

诗意与理性——中西古典园林风格比较

陈展川

(华南热带农业大学农学院 海南儋州 571737)

摘要 对中西方古典园林的造园风格进行比较, 分析中西古典园林风格的差异, 从中找寻中西古典园林对中国园林景观设计的意义。

关键词 中西方古典园林 造园风格 比较

中图分类号 TU986.1

园林在漫长的发展进程中, 由于世界各地自然、地理、气候、人文、社会等多方面的差异, 逐步形成了多种流派与风格, 也形成了不同的类型与形式, 从世界范围来看, 主要有两大体系, 即东方自然式园林、西方几何式园林。其中以东方的中国古典园林和西方的法国古典主义园林最具代表性、反差最大。

1 中西古典园林的不同风格

中西园林由于历史背景和文化传统的不同而风格迥异、各具特色, 其形式、风格差别十分鲜明。西方造园虽不乏诗意, 但刻意追求的却是形式美; 中国造园虽也重视形式, 但倾心追求的却是意境美。西方园林讲究轴线对称、布局均衡, 构图精美, 以强烈的韵律节奏感体现出对形式美的刻意追求。中国造园则注重情景交融, 具有诗情画意般的环境氛围。

中国古典园林的历史悠久, 在三千余年漫长的、不间断的发展过程中形成了世界上独树一帜的风景式园林体系^[1]。中国园林的发展过程, 大致经历了囿、圃——建筑宫苑——自然山水园——写意山水园——文人诗画山水园几个阶段。作为自然山水式园林的代表, 中国古典园林一直以表现自然意趣为目标, 力避人工造作的气氛, 追求和遵循写仿自然的指导思想, 以达到“虽由人作, 宛自天开”的境界。中国古典园林的特点可以概括为模山范水、宛自天开; 曲折幽深、小中见大; 诗情画意与情景交融^[2]。

法国园林是将古典主义的形式原则及巴洛克设

计的动感与开放、延伸的特点灌注于园林艺术之中, 由纵横交错的轴线系统控制, 有明确的中心、次中心及向四处发散的放射性路径。这些笔直的轴线和园路将人们的视线引向远方, 向心、开放、具有无限的伸展性。整个园林突出地表现出人工秩序的规整美, 反映出控制自然、改造自然和创造一种明确的几何秩序的愿望, 从而产生出规矩严整、对称均齐的人工秩序化的自然图景。作为西方古典园林的代表, 法国古典主义园林虽然全是几何的、规整的, 人工气息极浓, 但是, 它很开阔, 外围的园林更是莽莽苍苍, 一片野趣, 伸展到天边, 园林总的景观仍然是很自然的。

2 中西古典园林风格比较

2.1 发展道路不同

中国古典园林始于殷、周时代的“囿”, 共经历了形成、发展、成熟、高潮、鼎盛五个时期, 距今有 3 000 多年的历史, 园林的处理手法日臻成熟与完善, 强烈表现出了其民族风格, 走的是一条延续性渐变发展的道路, 虽然在各个历史时期有着不同的表现形式, 但总体风格是延续性的, 是自然山水类型。西方园林经历了圃、园——地台花园(文艺复兴式花园)——规则式园林(古典主义园林)——自然风致园林(英中式园林)——新古典主义园林几个阶段。西方园林是阶段式突变发展, 受到社会历史条件的影响, 在不同时代有着迥异的风格特征, 但两者也有相似的地方, 即园林的最初形式都是为了满足园主实用的需要, 发展到后来都成为纯粹观赏性的园林。

2.2 造园的表现形式不同

中国传统园林和西方的法国古典主义园林反差极大,前者崇尚自然美,后者强调人工美。中国园林的构图规则统率着建筑,迫使建筑“园林化”,随高就低,打散整形,向自然敞开。自然本身又随着湖石、竹树、流水等渗透到建筑物里去。而欧洲人讲求对称、均衡和秩序,因此,花园的所有要素之间的比例协调,构图均衡,建筑统率着园林,建筑物在布局里占着主导地位,并且迫使园林服从建筑的构图原则,使之“建筑化”,甚至连林园都建筑化,花园里的树木花草,只是用以铺砌成图案,或修剪成绿色几何体^[2]。

2.3 空间处理不同

“虚实相生”,“虚实结合”是中国古典园林在空间处理上所依循的原则。庭、井、院等是由围墙或建筑阻隔了视线,与山石、小品、植物等相配合,形成的相对内敛安静的空间形态,而亭、台、楼、阁则是占据高点,以开阔的视线,与真实的山水、植物、建筑等相结合,形成的外向开敞的空间形态。空间只能靠心灵来体验,随着人的心境而改变的。室内与室外,园内与园外,窗内与窗外,亭台楼阁、翠峦叠嶂相互掩映,相互衬托,相互渗透,使得整个园林没有室内与室外之分,内外融为一体。虚与实、动与静、远与近、藏与露相互消长、相辅相成共同演绎着中国古典园林“虚实相济”的意境。

西方古典园林的空间布局十分的规整明晰,构图统一紧凑,布局大都有轴线,各类景观依次安置在轴线的周围,方正的水池、图案式的植坛、技术性很高的喷泉体现出人世的欢乐气氛。

2.4 对造园要素的处理不同

2.4.1 园林建筑

中国园林中,建筑从材料、造型到各自在园林中所发挥的作用都截然不同。中国园林建筑与西方园林建筑相比,由于各自所处的自然环境、社会形态、文化氛围等方面的差异,造园中使用不同的建筑材料和布局形式,表达各自不同的观念情调和审美意识,产生了东西方园林建筑的差异。

(1) 建筑在园林中的作用不同。在中国园林里,不规则的平面中自然的山水是景观构图的主

体,而形式各异各类建筑却为观赏和营造文化品味而设,植物配合着山水自由布置,道路回环曲折,达到一种自然环境、审美情趣与美的理想水乳交融的境界,即“可望可行”,又“可游可居”,富有自然山水情调的园林艺术空间^[3]。建筑并不一定统率园林,而是园林的构图规则统率着建筑,建筑物只起点缀风景,或供游客驻足赏景、小憩娱乐之用;自然本身还随着湖石、竹树、流水等等渗透到建筑物里去,迫使建筑“园林化”,随高就低,打散体形,并且向自然敞开。人们欣赏的是树木花草本身的美,不但欣赏它们的自然形态,还欣赏它们的生命和“人格”。

而西方规则式古典园林,以几何体形的美学原则为基础,以强迫自然去接受“均称的法则”为指导思想,追求一种纯净的、人工雕琢的盛装美。在构图上一般采用几何对称的布局,有明确的贯穿整座园林的轴线与对称关系。水池、广场、树木、雕塑、建筑、道路等在轴线上依次排列,在轴线高处的起点上常布置着体量高大、严谨对称的建筑物,建筑物控制着轴线,轴线控制着园林,花园从属于建筑,甚至连林园都建筑化了。在花园里,人们并不欣赏树木花草本身的美,它们只不过是各种颜色和表质的材料,用来铺砌成平面的图案,或者修剪成各式的几何体,以突显图案和几何体的建筑美,建筑统率着园林,园林成为建筑和自然之间的过渡。

(2) 建筑材料、结构与布局不同。造园使用的建筑材料,中国传统园林建筑以土木为主,是一种木结构体系,其中使用最多的是抬梁式木构架,形状及内部空间较简单。布局上,多数是向平面展开的组群布局,把各种不同用途的房间分解为若干幢单体建筑,每幢单体建筑都有其特定的功能与一定的“身份”,以及与这个“身份”相适应的位置。建筑艺术处理的重点,表现在建筑结构本身的美化、建筑的造型及少量的附加装饰上。无论是单体建筑,还是群体建筑,均讲究具有优美的轮廓线和天际线。

西方古典园林建筑多以石料砌筑,墙壁较厚,窗洞较小,建筑的跨度受石料的限制而内部空间较小。建筑物的尺度、体量、形象强调建筑实体的气

氛,其着眼点在于两度的立面与三度的形体,建筑与雕塑连为一体,追求一种雕塑性的美,并不去适应人们实际活动的需要。把各种不同功能用途的房间都集中在一幢砖石结构的建筑物内,所追求的是一种内部空间的构成美和外部形体的雕塑美。由于建筑体积庞大,因此很重视其立面实体的分划和处理,从而形成一整套立面构图的美学原则,强调向上挺拔,突出个体建筑^[3]。

(3)建筑文化的主题不同。在建筑文化的主题上,中国园林传统建筑以宣扬皇权至尊、明伦示礼为中心,以人与自然和谐之美为基调。西方古典园林建筑以宣扬神的崇高、表现对神的崇拜与爱戴为中心,重在表现人与自然的对抗之美,以宗教建筑的空旷、封闭的内部空间使人产生宗教般的激情与迷狂^[3]。

2.4.2 理水 中国园林中的理水多以开阔不规则的水面为主,间以桥、廊、岛分隔,使之既有辽阔的水面,又有深曲的水湾,将不同的自然水景融入到园林之中,是一种以少胜多的典范,大部分情况下,起着园林的构图中心的作用。理水以静为主,在人工营造中体现真正自然的味道,侧重于模仿,极尽能力去艺术地再创造出泉、潭、溪涧、瀑布等自然景观,提倡和谐(平和、美);讲究自然、含蓄、蕴藉、不尽之意,重视意境,其最为重要的功能是怡情。

西方园林理水求动、求变,发挥水的动势,利用水的落差造成水的流动、飞溅以及水的音乐,有浓厚的建筑味,侧重于改造,推崇发展,追求人的能力的最大发挥与创造,形式显得非常重要,严谨而实用,讲求比例尺度。

2.4.3 置石 中国古典园林对山石的运用极为重视,三神山的设计是中国皇家园林一直沿用的传统。中国盛产石材,造园家利用不同形状、色彩、纹理、质感的天然石,在园林中塑造成具有峰、岩、壑、洞和风格各异的假山,唤起人们对于崇山峻岭的联想,使人们仿佛置身于大自然的群山之中。假山是中国古代园林中最富表现力和最有特点的形象。

西方古典园林中,对山石的运用局限性较大,大部分用作雕塑的材料,随处可见各种不同形态的

人体雕塑,但偶尔也有岩石园、洞穴和假山以及石块构成的水槽、台阶、花瓶、水池和喷泉等。

2.4.4 植物设计 中国古典园林中,非常讲究植物设计,树木基本上为自然式种植,自然式的植物景观容易体现宁静、深远的气氛,正所谓“一年四季皆有景,一天四时观景变”。不仅闻香、观花、听声等,同时赋予植物生命,拟人化意境的设计随处可见,如松、竹、梅作为“岁寒三友”,含笑“花开不张口,含笑又低头,拟似玉人笑,深情暗自流”;桃、李等,取意“桃李满天下”“个园”暗喻竹子品格的清逸和气节的崇高;莲的“出淤泥而不染”的君子之风等等。苏州拙政园“留听阁”取意“留得残荷听雨声”,和“听雨轩”的睡莲、翠竹芭蕉,都表达了人们对雨之滋润、雨之乐奏的期望。

西方古典园林强调植物的人工美,花草都修整的方方正正,从而呈现出一种几何图案美,树木是栽成有规律的行列,形成林荫大道,修剪得很整齐,围墙也是用修剪整齐的篱笆来造成的,树木花草用来铺砌成平面的图案,或者修剪成圆锥形、长方形、球形等等绿色雕塑。植物景观庄严、肃穆,给人以雄伟的气魄感。花卉被大量使用,展现一种图案美。

3 中西古典园林风格差异的原因

3.1 思维习惯的不同

东方天人合一的思想源自大陆封闭安和的优越自然境况,而欧洲文明发源地的凯里特岛的孤立与贫瘠,造成了西方人传统观念上向自然索取生存所需的天性,这种人文基因层面上的根源差异对东西方哲学思想、美学思想乃至造园思想的影响都是根深蒂固的^[4]。

在各自的文化观念中,自然对于西方人是更单纯的风光和更单纯的材料,西方人更专注于自然形式本身。中国人对风景的关注更多的集中在风景所唤起的情感和显示的哲理方面,不同形式的自然风景会产生不同的情感,表达不同的哲理。

中国人的思维习惯是倾向于现象的直观,不求甚解,凭感兴作些揣测之词,满足于模糊的混沌。所以在审美上不想触动自然的原始面貌^[5]。中国古

典园林的创作原则即山水画论中的“外师造化，中得心源”。所谓外师造化，即以自然山水作为创作的楷模；而中得心源，则是指并非刻板地照搬照抄自然山水，而是要经过艺术加工使自然升华，艺术处理上强调人与自然的融合，进而达到情感、精神的超脱。

西方人自古以来的思维习惯就倾向于穷究事物的内在规律性，喜欢用明确的方式提出问题和解释问题，形成清晰的认识。这种思维习惯表现在审美上，把美看作是和谐，在这种“唯理”美学思想的影响下，西方园林追求传达一种秩序和控制意识，在自然面前采取的是积极的进取态度。他们不怕改造自然^[5]。

3.2 园林选址不同

由于西方古典园林大都造在乡村风景最好的地方，人们并不需要欣赏园林里的自然，而是要从园林欣赏广阔的大自然。花园是建筑与四周充满野趣的广阔大自然之间的过渡空间，被当作露天的起居场所，园林与自然之间不需要清晰明确的界限，因此没有必要在园林里象征性地模仿自然，大自然被巧妙的用于烘托气势磅礴的气氛。意大利的别墅园林就是建在真山真水之间。以法国园林为代表的西方古典园林所追求的形式美、人工美并不是在向自然挑战，也不是反自然的，只是人工的一种展现，是更加全面地意识到在与自然关系的磨合过程中所能激发的创作热情和灵感，而形式上有不同的选择而已，富有浓郁的理性主义色彩。开阔的花园和外围野趣横生的广阔大自然使园林总的景观仍然显得很自然。

相反，中国古典园林大多造在拥挤的城市里，围着高高的粉墙，为了慰藉对自然美的渴望，只好在园林里提炼、再现典型化了的自然风光，在园外的人工环境与园内的“自然”山水之间，营造出一系列从人工到自然的过渡性空间。

3.3 风景审美观的差异

中西方由于历史文化背景的不同，对风景审美态度不相同。中国造园讲究的是含蓄、虚幻、含而不露、言外之意、弦外之音，使人们置身其内有扑朔迷离和不可穷尽的幻觉，这自然是中国人的审美习惯和观念使然。中国园林的造景借鉴诗词、绘画，力求含蓄、深沉、虚幻，并借以求得大中见

小，小中见大，虚中有实，实中有虚，或藏或露，或浅或深，从而把许多全然对立的因素交织融会，浑然一体。中国古典园林，是对大自然景观的一种模拟，移天缩地，咫尺天涯，纳须弥于芥子，寄情寓意于山水之中。中国古代的天人合一观，将人作为自然的组成部份，把自己的情感加之于自然，使原本无情的景色带上了主观的色彩，触景生情之作比比皆是：“晓来谁染霜林醉，总是离人泪”；“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”；“明月几时有，把酒问青天...”；“春华秋实”，“风花雪月”，都是情感抒发交流的对象^[6]。

西方古典的园林风景审美则相反，他们更多是进入自然，被自然所包围，参与自然之中，把园林看作是理性产物——建筑的延伸，自然与建筑的中介，主从分明，重点突出，各部分关系明确、肯定，边界和空间范围一目了然，空间序列段落分明，给人以秩序井然和清晰明确的印象，追求的是形式美。

3.4 自然观的差异

既然是造园，便离不开自然，但中西方对自然的态度却很不相同。中国人的自然观主要是寻求自然界中能与人的审美心情相契合并能引起共鸣的某些方面，认为自然是有生命的，视自然为有生命的机体，而生命都体现出曲线式的律动，不是冷冰冰的几何形的点、线、面、体。不但有生命，还有高级的生命活动 - 感情，不以敌视自然、高于自然的态度对待自然，以谢灵运、李白、徐霞客为代表的热爱自然，赞美自然，融入自然的感情左右着中国的园林设计，其最高境界是“虽由人作，宛自天开”。虽从形式和风格上看属于自然山水园，但决非简单的再现或模仿自然，而是在深切领悟自然美的基础上加以萃取、抽象、概括、典型化，顺应自然并更加深刻的表现自然，通过“移情”的作用把客体对象人格化，使物我之间相互交融，达到物我两忘的境界。

西方的自然观认为自然美本身是有缺陷的，非经过人工的改造，便达不到完美的境地。整个园林突出地表现出人工秩序的规整美，反映出控制自然、改造自然和营造一种明确的几何秩序的强烈愿望。西方园林视自然为无生命的物质，在中世纪之前，他们更多看到的是自然狂暴、危险的一面，其

审美取向不许自然有自由，一切都矫揉造作……树木、水、自然风光，必须人化，必须失去它们天然的形状和性格，失去它们的“野性”、“拘束性”和“荒僻的外貌”。淋漓尽致地揭示了西方一种典型的自然观。

在两种不同倾向之下，中西传统园林一个侧重于模仿，极尽能力去艺术地再创造出泉、潭、溪涧、瀑布等自然景观，提倡和谐；一个侧重于改造，推崇发展，追求人的能力的最大发挥与创造^[7]。西方造园虽不乏诗意，但刻意追求形式美；中国造园虽也重视形式，追求的却是意境美。

4 结语

就风格而言，中西园林无高低之分，好的园林，无论是中式的还是西方的，都会使人赏心悦目。像其他艺术一样，园林也需要从过去汲取灵感，通向未来。东西方两个世界各自传承了千年的文明，在造园中追求各自的理想，分别形成了自己独特的风格，尽管在形式上有着很大差别，但也有过罕见的交汇，进入二十世纪，西方人在十八到十九世纪英国的中英式自然风景园的基础上，发展了现代景观建筑学，极力营造一种与自然和谐相处的景观环境。西方传统园林的精髓在西方风景园林业界得到良好的传承，设计师们于作品中倾注着他们的情感与想象，关注着人类的生活和生存。随着生态意识的提高，中西方在自然观上越来越接近，设计理念也在融合渗透，出现许多综合中西园林设计要素及手法的园林作品。

现代的中西方园林艺术已经是相互影响、相互渗透，我们强调中西方古典园林的差异及其所蕴含

的思想文化内涵，是为了在继承与“拿来”中有目的地“扬弃”，吸收、融汇东西方造园艺术之精华，营造出既符合本土地域景观特征，又满足本地居民生活习惯和审美趣味的园林作品^[8]。面对国际化程度的加深，中国的园林景观应该继承和发展中西方传统园林的优秀成果，融中国园林的浪漫与西方园林的理性为一体，创造具有时代性和民族性的园林新风格，促成传统与现代的交汇，只有这样，才能创造出既具有时代感又具有鲜明地域特色的新风格来。这就是我们讨论中西古典园林风格差异的初衷。

致谢 本文以研究生景观规划课程论文为基础修改而成，承蒙许先升老师指导，谨此感谢！

参 考 文 献

- 1 周维权. 中国古典园林史. 北京: 清华大学出版社, 1990
- 2 吴宇江. 世界造园体系及现代风景园林学科的发展. 华中建筑, 1994 (1): 39~42
- 3 王 健. 东西方园林建筑的差异. 安徽建筑, 2002 (4): 16
- 4 郭宪龙. 欧洲景观之思考. 景观中国. <http://paper.Landscape.cn>, 2006-03-15
- 5 陈志华. 外国造园艺术. 郑州: 河南科学技术出版社, 2001
- 6 梁友松. 自然风景的审美与中国园林艺术. 规划师 1994 (4): 6~8
- 7 许自力. 中西造园水法浅比. 中国园林, 2002(5): 62~64
- 8 朱建宁, 丁 珂. 法国现代园林景观设计理念及其启示. 中国园林, 2004 (3): 13~19

Poetry and Rationality——A comparative Study Between Styles of Chinese and Western Classical Gardens

Chen Zhanchuan

(College of Agronomy, SCUTA, Danzhou, Hainan, 571737)

Abstract This paper presents a comparative study between the styles of Chinese and Western Classical gardens, analyzes their differences and the reasons for the differences. Based on the analysis, the paper elucidates the implications of Chinese and Western classical gardens for the designing of modern Chinese gardens.

Key words Chinese and Western classical gardens landscape style comparasion