
园林美学概论

赵春林 主编

中国建筑工业出版社

园林美学概论

赵春林 主编

中国建筑工业出版社

(京) 新登字 035 号

《园林美学概论》共包含两大部分内容。第一部分简要地介绍了园林美学的有关美学基础知识,这部分内容在介绍了审美对象和审美意识之后,重点是介绍艺术美。第二部分主要是探讨园林美、园林美感和园林艺术,它不仅从几个方面研究了园林美、园林艺术的审美和创作,园林艺术的特点、风格、流派,同时也讨论了园林工作者的修养和对园林艺术的实例鉴赏等方面的问题。

本书可供广大园林艺术爱好者、美学领域研究人员及园林校师生和职业教育培训作为参考读物。

园林美学概论

赵春林 主编

*

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

北京顺义县板桥印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/32 印张: 7 字数: 157 千字

1992 年 6 月第一版 1992 年 6 月第一次印刷

印数: 1-9,600 册 定价: 3.70 元

ISBN7-112-01556-1/TU·1165

(6591)

6591

前 言

自从园林学校和园林专业开设园林美学以来，首先遇到的困难是缺乏合适的教学参考书。由于园林专业的特殊性，目前，还没有一本能够适合园林专业学校使用的参考书，这给教师和学生带来了很大不便。因此，编写《园林美学概论》一书就成为教学之急需。《园林美学概论》一书，重点对园林美、园林审美及园林艺术等园林美学基本问题和重大的实际问题，从理论上做了一定的研究和探讨。为进一步理解园林美、园林审美和园林艺术的本质、特点和形态，我们还就与园林美、审美和园林艺术有关的美学基础知识，结合园林专业的特点，做了简单的介绍。

本书在编写过程中，尽力采用了哲学、美学和园林等方面的新资料、新观点，结构上没有囿于常例，在广泛征求意见后，作了新的尝试，力求阐述明了，便于讲授和自学。

本书的编写，始终得到社会科学界、园林和林学界的专家的关怀指导，南京林业大学副教授徐大陆，新疆科学技术美学协会秘书长、新疆师范大学副教授白多明，苏州园林学会副理事长、总工程师詹永伟，辽宁省园林学会副理事长、总工程师朱璞，江苏省美学学会常务理事、新华日报社主任编辑武乾等，给予了大力支持，对各章节提出了许多宝贵意见，有的亲自参加了编写和修改，在此，我们特向他们表示衷心的感谢。在编写过程中，我们还参考并引用了国内外有关的园林和美学等专著及资料，在此，仅向原作者致以谢

目 录

第一章 绪论	1
第一节 园林美学的研究对象	3
第二节 园林美学的任务和研究方法	4
第二章 美学基础知识	7
第一节 审美对象与审美意识	7
一、美的本质和美的规律	7
二、美的形式与形式美	15
三、审美意识的本质	20
四、美感的心理机制和各构成因素的特点	25
五、美感的形态	31
第二节 艺术美	37
一、艺术美的本质与特征	38
二、艺术分类	41
三、艺术思维与艺术创造	50
四、艺术作品的内容与形式	52
第三章 园林艺术及其风格	55
第一节 园林艺术实践和理论的历史发展	55
第二节 园林是整体环境艺术	58
一、园林艺术的整体性特征	58
二、园林艺术与各种艺术的关系	60
第三节 中国园林艺术的特点	67
一、中国园林的特殊艺术追求	67

二、中国园林特有的处理手法	74
三、中国园林的不同艺术风格	88
第四节 景观的不同形态(中国园林的另一种分类法) ...	98
第四章 园林的美学特征	106
第一节 园林美	106
一、什么是园林美	106
二、园林美的构成特点	109
三、园林艺术语言特点	119
四、园林美的审美价值的特殊性	126
第二节 园林美感	128
一、什么是园林美感	128
二、园林美感的主要构成因素	132
三、园林美感的形态	147
四、园林美感的培养	156
第三节 园林思维	162
一、什么是园林思维	162
二、两种思路	164
三、创造性想象是园林思维的核心	171
第四节 园林艺术意识和时代文化意识	181
一、园林艺术意识是时代文化意识的一个子系统	181
二、当代文化意识的影响	186
第五章 园林工作者的修养	193
第一节 园林工作者必备的修养	193
一、进步的世界观	194
二、丰富的生活经验	196
三、广博的文化知识	197
四、熟练的艺术技巧	198
第二节 园林实例分析	201

第一章 绪 论

随着经济和文化的飞跃发展，人类已进入了用美的尺度重新建造美的生存空间和居住环境的新时期。研究如何运用美的规律创造一个优美的环境，已成为当前人类追求更高、更丰富的精神生活的重要课题，而探究园林美，园林审美与园林艺术又为美化环境和满足人们精神生活需要的前提之一，于是园林美学也就产生了。

我国是世界上最早兴建园林的国家之一。早在三千年前的商周，就产生了园林雏形——囿，自秦汉到明清，历代帝王不断兴建宫苑，同时江南私家园林和风景区也大量地兴起。几经兴衰，形成了我国独特的园林艺术创造风格。建国后，随着旅游事业和环境科学的发展，园林建设和研究又进入一个新阶段。历次全国城市园林绿化会议明确提出了园林绿化的具体奋斗目标：比如，到 1985 年省会城市和一些绿化较好的城市，要做到基本上实现普遍绿化；一些风景城市要基本上实现城市园林化；并确定了桂林、杭州、无锡、肇庆为风景城市，并相应地审定和开辟一批国家和省市不同等级的风景区；还要做好工矿区、居民区和郊区荒山的绿化规划与建设、城市绿化覆盖率在近期要达到 30%，远期要达到 50%，同时对园林和城市绿化美化的设计也提出了要求；要明确园林设计的性质、功能、规模，在设计工作中要克服呆板单调、千篇一律，要讲求意境，绿化美化设计要有特色；公园、道路、居民区的绿化，应根据不同条件，突出

各自的特色，施工养护要实现设计意图，创造绿化美化的最佳状态。面临这样一个形势要求，艰巨的任务提出来了，怎样组织城市园林化建设，建设成什么形式的园林化城市和公园、风景点、游览区，建设什么形式的园林化居民区，工矿企业区，怎样才能克服园林设计中的呆板，而有意境，如何建设一个美丽的生活游乐空间环境，都是需要我们认真思考和对待的问题。

园林是以植物、建筑、山石、水体和各种物质要素，经过各种艺术处理而创造出来的占有一定空间的艺术品，它不仅同人们视觉发生联系；而且与人们的听觉、触觉等都发生一定的联系。人在欣赏园林的时候，会因造型、色彩、音响等现象引起不同的心理反应。园林艺术中的外部造型美、色彩美等，都能于整体的空间环境里表达出一定的情绪、气氛、格调、风尚和趣味。如园林利用对称种植造型，可表现出一种严肃、完整的情调；利用不对称种植造型与环境配合恰当，又能显现出生动、活泼、流畅和自由的感觉；园林景点中色彩的冷与暖能形成强烈对比，植物和建筑物布置的高与低、大与小、直线与曲线等，在园林中都能构成丰富多彩的美。这种美并不是某种抽象观念的简单具象的显示，而是流溢、烘托出来的一种朦胧宽泛的情韵。园林外部的造型美可造成不同的艺术风格和给人以不同的审美感受，有的鲜艳富丽、有的庄严雄伟、有的舒展大方、有的小巧玲珑、有的古色古香、有的神秘莫测。同时，园林环境还能给人造成感情上的持久影响。因为一座公园、一片风景区、一处旅游胜地或一个绿色小区，一旦开发或建造出来，它就会在较长的时间里与人们共存，成为人们生活环境的一部分，或者成为人们集中去旅游的场所。无论好不好，都会无声地作用于

人的心灵。所以，明确了美、丑，掌握了园林艺术及其审美规律，就会反过来用以指导园林的规划设计和园林建造，并遵循美的规律来改善园林的管理工作，这在创造优美的园林和进行园林化的城市建设中是至关重要的。

人们需要园林美，更需要对园林作正确、深刻和愉悦的感受，所以，园林艺术创作和园林艺术的欣赏，都需要有美学理论予以指导。用园林美学探索园林审美活动的规律和特点，必能为园林艺术的欣赏、创造、实践提供一块可靠的理论基石。提高园林美学修养，实属增强园林艺术创造和欣赏能力的关键。

园林美学是园艺、建筑、美术、文学和生态学等各方面交叉的边缘学科，园林美学也是美学的一个分支和应用科学。所以，园林美学应有其学科特性和相对独立的美学范畴。为了总结和揭示其规律和本质，我们必须对园林艺术的创作与欣赏过程中的美学思想加以探索和研究。《园林美学概要》所介绍的就是我们探究的初步成果，这是一次尝试。它重点探讨园林美、园林美感和园林艺术，进而揭示园林创作和欣赏过程中的审美规律和特点，以求深刻地理解园林美各方面的内涵，达到提高园林建造的艺术水平和园林艺术的欣赏水平，用优美的具有时代精神的环境给人以美好和健康的感受，使人们心情舒畅，并启迪和培育人们的心灵美、行为美。

第一节 园林美学的研究对象

园林美学是美学的一个分支，是将美学的研究成果及其一般原理运用到园林的研究上而形成的一门新兴学科。

人的审美关系是由两个基本条件构成的，一是审美对象，这个对象必然是美的，只有具备了美这个特性，才能引起人们审美的感受与评价。二是审美的主体，即具有能唤起情感体验和评价美的能力的人。人在欣赏审美对象的过程中，要有相应的心理功能和心境状态。园林美学的研究对象，概括地说，就是园林艺术客体和园林审美主体两个方面，它围绕园林美的本质这一中心课题，展开对园林美的内容和形式规律的研究，同时对园林美的结构、特征等方面进行探讨。本书在对园林美进行哲学分析的基础上，对园林美感问题进行了一些分析和探索，就审美感受中的各种心理现象和各种特殊的心理结构作了归纳、总结，并结合社会学研究园林审美的特殊性。

第二节 园林美学的任务和研究方法

园林美学的任务和研究方法，是根据园林美学研究对象、特点以及所涉及的内容范围而相应确定的。根据园林美学的研究对象和范围，园林美学总的研究任务就是对园林美和审美事实作科学的分析，进行归纳整理，总结园林美的规律和审美规律，建立系统的园林美学理论体系，用以指导园林审美实践，促进园林事业的发展。园林美学的研究方法则是用来完成园林美学任务的途径、工具和手段。园林美学研究方法的正确与否，是园林美学任务完成好坏的关键。园林美学要以马克思主义的哲学方法论为准则，结合园林艺术实践，运用相关科学的研究成果，确定切实可行的研究方法。

园林美学的任务，具体的可分为三个方面内容：

- 1.揭示园林艺术中美和审美的现象、规律、提高对园林

艺术的欣赏和创作水平。

园林艺术之中存在着各种各样复杂的美的现象，审美规律就深藏在这些美的现象之中，我们要在复杂的园林美的现象中，从宏观和微观的角度进行研究，揭示园林艺术的审美规律和美学意蕴，将园林的欣赏和创造提到一个新的水平。

2.继承中国园林艺术的优秀传统，探求建构具有中国特色的现代新园林的途径。

中国的园林历史悠久，有着光辉灿烂，丰富而又独特的园林艺术特点，有中华民族特有的美学思想。对中国园林艺术的美学遗产的整理、继承、发展是一项十分重要的工作。中国古典园林不仅形式优美，而且富有神韵，有特殊的意境，造园手法自由灵活，融各种艺术于一体，形式和内容完美结合高度谐调统一，具有独特的风格。要继承中国园林美学遗产并吸收外国园林艺术经验，开拓中国现代新园林的建设途径。

3.研究园林艺术的美学特征和审美意识，建立园林美学体系。

借助于各学科的研究成果，分析研究园林艺术的特征和审美意识，建立园林美学体系，从而丰富美学基本原理，是一项十分艰巨的工作。我们要把握住马克思主义的精神实质，坚持运用马克思主义的哲学观点和方法来指导园林美学的研究工作。否则，园林美学理论的研究就会迷失方向，失去了灵魂，实质性问题和一些概念就会无法分析和论证清楚。

始终贯彻理论与实际相联系的原则是最根本的研究方法。园林美学研究的重点是园林艺术美学特征和审美意识的研究。如果没有园林艺术，就不会有园林美学了。研究园林

美学必须深入到园林艺术当中去，深入到人们所居住的优美的环境当中去，并研究美学基本原理，使两者结合贯通，从而丰富园林美学，同时，还要研究园林艺术的工艺，研究历代名家对园林的欣赏经验，同园林工作人员共同探讨建造和管理园林的方法，到游人当中去聆听他们对园林艺术的评品和反应。

要重视园林史的研究，对园林艺术的产生、发展，要做历史的分析与评价，从而用历史的方法来研究园林美学。

园林美学的研究要综合多种学科的研究方法，它与造园学、植物学、树木学、花卉学、建筑学、文学、艺术、哲学和美学等学科都有十分密切的联系。这些社会科学、自然科学理论互相交叉、互相渗透。如果园林美学研究只采用单一的方法来研究园林艺术，这是很不切合实际的，只有借助于相关学科，采用多样的方法，即把哲学的方法论和具体的科学方法相结合，从宏观研究和微观探索做起，并自上而下从高层次到低层次，从单一平面到立体，作多层次、多角度、多侧面又是整体地考察，才有可能全面揭示园林美学的奥秘。

各种科学的研究方法都不能机械地运用，而要根据所要研究的对象和任务，灵活地把几种研究办法联合在一起加以综合运用，这样，才能取得良好的效果。

第二章 美学基础知识

园林美学是美学的一个分支，而美学又是哲学的一个分支。园林美学是将美学的一般原理运用到园林艺术而形成的一门应用科学，它的研究方法和术语大多来自哲学和美学。如果我们对美学的一般基础知识不了解或对有关的基本概念缺乏准确、深刻地理解，那就无法学习园林美学，无法用哲学和美学的观点、方法来研究园林艺术，建立园林美学的理论体系就更不可能。为了园林美学研究能有较好的效果，必须安排一点美学知识的内容。本章择取了与园林有密切关系的美学基础知识和一些相关的美学概念，即美的本质、形式，美感的本质、起源、心理形式、基本特征，美感形态及艺术美等，分别加以简要介绍。

第一节 审美对象与审美意识

客观世界中的许多事物，如自然界的山水花鸟、日月星云，社会生活中的人物事件，经常给人以审美感受。凡是客观上与人构成一定的审美关系，能引起人的审美感受的客观事物，总称为审美对象。而客观存在的诸审美对象在人们头脑中能动的反映，则称为审美意识。

一、美的本质和美的规律

无论中外，关于美的本质的探索争论都有悠久的历史，

从两千年前的柏拉图，到亚里斯多德、黑格尔、车尔尼雪夫斯基，从我国春秋战国时代的孔子、老子、庄子，直到朱光潜、蔡仪……，众说纷云。芮加兹等人合写的《美学基础》列举的“美是什么”的理论就有十六种之多。目前人们还在继续从深度和广度上探索这个问题。

美学史上探索美的本质有两条基本途径。唯心主义美学观点的著名代表有柏拉图（美是理念）、普罗丁（美来自神的理性）、黑格尔（美是观念的感性显现）、克罗齐（美是心灵的表象）等。与此对立的唯物主义美学观点著名代表有亚里斯多德（美就是感性事物本身）、狄德罗（美在关系）、车尔尼雪夫斯基（美是生活）等。

总括上面关于美的争论，客观唯心主义者企图在绝对精神或理念中寻找美的根源，主观唯心主义者则企图以主观意识说明美的本质。马克思主义产生以前的唯物主义思想家都力图从客观事物本身中揭示美的本质，这个大方向是对的，只是由于时代和阶级的局限，他们的观点在不同程度上还带有直观性和形而上学的缺陷。

只有马克思主义哲学的基本观点才第一次给了我们揭开“美之谜”，探索美的根源与本质的钥匙。

（一）现实美的本质

壮丽的山川、馥郁的花苑、纯真的友谊、崇高的行为、多姿的歌舞，琳琅的画卷，都富于诱人的魅力，令人喜爱、赞赏、向往、追求。这众多的美的事物可以分为两大类：现实美和艺术美。现实美又分为自然美和社会美，是艺术美产生的基础，因此，我们首先探讨现实美的本质。

自然美是客观的，它不仅不依赖于个别欣赏者的审美意识而存在的，甚至不依赖于人类社会而存在。达尔文有一段

话很能说明这一类事物的特性：“美的物体如果全然为了取悦于人类才能创造出来，那么在未有人类以前，地球上的生物，应该没有人类出现以后的那么美好。这样说来，那始新世所产生的美丽的涡卷形和圆锥形贝壳，中生代所产的美丽刻纹的菊石，难道是预先创造以供人在许多年代以后可以在室内鉴赏的吗？硅藻科的微小的硅质的壳，恐怕没有比它更美丽了，难道它也是早先创造了以待人类在高倍显微镜下观察和欣赏的吗？”随着人类活动的扩展，凭借着仪器的帮助，我们在浩渺无际的宇宙和粒子内部同样发现了无穷尽的美的事物。这一切证明了达尔文的论断。自然美是客观的，远非所有的美只有在人类社会出现之后才能出现。可见，自然美体现了物质世界的客观实在性、丰富多样性和具体可感性，因而，也从一个方面体现了物质的统一性。

社会美同样是客观的，虽然它依赖于人类社会而存在，但并不依赖于个别欣赏者的审美意识而存在。陈胜、吴广和斯巴达克的英勇行为不会被奴隶主所赞赏，却仍然是壮美的。

然而，现实中的事物极其繁多，为什么有的美，有的不美？自然美确实不同于社会美，二者又都是美，它们的共同本质是什么呢？让我们从四个方面作些具体考察。

现实美体现了物质的进化规律

宇宙的发展规律是从无序到有序；从低级到高级；个体服从整体；个体规律在整体规律下起作用。因此，个体作为具体的现象，必然既表现自身的本质联系，又在一定程度上表现了整体的本质联系；低级运动形式是高级运动形式的基础，包含了高级运动形式的“雏形”、“萌芽”和向高级运动形式发展的可能性，这样，低级运动形式便可以在一定程度上

表现高级运动形式的某一方面的本质，其结构也有某一方面同高级运动形式的结构相通或相似；作为具体的事物，可以在某种条件下显示出高级运动形式所代表的未来的发展总趋势。作为具体现象一种的现实美的现象也是如此。

自然美的形式——多样的统一、对称的和非对称的均衡、规则的和不规则的序列、单一的和复杂的韵律、单纯的复杂结构及功能等，当然表现了这些事物的自身规律，但同时也表现了宇宙进化过程中的普遍规律；它们本身就是这个进化过程中的普遍联系的产物，都在不同程度上表现了宇宙整体的普遍本质；低级形式（无机界）与高级形式（生命）的某一方面有共同点，结构也有类似或相通，是生命现象产生的基础，生物界较高的机能的萌芽和发挥作用的条件以及进步发展的前奏曲，可以成为生命的一个有机组成部分。现代科学中的“类质同象”（Isomorphism）现象证明形式的近似性显示了内容的类似性。这种近似性并不排斥事物的多样性，但又深刻地反映了两组不同质的联系方式的近似性，二者又反映了物质的多样统一的均衡、序列、韵律、结构、功能等同进化内容的对立统一。可见，说自然美只侧重形式是不妥的。自然美的形式中已经包含了相当深刻的内容，其内容和形式都是在联系中形成的。自然美在根本上是关系美。

社会美在根本上也是关系美。这一点表现得比在自然美中更为明显。恩格斯在《自然辩证法》中指出：“动物仅仅利用外部自然界，单纯地以自己的存在来使自然改变，而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质区别，而造成这一区别的还是劳动”。在劳动中，人一方面自觉地使用和制造工具，适应自然、改造自然并改造自身，另一方面则通过

分工合作的集体生产劳动结成人与人互相依存的生产关系并派生出许多其他关系乃至深刻地影响着带自然性的血缘关系。可见，社会事物原来就是由自然事物发展而来的，存在于非常复杂的社会综合体中的人仍保留着某些自然性，但已不是自然的单纯个体，而是社会关系的联结点，受着社会关系整体系统的制约。社会美主要是通过人而表现出来的社会关系的美，它仍然保留着自然美的某些自然性，显现着必然性，但是主要表现为可以通过自觉的意识活动去认识、发现和运用规律（包括美的规律）和为达到预期目的所作的相应努力，一句话，社会美是必然与自由统一的美，成为物质进化发展总趋势的代表；它当然表现了自身的本质（规律），又比物质的低级运动形式更多地表现了宇宙发展的普遍本质（规律）。

现实美显示了相互联系进化中的进步趋势

说现实美（包括自然美和社会美）在根本上是关系美，同样不是单纯就某一现实事物或某一类型的现实事物而言的，而是把它纳入统一的宇宙进化过程中加以考察的。在这统一的宇宙进化过程的不同阶段上，相互联系的进化和这个进化总进程对个体的质的影响的显著程度并不完全相同，大致上按无机界、生物界、人类社会的顺序呈现出越来越显著的趋势。当然，形式的发展所受到的影响大致上也遵循着这一规律，符合于同一趋势。

无机事物的某些联系（或联系方式）在统一的宇宙进化过程中，相对来说比较稳定，我们只看到运动中的数量变化，而不会觉察出客观存在着的质的变化和进步趋势。

在生物界，按照苏联著名学者波斯彼洛夫的说法，“起作用的不仅仅是机械的因素。在这里，机械因素是和动植物