

静读园林

艺术心灵的诞生，在人生忘我的一刹那，即美学上所谓“静照”。
静照的起点在于空诸一切，心无挂碍，和世务暂时绝缘。
这时一点觉心，静观万象，万象如在镜中，光明莹洁，而各得其所，
呈现着它们各自的充实的、内在的、自由的生命，所谓万物静观皆自得。

美学散步丛书

曹林娣 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

静读园林

曹林娣 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

静读园林/曹林娣著. —北京:北京大学出版社, 2005. 8

(美学散步丛书)

ISBN 7-301-08180-4

I. 静… II. 曹… III. 随笔-作品集-中国-当代 IV. I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 071271 号

书 名: 静读园林

著作责任者: 曹林娣 著

责任编辑: 戴远方

标准书号: ISBN 7-301-08180-4/J·0102

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752022

排 版 者: 北京奇文云海文化传播有限公司

印 刷 者: 三河新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 21 印张 271 千字

2005 年 8 月第 1 版 2006 年 6 月第 2 次印刷

定 价: 36.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究

本书对“地上之文章”——中国古典园林的艺术要素进行了随笔式“解读”，作者撷拾若干吉光片羽，于静中参内美，力图读出积淀在园林虚实之景中的“妙理”，通解蕴涵其中的儒家精神、庄骚神韵、禅宗妙谛，诸如园林文心、山水清音、楼台诗笺、柳浪闻莺、雅玩真赏。探究深蕴园林的艺术美的原动力——哲学文化思想，是书中用力处，这既是作者“读园”的心解，也可助读者“神游”园林，接受自然与文化的精神陶冶，怡养性情。

美学散步丛书

- ◎ 天光云影 宗白华 著
- ◎ 西洋景 宗白华 著译
- ◎ 无言之美 朱光潜 著
- ◎ 我读雕塑 钱绍武 著
- ◎ 神话意象 叶舒宪 著
- ◎ 静读园林 曹林娣 著
- ◎ 散步紫禁城 杨 辛 著
- ◎ 大易之美 王振复 著
——周易的美学智慧
- ◎ 大朴方圆 林少雄 著
——关于彩陶的审美思考
- ◎ 一体万化 潘立勇 著
——阳明心学的美学智慧
- ◎ 万川之月 胡晓明 著
——中国山水诗的心灵境界

配 图 / 曹林娣 戴远方

策划编辑 / 江 溶

责任编辑 / 戴远方

装帧设计 / 奇文云海
qwylh_cn@yahoo.com.cn

美学的散步（代总序）

宗白华

散步是自由自在、无拘无束的行动，它的弱点是没有计划，没有系统。看重逻辑统一性的人会轻视它，讨厌它，但是西方建立逻辑学的大师亚里士多德的学派却唤做“散步学派”，可见散步和逻辑并不是绝对不相容的。中国古代一位影响不小的哲学家——庄子，他好像整天是在山野里散步，观看着鹏鸟、小虫、蝴蝶、游鱼，又在人间世里凝视一些奇形怪状的人：驼背、跛脚、四肢不全、心灵不正常的人，很像意大利文艺复兴时大天才达·芬奇在米兰街头散步时速写下来的一些“戏画”，现在竟成为“画院的奇葩”。庄子文章里所写的那些奇特人物大概就是后来唐、宋画家画罗汉时心目中的范本。

散步的时候可以偶尔在路旁折到一枝鲜花，也可以在路上拾起别人弃之不顾而自己感到兴趣的燕石。

无论鲜花或燕石，不必珍视，也不必丢掉，放在桌上可以做散步后的回念。

拙政园窗景

静坐参众妙——序

静坐参众妙——序

“静”是中国传统美学审美观照的基本方法，又是艺术所极力追求的美学境界，也是中国园林审美的最高境界。上海秋霞圃、苏州拙政园都有“静观自得”匾、南京瞻园有“静妙堂”，豫园有“静观堂”，留园有“静中观”等。苏州怡园有副明董其昌的草书对联：“静坐参众妙，清谈适我情。”意思说：观察自然时，要能穿透表象、静观内涵，方能顿悟真如、化入妙境，这与唐李白的“静坐观众妙，浩然媚幽独”（李白《浔阳紫极宫感秋作》）、宋苏轼的“黄香十年旧，禅学参众妙”同一韵致，都是以佛禅的静观方式观察自然。他们认为静以观之，才能由表及里，获得内美，所谓“意远在能静”，“内美静中参”，“澄怀观画，须于静处求之”，惟其如此，才能将“我”之神参入造化，升华造化，主体与客体交融、达到“与天地参”、“赞天地之化育”、物我两忘的审美妙境。万物静观皆自得，这种静是一种内在的“思”、“心”、“怀”的活

动，即是一种心理活动。“艺术心灵的诞生，在人生忘我的一刹那，即美学上所谓‘静照’。静照的起点在于空诸一切，心无挂碍，和世务暂时绝缘。这时一点觉心，静观万象，万象如在镜中，光明莹洁，而各得其所，呈现着它们各自的充实的、内在的、自由的生命，所谓万物静观皆自得。”（宗白华《艺境》）这种空灵淡泊的审美心理，正是物我默契神合而成一独立自足的精神境界，是禅宗顿悟的境界，禅的境界。

静中观
(留园)

中国园林艺术是古老的，是清晰可感的文化载体，它记载着时代的更迭、文化的嬗变，人的情感是园林的魂灵，园林正是“为精神创造的第二自然”，这个“第二自然”极富感染力和穿透力，它蕴藏着一种哲学思想：儒的忠孝、仁义、礼智、信廉、诚勇等道德观、道的物我双修、无为、佛的因果、虚无观，这种哲学思想是艺术美的原动力，而主体艺术想象的发挥常以对外物的静观默想为特征，刘勰《文心雕龙》所谓“陶钧文思，贵在虚静”，方能达到“神与物游”，

这都需要我们久久地揣摩、静静地思索、探求、感悟，认真地“读”。

园林艺术“是一种‘象教’，它诉诸人类最本质、最原始而也是最普遍的感官机能，所以它的力量与影响永远比哲学科学深厚广大”（朱光潜《谈文学》，安徽教育出版社1996年版，第105页）。中国古典园林中的山光潭影、草木虫鱼、亭榭轩廊、虚实之景，都浸泡在中华文化的大酒缸中，其醇香厚味，必须亲口品尝方知其味，诸如孔子的精神、老庄的灵魂、陶潜的神韵、李白的飘逸，流连在山峦池塘、盘桓于云烟霞彩、穿行在松涛雨声之中。静观可淡漠感觉的物理时空，而浓化表现人和自然万物共生共存、不断交织运动着的心理时空，注重对宇宙自然的全方位的观照，“诗鸣草圣余，兼入竹三昧”（苏轼《题文与可墨竹》）。

丹青难写是精神，李日华“终日处乔松修竹之下，未必能写松与竹，穷山倾崖，乱枯之坞，祖干孙枝，纵横交倚，而后松之态毕现矣。荒江之滨、沙砾之地，丛蓀生焉，多而不删，孤而不益，偃仰欹直，各任其天，而后竹无遁姿矣”。（李日华《六研斋笔记》卷3）他体悟到的恰为松竹的真精神。“水心云影闲相照，林下泉声静自来。”（程颢《游月陂》）脱略了外在的功名利禄，方能返归于内在心灵的自得，这都必须“静”。

物含妙理总堪寻，园林中虚实之景蕴涵的“妙理”，乃为营构及欣赏者情趣的返照，对园林景观意境的领悟因人而有高低深浅之别。鸟鸣花露，或以为鸟惊心、花溅泪，或以为人生轨迹、宇宙妙谛……各人的世界都由各人的自我伸张而成，欣赏中无不含有几分创造性。帝王视山为万寿、水为福海，士人则以拳石为山，勺水为湖，象征归隐的山野江湖。

中华文化注重主体的思考和点滴发现，孔子“吾日三省吾身”、庄子崇尚“吾游心于物之初”（《庄子·田子方》），这种反思又不很注重思辨的抽象、演绎，而是带有感情色彩的直观感受。因而“一叶且或欢意，虫声有足引心”（《文心雕龙·物色》），

一山一水、一草一木，皆能引发出无限意蕴，惹生起微妙而复杂的情绪，因而，山水、草木之类深蕴了浓重的主观感情成分。

园林之美也像一枝美的慢箭——最高贵的美是这样一种美，它并非一下子把人吸引住，不做暴烈的醉人的进攻（这种美容易引起反感），相反，它是那种渐渐渗透的美，人几乎不知不觉把它带走，一度在梦中与它重逢，可是在它悄悄久留我们心中之后，它就完全占有了我们，使我们的眼睛饱含泪水，使我们的心灵充满憧憬（尼采著，周国平译《瓦格纳在拜洛伊特》北京，三联书店1986年版，第195页）。

徜徉在悠然淡定的中国园林中，在自然与文化的陶冶中，怡养性情、享受人生，这样，真能“令居之者忘老，寓之者忘归，游之者忘倦”（文震亨《长物志》卷1）。

目 录

美学的散步（代总序）

1 静坐参众妙——序

1 第一编 筑圃见文心

沧浪之歌因屈平/卷却诗书上钓台/手携书卷课
童耕/但留风月伴烟萝/数朝遗韵芝兰馨/题取退
思期补过/握月担风好耦耕/穿池凿石写蓬壶/移
天缩地在君怀/茗霅溪山吴苑画

83 第二编 山水有清音

我见青山多妩媚/石不能言最可人/半潭秋水一
房山/春夏秋冬月月情/水能性淡为吾友/流泉出
峡中琴音

121 第三编 柳浪闻娇莺

自锄明月种梅花/万枝丹彩灼春融/何可一日无
此君/陶令门前五柳春/室有幽兰人亦清/幽姿淑

态弄春晴/一枝红艳露凝香/六月花神是荷莲/自
舒晴叶待题诗/碧梧栖老凤凰枝/桂子飘香月下
闻/萸菊年年彭泽酒/霜叶红于二月花/一亭秋月
啸松风/文墨涵濡草木秀/浪中得上龙门去/

211 第四编 楼台入诗笺

居高饮清话仙阁/粉墙花影自重重/人在青莲句
里行/江湖处处范公船/庭院深深深几许/窗含西
岭千秋雪/谐音祈福吉祥画/一片冰心在玉壶/
縣縣瓜瓞壺中天/大红灯笼高高挂/

273 第五编 雅玩得真赏

松下横琴待鹤归/静观仙弈山水变/寒池蕉雪诗
人画/窗竹影摇书案上/徐孺下陈蕃之榻/曲水流
觞千古韵/阳羨时壶烹绿雪/一瓿春雷胜醍醐/九
华今在一壶中/

323 后 记

第一编 筑圃见文心

沧浪之歌因屈平 / 卷却诗书上钓台 / 手携书卷课童耕 /
但留风月伴烟萝 / 数朝遗韵芝兰馨 / 题取退思期补过 /
握月担风好耦耕 / 穿池凿石写蓬壶 /
移天缩地在君怀 / 茗雪溪山吴苑画

第一编 筑圃见文心

以诗文造园，是中国古典园林在世界上独树一帜的最重要原因。“凡诗文书画，以精神为主，精神者，气之华也”（方东树《昭昧詹言》卷一第91条），“精神”者，诗文之“灵魂”也，“所谓灵魂，是指心灵中起灌注生气作用的那种原则”（康德《判断力批判》上卷，第49节）。园林的“灵魂”就是“主题”，是“作者”即构园者通过山水、花木、建筑等构园素材表现出来的主要思想。园林具有深刻内涵的主题，标志着作为诗画艺术载体的中国古典园林的成熟，园林如果只有景而无意，那只能是花草、树木、山石、溪流等物质原料的堆砌，充其量不过是无生命的形式美的构图，不能算是真正的艺术。因为“艺术作品所以真正优于自然界实在事物的并不单靠它的永久性，而且还要靠心灵所灌注给它的生气”（黑格尔《美学》1卷，第37页），艺术品“不只是用了某种线条，曲线，面，齿纹，石头浮雕，颜色，音调，文字，乃至其他媒介，就算尽了它的能事，而是要显现出一种内在的生气，情感，灵魂，风骨和精神，这就是我们所说的艺术作品的意蕴”（同上，第25页），深刻的园林主题，就是园林具有的“意蕴”，可以令人反复咀嚼、玩味，以获得园外之味。

中国古典园林肇始于帝王对仙境灵域的憧憬，“山水方滋”于汉季（钱钟书《管锥编》第三册，第1036页），但彼时人们的“山水之好，初不尽出于逸兴野趣，远致闲情，而为不得已之自慰藉”（同上），因此，以“有若自然”为最高理想的文人山水园南北朝才诞生。融诗画意境于山水别墅，始自盛唐诗人王维的辋川别业。主题园滥觞于中晚唐。

山水园林的诸多审美因素出现在中唐的“山水游记”类散文中。唐元结的《右溪记》文字幽眇芳洁，自成境趣，已