

建筑艺术系列丛书

古朴天然文人画

私家园林

丛书主编 王其钧

编 著 谈一评 邵 松

中国建筑工业出版社

建 筑 艺 术 系 列 丛 书

古朴天然文人画

私 家 园 林

丛书主编 王其钧
编 著 谈一评 邵 松

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

私家园林 / 王其钧主编. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.4
(建筑艺术系列丛书)

ISBN 978-7-112-13016-0

I. ①私… II. ①王… III. ①古典园林—介绍—中国 IV. ①K928.73

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第041388号

本书插图未经许可不准以任何理由刊用

策 划: 赵 晨

责任编辑: 张振光 费海玲

装帧设计: 王其钧 陈 奎

责任校对: 马 赛 王 颖

建筑艺术系列丛书

私家园林

丛书主编 王其钧

编 著 谈一评 邵 松

*

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

北京嘉泰利德公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 毫米 1/20 印张: 6 字数: 207千字

2011年6月第一版 2011年6月第一次印刷

定价: 48.00元

ISBN 978-7-112-13016-0

(20381)

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)

随着我国经济的迅速发展，以及国民文化素质的飞速提高，越来越多的人对建筑文化产生了浓厚的兴趣。中国建筑工业出版社的原社长兼党委书记赵晨，一直十分关心建筑文化的普及工作，因此他特地和我谈到他的关于编写一套“建筑文化读本系列”丛书的想法。赵晨先生说，假如能够编写一套文字通俗、图片新颖、专业词语较少、专业内容准确，且是面对广大社会读者而不仅仅是专业读者的丛书的话，对于大众建筑文化知识的普及，一定会起到十分积极的作用。我很赞赏赵晨先生的这个策划建议，可以说我俩是一拍即合。

西方建筑史在西方艺术史中与其他艺术门类相比，是艺术史学家争论最少的一个学科。尤其是西方古代建筑史，其分类和流派的划分，学者的观点基本一致。这和设计史，尤其是服装史研究领域，学者争论不休的情况大不相同。建筑毕竟是石头书写的艺术，实打实地矗立在那里。而且建筑的发展脉络清晰，前后演进关系明确。相比其他工业领域，建筑技术的发展也相对简单。中国建筑的历史与西方建筑史的情况基本相同，梁思成、刘敦桢等学者 20 世纪上半叶从国外留学回国后开始奠基研究，并建立了理论框架体系。由于现存早期中国古代建筑的数量很少，因此，从总的方面来看，学者争论不多。对于普通读者来说，介绍中外建筑历史应该说是比介绍其他艺术史相对容易进行的一项工作。

总

序

因此，我不仅应允下来赵晨先生的这个要求，而且立即开始着手思考这套丛书的选题分类和内容编写。我个人的观点是，要把中外最具代表性的历史建筑实例介绍给读者。让读者在轻松的状态下，系统地了解国内外优秀的建筑实例和其主要发展历程。这套丛书不是教科书，不追求内容量大和系统全面，而是以让读者在兴趣中了解建筑的知识为目的。为了在较短的时间内完成这一任务，我特地邀请了在江苏、浙江、广东、北京、重庆等地的几位中年学者参与编写，这些学者都在国内外亲自调研过著名建筑，他们有的从事建筑设计，有的从事结构设计，有的从事环境设计，还有的在大学教美术或其他相关课程，也有的人多年从事建筑历史与理论研究。多位学者的加盟合作，使本套丛书的内容更加新颖、丰富和多角度。我们尽力从优美图片和通俗文字的角度追求完美，但这个过程仍然是一个进行时态。尽管我们作了最大努力，但还不是最尽人意。不过，我还是希望大家能喜欢这套丛书。

王其钧

2010年12月于中央美术学院

“园林”二字见于西晋以后的诗文，西晋张翰《杂诗》：“暮春和气应，白日照园林”，张翰诗后又有陶渊明《答庞参事诗》：“有客赏我趣，每每顾园林”。上述“园林”（或林园）在当时似乎还没有形成今天这一词义，自古多少赞美、形容、描绘和歌颂园林的文章和诗词，文笔俊秀，辞藻华丽，却只能意会而难以言传其构园手法。

魏晋南北朝社会动荡不安，文人士大夫或厌世或纵欲，均对园林山水产生了兴趣，私家园林也出现了首次的繁荣。到了明清太平盛世时，士人或优雅或清淡，沉醉于大自然，成就了私家园林的鼎盛和发展。园林始终不拘章法，深受诗词、字画的影响，从传统文化的深层次看，“三玄”为其精神发源。所谓三玄，即《老子》、《庄子》和《周易》这三部对中国文化产生过巨大影响的著作。它们对中国私家园林的发展也影响深远。老子论物重于自然现象，庄子以物为主题，以理性思维为方法，《周易》认为天和人是相通一致的，自然本身的运动变化所表现的规律也是人所应当遵循的。这不仅影响到私园兴于魏晋、盛于明清，可以说私家园林思想根源、哲学基础都发源于此。传统私家园林特别是明清时期园林数量众多，但涉及规划、设计、营建和构造手法的图文却很少。即使《园冶》这样的著作也很少具体阐述和教授构园的技艺，这可能与传统中国儒家文化重文轻工有关，造园技艺和手法属营建范畴，而营建者为匠人，社会地位低下，识文断

前

言

字者极少，纵有心得也难成文成书；也可能园林讲究的是怡情随意，若规定过于严格，如法国园林的几何布局 and 造型，就缺少了“法自然”的神韵，故不曾出现也不需要像《营造法式》和《清工部工程做法则例》那样的著述。

本册书重点对十座有代表性的中国古典私家园林进行了介绍和讲解，虽不敢言寓教于乐，但希望通过这些美丽的图片和通俗的文字，让读者在轻松愉快的阅读过程中对中国私家园林有所了解。如能达到这一目的，我们也就十分欣慰了。

谈一评

2011年3月18日

目 录

3	总 序
5	前 言

8	悠 绵 恬 静 共 春 秋
8	
9	
10	
11	
12	
14	
18	天 仙 纱 镜 空 水 共 氤 氲
26	极 美 臻 盛 思 镜 风 韵 天 成
36	含 露 山 容 水 色 石 传 神
48	烟 波 亭 镜 卷 景 幽
58	隼 高 远 韵 神 采 飘 逸
70	浩 阔 萦 纡 回 荡 清 幽 别 致
80	深 美 江 月 千 里 余 味 无 尽
88	纤 巧 轻 薄 意 蕴 深 婉 斗 情 致
96	清 隽 弄 影 耀 朦 胧 混 茫
104	巧 朴 妩 媚 摇 明 澈 空 灵
110	天 趣 景 幽 意 似 画

私家园林的历史

私家园林的生成期——秦、汉时期
私家园林的转折期——魏晋、南北朝时期
私家园林的全盛期——隋、唐时期
私家园林的成熟期——宋朝时期
私家园林的成熟期——元、明及清前期
私家园林的成熟期——清朝时期

拙政园

留园

狮子林

沧浪亭

网师园

怡园

个园

何园

寄畅园

十笏园

私家园林艺术特色

悠绵恬静共春秋

私家园林的历史

私家园林的生成期——秦、汉时期

中国园林的历史源远流长，从有文字的时候就开始了园林的发展。园林是中国传统文化的一部分。私家园林是中国园林的重要分支，也是社会经济发展到一定阶段的产物。我国最早的私家园林出现于西汉。

山水图扇

西汉武帝时，经济繁荣，政治稳定，出现了封建社会第二次大一统的局面。贵族、官僚、地主、商人等生活奢侈，拥有大量的土地和奴婢，兴建个人宅地，并效仿皇帝广建

园苑。西汉后期小农经济发达，一些大地主、大商人成了地方富豪，民间园林的营建已不再限于贵族、官僚，而是向更大的人群扩展。

东汉时期政治黑暗，政府的各级官僚纷纷通过兼并霸占土地。东汉的庄园经济发展到了一定的规模，一些人不愿意同流合污，罢职归田，过隐逸的生活。隐士多为文人出身，因此更注重生活与自然环境的和谐关系，形成了园林化的庄园。随着庄园经济的发展，私家园林的建立并不满足于城市及近郊的宅地，在远郊也建了许多有特色的园林。

总而言之，汉代是私家园林出现并逐步成长的时期，这一时期建造的私家园林主要呈现出两个特点：一是广开园圃，自然风味浓郁。二是高楼居多，山水景色点缀其间，规模较大。

历史文化

〔最早的私家园林〕

中国最早的私家园林起于西汉。西汉时期我国封建经济进入快速发展的阶段，政治相对安定，经济、文化出现欣欣向荣的局面。这一时期，不仅统治阶级生活奢华，一些贵族、官僚以及新兴的地主阶级，拥有大量的田地、资产，这些为私家园林的出现奠定了物质基础。汉代的私家园林效仿皇家苑囿追求广远、开阔，规模较大，园林建筑高楼居多，山水景色点缀其间，自然风味浓郁。从清代人描绘的《山水图扇》中可窥见汉代园林的风格。

私家园林的转折期——魏晋、南北朝时期

魏晋南北朝是中国历史上最动荡的时期，常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“清谈”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，并非真正看破名利，彻悟人生，意决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，是老庄无为思想的一个侧面表现。这一时期的私家园林，从布局和使用内容上继承了汉代私家园林的某些特点，规模较汉代私园小，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。

庄园、别墅是魏晋南北朝私家园林的特殊类型，它是当时经济制度的产物。庄园的面积一般很大，且囊山括水，将自然界的真山真水纳为己有，从某种角度上分析，它是当时士族对国家土地资源一种变相的巧取豪夺。虽然封建朝廷屡有禁令，但“自顷以来，颓弛日甚”，庄园经济的发达促使园林性质的庄园如雨后春笋拔地而起。当时像谢灵运始

历史文化

【魏晋时期的金谷园】

魏晋时期的园林以东汉发展起来的庄园经济为基础，而且规模逐渐扩大。在当时的社会环境里，社会精神文明还不是很高，随处可见世外桃源，为一些喜欢归田园居的隐逸生活人士提供了条件。如当时的金谷园就是很有代表性的例子。金谷园位于洛阳市东北，是一座既能满足游宴生活之需求，又适于退休后安享山林之乐趣、吟咏服食的场所。园内的一些布局临河，地形高低起伏，简直就是一幅天然水景图。

宁墅之类的庄园很多，在谢灵运的《山居赋》中记有多处，始宁墅北面有东晋名士王穆之的大巫湖；山墅东面山区的腹地中建有昙济道人、蔡氏、郗氏、谢氏和陈氏庄园，这

王羲之观鹅图

些士族名绅的别业规模都很大，与始宁墅不相上下。

就本质而言，这些庄园不仅可作为游山玩水的娱乐消遣之地，而且大多数是建在自然山水之中的自给自足的庄园，瓜果菜蔬、谷物杂粮，应有尽有，物产非常丰富，具备了这些物质生活资料，园林中可居的特点也就显现出来了。

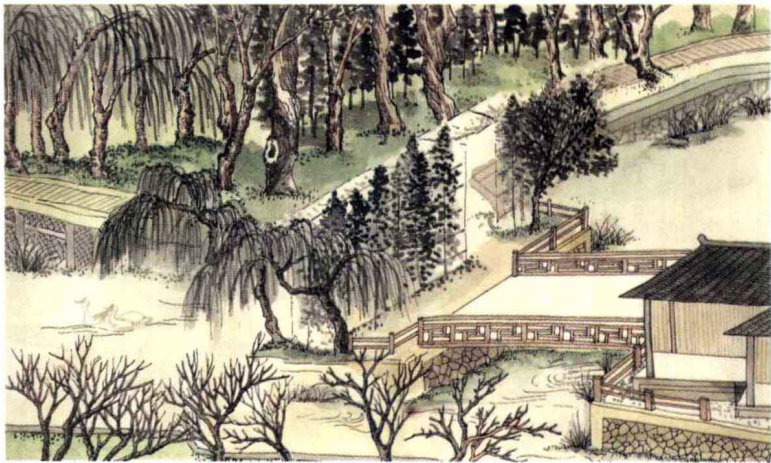
而一个“隐”字，把东晋初南下文人士族的田居生活与汉代逸士的诗书酒琴和园林之趣划出了明确的界线。隐的目的不在享受，而是逃避，对现实生活的一种逃避。东晋陶渊明算是隐士中的名人，他辞官隐退庐山脚下，开荒拓野，自筑小园——“方宅十余亩，草屋八九间”，虽然简朴，但环境清雅，“榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠”，只有在这样的环境中才能忘却世道的烦忧。

在文人们的心目中，大自然的山水，是最真的，最美的，值得崇尚，因为大自然没有受到精神上的玷污，因为自然中一切都是非人为的，不带功利色彩，大自然的万物仍然处于一种原始状态。只有在这种最纯真的环境中自我的人格才能得到尊重，自我的价值才能被发掘。

这一时期私家园林的发展是最受人瞩目的，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。

私家园林的全盛期——隋、唐时期

历经多年的战争终于结束了，隋唐时期又一次形成了大一统的局面，人们生活安定，社会呈现出一派繁荣的景象。西京长安、东都洛阳作为全国的政治、经济、文化中心，园林营造活动比其他地方更为频繁。隋唐初期，城市园林基本还延续着前朝府邸园林的豪华奢靡，而文人的别墅、庄园大多偏于清新幽雅。到了唐朝末年，受到社会思

▲ 求志园图

潮和审美观念的影响，这两种类型的园林，从意境上就没有太大的区别了。

长安城内大部分的居住院落里都有宅园或游憩园，它们被称为“山池院”，多为皇室和官僚所建立。这些山池院仍然豪华艳丽，但也不乏雅致的格调，寄托着向往山林之居的心情。洛阳的私家园林多以水为胜景，整体格调也和

历史文化

【唐朝时期的园林】

无论是城市园林还是山林别业，受社会风尚的影响是显而易见的。贞观前期，唐太宗厉行节俭，反对奢侈，因此城市园林府邸也受到限制。到贞观后期，开始放松了有关的限制，于是城市府邸园林发展日益兴盛。这一时期城市园林虽然也有很多奢靡之风，但在魏晋以来山水审美情趣普遍深化之后，已经不再有两汉那种“柱壁雕镂，加以桐漆，窗牖皆有绮疏青琐，图以云气仙灵”以及“多柘林苑，禁同王家”，“禽兽，飞走其间”的景象，正如画中所示。

▲ 草堂十志

长安相似。唐朝时期的城市园林布局特点是宅院合一，而别墅一般是在远郊地带建造的私家园林，更多是偏向于游玩休闲的性质。除此之外，这一时期的文人园林空前兴盛。唐代山水文学发达，很多著名的文人担任地方官职，对当地的山水风景情有独钟，并亲自指导建造景观。还有一些

历史文化

〔盛唐时期的山水园林〕

盛唐时期，虽然社会仍呈现空前的繁荣，但内在的危机已显露，于是人们对隐居生活的兴趣再度提高，在文学领域出现了所谓的山水田园诗人，在绘画方面产生了青绿山水和泼墨山水画家，同样在园林构筑方面也有了王维的辋川别业、白居易的庐山草堂、杜甫的浣花溪草堂等。唐人卢鸿的《草堂十志》真实地再现了这类草堂的风情。

官僚建造私园时，也参与了风景的开发和环境的美化。一时文人园林的风潮席卷各地。文人园林更侧重赏心悦目，寄托理想，陶冶情操，体现隐逸生活的情趣。

私家园林的成熟期——宋朝时期

宋朝时中原和江南的经济、文化发达，私家园林兴盛。而中原的私家园林以洛阳最为发达，其表现出的主要特点有：除府邸园林外，游憩的园林增多；私家园林多种植有花卉草木等观赏性植物；园中假山仍以土石山为主。在江南的私家园林中，更多的是文人园林。文人园林萌芽于魏晋南北朝，在唐代兴起，到宋朝时，已经成为私家园林中

▲ 山秋夜泊

知识百科

[宋·《山秋夜泊》中的古园林]

宋代绘画,以写实和写意相结合的方法表现出“可望、可行、可游、可居”的士大夫心目中的理想境界,说明了“对景造意,造意而后自然写意,写意自然不取琢饰”的道理。与之息息相关的园林艺术也明显地带有理想的中国画作品中“可望、可行、可游、可居”的艺术特点,在宋代画家吴宽的《山秋夜泊》中,不仅有可观望的山水自然风景,并且表现了可居的楼阁和可游的画舫。

历史文化

[宋代私家园林]

宋代重文轻武,文人的社会地位比以往任何时代都高。文人广泛地参与园林的规划设计,园林熔铸诗画意趣比唐代更为自觉,同时也更加重视园林意境的创造。山水诗、山水画、山水园林互相渗透的密切关系,到宋代已完全确立。

很重要的形式。宋代文人园林总体来说有以下明显的特征:园林意境深远,简约,着重于写意的表现;园林内的景物疏朗;山石平缓,起伏不大,而且多以水为主景展开布置;园林的整体布局清晰明致;花草树木大面积的种植,除了观赏,还可以作为吟诗作画的对象,并且大多具有美好的寓意。宋代私家园林着重表现景致的自然风趣,常常选择利用当地的天然山水等有利条件,将园内的景物与外部的环境相结合,内部的景物内容以山水、花木为主,有别样的审美情趣。这一时期营造园林活动更为普遍,同时园林的艺术、技术和文化内涵都有了新的发展,园林风格由写实式向写意式转变。

荷塘清夏图

私家园林的成熟期——元、明及清前期

元代的私家园林仍是继承和发展唐宋以来的文人园林形式,成为文人抒写自己性情的重要手段。明代的私家园林更为兴盛,已经出现了关于造园的书籍。清前期的园林,也有较大的发展。

元、明、清时的江南,经济已居全国之首,在全国范围内,江南也是资本主义萌芽最早进军之地,人们的

历史文化

【 北京城的私家园林 】

北京的私家园林，以官僚、贵族、文人园林为主，但北京的官僚、贵族和南方的官僚、商人有很大的区别，他们享有很高的地位和权力，因此在造园方式上还保留着传统的风格。形成了和南方所不同的特色，草木多为北方的乡土花木，湖石也为周边地区所产的青石等，加上北方的气候和人文气息，园林更具有刚健、凝重的特点。

历史文化

【 明代的私家园林 】

明清时期，文人园林异军突起，成为私家园林艺术创造的最高标准。更多的文人雅士投身于造园活动中，他们把中国的绘画、诗词、书法、雕刻等艺术融于园林创造中，而使园林在模拟自然的同时更具人文气息和文化氛围。文人的参与，使园林与文学艺术的关系更为密切，而园林风景也成为文人诗画的常见主题。

价值观、社会意识等方面受到很大的冲击。江南地区繁荣的经济，促使文化水平不断提高，再加上有利的地理环境，江南逐渐成为中国古典园林发展最快的地区，北京的皇家园林也深受其影响。江南园林尤其是扬州、苏州两地的园林，是私家园林的精华，因而苏、扬两地素有“园林城市”的美称。其中著名的苏州拙政园、无锡寄畅园等是明代时期建立的。作为造园的高峰时期，江南的造园艺术高超，涌现出了很多著名的造园家和专门的书籍。

文人园林在明、清时期达到了成熟的阶段，成为人们品评园林艺术创造的最高标准。文人园林内兴起的文人作画、题诗、雕刻、署名等活动，成为造园的主要内容之一。清初，康熙南巡的时候，被江南的园林风物所吸引，把江南文人园林的风格逐渐引入到皇家园林的营造活动中，使皇家园林也增添了雅致隽永的特色。在江南园林发展的高峰时期，文人园林的营造活动十分频繁，在造园的过程中一批高层次的人参与进来，造园活动不再是简单的事情，这样

山水册

▲ 清明图卷

历史文化

〔元代的私家园林〕

元代的私家园林主要继承和发展了唐宋以来的文人园林的形式。从留存至今的元代绘画、诗文等与园林风景有关的艺术作品来看，园林已经开始成为众多汉族文人雅士抒写自己性情的重要艺术手段。由于元代统治者的等级划分，众多汉族文人往往在园林中以诗酒为伴，弄风吟月，这对造园艺术水平的提高是大有益处的，也对以后的明清园林产生了较大的影响。

造就了一批造园的工匠，而且他们的地位逐渐升高。其中一部分工匠的文化修养很高，擅长于诗文绘画，代替了文人，成为文人园林的主要营造者。文人们很尊重他们，乐于和他们交往，他们的关系也逐渐密切。江南的私家园林在广泛实践的基础上，积累了大量的创作和实践的经验，文人、造园家与工匠三者促成了园林艺术向理论化、系统化发展。

明末清初，造园活动出现了前所未有的高峰，造园的手法灵活多变，很多参与园林营建的工匠具备了一定的专业水平，开始向造园家的方向发展。造园活动也形成了系统的理论科学，现代的园林学已出现萌芽。

私家园林的成熟期——清朝时期

从清乾隆时期到清末，私家园林造园活动遍及全国，一些少数民族地区也出现了一定数量的私家园林。在众多地方的园林建造中，以江南、北方、岭南园林最为突出。这三大地方特色的园林反映了造园艺术的高超成就。江南的私家园林中，扬州园林颇为引人注目。扬州当时是经营外贸的商业城市之一，有不少的外国商人也聚集于此，因此西方的一些造园方式逐

▲ 青峰凌霄图

渐渗透进来，如扬州何园的一些格局即融入了西方的因素。但这一时期的园以假山、丘壑、洞石等的叠石造诣为最高。如著名的个园、余园等都以山石景观而名。清同治后，江南地区的私家园林造园中心逐渐转移到苏州。另外，杭州也是私家园林集中的地区之一，现保存较好的只有西湖附近的几座庄园别墅，如刘庄、高庄、郭庄。

北方的私家园林以北京为中心，此地的私家园林兴盛，吸取江南的造园艺术，继承发扬了康熙、乾隆时期的园林风格，形成了具有自己特色的园林。北方的私家园林形式以宅园为主，分为普通宅园和王府花园。

岭南泛指我国南方五岭以南的地区。从汉代开始就有了民间的私家园林，到清朝时期逐渐兴旺，发展迅猛，遂形成江南、北方、岭南三地并称的三大园林风格。其中可园、梁园等是岭南园林的突出代表。

清后期的私家园林，和以前有很大的不同。园林已由陶冶情操之地，转换为多功能的游乐、休息的场所；园林与府邸的关系更为密切；园林以小巧为主，更

广东可园双清室与邀山阁

▲ 苏州拙政园塔影亭

历史文化

【清代私家园林的发展】

清朝时期，私家园林如雨后春笋般涌现于全国各地，并在中国园林风景中大放异彩。寺观园林、公共游娱园林、村落园林等各种形式的园林，以各自独特的风格呈现出瑰丽多姿的迷人风景。

加自然贴近生活；园林的植物更注重艺术搭配；赋予园林意境和主题，提高园林的观赏价值；造园活动广泛，但没有出现类似之前的理论性著作。清时期的园林自然化逐渐

▲ 广东余荫山房