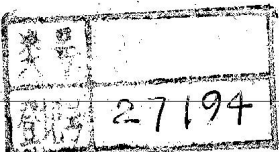

中國園林藝術

内部

中國園林藝術

主編·程里堯

江苏工业学院图书馆
藏书章

皇冠出版社出版

皇冠叢書第1501種

中國園林藝術

主編：程里堯
攝影：楊谷生·陳小力·韋然
撰文：程里堯
美術編輯：尹健文
美術設計：尤金
正稿製作：廖遠明·陳鵬羽

發行人：平鑫濤
出版發行：皇冠出版社
台北市敦化北路120巷50號
電話：7168888
郵撥帳號0010426-9

登記證：局版台業字第1059號

承印者：浪潮出版社
香港大埔翠怡花園A座17樓A7

本書由香港浪潮出版社授權在台灣出版，並只限台灣地區發行

版次：1988年(民77年)9月第一版第一次印刷

定價：新台幣1200元
版權所有·翻印必究

中國園林藝術

三十七個最具代表性的中國古典園林、包括皇家園林、私家園林、自然風景園林和寺廟園林中的典範之作。世界上有關中國園林的著作不多，本書更是第一本全面介紹中國園林藝術的大型彩色畫冊。

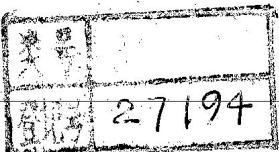
全書 209 幅彩圖，由攝影師別具匠意、從多個角度把各個園林的全景、局部、甚至一個假山、一個窗櫺，拍成具有藝術觀賞價值的圖片，大部份園林均有實測平面圖，並由建築專家撰寫深入淺出的解說文字。本畫冊是建築師、美術家及旅遊中國大陸人士不可多得的良伴。

程里堯主編

皇冠出版社出版

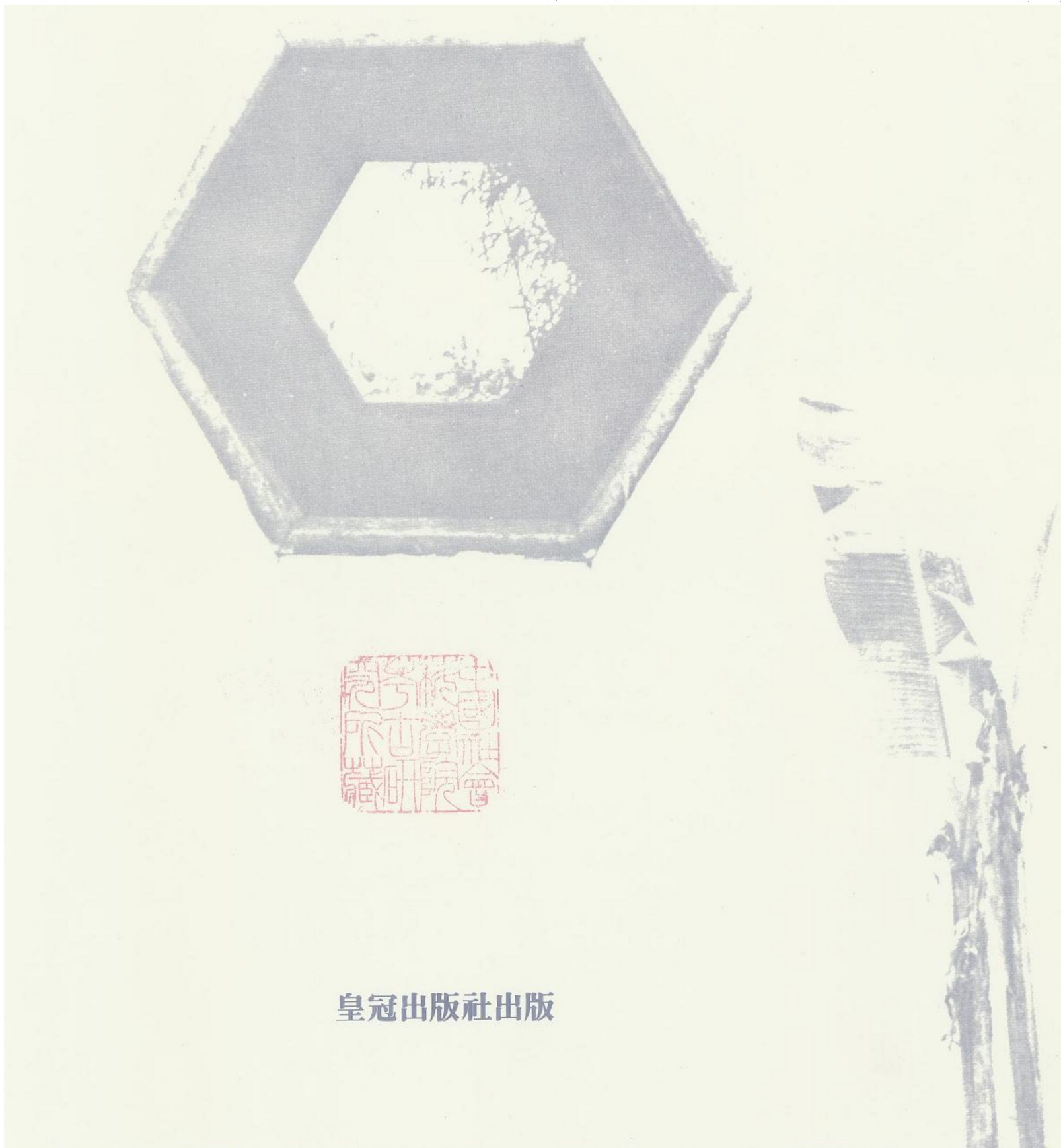
中國園林藝術

内部

中國園林藝術

主編·程里堯

皇冠出版社出版

皇冠叢書第1501種

中國園林藝術

主 編：程里堯
攝 影：楊谷生·陳小力·韋然
撰 文：程里堯
美術編輯：尹健文
美術設計：尤 金
正稿製作：廖遠明·陳鵬羽

發行人：平鑫濤
出版發行：皇冠出版社
台北市敦化北路120巷50號
電話：7168888
郵撥帳號0010426-9

登記證：局版台業字第1059號

承印者：浪潮出版社
香港大埔翠怡花園A座17樓A 7

本書由香港浪潮出版社授權在台灣出版，並只限台灣地區發行

版 次：1988年(民77年)9月第一版第一次印刷

定 價：新台幣1200元
版權所有·翻印必究

目錄

序	7
中國的古代園林藝術	9
皇家園林	11
私家園林	14
自然風景園林和寺廟園林	17

圖版

皇家園林	19
北海	20
頤和園	32
避暑山莊	48
華清池	60
私家園林	65
可園	66
劉壩園	70
瞻園	74
个園	80
寄暢園	84
拙政園	90
留園	96
網師園	106
獅子林	114
滄浪亭	118
怡園	124
鶴園	130
耦園	134
豫園	138
清暉園	144
可園	150

餘蔭山房	154
自然風景園林和寺廟園林	157
潭柘寺	158
大覺寺	164
大明湖	168
趵突泉	174
千佛寺	178
莫愁湖	182
瘦西湖	186
平山堂	192
金山	196
西湖	200
東湖	212
杜甫草堂	216
晉祠	220
武侯祠	224
五泉山	228
羅布林卡	233

序

中國園林素以山水園著稱於世，它是中華民族所特有和獨創的園林形式，也是發展到近代為止的整個園林藝術成就的總和。民族形式是一歷史範疇，究其源，中國園林還不是以山水園肇其端。

中國的古史，有直接文獻可徵，是從商殷始，有青銅器銘文和甲骨文的文字記載。甲骨文中，貞卜田獵的卜辭甚衆，記載田獵之事，多屬遊樂性質。殷時田獵遊樂地區大體以洹（河南省沁陽地區）為中心，其範圍包括今山西南部 and 河南北部。到了周朝，有圈劃一定地域加以範圍供狩獵之囿，即《詩經》上之靈囿，還有靈台、靈沼。

《漢制考》：“古謂之囿，漢家謂之苑。”苑，繼承囿的供田獵傳統，又前進一步，宮室台榭建其中，如秦之信宮、朝宮。漢武帝之上林苑，苑中有苑、有宮、有觀，各有其用，或作樂，或宣曲，或賞珍禽奇魚，或玩犬馬象鹿，或植所得奇花異木。苑中還穿鑿有衆多池沼，如昆明池等。總之，上林苑是包羅多種多樣生活內容的園林整體，而以建築為主體，特稱之為秦漢建築宮苑。漢武帝之建章宮，其北治大池，名曰太液池，中有蓬萊、方丈、瀛洲、壺梁，象海中之神山，還有龜魚之屬。這裏已非一般引水注池，而是池中有山（島），山具形象，岸有石魚、石龜之屬，即開始有山池之景的藝術創作，為後代“一池三山”之範例。

經魏晉南北朝，文學美術上崇尚自然和歌頌田園生活的影響，山水畫的畫論和表現技巧的發展，對於園林創作的佈局、手法等都起一定作用，產生了北魏鹿苑，後燕龍騰苑，北齊仙都苑以及南朝元圃苑、湖東苑等。大體鑿渠引水，穿池構山，山有重岩複嶺，深谿洞壑，甚或妙極山水，山上樹草栽木，懸葛垂蘿，頗有野致，苑中樓殿間起，或經構樓館，列放丘下，或山有石洞，可潛行數百步，組成自然山水園。

這種自然山水園的發展，又轉過來影響帝王宮苑形式的演變。隋煬帝在洛陽築西苑，其內為海，周十餘里，為蓬萊、方丈、瀛洲諸山，台觀殿閣羅絡山上，海北有渠，屈曲周繞十六院入海，是在造山、為海、為渠的形勢中，即山水佈局中，興建宮室，闢苑中之苑，即十六院，可稱作隋代山水建築宮苑。

唐宋兩代，尤其唐代，是中國獨特的國民藝術達到空前的繁榮和高度成就的時代。此時的山水畫發展，影響到園林創作，以詩情畫意寫入園林。這種新園林，不僅反映自然山水，而且用藝術手法來加強它，用詩情畫意來美化它，尤其着力於意境，特稱之為唐宋寫意山水園。反映在宮苑上，有艮嶽為代表作的北宋山水宮苑。明清兩代，在繼承前人已完成的山水園基礎上又加以發展，在園林藝術的技巧上也更為發達。

在本冊出版之際，簡述中國山水園的歷史發展，旨在發揚這一重要藝術遺產，引起各方對中國古代園林研究之重視。本冊雖以圖片為主，但佐以中國園林藝術之闡述，圖文並茂，必將有益於對中國園林特色之了解。

中國園藝學會副理事長 汪菊淵

中國的古代園林藝術

中國造園藝術是中國傳統文化的重要組成部份，也是世界藝術寶庫中的珍貴財富。凡是對中國古代文化發生興趣的人，不可不了解或研究中國的造園藝術。

中國古代園林的發端可追溯到秦、漢時期，至唐代已臻於成熟，迄今已有兩千餘年的歷史。在漫長的發展過程中，不斷豐富着造園的內容和藝術手法，取得了極高的成就。在國際文化交流中，中國古代園林對世界上其他國家的造園藝術，也發生過一定的影響。譬如中國園林藝術在公元六世紀傳入日本，成為日本造園藝術的淵源之一。

中國古代園林藝術是中國文化藝術長期積累的結晶，它充分反映了中華民族對於自然美的巨大而深刻的理解力和鑑賞力。中國人是人類歷史上較早發現自然美，並將自然美的規律轉化為人工美的巨匠。中國古代園林與西方傳統的規則的幾何形園林迥然不同，而是以自由、變化、曲折為特點的，它堪稱是世界上最精巧的人工環境之一。

中國古代園林所特有的典雅瀟灑風格，深刻地反映出了中華民族的高度文化水平。中國古代園林是融合了建築、繪畫、文學、戲劇、書法、雕刻等各門藝術的成就，從而達到了完美的境界。詩的意境，畫的構圖，是中國古代園林創作的根本方法。正因為如此，中國古代園林直到今天仍然能給人們帶來極大的美的享受，和產生巨大的藝術感染力。我們從這個寶庫中能發掘出很多有價值的藝術理論和技巧。

中國傳統的寫意山水畫與造園藝術有非常密切的關係。造園藝術與繪畫藝術，從一開始就是平行發展的姊妹藝術。它不像歐洲園林直到十八世紀才與繪畫相結合。中國古代園林大多是有造詣的畫家和詩人設計的，所以在園林中非常自然地表現出意味雋永的詩情畫境。在欣賞中國古代園林時，我們可以把它想像為一首委婉迴環的詩，或是一幅徐徐展開的畫卷。

中國古代園林中最富表現力和最有特點的形象是假山。在中國遼闊的土地上有衆多的名山，這是造園家取之不盡的靈感源泉。中國也是盛產石材的國家，造園家利用不同形式、色彩、紋理、質感的天然石，在園林中塑造成具有峯、岩、壑、洞和風格各異的假山，喚起人們對於崇山峻嶺的聯想，使人彷彿置身於大自然的羣山之中。這與山水畫的“咫尺山林”理論相同，是藝術地再現美妙的大自然。這種象徵主義手法是中國造園藝術之精華，它不同於西方傳統的寫實主義，因此具有東方獨特的戲劇魅力。

建築藝術在中國古代園林中得到了最充分的發展。比起外國園林來，中國古代園林中的建築物佔有大得多的比重，有着非常重要的地位。建築物在園林中既是風景的點綴，也是觀賞風景和休息娛樂的地點。建築的功能與地形特徵相結合，於是產生了多種多樣的建築形式，並給它們取了一些專用的名稱，如亭、榭、廊、橋、舫、坊、廳、堂、樓、閣……等。中國古代園林中的建築物，無論平面形式、

屋頂式樣、門窗的形式和位置、牆面的處理、彩畫和雕刻風格等都極富變化，但又不失為統一的有機整體。

水是中國古代園林中不可缺少的要素，從浩瀚的人工湖到一泓池水都可以成為園林構圖的重要組成部份。水面形式和池岸處理基本以循乎自然為主，但幾何形的小型水池在必要時也是採用的。中國古代園林中的水，不像西方造園常以運動的形式來表現歡樂的氣氛，其基本特徵却是靜止的，靜止的水形似乎更能表現中國園林優雅靜宜的個性。

中國古代園林中的楹聯和匾額是它的另一個特色，它幾乎與園林建築是不可分的，成為建築物的重要裝飾品。楹聯和匾額的內容一般與建築的環境相結合，多取材於著名的詩句，暗示風景的特點，啟發人的想像，或表達主人的志趣。同時，人們在賞遊風景之餘還能欣賞到優美的書法和金石鐫刻藝術，給園林增添高雅的文學氣氛。

中國古代園林大致可區分為三種類型：皇家園林、私家園林，和自然風景園林（包括寺廟園林和祠廟園林）。這三類園林的規模、服務對象和風格各不相同。由於中國古代皇家園林大多建於北方，所以它的堂皇、典雅的風格是北方各類園林風格的主流。南方園林以私家園林為主，其中以蘇州園林為最著，其風格以曲折幽深見長，是南方風格的代表。在中國很多著名的風景區中，經過歷代的開發和經營，集中了一些公共性的遊覽點和寺廟、祠廟，逐漸形成以自然風景為主，以人工點綴為輔的大型園林。這類園林風格比起前兩類來較為古樸和自然。

西藏拉薩的羅布林卡，是中國少數民族古代園林的傑作。它和前三類園林的外貌迥然不同，具有濃厚的地方色彩和宗教氣氛，特列於本書之末，供讀者欣賞。

由於中國古代園林建築主要是木結構的，在自然災害或戰火的蹂躪下，大多已蕩然無存，現存的一些，主要是明、清時的遺構，從這些遺構中我們仍然可以看到中國古代園林藝術的光輝成就。

我們奉獻給讀者的這本畫冊，是集中了中國古代園林遺構中的優秀作品，並加以簡要介紹，希望它能為喜愛中國文化的朋友們提供一個欣賞和研究這一古老藝術的機會。

皇家園林

中國古代的造園活動與世界其他古老國家一樣，是由皇家園林開始的。園林是社會經濟發展到一定水平的產物，只有財富高度集中在少數統治者手中以後，才有可能營造耗資巨大的園林。

從史籍、古代繪畫、文學作品中可以估計，中國古代皇家的造園活動約發端於秦、漢時期。秦始皇在渭水之南建上林苑，苑中造阿房宮，這是見於記載的皇家園林。漢高祖建未央宮，鑿太液池，池中設蓬萊、方丈、瀛洲、壺梁島嶼，象徵海上仙山和龜、魚。漢武帝重修上林苑，在苑中造建章宮，鑿昆明池。上林苑方圓數百里，宮殿數十處，園中豢養百獸，種植奇花異草，其規模之大可以想見。那時皇家園林中的主要景觀是象徵主義的“一池三山”格局，它初步形成了中國山水園林的雛形。

魏晉時期雖然連年戰亂，民不聊生，但統治者追求享樂之風甚熾，不斷興建園林。魏文帝曹丕於洛陽建造了著名的芳林園，取太行山石在園中堆起了景陽山。

南北朝時期，營建園林更日益興盛。北朝皇家園林基本承襲了秦漢時期的風格，而南朝的造園藝術却受到西晉以來社會思想意識、文學、繪畫的很大影響。當時士大夫崇尚老莊，玄談玩世，加以佛教盛行，寄情山水超脫塵世的思想流行，使園林藝術向尋求自然情趣的方向發展。南朝宋元帝在建康桑泊（今南京玄武湖）造園，建築物不多，以自然景觀為主，富於自然之趣。

隋、唐是中國古代社會的鼎盛時期，也是各門藝術的成熟時期，皇家園林有很大發展。隋煬帝在洛陽建西苑，方圓二百里，苑中水池周邊十餘里，池中有三仙山。在這座巨大而豪華的園林中有十六處建築羣、交錯的水渠、飛橋，廣植竹柳花卉；池中的龍舟可以蕩遊到園中各處。到了唐代，國力更盛，玄宗經營的華清宮聞名於世。這是一處在秀麗的風景和溫泉附近建造的豪華離宮，說明統治者已不能滿足於城市宮苑的享樂，而去尋找更能接近大自然環境的遊樂場所了。唐代著名詩人杜牧有“長安回望繡成堆，山頂千門次第開”的詩句，是華清宮的生動寫照。

到了北宋，徽宗趙佶沉湎於山水書畫，以致成為喪失江山社稷的一代皇帝。他在汴梁用了十年功夫經營金明池，建造壽山艮嶽，搜集江南各地奇石，不惜斷橋拆堰運至京師，這就是歷史上臭名昭著的“花石綱”，至今我們還能從現存的一些古代園林中看到當年散失的奇峯巨石。把天然的、造型怪異的石頭置於園林中欣賞，作為對大自然的崇拜偶像，這時已非常盛行了。壽山方圓十餘里，主峯艮嶽高九十步，客山分列東西，東麓廣植梅樹，園中有田園景色和溝谷、池沼等自然風光，以及一些賞景的建築物。壽山艮嶽的出現，說明當時皇家園林中人工的山水景觀的地位上升了，疊山技術也有了很大進步。

遼、金、元、明建造的皇家園林不多，主要是國都北京的西苑（今北海、中海和南海）。到了清代，皇家園林的興建又達到了高潮。清代皇家園林的類型逐漸

增多，在紫禁城內有小型花園四處（御花園、建福宮花園、慈寧宮花園、乾隆花園）；在皇城內擴建了“三海”（北海、中海、南海）禁苑；在西郊有圓明、暢春、清漪、靜明、靜宜諸園；在距北京東北二百餘公里處的承德，闢建了避暑山莊（行宮）。這些皇家園林滿足了統治者在不同地點、不同時間都可以行樂的需要。

清代是集古代造園藝術大成的時代。康熙和乾隆的多次南巡對促進南北園林藝術交流起了很大作用。在清代的皇家園林中，最宏偉和最精緻的應首推號稱“萬園之園”的圓明園。圓明園位於北京西北郊，康熙四十八年始建，是完全在平地上興建的大型山水園林。全園由幾十個景區組成，每個景區都是一座獨立的建築羣。它的宮殿建築之多，山水景觀變化之複雜，都是空前的。圓明園於1860年被英法聯軍毀之一炬，這是中國園林藝術的巨大損失。

縱觀中國皇家園林的發展，兩千餘年來造園技藝代代相傳，水平不斷提高，取得了輝煌的成就。皇家園林在佈局上一般都有明確的分區，包括處理政事的部份、生活居住部份和觀賞遊覽部份。清代的皇家園林還引入了一些廟宇建築，表現了相當濃厚的宗教色彩，這是統治者宣揚皇權神佑的思想。總的說，皇家園林在藝術風格上以莊重華麗為主，是在規則中求得變化，在華麗中求得嫺雅。在它的長期發展過程中，隨着社會經濟、技術的進步並受到其他藝術的影響，統治階層的美學趣味也是在改變的。所以園林風格是從有密集而莊嚴的宮殿建築羣的園林，逐漸演變為自然的山水型園林。

由於建築物在園林中佔有非常重要的地位，所以建築羣的組織方法是中國皇家園林中最具特色的要素。用南北軸綫組織庭院建築是中國古老的傳統。皇家園林中也運用這種方法。在大型皇家園林中，一般有一條主要南北軸綫把最重要的建築羣組織起來，另外有一些輔助軸綫，組成一些不同大小和不同功能的次要建築羣。這些次要建築羣分佈於自然山水之間，組成基本對稱、均衡的格局，與主要建築羣形成對比或陪襯。每個建築羣既是封閉的、內向的庭院空間，又是獨立於自然山水間的實體。整個園林是由人工因素與自然因素組成交替出現的、有韻律的景觀。

中國古代皇家園林中的建築不像宮殿建築那樣嚴肅整齊，其造型和平面組合也是比較自由的；一般不用等級最高的、莊嚴的“廡殿”式屋頂，黃色琉璃瓦只用於園林中最重要建築，而大部份用灰色瓦。園林的基本色調由綠樹、朱楹、灰頂組成，整個氣氛是明朗、華麗和優雅的。“彩畫”是皇家園林建築的特點之一。爲了在園林中創造輕鬆活潑的效果，不用圖案嚴整、色彩沉重的“和璽彩畫”，而採用繪有山水、人物故事或花卉的“蘇式彩畫”。

由於皇家園林的規模一般都很大，所以人工山水的尺度也是很大的，這是爲了滿足統治者遊山玩水時的各種娛樂需要。山和水是園林的骨架，它決定了整個園

林的輪廓綫和構圖形式。以常綠樹爲主的人工山是園林的背景，也是根據山水畫理論設計的。水中一般都設島，是古老的“一池三山”佈置形式的發展，到了明、清時代，這種形式已不十分嚴格了。

精緻的、具有很高藝術價值的建築小品，如塔、牌樓、欄杆、石碑、獸雕、影壁、石橋等，也是皇家園林中的特色之一。這些小品都是造型優美、加工精緻的藝術作品，它們在園林中作爲點綴風景、封閉空間、設置對景的手段，給園林增加了很多情趣。

今天我們看到的中國古代皇家園林，有北平的北海、頤和園，故宮的御花園，承德的避暑山莊，陝西臨潼的華清池等。這些園林代表了皇城內禁苑、近郊宮苑和遠離京城的離宮三種類型。它們都具有很高的藝術水平。