

园林艺术及园林设计

孙筱祥 编著

北京林业大学城市园林系

一九八六年

目 录

绪论.....	(1)
第一篇 园林艺术理论.....	(9)
第一章 园林艺术的特征.....	(9)
第二章 园林艺术布局的基本原则.....	(17)
第三章 园林静态空间布局与动态序列布局.....	(35)
第四章 园林色彩布局.....	(53)
第二篇 园林种植设计.....	(64)
第一章 园林草地及复地植物.....	(64)
第二章 规则式种植设计.....	(79)
第三章 自然式种植设计.....	(107)
第三篇 园林设计.....	(149)
第一章 公园设计.....	(149)
第二章 植物园设计.....	(172)
第三章 动物园设计.....	(198)
附 风景名胜区的资源保护与规划设计.....	(211)

绪 论

一、园林的发展

绿化：人类为了农林业生产，减低自然灾害，改善卫生条件，美化环境而栽植植物时，均可称为绿化。

绿地：凡是生长植物的土地，不论是自然植被或人工栽培的，包括农林牧生产用地及园林用地，均可称为绿地。

园林：园林的概念和绿化绿地不同，园林的概念在各个不同的历史时期和不同的国家，有其不同的概念。

（一）阶级社会的园林

人类社会进入了奴隶社会以后，有了商业，出现了城市。奴隶主开始强迫奴隶，修建宏大的卫城，宫殿、神庙和陵墓，同时也修建了园林。这时园林，包括地形地貌的改造，水体的整理；有一定规模的建筑物和工程设施；园林内布置名果奇花，驯养珍禽怪兽。奴隶社会的园林，大抵上分为官苑和猎苑（我国称为囿）两类。这种大规模的园林，虽然都是由劳动奴隶双手所创造的，但是他们是无权享用的。而当时的奴隶主，则日夜沉醉在豪华的园林之中，过着穷奢极欲、享乐腐化的生活。

到了封建社会，除了皇家的豪华官苑，日益发展以外，贵族、地主、富商、僧侣的园林，也相继出现。封建社会的园林，虽然要比奴隶社会普遍，但是，只有剥削阶级能够享受，创造园林的劳动人民仍然无权享用。封建统治阶级园林的内容以宗教迷信和享乐为内容。这种供游乐的园林，通常是与供剥削阶级居住的宫殿、寺庙、别墅、庄院、住宅综合在一起的。这种情况，我国封建社会的帝王官苑和第宅园林，都是如此。

到了资本主义社会，园林的占有者，逐渐扩大到整个资产阶级。由于大工业的兴起，和城市的高度发展，城市大气与水体，受到很大的污染，环境卫生十分不良。

“资本主义城市的规划方法，是把无产阶级赶到专门的工人住宅区里，这里是肮脏、贫困、人口密集，没有足够的阳光和空气，而且是传染病的发源地。资产阶级把自己的住宅和街坊修饰得极其富丽堂皇……”（苏联中央执行委员会建设共产主义研究院编：《城市建设》建筑工程出版社第二十一页）在资本主义社会的城市里，在资产阶级居住的地区，出现了绿化完善的“花园城市”。资产阶级享用的居住区，开始有行道树、街道花园，公园等公共使用的园林。

在奴隶社会与封建社会，剥削阶级享用的园林与住宅是结合在一起的。

资本主义社会的园林绿地，开始有了明确的分工。有私人享用的住宅区绿地，其功能为改善居住区的卫生条件与美化生活环境。也有公共使用的园林绿地：有专门供资产阶级进行游乐、社交和体育活动的公园，专门供休养疗养的休养疗养胜地或休养疗养区，有专门供游览、避暑、登山、狩猎、野营等活动的国立天然公园。

在资本主义社会，这些公共使用的园林内，或在其附近，均有豪华的旅馆、饭店、舞厅，俱乐部等等设施。这些名义上的所谓公共园林，被剥削的无产阶级与劳动人民是无权享用的，所以多数仍然是资产阶级占用的。

资本主义社会的园林绿地，多数是只为剥削阶级少数人服务的。园林绿化的作用，也仅限于满足剥削阶级享乐和改善他们的生活居住环境的狭隘范围之内。

(二) 社会主义社会的园林绿化

劳动人民对于改造生产和生活环境，自古以来就有着美好的理想。

可是在阶级社会中，劳动者的生产和生活环境，就是人间地狱的写照。在阶级社会中，园林绿化对于改善生产环境的劳动卫生条件，所有的剥削阶级，都是漠不关心的，因为剥削阶级本身不从事生产劳动，所以资本主义社会，对工矿企业的园林绿化，是关心较少的。

在阶级社会中，园林的内容和形式，以及园林艺术所反映的意识形态，必然会打上阶级的烙印。园林是社会的上层建筑之一，必然为其所依附的社会经济基础服务。阶级社会中，代表统治阶级的园林艺术，反映了剥削阶级腐朽颓废的精神面貌。园林中的娱乐活动，损害了人员的身心健康。

在人民历史进入了社会主义阶段，劳动者成了社会的主人，过去给劳动者遗留下来的，像地狱一样的生产与生活环境，就一去不复返了。

社会主义社会的园林绿化事业，首先要为大力改善无产阶级的居住条件而奋斗。

对于城市的工矿区，列宁指出：“使劳动条件日益合乎卫生，从烟煤、灰尘和污秽中把千百万工人解放出来。”（列宁全集第16卷，369页）社会主义社会，尽最大可能，改善生产环境的卫生条件，把工厂及矿区变为花园，尽量利用绿地措施减低工厂矿区的烟尘、有毒气体、噪音、高温等因素的为害作用。

在社会主义社会，劳动人民有休息的权利，有受教育的权利，有享受医疗和保健的权利。在社会主义社会中，把花园、公园、动物园、植物园，休养疗养胜地、风景区，统统归劳动者享用。

社会主义社会的公共园林，使休息游览和政治思想教育结合起来，把园林中的文娱活动与社会主义的思想教育和科学文化教育结合起来，使园林中的休息、游览和文娱体育活动，有益于劳动人民的身心健康。

社会主义的园林艺术，反映了无产阶级生气蓬勃、明朗愉快、革命乐观主义的精神面貌。

由于彻底消灭了土地私有制，因而社会主义城市的园林绿地规划，就有可能构成完整的系统，对改善城市小气候，净化城市大气和水体以及安全防护等方面，发生了巨大的影响。

(三) 园林的概念

社会主义社会，园林的含义比较广泛

广义的园林，系泛指居住区、工矿区、机关学校、休疗养区等专用园林绿地及广场街道花园、公园、儿童公园、体育公园、动物园、植物园等公共使用的园林绿地而言。

狭义的园林，则仅指公共园林而言。

园林一方面是现实生活的环境，所以要满足物质生活上的功能要求；园林另一方面，又是反映意识形态、精神面貌的艺术，具有一定的艺术性，是满足劳动人民精神生活的需要，并具有无产阶级的意识形态。

园林是由地形地貌和水体；建筑构筑物和道路；植物和动物等素材，根据功能要求，经济技术条件和艺术布局等方面综合组成的统一体。

单纯作为生产用的果园、苗圃、林地、或单纯作为防护用的林带，就不能称为园林。

本课程要讨论的园林，仅限于花园、公园、动物园植物园。

凡是街道广场园林、居住区、工矿区、机关学校、休养疗养区、风景区等园林绿地问题，均在“园林规划”课程内解决。

二、我国园林传统的独特风格及其成就

我国古代园林，从殷代的台苑和囿开始，已有三千余年的历史。在世界园林中，自成体系，独具风格，早在第六世纪，就传入日本；在十八世纪后半期，曾经对欧洲园林的浪漫主义运动，起过积极的推动作用。使欧洲园林，摆脱了当时代表官庭贵族，刻意修剪的形式主义整形园林风格。

我国从秦汉开始，就已经出现了自然式布局的山水园林，这种自然山水式园林，与西方园林，如意大利台地建筑式园林、法国平面图案式园林比较起来，有极其鲜明的差异。

西方园林的地形地貌，都经平整，或把山地筑成不同等高的台地；但并不模仿自然界的山岳丘陵。在水体方面，全是具有几何形体的壁泉、喷泉、水池、水渠等等；并不反映自然界溪流、瀑布、池沼、河流等自然水景。

在园林植物方面，主要采用行列式栽植形式，常常把树木修剪成几何体形、动物形象，甚至模拟建筑物的形式；把花卉和常绿小灌木，精心修剪，组成象地毯一样的模纹花坛。

中国园林的地形地貌，是大自然山水风景的艺术再现，园林中的水景，则是自然界的溪流、瀑布、池沼、河流的艺术再现；园林植物布置手法则主张：“……必以虬枝古干，异种奇名，枝叶扶疏、位置疏密；或水边石际，横偃斜坡；或一望成林，或孤枝独秀。”反映的是自然界植物群落构成的草木争荣，鸟啼花开的天然画景。这与西方园林刻意修剪的树木花布置大异其趣。

中国古代园林在艺术手法上运用了，“虽由人作，宛自天开”，因地制宜，巧手借景；峰回路转，小中见大等造景手法。

在均衡上多运用不对称的均衡。园林中又常以景抒情，以情写景。例如园林中种植梅竹，代表坚贞，是以景抒情。又如颐和园中的“澹泊宁静”，是用诸葛亮的“非澹泊无以明志，非宁静无以致远。”的感情来造景。当然帝王园林中运用这种造景，无非是附庸风雅。

园林中的建筑，与自然山水的配合融合无间，建筑有集中的和分散的布置，这些都是古代园林中较突出的成就。

从辛亥革命推翻了满清的封建统治以来，由于国民党反动派叛变革命，使我国在政治上陷于半封建半殖民地的地位。长期以来，园林绿化事业得不到发展。

帝国主义、官僚资产阶级及民族资产阶级在中国建立的为数极少的工矿企业，根本谈不上有什么绿化措施。工人的劳动卫生条件极端恶劣。

居住街坊，如上海、天津、广州等城市，除了帝国主义强占的租界地和官僚买办阶级的官邸有绿化以外，其余的住宅区，根本没有树木。无产阶级通常是居住在象上海市郊龙华那样泥泞潮湿的草棚或贫民窟里，甚或连住宅也没有。

在半封建半殖民地的时期，许多城市，就根本没有公园和花园。在上海，帝国主义者修建了英国式的公园，法国式的公园，日本式的公园；可是就没有一个中国式的公园。

全国著名的风景区，和休养疗养胜地，如庐山、青岛、莫干山、北戴河、鸡公山、厦门

鼓浪屿等地，也都被帝国主义者及其走狗所占用，其中修建的别墅和疗养院，都是形形色色的外国建筑。工人阶级根本就无权享用这些休养疗养胜地。

三、解放以来我国园林事业的蓬勃发展

解放以来，我国各城市，建设了许多花园和公园，例如北京解放以来，设计和修建了公园、庭院、街道绿化等各种绿地共183处，面积约为1019公顷；上海市解放以来，新建大中小公园42处，总面积比解放前增加3.8倍，著名公园有人民公园，虹口公园、西郊公园、长风公园、杨浦公园等。广州市解放以前只有中央公园（4.7公顷）和黄花岗（16公顷）二处，解放后一共修建了大中小公园约为13处，其中已开放的公园总面积为248公顷，为解放前12倍。南昌市花园公园面积比解放前增长了十五倍，只有三万四千人口的广东新会县会城镇，解放以来修建了一个五十三公顷的大公园，公园内还建有可容2000多人的大礼堂，有动物园、游泳池、儿童游戏场、农业展览馆、博物馆、阅览室、亭榭等建设设施。目前全国的公园已有550多个。

植物园方面，解放以前只有庐山植物园和南京中山植物园。南京中山植物园在抗日战争时期，已经荡然无存。解放以来，属于中国科学院领导的植物园，就有北京、南京、武汉、庐山、华南、桂林、南宁、昆明、西双版纳……等十余处；属于地方领导的，有杭州、黑龙江、西安、厦门等植物园，面积约在数千亩左右。

动物园方面，解放以前只有北京、大连等地有单独的动物园，其余只有很少城市，在公园中附有动物展览区，北京1906年清政府修建的万牲园，到解放前不久，只剩下了十多只猴子，一只独眼鸕鹚和三只会走路的老鸕鹚。解放以来，全国已有九个独立的动物园。其中北京、上海、广州、济南、重庆等五个独立动物园规模都很大。北京动物园面积一千余亩，展出动物341种，有兽舍22座。上海动物园，面积900余亩。如果把各城市在公园内附设的动物展览区计算在内，则达100余处之多。

解放以来，新建的园林，不仅在数量上和建设的速度上，大大超过反动统治时期；同时新建的园林，都为劳动人民服务，具有社会主义的内容和民族的形式，园林设计鲜明地反映了为无产阶级政治服务为劳动人民服务的观点，对于我国的园林遗产，又采取了批判继承的态度，使新型的园林，既发扬了优秀的传统，又有了巨大的革新。

四、园林设计的指导思想

园林一方面是现实生活的环境，是社会的物质福利事业之一，所以首先要满足劳动人民实用功能上的要求；另一方面，园林又是进行社会主义教育，满足劳动人民精神需要和反映社会意识形态的艺术，所以又要求满足艺术上的需要。

园林是社会的上层建筑，反映社会的意识形态；园林又是为人民群众服务的。总的说来，园林是为无产阶级政治服务的，所以园林设计的政治性是很强的，必须具有正确的政治立场和鲜明的阶级观点。园林是为广大劳动群众享用的，必须满足广大劳动群众特别是工农兵的实用需要，使他们能够喜闻乐闻，所以园林的设计又必须深入了解和体验广大的工农兵的需要意愿，不能只顾少数人的偏爱。所以园林设计工作要有很强的群众观点。

园林要占用大量的土地，不仅进行建设时需要很多的投资，需要大量的劳力，同时在园

林建设以后，在日常的维持和养护管理中，也需要很多组织上的劳力。所以园林设计时，要有很强的经济观点，要贯彻总路线多快好省的方针，要尽量做到少花钱多办事。

园林中要进行地形地貌和水体的整理；要修建满足各种功能需要的建筑物，构筑物和道路；还要栽植和养护各种树木和花草，在动物园还要饲养各种各样的野生动物，植物园和动物园还要进行科学研究。所以园林设计关系到的科学技术问题是很多的，有工程技术方面的问题，有建筑上的科学技术问题，还有园林植物和动物方面的生物科学问题。所以设计对于科学性的要求也是很高的。

园林除了满足实用功能要求以外，还需要满足劳动人民精神方面和审美方面的需要。园林要风景如画，山青水秀、鸟语花香，要满足游人游览和赏景的需要，园林的布局和造景，要给群众以生气蓬勃，心情舒畅，精神振奋。明丽愉快和革命乐观主义等艺术感染。所以园林设计对于艺术性的要求也是很高的，这种艺术造景，又反映工农兵的精神面貌，同时又为工农兵所喜闻乐见。

综合起来，要做好一项园林设计，必须把政治性、经济性、科学性和艺术性等四个方面很好地结合起来，加以贯彻。这里首先要考虑的是政治性。科学和技术，归根到底是为政治服务的。其次要考虑的是经济原则。当然这四个方面，相互之间是不可分割的，在贯彻中，要辩证统一，不能机械考虑，更不能片面强调。

所以园林的设计和单纯的工农业生产项目的设计有所不同，也和音乐、绘画、戏剧等纯艺术有所不同。

（一）园林绿化，必须为无产阶级政治服务，为劳动人民服务

我国的古典园林，是为帝皇、官僚、地主等剥削阶级服务的；资本主义国家的园林是为资产阶级服务的。

新型的社会主义园林，在功能上必须满足工农兵的需要，在艺术上要反映工农兵的精神面貌，而又为工农兵所喜闻乐见。

所以园林设计者，必须努力学习马克思列宁主义，努力改造自己的世界观。要深入体验工农兵的思想感情，深入了解工农兵意愿和爱好。

没有正确的无产阶级的世界观，不熟悉工农兵的思想感情，就很难把设计做好。

（二）必须贯彻适用、经济，美观的设计原则

园林设计必须贯彻：“适用、经济、美观”的原则。

“适用”是指园林的功能要求要适合劳动人民的需要。

“经济”是指园林绿化的投资、造价、养护管理费用等方面的问题，要做到少花钱、多办事，施工养护管理方便。

“美观”是指园林的布局、造景的艺术要求。

园林的设计，必须首先考虑是否“适用”的问题，其次考虑是否“经济”的问题，然后还必须考虑是否“美观”的问题。适用、经济、美观三者的关系是辩证统一的，不是凭主观意愿可以任意左右的。这三者的关系是相互依存的，不可分割的。既不能片面强调，也不能互相孤立。这是园林绿化的一个总的方针，也是一个长远的方针，一般均须按照这个方针来设计。在不同情况下，根据园林绿地类型的差异，时间和地点或条件的差异，这三者的关系，可以有不同的侧重。

以公园为例，首先要为游人创造积极休息和安静休息的良好环境，有进行科学普及社会

主义教育和体育活动等文娱体育设施，有方便的交通联系，完善的生活福利设施和卫生设施，要有儿童游戏的场地，使不同年龄不同爱好的游人，都能各得其所，通俗地说，夏天要少晒太阳，雨天要不淋雨，要有饭吃有水喝，还要有文娱体育活动，环境要清洁卫生，这就是文化休息公园的“适用”问题，这是首要的问题。

以植物园为例，在适用方面，首先要保证资源植物的引种驯化工作及其他植物科学研究工作能够创造性地进行，以便很好为科学研究服务；设计要保证能够向群众很出色地进行植物科学的宣传和普及工作，使群众掌握植物科学的知识。这是首要的。

动物园的设计，首先要保证设计能够出色地完成动物科学的宣传和普及工作；要保证动物能够养得活，减少疾病；要保证游人及饲养人员的安全，绝对不出危险。这是动物园的“适用”问题。

不同园林有不同的功能要求，必须首先深入分析了解。园林的功能要求虽然是首要的，但并不是孤立的，因此在解决功能问题时，要同时结合经济上的可能性和艺术的要求来考虑，如果一个设计，功能问题虽然都解决了，但是如果既不经济，又不美观，仍然是一个失败的方案，不能实现。

其次是“经济”的问题。园林的设计要尽量减低园林的造价，节约投资，在地形地貌和水体的处理上，要因地制宜，尽量利用原有地形，要落动最小的土方而又能发挥功能上和景色上的最大效果。原有建筑和原有树木，要尽量利用，又要善于借景。要以利用原有地形地貌为主而以适当的人工改造为辅。在植物种植上，种苗要以乡土树种和繁殖栽培容易的树木为主，外来树种和栽培繁殖困难的树种为辅。以木本为主草本为辅，一般地区以栽植合格的出圃大苗为主，只有重点地区移植大树。同时要考虑施工和养护管理方便，节约施工和养护管理的人力物力。设计要贯彻因地制宜，因时制宜，就地取材的原则。

同时艺术表现手法，要采取“画龙点睛”的办法，经济使用名贵花木和艺术性较高的建筑。

园林是否有条件建设，也要看经济条件有无可能，如果投资太大，养护管理费用太高，设计也是不可能实现的。但是园林的“经济”也并不是孤立的，并不是单纯追求少花钱，而是要在多办事和把事情办好的前提下少花钱，也就是说要从“适用”和“美观”来考虑，把经济和“适用”“美观”统一起来，该花的钱和一定要花的钱，当然还是要花的。

园林中的“美观”问题，是指园林除了满足功能要求以外，还要满足劳动人民的审美要求，要满足游人“赏景”的要求。

主要是指园林中地形地貌水体的起伏开合，建筑物的布置，游览路线的安排，树木花草的搭配，园林空间的组织，色彩的运用等方面。要达到风景优美，使劳动人民喜闻乐见，感到心情舒畅，精神振奋，流连忘返。当然这种美，指的是无产阶级的“美”，具有工农兵的诗情画意的美，要反映工农兵的思想感情。

建筑工程部许世平副部长于1964年二月二十一日在城市建设工作会议的报告中指出：“公园管理工作重点，应放在整顿园容，提高艺术水平方面。每个公园都应当做到：园容整洁、花木茂盛、内容丰富、景色优美，使游人入园后，感到心情舒畅，精神愉快，这是提高服务质量的主要标志。”

“做好植物配置，是当前提高艺术水平的重点，这是花钱较少，易于改变公园面貌的重要环节。过去多数城市，对这个问题，都有所忽视。现在国家用于公园建设的投资是有限的，我们必须在植物配置方面，多做点文章，要尽可能增添一些花木品种，讲究树木花草的

配置艺术，根据公园的特点，组成多种多样，富于变化的优美景色”。

根据许副部长报报，园林的美观也是当前很重要的问题，尤其应当重视的，是提高植物配置的艺术水平。

园林如果仅仅解决了“适用”和“经济”，可是并不“美观”，那么就不能吸引游人，群众就不愿意去，但是如果把“美观”的问题片面强调，过分夸大美观的作用，那也是片面的。园林必须在适用和经济的前提下“美观”。园林的美必须和适用、经济紧紧地结合在一起，辩证地统一起来。

总的说来，适用、经济、美观是园林设计的主要原则。

（三）园林设计的继承与革新

列宁说过：“无产阶级的文化，并不是从天上掉下来的，也不是那些自命为无产阶级的文化专家的人杜撰出来的。这完全是胡说。无产阶级文化，应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识发展的必然结果。”（《列宁全集》第31卷，第254页，人民出版社1958年版）

这里指出，阶级社会的文化，是劳动人民在剥削阶级的压迫下创造出来的，所以无产阶级必须很好地批判继承这些文化。园林的设计，也要很好的继承我国园林的优秀传统，又要借鉴国外园林的有益成分，从而推陈出新，创造出中国社会主义的新园林。但是这种继承和借鉴决不是模仿代替。

毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出：“所以我们决不可拒绝和借鉴古人和外国人，那怕是封建阶级和资产阶级的东西。”又说：“但是继承和借鉴决不可以变成替代自己的创造，这是决不能替代的。文学艺术中对于古人和外国人的毫无批判的硬搬和模仿，乃是最没出息的最害人的文学教条主义和艺术教条主义。”

所以园林的设计，在继承与借鉴的过程中，必须抛弃其封建主义和资本主义的糟粕，而吸收其民主性的精华；既不能割断历史，采取虚无主义的态度；又不能无批判地抱“颂古非今”和“厚外薄中”的态度。既要继承和借鉴，又要革新与创造。

我们的园林的内容与形式的问题，也是一个继承与革新的问题。毛泽东同志在1940年的《新民主主义论》中指出：“中国的文化，应有自己的形式，这就是民族的形式。民族的形式，新民主主义的内容——这就是我们今天的新文化。”当然从今天说，是民族的形式，社会主义的内容。

所以我们的园林，在内容上，应该是社会主义的，也就是园林的内容，是为无产阶级政治服务的，是为工农兵服务的。园林的形式，又要具有鲜明的民族风格，并且使内容和形式高度统一起来。这种民族形式，由于和社会主义的内容结合起来，因而就不是复古主义的民族形式，而是创新的民族形式。其次我们的园林，在内容上虽然是和别的社会主义国家相同的，但是又是结合了中国民族的特有的形式的，因而具有自己民族的独特风格。

（四）园林设计与施工、养护管理的关系。

园林的使用要求，要适合广大劳动群众的需要，内容十分复杂；园林的建设需要大量的资金，园林建设的完成，又需要较长的时间，在施工和养护中，又有许多具体技术问题，所以园林的设计工作也十分复杂，不是单凭个别设计人员的个人意见，就能完成任务的。设计人员必须很好地进行自然条件和社会条件的调查研究；另一方面又要向施工和养护管理的同志征求意见，听取他们对设计的合理化建议，设计方案还要公开征求群众意见，并进行专家评审。

园林的设计与施工和保养管理有密切的联系，如山石的堆叠，树木的搭配，有许多详情细节，是设计图中无法详尽表示的，必须在施工中体会设计意图，创造性地完成的；同时园林植物需多年生长才能成型，由于园林植物是有生命的，随着生长发育年年有所变化，因此园林的景色，也是随着岁月的变迁而有所变迁，如果养护管理的同志不能很好地领会设计意图，设计也是不可能实现的，这是问题的一方面。问题的另一方面是，设计不能脱离施工和养护管理的实际问题，设计要便于施工，便于养护管理，不要为施工和养护管理造成很大的困难。由于这两方面的原因，园林的设计必须和施工、养护管理共同研究。这样才能顺利地
完成园林建设的任务。

第一篇 园艺理论基础

第一章 园林艺术的特征

一、园林美学概念

(一) 美的一般概念

主观唯心主义者认为美没有客观标准，德人Lipps（李普司）创作的学说“移情论”，认为美不美是人把内在的感情放到外界事物上。好象可以举得出的例子也不少，如我国唐代的唐明皇当杨贵妃死后，觉得大自然也变得不美了，如白居易写的“长恨歌”里曾提到“芙蓉如雨柳如眉，对此如何不泪垂。”是描写出唐明皇的心情，移情论发挥作用的时间很长，认为由人的主观、人的意识决定存在，这是绝对的相对主义。

客观唯心主义者认为美是一种绝对观念、绝对精神、绝对理念，以黑格尔为代表，认为物质世界开始以前美已经存在，美的标准是客观的，但是不随着历史时代的不同，社会制度不同而转移，美与社会没有关系的，不变的。

机械唯物主义者认为美不是由意识决定存在，而是由存在决定意识，由物质决定意识，认为美是物质的现象，是客观物质自然的属性，相当于物质的物理，化学性一样，正如物质有颜色，重量、硬度……一样，这样说就变成了如果没有人类社会的存在，美仍然照样存在，美与人类社会没有关系了。机械唯物主义者就把美解释成：没有阶级性的，脱离人类社会而存在的，超过历史以外的。

直到俄国革命的文学家，美学家车尔尼雪夫斯基才提出了现实中的美就是艺术美的泉源，美就是生活、美存在于社会生活，自然现实之中，而不存在于人的意识之中，如杨沫写的小说《青春之歌》，反映了当时的现实生活，因此大家都感到写得很好，很美。但是车尔尼雪夫斯基的看法仍有不足之处，就是他把美与人的艺术实践、人的劳动等脱离开了。

马列主义美学认为：第一、美和艺术是有客观标准的，是产生于存在的特殊的社会意识形态，是一种社会人的思想活动。第二、美和艺术按照社会运动的一般规律发展，就是说，不同社会不同历史时期对美和艺术有不同的评价。第三、艺术是认识和反映客观现实的一种特殊方法。第四、艺术有巨大的社会改造意义，它在阶级斗争中和社会发展起着积极的作用。所以说，美学是有阶级性的，美是社会之下的客观存在，存在于、独立于意识形态之外的社会生活，存在于人化的自然（有社会后，人与大自然有千丝万缕的关系，这些自然称人化的自然），因此，有不同的社会经济基础就有不同的审美观点，同时，美与艺术实践，人类的艺术理论积累有关，艺术品能创造欣赏艺术的群众，一个国家，由于长期的艺术实践，经过历史的积累，就有了该国家的民族形式，民族的艺术传统。

总的看来，美是有客观性的，但是，由于经济基础、自然环境、风俗习惯、艺术传统等的差异，都会产生不同的审美观，在社会主义国家里，劳动人民的审美观必然是健康的、生

气蓬勃的，而在资本主义国家里、资产阶级的审美观是颓丧的、堕落的。人由于不同阶级、年龄、文化程度、艺术修养也会影响到审美观。

美可以分开为三种：生活美，自然美及艺术美。生活美与自然美为一切艺术的泉源，而艺术美是概括和反映它们的。最早的原始人，审美观念很不清楚，把美与好混淆起来，中国古代的美字是“羊大”，即羊大就是美的。在外国古时的壁画里，画出驯鹿也算很美。因此，作为自然、生活中的美，不一定是艺术上的美，艺术美不单只反映生活与自然美，经过加工，提炼可以把不美的事物变为美。如同演戏，演一个悲剧或者反映反面的事物，可以演得很美，但生活故事的本身并不是美的。

（二）园林美的特征

园林艺术与其他绘画、音乐、戏剧等纯艺术不同。

园林既是人们满足文化生活、物质福利生活的现实物质生活环境，同时，园林又是反映社会意识形态与满足人们精神生活与审美要求的艺术对象。因而园林的美，要求现实生活的美与艺美术的高度统一起来。

园林作为一个现实的物质生活环境，必须使园林布局，保证游人游园时，感到在生活上的最大舒适。

首先应该保证园林的空气清新，不受烟尘污染，卫生条件良好，水体清洁，在空气与水体中没有臭味及病菌，园林的卫生条件，是园林美的前提。

其次园林应该保证最适于人生活的小气候，使园林在气温、湿度、风综合作用所形成的有效温度达到比较理想的要求，冬季要防风，提高气温，夏季则又要有良好的气流交换的规划，以及降温的措施，规划一定的水面、空旷草地、但又有大面积的庇荫的密林。

园林中，又要避免噪声的干扰，在计划中应该有消声和隔音的处理。

因此园林的美，必须与舒适的气候条件统一起来，以上这些要求，已经在园林的卫生防护功能一章中详细讨论，这里不作深入讨论。

此外就园林构图，对于嗅觉和听觉应有良好的作用。园林中对听觉的作用与嗅觉的作用，不能象纯艺术那样来处理，这是属于现实生活美的范畴。

中国对于园林的理想，有一种传统的看法；希望达到“鸟语花香”的境界，因此，园林对于芳香植物的运用，有重要的作用，芳香植物的经济收益很大，既能结合生产，又能香化园林。

在听觉方面，园林首先应该排除噪音，使园内各种音响、例如风声、水声、泉声、虫鸣鸟语，都有和谐的处理：听风声、松涛万壑就胜于白杨肖肖，听雨声要多种芭蕉、荷花、梧桐，听水声要有溪、有瀑、有泉，听鸟语要多种灌木和浆果植物，忍冬、葡萄、山楂、悬钩子、接骨木、玫瑰、野蔷薇、苹果、海棠、梨、桃、梅、李、杏、小蘗、桑等果树最能诱引鸟类。

园林中的声音美，是自然界的自然美，这是一种自然美，这种自然美与园林的艺术布局，有很大影响，但这和纯艺术的音乐，是有着本质的区别的。

不能把园林中的自然声音美，当作一种音乐艺术来处理。

园林中，也有音乐的演奏，但那是音乐艺术在园林中的表演，这并不是园林艺术布局中的组成部分。

园林中的植物，是构成园林美的重要素材，园林植物的美，首先决定于植物的自然美，植物的自然美，必须是生长健壮，生意蓬勃，没有病虫为害。这样，就必须有适于栽培植物

的土壤，有合理的灌溉排水的设备，要经常施肥，防治病虫害，首先要使植物生长发育得健壮，然后，植物配置、整形、种植设计的构图艺术才有实现的基础。健康茁壮生长，是园林植物美的前提。

园林在生活美的方面，应该有方便的交通、完善的生活福利设施，有广阔的户外活动的场地，有进行安静休息的散步、垂钓、阅读、休息的场所；在积极休息方面，有划船、游泳、溜冰，进行各种体育活动的设施；在文化生活方面，有各种展览、舞台艺术音乐演奏等等。

在自然美方面，园林对于大自然的山川草木，风云雨雪，日月星辰，虫鱼鸟兽，都是园林美的重要题材，必须巧妙地借景，成为构图的重要组成部分。

此外大自然的晦明，阴晴、晨昏、昼夜，春秋的瞬息变化，也都是园林自然美的组成部分。必须予以应有的安排，使成为园林风景构图的不可分割的部分。

在园林形式的艺术美方面，园林景物轮廓的线形、景物的体形，色彩、明暗、静态空间的组织、动态风景的节奏安排是园林形式美的要素，由于这些要素的处理，以后还要深入讨论，这里不作详细分析。

园林在处理生活美，自然美，艺术美等因素时，必须作为一个整体来考虑，不能割裂开来，孤立去考虑。

首先是园林中的生活美、自然美与艺术美是完全统一的，园林中的美，与纯艺术是有所区别的。它必须既是生活美，又是艺术美。既是自然美，又是艺术美。自然的美，也是人化的美，也是生活的美。

艺术可以描绘自然界的沙漠、荒草、枯树和干涸的河流，但是园林中不能再现这些景象，园林要使沙漠变为绿洲、荒原变为茂林，要使枯木逢春，要使山青水秀。

艺术中可以描写断垣残壁，戏剧中可以再现悲剧与战争，但是园林的造景，却永远是完美无缺、永远保持美妙的青春、永远是和平与幸福的象征，能激发人们高尚的情操，热爱生活，热爱祖国的风光美景。

历史上形式主义的园林流派，把园林中生活、自然、与艺术三方面割裂开来处理。是严重的错误。

园林艺术到底怎样评价呢？有人说要曲高和寡，有人说要哗众取宠，也就是说要普及好，还是要提高好，我们认为应该是“雅俗共赏”。园林和一般艺术不一样，如音乐厅演出的音乐可以天天变换节目，剧院每周的演出也不相同，可以有各种不同内容供不同爱好的，不同修养的观众欣赏，但是园林是天天都供给广大人民休息、活动的，所以园林应使各种不同年龄、不同职业、不同爱好、不同文化水平的游人都能各得其所。而且普及与提高均从正确的、劳动人民的审美观出发。要做到“雅俗共赏”首先生活美要解决，自然美要发挥，然后要有高度的艺术美的处理。

二、园林的形式与内容

辩证法认为内容与形式是矛盾的统一体，他们的关系是内容居于决定性的地位，首先是内容决定形式。

园林不可能有脱离内容的空间形式，形式必须反映内容。

我国社会主义园林的新任务，决定了园林的形式必须与园林的新内容相适应。

如果我们今天的园林中，仍然以古代的喇嘛塔、庙宇作为园林的主景；在湖中一定要堆

上蓬莱，方丈，瀛洲，三仙山；在进门或重点地方摆上一块山石，或是把日本的石灯笼，枯山水，西方希腊罗马的神庙，爱坡罗，维纳斯喷泉作为园林的主题；在种植方面，仅仅局限在梅兰菊竹等诗画的古老题材，或是月桂树的绿墙，法国梧桐的行列树，雏菊和三色堇或五色堇的模纹花坛等外国题材，这样的园林，是徒具形式，缺乏内容，既不能满足园林内在的功能要求，又不能反映伟大时代的先进思想和精神面貌。这种做法，是对于死人和外国人的生搬硬套，模仿代替，乃是最没有出息的教条主义。园林的新内容，必然要不断的抛弃旧形式，今天园林的形式，必然与古代的园林有所不同，与外国的园林，更有所不同。

但是任何新形式，不可能从天空中掉下来，对于旧的传统，也不能采取虚无主义的态度。必须对传统进行深入研究，在传统的基础上创新。

在一定条件下，新的内容，有可能利用旧形式来发展自己。形式也有相对的独立性。

斯大林同志说：“内容是无产阶级而形式是民族的——这就是社会主义要大踏步走向的全人类共同文化。

苏联大百科全书，对我国的园林，曾经有这样的评价：“中国建筑师能巧妙地利用自然地形，并且常常巧妙地创造地形，中国庭园中精心处理过的不规则地散布着水池，拱桥，人造的山洞，假山、亭子，如画的树丛和草地。对于那种十八世纪时流行于欧洲的所谓英国式园林风格的形成，有极大的影响。”

劳动创造了人，劳动创造了美和艺术品，劳动创造了欣赏音乐的耳朵，欣赏形式美的眼睛，部分是自生的，部分是发展而来的。

如果割断历史，就违反了历史唯物主义，就会脱离群众。

因而园林必须从社会主义的内容出发，继承传统的民族形式；但是新的内容与旧的形式，必然会有若干的矛盾。新的内容，必然要求旧的形式不断的革新，否则形式与内容就难于统一。

（一）园林规划形式

园林的规划方式：大致可以归纳为三大类：即规则式，自然式，混合式。现在介绍如下：

第一类、规则式园林

这一类园林又称整形式，建筑式，图案式，和几何式园林

西方园林，以埃及、希腊、罗马起到十八世纪英国风景式园林产生以前，基本上以规则式园林为主，其中以文艺复兴期意大利台地建筑式园林和十九世纪法国勒诺特(Le Notre)平面图案式园林为代表，这一类园林，以建筑和建筑式的空间布局作为园林风景表现的主题。

我国北京天安门广场园林，旅大市斯大林广场园林，南京中山陵园以及古典寺庙园林，如北京天坛，都是规划式园林。其基本特征如下：

1. 地形地貌：在平原地区，由于不同标高的水平面及缓倾斜的平面组成，在山地及丘陵地，由阶梯式的大小不同的水平台地倾斜平面及石级组成，其剖面均为直线所组成。

2. 水体：园林内水体的外形轮廓，均为几何形、采用整齐式驳岸，园林水景的类型以整形水池、壁泉、喷泉、整形瀑布及运河等为主。其中以大量的喷泉作为水景的主题。

3. 建筑：园林内不仅个体建筑采取中轴对称均衡设计，以致建筑群和大规模建筑组群的布局，也采取中轴对称均衡的手法。以主要建筑群和次要建筑群形成的主轴和付轴系统控制全园。

4. 道路广场：园林中的空旷地和广场外形轮廓均为几何形；封闭性的草坪，广场空间，以对称建筑群或规则式林带、树墙包围。道路均为直道，折线或几何曲线组成，构成方格形或环状放射形、中轴对称或不对称的几何布局。

5. 种植设计：园内花卉布置用以图案为主题的模纹花坛和花境为主，有时布置成大规模的花坛群，树木配植以行列式和对称式为主，并运用大量的绿篱绿墙以区划和组织空间，树木整形修剪以模拟建筑体形和动物形态为主，如绿柱、绿塔、绿门、绿亭和常用绿树修剪而成的鸟兽等等。

6. 园林其他景物：除建筑、花坛群、规则式水景和喷泉为主景以外，其余多采用盆树、盆花、饰瓶、雕像为主要景物，雕像的基座为规则式，雕像位置多配置于轴线的起点、终点和交点。

第二类、自然式园林

这一类园林，又称为风景式、不规则式、山水派园林等等。

我国园林，从有历史记载的周秦时代开始，无论大型的皇帝苑囿和小型的第宅园林，都以自然式山水园林为主，古典园林中可以北京颐和园、北海、承德避暑山庄、苏州拙政园，网师园为代表，我国自然式山水园林，从第六世纪传入日本，从十八世纪后半叶，传入英国，从而引起了欧洲园林反对古典形式主义的革新运动。

解放以来的新建园林，如北京陶然亭公园，上海虹口鲁迅公园，杭州花港观鱼公园，广州越秀山公园，也都进一步发扬了这种传统的布局手法，这一类园林，以自然山水作为园林风景表现的主要题材。其基本特征如下：

1. 地形地貌：平原地带，地形为自然起伏的和缓地形，与人工堆置的若干自然起伏的土丘相结合，其断面为和缓的曲线；在山地和丘陵地，则利用自然地形地貌，除建筑和广场基地以外不作人工阶梯形的地形改造工作，原有破碎割切的地形地貌，也加以人工整理，使其自然。

2. 水体：园林内水体的轮廓为自然的曲线，水岸为各种自然曲线的倾斜坡度，如有驳岸，亦多为自然山石驳岸，园林水景的类型以溪间，河流、自然式瀑布、池沼、湖泊等为主。以瀑布为水景主题。

3. 建筑：园林内个体建筑为对称或不对称均衡的布局，其中的建筑群和大规模建筑组群，多采用不对称均衡的布局，全园不以轴线控制。而以构成连续序列布局的主要导游线控制全园。

4. 道路广场：园林中的空旷地和广场的外形轮廓为自然形的，封闭性的空旷草地和广场，以不对称的建筑群，土山、自然式的树丛和林带包围。道路平面和剖面为自然的起伏曲折的平曲线和竖曲线组成。

5. 种植设计：园林内种植，不成行列式，以反映自然界植物群落自然错落之美。花卉布置以花丛花群为主，树木配植以孤立树、树丛、树群、树林为主，不用规则修剪的绿篱绿墙和模纹花坛。以自然的树丛、树群、林带来区划和组织园林空间，树林整形，不作建筑鸟兽等体形的模拟，以模拟自然界苍老的大树为主。

6. 园林其他景物：除建筑、自然山水、植物群落为主景以外，其余的尚采用山石，假山。桩景、盆景、雕刻为主要景物，其中雕像，其基座为自然式，雕像位置多配置于透景线集中的焦点上。

第三类、混合式园林

严格说来，绝对的规则式和绝对的自然式，在现实的园林中是不可能做到的，在历史上，由于把这两种形式绝对化，因而出现古典形式主义（法国洛可可式园林）。

反对洛可可园林的十八世纪英国园林家，他提出自然厌恶直线，并在园林中种植枯树。

象意大利园林，除中轴以外，台地与台地之间，以及台地外围的背景仍然为自然式的树林。只能说是以规则式为主的园林。

中国的颐和园，在行宫的部分，及构图中心的佛香阁建筑群，也采用了中轴对称的规则布局，只能说是以自然式为主的园林。

实质上，在建筑群附近的园林种植类型必然要采取规则式布局，而在离开建筑群较远的地点，在大规模园林中，也不能不采取自然式的布局。

园林中，如果规则式与自然式比例差不多的园林，可称为混合式园林。

如新会会城镇的文化公园，广州烈士起义陵园、北京中山公园、北京日坛公园等等都是。

原有地形平坦，可规划规则式，原有地形起伏不平，丘陵水面多的可规划自然式；原有树木多的可规划自然式，树木少可规划规则式；大面积园林以自然式为宜，小面积以规则式较经济；四周环境为规则式则宜规划规则式，四周环境为自然式则宜规划自然式。

林荫道，建筑广场的街心花园等以规则式为宜。街坊，机关工厂、体育场，大型建筑物前的园林以混合式为宜。

森林公园，文化休息公园，花园、植物园、以自然式为宜。

（二）决定园林规划形式的原则

1. 应该根据使用要求，生活要求来决定园林形式。也就是说，首先从园林功能要求出发。如古代建的流杯亭，为了满足文人饮酒赋诗的要求，如颐和园长廊的出现，一方面是为政治服务的，在万寿山佛香阁前有700多公尺长之长廊，气魄很雄伟，同时使佛香阁成为中轴对称之中心；另一方面也为生活服务的，皇帝即要游玩，又怕日晒雨淋，因此很需要建长廊。又如颐和园之苏州街原建有茶馆酒楼等仿苏州街景，也是为了满足皇帝的好奇心。我们今天的新型园林是要从园林本身的功能出发。如街道、体育场等绿化常常采取规则式的。

2. 应该根据自然条件，环境条件来决定园林形式：原来的地形是平地，搞规则式是比较经济的，原来地形起伏较大，则自然式较好；如原来树木多搞自然式较好；面积小的搞规则式较好，面积太大，搞规则式需大量投资。管理细致的搞规则式好，管理粗放的搞自然式好。建筑物多的搞规则式容易配合。

3. 意识形态的不同影响到园林形式：如西方盛行的是基督教，有很多希腊神话流传着，神话是把人神化了，描写的神实际上是人，神话也影响了园林，把很多神象放在园林露天里。而我国古代描写的神仙是住在名山大川里，把神山水化了。因此中西方对神的表现形式不一样。由于这种思想意识的影响，我国园林常出现海上三仙山等形象。如颐和园宗教建筑很多，喇嘛庙、关帝庙、佛寺、五圣祠等、这些都是意识形态对园林形式的影响。

4. 艺术传统决定园林形式，我国由于传统的影响，形成了自然式园林的规划形式。当然与我们国家的自然风景有关，但意大利位于地中海，国土上也是有山有水，可是为什么意大利园林采用了规则式的形式呢？我国苏州宅园，园子面积很小，但仍然搞自然式的，圆明园原地形平坦，园内建筑也很多，也搞自然式的，……这些都是与艺术传统有关，因为审美观不一样。又如北京火车站与美国的火车站，规模相仿，功能是相同的，但建筑的形式则不一样，我们北京的火车站，农展馆、民族宫，完全具有新内容，但是否用了旧的形式呢？是

用了民族形式，是符合了内容的形式，新的形式是继承了传统，推陈出新的。

三、园林的创作方法

我们应用马列主义的观点、方法去进行创作。革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合是今天的创作方法。

如绘画，看到什么形象写生什么，这叫做现实主义。唐诗人白居易说：“画无常工，以似为工，画无常师，以似为师，”以画得象为好。可是诗人苏东坡则说，“论画以形似见与儿童邻。”中国画就是这样，画中要求神似，不求形似。到底两人的话谁是对的呢？我们认为现实主义与浪漫主义相结合才是正确的。

现实主义是真实反映客观社会与自然。浪漫主义是感情奔放以反映感情、理想、意愿，甚至幻想为主的。如我们古代小说水浒传是偏重现实主义的写法，而西游记则是偏重浪漫主义的写法。但是水浒传里描写武松，如果不用浪漫主义的夸张，也就没有武松威武的形象。西游记里如果没有描写反压迫斗争的现实生活为基础则也不易成功。所以仅有浪漫主义而不反映社会之现实则不能成功，但仅有现实主义而没有浪漫主义则不吸引人。

园林的美是来自生活、来自现实、来自自然、园冶里提到，“虽由人作，宛自天开。”是说园林之山水是反映自然的风景面貌，是大自然风景之概括。北京的颐和园是反映杭州西湖的风景，宋徽宗在开封造的艮岳是仿杭州的凤凰山，颐和园之谐趣园是仿无锡之寄畅园，都不是虚构的。

园林要为游人创造一种境界，境界可分：一为意境（神境），满足人的精神生活的环境；一为真境（实境）满足人的物质生活的环境。神无可绘、真境逼而神境出，也就是说要能在园林的画意中体现诗情。如在园林里种一株梅花，梅花的花即好看又有芳香是真实的，有人很喜欢它。但是由于很多诗人作了咏梅花的诗，虽然梅花的花没有海棠花漂亮，可是由于对诗的联想，人们更喜欢梅花了，把梅花从自然美提高到艺术美。下面就是颂梅之诗两首：

宋 林逋

疏影横斜水清浅， 暗香浮动月黄昏；
霜禽欲下先偷眼， 粉蝶如知合断魂。

明 王冕

我家洗砚池边树， 朵朵花开淡墨痕，
不要人夸好颜色， 只留清气满乾坤。

苏州狮子林里有一楼取名暗香疏影楼，把诗的心愿表达进园林里。如杭州西湖有岳坟，坟前一对对联，上写道：“青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣”。把人的心愿反映到园林，使游人到此则会产生对英雄崇敬和景仰的情感。我国园林里把诗把画都写入园林。形成景中有画，画中有景，这些写入园林的诗情画意主要来自人民的生活，才具有人民性。我们反对代表帝皇，代表剥削阶级的荣华富贵等主题。

从外国的园林来看，也是有代表劳动人民的，也有代表剥削阶级的。如日本庭园（分筑山林泉式、平庭式、茶庭式三种。其中又各分真、行、草三种法式。山水分主人岛、客人