

园林谈苑

张四正 著

中国
广播电视出版社

园林谈美

张四正 著

图书在版编目 (CIP) 数据

园林谈美 / 张四正著. -- 北京: 中国广播电视出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5043-6035-9

I. ①园… II. ①张… III. ①园林—简介—世界
IV. ①TU986.61

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第232301号

园林谈美

张四正 著

责任编辑 周然毅

封面设计 张 燕

责任校对 孙雨芹

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtpt.com.cn

电子信箱 crtpt8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京市耀华印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 380(千)字

印 张 20.5

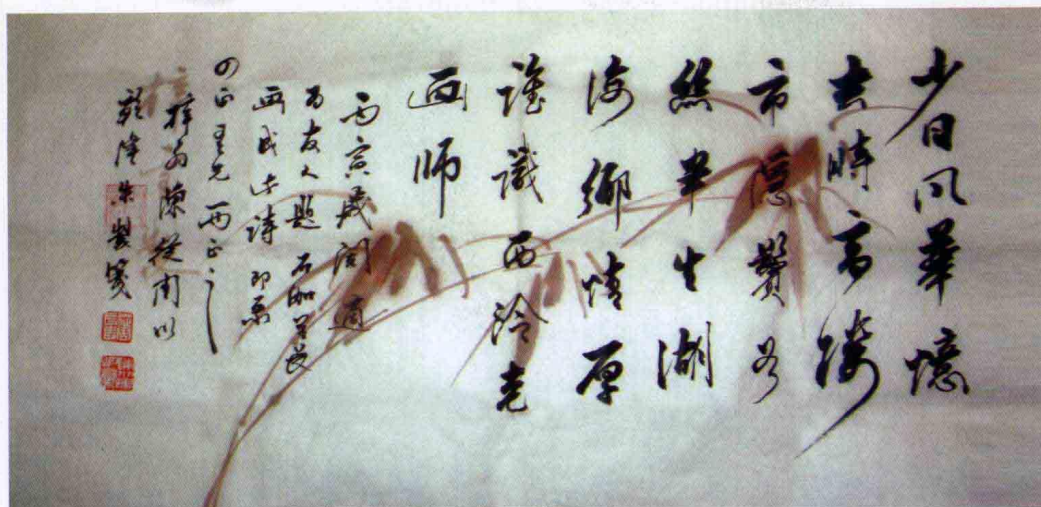
版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印 数 1000册

书 号 ISBN 978-7-5043-6035-9

定 价 38.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

▲ 陈从周教授赠本书作者的诗画

不到园林，怎知春色如许？

——钱学森

▲ 日本书画家柴山抱海先生为本书题写的书名

目 录

園 林 篇

一、园林史话	3
1. 圃与苑	3
2. 仿自然与写意山水	4
3. 苑与宅园	5
4. 寺观园林	6
附录:假山史略	7
二、园林艺术	10
1. 中国园林的魅力	10
2. 园林、文学、绘画	11
3. 情与理	14
4. 辞因景生 景因辞胜	15
5. 园林与文学	16
6. 园林与匾联	17
7. 园林与书法	18
8. 粉墙花影自重重	19
9. 园林中的门窗	20
10. “有”与“无”——园林艺趣之一	21
11. 曲折与幽深——园林艺趣之二	22
12. 园、曲“双绝”话李渔	23
13. 园林名家谈园林	
——陈从周教授《中国花卉盆景全书》序文赏析	24

三、园林造景	28
1. 说“景”	28
2. 略说造景	29
3. 景与情	30
4. 园林妙观——“框景”	31
5. 先藏后露	32
6. 虚实相辅 大小相生	33
7. 谐调与对比	34
8. 高下有情 顾盼生姿——谈栽花种树的配置艺术	35
9. “不独春花堪醉客,庭除常见花开好” ——略谈古典庭园中的植物造景	36
10. 谈插花艺术	37
11. “白银盘里一青螺”——略谈叠石艺术	38
12. “虽由人作,宛自天开”——略谈假山	39
13. 园路与铺装	42
四、园林欣赏	44
1. 园林审美	44
2. 春在枝头 色在花里	50
3. 园林淡水	51
4. 叠山造景说石头	53
5. 园林说“路”	55
6. 墙的艺术	57
7. 窗的艺术	58
8. 门的艺术	59
9. 说“廊”	61
10. 园林赏亭	62
11. 园林赏月	63
12. “神山胜境”在园林	66
13. 说南道北赏园林	67
14. “象征寓意”赏园林	68
15. 品名与赏景	69

16. 娱情与言志	70
17. 弄假成真说石景	71
18. 赏石	72
19. 闲话“青莲朵”	73
20. 断桥释趣	73
21. 赏水	74
22. 微型园林——盆景审美	75
23. 品梅三味	76
24. 迎春时节话赏梅	77
25. 重阳又是赏菊时	79
26. 金秋话桂	80
27. 烟花三月赏琼花	80
28. “天下第一香”——兰花欣赏之一	81
29. “色、肩、捧、舌”——兰花欣赏之二	82
30. “观叶胜观花”——兰花欣赏之三	83
31. 观赏植物的动态美	83
32. 赏用兼美食用菌	84
33. 中西合璧 艺趣迥异——石门公园赏析	85
五、园林掠美	87
1. 园林谈美	87
2. 中国园林的动态美	88
3. 园林:精妙的空间艺术	89
4. 几何美与自然美	90
5. “园虽小而足征大观”	91
6. 园林说“趣”	92
7. “山水有清音”——中国园林的音乐美	94
8. 琴音景致两相谐——景与曲	95
9. “拳石体象万壑,尺水表现沧溟”:趣谈造园写意(上)	95
10. “埋盆作小池,便有江湖适”:趣谈造园写意(下)	96
11. 耐人寻味的峰石	97
12. “片山有致,寸石生情”——谈园林迭石	98

13. 抒情言志话园林	99
14. “台榭参差金碧里”:一说皇家园林	100
15. “江湖沧海入一壶”:二说皇家园林	101
16. “天上人间诸景备”:三谈皇家园林	102
17. 小桥、流水、人家:趣话私家园林(上)	103
18. 小桥、流水、人家:趣话私家园林(中)	104
19. 小桥、流水、人家:趣话私家园林(下)	105
20. “仙境”在人间:趣谈寺观园林(上)	106
21. “仙境”在人间:趣谈寺观园林(中)	107
22. “仙境”在人间:趣谈寺观园林(下)	107
23. 岭南园林(上)	108
24. 岭南园林(下)	109
25. “春从何处来? 试向溪边问”:谈园林水景	110
26. 妙造自然,有法无式——园林建筑谈美之一	111
27. 隐显得宜,曲漏为佳——园林建筑谈美之二	112
28. 虚实相生,精在体宜——园林建筑谈美之三	113
29. 亭台皆临水,屋宇不碍山——园林建筑谈美之四	114
30. 建筑:城市美的标识	115
31. 诱人的视觉艺术——略谈建筑色彩	116
32. 小议城雕	117
33. 走向街道的壁画——城市谈美	117
34. 自然化与城市化	118
35. 广场与文化	119
36. 谈美说“绿”——写给植树节	120
37. 别有洞天非人间——洞中寻美	121
38. 苍岩山寻美	122
39. 苍岩山的价值	123
40. 凭栏远眺 玉树临风——略谈塔的艺术	124
41. 园林静趣	125
42. 有水园亭活 无水不成景——园林的理水艺术	126
43. 好花须映好楼台——园林中的植物景观	128

44. 赏叶最是“秋色园”	131
六、园林揽胜	132
1. 芳园筑向帝城西	132
2. 壶中天地“十笏园”	133
3. 深闺藏玉人已识	133
4. 悲歌一曲话“沈园”	134
5. 未入园林先得景	135
6. 山无止境 水无尽意	136
7. “内园”赏游	137
8. 美哉,退思园!	138
9. 空处有景 密而不迫——可园寻美	138
10. 西藏园林“罗布林卡”	139
11. 搜神夺巧“大观园”	140
七、外国园林欣赏	147
1. “自然中见人工”——日、中国林比较(上)	147
2. “自然中见人工”——日、中国林比较(下)	148
3. 赏美“枯山水”	149
4. “天园”之趣——简述伊斯兰园林	150
5. 别开生面的“台地园”——简述意大利园林(上)	151
6. 别开生面的“台地园”——简述意大利园林(下)	151
附录:古名园一览表(65处)	153
八、旅欧纪行	163
1. 情系巴黎	163
2. 凡尔赛宫花园:骑马者的园林	166
3. 罗马访古之一:精思妙构台地园	168
4. 罗马访古之二:罗马的《万园之园》	169
5. 罗马访古之三:一幅逝去的风景	171
6. 罗马访古之四:古城罗马	172
7. 维也纳散记	175
8. 游威尼斯小记	180

9. 边城巴塞尔	182
10. 初识斯特拉斯堡	185
11. 瑞士:美丽,宁静	187
12. 瑞士探亲琐记	191
附录:瑞士人的小菜园	196
13. 完美的句号	197

花木篇

花动一山春色	203
1. 桃红又是一年春	204
2. 怡红院里“女儿棠”	204
3. 花开时节动京城	206
4. 多情芍药婪尾春	207
5. 天下风流属月季	208
6. 月季与蔷薇	209
7. 傲寒独放一枝春	210
红了樱桃 绿了芭蕉	212
1. 水晶珠玉	212
2. 夏赏绿荷池	213
3. 呈丹露紫百日红	214
4. 微型荷花——碗莲	215
不似春光,胜似春光——秋天的话题	217
1. 秋天的叶	217
2. 秋天的花	218
3. 秋天的果	219
犹有花枝俏	220
1. 梅破知春近	220
2. 凌寒腊梅开	221
3. 庐山瑞香	222
4. 水仙	222

5. 高寒地区的名花——石竹	223
弄花香满衣	224
1. 木樨树树香	225
2. 夏日香花	226
依楹碧玉万竿长	227
1. 多姿多彩	227
2. “不可一日无此君”	228
3. 竹景处处	229
蒙茸一架自成林	230
1. 暮春小圃亦芳菲	230
2. 垂荫流彩话凌霄	231
3. 睡足茶藤梦亦香	231
天涯何处无芳草	232
附录一：	
1. 世界各国国树、国花一览	233
2. 中国市花一览	236
3. 花家行语	237
4. 花友、花客、花神	238
5. 花 语	240
6. 中国十大名花	241
附录二：	
花木名胜便览(54 处)	242

绿 化 篇

1. 短墙半露石榴红	253
2. 美化庭园的宠儿	254
3. 不植花木, 怎知春色如许? ——谈庭院花木的种植	255
4. 浓妆淡抹总相宜——谈庭院美化	257
5. 攀援绿化	258
6. 花坛种种	259

7. 花的配色	261
8. 草坪漫话	262
9. 用盆、钵美化环境	263
10. “悬空园”与“屋顶花园”	264
11. 园林随想曲	265
12. 新与美——略谈新兴城市的建筑与园林	267
13. 城市美谈片	268
14. 说“园”	269
15. 生态、审美、效益	270
16. 城市园林绿化的新趋向——生态园林	272

涉外篇

1. “燕赵园”答日本记者问	283
附：中国庭园——燕赵园将在日修造	286
2. 东乡湖畔燕赵园	286
3. 北国山川自然美的再现——略谈《燕赵园》中的叠石	288
4. 园路的铺装——为日本小朋友而写	289
5. 范山模水传友情——首次答日本记者问	290
6. 燕赵园技术指导文稿	291
7. 电传文稿(摘选)	298
8. “虽由人作,宛自天开”——略谈中国园林(纲要)	304

后 记	313
-----------	-----

园 林 篇

一、园林史话

1. 囿与苑

我国最早兴建园林始于商殷,其最初形式曰“囿”。据《史记》载:纣王“好酒淫乐……益收狗马奇物;充牣宫室,益广沙丘苑台,多取野兽蜚(飞)鸟置其中”。说明我国造园是从畋猎囿游开始的。西周时,文王建灵囿,“方七十里”,其间草木丰茂,鸟兽繁衍,可谓我国最早的畋猎园。商周不只建“囿”,而且筑台、掘沼。这台与沼便是出现于中国园林中最早的游憩设施。如纣王的鹿台、周文王的灵台,既是观天文、查四时的建筑,亦是登高眺望风景的地方。有的台上还构造木构建筑,是谓台榭。距今已有两千余年历史的河北省邯郸市内的武灵台上,便有“天桥雪洞”、“花苑庄阁”诸景,这是赵武灵王阅兵享乐的古丛台。《诗经》曰:“王在灵沼,于牣鱼跃。”这灵沼,可以说是我国囿苑中最古朴的“观鱼池”了。

“囿”发展到秦汉,把宫殿与山水花木结合,出现了另一园林形式:“宫苑”。如秦始皇建阿房宫;汉高祖建长乐宫、未央宫;汉武帝建“上林苑”,规模都十分宏丽壮观。以“上林苑”为例:广长三百里,苑中有宫,苑中有观,苑中有苑。供武帝居住游乐的建章宫,周围十二余里,三十六殿,设有池、台。池中养有水禽、水生花卉。其中著名的是昆明池,池中筑岛:方丈、蓬莱、瀛洲,象征海上“三神山”,这也是以后历代造园都讲究“一池三山”的渊源。山池之外,苑中尚有演奏乐曲用的“演曲宫”,栽培珍果奇木的“扶荔宫”、“葡萄宫”等,花木之丰,达两千余种。

宫苑以金碧辉煌的阙庭宫室为特色,故称“建筑宫苑”。建筑宫苑把建筑、雕刻、花木、山水融合起来,创造出某种园林意趣。所以,“囿”发展到“苑”,实质上是我国造园艺术的开端。宫苑是为帝王所独享的皇家园林。汉代的富商大贾、官僚贵族,纷纷仿效皇家造园,出现了私家园囿。如西汉茂陵富人袁广汉筑园,东西四里,南北五里,流水注其内,构石为假山,积沙

为洲屿，蓄养奇兽怪禽，种植奇花异草，房屋徘徊连属，重阁修廊，行之移晷不能遍。其他如宰相曹参、大将军霍光等，也都先后在长安、洛阳建有园林。

2. 仿自然与写意山水

从西汉至魏晋南北朝，由于战争频繁，道教、佛教的传播，老庄哲学的滋生，人们都想脱尘出世——或洁身远祸，追求清淡隐逸的生活；或遨游名山大川，以寄情于山水，逐渐对园林发生了浓厚的兴趣。在这种风气影响下，以抒发自然情趣为主题的田园诗、山水画，亦蔚然兴起。受其影响，园林便从以建筑宫室为主，开始向“自然山水园”演进。据《洛阳伽蓝记》中载：北魏司农张伦建园，园中筑景阳山，有若自然，重岩复岭、深溪洞壑，曲折相接；高林巨树、悬葛垂萝，相互掩映，颇有山情野趣。东晋陶渊明著《桃花源记》，勾画了一处妙绝千古的桃源胜境，成了后代造园的蓝本。到了隋代，国家统一，经济发展，园林建设再度兴盛。隋炀帝建“西苑”，周二百里，内有“五湖”、“四海”、“十六院”，苑内湖海沟通，桥院相连，形成了以人工山水为主的“山水建筑宫苑”。虽然布局特点依然是宫苑结合，前宫后苑，但大大增加了山水的比重。其大园中又以建筑群围成若干小院的做法，似乎是“园中园”的一种构思。

唐宋两代是我国古代文化艺术空前繁荣的时期。唐诗宋词、绘画流行，出现了许多著名的山水画、咏景诗。以绘画为例，当时的山水画已经形成成为独立的画种，并分为两大派：一派是以李思训为代表的工笔画；一派则是以王维为代表的写意派。文人、画家陶醉于山光水色之中，追求生活的诗意化，诗情画意溶入园林，使园林进入了更为高雅、秀逸的境界。以吟诗弄月、踏雪寻梅、饮酒赋诗为风雅；以园中叠山凿池，寓意岩栖云居；以松竹梅比作“岁寒三友”；以荷花喻为“出污泥而不染”的君子；那块块峰石，则是名山巨岳的化身……总之，或借一山一水，或借一角红楼，或借一草一木，托景抒情，渲泄造园主人的缕缕情思。这，便是写意山水的造园艺术。写意山水可分两类：一是利用“云水泉石，绝胜第一”的自然条件，略加人工建筑的园林。如白居易在庐山建造的“草堂”，王维在蓝田建造的“辋川别业”以及宋徽宗在汴京（开封）建造的“寿山艮岳”。另一类则是在城内或城郊建造的园林，如宅园、花园等等。写意山水园以诗词为主题，以山水画为蓝本，讲究以画设景，以景入画；寓情于景，寓意于形，以情立意，以形传神。它与单纯模仿自然山水的山水园相比，在意境内涵上溶入了丰盛的文化，进入了更高的审美层次。

3. 苑与宅园

如果说,唐宋为我国造园艺术打下了深厚的基础,而明清,则是我国园林艺术的集成时期。明代北京的“西苑”,把元代之太液池(今北海公园),加以拓展,形成了三海:北海、中海、南海。至清代,宫苑建设更盛,其规模之大,数量之多,超过了历史上任何朝代。其代表作有北京的“三山五园”、承德的避暑山庄等。“三山”指玉泉山、香山、万寿山;“五园”指畅春园、静明园、静宜园、清漪园(今颐和园)、圆明园。皇家宫苑,从秦始皇置“阿房宫”起,历代都在苑内设置许多离宫别院。发展到清代,艺术上出现了集锦式布局:集各地名园胜景于一园,达到了一园遍阅神州春的境地。如圆明园有四十景,避暑山庄有康熙三十六景和乾隆三十六景,而且每景都有其独特的意境、情趣和主题。其中不少是对各地园林的仿造、“移植”。如北京颐和园中的“谐趣园”,是仿无锡寄畅园;后湖是仿苏州街道市肆;避暑山庄的“文园狮子林”,是仿苏州狮子林;“小金山”仿镇江金山寺;“烟雨楼”仿嘉兴的烟雨楼等等。清代宫苑大都建于郊外,是对自然山水的艺术加工。建筑雄浑、色彩富丽丰美,充分展示出皇家园林的至尊。

与山水宫苑相辉映,明清时代私家园林——宅园的发展,亦是云蒸霞蔚,几乎遍布全国各地。其中集中于北京的主要是皇亲国戚以及在朝达官、贵族的宅园,如北京现存比较完整的恭王府园邸。类似恭王府园邸的宅园,明代不下五十处,清有百余处。地主、富商的园子多分布在江南、岭南两地。如苏州、扬州、杭州、南京、吴兴等城市以及珠江三角洲一带。私家园林大都负郭而建或建在城市之中。它与住宅相连,在不大的地盘内,起楼架阁、叠山理水、栽植花木,追求的是“城市山林”的境界,讲究“在委婉曲折中见风姿”。造园特点是叠石盛行。峰峦洞壑、峭壁危径,比比皆是。不只南京、苏州、杭州,园林以奇峰异洞取胜,像扬州,则有“扬州以名园胜,名园以垒石胜”之说。造园者具有较高的文学、绘画修养,多数都有诗人、画家直接参与造园,所以,文学、绘画艺术之于明清时代的宅园,已经变成其不可少的审美内涵。所建之园,面面生情,触目皆景,也就是必然的了。在造园理论上,明人计成所著《园冶》一书,是历代造园实践的总结。书中所提“因地制宜”,“虽由人作,宛自天开”等主张和一系列造园手法,无疑为我国造园奠定了理论基础。