

中國園林藝術

安懷題詞

上海科學出版社

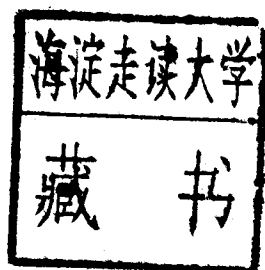
73

1

K2.8.7
AHG/1

中國園林藝術

安怀起 编文 王志英 绘图

004062

上海科学技术出版社

中国园林艺术

安怀起 编文

王志英 绘图

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷二厂印刷

开本787×1092 1/16 印张10 字数86,000

1986年4月第1版 1986年4月第1次印刷

印数: 1—11,700

统一书号: 15119·2371 定价: 5.60元

序 言

我国是世界园林艺术起源最早的国家之一。如果从殷、周时代囿的出现算起，至今已有三千多年的历史。在世界园林史上，我国的园林艺术有高超的艺术水平和独特的民族风格，颇享盛名。在世界各个历史文化交流的阶段中，我国的“妙极自然，宛自天开”的自然式山水园林的理论，以及创作实践，不仅对亚洲国家，而且对欧洲一些国家的园林艺术创作，都发生过重大的影响，为此，曾被誉为造园艺术的渊源之一。自唐、宋始，我国的造园技术传入日本、朝鲜等国。明末造园理论方面的专著计成的《园冶》流入日本，抄本题名为《夺天工》。至今，日本许多园林建筑的题名等，都还沿用古典汉语。特别是在公元十三世纪，意大利著名的旅行家马可·波罗就把我国杭州西湖的园林称誉为“世界上最美丽华贵之城”。在十八世纪，中国自然式山水园林由英国著名造园家威廉康伯介绍到英国，使当时的英国一度出现了“自然热”。清初，英国传教士李明所著《中国现势新志》一书，对我国园林艺术也有所介绍。后来英国人钱伯斯到广州，看了中国的园林艺术，回英国后著《东方园林论述》。由于受中国造园艺术的影响，英国造园家开始觉得规则式园林的布局原则单调无变化，从而发展东方自然式园林艺术的设计手法。如1730年在伦敦郊外所建的植物园，即今天的英国皇家植物园，其设计意境就是模仿中国园林的自然式布局方法，还采用了中国的宝塔和桥等建筑艺术形式。在法国，仅巴黎一区，就建有中国式风景园林约二十处。

如今，中国园林艺术之花，更是大放异彩，成为中外文化艺术交流的一个重要方面。名园分翠到西洲，苏州著名古典园林之一——网师园中的“殿春簃”，被仿制后，易名“明轩”，在美国纽约大都会博物馆展出，成为中美两国人民文化交流的佳话。“明轩”建成之后，轰动了法国，法国也向我国提出了苏州园林艺术赴法国展出的要求，作为中法文化交流的项目之一。根据网师园的实样，用一比十的比例，制作了一座玲珑剔透、精致绝伦的“袖珍网师园”，已在1982年春暖花开之际，送往巴黎蓬皮杜展览中心展出，使法国公众能欣赏到中国园林胜景。

为了继承和发展祖国的古典园林艺术，美化城市，发展旅游事业，风景园林建设也将随之兴旺发达，自然风景资源的开发工作也必将开展起来。如何借鉴古典园林艺术的经验，这就需要进行总结，吸取其精华，为今天的新型园林建设服务。同时，随着人们文化生活水平的提高，园林艺术的爱好者日渐增多，

专业工作者的队伍也将不断扩大。为了满足广大园林艺术爱好者的需要，和为专业人员提供参考，我们编写了此书。我们在编写和绘画的过程中，曾得到许多单位的支持与帮助，在此一并致谢。

作 者

目 录

序言

造园有史流千古	(1)
囿的产生, 苑由囿来	(2)
早期的公共园林——寺院丛林	(3)
从模仿自然到写意山水	(6)
集艺术大成的明清园林	(13)
凝固的音乐——园林艺术	(22)
共同的节奏与韵律	(22)
时空的变化与持续	(24)
朦胧与含蓄	(26)
动中有静 静中有动	(27)
巧夺天工 妙极自然	(30)
顺应自然 极富天趣	(30)
因水而异 人工为之	(35)
咫尺山林 多方胜景	(38)
花草树木 合理配置	(41)
点石成景 宛然如画	(43)
无声的诗 立体的画	(47)
园林 绘画 文学	(49)
点景	(49)
立意	(51)
因景生情 寓情于景	(54)
文因景成 景借文传	(54)

造园有史流千古

我国古典园林的兴建，早在公元前十一世纪，就已经开始。如周代有文王的“灵囿”，方七十里，其中养百兽鱼鸟，不仅供他狩猎，同时也是他欣赏大自然景色的好去处。这种以自然的树木花草为主，鸟兽充其间，并挖池筑台，供帝王贵族游乐狩猎的囿，实际上就是狩猎园。

到了秦、汉，园林渐渐变为专供帝王生活游乐的地方，建宫、苑，数量不下三百处。其中最为有名者，是在长安县西南的上林苑，跨渭水南北，广三百余里；并在终南山顶上建阙。可供远眺近览的阙，在当时已算是一种高大的建筑物了。当时人们已经懂得了“山本静，水流则动”这个建苑道理，引樊川的水来作池，苑中有涌泉、瀑布以及种类繁多的动、植物，规模宏伟，气势壮观。

汉武帝将秦上林苑加以扩大，此时的上林苑已建为满足多种功能要求的园林总体，苑中有苑，有宫有观，有池沼水景，有不同功能的宫、观、池、苑，供帝王贵族游憩、居住以及文化生活等方面的需要。又在上林苑中筑建章宫，宫北又修筑太液池，池中有蓬莱、方丈、瀛州海上三岛等水上景色，供武帝等人欣赏水面风光，猎取月夜、晴雨等奇趣。其后，刘武（梁孝王）又建兔园等。这些苑、囿模仿自然，开池筑山，并与山水相结合，规模更为宏大。

魏、晋、南北朝，战争频繁，文人士大夫崇尚清淡，礼佛养性，高逸循世，居城市而又迷恋自然山林野趣。因此，这一时期不仅在城市中大造园林，闹中寻幽，同时也出现了我国早期的寺院丛林。由于佛教和文人画家的影响，造园中注重“凿渠引水，穿池筑山”，人工山水已成为造园的骨干，形成了我国早期的山水园。以山水为主体的园林，逐步代替了以宫室楼阁为主、百兽充其间的宫苑。此时期的造园活动主要取法于大自然，但又不是对大自然的机械模仿，而是把自然山水经过提炼和概括，再现于园林艺术空间。特别是唐、宋文人诗画的发展也促进了园林的发展。他们把诗情画意写入园林，园林中的造景在仿写自然的基础上，又比大自然的景色更集中，更典型，更富理想化，形成了写意山水园。

明、清时期，不少画家如明末的画家计成和石涛和尚，清代“扬州八怪”之一的郑燮等，也参与造园活动，画常成为园林中造景的蓝本，诗则近似造景的理论或设想，使得我国园林艺术具有深刻的美学意义。它们不是简单地模仿大自然，而是概括了自然美的内涵，集古代园林艺术之大成，逐渐形成了有我国民族特点的园林艺术。

囿的产生，苑由囿来

(一)

园林是社会历史发展的产物，只有当生产力发展到一定的高度，作为一个脱离生产劳动的特殊阶层开始出现，社会意识形态与文化艺术比较发达的时候，才有可能兴建以游乐休息为主的园林。

公元前十一、二世纪前后，在商、西周，奴隶主常狩猎取乐，划地种植刍秣和圈养动物。他们借助于天然景色，让自然环境中的草木和鸟兽滋生繁育，挖池筑台，掘沼养鱼，方园几十里，或上百里，成为帝王贵族们进行礼仪和娱乐的场所。这种园林建筑的雏形，被称为囿。

囿进一步发展，囿中开始建“宫”设“馆”，以便帝王寝居，观赏植物花卉、动物、山水等景色。

汉代所建的园，已经具有我国园林的某些重要特点。如刘武的兔园中有山石叠置的百灵山、落猿岩、栖龙岫等，又有雁池和池间设置的鹤洲凫渚等理水之景，并养殖瑰禽珍兽，注意植物配置，大量种植奇果异树，用绿化组织景观。在组合建筑时，宫与观（供登高远望的建筑）相联，延亘数十里。总体布局时，建筑与自然巧妙地结合，合理地组织景区和划分空间，园林布置犹若自然。袁广汉所建的园，在堆山挖池，模仿自然，再现自然等方面已很具特色。园内所构假山高十余丈，连延数里，把激流之水引进园内，又积沙为洲屿，激水为波潮，奇树异草的种植既多而又得体，园林建筑徘徊连属，重阁修廊，行之移步不能遍也。可见汉代已开创以山水配合花木、房屋而成园林风景的造园风格。

我国园林艺术的主要特征是以山、水、石、泉、植物、亭、廊、轩、榭、楼、阁、桥，以及云岗烟蔼等为造园题材；放怀适情，游心玩思而造园，园的意境常以山水为骨干来创造；而园林建筑除满足游乐、休息、居住外，又是园景的构图中心和造景的依据，再有树木花草合理地配置，使得山水“得草木而华”，因山就势布置建筑，树木花草点缀其间，创造出“妙极自然”的园林艺术意境。这种造园方法，在秦、汉开始显露出来。也即在秦、汉，方把“囿”改称为“苑”。如果说“囿”是园林建筑的最初形式，那么“苑”的出现是我国园林艺术的开始。

(二)

从商、殷到秦、汉，该时期的园林应推“上林苑”为代表。

上林苑自秦始建，后又经汉武帝扩建，是当时典型的皇家禁苑。它不仅规模宏大，而且在总体布局与空间处理上，采用苑中有苑，苑中有宫，苑中有观的方法，还把全园划分若干景区和空间，使各个景区都有景观主题和特点。首创了我国古典园林丰富造景和扩大空间感的方法。当时苑中观的建筑，有远望观、观象观、平乐观等若干种，各有不同的功能用途，如观象观是观赏大象的建筑，平乐观则是观看文化娱乐表演的，而远望观是为了远借近眺。上林苑“有苑三十六，宫十二，观三十五”。“三十五观”，说明组景与景点之多。十二宫中，最大的是建章宫，专供帝王居住和日常游乐、休息之用。这与清朝的避

暑山庄，供帝王避喧听政、游赏玩思的功能雷同。园林中有水方能活，而自然界中的溪涧、瀑布、江湖便是造园匠师仿写的来源，经过提炼概括，创造出我国自然式的风景园林。造园者常以池水为中心，辅以水谷、瀑布、溪涧，配以山石、花木和园林建筑，形成山光水色、碧波游鱼、睡莲荷花等景色，给人以明净、清澈、幽雅之感。这种传统的造园手法，被上林苑的造园者所采取。上林苑设有池沼多处，“其北沼大池，台高二十余丈，名曰太液池，中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁，象海中神山……”，达到坐观静赏，静中有动的景观目的。苑中还饲养着供玩赏的动物；另有供演出音乐歌曲用的演曲宫；有供游乐休息住宿的地方，如御宿苑；有供水上寻欢作乐、载歌载舞的昆明池。“池中有龙首船，常令宫女舟汎池中，张风盖，建华旗，作擢歌，杂以鼓吹，帝御豫章观临观焉”。从以上有关对上林苑的记载中，我们可以看出，当时的园林布局已经非常注意如何利用自然与改造自然，进行叠石理水，栽树移花，凿池引泉。自然山水，人工为之，如今我们通常所说的这种造园手法，在秦代已经出现，为秦代所开创。

当时的园林，尽管其艺术水平相当的高，但只是为帝王贵族所独享，为少数人所占有。汉代商业发达，富商大贾，生活奢侈不下王侯，他们也都纷纷建造园林，形成了两种类型园林，一类是帝王的苑、囿，一类是官僚、地主和富商的私家园林。当时的私家园林与皇家禁苑的内容、形式以及造园手法等，还无什么根本的区别，只是规模的大小有所不同。

总之，苑的形成，是继承了古代囿的传统发展而来的。古代的囿，虽然已经初具园林艺术的某些特征，但它基本上是以自然环境为主，稍稍人工为之，造园的意境与构思还是极为初级的。而苑的形成，无论从内容、形式，构思立意，以及造园手法等各方面来看，已达到了一定的水平。

早期的公共园林——寺院丛林

唐代诗人杜牧曾作《江南春》，其中有：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”可见魏、晋、南北朝已经出现了数量相当多的寺院。这与北魏奉佛教为国教后，大兴土木修建佛寺有关。这种寺院大多数是风景名胜与寺庙祠堂相结合，如杭州西湖就是“山绕重湖寺绕山”，有“佛国”之称，寺院建筑带有浓厚的宗教色彩，建筑多数雄伟壮丽，总的布局庄严优美，选址都是经过精心考虑，少数建在市区，大多数建在溪清泉旁，树老林深、峰石古朴、洞壑深幽、丛林茂密的山林中，形成峰峦隐映、松桧荫郁、岩壑幽胜的寺院丛林园。“深山藏古寺”这一典故，说明寺院丛林采用了宜隐不宜露的艺术处理手法，而且成为早期杭州园林的主题。

在佛教传进中国的同时，带有宗教色彩的美术也传进我国，影响和促进了美术创作思想的变化，如出现了反映我国美术史上的巨大变化的代表作，河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟、山西大同的云岗石窟等。这一时期绘画艺术非常繁荣，画家辈出，在艺术创作中追求风雅、华丽、潇洒，对艺术的要求是寄情山水，以隐逸、超脱世俗为高尚。这种绘画思想影响园林艺术创作，并在园林中也得到体现。伴随着佛教和当时绘画艺术思想的广泛传播，寺院建筑与周围环境协调配合，以自然为主，再经人工改

造,出现了清佳自然的寺院丛林。

(一)

当时最大的寺院应推建康的同泰寺,即今南京的鸡鸣寺。“为梁武帝所建,寺有浮屠九层,大殿六所,小殿及堂十余所……璇玑殿外,积石为山,盖天仪激水,随滴而转”。同泰寺不仅有丛林寺院的特点,而且还有天文仪器,具有天文台的作用。在南京东北郊钟山的独龙岗有灵谷寺,建于梁天监十三年,现辟为公园。寺东原来还有琵琶街,以踏地有声与鼓掌山谷响应而闻名。寺东北有名泉八功德水。八功即一清、二冷、三香、四柔、五甘、六净、七不噎、八除疴(可去病),于曲折山林间有名泉、好水和树木的点缀,成为极好的风景与园林建筑相结合的游览区。

又如环境幽静著称的南京栖霞寺,始建于南齐永明七年(公元489年),是我国著名古寺之一。寺后有舍利塔,为唐代所建,是长江以南最古石塔之一。在塔后山崖间,还有齐、梁间开凿的千佛岩,大小佛象姿态各异,栩栩如生,有的意态潇洒,有的神采奕奕,名山名水和灿烂的历史文物荟萃在一起,使栖霞山一带成为游览胜地。

在此前后,陆续兴建的还有苏州的虎丘云岩寺、杭州的晋灵寺和唐定慧寺(今虎跑)等。

如今保存完好的佛寺,有泉州的开元寺。它是一座规模宏大的千年古刹。这座建于唐代,并由佛教建筑与塔组成的寺院,占地面积约七万平方米,里边莲宫桂宇,焕彩流金,刺桐掩映,古榕垂荫,环境十分幽静。游人未抵寺门,远远地便先望见两座石塔凌空耸起,矗立于千楼万舍之上,一东一西,分别座落在两廊外的绿叶丛中。它们芳姿卓立,巍然对峙,更有题咏:“廊长旋日永,塔耸切云齐”点缀,使整个寺院的布局显得格外宽敞壮观。正中那巍峨的“紫云大殿”与东西长廊形成开阔的庭园,古木参天,几棵大榕树,枝桠交缠,绿荫婆娑,一派南国的诗情画意。

这种佛寺,即使在城市中心地段,也多采用树木绿化来点缀,创造幽静的环境。而在近郊的佛寺,总是丛林培植,花木茂盛。在风景优美地区的佛寺建筑周围,山石嶙峋,树木森森,林泉幽美,或碧江环绕,帆影往来,富有情趣。

泉州的“南天寺”,可以说是寺院园林艺术与自然结合极好的佳例。南天寺构筑于岱山之麓的山坡上。山虽不高,但巨石气势磅礴。它的背后是麒麟、妙峰两山,巍然耸立;左右又有石、鸿两江,环绕如带。当游人登上山巅远眺那浩瀚的大海时,烟波茫茫,雾霭漫漫,天水相接,犹如一幅墨色淡淡的山水画图。近览山景是万木争荣,群芳荟萃。更有明代黄伯善游山时:“白萍红蓼江天净,曲径丛林野寺通。海气侵阶晴亦雨,潮声著树晚多风”的咏句,深刻地点出了南天寺的诗情画意。

佛寺园林建筑,不同于一般帝王贵族的苑囿。寺院丛林已经有了公共园林的性质。帝王臣贵各造苑囿宅园,独享其乐,而穷苦的庶民百姓,只有到寺院园林中去进香游览。由于游人多,求神拜佛者都愿施舍,这又从经济上大大促进了我国不少名山大川,如庐山、九华山、雁荡山、泰山、杭州的西湖等的开发。

魏、晋、南北朝,长期混战,统治阶级不顾人民的死活,奢侈暴虐,除大建宫室外,还大兴土木建

佛寺。从汉末到西晋时还只有佛寺四十二所，可是到了北魏，奉佛教为国教后，仅洛阳京城内外就有佛寺一千多处。到北齐时，全国佛寺多达三万多处。

在佛教兴盛的时期，帝王贵族使用的建筑也大量用在佛寺中。有的佛寺不仅规模宏大，装饰也都金碧辉煌。如处于千峰竞秀、万壑争流的灵、竺两山间深处的杭州灵隐寺，建于东晋咸和元年，至今已有一千六百多年历史，是江南著名古寺之一。当时灵隐寺内有九楼、十八阁、七十二殿堂，房屋一千三百余间，僧徒达三千人。宋代苏东坡在题灵隐寺的诗中有“高堂会食罗千夫，撞钟击鼓喧朝脯”之句。明代张岱在《西湖梦寻》里也有“香积厨中，初铸三大铜锅，锅中煮米三担，可食千人”的记载。这些记述说明灵隐寺的规模宏大。灵隐寺的建筑与自然山水结合得体。在古木参天，浓荫掩映之中，有主体建筑天王殿和巍巍壮观的大雄宝殿组成了很大的庭院。天王殿上悬清代康熙皇帝的手笔“云林禅寺”匾额，大门两侧刻着一幅联对：“峰峦或再有飞来，坐在门老等；泉水已渐生暖意，放笑脸相迎。”游人从匾额和联对的意思中可以领会灵隐寺院丛林的造园意境。整个寺院丛林中除了用主题建筑天王殿和大雄宝殿来统一外，又在参天古木和掩映红绿的自然景色中，点缀着冷泉、壑雷、春淙、翠微等亭、阁建筑，山美如画，水秀若诗。而在幽深奇妙的天然洞壑又有石窟艺术，使得名山胜水和灿烂的历史文物荟萃在一起，吸引着千千万万的游人去饱赏她的丰姿秀色。

(二)

由于寺院丛林的大量发展；又文人雅士厌烦战争，玄谈玩世，寄情山水，风雅自居；加上山水画的出现，文学绘画的影响；以及南朝自然条件得天独厚，山明水秀，气候温暖，植物资源丰富，于是从南朝开始，我国园林艺术向自然山水园发展。由宫、殿、楼、阁建筑为主，充以禽兽其中的宫苑形式被扬弃，而古代苑囿中山水的处理手法被继承，凿池构山，形成人工自然山水，从而达到妙极自然的意境。在园林的总体布局上，以山水为主题，以创造出自然山林景色为造园的主要目的。假山是园景中的重要因素，经过匠师们长期的实践和提炼，不断推陈出新，发展成了一种独特的艺术，成为表现园林风格的重要手段之一。结合地形堆造假山，使山路崎岖迂迴，峰峦迴抱，洞壑幽深。临水构峭壁危崖，或为曲岸，或建石矶，使山水的结合更为自然。山上配植高林巨树，或垂蔓悬葛，移花栽木，宛如自然山林。在形体高大的山林中增建亭阁，俯瞰全园或眺望园外，达到扩大空间的艺术效果。山林阻隔视线，增加园中宁静的气氛。在堂前房后，叠石为山，或依墙面构造石壁，点缀花木，构成极好的图画。

自然山水园中水的处理，或用自然水面，或人工开凿；或聚或分，聚则水面辽阔，分则似断似连，构成曲折深邃的自然情趣。而水面与空间之间用桥、廊、岛等分隔，使水面似分非分，相互渗透。无论从山林越过池水遥望高低错落的建筑，或自房屋中欣赏隔水的山崖花木，都能见妙景。

自然山水园的出现，为后来唐、宋、明、清时期的园林艺术打下了深厚的基础。

南朝著名园林大都集中在建康(今天的南京)。这一带“钟山龙蟠，石城虎踞，负山带江，九曲青溪”，“三山半落青天外，二水中分白露洲”，山明水秀，自然条件极好。如梁元帝(萧绎)造湘东苑于建康。“……穿池构山，长数百丈，植莲浦，缘岸杂以奇木。其上有通波阁，跨水为之。南有芙蓉堂，东有楔饮

堂，堂后有隐士亭，……北有映月亭、修竹室、临水斋，斋前有高山，山有石洞，潜行透延二百余步。山上有阳云楼，楼极高峻，远近皆见。北有临风亭，明月楼”。可见湘东苑的主题是筑山构洞，沟谷交错，迂迴曲折；又以曲折自然的池水为中心，沿水面配置斋、阁，池中种植莲荷，形成夏景，人于室内可以坐观赏园。山际建楼，远眺近览，采用借景手法。园内种植奇花异木，益增景色。这种山水为主，配置树木绿化，又以亭、榭、楼、阁添景的园林布局，实为以后自然山水园林的蓝本。

南朝时又修建都城建康玄武湖，以原来的山水为主，适当地布置园林建筑，自成天然之趣。又因为江水相通，更有波澜汹涌，置身湖区，北望幕府、观音，东眺钟山，山景似画。西临古城墙，每当夕阳西下，波光倒影，湖光山色，交相辉映。盛夏，更有那映日荷花点缀湖面，十分美丽。秋日里，湖面萧萧，景色更佳。一抹城垣临水，这正是：“一城山色半城湖，全城尽映湖当中”。玄武湖是利用自然，顺应自然，“人工为之，宛自天开”的自然山水园林艺术的代表作之一。

从模仿自然到写意山水

唐朝是我国封建社会的全盛时期，国富民强，文化艺术空前繁荣。这一时期的园林也大为发展。北宋时期的李格非在《洛阳名园记》中提到，唐贞观开元年间，公卿贵戚在东都洛阳建造的邸园，总数就有一千多处，足见当时园林发展的盛况。唐朝文人诗画的产生，文人画家以风雅高洁自居，多自建园林，并将诗情画意融贯于园林之中，追求抒情的园林趣味，如白居易、王维等都是当时的代表人物。到了宋代，文人画家参与园林设计，对造园活动也带来深刻的影响，而且三度空间的园林艺术比一纸平面上的创作更有特色，因此，经文人画家的着意经营的园林艺术达到了妙极山水的意境。

(一)

唐朝所建著名园林之一是华清宫。它位于陕西临潼县，离开西安市约二十公里的骊山之麓，以骊山脚下涌出的温泉得天独厚和以杨贵妃赐华清池的艳事而闻名于世。华清宫的最大特点是体现了我国早期出现的自然山水园林的艺术特色，随地势高下曲折而筑，是因地制宜的造园佳例。此处风光十分秀丽，名山胜水、古老灿烂的历史文物古迹，以及诗、画、书法等综合在一起，成为著名的风景园林文化之地。这里峰峦凝翠，中涵绿水，青松翠柏遍岩满谷，绿荫丛中，隐现着亭、台、轩、榭、楼、阁，登上望京楼还可远眺近览。远望山形，犹如骊马，故名骊山。骊山系秦岭由兰县向西北延伸的支脉，东西绵亘二十余里，造园家利用骊山起伏多变的地形，特有的水源和满山丰茂的树木，布置园林建筑，大殿小阁鳞次栉比，楼台亭榭相连，奇树异花点缀其间，一年四季景色不同，一天四时景色各异。尤其当夕阳西下，落日的余辉给青秀山岭抹上一片金色，更加神奇绮丽。所谓“骊山晚照”，被誉为“关中八景”之一。骊山西翼北麓清流水萦绕处，当年唐太宗利用温泉水建了温泉宫。至唐玄宗时改为华清宫，并利用泉水建成华清池。水面有分有聚，以聚为主，则给人以池水漫漫，清澈开朗，深邃莫测之感；以分为主，则产生虚实对比，紫

迴曲折，无限幽深之意境。

进华清宫西门，正中那人工湖畔密密的垂柳，仿佛为碧波荡漾的湖面挂起了一道绿色的帐幔。每当烟花三月，大树柳丝迎风摇曳，宛如翠浪翻空，万绿丛中又有李白桃红，花光人影，极富春的气息。而在那桃红柳绿的浓荫深处飘来花香，时而传来清脆悦耳的啾啾莺啼。游人湖岸漫步，或亭中小憩，坐观静赏，说不尽的诗情画意。湖的北岸是气势雄伟的飞霜殿和东西配殿。湖的西岸，在林木茂密之中隐见游廊。游廊右侧，排列着九龙汤、莲花汤、海棠汤三座制作宏丽、雕镂巧妙的浴池。由此往东是龙石舫。穿过龙石舫，是上下湖之间的石筑龙堤。堤上排列着九条精雕细刻、栩栩如生的石龙，“九龙汤”也即由此得名。潺潺的清泉之水从龙口泻入湖面。这种因水成景，沿湖池摆布建筑，形成建筑、树木水中倒影，待到春季柳枝泛绿，花卉盛开，满园春色时，格外撩人眼目。东西又布置了晚霞亭和旭日亭，组成亭廊曲折有致的园林艺术空间上的变化，掩映在秀木繁荫之中，一湖秀水，清泉流水，听听枝头莺啼，真是佳趣无穷了。

出九龙汤南小门，有著名阿房宫遗址和贵妃池。在贵妃池南面不远处，山势陡峻，攀援而上，可见平地一片。据说，这里曾是唐代长生殿遗址，“七月七日长生殿，夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”，也即诗人白居易在著名的长诗《长恨歌》里所写的唐玄宗和杨贵妃卿卿我我、山盟海誓的地方。园林与传说、文化历史相结合，而使得华清宫这一园林艺术而著名，人游其中，叫人顿生怀古之幽思。

华清宫苑中的华清温泉，发现于三千年前的西周，周幽王、秦始皇、唐玄宗等都曾在这里修建离宫，构砌汤池。唐代贞观十年（公元644年）加以修建后，名为“温泉宫”。天宝六年（公元747年），唐玄宗李隆基利用骊山水清山秀的自然条件，更是大兴土木，治汤井为池，环山列宫室，易名“华清宫”。这里春天山花烂漫，重峦献翠；入夏，一池湖水，凝碧浓绿，凉爽宜人；秋日，枫松相映，灿若明霞；隆冬时节，白雪银妆，娇娆迷人，一年四季，各有奇趣，而温泉之水，更是出神入胜。造园者选择这样的地方，可以说是因地制宜的佳例了。

除华清宫、长生殿外，还有朝元阁、集灵台、宜春亭、芙蓉园、斗鸡殿等，组成一个规模较大的宫苑，专供玄宗李隆基和贵妃杨玉环等宫室权贵们奢侈享乐，悠游林泉。

（二）

唐、宋两代是我国历史上诗词文学的极盛时期，唐宋诗词、绘画流行，出现了许多著名的山水诗、山水画。而文人画家陶醉于山水风光，企图将生活诗意化。他们把自己喜爱的诗情画意应用于园林之中，追求秀逸、超脱的意境：以吟风弄月、踏雪寻梅、酗酒赋诗为风雅，把园中山池寓意为山居岩栖、高逸循世；以松、竹、梅比作孤高傲世的“岁寒三友”，以点石峰比作名山巨嶽，以鸣雅逸；把荷花则喻为“出污泥而不染”的“君子”等，借景抒情，融汇交织，把缠绵的情思从一角红楼、小桥流水、树木绿化中泄露出来，形成文人构思的写意山水园林艺术。在具体的造园手法上，布置得山岭起伏，沟谷交错，注意引注泉流，或为池沼，或为挂天飞瀑，临水又置亭、榭等，咫尺之地，俨然大地。这些文人画家本人也亲自参

造园。所造之园，多以山水画为蓝本，诗词为主题，以画设景，以景入画；寓情于景，寓意于形，以情立意，以形传神；楹联、诗对与园林建筑相结合；富有诗情画意，耐人寻味。在这种总的思想指导下，形成的写意山水园比单纯地模仿自然山水的山水园，在造园意境上深化、发展、提高了。这种园林艺术的诗意化，一方面反映了唐代的上层社会追求生活享乐和寻找精神上的寄托，另一方面，在如何模仿自然，体现自然美的创作技巧上，确有了很大的进展。它的出现，为以后的园林艺术创作开拓了一条新路子 and 提供了好经验。

(三)

唐、宋的写意山水园以汴京(今洛阳)西北角的著名园林“寿山艮岳”为代表。

寿山艮岳是先构图立意，然后根据画意施工建造的。园的设计者就是以书画著称的赵佶本人。它的总体布局与景观的组织方法，跟山水画的创作原则相一致，园林空间艺术与诗情画意融为一体，体现出“放怀适情，游心玩思”，不出堂筵，而尽享山林之乐，这一总的要求。

全园以山石奇秀，洞壑幽深的艮岳为园内各景的构图中心，以万松岭和寿山为辅，形成主从关系，也即是我国造园艺术中“山贵有脉”、“岗阜拱伏”、“主山始尊”的造园手法。又有介亭建于艮岳的最高峰，用山际置亭的办法，更使艮岳成为群峰之主，全国的主要景观，人于亭中既可俯视全国的主要景色，又可远借园外之景。这种造园手法同山水画创作中的“先立宾主之位，次定远近之形”的原则完全一样。有了这种总的原则，加上恰到好处的叠石理水，便使得山无止境，水无尽意，水绕山转，山因水活，绵延不尽，山水生动。造园家摄取了自然中重叠的山峦、茂密的树木、渔浦溪桥、竹篱茅舍等自然美的精华，与绘画中提炼的环境形象、诗词中的意境交织在一起，创作出优美的写意园林艺术空间，而不是简单地模仿自然。

艮岳的叠石理水，也为以后的造园积累了很好的经验。寿山两峰并峙，列嶂如屏，其间有瀑布泻入雁池，池水清澈连漪，凫雁浮泳水面，栖息石间，不可胜数。池水中又有天上云彩倒影，形成山高林密，云层低绕的景色。池水出为溪，自南北岗脊两石间，往北流入景龙江，往西与方沼、凤池相通，形成了谷深林茂、曲径两旁完好的水系。这种以水池为中心，辅以溪涧、水谷、瀑布等，再配以花木、山石和亭、台、楼、阁的建筑，就可形成丰富而又有变化的景色。清幽、明净的水面，既开阔了园林的空间感，又使得山色青青、幽静、秀美、开朗，游人伫立桥头或岸边，会感到耳目清新，心胸豁达。再在池水的周围布置山石、亭榭、桥梁、花本，形成了云光天影、碧波游鱼、映日荷花、莲叶接天、红白点点，不是天然而胜似天然的画图。

艮岳水系的组织，注意了聚与分的处理方法。雁池以聚为主，水面辽阔，宛若自然，使人有弥漫之感。后溪旁陇，用分的办法，使溪流萦回，似断似续，并与崖壑、花木、建筑互相掩映，构成曲幽的园景。“左山右水，吞山怀谷”，使得水面环回流通，空间层次重重，有景物深远不尽之意。

有关艮岳的记述中，还提到“艮岳之东，植梅以万数”。可见，到了冬天，这里是一派寒梅斗雪，疏影横斜，暗香浮动的意境，文人画家在此吟风踏雪、饮酒赋诗。也说明了艮岳在造景时已注意了一年四

季和一天中不同景色的园林艺术效果。艮岳之西，配植药用植物。据说这可能与宋徽宗好道求仙有关。艮岳园中的西庄是农家村舍，供帝王贵族欣赏田野风味。

根据不同的景区要求，布置艮岳中的建筑。亭、台、轩、榭等，疏密错落，有的追求清淡脱俗、典雅宁静，有的可供坐观静赏、客活天涯，而在峰峦之势，则构筑可以远眺近览的建筑，如介亭等。艮岳是以山、池作为园林的骨干，但欣赏景点的位置常设在建筑物内，因此这些建筑不仅是体息的地方，而且也是风景的观赏点，具有了使用与观赏的双重作用，将秀逸、冷洁、超脱的创作思想融入空间的处理中。它们不象宫殿那样成组建筑，而是根据园中造景的要求来设置。又在万松岭畔建楼，上下建阁两幢，下阁处于平地，并掘池为洲，洲中植芦或梅，亭、榭隐于花树之间，形成隐露的庭院景色。这种见树当荫，园中有院，依山就势的园林布置手法，使得造园意境更富有情趣。“宜亭斯亭，宜榭斯榭”，艮岳采用了这种因地制宜的造园原则，才如“天造地设”，“自然生成”。

《艮岳记》中有“岗连阜属，东西相望……”的记述，可见当时已用借景的手法叠置假山，并注意到在重要的观赏点组织景点画面，形成对景的园林艺术效果。艮岳假山周围十余里，所构山石富有变化，岗峦或开或合，或收或放，幽深曲折，步移景异，依次展开，山上有亭有台，山下有溪有峡，山中有洞有谷，有蹬有栈，山上有滴有瀑，有峰有石，平面布局曲折多变，立体空间参差有致。诚如《艮岳记》中所说：“仰顾若在重山大壑幽谷深崖之底，而不知京邑空旷坦荡而平夷也”，行在其间，犹见一幅幅连续的情趣多变的画卷。

唐、宋以前，已有不少叠石造山的方法；到了宋代，由于受到绘画的影响，叠石造山的方法逐步具有中国山水画的特点，并成为以后表现我国园林艺术风格的重要手法之一。当时的造园家深刻地领会了山崖洞谷的形象，各种山石的组合，以及土石组合的特征，并通过概括提炼，融会贯通，在园林中创造出或陡崖峭壁、险峰奇突，或幽深、平远和丰姿绰约的自然山水意境。

宋代园林中虽然还养禽兽，但其功能作用有了根本的变化，已不再供狩猎之用，而是起增加自然情趣的作用，是园林景观的组成部分之一。

唐、宋园林中叠石作山或成峰，或以奇石作玩赏，也已相当普遍。宋代《吴风录》中所谓：“今吴中豪富竟以湖石筑峙奇峰阴洞，凿峭嵌空为绝妙，下户亦饰以大小盆岛为玩”。宋《营造法式》中还有如何用石和叠置的记载。颇负盛名而又规模最大的艮岳，不仅有峭壁、山洞、水涧，而且置以形状奇特的巨石，专供欣赏。其中称为“神运峰”的巨石，“高六仞”（仞为八尺），可以说是古今园林中最大的石峰了。奇花异石经精心处理，着意设计，更有帝王文人挥毫疾书，使园景更富有情趣。

（四）

以艮岳为代表的写意山水园，因地制宜地建造在城市之中，称为城市园林。这是唐、宋时期园林的一种类型。这一时期园林艺术的另一种类型，是在自然胜区，以原来自然风景为基础，加以人工规划、布置，创造出各种意境的自然风景园。此种园林又受文人画家的影响，也具有写意园林艺术的特色。所不同的是，建于城市中的写意山水园往往都是人工为主，兼有写意的艺术特色，而显得更完美。而自然风

景园则以原来的自然风景为基本条件，经人为加工组织。

自唐、宋以来，尤其是宋高宗定都临安（今杭州）以后，许多商贾宦官在西湖营建园林，众多的诗人画家更以西湖为题吟诗作画。“湖上春来似画图，乱峰围绕水平铺。松排山面千重翠，月点波心一颗珠……”，“水光潋滟晴方好，山色空濛雨亦奇；欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”。白居易、苏东坡这些描写西湖的名篇，千百年来一直脍炙人口。加上民间流行的许多传说故事，西湖的丰姿倩影，使人们一见倾心。如最富诗情画意的“西湖十景”：苏堤春晓、柳浪闻莺、花港观鱼、曲院风荷、平湖秋月、断桥残雪、雷峰夕照、南屏晚钟、双峰插云、三潭印月，从南宋至今，已有七百多年的历史，闻名中外。

十景之一的柳浪闻莺，原是南宋的聚景园。沿湖而行，铺岸如茵；泉池碧澄，小桥横架，桥下潺潺溪流与湖水相通；湖岸绿荫蔽日，在浓荫丛中时时可闻清脆悦耳的莺啼，莺啼点出了静中闻声的意境；又有万树柳丝倒挂轻垂，宛如一道绿色的帐幔，挂在西湖广阔的水面与聚景园之间，两侧似隔非隔，透过丝丝垂柳，隐约可见湖水；加上“晴波淡淡树冥冥，乱掷金梭万缕青”的诗句，情景交融，取名“柳浪闻莺”，可谓十分得体。

又如“天山月一轮，湖中影成三”的三潭印月，素有“小瀛洲”之称。这种用古仙岛名比作“蓬莱仙境”的造园意境，在我国园林艺术中常有之。当年苏东坡任杭州知州时，曾利用这里的自然条件组织人力，加以改造，用疏浚的湖泥堆成水上园林，构成“湖中有岛，岛中有湖”风光旖旎的园林美景，运用亭、榭、桥、石、廊等园林建筑，组成重重层次，构成富有变化的景区，不断变换空间和景物，强调幽深曲折，以此增加园景的深度，避免了一览无余的弊病。在动观的游赏路线中，用一条或几条路线恰当地把各景区加以联系。在三潭印月这一自然式风景园中，利用池水、道路、游廊、云墙等，造成曲折的布局，园内空间一环扣一环，构成连续不断的画面，虽然湖中有湖，却不觉水多，陆地虽狭，却处处引人入胜。特别是当游人踏着那九转三回三十个弯的九曲桥来到碑亭和“我心相印”亭时，深感景色其妙无穷。从曲桥向湖面望去，那亭亭玉立的三塔正好在“我心相印”亭的两旁和中间圆洞的框景之中，如是中秋赏月，那皓月中天，塔内灯光、月色、湖波、塔影，倒影湖上，相映成趣，诗情画意尽在其中。奇丽的三潭印月，历来成为人们赏月的胜地。

1071年，苏东坡在西湖组织修建一条长堤，后人为了纪念他，定名为苏堤。苏堤横贯西湖南北，全长二点八公里，苏堤把西湖之水分割成不同的景区。堤上设六桥，既使苏堤本身增加了变化，又使得西湖之水隔而不断，富有趣味。“西湖景致六条桥，一枝杨柳一枝桃”，风光秀丽的“苏堤春晓”，用桃、柳点出春意。游人沿着柳影波光、绿色的长廊而行，动观之中景色多变；如果在这里临水小坐，远眺近览西湖美景，则又心旷神怡。一条长堤，既起到分割西湖园林空间的作用，增加西湖水面的层次，而苏堤本身又是西湖风景区的重要组景之一。这种设计构思，可以说是我国早期自然风景园林艺术的极好实例之一。

玉泉是西湖著名的风景园林之一。南宋为“玉泉净空之院”。玉泉以三个泉池为造园的根据，设置游廊、粉墙，形成隔而不断、相互掩映的几个庭院。透过粉墙上的漏窗、空窗等，使各组院落相互渗透，景色互借，成为园中有园，景中有景，小中见大的园林景色。因此，园虽不大，但庭院幽深，富有变化。

白居易、苏东坡等人不仅用诗词咏园，还参加造园。文人画家的造园理论对唐、宋自然风景园的形成与发展，也起了很大的促进作用。如白居易在作《太湖石记》中，就有关于造园的法则。他是这样写的：“……撮要而言，则三山五岳，百洞千壑，缕簇缩，尽在其中。百仞一拳，千里一瞬，坐而得之……”。这既是写景，又是造园的原则，既是法，又是理。

唐、宋以后，文人画家参与园林设计者逐渐增多，对我国古代园林艺术的提高起了促进作用。

(五)

唐代洛阳是陪都，因此贵族官僚在洛阳兴建了许多园林。洛阳名园多数是在唐朝庄园别墅园林的基础上发展过来的，在布局上已有了变化，园景与住宅分开，园林单独存在，专供官僚富豪休息赏游或宴会娱乐之用。有林泉趣味的山水画，到了宋代，更是极盛一时。文人士大夫占有一定的财富，而又追求朴素、淡雅的风尚。在这种审美思想的指导下，造山造景，植树种花，引流辟池，亭榭购置以及经营位置，多根据诗画的境界，以石山和土山构成骨架，以山、水、桥、树和路径划分景区，有开有合，有障有连，有幽有敞，有高有低，流连曲折，多具画意，不是简单地模仿自然，而是注意园林意境的创造。

如洛阳环豁园以水面为主，水景有聚有分，聚分得体，既有水面开阔之感，又有溪流环回，造成空间层次重重，景物深远不尽，构成幽曲的景观艺术效果。在大的水面周围，临水布置亭、榭、厅、堂。如华亭南临水池，北有凉榭。榭南又有多景楼，榭北有风月台。从风月台北望，可看到隋、唐的宫阙楼殿，千门万户，岩崕璀璨，延亘十余里，把园外之景借到园内，增加园林空间观赏的内容。而在清碧的湖面上，设置岛屿，又有流水小桥，荷花点点，沿湖岸垂柳成荫，翠浪翻空，莺声婉转，景色如画。在树木花草的配置上，注意一年四季的游赏，“松桧花木千株，皆品别种列，除其中为岛屿，使可张幄次，各待其盛而赏之，凉榭锦厅其下，可坐数百人，宏大壮丽洛中无逾者”。由于受山水画的影响，造园家注意花木的姿态，苍劲与柔和相配，显得十分协调。四季景观的树木花卉，春有牡丹，夏有荷蕖，秋有枫林、菊花，冬有梅等。特别是于花木丛中开辟出空旷之地搭帐赏花，在古今园林中是少见的。有的园只供一时赏花，如天王院花园，只种牡丹数十万株，“至花时，张幙幄，列市肆，管絃其中，城中士女绝烟火游之，过花时则复为丘墟”，景如应时而办的花展。

以湖为构图中心的洛阳湖园，湖中有堂，堂为主体建筑，叫百花洲。雕梁画栋，四面临水，花柳相映，从湖心四望，景色极佳，面前是平远的水景，可四达各景，造成了园中广阔的空间，给人以幽静、清澈、波光岚影、雾霭漫漫之感。如从四岸望湖心，则以百花洲为主要景点。这种空间一开一合、曲径通幽的园林艺术处理手法，至今仍是我们造园设计时所遵循的原则之一。

洛阳的各个名园，其艺术手法各不相同。李格非在《洛阳名园记》中说：“洛阳园池多因隋唐之旧，独富郑公园最为近僻，而景物最胜，游者自其第东出探春亭，登四景堂，则一园之景胜可顾览而得，南渡通津桥上有方流亭，望紫筠堂而还右旋花木中有百余步，走荫榭亭赏幽台，抵重波轩而止，直北走土筠洞，自此入大竹中，凡谓之洞者，皆斩竹支许引流穿之……”。此园的艺术特点在于以景分区，在景区中注意起景、高潮和结束的安排。各个景区各具特色，或为幽深的景，半露半含于花木竹林中，翠竹摇