

中国的园林

杜顺宝 编著

K918.73
158/1

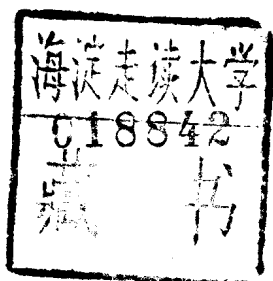

祖国丛书

中国的园林

杜顺宝 编著

人民出版社

中国的园林

ZHONGGUO DE YUANLIN

杜顺宝 编著

人民出版社出版、发行
(北京朝内大街166号)

北京新华印刷厂印刷

新华书店经销

787×1092毫米32开

6.625印张 121,000字

1990年2月第1版

1990年2月北京第1次印刷

印数0,001-2,000

ISBN 7-01-000590-7/Z·14 定价2.40元

前 言

园林是一种人为创造的、为人们提供休息、观赏和娱乐的生活环境。中国的园林、广义的理解应该包括古代传统园林、城镇中公共性质的名胜景点以及现代各种综合性的文化休息公园、专业性的花卉盆景园、药物园、植物园和公共建筑群的内外庭院等。狭义的理解主要是指古代传统园林和公共名胜景点。它们是我国传统民族艺术的重要组成部分之一。近代出现的公园开始是从西方引入的，引入之后接受了我国传统园林的影响而形成自己的特色。本书所讨论的中国园林，以我国传统的古典园林为主，谈到它的发展时，简略提及现代各类公园和庭院的一些情况。

我国的园林艺术在传统哲学思想和文化艺术的影响下，形成了特有的风貌，在世界园林史上独树一帜，是世界两大造园体系中东方造园体系的代表。它长于情景交融的意境表现，运用写意的手法，创造出自然、宁静、澹泊、幽深的境界，与西方为代表的几何规整式的园林艺术迥然异趣。朝鲜和日本的园林都是接受了我国园林的影响发展起来的，虽然在发展过程中，揉合了他们自身的民族文化，

形成了不同于中国的特色，但在造园原则和审美情趣上仍与中国的园林一脉相承，共同形成了东方造园系统。不仅如此，大约在18世纪，中国的园林还曾对欧洲的造园产生过重大影响。当时，西方许多学者认为中国的园林是更为悦目而美妙的，以至竞相仿效。这种情况到本世纪上半叶有了变化。当时我国正处在半封建半殖民地社会，科学和艺术的发展缓慢。以对传统古典园林的保护和研究而言，社会的动乱和急剧的变革每每冲击那些残存的园林。园林成景不易，荒芜起来却很快，只要几年不加修整，便会显出荒凉的景象；若易主，或改作，或衰败，往往弹指间成为荒丘和瓦砾场。那时的社会顾及不上这份古代先辈们遗留给我们的文化财产，只能任其颓败，更谈不上对它进行系统的研究。有少数有志于园林艺术，目睹旧迹凋零，担心这一传统艺术行有渐灭之虞的学者，在极度困难的条件下，从事着辛勤的研究。即使如此，研究的成果也得不到及时出版的机会。由于这样的历史原因，中国的园林逐渐不为世界上其他国家和人民所了解，以至当今西方学术界有人以为日本园林是东方园林的代表。中华人民共和国成立之后，人民政府及时抢救和保护了一大批历史上遗留的苑囿和私家园林，并开展了对古典园林的系统研究，先后出版了童寓教授的《江南园林志》和刘敦桢教授的《苏州古典园林》等著作。中国的园林重新为世界上许多国家所认识和了解。现在，西方学术界已普遍承认中国的园林是东方园林的真正发源地和当之无愧的代表。它不仅是中国宝

贵的民族文化遗产，也是全世界、全人类共同拥有的艺术财富。

但是，中国传统的园林在古代只是供少数人观赏，为封建帝王、贵族官僚和士大夫们服务的。它所表现的人生哲理和审美情趣与今天新的时代有着很大距离。因此，我们必须历史地看待古典园林，对于其中所表现的一些消极的情感和意识应持反思和批判的态度，对古典园林中民族文化艺术所达到的高度成就，应该批判地继承，并加以弘扬光大，创造出我们时代的新型园林。现在，全国各地有许多历史名园经过维修整理之后，已对公众开放，作为历史文物供人民观赏游览。只要我们持有历史唯物主义的态度，一定可以从中受到优秀传统艺术的熏陶，使园林成为陶冶性情，提高民族文化素质，增强民族自豪感，进行爱国主义教育和精神文明建设的场所。

本书作者抱着这样的想法，向广大的青年读者概要地介绍我国古典园林的发展历史、艺术成就以及现存一些著名园林的详细情况，包括与园林有关的一些人物和简单的文化背景。书中还就园林的组成要素、创作方法以及如何欣赏古典园林等问题为读者提供一些入门的常识。本书若能使读者对了解和欣赏古典园林有所裨益，并因此激发对传统文化艺术的兴趣，将使作者感到欣慰。

目 录

前 言	(1)
一、从《红楼梦》的大观园 谈起	(1)
二、园林发展史话	(12)
商周的“囿”	(13)
对自然美的认识	(14)
秦皇汉武与上林苑	(18)
魏晋南北朝私家园林的勃兴	(22)
王维与辋川别业	(26)
白居易和庐山草堂	(30)
唐代长安名胜——曲江	(35)
宋徽宗和艮嶽	(37)
金明池和琼林苑	(40)
《洛阳名园记》和《吴兴园林记》	(43)

计成和《园冶》·····	(50)
乾隆南巡与扬州园林·····	(55)
岭南庭园·····	(60)
三、中国园林的组成要素·····	(63)
园林的主旨·····	(63)
叠山·····	(65)
凿池·····	(69)
花木·····	(71)
建筑·····	(73)
动物·····	(76)
四、中国园林的意境创作·····	(78)
关于意境·····	(78)
中国园林和山水诗、山水画 ·····	(80)
士大夫的人生哲学和审美 情趣·····	(81)
士大夫的艺术思维方式·····	(83)
意境论的提出·····	(86)
园林意境的创作·····	(88)
· 自然的典型化·····	(88)
· 情景交融·····	(89)
· 深化·····	(89)
· 欣赏·····	(90)
· 局限性·····	(92)

五、中国园林的创作原则和

艺术标准·····(94)

自然·····(94)

澹泊·····(95)

恬静·····(96)

含蓄·····(97)

六、中国古典园林观赏

入门·····(99)

渐入佳境·····(99)

小中见大·····(101)

步移景异·····(102)

得景无拘远近·····(104)

多样与统一·····(106)

七、名园揽胜·····(108)

康熙与承德避暑山庄·····(108)

万园之园——圆明园·····(114)

乾隆、慈禧与颐和园·····(120)

王羲之与兰亭·····(125)

陆游与沈园·····(127)

水木明瑟拙政园·····(130)

庭院深深话留园·····(135)

小园精英——网师园·····(138)

一代名胜——沧浪亭·····(141)

戈裕良与环秀山庄·····(144)

无锡寄畅园·····	(146)
上海豫园·····	(148)
常熟燕园·····	(151)
金石圣地——西泠印社·····	(152)
徐渭和青藤书屋·····	(155)
个园和四季假山·····	(157)
南京瞻园·····	(160)
潍坊十笏园·····	(162)
番禺余荫山房·····	(164)
顺德清晖园·····	(165)
东莞可园·····	(168)
八、中国园林在世界·····	(172)
· 世界两大造园系统·····	(173)
· 中国园林对日本的影响·····	(175)
· 路子工和苏我马子·····	(175)
· 禅宗与日本枯山水·····	(176)
· 禅宗与日本茶庭·····	(179)
· 朱舜水和文人园·····	(180)
· 欧洲的“英华庭园”·····	(182)
· 现代西方的中国园林热·····	(183)
九、传统园林的研究与保护	
·····	(186)
· 童寯与《江南园林志》·····	(188)
· 刘敦桢与《苏州古典园林》·····	(189)

苑囿的研究	(191)
园林研究方兴未艾	(192)
名园的保护与修复	(193)
十、园林的继承与革新	(195)
现代建筑中的庭园	(196)
风景名胜区的建设	(197)
后记	(199)

一、从《红楼梦》的大观园谈起

本书面对的读者，或许会有从事园林建设和研究工作的同行和对中国传统文化有较多接触的朋友，但更多的可能是从事于各种行业，对传统古典园林并不很熟悉的广大青年同志。因此，有必要选择一个人人所熟知的园林形象作为本书的话头。笔者很自然地想到了我国18世纪的现实主义文学巨著《红楼梦》中的大观园。

我国的园林有一个很重要的特点，它与绘画、诗词和文学有着非常密切的关系。它们在表现自然美和作品的意境方面，各有所长，但都遵循共同的艺术原则。文学作品是表现意境最充分，文化内涵容量最丰富，影响范围最广泛的形式之一。我国历史上许多著名的园林大部分是依赖诗词和文学作品流传下来的。《红楼梦》中所描绘的大观园是文学作品中最完整、最生动的古典园林形象。作者曹雪芹具有深厚的文化修养和多种艺术才能，他对社会剖析之深刻、生活观察之细致、园林艺术分析之精辟，都达到了那个时代的巅峰。大观园的形象来自曹雪芹的亲身经历，再经过艺术的加工和创造，读起来如身临其境，令许多人

信以为人间真有此大观园。曹雪芹借书中人物之口发挥了许多有关造园的独到见解，不啻是一篇讨论造园艺术的美学论文。所以，《红楼梦》刊行之后，许多文人士大夫奉之为造园的范本，对清中叶以后的造园曾起过很重要的影响。

《红楼梦》中的大观园是宁国府和荣国府的后花园。在封建社会，帝王营建苑囿，官僚地主、文人商贾则在自己住宅的旁边辟地建造花园，以供闲暇的时候消遣，不下堂筵，便可以享受山林泉石之美。花园的规模根据园主的财力和周围的用地条件而定，无论大小，园内总要布置假山、水池，栽植花木以表现自然山水景色，还要建造亭台楼阁，掩映于山麓水际，点缀景色，满足人们在游览观赏园景时休息和生活起居的需要。这种花园属私家所有，平日不对外开放。宋代的惯例，一些著名的花园在每年的春天，对市民开放几天，看园人收取一点茶汤钱。当年宰相司马光“独乐园”的看园人曾得茶汤钱十千，不敢自专，就在园中新建了一座林亭。我们称这样的花园为私家园林，以与皇家苑囿和城市公共名胜景点相区别。原先宁国府后面有个花园，叫会芳园，园内有假山花木，还有天香楼、登仙阁、凝曦轩等建筑物。荣国府后面也有个旧花园，不乏一些“竹树石山以及亭榭”之类。据书中描述，宁、荣二府坐落在石头城内，街东是宁府，街西是荣府，“两宅相连，竟将大半条街占了。”后来，荣国府的大小姐元春晋封为贵妃。为迎接元春归府省亲，才决定把会芳园和荣府的东大院打

通，合在一起兴建省亲别院。要在千家万户鳞次栉比的城市闹区创造出富有自然山水情趣的园林，显然不是一件易事。这正是我国园林的主要创作课题。这个创造“城市山林”的课题经过许多代造园家、工匠和文人画家的不断探索、总结，得到了巧妙而完善的解决，到曹雪芹写作《红楼梦》的时代，在意境创作、叠山技法和营造技术等方面都达到了炉火纯青的境地。为贾家主持营造大观园的是胡公，号山子野，大概是曹雪芹想象中一位有名望的造园家。贾家门下的一帮清客，多是文人雅士和画家之流，也参预筹划。这种文人画家参预园林设计的做法也是中国园林的传统。他们自然而然把诗词的意境和山水画理运用到园林的布局和造景中去，创造出格调高雅的园林景色。山子野和那帮清客在审察了两府的地方之后，以原会芳园从北墙下引来的一股活水作为园内溪、池用水的水源，又利用原来的花木山石和拆除旧楼阁所得的砖、木和石料，竟然在3个多月的时间里建成了东西长达3里半的大型园林——省亲别院，也就是大观园。当然，这里不免有艺术夸张的地方。不过，中国的园林建筑多采用木构架，施工方便。若拆除旧房改建，所需工期更短，竹树山石又是利用旧园的，移动挪位也便当，细细分析起来，如此短的工期也不是绝对不可能。新园既已建成，贾珍请贾政亲自过目，以便题匾额楹联，才引出“大观园试才题对额，荣国府归省庆元宵”这一回故事，详尽描绘了贾政携带宝玉等人游览大观园、指点评论各处景色的经过。现在，我们不

妨跟着贾政一行进大观园里，看看创造的是怎样一番景色。

大观园的入口在南面，正门五间，“上面筒瓦泥鳅脊，那门栏窗格，俱是细雕时新花样，并无朱粉涂饰，一色水磨；砖墙下面，白色台阶，下面虎皮石，随意乱砌，自成纹理，不落富丽俗套。”这是一幢朴实无华，雅致精细的建筑物，与宁、荣两府前面蹲着大石狮子的3间兽头大门是两种不同的格调。建筑的形式和色彩追求质朴、素雅，以与山石花木取得和谐，是中国园林又一特点。

进了园门，“只见一带翠嶂，挡在面前。”众清客都道：“好山！好山！”贾政道：“非此一山，一进来，园中所有之景，悉入目中，则有何趣？”为什么一进园门就要设置这座翠嶂呢？贾政已说得很清楚，目的在于不让人一眼看穿全园景色，而是逐步展开，步移景异，渐入佳境，使人游兴盎然。一些面积仅数亩的小园更要注意入口的曲折，以创造出丰富多变的境界。翠嶂是一座石山，用湖石或黄石叠成，“上面苔藓斑驳，或藤萝掩映，其中微露羊肠小径。”沿小径，进石洞，“只见佳木茏葱，奇花烂漫，一带清流，从花木深处泻于石隙之下。再进数步，渐向北边，平坦宽豁，两边飞楼插空，雕甍绣槛，皆隐于山石树梢之间。”由于小径之小，石洞之暗，才衬出主景“平坦宽豁”，这是视觉对比所起的作用。

过了沁芳桥，“忽抬头见前面一带粉垣，数楹修舍，有千百竿翠竹遮映。”“进门便是曲折游廊，阶下石子漫成

甬路，上面小小三间房舍，两明一暗，里面都是合起地步打的床儿椅案，从里间房里，又有一小门出去，却是后院，有大株梨花并芭蕉，又有两间小小退步；后院墙下忽开一隙，得泉一脉，开沟仅尺许，灌入墙内，绕阶缘屋至前院，盘旋竹下而出。”这里就是林黛玉住的潇湘馆了。千百竿翠竹，一脉泉水，景色是相当幽深的。在大观园中有好几个这样清静雅洁的小院落，各有特色，供人小憩、居住、读书或宴请客人。园林不仅要有供人观赏的山水花木景色，还要有适量的建筑物，为人们提供休息、观景和生活起居的场所。由此可见，私家园林实质上还是住宅的延伸与扩大。

从潇湘馆出来，“忽见青山斜阻，转过山隈中，隐隐露出一带黄泥墙，墙上皆用稻茎掩护。有几百枝杏花，如喷火蒸霞一般。里面数楹茅屋，外面却是桑、榆、槿、柘，各色树稚新条，随其曲折，编就两溜青篱。篱外山坡之下，有一土井，旁有桔槔辘轳之属；下面分畦列亩，佳蔬菜花，一望无际。”这是造园者立意创造的农舍田野景象。官僚文人过惯了城市车水马龙的繁华生活，反倒向往田园风光。园主也借此表示清高。所以贾政一见便非常喜欢，说：“倒是此处有些道理。虽系人力穿凿，却入目动心，未免勾引起我归农之意。”贾宝玉的艺术修养比他父亲高，对这种斧凿之痕显露的造景很不以为然。他批评道：“此处置一田庄，分明是人力造作成的：远无邻村，近不负郭，背山无脉，临水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，峭然孤出，似

非大观，那及前数处（指前面所游的曲径通幽、沁芳桥，潇湘馆等处。）有自然之理，得自然之趣呢？虽种竹引泉，亦不伤穿凿。古人云‘天然图画’四字，正恐非其地而强为其地，非其山而强为其山，即百般精巧，终不相宜。”这一席高论批评了造园中不顾环境与条件，矫揉造作的不良倾向，阐明了中国园林的一条主要艺术标准：天然。所谓天然，就是造景要顺自然之理，得天然之趣，以不露人工凿痕为上品。当然，园林是创造“城市山林”，是人为的一种生活环境，挖池堆山，移花植木总是难免的。关键是要根据园址所处的自然条件，因地制宜，创造出有若“天然”的景色。全园各景色之间要有机联系，浑然一体，达到艺术上的真实。这样，可以少花人力、物力和钱财，又容易取得自然之趣。这个农舍田野景点的失败，在于不顾周围环境，显得峭然孤出，成为无源之水，无本之木，不合“天然”之理。因此，因地制宜是中国造园的一条重要原则。

大观园的中心建筑是“省亲别墅”，居于全园的中心部位，前面有一座玉石牌坊，“上面龙蟠螭护，玲珑凿就。”牌坊的后面，“崇阁巍峨，层楼高起，面面琳宫合抱，迢迢复道萦纡。青松拂檐，玉兰绕砌；金辉兽面，彩焕螭头。”好一派金碧辉煌的景象！不仅楼阁崇峻轩敞，装修华丽，玉石牌坊上还雕龙刻螭。龙和螭是皇家宫殿和王府才可以使用的装饰纹样。省亲别墅是供帝王的贵妃元春省亲使用的，所以建筑的等级很高。一般官宦和文人的私家园林，也都有主体建筑——厅或堂。它们的体量比别的园林建筑