

29/5

园 林 美 学

(第 2 版)

上海城市管理学院 主编

万叶 叶永元 等 编著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

园林美学: 第2版/万叶等编著. —北京: 中国林业出版社, 2002. 1
ISBN 7-5038-3031-X

I. 园… II. 万… III. 园林艺术—艺术美学 IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011332 号

出版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66184477

发行: 新华书店北京发行所

印刷: 北京地质印刷厂

版次: 2001 年 12 月第 2 版

印次: 2001 年 12 月第 1 次

开本: 850mm×1168mm 1/32

印张: 7.25

字数: 185 千字

印数: 1~8000 册

定价: 11.50 元

序

上海园林系统几位老师，编写了一本《园林美学》。目前，各种美学著作不少，但对于园林方面的美学研究还是一个比较薄弱的领域。这本著作，对园林专业所涉及的美学问题一一进行了探索，尤其注意到了园林与城市现代化的关系，并花了相当的篇幅来加以论述。仅仅这一些，我认为就具有重要的现实意义。

我们生活在天地之间，日月星辰和高山大河，原野绿畦和丛林小径，都构成了我们生存的环境。但我们不满足于它们，我们要把它们加以改造，使它们符合我们的审美要求，然后移置到我们的生活中来，这样，便形成了园林美学。现代工业化的大都市兴起后，几百万甚至上千万的人口拥挤在车如流水的都市里面，为了满足人们对于“绿地环境”和“绿文化”的要求，于是，更迫切地需要园林。当我们从事都市现代化建设的时候，不能不考虑到园林美学的位置。现代化的社会，对“园林美”和“绿文化”的渴望，愈来愈高，因此，现代化都市的建设，与园林和绿化的建设，也就密切不可分了。

这本著作，实例较多，内容生动，可以作为一本园林美学方面的入门书，也可看作是一部关于园林方面的通俗美学读物。我希望它能在我国园林绿化事业的建设中，起到一定的作用。

蒋孔阳

1991.10

第 2 版前言

《园林美学》作为园林绿化职业技术教育的一本教材,自 20 世纪 90 年代问世以来,在教学实践中深受广大师生喜爱。此书使学生了解造园思想的产生和发展、造园中的艺术思想及园林美的继承和发展,树立正确的园林审美意识,掌握造园的基本原则和园林美鉴赏方法,从而培养园林美学素养,提高园林审美能力。

近几年来,随着我国经济社会的发展,园林绿化事业有了飞速的发展;人民生活水平普遍提高,人们对“园林美”、“绿色环境”的渴望也越来越强烈。对园林绿化方面涉及到的美学问题作进一步的探索和研究,是园林绿化工作者面临的一个现实问题,比如,怎样使生活在“水泥森林”中的人们有一个美好的生存环境?怎样使我国的园林创作更富有时代美?怎样使园林美学与城市整体环境艺术相结合?……园林美学,将面临许多新的课题。原有的《园林美学》教材,是 1993 年出版的,其中有一些内容,相对于近几年园林绿化事业的迅猛发展,不免有它的滞后性。所以,我们结合园林绿化事业的现状和未来发展趋势,补充了国内外园林绿化发展的最新信息和资料,以及国内园林绿化工程实例,对本教材进行了修订,使本教材的内容更生动、更充实,更富有现实意义和时代感。

已故复旦大学著名教授,美学大师蒋孔阳先生生前曾为第 1 版作序,并赠其巨著《美学新论》,热情鼓励我们对此作深入探讨。本院蒋波平先生和王震国先生大力支持并关心教材的修订,使修订工作得以顺利进行;还有不少同志为修订此教材提供了许多帮

助，谨在此一并表示由衷的感谢。

本书的修订工作由万叶、叶永元统稿，杨宝树、费维兴参加了全部修订。在修订过程中，可能有疏忽之处，但我们是倾注了全部精力和热情，倘有不妥和错失，敬请专家、同仁不吝指教。我们希望修订后的《园林美学》（第2版）能在现代园林绿化事业中，在园林教育事业中发挥更大的作用。

《园林美学》第2版编写组

2001年12月

第 1 版前言

《园林美学》作为一门独立的新兴边缘学科，是改革开放以后才逐步繁荣发展起来的，它的兴旺对我国园林艺术事业的健康发展有着十分重要的意义。

近几年来，有关“美学”的各种专著相继面世，但是适合园林专业教学的教材还没有。我们这本《园林美学》就是为了使园林系统的学生和职工（无论是学设计、管理还是其他专业）都能从中了解园林美学的基本原理及其与园林发展的关系。

本书的编写宗旨是深入浅出，明白易懂，涉及面较广，而不追求过分的深奥，对一些有分歧的学术观点也不轻易下结论。我们希望这本教材能起到引导学生入门的作用，使学生初步掌握一些美学原理、园林美学原理、中外古今的园林美学概况和发展情况以及设计、管理、欣赏中涉及的一些园林美学知识，并尽量结合实例进行论述，以达到生动通俗的目的。

本书在编写过程中得到上海市园林局原局长、高级工程师吴振千同志的关心和支持，他对教材的编写作了多次具体指导。我国美学界著名前辈蒋孔阳教授百忙之中抽空为本书写了序，谨借此一并表示由衷的谢意。

本书的编写者对园林美学尚缺乏精深的研究，可能有疏忽或不妥之处，敬希专家、同仁不吝赐教。我们希望这本书起抛砖引玉的作用，相信今后会看到更多更好的同类教材问世，为繁荣园林事业和园林教育事业作出更大贡献。

这本教材由杨宝树同志编写第一章，万叶同志编写第二、四章，岳韬、费维兴同志编写第三章，叶永元同志编写第五、六章，费维兴、邹亦兵同志绘制插图。

编著者

1991年8月

目 录

序

第2版前言

第1版前言

第一章 绪论	(1)
第一节 美和美学的基本思想	(1)
一、美	(1)
(一) 关于美的综述	(1)
(二) 关于美的本质	(6)
二、美学	(10)
(一) 美学研究的对象和范围	(10)
(二) 美学的基本范畴	(13)
(三) 美学和哲学	(16)
(四) 美学研究的任务	(17)
第二节 园林美学的基本观点	(17)
一、园林美学及其研究对象	(17)
(一) 园林美学	(17)
(二) 园林美学的研究对象	(26)
二、造园思想和园林的基本特点	(28)
(一) 造园思想和园林是一定社会生活的历史产物	(28)
(二) 造园思想的发展具有相对独立性	(30)
(三) 造园思想与每一时代优秀的思想文化传统紧密联系	(32)
三、园林美学研究的范围和内容	(34)
(一) 每一时代的社会生活与历史	(34)
(二) 审美心理、审美意识、审美标准、审美理想等	(34)

(三) 园林史和园林艺术思想史、园林建筑学和建筑材料学	(34)
(四) 园林的时代特征	(34)
四、园林美学研究的任务	(35)
五、园林美学的研究方法	(36)
(一) 理论与实践相结合的方法	(36)
(二) 历史与逻辑相统一的方法	(36)
第二章 园林美及其表现形式	(37)
第一节 园林	(37)
一、园林起源	(37)
二、园林与建筑的关系	(42)
三、东西方园林的不同表现形式	(43)
第二节 园林美及其特征	(46)
一、什么是园林美	(46)
二、园林美的特征	(47)
三、园林美的表现要素	(49)
(一) 造园意境美	(49)
(二) 主题形式美	(51)
(三) 章法与韵律	(52)
(四) 点缀与装饰	(52)
(五) 其它	(53)
第三章 园林美的创造	(57)
第一节 园林艺术风格的形成与变化	(57)
一、古人的造园意识	(57)
二、魏、晋、南北朝以来的中国造园艺术	(75)
三、未来的造园趋势	(86)
(一) 古代造园经验依然具有活力	(86)
(二) 神话变成了现实	(86)

(三) 生活方式的巨大变化	(86)
(四) 生态效益居头等重要的地位	(87)
第二节 园林造园的基本原则	(88)
一、天人同构	(89)
(一) 和谐的统一性	(89)
(二) 比例的协调性	(94)
(三) 均衡的稳定性	(96)
二、因地制宜	(99)
(一) 对比的支配性	(100)
(二) 组合联系的完整性	(102)
(三) 韵律节奏的流动性	(105)
第三节 园林造园的处理手段	(108)
一、园林地形的利用与改造	(109)
二、园路工程	(111)
三、掇山叠石	(114)
(一) 掇山	(115)
(二) 叠石	(115)
四、园林理水	(116)
(一) 静水	(117)
(二) 动水	(118)
五、植物造景	(120)
六、园林建筑配景	(128)
第四章 园林美的鉴赏	(132)
第一节 园林美鉴赏的意义	(132)
第二节 园林美鉴赏的多样性与综合性	(135)
一、园林美鉴赏中的时代、历史、国土、人情、 文化等因素	(135)

二、园林美鉴赏中的生理与心理因素·····	(143)
第三节 怎样鉴赏园林美·····	(146)
一、园林审美活动·····	(146)
二、园林美欣赏与品鉴的方法·····	(148)
(一) 园林美欣赏的方法·····	(148)
(二) 园林美品鉴的方法·····	(154)
第四节 园林美鉴赏的引导·····	(155)
第五节 承德避暑山庄的美学效果·····	(161)
一、古朴典雅、自然天成的悠然意境·····	(162)
二、多样化的造园风格·····	(165)
三、深邃隽永的象征意义·····	(166)
第五章 园林管理与园林美学·····	(169)
第一节 园林管理的特征·····	(169)
一、园林管理概述·····	(169)
二、园林管理与园林美学的关系·····	(170)
第二节 园林的日常维护与园林美·····	(172)
一、植物配置韵律美的日常维护·····	(172)
二、植物的生长变化与园林美·····	(173)
三、“清洁也是美”的原则·····	(173)
第三节 园林的更新与园林美·····	(174)
一、协调是一种美·····	(174)
二、“简单也是美”的原则·····	(175)
三、原有特定景观的利用·····	(176)
第四节 园林美与园林功效·····	(176)
一、园林的主要功效·····	(176)
二、更好地发挥园林功效·····	(177)
三、不能片面追求经济效益·····	(179)

第五节 园林工作者的美学修养问题·····	(180)
一、为什么要提高美学修养·····	(180)
二、如何提高美学修养·····	(183)
三、提高美学修养的可能性·····	(184)
第六章 园林美学的继承和发展·····	(186)
第一节 中国古典园林美学的继承和发展·····	(186)
一、园林美学的继承性与时代性·····	(186)
二、从先秦到清代中叶的园林美学概述·····	(188)
三、近代中国园林美学的继承和发展·····	(192)
第二节 欧洲、日本园林美学的主要特色·····	(192)
第三节 中国古典园林美学的继承和发扬·····	(195)
一、应采取的正确态度·····	(195)
二、现代园林对古典园林美学的扬弃·····	(199)
第四节 园林美学思维的创造性·····	(200)
一、我们的时代对园林美有新的迫切要求·····	(200)
二、园林美学有广阔的发展前途·····	(204)
三、园林美的新形式·····	(205)
第五节 园林与现代化城市的整体环境艺术·····	(209)
一、园林美是城市现代化的有机组成部分·····	(209)
二、我们与发达国家的差距及努力方向·····	(212)
第六节 用发展的眼光来看园林美学·····	(214)
参考文献·····	(216)

第一章 绪 论

第一节 美和美学的基本思想

一、美

人类社会几千年，美的问题一直影响着人们的生活和思想，至今人们还在探索着美、追求着美。这是因为美就在人们的生活中，人们就生活在美中。说到美，人们总要先问美是什么？什么是美？其实只有先知道美是什么，才能真正理解什么是美。

（一）关于美的综述

古今中外许多伟大的哲学家、思想家、艺术家，对美的探索和研究已经有两千多年的历史了。

美是对人而言的，自从有了人类和人类社会，伴随着人们的生产劳动，人们也就逐渐有了美的意识和美的思想。

中华民族对于美的认识和关于美的思想有着十分丰富的宝贵遗产。中国是一个历史悠久的文明古国，对美的认识从原始社会后期就开始萌芽，初步形成观点、理论要早于西方 300 多年。

公元前 800 年，郑国史官史伯提出和谐为美的观点，确实是十分可贵的，这为中国美学思想的发展历史乃至整个世界美学思想的发展历史写下了光辉的一页。

春秋战国时期的诸子百家中已经有了较丰富的美学思想。孔子在中国美学思想史上，是一个承前启后的人物。他对春秋以前

美学思想的成果进行了全面总结,提出了许多著名的美学思想。如“文质彬彬,然后君子”较好地说明了形式与内容的适度统一,具有一定的辩证因素,超过了以往的认识水平。又如“尽美尽善”强调了美与善的高度和谐,又把“尽善”和“尽美”这两个不同的概念区别开来。孔子美学思想的核心是“和”,充分表现了他美学思想上保守的一面,但对后世影响极大。

孟子明确提出了“充实之谓美”的主张。又说“耳有同听、心有同悦”。尽管孟子的美学观点是为他的政治观点服务的,但他毕竟看到了审美活动,特别是音乐审美活动的特殊性从而超出了前人。

《乐记》是世界上最早出现的音乐论著,相当完整地体现了美学思想。其中“音由心生;物感心动”一句尤其精彩,是我国最早对音乐产生过程中心物关系的理论概括。

西汉时期王充的《论衡》,魏晋时期陆机的《文赋》、钟嵘的《诗品》,明朝计成的《园冶》,都有很深刻的美学思想。

美学思想表现得最系统的是南朝梁刘勰的《文心雕龙》。《文心雕龙》是我国古代文学理论和文学批评的巨著。刘勰对文艺与现实的关系,文艺的创作与欣赏都有深刻独到的见解,对后世影响也很大。

我国古代特别是漫长的封建社会中出现不少诗品、画品都包含着丰富的美学思想。不过,大都以其独特的散论形式表达各种关于美的思想和美的观点。往往是偶感和随笔,信手拈来,一二句话讲得很深刻,但显得较零碎,缺乏系统。这些特点与西方的美学思想发展情况有所不同。另外,中华民族运用的美学范畴也与西方不同,如“形似与神似”、“充与实”等等。中国的美学思想主要是建立在我们民族艺术的实践基础上的,有待于我们进一步整理出来进行研究。

我国把对美的思想认识上升为系统的理论，把美学作为一门独立的学科来研究，严格说起来是从鸦片战争以后才开始的。

王国维首先介绍了康德、叔本华、尼采的美学思想，然后进行研究，写了《人间词话》等书。梁启超在介绍西方美学思想方面也有不小的贡献。

“五四”时期蔡元培、陈望道提倡美育，在抵制和清除当时遗留下来的尊孔忠君以及媚外的教育思想上，有着积极的意义。

鲁迅的美学思想是丰富而又深刻的，哺育了一代文艺工作者。20世纪30年代鲁迅、瞿秋白、冯雪峰在介绍马克思主义美学方面作出了不可磨灭的贡献。周扬在40年代翻译了车尔尼雪夫斯基的《生活与美学》，在我国产生了广泛的影响。

我国研究美学时间最长、资历最深的是朱光潜先生。他于1925年到英国留学，后又到法国留学。他从研究文学、心理学、哲学而走向研究美学，先后写了《谈美》、《诗论》等美学专著，对现代中国的美学理论影响较大。

五六十年代，我国美学界进行了一场大讨论。这场讨论对我国的美学发展起了很大的推动作用，也出现了一批美学新秀，其中最具有代表性的是李泽厚先生。

李泽厚先生和蒋孔阳先生从马克思主义的世界观和方法论出发基本上解决了关于美和美学的一些基本问题。

西方对美的认识和关于美的思想虽然起源晚于中国，但是，他们美学思想和美学理论的形成及发展很快，成就也令世人瞩目，究其原因主要有两个。第一，他们比较早地甚至一开始就把美和美学作为哲学的一个部分来研究，走了一条捷径。古希腊与罗马大多数的美学家都是哲学家，所以他们研究美，第一个问题就是研究美的本质。而中国关于美的思想一开始就和政治、伦理等思想纠缠在一起，研究的重点不突出。第二个原因是，西方从1750年

开始把美学作为一门独立的学科加以研究，而中国却是从鸦片战争后才开始的，比西方晚了近 100 多年。

西方对美的认识和研究源于古希腊与罗马。代表人物是柏拉图和亚里士多德。

柏拉图对美的本质作了哲学思考。他认为美的本质是理式。他所说的理式就是和谐，是一种没有差异和矛盾的理想化的和谐。这种关于美的本质的哲学观点是柏拉图整个客观唯心主义哲学体系的具体表现，对西方美学影响很大，所以后人把柏拉图推崇为西方美学史的鼻祖。

亚里士多德是柏拉图的学生，他说：“吾爱吾师，吾更爱真理”。他批判了他的老师柏拉图关于美的理式说，认为美存在于客观事物之中。亚里士多德关于美的思想基本上是唯物主义的。他的美学著作有《诗学》和《修辞学》。在西方，《诗学》的影响之深广，几乎没有任何一部著作能与之相比。车尔尼雪夫斯基认为《诗学》是第一篇美学论文，是西方一切美学概念的依据，所以亚里士多德是欧洲美学思想的奠基人。

到了黑暗的中世纪，西方美学倒退和停滞了，成了神学的奴仆，走向禁欲主义。其代表人物是奥古斯丁、托马斯。他们认为美是一种形式的和谐。因为有上帝主宰一切，所以美的形式是和谐，其根本思想是一切为神学服务。

但丁是中世纪美学的最后一位代表人物，同时又是文艺复兴时期人文主义美学的先驱。他打破了禁欲主义美学，肯定了美是在现实世界之中，美来自人不是来自神，强调艺术要通过现实生活的真实反映来表现美。但丁以后，美学便进入了一个新的发展阶段。

被恩格斯称作文艺复兴时期巨人之一的达·芬奇，他的美学思想集中表现在他的《论绘画》和《笔记》之中。在这些著述中，

传统的神学说教已经没有了。他认为美在物体本身，又是反映现实的一面镜子。这个时期的美学思想是围绕文艺怎样反映现实人的美这个中心来展开的，因此它是西方的古代美学思想和近代美学思想之间的桥梁。

16 世纪至 17 世纪，西方文艺复兴衰弱以后，出现了两股思潮。一个是法国的古典主义美学，一个是英国经验主义美学。

18 世纪法国出现了启蒙主义美学，代表人物有狄德罗等人。狄德罗是唯物主义哲学家、文学家、启蒙运动的思想泰斗，他有专门论美的本质的文章《美之根源及性质的研究》，提出了著名的“美在关系”的理论。

这时德国出现了一个著名的哲学家和美学家，他的名字叫鲍姆嘉通。他的主要贡献是 1750 年写了一部书，书的名字叫《美学》。他认为美学是研究感性认识和形象思维的学问。从此美学成为一门独立的学科。他把美学与哲学、文学理论区别开来。这在美学发展史上有着重要地位。由于他第一次提出“美学”这一名称，因此在美学史上，后来被推尊为科学美学的创始人和美学之父。从鲍姆嘉通开始，西方美学发展进入高峰时期。

德国的古典美学是西方美学的高峰。代表人物有康德、黑格尔等。他们的特点是赋予美学以系统的体系。

康德认为美是一种鲜艳的形式，还认为“快感的对象就是美”，“美感是单纯的快感”。他的美学思想虽然有明显的主观唯心主义和形式主义的色彩，但他以强大的美学思维冲破了理性主义与经验主义的思想壁垒，为美学发展开拓了新的境界。他的许多观点直接影响了黑格尔。

黑格尔是西方美学的集大成者。他写了三大卷的美学著作，这是美学思想发展史上的巨著。他认为，“美是理念的感性显现”，并且辩证地认为客观存在与概念协调一致才形成美的本质。黑格尔

的美学体系是建立在唯心主义基础之上的，同时他的辩证法也是不彻底的。但是他的美学思想代表了马克思主义美学产生以前的美学最高成就，是马克思主义美学的理论来源之一。

19世纪俄国的美学思想是以车尔尼雪夫斯基、别林斯基、杜勃罗留波夫斯基为代表的民主主义美学。

车尔尼雪夫斯基写的《生活与美学》批判了黑格尔的唯心主义美学，提出了著名的“美是生活”的思想，把唯物主义美学推到了一个新的阶段。

综上所述，在古今中外关于美的探讨的历史长河中，我们还找不到美是什么的结论。的确是这样，几千年来人们在生活中跟美的联系既广泛又密切，但要真正回答美是什么，就相当困难了。狄德罗说：“人们谈论的最多的东西，每每注定是人们知道最少的东西”。美的性质就是其中之一。在社会领域和社会科学的各门学科中，可以说美是世界上最困难、最不可解的概念之一。柏拉图最后得出定义“美是困难的”。托尔斯泰在《艺术论》中罗列了关于美的几十种定义，他的结论是“美仍然是个谜”，甚至建议在文学艺术中把美清除出去。

要解决这个问题，我们就要找到那些属性不同，形态各异的万事万物的共同本质，才能说明美是什么，才能真正揭示美的本质。马克思主义诞生以后特别是马克思主义哲学为我们揭示美的本质提供了科学的世界观和方法论。马克思主义的美学思想是我们研究美的本质的直接指导思想。

（二）关于美的本质

1. 马克思主义关于美的基本思想

马克思主义以前的美学家都不能科学地说明美的本质及美学中的一些基本问题。其主要原因是脱离人类社会的历史实践和历史发展，机械地、孤立地研究美和美学问题。马克思主义哲学即