

分析中西古典园林艺术风格及美学思想比较

徐 桐

(兰州大学 甘肃 兰州 730000)

[摘要]中西方因文化、地域的不同产生了不同艺术风格的园林。中国园林有北方皇家园林和南方私家园林之分，且呈现诸多差异；而西方园林有古代、中世纪、文艺复兴园林等不同时期的风格。文章将通过分析中西古典园林在布局、植栽、空间、雕塑等方面的差异，揭示中西方在美学思想上的差异，为今后中国园林的发展提供帮助。

[关键词]中西园林；艺术风格；美学思想

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.06.469

中西方古典园林是在不同的自然条件和地理环境下，在历史的不断演进中形成了完全不同的发展轨迹，其园林的内容、形式、结构和艺术手法，都是在各民族特定的文化背景下形成的，从而形成了中西园林迥异的艺术风格。

一、中西方园林艺术风格差异

(1) 布局

中国古典园林是以生态自由式布局，常见形式有：以池沼为中心的布局；以重点建筑为中心使景色散开的布局；周边布置建筑形成单一空间的布局；把假山和池沼分开布置；把整座园林分隔成许多空间的布局；分散设置景点的集锦式布局。

西方古典园林则采用几何形式布局。通过组织植物、水体、地形、建筑等元素组成一个有着中轴对称、均衡稳定、主次分明、比例协调、尺度适宜等特点的建筑设计整体，反映了古典主义的美学原则。

(2) 建筑

在中国古典园林是园林统帅建筑。园林建筑的位置和形式常以符合自然环境和生活为要求，如在悬崖绝壁松杉遮掩处筑奇观观舍，在林壑幽闭处建山亭，在广阔处辟田园等，即使同一类型建筑物，也要根据环境设计成不同的风格。

西方古典园林是建筑统帅园林。西方人认为，建筑形象是人类智慧和力量的集中表现，因而在园林的总体规划上就必须以建筑为中心，元素必须依附于建筑。

(3) 道路

中国古典园林表现为迂回曲折，曲径通幽。园林内常以不同大小、材质的石材铺装路面构成多种多样精美的图案，赋予不同寓意的地纹。

西方古典园林多为笔直式林荫大道，以突出视线中心。

(4) 木林

中国古典园林注重自然孤植、散植。人们不仅不加修剪地取其外貌形象之美态，而且还注意其象征性的寓意。

西方古典园林则偏爱整形对植、列植。在中世纪的绘画中可见到将紫杉、欧洲黄杨修剪成几层堆砌型，罗马庭院里则是模仿人物或动物的修剪形式；也有使用药草如薰衣草、月桂树等来构筑树篱。

(5) 花卉

中国古典园林多为自然或为盆栽花坛，注重姿态。园林内多使用宿根花卉或是传播性很强的种类，如风仙花、紫茉莉、苔藓类植物，且苔藓类植物向着隐逸文化，所以备受世人的喜爱。

西方古典园林为图案花坛，注重色彩。中世纪初期，花卉最常用于祭坛和神龛的装饰，且多供药用或食用；到了中世纪中后期，才渐渐出现以装饰为主的修剪规整的花圃、花坛。

(6) 水景

中国古典园林多为偏静态的天然或仿天然水景如溪池滴泉。湖泊池沼等大型水体，往往在水面上设岛屿或建筑，形成“湖中有岛，岛中有湖”的多层次水景空间；大型园林中常围绕天然水体构景；若无水或少水，常以陶器、盆缸或玻璃水箱承水作景。

西方古典园林则为喷泉瀑布式的动态水景。西方人认为，流动的水给园林带来运动、光影的闪烁，使其充满生命感，像园林的血脉。

(7) 石景

中国古典园林常利用不同形式、色彩、纹理、质感的天然石，塑造具有峰、壑、岩、洞等造型组合的假山，唤起人们对“登天升飞”的遐想；假山叠石有海中神山、远景式假山、土石结合之山、近景式写实假山等类型。

西方古典园林大多把石头看作凄凉骇人的荒郊野岭这类自然景观的象征，直到20世纪，自然的石头构造才开始在园林中使用。文艺复兴花园和17世纪整形式花园中精巧的石头构造、喷泉和雕塑为西方园林石景的范例。

(8) 取景

中国古典园林在造园取景中运用多种手段来表现自然：对景、借景、夹景、框景、藏景、露景、天景等。“先藏后露”“欲扬先抑”“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”即藏景，如园林入口处常挡以假山；当一风景点在远方，且两侧大而空旷，就会显得单调乏味，两侧用建筑物或树木花卉屏障起来，使风景点更加明媚动人，即夹景。

西方古典园林则视线固定。以平坦的视线突出建筑的伟岸和园林的磅礴。

二、中西方园林艺术美学思想差异

(1) “天人合一”与“道法自然”

“天人合一”和“道法自然”哲学观与美学思想在园林艺术中的具体体现即为中国古典园林之造园原则。“天人合一”在中国儒、道皆有阐述，道家认为人类的行为目的，便是打破社会对人的束缚，重新复归于自然；儒家认为“天”即道德，人类修行的目的，便是去除外界的欲望，达到一种自觉地履行道德原则的境界。“天人合一”的思想在我国占重要地位，控制着人们的思维、言行、人格理想，在人与自然的关系上，以天人合一为最高理想，以自然与人契合无间为最理想状态，成为中国传统文化精神的核心，包括中国古典园林文化，所以中国古典园林成为“虽由人作，宛自天开”的艺术模式也是必然趋势。

中国哲学源远流长，主要思想为儒家和道家。儒家研究治世之道，提倡“学而优则仕”，即所谓“入世”；道家的中心思想则是“无为而治”“道法自然”表现为清静无为的隐逸态度，也就是所谓的“出世”。道家的“无为”，虽容易导致放任自由，然其理念却能使人摒弃尘世的纷繁杂乱，获得心灵的宁静与愉悦，这点与中国古典园林所要达到的目的不谋而合。

在魏晋时期，由于政治原因，文人们逃离官场、隐逸山林的思想渐渐苏醒。到了东晋，浅谈老庄、游山玩水、造园构石在文人生活中占用很重要的地位。官僚士大夫或门阀世族的名流、文人是纷纷加入品园、造园的活动，经营园林很快流行起来。在当时那种精神氛围、审美趋势和文化熏陶下，随着人们对自然山水的审美意识逐渐加强，以及其他的艺术门类的形成，山水式园林形式诞生了。这种新的园林类型，将魏晋时期狩猎、生产为主的活动内容，转为欣赏山水风景、陶冶情操；过去单纯地模仿自然山水的造园手法也转变为适当地加以概括、提炼。

中国现存的古典园林的精华大都集中在江南，这是自晋南迁之后，历代贵族、官僚、文人蜂拥而至的结果，所以园林在江南一开始就具有隐士文化的色彩。

(2) 和谐说与人文主义

古希腊文化是西方文明的源头，特别是从美学角度来看，没有希腊文明就没有现在的西方美学史。古希腊美学对西方美学的发展影响主要有两点：一是和谐说，二是人文主义。

古希腊的毕达哥拉斯学派首先提出和谐说。该学派认为，规定着感性世界的超感性世界，是数的世界，数是世界的本源。他们把万物的形式本体归结为数，美乃是对象的比例所组成的和谐。我们所熟知“黄金分割律”也是对该学派的总结，后来亚里士多德强调审美对象的整体、秩序和匀称，也是和谐的发展，古罗马建筑师维特鲁威在著作中提到神庙的设计，比例是一切建筑均衡的方法。

这种几何的美学思想不仅一直贯彻在欧洲的建筑、雕刻、绘画、音乐等艺术门类中，同时也深深地影响着园林。欧洲的规则式园林风格同样也是这种“数的美学”或者是“唯理”美学思想的产物。

所谓人文主义，就是主张以人为中心以人作为一切社会活动的出发点，一人本身为一种世界观。在古希腊主流文化中充分体现了人文主义的光辉，神话里的神明们并不像中国神话中的那样威严且有神不食人间烟火的距离感，他们和普通人相似，只是放大大人身上美的、积极的、神圣的元素。古希腊人在设计建筑时同样考虑了这一点，供奉天神宙斯的神庙柱式是以男子的脚长是身高的1/6这一比例修筑的多立克柱式；而建造狄安娜女神这类纤细女性神庙时使用柱子厚度仅为高度1/8的爱奥尼柱式；像维纳斯等一类更纤细雅致的女神则发展出一种宽高比为1/10的科林斯柱式。

在西方古典园林中也处处显示着以人为本、人定胜天的痕迹，如以主人居住的主体建筑作为中轴线的总体布局、植物规则式排列而非自然式、由低向高运行的水景设置等，无不蕴含着西方的人文主义精神。

三、总结

从以上论述可以看出中国古典园林是抒情的，出世的，追求的是一方与世无争的“壶中天地”；西方古典园林是理性的、入世的，追求的是均衡、比例、节奏，表现出古典主义时期的绝对君权。但是我们对于中西古典园林研究比较并不是判定谁的高低，而是通过对分属两个不同文化系统的中西园林艺术进行造园手法和美学思想的比较，使人能够以更正确的态度看待和评价中西园林艺术，以寻求园林艺术共同的发展规律，并用以指导中国现代园林发展。

参考文献

- [1]周武忠.中西古典园林艺术比较.南京:东南大学出版社2012.3
- [2]刘海燕.中外造园艺术.北京:中国建筑工业出版社2008
- [3]苏畅.中西园林艺术思想差异比较.沈阳农业大学2012
- [4]张咏琼.中西园林艺术风格及美学思想比较.泰山学院2009