

東方景觀[®]
Orienscape[®]
东方景观丛书

In Search of Paradise

A Comparative Study on Chinese and
Western Classical Garden Arts

理想家园

中西古典园林艺术比较

周武忠 著

東南大學出版社
Southeast University Press

东南大学科技出版基金资助

理想家园

——中西古典园林艺术比较

周武忠 著

In Search of Paradise

A Comparative Study on

Chinese and Western Classical Garden Arts

东南大学出版社

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

理想家园：中西古典园林艺术比较/周武忠著. —南京：东南大学出版社，2012.3
(东方景观丛书)
ISBN 978-7-5641-3304-7

I. ①理… II. ①周… III. ①古典园林—园林艺术—对比研究—中国、西方国家 IV. ①TU986.62
②TU986.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第019491号

理想家园——中西古典园林艺术比较

出版发行：东南大学出版社
社 址：南京市四牌楼2号 邮编 210096
出 版 人：江建中
责任编辑：陈筱燕
网 址：<http://www.seupress.com>
电子邮箱：press@seupress.com
经 销：全国各地新华书店
印 刷：扬中市印刷有限公司
开 本：787mm×980mm 1/16
印 张：17.5
字 数：320千字
版 次：2012年3月第1版
印 次：2012年3月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5641-3304-7
定 价：50.00元

本社图书若有印装质问题，请直接与读者服务部联系。电话(传真)：025-83792328

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，而不是简单化地论长短、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

* 作者当初请张道一先生作序时，曾取书名为“寻求伊甸园”。

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。”（见：《外国造园艺术》，河南科学技术出版社，2001年版第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，经济全球化紧密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究，在从更广、更深的层面，如联系中西哲学和文化艺术的其他门类等方面进行更深入细致的分析研究，尚显得比较薄弱。除了作者的主客观方面的因素之外，也与我这个指导教师的“先天不足”有关。好在武忠同志年富力强，他会在广泛地听取专家、读者的意见之后，进一步深化这方面的研究。在这论文即将公开出版之际，我衷心地祝愿他在今后的学术研究和艺术实践中不断前进，取得更大的成就。

奚传绩

2001年11月9日
于南京黄瓜园

目 录

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	3
0.2 前人研究成果和存在问题	8
0.2.1 前人研究成果	8
0.2.2 存在问题	12
0.3 研究设想和研究方法	13
0.3.1 研究设想	13
0.3.2 研究方法	15
0.4 预期结果和意义	17
0.4.1 有助于把握中西园林艺术的真面貌	18
0.4.2 有助于扩大园林学研究的领域	18
0.4.3 寻求中西园林的共同的发展规律	19
0.4.4 为创造新的造园艺术风格提供历史借鉴	19
第一部分 造园风格研究	23
1 中国古典园林	25
1.1 研究概况	25
1.2 发展轨迹	30
1.3 中国园林风格的形成	40

1.3.1	崇尚自然	40
1.3.2	写意手法	44
1.4	园林意境的创造	48
1.4.1	诗画与园林意境的创造	50
1.4.2	独特的时空意识	53
1.4.3	园林意境的表现手法	55
2	西方古典园林	60
2.1	研究概况	60
2.2	发展轨迹	62
2.2.1	西方园林的起源	62
2.2.2	古希腊园林	63
2.2.3	古罗马园林	64
2.2.4	中世纪园林	68
2.2.5	意大利园林	71
2.2.6	法国园林	86
2.2.7	英国园林	96
2.3	西方园林风格的形成	106
2.3.1	意大利花园的特征：“第三自然”	107
2.3.2	法国古典主义园林的“伟大风格”	113
2.3.3	英国自然风景园	120
 第二部分 造园要素比较		137
3	植物景观	139
3.1	植物种类	139
3.1.1	中国	139
3.1.2	西方	145

3.2	象征意义	151
3.3	引种交流	162
3.3.1	中国花卉传西方	162
3.3.2	中国古典园林中的西方植物	168
3.4	配置艺术	170
3.4.1	中国园林植物配置	170
3.4.2	西方园林植物配置	178
4	假山与石景、水法和建筑	198
4.1	假山与石景	198
4.1.1	中国园林中的假山	198
4.1.2	西方园林中的石景	210
4.2	理水	221
4.2.1	中国园林中的水景	221
4.2.2	西方园林中的水景	223
4.3	园林建筑	227
4.3.1	中国古典园林中的建筑	227
4.3.2	西方园林中的建筑	236
5	讨论与结论	243
5.1	中西园林艺术的相似性和同一性	243
5.1.1	中西园林艺术的相似性和同一性	243
5.1.2	原因分析: 中西园林艺术的人类同一性	246
5.2	中西园林艺术的差异性	249
5.3	中西园林艺术的精髓	252
	致谢	257
	参考文献	259

目 录

- 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的明轩（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 苏州拙政园中唯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 始建于北宋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效果（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 罗浮宫
- 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 邱园中的中国式宝塔 (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 安德烈·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）