

陈正勇 杨眉 朱晨 /著

中 國 建築園林藝術 對西方的影響

中国园林艺术以其诗意
和谐、纯净自由、自然灵秀
的美学意蕴，为欧洲打破规
则式园林统治的园林革命发
挥了积极作用。

ZHONGGUO JIANZHU
YUANLIN YISHU DUI
XIFANG DE YINGXIANG

ZHONGGUO JIANZHU
YUANLIN YISHU DUI
XIFANG DE YINGXIANG

中 國

建築園林藝術
对西方的影响

陈正勇 杨眉 朱晨 /著

人
民
大
版
社

责任编辑:王怡石
封面设计:周方亚

图书在版编目(CIP)数据

中国建筑园林艺术对西方的影响/陈正勇 杨眉 朱晨著.

—北京:人民出版社,2012.12

ISBN 978-7-01-011255-8

I. ①中… II. ①陈… III. ①园林建筑-研究-中国 IV. ①TU986.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 229976 号

中国建筑园林艺术对西方的影响

ZHONGGUO JIANZHU YUANLIN YISHU DUI XIFANG DE YINGXIANG

陈正勇 杨眉 朱晨 著

人 人 大 品 社 出 版 发 行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:20.5

字数:300 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-011255-8 定价:49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究
凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。
服务电话:(010)65250042

目 录

前 言 /001

上篇 中国建筑艺术对西方的影响

第一章 从洛可可风格说起 /006

第一节 洛可可艺术及其特征概述 /007

第二节 洛可可中的“中国风格” /009

第三节 洛可可艺术风格形成的背景 /016

第二章 从中西交流的历史状况看中国建筑对西方的影响 /020

第一节 中西文化交流史概述 /020

第二节 中西建筑文化交流的条件和途径 /028

第三章 西方人笔下的中国建筑 /051

第一节 对中国建筑的误读与赞扬 /051

第二节 欧洲人笔下的“中国风格”建筑 /064

第四章 倡导中国风格建筑的欧洲典型人物及其影响 /069

第一节 第一个全面介绍中国建筑的法国传教士及其影响 /069

第二节 钱伯斯对中国建筑文化西传的影响 /075

第三节 柏石曼及其对中国古建筑的全面考察 /085

第四节 西方对中国建筑的广泛关注及其表现 /089

第五章 中国建筑风格在欧洲建筑中的表征 /094

第一节 园林亭、阁、拱桥的仿建 /096

第二节 塔的仿建 /114

第六章 中国建筑在日本及朝鲜半岛的传播及影响 /118

第一节 日本对中国建筑的吸收和利用 /118

第二节 中国古代建筑对朝鲜半岛的影响 /126

第七章 中国建筑对西方的美学影响 /133

第一节 中国建筑影响西方的契机 /133

第二节 中国建筑的文化特征及独特美 /138

第三节 从现象到本质：中国古代建筑美吸引了西方 /157

下篇 中国园林艺术对西方的影响

第八章 中国园林艺术影响西方的契机 /174

第一节 中国园林影响西方的基础条件 /175

第二节 中国园林影响西方的社会心理条件 /180

第九章 “自然青山”与“理性天国”的追求——中西古典园林的精神

内涵 /190

第一节 中国古典园林之审美精神 /191

第二节 西方古典园林之审美精神 /204

第三节 情感和自然灵性的呼唤——欧洲审美启蒙为中国园林的
传入打开心灵之门 /209

第十章 中国园林艺术影响西方的途径和载体 /213

第一节 传教士——中国园林文化西传的首批使者 /213

第二节 十七八世纪欧洲商人与中国园林文化的西传 /217
第三节 画家及其作品与中国园林文化的西传 /221
第十一章 中国园林的“乌托邦”理想与西方人的“异托邦”想象 /228
第一节 镜像园林——欧洲人对中国园林的“异托邦”想象 /228
第二节 理想乌托邦——文人理想在中国古典园林中的表现 /230
第三节 域外回音——欧洲人早期对中国园林的文本表述 /232
.
第十二章 作为“中国潮”的欧洲园林表征 /244
第一节 空间艺术的时间化——“中国潮时代”的中国园林艺术的欧洲文本抒写 /245
第二节 从现实空间艺术到想象空间艺术——“中国潮时代”的中国园林艺术的欧洲绘画镜像 /262
第三节 此空间与彼空间——“中国潮时代”的中国园林艺术的欧洲仿园 /265
第十三章 文化使节——中国园林在西方的现代影响 /277
第一节 中国园林影响西方的当代背景 /278
第二节 世界各地的中国园林文化使节 /282
第十四章 中国园林艺术在西方兴起的重要原因 /290
第一节 以“英中式园林”为代表的欧洲新型园林兴起的原因 /290
第二节 当代西方再次关注中国园林的原因 /293

中国建筑园林艺术对西方的影响

第十五章 纯净自然的生命体验——影响西方的中国古典园林的美学意蕴

/297

第一节 纯净自由——生命本性与自然的融合 /298

第二节 “袖海”“瓶隐”——宗教灵性与简约 /300

第三节 人与自然和谐的生态审美观 /303

第十六章 中国园林的美学意蕴在现代西方的影响 /306

第一节 非理性的诗意：“自然的复魅” /308

第二节 象征主义的灵性——异样的文化魅力 /311

主要参考书目 /316

后记 /322

前　　言

本书所指的西方人，主要是指以法国、德国、英国、意大利、葡萄牙、西班牙、荷兰为主的欧洲人，同时也包括美国、加拿大、澳大利亚等国家的人。此外，由于在中国文化西传的悠久历史中，日本、朝鲜半岛诸国等曾起到了桥梁的作用，这些国家的建筑、园林也曾成为欧美大地的人们“想象”中国建筑与园林的中介，相对于西方建筑、园林文化类型而言，也属于东方的范畴。因此，受中国影响的日本、朝鲜半岛等地的建筑、园林也会被纳入我们的视野。

就建筑而言，从其类型来看，西方人眼中的中国建筑主要是指蕴涵着中国传统思想文化的中国古代建筑，主要包括明清及以前的宫殿、寺院、庭院及园林中的殿堂、庙宇、亭塔、阁廊、假山及拱桥等。在这些建筑中真正对他们产生影响的主要是塔、亭和拱桥等园林建筑以及中国建筑的室内装饰。即便是在18世纪的“中国潮”时代，中国建筑对欧洲的影响也只限于亭、塔、拱桥等园林建筑和“中国厅”的装饰。比如“中国潮”兴盛的法国，其建筑风格“即使在洛可可最昌盛的时代，仍保持其建筑形式上的庄严和刻板。虽有丰富的装潢，亦不能减削其行列之整齐。”^①

从传播建筑文化的载体来看，通过商品贸易途径进入欧洲的那些清丽华美的瓷器、精巧细致的漆器以及色彩明快的中国壁纸等工艺品，为十七八世纪欧洲古典主义装饰风格注入了活力，对他们潜滋暗长的自然主义和浪漫主义审美取向添加了催化剂。从中国进口的器物上的池塘溪水、花枝

^① [德]利奇温：《十八世纪中国与欧洲文化的接触》，朱杰勤译，商务印书馆1962年版，第47页。

飞鸟、亭台楼榭很快吸引了他们的注意力。竞相收藏中国物品、模仿中国装饰成了一种时尚和品味高雅的象征。此外，由于对西方产生影响的主要建筑是园林、建筑、宫殿、庙宇等。因此，在资料文本的选取上建筑与园林艺术有所交叉。

从影响的程度来看，西方人对中国风格建筑及其装饰的极力追求与模仿，对中国屏风、家具、瓷器、漆器的痴迷很快为打破传统的巴洛克艺术风格增添了动力，同时也为新的建筑装饰风格——洛可可装饰风格的形成起到了推波助澜的作用，并最终在整个欧洲大地刮起了“中国风”，掀起了“中国潮”，也形成了整个艺术领域的新风尚——洛可可风格。这种风格的形成不仅说明欧洲各种艺术发生了从传统巴洛克那种严肃、庄重、僵化向轻松、活泼、自由风格的转变，而且说明东方文化尤其是中国文化的传入对欧洲的建筑、装饰、绘画等产生了较大的影响，说明了随着中西贸易的扩大及文化交流的加深，以中国文化为主的东方文化对西方审美趣味产生了重要的影响。

从影响的渊源和中心来看，法国无疑是与中国文化渊源最深厚、受中国影响最大的欧洲国家。从路易十四和路易十五到现代的戴高乐、蓬皮杜、德斯坦、密特朗、希拉克、萨科奇等历任元首，都十分推崇中国文化，并都与中国文化有着难以解开的情结。他们或收藏中国艺术品、建造中国式建筑来表达对中国文化的赞誉与热爱，或亲临中国感受中华文化的魅力。也许法国诗人、外交家圣琼·佩斯的下面这句话代表了包括这些元首在内的所有热衷中国文化的法国人的中国情结。他说：“如果没有到过远东（主要指中国），就不能说受过完整的人类文明的熏陶。”在建筑文化方面，最能说明法国人热衷中国文化的当推路易十四和路易十五。法国国王路易十四、路易十五及路易十五的情人蓬巴杜夫人对中国风格和洛可可风格都曾倾注了极大的热情。他们广泛收藏中国工艺品，设置“中国屋”，建造中国塔。他们对中国风格艺术的这种热情曾一度引领欧洲宫廷、贵族的潮流。在这一潮流的引领下，英国、德国、葡萄牙、西班牙等国的贵族们设法聘请擅长中国风格的设计师为其设计庄园，请熟悉中国的工匠为其

建造富含中国风格要素的宫殿。琉璃瓦的尖屋顶、凉亭、塔楼、拱桥、石狮和龙经常会成为其园林或庄园的组成部分，他们对中国建筑和园林的热情甚至持续到 20 世纪仍方兴未艾。

就园林而言，从影响背景来看，中国园林十七八世纪在欧洲的风行，与当时欧洲的社会、文化背景密不可分。欧洲各国对中国园林的接受，也因各自的文化土壤而各有不同，不能一概而论。同时，由于日本、新加坡等亚洲国家在中西文化交流过程中起到了重要的桥梁作用，故日本、新加坡及其他国家的影响也有所涉及。由于十七八世纪中国园林在西方的影响主要集中在英、法、德等欧洲国家，因此本书所指的中国园林对西方的影响，以欧洲为重点，结合当时欧洲的政治、军事、宗教、文艺局势，分析近四百年来各国在不同的社会形势及文化母体孕育下，中国园林艺术如何对其产生影响。

从学术史的维度来看，本书将园林与美学结合起来，研究中国园林美学对西方的影响。具体是从东西方园林的不同哲学、美学基础出发，力求以新的视角研究东西方园林互补交融的意义和影响的可能性。

从研究的历史及趋势来看，以往的研究者在历时与共时交互渗透方面的关注不足。因此，本书力求立足现实、还原历史、放眼未来，把对历史的研究与对园林艺术当代及未来发展的研究结合起来。中国园林的哲学、美学意蕴对西方的影响意义并非仅仅存在于过去，并非仅限于西方对中国一桥一亭之模仿。中式园林风格在欧洲的流变是一个不间断的过程。本书在对十七八世纪欧洲的中国园林热进行研究的同时，将它与 1980 年以后中国园林在西方掀起的又一次热潮进行比较，努力以历史的、完整的视角进行还原、贯穿。

本书力图探究东方园林不同时期在西方形成影响的深层社会政治、经济、文化、心理原因，对于探究异质文化交融的一些本质性规律，以西方的视角反观中国园林文化和帮助西方了解真正的中国园林乃至中国文化，都有一定的借鉴意义。本书下篇以园林为对象，梳理其在中西文化交流史上所留下的物质和精神层面上的印迹，意在阐明这样一种观点：无论是中

国园林、建筑、瓷器、漆器等物质形态产品，还是文学、绘画、音乐、哲学等思想，它们在中西文化交流史上曾对西方世界产生了重要的影响，尤其是曾在18世纪的欧洲掀起了波澜壮阔的中国潮，这种潮流的掀起其主要原因不是像西方一样派文化使者（主要是宗教文化使者传教士）向中国输送思想文化，而是他们在实现自己目的的过程中积极将偶然发现的文化资源吸收的结果，是他们自觉能动选择、改造、吸收的结果。

17世纪中期至18世纪后期，是中国哲学、工艺集中影响西方的时代。这个时代随着贸易的扩大和文化交流的加深，以欧洲为中心的西方世界不仅迷恋以中国为中心的东方商品，甚至沉湎于东方的艺术。西方世界对东方商品和艺术品的这种热情持续了几个世纪。虽然作为贸易品的主要对象丝绸、瓷器、漆器等工艺品随着贸易的衰退而在19世纪以后影响逐渐减弱，但对作为人们诗意栖居的中国园林来说，它对西方人的影响，并非是历史的陈迹，而是一个不间断的过程。中国古典园林艺术以其非理性的诗意图，以其纯净自由、自然简约的美学意蕴，以其悠远的象征意义和丰富的艺术灵性，打破规则式园林长期统治欧洲的局面，并为以欧洲为主的西方各国时至今日的园林艺术注入了活力。

中国园林文化对异域的影响源远流长，人们也许无法找到一个准确的“原点”作为中国文化对其他国家产生影响的界标，但陆上丝绸之路和海上丝绸之路的打通是中西文化交流的“动脉”和“高速路”，也是学界公认的事实。随着这两条丝路的打通，中国的商品就源源不断地流入西域各国，并跨过大洋流入欧洲乃至美洲大陆。丝绸、瓷器、漆器、家具、各种金属工艺品和茶叶等商品随着贸易的扩展，欧亚大陆、美洲大陆、非洲大陆的很多地方都可见这些中国商品。当异域民族消费这些中国商品的时候，他们已经与遥远东方的中华祖先分享着某些物品所蕴涵的文化。之所以如此是因为他们所消费的每一件物品都负载着中华祖先的某种理想、情趣和习俗。一旦中国商品进入异域民族的生活，他们的文化基质里已开始注入了中华文化的因子，中华民族的文化因子从此就在他们的文化里潜滋暗长。诸如园林、建筑、漆器、瓷器、服饰等实物在欧洲的变化实际上是

他们思潮变化的物化形态，他们对中国园林艺术的接受和吸收，是他们接受中国园林精神的表现形式之一。因此，本书以建筑和园林为载体，研究中国美学对西方的影响。

上篇 中国建筑艺术对西方的影响

· · ·

第一章

从洛可可风格说起

中国建筑对西方的影响，从类型来看，主要是塔、亭、拱桥；从建筑部位来看，主要是屋顶和室内外装饰；从建筑的使用和鉴赏主体来看，主要是十八九世纪的欧洲贵族、文人、部分画家、思想家、商人和传教士。总体上看来，虽然这些方面对西方（主要是欧洲）建筑乃至整个洛可可风格艺术的兴起产生了重要的影响，但比较而言，中国建筑对西方的影响集中体现在洛可可建筑装饰以及园林单体建筑的模仿上。

由于在大部分西方人看来，中国单体建筑的规模总体上无法与欧洲建筑相比。因此，对于中国建筑，他们认为其形式新奇、雕刻精美，但气势不如欧洲建筑那样恢宏，从而缺乏一种壮美。正如美国通俗哲学家、历史学家威尔·杜兰所说：“中国建筑那种雕梁画栋的装饰掩盖过外表的形式，美是美，但无助于壮观。中国的庙宇和宫殿，并不在想胜过自然，而是想与自然求得完美的和谐，故其建筑的形式只求中庸朴实……假如我们不从壮丽和坚固的观点来看——也许这是他们的建筑师所从来不曾注意到的地方；假如我们欣然同意在那最不牢固的建筑形式中，那种建筑上的浮雕竟

是那样的优美，那么他们的建筑可以说是中国艺术的一种最自然、最适度的变化，也是人类所曾造就过的最优美的一种形式。”^① 这段话实际上基本上代表了 17 世纪至 20 世纪初的西方人对中国建筑的看法，代表了他们对中国建筑精美细致的装饰以及园林建筑那种新奇的形式的审美体验。虽然这种审美体验以及由此激发的审美情趣对古典主义根深蒂固的欧洲人并未产生较为持久的影响，但它对洛可可风格的形成起过推动作用。

因此，我们在本章想要阐明的是：18 世纪欧洲盛行的洛可可艺术风尚，其中一项重要而鲜明的内容，就是在建筑园林乃至各种室内装饰方面都采用中国题材和中国风格，甚至园林和绘画中也受到中国建筑风格的影响。

第一节 洛可可艺术及其特征概述

洛可可（又译作罗珂珂）艺术是人们对兴起并盛行于 18 世纪的欧洲大地的建筑、装饰、绘画、音乐、家具等各种艺术的总体称呼，其风格特征是小而精致，纤秀轻巧，装饰复杂，细腻柔媚，善用弧线和 S 线，打破对称。从应用范围和表现形式的鲜明性来看，洛可可艺术风格主要表现在建筑装饰上。从其基础来看，洛可可艺术风格是以 17 世纪的巴洛克精神为基础发展起来的艺术风格，它以追求闲适华美为旨趣，表现出没落贵族阶层颓丧、浮华的审美理想和思想情绪。

洛可可（Rococo）艺术风格首先产生于法国。Rococo 一词由法文 Rocaille（岩状工艺：这是一种以贝壳和小石子装饰为特色的装饰工艺）演化而来，该词实际上是法文 Rocaille 和意大利文 Barocco 的组合词。洛可可艺术在路易十五时代达到高潮，并流行于法国宫廷。这种浮华、柔媚、矫饰

^① [美] 威尔·杜兰：《东方的遗产》，东方出版社 2003 年版，第 763 页。

的艺术以及其精巧、奢华、色彩鲜亮的外观，代表着法国封建王朝衰落时期贵族富豪们的颓废奢靡的审美趣味。

洛可可风格盛行于 1720—1770 年的法国宫廷。它首先主要表现在宫廷贵族的室内装饰领域，它强调浪漫情调和精巧纤细的装饰。其次表现在家具设计和装饰领域，并表现出弧线圆角、精雕细琢、圆曲纤细、色彩明艳的特征。再次，洛可可艺术风格在绘画领域也占有一席之地，善于以细腻笔法和明丽色彩表现女性的柔媚和香艳，以布歇为代表的画家的作品就是这种艺术风格的绘画表征。

在设计理念和创新方面，它多从自然形态、东方装饰、中世纪和古典时代的装饰风格之中获取灵感。大量采用淡雅的色彩，采用金色和象牙白色；设计上往往采用非对称的排列方法。在装饰风格上总的特点是：室内采用明快的色彩和纤巧的装饰，家具也精致而偏于繁琐，不像巴洛克风格那样形体庄重严肃，色彩强烈，装饰浓艳。装饰部分的特点是：细腻柔媚，常常采用不对称手法，喜欢用弧线和 S 形线，尤其爱用贝壳、旋涡、山石作为装饰题材。卷草舒花，缠绵盘曲，连成一体。天花板和墙面有时以弧面相连，转角处布置壁画。为了模仿自然形态，室内建筑部件也往往做成不对称形状，有时不免显得矫揉造作。室内墙面常用嫩绿、粉红、玫瑰红等鲜亮的浅色搭配上金色线脚。室内护墙板或全用木板，或在木格装饰框中放置东方织锦。

在油画的题材方面，主要不再表现神、圣人和骑士，而是表现宫廷的朝臣、贵族；在用色上，颜色细致、淡雅；在人物形象处理上，用笔细腻，形体丰满、柔媚。主要代表画家是安东尼·华铎、弗朗索瓦·布歇。华铎的“发舟西苔岛”画面迷离，人物雍容华贵；布歇的油画宛若通过钥匙孔偷窥室内，散发出一幅世俗的贵族气息。正是由于洛可可艺术的这种世俗气息，才让人们对其颇有微词；也正因为它的繁琐和妩媚的装饰特征来为颓废的贵族们提供富于想象的浪漫情调，才会被反对者们指责为使艺术的世界堕落为装潢的世界。然而，既然洛可可艺术如此“离经叛道”，它当时为何又能在法国流行呢？其中一个重要原因是路易十五的情妇蓬巴

杜夫人、杜巴莉夫人的趣味成为这个时代的楷模，美化妇女成为绘画艺术风尚。洛可可风格主要画家华铎、布歇等人又恰好是宫廷艺术的宠儿。因此，在某种程度上可以说画家与这些时尚代言人的结盟促进了洛可可绘画的繁荣。

第二节 洛可可中的“中国风格”

18世纪中叶在英国曾盛极一时的“中国热”（Chinoiserie，也译为“中国风”），与洛可可有着密切的联系。在当时的欧洲，人们从建筑、服饰、风俗到日常用品多以“中国风格”为时尚。

1687年，柏应理神甫（Pere Couplet）带着一本名为《孔夫子：中国的哲学家》的书和一个名叫沈福宗的人来到巴黎。此书内容包括他和郭纳爵（Pere Costa）、殷铎泽神甫（Pere Intorcetta）译的《大学》、《中庸》、《论语》。而他带去的沈福宗据说来自南京，穿着绿色丝袍，丝袍上还用金线镶着一条龙。在凡尔赛宫觐见路易十四时，他用拉丁语交流，用汉语做祈祷并当众表演用筷子吃饭。这一切在当时的法国人看来奇妙无比。柏应理神甫不仅带着沈福宗在法国传播中国文化，而且还在英国伦敦的显贵之间来回奔走，向那里的人们讲述孔子哲学，介绍中国生活风俗。除了这种通过书籍和口头传播以外，包括建筑文化在内的中国文化在欧洲的传播还与贸易的发展有关系。

随着欧洲东方贸易的发展，从中国大量输入的商品引起众多欧洲人的兴趣，再经过传教士的讲述和商人们的鼓吹，越来越多的欧洲人加入到对异域的想象甚至体验中国生活的队伍中。不仅各种中国商品进入欧洲人的生活，而且各种渗透着中国风格的表演也风起云涌。利奇温的如下描述说明了当时欧洲人对中国的兴趣。他说：“开始由于中国的陶瓷、丝织品、

漆器及其他许多贵重物的输入，引起了欧洲广大群众的注意、好奇心和赞赏，又经文字的鼓吹，进一步刺激了这种感情。商业和文学就这样地结合起来，（不管它们的结合看起来多么离奇）终于造成了一种心理状态，到18世纪前半叶中，使中国在欧洲风尚中占有极其显著的地位，实由于二者合作之力。”^① 利奇温这里所说的商业与文学的结合也许从下面的例子可以看出。

1692年一个意大利戏剧团在巴黎剧院上演的名为《中国人》的剧作及埃卡尔·塞特尔（Elkanah Settle）改编并在伦敦演出的歌剧《仙后》，都是欧洲“中国潮”的朵朵浪花。尽管这些演出中的“中国意义”或许不是中国的，而仅仅是“异托邦”情调的，但无论如何，这些文化现象无疑是“中国潮”的表现。《仙后》剧本的如下一段舞台说明，就表现出鲜明的“中国风格”印记：“舞台渐渐变暗，音乐响起，突然灯光乍明，展现出一个明丽的中国园林景色，中国式的建筑，树木、花草、果实、飞禽、走兽，一切都跟我们这个世界所熟见的完全不一样。布景中央是一个拱门，透过这个拱门还可以看到远处的另一个凉亭拱门，小径尽头是一排整齐的树木。房屋顶上是一个美丽的花园，可拾阶而上。两边是些漂亮的农舍，四周是各种花木，鸟在天空中飞。一眼清泉喷出水花，流入亭前的池水里。两位穿着中国服装的恋人开始歌唱，舞台上缓缓升起6个中国瓷瓶，瓶中是6棵中国金橘。演员围着花瓶翩翩起舞……”^② 演出中舞台布景中的这些亭台、拱门、花园，给观者带来了体验和了解遥远东方生活的机会，同时也促进了包括建筑、园林、瓷器等的中西艺术文化交流与影响。洛可可艺术正是在这种交流与影响的背景下形成和发展起来的文化形式。也许正是这种影响才令拉斯克（Laske）下了如此结论：“可以断言，如果没有中日手工艺术的强烈影响，法国就一定不会有，因而欧洲的其他部分

^① [德]利奇温：《十八世纪中国与欧洲文化的接触》，朱杰勤译，商务印书馆1962年版，第13页。

^② 周宁：《世纪中国潮》，学苑出版社2004年版，第26页。