

学
大
高
社
北
京
大
学
出
版
社
之

山水审美——人与自然的交响曲——谢凝高 著
北京大学出版社
主 编 杨辛 副主编 彭吉象 张文定

山水审美

北京大学艺术教育
与美学研究丛书
山水审美
人与自然
的交响曲

人与自然的 交响曲

谢凝高 著

内 容 提 要

本书以山水之美为中心论题,从山水美的特征、山水审美的发展、山水美的类型、自然景观与人文景观的统一和山水探美的层次与途径分别展开论述,综合了美学、文学、历史、地理等多方面的知识、内容充实、语言流畅。作者结合论著,重点探讨黄山、泰山、峨眉、雁荡、西湖等著名山水景观,并配有作者探美时拍摄的彩色风景照片 26 余幅。

书 名：山水审美：人与自然的交响曲

(北大艺术教育与美学研究丛书之六)

著作责任者：谢凝高

责任编辑：张文定

标准书号：ISBN 7-301-01549-8/J·21

出版者：北京大学出版社

地址：北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电话：出版部 62752015 发行部 62752018 编辑部 62752032

排印者：北京大学印刷厂

发行者：北京大学出版社

经销者：新华书店

787×1092 毫米 32 开本 4.5 印张 90 千字

1991 年 11 月第一版 1996 年 6 月第三次印刷

印数：10001—15000 册

定价：8.00 元

总 序

90年代是20世纪和21世纪交替转折的年代,也是一个科技文化飞速发展、人类精神与智慧高扬的时代。

中国社会主义现代化建设在90年代进入了一个崭新的历史阶段。随着人民群众物质生活水平的不断提高,对精神文化生活日益提出更高的要求。人们从实践中越来越深切地感受到,美育和艺术教育对于进一步加强社会主义精神文明建设,对于为21世纪培养德、智、体、美全面发展的一代新人,对于提高全民族的精神素质,对于繁荣文艺创作和提高大众的审美能力,都有着不容低估的重要意义。“北大艺术教育与研究丛书”的出版,正是为了适应这种时代的要求和社会的需要。

这套丛书的问世,也是为了更好地系统地整理、发掘和研究中华民族光辉灿烂的艺术宝藏。在中华民族五千年的文明史上,涌现出无数杰出的艺术家和不朽的艺术品,需要

我们认真仔细地加以整理和研究。继承和弘扬这份宝贵的文化遗产,对建设未来的中国文化,对广大青少年进行爱国主义教育,对提高民族的自尊心和自豪感,都有重要的现实意义和深远的历史意义。

北京大学在艺术教育和研究方面有着优良的传统。早在本世纪 20 年代蔡元培先生担任北大校长期间,就非常重视美育和艺术教育,他强调应当把美育列为国民教育的宗旨之一,并且规划了一幅全民艺术教育的蓝图。从世界各国的高等教育来看,近几十年艺术教育更是有了很大的发展,欧美发达国家的综合大学基本上都设立了艺术院系,许多新的艺术学科和艺术研究方法不断涌现,这种趋势目前还在不断发展。世界著名的未来学家奈斯比特在新近推出的《2000 年大趋势》中,认为决定未来世界走向的十大发展趋势之一就是“艺术在 90 年代将会有空前的发展”。艺术的繁荣发展,必然向艺术的教育和研究提出更高的要求。我们的教育要面向现代化、面向世界、面向未来,就必须加强这方面的教育和研究。因此,这套丛书的出版,也是为了继承和弘扬北大重视美育和艺术教育的优良传统,是为了适应教育“三个面向”的需要。

这套丛书在选题上,既注意研究中外传统的艺术,又注意开拓艺术教育和研究中的新学科、新领域,以全新的面貌来传播 90 年代艺术教育和研究的新成果,将艺术生产与物质生产和其它精神生产密切结合,将学术性、知识性、趣味性、可读性熔于一炉,力求深入浅出,文笔优美,图文并茂,使读者在艺术的天地里陶冶情趣,得到美的享受,

提高自身创造美和欣赏美的能力。丛书主要面向大专院校学生和广大青年读者，作为大学进行美育和艺术教育的教学读物或参考书籍，同时也可供广大文艺工作者和文艺爱好者从事艺术研究之用。丛书的作者是在艺术教育与研究领域里颇有声望的专家以及近年来在学术上颇有成就的中青年学者。

“北大艺术教育与研究丛书”分辑出版，计划在5年内陆续出版20余种。丛书的出版，得到了北大艺术教育委员会、北大出版社的领导和其它有关方面的支持和帮助，在此，我们谨向所有关心和支持本丛书编写工作的同志们表示感谢，向本丛书责任编辑同志们致以谢意。

杨 辛 彭吉象 张文定

1991年3月

目 录

总 序.....	(1)
第一章 山水美的含义.....	(1)
一、山水与风景	(2)
二、山水美的特征	(5)
1. 自然性	(6)
2. 时空性	(8)
3. 科学性	(10)
4. 和谐性	(11)
5. 综合性	(15)
第二章 山水审美历程	(17)
一、山水审美的产生	(18)
二、山水审美的形成	(25)
三、山水审美的盛行	(30)
四、山水审美的深化	(35)
第三章 瑰丽的水山	(42)
一、山水的形象美	(43)
1. 雄传之美	(44)

2. 奇特之美	(50)
3. 险峻之美	(59)
4. 秀丽之美	(65)
5. 幽深之美	(69)
6. 奥秘之美	(72)
7. 旷远之美	(75)
8. 山水美的交响乐——九寨、黄龙景观之美	(78)
二、山水的色彩美	(81)
三、山水的动态美	(83)
四、山水的听觉美	(84)
五、山水的嗅觉、味觉和触觉美	(84)
 第四章 天人交响乐	 (87)
一、山水景观与自然景观的融合	(89)
1. 文化景观的烘托	(90)
2. 文学艺术的渲染	(93)
二、和谐协调的乐章	(94)
 第五章 山水探美	 (99)
一、山水与人生	(99)
二、山水审美层次	(103)
1. 悦形	(104)
2. 逸情	(105)
3. 畅神	(109)
三、山水审美之路	(117)

1. 志在山水,心诚则灵	(117)
2. 读万卷书,行万里路	(120)
3. 以大观小,以小观大	(122)
4. 登山涉水,求质求真	(126)
 后 记	 (131)

第一章

山水美的含义

自然山水作为独立的审美对象，在中国约始于魏晋南北朝时期。中国山水诗宗师谢灵运在《石壁精舍还湖中》诗说：“昏旦变气候，山水含清晖”。这里的山水，指的是具有审美价值的优美的自然景观。诗人正是抓住自然环境中最核心的要素——山和水，来概括优美的自然景观。随着社会经济的发展和文化水平的提高，人们对自然美的追求也越来越迫切。许多优美的山水风光逐渐成了游览审美活动的场所。人们在自然山水的审美活动中，不仅发掘了自然美的资源、建设了许多名山大川，而且畅其精神，激其心志，或发之于笔墨成为山水画、山水诗词、山水游记，或谱之于曲成为风光音乐，或再现于自己的居住环境营造山水园林……。发展至现代，又产生了山水摄影、风光电影电视等一系列独特的山水文化。它以特有的内容丰富了人们的精神文化生活。

这一系列山水文化,都与山水审美有着直接或间接的联系。

随着现代化的进展,自然山水的审美活动将在人们整个精神文化生活中越来越显得重要,尤其对具有一定文化素养的人来说更是如此。山水审美是文明社会的产物,是人类的高级审美活动。研究山水审美,提高审美素养,对于保护和建设风景名胜区,对于发展中国山水文化、美化人类的生活环境,满足人们精神文化需求都是大有教益的。

一、山水与风景

山水与风景所含的内容实际上是相同的,只是在使用上有一定的习惯性,如画自然景物为主的画,西方称风景画,中国称山水画。我们在习惯上把画称山水画,将景称风景,而风景如画,又把景与画联系在一起。随着现代科学文化和旅游的发展,又赋予新的含义,将具有美学、科学和文化价值的景点景物比较集中的地域划为风景名胜区,加以保护,专供人们去进行游览、审美、科研、教育等精神文化活动。类似“风景名胜区”的称谓宋代就有,苏东坡称之为“山水窟”,有“余杭自是山水窟”的诗句。如果把现代风景名胜区称“山水窟”就不确切了。同样,如果把“九寨沟风景名胜区”改称“九寨沟山水区”也不习惯,但九寨风景与九寨山水,却是可以通用的。本文所称山水审美和风景审美也是通用的,而是按传统习惯随机应用罢了。

风景最早见于《世说新语》:“过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰:‘风景不殊,正自有山

河之异！’在魏晋南北朝时代，士大夫、文人雅士们，逢佳日良辰，朋友相邀，到优美的自然山水之间饮酒赋诗，欣赏风景，成为一种时尚。王羲之的《兰亭序》，就是记载这种活动的环境和内容。从这些活动中，可以了解到那个时代风景的含义和功能。“有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右。”绍兴兰亭指自然景观的优美。在这样的风景之中，“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”表明了风景的功能——观赏游乐的场所。而且不是一般的娱乐，是赋诗抒怀的高层次的精神文化娱乐活动。风景之中，还点缀着为观赏服务的亭台之类的小型建筑。

经过一千多年的发展，风景的含义和内容，更为广泛、丰富和深刻。从今天对风景的理解来看，可以分为广义和狭义两种风景。广义的风景，凡是富有美感的自然景观，或自然景物和人文景物相结合的优美景观都可理解为风景。自然景观，大者如雪山横空，冰峰插天的青藏高原景观；海阔天空，苍苍茫茫的东海嵎泗列岛风光。小者则如大自然中的一座青山，一峰奇石，一条飞瀑，一棵古树，一泓清泉，一曲溪流等等。自然与人文相结合的风景，大者如有：与自然环境结合较好的城市景观，如临长江靠钟山，龙盘虎踞的南京城景观；千陌纵横，村落星布的广大田园风光。小者有：田间一舍，林中别墅，崖下古庙，小桥流水，青山古塔，半山一亭，江边渔舟等等。还包括大量审美价值很高的人造自然景物或称人造风景，如城市中的公园绿地、山水园林，以及许多与自然关系密切的工程如水库、桥梁、防护林带等等。

但是破坏了自然面貌的工程、建筑、上冒浓烟、下流污水的工厂,以及高楼林立的街道所形成的“钢筋水泥荒漠”的“纯”人文景观,就不能说是风景了。

所谓狭义的风景,系指传统的风景名胜区的含义和内容。本书所要探讨的风景审美,就是以风景名胜区的景观内容为基础的,主要是中国山水。对于狭义的风景美有了认识,那么,广义的风景美也就容易理解了。

中国风景区概括地说,就是以富有美感的典型的自然景观为基础,渗透着人文景观美的、环境优良的、主要满足人们精神文化需要的、多功能的地域空间综合体。其含义包括以下几方面:

一是要有美感的自然景观为基础。从中国传统的山水审美内容来看,自然风景的美,包括自然景观的宏观形象美,色彩美,线条美,动态美,静态美,视觉美,听觉美,嗅觉美,味觉美以及它们在时空上的有机组合交响成乐的无穷无尽的美。因而具有极高的自然美学价值。

二是构成风景区的自然景观,一般都具有其典型性和代表性,因而具有自然科学价值。

三是我国风景区历史悠久,大多具有几百年、乃至几千年历史,无不留下与自然景观相融合的人文景观。因而具有历史文化价值。

四是生态环境优良的地域。这是由于中华民族历来崇尚自然,有着重视和保护优美山水的生态环境的优良传统。尽管中国人口众多,历史上战争频繁,不受改造或破坏的自然环境很少,而风景区却很少受到干扰。这与中国古代“天

人合一”的和谐的哲学观念、山水文化传统、宗教的保护以及传统的“风水”意识深刻影响着密切关系。

五为风景区是一种特殊环境,它是从人类赖以谋取物质生产或生活资料的自然环境中分离出来,成为主要满足人们精神文化需要的胜地。

六为风景区是多功能的地域,具有游览、审美、科学研究、科学普及、度假休养、以及爱国主义教育等功能。

七为风景区是以上诸项内容有机结合的地域空间综合体。所谓地域空间,是指其规模、范围较大,小则几十平方公里,大则几百乃至上千平方公里。综合体是指其结构的复杂性和内容的丰富性。一个风景区的景观结构,下自基岩地层、表有地貌形态、土壤、植被、水文和人类文化遗迹,上至宇宙空间的日、月、星、云、雾、雨、雪等等。这多种因素,在特定的自然地域空间之内,相互辉映,形成有声有色,动静结合,赏心悦目,富有诗情画意的景观。

这种融自然和人文于一体,并具有美学、科学和历史文化价值的风景名胜区,是国家珍贵的自然和文化遗产。中国的风景名胜区在世界上独树一帜,其中有的价值极高,如泰山、黄山、八达岭、长城已被联合国列入世界遗产目录。

二、山水美的特征

风景美,是自然美,是大自然之美,其审美对象是宏伟的宇宙空间,即便是风景区中的一个景点、一泉一石,也无不在自然环境之中。因此,风景美学所研究的对象、审美过

程,较之于其他任何分支美学,都有其独特的个性。

1. 自然性

风景区是以自然景观为基础的,没有自然景观,或自然环境小了,或由于人文景物建设把自然环境改造得面目全非了,都不能称之为风景。如城市、工矿区、村镇等。相反,没有人文景物,或未受人工改造的优美自然景观,都可称为风景。如九寨沟的山山水水,天山天池深处的原始森林溪流和雪山,武陵源的千峰万壑,东海嵯峨的岛礁与海阔天空的景观等等。所谓自然与人文的融合,指的是广大的自然景观空间中点缀着与其协调得体的少量人文景物,才是风景区的有机组成部分。人为的东西多了,大了,就会喧宾夺主,失去了风景的自然性,就改变了景区或景点的性质。因而,也就失去了风景美的基础和核心。原来美的风景也就不美了。正如马克思所说:“离开了自然物的自然属性,离开了自然物本身的质料、形式和外貌,自然美就不存在了。”黄山的温泉,曾被誉为黄山景观的“四绝”之一。当年徐霞客《黄山游记》中写道:“汤池(即温泉)前临溪,后倚壁,三面石磴,上环石如桥,汤深三尺,时凝寒未解,而汤气郁然,水泡池底汩汩起,气本香冽。”汤池的后崖壁上还有古人摩崖石刻,可见此温泉确是天然奇观,尤其冬天。然而,现在作为景观的温泉全然不见了。温泉变成室内澡堂,只有实用意义,而无观赏价值。所见者是一股污水排入桃花溪。倘若保留“汤池”于天然,供人观赏,再引“温汤”入室作浴用,污水用管道引至下游,岂非两全其美。

风景的自然性和自然美,不同于一切经过人们加工的自然物,如金、银、玉器之美,必须是其天然状态。因此原生的自然景观,即所谓“天成”的“造化”的景观,是最有价值的景观基础。构成自然景观的诸因素中,有些是可以通过人工的努力,尤其是现代生物、生态科学的成就,恢复其自然性的,如植被。但要达到原始植被的景观效果,也极为困难,而且需要很长的时间。有的植物景观是不可能复原的,如,黄山始信峰,长在岩缝中的古松,被游人糟踏死了,即使再种活,至少也得百年以后才能复得其景。然其姿态根本无法复原。至于山峰岩石,一旦毁坏,就永远恢复不了。泰山因修索道,将岱顶月观峰炸掉了三分之一,其破坏面积达一万九千多平方米,远在二十多里以外就看到其创伤。月观峰的自然景观永远也恢复不了。现在还有不少单位和个人只图眼前经济利益,在风景区开山取石,伐木打猎破坏景观,其结果将后患无穷。

风景的自然性与园林中“宛自天开”的山水景观是不相同的。园林是根据人们的精神文化生活和物质生活需要,吸收自然山水之美,以艺术的手法所创造的山水景观。但园林山水必竟是“宛自”天开,非真山真水。个别大型的皇家园林,如承德避暑山庄,因是避暑山庄,故不同于一般的城市园林,自然景观的成分很大。所以这类园林与风景的关系是你中有我,我中有你,难以严格区分。一般来说,风景与园林主要区别,在于风景是自然为主,有些景点,根本不需要人工,那怕是很少一点,都是多余的。园林是人工为主的,没有人为的东西,根本成不了园林。风景是源,园林是流,两者关