

AN ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE
IMAGES OF CHINESE CULTURE SERIES

顾主广 问编 西 刘梦溪 教育出 季羨林
黄克剑 版社

中华园文化形象说

中华名园

China's Famous
Gardens

中华文化形象

执行主编
刘景琳
黄明雨

● 中华名园
刘天华 编著

画说中华文化形象
中华名园
刘天华 编著
☆
广西教育出版社出版
南宁市鲤湾路8号
邮政编码:530022 电话:5850219
广西新华书店发行 深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷
*
开本 889×1194 1/16 4.5 印张 30 千字
1997年7月第1版 1997年7月第1次印刷
印数:1—3 000 册
ISBN 7-5435-2604-2/G·1991 定价:78.00 元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与本厂联系调换。

内容提要

中国传统文化博大精深，源远流长，林林总总，蔚为大观。为了帮助海内外广大读者简明扼要地了解其线索，生动直观地鉴赏其精华，我们编印了这套《画说中华文化形象》丛书。丛书共分15卷：中华贤哲、中华百工、中华巾帼、中华文房、中华书法、中华绘画、中华雕塑、中华青铜、中华陶瓷、中华名园、中华名宫、中华名楼、中华名居、中华名山、中华名寺。从15个方面系统地介绍了中华传统文化的精髓。每卷有总论，概说该门类的文化成就；有分述，或按年序，或按性质，简介每一项文化的内涵。每一卷都配有大量插图，或原物照片，或精工绘制。图形写貌，求其逼真直观；图文相衬，求其生动形象。鉴古知今，继往开来。此书对弘扬民族传统文化，增强民族自信心，加强社会主义精神文明建设，具有积极意义；丛书图片丰富，文字生动，印制精美，对了解中国传统文化有很大帮助，并具有较大的欣赏价值和收藏价值。

*An Illustrated
Introduction
to the Images
of Chinese
Culture Series*

The Chinese traditional culture is broad and profound; its source is distant and the stream long; it is in great abundance, presenting a splendid sight. In order to help the teenagers and readers at home and abroad briefly get the clue of the Chinese traditional culture and vividly appreciate its essence, we have compiled this series entitled *An Illustrated Introduction to the Images of Chinese Culture Series*.

The series consists of 15 volumes: Chinese ancient sacred sages, the Chinese famous craftsmen, the Chinese heroines, China's four treasures of the study, the Chinese calligraphy, the Chinese traditional paintings, China's sculpture, China's bronze wares, Chinese pottery and porcelain, China's famous gardens, China's famous palaces, China's famous mansions, the Chinese famous dwelling houses, China's famous hills and mountains, and China's famous temples. In the 15 aspects mentioned above, the quintessence of the Chinese traditional culture is introduced systematically. Each volume has a preface outlining the cultural achievements in the given aspect, and also has a classification declaration briefly explaining the cultural connotation of each aspect according to the chronological or classificational order. In each volume there are numerous illustrations, photos of the original objects, or sophisticated paintings. The drawings seek after vividness and directness, and the combination of the picture and language offer vivid images.

Make an inference from the past; carry on the past and open a way for future. This book has a great significance to develop our traditional culture, increase our national confidence, and promote our spiritual civilization. The series can greatly help readers to understand the Chinese traditional culture with infinite pictures, vivid language, and sophisticated printings so that it can possess a high value of appreciation and storage.

导言

园林是人们为了游览娱乐的方便，用自己的双手创造风景的一种艺术。由于各民族、各地区人们对风景的不同理解和偏爱，也就出现了不同风格的园林。归结起来，世界上的园林可分为三个系统——欧洲园林、西亚园林和中国园林。我国园林，有着悠久的历史，它那“虽有人作，宛自天开”的艺术原则，那融传统建筑、文学、书画、雕刻和工艺等艺术于一炉的综合特性，在世界园林史上独树一帜，享有很高的地位。

从历史上看，我国园林艺术活动的出现可以说是与文化的发端同步的，它可追溯到先民们在平原上定居，开始耕作之初。人们在房前屋后，或者在村落中用作集会娱乐的聚集地附近，栽果种树，进行绿化，来改造环境。这可以说是园林艺术的雏型。当然，这时的园林活动主要还是从实用的角度来考虑，如遮荫、防风、采果、收菜等。但是，随着社会的进步，文化的发展，这种宅旁村边的园圃绿化地的娱乐、欣赏作用也渐渐地增加了。在记录古代人们生活场面的一些古籍中，我们均可发现许多关于这类园林绿地的描写，例如在《诗经》、《楚辞》、《尚书》等诗文中，古代村民们游玩，戏耍，谈恋爱或进行某些集体活动（如巫祝等）的地方，几乎都是河流围绕，绿树茂盛，花开鸟鸣的村落边上的风景地。这些园林绿地大多是顺应自然，景色多野趣，发展到后来，便是古典园林中素静雅朴的郊野村落园林。

在我国封建社会，作为最高统治者的皇帝，在生活上，往往荒淫挥霍，每每大建离宫别院。因而在园林史上，皇家的花园是古典园林中相当重要的一个大类。皇帝的花园称之为苑囿。例如《史记》记叙的商纣王的鹿台、周文王的灵囿等便是苑囿的早期形式。这些园林基本上依据自然地形地貌，主要是“收狗马奇物”，“多取野兽蜚（飞）鸟置其中”来供帝王打猎行乐。但是为了活动的方便，在局部地方也要挖水叠山，建造亭台。随着时间的推移，经人工改造的成分渐渐增多，发展到秦汉，便形成了规模宏大、风格独特的皇家苑囿园林的典型风貌。晋以前，这种园林是我国园林的主调，一些贵戚富商的花园也仿效苑囿，在园中堆山造水，建造伟楼杰阁，并以此来耀富争胜。

两晋南北朝是我国古代思想文化及艺术大变革的时代。这一时期政治动荡，经济衰退，士人们的处境也是朝不保夕，因而他们纷纷仿效老庄，以无为浪漫、归隐山林为高雅，这样便带来了对自然山川美的新认识，提出了游山玩水欣赏风景可以畅神、可以娱情的观点，影响了整个一代的艺术。此时的园林也冲破了追求气派、规模宏大的苑囿式花园一统天下的局面，在士人拥集的江南，首先涌现了小巧精致、风格雅朴的文人私家园林。它们一般均近宅近城建造，规模也较小，不去追求景多、景全，而较注意园景的自然野趣。有的直接将农家田园风景引入园内，比较注意园林同周围大环境的关系。在装饰上，它们也很朴素，常常以少胜多，以雅健胜华丽，表现出我国古代艺术含蓄、雅朴的风格。

这一时期，佛教在我国盛行，帝王舍宫为寺，民间舍宅为寺的风气很盛。因此，人世间的花园也走进了佛国禅寺，寺庙园林也兴盛起来。不少高僧具有很高的修养，他们主持营建的寺院花园，景色也很美丽，加上一些大的寺庙一般都建在风景区，周围山水景色绝佳，更为营建花园创造了条件。一些大城市周围山水中的寺院园林更是普满江南，如南京钟山、栖霞山等，唐朝诗人杜牧的名句“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，便是这时寺庙花园繁荣的真实写照。

唐朝是我国封建社会的盛期。这时苑囿仍然向着宏伟、奢华发展，结合都城长安的建设，兴建了三内，还修建禁苑、西苑及南苑（芙蓉苑）。官宦文人和商贾巨富也大兴园林之风，他们不仅在城内宅旁有自己的私园，而且在城郊的山水风景地也有许多别墅式园林。如长安城南曲江、樊川一带，集中了很多民间私园，洛阳城东南一带，筑有很多达官贵戚的园林。

这时，在文人私园中，还出现了一种山居别墅式的园林。例如王维的辋川别业，白居易的庐山草堂等都是。这些园林以自然山林景色为主要的欣赏对象，略加人工的建筑，作为居游栖息之处，比起城市中或近郊的园林，更富有自然的意趣。这些山水间的园墅与遍布名山胜水的寺庙园林一起，成为我国名山风景区中不可缺少的点缀。

两宋的园林在唐的基础上发展得更精细、更多样。北宋都城汴梁有琼林苑等八九处。宋徽宗赵佶又在宫城东北部建造“艮岳”，创造集大成的园林艺术精品，在园林史上占有重要的地位。汴梁大臣贵戚的私园，数量更多，《洛阳名园记》点出了园林艺术因社会政治安定而荣，因战祸兵燹而衰的兴废规律，这也是我国古代名园多而留存少的主要原因。

宋代商业较为繁荣，城市人口急剧增加，广大市民也有游山赏景的要求，于是便促成了我国园林中邑郊风景园林的大发展。邑郊风景园林离城比较近，又以自然山水为景色的主要骨架，占有天时地利之便。这类园林没有很明确的范围，常常以寺庙园林及私家别墅式园林（有时甚至是皇家苑囿）为主要景点，加上路桥等的联络，成为一种带有大众游览性质的园林风景区。最有代表性的是杭州西湖。

明中叶到清代嘉庆之前的一段时期，古典园林在各方面均臻于成熟。明代正德嘉靖年间，我国社会经济较为繁荣，采矿业和工商业发展较快，出现了资本主义的萌芽，园林艺术也进入了成熟时期。此时最突出的是文人私家园林，尤以北京、南京、苏州、太湖及长江三角洲的城市为最盛。江南一带出现了专业造园家，他们对我国园林艺术的提高，起了很大的推动作用。清代园林艺术成就最高的是范围。从康熙到乾隆，凭借着强大的国力，在北京西北郊陆续兴建了三山五园——香山静宜园，玉泉山静明园，万寿山清漪园（今颐和园），以及圆明园、畅春园；又在承德营建了目前我国最大的园林——避暑山庄。这些园林兼收并蓄江南名园的胜景，又有美丽的山水林泉可依，园中既有自然野趣的山光水色，又有瑰丽精致的楼阁亭台。它们代表着我国古典园林艺术最后一个光辉的顶点。

本书第一部分品园举要，介绍欣赏园林的基本知识，诸如分类，艺术原则，构园的主要景物等，以使读者对中国园林的全貌有一个系统的了解；第二部分名园掠影，对各地名园风景的佳作进行简要的介绍及评说。书中图片，大部分是我自己拍摄的，北京、承德的图片约请我的同学李永棠、师弟雍振华专程拍摄，其他地方有几幅也是友人、学生慷慨提供的，他们是陆宏仁、刘兴、徐奎诸君，在此谨表谢意。

刘天华
1996新春于上海社科院美学室

目 录

品园举要

明轩	1
怡红院	2
羲之观鹅图	3
王维辋川图	3
颐和园西湖	4
颐和园谐趣园	4
避暑山庄的莺啭乔木	5
清西陵的植物景	6
豫园得月楼	7
网师园竹外一枝轩	7
古猗园不系舟	8
拙政园嘉实亭对景	8
豫园粉墙叠石	9
西湖宝俶塔影及柳堤湖光	9
骊山九龙池	10
松江方塔园粉墙塔影	11
艺术原则	
秋霞圃桃花潭涉趣桥	12
颐和园万寿山山坡	13
拙政园枇杷园的圆月洞门	14
醉白池大园看小庭	15
小莲庄内院一角	15
网师园殿春簃外望	16

园景构成

山石景：

环秀山庄石假山	16
秋霞圃土石假山	17
杭州花圃皱云峰	17
豫园玉玲珑	18

水景：

颐和园南湖和十七孔桥	18
曲水园小濂梁	19
拙政园见山楼	20
琅琊山意在亭	21
拙政园滨水长廊	22
郭庄廊桥	23
怡红院水庭和石灯笼	24
北海白塔水影	25
琅琊山方池影香亭	26

建筑景：

古猗园逸野堂	27
大观园体仁沐德	28

大观园稻香村边门-----29

松江方塔园茅亭-----30

古猗园什锦窗廊-----31

大观园沁芳桥-----32

颐和园玉带桥-----33

大观园照壁-----34

小莲庄石牌坊-----35

飞英塔园木塔-----36

寄畅园粉墙什锦窗-----37

留园铺地小景-----37

怡园藕香榭-----38

豫园打唱台-----38

植物景：

颐和园西堤植物的野趣-----39

灵谷寺黄墙竹影-----39

小莲庄静香诗窟的荷-----40

香山秋景-----40

刘庄浓绿映亭台-----41

陶然亭的自然山石与植物-----42

虚景辅助：

寄畅园八音涧-----42

绍兴东湖竹与柳-----43

颐和园冬日夕阳-----44

香山眼镜湖冬景-----44

颐和园谐趣园鱼乐我乐-----45

名园掠影

故宫御花园-----45

故宫宁寿宫花园乾隆花园-----45

中山公园水榭-----46

北海公园折粮石-----46

圆明园福海-----47

颐和园全景-----47

香山见心斋-----48

天坛斋宫-----48

陶然亭云绘楼-----49

避暑山庄烟雨楼-----49

清东陵乾隆裕陵-----50

须弥福寿庙五塔门-----50

寄畅园全景-----51

愚公谷爬山长廊-----51

拙政园与谁同坐轩-----52

惠山寺无锡大观门楼-----52

留园冠云峰-----53

网师园全景-----53

怡园坡仙琴馆-----54

狮子林探幽门洞-----54

环秀山庄全景-----55

虎丘塔-----55

古猗园鸢飞鱼跃轩-----56

豫园大假山-----56

醉白池醉白堂-----57

秋霞圃碧光亭-----57

西湖孤山天下景亭-----58

灵隐寺园冷泉亭-----58

郭庄荷池-----59

青藤书屋洞门水池-----59

兰亭御碑亭-----60

沈园陆游纪念馆-----60

大禹陵碑亭-----61

东湖山水景-----61

琅琊山醉翁亭-----62

菽庄花园四十四桥-----62

清辉园澄漪亭-----63

宏村南湖全景-----63

圆通寺园水庭-----64

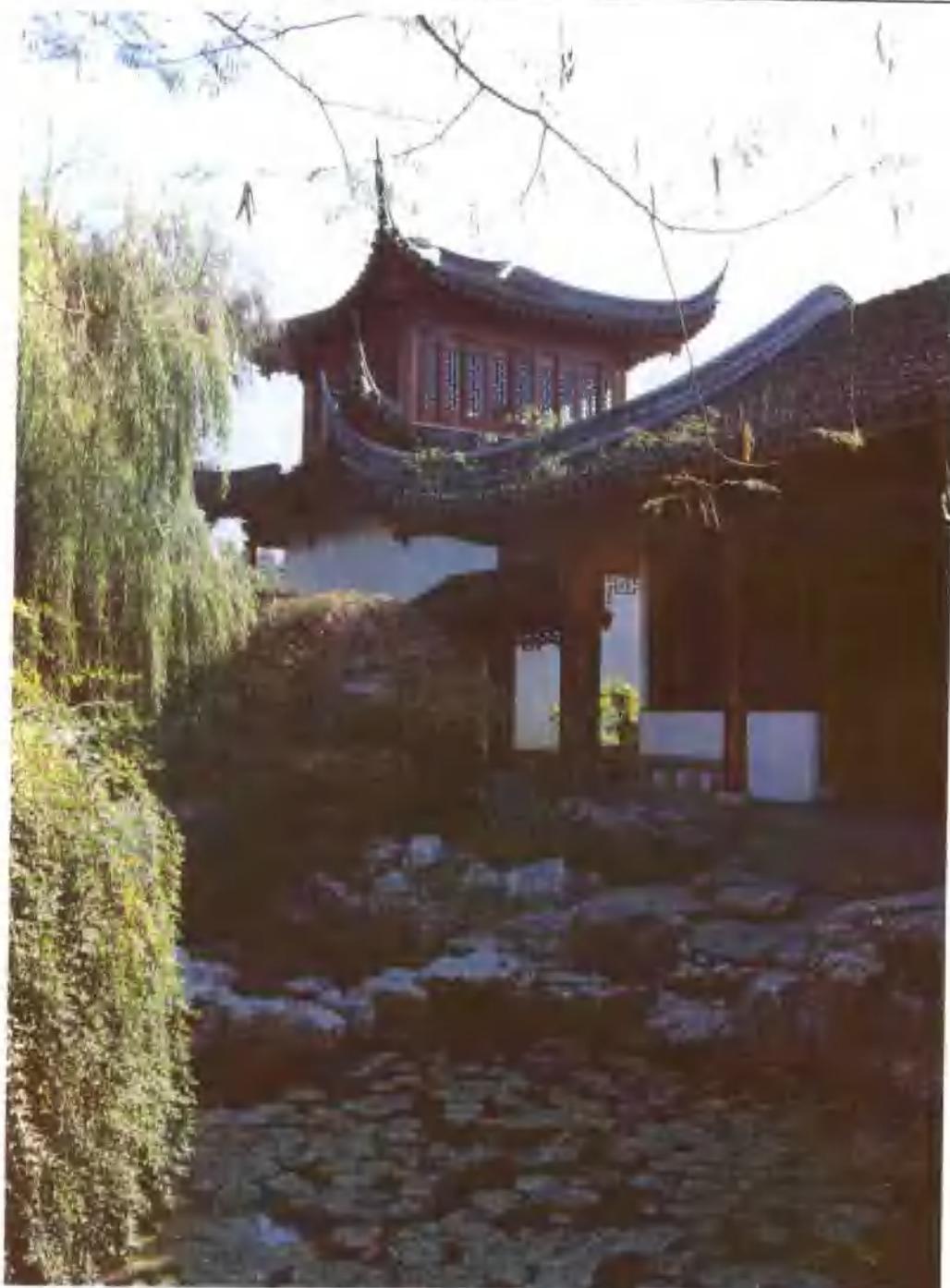
安宁楠园安宁阁-----64

明轩

坐落在美国纽约第五大街上的大都会艺术博物馆，素以收藏东方艺术品而名扬天下。1981年，馆内二楼展厅，又增加了一件永久性的藏品——由阿斯托夫人捐资修建，并以其姓氏命名的中国园林阿斯托庭院。庭院中文名叫“明轩”。它并不是当代某个造园家的作品，而是苏州网师园殿春簃小院的真实复制品。其结构十分简洁：三间小厅向南，落地长窗前有小平台，石制栏杆甚有古意，外边即是仄砖铺地的庭院，院之左侧是曲廊，由小厅敞廊左转可通。右侧则一片白粉墙，前植芭蕉一株，顾盼有情的太湖石峰数座。院内最引人注目的是倚白墙而建的半座小亭，亭之基脚用自然状态的太湖石垒之，登亭之石阶面向小厅。二根亭柱为原色楠木，其上支承着仅有两角的青瓦顶，恰似 $1/2$ 的小方亭，故又称半亭。整座明轩的风格简朴典雅，景物清秀明快，它完美地继承了明代江南文人小园的艺术精义，受到海外艺术家的一致好评，同时明轩的建造，又标志着中西方文化交流的新篇章，独特的中国园林文化继续在世界上散发着迷人的光辉。

中华名园

怡红院

1980年初，随着经济的增长和旅游业的发展，各地均有传统风格的园林新作问世，这是源远流长的中国园林文化在清代以后的又一次发扬光大，在园林史上具有重要的意义。其中设计建造皆精良者当推上海青浦的大观园。红楼梦中的大观园是以文学形式表现的古典名园。据说当年曹雪芹在构思这座“天上人间诸景备”的园林时曾吸取了北京恭王府花园、南京随园、苏州拙政园等清代名园的精华，致使后代红学家园林家在考证园址时大费周详，正是“一梦红楼二百秋，大观园址费寻求”。为了光大我国古典造园艺术，在苏州古园飞渡重洋到纽约落户的同时，上海园林部门在1980年1月，于市郊淀山湖畔建造占地4公顷的大观园，严格按照江南园林的艺术原则，将文学名著的美妙仙境变成现实。图为园中怡红院水庭，水中绿萍点点，岸边垂柳依依，湖石矶岸又处理得极为自然野趣，作为构景中心的厅堂及楼阁造型得体，楼口曲线和屋角起翘一高一低互相顾盼，恰如杜牧《阿房宫赋》所描写的呈“勾心斗角”之势，而其下部的白墙红柱又与水光相辉映，汇成了江南园林中特有的自然美与艺术美齐奏的动人乐曲。

中华名园

羲之观鹅图

“白毛浮绿水，红掌拨清波”。最早发现白鹅映着园林水景色彩美的鉴赏家是东晋大书法家王羲之，因此“羲之观鹅”便成为中国园林文化中的一件大雅事。后世仿学者、描绘者不乏其人。图为南宋末画家钱选所绘观鹅图，主景为临水小阁，书法家正倚栏静赏水景，两只白鹅相顾盼地向小阁游来，四周茂林修竹合围，环境极为清幽。朴素的村居绿地及侈靡的古代庄园可说是我国园林源头的两股活水，发展到两晋南北朝，在特定的时代背景下，出现了文人园林，它吸取了以上源头各自的优点，既重视景点的地形改造和亭台之兴建，又保留了清雅恬淡的情调。当时，文人参与造园已成为一种风尚，如文学家陶渊明、谢灵运、庾信，书画家顾恺之、王羲之等，甚至佛教的一些高僧如庐山慧远等也成为著名的造园家，再加上当时文艺思想的活跃，诸如刘勰《文心雕龙》等大部头论著的问世，均对园林艺术产生了很大的影响，上古的较粗糙的，追求景大景全的园林渐渐向着较隽小的，有着更多文学内涵的园林发展。

3

中华名园

王维辋川图

宋代文学家苏东坡对唐朝诗人画家王维十分推崇，曾说：“味摩诘（王维之号）之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗……”盛唐这位能诗善画的大艺术家晚年却醉心于园林，他买下了原来宋之间在长安南郊蓝田辋川的野墅，一心一意营造起山居式园林，将他在诗与画上的造旨融进山水林泉中去。图为清初画坛四大家之一的王原祁所画的辋川图，是根据王维吟诵该园风景的诗集——《辋川集》中诗意图成的。

祁所画的辋川图，是根据王维吟诵该园风景的诗集——《辋川集》中诗意图成的。从图上看，山庄四周群山合抱，溪水相环，小桥流水，舟楫渡人，风格极为朴实简洁，确实是一位官场失意又满腹诗画的隐士所居之地。与王维笔下所描绘的“辋水沦涟，与月上下，寒山远火，明灭林外”的境界甚是吻合。唐宋两朝，是我国古典园林的成熟时期，除了都城郊外的庄园和文人官僚的私家园林外，以自然山林景色为主，略加人工修饰的山居园林发展也很快，除上述辋川外，诗人白居易有庐山草堂，画家卢鸿有嵩山草堂等，它们充分利用环境，顺应自然的艺术手法，对以后大量发展起来的名胜园林和寺庙园林，有很大的影响。

颐和园西湖

这是颐和园西湖的早春，堤柳刚刚萌发出嫩嫩的绿丝，明静如镜的水上浮着葱翠的小岛，远处玉泉山及山上玉泉塔虽是一抹虚影，但却十分清晰。山水林木和谐地组合在一起，汇成纯纯的自然交响诗，充分展现了山水苑囿园林的景色特征。中国园林常常因其服务对象的差异而表现出不同的风格，于是便有了皇家园林（苑囿）、私家园林、寺庙园林及山水名胜园林等的分类。皇帝是封建社会最高统治者，因而苑囿在选址和景观设计上具备许多有利条件，大都依山傍水，借自然造化之功来美化园林。有的甚至将山水风景精华组合到园林中，如古代著名的燕京八景中的“玉泉垂虹”“西山晴雪”，分别是盛清苑囿静明园和静宜园的主景。为了观赏的方便，苑囿还常将全国各地著名的园林景色移植进来，如杭州西湖十景均可在圆明园的景点中找到，就说本图，也与杭州西湖及宝俶塔景色有惊人的相似之处。

中华名园

颐和园谐趣园

盛清乾隆皇帝堪称园林鉴赏家，他下江南游历6次，每次均带回不少好景，又亲自主持苑囿之修建。在他手中，我国苑囿园林达到前所未有的繁荣，当时北京西北郊有三山五园，南郊有南苑，热河有避暑山庄。为了晚年归政后的享受，又专门在紫禁城中营建乾隆花园。图中这座颐和园万寿山后山东麓的谐趣园，便是他从无锡惠山寄畅园移植来的。当时此园名惠山园，1811年扩建时，据乾隆“一亭一径，足谐奇趣”而改今名。使用功能有明确的分区是苑囿的一大特点，如颐和园除了大的山水景区之外，还有宫区，后湖娱乐区等。谐趣园处于宫区北边，与皇帝起居的玉澜堂较近，便于处理政事之余的饮宴歌吟或接待重要宾客。小园以水为中心，四周由游廊花墙与大园分隔，万寿山脚自然伸入园内，一侧有泉水自清琴峡萦回流出，构成自然的幽谷深壑，涧流泉落之景。池边建有造型多变的涵远堂，其歇山山花的红色多少表现了苑囿建筑的华贵。

避暑山庄的莺啭乔木

规模宏大，包入真山真水是苑囿园林的景观特征，像避暑山庄，占地564公顷，山岭占全国总面积之 $4/5$ 。包括松云峡、梨树屿、松林屿、榛子屿与北山等。另有大片草场平原，以及由三堤七岛分隔成的6个湖面，组成丰富多样的山水林泉景色。其中最近宫区的湖区是游赏的重点，也是园林精华之所在，康熙、乾隆两帝所定的72景中，有31景在湖区。水面、岛屿之间各以堤岸、小桥或曲径相通，湖岸逶迤，楼阁相间，层次非常丰富，又植有大量乔木，到处一片浓绿，呈现出活泼的生气。位于澄湖北岸的“莺啭乔木”便很独到地点出了这一意境。小亭为长八角形，临水而建，四周一片绿茵，中间点植古柯大树，如此清幽的环境引来莺飞蝶舞，湖水拍击岸边的清音合着虫鸣鸟语，更衬出此景的恬静。隔水相望的是湖区的重要景点烟雨楼和如意洲，堪称合点景、赏景于一体的风景小筑。

中华名园

清西陵的植物景

中华名园

“事死如生”是我国传统丧葬文化中的主旋律，死者生前享用的东西，总希望能带到阴间去，于是，帝王死后的葬处，也建得恢宏漂亮，四周常围以墙垣，这便是陵园。与苑囿相比，帝陵要规正严肃一些，但它还是由建筑、山水、林木组成的，因此可算作帝王园林中特殊的一种。图为清西陵雍正泰陵的神道小景。神道是连接陵门及陵主体的道路，为了引发瞻仰者的感情，常在两侧或中间布置碑亭、石像生（石人石兽）、石坛等小品，道两侧密栽松柏（称仪树），四周则是密密匝匝的林木（称海树），以烘托肃穆的气氛。这座须弥座式的石坛上，置放着鼎、喇嘛塔等神物法器，背景为姿态各异的林木，反映出陵园景色清幽庄重的特点，除了河北易县清西陵外，河北遵化马兰峪的清东陵、北京昌平天寿山的明十三陵均为保存完好的皇家陵园。

豫园得月楼

去上海旅游，几乎都要去位于南市区的城隍庙逛逛，在旧城市肆喧哗，小街密布的中心，却翡翠般镶嵌着一座美丽的古典园林——豫园。它原为明代文人潘允端的宅园，是苑囿之外，我国古典园林中另一大类别——私家园林中的佼佼者。园林是人们利用山石、花木等自然之物，经过艺术构思来美化生活环境的艺术，不管是达官贵人还是市井平民，都会在自己力所能及的范围之内，进行造园活动。所以，同属私园，有商贾们耀富争胜堆砌雕镂之园，有文人士大夫讲究诗情画意的精雅宅园，还有王公贵族模仿苑囿的花园。其中，以富有书卷气的文人私家园林最有艺术价值。这是新修复的豫园东区北半部的主景，建筑为原有的得月楼，前有粉墙相隔，宛如素雅的裙边，使建筑退远了不少。一座精美的三曲平桥贴水飞过池去。游人循径踏桥而行，南半部的主景玉玲珑石峰透过圆洞门，正好映入眼帘，是古园中构思极妙的对景，粉墙前的湖石假山很自然地与池水交融在一起。

中华名园

网师园竹外一枝轩

“三五步，行遍天下；六七人，雄会万师”，这是对古典戏曲艺术“以少胜多”，“一以当十”的形象的描绘。私家园林要在小范围内创造出大千世界的真景，就更注重以简胜繁的艺术原则。园中风景无论是假山溪流还是庭院一隅的树石小景，都经过反复锤炼，以收到笔少气壮，景简意浓的艺术效果。苏州网师园是我国文人宅旁小园的极则，它只有九亩大，居然还园中有园，布局极为紧凑精雅，富有书卷文气。图为园中部景区水池东北隅的春景——竹外一枝轩，小轩开敞，三间向南，北有圆洞门通集虚斋，造型朴素无华，西边出一小披屋，以白墙与空透的廊檐成对比，轩低平近水，栏前池岸边松梅盘曲，低枝拂水，轩窗透出新竹葱翠。景名取苏东坡“江头千树春欲暗，竹外一枝斜更好”的诗意，将竹枝春水直接联系起来，充分体现了文人园林小景构思的诗意。

古猗园不系舟

这是泊在江南古镇南翔古猗园荷花池边的一艘石船。因其不畏风浪，不用系缆，故名“不系舟”。船基本上仿造江南水网地区的游船，分前舱、中舱及后楼，前后为歇山式屋顶，飞檐起翘，姿态很美，中有两坡灰瓦顶作连接，整座小筑白墙棕柱，高低错落，被水中粼粼倒影一衬，分外美丽。因而舟船为江南私家园林水边点景很主要的一种形式。“水陆皆随便，阴晴总自操。泛虚原不系，何处见波涛”。古人这首写旱船景的绝句，点出了他们喜爱的原因。

之高贤名士，总想遁世隐逸，耽乐于山水之间。这种逍遥优游，多半是买舟而往，晋大隐士陶潜就有“迷途其未远，觉今是而昨非。舟摇摇以轻飏，风飘飘而吹衣”的吟唱。唐代诗人李白也有“人生在世不称意，明朝散发买扁舟”的名句。然而真能买舟出游的人到底不多，于是文人们就在艺术再现山水风光的宅旁园林中滨水造舟，来寄寓自己耽乐山水之间，与自然共呼吸的理想。

拙政园嘉实亭对景

江南文人园林小景设计，常常是朴素中见精雅，平淡中有机巧。“雅”是我国传统美学中特有的审美范畴，主要指宁静自然，风韵清新，简洁淡泊，落落大方。而“巧”并不是雕镂细刻的工巧，而是指构景的别具一格，独出心裁。就像这幅古园中常见的窗洞对景，窗选用方方正正的矩形，四周构以窄窄的深棕色木框，窗外置立一座轮廓飞舞多姿的浅灰色太湖石峰，旁栽一棵青皮朴树，景物无多，仅一石一树，但经光线一照，却展现出很丰富的光影及色彩变幻。方窗左右挂有古朴的板对，上书“春秋多佳日，山水有清音”，为清朝奕隽所书，上方则悬文征明隶书所写的“嘉实亭”匾额。在匾对的衬托下，这一景致完全像墙上挂着的一幅立体感很强的古柯美石图，常常引来进入拙政园枇杷小园的游人们由衷的赞叹，亦使此景成为古典名园小景设计中的极则。

豫园粉墙叠石

我国古代盛行的静观哲学对文人们陶醉自然、耽乐山水有不小的影响。“虚静是万物之极笃”，他们认为人的德行和知识的获得，都仰赖于“无欲致静”，在美好的环境中静思默想。修身养性，才能达天地之胜。因此古园书斋小轩的一角，常置有某些具有象征意味的景物，如石峰、天竹、腊梅等，以便于主人在小筑内对景静想，领悟人生的真谛。宋代以后“静观”又与佛教禅宗的“空静思想”结合起来，成为古园创作时的重要艺术原则。图为豫园万花楼前的木石小景。前有一带曲水相绕，楼前有一片仄砖铺成的场地，上置石桌石凳，为主人昔日读书及与文人清谈之处，隔小溪置石，高低大小不同的十余座太湖石峰，相对顾盼，有情有致。石上苔痕点点，石间灌木丛丛，后又用粉墙花窗作背景，成为静观的极好对景。在造园设计上，是许石峰又蕴含山的寓意，正如楼上对联所写：“桂馥兰芬水流山静，花开柳媚日朝风清”。它的静与溪水之动的对比又开掘出另一种哲学的精义。

中华名园

西湖宝俶塔影及柳堤湖光

秀丽的杭州西湖景色誉满中外，它原来只是杭州湾边上的一个潟湖，数千年来，在人类的美化改造下，变成了一个美丽的大园林，历代文人的赞美，不胜枚举：“西湖烟水茫茫，百顷风潭，十里荷香。宜雨宜晴，宜西施淡抹浓妆。尾尾相衔画舫，尽欢声无日不笙簧。春暖花香，岁稔时康。真乃上有天堂，下有苏杭”。这是元朝奥敦周卿写的一曲《折桂令》，据说就是他第一个将苏杭比作天堂。西湖既不是皇家园林，也不是私园，它属于古典园林中另一个类别：邑郊风景园林。从历史上看，这类园林的发展比较慢，从唐至宋，随着城市商业、手工业的发展，市民百姓游赏风景要求的高涨，市郊的风景地才逐步开发成为公共游憩的园林。

风景园林必须以真实山水为骨架，同时，又常常将宗教崇拜、商业娱乐等内容包含到游赏中来，因而其景色构成就带有某种综合性。图为从白堤远眺宝石山和宝俶塔，低垂的堤柳下，泊着金顶的画舫，正是“春暖花香”，“无日不笙簧”的好时光。