

【高等院校园林专业系列教材】

园林美学

主编 梁隐泉 王广友

1

中国建材工业出版社

园 林 美 学

主 编 梁隐泉 王广友
副主编 李淑卿 卢振启 王绍军

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

园林美学/梁隐泉,王广友主编. —北京:中国建材工业出版社, 2004.8

ISBN 7-80159-706-0

I. 园… II. ①梁… ②王… III. 园林艺术—艺术—美学 IV. TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第069493号

内 容 提 要

本书将美学基础与园林相关专业知识结合,对园林艺术、园林美的创造和欣赏等,以提纲挈领的方式做了编写。具有条理性强,文字简明,插图清晰,适于教学的特点。为便于掌握要点,章节后附有思考题。教材适用于园林专业本专科、成人自考、园林行业培训及相关专业参考。

园林美学

主编 梁隐泉 王广友

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7

字 数: 163千字

版 次: 2004年8月第一版

印 次: 2004年8月第一次

印 数: 1~3000册

书 号: ISBN 7-80159-706-0/TU·371

定 价: 11.00元

网上书店: www.ecool100.com

本书如出现印装质量问题,由我社发行部负责调换。联系电话:(010) 68345931

编 委 会

主 任:李淑卿

副主任:王广友 卢振启

顾 问:梁学忠

主 编:梁隐泉 王广友

副主编:李淑卿 卢振启 王绍军

编 委:王广友 王绍军 卢振启 安 旭 李淑卿

孟庆瑞 陶联侦 梁隐泉

园林专业需要美学原理,而不是泛泛地探讨美学,倘若用美学术语套用于园林,又显得头重脚轻,有“夹生”之感。为此,本教材为适应没接触过美学,又需要园林美学知识的园林本专科、成人自考学生及园林工作者而编写。开篇为美学基础知识,进而依次介绍园林美学,每节后附思考题,以便于掌握知识点。

教材力求做到:适用、精练、够用。尽量不旁征博引,不罗列各家名言,尤其是尚无定论之说。对于确需了解的,给出明确的较为公认的观点。凡与相关学科交叉之处,仅从美学角度略加展开,或加以注明,例如:详见园林史。

教材采取主编负责,集体制定大纲,分头提供资料,一人执笔,共同修改,讨论定稿的运作方式。克服了分写统稿,风格杂乱的弊端。

编写过程中得到了河北农业大学园林与旅游学院、河北省林业局的大力支持与鼓励。并得到了南京林业大学汤庚国教授的指导,在此一一致谢。

应教学之急需编写此教材,对于引用相关参考书目的作者表示感谢,教材供更多的人使用有您的一份贡献。不妥之处望读者指正,以求完善、实用。

编者

2004.7

目 录

前言	1
第1章 美学纲要	1
1.1 美学思想溯源	1
1.2 美学与美论	2
1.3 美的特征	3
1.3.1 美与事物的不可分离性	3
1.3.2 美具有可感染性	3
1.3.3 美具有功利性	3
1.4 美与真善丑	4
1.4.1 美与真	4
1.4.2 美与善	4
1.4.3 美与丑	4
1.5 美感	5
1.6 审美心理与审美趣味	5
1.6.1 感觉与知觉	6
1.6.2 想像与联想	6
1.6.3 情感	6
1.6.4 理解	6
1.7 美的创造	6
1.7.1 劳动创造美	7
1.7.2 美的创造与审美理想	7
第2章 园林美学概述	9
2.1 园林美	9
2.2 园林美学	13
第3章 园林艺术	14
3.1 园林艺术及其特征	14
3.1.1 园林艺术的综合性	14
3.1.2 审美与使用功能的统一性	15
3.1.3 技术、经济与园林的统一性	15
3.2 园林艺术风格多样性	16

3.3 中西园林艺术异同·····	17
3.3.1 中西园林艺术风格的差异性·····	17
3.3.2 中西园林艺术风格的同一性·····	19
第4章 园林美的创造 ·····	22
4.1 形式美的设计·····	22
4.1.1 形式美的要素·····	22
4.1.2 形式美的基本规律·····	29
4.2 园林美的创作技巧·····	38
4.2.1 选址布局·····	38
4.2.2 掇山理水·····	44
4.2.3 建筑经营·····	47
4.2.4 花木配置·····	49
4.3 园林意境的创造·····	51
4.3.1 园林意境与诗画·····	51
4.4 园林艺术的再现性与表现性·····	55
4.4.1 园林艺术的再现性·····	56
4.4.2 园林艺术的表现性·····	56
第5章 园林美的鉴赏 ·····	59
5.1 园林美鉴赏的意义·····	59
5.2 园林美鉴赏的过程·····	60
5.2.1 观·····	61
5.2.2 品·····	61
5.2.3 悟·····	63
5.3 园林单体美鉴赏·····	65
5.3.1 园林建筑美·····	65
5.3.2 假山叠石美·····	72
5.3.3 园林水体美·····	73
5.3.4 花草树木美·····	74
5.3.5 天时景象美·····	76
5.3.6 园林食品美·····	79
5.4 外国园林艺术概况·····	80
5.4.1 日本庭园·····	80
5.4.2 古埃及、古希腊、古罗马园林·····	82
5.4.3 回教园林·····	83
5.4.4 欧洲中世纪园林·····	84
5.4.5 文艺复兴时期的意大利园林·····	84
5.4.6 法国古典主义园林·····	85

5.4.7 英国自然风景园·····	86
5.4.8 现代园林·····	87
5.5 未来园林艺术走向·····	88
5.5.1 时代对园林美新的迫切要求·····	88
5.5.2 未来的造园趋势·····	90
5.5.3 园林美成为城市现代化的有机组成部分·····	91
5.5.4 我国与发达国家的差距及努力方向·····	91
第6章 园林管理与园林美学 ·····	94
6.1 园林的日常维护与园林美·····	94
6.1.1 植物配置的韵律美的维护·····	94
6.1.2 植物的生长变化与园林美·····	94
6.1.3 园林清洁健康美·····	95
6.2 园林更新与园林美·····	95
6.2.1 协调更新·····	95
6.2.2 合理利用·····	96
6.3 园林管理与园林功效·····	96
6.4 园林可收藏之美·····	98
6.4.1 独具魅力的特色纪念品·····	98
6.4.2 余味无穷的参与性活动·····	99
参考文献·····	100

第1章 美学纲要

美学思想的产生与发展是一个漫长的历史过程,独立成为一门学科迄今不过 270 年左右。正因为是年轻的学科,处于发展阶段,各家存有争议,形成不同学派、体系,乃至出现尚无定论的情况是正常的,是走向成熟的标志。本章就美学涉及到的美、美感、美的创造等内容加以简介。

1.1 美学思想溯源

爱美之心,人皆有之。人“惟天地万物父母,惟人万物之灵”(《泰誓上》)。人的概念涵盖远古至今,因此,有了人类便有了美。随着人类物质生产不断向前发展,美的领域被扩大,美的形态日益增多,人类审美经验更加丰富,审美能力也日渐提高。近代文明促使人们向各领域深入细致的探索、思考,当归纳出认识世界的哲学时,便有了审美经验与意识的思索与反思。于是最初的美学思想便应运而生了。

西方美学思想源于古希腊。早期的美学思想多为只言片语,且依附于自然哲学。代表人物当推柏拉图(Platon,公元前 427~公元前 347 年)和他的弟子亚里士多德(Aristotele,公元前 384~公元前 332 年)。他们把对美的哲学思考同艺术实践结合起来。柏拉图提出的“什么是美”的问题,至今仍然吸引着无数学者去探索,亚里士多德的《诗学》则成了文艺美学的最早经典。

古罗马基本延续了古希腊的美学思想,赫拉斯(Quintus Horatius Flaccus,公元前 65~公元前 8 年)的《诗艺》、朗吉斯(Cassius longinus,约 231~273 年)的《论崇高》,都是沿着亚里士多德开辟的文艺美学思维探索,进而提出并分析了崇高这一美学范畴。

文艺复兴时期人道主义的生活理想得到发展,表现在文艺和美学方面有三大基本特征:①艺术独立于神学之外,使人的才能得以发挥;②重新评价古希腊文化,进一步探讨艺术创造中的理论与技巧,强调人的尊严与个性;③要求艺术描绘现实,不再描绘神。提倡艺术家研究自然科学理论,如光学、解剖学、透视学等,并运用于绘画创作。文艺复兴给美学思想发展带来了生机与活力,促进了学科的形成。

近代欧洲,新兴的资产阶级,着力探讨认识世界的主观心理条件。英国的经验主义哲学、大陆理性主义哲学及法国的启蒙运动,都给美学思想发展注入了新的活力。诸如莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Von Leibniz, 1646~1716 年)沃尔弗(Christian Wolff, 1679~1754 年)对理性的研究,维科(Giovanni Battista Vico, 1668~1744 年)对想像的研究,休谟(David Hume, 1711~1776 年)对感情和观念的研究,都对后来美学学科的提出,做了思想和理论准备。维科关于诗人是根据诗的想像,而不是理智逻辑进行创作的观点;休谟《人性论》中,用情感解释审美现象,把美归结为快乐等,专心于人类主体心理研究的论点,终于导致了德国启蒙运动时期美学家鲍姆嘉通(Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714~1762 年)于 1725 年提出,1750 年正式

用 Aesthetik 作为专著名称,建立了美学学科。

中国美学思想源于先秦。西周末期,周太史伯提出和谐为美的观点,作为美学智慧的灵光闪现,至少早于西方三百多年面世。而孔子作为儒家的代表,强调美与善的统一,提出了“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”(《论语,雍也篇》)的论点。道家老子提出“大音希声”、“大象无形”等美学观点,较古希腊先哲早了一百多年。先秦至两汉,儒家重善轻美的哲学伦理逐渐被强化。魏晋南北朝时期,并未重蹈中世纪欧洲美学思想受神学束缚而影响发展的覆辙。此时美不再被看作善的附庸,而是转变为重美轻善,美学思想疏远了政治伦理,与玄学、佛学的探讨相联系。至隋唐中叶,形成一种新的美学思想,即与佛学特别是禅宗结合起来。追求超脱人世烦恼,达到绝对自由,但不否定个体生命的价值,不完全脱离世俗生活,幻想通过个体心灵、直觉、顿悟去达到一种绝对自由的人生境界。如果说先秦两汉把美学思想作为形而上学和伦理学问题进行研究,魏晋南北朝以后则转入了审美心理的探讨。明代中叶到戊戌变法期间,随着商品经济的发展,中国资产阶级开始萌芽,出现了个性解放的浪漫主义倾向。美学思想呈现出推崇唯真的自然之美,力求艺术独创,强调美与实用、功利的思想不同,重视审美心理考察。五四运动后,美学思想走上了用西方美学观点研究中国传统美学的道路。王国维等人的一批著作为建立中国美学做出了开拓性的工作,而使近代中国美学具有独立形态的是辛亥革命后的蔡元培,他对于美学的重视和美育的提倡,使得中国美学走上了真正意义上的发展之路。

应当承认,中国美学思想先于西方而产生,但到了 20 世纪 30 年代才出现了一代美学宗师——朱光潜,及至 80 年代才形成具有中国特色的当代中国美学体系。究其原因,主要因为西方学者走了一条捷径,即一开始就把美和美学作为哲学的一部分加以研究,直击美的本质,而中国的研究则从开始便和政治、伦理纠缠在一起。此外,西方从 1750 年将美学独立为一门学科,而中国则在 1840 年前后才开始确立此观念。因而,人们研究中国美学发展历程时形容中国的研究有“起了 100 年的早,赶晚了 100 年的集。”的说法,堪称精辟。

思考题:

1. 举出中外美学思想代表人物各 2~3 名。
2. 中西方在美学思想研究上出现超前与滞后的原因何在?
3. 中国美学思想发展可分几个阶段,有何特点?

1.2 美学与美论

如前所述,目前美学处在发展和走向成熟的阶段,要给这门学科下一个不争的定义是不太现实的。只能大体上给出一个多数人比较能接受的概念。汲取各专著对美学的界定可归纳为:美学是研究美、美感和美的创造的一般规律的科学。从根本上说是一门关于审美价值的学科。由于主要通过对文学艺术中的哲学问题加以探讨来进行研究,美学又有“艺术哲学”之称。美学又与伦理学、社会学、教育学、历史学等社会科学乃至数学、化学、物理学、生物学、工程学等自然科学相联系。因此,美学是介于各种学科之间的一门独立的“边缘科学”。

美学的界定已是众说纷纭,但大都比较接近。而要回答美学中“美是什么?”这个所谓美的本质的定义,就更为复杂,更显得莫衷一是了。

古往今来,许多著名的哲学家、美学家都探讨过美是什么,从不同的角度提出了众多不同的有关美的本质的定义。诸如:美是人们的观念,美是和谐,美是典型,美是理念,美是生活,美是关系,美就是真,美就是善……凡此种种,不一而足。多得难以计数。现代西方有不少人对美的本质能否被认识抱怀疑态度。这种局面似乎柏拉图早意识到了,美可意会、不可言传,甩出了一句谚语“美是难的”,让今天的人们仍觉应验与神奇。

之所以“说不清楚”是因为从审美客体(客观事物)分析:美是到处都存在的东西,却并非是一目了然的。美,乍看起来,一清二楚,稍加思索,便觉玄妙,难解其真面目。这是因为美是发展变化的,有的甚至稍纵即逝,使人难以把握、琢磨。更主要的是,美还分别表现于自然界、社会生活和文学艺术作品中,并存在着不同的形态。所以,从不同形态、千差万别的美的事物中,得出其定性的本质,绝非易事。从审美主体(人)的方面看。爱美之心,人皆有之,古代人和现代人对美的追求与向往出现极复杂的情况与差异,是很正常的。孔子的名言:“智者乐水,仁者乐山。”、“仁者见仁,智者见智。”就论证了人对美的反映大相径庭。即使同一个人,对同一个对象,在不同条件下,往往也会产生不同的审美评价。这种差异同样给认识和把握美的本质造成很大的麻烦。何况社会生活中无奇不有的种种怪异现象时常成为待解的谜团,其为美学研究者设置的棘手课题是可以想见的。

尽管如此,人们有理由相信,世间一切事物,都是终将可以被认知的。美是什么,其本质的科学界定,迟早会在争鸣中逐渐达成共识。原因有三:①先哲们的探索、正反两方面的经验,为我们积累了大量可借鉴的思路;这笔巨大的财富,将使得今日的学者起步更高,更迫近谜底。②现代科技的发展为美学的研究提供了极为有利的条件。③历史唯物主义、辩证唯物主义哲学,足以克服时代与阶级的局限性。从整个社会发展史中,从人类认识世界、改造世界的实践活动中,考察、研究美,最后一定能解开美学中的这道难题。

思考题:

如何认识美学中尚无定论的难点?

1.3 美的特征

从本质上讲清什么是美虽然争议颇多,但对美的特性的认识却是趋于一致的。人们完全可以从美的共性去感受、体验美。

美的特征有三个方面:

1.3.1 美与事物的不可分离性

美是抽取了许多美的事物中所共有的内涵而形成的概念。它只能在一个个具体事物的形象中得到表现。也就是说,美的抽象只能在具体事物中去理解,脱离了具体事物,美便不复存在。

1.3.2 美具有可感染性

美总是伴随生动的形象出现,而这种具体的生动形象总能引起人的愉悦感,诸如:幸福、快乐、振奋、爱慕、舒畅、满足……即使是从悲痛的震撼中获取的痛快地宣泄,也是一种愉悦。

1.3.3 美具有功利性

美反映人的智慧与力量,人是社会成员,生活在一定的社会功利关系之中,所以美就有了

功利性。美对人或者有利,或者有用、无妨、无害,否则就不美了。即使是大自然的美,也是人格化了的自然赋予了人的认知、思维与想像而形成的。

综上所述,我们可以以园林为例来分析。美在园林,园林美与园林密不可分,园林给人以愉悦,提供休闲、娱乐的场所,反映人们建设园林(包括利用自然为主的主题公园)的智慧与力量,并服务于社会、服务于人。

思考题:

美有哪些特征? 举例说明。

1.4 美与真善丑

一般说,由于“真”指的是客观事物本身存在及其发展变化的规律,而客观事物又与人存在利害关系,进而形成善恶与道德意识,加之事物又是具有美学属性的,因此,真、善、美、丑就既有了联系又有了区别。其具体关系如下:

1.4.1 美与真

广义上讲,“真”是指从客观世界的运动、变化发展中表现出来的规律性。作为科学认知的对象,它本身无美丑可言。而美作为人改造世界的能动性的表现,也不能等同于“真”。只有在“真”被人认识、掌握、运用时,体现了人的创造、智慧、才能和力量,因而唤起人的美感,“真”才成为了审美的对象。

1.4.2 美与善

通常,人们的善恶观念是以实践上是否符合人的目标为划分依据的。在阶级社会里,符合某一阶级普遍利益的,该阶级以为“善”。此时,美就以这种“善”为前提,并以这种美为该阶级的“善”服务。例如,封建社会以摧残妇女的缠足为美,冠之以“三寸金莲”、“走路风摆荷叶”,以此束缚妇女的人身自由。“善”强调实践活动的目的性;“美”重在改造世界的能动性、创造性以及智慧、才能和力量的现实肯定性。“善”是直接与人功利目的相联系的;“美”则隐晦了功利性,只是以认识和观赏中的好恶取舍现象出现而已。

1.4.3 美与丑

美与丑是矛盾的对立统一、相辅相成的两个方面。丑也同样具有三个方面的特征:丑的事物常违背自身发展规律;有碍于人;其外在组合形式多是凌乱的,不能取悦于人的。美是一种肯定性的价值,它使人振奋、愉悦、欢快;丑是一种否定性的价值,它使人厌恶、鄙弃、反感。可以认为丑是美的否定。

应当指出,美与丑既然是一对矛盾体,也就遵循了相互依存、相互转化的法则。美与丑相互比较、参照才能衬托出对方,才能进行美与丑的评判。美与丑的相互转化在现实生活中是显而易见的,如伐树后遗留的树桩,遗弃乡野路边或柴堆之中,粗陋不堪,可谓丑;而经过巧手雕琢修饰之后,焕然成为精美的根雕作品,陈列于大雅之堂,可谓美。再如精良材质的美玉,如若落到粗俗匠人之手,造型庸俗,难成美器不说,反而失去天然之美。

丑本身也同样需要认真分析,而不是通过简单判断就能认定的,因此,必须说明的是:丑不等于恶。比如人的形象,长相丑,不一定本质上恶。甚至一些畸形、毁损、芜杂的形象,也应当具体分析,好比园林中的观赏石,常以陋为奇绝。

思考题:

1. 丑有哪些特征?
2. 什么是真、善、丑?
3. 分别说明美与真善丑的关系。

1.5 美感

美感是人们在审美过程中,对客观存在的美所产生的心理感受、体验、认识、欣赏和评价,常会引起各种联想和想像,并不由自主地产生一种惬意、喜悦、同情、爱慕、向往……的心情,从而获得精神上的最高享受。狭义的美感指的是审美者对美的具体感受,即审美感受。广义的美感指审美者在感受美的过程中产生的反映美的各种意识形式(又称审美意识)。它包括在审美感受基础上形成的审美趣味、审美观念、审美理想等。

美感主要有三个特征:个人直觉、社会功利性和动情性。

个人直觉指美感表现形式具有两层含义:直接性和直观性,也就是审美过程始终要在形象的具体的直接感受中进行而且无须思考,不假思索地判断对象美与不美。比如,在领略一朵花的美时,只听别人描述不行,须亲自品味,才能一目了然;而当游览苏州园林时,一旦步入其中,即便来不及判断主人造园时要表达的思想,也会被引入优美的意境,从而唤起美感,获得美的享受。

社会功利性指在个人直觉感受中潜藏着社会功利性。人总要受所生活的社会中政治、道德观念的影响,使审美感受反映一定时代特征,带上特定社会的功利色彩。比如,在古代,一些所谓“深山老林”被视为荒蛮之地,除了少数文人隐士少有人问津;而今,却成了人们趋之若鹜的“净土”,引得众人纷纷去欣赏回归自然的宁静。

动情性反映审美者对审美对象的态度,它贯穿于审美过程的始终。人们在感受美、得到不同满足的同时,产生不同的快感,并与实用感结合成为一种高级情感形态,在享受美感时其他一切都被摆脱了,思想、情感和意志凝聚在这一兴奋状态中,表现为动情。

应当指出美感在审美过程中是逐步达到高潮的。最初,从事物外在的形、声、色得到的快感,仅仅是感性阶段。随着审美过程深入,会唤起经历过的生活、回忆、联想……,从而由美感上升到理性阶段。此时常会浮想出新的形象,产生新的喜悦,美感进一步深化了。还应说明的是,人与人是存在诸多差异的,而且同一人,在不同时代、环境中状态也会不同,因此,美感也就存在着差异性。

思考题:

1. 什么是美感?
2. 美感有哪些特征?

1.6 审美心理与审美趣味

美感就其心理功能而言,是在审美过程中产生的动情的、积极的、综合的心理反应。自美感形成起,虽然有时全过程只有一瞬,实际上也是感知、想像、情感和理解等心理功能综合活动

的过程和产物。

1.6.1 感觉与知觉

二者实际上是审美过程中美感的感性阶段到理性阶段,审美者的生理到心理活动的发展变化过程。即首先以听觉、视觉,辅助以嗅觉、味觉、触觉对美进行直观反映,而后进入思维形成完整的美的形象,成为知觉而动情。

1.6.2 想像与联想

想像与联想是人类特有的一种思维活动,是将感知中获得的审美意象和旧的记忆表象再现、联结、综合、改造成新的审美意象。因此,联想与想像是以生活经验为基础的。记忆中存储的表象越丰富,想像的空间越大,联想的结合点越多,对美的感受越深入、透彻、强烈。

1.6.3 情感

情感指人对审美对象是否符合自身需要而产生的态度体验,是人对美感的一种特殊反映形式。情感可以表现为强烈的冲动、激情和平静、淡漠的心境。这种审美心理差异,因人而异。因此,对于同一美的事物,各人产生的美感不同,有的得到满足、愉悦;有的则视而不见,或见而无感、感而不知、知而不美。

1.6.4 理解

审美过程中的理解心理状态常是“心领神会”、“可意会不可言传”的。得到的美感妙不可言。多是一种“朦胧的内在意蕴”。这种审美理解取决于人的素质与修养,没有丰富的经验与知识储备,就难以完成想像与联想的过程,也就无从达到对审美对象的理解。

除审美心理因素差异之外,人的审美趣味也因人的个性差异,而在对美的欣赏与评判中产生差异。虽然“爱美之心,人皆有之”,但俗语“萝卜、青菜,各有所爱”却反映了人由于先天和后天、生理与社会等诸多因素造成的审美趣味的千差万别。与此同时,审美趣味在时代性、民族性和阶级性上也存在着共性的一面,也就是社会性的共同审美倾向。

人的个性差异表现在审美趣味上的例子俯拾即是,而其共性中的时代性、民族性、阶级性在园林建筑上表现最为明显。欧洲中世纪的城堡庄园与文艺复兴时期的台地开放式园林风格,各代表了那个时代的审美取向。中国古典园林的山水楼榭,代表着中华民族文化,而其中供统治者享乐的皇家园林与文人雅士所乐道的有着山林野趣的私家园林,在审美趣味上显然被打上了不同阶级的烙印。

思考题:

1. 审美心理表现有哪些?
2. 想像与联想的基础是什么? 对审美有何作用?
3. 举例说明个性差异表现在审美趣味上的不同。
4. 审美趣味表现在共性上有哪几方面?

1.7 美的创造

人类不仅欣赏、享受美,而且创造美。在客观世界里,虽然美的事物不全是人类创造的,诸如大自然、山川、海洋以及人以外的生物……但相当大的部分是人类创造的,还包括人化后的自然美。随着历史不断发展,人类活动空间加大,将会有更多美的事物打上人类的印记。

1.7.1 劳动创造美

劳动创造世界,劳动创造了人,这已是不争的真理。人在其生存、生活、发展中发现了美,并且随着生产力提高,生活质量的改善,促使思维意识增强,从发现美到逐渐形成爱美意识——爱美之心,也就同步出现了判断美的审美意识。在这种审美意识的支配下,通过寻找、发现、制作等一系列的劳动过程,创造出属于自己满意的具有审美价值的成果。如此便产生了一个不断产生新的追求,付出更多的劳动,获取更美的成果的往复循环的过程,从而使劳动对美的创造不断得到升华。以原始人打制石器为例,原始人为生存而打制石器作为工具。在长期的石器制作过程中,经过逐步淘汰后,保留、复制那些好看、好用的石器造型,并且由于这些工具的日趋完美,提高了生存质量,进而形成了原始的审美意识。原始人在发现了某些自然印痕具有美的特性,可以作为欣赏对象后,更是自然而然地产生了自觉创造美的欲望。今天出土的原始文物中,那些陶器、石器、骨器的器形、线条、图案等都记录了原始审美情趣及其由劳动创造的特征(见图 1-1~图 1-4)。

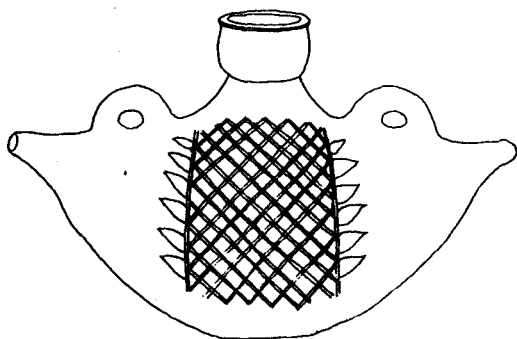

图 1-1 船形彩陶壶(新石器时代)

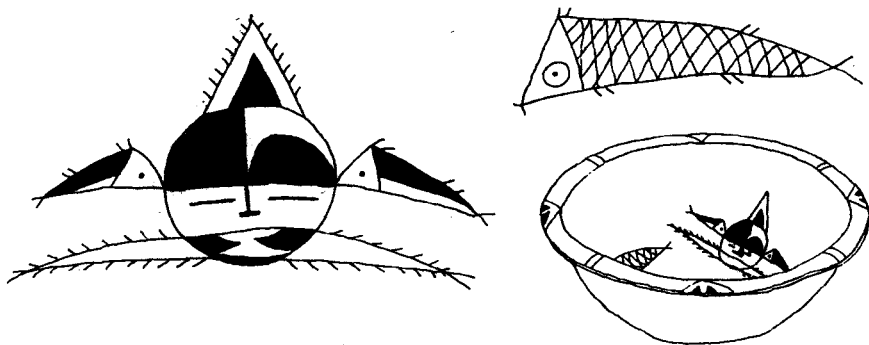

图 1-2 人面鱼纹彩陶盆及纹饰(新石器时代)

1.7.2 美的创造与审美理想

人们进行美的创造时,总离不开审美理想;而审美理想又是在人们创造美、欣赏美的活动中逐步形成的。就社会而言,一定时代的审美理想总是独具时代特色,其表现形态总是与一定的生产力状况相适应。例如我国汉代的艺术,不论是绘画中的画像石、工艺中的漆器,还是文学中的汉赋都是以生机勃勃、流动流畅为其审美的特征。这显然与封建地主阶级第一次在中

国建立的巩固的中央集权统治所表现的新朝气象密不可分。就个人而言,任何人的审美理想也绝不是天生的,它是由个人所特有的社会实践、地位、经历、行为、教养等决定的。因此,审美理想同社会意识形态一样,具有鲜明的时代、民族、阶级的烙印。具体看来,战国时楚王所好的细腰美女,与盛唐时雍容华贵的丰腴美人相比,就体现了形体美的审美理想在不同时代、社会间的迥然差异。

图 1-3 涡纹双耳彩陶罐(新石器时代)

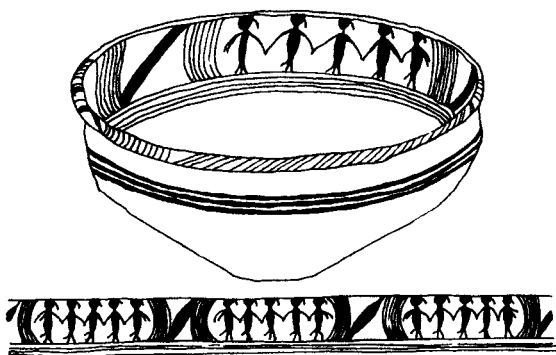

图 1-4 舞蹈纹彩陶盆及纹饰(新石器时代)

审美理想产生于审美实践,但对人的审美活动和美的创造实践有巨大的反作用。这主要表现在两个方面:其一,审美理想能帮助人们提高感受美、认识美的自觉性和能力,从而能让人们及时地、敏锐地发现和欣赏客观对象的美。其二,审美理想体现着人们进行美的创造的理想目标,激励人们去追求美、创造美,吸引着人们为创造更加美的生活而努力奋斗。所以,审美理想与美的创造实践的关系是辩证的关系。

美的创造有其特有的规律。人类在自觉地、有意识地进行美的创造之前,他们的劳动产品就已经具有某种美的特性。当这种美的特性作为人的美感的对象在人类生活中大量出现之后,就会被人们千百次地感知它、认识它、掌握它,其感性形式的大小、结构、样式等,经人们思维的抽象、概括、综合,便逐渐形成某种具有普遍意义的形式观念,而且这种形式观念(或者叫经验模式、心理模式)在人类的意识中积淀、固定下来,成为人类美的创造的一般规律。从狭义上讲,是指人类在长期生产实践中形成的诸如均衡、对称、比例、节奏、韵律等形式观念;从广义上说,则是指人类在广泛的社会实践中逐渐形成的包括审美情趣、审美观念和审美理想等内在的审美意识。只有把这种狭义上的形式观念和广义上的审美意识辩证地统一起来,我们才能真正找到人类美的创造的客观规律。

思考题:

举例说明劳动创造美。

第2章 园林美学概述

园林美学属于应用美学范畴。本章将以美学基本知识与园林的有机结合,来对《园林美学》的基本点加以介绍。

2.1 园林美

园林美是园林艺术工作者,对生活(包括自然)的审美意识(思想感情、审美趣味、审美理想等)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。

园林美的首要形态是自然美。园林作为现实生活境域,营造时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作品的基础。显然这里提到的自然美是美的一种形态,不论是效法自然,取自然之物造园;还是圈定自然山水为游览憩居之地,都不再是原来客观存在的自然界了。因为自然界与人处在了一定关系之中,并体现了人的本质力量和智慧,因而具有了一种特定形态的自然美(见图 2-1、图 2-2)。

图 2-1 自然风景美