

现代日本庭园

(日) 美智子·里科·诺萨 编著

蔡松坚 译 周厚高 译校

百通集团
云南科技出版社

现代日本庭园

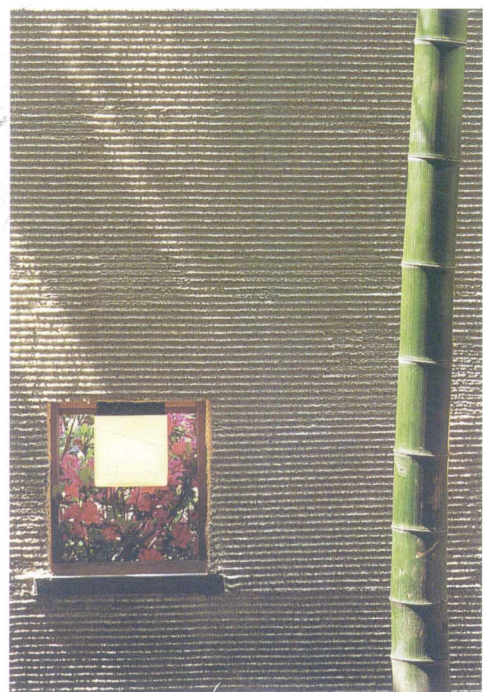
(日) 美智子·里科·诺萨 编著
蔡松坚 译 周厚高 译校

TU986.631.3-64

R707

百通集团
云南科技出版社

First published in Great Britain in 2002
by Mitchell Beazley, an imprint of Octopus Publishing Group Limited
2-4 Heron Quays, London E14 4JP

Copyright © Octopus Publishing Group Ltd 2002

All rights reserved

著作权合同登记号图字 23-2004-021 号

图书在版编目 (CIP) 数据

现代日本庭园 / (日) 美智子编著; 蔡松坚译. — 昆明: 云南科技出版社, 2004.5
ISBN 7-5416-1968-X

I. 现... II. ①美... ②蔡... III. 庭院—园林设计—日本—图集 IV. TU986.631.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 034640 号

百 通 集 团

广东科技出版社	北京出版社
吉林科学技术出版社	中国建筑工程出版社
辽宁科学技术出版社	电子工业出版社
天津科学技术出版社	浙江科学技术出版社
河南科学技术出版社	云南科技出版社
安徽科学技术出版社	上海科学技术出版社
黑龙江科学技术出版社	江苏科学技术出版社
江西科学技术出版社	广西科学技术出版社
贵州科技出版社	北京科学技术出版社
四川科学技术出版社	

出版发行: 百通集团 云南科技出版社

<http://www.btbook.com>

编 著: (日) 美智子·里科·诺萨

翻 译: 蔡松坚

译 校: 周厚高

责任编辑: 张远文 胡 平

经 销: 各地新华书店

印 刷: 贤俊龙彩色印刷 (深圳) 有限公司

规 格: 965mm×1270mm 1/16

印 张: 10.75

版 次: 2004年7月第1版第1次印刷

定 价: 150.00元

目 录

序言 4

发展中的传统日本园林 14

微缩景观 52

雕塑感和纹理 90

新型种植庭园 128

序

言

序 言

枡野俊明 (Shunmyo Masuno)

什么是现代庭园？显然，仅仅说那是现在的庭园是不充分的。我们需要将它放在日本园林的历史中来讨论。在西方艺术中（如下所述，园林被我们视为一种艺术形式），所谓的现代是以现代主义为标识的，而近期则表现为后现代主义。现代主义是对现存秩序的革新和挑战，尤其在建筑中，它拒绝修饰，而后现代主义的兴起，更是加剧了这种否定性，这在功能设计中最为突出。如今，世界各地盛行着类似的园林实验风潮。旧的准则受到质疑，在许多情形中，自然也被抵制了。同样，在日本，我们也在探索，但我想，最大的区别在于我们依然谨慎地参照着自己的传统园林。

最古老的传统园林是庭园反映自然，而自然，从史前以来，一直被认为是神圣的。这一点在神道教和佛教中都得以体现，尽管它们在观念上各不相同。最早的信念源于神道教，存在于神的力量之中。这种力量会在自然界中的某一个点上扎根下来，通常是一块叫做神石的石头。人类的接触点在神圣的自然封闭区域内，而这就是庭园的起源。直到今天，神道教的神社仍保留着自然栖息地，在里面种植着红淡比（*Cleyera japonica*）等有着宗教色彩的植物，并且铺装着鹅卵石。

佛教也十分重视园林，这在西方佛网田的天堂重创中可见一斑。当禅宗在公元13世纪从中国传入日本时，一种特别的园林概念也随之而来，并对日本民族产生了深刻的影响。作为一名禅师，看到很多西方人将禅宗理解成仅仅是设计中的一种简化符号、简约的同义词，我觉得不可思议，更是深感不满。其实，禅宗何止如此，它形成了我们文明的独

左图：这块石头就是“吾座石”（Warza-ishi）圣石，上面刻着梵语。名字中的“Za”表明了这块石头是神的坐席，是神接触人间的地方。

右图：图中是位于本州岛南部的伊势土野宫附属殿（Auxiliary Sanctuary of Tsuchinomiya），在传统的神道教中，木质神祠四周的圣地上都铺满白色的石头。这种简朴的设计对日本的庭园产生了深远的影响。

右图：在伊势的天皇神祠中，神道教的僧侣在放有神灵食物的唐式柜中加入红淡比树枝。这种茶类植物类似于山茶，在神道教中是神圣的。

上图：位于美津 (Mito) 的祇园寺中的龙门禅宗庭园 (The Zen Garden of Ryumonteji) 是枅野俊明设计的。左边直立而突起的石头象征着正在给一听众讲述中国鲤鱼寓言故事的禅师进悦 (Shinetsu)，而墙边金字塔状的石块则象征着听众中的副将军三富筑见 (Vice-Shogun Mitomitsukuni)。

上图：这座枯山水庭园的主要元素是被埋在土中的瓦片分开的鹅卵石和白沙。一朵落下的茶花被保留在原地。从日本人的审美角度来看，开花树木的自然垂枝可以装点庭园，而茶花，因为其落花依然完整无缺而倍受青睐。

特性。如果没有了禅宗，日本的文化、艺术、茶道等表演艺术、黑烟灰墨书画、能乐戏、书法、陶瓷和园林将成为无本之木，不可探究。日本人偏爱简洁和深层微妙的美学意识，赋予禅宗思想以人性；或许也可以说，禅宗以由其自身发展起来的传统文化为载体，渐渐深入到日本人的现代生活中。

因为禅宗不是眼睛可以看见的，所以要借助艺术来尝试将它表达出来。禅宗包含勤勉和自我净化，而禅师建造庭园则是为了研习。我们把它叫作石头的位置（ishidateso），字面意思是僧侣放置石头，而理解石头就是要去领悟它们的心，或石头的意义（ishigokoro）。在此，我必须解释一下石头在日本庭园中的重要性，因为它所扮演的角色在西方是无法找到的。和动植物一样，石头也有灵性，在禅宗庭园的发展历程中，它成为了最重要的元素。禅师在设计庭园时，关键是如何去达到简朴，去获得最根本的要素：不是滥加装点，而是运用简单的材料来表达每个所要表达的内容，其中，石头就是关键。

从古至今，禅宗庭园的简朴是在没有植物和水的基础上，以纯粹的形式来反映自然。枯山水庭园就是这样发展起来的。采用沙子和大小不一的石头就能表现出自然中的景色，同样，也可以通过庭园设计来表达某种思想，正如在上一页图中位于祇园寺中的龙门禅宗庭园。这是发生在该地的历史中的一个故事。17世纪，这个地方的佛教开始衰落，假僧侣盛行，副将军三富筑见从长崎邀请进悦高僧前来建造这座寺庙。在2000年，我建造了这座庭园来表现这个历史故事。在图的左边，副将军和其他听众被安排在高僧的前面，而高僧讲述的故事则通过图的右边的石头来演绎——那是关于一条鲤鱼逆水而上，从龙门涌出的急流中穿越的中国寓言，比喻在逆境中抗争，最终实现自我救赎。

右图：把白沙耙成某种波纹或波浪形图案不仅具有美学功能，而且，还有助于集中禅师们练习注意力。要达到完美的线条并非易事，而且他们还必须将耙制成脊状。

上图：在传统的榻榻米房间里，帘子收起后，庭园便延伸开来了。在庭园与住宅、内部与外部之间所形成的模糊性界线是经过深思熟虑才设计出来的，而庭园地面与住宅地面差不多在同一水平面上，门槛的缺省，更加强了这种模糊效果。

我提及这些只是作为日本庭园丰富内涵的实例。除了前面提到的方法外，还有其他的方法，而且很多方法在净化概念上，具有浓厚的现代色彩。我已经讲述庭园中简朴和仅存要素的效果，涉及到我们如何专注于一种简单的元素，以少表现多，而不是滥用元素，以多表现少。此外，观念和布局是精湛的技艺，体现出控制的方法，这由一个人的庭园设计经验所决定。在形式上，它们表现为如何取景，如何选材，如何从不同的视觉角度展示不同的景观：有时呈序列状、有时呈替换状。而其中，最让人震撼的是借景，即将远处的景色引入庭园中来。因为日本的建筑越来越拥挤，这一点越来越难以实现了，但是读者可以在我的作品《加拿大驻日本大使馆庭园》（见第80~83页）和《冲绳的亚洲门户》（见第32~37页）中领略一番。

美学的观点各不相同，表达的手法林林总总，但本书中的每个庭园都展示出现代园林的风貌，其背后都隐含一种理念，一个哲理。这些庭园表达了对现代生活和空间的新的关注，有时这些庭园会用到一些新的材料，但这些庭园的设计师所使用的技术大多来源于传统的日本园林。

日本庭园的发展新趋势是什么呢？我个人预见是在现代生活背景下的庭园设计，它将融入禅宗的理念，以反映特定的都市风情。通过运用石头和暗喻手法，我所建造的庭园都呼吁人们以一种更简单的方式来看待世界。日本的庭园设计师和建筑师正对社会中日益变化的需求做出了相应的回应。

都市里居住的密度和私人空间的不足已成为现代社会的一个特定问题。在某种意义上来说，日本人以某种责任感来理智地处理这一问题，并且或许在世界上能作出表率，而这一点对我而言正是现代庭园的功能所在。幸运的是，对处理拥挤住宅和有限场地的经验，已使我们具备了运用各种策略让空间发挥出最大的功能。你可以看到传统的半透明帘子，可以往上卷起。在更加狭窄的现代庭园里，还可以运用其他方法来达到这种效果，比如在由杉浦仁宗（Denso Sugiura）设计的垂直小屋（见第62~65页）中运用的方法。

新型材料的运用和对材料的新的处理方式扩大了我们的创作领域。比方说，我对切割石头特别感兴趣——这就截然地背离了只采用自然中的石头的传统。裂开的边缘和缝隙表现出石头的另一种美。正如本书中的许多庭园所示，其他设计师还运用了玻璃、铁、不锈钢、瓷砖，甚至碳纤维。

其次是元素的选择——主要是植物和石头。在20世纪50年代，清家清（Kiyoshi Seike）是自由植物风格的开创者之一，而今天我们可以看到更大的自由度：采用半野生状态的进口植物，或重新改变植物的生长习性，比如在神社里的阔叶常绿植物。

我希望通过这些例子可以激发读者的庭园设计灵感。环境、庭园使用者、庭园与建筑物之间的关系，是应当考虑的首要问题，只有处理好这些问题，设计师才能开始工作。这项原

上图：这个典型的天井式小庭园位于日本著名的俵山旅馆（Tawaraya Inn）的中央。走廊在园区的两侧，园中的主要元素是卵石铺地、用来放置传统木屐的条石，以及带有勺子的石水钵。

左图：在日本庭园设计中，石头的作用总是举足轻重的，而近年来的主要变革是图中所示的切割形式。

右图：日本庭园的历史源远流长，而大多数的日本现代庭园设计都参照早期的传统原则。建筑师石井小寒（Osamu Ishii）在大阪的樱丘（Sakuraga Ka）郊区建造了这座地下庭园。他把园区挖至低于地面 4m 下。方形的水池采用了非传统形式，池中盆栽成对角状的摆放形式被称为 igeta，这是与宗教中的织物和漂浮物联系在一起的。

则适用于每一个想创建自己庭园的人。

如果住宅四周景色优美，为什么不像“雪花住宅”（Sekkasano house）（见第 70~73 页）一样，让庭园延续这份美景呢？这有助于庭园形成一种空间扩大的感觉，使它看起来比实际的更大，而且更加舒适。相反地，如果你不喜欢周围的噪音和景观，何不砌一堵墙来阻隔它们，从而建成像墨色住宅（见第 24~27 页）一样的安静小庭园？如果工作很辛苦，你或许可以考虑在入口处创建一个空间来调节身心，一个小小的正门庭园，在里面种上一棵树，铺上一些步石（见第 84~85 页）。一旦空间大小成为问题，正如经常出现的那样，日本庭园的智慧就可派上用场，以营造出空间的模糊性。第 54~57 页的例子展示了窗台旁的植物如何成为园中灌木和树木的延伸，创造出一种开放的氛围。

在都市里生活的人们，由于工作压力，很容易会忽视自己的身份。庭园的重要性在于对此的补救。一座拥有自然气息的庭园是人们的一份安慰良剂，一种心灵滋补品。在理想的状态下，现代日本庭园正是精神的空间，以设计中深奥的美学来歌颂和反映自然。纵观全书，从禅宗的千石到单株树，再到更自由、更自然种植方式，方法各异，但都秉承了千年以来通过庭园来阅读宇宙的境界。最后，我对现代日本庭园的看法归结为：一个使人们对在日常生活包裹之下的简单小事十分敏感的空间。

发展中的传统日本园林

