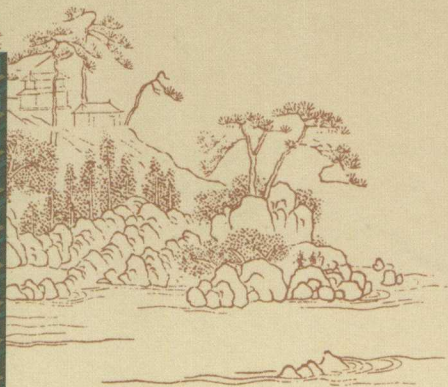

刘天华 著

画境文心

中国古典园林之美

生活·读书·新知三联书店

画境文心

中国古典园林之美

刘天华 著

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2008 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

画境文心：中国古典园林之美 / 刘天华著. —2 版.
—北京：生活·读书·新知三联书店，2008. 8
ISBN 978-7-108-02953-9

I. 画… II. 刘… III. 古典园林—园林艺术—中国
IV. TU986. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 050698 号

责任编辑 史行果

装帧设计 宁成春

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京市松源印刷有限公司

版 次 1994 年 10 月北京第 1 版

2008 年 8 月北京第 2 版

2008 年 8 月北京第 3 次印刷

开 本 889 毫米 × 1168 毫米 1 / 32 印张 9.625

字 数 242 千字

印 数 15,201 — 21,200 册

定 价 22.00 元

再 版 序

《画境文心：中国古典园林之美》是我上世纪九十年代初写的关于古典园林审美的书，现在三联书店要再版，说明它还有读者，很是欣慰。屈指算来，此书从完稿至今，已匆匆过去了十七个春秋，自己也由一个四十多岁的壮劳力熬成了华发满头的老者，高兴之余，真是感慨良多。上星期，我单位（上海社科院哲学研究所）开了个学术思想报告会，让我讲讲自己治学的一生，同时欢送我光荣退休。这表明这辈子剩下的时光我可以不干活，尽情游玩，寻觅开心了，让我浑身感到十分的自在轻松。虽然我不可能像古代有些退休文人，自己造园，但眼下的我，至少可以不带一点功利，没有一点压力，自由地在园林风景中徜徉了。

中国传统文化对人生真谛的诠释，少不了一个“乐”字，人活着就是要快乐，在古代园林赏景中，“乐”是一个永恒的主题。北宋有“独乐乐，不如众乐乐”的欧阳修的琅琊山水之乐，有钟情园林“兴会神到”的司马光的园中独乐。直到晚清，颐和园中有乐寿堂、谐趣园，江南海宁安澜园中更有以“三乐”为名的主要厅堂。古代文化人深谙老庄之道，很懂

得“知足常乐”、“自得其乐”的自我心理调节，但人生苦短，光有这二乐似乎还不够，更要“及时行乐”，这就是所谓的“三乐”。有人说，“及时行乐”是一种不良追求。我看这其实是对“乐”的误解。按现下流行的说法，“及时行乐”其实就是过好你的每一天，珍惜生活，享受生活。人的一生充满着不确定性，特别是步入老年，更要抓紧时间，找寻自己的快乐方式。而外出旅游，耽乐山水，徜徉园林，亲近有文化意味的自然，应该是人们最钟情的一件乐事。我这本书虽然成书较早，但自问写得还算认真，文字上也有些特色，在林林总总的书市上鲜见类同者，如果能在游览赏景上给追求“三乐”的朋友们一点点启发和帮助，那么，它的再版也就有其所值了。

十七年来，国家实力大增，百姓也富裕了，外出旅行成了很寻常的活动。各地的新园林、新景点与日俱增。但其中之大多数实在不敢恭维。尽管在外观上，它们也是亭台楼阁、曲桥游廊，仿造得有模有样，但如果仔细品赏，与古人留下的名园胜景相比，终究要差一等。究其原因，似乎是设计者文化学养不足，使得作品形虽似却神不足。这就需要造园师多读书、多品赏、多揣摩、多思索，不断提高自己的悟性，对我国古典园林的精义有个正确的把握。本书第四章到第八章，是关于古代造园艺术的法、韵、境、情、趣，谈的都是园林艺术文化含意上的妙处。虽然虚的东西讲得多些，但均有实例可佐证，或许对年轻的风景区园林工作者会有些帮助。

翻看旧作，不由得又想到已驾鹤西归的恩师陈从周教授。当年为了本书的体例和标题，曾多次前往同济新村向先生求教，此时先生已小中风卧病在床，已经开始编写的《中国园林

鉴赏辞典》的主要杂事也只好由我承担，有关这两本书的许多谈话，现在回想起来还历历在目。我想此书的再版也是对九泉之下先生的一点告慰吧！

刘天华

写于上海曹杨路家中

二零零八年三月

作者序

一九九〇年五月，北京三联书店的林言椒先生和潘振平先生来我院组稿，说是与台湾的锦绣出版公司正在合作筹划出一套大型丛书——中华文库，其目的是弘扬中华文化，要我在自己的研究范围内选取一、二题目，为这个文化大厦添些许砖瓦。我出生在江南名城常熟，受父辈的影响，自小喜爱游历，对古建园林颇有兴趣，后来又专门随陈从周老师研读古典园林，对园林艺术，自问还算是个槛内之人。既然遇着了这个宏扬祖国园林文化的大好机会，也就不愿放过了，于是放下手边种种琐事，一心写起书来。

首先碰到的是结构和体例问题。随着旅游事业的发展，近几年来，国内出版的有关著名园林风景的书籍不在少数。再写同样的内容，要不落窠臼，别具新意，说说容易，做起来实在是颇费踌躇的。为此商量于同道，求教于师长，最后决定按中国古典文学理论的有关内容来搭框架，抓住园林艺术中最关键的十二个问题来谈。这十二个部分各有主题，但前后联系起来，便构成了一个整体。此结构最后得到了出版社的支持，于是便正式开写。

第二个问题是文字。因为自己主要专攻理论研究，平时写起文章来，喜欢论点论据次第排列，让人读来似乎有点干涩无味。写这本文库类的书，就要一改习惯了的文笔，使文字写得有理、有趣、有味。应该说，自己是尽了努力的，但效果如何，还得让读者自己来评判。

最后是标题和插图。写过书的同仁都知道，有时取书名、下标题比写书更费神思。本书各章标题改来改去，不下四五次，后来受陈师启发“自己写不如集古人句”，于是翻开宋人诗篇，一一寻来，最后得此十二句。

每章一幅图片是阅读本书的佐料，添加一些趣味而已。其反映内容，正文均有介绍，对照阅读，可能对书中之理更容易理解些。（此次再版，新增、调整了原书中的图片，与正文介绍已不尽相同，特予说明。——编者注）

刘天华

识于上海社科院哲学所美学室

一九九一年四月

目 次

再版序 1

作者序 1

第一章 满眼风波自古今——古园谈往 1

悠久而辉煌的历史 3

从绛守居园池谈起 3

源头的二股活水 5

陶渊明的影响 8

硕果累累的时代 12

全民的造园风气 12

理论和技术之花 14

灿烂的皇家园林 16

第二章 远近高低各不同——古园谈体 19

苑囿花园 21

独特的宫区 22

山水林泉之美	24
多样的游赏情趣	25

文人园林	26
文心与诗意	27
可游可居的妙品	29

寺庙园林	32
青山流水古刹	34
城市寺园	35
崇敬与游憩的结合	36

邑郊风景园林	38
诗意的熔铸	39
融于山水之间	41

第三章 淡妆浓抹总相宜——古园谈景 43

山容水态之美	45
山林趣味此中来	46
湖石假山之瑰宝	47
清池涵虚活止水	49
活泼的动水景	52

充满生机的植物景	53
色彩和形姿的统一	54
花木的香景和声景	56

多姿多彩的建筑	60
---------	----

建筑的显和隐 62

亭、榭、廊的魅力 64

双桥落彩虹 67

第四章 楼台累累向青红——古园谈法 69

自然与生气 71

山水脉理之法 71

沧浪亭的野趣 73

花木建筑之理 75

建筑与自然的调和 77

虚实与空灵 78

“有”、“无”的协调与统一 79

石林小院的空间意义 81

虚景的点睛作用 82

巧于因借 85

远山近水皆有情 85

近借和邻借 88

花窗门洞和对景 90

第五章 回首烟波十四桥——古园谈韵 93

风景结构的韵律 95

山光潭影涉趣桥 96

园林佳景协奏曲 99

对比和布局章法 104

动静之韵 104

虚实之韵 105

旷奥之韵 106

曲直之韵 107

大小之韵 108

开合之韵 109

形、影、声、色 110

形与影的韵味 110

声色的节奏与变幻 113

第六章 卷幔山泉入镜中——古园谈境 117

园林真境 120

四照阁之境美 120

真境与移情 122

园林静境 123

辋川之静美 124

释、道园的静意 127

多样的静趣 129

园林月境 131

湖月之美 132

化实为虚的月华 135

月来满地水 137

第七章 山光水色与人亲——古园谈情 141

园林山水情 144

可人的石峰 145

石到病除 148

石峰的品评标准 150

松竹梅的友情 151

竹的意蕴 152

松柏的风格 155

梅的情趣 157

田园情和人伦情 160

归田园的情思 160

爱和孝悌的寄寓 162

第八章 还将吾乐同鱼乐——古园谈趣 165

园林理趣 169

鱼乐我乐 169

沧浪之水 171

舟船景之趣 174

园林酒趣 176

意不在酒 176

曲水流觞 180

园林奇趣 183

浮水花园 183

建筑奇趣 185

第九章 相似曾赋赏花诗——古园谈文 189

诗意与景名 192

引玉与闹红一舸 193

题名的三种境界 196

文学景的魅力 200

名联、名楼与名园 201

多样的文学景观 204

园借文传 206

沈园与陆游的爱情悲剧 206

桂湖与杨慎、黄娥 209

诗人的功绩 210

第十章 湖上春来似图画——古园谈画 215

天然图画 218

美在图画中 219

青藤和石涛 222

历史的渊源 224

山水画与文人园 225

画论与造园 229

艮岳与清闷阁 233

艮岳绝观 234

日日成清闷 238

第十一章 梨花院落溶溶月——古园谈曲 243

琴韵和曲趣 246

形声合一 246

古园琴景 248

昆曲与园林 252

曲中表现的园林 253

园林顾曲种种 257

园曲双绝的大家 261

以园、曲伴终身 261

园、曲理论的相通 264

第十二章 细雨垂杨系画船——古园谈游 267

显游与隐游 270

文化与联想 272

园林中的历史文化意味 273

沈括与梦溪园 275

赏景的联想 277

游赏之术 280

远望近观 281

动静结合 283

情景交融 288

主要参考文献 292

第一章

满眼风波自古今

—— 古园谈往

