

园林美学

周武忠 著

中国农业出版社

園林美學

周武忠 著

中國農業出版社

园 林 美 学

周武忠 著

责任编辑 魏丽萍

出版 中国农业出版社

地址 北京市朝阳区农展馆北路2号

发行 新华书店北京发行所

印刷 北京市密云县印刷厂

版次 1996年9月第1版

印次 1996年9月北京第1次印刷

印数 1—2000册

开本 787×1092mm16开本

印张 11.25 4插页

字数 220千字

定价 25.00元

书号 ISBN 7-109-04045-3/Q·249

作者近影

周武忠，笔名止戈。民革党员。1963年生于江苏省江阴市。1984年毕业于南京农业大学园艺系，1985—1986年在南京林业大学园林专业进修。此后一直在江苏农学院主讲观赏树木学、观赏树木栽培学、园艺学概论、园林绿化概论、园林美学以及观赏园艺专题等多门专业课。在国内、外发表学术论文50余篇，专业文章数十篇。主要著作有《中国园林艺术》、《中国花卉文化》、《观赏树木学》、《寻求伊甸园》、《生活插花》、《现代家

庭园艺》等。主持过多座公园的规划设计。曾先后赴美国、日本考察、讲学。1993年被破格晋升为副教授。现为扬州大学农学院园林与花卉教研室主任，兼任中国花协花文化专业委员会主任委员、中国盆景艺术家协会理事、扬州市城乡建设委员会副主任、扬州大学风景园林规划设计研究所所长、扬州园艺中心主任等职。正致力于风景园林学以及观赏园艺学的理论研究，并将理论付诸实践。

中国人是人类历史上较早发现自然美，并将自然美的规律转化为人工美的巨匠。古代园林以自由、变化、曲折为特点，本于自然，高于自然，将人工美与自然美相结合，从而做到虽由人作，宛自天开，形成了自然式山水风景园的独特风格，堪称世界上最精美的人工环境之一。而追寻自然之本质，恰好是中国园林艺术的精髓所在。

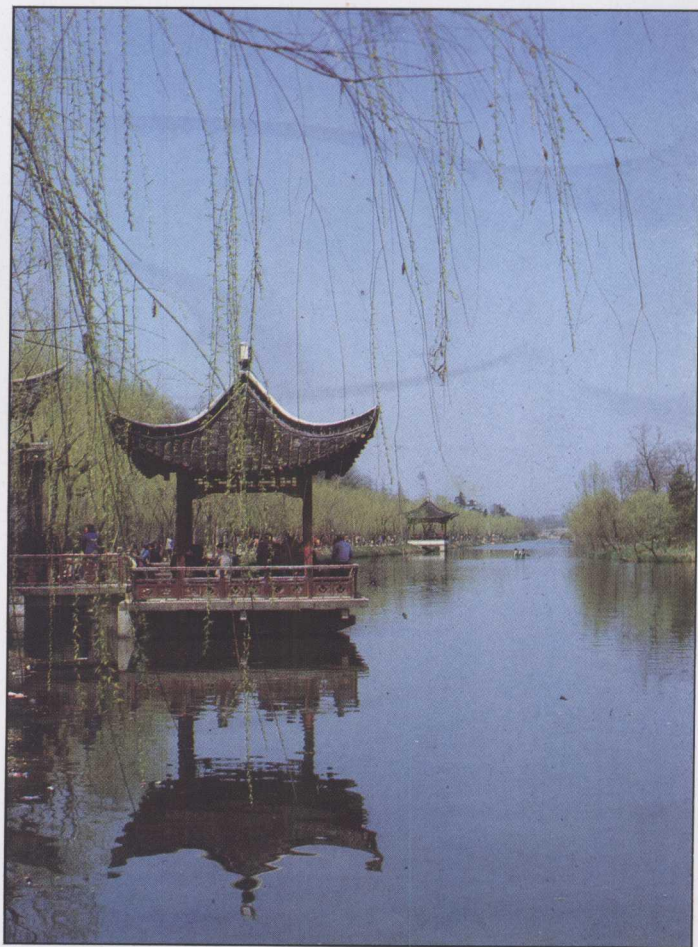
上图：扬州瘦西湖公园的桥亭。

亭是供游人驻足歇憩之处，这样的建筑，历来选址精心，营造奇巧，十分讲究与自然的结合。

左图：瞬间即逝的落花之美。

右图：水际安亭（扬州瘦西湖长堤春柳景点）。

花间、水际、竹里、山巅、溪涧，以及苍松翠竹的环境均可设亭，只需满足休憩和造景功能，与环境和谐即可。

上图：园林山水之美——美在自然。

园林美是园林师对生活与自然的审美意识和优美的园林形式的有机统一，是自然美、艺术美和社会美的高度融合。它是衡量园林作品艺术表现力强弱的主要标志。

园林作为一个现实生活境域，营建时必须借助于物质造园材料，如自然山水、树木花草、亭台楼阁、假山叠石，

乃至物候天象，如此等等，这些自然事物是构成园林艺术作品的基础。将这些造园材料精心设计，巧为安排，创造一个优美的园林景观。因此园林的美首先表现在园林作品的这些可视的形象实体上，如假山的玲珑剔透、树木的红花绿叶、山水的清秀明洁……，这些造园材料及由其组成的园林实境的美的属性构成了园林美的第一种形态——自然美。

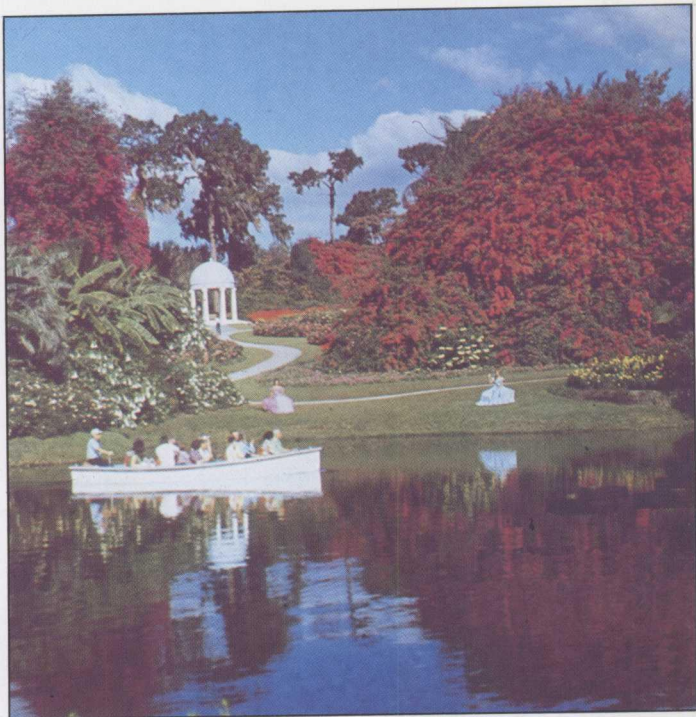

代表西方园林风格的是17世纪下半叶法国古典主义造园艺术。其特点是：一切园林题材的配合讲求几何图案的组织，在明确的轴线引导下作左右前后对称布置。甚至连花草树木都修剪成各种规整的几何形状。形式上整齐一律，均衡对称。强调人工美或几何美。

上图：呈几何形布局的花园。
左图：以中央大道为轴线，呈对称布局的法国式园林（美国路易斯安那州的 Rosedown 花园）。

右图：优美的园林景观（美国佛罗里达州 Cypress 花园）。将造园材料精心设计，巧为安排，创造出一个优美的园林景观。

下图：以喷泉、水池为构图中心的园林。园地处理很简洁，全部用绿色灌木丛植，并加以修剪来表现图案的坛地。喷泉或水池常位于一个局部的中心点或为构图中心。

上图：以绿色树群和草地为背景的白色园门和栅栏，色彩和谐悦目，形象生动鲜明。色彩的冷暖与胀缩感有一定的关系。冷色背景前的物体显得较大，暖色背景前的物体则显得较小。

中左图：顺乎自然的整形修剪。

西方园林，其植物配置无论是总体布局还是单株体形，都是以几何的形式美，或曰建筑美为标准。

中右图：法国凡尔赛宫苑一景。

园林作为一个现实的生活境域，亦会反映社会生活的内容，表现园主的思想倾向。

下图：园林中的汀步。

点是线的收缩，线是点的延长，园林中由点构成的汀步不但有了线的方向感，由于点的跳跃性，在水的环境中似乎产生了叮咚有声的韵味。

序——闲情漫步园林间

涂 途

1987年春，我应湖北花木盆景协会主办的《花木盆景》常务编委祝季伟老先生之约，开始为该刊撰写花木园林与技术美学的文章。作为一名普通的美学研究工作者，我对一切美的事物都有职业酷爱，尤其喜欢陶醉于自然之美的无垠空间。但我爱花却不善于养花，喜游园却往往无暇而不能抽身；连离我住处不过只一、两站之地的北海公园、什刹海公园，也仅有为了陪同亲朋好友来访才会旧地重游，或者为前往参加某个会议才再次进园。因此，我对花木园林盆景等等之类，是谈不上有任何专门的研究的。不过在撰写《现代科学之花——技术美学》那册小书时，稍稍涉及到劳动生产的环境美化问题，附带地不得不注意花木园林在现代社会生活中的作用。

出乎意料的是，我在《花木盆景》发表的总题为《技术美学视野中的花木园林》系列短篇文章，竟然引起了某些读者的注意和关心，有的还给我写信交换意见。江苏农学院园艺系的青年教师周武忠同志便是其一，他原是《花木盆景》杂志热心的作者和读者，并且正从事园林美学的教学和研究工作。随后他又将已经写成的一部10余万字的关于园林美学的书稿寄来，真诚而恳切地要我提出意见。我觉得这是一个很好的学习机会，便从头到尾将书稿阅读了一遍。虽然象几乎所有具有开创性的著作一样，这部试图建立园林美学初步体系的书在某些方面并不完全成熟，也许有些部分还会引起异议，但总的说来却是相当新鲜、丰富和有启发性。我建议作者对书稿作适当调整和补充，修改后考虑列入《现代应用科技美学丛书》。最后便形成了如今与读者见面的这本《园林美学》。

通常，人们都把花木园林作为怡情养性、美化生活的欣赏对象，

这是自然而然又合情合理的。鲜草艳花、亭台楼阁、喷泉水池、尺幅盆景，集自然美与艺术美于一身，多姿多彩，变化无穷，巧夺天工，引人入胜。它们的确增添了人们的生活情趣，陶冶人的性情，提高美学修养。不仅如此，现代文明社会从深化的环境意识的视野上，早已将花卉、草木、园林等等作为现代化工业生产和其他技术领域内的重要因素，同时也把它们看成人社会生活的不可缺少的组成部分。按照客观的“美的规律”创造出包括花木园林在内的最理想、最舒适、最优美的空间环境，已成为当前现代化社会劳动生产、科学研究、教育学习、交通运输、工作生活以及休息娱乐各个领域都在关心和重视的问题，可以毫不夸大地说，对于园林美学进行广泛地、深入地研究，同样应当视为社会主义物质文明建设和精神文明建设的一个重要内容。

《园林美学》主要围绕园林美和园林艺术的创造和欣赏等问题，尝试形成一个园林美学理论的初步体系框架，作者将园林美学作为应用美学理论研究园林艺术美学特征和规律的学科，对由自然美、社会美、艺术美三者结合和渗透的园林美进行了多方面的分析，并就中西园林艺术的同一性和相异性作了不同层次的比较研究，这些肯定都会使广大的读者感到有趣和有益。由于这是一本比较初步的园林美学著作，暂未对现代劳动生产和科学技术等领域中的园林美学问题作专题论述。这也可以算是一个不足之处，但却是难度相当大的新出现的复杂的美学科学课题。在本书问世之际，我殷切期待作者或其他有志者能在不久的将来填补这一空白。

目 录

序——闲情漫步园林间·····	涂 途
一、园林、园林艺术、园林美和园林美学·····	1
(一) 园林·····	1
园林的定义——园林的词汇	
(二) 园林艺术·····	6
园林艺术的定义——特点——关于“园林艺术”与“造园艺术”的思考	
(三) 园林美·····	9
园林的自然美——艺术美——社会美——综合成园林美	
(四) 园林美学·····	11
建立园林美学的理论基础——实践资料——必要性——园林美学应运而生——园林美学的研究内容——我国园林美学理论发展简史	
二、世界造园概况·····	15
(一) 中国园林·····	16
(二) 日本庭园·····	24
(三) 古埃及、古希腊、古罗马园林·····	30
(四) 回教园林·····	32
(五) 欧洲中世纪园林·····	33
(六) 文艺复兴时期意大利园林·····	33
(七) 法国古典主义园林·····	35
(八) 英国自然风景园·····	36
(九) 现代园林·····	37

三、中西园林艺术比较.....	39
(一) 中西园林艺术的差异及原因分析.....	39
1. 中西园林艺术的差异	39
2. 中西园林艺术差异的原因分析	41
历史渊源——哲学基础——美学思想——政治任务——	
城市布局——物质条件——宗教因素	
(二) 中西园林艺术的同一性.....	48
1. 中西园林艺术的人类同一性	48
2. 中西园林艺术的社会同一性	49
3. 中西园林艺术的物质同一性	49
4. 从中西园林艺术的交流看园林艺术的同一性	49
(三) 中西园林艺术的精髓.....	53
四、园林艺术的特征.....	56
(一) 园林艺术的综合性.....	58
1. 园林艺术的综合性	58
2. 园林与哲理	58
(二) 审美与实用功能的统一性.....	63
(三) 技术上、经济上和园林艺术上的统一性.....	67
五、园林美的创造.....	69
(一) 形式美的设计.....	69
1. 形式美的要素	69
色彩——色彩的感觉——色彩的感情——园林的色彩——	
点——线条——形状——空间——质感	

2. 形式美的基本规律	77
(二) 园林美的创作技巧	88
1. 选址布局	89
2. 掇山理水	95
3. 建筑经营	100
4. 花木配置	103
(三) 园林意境的创造	108
意境——园林意境与诗情画意——中国园林的时空意识—— 再现与表现的辩证统一——园林艺术的再现性——园林艺术 的表现性——中国古典园林艺术的表现手法	
六、园林美的欣赏	116
(一) 园林欣赏的过程与特点	116
创作与欣赏的关系——接受美学——观——品——悟—— 园林欣赏特点	
(二) 园林单体美赏鉴	124
1. 园林建筑美	124
2. 假山叠石美	133
3. 园林水体美	135
4. 花草树木美	137
5. 天时景象美	143
6. 园林食品美	145
(三) 名园欣赏举例——大观园赏鉴	147
后 记	167
主要参考文献	169

一、园林、园林艺术、 园林美和园林美学

（一）园 林

可能你涉足过北京的颐和园（图 1-1）和承德的避暑山庄，游览过苏州的拙政园和杭州西湖的花港观鱼公园，抑或还去过纽约的中央公园或法国的凡尔赛（图 1-2）……，这些风格迥异的优美园林想必都令你流连忘返。然而你思考过没有，“园林”究竟是什么？对此，

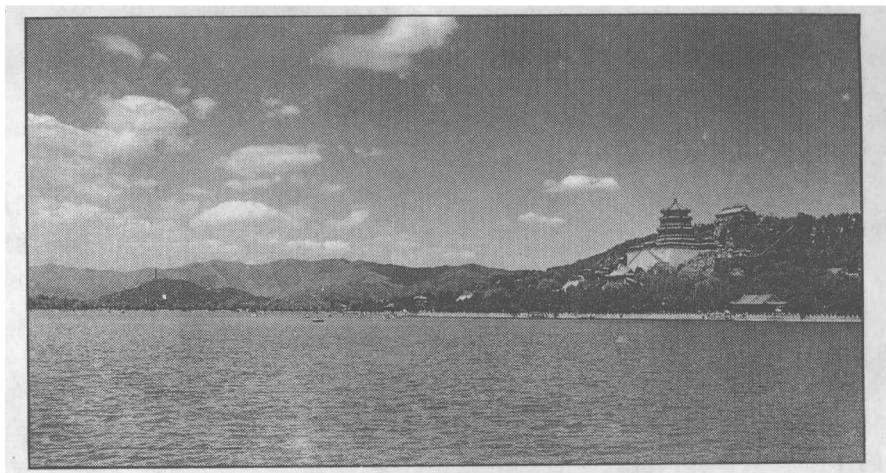

图 1-1 气势恢宏的皇家园林——北京颐和园

可以说迄今还没有一个完善的定义。《21 世纪世界彩色百科全书》（百科文化事业公司出版）中“园林”的定义是：“园林是以植物、石头、水等做了美丽设计的居住生活上的空间。”而我国长期以来，对于“园林”一词，一直存在着不同看法。不少园林专家、学者从不同