

余树勋 著

园林美与园林艺术

Aesthetic and Artistic Landscape

中国建筑工业出版社

余树勋 著

园林美与园林艺术

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

园林美与园林艺术/余树勋著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2006

ISBN 7-112-07805-9

I. 园... II. 余... III. 园林艺术-艺术美学
IV. TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第114885号

园林美是美化环境的一个重要内容, 园林艺术是园林学体系中一个主干学科, 也是一门研究园林创作理论的新学科。

本书的第一部分“美与园林美的探讨”, 在简要介绍了美、美感、自然美之后, 着重论述了园林美及其创造; 第二部分“园林艺术”不仅总结介绍了我国有关造景、地貌改造、理水、植物布置、园林建筑布局和组合等传统部分, 也吸取了外国近代相应的优秀部分。本书的一个主要特点是作者以其多年致力于此的研究成果, 作了中西结合并论的阐述, 确有独到见解。可供园林规划设计人员、园林绿化工作者和园林艺术爱好者阅读参考。

责任编辑: 张 建

整体设计: 樊 嵘

责任校对: 张树梅 王雪竹

园林美与园林艺术

余树勋 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京广厦京港图文有限公司制作

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 12³/₄ 字数: 400千字

2006年4月第一版 2006年4月第一次印刷

印数: 1-3000册 定价: 99.00元

ISBN 7-112-07805-9

(13759)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

作者简历

余树勋教授，研究员，1919年生于北京，1942年毕业于浙江大学园艺系，1942~1948年任云南大学农学院助教及讲师，1948~1949年赴越南河内大学进修热带植物，1949~1951年在丹麦皇家农学院学习造园学，1952~1964年在武汉大学园艺系、华中农学院园林专业、武汉城市建设学院园林系、北京林学院城市及居民区绿化专业、北京农学院园林专业（兼）任教，1964~1988年在中国科学院植物研究所植物园从事研究工作。在此期间，余树勋教授1980~1981年赴美国明尼苏达大学风景树木园作为访问学者。1992~1996年余教授赴韩国、泰国、美国参加国际会议，1997年赴我国台湾、英国讲学，1985~2005年任《中国园林》杂志主编（现为名誉主编）。出版著作有：

花卉词典（农业出版社，1986）

植物园（科学出版社，1982）

园林美与园林艺术（科学出版社，1985）

月季（金盾出版社，1992）

杜鹃花（金盾出版社，1992）

园林名词（国家名委公布，科学出版社，1996）

序

园林艺术是园林学体系中一个主干学科,是研究园林创作理论的学科。

建国以来,我国的城市绿化,园林建设有了很大的发展。高等院校也曾设立园林专业,培养园林、绿化方面的技术人才,开设了有关的主要课程,如园林史、园林规划设计、园林工程、园林植物、植物造景设计、园林建筑等。园林艺术只是作为园林规划设计的原理或原则部分,还不曾有人把它作为一个独立学科来写作。本书作者以其多年致力于此的研究成果,写成《园林美与园林艺术》。

本书的第一部分“美与园林美的探讨”,在扼要论述了美、美感、自然美之后,着力于园林美的创论。诚如作者在引言中所说“庶几以此打开园林美学的蹊径。”第二部分“园林艺术”不仅撷取了我国有关造景、地貌改造、理水、植物布置、园林建筑布局和组合等传统部分,也吸取了外国近代相应的优秀部分。这是本书的一个主要特点,对于从事园林绿化工作者,尤其是规划设计者,是一本很有意义、值得一读的书。

由于完整的系统的园林艺术,还没有建立起来,有待于各方面的努力,出现这样那样观点或论点的分歧,终所难免,有待于通过学术讨论,逐步完善。譬如说,园林美应就园林的整体来立论,还是从组成园林的各个因素或题材的美来论述呢?关于园林意境问题、园林的内容和形式问题、园林创作上从艺术构思到总布局及布局章法问题等,仍须加以详论。但是,本书对于构成形式美的因素在园林创作中的运用,造景手法和各种题材造景部分,作了较详的、中西结合并论的阐述,确有独到之处。

十一届三中全会以来,从事园林绿化的科技工作者,都有尽快建立起具有中国特色的园林学体系的共同愿望,并在园林学的各个领域里开拓新天地。本书正是在园林艺术领域里,开拓具有中国特色的也吸收外国优秀部分的一个起步,是值得高兴的事,故乐为之序,以示共勉。

汪菊渊

1985年11月14日

目录

第一部分 美与园林美的探讨	(7)
一、 引言	(7)
二、 美是什么?	(7)
三、 美感与美感的差异	(9)
(一) 美感的社会性	(10)
(二) 美感的阶级性	(12)
(三) 美感的愉悦性	(14)
(四) 美感的民族性	(15)
(五) 美感的直觉性	(15)
(六) 美感的联想性	(16)
(七) 美感的时代性	(16)
(八) 美感的功利性与非功利性	(17)
四、 自然美	(18)
(一) 自然美为什么受人热爱?	(18)
(二) 自然美是艺术美的源泉	(19)
(三) 自然美紧密地联系着生活美	(19)
(四) 欣赏自然美的历史演变	(21)
(五) 自然美的科学性正待开发	(21)
(六) 独特的自然美不同于其他艺术	(22)
(七) 自然美的资源可以尽量开发利用	(22)
小结	(23)
五、 园林美	(24)
(一) 园林释义	(24)
(二) 园林美的来源	(24)
(三) 园林美的创造	(30)
(四) 园林美的配角——园林建筑	(42)
小结	(47)
第二部分 园林艺术	(48)
一、 引言	(48)
二、 园林艺术造型的原则	(48)
(一) 多样统一的原则	(49)
(二) 协调与对比的原则	(58)
(三) 对称与平衡的原则	(68)
(四) 比例与尺度的原则	(72)
(五) 韵律与节奏的原则	(75)
(六) 联系与分隔的原则	(79)
小结	(83)
三、 造景与赏景	(83)
(一) 框景	(84)
(二) 借景	(89)
(三) 障景	(90)
(四) 对景	(93)
(五) 隔景	(93)
四、 地形的艺术	(97)
(一) 美丽的祖国大地	(97)

(二) 地形的利用和改造	(99)
(三) 地形的艺术处理	(100)
五、 水景的艺术	(101)
(一) 传统的水景艺术	(101)
(二) 近代的水景艺术	(102)
小结	(117)
六、 园路的艺术	(117)
(一) 园路的作用	(117)
(二) 园路设置路线的几种形式	(118)
(三) 游人移动和停留的因素	(118)
(四) 关于距离在园林中的概念	(119)
(五) 园路的艺术设计要领	(119)
(六) 停车场的设计	(129)
(七) 轴线	(130)
小结	(133)
七、 植物配植的艺术	(133)
(一) 园林植物的作用	(133)
(二) 植物材料的艺术处理	(135)
(三) 园路的植物配植	(144)
(四) 路边植物的选择	(148)
(五) 两个争论的问题	(155)
(六) 绿篱的艺术	(157)
(七) 活动花坛	(163)
小结	(165)
八、 园林色彩的艺术	(165)
(一) 光与色	(165)
(二) 园林色彩常用的名词	(166)
(三) 园林色彩的艺术设计	(167)
(四) 园林植物的色彩表现	(170)
九、 园林建筑的艺术布局	(176)
(一) 东西方园林建筑的概括比较	(179)
(二) 园林建筑与空间的艺术	(179)
(三) 园林建筑的组合	(180)
(四) 关于园林中建筑物多少的讨论	(181)
(五) 怎样设计好园林建筑	(192)
小结	(192)
十、 公园概论	(192)
(一) 公园释义	(192)
(二) 公园的从属概念	(193)
(三) 公园的分类	(193)
(四) 公园的效用	(193)
(五) 公园的设计	(193)
(六) 公园的分区	(196)
(七) 一个百年以上城市公园的介绍	(198)
结束语	(201)
主要参考书目	(202)
新版附言	(204)

第一部分 美与园林美的探讨

一、引言

美化环境的一个重要内容首先是讲求园林美。现代化城市又提出生态平衡的新课题。为城市居民改善工作和生活的环境,按环境科学的知识,保持城市的生态平衡,也要在很大程度上依靠园林建设。尤其是人们的物质生活逐渐提高,还要追求更高的精神文明生活。园林之美恰好是满足精神生活的重要内容之一。建国以来,城市园林绿化工作取得很大成绩,在植物材料方面,如种类的增加、繁殖技术的提高,以及管理上精益求精等,对于增进园林美提供了良好的物质基础。但是这些植物材料如何做好艺术的处理,使它们更符合艺术的原则,给人们以更美好的感受,至今还是比较薄弱的环节。所以从理论到实践,将园林美予以探讨,从美学的角度说明美是什么、美感与园林美感,从而探讨自然美与园林美的欣赏与创作等等。以这些内容编为第一部分,庶几以此打开园林美学的蹊径,并为第二部分探索园林艺术提供一些依据。

二、美是什么?

从“美”字不难看出“羊大则美”的意思。在狩猎时代,可能人类赞赏的是生活中的捕获物。最早认为美的事物就是紧密联系着生活的。

中外史书上对于美是什么或什么是美这个问题论点很多,始终互相争论不休。在探讨园林美之前先弄清美的概念,美的本质并简单介绍一下美是什么,应该是必要的。

我国的美学思想源远流长,自先秦乃至明清两千多年来,在礼乐、诗文、书画,甚至占卜的书籍中,积累着大量的美学思想,对于美是什么这一问题,在不同的历史时期及不同的生活实践中,出现了不同的论点,以下简要地介绍几点:

公元前6世纪,春秋时期的楚灵王与

大臣伍举谈论一座取乐用的建筑“章华台”是否美的问题,伍举说:“夫美也者,上下、内外、大小、远近皆无害焉,故曰美。”^[1]伍举还指出“服宠以为美”,“形镂为美”,把人民的资财都搜刮穷了“胡美之为?”(意思是“这有什么美”)伍举对他的统治者楚灵王提出这种“谏言”,正说明当时的封建社会中,审美观存在着极大的差异(见上海古籍出版社《国语》)。

战国时期,孟轲(公元前约372—前289)提出“充实之谓美”,他是指人的道德修养达到一定充实的境界,才有统治者所谓的“精神美”(见焦循《孟子正义》)。^[1]

《老子》一书约成于战国初期,书中在美与恶、善与不善的相对关系中指出:“天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣,故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,声音相和,前后相随”。^[1]这些道家思想已有了朴素的辩证法,指出宇宙中复杂的现象具有相互依存和相互转化的特点,这对后世的文艺创作有着深刻的影响。

赵国的荀况(公元前313—前238)提出“不全不粹之不足以为美”的论点,也就是“全粹为美。”所谓“全”是指全面,即指一个“成人”要“天见其明,地见其光”,各方面都尽到好处。所谓“粹”是指“粹而不杂”的意思。他的著作《荀子》一书中还论述了音乐美学方面的内容,对古代唯物主义有所发展。

汉代的《礼记》中记载着封建社会的文物典制,其中有“少之为贵,多之为美”,这个美的含义是善与好的意思,属于礼教的范畴。汉代还有一部《淮南子》是以道家思想为中心的,其中有:“求美则不得美,不求美则美矣。”“美之所在,虽污辱世不能贱,恶之所在,虽高隆世不能贵。”这说明美的根源俱在事物的本身。

明代的剧作家汤显祖(1550—1616)提过“诗乎,要皆以若有若无为美。”有

为实,无为虚,虚实结合是中国诗与画流传已久的美学思想(见中华书局《汤显祖集》)。

清代的叶燮(1627—1703)对诗文、绘画、造园的论述中均提到与美学有关的论点。如他的《已畦集》中谓“凡物之生而美者,美本乎天者也,本乎天自有之美也。然孤芳独美不如集众芳以为美。”他所谓的“本乎天”是指大自然的荣养和缔造。“生而美”及“自有之美”是含有客观论的美学思想。同时他对个体美与集体美之间的比较也有独到的见解。●

在西方,公元前6世纪,古希腊的毕达哥拉斯学派认为:“美就是一定数量关系的体现,美就是和谐,一切事物凡是具备和谐这一特点的就是美的。”这个论点以后对西方的文艺产生了深远的影响。公元前4世纪,德谟克里特对美的看法又有一个新的转折,以前人们常谈论自然美或有关的人体雕塑外形美,而他认为更重要的是人的内在世界,审美活动不仅要求对象是心灵与智慧的造物,而且还要求人们怀有“神圣”的灵感和热情。在这同一世纪中,美学的奠基人柏拉图认为美的本质是“理念”,是和谐的理念才显得美。

到了中世纪与文艺复兴时期,人文主义美学的先驱者但丁(1265—1321)认为艺术必须取法自然。以后的达·芬奇(1452—1519)也提过,作为艺术家首先一条就是依靠自然、师法自然,把自己的心化为自然的心。他还说,以自己高贵的才智与自然竞赛并超过自然。这与中国画家宗炳(375—443)、谢赫(南齐时代)及张璪(唐代)所提的“以形写形”,“应物象形”以及“外师造化”等重视自然的观点完全一致。

18世纪法国启蒙运动的思想家狄德罗(1713—1784)认为美是关系,是随关系而开始、增长、变化、衰落、消灭的。他所谓的关系是指实在的关系(如各部分的比例关系等)、察觉的关系和虚构的关系三种。他还认为前人所谓“美就是自

然”这个自然要受理性、秩序、仪礼等的矫饰才能体现真实的关系,才是美的。他的论点对以后唯物主义美学思想起了一定的先导作用。

18世纪末,德国出现了美学发展的高峰,如康德(1724—1804)就认为“快感的对象就是美”,“美感是单纯的快感”,他对人类的生理学及心理学有一定的研究,但是他的美学思想仍属于主观唯心主义的。同时期的伟大诗人与作家歌德(1749—1832)认为美无疑在自然本身,但只有各部分的构造都符合它的本性,因而显出目的性的东西才美。这种唯物主义的倾向并反对那些抽象和虚幻的美学思想,在当时是独树一帜的。

19世纪初,德国黑格尔(1770—1831)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,这种思想成为马克思主义美学的理论来源之一。

19世纪俄国的车尔尼雪夫斯基(1828—1889)认为:“美就是生活”,“任何东西凡是显示出生活,或使我们想起生活的,那就是美的。”从此美学里开始引进了唯物主义,这是受后人称赞的。

此外,还有许许多多有关美的解释,如“美在恰当”、“美是有用”、“美是视觉听觉的快感”、“美是愉悦身心的形象”、“美是反映人的自由创造的形象”等等。究竟美是什么?辩来辩去,都感到这个问题不容易解决。最后的结论甚至认为“美是难的”。世界闻名的“美之谜”到现在还在争论之中。

19世纪40年代,马克思、恩格斯将物质与实践的观点引进了美学。虽然马克思、恩格斯并未发表美学的专著,但在他们的著作中多次涉及到美学问题,下面简要地介绍几点:

(1) 马克思、恩格斯把艺术、美、生产劳动三者联系起来。马克思说:“劳动生产了美”。

(2) 人要按照美的规律来塑造艺术形象,马克思说过“任何事物凡是符合美

● 我国的美学史料十分丰富,以上约略提出几点,挂一漏万很不全面。古人所谓美多指道德品质方面的社会美,与西方泛指的美很不相同。

的规律的就是美的”。

(3) 通过劳动改造自然使自然人化了,同时也揭示了人的丰富的本质。人具有欣赏美的感觉器官,但欣赏能力不是先天就赋予的,而是历史和社会形成的。

(4) 美不是从人的主观心灵来探求,也不是从物质的自然属性来探求,而是从人类社会的生活实践中探求。这一点解决了多年争论的主客观问题。

以上简略介绍了少许东西方美学的思想。实际上,到1750年美学才成为一个专门的学科在欧洲问世,在哲学领域里还是一门年轻的科学。我国美学的研究历史很短,尤其受到“四人帮”的摧残,直到近年才算复苏。对于美是什么这个问题,诸家之言各有很多精辟的解释。不过,因为美的现象有无限的多样性和差异性,掩盖了美的本质的一般性和共同性。同时,人们对美的感受有差异性、易变性和相对性,也会掩盖美的本质的普遍性和客观性。基于这些原因,解决“美是什么”的问题就发生了许多困难。

大多数美学家基本沿着两条道路去寻找美是什么的本质问题。一条是从物质世界中去找,另一条是从精神世界中去找。超乎这两者之上的美学派别是不存在的。唯物主义美学认为美存在于物质世界之中,所谓“美”又恰好是物质与精神相互渗透与统一的,如果割裂开来就很难认识什么是美。马克思主义的哲学将物质与精神、思维与存在统一起来了,即所谓“存在决定意识”的基本观点,为“美之谜”揭开了谜底。这里引用《美和美的创造》一书中的一段,其中有“美是什么”的答案以飨读者:

“美是一种客观存在的社会现象,它是人类通过创造性的劳动实践,把具有真和善的品质的本质力量,在对象中实现出来,从而使对象成为一种能够引起爱慕和喜悦的感情的观赏形象,就是美。”(原载江苏人民出版社《美和美的创造》)

以上的解答,可以引申到自然美乃

至自然属性的园林美当中去理解。通过劳动实践创造或改造自然,加上人的本质力量的实现,美的工作环境和生活环境一定会展现出令人爱慕和喜悦的观赏形象。这就是探讨园林艺术之初,学习一点美学知识的原因。

三、美感与美感的差异

有人认为美学是以美为对象,研究生活中美的关系、研究美的存在与思维的关系,也就是研究人对现实的审美关系。但也有人认为美学应该以艺术为研究对象,因为艺术的形象就是美的形象,这两种意见一直没有统一。美学的发展史比较短,本属于哲学的范畴,与艺术理论应该有明显的区别。

人类的审美活动包括着审美者与被审美的对象两个方面。简言之就是主体与客体的关系。所谓“美感”就是主体(人)对客观存在的审美对象的心理感受。美感的形成有复杂的心理活动。例如:人们登上泰山,如果在游客中静听他们指手划脚的议论,有的见景生情、有联想、有回忆、有激动、有沉思……涌现出各种表情和语言。二千多年前的孔丘也不例外,站在鲁国(今山东省)这样一个小国的高峰上也不免感叹地说:“登泰山而小天下。”^[1]历代感叹的人多了,有名望的人把各种心理活动写成诗词、屏联刻在石崖上,至今泰山上的摩崖石刻和碑文实在太多太多,就是一个明证。

美感是怎样产生的?

动物有美感,早年达尔文就发现奶牛听了音乐会提高产奶量,在此不拟多述。现在只讨论人的美感。人主要从眼睛、耳朵通过视觉、听觉获得美感,其他如味觉、嗅觉、触觉等也有美感,但许多美学家认为是次要的。其实,美感是综合性的,尤其园林美的欣赏,常说“鸟语花香”,就是听觉和嗅觉的综合心理活动。歌德说过:“人是一个整体,一个多方面内在联系着的能力的统一体。”^{[37], [42]}人

的眼、耳、鼻、舌、身在一个统一体上，会共同发生作用的。人的大脑发达，又具备各种感觉器官，所以产生美感的条件也胜过任何动物。

有了主体的美感条件，还要有感受的对象，这样才能构成审美关系。我们生活在社会之中，头脑里“积淀”（像电脑的储存一样）了社会上观念性的想像、情感和理智。审美能力的逐渐提高，是在社会历史、文化的熏陶之下，和不断欣赏与创造之中逐步形成的。所以常概括地说“对视觉艺术要有能欣赏的眼睛，对听觉艺术要有善辨音律的耳朵……。”^[42]这就是社会实践形成的因人而异的“本质力量”的一部分。遇到审美对象，这个本质力量受到对象的感染而产生每人不同的美感。面临一片自然风景或人造的园林，难免议论纷纭，美感油然而生，但每人的差异是存在的。下面就讨论一下美感的各种特性，从而会发现美感差异的原因。

（一）美感的社会性

有美的客体才能产生美感，客体的美的存在长久以来就有两个绝然不同的论点：一个认为美是物质的自然属性，它可以构成美的客观条件，例如：桂林山水，如果沿着漓江坐船驶到阳朔，沿江的山山水水确实给人以自然美的享受。其他如：一片晚霞、一朵鲜花、一株古松、高山大川、滔天海浪、嶙峋怪石……自然界的美景历数不尽，也享用不尽。另一个论点认为美不是自然现象，现有高山大海早已就存在在那里了，它们作为人类美感的对象仍受着历史和社会条件的限制，如果不加以“人化”，是谈不上美的。自然美的属性本身不是美，美始终是一种社会现象，它具有社会性。这两个论点至今仍在争论。

园林美属于自然美，具有一定的社会性，但程度上有所不同。有些自然山水不需人类的加工就可以招徕无数的游客，为他们提供美感，这在风景资源丰

富的国家里，是不乏实例的。如钱塘江的怒潮，泰山顶的日出，芦笛岩的溶洞，黄果树的瀑布……，都是人类无法创造的奇丽风光，在悠悠的岁月中，有的早已被发现了，有的还在那里默默无闻，这不算“人化的自然”？有人解释说它是整个自然的一部分，必然与人类社会发生联系，也有人认为这些自然美景正处于人化的过程中，为了审美的方便，一切风景名胜的建设都属于人化的内容，那一部分无需人化也无法人化的自然风景，按照上述的解释，仍属于具有社会性的审美对象[彩图1-3-1(1)~(5)]。

还有一些自然山水，在形象上有引人入胜的内容，但不具备欣赏游览的方便，必须披荆斩棘、加工修葺才能成为风景，才能为社会服务，比上述的情况要加上更多的人化，这将具有更多的社会性是毫无疑问的。

在人口稠密的城镇，客观上需要人为地建造以模仿自然美为主的园林风景，“虽由人作，宛自天开”，这种纯属人造的自然美，在世界上的大城市数量很多，由此而产生的美感更具有浓厚的社会性了。

彩图 1-3-1(1) 贵州安顺黄果树瀑布

彩图 1-3-1(2) 云南昆明滇池与西山

彩图 1-3-1(3) 新疆天池南望博格达雪山极美

彩图 1-3-1(4) 台湾太鲁阁风景区度假村——山月村

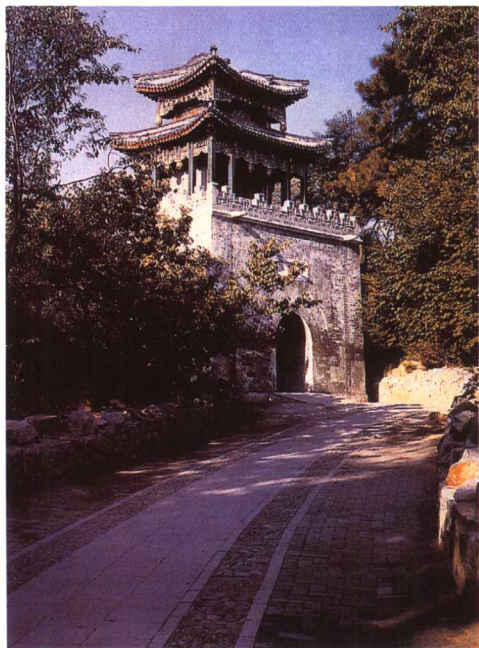
彩图 1-3-1(5) 英国伦敦郊区朴素的自然景观

(二) 美感的阶级性

同一美的事物，不同阶级的人具有不同的审美观。现在出土的大量历史文物，就正表明我国封建统治阶级当时的审美观念，很多古迹、古物都是如此。但如今仍在欣赏、赞扬，一方面它是古迹，代表着古代的文明，而且是古代劳动人民的精心创作，是我国悠久历史和民族的骄傲；一方面它在造型上、结构上、功能上至今仍有可取之处，所以有时也不能简单地认为阶级或阶层之间就没有共同的美感。

园林方面，现存的颐和园和巴黎的凡尔赛宫，可以算是东西方古典帝王园林的两颗明珠，现在赞扬备至，甚至说成无懈可击。但是从现代园林的审美要求来分析批判，也并非全然无瑕，同时也不能照搬无讹，实际上还是问题不少。例如颐和园的建筑比重过大，过于集中，整个布局过于强调了人工美，而抑制了自然美的发挥，过分地应用了“错彩镂金”，只是为了显示帝王的华贵。甚至明明为了达到皇帝的安全保卫目的，而在东部咽喉之处建造一个哨楼，美其名为“文昌阁”，东西两个山口要隘各建一个哨楼，取名“赤城霞起”[彩图 1-3-2(1)]和

“贝阙”，北面一个取名“寅辉”，这种封建帝王玩弄的“风雅”，如今又有什么可取？劳动人民的美感对园林美的要求，不一定要就是这些美的形式和内容。但是半个世纪以来，颐和园和其他现存的帝王园林，以及江南许多封建社会遗留下来

彩图 1-3-2(1) 颐和园东端山口建外碉楼防守，美其名为“赤城霞起”

的私园，对全国新园林的发展造成十分重大的影响，这些影响在“古为今用”的前提下，如果不从美感的阶级性来分析，就无法发现它的糟粕，生搬硬套的结果，将如何使社会主义的园林风格推陈出新（图1）、[彩图1-3-2(2)]？

法国凡尔赛宫同样在西方享有很高的声誉，当时许多北欧国家相继模仿，那样大规模轴线放射式的道路系统，大量

的喷泉，如今步游其间仍觉宽敞宜人。有人盛赞它的尺度比例合乎现代的要求，殊不知文献上记载，当时的国宴设于凡尔赛宫，宾客上千，200年前的来宾均以荷刀佩剑为装饰，而且随从人员很多，宫前的平台和道路不得不如此设计。分析这个名园的美观与实用价值，如果离开时代背景就会误入歧途了（图2）。

同一阶级或阶层的人由于兴趣爱好

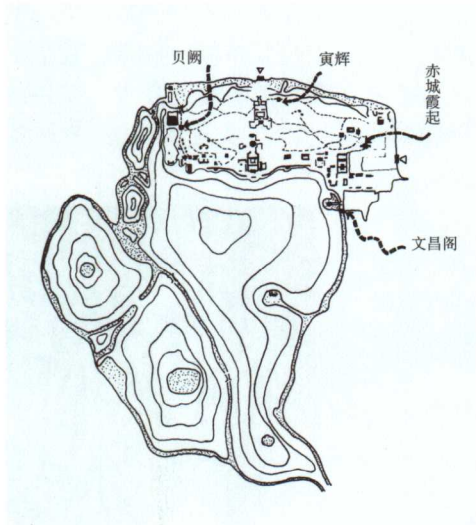

图1 颐和园四个哨楼位置示意图

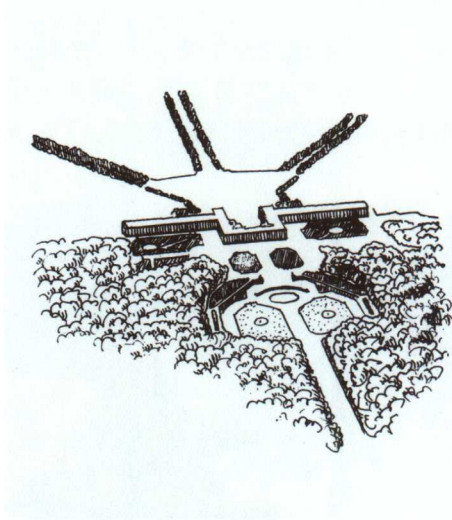
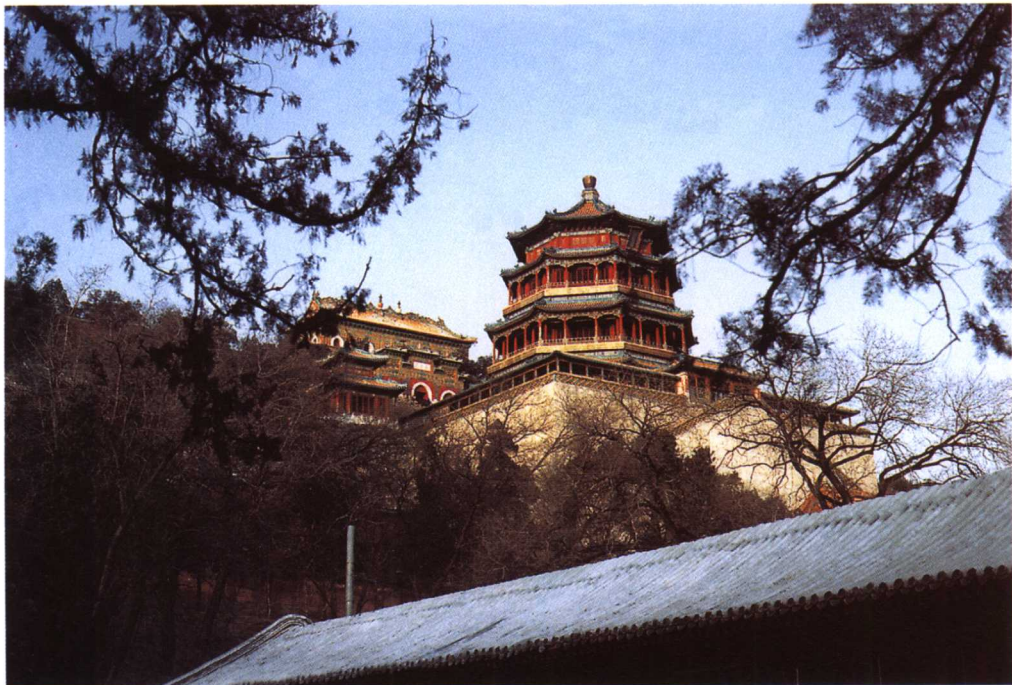

图2 法国凡尔赛宫入口内外示意图

彩图1-3-2(2) 颐和园主题建筑最高最大的佛香阁，是借宗教建筑为封建太后祝寿

及文化修养等方面的不同而产生个人之间的差异；不同阶级的人也可能有相同的美感。在某些特定的条件下，有时是统一的，也有时是对立的。而产生对立的根源多半是“世界观”的差异。有人认为自然美是以它的形式美而引起人们的愉悦，一般不具有阶级性。但是一旦经过“人化”就往往带有阶级功利的内容和形式，其中为了满足某个阶级或阶层的审美理想那是必然的结果[彩图1-3-2(3)]。

(三) 美感的愉悦性

车尔尼雪夫斯基说过：“美感的主要特征是一种赏心悦目的快感。”^[49] 当

然，许多审美的对象都能给人以喜悦和愉快，如悦耳的音乐，动人的喜剧或悲剧（悲剧是对善的讴歌，对恶的鞭笞，其结果会转悲为喜），明丽的画幅、宜人的风景……。不管对象是什么类型，只要是美的，就能使人产生美感，引起喜悦和愉快。

园林美以十分丰富的内容唤起人们的喜悦和愉快。植物方面如袅袅的垂柳，挺拔的箭杆杨，庄严的桧柏，如盖的油松……都是富有体形美的乔木；繁闹的碧桃，娴静的玉兰，似锦的蔷薇，富贵的牡丹等许多具有色彩美的灌木；飘香的桂花，幽香的兰花，炎夏的荷香，寒春的

彩图 1-3-2(3) 为了满足封建王朝自己，北京皇城建护城河、坚城和角楼

梅香等数不尽使人嗅觉满意的香花；这些植物材料经过园林匠师们的安排，或显出它的个体美，或显出成林的集体美，或混植形成综合美。它们又将随着季节改变它的色彩和体形，迎春的新绿、斗秋的霜红，任何艺术也都留不住这四季的美景，任何文学也描述不尽其中的情趣，仅仅园林植物的美就使人享用无穷了。

园林要精心地模仿自然，除去植物之外，山山水水任由人作，为了舒适的休息还可以平添一些亭榭，如此构成变化无穷的园林风景，这一切都是为了使人增加美的感受。这里没有什么情节，也不分篇章，更是悲喜难分，主角就是熙熙攘攘的游人，大家总是为了一个目的，就是寻觅愉悦。

（四）美感的民族性

爱美之心人皆有之，因民族而不同也十分普遍，这与一个民族的文化传统、社会历史的发展有密切的关系。不过各种民族有一个共同的爱好就是大家都欣赏自然美。所不同的是色彩的欣赏颇有出入。欧美的白种人普遍比较喜好白色的花，如美国的威斯康星州有一个佩因(Paine)树木园，里面就有一个“白花园”，其中搜集了大量开白色花的乔灌木和草花，不仅景色淡雅别致，而且集中地表现了他们的审美趣味。西方的复活节都把一种白花百合(Lilium longiflorum Var. eximium)送到教堂去“上供”，结婚时多用白花的马蹄莲(Zantedeschia aethiopica)作花束等等。但是欧美人的丧服则用黑色。相反，大洋洲的土著人、中国人、日本人丧服均为白色。非洲人和美洲的印第安人喜欢用白色描绘魔鬼，代表丑陋的形象。此外，马来西亚、新加坡喜爱绿色，禁忌黄色。法国喜爱粉红色、蓝色，并认为灰色高雅。荷兰人喜爱橙色、蓝色并定为“国色”。埃及则认为蓝色象征魔鬼……。总之，世界各民族对色彩是各有所好的，这种习尚也直接影响到园林植物的选择。

中华民族在东方具有十分独特的审

美趣味、审美观念和审美理想。这不仅表现在诗文和书画方面，而且也表现在传统的造园风格。中国的古典园林风格曾传播到日本和东南亚，造成重大的影响。几个世纪以前传到欧洲各国，18世纪以前西方民族欣赏规整的图案式园林，但中国的自然式园林一旦传入，对他们的影响很大。如今西方国家的自然式园林一部分是来自东方，这是世界都公认的。

我国少数民族的审美趣味往往带有浓重的地方色彩，他们看习惯了就觉得美，尤其服装方面，大多具有丰富的色彩和复杂的图案，这是大家所熟知的。

世界各民族的传统喜好，如今已成为旅游者猎奇的目标，所以不少古老的 国家如埃及、土耳其、意大利、西班牙、希腊、印度、泰国等国都十分重视本民族传统的风貌。中国也不例外，正在大量修复名胜古迹，使之重现旧观。另一方面，正由于国际交往太多，各民族的审美观念逐渐走向国际的共性，互相混杂起来几乎无法辨认，如服装方面，园林风格方面都有这种趋势。如今美国、德国、日本、及北欧诸国许多公园都是突出植物景观，疏林草地十分淡雅，自然风格十分近似。但是他们自己的民族传统形式如果不是加意保护，都几乎不易发现了。

美感具有民族性，而且传衍的年代十分久远。有它顽固的一面，但也不是一成不变的。

（五）美感的直觉性

审美对象的线条、体形、色彩等组成它的外在形式，在审美主体映入眼帘的刹那间引起视觉的愉悦，当时并无理智的、逻辑的思考，这样获得的美感常称为“美感的直觉性”。如远眺群山、面临怒放的花朵、一片清澈的湖边倒影……会情不自禁叹为美遇，甚至忘乎所以手舞足蹈，显出美感直觉性引起的忘我境界。

这种直觉并不像婴儿那样单纯，其中有很复杂的心理和生理活动，也有感知、感受和感觉的感性活动(有无理性的直觉还在辩论中)。这些活动在时间和空

间上不像写诗作画,有构思推敲的过程。而是刹那间丢弃了利己主义,没有个体的、自然的、消费的关系,所以直觉是非功利性的。

直觉性美感的形成也有另一种解释,认为有时要在一曲告终、一剧幕落或是游罢归来,他的美感并不十分偶然。马克思说:“忧心忡忡的人,对于最美的风景也无动于衷。”^[43]既然有动于衷,这个美感的形成并不简单,据分析,其中有个人情绪的高低、智力的秉赋、文化水平的高低,还有感性中社会历史经历中理性的积淀……,许多审美的因素在这刹那间反映出来了。

(六) 美感的联想性

游人漫步于园林风景之中,或是设计者提笔勾绘一个理想的人造风景,他们通过形象思维,将过去所见所闻重新联系组合,构成许多美感的联想,然后浮现出一幅联想性的境界,或因而写诗、作画,或设计出一幅理想的图纸。

联想的范围十分广泛,如把柳枝想成细腰、柳叶比喻眉毛、红叶疑似二月花……,古诗中十分常见。江南园林的水景,在一泓池水之外,贯以短短的溪流,掩以花木,使人不知其何所止,这一种假象无非是使人引起联想,感觉这泓池水是有来龙去脉的(图3)。

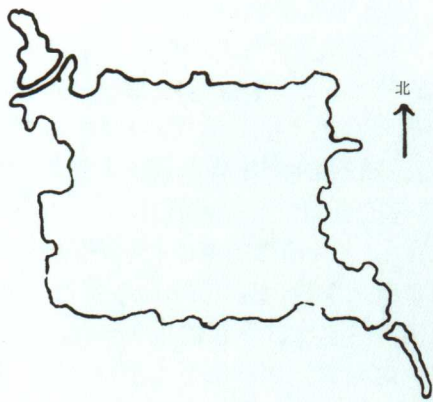

图3 苏州网师园近方形水池的来龙去脉

彩图1-3-6 景区或建筑题名或用屏联引发游人的美感

有时在亭中悬一面大镜,游人至此可以赏镜中的虚景,再看亭外的实景,既有虚实对比,又扩大了空间感,正是《园冶》中所提到的“宛然镜游”的境界。造园家要善于利用这些联想,使美感往往溢于园外。这些手法是西方园林十分少有的。

至于园林景区或建筑物的题名,更是引人入胜,激发联想,如一个供眺望的楼命名为“山色湖光共一楼”(颐和园),不满百米的山巅建筑取名“排云殿”(颐和园),一个供读书的景区名为“四宜书屋”(圆明园)等等。从名称上都可以看出在时间和空间上的艺术夸张,这是中国园林常用的手法。此外还用屏联引发游人的美感,如扬州的郑板桥读书处就有“月来满地水,云起一天山”的对联,苏州拙政园有一幅对联为南朝王籍的诗句:“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,字数不多,游人联想玩味,美感倍增,这在我国园林中是相当普遍的(彩图1-3-6)。

(七) 美感的时代性

审美观念随时代而不同,使美感染上浓重的时代性。夏商周这一千多年的奴隶社会,狩猎与简单的农耕生活交织在一起,人们的装饰品仍以兽角、兽牙为美,帝王在“灵囿”、“灵沼”游乐也是取悦于动物。在这以前,从西安半坡村遗址