

TU986.1
12

金
学
智
著

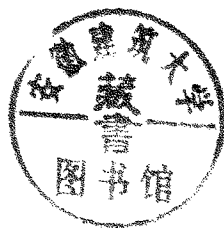
中国园林美学

中国建筑工业出版社

中国园林美学

金学智 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国园林美学/金学智著. -北京: 中国建筑工业出版社, 1999 ISBN 7-112-03913-4

I. 中… II. 金… III. 园林-景观美学-中国 IV. TU986.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 17861 号

中国园林艺术源远流长。本书是一部研究中国园林美学的学术著作。全书论点鲜明, 论据充分, 论证有力, 并且做到图文结合。其内容包括: 中国古典园林美的历史行程; 中国古典园林的真善美; 园林美的物质性建构序列; 园林美的精神性建构序列; 园林审美意境的整体生成; 园林品鉴与审美文化心理等。本书可供广大园林艺术爱好者、园林工作者及园林美学研究人员等学习参考。

* * *

责任编辑: 吴宇江

中国园林美学

金学智 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京市彩桥印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 29 插页: 1 字数: 1700 千字

2000 年 2 月第一版 2000 年 2 月第一次印刷

印数: 1-2,000 册 定价: 40.00 元

ISBN 7-112-03913-4

·TU·3045 (9096)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

五月下旬在苏州，与摄影家丁虹君重逢。得知金学智君正要写出《中国园林美学》一书，他正为此书拍摄园林风景作插图。我很赞成这方面的研究工作兴旺起来，生活实践很需要这方面的理论。

园林美学关系着园林艺术的美丑判断；它所要探讨的是园林艺术为什么能适应人们对它的审美需要，怎样才能适应人们的审美需要的问题。在人们还不很重视精神需要而比较强调物质需要的情势之下，探讨与精神需要密切相关的园林美学，它的社会作用可能超越于园林建设自身。

譬如说，在黄山或泰山这些风景名胜地区修建架空索道，是好事还是憾事，这问题值得反复研究。它们穿上时装以后我还没有去观光过，不敢妄加评说。但我以为，倘若当事者在工程设计之余，对园林美丑感到需要作些探讨和论证，园林美学可能有助于对这一问题的理解。任何事物都有两面性。修建索道固然可为游人提供交通便利，却也可能破坏名胜自身，或者大大削弱其审美价值。利大耶？弊大耶？确实需要从全局、从长远费心斟酌一番。即使要修建，也还有一个如何修和在什么原则指导下修的问题，有一个审美客体与审美主体的关系问题。包括城市建设在内，某些做法的出发点是为了满足游人的物质需要，效果往往背离了游人的精神需要。用当代人的话来说：就是“建设性的破坏”或“破坏性的保护”。如果花了钱却给自然景观造成难以弥补的损失，那的确是值得冷静而客观地反思一下的。

首都的北海公园，本来只有园内的白塔最高，50年代的五龙亭外面修建起几座高楼，使北海的美在视觉空间上遭到破坏。明代园林建筑家计成在《园冶》一书中曾强调“借景”的重要；颐和园后山扩大了合目的性的视觉空间——可远眺西山，就是一件成功地体现了借景要求的范例。但北海公园那里的教训，并未引起普遍重视，如今许多地方仍在重复这类应当避免而未能避免的失当。比如，杭州西湖的美，在于它那全局景观的优美而非壮美，南、北高峰以及宝石山上的保俶塔，对于有平远特征的湖面来说，都起到协调一致的良好作用。可惜，近年来在湖滨出现了一座几十层的现代建筑，在景观中具有压倒一切的优势。西子湖被动地披上了这件西装，对于“淡妆浓抹总相宜”的她来说，究竟相宜不相宜，确是值得严肃地思考和总结的。

就园林建设来说，对园林美学的探讨更有直接性的意义。六月初在古迹很多、风景优美的镇江，再一次看到米芾写的“城市山林”四字的碑刻，也再次想起在南京所看见的廖仲恺、何香凝两位革命先辈的陵园。陵园那庄严而又平易近人的气派，对我来说是难于遇见的。尽管还可以增添一点更带纪念性的艺术装饰，但包括适当的绿化成果，那质朴无华的设计，对人们起着引人敬仰而又很有亲切感的好作用。作为一种园林建设，这个陵园的设计堪称一个崭新而又具有民族风格的杰作。这种以纪念为基本特征的“城市山林”，对传统的“城市山林”的美学原则来说，是一种继承性与创造性的统一。

6月17日傍晚，我曾匆匆游览了江西鹰潭市的鹰潭公园。据说它是由私家园林改建的，真有“城市山林”的意味。园中那些老樟树所形成的茂林，使我仿佛身居山林，暂时忘记是在闹市里。我感到美中不足的，是公园的大门太“摆架子”——正如某些工厂、学校的大门偏向于雄壮化那样。作为点缀的园林建筑物，例如那座大水泥桥，也像山石奇瑰的丰峰公园里横贯水面的长桥那样，大得既不合实用的需要，也不合观赏风景的审美需要。

* 作者曾将此序发表于《红旗》杂志1987年第19期。

有些园林中的建筑，使我觉得和“城市山林”的要求相反而不相成，仿佛唯恐游人在山林中忘记了城市。

矫揉造作的园林装饰不会增加园林的美，反而引起喧宾夺主的丑感。某些人文景观和自然景观的关系是主从颠倒的，好像戏剧里的不甘心当配角的配角在抢戏，结果是既削弱了主角的魅力，也丑化了自己。成功或者失败，要看包括建筑家、雕刻家和园林建设、城市建设工作者的主导思想如何。缺乏全局观念和长远观念的主导思想，包括忽视不同城市的个性的建设，既存在美学问题也存在思想方法问题。如今文化名城的名单扩大了，当然是好事。不过，好事要谨防变成坏事。关键在于，当事者对特定城市的历史的和现状的个性（特殊性）有没有全局的认识。我说的全局观念，不限于某一城市的全局，而是包括把某一城市摆在全国以至世界的地位来考虑。倘若一座城市或一座园林缺乏与众不同的独特性，缺乏不可替代的独立性，那么，至少不能指望它在旅游事业上大有贡献，更不用说这是对地方文化水平的一种检验。人们不需要有名无实的花城，需要的是真正能够体现中国气派和地方风格、在文化上具有自身特点的城市和园林，从实际出发的这一要求的意义，绝不仅限于满足旅游事业的需要。

在安徽歙县一带那些民间色彩和地方色彩鲜明的住房建筑，那灰瓦、粉墙和有风火墙的、样式个性不同而又浑然一体的建筑群，处在富于变化的水光山色之间，使人感到它们既很谦虚又很骄傲地屹立在大地上。这种实用与美观相统一的建筑群，不是故意要讨好观赏者的，却很能引起观赏者的好感。但是，富于地方特色的这种样式，不应当成为其他地区简单模仿的对象。模仿它，就好比大陆模仿香港的建筑，北方模仿南方的建筑，难免丧失自己值得自尊的个性，也不是真正拥有优秀文化传统的表现。

无所顾虑地把本来有历史价值、文物价值和审美价值的古建筑拆掉，把虽已衰老却仍富于生命力的大树砍掉，重新盖洋楼而又盖得并不美观的现象，以及树木栽得整齐一律其实显得单调的现象，不是文化水平太高的表现，也不是我们所需要的“现代化”。为了避免过去那种后悔莫及的失败性的建设（例如在南方名胜星湖里，把两个“星”用洋式楼房连缀在一起，使七星毁掉两星的不成功的建设），学点园林美学知识是非常必要的。

在园林建设方面，苏州和扬州是有典范性的。仅就苏州环秀山庄的假山和扬州个园的假山来说，用湖石或黄石砌成的假山的石洞，真可谓“妙在似与不似之间”。往那貌似天然的石洞中一坐，真能引起身在山林的错觉。然而，如今某些大城市的街头，全然不考虑城市美的特殊性，也修起一些对街道美观大煞风景的假山。这些假山往往既不考虑出现的场合是否合理，也不管堆砌结构是否符合岩石的自然纹理。有人说这样的假山远看好像是待清除的垃圾堆，引起这种带讽刺意味的印象，能怪他们太挑剔吗？曹雪芹曾通过贾宝玉之口批评过“非其山而强为其山”，这一美学观对于没有因地制宜的生搬硬套的建设，应该是有所启迪的。《红楼梦》中的这种批评不能等同于系统的园林美学著作，但它对当代的城市美的建设也有一定的适应性吧？

前人修建的园林并非都是完美的，苏州狮子林的积石就有些毛病。且不说仿造狮子形态的积石很俗气，单说那些积石形成的迂回曲折的道路，实在显得太矫揉造作；我不相信真是名画家倪云林所设计的。游人那种“行不由径”的游园方式即“舍正路而不由”的行为表明，人为而又矫作的曲径不能算是给游人提供了审美活动的正路。尽管基于巧夺天工的动机，这种装腔作势的曲径其实是假充天然的死噱头，和上述环秀山庄不掩饰假山的假，即能在假假真真中给人造成假中见真的幻觉的假山作比较，在艺术风格和审美效应方面相互对立。

现代的园林建设应当从古典园林中汲取如何创造美的宝贵经验，包括狮子林、沧浪亭、留园、拙政园和网师园，包括星湖、鼎湖的宾馆或招待所，许多地方的窗框可引起

种美梦般的幻觉。它给游人提供了有动态的天然图画，窗外的一枝翠竹以至绿草如茵的岩壁，对游人也都具有绘画所不能代替的魅力。这些尊重审美主体那希望有所发现的愿望，这些尊重审美主体的审美兴趣和能力的成功建设，无声地体现着园林艺术的最高成就。作为审美教育的教材，其功不可限量。

园林美学的原则，分别体现在欧阳修的《醉翁亭记》、苏舜钦的《沧浪亭记》、苏东坡的《放鹤亭记》和袁中郎的《虎丘记》等许多前人游记中，这些游记表明园林艺术对人们精神生活的积极作用。它的价值不限于适应和满足人们的审美经验、兴趣和能力的同时，还能培养并创造着善于欣赏美的游人，提高人们高尚的情操。当然，作为审美主体的游人，对于审美对象风景的接近，不可避免地有不同以至对立的态度和感受。以浙江永康方岩的沙砾岩来说，可能引起游人产生人的寿命不如自然寿命长久的悲叹，也可能引起游人不计寿命长短而积极从事岗位性工作的自豪和自信。袁中郎游虎丘，那“歌者闻令来，皆避匿去”的现象，对他精神上的影响，是在否定“乌纱之横，皂隶之俗”的同时，巩固了他那健康而不是庸鄙的情操的。但是作为供审美的对象，园林中的一切景观，必须以对游人具有高尚的美的教育和启迪为前提。“向钱看”的各种园林建设，例如在明陵让检票员装扮成太监之类，究竟是美育还是丑育，不也值得深思一番吗？

园林美学的基本问题，主要是探索在审美客体与主体之间所构成的审美关系里，向主体提供符合发展着的审美需要的客观条件，继续创造着懂得美以及相应地接受了真善教育的主体。其中包括的问题很多，但有责任创造审美主体的园林建设者自己，就首先必须接受审美教育。作为审美教材的园林艺术自身必须是高水平的。倘若当事者自己的趣味不高，只看到它的经济效益和实用价值，看不到或者忽视它的审美价值以及历史价值，譬如说，异想天开地“恢复”本属虚构的名建筑，不惜展出假古董，那么，他就未必还算得上是有积极作用的建设者或灵魂工程师。

园林艺术关系着人们的精神生活，对园林美学的探讨自身也是一种精神文明的建设。有志于在园林建设方面作出符合时代需要的出色贡献者，学习一点有关园林美学的知识，则是有益无害的。

学人金学智君长期从事有关园林美学问题的研究，这本《中国园林美学》集中体现了他现阶段的学术成果。这本专著的出版是及时的，符合问题研究的特殊需要。作为未来的读者，我对它的出版感到高兴。

记得是在一次会议上与金学智同志见面认识的，是何时何地何种会议，却一时想不出来了。反正我的印象是，闻名不如见面，在这之前和之后，尽管曾经通信过，但他那执着于美学和极其勤奋和谦虚，却只有在交谈时才真实地感觉到。记得当时他正在全力研究书法，前后还寄了好几本书法研究杂志和他的文章给我，并希望我给他有关书法美学的书籍写序。当然，我仍然施展我的老一套：推。“下一次再说”。不料，事隔数年，如今我身在真正的海角天涯，他又探听到我的通讯处，不辞万里之遥，仍然要我写序。这次不好意思再“故技重施”了，于是便开始写。

但无论是书法还是园林，我都是外行，无话可说。而且，这次又是仅读目录，未窥原稿，又是不管三七二十一，乱发一通议论了。

鄙陋如我，也略闻现代建筑艺术界似乎在进入另一个新的讨论热潮或趋向某种新的风貌，即不满现代建筑那世界性的千篇一律、极端功能主义、人与自然的隔绝……等等，从而中国园林——例如金学智同志所在地的苏州园林，便颇为他们所欣赏。以前弗兰克·劳埃德·赖特(F. Wright)曾从日本建筑和园林中吸取了不少东西，创作了有名作品；如今在更大规模的范围内展现的这种“后现代”倾向，是不是将预示生活世界和艺术世界在下世纪可能会有重要的转折和崭新的变化呢？建筑艺术大概是与人们每天的现实物质生活（这毕竟是最根本的东西，即我所谓的“本体”，此“本体”即 everyday life）联系最密切的艺术部门了。如何在极其发达的大工业生产的社会里，自觉培育人类的心理世界——其中包括人与大自然的交往、融合、天人合一等等，是不是会迟早将作为“后现代”的主要课题之一而提上日程上来呢？也许，就在下一个世纪？

因此，从这个角度来检点一下中国园林及其美学，是否也能发现某些值得注意的东西？不知道，我不敢说。但这是可以去作尝试的。从而，如果能比较一下文艺复兴时期意大利的园林、17世纪的法国皇家园林、18世纪的英国园林，以及充满禅意的日本园林，等等，不局限于就园论园，而是把社会生活——历史——艺术——心理连成一气，作多方面的具体分析和考察，也许会是很有趣味的吧？

我不知道这本书或学智同志是不是和会不会这样做，这只是我一时想起的“杂感”罢了，就以此作序交差。

1987年11月27日

于新加坡东亚哲学研究所
凭窗北望，海天一色，无任怅惘

* 此序作者曾将其收入《李泽厚十年集·走自己的路》（安徽文艺出版社1994年版），序见该书第391~392页。

20 世纪的帷幕即将落下，21 世纪的钟声即将敲响。《中国园林美学》在这世纪之交问世，既是一种荣幸，又是一种压力。

中国古典园林及其理论遗产，在当代究竟有何意义？这是我长期以来一直在反复思考的问题。

首先，我想到的是可持续发展的问题。可持续发展的思想，是人类在环境退化、恶化遍布全球并愈演愈烈的现实中，自 60 年代起反思人类文明的发展历程，特别是工业革命以来历程后得出的共识。人类自进入工业文明以来，社会生产力和科学技术突飞猛进，人类通过改造自然，使生产和生活水平大规模地提高，然而，这又大规模地改变了自然环境的组织结构，使环境状态发生了威胁人类生存性的退化和恶化，例如，全球变暖，臭氧层耗损，空气污染，水体污染，水土流失，土地沙漠化，土壤盐碱化，森林面积减小，植被退化，大量动植物灭种……自然界失去了其自调节的平衡，这就严重地影响了人类的永续生存。

早在上一世纪，恩格斯就针对某些破坏环境并自食恶果的现象指出：“我们不要陶醉于我们对自然的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都报复了我们。每一次胜利，在第一步确实取得了我们预期的结果，但是在第二步和第三步都有了完全不同的出乎预料的影响，常常把第一个结果又取消了。”他还说，“我们必须时时记住……我们连同我们的肉、血和头脑都属于自然界、存在于自然界的”，因此，把精神和物质、人类和自然、灵魂和肉体对立起来“是荒谬的、反自然的”。

鉴于环境的严重威胁，鉴于人类自毁家园的严重后果，于是，人们发出“回归自然”的呼吁，提出“返璞归真”的倡议，主张做“自然之友”，不做“自然之敌”；于是，有人提出“人与动物平等论”、“人与自然协调论”、“人地系统论”等主张，并坚决反对有害的“人类中心论”和短期行为；于是，从本世纪中叶以来，一些新学科、新理论就逐渐发展起来：环境科学、城市生态学、生态伦理学、生存平衡理论、可持续发展理论……

再就建筑来说，人们拥有和享受的空间越来越小，室外看到的是“火柴盒”、“鸽子棚”，室内看到的是电梯、沙发……这种单调、机械，迫使某些建筑学家锐意创新，接近自然，于是，赖特的流水别墅、约翰·波特曼的宾馆中庭、日本东京酒家的屋顶花园、威廉·莫盖的海滨住宅“绿色之丘”……成为建筑界的美谈。北京香山饭店，则有以“松竹杏暖”、“海棠花坞”、“晴云映石”、“曲水流觞”等命名的庭院景区。这正如李泽厚先生 80 年代为拙书写的序中所说：

现代建筑艺术界似乎在进入一个新的讨论热潮或趋向某种新的风貌，即不满现代建筑那世界性的千篇一律、极端功能主义、人与自然的隔绝……等等，从而中国园林——例如金学智同志所在地的苏州园林，便颇为他们所欣赏。……如何在极其发达的大工业生产的社会里，自觉培育人类的心理世界——其中包括人与大自然的交往、融合、天人合一等等，是不是会迟早将作为“后现代”的主要课题之一而提到日程上来呢？也许，就在下一个世纪？

这一言简意赅的论述，是合乎历史发展规律的，富有预见性和启发性的。

在“城市病”广泛流行于世界各地的今天，回眸中国古典园林，重温其历史经验，不是没有意义的。德国启蒙思想家歌德，通过中、西天人关系的比较指出，中国人“和大自然是生活在一起的”；日本学者铃木大拙也说，大部分西方人“易于把他们自己同自然疏离”，而东方人则“同自然是一体的”。从历史上看，中国园林典型地体现了中国人、东方人

谐和的天人关系，这在微观上即可见出，如：

鸟似有情依客语，鹿知无害向人亲。（承德避暑山庄乾隆《山中》诗碑）

十笏茅斋，一方天井，修竹数竿，石笋数尺……非唯我爱竹石，即竹石亦爱我。（郑板桥《竹石》）

爽借清风明借月，动观流水静观山。（苏州拙政园“梧竹幽居”联）

春树有情迎过客，名山无恙慰诗人。（广东东莞可园联）

这里，人和自然双向交往、融合，人似乎就是自然，自然似乎就是人。这可用马克思《手稿》中的话来阐发：“动物、植物、石头、空气、光等等……都是人的精神的无机自然界”，都是“人的无机的身体”。或者可进一步引申：“人的肉体生活和精神生活同自然界不可分离，这就等于说，自然界同自己本身不可分离，因为人是自然界的一部分”。而今，古代园林生活中“天人合一”的那种情景，已成为人们热切的向往，美好的憧憬，理想的境界。

根据可持续发展的需要，自70年代以来，我们的时代被称为“环境时代”，而园林又是地地道道的“环境艺术”。时代和园林在“环境”这一点上，体现了某种叠合一致。中国古典园林有着为今天时代所需要的丰富“资源”，为此，本书根据其历史经验，尝试着概括出“绿色空间”、“天人谐和”等等概念和理论来……

其次，想到的是作为世界潮流之一的休闲文化问题。放眼全球，特别是放眼中国，随着工业文明的进步，现代社会的发展，到处是琳琅满目的商品世界，五光十色的广告海洋，机械文明的奏鸣交响，人流车潮的熙熙攘攘，都市生活的紧张节奏，前拥后挤的繁忙景象……这些进步，同时也会带来负面影响，如人们的眼、耳等器官承受不了强烈持续的刺激，大脑的弦总是绷得紧紧的。于是，人们从心灵深处发出呼吁：要求休闲。

而今，在我国，每周双休制已代替了单体制，人们日益关注自身的休闲生活及其品位、价值，“休闲”已成为最时髦的词深入到生活的每一个角落。这表明了中国也融入了世界休闲文化的潮流。

时代把休闲及其理论问题提到了议事日程上，而中国古典园林又恰恰是地地道道的“休闲”艺术，试看，在中国古代园林史上，以“休闲”的同义词、近义词来题名的园林，多得数不胜数。结合时代的需要，本书根据亚里士多德关于“闲暇”的理论和古典园林的历史经验，初步归纳出“闲静清和”的心境要求，论证了“闲者便是主人”的美学命题。应该说，古人在其美丽的精神家园——园林里充分表现出来的那种闲情逸致，和今天人们的休闲并不是完全格格不入的，有其可供借鉴之处。

在80年代，于光远先生提出，玩是人类的基本需要之一。而要玩得有文化，必须“研究玩的学术，掌握玩的技术，发展玩的艺术”；并说，中国高等学校没有一门研究游戏的课程，没有开一门游戏专业，没有一个研究游戏的学者，这是一个弱点。联系园林来看，可以说，其本质就是一个“玩”字。古人在园林里，讲究玩的艺术，而且可谓精益求精，花样百出。他们玩出水，玩石头，玩古董，玩盆景，玩诗词歌赋，玩琴棋书画，玩风花雪月……“不知天壤间复有何乐可以代此也”（司马光《独乐园记》）。他们还把这称为“六一”、“九客”或“九友”……不过，他们不叫“玩”，而叫“品”，这样品位自更高雅。当然，这种品玩，又特别需要文化。陈从周先生在《说园》里就指出，旅游决不仅仅是“吃饭喝水”，“到此一游”而已。而现在有些游园的年轻人，不是饱游饫看的品赏者，而是走马观花的匆匆过客，或者外加留个影。正因为如此，就需要普及园林美学知识，深化园林美学研究。再把视域扩大到旅游，西方学者预测，在21世纪，这将是全球性的最大产业。鉴于以上原因，而国内至今又没有一部关于园林文化心理或园林审美心理方面的专著，以满足国内外方兴未艾的休闲热、旅游热的需要，因而本书除了每编每章每节作了种

种修改、更新、充实外，还变原来的五编为六编，增加了“园林品赏与审美文化心理”一编，以为引玉之砖。

第三，我又想到，现存的中国古典园林，作为珍贵的文化遗产，还有其自身的本体价值。近几年来，承德避暑山庄、苏州古典园林群、北京颐和园、天坛相继被列入“世界文化遗产名录”，这是国家的大事，也是世界性的大事。本书在这一时期问世，也颇感荣幸，因而力求较全面、详尽地阐述中国古典园林的美学、文化学内涵，以求面向世界，扩大影响。

在苏州园林申报世界文化遗产“专栏”里，本人有如下评价：

苏州园林……是自由布局的典型，天然图画标志，生动气韵的范例，淡雅色调的代表，突出地体现了庄子学派的自然观念，“四时得节，万物不伤，群生不夭”（《庄子·缮性》），又具有“澹然无极而众美从之”（《刻意》）的审美特色。在苏州园林里，景物参差错落，天机融畅，自然活泼，生意无尽，而建筑物的粉墙黛瓦，不但富于黑白文化的历史底蕴，而且尤能抚慰人的眼目，安宁人的心灵，使人“见素抱朴”，“不欲以静”（《老子》）。在苏州园林，游息于柳暗花明的绿色空间，盘桓于人文浓郁的楼台亭阁，品赏于水木明瑟的山石池泉，徜徉于曲径通幽的艺术境界，人们会感到无拘无束，逍遥自在，清静闲适，悠然自得，也就是说，能在布局的自由中获得身心的自由，在物态的自然中归复人性的自然，从而使自然美与人性美通过艺术美而交融契合。人与自然的谐和关系是世界性的重要课题，也是21世纪的重要课题，作为审美文化遗产的苏州古典园林，对于研究和解决这一重要课题是会有深远的启发意义的。（《苏州园林》1997年第1~2期）

事实上，各地现存的古典园林，都有其同而不同、不同而同的文化价值，保存、维护、挖掘、发展这份宝贵的文化遗产，是我们这一代义不容辞的责任。然而，在城市建设、园林建设中，由于考虑不周或素养不够，有些园林已经遭受或将来还可能遭受王朝闻先生序中所说的“建设性的破坏”或“破坏性的保护”，甚至有些园林复遭覆灭之劫……这也说明在理论上总结古典园林这份遗产并使之普及的必要性。

我又想到80年代兴起的美学热，过不了多久就开始冷却下来，书市里的美学著作愈来愈少……其原因有种种，但其一就是美学的思辨性太强，较抽象深奥，这又易于脱离本来异常具体生动、丰富多彩的美，从而导致枯涩而缺少可读性。有人说，美学本身应该是美的，这话有几分道理。美国著名艺术史家潘诺夫斯基则说：“如果没有历史例证，艺术理论将永远是一个关于抽象世界的贫乏的纲要。”我就是这样尝试着走理论思辨、实例丛证、鉴赏分析三者结合之路。在论述中，还适当参以文学性的描述，辅以大量的感性图例，并通过细针密线，使之构成生气灌注、血肉相关的有机整体。这样，居然较受读者欢迎，社会反应也较好，一次次印书往往一售而空。

本书图文结合，而且还尝试着给每一幅插图加上诗意的标题，标题绝大多数摘自包括订成《园冶》在内的古代名家诗文，力求使画面的美和文学的美结合起来，又力求题、图二者不粘不脱，若即若离。对于此举，或许有人不赞成，认为束缚了读者的想象，不尊重读者的主动性、创造性……但本人深感给景观以文学性标题，正是中国古典园林的传统特色，如圆明园有匾曰“武陵春色”，颐和园有阁曰“湖山真意”，避暑山庄有景曰“水流云在”，网师园有亭曰“月到风来”……何况室内还有大量诗化的匾额对联，而《红楼梦》又有“大观园试才题对额”一回，曹雪芹认为，“若大景致，若干亭榭，无字标题，任是花柳山水，也断不能生色”。于是，就这样做了，也许广大读者会欢迎的。

以上种种探索性尝试，还望专家及广大读者批评指正！

在新世纪的门槛前，谨以此书献给旅游、园林和美的爱好者！

最后，再一次向为本书写序的著名美学家王朝闻、李泽厚先生致以由衷的感谢！当年，王先生亲自把序发在《红旗》杂志上，而李先生则遥远地从新加坡寄来了序，这都使我非常感动！

作者

1998年12月

序一	王朝闻
序二	李泽厚
前言	
第一编 中国古典园林美的历史行程	(1)
第一章 秦汉以前	(4)
第一节 台榭的历史存在、功能和美	(4)
第二节 苑囿的萌生与经济母胎的孕育	(8)
第三节 苑囿的具体秉性及其发展	(11)
第二章 魏晋至唐	(15)
第一节 “隐逸”、“归复”的精神气候	(15)
第二节 自然审美意识的觉醒	(17)
第三节 禽兽在园林中的价值嬗变	(19)
第四节 山水园林、私家园林的诞生发展	(21)
第三章 宋元明清	(25)
第一节 园林艺术的鼎盛与美的升华	(25)
第二节 从接受美学看群体游园之风	(33)
第三节 文人写意画与文人写意园	(35)
第四节 文心：园林、景点的题名	(39)
第五节 满园春色的理论之花	(45)
第二编 中国古典园林的真善美	(51)
第一章 “真”与“假”的审美关系	(54)
第一节 有真为假，宛自天开	(54)
第二节 因凭、拟仿与意构	(59)
第二章 多层面的合目的性实践要求	(65)
第一节 天国仙境的理想追求	(65)
第二节 城市山林的现实空间	(69)
第三节 多功能的感性实践要求	(72)
第三章 中西园林与南北园林的美学比较	(75)
第一节 自由与规整：中西园林系统的比较	(75)
第二节 小巧与崇高：南北园林系统比较之一	(82)
第三节 淡雅与浓丽：南北园林系统比较之二	(86)
第三编 园林美的物质性建构序列	(93)
第一章 建筑之美：物质性建构要素之一	(97)
第一节 园林建筑的结构形式分析	(98)
第二节 个体建筑类型及其性格功能	(105)
第三节 建筑物内外的装饰性与技艺美	(126)

第四节	园林建筑与家具陈设的美学关系	(132)
第五节	园林建筑与古玩陈设的美学关系	(143)
第二章	山水之美：物质性建构要素之二	(147)
第一节	园石的品类谱系与审美特征	(148)
第二节	山的类型序列及其空间性格	(156)
第三节	山的系统实例分析，兼论艺术丑	(161)
第四节	水的艺术地位与审美特征	(167)
第五节	水体的形态类型及其性格	(177)
第六节	依水体景观类型之美	(185)
第三章	花木之美：物质性建构要素之三	(197)
第一节	绿色空间与生态平衡	(197)
第二节	花木与依花木类型及其性格	(203)
第三节	美、古、奇、名、雅的价值系统	(214)
第四章	自然性天时之美：园林时空交感之一	(221)
第一节	时间流程中的季相美	(222)
第二节	时分、气象所显现的景观美	(227)
第四编	园林美的精神性建构序列	(237)
第一章	集萃式的综合艺术王国	(240)
第一节	文学语言“形而上”的审美功能	(241)
第二节	书法：汇成艺术空间的空间艺术之一	(245)
第三节	绘画：汇成艺术空间的空间艺术之二	(247)
第四节	雕刻：汇成艺术空间的空间艺术之三	(250)
第五节	琴韵：时间艺术的流动与凝固	(253)
第六节	艺术综合：园林美与戏曲美	(255)
第二章	社会性人文之美：园林时空交感之二	(258)
第一节	心空彼岸：宗教意识流的积淀	(259)
第二节	平畴远风：重农意识流的淡化	(262)
第三节	湘帆斑斑：重文意识流的显现	(265)
第四节	政治、伦理意识流积淀述略	(267)
第五节	感性地打开了的社会史册	(269)
第五编	园林审美意境的整体生成	(277)
第一章	园林意境整体生成诸规律	(280)
第一节	空间分割：方方胜景，区区殊致	(280)
第二节	奥旷交替：奇趣别境的追求	(285)
第三节	主体控制：凝聚·统驭·辐射	(289)
第四节	标胜引景：建筑乃山水之眉目	(293)
第五节	亏蔽景深：一隐一显之谓道	(297)
第六节	曲径通幽：游览线的导引功能	(306)
第七节	气脉联贯：脉源贯通，全园生动	(316)

第八节	互妙相生：美在双方关系中	(321)
第九节	意凝神聚：主题、题名的系列化	(325)
第二章	唯道集虚：园林审美境界的空间观	(329)
第一节	有无相生与超越意识	(329)
第二节	借景、对景及其类型序列	(334)
第三节	框格美学与无心图画	(341)
第六编	园林欣赏与审美文化心理	(349)
第一章	古典园林的文化心理积淀举要	(352)
第一节	空间：“天道曰圆，地道曰方”	(352)
第二节	屋顶：“如鸟斯革，如翬斯飞”	(354)
第三节	组合：蓬岛瀛台，一水三山	(359)
第四节	情结：石头文化接受链探因	(362)
第二章	山水、泉石、花木的“第三性质”	(371)
第一节	“石令人古，水令人远”及其他	(371)
第二节	花木的第三性质系列	(375)
第三章	园林欣赏的审美距离与接受心境	(384)
第一节	空间、情感距离的远与近	(384)
第二节	闲静清和：古典园林美的接受心境	(389)
第四章	园林欣赏的审美心理层次	(394)
第一节	劳形舒体：“端知大愜性灵”	(394)
第二节	赏心悦目：“有意味的形式”及其他	(396)
第三节	因情迁想：“随缘遇处皆成趣”	(408)
第四节	愜志怡神：澄怀观道，天人谐和	(414)
第五章	艺术泛化与园林欣赏的拓展	(419)
第一节	诗心：凝固的诗，心灵的逍遥游	(420)
第二节	画眼：“顿开尘外想，拟入画中行”	(424)
第三节	乐感：有声的音乐与无声的韵律	(429)
第四节	盆意：即小见大，以假作真	(438)
第五节	余论：雕塑与书法的泛化	(444)

隱 現 无 穷 之 态

招 搖 不 尽 之 春

——计成《园冶》

第一编

中国古典园林美的历史行程

这种传统并不是一尊不动的石像，而是生命洋溢的，有如一道洪流，离开它的源头愈远，它就膨胀得愈大。

——黑格尔：《哲学史讲演录》

历史是一条永恒的、滚滚不尽的长河。现实里和艺术里千姿万状、形形色色的美，在这条长河里诞生、拓展、幻变、演化、分解、汇合、沉淀、流动……它们不断地积累起来，构成各种美的历史传统，并给予后世以深远的、多方面的影响，或是这样的，或是那样的。

历史传统的本质和生命应该说是活动，而不是停滞不前、凝定不变。它在自己的形态和内涵的无限变化和不断流动之中，决不会永远保持其原始的规律和秉性，相反，这里有的是扬弃、否定、渐进、飞跃……

现实和艺术中生命洋溢的流动之美，总有它的源头，也总有它的发展。黑格尔说，离开它的源头愈远，就膨胀得愈大。这不仅揭示了“源远”和“流长”的历史联系，而且揭示了“源远”和“势大”的历史联系。黑格尔这一辩证的思维方式和历史主义的观点，可作为我们回顾中国古典园林美的历史行程的参照。

就几千年的古代文明史看，中国园林的萌生是极早的，尽管它当时只具有简陋的、生糙的或单纯的原始状态，但毕竟是迈出了幼稚的第一步，之后，它又经过了极为漫长的美的历史行程，最后，终于在古代史的晚期臻于成熟的境界——开出烂漫之花，结出丰硕之果，形成为一代不可企及的高峰。

要对古典园林的历史行程作美学的回顾，要接受和发展中国古典园林美这份历史文化遗产，首先碰到的是园林史的分期问题。中国古典园林美按其发展、流变的特殊性，大体上可分为三个大的历史阶段：一、秦、汉以前；二、魏、晋至唐；三、宋、元、明、清。下面，分别就这三个大的历史阶段作一些轮廓性的美学描述。