

中国园林建筑语言 ● 王其钧 著

Language of Classical Chinese
Gardens

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

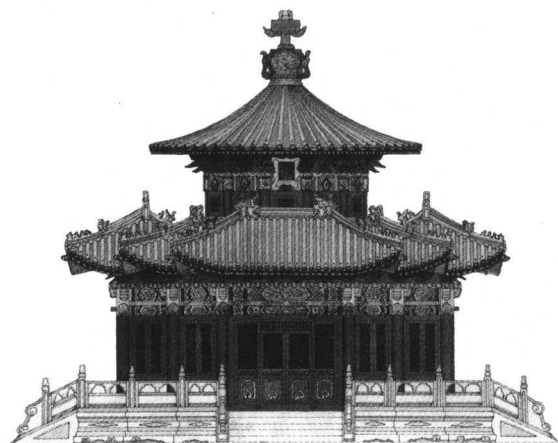
TU986.62

19

2007

中国园林建筑语言

王其钧 著

机械工业出版社

这是一本为环境艺术专业的教师、学生以及园林设计人员和理论研究人员而编写的书籍。其特点在于作者将园林语言的发展、类型、造园造景艺术、建筑装修以及文化意蕴等进行了分类剖析。读者可以从这本书中了解到中国的园林历史、园林建筑和园林文化三大园林语言构成要素,并帮助读者加深对园林语素的理解。本书全方位、多层次地收集了大量的园林素材予以归类,其中包括叠山理水、植物、铺地、家具、建筑、陈设、色彩等园林设计时需要考虑到的实用要素,以及点景、借景、框景、对景等园林设计时必须兼顾到的理景原则的论述。读者可以从这本书中得到园林设计的启发和灵感,对于环境艺术专业的教学亦会有相当实际的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

中国园林建筑语言/王其钧著. —北京:机械工业出版社, 2006. 12

ISBN 7-111-20593-6

I. 中... II. 王... III. 园林建筑—简介—中国 IV. TU986.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 155721 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:赵 荣 责任校对:李秋荣 封面设计 张 静

版式设计:刘 薇 责任印制:杨 曦

北京机工印刷厂印刷

2007 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

175mm × 235mm · 20.5 印张 · 1 插页 · 400 千字

0 001—4 000 册

定价:46.00 元

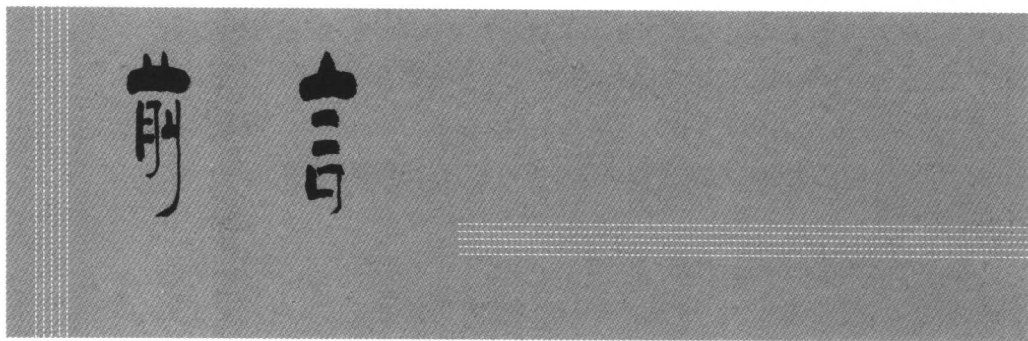
凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010) 68326294

购书热线电话:(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010) 68327259

封面无防伪标均为盗版

中国古典园林是中国古代建筑中的一个重要门类，但又迥异于中国古典建筑中的其他形式，其原因在于园林建筑艺术的包容面更广。分析其本质，园林建筑语言可以细分为许多种构成要素。从大的方面来分析，其中包括山石、水溪、建筑、植物、道路、小桥、家具、陈设、室内布置等，这些要素我们可以称其为园林语言的词汇，而之间的横向关系，则构成一个有机的组合体。也就是说，只要按一定的语法，将这些词汇组织在一起，便可以通过单词的替换，构成一个又一个富有情趣的园林空间。只要语法正确，单词使用得当，所创造出的语境便能达到艺术意境之美。

坦率地说，中国古典园林是中国古典建筑中艺术成就最高的一个门类，而且是迄今为止，可以直接应用于现代建筑环境之中的建筑符号。中国古典园林之所以能够仍然具有生命力，主要在于其语言形式大都仍旧符合现代人的思维方式与生活追求。中国古典园林重视自然美，这一点与当代人的“绿色”思维十分相似。在园林的营造过程中，人们始终遵循宛若天成的原则，对基地地貌进行少量的适当加工和改造，使人们亲近自然的情感最大限度地得以满足。与自然山水密切融合的乡亭野榭，是园林设计者常常效仿的一种建筑外观。这种规划构思模式，与后现代主义建筑的许多主张如出一辙。营造中国古典园林时，对于建筑形象曲折多变的追求，也成为当今建筑师追求仿生、曲线、自由体、惟一性的启发源泉。而中国古典园林对于空间意蕴的崇尚，正是当今建筑师所苦苦求索的实体意境。

正因为如此，分析中国古典园林语言就变得十分重要和迫在眉睫。建筑理论可以是十分抽象，以哲学理念形式来表达的；同时也可以相对具象、

以白话讲述方式来证明的。国内有相当多的学者都对园林的文化氛围，从古典诗词、散文的方式进行过全方位的探讨，而本书的探讨与上述形式有很大不同。本书的重点在于从全方位的角度将中国古典园林的一些构成要素进行归纳，用文字的形式将其内涵进行简单描绘，其目的是能使读者由此生趣，并能从中受益。

随着我国经济的飞速发展，越来越多的地区在恢复历史上曾经存在过的著名园林。我在此书中，尽管绝大多数列举的实例仍旧是业内人士所熟知的一些园林，但我本人的意愿，却是更愿意读者从当地的传统民居的做法中吸取养分，按照当地民居形式去创造、去尝试设计出具有地方方言的园林形式。

有不少建筑历史学者和从事仿古建筑设计的设计师将北京清代官式建筑形式予以总结之后，将其学术成果发表、出版，这是非常了不起的事情，我本人对此由衷地表示敬佩。同时，我又要大声疾呼：千万不可因此就将北京的清代官式建筑直接向外地移植，也不能请苏州的园林师傅去外地再建大大小小的苏式园林。当年的康熙、乾隆皇帝在北京的北海、颐和园，承德的避暑山庄湖区等地仿建江南园林的作品，虽然完全使用了江南园林的语法和词汇，但是其整合后的发音却是完全不同的。这些清代工匠仿镇江金山所建的小金山、仿天一阁所建的文津阁、仿寄畅园所建的静心斋、谐趣园，都完全与皇家园林的其他建筑形式相一致、相协调，而与被模仿的原型保持了相当的距离，因此，上述景区才成为皇家园林的精华所在，这也正是今天我们被这些世界文化遗产所吸引的原因所在。再如皖南唐模村的檀干园，虽是其主人自己的母亲仿杭州西湖而建，但完完全全是一座味正气纯的皖南园林，与其周边的皖南民居的营造手法一致。各地的传统园林如同各地的传统民居一样，应带有浓重的“乡音”。而当前人们往往都尊敬“专家”，不去与名家争辩，往往造成一言堂的局面，对于园林艺术的发展并没有好处。

我记得很清楚，一次大陆的一个重量级的古建专家团到台湾交流，在一次会议上，当一位学者谈到了台湾的古建筑“不正统”时，台湾学者王镇华当场反驳。他指出：各地的乡土建筑都是正统的，而用一种标准作为正统，并以此去衡量其他地区的古建筑的做法是完全错误的。王镇华认为，北京的皇家建筑是正统的古代建筑，台湾的乡土建筑也是正统的古代建筑。在分析

古代建筑时，不能用《清工部工程作法》去衡量当时并不需要按照这种做法去施工的乡村或地方的建筑。当时，我非常敬佩他的诚实与正直。作为一名民居研究工作者，我每到一处去调查民居，都会自然地把当地看作坐标，并以那个点为中心去看待其周边及至更远。刻度、量度、时间、边境都是人为确定的，并在近现代被人们愈发强调，但将其超额度地引用到古建筑园林之中，其结果恐怕会造成设计作品千面一容，不再有当地特有的“语言”了。

当我写这本园林建筑语言的同时，我也正在破坏许多地区乡土园林语言，因为大多实例都是列举的皇家及江南园林，这是我必须要自我反省和检讨的。真的担心人们将丰富的传统的园林语言范围变得越来越窄，因此我鼓励大家在继承古典语言的基础上大胆创新，因为建筑历史的发展就是一个不断创新变化的过程。

其实，不同语言之间的相容相悖，也是语言发展的一个契机。

王其钧

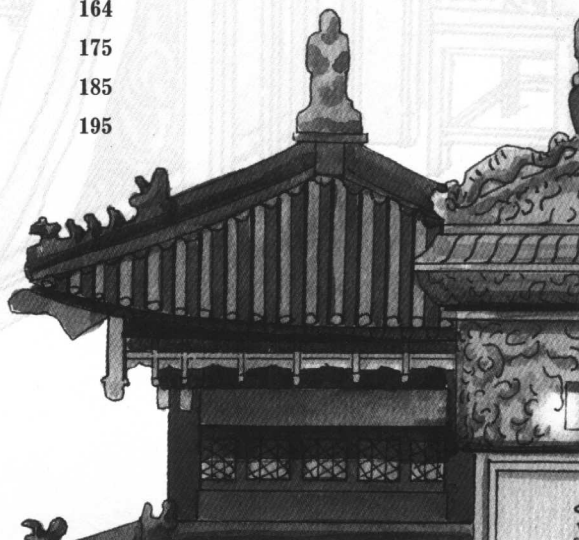
2006年11月于花家地

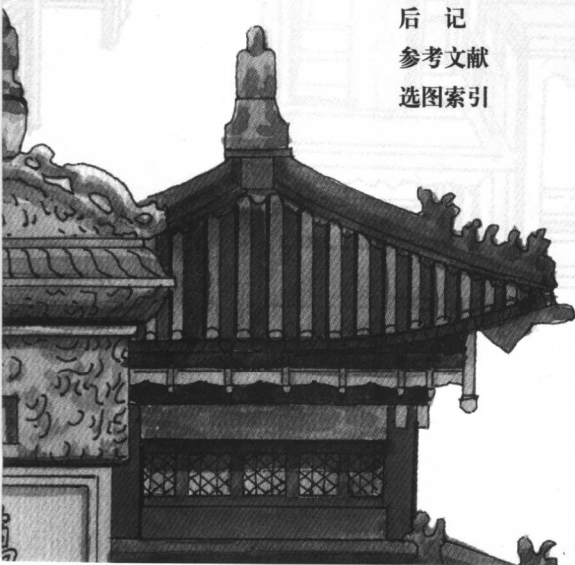
目 录

前 言

第一章 中国园林的发展语言	1
第一节 先秦园林语言	1
第二节 秦、汉园林语言	4
第三节 魏、晋、南北朝时期园林语言	7
第四节 隋、唐园林语言	10
第五节 宋代园林语言	12
第六节 元、明园林语言	14
第七节 清代园林语言	15
第二章 中国园林的基本类型语言	18
第一节 皇家园林语言	18
第二节 私家园林语言	86
第三节 自然景观园林语言	137
第四节 宗教祭祀园林语言	152
第三章 中国园林的造园艺术语言	164
第一节 园林叠山语言	164
第二节 园林理水的设计与布局语言	175
第三节 园林空间布局的语序语言	185
第四节 园林植物配置语言	195

第五节 园林铺地语言	202
第四章 中国园林的建筑语言	208
第一节 建筑在园林中的布局语言	208
第二节 实用性建筑语言	211
第三节 观赏性建筑语言	215
第四节 连接景点和沟通园景的建筑语言	223
第五节 园林家具与陈设语言	231
第五章 中国园林的装饰装修语言	236
第一节 装饰装修的类型语言	236
第二节 园林的外檐装修语言	241
第三节 园林的内檐装修语言	256
第四节 园林的建筑色彩语言	260
第六章 中国园林的造景艺术语言	271
第一节 点 景	271
第二节 借 景	276
第三节 框 景	283
第四节 其他造景手法	285
第七章 中国园林的文化语言	292
第一节 园林与文学的关系语言	292
第二节 园林与古代绘画	297
第三节 中国园林的意境	301
第八章 造园家和造园著作语言	308
后 记	314
参考文献	316
选图索引	318

第一章 中国园林的发展语言

第一节 先秦园林语言

在中国众多的建筑语言中,园林建筑语言是一种较为特别的语言形式。中国传统建筑与西方古典建筑不同,它不重在强烈的尺度刺激或几何认识,而重在生活情调的感染熏陶,重在文化意象的表露和反馈。纵观中国建筑语言的种类,似乎每一种建筑语言都有着各自不同的语义:宫殿建筑语言是中国封建社会等级制度的表征;宗教建筑是对人们精神信仰的诠释;民居建筑则又表达了人们祈求安居乐业的基本愿望;而园林建筑语言较前三者更为艺术化,更能代表中国传统建筑意象化的特征,它并不强调一个突出的外观造型,也不是一处实用的内部空间,而是要挖掘和揭示出隐藏在物质形态背后那种虚无的精神享受,是一种境界,也是一种趣味。最重要的是它是用山水、土木、花草等各种物质元素组合创造出的一种独具魅力的建筑语言类型(图1-1-1)。

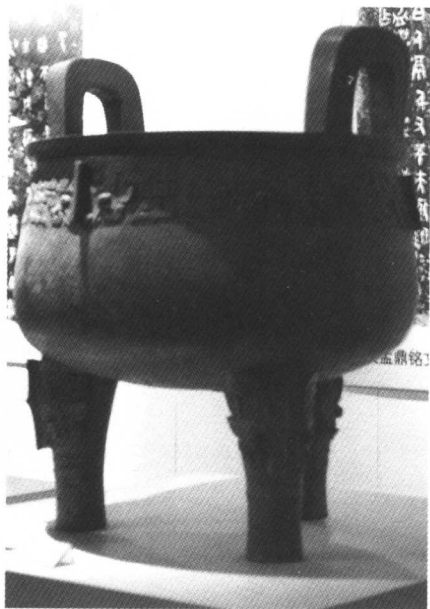

1-1-1 北海公园 北海公园是中国古典皇家园林的代表作品之一,建园过程历经辽、金、元、明各朝,于清朝达到了其建筑与艺术的高度统一。北海公园作为一处距皇宫最近的城中园林,既有其独特的建筑特色和艺术特征,又体现出了中国古典皇家园林的共性:独具壮观的建筑规模和气势;雍容华贵的皇家宫廷艺术特色;江南园林的纯美意境。中国古典园林建筑语言在这里得到了很好的诠释。

1-1-2

大孟鼎 祭天拜神是对神灵崇敬的重要表现方式，也是达到人们心至所诚的形式体现。祭祀用的器皿不可缺少，祭祀的场所也变得尤为重要，这里成为人们聚集的地方，是举行活动的重要场所。在物质条件稍微允许的情况下，人们便会对此一重要祭祀地点的规模和建筑花费心思，稍具规模的祭祀场所被人们所关注，也因此逐渐形成了一种有别于宫殿寺庙、住宅等建筑的新的建筑形式。

中国园林历史悠久，它是产生于宫殿建筑和寺庙建筑之前而稍晚于民居建筑之后的一种语言形式，是第二个登上中国建筑历史舞台的先行者。而关于古典园林的起源问题，历来学术界众说纷纭。有的学者认为园林艺术除了起源于古人游戏（如古代统治者的狩猎活动）之外，还有许多其他生成因素，比如有的学者就认为古典园林的兴起与一般的生产性劳动，如先民聚居区村落的植树绿化有关；还有一种说法是古人对鬼神的祭祀活动，如上古的某些图腾崇拜及庆典活动也都是园林艺术的起源。近些年来随着考古学的发展，上古时代古人的图腾崇拜及相应的祭祀活动是中国古典园林兴起的渊源这一说法越来越多地得到人们的认同。从园林的性质的作用来看，这种说法也更具说服力(图1-1-2)。

原始社会生产力低下，对于上古时代的人来说，自然界中的风雨雷电等一切自然现象都充满神秘性，于是人们便对自然中的一些现象产生了某种精神崇拜。天地山川日月星辰都是先人们心中的图腾，都是他们祭祀的对象。古人对祭祀活动非常重视，部落首领的更换、丰富的收获以及祈祷来年丰收等大小事宜都要举行或大或小的祭祀活动。祭祀之后通常还会有宴乐活动，气氛由庄严肃穆转向欢娱，随之祭祀的场所也便带有了娱乐的性质。而用于摆放贡品的神台也渐渐地向登高远望和观赏风景的方面发展(图1-1-3)，其最原始的用途逐渐淡化，而成为中国古典园林中最早的建筑形式。到了殷周时期，统治者有了专门的玩乐场所。《史记》中记有商纣王的鹿台，《诗经·大雅·灵台》记，周文王有一个方圆几十里的灵囿等都是专供帝王游乐的场所。春秋战国时期，各地诸侯割据称霸。贪图享乐的风气使诸侯们对营造宫室、台池怀有极大的兴趣。出现了一大批宫室台观，如吴王夫差的姑苏台、作海灵馆，还有梁囿、温囿、朗囿等，从而达到了我国园林兴建的第一个历史高潮。这时的园林营造，既有土筑的山，又有池，山水主题开始萌芽。

1-1-3

宋荷塘清夏图(右页图) 西汉私家园林的出现，丰富了中国古典园林建筑语言的内容和类型。私家园林在形式上与皇家园林有相通之处，它是模仿皇家建造园林而出现的一种大众的园林形式，虽其规模上不堪与皇家园林相比，但其园主人的喜好对园林的营造所起到的关键作用，使得私家园林呈现出各具特色的园林意境，随其自身的不断发展，逐渐形成了一种新的语言形式，并成为中国古典园林建筑中一种重要的语言类型。

第二节 秦、汉园林语言

1-2-1 汉苑图 秦汉时期的园林为中国园林的第一发展期。这一时期的园林虽然没有形成真正的园林语言体系,但在其建筑规模和园林意境上已开始有所体现。首先,它作为出现在这一时期的一种新的建筑类型,在建筑形式和整体布局上,仍具有宫殿建筑的特点,但在其使用功能上和宫殿已有了明显的区分。其次,在一定程度上,宫殿建筑艺术的特点直接影响了园林建筑,然而,园林却也已经具备了其所谓园的意义。其临山面水的建造位置,吸纳无限的自然风光,使园林意境显现。

先秦园林只是中国园林的雏形,并没有形成真正的园林语言体系。秦汉时,达到了中国园林史上的第一次高潮(图1-2-1)。

公元前221年,秦王嬴政结束了封建诸侯割据的局面,统一了全中国,建立起一个幅员辽阔的封建国家。为了巩固国家统一,加强中央集权的统治,制定了一套适应封建

国家需要的新行政机构。同时还采用了战国时阴阳家的始终五德说,来辩护秦朝的法统。始终五德说认为,各个相袭的朝代以土、木、金、火、水五德的顺序进行统治,周而复始。秦代因得水德而统一天下,水为黑,所以秦的礼服旌旗都用黑色;水德主张刑杀,所以政治统治严酷。

秦始皇确立了一套与皇帝地位相适应的复杂祭典以及封禅大典,臣民不得僭越。他在咸阳城附近仿照关东诸国宫殿式样营建了许多宫殿,气势磅礴的阿房宫(图1-2-2)、咸阳市、骊山宫等宫殿建筑群拥有巨大的尺度和规模,按照天上星座的名称布局建置,体现了天人合一的哲学思想。秦始皇在位时,曾在先代基础上大建离宫别苑,《史记》记载“关中计宫三百,关外四百余”。建于咸阳市渭水南岸的有甘泉宫、林光宫、

兴乐宫、信宫、章台宫、上林苑等，其他见于文史的还有兰池宫、望夷宫、长杨宫、梁山宫等，这些园林都以天界的秩序为模拟的对象，营造出人间天堂的园林艺术空间。

汉武帝在秦代的基础上构筑苑囿离宫，确立了秦汉园林“体象天地，经纬阴阳”的园林语言风格。

上林苑是当时最大的苑囿，方圆几百里，内凿昆明池，构建建章宫等宫殿建筑群，跨巩池，作飞阁，构辇道以上下相属，这种天宫楼阁、飞阁复道的建筑形式，开辟了仙山楼阁的创建意象，为后世园林建造产生了深远的影响。建章宫太液池中模拟海上仙山设置蓬莱三岛，皇家园林“一池三山”的模式由此正式确立。西汉时，官僚、贵族、富豪的私家园林的出现，也是这一时期皇家园林的缩影(图1-2-3)。茂陵富户袁广汉在北山下筑园，园东西方向2km，南北方向2.5km。引山下的激流水注入园中。假山以石构筑，高十余丈，连亘数里，积沙为洲，山水间养鹦鹉、紫鸳鸯、以及众多的珍禽异兽。另有各种各样的奇花异草于园中争妍斗艳，美丽的景象无以伦比。还有众多的重阁修廊，建

• 5 •

1-2-2 阿房宫 阿房宫是秦始皇统一中国、建立中央集权统治后建造的第一座也是最大的一座宫殿群。《史记·项羽本纪》中记载：“项羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭……”由此可见其规模之庞大。阿房宫不仅是一处气势磅礴的宫殿建筑，其所体现在建筑布局上的天人合一的哲学思想贯穿了中国古典建筑的始终，而中国皇家园林也以此为模式，不断追求气势恢弘的园林艺术境界。

1-2-3 仙山楼阁般的汉代园林(左右两图) 汉代国力强盛，社会太平，完成中国封建社会第一次长时间大一统的局面。强盛的经济局面，丰富的社会文化内涵，使汉代人不断追求着奢华夸张的生活，不仅帝王如此，官僚、士绅、商贾也效仿帝王过着奢靡的生活。汉人奢靡的生活状态在造园活动中也有所反映，园林建筑宏阔壮观，金碧重彩，有仙山楼阁般的气势。

1-2-4 山水册 注重自然美应是人类审美意识的最早体现。中国的山水古画在这方面表现得最为突出。大自然中的山山水水无需人类对其进行加工或改造便具有美的意境。而人类在发现其美并对其再创造的过程便是人类进步的表现。其原始的山林风貌、优美的自然风光，成为人们登高望远、驻足停留的佳景胜地。在高山上筑神台，林丛中、水源边建祭所，是人们在发展其美并对佳景进行应用的结果。因此，这不仅是人类审美意识的提高，也是中国古代园林艺术的萌芽。

筑物间“徘徊连属”，基本上以皇家园林为标准，只是规模略小而已(图1-2-4)。

秦汉帝王对海外神仙世界的热烈向往创造了蓬莱仙境的神话，也为中国皇家园林山水布局作出了榜样。园中开池，池中筑三岛以象征海上神居的模式成为几千年皇家苑囿的传统布局方式；汉武帝时期，董仲舒的“天人感应”，强调了神权与政权的联系。到了东汉，这种神权、君权、父权三位一体的儒教神学思想与神仙方术进一步合流，使社会统治与神学两者结合更为密切。汉代方士编撰仙人好楼居，以迎合帝王借助天象统治寰宇的意图。于是，汉武帝

才广建崇楼伟阁，以企遇仙。而历代皇家建筑宏阔的气势正是借助那些挺拔高峻、富丽堂皇的楼阁殿堂所展现，可以说秦汉苑囿的形式和规模决定了中国园林的发展方向。

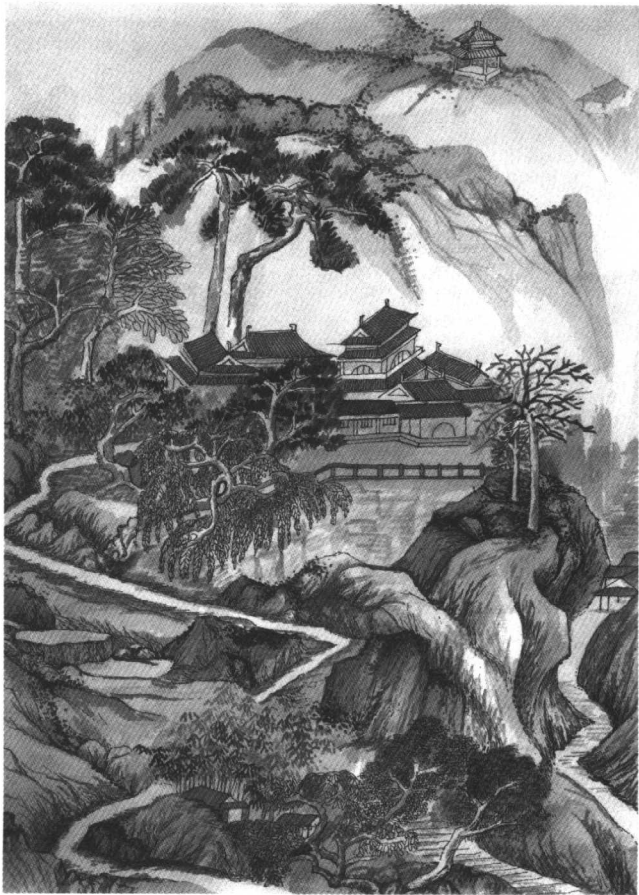
第三节 魏、晋、南北朝时期园林语言

任何一种语言的形成都要经过一个相当长的时期，在这个漫长的过程中不断融入一些新的语素，补充和完善着语言体系的广度和深度。私家园林作为园林建筑语言一种新的语系，在汉代产生，发展到魏、晋、南北朝时期已经倍受瞩目，这与当时的社会现实状况息息相关(图1-3-1)。

魏、晋、南北朝是中国历史上最动荡的时期，连年的战争使原来的社会体系逐步瓦解，而这一时期人们的思想却最为自由。玄学便是在这种瓦解的社会体系下应运而生，并成为当时社会思潮的主流。佛教的传入，打破了中国接受外域文化的障碍，也使玄学不再孤零。东晋以后，玄学与佛学趋于合流。玄学中的“清淡”与佛教的“虚无”相结合，促使着魏晋的门阀士族和士大夫远离政治，亲近自然、寄情山水，以祈在明净的大自然中得到精神慰藉。而实际上他们的这种“隐逸”，是心怀激愤、筑壁自守的表现，并

1-3-1 虞山十景图 南北朝时期的社会背景给这一时期的私家园林的营造带来了动力。动荡不安的社会现状使得人们的思想得到了解放，再加之各民族之间各种文化的交流与融汇，不仅使中国古典园林技术得以进步，更使建筑艺术得到了更大的发展。尤其是私家园林，文人雅士所表现出来的那种淡泊名利、自然洒脱的隐居情节，使私家园林获得了更大的发展空间。山林野居已屡见不鲜，且各有特色。

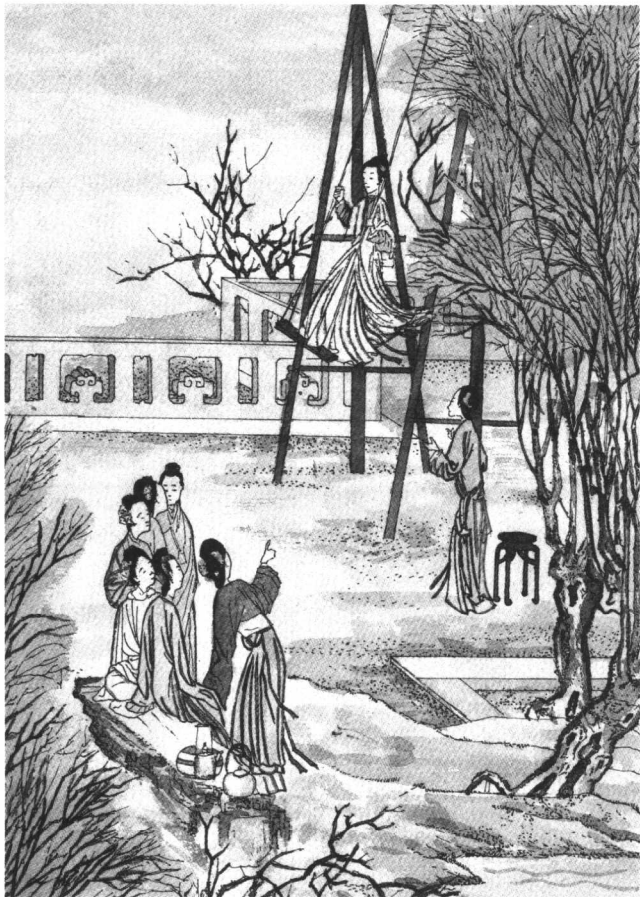

• 7 •

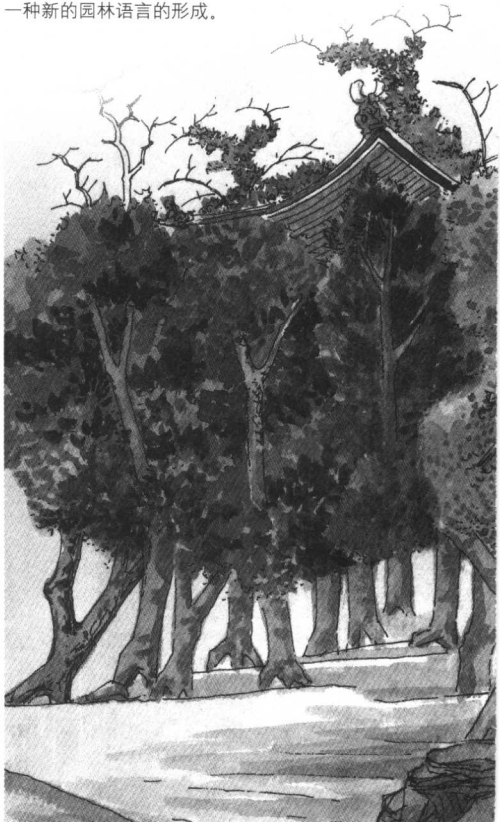
非真正看破名利、彻悟人生、决意要避开烦嚣的尘世过淡泊宁静的生活。从某种程度上讲,这一时期文人雅士对大自然的向往之情,是庄子无为思想的一个侧面表现。这一时期的帝王宫苑,从布局和使用内容上继承了秦汉苑囿的某些特点,但规模较秦汉苑囿小,并增加了较多的自然色彩和写意成分,开始走向高雅,是中国古典园林发展的转折期。

皇家园林在继承前朝恢弘壮阔的同时更加注重突出自身风格,如北魏洛阳园林华林园历经几朝营建,园内景物丰富,并且开始注重园林布局,园中还设有专供后妃游乐的场所以及具有食宿情韵的买卖街(图1-3-2),是一处大型的综合功能的御苑。这一时期园林的山水构筑也十分成功如,梁王萧绎的湘东苑。而这一时期私家园林的发展是最

1-3-2 月漫清游图册(左图) 在文人雅士纷纷走向田园,筑造自己的精神家园。私家园林倍受人们关注的同时,擅长表现山水的画家和诗人层出不穷,文学艺术也得到了前所未有的发展。而这时的皇家园林与前朝相比,虽然在建筑规模上没有太大的突破,但在造园风格上却有了很大的进展,这主要源于同一时期文学艺术的影响。皇家园林开始注重建筑美和自然美的统一,以及山水景物的应用和楼阁建筑的搭配,园景变得更加美观、轻松和自由。

1-3-3 王羲之观鹅图 清新雅致的园林风格是人们对大自然的审美认识的提高和自身思想成熟之后对园林建筑艺术的要求,也是园林建筑发展到一定程度的自身的表现。由于大众思想观念的转变,单一的园林建筑与山水田园的私家园林已经不能满足人们精神的需求,因此必然促使一种新的园林建筑类型的出现,也预示着一种新的园林语言的形成。

受人瞩目的，私家园林以城市山林和庄园化园林两种形式出现。前者精致高雅，后者淳朴自然。

南北朝以后，佛教已经成为中国朝野上下人们普遍的信仰，大量的佛教建筑应运而生。作为参禅修炼的清静场所，必然要有庄严肃穆的氛围和幽雅静谧的环境，优美的自然环境是寺观园林产生的客观条件；玄佛合流，使士族大夫与寺僧的交往密切而频繁，他们常常在一起高谈玄理佛学，彼此影响，相互吸收，玄学思想的渗透是寺观园林产生的思想条件。寺观园林作为一种宗教园林形态在这个时期正式登上园林历史的舞台，寺观园林的产生再次丰富了园林语言的内容。这时园林语言的四种基本类型已经出现了三种，从形式上日渐成熟。而园林风格也渐渐脱离前代仙山楼居，逐渐走向自然的清新雅致(图 1-3-3)。

