术实

践内容虽广泛，而理论层面却处于不平衡状态。凡事皆有利弊，这也许可以形成中国传统环境营建得以延续的平台，对于环境以艺术为标准的营建体系与风水的精神引导刚好可以形成内在的联系。

现代环境艺术与中国古代风水有着同源性与相似性，作为今天的环境营建依据，是古代环境营建理念的延续和更新，也是适合现代生存方式需要的营建标准。该领域在过去的相关研究中一直停留在建筑工程类以及形式艺术上，对传统营建理念也多停留在哲学、史学层面，缺乏针对传统文化中的深层美学规律研究。因此《中国风水与环境艺术》希望在传统与现代、思辨与形式、功能与美术之间搭建桥梁，建立现代环境艺术的文化延续性。

西方在经历了上百年细化分科之后，割裂整体的做法受到质疑，学者们重新意识到综合研究的重要性。西学东渐，中国当今状况，我们也看到了地方性与民族性的不断同化，人与自然对立导致生存环境的不断恶化。所以单纯利用西方营建体系，显然不适合中国环境的良性发展。但是在肯定传统的基础上，也应看到今天作为新的社会体制、新的经济形态、新的生存方式、新的技术条件，风水必然是要变化和重新诠释的，而这种更新就是现代环境艺术，这不是时下完全西化而来的环境艺术，而是适于本民族发展、保持本民族特色基本现代生活需求、有利于文化传承和人类发展的现代环境艺术，并能够对现实生存环境建构具有艺术指导意义的理论体系。同时也应看到风水经过几千年的发展，同任何实践性学科一样都会因人为意愿或利益驱使而存在某些牵强附会的因子，也会因为传承中的不断演绎和社会背景的改变而融入更多的庞杂因素。所以本书从艺术角度出发也是试图尝试抽丝剥茧，围绕其核心价值，使风水主流思想的审美精神重新焕发。因此本书的撰写是建立在如下基本观点之上的：1. 风水是中国传统环境营建的基本理念和依据；2. 风水与现代环境艺术有着相似的实践范围；3. 全盘西化的现代环境艺术并不适合中国文化的延续和中国环境的确立；4. 风水中的诸多理念和手段都对现代环境艺术的建构有着积极的意义；5. 风水的艺术核心规律对当代环境艺术建构具有重要意义。

本书以中国风水的发展脉络、风水的具体操作方法和环境生态、环境心理、环境美学、艺术设计两个大板块为研究背景，在此基础上建构三个具有递呈关系的主章节。

风水源起。环境艺术的基础就是对环境本体的认知，对于古代、今天、未来都是一致的。而环境本体包括自然背景、社会背景以及文化意识背景。三者之间相辅相成，不仅是环境艺术的平台，同时也是环境艺术所体现的内容。

风水与环境艺术营建。风水并不止于古代，但古代的环境设计能够更为纯粹地反映出风水生成流变、发展规律以及内核设计思想的作用机制，以此为基础进行城市营建体系，建筑环境营建体系和风水色彩装饰系统的研究。

环境艺术建构。按照风水的认知模式和核心设计思路进行环境艺术的建构，提出环境艺术建构思路，明确环境艺术概念与内涵、解读环境艺术设计依据，剖析环境艺术设计思路，从而确立具有中国特色的现代环境艺术范式 and 美术学发展定位。

结语部分，总结了从风水到环境艺术的必然规律，并提出环境艺术的作用机制、美学特征与发展目标。

从风水中自然而生的现代环境艺术是全书建构的核心思想和撰写主线。

“风水”作为一种环境营建体系，其形态和理论的形成与诸多因素相关，但其发生根源应源于生物对生存条件的不断适应选择。不同的环境孕育不同的生物种群，从人种发展来看我们作为自然生物的一部分，其行为从未脱离开自然的选择。而传统环境营建理念“风水”正是建立在先民朴素的自然认知与实践选择之上的。随着人们对自然环境以及自身不断地深入认识，人们看到了生存的未知与困惑，开始不仅观察物象变化，同时记录着生活的转变。随着记录的积累，人们开始探索其中的规律。显然有很多总结得到的规律就像今天的实践科学，是行之有效的；但另一方面由于有限的知识无法探知一切，内心对未知充满渴求，促使人们用已掌握经验推测未知。这种推测往往凭直觉，而直觉在某些方面也是艺术产生的通道，因此这种推测产生的结果，往往表现出惊人

的艺术气质。

对于自然生存条件的认知，人们产生了朴素的同构模仿意识，也就是说对于居住环境的塑造源于周边自然环境条件的模拟。中国整体版图呈现围合性自然特征，而版图内部也呈现出山川水系围合平原盆地的面貌。也就是说重叠围合的聚落形态是中国围合环境以及内部山川盆地重复围合地域条件的同构。正是中国地域的围合重复特征使已有经验得以用于推测开拓新地域的过程中，逐渐变成一种体系化规律，通过规律与事物的对应人们拥有了预知未来的能力，借以调整选择“因”而得到预期之“果”。但随着社会变迁，很显然人们需求的“果”不是一成不变的。每一个时期、每一个阶段、每一个人其需求都是变化的。所以根据需求的不同，在风水核心基础之上，出现了越来越多具体操作手段，这些操作手段不仅是对核心意识的扩展理解，也是对风水意识的不断解读。但是，一个时期的需求总是具有社会普遍认同性，因此风水的发展是社会形态变化的映射。风水流变的历史脉络是清晰的，环境是文化意识形态的载体，而这种承载也不断深受文化意识形态的影响，所以其中的转变与发展不仅反映了环境审美趋向，同时也反映了背后的社会形态和价值取向。

“风水”营建中，选址、奠基、起屋和入住的各个过程都伴随着社会秩序的仪典，尤其是形制本身成为仪典秩序的载体。在客观自然环境、技术水平的限定下，营建居所的形式与空间规划，取决于特定人群对于理想生活的期望模式，而追求理想环境模式的过程是建立在社会整体背景之上的，并集中反映了社会文化的方方面面，包括意识信仰、家庭与宗族结构、社会组织关系、物质生存手段与分工以及所导致的人与人之间的社会群落关系。这也解释了在同一块土地之上，在解决基本生存生活基础之上的营建，反映出阶段性的历史变化和多元化的解读。传统建筑环境的营建以反映社会整体目标和价值观念为核心，对个体需求的形式体现也是为了说明整体社会中各单元细胞所处的价值关系。传统建筑环境形式很少会有脱离开整体社会价值观念下的个人欲望的凸显，因此即使不了解风水营建中的等级规制，也可以体会到传统营建环境中空间秩序

的井然、营建形态的一致性与序列性。这样的群落秩序无疑是极具社会整体意识的象征价值，是理想、信念、情感的物化凝结。

风水总体发展体现出从依附自然、解析自然到自我诠释的转变过程。这也是风水从“皇家术”成为“世俗术”的转变基础。并且在这种转变中反映了三个特征：

1. 从“象天”到“象律”

风水营建的核心就是认识自然、理解自然并使人工营建依附自然、反映自然。而“自然”又可解读为天。所以营建规律中处处体现出对“天”的反映。这种反映呈现出对“天”的直接形态体现即“象天”。而另一种方式则是通过观察总结，反映“天”的规律，即“象律”。从“象天”演化为“象律”，中国环境营建，尤其是城池建设达到了从功能到精神的全面提升，并成为后期“风水”演化的核心方法。

2. 从“象天”到“象物”

对“天”的核心意志反映，随着技术及物质生活的丰富，逐渐融入了对生活对自然的朴素感受。对美好事物的模仿也成为趋吉的营建方式。象征的内容不断扩大。从“象天”到“象物”反映出隐含抽象到具象表征的营建特征。

3. 群体意识中个体意识的不断强化

随着私有经济的出现与繁荣，个体意识在风水营建中不断强化。一方面反映在营建对等级的不断突破，另一方面则是对个人命理的世俗化反映。主要是在唐以后愈演愈烈，宋代私有制与市场化经济的催生，使得市民空间逐渐开放。营建反映出对当权者、居住者自身命理的反应，融入了更多的人为因素，本命与环境的对应关系强化了空间领属性，并促使“风水”这一皇家术得以在民间迅速发展。外域民族的统治也使营建思想加入了更多的人为心理需求，都城营建由地理中心转为彻底的需求中心，并扩大了风水环境模式的范畴。

以上是风水流变中的三个主要特征。但在此流变过程中更应该看到内核的相对稳定，这体现在环境格局、群落形态、建筑平面展开方式等诸多方面。这

就是“易”思想稳定存在的结果。从“易”来看，“天、地、人”是同步发展的，人是自然的一部分，人要随天地变化而变化，才能顺天意，人的意识形态对于“风水”的发展起到了决定性作用。自然环境提供了人们居住生存的基本物质条件，以及产生审美倾向的物质基础，并形成了风水格局的基本框架；而社会形态提供了人群的生活方式选择与环境创造的基础，实现了物质环境构成社会单元的模式，并诱发了审美社会趋同的发展，所以塑造了“风水”的血肉。但这还不是全部，之所以古代中国的所有研究门类都没有完全独立地进行发展，而是都向同一个目标聚合，这与自然相生的哲学体系也就是“道”有不可分割的关系。一方面源于自然基础和社会发展需求，另一方面，更为重要的是源于华夏民族特有的文化意识形态，也就是对自然、社会的独特解读方式，是与科学并行的另一种解读宇宙的方式。这种解读方式透露出强烈的精神主旨，所以才引发生今人的审美共鸣；这种审美方式并没有止于物质或个体、群体的精神需求，而是要反映一种更高层次的宇宙模式，并用以教化民众，从而顺应天意，自身得到可持续良性发展。也就是说，中国的艺术并没有止于“形”的艺术，“神”的享受，也没有止于“道”的理解，而是通过可探知的“形”、“神”，依循背后无形的“道”，反映出对天地的依存与赞美，从而教化于民，并最终得到天的认可良性发展下去。这种“教化”就是“风水”艺术的灵魂。

从风水源流到营建案例的研究中，可得出—核心规律：就是风水营建思路的共生性。即：环境与人共生，聚落与自然共生，建筑群落与城市空间共生，建筑与院落共生，装饰图纹与图底共生。这是一个实与虚、阴与阳的共生体系，这套共生体系反映在以下几个方面：

第一，共生体系源于对生存环境的认识。“风水”仅从名称上来看，也可以看出该营建理念首要关注的就是自然元素。该名称体现了：一是中国人的环境观念源于自然。二是该环境观念核心是对自然的理解。三是该环境观念的目的是顺应自然。从而引发了中国人对环境的认知从自然保护到自然审美的升华。

第二，源于对自然天象的观察和对天地的统一认知。从规、矩、圭、表的

同源性都源于“矩”来看，所测天地是一体的，所构方圆是一体的。

第三，共生性源于社会形态的血缘基础，也就是“家国同构体系”，或者是“家天下”体系。这种构成并非简单叠加，而是按照家的秩序进行组构的。也就是说一百个家庭在一起并不是一百个，而是一个大家庭。正是这种 $1+1=1$ 的观念才使得中国的建筑是以建筑群的方式展开，并且这种建筑群承载一种模式、反映一种气息、体现一个精神。这种精神可以说是统治者的也可以说是天的。因此中国建筑环境体现了中国艺术的精神，是人伦秩序的体现，而非形式更非功能。因此这种建筑环境如果以现代人的眼光来看，从哲学艺术角度理解是最为贴近原真的。

正是源于共生观念，所以生成了环境认知与环境营造的一系列共生形态。这种共生就是“阴与阳”、“虚与实”，并以此为基础产生了特有的“同构性设计”，也就是说共生引发了同构。

从风水具体营造案例来看，风水的核心标准并不仅仅局限于规划、城市、建筑或室内等单一的适用范围。而是同样的标准，既可以用于城市规划这样大的尺度空间，也可以用于装饰图样这样的细节处理中。

所以，“风水”的价值就在于，对营造规律的极简标准，就像数字搭建了庞大的数学王国，风水也抽取了所有造型造物的核心标准，在此基础上进行不同尺度的应用，如同中国社会组织“家国同构”，以及今天所说的宇宙同构性，同样的规律既适用于单个细胞，也适用于整个生命。这样的思想从今天来看也是具有超前意识的。但是这种从大到小的模式套用中，形成了不同层次的适用方式与艺术风格；同时各层次空间也形成了整体建构下不同视角的感受方式。也就是说，中国空间有一种核心不变的力量，就是阴阳。这种阴阳在聚落环境空间上体现为人工与自然，并在人工中又反映出自然的阴阳关系。而阴阳在建筑环境上体现出虚实关系，虚实中又勾画出相对的人工与自然。正是这样一种共生与同构概念产生了环境的层级，并使得其核心设计主线具有狭义和广义的普适性。

从共生到同构也就是风水阴阳思想在环境认知与营建中的核心反应。同时阴阳并非对立元素，而是不断相互转变的，也就是“易”，所以营建中处处反映时空观念的同一性，从环境认知、环境感受、环境塑造到环境发展都是动态的。

因此，按照风水的认知模式和核心设计思路进行环境艺术的建构，也就是以共生性、同构性、动态性或者转换为一个核心字就是“易”来建构环境艺术。

中国艺术追求的并非单纯视觉享受，亦非客观事物的形似，而是对于自然本源的追溯和精神再现的形神通汇。依风水思路，环境艺术并不是单纯的功能整合，也不是视觉享受，而是从形的塑造，实现精神的表达，并体现对事物规律的理解，最终达到引导居者行为的综合艺术，并以达到教化居者良性发展为最高标准，是一种承载与引导的艺术。中国环境没有停留在形神的层面，也没有停留在哲学认识层面，而是上升到潜移默化影响居者、引导居者的层面。这是环境能够给予的最高可能，并以此为脉络，重新界定环境艺术。

环境艺术是在工程实用基础之上，综合提升生活品质（建筑环境的伦理秩序和美学秩序）、环境品质（对自然环境的涵养和培补）、生命品质（对居者自身和民族可持续发展的期许）的途径以及在此过程中形成的时空感受和态度。

从风水角度界定环境艺术，并不是要将过去的具体做法或者是形式全盘用于今天，而是要通过传统风水的意识思路来还以环境艺术的本来面目，是核心思路在今天的艺术变化中，以形成适应现代的艺术形式。

风水要义就是“易”。意味着该体系本身如生命体一样，具有可变性与适应性。这并不是说主体的变更，而是具体操作方法、技术、样式的再发展。就像大树会根据气温、湿度、光照、土质、水质的变化而改变的生长形态，没有哪两年的枝繁叶茂会是一模一样的。所以今天的环境艺术就是要根据新的背景状况，来建立新一轮的枝繁叶茂。“易”并非空泛概念，一方面它是阴阳、规矩、圭表、河图洛书的集中归纳，后文中有具体阐述。另一方面是一种绝佳的设计思路。例如基址选择的阳中阴穴、阴中阳穴，也就是在高地上要走内敛趋势，并在内敛下陷中寻找高点建筑房屋，阴阳得以循环互补。这种方法还反映在方

方面面，是所有具体操作手法的根源。

这种思路完全渗透在环境营建的方方面面，例如建筑内部空间的限定与围合，自汉魏以来就是以帷幔等织物为主要手段，并逐渐形成透、漏、通的柔性空间限定，这实际上体现的正是“易”的思想。墙面设置的目的是阻隔，所以设计的手法就是打破阻隔。又例如，园林中所谓的曲径通幽，实则也是“易”的表象手段。道路设置的目的是通达，所以设计的手法就是阻止或延缓到达，自然就形成了“曲径的形式”。这就是一种动机平衡，心理学上的补偿效应。还可以举出成百上千的例子，既灵活适用于各个层面，又体现了内核的一致性，并将文化、秩序、生态、形式、心理、美都融入其中，十分伟大并具有启发意义。“一勺水，便具四海之味，世法不必尽尝”，今天的环境艺术也应是具有核心的、自然的、本性的基本特征。

所以从建构本源上就应该用“易”的思想考虑，将人纳入到整体环境体系当中。这样，我们在营造环境，索取环境时，首先应该考虑的是环境能够给予什么。以“易”的思想就应依据环境的给予，来进行环境的补偿营建，自然就会生成今天的生态意识，绿色设计。本书第四章从物质、心理、艺术三个方面进行了“易”思路的剖析，并设计了环境艺术的初步建构平台，提出了环境艺术的设计依据，明确现代生活的拓展对于环境审美的影响，都可以以一种“易”的思路进行解析提出环境艺术设计思路，从而确立具有中国特色的现代环境艺术范式 and 美学发展定位。

最后，得出中心观点：在“易”中寻求环境艺术的永恒之道。这是古代“风水”曾经的依循之路，也将是今天环境艺术持续发展的必行道路。依据这条思路，许多复杂问题都可以极简化处理，并揭示了为什么今天看起来包含了庞杂学科的“风水”却可以建构具有整体气息的稳定环境形态，同时还散发出缤纷多样的个性审美的原因。风水启发了环境艺术的认知模式，从环境客体转化为环境本体，从环境观察转换为环境感受。同时确立环境艺术的衡态需求，不仅是内心与外界的平衡，更是环境本身的平衡，也就是“易”的平衡。依据该模式就

引发了环境艺术从“形”到“行”的设计观念转变。营造环境艺术因“行”而产生“形”的自然设计方式，并进而达到通过“形”再来教化“行”的艺术目标。与此同时在塑造环境美时应认识到环境的美除了上升到教化作用的具有实用性、目的性的“实美”，同时还交织着无实用目的、通过直觉感受的“虚美”。“实美”与“虚美”共同形成了丰沛充盈的环境之美、缔造了丰富多样的美的感受。所以环境艺术只有在“实美”与“虚美”的共同作用之中才能建立平衡稳态，并最终在“易”中周而复始、生生不息。

而这一模式既解释了古代风水的魅力与生命力，又可以很好地与现代生活需求、现代社会营建以及民族文化重塑进行对接并达到可持续发展，这种认知方式是具有进步意义的。全部研究也就反过来证明了本书最初的五个基础观点。

第一章 关于风水与环境艺术的思考

中国古代建筑环境具备完整的选址、规划、设计、营造理论体系。在这种理论指导之下所形成的传统环境空间,在今天看来也散发着极强的艺术感染力。今天在西学体系的影响下,中国的现代环境营建逐渐出现了文化趋同、形象模糊、高耗能等诸多问题。重新定位我国的环境艺术发展,恢复民族精神氛围对于环境建设势在必行。换言之,今天的环境艺术发展依然应遵循民族自身的发展规律和价值标准。中国未来的环境艺术应起到历史和传统之间承上启下作用,而不应成为纯西方知识体系下的替代品。

一、现代环境艺术概况

今天的环境艺术,其设计内容和方法实质源于西方,20世纪80年代初仅限于室内设计,但在中国却被冠以了更为综合性和前瞻性的命名“环境艺术”,并在其后发展中逐渐引入了建筑学、景观学、场地学、规划学以及传统园林,直至包含了一切与人类相关环境的艺术营建活动内容。“环境艺术”综合性概念的确立并非巧合,这正是中国这块土地上才会产生的综合意识。在从其产生至今的近三十年里,环境艺术只是在设计内容上不断扩充,而具体的实施和研究仍然是西学体系下多学科的名词综汇,并没有逐渐成为独立的学科。其理论