

中国古典造园艺术研究

江南园林论

杨鸿勋 著

A STUDY INTO THE CLASSICAL ART OF LANDSCAPE DESIGN OF CHINA
A TREATISE ON THE GARDEN
OF JIANGNAN

By YANG Hongxun

中国古典造园艺术研究

江南园林论

杨鸿勋 著

A STUDY INTO THE CLASSICAL ART OF
LANDSCAPE DESIGN OF CHINA

(WITH ENGLISH RESUMES)

A TREATISE ON THE GARDEN OF JIANGNAN

By YANG Hongxun

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

江南园林论 / 杨鸿勋著. —北京: 中国建筑工业出版社,
2009

ISBN 978-7-112-11079-7

I. 江… II. 杨… III. 古典园林—园林艺术—鉴赏—华
东地区 IV. TU986.625

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 105510 号

责任编辑: 张 建

责任设计: 董建平

责任校对: 刘 钰 王雪竹

中国古典造园艺术研究

江南园林论

杨鸿勋 著

A STUDY INTO THE CLASSICAL ART OF LANDSCAPE DESIGN OF CHINA

A TREATISE ON THE GARDEN OF JIANGNAN

By YANG Hongxun

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京三恒文化传播中心制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 29 字数: 880千字

2011年4月第一版 2011年4月第一次印刷

定价: 108.00元

ISBN 978-7-112-11079-7

(18331)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书初刊繁体字版（台湾南天书局与上海人民出版社 1994 年分别出版）于 2001 年国家文物局机关报《中国文物报》发起全国公投，当选“20 世纪最佳文博考古图书”。

杨鸿勋简介

1931年生，1951年清华大学建筑学系毕业；国家分配中国科学院担任学部委员梁思成助手，兼梁思成主任的建筑历史与理论研究室秘书。1957年全建制转归建筑工程部建筑科学研究院，任园林研究组组长。

1973年应中国科学院考古研究所所长夏鼐之邀调入该所，创立“建筑考古学”。2001年国家文物局机关报《中国文物报》发起全国公投普选“20世纪最佳文博考古图书”，其代表作《建筑考古学论文集》获“论著类”第一名；《江南园林论》获第三名。

发起并主持了四届“中国建筑史学国际研讨会”，为中国建筑体系赢得了世界建筑史上应有的地位。在奈良召开的以“借景”为主题的国际会议上，担任主题演讲，澄清了日本的“shakki”（汉字“借景”的日语读音）源于中国的事实。在华盛顿橡树园召开的国际会议上主讲“园林考古学”，为各与会国的专家所重视。他不仅是园林理论家，而且是造园家。所创作的中国古典式潍坊“归真园”，被评为体现了南北文化交融的传统特殊风格。

为国家一级注册建筑师。早年所设计的建国10周年献礼项目“桂林月牙楼”，在全国评审会上被梁思成评为“中国民族形式创作的代表作”；郭沫若为之在《人民日报》上发表赞美诗。现在施工中的作为国家“十一·五”规划中的“重大文化工程”项目的“中国文字博物馆”，其设计方案在全国评审会上得到一致赞扬。

曾任日本京都大学、台湾大学、台湾成功大学等校客座教授；现任复旦、同济等内地五校顾问教授或客座教授；中国建筑学会建筑史学分会理事长、中国科学技术史学会建筑史专业委员会主任委员、俄罗斯国家建筑遗产科学院院士、联合国教科文组织顾问。

前 言

拙作《江南园林论》原是大陆和台湾联合出版的，1994年2月台北南天书局第一次印刷；同年8月上海人民出版社第一次印刷，1996年4月第二次印刷。

两个出版社合作之初，双方议定台湾出繁体字版、大陆出简体字版，但大陆出版时也采用了同一繁体字版模。近年来此书已很难买到，常有读者求购的反映。2001年国家文物局机关报《中国文物报》发起“20世纪最佳文博考古图书”的公投评选活动，拙作《江南园林论》因突破以往感性欣赏性的研究，首次进行系统的理论探讨而当选“论著类”第三名（标志创学科的拙作《建筑考古学论文集》当选第一名）。这样，索书的读者就更多了一些，于是中国建筑工业出版社向我提出了再版的倡议。因为此书初版时原是繁体字，大陆读者阅读感到不便，出版伊始就常有要求再出简体字版的反馈意见。所以这次再版，改为大陆通行的简体字。

台湾南天书局出版时，装帧方面出了一个差错。台湾书籍一般为传统的竖排，向右翻页；如加封套，则开口在右，以保证封面朝上插入。此书改为横排时，他们按照习惯封套开口仍旧按竖排版式开在右边，因此书本人套时只能封面朝下了。上海人民出版社不但也是繁体字版，而且也是完全重复了台北南天书局的装帧错误。另外，此书初印时，台北方面希望多一些彩版插图，因为上海出版单位为了节省成本而尽量从简了。现在中国建筑工业出版社印刷简体字版，除了改正装帧和排版中的个别错误外，还少许增加了彩色插图版。另外，在第一章绪论中，增加了“中国古典园林的基本理论”的论述。再就是，原来繁体字版的英文目录翻译得不准确，这次出版请国学和英文都有相当修养的我的女儿夏贝贝（Peipei Yang Shapiro）重新作了翻译，并增加了“中国古典园林——人为环境与自然环境的融合”英译附录。

在此书出版之际，我写了这简短的说明情况的前言；在这里一并向中国建筑工业出版社的领导和参与此书编辑、校审以及印刷、装订和出版发行工作的各位致以诚挚的谢意！

作者

2009年春于北京咫园

繁体字版前言

本书，作为一部造园学论著，笔者主观上是力求纳入学科轨道，希望它改变游记式或杂感随笔式的“园林理论”。至于是否达到了这一目标，尚待海内外学术界的批评。不过有一点是差可自慰的，即本书并非急功近利的应时之作。它从草拟研究大纲到全书文字定稿，共历时二十四年；至本书刊行问世，大概要三十多年了。论课题的工作量，本无需花费这样长的时间，主观上固然是不急于求成，客观上也自有些原因存在。

还是在1956年初，在“向科学进军”的年代，笔者被分配担任梁思成先生助手未久，假梁先生忙于社会活动、不暇治学之机，携自选课题《江南古典园林研究》的初步大纲，赴江南进行实地考察。

至1958年，在夜以继日的“大跃进”中，利用难得的睡眠时间的一部分，才得以把已经形成的对江南古典园林艺术原理的基本认识，拟就成较为详细的写作提纲，并完成了其中部分章节的初稿。当时“科学面向生产”的要求，占用了包括业余的大部分时间，这虽然延误了本书的写作，但却为验证研究结论提供了方便。1959年至1964年期间，笔者在主持桂林、杭州、苏州、济南等地风景区、园林的规划、设计实践中，得以比较、考核所推论的江南古典造园艺术原理的客观性；并借各种学术活动的机会，与造园界同仁及理论工作者交换意见；1961年，刘敦桢教授垂询对渠钜著《苏州古典园林》付梓定稿的意见时，笔者又将表明对“江南园林”管见的拙作详细提纲转呈刘敦桢教授请教。

应当感谢多年来各方面不同方式的鞭策！

本书文字初稿完成于“文革”灾难期间，所历艰辛自不待言。粉碎“四人帮”以后，1981年至1983年间，在《建筑历史与理论》及《文物》先后以《江南古典园林艺术概论》为题，发表了本项研究的文字初稿和以本项研究为基础的《中国古典园林艺术结构原理》一文（为联合国教科文组织撰写），得到海内外一些同行的首肯和刊印专著的要求。此后，不止一家出版社提出愿为成书，这是笔者尤为感动的。

在这种情况下书稿仍未能付梓的原因，主要是其中所需照片资料的问题。按

原计划，除部分早已无存的古园引用童寓教授《江南园林志》资料外，大部分当时尚存的古园，笔者已于1956年基本摄制齐全。1957年笔者随梁思成教授所主持的研究室并入建筑工程部建筑科学研究院后，被分配主持园林研究组工作，基于工作热情，将个人的“江南园林”研究课题的图片资料悉数编入资料室存档。本书脱稿时，笔者已脱离该机构而复归科学院工作。由于原单位拒绝笔者使用当年存档的资料，而二十余年后一些古园又破坏无存，部分重修的也多有改变，已无法重拍原貌，所以拖延至今。现在除部分重新拍摄外，其余多引用刘敦桢教授《苏州古典园林》等已发表的资料。这样，总算得以交付出版了。本书所引书刊资料，都注明了出处；这里一并感谢作者们对笔者研究工作提供的方便。

中国古典造园艺术光芒四射的成就，在世界造园史上别具造诣高深的一格，时至今日仍未失去诱人的魅力。除发达国家对之向往而时有仿造外，甚至非洲也为它所吸引，1960年代几内亚共和国杜尔总统来访，深为中国古典园林之美所打动，从而提出援建一座中国式园林的请求，就是一例。当时笔者承担了此项以其首都科纳克里命名的公园的设计。

保存至今的江南古典园林遗构，是中国古典园林具有代表性的珍贵实例。以江南古典园林为剖析对象的本书，只不过是对中国古典造园学进行科学研究的一个尝试。衷心期望不断有更加深入的研究成果问世，以使中国的这一文化遗产更为深刻地被世界所了解，从而在人类现在与未来的环境文化建设中发扬光大。

作者

1989年岁暮

于北京昌运宫

目 录

前言	
繁体字版前言	
江南园林——描写自然的时空艺术	1
自然景象的构成 /1	
既是空间艺术又是时间艺术 /2	
意境是园林作品的最高品评标准 /3	
The Classical Garden of China—An Art of Time and Space that Portrays Nature	4
第一章 绪 论	9
一、园林需求 /9	
二、中国古典园林的基本理念：人为环境与自然环境的融合 /10	
(一) 中国古典园林的哲学基础 /10	
(二) 中国园林景象体现了人与自然一体的理念——人为环境与自然环境相融合 /12	
(三) 中国园林观指引人居方式与自然环境相协调——人居环境的生态化 /15	
三、中国古典园林的国际影响 /17	
(一) 对日本的影响 /17	
(二) 对欧洲的影响 /22	
四、江南园林——中国古典园林艺术的精品 /28	
第二章 园林艺术论	32
一、导论——一种具有实用价值的时空艺术 /32	
二、论江南园林的功能内容——园居方式·园林观·创作思想 /34	

三、论景象——园林艺术的基本单位·园居形式 /41

第三章 园林创作论 44

一、论景象构成 /44

(一) 景象要素——景象结构基础 /44

1. 地表塑造 /45

(1) 筑山·叠石 /47

- 1) 山的基本单位 /49 2) 土山的创作 /70 3) 石山的创作 /74

(2) 理水 /80

- 1) 水的基本单位 /83 2) 水型的组合 /93 3) 源流的表现 /95

2. 建筑经营 /98

(1) 园林建筑名称与实际类型 /101

- 1) 厅堂 /102 2) 楼阁 /109 3) 亭 /112 4) 廊 /118 5) 洞门、洞窗、漏窗 /124

(2) 建筑经营与自然要素的协作 /141

- 1) 与山相联系的建筑处理 /141 2) 与水相联系的建筑处理 /150

(3) 园林建筑艺术的特殊处理 /179

- 1) 尺度设计 /180 2) 建筑方位与自然采光的艺术处理 /183 3) “虚假”处理——体形与空间的取舍 /185

(4) 建筑装修·家具·陈设 /189

- 1) 装修(《园冶》称“装折”) /189 2) 家具与陈设 /214

3. 植物配置 /229

(1) 常用植物种类与人赋品格 /241

(2) 植物的园林艺术功能 /246

- 1) 蔽园墙, 拓展空间 /246 2) 笼罩景象, 成荫投影 /246 3) 分隔联系, 含蓄景深 /247 4) 装点山水, 衬托建筑 /247 5) 陈列鉴赏, 景象点题 /248 6) 渲染色彩, 突出季相 /248 7) 表现风雨, 借听天籁 /250 8) 散布芬芳, 招蜂引蝶 /251 9) 根叶花果, 四时清供 /251

(3) 植物配置的景象统一性 /252

- 1) 植物配置与地表塑造的关系 /253 2) 植物配置与建筑经营的关系 /259

4. 动物点缀 /261

(1) 常用园林动物种类及欣赏观点 /263

(2) 动物点缀与其他景象要素的统一性 /268

(二) 景象导引——景象结构关系 /269

1. 途径 /270

(1) 路线——景象脉络·视点运行的组织者 /270

1) 路线的特性 /271 2) 形态的变幻性 /273

(2) 停点——园居设施·静观基点 /278

2. 掩映 /282

(1) 景象构图与景面 /282

(2) 景象组群的蒙太奇——静观与动观序列 /283

1) 障景 /288 2) 对景 /290 3) 点景 /293

(3) 景深的强化——借景 /296

1) 邻借 /297 2) 远借 /298

二、论意境的创造——象外之象·景外之景 /299

(一) 功能与景象的统一 /300

1. 思想情趣与景象的统一 /300

2. 景象与园居方式的统一 /301

(二) 景象再现自然——景象的概括性 /302

(三) 意境的深化 /304

1. 时间的延续·空间的拓展 /305

2. 景象的应时而借——天时的渲染 /307

3. 诗文的开拓——匾联·题刻 /308

(1) 诗文在园林艺术中的作用 /309

(2) 诗文与景象的统一性 /310

(3) 诗文的景象组织形式 /311

第四章 典型园林作品评论 318

一、“城市地”园林实例 /318

1. 江苏省苏州市王洗马巷七号宅东南部书斋庭园(小型山景园) /318

2. 浙江省天台县“来紫楼”书斋庭园(小型山景园) /321

3. 江苏省苏州市壶园(小型水景园) /322

4. 江苏省苏州市畅园(小型水景园) /325

5. 浙江省宁波市天一阁庭园(小型山水园) /326

6. 江苏省苏州市残粒园(小型山水园) /328

7. 江苏省苏州市环秀山庄(中型山景园) /330

8. 江苏省苏州市网师园(中型水景园) /336

9. 江苏省扬州市寄啸山庄(中型山水园) /340

10. 江苏省常州市近园 (中型山水园) /342	
11. 江苏省苏州市艺圃 (中型山水园) /343	
12. 江苏省扬州市小盘谷 (中型山水园) /346	
13. 江苏省苏州市耦园东园 (中型山水园) /349	
14. 江苏省苏州市沧浪亭 (大型山景园) /353	
15. 江苏省苏州市戒幢律寺西园 (大型水景园) /358	
16. 江苏省扬州市个园 (大型山水园) /359	
17. 江苏省南京市瞻园 (大型山水园) /362	
18. 上海豫园 (大型山水园) /365	
19. 江苏省苏州市拙政园 (大型山水园) /367	
20. 江苏省苏州市留园 (大型山水园) /374	
21. 江苏省苏州市怡园 (大型山水园) /385	
22. 江苏省苏州市狮子林 (大型山水园) /389	
二、“山林地”园林实例 /394	
1. 江苏省苏州市虎丘拥翠山庄 /394	
2. 浙江省杭州市孤山西泠印社 /398	
3. 江苏省无锡市惠山寄畅园 /402	
三、“江湖地”园林实例 /406	
1. 浙江省杭州市西湖三潭印月 /406	
2. 浙江省嘉兴市南湖烟雨楼 /408	
四、“村庄地”园林实例 /409	
浙江省湖州市南浔镇小莲庄 /410	
第五章 结 论	412
附录一	415
《江南园林论》插图目录 /415	
附录二	439
A TREATISE ON THE GARDEN OF JIANGNAN A SYNOPSIS /439	

CONTENTS

Prdface

The Classical Garden of China—An Art of Time and Space that Portrays Nature 4

Chapter One Introduction 9

1-1 Demand for a garden /9

1-2 Basic Concept of Chinese Classical Gardens: Integration of Human Environment
and Natural Environment /10

1 /10

2 /12

3 /15

1-3 International influence of the classical garden of China /17

1 /17

2 /22

1-4 The garden of jiangnan—cream of the classical garden of China /28

Chapter Two On the Art of Landscape Design 32

2-1 Introduction—a form of time space art of practical value /32

2-2 Functional aspect of the garden of jiangnan—the manner of garden living the
concept of landscape design·a working philosophy /34

2-3 Scenic imagery—the basic ingredient of the art of landscape design,the form of
garden living /41

Chapter Three On the Design of Garden 44

3-1 Formation of scenic imagery /44

I The elements of scenic imagery—structural foundation of the scenery /44

1 Shaping of ground surface /45

(1) Building earth mound stacking stones /47

- a. Basic constituent of man made mound /49
- b. Creating earth mound /70
- c. Creating stone mound /74

(2) Management of water surface /80

- a. Basic constituent of water surface /83
- b. Combination of various types of water surface /93
- c. Expressing the source and flow of water /95

2 Planning of architectural elements /98

(1) Name and types of building in the garden /101

- a. /102
- b. /109
- c. /112
- d. /118
- e. /124

(2) Harmonic union of the architectural and natural elements /141

- a. Architectural treatment of building adjoining man made mound /141
- b. Architectural treatment of building adjoining water /150

(3) Specific architectural treatment of the building in the garden /179

- a. Design of architectural dimensions /180
- b. Artistic treatment relating to orientation and lighting of building /183
- c. 'Deception'—a design tool to alter the shape and sizes of buildings and spaces /185

(4) Architectural ornament furniture interior display /189

- a. /189
- b. /214

3 Planning of vegetation /229

(1) Type of commonly use plants and their given human attributes /241

(2) Artistic functions of vegetation in the garden /246

- a. Hidden walls;Expansion space /246
- b. Shrouded scene;Shady and shadowy /246
- c. Separated but connected;Veiled the depth of field /247
- d. Decorating the landscape;Foiling constructuion /247
- e. Being display and appreciate;Bring out the scene theme /248

- f. Rich landscape color; Seasonal highlights /248
- g. By wind through trees and rain hit plants; Listen to sounds of nature /250
- h. Spread fragrance; Attract bees and butterflies /251
- i. Roots, leaves, flowers and fruits are the seasonal snacks /251
- (3) Unity of scenic imagery of plant layout /252
 - a. Relationship between plant layout and moulding of ground surface /253
 - b. Relationship between plant layout and architectural design /259
- 4 Embellishment of garden with animals /261
 - (1) Type of commonly use animals and method of appreciation /263
 - (2) Unity between embellished animals and other elements of scenic imagery /268
- II The guiding component of the scenic imagery structural—relationship of the sceneries /269
 - 1 Route /270
 - (1) Garden path—the organizer of the vein of scenic imagery and the operator of view points /270
 - a. Characteristic of the garden path /271
 - b. Transformation of the form of the garden path /273
 - (2) Base piont—Structure of garden living the piont of static views /278
 - 2 Concealing and revealing /282
 - (1) Scenic views and pictorial structure of scenic imagery /282
 - (2) The montage of groups of scenic imagery—the orderly arrangement of static and dynamic views /283
 - a. Scenes that conceal /288
 - b. Scenes in contraposition /290
 - c. Scenes that expose /293
 - (3) Intensification of the depth of scenes—the ‘borrowing of scenes’ /296
 - a. Borrowing from near_by /297
 - b. Borrowing from afar /298
- 3-2 On the creation of scenic imagery—the scenic imagery outside the bound of perception /299
 - I Unity of function and scenic imagery /300
 - 1 Unity of scenic imagery and human thoughts with intrigues of life /300
 - 2 Unity of scenic imagery and form of garden living /301
 - II Recreation of nature with scenic imagery—the generality of scenic imagery /302
 - III Development of scenic imagery in depth /304
 - 1 Continuation in time-Extension of space /305
 - 2 Borrowing of scene in relation to time—the colouring of scene with time and sky condition /307

3 Expansion of scene with the use of poem and prose with poetic couplet on plaques and inscription on tablet /308

(1) The role of poem and prose in the art of landscape garden /309

(2) Unity of poem,prose and scenic imagery /310

(3) Scenes organized with poem and prose /311

Chapter Four Critique and Discussion on some Typical Gardens 318

4-1 Examples of garden in the city /318

1 Garden of the study at south eastern corner of house no 7,Wangxima street in the city of Suzhou,Jiangsu province(small garden of mountain scape) /318

2 Garden of the study in Laizilou(Mansion of the purple cloud of prosperity) in the town of Tiantai,Zhejiang province(small garden of mountain scape) /321

3 Hu yuan (garden of miniature landscape as if contained in a pot) in Suzhou,Jiangsu province (small garden of water scape) /322

4 Chang yuan(garden of natural delight) in Suzhou,Jiangsu province(small garden of water scape) /325

5 Garden of Tianyike(pavilion of unity with heaven) in Ningbo,Zhejiang province(small garden of mountain and water scape) /326

6 Can li yuan(garden of smallish scale iust like leftover pieces) In Suzhou,Jiangsu province (small garden of mountain and water scape) /328

7 Huan xiu shan zhuang(villa of beautiful surrounds) in Suzhou,Jiangsu province(medium size garden of mountain scape) /330

8 Wang shi yuan(garden of master user of fishing net) in Suzhou,Jiangsu province(medium size garden of water scape) /336

9 Ji xiao shan zhuang(villa of depositing oneself in nature to roar away one s feeling) in Yangzhou,Jiangsu province(medium size garden of mountain and water scape) /340

10 Jin yuan (garden that is near enough to be called a garden) in Changzhou,Jiangsu province (medium size garden of mountain and water scape) /342

11 Yi pu(garden of art) in Suzhou,Jiangsu province (medium size garden of mountain and water scape) /343

12 Xiao pan gu(a small heaven and earth created) in Yangzhou Jiangsu province(medium size garden of mountain and water scape) /346

13 Ou yuan(garden in pair) ,Eastern garden in Suzhou, Jiangsu province(medium size garden of mountain and water scape) /349

14 Cang lang ting(pavilion besides the river of dark green waves as in the writing of Mengzi) in Suzhou Jiangsu province(large garden of mountain scape) /353

- 15 West garden of Jie chuang si(monastery of ordination pennant) in Suzhou Jiangsu province(large garden of water scape) /358
- 16 Ge yuan(garden of bamboo) in Yangzhou Jiangsu province (flarge garden of mountain and water scape) /359
- 17 Zhan yuan (garden of look formard in Nanjing,Jiangsu province(large garden of mountain and water scape) /362
- 18 Yu yuan(garden to delight one s parents) in the city of Shanghai(large garden of mountain and water scape) /365
- 19 Zhuo zheng yuan(garden of retired politician turning his attention to the politics of farming) in Suzhou,Jiangsu province(large garden of mountain and water scape) /367
- 20 Liu yuan(garden that was preserved miraculously) in Suzhou,Jiangsu province(large garden of mountain and water scape) /374
- 21 Yi yuan(garden of pleasure) in Suzhou,Jiangsu province (large garden of mountain and water scape) /385
- 22 Shi zi lin(garden of the monastery of lion s grove) in Suzhou,Jiangsu province(large garden of mountain and water scape) /389

4-2 Examples of garden in mountain and wooded area /394

- 1 Yong cui sang zhuang(villa that embraces greenery)at Hu qiu in SuzhouDjiangnan province /394
- 2 Xi ling yin she(the Society of Seal at Xiling)at Gushan in HangzhouDZhejiang province /398
- 3 Ji chang yuan(garden that contains pleasure)at Huishan in Wuxi,Jiangsu province /402

4-3 Examples of garden besides river and lake /406

- 1 San tan yin yue(shadow of moon in three lakes)at Xi hu in Hangzhou,Zhejiang province /406
- 2 Yan Yu lou(tower of fog and rain)at Nan hu in Jiaxing,Zhejiang province /408

4-4 Examples of garden in villages Xiao lian zhuang (small villa of lotus)in the town of Nanxun,Huzhou,Zhejiang province /409

Xiao Lian zhuang at Nan xun zhen in Huzhou,Zhejiang province /410

Chapter Five Conclusion 412

Appendixes 1 415

Catalogue of the illustrations of A Treatise on the Garden of Jiangnan /415

Appendixes 2 439

A TREATISE ON THE GARDEN OF JIANGNAN A SYNOPSIS /439