

中国旅游景点欣赏与导游丛书

园林欣赏

与导游

◎ 潘宝明 王璇璇 编著

旅游教育出版社

中国旅游景点欣赏与导游丛书

园林欣赏

潘宝明 王璇璇 编著

与导游

旅游教育出版社

· 北 京 ·

丛书策划:陈 霁

责任编辑:兰 琳

图书在版编目(CIP)数据

园林欣赏与导游/潘宝明,王璇璇编著. —北京:旅游教育出版社,2006. 11

(中国旅游景点欣赏与导游丛书)

ISBN 7-5637-1414-6

I. 园… II. ①潘… ②王… III. 古典园林—园林—艺术—
鉴赏—中国 IV. TU986. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 129082 号

中国旅游景点欣赏与导游丛书

园林欣赏与导游

潘宝明 王璇璇 编著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www. tepcb. com
E-mail	tepx@163. com
排版单位	首都经济贸易大学出版社激光照排部
印刷单位	中国科学院印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	850 × 1168 1/32
印 张	7.5
字 数	142 千字
版 次	2006 年 11 月第 1 版
印 次	2006 年 11 月第 1 次印刷
定 价	15.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

前 言

我国园林历史悠久,风格独特,在世界园林史上享有盛誉,深受海内外人们爱赏。中国人追求与自然的和谐相融,喜欢徜徉在自然山水之中,尽情享受风和日丽的原野风光。自古以来,社会富有阶层,一方面尽可能“行万里路”,游览祖国大好河山;另一方面努力将自然山水或浓缩或复原地搬进城市,搬进私家住宅,形成了中国独特的、能在家中感受大自然气息的各种园林。园林运用工程技术和艺术手法,通过筑山叠石、理水引泉,营造厅堂、栽花植卉,反映主人的追求、园艺家的技艺,形成人工景观和自然风景的和谐。中国园林引起了中外旅游者的极大兴趣,纷纷慕名来访,有的海外人士甚至对其产生崇拜之情,使之飘洋过海,在摩天大楼的夹缝里也有了立锥之地。

我国的园林强调“随势造形”,朝代不同园林风格不同,地域不同园林形式各异,甚至一个地区内流派纷呈。以北京、承德、曲阜为代表的皇家园林气势恢弘,如北京颐和园,承德避暑山庄,曲阜孔府花园都以规模宏大、装饰豪华著称,充满了皇家气派。江南一带则多私家园林,杭州西湖的园林,扬州瘦西湖的园林,苏州拙政园、狮子林,上海豫园,占地不大,园中亭台楼阁,配以山水花木,以素雅精巧、小中见大的风格取胜,体现出浓重的书卷之气。岭南园林虽效法于江南园林、北方园林,却能将精美灵巧与庄重华贵集于一身。广东的四大名园晖园、可园、梁园、余荫山房,福建的鼓浪屿都有着凭海临

风,融和中外的特点。“虽由人作,宛自天开”,中国的园林所以能本于自然,高于自然,正是因为中国古典园林审美趣味和艺术风格明显地受到人的风格、人的品格和文化修养的影响。

中西方都将园林看成人间天堂,皇家园林成为权力的象征,私家园林则作为情感的寄托;皇家园林炫耀的方式不同,私家园林则寄托的理想与愿望不同;中国的含蓄审美与西方的直观寄情不同,对自然美和人工美的看法以及表现不同,构建的艺术与审美也不同。中西园林发展史上有过并驾齐驱的历史,更有逐步融合相互借鉴的今日,甚至出现了融会和倒错的现象。我国是乡村城市化、园林建筑化,西方则是城市乡村化、建筑园林化,孰是孰非,历史已经评说。

我们奉献给大家的这本园林欣赏与导游,力求汲取诸说,纠正舛误,为园林的方方面面进行既浅出又深入的介绍和分析,以满足广大导游和中外游客的需要。

在本书编写过程中,扬州大学出版基金为本书的撰写、调查、采访给与了资助,在此深表谢意。此外,张渝光、华国梁、宋雷、王涛、邱征远等为本书提供了精美照片,使本书增色不少,在此表示感谢。

本书参考了传统和现代园林文化的研究成果,可以说没有这些专家的努力就不会有该书的编纂,对于参考的文献已在书后列目,在此深表感谢。

编 者
2006年6月

目 录

第一章 园林史话	(1)
一、园林类旅游资源的概念	(1)
二、历史悠久的中国园林	(2)
三、世界上最早的造园专著《园冶》	(4)
四、中国园林的文化传统	(12)
第二章 中国古典园林的地域风格	(15)
一、中国古典园林的分类	(15)
二、气势恢弘的北方皇家园林	(16)
三、玲珑秀美的江南私家园林	(19)
四、凭海临风的岭南园林	(21)
第三章 中国园林的空间布局	(24)
一、园林与风水	(24)
二、园林空间组合的先抑后扬	(25)
三、园林空间安排的基本原则——壶中天地	(28)
四、园林景观的空间审美	(30)
第四章 中国园林的理水艺术	(34)
一、集中理水	(34)
二、分散理水	(35)
三、池水与喷泉	(38)

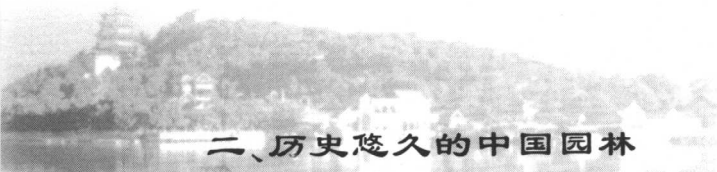
四、旱园水做	(40)
第五章 中国园林的叠山艺术	(41)
一、提升自然之山的品位	(41)
二、营造人工假山的景观	(43)
第六章 中国园林的建筑艺术	(48)
一、丰富的园林建筑物	(48)
二、壮美与秀美的结合	(58)
三、动观与静观的结合	(59)
四、大与小的结合	(60)
五、虚与实的结合	(61)
六、主与从的结合	(62)
七、中与西的结合	(62)
第七章 中国园林的花鸟艺术	(65)
一、花鸟文化是园林的主要内容	(65)
二、园林景观中植物的配置特点	(66)
三、园林艺雕盆景艺术	(70)
四、园林情趣茶饮、茶景	(72)
五、千姿百态的观赏鸟	(75)
六、逗人喜爱的鸣虫	(78)
七、奇特丰富的观赏鱼	(80)
第八章 中国园林的内部布置	(81)
一、文人雅士竞相歌咏园林名胜	(81)
二、联对匾额是园林景点重要的饰品	(82)

三、条幅字画是景点厅堂的重要布置	(87)
四、建筑雕塑是园林的重要装饰	(88)
五、工艺美术精品是园林的重要陈设	(91)
第九章 中国园林内的娱乐活动	(96)
一、戏剧曲艺活动	(96)
二、民俗活动	(106)
第十章 中西方园林比较	(110)
一、中西方园林文化的相同	(110)
二、中西方园林文化的差异	(111)
三、中西方园林布局的差异	(112)
四、中西方园林建筑的差异	(114)
五、中西方游览园林过程中的审美差异	(116)
第十一章 名园欣赏与导游	(118)
一、北方园林欣赏与导游	(118)
二、江南园林的欣赏与导游	(142)
三、岭南园林的欣赏与导游	(221)
参考文献	(231)

园林史话

一、园林类旅游资源的概念

中国园林艺术历史悠久,民族风格浓郁,有“世界园林之母”之誉。不少学者曾为园林释名争论不休,其实园林无非是运用工程技术和艺术手法,通过筑山叠石、理水引泉、营造厅堂、栽花植卉,反映主人的追求和园艺家的技艺,形成人工景观和自然景观的和谐统一而已。由于中国园林艺术包含着深刻而丰富的美学思想,具有较高的游览和观赏价值,所以引起中外旅游者的极大兴趣,甚至产生对中国园林艺术的崇拜。由于中国园林林立,朝代之间园林风格不同,地域之间园林形式各异,甚至一个地区内流派纷呈,这就使中国传统园林永远成为最有魅力的旅游资源之一。近年来,中国建园成风,传统的、现代的、中式的、西方的,择善而从,为我所用。北京世界公园、无锡三国城、水浒城、深圳民俗村都是较为成功的人工景观,或者说是现代化的园林,引起了中外游客新的兴趣。

二、历史悠久的中国园林

我国园林历史悠久,首先是帝王建造园林。商周时代的“囿”即为帝王园林,巍峨的殿阁、高大的楼台、饲养奇禽怪兽、栽植名贵花木。历代帝王相延成习,公元前11世纪的周朝,周文王营建方圆35公里的“灵囿”,以珍禽异兽,奇花异草,供王室田猎娱乐;春秋战国,各地诸侯割据称霸,纷纷建宫设囿。以后历代帝王无不惨淡经营,皇家园林豪华气派和雍容大度的规模体制一脉相承。到秦始皇时,建阿房宫、上林苑,宫殿、园池、台榭广延150公里;汉武帝扩大充实上林苑,又新建甘泉苑,周围270公里。史书记载的规模之宏伟,耗资之巨大可谓石破天惊。

从汉代开始,富商大贾开始兴建私人住宅园林。《西京杂记》中有载,茂陵富人袁广汉在北邙山下筑园,东西4里,南北5里,地域相当大,“激流水注其内,构石为山”,养“奇禽怪兽”,种“奇树异草”,建“重阁修廊”,开启了私家园林的先河。

魏晋以来,寺院园林建筑在各地大量出现,有的利用自然山水,如东晋名僧慧远在江西庐山北面建“石门精舍”,“洞尽山美,却负香炉之峰,傍带瀑布之壑。仍石叠基,即松栽构,清泉环阶,白云满室”。占尽山水之美。有的在都市中建立寺院,则移山水景观于寺内,如北魏洛阳宝光寺中“有一海,号咸阳,葭莩被岸,菱荷覆水,青松翠竹,罗生其旁”。道教也选择山水佳胜,如江苏茅山的园林“有好流水而多石,小出下便平……开置堂宇”,传教授道与享受佳山秀水两不误了。

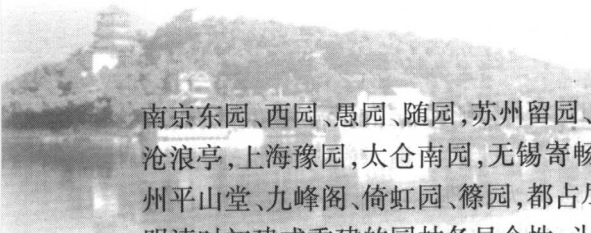
南北朝时,造园理论和山水画的紧密结合,使造园艺术的

品味提高,此时园林受山水画影响,于是凭借湖岸布置假山、建造厅堂、点缀花木,其初衷是士大夫追求精神解脱,陶醉于山林田园之中,以山居隐逸为高雅。这种以水池为中心的“集景式滨水园林群落”竟成为我国古代园林的传统手法。诗人谢灵运以诗情画意在上虞扩建祖父谢玄别墅,“远堤兼陌,近流开湍。凌阜泛波,水往步还”。意境自然高于匠人一筹。

盛唐开始,买山占水风气愈演愈烈,王公贵戚,达官显宦,富商大贾,逸人隐士都纷纷建立各自的宅第园林,园林艺术也日趋成熟。盛唐山水诗人王维买下宋之问的别墅,增其旧制,其中景观分区:孟城坳、华子冈、文杏馆、斤竹岭、临湖亭、金屑泉、白石滩、辛夷坞,构建了“明月松间照,清泉石上流”的美景。唐宋是造园艺术的成熟期,建筑的样式逐渐定型,立山式、悬山式、庑殿式、卷棚式、歇山式的建筑基本样式皆成定制,追求气势宏伟、装饰豪华。西安现存的建筑尽管经明清修缮,但仍可见唐宋的影子。

到了北宋,李格非《洛阳名园记》就记载了洛阳著名园林20多处。元代画家自建园林又进一步提升了园林的档次,如倪云林家的云林堂、萧闲馆、清泌阁等,为士人津津乐道。

明代造园艺术到了高峰,吴江人计成的《园冶》、文震亨的《长物志》两书对我国造园艺术进行了系统的总结,尤其是《园冶》对园林的相地、立基、屋宇、列架、装拆、栏杆、门窗、墙垣、铺地、掇山、选石、借景有十分独到的系统阐述,被世界上称为“世界造园学最古名著”。明清时期社会经济发展,江南宅第园林盛极一时,尤其是康熙、乾隆六次南巡,富商达官为争宠于王室,大兴造园之风,一时有“江南园林甲天下”之说,

南京东园、西园、愚园、随园,苏州留园、拙政园、狮子林、怡园、沧浪亭,上海豫园,太仓南园,无锡寄畅园,绍兴青藤书屋,扬州平山堂、九峰阁、倚虹园、篠园,都占尽江南山水之盛。这些明清时初建或重建的园林各显个性,斗妍争奇,成为我国园林的瑰宝,具有极高的审美价值,成为中外旅游者百看不厌、常看常新的热点景观。

三、世界上最早的造园专著《园冶》

明代吴江造园专家计成在扬州写下了世界上最早的一部造园专著《园冶》,全面总结造园经验,系统论述造园艺术。

(一)造园成就的结晶

计成是造园专家,他多才多艺。首先他是画家,“少以绘名”,“最喜关仝、荆浩笔意,每宗之”。这样他在造园时就不同于一般工匠,而能以书画理论付诸造园之中。其次他是旅行家,“性好搜奇”,“游燕及楚,中岁归吴,择居润州”。使其能搜尽奇峰打草稿,达到“一勺则江湖万里,一石而太华千寻”。再次他是鉴赏家,在《自序》中曾说一事,镇江四面环山,风景优美,当地有人以形态奇巧的石头,点缀竹树之间以作为山,他不以为然,即提出叠石应该借鉴真山形象,使人观之,不以为假。这种对真善美的追求显然是一般匠人无法企及的。最后他是造园家,他最初为常州吴又予造园,“此制不第宜掇石而高,且宜搜土而下,令乔木参差山腰,蟠根嵌石,宛若画意;依水而上,构亭台错落池面,篆壑飞廊,想出意外”。这是随势造型,而又借鉴画理,叠石增丘,开沟理水的名园,所以评价极高。“从进而出,计步四里[百],自得谓江南之胜,唯吾独收矣”。他还为扬州郑元勋设计影园,曾被明代内阁

中书汪士衡请到仪征城西建造寤园,寤园和吴园“并驰南北江”。正是由于他是画家、旅行家、鉴赏家、造园家,所以他的《园冶》能以理论指导实践,以艺术构思指导造园工艺。

《园冶》成书于崇祯四年(公元1631年)秋末,是他在仪征建造寤园的空闲时,整理了著作图式和文稿。其时有两个人对《园冶》成书起了关键作用,一是他的朋友曹元甫先生,他来仪征,寤园主人和计成陪他在园中游览两天。曹称赞不已:“以为荆、关之绘也,何能成于笔底?”赞扬寤园如荆浩、关仝的山水画,希望他能以文字著述。而在看到计成的《园冶》草稿之后,其时书名为《园牧》,更为惊叹:“斯千古未闻者,何以云‘牧’?斯乃君之开辟,改之曰‘冶’可矣!”二是与阮大铖有关。阮是曹元甫之友,因曹的介绍,计成与阮大铖相识。阮被朝廷罢官放逐还乡后,从南京去仪征,见到寤园后称其“乐其取佳丘壑,置诸篱落许”。即称赞该园虽在人工篱落之间,却有自然山水意境,于是由爱园而爱《园冶》,爱计成其人,继而出资,给他刊刻印行,得以流传。

该书出版后,当然受到时人重视,安徽歙县人郑元勋为《园冶》题词,预言:“今日之国人,即他日之规矩。”“安知不与《考工记》并为脍炙乎?”将《园冶》与《周礼·考工记》等量齐观,评价的确很高。

(二)造园理论的开拓

计成挟其卓越造园之术奔走四方,自食其力。晚年不甘私其能,而极欲将《园冶》公诸于世,确是胸襟磊落之人。《园冶》共分三卷,一卷兴造论,园说及相地、立基、屋宇、装拆;二卷栏杆;三卷门窗、墙顶、铺地、掇山、叠石、借景。可以看出作者既注重整体又不忽略个体;既注重理论阐述又有具体范例

举隅；既注重整体设计科学又注意施工易行；既注重体制构架又有细部装饰，从造园的骨骼——叠山，血脉——理水，五官——建筑，毛发——花木，无一不及，高屋建瓴又细致入微。

他抓住造园理论的核心问题，如怎样看待园林美和自然美的关系，源于自然是否要高于自然，刻意求工是否要脱离自然，等等。这方面在计成之前有过石涛的“搜尽奇峰打草稿”，即对天下山川美景择善而从，为我所用；有过李渔真山意境最美说，似乎园林只要原样复原自然即是美的，这种以“真”为美，可以追溯到荀子的“著诚去伪，礼之经也”，庄子的“真者，精诚之至也”。而计成是力排众议，在《园冶》中，他提出了“虽由人作，宛自天开”的造园原则。从园林的扬与抑、藏与露、繁与简、少与多、小与大、虚与实、开与合等多方面对造园理论进行了总结归纳。

真假论。计成十分反对园林对自然的描摹，在《园冶·自序》中他说到“中岁归吴，择居润州”，对于“润之好事者，取石巧者置竹木间为假山，予偶观之，为发一笑”。原因是“世所闻有真斯有假，胡不假真山形，而假迎勾芒者之拳磊乎”？他认为有了自然界真山为原形，才会有园林中的假山，石虽取之自然，决非随意乱堆就有自然之意，一味模仿自然，不过是制作假的模型罢了，只有对真山的形美、质美有了艺术的认识，假真山之形，才能制作出俨然真山的园林假山。他将这种思想表达为“有真为假，做假成真。稍动天机，全叨人力”。这是取自然之性情，得山川之灵趣。

虚实论。实景与虚境，形象与象征，说到底还是园林创作中由实到虚，由形到意的艺术升华过程，意境创造过程。计成在《园冶·立基》篇中简约地提到“凡园圃立基，定厅堂为主”，

要有乔木,须筑垣,建馆舍,构亭台,开土堆山,沿池驳岸,这都是具体实在的,但他接着由实景生发虚幻遐想:“曲曲一湾柳月,濯魂清波;遥遥十里荷风,递香幽室。编篱种菊,因之陶令当年;锄岭栽梅,可并庾公故迹。寻幽移竹,对景蒔花;桃李不言,似通津信;池塘倒影,拟入鲛宫。”这真是一篇绝妙的园赋,作者由实及虚,从有限的景观中,驰骋想象,想到陶渊明、庾将军,想到龙宫中的鲛人垂泪,想到桃李芳菲中舞女翩跹,这种诗情画意从另一角度证明了园林虚实结合,境意结合,情思、理趣结合的妙处。

春秋论。古人有“爽借清风明借月,动观流水静观山”之说,即建造园林时不仅要取法自然,更要利用自然。计成在《园冶·屋宇》中特别强调“时景”,这不同于普通家居“循次第而造”,而是“惟园林书屋,一室半室,按时景为精”。即不变的空间,但景色却要随时变化,“奇亭巧榭,构分红紫之丛;层阁重楼,回出云霄之上;隐现无穷之心,招摇不尽之春。槛外行云,镜中流水,洗山色之不去,送鹤声之自来。境仿瀛壶,天然图画,意尽林泉之癖,乐余园圃之间”。指出了艺术园林应该巧妙利用自然中变化的日月风雨,春夏秋冬,早晚晨昏,使园林发挥多维空间的艺术境域,由第一性的真实的美景结合光影色彩的瞬息万变,形成第二性的如诗如画的变化美,这确实是不能不令人叹服的园林意境开放性的精辟论述。

实借论。“夫借景,园林之最要者也”。“巧于因借”,即不仅要通过叠山理水,创造实景,更要考虑周围,借用他景。这一理论通过两方面表现,一是努力利用自然,提出“地偏为胜”,这些地方“园虽别内外,得景则无拘远近,晴峦耸秀,绀宇凌空”。显然他认识到在远离城市的地旷人少之地,有未

被破坏的山水,若恰当利用,稍加点缀就可成为好园林,当是事半功倍。二是创造人化的自然,因为远郊偏僻也并非城市人的需求,园林多在地少人稠的城市腹地建造,所以他认为“足征市隐犹胜巢居,能为闹市寻幽,胡舍近方图远?得闲即诣,随兴携游”,那也是一种乐趣,因而他在“巧于因借”后特地续上“精在体宜”,即对园内的景充分利用,“随基势高下,体形之端正,碍木删桠,泉流石注,互相借资;宜亭斯亭,宜榭斯榭,不妨偏径,顿置婉转,斯谓‘精而合宜’者也”。只要善于扬长避短,“俗则屏之,嘉则收之,不分町畦,尽为烟景”,斯所谓‘巧而得体’者也”。这种闹中得闲得幽的思想显然成为闹市中江南园林创作的理论。而他提出的借景之法——“远借、邻借、仰借、俯借、应时而借”已成为造园者的圭臬。

《园冶》不仅进行理论概括,而且注意实践记述,能从小处入手对造园的每一细节进行详细枚举,比如掇山篇中将假山分为园山、厅山、楼山、阁山、书房山、池山、内室山、峭壁山、山石池、金鱼缸、峰、峦、岩、洞、涧、曲水、瀑布。铺地篇即按材料分为乱石路、鹅子地、冰裂地、渚砖地,又按形式分为人字、席纹、间方、斗级、六方、攒六方、套六方、长八方、八方、海棠、四方间十字、香草边、球门波纹等十五式,详尽细致,独到之处都是他甘苦之言,得失总结。这些造园之法不仅有借鉴作用,有些简直可以直接搬来,为我所用。实际上,江南造园家在复建和新建园林时无不从中汲取丰富营养。

可贵者,《园冶》决非对匠人实践进行平镜式的复制,被动式的反映、接受,而是紧紧依靠人的主观能动性进行审美发现与创造,达到以主体为中心的主客体趋同。以“掇山”为例。计成提出:“信足疑无别境,举头自有深情。蹊径盘且

长,峰峦秀而古,多方景胜,咫尺山林,妙在得乎一人,雅从兼于半土。”这里提出掇山不在于蹊径的盘长,峰峦的秀古,而是在于“一人”,即园林设计者的艺术修养,兼有“半土”,即园主的喜好和素养。这使我们想起谢灵运提出的“夫衣食,人生之所资;山水,性分之所适”(《游名山志》),计成正是抓住人与山水本体的相通,突出人的主观感悟和主体情性。这首先需要设计者能善于揣摩赏园者的喜好,但又不能为其牵着鼻子走,当以设计者为“一”,而以赏玩者为“半”,将设计者对自然和社会的理解,审美情趣凝聚于园林,而使游园者产生共鸣,才能实现“登山则情满于山,观海则意溢于海”(刘勰《文心雕龙》)。

(三)造园艺术的升华

更可贵者,他既以实践,又依儒、道、释的传统哲理,总结归纳造园法则,将匠人支离破碎的经验上升到全新的理念高度。比如“构园无格”说,即“地与人俱有异宜”,园林建造应因地制宜;“巧于因借,精在体宜”说,即既因地制宜,充分表现园林自身之美,又巧妙借景,为我所用,以有限包容无限;“相地合宜”说,即山林、江湖、郊野、村庄不同环境都可以造园,关键是创造不同风格和特点,因地成形;“景到随机”说,即造景必须按照自然条件,随意但必须有机地进行修整改造而成为有审美价值的景观;“往复无尽”说,即景观贵连而非贵断,“砖墙留夹,可通不断之房廊”,“夹巷借天,浮廊可度”才能构园得体。“基立无凭”,“先乎取景”说,即“内构斋馆房屋,借外景自然幽雅”,注意后建的厅房一定要巧妙利用周围原有的树木,使建筑融合于景境之中。

他批判“世之兴造,专立鸠匠”的以工匠为主的错误观