

红楼梦

大雅《红楼梦》文化系列

任明华 著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

红楼园林 / 任明华著. — 济南: 山东画报出版社,
2004.2

(大雅红楼文化系列)

ISBN 7-80603-910-4

I. 红... II. 任... III. ①《红楼梦》研究②古典
园林—研究—中国—清代 IV. ① I207.411 ② TU986.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 113079 号

大雅《红楼梦》文化系列

红 楼 园 林

责任编辑 董明庆

摄影作者 郑知渊 陈 峰

装帧设计 高静芳 肖海波

出版发行 **山东画报出版社**

地址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电话 总编室 (0531)2060055-5420

市场部 (0531)2053182 (传真) 2906847

网址 <http://www.sdpress.com.cn>

电子信箱 hcb@sdpress.com.cn

印 刷 上海照相制版厂

规 格 150 × 228 毫米

5.75 印张 163 幅图 83 千字

版 次 2004 年 2 月第 1 版

印 次 2004 年 2 月第 1 次印刷

印 数 1-8000

定 价 29.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

文学是人学，透视人的心灵，表现人的情感。
园林是憩园，安顿人的身心，体现人的审美。

《红楼梦》无疑是中国古代文学与古典园林的最完美结合。《牡丹亭》中的杜丽娘，走进从来没有去过的自家后花园，曾由衷地感叹说：“不到园林，怎知春色如许！”我们不妨套用此话：“不读《红楼梦》，怎知大观园如此美丽！不到大观园，怎知园林如此迷人！”《红楼梦》中的大观园，融入了曹雪芹的阅历，寄托着作家的园林美、女性美、人格美、人生美和审美理想。

“风景这边独好”，让我们走进大观园，去感受作家心灵的震颤、领略中国古典园林的美丽吧！

NAH/04/03

大雅文化策划制作

读大雅图书 度轻松时光

总策划：王仁定
特邀策划：詹丹
主编：张芸

特邀编辑：牛珺莉
封面设计：高静芳
版式设计：肖海波

大雅《红楼梦》文化系列

红楼梦 园林

任明华 著

山东画报出版社

文学是人学，透视人的心灵，表现人的情感。园林是憩园，安顿人的身心，体现人的审美。

《红楼梦》无疑是中国古代文学与古典园林的最完美结合。

《牡丹亭》中的杜丽娘，走进从来没有去过的自家后花园，曾由衷地感叹说：“不到园林，怎知春色如许！”我们不妨套用此话：“不读《红楼梦》，怎知大观园如此美丽！不到大观园，怎知园林如此迷人！”《红楼梦》中的大观园，融入了曹雪芹的阅历，寄托着作家的园林美、女性美、人格美、人生美和审美理想。

“风景这边独好”，让我们走进大观园，去感受作家心灵的震颤、领略中国古典园林的美丽吧！

目录

序 章 风景这边独好 p6

第一章 假作真时真亦假，无为有处有还无—— 大观园的原型与寓意 p12

最早提出随园说的是与曹雪芹同时代的著名大诗人、大才子袁枚和明义。
北方诸说以恭王府花园说最为盛行，影响最大。

第二章 衔山抱水建来精，多少工夫筑始成—— 中国古典园林艺术与大观园的建造 p36

造园第一要著——相地。
造园要素的精妙配置。
园林各要素的组合艺术。

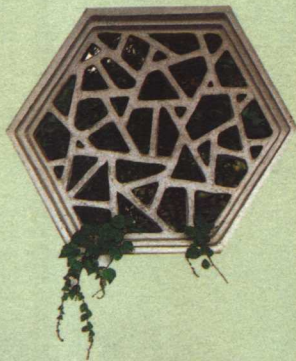
第三章 花柳繁华地，温柔富贵乡—— 园林的居住环境与人物的性格 p70

怡红院与宝玉。
潇湘馆与黛玉。
蘅芜苑与宝钗。
秋爽斋与探春。
栊翠庵与妙玉。
稻香村与李纨。

第四章 偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂—— 从“海棠社”谈园林与闺阁文学 p96

较早地在园林中留下文学活动倩影的是谢道韞。
一代才女李清照，自号易安居士，济南章丘人。
唐婉因一阙《钗头凤》与沈园结下不解之缘，也使沈园成为 800 多年来无数文人墨客、才士淑女游吟的名园。

和李清照、唐婉相比，南宋的另一位才女朱淑真的婚姻和命运更加不幸。

明末祁彪佳的妻子商景兰，字媚生，浙江绍兴人，才气诗情不让须眉。

蕉园诗社是由顾之琼创立的。

红楼女儿结社唱和，诗情文采，锋芒毕露。

第五章 良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院—— 从宝黛爱情谈园林与古代文学的情爱模式 p126

第一种，作家以园林象征青春、美和爱情，唤醒沉睡的青年女子去大胆地追求幸福，最终都如愿以偿，是大团圆结局。

第二种，园林是性爱的场所，是肮脏、淫欲充斥的地方，生活在里面的人争风吃醋、纵欲淫荡、通奸乱伦，把性作为人生的追求和享受，根本没有起码的道德观念和健康的爱情可言。

第三种，园林是青年男女相识的地方，是谈情说爱的浪漫场所，充满风雅缠绵的情调。

第六章 歌酒优游聊卒岁，园林潇洒可终身—— 从稻香村谈园林与文人的隐逸情怀 p154

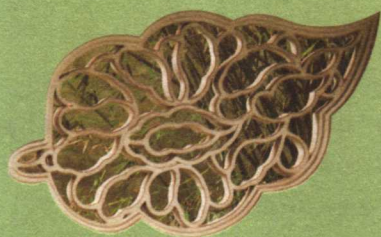
魏晋南北朝时期，享园林之乐多种方式的初步发展。

隋唐时期，园林与士大夫文人的生活更加密切。

宋代，文人士大夫开始自觉追求在“壶中天地”中观自然造化之妙，体万物自得之意。

明清时期，士人阶层龟缩进更加卑小的“壶中天地”。

红楼梦表现园林隐逸情趣的三种生活方式。

序章

风景这边独好

园林是人类的精神家园。

我国园林历史悠久，风格类型多样，

先是皇家园林独领风骚，

接着文人园林却后来居上，逐渐成为主流。

中国古典园林，

反映出我国根深蒂固的农耕意识

和崇尚自然的审美格调，

体现了我国“天人合一”的文化精神。

《红楼梦》中的大观园是我国园林建造艺术的总结，

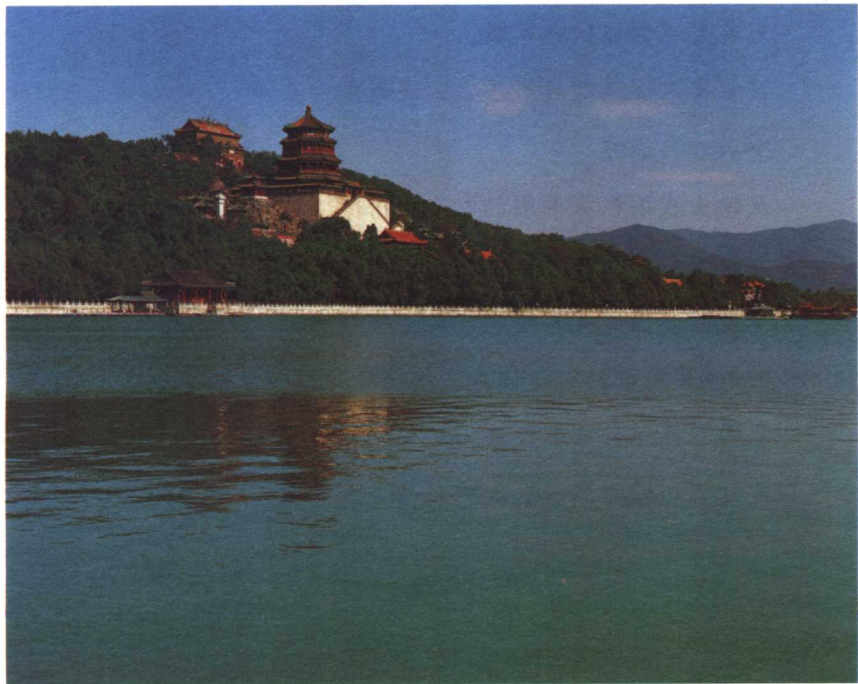
代表着园林的最高成就，

寄寓着曹雪芹的审美理想和情爱理想。

颐和园

位于北京市西北郊，是中国现存最完整、建筑规模最大的皇家园林。它北依万寿山，南抱昆明湖，充分利用山坡和湖岸的自然走向，既有皇家园林雍容华贵的气势，又具山水园林婉约清丽的风姿，“虽由人造，宛自天成”，自然风光与人文景观相得益彰，被誉为“中国皇家园林博物馆”。

园林是中国传统文化的重要组成部分。园林是在一定的地域范围内，通过堆山理水等艺术手段改造地形，以种植花草树木、建造厅堂楼阁、园路等方式改变地貌，形成具有审美功能的自然环境以及可以代替自然的人造环境。园林，不仅是物质层面的文化，还是精神层面的文化，其建造形态和规模受制于经济水平、政治结构、意识形态和时代的审美风尚等诸多因素。我国古典园林的发展，如果从殷周的囿——最简单的园林形式算起，已有3000多年的历史。在漫长的演变中，我国古典园林形成自己多样的风格类型、独特的发展阶段和鲜明的民族

特点。

按照造园基址、功能、隶属关系、审美等不同的标准,园林有多种多样的划分方法。通常按照隶属关系,把我国的古典园林划分为皇家园林、私家园林、寺观园林、公共园林、书院园林、祠堂园林等,而皇家园林和私家园林是我国古典园林中最具有个性,发展最为成熟,最能代表我国造园思想、技术和成就的园林类型。

秦汉确立了大一统的封建中央集权制度,为了展示皇权的威严、显赫和满足皇帝的游玩享乐,建造了规模宏大的皇家园林,如上林苑、宜春苑、未央宫、梁园等,其布局原则是法天象、通神明,其景观或神异、或粗犷,具有浓厚的宗教色彩和生产、娱乐多种功能。魏晋南北朝时期,皇家园林转化为以观赏功能为主;随着封建庄园经济的发展,私家园林异军突起,获得很大的发展。唐代,由于科举制度的实行,文人士子开始崛起,文人园林肇兴。至宋代,随着经济的繁荣、科举取士范围的扩大和文官受到前所未有的重用,文人园林的造园思想和技巧进一步成熟,文人园林形成以诗情画意取胜的特点,逐渐成为明清时期我国古典园林的主流,并影响到皇家园林等其他园林类型的设计和建造,使我国的古典园林达到繁荣时期。清中叶以后,我国的古典园林伴随着封建政治、经济的衰败而衰落。总之,在漫长的历史发展中,我国的古典园林其规模逐渐由大变小,其景观逐渐由粗犷而精致,其创作方法逐渐由写实向写意转化,文人园林

苏州拙政园

在苏州娄门内东北侧，为明正德年间御史王献臣利用大宏寺的部分基地建造而成的私园，用晋代潘岳《闲居赋》中“拙者之为政”句意为园名以自谦，是目前苏州最大的古典园林。

逐渐成为主流。

园林是一门综合艺术，深受中国哲学、诗文、绘画的影响。中国传统文化中“天人合一”、“壶中天地”的审美观念使我国的古典园林重视人与自然、园林景观的和谐，重视园林意境的营造，使人在小小园林之中感受到宇宙的玄远、天地的高妙和万事万物的生生不息，使园林成为“哲理园”。而魏晋南北朝以来，逐渐发展起来的山水田园诗文、山水绘画与园林互相影响，彼此渗透。尤其是唐代繁荣的山水田园诗歌创作、宋代以后文人画成熟的创作方法直接影响到园林的设计和建造，使园林情景交融，成为充满诗情画意的“诗画园”。因此，园林不仅是供人居住的生活环境，也是供人游览的艺术天地，尤其是文人“穷则独善其身”的精

神家园。

正因为园林与人们有着密切的关系，所以园林常常成为人们歌咏描写的对象，使园林与文学结下了不解之缘。作家不仅通过园林为人物营造活动的典型环境，而且还利用园林意象来抒发自己的情感，寄托自己的审美理想，使整部作品富有深刻的寓意。无疑，在我国古代文学史上，《红楼梦》是描写园林最伟大的作品。《红楼梦》中的大观园不仅是当时我国园林建造艺术的总结，代表着园林的最高成就，还寄寓着曹雪芹的审美理想和情爱理想。

让我们翻开《红楼梦》，进入大观园，去领略我国园林的艺术之美、透视文人作家心灵的震颤、欣赏园林中的文学活动和情爱恩怨吧！

苏州怡园

清朝顾文彬于同治、光绪年间在原明尚书吴宽的旧宅遗址上建造而成。园分东西两个部分，东部以建筑和庭院为主，有四时潇洒亭、坡仙琴馆、岁寒草庐等；西部是主景区，在平地凿池堆山，有藕香榭、锁绿轩、碧梧栖凤、假山等，中间有复廊相连。园内建筑小巧雅致，花木幽深多样，景色宜人，意境传神。

第一章

假作真时真亦假， 无为有处有还无

《红楼梦》一问世，大观园就成为读者羡慕的乐园。

人们纷纷猜测：

书中的大观园到底是现实生活中的原型照搬，

还是作者虚构的海市蜃楼？

如果有原型，是在北方还是在南方？

是在北京还是在南京？究竟又是谁家的园林？

如果是艺术的创造，那么究竟有何深刻的寓意呢？

本章对影响较大的几种原型说进行了剖析，

认为大观园是曹雪芹对所见园林的艺术综合，

寄托着作者美好的审美理想和情爱理想。