

古典園林欣賞

趙仁基 著

江
蘇
人

. 73

J/1

版
社

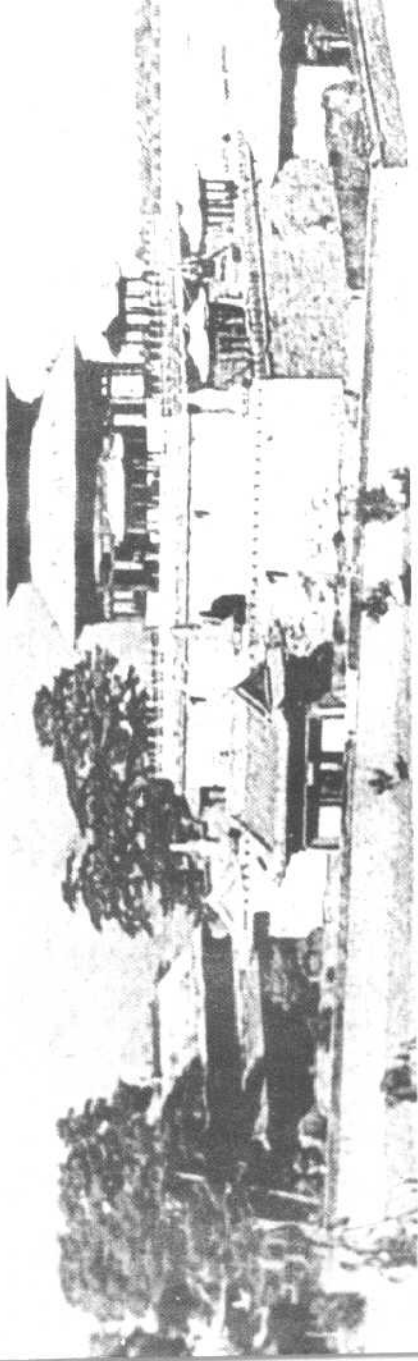
K 928.73
ZRJ / 1

古典园林欣赏

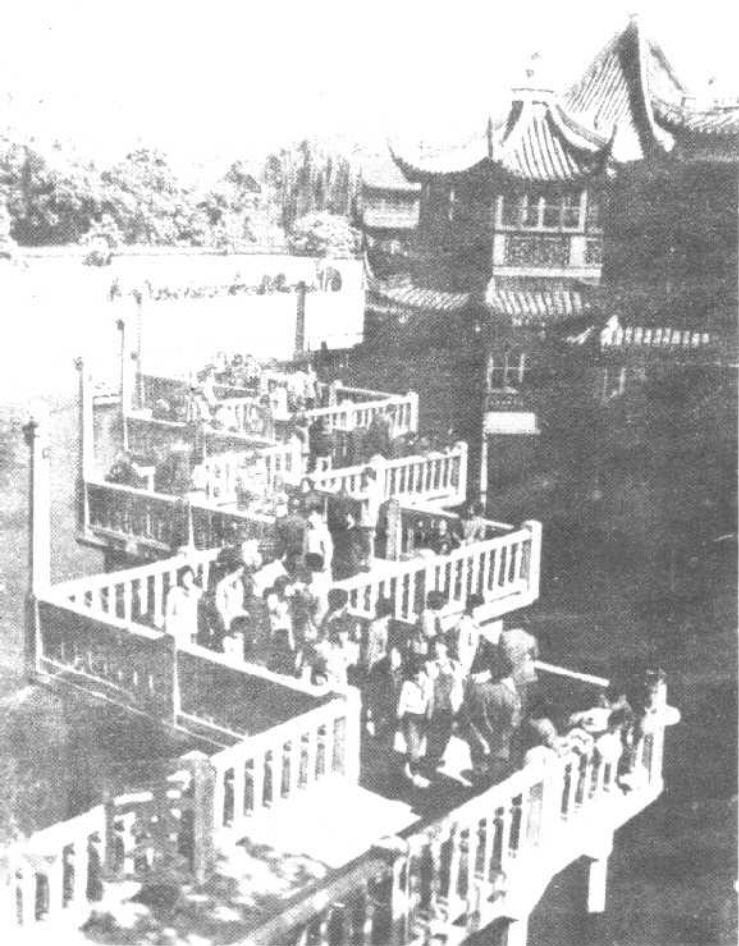
赵仁基

江苏人民出版社

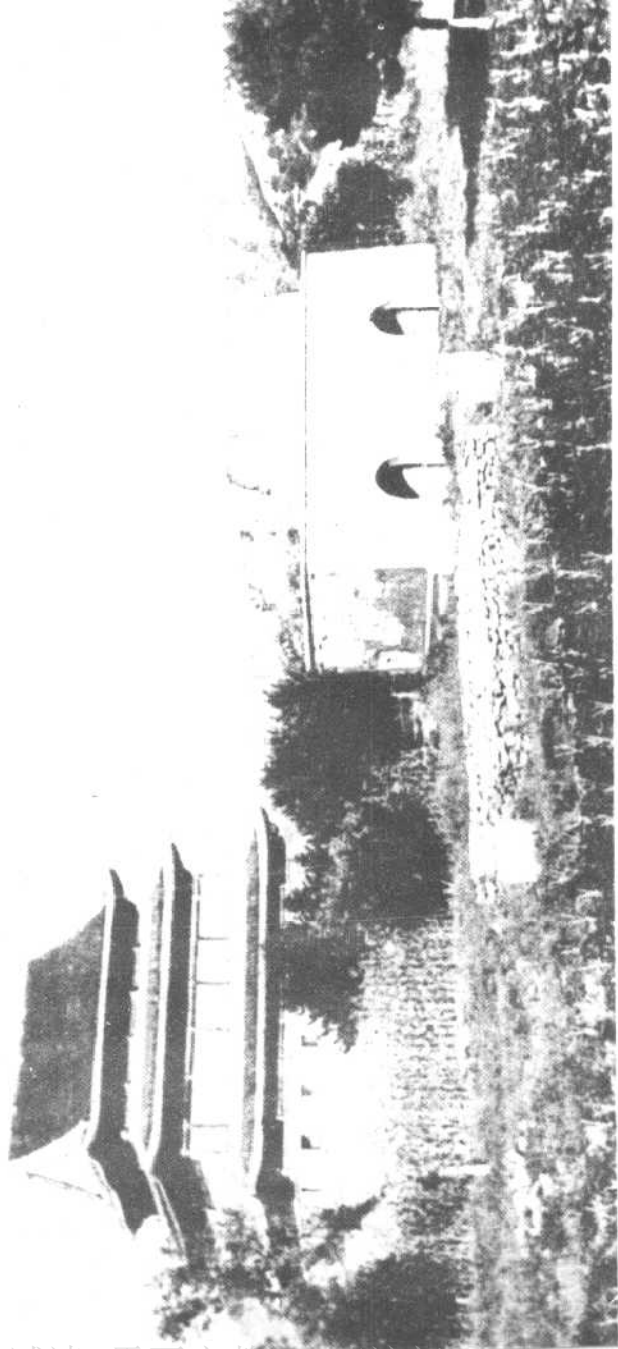

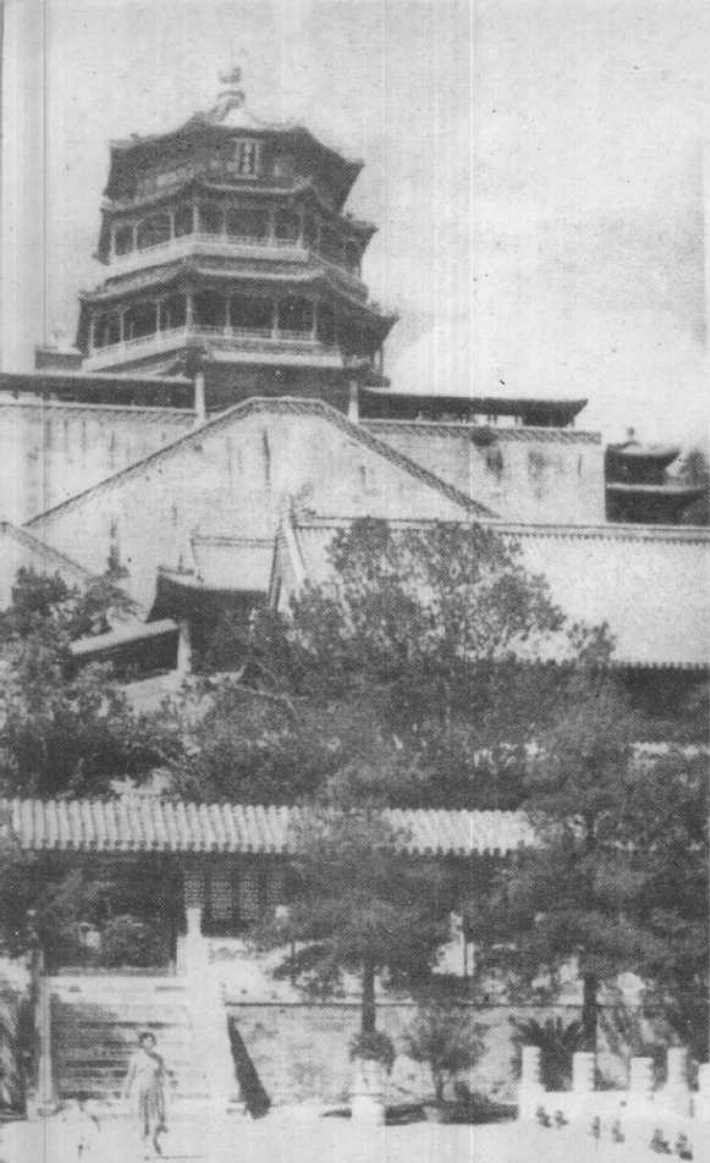
普乐寺全景（河北承德）

豫园（上海）

安远庙（河北承德）

颐和园佛香阁（北京）

目 录

序.....	(1)
一、源远流长的中国古典园林.....	(3)
二、造园四大要素.....	(11)
(一) 山 水.....	(12)
(二) 建 筑.....	(18)
(三) 树木花草.....	(25)
(四) 书画墨迹.....	(28)
三、蔚然大观的造园术.....	(31)
(一) 园因景胜.....	(32)
(二) 园无俗情.....	(34)
(三) 水胜开合 山贵起伏.....	(37)
(四) 布局得体 风韵无限.....	(38)
(五) 构园造景中的因借之妙.....	(40)
(六) 此景彼景 对映增辉.....	(43)
(七) 对比适度 和谐悦目.....	(45)
(八) 陪衬与烘托.....	(46)
(九) 景的藏与露.....	(47)
(十) 美丽的景洞花窗装饰.....	(49)
(十一) 有径不乱.....	(51)
(十二) 色彩的表现和利用.....	(52)

四、游园与赏景	(54)
(一) 要有一把钥匙.....	(54)
(二) 观赏八法.....	(55)
(三) 张开联想和想象的翅膀.....	(58)
(四) 选择最佳游览线.....	(60)
(五) 择取最佳观赏点.....	(62)
(六) 大处观景 景中寻趣.....	(63)
五、观书 读画 品匾额 赏楹联	(65)
(一) 观书.....	(65)
(二) 读画.....	(68)
(三) 品匾额.....	(72)
(四) 赏楹联.....	(77)
六、劝君旧地重游	(85)

前 言

我国造园艺术发轫最早，久已成为一门综合艺术，在国外也享有盛名。

古典园林与其它艺术，如绘画、诗歌，虽然形式不同，却有许多相同和相通之处。它们之间互相渗透，互相促进。古典园林又有它独有的特点，古朴典雅，景象优美，意境深邃，具有很高的艺术欣赏价值。赵仁基同志原来从事文化工作，后来又在园林工作多年，如今撰写《古典园林欣赏》一书，做了一件很有意义的工作。

以往，每当谈及古典园林，常是楼台亭阁，花木水石。本书作者明确提出造园四要素，其中特别论说了书画墨迹在造园中的地位 and 作用，并从造园史说起，力图通过造园素材和艺术手法的概述，把读者引入园林艺术境界，帮助读者在了解古典园林特征的基础上，发挥丰富的想象和联想，欣赏古老的造园艺术。

欣赏是一个广阔的领域，任何人对于任何一种艺术的欣赏，都不可避免地会受到审美观和艺术鉴赏能力的影响，因而加强审美情趣的修养和提高艺术鉴赏能力，便十分重要。

游园的美趣,则有待游览者自己去用心寻求。

游园是一种文化活动和高尚的审美享受。园林艺术能够帮助人们在美的陶冶下开拓眼界,启迪思想,提高精神境界,激起对生活,对祖国大好河山和古老历史文化的热爱。在“两个文明”建设的今天,《古典园林欣赏》一书的出版将会在这些方面起到应有的作用的吧。

编 者

一九八六年三月

一、源远流长的中国古典园林

一首优美的抒情诗，一幅迷人的山水画，都会给人们以艺术欣赏的魅力。然而能给人们以艺术的满足和享受的，决非仅仅是诗作与画作之类的文学艺术作品，我国古典园林就是不乏充满画意诗情的艺术杰作。它那和谐完美的艺术形象，雍容典雅的艺术风格，玲珑别致的布局，含蓄深邃的意境，让人们从中受到祖国古老历史文化的陶冶与启迪，加深热爱祖国，热爱人民，热爱生活的思想感情，更能从中得以欣赏那些丽山秀水，奇花异卉，获得自然美与艺术美两者融为一体的景观之美的艺术享受。可以说，世间所有艺术之中，能够象我国古典园林这般博得雅俗共赏，久观不衰的艺术魅力，毕竟是罕见的呵。

古典园林，是我国历史文化遗产宝库中一种珍贵的艺术明珠。尽管许多历史名园早已不见形迹，我们却仍然可以从各地现今保存较好的园林知道它的规模、结构和风格。中国古典园林的高度的造园艺术成就，无不出自劳动人民之手，它是劳动人民聪明才智的结晶，是中华民族悠久历史和古老文化的见证。

我国古典园林的出现和发展，跟社会生产力和

社会文明的发展有着不可分割的联系。

据有关典籍记载,我国造园应始于商周,其时称之为囿。商纣王“好酒淫乐……益收狗马奇物,充牣宫室,益广沙丘苑台,多取野兽蜚(飞)鸟置其中……”。周文王建灵囿,“方七十里,其间草木茂盛,鸟兽繁衍……”。最初的“囿”,就是把自然景色优美的地方圈起来,放养禽兽,供帝王游猎,所以也叫游囿。天子、诸侯都有囿,只是范围和规格等级上的差别,“天子百里,诸侯四十”。

汉起称苑。汉朝在秦朝的基础上把早期的游囿,发展到以园林为主的帝王苑囿行宫,除布置园景供皇帝游憩之外,还举行朝贺,处理朝政。汉高祖的“未央宫”,汉文帝的“思贤园”,汉武帝的“上林苑”,梁孝王的“东苑”(又称梁园、菟园、睢园),宣帝的“乐游园”等,都是这一时期的著名苑囿。从敦煌莫高窟壁画中的苑囿亭阁,元人李容瑾的汉苑图轴中,可以看出汉时的造园已经有很高水平,而且规模很大。枚乘的《菟园赋》,司马相如的《上林赋》,班固的《西都赋》,司马迁的《史记》,以及《西京杂记》、典籍录《三辅黄图》等史书和文献,对于上述的囿苑,都有比较详细的记载。司马相如的《上林赋》把上林苑写得十分壮观:“独不闻天子上林乎?左苍梧,右西极,丹水更其南,紫渊径其北。……于是乎背秋涉冬,天子校猎,乘饁象,六玉虬;拖霓旌,靡云旗;前皮轩,后道游。孙叔奉轡,卫公参乘,扈从横行,出乎四校之中,鼓严簿,纵猎者。……于是乎游戏懈怠,置酒乎颢天

之台，张乐乎寂葛之寓……狩猎盛况，跃然纸上。

上林苑是汉武帝在秦时旧苑基础上扩建的，离宫别院数十所广布苑中，其中太液池运用山池结合手法，造蓬莱、方丈、瀛洲三岛，岛上建宫室亭台，植奇花异草，自然成趣。这种池中建岛、山石点缀手法，被后人称为“秦汉典范”。

魏晋南北朝是我国社会发展史上一个重要时期，一度社会经济繁荣，文化昌盛，士大夫阶层追求自然环境美，游历名山大川成为社会上层普遍风尚。刘勰的《文心雕龙》，钟嵘的《诗品》，谢赫的《古画品录》，以及王羲之的《兰亭序》，陶渊明的《桃花源记》等许多名篇，都是这一时期问世的。山水画也从早期的以山水作背景，进入以山水为题材的创作阶段。文人、画家参与造园，进一步发展了“秦汉典范”。北魏张伦府苑，吴郡顾辟疆的“辟疆园”，司马炎的“琼圃园”、“灵芝园”，吴王在南京修建的宫苑“华林园”等，又是这一时期有代表性的园苑。“华林园”（即芳林园），规模宏大，建筑华丽，时隔许久，晋简文帝游乐时还赞扬说：会心处不必在远，翫然林木，便有濠濮闲趣。

真正大批文人、画家参与造园，还是在隋唐之后。造园家与文人、画家相结合，运用诗画传统表现手法，把诗画作品所描绘的意境情趣，引用到园景创作上，甚至直接用绘画作品为底稿，寓画意于景，寄山水以情，逐渐把我国造园艺术从自然山水园阶段，推进到写意山水园阶段。唐朝王维是当时倍受推崇

的一位，他辞官隐居到蓝田县辋川，相地造园，园内山冈溪流、堂前小桥亭台，都依照他所绘的画图布局筑建，如诗如画的园景，正表达出他那诗作与画作的风格。苏轼称赞说：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”而他创作的园林艺术，也正是这样。苏州名园狮子林，是元朝天如和尚与大画家倪瓒合作建造的。倪瓒在我国绘画史上是有名的山水画大师，出于他手的造园艺术品自然不同凡响，清乾隆南巡到苏州时，看了也称赞不已。狮子林虽经多次修葺，迄今仍景象奇异。

隋朝结束了魏晋南北朝后期的战乱状态，社会经济一度繁荣，加上当朝皇帝的荒淫奢糜，造园之风大兴。隋炀帝“亲自看天下山水图；求胜地造宫苑”。迁都洛阳之后，“征发大江以南，五岭以北的奇材异石，以及嘉木异草，珍禽奇兽”，都运到洛阳去充实各园苑，一时间古都洛阳成了以园林著称的京都，“芳华神都苑”、“西苑”等宫苑都穷极豪华。在城市与乡村日益隔离的情况下，那些身居繁华都市的封建帝王和朝野达官贵人，为了逍遥玩赏大自然山水景色，便就近仿效自然山水建造园苑，不出家门，却能享到“主人山门绿，水隐湖中花”的乐趣。因而作为政治、经济中心的都市，也就成了皇家宫苑和王府宅第花园聚集的地方。隋炀帝除了在首都兴建园苑外，还到处建筑行宫别院。他三下扬州看琼花，最后被缢死在江都宫的花园里。

唐太宗“励精图治，国运昌盛”，社会进入了盛唐

时代,宫廷御苑设计也愈发精致,特别是由于石雕工艺已经娴熟,宫殿建筑雕栏玉砌,格外显得华丽。“禁殿苑”、“东都苑”、“神都苑”、“翠微宫”等等,都旖旎空前。当年唐太宗在西安骊山所建的“汤泉宫”,后来被唐玄宗改作“华清宫”。这里的宫室殿宇楼阁,“连接成城”,唐王在里面“缓歌慢舞凝丝竹,尽且君王看不足”。杜甫路过骊山脚下,听到从“华清宫”里传出来的霓裳羽衣舞曲,感慨万分,写了一篇富有人民性的《自京赴奉先县咏怀五百字》的长诗。他写道:“……凌晨过骊山,御榻在嵯峨。蚩尤塞寒空,蹴塌崖谷滑。瑶池气郁律,羽林相摩戛。君臣留欢娱,乐动殷胶葛……朱门酒肉臭,路有冻死骨。荣枯咫尺异,惆怅难再述!”愤然地揭露和痛斥了王侯权贵们的腐朽生活。

宋朝元朝造园也都有一个兴盛时期,特别是在用石方面,有较大发展。宋徽宗在“丰亨豫大”的口号下大兴土木。他对绘画有些造诣,尤其喜欢把石头作为欣赏对象。先在苏州、杭州设置了“造作局”,后来又在苏州添设“应奉局”,专司搜集民间奇花异石,舟船相接地运往京都开封建造宫苑。“寿山艮岳”的万寿山是一座具有相当规模的御苑。此外,还有“琼华苑”、“宜春苑”、“芳林苑”等一些名园。现今开封相国寺里展出的几块湖石,形体确乎奇异不凡。此外,苏州、扬州、北京等地都有“花石纲”遗物,均甚奇观。这期间,大批文人、画家参与造园,进一步加强了写意山水园的创作意境。

明朝的建筑、文学艺术、绘画等各个领域，都有很大的开拓，特别是明初砖石建筑的普遍运用，大批能工巧匠的出现，都促进了建筑业的发展。明太祖崇尚隋唐的豪华气魄，定都南京后也大兴土木，筑城廓，建宫室，凿池迭山，营造园林。永乐帝迁都北京，宫廷御苑，也是兴盛一时。北京明十三陵的浩大工程，反映了当时的建筑水平。现在我们所看到的单沪宁一线，如南京的瞻园、无锡的寄畅园、苏州的拙政园、上海的豫园等一大批著名园林，也都是这个时期新建和在旧有园址上扩建的。

清朝的康熙、乾隆皇帝，特别是乾隆对江南山水极有兴致，六次南巡，所到之处都留下“御笔”。北京颐和园、承德避暑山庄就是清王朝建造的皇家苑囿行宫。承德避暑山庄占地八千四百余亩，比颐和园的面积大近一倍，是我国现存的最大皇家园林。宫殿与苑景分成两个区域。苑景区域内山势起伏，苍松蔽天，水流潺潺，杨柳袅袅，依山就势地点缀了七十二景。其中模仿镇江的金山，苏州的狮子林，浙江嘉兴东湖的烟雨楼等名胜而建筑的景物，都一一毕现在园苑中。承德一带本属北国之境，这里却偏偏是洲岛交错，湖光潋潋，好一派塞外江南风光。山庄的外围还有八个大的建筑群，统称外八庙。它具有我国各民族的建筑风格，以此衬托着避暑山庄，共同构成一个宏大的艺术空间，充分表现出了这座皇家园林所独具的“大、精、美”三大特色。

我国曾经还有一座“万国之国”——圆明园。它

是从清代雍正开始，经乾隆至嘉庆前后一百五十多年营建起来的，是世界上规模最大、造园技艺水平最高的一座皇家园林，被誉为“一切造园艺术的典范”。恨只恨，在一八六〇年十月十八日，它竟被英法侵略军纵火洗劫一空。这是我国历史文化遗产所蒙受的一场空前损失！

而今，我国政府决定重新整修圆明园，并且已于一九八三年八月十日在圆明园遗址举行了整修奠基仪式。罹劫一百二十余年的圆明园，将会在世界东方的大地上，再现它那壮丽豪华的奇观。

黄河流域是中华民族的摇篮，六大古都有四座在这里。后来长江流域逐渐发展起来，江浙一带成了富庶之地，商业发达，人文荟萃，达官豪商云集于此。这些都为私人庭园的大量出现准备了条件。譬如苏州拙政园是明正德年间御史王献臣始建的；无锡寄畅园是明正德兵部尚书秦金，在原来的两座僧房旧址上改建的；扬州个园是清嘉庆年间，两淮盐运总督黄应泰在原小玲珑山馆旧址复建的。从魏晋南北朝的“以舍为寺”，隋唐时期的郊外别墅花园，到宋元时期大量兴起，明清两代广为出现的“城市山林”，我国造园艺术日渐大规模地迅速发展起来，江南一带尤其盛行。所以说，私家园林是“盛在明清，胜在江南”。

这类私家园林具有日常居用和游赏观玩的双重作用。它虽然没有王府花园那般华丽，却特别具有古典园林的古朴、幽静、典雅的特色。