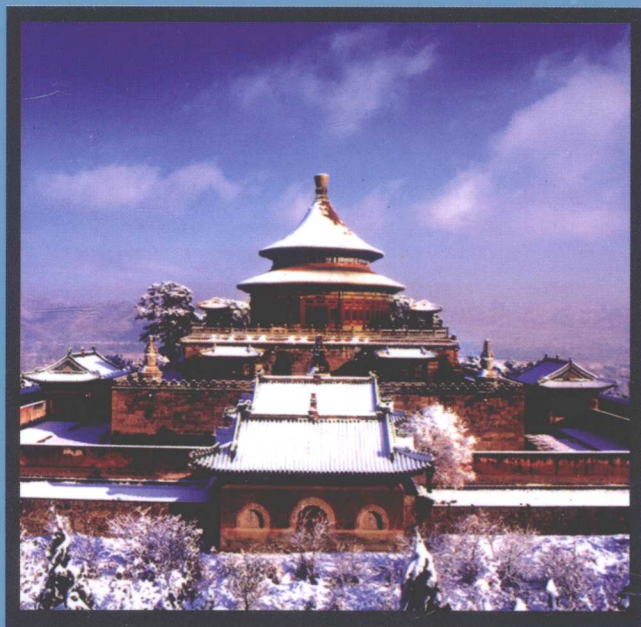

《高等院校大学生素质教育系列丛书——设计卷》

中国古典园林艺术赏析

ZHONGGUO GUDIAN YUANLIN YISHU SHANGXI

王 燕 主编

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——设计卷》

中国古典园林艺术赏析

ZHONG GUO GU DIAN YUAN LIN YI SHU SHANG XI

王 燕 主编

东南大学出版社

·南京·

内容提要

中国古典园林数千年来在中华大地上孕育、生长、并发展成熟。她以自己独特的形式和内涵形成自己独具特色的艺术风格,在世界园林中独树一帜。它不仅综合了多种艺术形式,如:山水画、书法、建筑、雕塑、植物学、园艺学等,更重要的是她反映了中国的传统美学思想。人们都喜欢用诗情画意来形容中国园林的美。中国古典园林的构造,主要是在自然山水基础上,辅以人工建筑,以人工手段效仿自然,体现出不同历史时期的审美意境。中国古典园林通过对各种造园要素的艺术化处理,充分体现了建造者们的文学艺术修养和哲学思想的至高境界。中国的古典名园,更体现了中国几千年来内涵深厚的园林构造艺术。所以,本书不仅对中国几大名园著名游览景点作了介绍,同时结合中国园林的特点,从美学价值、历史价值和科学价值等方面,提供详尽的资料与分析,使得游览中国古典名园的人们,在畅游之时,也能大量增加历史、文化、艺术知识,深刻感受北方园林之壮美和江南园林秀丽曲婉之美的情趣,潜移默化受到爱国主义思想的陶冶。

图书在版编目(CIP)数据

中国古典园林艺术赏析 / 王燕主编. -- 南京: 东南大学出版社, 2010.8
(高等院校大学生素质教育系列丛书. 设计卷)
ISBN 978-7-5641-2372-7

I. ①中… II. ①王… III. ①古典园林-园林艺术-鉴赏-中国 IV. ①TU986.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 152699 号

《高等院校大学生素质教育系列丛书——设计卷》

中国古典园林艺术赏析

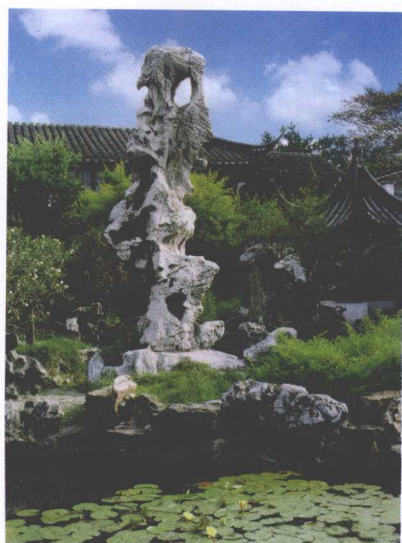
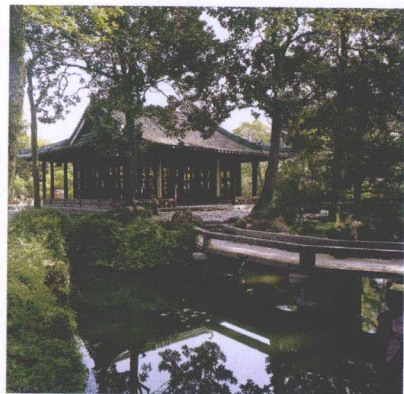
主 编 王 燕

选题总策划	李 玉	特聘外审	高祥生
责任编辑		责任印制	张文礼
文字编辑	新 宁	封面插图	王 燕
责任校对	子雪莲	封面设计	顾晓阳

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江 汉
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印 刷 南通印刷总厂有限公司
经 销 全国各地新华书店经销
开 本 889mm×1 194mm 1/16
总 印 张 71
总 字 数 1880 千字
版 次 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1-2 500 套
书 号 ISBN 978-7-5641-2372-7
总 定 价 498.00 元(本套丛书/设计卷共 10 种)

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话(传真):025-83792328。

目 录

第一章 中国古典园林的起源与发展 /1

第二章 中国古典园林的类型 /6

第一节 按占有者的身份分 /6

第二节 按园林所处地理位置分 /7

第三章 中国古典园林的造园要素 /12

第一节 造园的四大要素概述 /12

第二节 中国园林的山水艺术 /17

第三节 中国古典园林建筑 /21

第四节 园林中的植物 /32

第五节 中国诗文与中国园林艺术 /36

第四章 中国古典园林的造景方法 /39

第一节 中国园林欣赏要旨 /39

第二节 中国古典园林造景的内涵 /40

第三节 古典园林造景方法 /42

第五章 中国古典园林的意境美 /48

第一节 意境的感知 /48

第二节 意境的时空变化 /49

第三节 意境的创造 /51

第六章 著名园林介绍 /54

第一节 拙政园 /54

第二节 留园 /75

第三节 个园 /92

第四节 颐和园 /104

第五节 承德避暑山庄 /117

参考文献 /127

后记 /128

第一章 中国古典园林的起源与发展

中国古典园林,或称中国传统园林或古代园林。它历史悠久,文化含量丰富,个性特征鲜明,而又多彩多姿,极具艺术魅力,为世界三大园林体系之最。在中国古代各建筑类型中它可算得上是艺术的极品。在近5 000年的历史长河里,留下了深深的履痕,也为世界文化遗产宝库增添了一颗璀璨夺目的东方文明之珠。

从有文字记载的殷周的囿算起,中国园林已有3 000多年的历史。随着社会的进步,中国园林逐渐形成独特的民族形式,自成体系。

囿,是中国古代供帝王贵族进行狩猎、游乐的一种园林形式。通常在选定地域后划出范围,或筑界垣。囿中草木鸟兽自然滋生繁育。狩猎既是游乐活动,也是一种军事训练方式;囿中有自然景象、天然植被和鸟兽的活动,可以赏心悦目,得到美的享受。

有文字记载的最早的囿是周文王的灵囿(约公元前11世纪)。《诗经·大雅》灵台篇记有灵囿的经营以及对囿的描述。如“王在灵囿,麀鹿攸伏。麀鹿濯濯,白鸟翯翯。王在灵沼,于物鱼跃。”灵囿除了筑台掘沼为人工设施外,全为自然景物。秦汉以来,绝少单独建囿,大都在规模较大的宫苑中辟有供狩猎游乐的部分,或在宫苑中建有驯养兽类以供赏玩的建筑和场地,称兽圈或囿。

汉起称苑。汉朝在秦朝的基础上把早期的游囿发展到以园林为主的帝王苑囿行宫,除布置园景供皇帝游憩之外,苑中有宫、有观,成为以建筑群组为主体的建筑宫苑,用以举行朝贺,处理朝政。苑中养百兽,供帝王射猎取乐,保存了囿的传统。汉高祖的“未央宫”,汉文帝的“思贤园”,汉武帝的“上林苑”,梁孝王的“东苑”(又称梁园、菟园、睢园),宣帝的“乐游园”等,都是这一时期的著名苑囿。从敦煌莫高窟壁画中的苑囿亭阁,元人李容瑾的汉苑图轴中,可以看出汉时的造园已经有很高水平,而且规模很大。枚乘的《梁王菟园赋》,司马相如的《上林赋》,班固的《西都赋》,司马迁的《史记》以及《西京杂记》、典籍录《三辅黄图》等史书和文献,对于上述的囿苑,都有比较详细的记载。

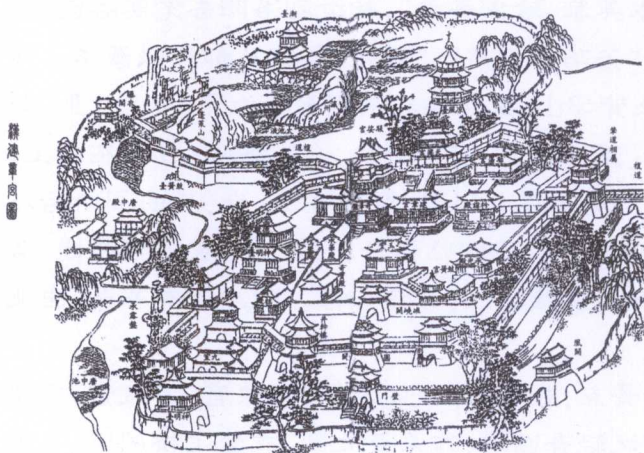

图 1-1 汉代—上林苑建章宫

汉建章宫图

上林苑是汉武帝在秦时旧苑基础上扩建的,地跨五县,周围300里,“中有苑二十六,宫二十,观三十五”。离宫别院数十所广布苑中,建章宫是其中最大的宫城(图1-1),“其北治大池,渐台高二十余丈,名曰太液池,中有蓬莱、方丈、瀛洲,壶梁象海中神山、龟鱼之属。”这种“一池三山”的形式,成为后世宫苑中池山之筑的范例。

魏晋南北朝是我国社会发展

Z G G D Y L Y S S X

史上一个重要时期,一度社会经济繁荣,文化昌盛,士大夫阶层追求自然环境美,游历名山大川成为社会上层的普遍风尚。刘勰的《文心雕龙》,钟嵘的《诗品》,陶渊明的《桃花源记》等许多名篇,都是这一时期问世的。

山水画为题材的创作阶段。文人、画家参与造园,进一步发展了“秦汉典范”。北魏张伦府苑,吴郡顾辟疆的“辟疆园”,司马炎“琼圃园”、“灵芝园”,吴王在南京修建的宫苑“华林园”等,又是这一时期有代表性的园苑。“华林园”(即芳林园),规模宏大,建筑华丽。时隔许久,晋简文帝游乐时还赞扬说:会心处不必在远,翳然林木,便有濠濮间想也。

真正大批文人、画家参与造园,还是在隋唐之后。造园家与文人、画家相结合,运用诗画传统表现手法,把诗画作品所描绘的意境情趣,引用到园景创作上,甚至直接用绘画作品为底稿,寓画意于景,寄山水为情,逐渐把我国造园艺术从自然山水园阶段,推进到写意山水园阶段。唐朝王维是当时备受推崇的一位,他辞官隐居到蓝田县辋川,相地造园,园内山风溪流、堂前小桥亭台,都依照他所绘的画图布局筑建,如诗如画的园景,正表达出他那诗作与画作的风格。苏轼称赞说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”而他创作的园林艺术,也正是这样。苏州名园狮子林(图1-2),是元朝天如和尚与大画家倪瓒合作建造的。倪瓒在我国绘画史上是有名的山水画大师,出于他手的造园艺术品自然不同凡响,清乾隆南巡到苏州时,看了也称赞不已。狮子林虽经多次修葺,迄今仍景象奇异。

图1-2 元朝—狮子林

隋朝结束了魏晋南北朝后期的战乱状态,社会经济一度繁荣,加上当朝皇帝的荒淫奢靡,造园之风大兴。隋炀帝“亲自看天下山水图,求胜地造宫苑”。迁都洛阳之后,“征发大江以南、五岭以北的奇材异石,以及嘉木异草、珍禽奇兽”,都运到洛阳去充实各园苑,一时间古都洛阳成了以园林著称的京都,“芳华神都苑”、“西苑”等宫苑都穷极豪华。据记载,隋西苑位于隋东都洛阳宫城以西,北背邙山,东北隅与东周王城为界,周120里。苑中造山为海,周十余里;海内有蓬莱、方丈、瀛洲诸山,高百余尺,台观殿阁,分布在山上。山上建筑装有机轴,能升能降,忽起忽灭。海北有龙鳞渠,渠面宽20步,屈曲周绕后入海。沿渠造十六院,是16组建筑庭园,供嫔妃居住。每院临渠开门,在渠上架飞桥相通。各庭院都栽植杨柳修竹,名花异草,秋冬则剪彩缀绦装饰,穷奢极侈。院内还有亭子、鱼池和饲养家畜、种植瓜果蔬菜的园圃。

十六院之外,还有数十处游览观赏的景点,如曲水池、曲水殿、冷泉宫、青城宫、凌波宫、积翠宫、显仁宫等,以及大片山林。可泛轻舟画舸,作采菱之歌,或登飞桥阁道,奏游春之曲。

隋西苑的布局继承了汉代“一池三山”的形式,反映了王权与神权的统治以及享乐主义思想,具有浓厚的象征色彩。16组建筑庭园分布在山水环绕的环境之中,成为苑中之园,不像汉代宫苑那样以周阁复道相连。这是从秦汉建筑宫苑转变为山水宫苑的一个转折点,开北宋山水宫苑——艮岳之先河。山上的建筑能时隐时现,反映建筑技巧的提高。

在城市与乡村日益隔离的情况下,那些身居繁华都市的封建帝王和朝野达官贵人,为了逍遥玩赏大自然山水景色,便就近仿效自然山水建造园苑,不出家门,却能享“主入山门绿,水隐湖中花”的乐趣。因而作为政治、经济中心的都市,也就成了皇家宫苑和王府宅第花园聚集的地方。隋炀帝除了在首都兴建园苑外,还到处建筑行宫别院。他三下扬州看琼花,最后被缢死在花园里。

唐太宗“励精图治,国运昌盛”,社会进入了盛唐时代,宫廷御苑设计也愈发精致,特别是由于石雕工艺已经娴熟,宫殿建筑雕栏玉砌,格外显得华丽。“禁殿苑”、“东都苑”、“神都苑”、“翠微宫”等等,都旖旎空前。当年唐太宗在西安骊山所建的“汤泉宫”,后来被唐玄宗改作“华清宫”(图1-3)。这里的宫室殿宇楼阁,“连接成城”,唐王在里面“缓歌曼舞凝丝竹,尽且君王看不足”。杜甫曾有一首《自京赴奉先县咏怀五百字》的长诗,描述和痛斥了王侯权贵们的腐朽生活。

宋朝、元朝造园也都有一个兴盛时期,特别是在用石方面,有较大发展。宋徽宗在“丰亨豫大”的口号下大兴土木。他对绘画有些造诣,尤其喜欢把石头作为欣赏对象。先在苏州、杭州设置了“造作局”,后来又在苏州添设“应奉局”,专司搜集民间奇花异石,舟船相接地运往京都开封建造宫苑。“寿山艮岳”(图1-4)的万寿山是一座具有相当规模的御苑。此外,还有“琼华苑”、“宜春苑”、“芳林苑”等一些名园。现今开封相国寺里展出的几

图 1-3 唐代华清宫

图 1-4 北宋艮岳遗石

块湖石,形体确乎奇异不凡。苏州、扬州、北京等地也都有“花石纲”遗物,均甚奇观。这期间,大批文人、画家参与造园,进一步加强了写意山水园的创作意境。

明、清是中国园林创作的高峰期。皇家园林创建以清代康熙、乾隆时期最为活跃。当时社会稳定、经济繁荣给建造大规模写意自然园林提供了有利条件,如“圆明园”(图1-5)、“承德避暑山庄”(图1-6)、“畅春园”等等。私家园林是以明代建造的江南园林为主要成就,如“沧浪亭”、“休园”、“拙政园”、“寄畅园”(图1-7)等等。同时在明末还产生了园林艺术创作的理论书籍《园冶》。它们在创作思想上,仍然沿袭唐宋时期的创作源泉,从审美观到园林意境的创造都是以“小中见大”、“须弥芥子”、“壶中天地”等为创造手法。自然景观、写意、诗情画意成为创作的主导地位,园林中的建筑起了最重要的作用,成为造景的主要手段。园林从游赏逐渐发展到可游可居方面。大型园林不但模仿自然山水,而且还集仿各地名胜于一园,形成园中有园、大园套小园的风格。

自然风光以山、水地貌为基础,植被做装点。中国古典园林绝非简单地模仿这些构景的要素,而是有意识地加以改造、调整、加工、提炼,从而表现一个精练概括浓缩的自然景观。

图1-5 圆明园遗址俯瞰

图1-6 承德避暑山庄

图1-7 无锡寄畅园

它既有“静观”又有“动观”，从总体到局部包含着浓郁的诗情画意。这种空间组合形式多使用某些建筑如亭、榭等来配景，使风景与建筑巧妙地融糅到一起。优秀园林作品虽然处处有建筑，却处处洋溢着大自然的盎然生机。明、清时期正是因为园林有这一特点和创造手法的丰富而成为中国古典园林集大成时期。

到了清末，造园理论探索停滞不前，加之社会由于外来侵略，西方文化的冲击，国民经济的崩溃等等原因，使园林创作由全盛到衰落。但中国园林的成就却达到了它历史的巅峰，其造园手法已被西方国家所推崇和模仿，在西方国家掀起了一股“中国园林热”。中国园林艺术从东方到西方，成了被全世界所公认的园林之母，世界艺术之奇观。

中国造园艺术，是以追求自然精神境界为最终和最高目的，从而达到“虽由人作，宛自天开”的目的。它深浸着中国文化的内蕴，是中国 5 000 年文化史造就的艺术珍品，是一个民族内在精神品格的写照，是我们今天需要继承与发展的瑰丽事业。

第二章 中国古典园林的类型

中国古典园林的类型,从不同角度看,可以有不同的分类方法,一般有两种分类法。

第一节 按占有者的身份分

一、皇家园林

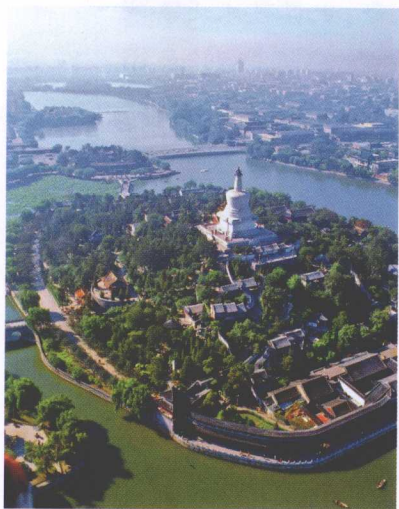

图 2-1 北京北海公园鸟瞰

皇家园林是专供帝王休息享乐的园林。古人讲普天之下莫非王土,在统治阶级看来,国家的山河都是属于皇家所有的。所以其特点是规模宏大,真山真水较多,园中建筑色彩富丽堂皇,建筑体型高大。现存的著名皇家园林有:北京的颐和园、北京的北海公园(图 2-1)、河北承德的避暑山庄。

二、私家园林

私家园林是供皇家的宗室外戚、王公官吏、富商大贾等休闲的园林。其特点是规模较小,所以常用假山假水,建筑小巧玲珑,表现其淡雅素净的色彩。现存的私家园林,如北京的恭王府,苏州的拙政园、留园、沧浪亭、网师园(图 2-2)、上海的豫园等。

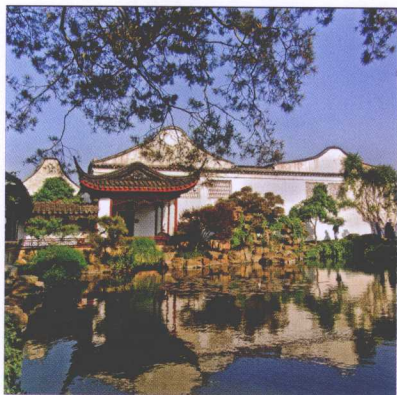

图 2-2 苏州网师园

三、寺庙园林

寺庙园林,指佛寺、道观、历史名人纪念性祠庙的园林。寺庙园林狭者仅方丈之地,广者则泛指整个宗教圣地,其实际范围包括寺观周围的自然环境,是寺庙建筑、宗教景物、人工山水和天然山水的综合体。一些著名的大型寺庙园林,注注历经成百上千年的持续开发,积淀着宗教史迹与名人历史故事,题刻下历代文化雅士的摩崖碑刻和楹联诗文,使寺庙园林蕴含着丰厚的历史和文化游赏价值。

寺庙园林在中国园林家族中是一个庞大的分支,论其数量,它比皇家园林和私家园林的总和多达几百倍;论其特色,它具有一系列皇家园林和私家园林难以具备的特长;论其选址,它突破了皇家园林和私家园林在分布上的局限,可以广布在自然环境优越的名山胜地,正如宋代赵抃诗句中所说:“可惜湖山天下好,十分风景属僧家。”亦如俗谚所说:“天下名胜寺占多”;论其优势,自然景色的优美,环境景观的独特,天然景观与人工

景观的高度融合,内部园林气氛与外部园林环境的有机结合,都是皇家园林和私家园林所望尘莫及的(图 2-3)。

四、陵寝园林

陵寝园林是埋葬先人、纪念先人实现避凶就吉之目的而专门修建的园林。中国古代社会,上至皇帝,下至达官贵人,商富大贾皆非常重视陵寝园林。陵寝园林包括地下寝宫、地上建筑及其周边环境。

陵寝园林是历代帝王按照“事死如事生,事亡如事存”的礼制原则建造的,亦即模仿皇宫修建的。在陵寝周围都有大面积陵园,特点是封土为陵,规划整齐划一,选址修陵讲究风水,陵园规模宏大,建筑群集中,院落层次起落明显,布局讲究中轴对称,总体观察是宏伟、壮观、肃穆、庄严(图 2-4)。

图 2-3 苏州寒山寺

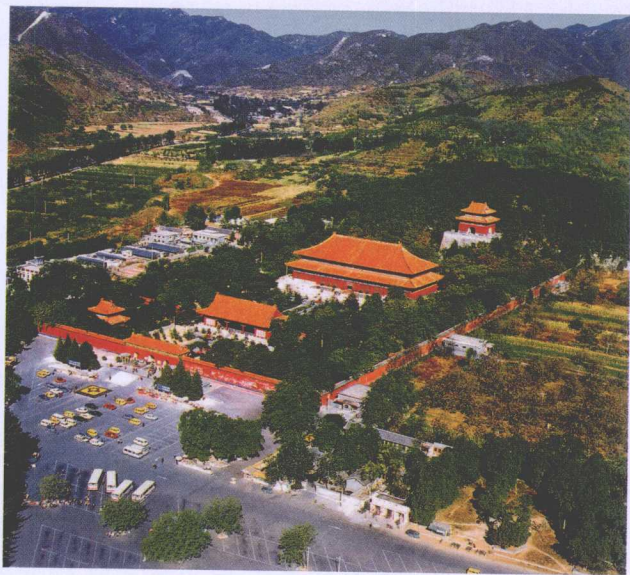

图 2-4 北京明十三陵

第二节 按园林所处地理位置分

一、北方类型

北方园林,因地域宽广,所以范围较大;因大多为百郡所在,所以建筑富丽堂皇;又因自然气象条件所局限,所以河川湖泊、园石和常绿树木都较少;由于风格粗犷,所以秀丽媚美则显得不足。北方园林的代表大多集中于北京、西安、洛阳、开封,其中尤以北京为代表。

北方气候寒冷,建筑形式比较封闭、厚重,园林建筑亦别具一种刚健的美。北京是帝王之都,私家园林多为贵戚官僚所有,布局难免注重仪典性的表现,因而规划上使用轴线较多,叠山用石以当地所产的青石和北太湖石为主,堆叠技法亦属浑厚格调。植物栽

图 2-5 承德避暑山庄冬景

培受气候的影响,冬天叶落,水面结冰,很有萧瑟寒林之感。规则布局的轴线、对景线运用较多,当然也就赋予园林以更为浑厚浓重的气度。比较著名的有一亩园、清华园、勺园、承德避暑山庄等(图 2-5)。

二、江南类型

南方人口较密集,所以园林地域范围小;又因河湖、园石、常绿树较多,所以园林景致较细腻精美。因上述条件,其特点为明媚秀丽、淡雅朴素、曲折幽深,但究竟面积小,略

感局促。

江南园林是以开池筑山为主的自然式风景山水园林。它一般与住宅相连,多呈内向形式,环境闭塞,很难获得开阔的视野和良好的借景条件,在园林中建筑的比重也往往较大,密度常达 30% 以上。江南园林所崇尚的自然是经过艺术再创造的,渗透了社会伦理道德感情的人格化的自然,是“虽由人作,宛自天开”的“人为自然”。

江南园林叠山石料的品种很多,以太湖石和黄石两大类为主。石的用量很大,大型假山石多于土,小型假山几乎全部叠石而成。能够仿真山之脉络气势,作出峰峦丘壑、洞府峭壁、曲岸石矶,或仿真山之一角创为平岗小坂,或作为空间之屏障,或散置,或倚墙而筑为壁山等等,手法多样,技艺高超。江南气候温和湿润,花木生长良好,种类繁多。园林植物以落叶为主,配合若干常绿树,再辅以藤萝、竹、芭蕉、草花等构成植物配置的基调,并能够充分利用花木生长的季节性构成四季不同的景色。花木也往往是观赏的主题,园林建筑常以周围花木命名。还讲究树木孤植和丛植的画意经营,尤其注重古树名木的保护利用。园林建筑则以高度发达的江南民间乡土建筑作为创作的源泉,从中汲取精华。苏州的园林建筑为苏南地区民间建筑的提炼。扬州则利用优越的水陆交通条件,兼收并蓄当地、皖南乃至北方而加以融糅,因而建筑的形式极其多样丰富。江南园林建筑的个体形象玲珑轻盈,具有一种柔媚的气质。室内外空间通透,露明木构件修饰为赭黑色,交砖青瓦,白粉墙垣配以水石花木组成的园林景观,能显示一种恬淡雅致有若水墨渲染画的艺术格调。木装修、家具、各种砖雕、木雕、漏窗、洞门、匾联、花街铺地均表现极精致的工艺水平。园内有各式各样的园林空间:纯山水空间、山石与建筑围合的空间、庭院空间、天井,甚至院角、廊侧、墙边亦作成极小的空间,散植花木,配以峰石,构成楚楚动人的小景。由于园林空间多样而又富于变化,为定观组景、动观组景以及对景、框景、透景创造了更多的条件。当然,就园林的总体看来,流于过分琐碎的情况也是有的,而且不少。

江南园林以扬州、无锡、苏州、湖州、上海、常熟、南京等城市为主,其中又以苏州、扬州(图 2-6)最为著称,也最具有代表性。

三、岭南类型

岭南园林以宅园为主,多为庭院和庭园的组合。叠山常用姿态嶙峋、皱折繁密的英石包镶即所谓“塑石”的技法,山体的可塑性强、姿态丰富,具有水云流畅的形象。在沿海一带也常见用石蛋和珊瑚礁石叠山的,则又别具一格。小型叠石和小型水体相结合而成的水局,尺度亲切而婀娜多姿。少数水池的方整几何形式,则是受到西方园林的影响。园林建筑由于气候炎热必须考虑自然通风,故形象上的通透开敞更胜于江南,以装修、雕塑、细木雕工见长。岭南地处亚热带,终年常绿,又多河川,观赏植物品种繁多,园内一年四季都是花团锦簇、绿茵葱翠,老榕树大面积覆盖遮蔽的荫凉效果尤为宜人,所以造园条件比北方、南方都好。就园林的总体而言,要求通风良好则势必加大室内高度,因而建筑物体量偏大,楼房又较多,故略显壅塞,深邃幽奥有余而开朗之感不足。

岭南园林地近澳门、广州,又是粤海关之所在,接触西洋文明可谓得风气之先,园林受到西洋的影响也就会更多一些。不仅某些局部和细部的做法如西洋式的石栏杆、西洋进口的套色玻璃和雕花玻璃等,甚至个别园林的规划布局亦能看到欧洲规整式园林的模仿迹象。

最早的岭南园林可上溯到南汉时的“仙湖”,它的一组水石景“药洲”尚保留至今(图 2-7)。清初岭南地区经济比较发达,文化水准提高,私家造园活动开始兴旺,逐渐影响及于潮汕、福建和台湾等地。到清中叶以后而日趋兴旺,在园林的布局、空间组织、水石运用和花木配置方面逐渐形成自己的特色,终于异军突起而成为与江南、北方鼎峙的三大地方风格之一。顺德的清晖园、东莞的可园、番禺的馀荫山房、佛山的梁园号称粤中四大名园,它们都完整保存下来,可视为岭南园林的代表作品。其中以馀荫山房最为有名。简要介绍如下:

馀荫山房(图 2-8),又名馀荫园,位于广州市番禺区南村镇,始建于清代同治六年(公元 1867 年),园占地面积 1958 平方米,距今已有 130 多年历史。馀荫园精巧别致,总体布局很有特色,两个规整形状的水池并列组成水庭,水池的规整几何形状受到西方园林的影响。它的某些园林

图 2-6 扬州何园

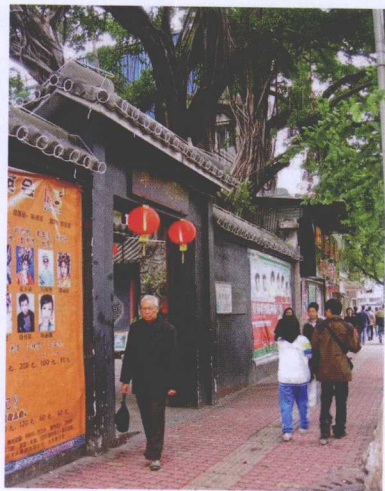

图 2-7 药洲遗址

图 2-8 广东番禺徐荫山房

碧水全都包含在里面。而且回廊、花窗、影壁巧妙借景,使得小小个园林显得园中有园、景外有景,曲径幽深。二是“书香文雅”。徐荫山房从入门开始,每处景物的设计都匠心独运,寓意深长,碧纱橱的紫檀屏风,为著名的木雕珍品,园内还珍藏着当时名人诗画书法,是岭南园林建筑艺术中的精品,为广东四大名园之一。

广东佛山梁园

梁园(图 2-9)位于广东省佛山市松风路先锋古道,是广东四大名园之一。始建于道光

图 2-9 广东佛山梁园

小品如栏杆、建筑等雕饰丰富,尤以木雕、砖雕、灰雕最为精致。主要厅堂的露明架上均饰以通花木雕,如百兽图、百子图、百鸟朝凤等题材多样。总的看来,建筑体量稍嫌庞大。它的建筑极其精美。园中不论花坛、墙壁、台阶、地面都有雕刻图案,精细素雅,玲珑可品。概括来说有两个显著的特点:一是“缩龙成寸”。园内的建筑布局非常精巧、藏而不露,在不足 2 000 平方米的园地中,把中国园林建筑中的亭、台、楼、阁、堂、轩、桥梁、廊堤、石山

(1821—1850 年)年间,由清朝官吏梁霭如、九章、九华、九图等叔侄四人,在佛山营建的大型庭园,历时 40 余年陆续建成。梁园是佛山梁氏宅园的总称,主要由“十二石斋”、“群星草堂”、“汾江草庐”、“寒香馆”等不同地点的多个群体组成,规模宏大,主体位于松风路先锋古道。梁园是清代岭南文人园林的典型代表之一,其总体布局以住宅、祠堂、园林三者浑然一体;造园组景以大面积湖池及水网池沼中造园,最具珠江三角洲水乡园林特征,尤其是以奇峰异石作为重要造景手段,在岭南园林中独树一帜。时至民初,一

代名园已濒于湮没。1992 年全面修复,总面积 21 260 平方米。

广东顺德清晖园

清晖园(图 2-10)位于广东省顺德市大良镇,为广东四大名园之一。面积 9 600 平方米,但亭榭幽穴,假山池水,奇花异木,应有尽有,颇为清雅别致。园内主要建筑物有船厅,又名小姐楼,筑于两池之旁,以木雕波浪纹装饰船舱栏杆,以岭南水果图案装饰舱窗,宽阔阳台宛似甲板。此外,还有碧溪草堂、惜阴书屋、狮山、竹苑等建筑物,并新建了南北大楼、会议厅等。园内有玉堂春花树,相传为取得功名的达官贵人经皇帝恩准方可种植,所以又叫功名树。

图 2-10 广东顺德清晖园

图 2-11 广东东莞可园

广东东莞可园

可园(图 2-11)位于广东省东莞市莞城镇,始建于清代道光三十年(公元 1850 年),为广东四大名园之一。全园占地面积只 2 200 多平方米,计有亭、台、楼、阁、池、桥、厅 40 余处,并以“可”字命名,如可轩、可楼、可亭、可堂等等。园林设计以缜密曲折著称。楼群有聚有散,有起有伏;景物小中见大,少中见多。园中最高建筑为“邀山阁”,四层,四面明窗,风姿洒脱,登楼远眺,山水楼台尽收眼底。可园创建人张敬修,官至江西按察使兼署理布政使,精通金石书画、琴棋诗赋,常邀张维屏、简士良、徐三庚等在园内联吟、颂赋、传艺。居廉、居巢在可园作画十年,其学生高剑父、高奇峰、陈树人等创立了岭南画派,使可园成为岭南派的策源地之一。

第三章 中国古典园林的造园要素

第一节 造园的四大要素概述

古典园林是自然美和艺术美的结合体,造园家择取最能诱发人们产生愉悦之感的山水、楼阁、树木、花草,并且采用我国诗画创作的传统手法,大胆地取舍糅合,创造出丰富多彩多姿的既有自然之美,又不拘自然之俗的园林景物形象。

中国古典园林还有一大特色,即形美与意美两者兼而有之。我们的祖先具有高度的文化艺术素养和审美能力,深知“无文景不意,有景景无情”的道理,善于用书画墨迹对优美的景物形象加以润饰,使之达到“寸山多致,片石生情”的艺术境界。因此山水、建筑、树木花草、书画墨迹,堪称造园的四大要素。这四大要素并非各自孤立地存在于园林空间,而是融合成为一体,彼此照应,彼此依托,相辅相成地构成一种完美的古典园林艺术空间。而同时,又由于它们都是造园要素,各自又有独特的个性和作用,各有它自己的存在方式和外部特征,则又可以作为单独的欣赏对象。由于造园家们在具体运用造园要素方面所采取的不同方法,于是也就出现变化多端,丰富多彩的景观效果。

一、山水

为表现自然,筑山是造园的最主要的因素之一。秦汉的上林苑,用太液池所挖土堆成岛,象征东海神山,开创了人为造山的先例。东汉梁冀模仿伊洛二峡,在园中垒土构石为山,从而开拓了从对神仙世界向往,转向对自然山水的模仿,标志着造园艺术以现实生活作为创作起点。魏晋南北朝的文人雅士们,采用概括、提炼手法,所造山的真实尺度大大缩小,力求体现自然山峦的形态和神韵。这种写意式的叠山,比自然主义模仿大大前进一步。唐宋以后,由于山水诗、山水画的发展,玩赏艺术的发展,对叠山艺术更为讲究。最典型的例子便是爱石成癖的宋徽宗,他所筑的艮岳是历史上规模最大、结构最奇巧、以石为主的假山。明代造山艺术,更为成熟和普及。明人计成在《园冶》的“掇山”一节中,列举了

图 3-1 上海豫园

园山、厅山、楼山、阁山、书房山、池山、内室山、峭壁山、山石池、金鱼缸、峰、峦、岩、洞、涧、曲水、瀑布等 17 种形式,总结了明代的造山技术。清代造山技术更为发展和普及。清代造园家,创造了穹形洞壑的叠砌方法,用大小石钩带砌成拱形,顶壁一气,酷似天然峭壑,乃至可仿喀斯特溶洞,迭出倒垂的钟乳石,比明代以条石封合收顶的叠法合理得多、高明得多。现存的苏州拙政园、常熟的燕园、上海的豫园(图 3-1),都是明

清时代园林造山的佳作。

为表现自然,理池也是造园最主要因素之一。不论哪一种类型的园林,水是最富有生气的因素,无水不活。自然式园林以表现静态的水景为主,以表现水面平静如镜或烟波浩渺的寂静深远的境界取胜。人们或观赏山水景物在水中的倒影,或观赏水中怡然自得的游鱼,或观赏水中芙蓉睡莲,或观赏水中皎洁的明月……自然式园林也表现水的动态美,但不是喷泉和规则式的台阶瀑布,而是自然式的瀑布。池中有自然的矾头、矾口,以表现经人工美化的自然。正因为如此,园林一定要省池引水。古代园林理水之法,一般有三种:

(1) 掩:以建筑和绿化,将曲折的池岸加以掩映。临水建筑,除主要厅堂前的平台,为突出建筑的地位,不论亭、廊、阁、榭,皆前部架空挑出水上,水犹似自其下流出,用以打破岸边的视线局限;或临水布蒲苇、杂木迷离,造成池水无边的视觉印象(图3-2)。

(2) 隔:或筑堤横断于水面,或隔水净廊可渡,或架曲折的石板小桥,或涉水点以步石,正如计成在《园冶》中所说,“疏水若为无尽,断处通桥”。如此则可增加景深和空间层次,使水面有幽深之感(图3-3)。

(3) 破:水面很小时,如曲溪绝涧、清泉小池,可用乱石为岸,怪石纵横、犬牙交错,并配植以细竹野藤、朱鱼翠藻,那么虽是一洼水池,也令人似有深邃山野风致的审美感觉(图3-4)。

二、建筑

古典园林都采用古典式建筑。古典建筑斗拱梭柱,飞檐起翘,具有庄严雄伟、舒展大方的特色。它不只以形体美为游人所欣赏,还与山水林木相配合,共同形成古典园林风格。

图3-2 理水方法之掩

图3-3 理水方法之隔

图3-4 理水方法之破