

中国园林艺术

ZHONGGUO YUANLIN YISHU

中国园林艺术

同济大学出版社

石令人古，水令人远。园林水石，最不可无。要须回环峭拔，安插得宜。一峰则太华千寻，一勺则江湖万里。又须修竹、老木、怪藤、丑树交覆角立。苍崖碧洞，奔泉汎流，如入深岩绝壑之中，乃为名区胜地。

文震亨

安怀起 编著 王志英 绘图

中国

园林艺术

安怀起 编著

王志英 绘图

同济大学出版社

内 容 提 要

中国园林在世界造园史上享有很高的声誉,许多杰出的园林创作至今仍不失为园林建筑艺术的优秀典范。本书对我国造园历史、论著和艺术形式诸方面作了扼要的介绍和评述。此外,还就园林艺术与绘画和文学的关系作了点评。

本书可供大专院校园林建筑、城市规划、建筑学专业的师生以及园林工作者和建筑设计工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国园林艺术/安怀起编著;王志英绘图. —上海:同济大学出版社,2006.8

ISBN 7-5608-3305-5

I. 中... II. ①安... ②王... III. 园林艺术—中国 IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 070259 号

中国园林艺术

安怀起 编著 王志英 绘图

责任编辑 吴味隆 责任校对 杨江淮 装帧设计 鲁继德

出 版
发 行

同济大学出版社

(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销

全国各地新华书店

照 排

南京展望文化发展有限公司

印 刷

上海市印刷七厂印刷

开 本

787 mm×1092 mm 1/16

印 张

10.25 插 页 4 页

字 数

263 千

印 数

1—3100

版 次

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 7-5608-3305-5/TU·681

定 价

30.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换

序 言

提起笔,思绪万千,更多的是怀念,是沉思。

安怀起老师和我都毕业于同济大学建筑系。后来有了“风景园林”专业,他教“中国园林史”,我教“风景规划”,都在一个教研室,还一起合作过建筑项目的设计。

“文革”后的几年中,他在前辈冯纪忠教授、陈从周教授等的引导下,专攻中国园林史,编写了《中国园林史》、《杭州园林》和本书,翻译了《城市规划与现代建筑》。可惜的是,他终于没有等到它们正式出版的那一天。1985年8月间,他还冒酷暑带学生到苏州实习,晚上抱病赶写《中国园林史》的最后一稿,实习回来就卧床不起,是年11月就离我们而去,年仅52岁,在人生的道路上仅仅走了一半。我写了一副挽联送到追悼会上:

教书著书,为园林流播,长短公认,愿君一笑放怀;

党事国事,为事业操劳,上下皆碑,催我万众奋起。

为了弥补十年动乱的损失,几年中,他又跑、又教、又编、又译,四本书稿就是他日夜辛劳的结果,这不是他为人、为事的最好证明吗?

为了实现一个中年早逝的知识分子的宿愿,是我希望出版这部书的第一个原因。

中国有着5000多年的悠久历史,灿烂得令人眩目。可是,作为实体的

中国古典园林,由于世态与生态的规律,能保存至今的实在太少了,这就对历史研究带来极大困难。可能这就是至今很少有中国园林史一类书籍出版的原因吧!

但事情总得有几个人开头,有几个人初探;总得由不成熟到成熟,由不全面到系统。一则笑话说,有个人吃馒头,吃到第五个才吃饱,可是他却后悔,不该吃前面的那四个。

这就是我希望出版本书的第二个原因。

现在,终于看到书了。大家和我一样会理解安君的这颗赤子之心吧!我想。

丁文魁

前言

我国是世界园林艺术起源最早的国家之一。如果从殷、周时代囿的出现算起,至今已有 3000 多年的历史。在世界园林史上,我国的园林艺术有高超的艺术水平和独特的民族风格,颇享盛名。在世界各个历史文化交流的阶段中,我国的“虽由人作,宛自天开”^①的自然式山水园林的理论以及创作实践,不仅对亚洲国家,而且对欧洲一些国家的园林艺术创作都发生过重大的影响,为此,曾被誉为造园艺术的渊源之一。自唐、宋始,我国的造园技术传入日本、朝鲜等国。明末造园理论方面的专著计成的《园冶》流入日本,抄本题名为《夺天工》。至今,日本许多园林建筑的题名等,都还沿用古典汉语。特别是在公元 13 世纪,意大利著名的旅行家马可·波罗就把我国杭州西湖的园林称誉为“世界上最美丽华贵之城”。在 18 世纪,中国自然式山水园林由英国著名造园家威廉·康伯介绍到英国,使当时的英国一度出现了“自然热”。清初,英国传教士李明所著《中国现势新志》一书,对我国园林艺术也有所介绍。后来英国人钱伯斯到广州,看了中国的园林艺术,回英国后著《东方园林论述》。由于受中国造园艺术的影响,英国造园家开始觉得规则式园林的布局原则单调无变化,从而发展东方自然式园林艺术的设计手法。如 1730 年在伦敦郊外所建的植物园,即今天的英国皇家植物园,其设计意境就是模仿中国园林的自然式布局方法,还采用了中国的宝塔和桥等建筑艺术形式。在法国,仅巴黎一区,就建有中国

^① (明)计成《园冶·园说》中语。

式风景园林约 20 处。

如今,中国园林艺术之花更是大放异彩,成为中外文化艺术交流的一个重要方面。名园分翠到西洲,苏州著名古典园林之一——网师园中的“殿春簃”,被仿制后,易名“明轩”,在美国纽约大都会博物馆展出,成为中美两国人民文化交流的佳话。“明轩”建成之后,轰动了法国,法国也向我国提出了苏州园林艺术赴法国展出的要求,作为中法文化交流的项目之一。我国根据网师园的实样,用 1:10 的比例,制作了一座玲珑剔透、精致绝伦的“袖珍网师园”,已在 1982 年春暖花开之际,送往巴黎蓬皮杜展览中心展出,使法国公众能欣赏到中国园林的胜景。

为了继承和发展祖国的古典园林艺术、美化城市、发展旅游事业,风景园林建设也将随之兴旺发达,自然风景资源的开发工作也必将开展起来。如何借鉴古典园林艺术的经验,这就需要进行总结,吸取其精华,为今天的新型园林建设服务。同时,随着人们文化生活水平的提高,园林艺术的爱好者日渐增多,专业工作者的队伍也将不断扩大。为了满足广大园林艺术爱好者的需要,也为了供专业人员参考特编写了此书。在编写和绘画的过程中,曾得到许多单位的支持与帮助,在此一并致谢。

安怀起

目 录

序言	4
----	---

前言	6
----	---

造园有史流千古	1
---------	---

囿的产生,苑由囿来	4
-----------	---

早期的公共园林——寺院丛林	7
---------------	---

从模仿自然到写意山水	12
------------	----

集艺术大成的明清园林	25
------------	----

凝固的音乐——园林艺术	43
-------------	----

共同的节奏与韵律	45
----------	----

时空的变化与持续	49
----------	----

朦胧与含蓄	57
-------	----

动中有静 静中有动	60
------------	----

巧夺天工 妙极自然 69

顺乎自然 极富天趣	71
因水而异 人工为之	83
咫尺山林 多方胜景	90
花草树木 合理配置	102
点石成景 宛然如画	107
无声的诗 立体的画	125

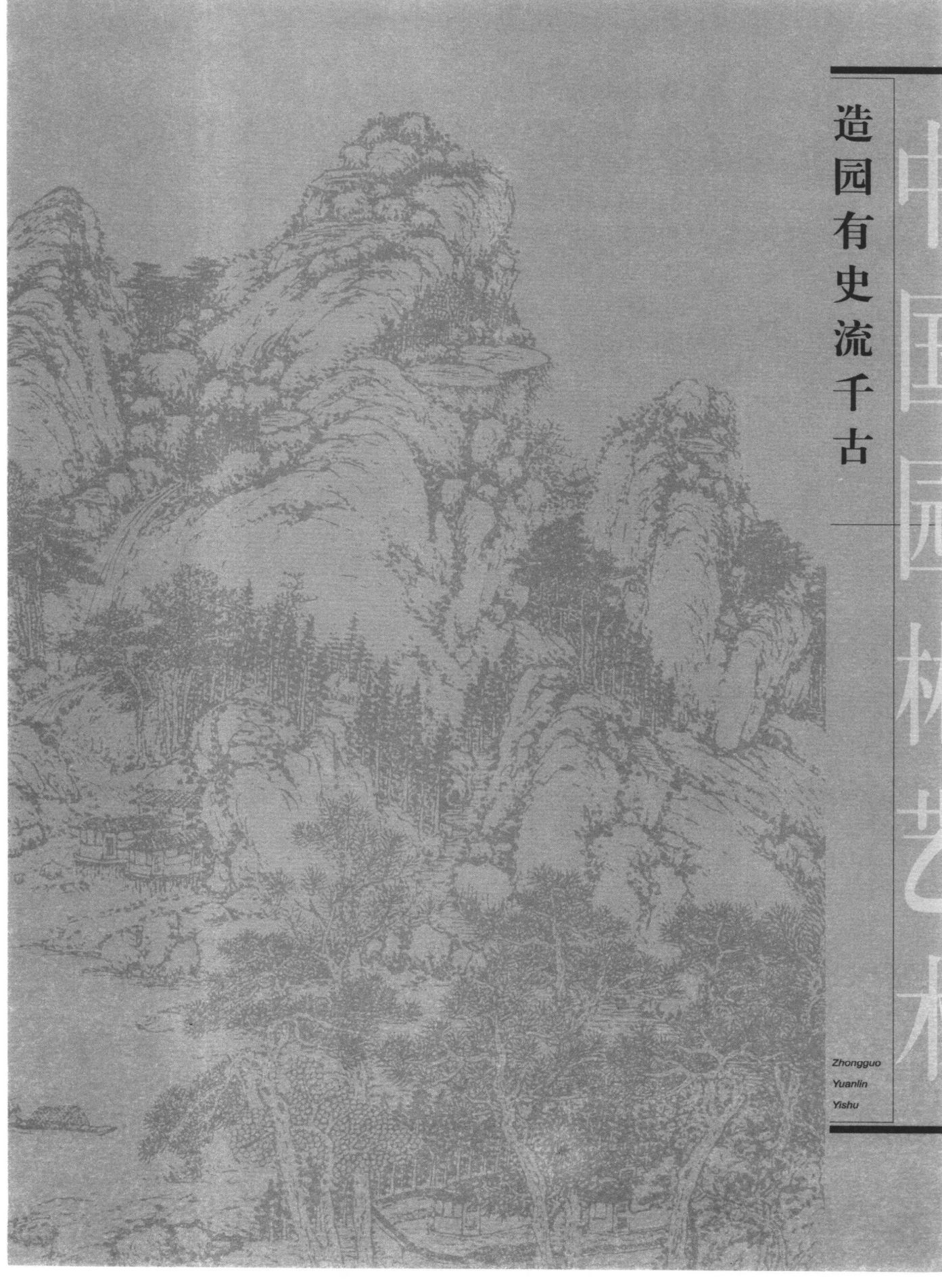
园林 绘画 文学 129

点景	131
立意	138
因景生情 寓情于景	144
文因景成 景借文传	145
参考文献	153
后记	155

造园有史流千古

中国园林艺术

Zhongguo
Yuanlin
Yishu

我国古典园林的兴建,早在公元前11世纪,就已经开始。如周代有文王的“灵囿”,方七十里,其中养百兽鱼鸟,不仅供他狩猎,同时也是他欣赏大自然景色的好去处。这种以自然的树木花草为主,鸟兽充其间,并挖池筑台,供帝王贵族游乐狩猎的囿,实际上就是狩猎园。

到了秦、汉,园林渐渐变为专供帝王生活游乐的地方,建宫、苑,数量不下三百处。其中,最为有名者,是在长安县西南的上林苑,跨渭水南北,广三百余里;并在终南山顶上建阙。可供远眺近览的阙,在当时已算是一种高大的建筑物了。当时,人们已经懂得了“山本静,水流则动”这个建苑道理,引樊川的水来作池,苑中有涌泉、瀑布以及种类繁多的动、植物,规模宏伟,气势壮观。

汉武帝将秦上林苑加以扩大,此时的上林苑已建为满足多种功能要求的园林总体,苑中有苑,有宫有观,有池沼水景,有不同功能的宫、观、池、苑,供帝王贵族游憩、居住以及文化生活等方面的需要。又在上林苑中筑建章宫,宫北又修筑太液池,池中有蓬莱、方丈、瀛洲海上三岛等水上景色,供武帝等人欣赏水面风光,猎取月夜、晴雨等奇趣。其后,刘武(梁孝王)又建兔园等。这些苑、囿模仿自然,开池筑山,并与山水相结合,规模更为宏大。

魏、晋、南北朝,战争频繁,文人士大夫崇尚清淡,礼佛养性,高逸循世,居城市而又迷恋自然山林野趣。因此,这一时期不仅在城市中大造园林,闹中寻幽,同时也出现了我国早期的寺院丛林。由于佛教和文人画家的影响,造园中注重“凿渠引水,穿池筑山”,人工山水已成为造园的骨干,

形成了我国早期的山水园。以山水为主体的园林,逐步代替了以宫室楼阁为主、百兽充其间的宫苑。此时期的造园活动主要取法于大自然,但又不是对大自然的机械模仿,而是把自然山水经过提炼和概括,再现于园林艺术空间。特别是唐、宋文人诗画的发展也促进了园林的发展。他们把诗情画意写入园林,园林中的造景在仿写自然的基础上,又比大自然的景色更集中,更典型,更富理想化,形成了写意山水园。

明、清明期,不少画家如明末的画家计成和石涛和尚,清代“扬州八怪”之一的郑板桥等,也参与造园活动,画常成为园林中造景的蓝本,诗则近似造景的理论或设想,使得我国园林艺术具有深刻的美学意义。它们不是简单地模仿大自然,而是概括了自然美的内涵,集古代园林艺术之大成,逐渐形成了有我国民族特点的园林艺术。

囿的产生,苑由囿来

(一)

园林是社会历史发展的产物,只有当生产力发展到一定的高度,作为一个脱离生产劳动的特殊阶层开始出现,社会意识形态与文化艺术比较发达的时候,才有可能兴建以游乐、休息为主的园林。

公元前十一二世纪前后,在商、西周,奴隶主常狩猎取乐,划地种植刍秣和圈养动物。他们借助于天然景色,让自然环境中的草木和鸟兽滋生繁育,挖池筑台,掘沼养鱼,方圆几十里,或上百里,成为帝王贵族们进行礼仪和娱乐的场所。这种园林建筑的雏形被称为囿。

囿进一步发展,囿中开始建“宫”设“馆”,以便帝王寝居,观赏植物花

卉、动物、山水等景色。

汉代所建的园,已经具有我国园林的某些重要特点。如刘武的兔园中有山石叠置的百灵山、落猿岩、栖龙岫等,又有雁池和池间设置的鹤州凫渚等理水之景,并养殖瑰禽珍兽,注意植物配置,大量种植奇果异树,用绿化组织景观。在组合建筑时,宫与观(供登高远望的建筑)相联,延亘数十里。总体布局时,建筑与自然巧妙地结合,合理地组织景区和划分空间,园林布置犹若自然。袁广汉所建的园,在堆山挖池,模仿自然,再现自然等方面已很具特色。园内所构假山高十余丈,连延数里,把激流之水引进园内,又积沙为洲屿,激水为波潮,奇树异草的种植既多而又得体,园林建筑徘徊连属,重阁修廊,行之移晷不能遍也。可见汉代已开创了以山水配合花木、房屋而成园林风景的造园风格。

我国园林艺术的主要特征是以山、水、石、泉、植物、亭、廊、轩、榭、楼、阁、桥,以及云岗烟蔼等为造园题材;放怀适情,游心玩思而造园,园的意境常以山水为骨干来创造;而园林建筑除满足游乐、休息、居住外,又是园景的构图中心和造景的依据,再有树木花草合理地配置,使得山水“得草木而华”,因山就势布置建筑,树木花草点缀其间,创造出“妙极自然”的园林艺术意境。这种造园方法,在秦、汉开始显露出来,也即在秦、汉,方把“囿”改称为“苑”。如果说“囿”是园林建筑的最初形式,那么“苑”的出现是我国园林艺术的开始。

(二)

从商、殷到秦、汉,该时期的园林应推“上林苑”为代表。

上林苑自秦始建,后又经汉武帝扩建,是当时典型的皇家禁苑。它不仅规模宏大,而且在总体布局与空间处理上,采用苑中有苑,苑中有宫,苑

中有观的方法,还把全园划分为若干景区和空间,使各个景区都有景观主题和特点。首创了我国古典园林丰富造景和扩大空间感的方法。当时苑中观的建筑,有远望观、观象观、平乐观等若干种,各有不同的功能用途,如观象观是观赏大象的建筑,平乐观则是观看文化娱乐表演的,而远望观是为了远借近眺。上林苑“有苑三十六,宫十二,观三十五”。“三十五观”,说明组景与景点之多。十二宫中,最大的是建章宫,专供帝王居住和日常游乐、休息之用。这与清朝的避暑山庄,供帝王避喧听政、游赏玩思的功能雷同。园林中有水方能活,而自然界中的溪涧、瀑布、江湖便是造园匠师仿写的来源,经过提炼概括,创造出我国自然式的风景园林。造园者常以池水为中心,辅以水谷、瀑布、溪涧,配以山石、花木和园林建筑,形成水光山色、碧波游鱼、睡莲荷花等景色,给人以明净、清澈、幽雅之感。这种传统的造园手法,被上林苑的造园者所采取。上林苑设有池沼多处,“其北沼大池,台高二十余丈,名曰太液池,中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁,像海中神山……”达到坐观静赏,静中有动的景观目的。苑中还饲养着供玩赏的动物;另有供演出音乐歌曲用的演曲宫;有供游乐休息住宿的地方,如御宿苑;有供水上寻欢作乐、载歌载舞的昆明池。“池中有龙首船,常令宫女舟汎池中,张风盖,建华旗,作擢歌,杂以鼓吹,帝御豫章观临观焉。”从以上有关对上林苑的记载中,我们可以看出,当时的园林布局已经非常注意如何利用自然和改造自然,进行叠石理水,栽树移花,凿池引泉。自然山水,人工为之,如今我们通常所说的这种造园手法,在秦代已经出现,为秦代所开创。

当时的园林,尽管其艺术水平相当的高,但只是为帝王贵族所独享,为少数人所占有。汉代商业发达,富商大贾,生活奢侈不下王侯,他们也都纷纷建造园林,形成了两种类型园林,一类是帝王的苑、囿,一类是官僚、地主和富商的私家园林。当时的私家园林与皇家禁苑的内容、形式以及

造园手法等,还没有什么根本的区别,只是规模的大小有所不同而已。

总之,苑的形成,是继承了古代囿的传统发展而来的。古代的囿,虽然已经初具园林艺术的某些特征,但它基本上是以自然环境为主,稍稍人工为之,造园的意境与构思还是极为初级的。而苑的形成,无论从内容、形式,构思立意,还是造园手法等各方面来看,已达到了一定的水平。

早期的公共园林——寺院丛林

唐代诗人杜牧曾作《江南春》,其中有:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”可见魏、晋、南北朝已经出现了数量相当多的寺院。这与北魏奉佛教为国教,大兴土木,修建佛寺有关。这种寺院大多数是风景名胜与寺庙祠堂相结合,如杭州西湖就是“山绕重湖寺绕山”,有“佛国”之称,寺院建筑带有浓厚的宗教色彩,建筑多数雄伟壮丽,总的布局庄严优美,选址都是经过精心考虑,少数建在市区,大多数建在溪清泉旁,树老林深、峰石古朴、洞壑深幽、丛林茂密的山林中,形成峰峦隐映、松桧阴郁、岩壑幽胜的寺院丛林园。“深山藏古寺”这一典故,说明寺院丛林采用了宜隐不宜露的艺术处理手法,而且成为早期杭州园林的主题。

在佛教传进中国的同时,带有宗教色彩的美术也传进我国,影响和促进了美术创作思想的变化,如出现了反映我国美术史上的巨大变化的代表作,河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟、山西大同的云冈石窟等。这一时期绘画艺术非常繁荣,画家辈出,在艺术创作中追求风雅、华丽、潇洒,对艺术的要求是寄情山水,以隐逸、超脱世俗为高尚。这种绘画思想影响园林艺术创作,并在园林中也得到体现。伴随着佛教和当时绘画艺术思

想的广泛传播,寺院建筑与周围环境协调配合,以自然为主,再经人工改造,出现了清佳自然的寺院丛林。

(一)

当时最大的寺院应推建康的同泰寺,即今南京的鸡鸣寺。“为梁武帝所建,寺有浮屠九层,大殿六所,小殿及堂十余所……璇玑殿外,积石为山,盖天仪激水,随滴而转”。同泰寺不仅有丛林寺院的特点,而且还有天文仪器,具有天文台的作用。在南京东北郊钟山的独龙岗有灵谷寺,建于梁天监十三年(514年),现辟为公园。寺东原来还有琵琶街,以踏地有声与鼓掌山谷响应而闻名。寺东北有名泉八功德水。八功即一清、二冷、三香、四柔、五甘、六净、七不噎、八除疴(可去病),于曲折山林间有名泉、好水和树木的点缀,成为极好的风景与园林建筑相结合的游览区。

又如环境幽静著称的南京栖霞寺,始建于南齐永明七年(489年),是我国著名古寺之一。寺后有舍利塔,为唐代所建,是长江以南最古石塔之一。在塔后山崖间,还有齐、梁间开凿的千佛岩,大小佛像姿态各异,栩栩如生,有的意态潇洒,有的神采奕奕,名山名水和灿烂的历史文物荟萃在一起,使栖霞山一带成为游览胜地。

在此前后,陆续兴建的还有苏州的虎丘云岩寺、杭州的晋灵寺和唐定慧寺(今虎跑)等。

如今保存完好的佛寺,有泉州的开元寺。它是一座规模宏大的千年古刹。这座建于唐代,并由佛教建筑与塔组成的寺院,占地面积约7万平方米,里边莲宫桂宇,焕彩流金,刺桐掩映,古榕垂荫,环境十分幽静。游人未抵寺门,远远地便先望见两座石塔凌空耸起,矗立于千楼万舍之上,一东一西,分别坐落在两廊外的绿叶丛中。它们芳姿卓立,巍然对峙,更有题