

園林美與園林藝術

余树勋 著

园林美与园林艺术

余树勋 著

科学出版社

1987

内 容 简 介

园林美是美化环境的一个重要内容。园林艺术是园林学体系中一个主干学科，也是一门研究园林创作理论的新学科。

本书的第一部分“美与园林美的探讨”，在简要介绍了美、美感、自然美之后，着重论述了园林美及其创造；第二部分“园林艺术”不仅总结介绍了我国有关造景、地貌改造、理水、植物布置、园林建筑布局和组合等传统部分，也吸取了外国近代相应的优秀部分。本书的一个主要特点是作者以其多年致力于此的研究成果，作了中西结合并论的阐述，确有独到见解。可供园林规划设计人员、园林绿化工作者和园林艺术爱好者阅读参考。

园林美与园林艺术

余树勋 著

责任编辑 王龙华 童瑞平

科学出版社出版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

米

1987年6月第一版 开本：787×1092 1/32

1987年6月第一次印刷 印张：8 1/4

印数：0001—12,000 字数：152,000

统一书号：13031·3540

本社书号：5332·13—18

定价：1.55元

序

园林艺术是园林学体系中一个主干学科,是研究园林创作理论的学科。

建国以来,我国的城市绿化,园林建设有了很大的发展。高等院校也曾设立园林专业,培养园林、绿化方面的技术人才,开设了有关的主要课程,如园林史、园林规划设计、园林工程、园林植物、植物造景设计、园林建筑等。园林艺术只是作为园林规划设计的原理或原则部分,还不曾有人把它作为一个独立学科来写作。本书作者以其多年致力于此的研究成果,写成《园林美与园林艺术》。

本书的第一部分“美与园林美的探讨”,在扼要论述了美、美感、自然美之后,着力于园林美的创论。诚如作者在引言中所说“庶几乎以此打开园林美学的蹊径。”第二部分“园林艺术”不仅撷取了我国有关造景、地貌改造、理水、植物布置、园林建筑布局和组合等传统部分,也吸取了外国近代相应的优秀部分。这是本书的一个主要特点,对于从事园林绿化工作者,尤其是规划设计者,是一本很有意义、值得一读的书。

由于完整的系统的园林艺术,还没有建立起来,有待于各方面的努力,出现这样那样观点或论点的分歧,终所

AAD 65/02

难免，有待于通过学术讨论，逐步完善。譬如说，园林美应就园林的整体来立论，还是从组成园林的各个因素或题材的美来论述呢？关于园林意境问题、园林的内容和形式问题、园林创作上从艺术构思到总布局及布局章法问题等，仍须加以详论。但是，本书对于构成形式美的因素在园林创作中的运用，造景手法和各种题材造景部分，作了较详的、中西结合并论的阐述，确有独到之处。

十一届三中全会以来，从事园林绿化的科技工作者，都有尽快建立起具有中国特色的园林学体系的共同愿望，并在园林学的各个领域里开拓新天地。本书正是在园林艺术领域里，开拓具有中国特色的也吸收外国优秀部分的一个起步，是值得高兴的事，故乐为之序，以示共勉。

汪菊渊

1985年11月14日

目 录

序

第一部分 美与园林美的探讨	(1)
一、引言	(1)
二、美是什么?	(1)
三、美感与美感的差异	(8)
(一) 美感的社会性	(9)
(二) 美感的阶级性	(11)
(三) 美感的愉悦性	(14)
(四) 美感的民族性	(15)
(五) 美感的直觉性	(17)
(六) 美感的联想性	(17)
(七) 美感的时代性	(19)
(八) 美感的功利性与非功利性	(21)
四、自然美	(22)
(一) 自然美为什么受人热爱?	(23)
(二) 自然美是艺术美的源泉	(24)
(三) 自然美紧密地联系着生活美	(24)
(四) 欣赏自然美的历史演变	(28)
(五) 自然美的科学性正待开发	(30)
(六) 独特的自然美不同于其他艺术	(32)
(七) 自然美的资源可以尽量开发利用	(33)
小 结	(35)
五、园林美	(36)
(一) 园林释义	(36)
(二) 园林美的来源	(37)
(三) 园林美的创造	(45)

小 结.....	(59)
第二部分 园林艺术.....	(60)
一、引 言.....	(60)
二、园林艺术造型的原则.....	(62)
(一) 多样统一的原则.....	(63)
(二) 协调与对比的原则.....	(70)
(三) 对称与平衡的原则.....	(77)
(四) 比例与尺度的原则.....	(86)
(五) 韵律与节奏的原则.....	(90)
(六) 联系与分隔的原则.....	(95)
小 结.....	(97)
三、造景与赏景.....	(98)
(一) 框景.....	(100)
(二) 借景.....	(103)
(三) 障景.....	(105)
(四) 对景.....	(106)
(五) 隔景.....	(107)
四、地形的艺术.....	(110)
(一) 美丽的祖国大地.....	(110)
(二) 地形的利用和改造.....	(111)
(三) 地形的艺术处理.....	(114)
五、水景的艺术.....	(119)
(一) 传统的水景艺术.....	(119)
(二) 近代的水景艺术.....	(121)
小 结.....	(137)
六、园路的艺术.....	(138)
(一) 园路的作用.....	(138)
(二) 园路设置路线的几种形式.....	(139)
(三) 游人移动和停留的因素.....	(140)
(四) 关于距离在园林中的概念.....	(143)

(五) 园路的艺术设计要领.....	(145)
(六) 停车场的设计.....	(156)
(七) 轴线.....	(159)
小 结.....	(163)
七、植物配植的艺术.....	(164)
(一) 园林植物的作用.....	(164)
(二) 植物材料的艺术处理.....	(169)
(三) 道路的植物配植.....	(178)
(四) 路边植物的选择.....	(183)
(五) 两个争论的问题.....	(189)
(六) 绿篱的艺术.....	(192)
(七) 活动花坛.....	(196)
小 结.....	(198)
八、园林色彩的艺术.....	(199)
(一) 光与色.....	(199)
(二) 园林色彩常用的名词.....	(202)
(三) 园林色彩的艺术设计.....	(204)
(四) 园林植物的色彩表现.....	(211)
九、园林建筑的艺术布局.....	(214)
(一) 东西方园林建筑的概括比较.....	(215)
(二) 园林建筑与空间的艺术.....	(216)
(三) 园林建筑的组合.....	(219)
(四) 关于园林中建筑物多少的讨论.....	(221)
(五) 怎样设计好园林建筑.....	(226)
小 结.....	(227)
十、公园概论.....	(228)
(一) 公园释义.....	(228)
(二) 公园的从属概念.....	(229)
(三) 公园的分类.....	(229)
(四) 公园的效用.....	(230)
(五) 公园的设计.....	(231)

(六) 公园的分区.....	(237)
(七) 一个百年以上城市公园的介绍.....	(242)
结束语.....	(249)
主要参考书目	(251)

第一部分 美与园林美的探讨

一、引言

美化环境的一个重要内容首先是讲求园林美。现代化城市又提出生态平衡的新课题。为城市居民改善工作和生活的环境，按环境科学的知识，保持城市的生态平衡，也要在很大程度上依靠园林建设。尤其是人们的物质生活逐渐提高，还要追求更高的精神文明生活。园林之美恰好是满足精神生活的重要内容之一。建国以来，城市园林绿化工作取得很大成绩，在植物材料方面，如种类的增加、繁殖技术的提高、以及管理上精益求精等，对于增进园林美提供了良好的物质基础。但是这些植物材料如何做好艺术的处理，使它们更符合艺术的原则，给人们以更美好的感受，至今还是比较薄弱的环节。所以从理论到实践，将园林美予以探讨，从美学的角度说明美是什么、美感与园林美感，从而探讨自然美与园林美的欣赏与创作等等。以这些内容编为第一部分，庶几乎以此打开〈园林美学〉的蹊径，并为第二部分探索园林艺术提供一些依据。

二、美是什么？

从“美”字不难看出“羊大则美”的意思。在狩猎时

代，可能人类赞赏的是生活中的捕获物。最早认为美的事物就是紧密联系着生活的。

中外历史上对于美是什么或什么是美这个问题论点很多，始终互相争论不休。在探讨园林美之先弄清美的概念、美的本质、并简单介绍一下美是什么，应该是必要的。

我国的美学思想史，源远流长，自先秦乃至明清两千多年来，在礼乐、诗文、书画，甚至占卜的书籍中，积累着大量的美学思想，对于美是什么这一问题，在不同的历史时期及不同的生活实践中，出现了不同的论点，以下简要地介绍几点：

公元前六世纪，春秋时期的楚灵王与臣伍举谈论一座取乐用的建筑“章华台”是否美的问题，伍举说：“夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。”^{〔1〕}伍举还指出“服宠以为美”，“形骸为美”，把人民的资财都搜刮穷了“胡美之为？”（意思是“这有什么美”）伍举对他的统治者楚灵王提出这种“谏言”，正说明当时的封建社会中，审美观存在着极大的差异。（见上海古籍出版社《国语》）

战国时期，孟轲（公元前390—305）提出“充实之谓美”。他是指人的道德修养达到一定充实的境界，才有统治者所谓的“精神美”。（见焦循《孟子正义》）^{〔1〕}

《老子》一书约成于战国初期，书中在美与恶、善与不善的相对关系中指出：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已，故有无相生，难易相成，长短

相较，高下相倾，声音相和，前后相随”〔11〕这些道家思想已有了朴素的辩证法，指出宇宙中复杂的现象具有相互依存和相互转化的特点，这对后世的文艺创作有着深刻的影响。

赵国的荀况（公元前313—238）提出“不全不粹之不足以为美。”的论点，也就是“全粹为美。”所谓“全”是指全面，即指一个“成人”要“天见其明，地见其光”，各方面都尽到好处。所谓“粹”是指“粹而不杂”的意思。他的著作《荀子》一书中还论述了音乐美学方面的内容，对古代唯物主义有所发展。

汉代的《礼记》中记载着封建社会的文物典制，其中有“少之为贵，多之为美”，这个美的含义是善与好的意思，属于礼教的范畴。汉代还有一部《淮南子》是以道家思想为中心的，其中有：“求美则不得美，不求美则美矣”。“美之所在，虽污辱世不能贱，恶之所在，虽高隆世不能贵。”这说明美的根源俱在事物的本身。

明代的剧作家汤显祖（1550—1616）提过“诗乎，要皆以若有若无为美。”有为实，无为虚，虚实结合是中国诗与画流传已久的美学思想。（见中华书局《汤显祖集》）

清代的叶燮（1627—1703）对诗文、绘画、造园的论述中均提到与美学有关的论点。如他的《已畦集》中谓“凡物之生而美者，美本乎天者也，本乎天自有之美也。然孤芳独美不如集众芳以为美。”他所谓的“本乎天”是指大自然的荣养和缔造。“生而美”及“自有之美”是含

有客观论的美学思想。同时他对个体美与集体美之间的比较也有独到的见解。①

在西方，公元前六世纪，古希腊的毕达格拉斯学派认为：“美就是一定数量关系的体现，美就是和谐，一切事物凡是具备和谐这一特点的就是美的。”这个论点对以后西方的文艺产生了深远的影响。公元前四世纪，德谟克利特对美的看法又有一个新的转折，以前人们常谈论自然美或有关的人体雕塑外形美，而他认为更重要的是人的内在世界，审美活动不仅要求对象是心灵与智慧的造物，而且还要求人们怀有“神圣”的灵感和热情。在这同一世纪中，美学的奠基人柏拉图认为美的本质是“理念”，是和谐的理念才显得美。

到了中世纪与文艺复兴时期，人文主义美学的先驱者但丁（1265—1321）认为艺术必须取法自然。以后的达·芬奇（1452—1519）也提过，作为艺术家首先一条就是依靠自然、师法自然，把自己的心化为自然的心。他还说，以自己高贵的才智与自然竞赛并超过自然。这与中国画家宗炳（375—443），谢赫（南齐时代）及张璪（唐代）所提的“以形写形”，“应物象形”以及“外师造化”等重视自然的观点完全一致。

十八世纪法国启蒙运动的思想家狄德罗（1713—1784）

① 我国的美学史料十分丰富，以上约略提出几点，挂一漏万很不全面。古人所谓美多指道德品质方面的社会美。与西方泛指的美很不相同。

认为美是关系，是随关系而开始、增长、变化、衰落、消灭的。他所谓的关系是指实在的关系（如各部分的比例关系等），察觉的关系和虚构的关系三种。他还认为前人所谓“美就是自然”这个自然要受理性、秩序、仪礼等的矫饰才能体现真实的关系，才是美的。他的论点对以后唯物主义美学思想起了一定的先导作用。

十八世纪末，德国出现了美学发展的高峰，如康德（1724—1804）就认为“快感的对象就是美”“美感是单纯的快感”，他对人类的生理学及心理学有一定的研究，但是他的美学思想仍属于主观唯心主义的。同时期的伟大诗人与作家歌德（1749—1832）认为美无疑在自然本身，但只有各部分的构造都符合它的本性，因而显出目的性的东西才美。这种唯物主义的倾向并反对那些抽象和虚幻的美学思想，在当时是独树一帜的。

十九世纪初，德国黑格尔（1770—1831）认为：“美是理念的感性显现”并且辩证地认为客观存在与概念协调一致才形成美的本质，这种思想成为马克思主义美学的理论来源之一。

十九世纪俄国的车尔尼雪夫斯基（1828—1889）认为：“美就是生活”“任何东西凡是显示出生活，或使我们想起生活的那就是美的。”从此美学里开始引进了唯物主义，这是受后人称赞的。

此外，还有许许多多有关美的解释，如“美在恰当”“美是有用”“美是视觉听觉的快感”“美是愉悦身心的形

象”“美是反映人的自由创造的形象”等等。究竟美是什么？辩来辩去，都感到这个问题不容易解决。最后的结论甚至认为“美是难的”。世界闻名的“美之谜”到现在还在争论之中。

十九世纪四十年代，马克思、恩格斯将物质与实践的观点引进了美学。虽然马克思、恩格斯并未发表美学的专著，但在他们的著作中多次涉及到美学问题，下面简要地介绍几点：

（一）马克思，恩格斯把艺术、美、生产劳动三者联系起来。马克思说：“劳动生产了美”。

（二）人要按照美的规律来塑造艺术形象，马克思说过“任何事物凡是符合美的规律的就是美的”。

（三）通过劳动改造自然使自然人化了，同时也揭示了人的丰富的本质。人具有欣赏美的感觉器官但欣赏能力不是先天就赋予的，而是历史和社会形成的。

（四）美不是从人的主观心灵来探求，也不是从物质的自然属性来探求，而是从人类社会的生活实践中探求。这一点解决了多年争论的主客观问题。

以上简略介绍了少许东西方美学的思想。实际上，到1750年美学才成为一个专门的学科在欧洲问世，在哲学领域里还是一门年轻的科学。我国美学的研究历史很短，尤其受到“四人帮”的摧残，直到近年才算复苏。对于美是什么这个问题，诸家之言各有很多精辟的解释。不过，因为美的现象有无限的多样性和差异性，掩盖了美的本质的

一般性和共同性。同时，人们对美的感受有差异性、易变性和相对性，也会掩盖美的本质的普遍性和客观性。基于这些原因，解决“美是什么”的问题就发生了许多困难。

大多数美学家基本沿着两条道路去寻找美是什么的本质问题。一条是从物质世界中去找，另一条是从精神世界中去。超乎这两者之上的美学派别是不存在的。唯物主义美学认为美存在于物质世界之中，所谓“美”又恰好是物质与精神相互渗透与统一的，如果割裂开来就很难认识什么是美。马克思主义的哲学将物质与精神，思维与存在统一起来了，即所谓“存在决定意识”的基本观点，为“美之谜”揭开了谜底。这里引用《美和美的创造》一书中的一段，其中有“美是什么”的答案以飨读者：

“美是一种客观存在的社会现象，它是人类通过创造性的劳动实践，把具有真和善的品质的本质力量，在对象中实现出来，从而使对象成为一种能够引起爱慕和喜悦的感情的观赏形象，就是美。”（原载江苏人民出版社《美和美的创造》）

以上的解答，可以引伸到自然美乃至自然属性的园林美当中去理解。通过劳动实践创造或改造自然，加上人的本质力量的实现，美的工作环境和生活环境一定会展现出令人爱慕和喜悦的观赏形象。这就是探讨园林艺术之初，学习一点美学知识的原因。

三、美感与美感的差异

有人认为美学是以美为对象，研究生活中美的关系、研究美的存在与思维的关系，也就是研究人对现实的审美关系。但也有人认为美学应该以艺术为研究对象，因为艺术的形象就是美的形象，这两种意见一直没有统一。美学的发展史比较短，本属于哲学的范畴，与艺术理论应该有明显的区别。

人类的审美活动包括着审美者与被审美的对象两个方面。简言之就是主体与客体的关系。所谓“美感”就是主体（人）对客观存在的审美对象的心理感受。美感的形成有复杂的心理活动。例如：人们登上泰山，如果在游客中静听他们指手划脚的议论，有的见景生情、有联想、有回忆、有激动、有沉思……涌现出各种表情和语言，二千多年前的孔丘也不例外，站在鲁国（今山东省）这样一个小国的高峰上也不免感叹地说：“登泰山而小天下。”^[11]历代感叹的人多了，有名望的人把各种心理活动写成诗词、屏联刻在石崖上，至今泰山上的摩崖石刻和碑文实在太多太多，就是一个明证。

美感是怎样产生的？

动物有美感，早年达尔文就发现奶牛听了音乐会提高产奶量，在此不拟多述。现在只讨论人的美感。人主要从眼睛、耳朵通过视觉、听觉获得美感，其他如味觉、嗅觉、