

新版雅俗文化书系 倪琪 著

园林者，可望可行可居可游。

自苑囿台起，诉说着中国人三千年的诗意栖居；至写意山水园止，谱写了：本于自然，高于自然；的微妙华章。似一段山水情韵，袅袅于亭台楼阁，茂木繁花间。

曲廊停停走走，联接了古人的生命情怀；碧波鄰鄰柔柔，氤氲了先贤的江海浮沉。

或雄浑，或质朴，或空灵——无不烙印着特有的审美意识与生命哲学。

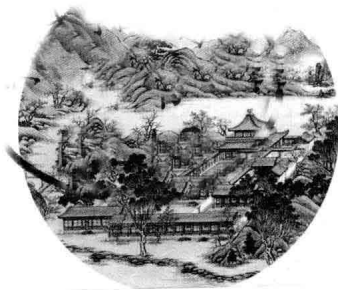
园林文化

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

园林文化

新版
雅俗文化书系
倪琪 著

中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

园林文化/倪琪著

北京: 中国经济出版社, 2013. 1

(新版“雅俗文化书系”)

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1972 - 1

I. ①园… II. ①倪… III. ①园林艺术 - 文化 - 中国 - 通俗读物

IV. ①TU986. 62 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 241439 号

责任编辑 张 薇

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 任燕飞装帧设计工作室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京金华印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 7.5

字 数 169 千字

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 次 2013 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1972 - 1/G · 1866

定 价 28.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

新版 雅俗文化书系

园林文化

季羨林序

(第一版“雅俗文化书系”序)

在中国,在文学艺术,包括音乐、绘画、书法、舞蹈、歌唱等等方面,甚至在衣、食、住、行,园林布置,居室装修,言谈举止,应对进退等方面,都有所谓雅俗之分。

什么叫“雅”?什么叫“俗”?大家一听就明白,但可惜的是,一问就糊涂。用简明扼要的语句,来说明二者的差别,还真不容易。我想借用当今国际上流行的模糊学的概念说,雅俗之间的界限是十分模糊的,往往是你中有我,我中有你,决非楚河汉界,畛域分明。

说雅说俗,好像隐含着一种评价。雅,好像是高一等的,所谓“阳春白雪”者就是。俗,好像是低一等的,所谓“下里巴人”者就是。然而高一等的“国中属而和者不过数十人”,而低一等的“国中属而和者数千人”。究竟

是谁高谁低呢？评价用什么来做标准呢？

目前，我国的文学界和艺术界正在起劲地张扬严肃文学和严肃音乐与歌唱，而对它们的对立面俗文学和流行音乐与歌唱则不免有点贬意。这种努力是未可厚非的，是有其意义的。俗文学和流行的音乐与歌唱中确实有一些内容不健康的东西。但是其中也确实有一些能对读者和听众提供美的享受的东西，不能一笔抹煞，一棍子打死。

我个人认为，不管是严肃的文学和音乐歌唱，还是俗文学和流行音乐与歌唱，所谓雅与俗都只是手段，而不是目的。其目的只能是：能在美的享受中，在潜移默化中，提高人们的精神境界，净化人们的心灵，健全人们的心理素质，促使人们向前看，向上看，向未来看，让人们热爱祖国，热爱社会主义，热爱人类，愿意为实现人类的大同之域的理想而尽上自己的力量。

我想，我们这一套书系的目的就是这样，故乐而为之序。

季 孟 林

1994年6月22日

新版 雅俗文化书系

园林文化

前言 中国园林与园林文化

园林,是通过筑山理水、建筑营构、植物配置而形成的空间境域,它可行、可望、可游、可居。植根于华夏文化沃土之上的中国园林,已走过三千多年的历史,是集建筑、书画、雕塑等多种文化于一体的立体艺术,其本身就是一种文化。中国园林所追求的得景随形的自然式造园风格和诗情画意的构园意境,使其在世界造园艺术中独树一帜,成为与西亚、欧洲并列的世界三大园林体系之一。

中国园林美,美在“道法自然”。德国古典主义哲学家黑格尔曾把园林比作“第二自然”,人们为了满足在方寸之间登山临水、游目骋怀的精神需求,通过模山范水,将真实自然中的名山大川、形胜之地缩影于一方壶天境地中,即成就了园林最初的面貌,进而奠定了中国自然

式山水园的基本风格。这种“虽由人作、宛自天开”的造园思想基于老庄自然而然、天人合一的哲学观,体现了中国人崇尚自然的美学观,并影响后世乃至当今的造园倾向。皇家园林法天象地,“移天缩地在君怀”;私家园林则以小见大,于有限中创无限,追求“一勺则江湖万里,一峰则太华千寻”的庭院深远之境,从而达到妙极自然的艺术境界。

中国园林美,美在“虚实相生”。园景空间布局讲究开合对比,阴阳和谐,动静相宜。入口处堆叠假山、景石,形成障景,以实现欲扬先抑、豁然开朗的空间效果;花窗、洞门等建筑要素的合理运用,能使得园景隔而不断,完成空间序列的有机过渡,或将精心营建的一隅之景纳入框中,以体现入画之妙,或借园外的四方之景,以扩大景深;山水相依的空间格局,则能上观实景,下观水影,树影婆娑,山影缥缈,园内实景与水中虚景相映成趣,光影灵动。

中国园林美,美在“诗情画意”。山贵有脉,水贵有源,山水是中国园林的基本骨架。中国园林在长期的发展中形成了“以园入画、因园成景”的造园传统,园林中的掇山理水皆遵循画理,符合画本,讲究主从分明,步移景异,注重中、近、远景的整体处理,以产生平远、深远、高远的不同游园体验。园景不仅具有形式美,而且富有神韵,从山水画中沿用而来的写意手法造就了中国园林简远、疏朗的构景特征,结合各种诗文景题,使得园林意

境生动,以其特有的风姿神韵向世人展示一幅幅或台榭金碧、或清秀明洁的山水画卷。

中国园林美,美在“巧宜精雅”。“高方欲就厅台,低凹可开池沼”,建筑选址均讲究因地制宜、得景随形,依乎山水之形,就乎山水之势,掩于繁茂草木之中,与自然相互融糅。园林建筑类型多样,亭台楼阁、厅轩廊榭、门窗桥舫等都应适得其所,尺度适宜,且造型精美、风格典雅,与周围环境相互渗透,于人工中创自然。

中国园林美,美在“草木繁茂”。园林中的一花一木,均被赋予了独特的人格品性——松坚贞不屈、梅傲霜斗雪、竹高风亮节、菊活泼多姿、柳柔丝千缕、兰清丽脱俗、荷馨香高洁,这是儒家比德思想的产物。园主的精神趣旨,则会在草木品种的选择和营构中一一尽显。植物配置也凭诗格取裁,随画意铺点,并重姿态。窗外花树一角,则折枝尺幅;山间古树三五,幽篁一丛,乃模拟枯树竹石图。植物不仅能有效地融汇自然与建筑空间,而且能够烘托出特有的园景主题和意境,从而实现园林生境、画境、意境的三者统一,体现“园以景胜”、“景因园异”的园林意趣。

中国园林美,美在“文人情怀”。园林是文人修身养性的乐土和安顿心灵的家园,使得鸢飞戾天者游园息心,经纶世务者窥景忘返。文人雅士们在园中风雅聚会,诗酒唱和,一山一水、一石一木,均成为他们寄托情志、抒发愁绪的物质载体,这也成就了中国园林独具的

人文特征。园中的各处楹联匾额和诗词景题,均是文人们“神与物游,思与境谐”的产物,不仅是中国传统文化的珍贵遗产,同时也赋予了中国园林更多的内涵性和故事性,使其更具可游、可赏性。

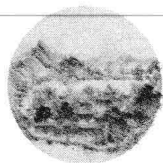
.....

中国园林从苑、囿、台的雏形一路走来,经过数千年传统文化的浸润、洗礼,成就了它本于自然高于自然的美学特征,承载了历代炎黄子孙对栖居的不懈追求。天地有大美而不言,中国园林就像是表达天地之美的语言符号,将这种追求赋予在亭台楼阁、小桥流水中,飞鸟游鱼、花香蝉鸣中,楹联匾额、点景题词中,幻化为盎然的生活气息。正如宗白华所说:“各种美术有它特殊的宇宙观与人生情绪为最深基础。”中国园林就是这样一种“美术”,它融糅了中国道、儒、释的哲学观,山水画、山水诗的艺术观,以及关于安居、祈愿的风水观,是中国式审美意识最生动的载体。

回望中国古典园林,王侯将相谈古今兴衰,文人骚客赋仕隐情怀,老庄佛禅参天地化育,似乎能在掩映的林木中窥见中国人的独特心灵和璀璨文化。

新版 雅俗文化书系

园林文化

目 录

季羨林序(第一版“雅俗文化书系”序)

前言 中国园林与园林文化

第一章 中国园林的发展历程

- 第一节 神灵崇拜,山水缩摹——生成期 3
- 第二节 玄学清谈,市隐归园——转折期 10
- 第三节 细致雕琢,诗画融糅——全盛期 14
- 第四节 写意抒怀,技艺纯熟——成熟期 20
- 第五节 风格互鉴,园中有园——成熟后期 25

第二章 道、儒、释思想对园林文化的影响

- 第一节 道法自然,天人合一——无为而治 33
- 第二节 贵柔尚静,虚实相生——虚静观和
阴阳观 38
- 第三节 贵和尚中,皇权至上——中和理念和
伦理秩序观 45
- 第四节 智者乐水,仁者乐山——君子比德 50
- 第五节 人言须弥,意在世外——禅宗思想 55

第三章 风水说对中国园林文化的影响

- 第一节 重重围合,藏风聚气——相地选址 65
- 第二节 山环水抱,屈曲有情——理水掇山 71
- 第三节 宇宙全息,法天象地——象征手法 78
- 第四节 聚气补缺,镇邪化煞——风水小品 84
- 第五节 草木郁茂,吉气相随——种植原则 90

第四章 园林山水文化

- 第一节 虽云记山水,终是活丹青——园林的山水
图画美 100
- 第二节 主人无俗态,筑圃见文心——园林的山水
诗文美 106
- 第三节 峰峦钟神秀,景石拳千寻——掇山叠石
文化 111
- 第四节 聚散得江湖,虚实纳万象——理水文化 117
- 第五节 山因水而活,水随山而转——空间格局 123

第五章 园林建筑文化

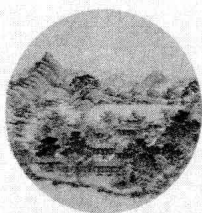
- 第一节 因势随形,主从分明——建筑布局 131
- 第二节 巧宜精雅,飘然俊逸——建筑造型 136
- 第三节 隔而不断,饰而还雅——建筑装饰 143
- 第四节 辞中寄情,象外生景——建筑品题 148
- 第五节 廊接馆舍,势留平仄——留园建筑 153

第六章 园林植物文化

- 第一节 草木欣欣处,雅士几多情——花木性格 161
- 第二节 有风传雅韵,无雪试幽姿——“松”和
园林 167
- 第三节 无人赏高节,徒自抱贞心——“竹”和
园林 172
- 第四节 香中别有韵,清极不知寒——“梅”和
园林 178
- 第五节 取裁凭诗格,铺点随画意——植物配置 183

第七章 历代文人与园林

- 第一节 曲水流觞聚兰亭,群贤毕至叙幽情
——王羲之与兰亭 191
- 第二节 浣花流水水西头,主人为卜林塘幽
——杜甫与杜甫草堂 197
- 第三节 岛上鹤毛遗野迹,岸旁花影动春枝
——林逋与孤山 204
- 第四节 伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来
——陆游与沈园 211
- 第五节 人道我居城市里,我疑身在万山中
——天如禅师与狮子林 217

第一章

中国园林的发展历程

中国是四大文明古国之一，有着五千年的文明史。园林艺术作为传统文化的一部分，不仅与其他文化一样具有博大精深的内涵，又有其自身的特点。它是一个丰富的艺术综合体，以山水审美意识为基底，又融合了诗歌、绘画、音乐、雕刻等传统艺术；以道家思想为底蕴，又融合儒家、佛家等多种思想流派的精华。它本于自然却高于自然，是建筑美与自然美的融糅，有着诗画的情趣和意境的含蕴。

中国古典园林经过历代造园家的创造和发展，形成了独特的民族形式和艺术风格，达到了极其高超的艺术水平，与欧洲园林、西亚园林合称世界三大园林体系。中国古代传说的“瑶池”、基督教记载的“伊甸园”、佛教宣扬的“极乐世界”和伊斯兰教描绘的“天园”，是远古时期人们对美好居住环境的憧憬和向往。早在殷墟出土的甲骨文中就有关于“囿”的记载，从那时算起，中国的造园活动已有三千多年的历史，经历了生成期（殷、周、秦、汉）、转折期（魏、晋、南北朝）、全盛期（隋、唐）、成熟期（宋、元、明、清初）和成熟后期（清中叶、清末）五个历史时期，形成了皇家园林、私家园林、寺观园林三种主要园林类型。

第一节 神灵崇拜，山水缩摹 ——生成期

传说三千多年前，西周天子周穆王曾坐日行千里的马车，

由京城出发,千里迢迢地来到昆仑山上的瑶池,会见西域首领西王母。当周穆王和他的卫队到来时,盛装以待的西王母站在瑶池边上,以最隆重的礼节迎接来自远方的尊贵客人。瑶池如镜,绿草如茵。周穆王将带来的大量珍贵礼物送给西王母,西王母则捧出各色丰盛的西域名肴、特产奶酒和葡萄酒盛情款待周穆王。据《穆天子传》载,西王母居住的瑶池“宫阙层城千里,玉楼十二。琼华之阙,光碧之堂,九层玄室,紫翠丹房。左带瑶池,右环翠水……所谓玉阙暨天,绿台承霄,青琳之宇,朱紫之房,连琳彩帐,明月四朗……轩砌之下,植以白环之树,丹刚之林。空青万条,瑶瀚千寻。无风而神籁自韵,琅然九奏八会之音也”。瑶池碧波浩渺,风光奇异,使周穆王如痴如醉,乐而忘归。西王母的瑶池传说从侧面反映了古人对美好居住环境的憧憬和向往。

王母娘娘的“瑶池仙境”只是一个虚化的园林,而从殷墟出土的甲骨文中关于“囿”的记载,则说明了殷商时期是中国造园活动的开端。奴隶制社会后期,随着生产力的进一步提高,农业、畜牧业、手工业以及各种杂务劳动逐渐分化。人们的活动重心从原先的狩猎、渔猎向种植、圈养转移,于是有了专门用于栽植与圈养的场地,被称为“园圃”。在解决了生活的劳务后,奴隶主和帝王们就有了足够的时间进行狩猎活动。那些狩猎的地方常常是禽兽较为集中的植被茂盛的山丘或水域。据《史记》记载,商纣王扩建了沙丘的园林苑台,捕捉大量的野兽飞鸟,放养在沙丘。这些与圈养、狩猎有关的场地被称为“囿”。

这个时期,生产力水平很低,人们不能科学地认识自然,无法科学解释天狗吞日、电闪雷鸣等自然现象,以为是触犯了神灵。因而,人们对许多自然物和自然现象感到神秘,并怀着

敬畏、崇拜的心情去理解自然。山是人们见到的体积最大的自然物,它高入云霄,有着拔地冲天、不可抗拒的神秘力量,这与神仙居住的环境相吻合,因此被人们认为是神仙在人间居住的地方。可是,登山毕竟路远且山势险峻,于是人们便想到就近修筑高台,代替高山。登上高台,人不仅可以观天象,而且可以“通神明”。帝王自诩天子,并希望借助高台使神仙下凡,得到长生不老的灵丹妙药。因此,帝王修筑高台的兴致很高。商纣王听说鹿台所在的地方(今河南淇县)是个福地,于是驱使大批奴隶花了七年的时间修筑了鹿台。周文王在距离镐京(今陕西长安县以西约20公里处)不远的地方修建了一处场所,修筑了一座高大的“灵台”,挖了一个宽阔的“灵沼”,种植奇花异卉,圈养珍禽异兽,并称它“灵囿”。此时,作为中国园林的雏形,囿、台、园圃三种形式得以产生。

到了春秋战国时期,人们在改造自然的过程中渐渐发现大自然没有之前想象的那么神秘,把自然山水作为欣赏的对象,山水的审美价值慢慢地被人们所认识。“山水”一词也就成了大自然的代称。这一时期,由狩猎通神的囿发展出以台为中心、台与苑相结合的形式。各诸侯国君纷纷在城外建造离宫别苑。这时期的宫苑,虽还保留着栽培、圈养、通神、望天的功能,但其游憩、观赏的功能已上升到主要地位。其中,吴国的姑苏台因巧借了大自然山水环境而最为著名。

姑苏台位于吴国都城吴(今苏州)西南12.5公里的姑苏山上,山上风景秀丽,怪石嶙峋。姑苏台始建于公元前505年的吴王阖闾十年,后经吴王夫差长达五年的续建才完成。公元前492年夫差战胜越国,自此以后他得意忘形,在国内大兴土木,以求享乐。越王勾践深知夫差嗜好盖造宫室,兴建亭台楼阁,便采用辅国大夫文种的“伐吴计谋”,送去能工巧匠、建