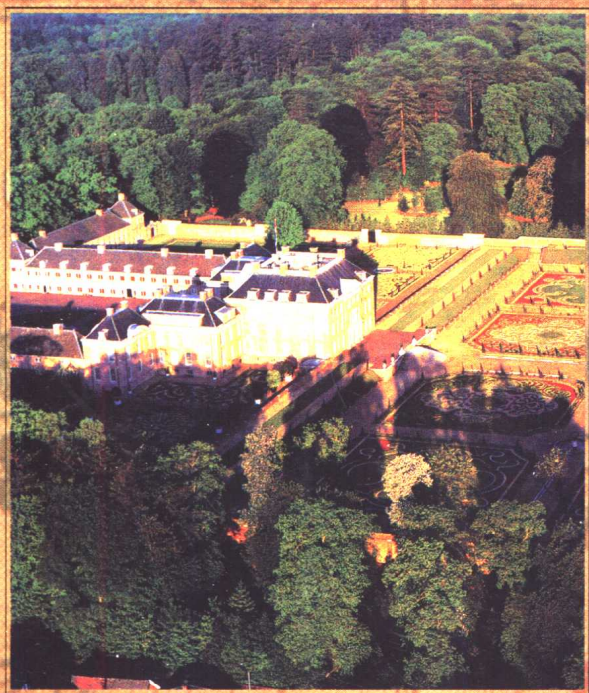

周武忠 著

寻求伊甸园

——中西古典园林艺术比较

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

寻求伊甸园/周武忠著. —南京: 东南大学出版社,
2001.12
7-81050-940-3

I. 寻... II. 周... III. 古典园林—对比研究—中
国、西方国家 IV. TU986.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 005088 号

东南大学出版社发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 江苏省通州市印刷总厂印刷

开本: 880 mm×1 230 mm 1/16 印张: 13 字数: 374 千字

2001 年 12 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1~3 000 定价: 128 元

(凡因印装质量问题, 可直接向发行科调换。电话: 025-3792327)

序一

在人类的造物活动中，为了追求生活的美好，围绕着衣食住行的舒适、方便和美观，一代一代的人不知费去多少心血和劳力。仅以生活环境而论，不但盖起了楼台亭阁，并且讲究起风格，当进一步向更大的空间拓展时，便是将大自然也组合了进来，于是，有了“园林”这门艺术。

我国造园的历史很久，商周时期的“囿”和“园”已是人工所为，并且从那时起逐渐形成了审美的特征，强调以情造景，以景寓情，师法自然，以达到诗情画意的境界。皇家的大型帝王宫苑自不必说，寺院园林和私家园林也已出现，特别是私家园林，多是在很小的面积内开凿营建，而且由于文人的直接参与，认为“人之葺居治宅，与读书作文同一致也”。明代计成的《园冶》，是我国关于园林艺术的第一部专著，提出了“相地合宜，构园得体”的原则，达到使人“顿开尘外想，拟入画中行”的意境。它是物质的构建，又是精神的创造，使建筑、诗文、艺术和自然融入生活之中，成为一种综合之美。

周君武忠长期从事园林工作，既有丰富的实践经验，又有一定的理论造诣；当他潜心于攻读博士时，便是选了园林这一课题，而且是中西古典园林艺术的比较研究。我曾经主持他的博士论文答辩。他的博士论文《理想家园——中西古典园林艺术比较研究》获得了委员们的一致好评。武忠君广收博引，积累了丰富的资料，将中国古典园林与以意大利、法国、英国为代表的西方古典园林作比较，进而得出结论：一是不规则的自然式，一是规则的几何形，但两者的目的又非常接近，都是为了营造一个理想的家园。这是在建筑范围内表现审美的一种方式，千百年来，实践不断，实例颇多，然而在理论上进行诠释者很少，尤其是对照中西文化不同的人文背景、艺术旨趣以及采用的手法，作艺术成就的比较，而不是简单地论长短、比高下，故而有很强的说服力，为艺术研究的拓展开创了一个新局面。

比较文化学是一门新兴的学科，在艺术领域反应还不是太强烈，对于建筑艺术也是如此。就园林来说，是很值得深入探讨的。譬如，营造园林与主体建筑的关系：一是园林相对独立，创造一个完整的空间环境；一是以主体建筑为中心，园林处于衬托的地位，两者不尽相同，孰是孰非却不能定，其中既有相互配合的得宜问题，又有艺术旨趣的相对独立。其本身须要作比较研究，实际上也存在着中西方审美的差异。

人的本质力量是无穷的，人们对于生活的追求也永无尽头。研究生活周围的事物，不但是为了一般地解释它，而是更深刻地认识它，以便于掌握它。当人们盖起广厦千万间，接连而来的是生活环境的园林化。正如本书的名称所提示的：寻求伊甸园。是为序。

张道一

2001年年终于南京兰园

序二

周武忠同志的博士学位论文《理想家园——中西古典园林艺术比较研究》，刚刚通过论文答辩，东南大学出版社就决定立即予以出版。它从现实需要的层面说明了这一论文的价值。我作为这一论文的指导教师当然感到十分欣慰。我在这里首先要感谢东南大学出版社对学术研究事业的大力支持。

我并不是园林艺术研究的专家。我在中央和地方的高等艺术院校长期从事中外美术史论的教学和研究。只是因为我历来主张从事美术史论教学和研究的人，其视野应当尽可能宽一些，所以，无论是从个人兴趣还是我长期从事的中外美术史论教学，建筑艺术和园林艺术始终占有相当突出的地位。尽管如此，我依旧不能算作园林艺术研究者。因此，当我在指导周武忠同志完成这一学位论文时，实际上我也是在边干边学。这一论文所取得的成绩，首先应当归功于作者本人长期的学术积累和努力。

在这一论文中，作者运用以历史比较和平行比较为主的综合比较研究方法，对中西古典园林的造园风格和造园要素进行了比较全面、深入的研究，尤其是充分发挥了作者长期从事园艺植物研究的特长，在对造园要素进行比较研究的时候，着重对中西古典园林中的植物景观进行了比较细致的研究分析。论文中提供的有关中西古典园林中的植物景观的资料，相当丰富，对拓宽中西古典园林艺术比较研究，特别是当前十分兴旺的园林艺术建设，创造优美、宜人的人居环境，具有重要的参考价值。此外，在研究方法上，作者不仅研究中西古典园林艺术的差异并寻求形成这些差异的主要原因，同时注意到了中西古典园林艺术共性的研究。陈志华先生很多年前就在《外国造园艺术散论》一文中正确地指出：“在全世界，园林就是造在地上的天堂，是一处最理想的生活场所的模型。”（外国造园艺术，河南科学技术出版社，2001年1月版第3页）。这个观点，与1999年国际建协第20届世界建筑师大会通过的《北京宪章》对建筑师们发出的号召“更自觉地营建美好、宜人的人类家园”是完全一致的。园林艺术正是人类理想的家园。这就是园林艺术的共性。只是由于不同地区、不同民族的地理环境、生活习俗、文化差异、审美情趣等原因，才形成了各自不同的特色。

当今世界，经济全球化拉紧了各国和地区的联系，也使中西文明，包括中西园林艺术的相互借鉴、相互吸收更加方便和频繁。然而，经济全球化不可能像有些人所认为的它将带来文化的全球化。这主要是因为，如果说经济全球化所要求的是形成统一的、规范的世界市场，那么，随着经济全球化所带来的日趋频繁的不同地区、不同民族的文化的接触和交流，由于不同民族文化的多样性，并不追求国际间文化的一致性。相反的，它所要求的则是通过相互交流，使人们更加主动地承认不同文化之间的差异，使处在不同文化中的人能够更多地相互理解、相互借鉴，吸收对方的长处，最终实现不同文化之间的相互认同，促进各自文化的发展。最近（11月2日）刚刚举行的联合国教科文组织第31届大会通过的《联合国教科文组织文化多样性宣言》就明确指出：“文化多样性对人类来讲就像生物多样性对维持生物平衡那样必不可少，从这个意义上说，文化多样性是人类共同遗产，应当从当代人和子孙后代的利益考虑予以承认和肯定。”（中国文化报，2001年11月7日报道）。对中西园林艺术来讲也是这样，不论是研究其共性，还是探讨它们之间的差异性，都是为了人们在自觉地营建理想家园的过程中，能够更加适合不同地区、不同民族的需要，使世界的园林艺术显得更加丰富多彩。

当然实事求是地讲，这一论文也有它明显的不足之处。那就是对中西古典园林艺术的差异性的研

内容简介

本书是我国有关中外园林艺术比较研究的第一本专著。作者用以历史比较和平行比较为主的综合比较研究法，对中国古典园林和西方古典园林进行了比较研究，侧重于风格的分析和植物、假山与石景的比较，也涉及理水和建筑等其他造园要素。作者不仅从地理环境、审美理想、文化背景、设计思想等方面分析了中西古典园林艺术的差异，还从人类共同的“本原观念”出发，揭示了造园艺术的本质，即：世界上的一切造园活动，不论是规则式的还是自然式的，都表明我们人类想营造一个理想的家园，寻求伊甸园。

本书广收博引，资料翔实，描述清晰，观点明确，图片丰富，印制精美，可供从事园林、景观、艺术设计和文化比较研究的专业人员参考。

周武忠，博士，1963年生于江苏江阴。现为东南大学旅游学系副主任（主持工作）兼景观科学研究所所长，江苏省政协委员，国际园艺学会会员，中国花卉协会常务理事兼花文化研究会会长。曾任扬州大学农学院园林教研室主任、扬州大学风景园林规划设计研究所所长、扬州市建设委员会副主任、扬州市郊区政协副主席、南京大学城规院风景园林所副所长、江苏东方景观设计研究院院长等。主持过多项研究课题和江阴市环城公园、常熟市城市入口景观工程可行性研究、江苏油田绿化、江阴长江大桥桥区公园、润扬长江大桥景观设计、南京财经大学景观设计等数十项园林绿化和景观工程项目。在国内外学刊上发表论文60余篇；著有《中国园林艺术》（港、台版）、《中国花卉文化》、《园林美学》、《赏花说园》、《城市园林艺术》等专著11部；主编《东方园艺丛书》、《中国花文化辞典》、《世界园林艺术风格丛书》，主译《皇家园艺学会实用指南丛书》。

0 绪论	(1)
0.1 研究目的与范围	(1)
0.1.1 研究目的	(1)
0.1.2 研究范围	(2)
0.2 前人研究成果和存在问题	(6)
0.2.1 前人研究成果	(6)
0.2.2 存在问题	(9)
0.3 研究设想和研究方法	(10)
0.3.1 研究设想	(10)
0.3.2 研究方法	(11)
0.4 预期结果和意义	(13)
0.4.1 有助于把握中西园林艺术的真面貌	(13)
0.4.2 有助于扩大园林学研究的领域	(13)
0.4.3 寻求中西园林的共同发展规律	(14)
0.4.4 为创造新的造园艺术风格提供历史借鉴	(14)

第一部分 造园风格研究

1 中国古典园林	(19)
1.1 研究概况	(19)
1.2 发展轨迹	(22)
1.3 中国园林风格的形成	(30)
1.3.1 崇尚自然	(30)
1.3.2 写意手法	(32)
1.4 园林意境的创造	(36)
1.4.1 诗画与园林意境的创造	(37)
1.4.2 独特的时空意识	(39)
1.4.3 园林意境的表现手法	(41)
2 西方古典园林	(44)
2.1 研究概况	(44)
2.2 发展轨迹	(46)
2.2.1 西方园林的起源	(46)
2.2.2 古希腊园林	(46)
2.2.3 古罗马园林	(47)
2.2.4 中世纪园林	(50)

2.2.5 意大利园林	(52)
2.2.6 法国园林	(63)
2.2.7 英国园林	(71)
2.3 西方园林风格的形成	(78)
2.3.1 意大利花园的特征:“第三自然”	(79)
2.3.2 法国古典主义园林的“伟大风格”	(83)
2.3.3 英国自然风景园	(88)

第二部分 造园要素比较

3 植物景观	(101)
3.1 植物种类	(101)
3.1.1 中国	(101)
3.1.2 西方	(106)
3.2 象征意义	(110)
3.3 引种交流	(116)
3.3.1 中国花卉传西方	(116)
3.3.2 中国古典园林中的西方植物	(121)
3.4 配置艺术	(123)
3.4.1 中国园林植物配置	(123)
3.4.2 西方园林植物配置	(128)
4 假山与石景、水法和建筑	(144)
4.1 假山与石景	(144)
4.1.1 中国园林中的假山	(144)
4.1.2 西方园林中的石景	(153)
4.2 理水	(160)
4.2.1 中国园林中的水景	(160)
4.2.2 西方园林中的水景	(162)
4.3 园林建筑	(165)
4.3.1 中国古典园林中的建筑	(165)
4.3.2 西方园林中的建筑	(171)
5 讨论与结论	(177)
5.1 中西园林艺术的相似性和同一性	(177)
5.1.1 中西园林艺术的相似性和同一性	(177)
5.1.2 原因分析:中西园林艺术的人类同一性	(179)
5.2 中西园林艺术的差异性	(181)
5.3 中西园林艺术的精髓	(183)
致谢	(187)
参考文献	(188)

图 目

图 0.1 无锡的欧洲城

图 0.2 布鲁塞尔某城市绿地

图 0.3 卢森堡市中心某绿地

图 0.4 布鲁塞尔公园

图 0.5 住宅、花园和林园的关系 (图片来源: *The Gardens of Europe*)

图 0.6 加拿大温哥华市中山公园苏州园林平面图 (图片来源: 苏州市园林管理局)

图 0.7 美国纽约大都会艺术博物馆明轩 (图片来源: 《明轩》)

图 0.8 中西园林比较研究设想

图 0.9 花坛 (beds) 与“花圃” (parterre) 的关系 (图片来源: *The Gardens of Europe*)

意大利 Pienza 的波普宫 (The Palace of Pope Pius II) 俯瞰悬空园, 现按文艺复兴式样修复, 可远眺阿米尔塔 (Amiata) 山。4 个修复的中央花坛布局成一个几何形“花圃”, 围以双层黄杨绿篱

图 0.10 中西园林比较研究框架

图 1.1 苏州拙政园中惟有这座石桥是明代遗构

图 1.2 西安城外的华清池是唐代著名的皇家园林之一

图 1.3 华清池内的主题雕塑贵妃出浴

图 1.4 盛唐诗人、画家王维的辋川别业 (图片来源: 《中国大百科全书·建筑、园林、城市规划卷》)

图 1.5 反映宋朝皇家园游生活的金明池争标图 (图片来源: 《中国美术全集·两宋绘画》)

图 1.6 文人欧阳修在扬州任太守时修建的平山堂是著名的文人园

图 1.7 始建于宋朝的沧浪亭是早期文人园林的代表

图 1.8 明代扬州郑氏休园图

图 1.9 清代圆明园西洋楼全景示意图 (图片来源: 中国圆明园学会筹备委员会编《圆明园》第 3 期)

图 1.10 圆明园中的西洋楼遗址

图 1.11 扬州何园中的西洋楼

图 1.12 江南园林建筑上的彩色玻璃

图 1.13 扬州何园中的铸铁栏杆

图 1.14 东南大学校园内的“六朝松” (桧柏)

图 1.15 中国古典园林的自然式风格

图 1.16 隐居山林

图 1.17 吴江同里计成故居

图 1.18 “石令人古”

图 1.19 苏州拙政园“与谁同坐轩”

图 1.20 月观

图 1.21 月观内庭

图 1.22 苏州拙政园内的文征明手植紫藤

图 1.23 西方园林用透视法和体量取得的巨大空间 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 1.24 苏州狮子林“真趣亭”匾额、楹联

图 2.1 庞贝古城遗址 (图片来源: 《世界文化与自然遗产·欧洲卷(上)》)

图 2.2 波斯的乐园 (图片来源: *Herb Gardens*)

这是一个古代东方花园的场景,不同的植物有各自的种植区,可以看到规则图案和有边饰的种植区,这是规整式花园风格的起源

图 2.3 古罗马的心脏地区——罗马市场 (图片来源: 《威尼斯·佛罗伦萨·那波利·罗马与梵蒂冈城》)

图 2.4 罗马古路当中最著名、最长和最直,也是保存最完好的一条路——阿比亚古道 (图片来源: 《威尼斯·佛罗伦萨·那波利·罗马与梵蒂冈城》)

图 2.5 哈德良别墅 (图片来源: 《外国造园艺术》)

图 2.6 中世纪花园 (图片来源: *The Oxford Companion to Gardens*)

图 2.7 梵蒂冈的观景楼庭院 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.8 德宫的秘园 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.9 卡斯特洛的美第奇别墅 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.10 埃斯特别墅 (Villa d'Este) 中的百泉景色 (图片来源: 《威尼斯·佛罗伦萨·那波利·罗马与梵蒂冈城》)

图 2.11 埃斯特别墅 (Villa d'Este) 的百泉路图 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.12 朗特别墅 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.13 冈伯拉伊阿别墅 (图片来源: 《外国造园艺术》)

图 2.14 巴洛克式园林建筑 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

意大利马乔列湖贝拉花园 (Garden of Isola Bella, Lake Maggiore) 的圆形剧场

图 2.15 意大利阿尔多布兰地尼别墅的水剧场 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.16 枫丹白露的宫殿和园林 (图片来源: 《世界文化与自然遗产·欧洲卷(上)》)

图 2.17 法国的商迪 (Chantilly) 府邸 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.18 法国的卢森堡宫及其花园

图 2.19 法国孚-勒-维贡府邸 (图片来源: *Larousse Gardening and Gardens*)

图 2.20 法国凡尔赛庭园 (图片来源: 《外国造园艺术》)

图 2.21 法国凡尔赛庭园特里阿依平面布局 (图片来源: *The Gardens of Europe*)

图 2.22 法国凡尔赛庭园中具有英中式情调的“王后的小村庄”

图 2.23 卢浮宫

图 2.24 巴黎凯旋门

图 2.25 在特威克内姆花园内的波普纪念塔 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.26 英国的图画式园林 (图片来源: 《外国造园艺术》)

图 2.27 布朗设计的自然风景式园林 (Castle Ashby) (图片来源: 《外国造园艺术》)

图 2.28 申斯通画像 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)

图 2.29 图画式园林中常见的残破的庙宇 (图片来源: *The History of Gardens*)

- 图 2.30 丘园中的中国式宝塔 (图片来源: *Larousse Gardening and Gardens*)
- 图 2.31 自然风景园中的哥特式小建筑 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)
- 图 2.32 意大利卢卡 (Lucca) 的卡尔左尼 (Garzoni) 花园景观 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)
- 图 2.33 中国江南园林中的木构建筑
- 图 2.34 凡尔赛宫东面广场上的路易十四雕像
- 图 2.35 安德列·勒·诺特 (1613~1700 年) ——路易十四的园艺师 (图片来源: *Larousse Gardening and Gardens*)
- 图 2.36 凡尔赛花园中的林荫道
- 图 2.37 扬州的马可·波罗纪念馆
-
- 图 3.1 山东曲阜孔林的柏树
- 图 3.2 中国园林中的松树
- 图 3.3 花王牡丹
- 图 3.4 扬州琼花
- 图 3.5 《圣经》中的植物 (图片来源: *Plants of the Bible*)
- 图 3.6 伊甸园中的生命之树 (图片来源: *Plants of the Bible*)
- 图 3.7 欧洲庭园中修剪整齐的黄杨树篱
- 图 3.8 欧洲七叶树
- 图 3.9 玫瑰的果实
- 图 3.10 法国凡尔赛庭园中用植物的荣枯分别作为雕塑“春”“冬”的背景 (图片来源: 《外国造园艺术》)
- 图 3.11 圣花睡莲
- 图 3.12 杜鹃花
- 图 3.13 中国江南园林中的广玉兰
- 图 3.14 由传教士引入中国的弗吉尼亚栎树 (扬州苏北人民医院内)
- 图 3.15 中国园林中的自然式植物景观
- 图 3.16 千挺修竹 (毛竹)
- 图 3.17 苏州拙政园枇杷院
- 图 3.18 苏州留园古木参天
- 图 3.19 凡尔赛庭园中的橙树
- 图 3.20 17 世纪西方园林中的橙园 (图片来源: *The Gardens of Europe*)
- 图 3.21 洛可可式植物修剪 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)
- 图 3.22 “绿色建筑” (图片来源: *The Gardens of Europe*)
- 图 3.23 凡尔赛庭园中修剪整齐的绿篱
- 图 3.24 凡尔赛庭园中园丁正在修剪树墙
- 图 3.25 树木修剪 (Castello Balduino) (图片来源: *The Gardens of Europe*)
- 图 3.26 凡尔赛庭园中的柱廊丛林 (图片来源: 《凡尔赛导游大全》)
- 图 3.27 凡尔赛花园中的凉亭
- 图 3.28 绿色隧道 (即绿廊) (图片来源: *The Gardens of Europe*)

- 图 3.29 法国卢森堡花园中密植花卉的花坛
- 图 3.30 早期巴洛克花圃 (图片来源: *The Gardens of Europe*)
- 图 3.31 凡尔赛庭园南花圃
- 图 3.32 凡尔赛花园中的菜园
- 图 3.33 早期东方草本园表现方式 (图片来源: *Herb Gardens*)
- 图 3.34 布鲁塞尔植物园
- 图 3.35 文艺复兴时期的绿篱迷宫 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)
-
- 图 4.1 山不醉人人自醉 (油画: 冯健亲)
- 图 4.2 章怀太子墓壁画 (图片来源: 《中国农业百科全书·观赏园艺卷》)
- 图 4.3 苏州的瑞云峰
- 图 4.4 苏州的冠云峰
- 图 4.5 南京瞻园北石山
- 图 4.6 北京恭王府假山
- 图 4.7 苏州环秀山庄假山
- 图 4.8 常熟燕园假山
- 图 4.9 扬州片石山房
- 图 4.10 扬州卷石洞天入口景观
- 图 4.11 文艺复兴花园石景 (图片来源: *Stonescaping: a guide to using stone in your garden*)
- 图 4.12 美第奇别墅雕塑 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)
- 图 4.13 凡尔赛花园中的雕塑
- 图 4.14 德国海德堡 Hortus Palatinus 别墅中大型巴洛克洞穴 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)
考斯于 1615 年设计
- 图 4.15 18 世纪末英国园林中具“中国”情调的瀑布 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)
- 图 4.16 岩石园 (图片来源: *Larousse Gardening and Gardens*)
- 图 4.17 苏州同里退思园是一座以水池为中心的古典名园
- 图 4.18 中国园林中的水景
- 图 4.19 意大利埃斯特别墅的“尼普顿喷泉” (图片来源: *The Gardens of Europe*)
- 图 4.20 西方园林中的喷泉
- 图 4.21 意大利法尔尼斯宫中的小瀑布 (图片来源: *The Architecture of Western Gardens*)
- 图 4.22 苏州拙政园内的三十六鸳鸯馆
- 图 4.23 上海豫园卷雨楼
- 图 4.24 江南园亭的“屋起翘”
- 图 4.25 扬州寄啸山庄内的“楼廊”
- 图 4.26 苏州拙政园“小飞虹”
- 图 4.27 卵石铺地
- 图 4.28 青砖铺地
- 图 4.29 扬州大明寺景区内新修复的栖灵塔

图 4.30 苏州园林中的漏窗

图 4.31 以建筑为中心的法国古典花园——卢瓦尔河左岸的尚博尔城堡及其花园（始建于 1519 年）（图片来源：《世界文化与自然遗产·欧洲卷（上）》）

图 4.32 西方园林中的建筑元素（图片来源：The Architecture of Western Gardens）

图 4.33 人工岩洞（图片来源：The Architecture of Western Gardens）

图 4.34 神龛（图片来源：The Gardens of Europe）

图 4.35 凡尔赛宫花园中的“爱之亭”

图 4.36 花瓶（卢森堡宫）

图 4.37 日晷花坛（凡尔赛街头）

图 5.1 西方园林中的中国亭——荷兰鹿特丹城市公园中的丹华亭

图 5.2 时至今日，西方人依旧在用规则式风格装点自己的家园

（本文图片除注明者外，均为作者本人所摄、制）

0 绪 论

0.1 研究目的与范围

0.1.1 研究目的

中国园林艺术,作为世界三大造园体系^[1],业已取得了灿烂辉煌的成就,令中外游客称羨。然而,纵观园林发展史,我们不得不承认,园林艺术理论大大落后于园林艺术实践的要求^{[2][3]}。由于缺少理论指导,在国内的现代园林建设中,时常出现一些不切实际、不合时宜的偏向。不少人从表面上来“理解”中国园林艺术的传统,使我国的园林建设在一定程度上出现了在传统中兜圈子,滞步不前的状况,致使仿古之风、古建筑热、假山热盛行。同时,我国推行的改革、开放政策,为出国考察提供了许多机会,他们在赞美西方文化艺术新奇之际,弃“我”媚“他”,不切实际地片面追求所谓“西洋风格”,刮起“草坪雕塑热”,在景观建设中也刮起了“欧陆风”(图0.1);更糟糕的是竟有人自以为新潮地全盘抄袭西方的模式,重复当年不可挽回的错误,诸如17世纪的英国在不规则土地上所进行的几何形态的花园设计,前苏联的“理想环境”规划,日本战后的城市现代化和香港的殖民色彩等^[4]。其结果使中国当代的园林建设:从复古到崇洋,从古典到现代,造了很多的园林,却没有形成中国现代园林的风格和特征;中国现代园林设计存在不少抄袭模仿、生搬硬套的现象。在园林的学科建设上,甚至连学科的归属、专业的名称、教学内容等都未确定或得到规范化!

面对这一现状,在我国已经“入世”、迎接全球经济和文化挑战的关键时刻,我们不禁要问,中国的园林之路究竟该怎么走?“复古”,只有古建和假山?“崇洋”,就是草坪和雕塑?中国素有“园林之母”的美称,这“园林之母”的真正含义是什么?怎样才能在新的时代重现“园林之母”的辉煌?

联合国教科文组织指出:“国际间的相互依赖关系正在日益增长,已经成为当今世界的一种特征;这就意

图 0.1 无锡的欧洲城

味着各国付诸实践的政策、不断改进碰上的问题及其答案的探求已经超出了国家的界线。在科学和技术革命的推动下,世界正在愈来愈甚地作为一个整体而运转,其中各个不同部分被无法解脱地联系在一起。因此,为了解释社会现象,探讨有关问题和寻求满意的答案,比较的方法就有其必要。”^⑤有鉴于此,中西文化比较研究近年来已成为国际上的热门课题。

本研究拟用比较的方法对中西古典园林艺术、特别是中国明清江南园林与西欧16~18世纪古典园林进行研究,目的是促使园林工作者从全球的眼光来客观而全面地认识我国的造园艺术,了解双方的优良传统和存在问题,借鉴西方园林的长处,克服上述那些不切实际的偏向,使我国的园林建设能够跟上时代步伐,更加健康地发展,为我国的园林建设事业寻找一条正确的发展道路。同时,进行中西园林艺术比较研究,也有助于理解园林艺术的本质特征,探求园林艺术的普遍规律,以改变我国目前园林艺术理论远远跟不上园林实践的现状,同时,为探索中国现代园林风格提供借鉴意义,用以指导我国的园林建设,弘扬民族文化,并力求由此对世界园林事业的繁荣和发展作出新的贡献。

0.1.2 研究范围

为什么将这个比较选定在这样的历史时期和特定的地域空间之内呢?这是为了便于对中西园林艺术作一正确的比较研究,具体地说是出于以下考虑。

1) 关于“中西”

“中”,自然指中国;“西”,指西方,即英语中的“West”。本项研究所说的西方主要是指广义的西欧^⑥,而重点是意大利、法国和英国。因为意大利园林、法国园林和英国园林是西方园林艺术的杰出代表^⑦。其他西欧国家的园林只是在说明问题时加以考察、研究、引证,包括属于西方传统的美国。

不论西方的范围怎样,均引申出这样一个问题,即:西欧由不同的国家组成,而中国只是一个国家,两者有可比性吗?

习惯上,人们确实是根据国别来研究历史的。汤因比(Arnold Toynbee)则不然,他将人类当作一个整体来加以考察,而将全球范围内的文明(世界文明)划分为大于国界的不同文明单位。在他看来,“这种大范围的单位与小单位相比,易使人少产生一些曲解。”^⑧

“基于中国的现象,我把整个中国史,从商代到1911年清王朝的覆亡为止,解释为连绵不断的同一个文明的历史,我已经给它贴上了‘中国文明’的标签。”^⑨

西方虽然由多个国家组成,却具有大体相同的文化传统,属于同一种文明。

因此,本研究所涉及的中国园林艺术和西方园林艺术正是汤氏所谓“大范围的单位”,与汤氏书中的“中国文明”和“西方文明”相呼应,两者之间的关系是相互完全独立的对等关系,可以在同一基础上进行比较。

2) 关于“古典”

贡布里希认为:“所谓的古典或古典艺术(classic art;也可译为古典美术)一般是指希腊和罗马的艺术。”^⑩本文所说的西方古典园林不仅仅是指古代希腊、罗马的园林,而是一个更为宽泛的概念。

在《辞海》中,“古典”一词有两层含义:一是指“古代流传下来而被后人认为有典范性或代表性的”,二是“泛指过去时代具有典范意义或代表性的”。对西方国家而言,这里的“古代”或“过去时代”特指古代希腊和罗马的古典时期。《美国传统英语词典》对“古典的”(classical)一词的解释是:“古代希腊人和罗马人、尤其是他们的艺术、建筑和文学的,或与其有关的”,也可解释为“符合古代希腊和罗马艺术和文学模式的”;另外也可译为:在风格上正规的、精炼(优雅)的、谨严的,或简朴、和谐、雅致。在这些意义上,它与英语中的另一个词“classic”(“古典的”或“经典的”)相通。

根据以上对“古典”一词的理解,我们可以将“西方古典园林”界定为:古代希腊、罗马的园林,以及受其影响的、遵循其审美态度和原则,以强调匀称或正规、简朴、比例和谨严为特征的后期园林;在时代上,它不一定十分古老。

西方园林史具有一个连续不断的传统的历史,虽然不适宜根据政治事件将其分成各个独立的章节,却存在着一种受到园林师的经验与公众的期望调整修改的连续发展的风格。在欲彻底推翻古典传统的现代园林诞生以前,西方园林史上出现了不少风格和思潮,如希腊园林、罗马园林、中世纪(罗马式、哥特式)园林、文艺复兴园林、巴洛克园林、洛可可园林、古典主义园林、新古典主义园林、英国自然风景园以及浪漫主义园林等。这些风格总是在强调形式、秩序、和谐与强调感情、想象、神秘感、超自然的力量之间摆动。虽然中世纪的园林继承了一些古代希腊和罗马的园林传统,但是由于封建神学在中世纪占统治地位,人们想表达他们对上帝的深深的虔诚信仰,因而激烈地改变原来的形式,所以中世纪(罗马式、哥特式)园林的形态绝非古典的。15、16世纪的文艺复兴是古典园林真正而又广泛的一次再生。

关于巴洛克一词的起源,可能出自意大利语 barocco,是中世纪哲学家形容逻辑障碍的术语。另一可能是源出葡萄牙语 baroco(西班牙语 barrueco)一词,意为“不合常规”,特指各种外形有瑕疵的珍珠。17世纪末叶以前最初用于艺术批评,泛指不合常规的、稀奇古怪的,因而也是离经叛道的事物。到18世纪用作贬义,一般是指违反自然规律和古典艺术标准的做法。“洛可可”一词源自法语罗卡耶(rocaille)。最初作为反对路易十四时期凡尔赛宫以及官方的巴洛克艺术的繁冗的新风格出现。其特色是轻松、优美、高尚、风雅,大量使用曲线和自然形态作装饰。它是从巴洛克背景中自然演变出来的,又不自觉地脱离了巴洛克,也不同于文艺复兴,并无一种理论支撑。18世纪50年代,在法国,洛可可风格因其浅薄浮华受到批评,日趋式微;到该世纪60年代更严肃的新古典主义运动在法国取代了洛可可艺术风格。

在18世纪后期到19世纪中期横扫西方文明的浪漫主义,是一种势如破竹的反对权威、传统和古典模式的运动。广义的浪漫主义是指其本身同个性、主观、非理性、想象和感情共为一体的一种立场或思想状态,并往往以历史、民族奋斗和壮美的自然为其素材;其主要特征是强调表现自我,表现个性,表现主观情感,反对严酷的理性主义,要求个性解放。在历史上,浪漫主义立场是对欧洲古典主义文艺思潮的一种自觉反抗。

由此可见,本文即使对西方古典园林作广义的理解,其主要风格也只限于希腊园林、罗马园林、文艺复兴园林、古典主义和新古典主义园林。但为了更好地了解西方古典园林的成就、特点及其演变过程,本研究还是对现代园林以前的所有主要园林风格和(或)思潮作了简要的分析。

3) 对比时期确定的依据

本研究对现代以前,重点是对16~18世纪的欧洲和明清之际的中国园林艺术进行比较。为什么将这一时期作为研究的重点呢?

在欧洲,16世纪首先在意大利兴起了造园艺术;随着意大利文艺复兴文化的扩展,造园艺术也传播到法兰西、英吉利等国。17世纪后半叶,法国君主专制加强,宫廷建设也随之得到发展;宫廷园林的新建设,首先改革了原来由意大利引进的造园技术,从而形成了一种唯理主义的、强调几何美的园林格式,即被称作“古典主义”的造园艺术,成为西方古典园林艺术的代表^⑩。童寯先生也认为:“直到公元16世纪中叶,西方造园艺术才再放光芒。”^⑪

一到19世纪,资本主义制度渗透到一切领域,造园艺术也成了商品。造园家不再有自己的审美理想,他们像国货一样,搜集历史上各种园林风格,随买主挑选,要什么样的,就给造什么样的。因此,造园艺术本身并没有发生重要的变化。^⑫

由此可见, 16~18 世纪的欧洲和明清之际的中国分别是各自造园艺术辉煌的时代, 也是古代中西文化的交流最为频繁^⑭和迄今还能找到园林实物遗存的时期。因此, 将这一时期的中西园林艺术进行比较是最具代表性、最有典型意义的。当然, 或许有人会问, 16~18 世纪的欧洲和明清之际的中国处在不同的历史阶段, 即前者已进入近代, 后者还停留在古代, 两者之间有可比性吗? 回答是肯定的。因为就社会形态来说, 此期的中西社会均属封建社会的商业资本阶段, 即是广义的资本主义的第一个段落^⑮, 属于同一社会形态。

4) 对“园林”的界定

关于“园林”的名称和内涵, 我国学术界一直进行着争论。就是对英语中与“园林”一词近义的 gardens^⑯、landscape architecture^⑰和 landscape gardening^⑱的中译名也意见不一。

确实, 在汉语中, 园林及与其相近的词汇很多, 含义混乱, 外延不一。由于园林的概念是随着社会历史和人类认识的发展而变化的。不同的历史发展阶段有不同的内容和适用范围, 不同的国家和地区对园林的界定也不完全一样, 尤其在我国, 园林一词所含内容最为丰富。有帝王宫苑, 以及一些属官署或私人的园、圃、园池、宅园、别业等, 它们各有不同的含义。20 世纪五六十年代, 出现了“泛园林化”的倾向^⑲, 后来又把风景区、城市绿化和各种公园都包括进去, 这种广义的“园林”, 就其内涵来说, 英语中所说的 gardens and designed landscapes (花园和经过设计的景观) 比较恰当。欧洲现代的城市绿地, 有的依旧采用古典园林的规整式风格 (图 0.2, 图 0.3)。

本文所说的园林是狭义的概念, 即历史上出现的以私家园林、皇家园林和寺庙园林三者为主体而构成的古典园林类型, 不包括现代意义上的风景区和城市公园, 相当于英语中的“gardens”^⑳。当然, 在西方园林史上, 园林 (gardens) 也有许多名称^㉑: 林园 (grove) 和乐园 (paradise)、公园 (park)、景观 (landscape)、自然境地 (wilderness) 和果园 (orchard)。在西方园林史上, 广义的园林 (gardens) 也包

图 0.2 布鲁塞尔某城市绿地