

中国古典园林艺术的 奥秘

● 余树勋 著

中国建筑工业出版社

The Subtletics of
Chinese Classical
Landscaping Art

中国古典园林艺术的 奥秘

● 余树勋 著

The Subtletics of
Chinese Classical
Landscaping Art

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古典园林艺术的奥秘/余树勋著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2007

ISBN 978-7-112-09705-0

I. 中… II. 余… 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(2007)第158750号

责任编辑: 张 建 黄 翊

版式设计: 付金红

责任校对: 关 健 梁珊珊

中国古典园林艺术的奥秘

余树勋 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京广厦京港图文有限公司设计制作

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 7 $\frac{1}{4}$ 字数: 230千字

2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷

印数: 1—2,500册 定价: 68.00元

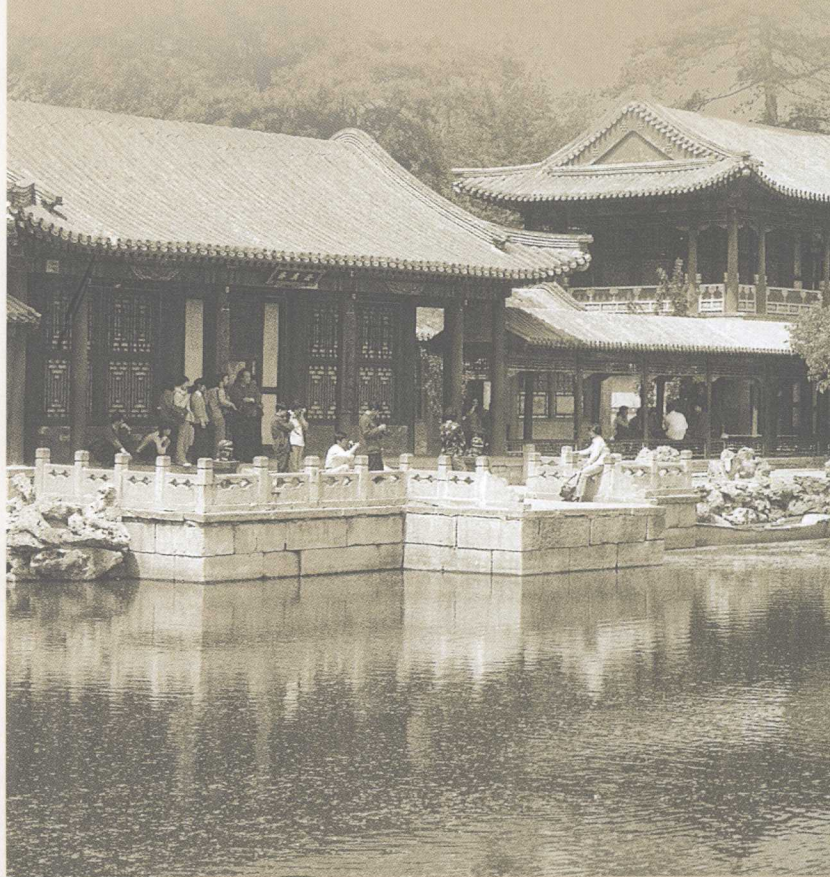
ISBN 978-7-112-09705-0

(16369)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

FOREWORD

中国——这样一个广受世界推崇的文明古国，无疑中国的园林自有它辉煌的历史与成就。几千年来正因为园林美景而引起帝王和文人雅士的赞赏和吟咏，从而诗文累累，但其中的艺术性和置造的手法等，直到明末崇祯七年（1634年）才出现计成（号无否）用骈体文写成《园冶》一书问世，至今认为是仅有的园林古籍专著。虽然其中如“兴造论”、“园说”亦不少语焉不详的园林艺术论点，可惜一半以上的篇幅属于非生物性的陈述与图绘，而构成园林美的重要角色——植物，却言之甚少。如今浏览古籍中的诗文，发现不少文人的游记、园赋、园亭记、风景诗等，都是即景抒怀、发自肺腑，含有园林艺术的影子。如今追踪起来，字里行间流露出湖山真意、奥秘无穷，若加以探索、玩味、分析、提升、整理，不难发掘出中国的园林艺术内涵。趁着有生之年集成文字或图片，供当前的园林工作者参考，为祖国大众在未来的美好生活环境中一享中国园林的原汁原味，何劳国外专家前来为之“定位”^①。本书内容大多来自古人笔下，并非虚妄之言，而是估计可行的建议。不妥之处敬希指正。

^①见《中国花卉报》园林景观周刊（第41期2006年11月2日）头版头条，《共商现代景观设计学定位》原文称：“定位中国景观设计学是这次大会的主题……”美国景观设计师协会（ASLA）主席等，分别发表了精彩的主题演讲。

中国古典园林艺术的奥秘目录

CONTENTS

前言

- 001 第一章 几千年来中国园林为谁而建
- 007 第二章 台和仙岛的故事
- 017 第三章 浩瀚的园林诗文拾粹
- 029 第四章 窗 · 园 · 诗 · 意
- 043 第五章 中国古园林中的植物与布景
- 075 第六章 中国古代园林艺术的奥秘
- 107 第七章 结束语——中国园林艺术的界定

中国古典园林艺术的

奥秘

第一章 几千年来中国园林为谁而建

一、权势较量帝王占先

二、近2000多年的帝王造园史留给我们什么

(一) 可入性的『古董』

(二) 游览帝王园林的『反响』

(三) 帝王园林代表着封建时期帝王的喜好

三、文人造园的坎坷历程

(一) 逃逸现实的开端

(二) 通过『科举』而『入仕』

(三) 私园的出现

四、结语

第一章 几千年来中国园林为谁而建

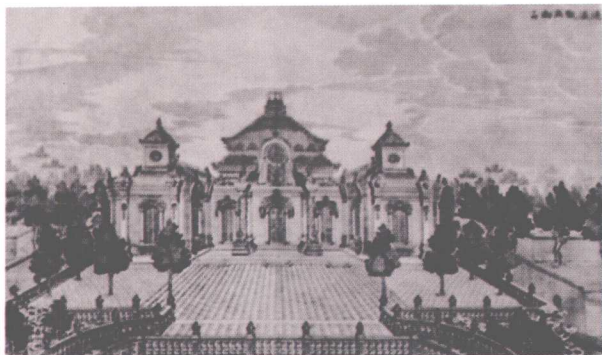
一、权势较量帝王占先

大约公元前 16 ~ 前 11 世纪,我国处在奴隶社会的夏商时期即有夏桀、商纣造琼宫、瑶台的记载。“台”是高而平的建筑物,供帝王眺望或游观畅神之用,这在西汉高祖之孙刘安(公元前 179—前 122 年)所著《淮南子》中已有追述。所谓“台”可以算是先秦我国最早出现的、表示当时帝王权势最高、享受最高的标志,开启帝王独赏的先河。

进入漫长的封建统治时代,从西周的共和时期(公元前 841 年)算起,至少也有 2700 多年。先秦的春秋战国时期(公元前 770—前 221 年)这 500 多年中,诸王竞相建台为乐。此外还在围墙内放养兽类,供帝王狩猎取乐,即所谓“囿”的出现。秦统一中国虽为时仅 15 年(公元前 221—前 206 年),但仍耗巨资和人力造上林苑及其中的阿房宫等,工程未完即亡于汉。

汉代到武帝(公元前 140—前 87 年)时更大兴土木,继续修筑上林苑之外,在长安内外又建造无数宫观苑池,既多又大而全。东汉建都洛阳长达 195 年,两汉共 400 多年统治中只有帝王建园享乐占居首位。当时的富商、高官觊觎皇帝的享受而出现自行建园的实例,如公元前 32 年西汉成帝时富商袁广汉自建私园于北邙山下的记载,最后也被帝王诛杀,没收全部苑产。作为私园的历史是中国最早出现的记载。至于平民百姓的园林喜好尚无记录可查。

两汉以后,晋、隋、唐、宋、元、明、清各朝代,帝王园林始终属于规模最大、内容豪华的前列。而且各代纷争之下,处在干戈战火之中相继焚毁,却很少保存下来。尤其清代号称“万园之园”的圆明园,毁于帝国主义的无耻破坏,是园林史中最为惨痛的一页[图 1-1(a), (b)]。清代的灭亡也为帝王园林的权势造园划上了句号。幸而留下颐和园、中、南、北三海和避暑山庄的残局供后人凭吊。

(a) 西洋楼“远瀛观”全景

(b) 1922 年拍摄的残迹

图 1-1 号称“万园之园”的圆明园(1860 年毁于帝国主义)

二、近 2000 多年的帝王造园史留给我们什么

(一) 可入性的“古董”

帝王园林的格局全部为少数权势顶尖的人物着想，包括全局的规划和局部的设计，无不依帝王的意图与愿望建造。如今颐和园内随处可见短墙上的砖雕与石柱上的刻画，不少“万”字与“寿”字的图案，借以符合皇帝为皇母祝寿的意图（图 1-2）。至于道路、门幅及许多空间的划分何尝考虑到百年之后向市民开放游览！封建残余的形象，能为现代游人带来什么？这种具有“可入性的古董”与只供视觉欣赏“不可入”的古瓷、青铜、书画等类的古董显然性质不同。

(二) 游览帝王园林的“反响”

今人游览古园林走进“古董”之中给现代人的启示是很复杂的。“美感”是无时限，无条件，无抽象、具象之分的个人感触。如今逛公园的行为如果选中颐和园或北海公园时，按他个人的教育、修养、观念、体验，从客观事物中引起的精神感受，虽然因人而异，但在成年人中起码的反应，得到美感之后，不无感喟地自叹：“当皇上真了不起”。可能多少含有对新时代的幸福感，同时还会滋生若干欣羡之意，这个结果是可怕的“欣羡”。“权势”之念、“独享”之念会不会在游览中“发芽”“生根”？值得警惕。

图 1-2 颐和园排云门前主线石笋座上刻“万”字图案以表示为皇帝母亲祝寿之意，这类标志随处可见

(三) 帝王园林代表着封建时期帝王的喜好

时代在变迁，人们的需要也在变化之中。游览帝王园林如颐和园，到哪里去寻找现代人（尤其是青少年）需要的活动场所？如水上开设的游

图1-3 明代·文徵明绘《桃园问津图》(局部)按《桃花源记》文中原意摹绘(存辽宁省博物馆)

泳、划船、溜冰的场所,能够容纳节假日游人的1/100(1000人)已经不是简单的设备所能应付。陆地上有什么内容可供青年活动之用?能去听鹂馆看梳着“两把头”的服务员么?去德和园戏台看京戏吗?都有一定困难。如今:能感叹专制下劳动人民的辛勤与智慧;能感佩前代设计者的聪明才智,而至今几乎无法探知这些名园的设计出自谁人之手的情况下,更使人敬仰他们埋名造园的品质,能荟萃历代王朝建造宫苑的菁华和传统造园艺术的成就而造成如此美好的风景文化,从而向全世界炫耀……游罢之后能引发出这些思路的游人,能有几何?

当然,作为历史文物精心保存下来是人民世代的责任和骄傲。但这只是大城市中为人们提供公共福利、为人民康健、环境保护、文化活动做贡献的一部分,而不是熙熙攘攘千百万居民需要的全部;是古代园林艺术的代表作,但不是人类“生存艺术”的全部。这是游毕颐和园、避暑山庄等帝王园林之后,应当获得的认识。否则过分地夸耀帝王园林,将难免会走上“复古主义”的偏向,置时代需要于不顾了。

三、文人造园的坎坷历程

(一) 逃逸现实的开端

早年晋诗人陶渊明(365—427年)因不满当时的仕族地主而弃官(彭泽令)回家乡(九江)农耕为乐,著名的《桃花源记》即暗托桃花源的美好境地寄托他回避现实的理想(图1-3)。更早的商代伯夷、叔齐兄弟二人,不满周王伐纣而逃到首阳山(今山西永济),采薇为食饿死山上……许多早期的逃逸多在自然世界中消失,未兴造园的念头。这段坎坷的日子文人终于在艰难中度过。

(二) 通过“科举”而“入仕”

文人通过“科举”而入仕(当官),仕途多难,很容易遭贬、罢官、排挤、失意、诬陷……不得不入山隐逸求生,类似的记载很多。著名的诗人如李白(701—762年唐)、白居易(772—846年唐)、李德裕(787—850年唐)、司马光(1019—1086年北宋)、

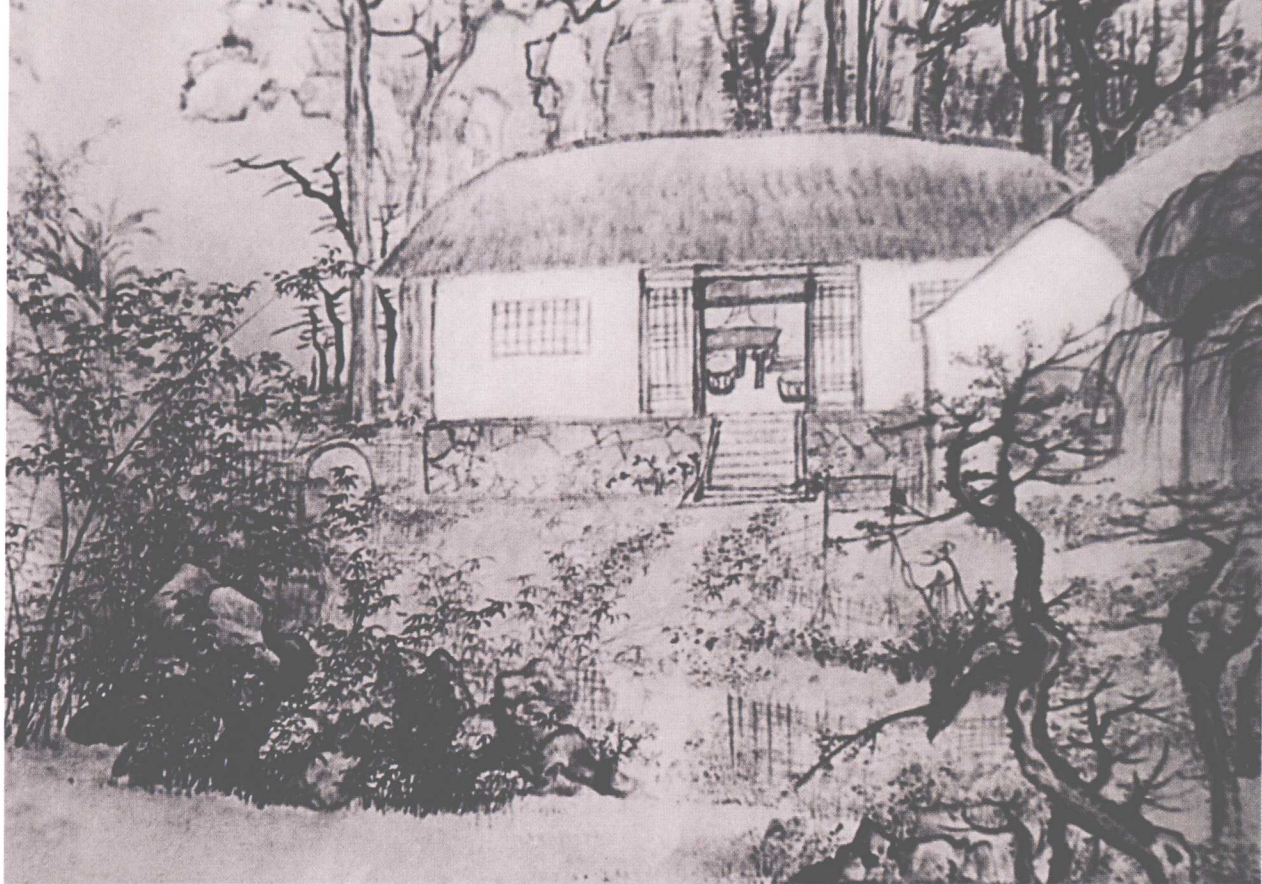

图1-4 《草庵赏菊图》科举入仕的失意文人造图(绘者佚名,存瑞典博物馆)

米万钟(1570-1628年明)各朝失意文人数不胜数。他们逃名隐逸的特点:一是自费营园,二是仍希冀改朝换代重返仕途,三是走向文人园的端倪,吟诗饮宴为乐,与伯夷、叔齐完全不同(图1-4)。

(三) 私园的出现

朝中宦官出身科举的文人,自汉唐始,扩大宅第,师法自然,追求隐逸,出现大量阔绰的私园建在城市中或城郊,唐代王维(701—761年)的辋川别业可为代表(图1-5),这种趋势愈演愈烈,尤其宋明两代江南一带私园如潮,至今扬州、苏州重修开放的旧园大半属于这一类。

四、结语

总之,中国园林在几千年中由简而繁、由少渐多、由衰入兴的路程始终未停。分析起来可能:

其一,人类与全部的生物同样都源于自然演化,生于自然原始,育于自然滋养之中,一呼一

吸无不仰赖于大自然的环境。园林的发展,无论帝王、庶民、文人雅士都为获得大自然的赐给而用各种手段、各种途径接近自然,再造自然。这是园林得以发展至今不衰的基本原因。

其二,人类的群居生活由原始部落、奴隶社会、封建社会乃至现今的变化,园林的享用始终是与安定、和谐的岁月分不开的。细读封建历史,战乱始终是园林覆灭的主因,一旦太平伊始,园林的建造即逐渐兴盛。封建王朝统治的时间愈长,园林的发展愈兴旺,园林艺术的创作愈引人入胜。纵观各朝代,如唐代(618—907年)、明代(1368—1644年)、清代(1644—1911年)都是统治中国大地长达250年以上。这三代的园林建造也最辉煌,数量、质量十分惊人。

其三,佛教的传入中土,在东汉永平十年(公元67年)佛教兴起至东汉顺帝汉安元年(142年),先后在各朝代各地发展近2000年。各地寺观林立、集众传教,成为群众集结的场所,因此加以布置形成所谓“寺观园林”。中国流传“天下名山僧占多”的情况,正说明佛道寺院的园林也是

利用自然风景优美的山山水水，不过具有食宿及交通的便利而已。其内容更接近自然，接近群众，成为可供游览的胜地，与传统的中国园林形式毫无二致。只是地点在佛道殿堂的一侧，并无特色。

以上三点意在说明不论帝王官宦、文人雅士、

僧道俗人，都在一定的条件下千方百计争取享受自然。这一章的结论，可以归纳为“中国园林为人类愉快地生存而建，为享受自然而建。”只不过繁简不同而已。

图1-5 唐代王维自绘《辋川图》(部分)又传为唐代摹本,存日本圣福寺,围墙内建筑物很多

中国古典园林艺术的

奥秘

第二章 台和仙岛的故事

一、台的故事

(一) 什么是台

(二) 台的延续

二、三仙岛的故事

(一) 故事的来源

(二) 『仙岛』的延续

(三) 『仙人岛』的形象

三、结语

第二章 台和仙岛的故事

一、台的故事

(一) 什么是台

《辞海》的解释是“高而平的建筑物，古代供帝王眺望或游观之用。”(图2-1)不是现代城市所见的高而上面平顶的建筑物。最早《说文解字》中释为“观四方而高者也”，又称“从至从高者，与室屋同意。”意思是“到高处可以看四周的地方，与室、屋有同样含义。”《说文》中还有许多小注，进一步细述后人的补充解释，例：①四方独出而高者为台，高而不四方(即非正方形)的称“观”或“阙”。②《淮南子》的解释为“其所居神者为台”。③按古音“台”与“持”、“握”二字相通，帝王持握无上权威，所以喜爱筑台为乐，自称“天子”，借此与天更为接近了。④独立平地之上安全可靠，在篆体字中“台”字与“室”、与“屋”二字下部相同，后期台上建筑日渐增多，一反过去以平台远眺取乐的要求。台的历史由简入繁日趋华丽。

(二) 台的延续

公元前16~11世纪，中国夏桀、商纣均有筑

台的记载。夏代名“瑶台”，商代名“苑台”，虽言之甚简，可知台的起源已有3000多年的历史。

到了西周，周文王(姬昌)在位50年，他与当时的“庶民”(老百姓)一起建“灵台”，《诗经》中大雅已有“灵台”一段专咏了。以后“春秋·战国”这500多年中，各代建台的风气始终不断，见下表。

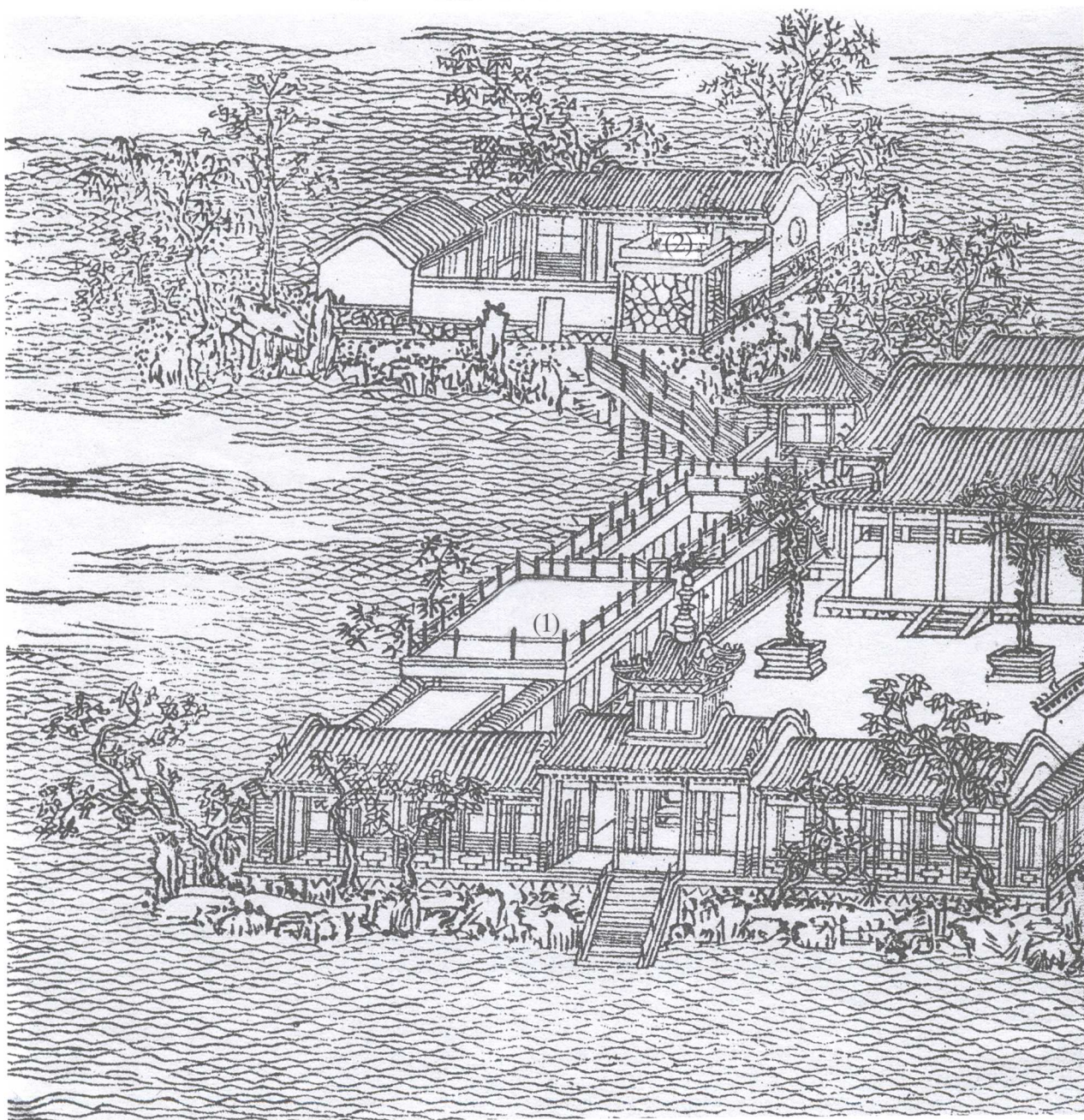
春秋	鲁庄公(公元前693—前662年)	一年连建三台
	秦穆公(公元前659—前621年)	建凤台
	楚庄王(公元前613—前591年)	建强台
	楚灵王(公元前540—前529年)	建章华台
	吴王阖闾(公元前514—前496年)	建姑苏台
战国	吴王夫差(公元前495—前476年)	重建姑苏台
	齐威王(公元前378—前320年)	建瑶台及琅玕台
	齐宣王(公元前319—前301年)	建渐台(五重)
	燕昭王(公元前311—前279年)	建神仙台及灵台
	楚襄王(公元前298—前263年)	建阳云台(见《高唐赋》)

可是秦汉以后，台的建造日渐减少，原因分析起来：

①祈求天赐“国泰民安”的结果渺无实效，浩瀚的太空亦无回音，实为自欺欺人之举。号称“天子”的帝王逐渐将“筑台求天”的行动流于形式。

②台上原为平坦的正方形，四望天边烟波浩

图 2-1 圆明园“蓬岛瑶台”一景中“高而平的建筑物”（《御制圆明园图咏》下册），(1) (2) 即“台”

渺，无声色之乐可享，逐渐在台上加筑宫室停留天地之间，改变了早年台的形式与内容（图2-2）。

③秦汉以后台的建造日渐减少，性质上台与仙人居住的水中仙山混同，乃至消失。如今，国内称“台”的旅游点几乎找不到秦汉以前的台迹。

1. 稍有古台含义的遗迹，也可能后来微缩重

建，如：

古吹台——在河南开封，汉代为帝王祭天时吹奏乐器的高台，明代又增建禹王庙纪念禹王治水，又称“禹王台”，今开放旅游。

拜将台——在陕西汉中，有南北并置的方形高台，传为西汉高祖刘邦拜韩信为将的拜将礼仪遗物。

图2-2 《台上吹箫引凤图》供帝王享乐（明·仇英绘）

2. 纪念历史人物、传说故事、宗教崇拜等后人追造的台形风景。如：

螺祖丘台——在山西夏县，传为东汉开通“丝绸之路”后，在该地发现蚕茧化石及推广蚕丝事业的先人螺祖之墓，成为古迹。

铜雀台——三国时代魏国首都邺都（今河北临漳县）曾建三台之一，有困吴国孙策和周瑜的夫人二乔在铜雀台上的历史故事，现仍存多次改建过的遗址供游览。

楼观台——道教圣地，传在西周时老子（李耳）曾在陕西周至、终南山北麓讲授《道德经》，并在此由弟子张道陵创建道教。至唐代高祖李渊在位时（618—626年）因与老子同为李姓，在讲经处修“楼观台”，至今仍为宗教名胜。

戏马台——在江苏徐州市南区山上，传为楚汉战争时项羽（楚霸王）曾在此操练兵马，以山为台俯观赛马。此处海拔69m（古称高10仞），后人建风云阁为游者休息，引用历史故事增加游兴。

3. 利用自然山水中岩石加刻名人题字称台，如：

姜太公钓鱼台——在陕西宝鸡以南，两河交汇处有一块大石在渭水河畔。传说姜太公（号子牙）曾在此钓鱼20多年未能钓到一条鱼，原因是他用的鱼钩是直的。这个趣闻全国皆知。周文王时代的故事，3000多年后才明示发生在太白山下。

歌风台——苏北沛县是汉高祖刘邦的故乡，他在位最后一年（公元前195年）讨伐淮南王胜利归来路过沛县，宴集乡亲父老即席唱《大风歌》。后人纪念此行，请历代名人书写歌词刻于石上并建

歌风台。

仙人台——辽宁千山风景区内第一高峰山顶处佛教、道教纷建寺观，云系仙人所在建仙人台。

严子陵钓台——浙江桐庐县富春江畔，有天然巨石可供垂钓。汉光武帝刘秀（公元前6—公元57年）的好友严子陵不愿为官，在此钓鱼，后人为如此清高学者立石纪念。

江山一览台——四川重庆鹅岭公园内巨石上可以一览嘉陵江及长江的壮丽景色，并请名书法家篆刻“鹅岭”二字，赏景观字群众乐游。

4. 适应某种特殊用途取用“台”名。如沿海许多城市有清代防御敌人的旧日“炮台”；观察天象及气象的古“观星台”，在四川古隆中的诸葛亮观星台至今仍供旅游；古“阅兵台”，在南京玄武湖梁洲，即有纪念六朝时代（约3世纪）阅兵时的古迹；佛教僧徒受戒的“戒台”，北京郊区有“戒台寺”专供受戒时使用的室内层层戒台等等。这些都是有专门用途而不是古代帝王享乐的“台”。

5. 无台称台的风景点。如清代的中南海于宫城西部，明明是四面环水的岛却取名“瀛台”。云南丽江一个垂直的自然瀑布，取名“白水台”。由于这些不实的取名多在明清两代，时隔数百年也不必追究了。至于山与台也没有明确界说，像南京闻名的“雨花台”明明是丘陵起伏的小山，却呼之为“台”，那就更不必细说了。

总之，古代专为帝王享乐的“台”大多毁于战火不复存在了。如今旅游点上的风景名胜，称之为“台”各有道理，已是人民共享的园林一角。由于时

图2-3 圆明园“蓬岛瑶台”一景(在福海中)(宫廷天主教士绘)

代不同了,在此加以说明这段故事很有必要。不过也应该明了在数千年前,人类对大自然的了解还很贫乏,因此现在看起来认为古代帝王建台是十分愚昧无知的行动,在当时一定还是认为可行的一种“愉悦”或“安慰”。至于用来破解“天象”和“气象”的问题,只不过是近一二百年来人类科学的发现,在整个人类历史中实在是太近、太短、太浅的进程。

二、三仙岛的故事

(一) 故事的来源

人类生活的周期习惯上称“寿”(longevity),共同的愿望是“长寿”(long life)。当上皇帝权威无上,最难掌握的是自己的寿命。于是千方百计希求长寿,所以贪婪地喜欢别人称他“万岁爷”。在帝王的一生中更欢迎别人向他提出“长生之道”。正好骗术发生在对“生命”无知的秦代前后。

在今山东胶南一带有一座山,名琅琊山。公元前219年正是秦始皇在位二十八年时,在山上筑一个琅琊台,并移民三万户住在台下,其中有一位“方士”(《辞海》称“方士即道士,乃通方术之人”)名徐市(又名徐福),自称其“方术”可以“使人

修炼成仙并有不死之药”,以此骗取统治者的信任。最早信任他的方术的即有秦始皇。徐市上书秦始皇称“海中有三神山名曰蓬莱、方丈、瀛洲,相传山形如壶,又称三壶山。又传有不死药,以黄金、白银为宫阙……等”。据《史记·秦始皇本纪》中称先后有战国时代齐威王(公元前378—前320年)、齐宣王(公元前319—前301年)、燕昭王(公元前311—前279年)及秦始皇(公元前221—前210年)数度遣人入海访求三山。后有元吾衍撰《闲居录》及《仙传拾遗》等书中称:“得斋戒、与童男女往求。秦始皇乃遣徐市。发童男女数千人入海求仙人。遂不返。”这些零星记载可知“三仙山”这个故事的起源。

(二) “仙岛”的延续

1. 求仙不成造岛迎仙

派人求仙无果,各代帝王终不死心,于是在较大的人工湖中造山迎仙。园林匠师们为帝王精心堆叠,仍取方士提出的原名,因此许多宫苑中出现“蓬莱山”、“蓬莱阁”、“蓬莱台”之类等待仙人的降临。直到最后一个封建王朝清帝王还在圆明园中最大的水面“福海”中建一景取名“蓬岛瑶台”(图2-3);