

园林美学

YUAN LIN MEI XUE

门类美学探索丛书

刘天华 著

云南人民出版社

M

1000134

86·62

26

园林美学

刘天华 著

探索丛书

● 云南人民出版社

责任编辑：蔡育曙

封面设计：鞠洪深

园林美学

门类美学探索丛书

园林美学

刘天华 著

云南人民出版社出版 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装

开本：787×1092 1/32 印张：8 字数：169,000

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

ISBN 7-222-00448-3/I·135 定价：3.15 元

蒋孔阳

“门类美学探索丛书”序

云南人民出版社组织出版一套“门类美学丛书”，征询于我，并要我写篇序。虽然我对门类美学并无研究，但感到这是一件好事，有利于我国美学事业的进一步繁荣和发展，因此，也就不揣冒昧，欣然答应。

我国美学研究目前发展的趋势，主要有三个方面：一是继续进行哲学的、心理学的、艺术学的综合探讨，着重从理论上探讨美学上的各种基本问题，如美的本质、美感、美的创造、美学范畴等。二是从历史上来进行纵向的研究，追本求源，探寻美学发展的规律及其已经取得的重大成就。中国美学史、外国美学史、以及一些重要的流派和思潮，都有同志披荆斩棘，辛勤耕耘，从而取得了不少成绩。三是横向的联系。适应近代各门学科相互分工而又相互渗透的发展趋势，美学也就突破了自身传统的范围，与各门艺术、各种科学以至各个社会生活的领域，发生联系，从而形成了各种各样的门类美学。从艺术方面来说，有多少门艺术，差不多就有多少门艺术的美学，如文艺美学、绘画美学、音乐美学、建筑美学、摄影美学、舞蹈美学等。从科学方面来说，当人类科学技术的活动，不仅仅涉及到物质的生产，同时也关系到人的精神面貌的时候，它就常常与人发生审美的关系，从

而形成了不同门类的美学，如科学美学、技术美学、生产美学、工业美学、生物美学、体育美学等。至于社会生活，那更因为领域的不同，而成为不同的美学研究的对象和范围，如环境美学、服装美学、家具美学、语言美学、生活美学等。因此，门类美学的天地非常广阔，它在美学研究的对象中，虽然是后起的，但却前途无穷。

门类美学为什么如此广阔呢？这和美性质分不开。清人叶燮说：“凡物之美者，盈天地之间皆是也。”那就是说，天下到处都有美。既然到处都有美，任何事物都可以给人美或不美的印象，因而也都可以与人发生审美的关系，成为美学研究的对象。艺术固然要美，生活也要美。艺术是在按照“美的规律”在创造，人类的一切活动也都在按照“美的规律”在创造。人要把世界改造成为“属人”的世界，他不仅要使这个世界满足自己物质的需要，而且也要满足他的精神需要，使之成为自己的“造物”。这样，他所到之处，他都感到这个世界是他的“自我创造”，是他的本质力量的“对象化”，因而他处处感到亲切，感到美。那么，研究人与现实之间不同方面的审美关系，不同方面的美，也就不仅无可非议，而且是非常必要的了。门类美学，就是对于不同方面的审美关系的研究，对于不同方面的美的研究。

目前，出版一套门类美学丛书，我认为至少有两方面的重要意义：第一，加强门类美学的研究，扩大美学研究的范围和领域，使之从单纯的哲学理论的探讨，深入到各个艺术门类、科学门类、生活门类，从而使美学走向各个方面的实际，加强美学理论与实际的联系。门类美学可说是美学研究中理论联系实际的一个重要环节和步骤。第二，加强美学理

论的社会作用，使美学理论能够象其它理论一样，积极地在现实生活中发挥作用。美学要发挥作用，就得走向现实生活的各个方面去，参与和解决各门艺术、各种科学以及生活各个方面所存在的美学问题。

因此，门类美学不仅扩大了美学研究的对象和范围，而且是美学联系实际、美学发挥作用的重要途径。这样，门类美学不能等闲视之，也就很清楚了。为此，我热烈地祝贺云南人民出版社出版门类美学这一套丛书，预祝他们能够取得预期的效果。

1986年6月12日

陈从周

《园林美学》序

刘君天华近持他的新著《园林美学》一书交我审阅，态度真挚，并希望为他写篇序介绍一下。当然，作为一个老师，见到自己的学生，在学术上有了新的进境，老眼顿时为之一明，欣新篁之茁壮得意也。天华在同济大学建筑系读书，我教过他。毕业后工作了一段时间，又考上了我的研究生。因为写成《园林石峰研究》一论文，卜得园林界老辈的赞誉。认为选题好，有见解，发人所未发，荣获硕士学位。他对美学有兴趣，我慫恿他进了上海社会科学院哲学研究所美学室，这几年来他很勤奋，写成了这本书，也可说是一位青年学者，真正脚踏实地在为学，我感到十分高兴。

《园林美学》可说是天华继《石峰研究》后，对园林研究有所发展的作品。我认为，研究美学，如果对美学范畴内的东西，如诗、文、书、画，园林，音乐，戏剧，雕刻等等一窍不通的话，仅仅从哲学的概念到概念、名词到名词，甚至于连所写的美学文章一点不美，读者开卷，等读天书，几页之后，如堕五里雾中，飘飘然莫知所至。而且谈问题也不够亲切，因为作者本身没有实践。这种现象我曾在上海著名某大学的美学专业硕士生答辩中发现过，最后提出了有关问题。答辩生瞠目以对，因为他是在有些故弄“玄虚”。至

此，深感天华能以美学与园林相结合，从园林中谈出一些美学东西，不但对园林研究有好处，就是对美学研究一样有好处。一举两得，促使美学与园林研究两者的普及与提高。这样做，对开展美学研究，对园林理论的发展，好处是说不尽的。也是我们今天新开的一条学术道路。今天，大家已经渐渐认识到，我们中国的建筑与园林，如果不从文化与哲学方面多深入探讨的话，可能远远地落后世界，因为人家已走在前面了。目前国外的园林研究，正如建筑一样，很注意到理论这方面。如果脱离理论的主导，仅仅逗留在实践的设计与建造上，要开展新的方向和局面，那是比较缓慢的。有个研究生说得好，没有文化与理论的工科大学，等于一所技工学校。这话说得很沉痛。因此我大声疾呼，要“文理相通”，要重视文化、历史与理论的研究。为什么计成的《园冶》、李渔的《一家言居室部》等书，几百年后仍能发挥它的光芒呢？

天华是我的学生，从游亦久，当然在他的书中受我的一些影响，这也是无可非议的。但凭他的努力，在我的浅论上有了新的发展，青出于蓝而胜于蓝，冰水为之而寒于水。这是正常的自然规律。今日得见此书之出版，一则以为喜，一则以为慰，我至少已尽了我做老师应尽的责任，没有误人子弟吧？可能有人说我“自鸣得意”，但我总觉得老年人能见到自己学生的成果，谁也不能否认他内心的衷情。过去俞振飞先生少年昆曲唱得好，他父亲粟庐老人夸奖他，有“誉儿”之美。我今天写这篇序，心情与粟庐老人差不多，表现了老一辈的喜悦罢了。到底书的水平如何，我不能作主观的推荐，希望读者们自己衡量吧！

一九八六年十月廿六日

目 录

园林与园林美..... (1)

园林在文明史上的地位..... (1)

什么是园林美..... (4)

从环境看园林..... (9)

中西不同的园林审美观..... (15)

规则和自由..... (15)

自然与人..... (19)

不同的园林美显现..... (24)

形式美与意境美..... (27)

园林的起源和进化..... (32)

村居绿地的意义..... (33)

畋猎和苑囿..... (37)

文人园林的兴起..... (43)

寺庙园林和邑郊风景园林..... (50)

园林美的自然性..... (54)

多样与变化..... (54)

关系中见出的美.....(59)

活泼泼的生气.....(63)

园林美的空间性.....(77)

园林空间的美.....(77)

空间观念和园林风格.....(79)

灵活的空间美创造.....(83)

空间的边界和主题.....(88)

园林美的时间性.....(95)

时间的魅力.....(95)

游览的音乐—时间性.....(98)

欣赏的时间宽度.....(103)

思维时间.....(106)

园林美的综合性.....(110)

选择优势.....(110)

表现符号的综合.....(115)

五官的综合感受.....(119)

园林美的固定性.....(127)

环境的烘托.....(127)

园林环境的分析.....(131)

灵活的分隔.....(139)

园林的意境美.....(143)

意境是园林的生命	(143)
虚景的作用	(148)
借景和意境美	(155)
距离、移情和借景	(162)
园林的结构形式美	(168)
诗情画意与形式	(168)
多样的对比形式	(172)
形式美对比的协调	(184)
园林的理趣和象征	(187)
由情及理	(187)
园林风景的象征	(193)
规定性和风景题名	(204)
园林风景的欣赏	(212)
创造山林趣味的假山	(212)
石峰的欣赏	(216)
迷人的水景	(221)
焕发生气的植物景	(225)
多姿多彩的园林建筑	(231)
游园赏景的基本方法	(239)

园林与园林美

同建筑一样，园林是与人们日常生活关系极为密切的一个艺术门类，在人类文明史上占有较重要的地位。虽然园林同建筑同属于实用艺术，但两者又有明显不同。建筑是完全由人工创造的，而园林却保留了许多自然特点。那浓树、芳草、繁花、清泉、充满着山野的自然气息，是人工创造的自然，因而具有许多特有的美学个性。研究园林美学，首先要弄清什么是园林美，以及人类环境与园林的关系。

园林在文明史上的地位

“全能的上帝率先培植了一个花园；的确，它是人类一切乐事中最纯洁的，它能怡悦人的精神，没有它，宫殿和建筑物不过是粗陋的手工制品而已……”。⁽¹⁾这是英国著名哲学家培根的一段关于园林艺术的名言。诚如这位伟大哲人所说，园林同人类生活有着紧密的联系，它能创造一个美好的环境给我们游览，给我们居住，它能怡悦我们的精神，因而，它是人类创造的最完美的艺术之一。

在人类文明漫长的发展史上，园林作为“人类一切乐事

(1) F. 培根《论造园》，转引自《文艺研究》1985·3期42页。

中最纯洁的”艺术，已经深深地溶化到传统文化的洪流之中，并且同哲学思想、宗教、文学、绘画等艺术发生了千丝万缕的联系。古往今来，在东西方的各种文献经典、艺术作品和故事传说中，许多学者哲人和文学家都将园林看作人类生活的理想境界，并以它为模式，来构想天国的生活。

在我国传统文化中，具有无上权力的天帝和它的大臣所居的天宫就是一所很完美的园林。即飞檐翘角的宫殿式建筑以及亭台楼阁，四周均为“夭夭灼灼花盈树，颗颗株株果压枝”；“树下奇葩并异卉，四时不谢色齐齐”，一派园林风光。

在世界上传播最广的三大宗教——基督教，佛教，伊斯兰教的经典和故事传说中，园林和天堂亦有着极为密切的关系。圣经故事中，上帝创造的人类祖先一亚当和夏娃一开始也是无忧无虑地生活在果实累累的伊甸园之中，只是后来偷吃了智慧果之后，才被赶出了这座乐园。

在西方某些语言中，“天堂”一词竟然源出于“花园”一词。根据专家的考证，英语中“Paradise”（天堂）来自古希腊文的“Paradeises”，而古希腊文这个词又是从古波斯语中的“Pairideza”借来的。令人感兴趣的是，“Pairideza”这一词在波斯语的本意恰恰是“豪华的花园”。语意学上的这一演变雄辩地证明了人类文明史上，园林艺术具有非同一般的深远影响。

佛教中虽然没有天国，但是却塑造了西方极乐世界的理想境界，它是佛教信徒的一生向往的地方。根据我国南朝梁文人沈约在《阿弥陀佛铭》中的描绘，那里也是充满着园林风光的美丽世界。里边有玲珑宝树，随风发出叮咚声响，还

有各种各样的珍禽异兽，奇花异木，令你“晨翘暮想”。

伊斯兰教的真主也向虔诚的信徒们许愿，天国的大门对他们是敞开的，《古兰经》写道：“许给众敬慎者的天国情形是：诸河流于其中，果实常时不断……。”而这正是缺水干旱的阿拉伯地区典型的园林绿洲风貌。可以说，世界上的三大宗教都将自己的理想天国（或理想境界）描写成一处美丽的园林。这并不是巧合，任何理想都有一个现实基础，人类在想像中把自己创造的美丽园林移到了天上。

人具有爱美的天性，必定会按照美的规律来改造世界。既然园林被人们看作是理想的生活场所，人们就会以各种方式，按照自己的审美理想来构筑园林。纵观整个世界，无论是东方，还是西方，园林的创造往往是人类所进行的最大众性艺术活动之一。从原始先民们在村落住宅旁的种树栽花到现代城市中宅旁隙地上的小块庭园；从公元前三千多年埃及法老以及祭司重臣们的享乐园林到本世纪初清帝国专权的慈禧太后挪用海军经费修复的颐和园，在世界的各个角落，帝王的和民间的造园活动从来也没有停止过。在文化较为发达的地区，民间的园林活动汇集起来，形成了一股普遍绿化的风气，美化了城市的面貌。例如清代中叶的江苏扬州，家家均利用空地、天井营建园林。当时文人谢溶生曾称赞道：“增假山而作陇，家家住青翠城闉；开止水以为渠，处处是烟波楼阁”。^{（1）}

“上有天堂，下有苏杭”是人人皆知的一句谚语。苏杭之所以能称得上天堂，主要是因为这二地园林风景之美。苏

（1）李斗：《扬州画舫录》卷首谢溶生序。

州是园林荟萃之地，我国国家一级的古典园林精品一半集中在此地；杭州以湖光山色著称，整个西湖及四周的群山本身就是一个大园林。然而苏杭的美，并不是自然天赐的，而是人们以自己的双手，按照美的规律去建设，去改造得来的。苏州的园林，大多位于市肆民宅之间。要是没有园林艺术家、诗人画家及工匠们的共同努力，也就没有苏州园林的美；杭州的西湖，原来是杭州湾边上很普通的一个泻湖，要是没有历代艺术家、劳动人民的美化改造，早就淤成了一块平地。那环湖的十景名胜，无一不饱含着园林艺术的创造性劳动。就是在今天，人们在工作之余，总喜欢摆弄点花花草草；出外游览，也每每会拾几块形状奇怪的小石块带回，这些爱好也都包含着某种园林创造的意味。

正因为园林有着比较深厚的文化背景，有着较广泛的大众性，探索园林艺术中的美学问题就更为必要了。

什么是园林美

说起园林，人们脑际都会浮现出小桥流水、假山石峰、亭台楼阁、翠树繁花的迷人风光。是的，正是这些具体的景物组成了千姿百态的园林美。然而，这仅仅是一种经验性的直观印象，要真正给园林美下个定义就并不这么简单，它必须涉及到园林艺术的性质和范围。

任何艺术，都是艺术家对现实生活中某种美的自觉能动的反映。根据一般美学原理，现实生活中美的形态主要有两类：自然美和社会美。很显然，园林艺术主要的反映对象是自然美，以自然美作为主要的表现主题。园林艺术同风景绘

画与山水田园诗文艺术又有绝然的不同。他并不以纸笔颜料或文字作为艺术的媒介，而是必须以自然形态的物质材料，如山石，土，水，花草树木等作为主要的艺术手段，来反映现实世界的自然风景美。这种反映，有再现的因素，也有表现的因素。

在美学上，常将艺术分成偏重于表现或偏重于再现两种。前者如音乐，舞蹈，建筑，工艺装饰，抒情文学等较适合表现艺术家的主观情感；后者如绘画，雕塑，戏剧，电影、叙事文学等，是以再现现实世界客观事物美为主的。”^①而园林艺术是介于这两者之间的艺术。有的园林景色，依附于建筑，给人一种纯形式美的享受。造园景物的排列，布置的图案，在自然界是找不到的。它们或者起烘托建筑艺术的作用，或者只是表现了造园家对自然山水的某种感受。而另外有些园林风景的创造，是对自然界的风景美进行浓缩，提炼，在较小的范围内再现出来，有明显的真实模式，甚至还题上了“小金山”，“小盘谷”等景名。还有一些园林风景形象，既有再现的成份，又有表现的意味，植物的修剪，石峰的置立，吸取了自然风景美的精华，又作了艺术的提高，“似而不似”，“不似似之”，抒发了某种主观的情思。园林艺术这种融表现、再现于一体的特性，大大增加了它的艺术内涵。

其次，园林又是一种特殊的造型艺术。艺术家所创造的风景形象是真实的，立体的，以静态的方式呈现于一定的空间之内。与一般造型艺术不同的是，园林风景并不是实体一

（1）参见《美学基本原理》，上海人民出版社1987年修订本159页。

块的艺术形象，而是通过众多风景形象的组合，构成了一个连续的风景空间，游赏者（审美主体）必须进入这些空间中，逐步地去进行审美观赏活动。

综上所述，我们大致可以给园林美下一个定义：园林美是以自然形态的物质材料为主体，创造而成的兼具表现，再现特点的三度空间的风景美，游赏者的审美活动必须在这一风景空间中完成。

对于完全以人工来创造自然山水风景的园林来说，这一定义是基本完备的。但是有些大型园林（譬如承德避暑山庄）包括了真实的自然山岭和湖泊，这些风景并不是人去创造的，而仅仅是经过了加工改造。很显然，这些风景所表现的美仍然应该属于园林美的范畴，所以，上述定义仅仅是狭义的园林美。

目前园林艺术的范围已从狭义的人工创造园林向以自然山水为基础的景观设计扩展，由此也带来园林美学研究范围的扩大，所以，还应当从广义上来理解园林艺术所创造的美。

山水风景是自然美的主要表现形式，按照风景的不同欣赏价值，可将它分成四类：（1）直接经过人们劳动加工的最一般风景美，如田野、森林、草原等。（2）原始状态的风景美，是指那些人迹未到的原始森林和冰峰雪原。（3）艺术化了的风景美，随着人们对风景欣赏要求的提高，一些具有较强形式特征的山水风景不断被开发出来，并进行了各种艺术改造和点缀，强化了风景美，形成了专供游览的风景区，如五岳名山、黄山庐山等。（4）人工创造的风景美，即一般的园林风景美，它是以自然界的典型山水美为创作泉源，艺