

无限空间

(英) 乔·厄尔 编

(日) 日比贞雄 摄影

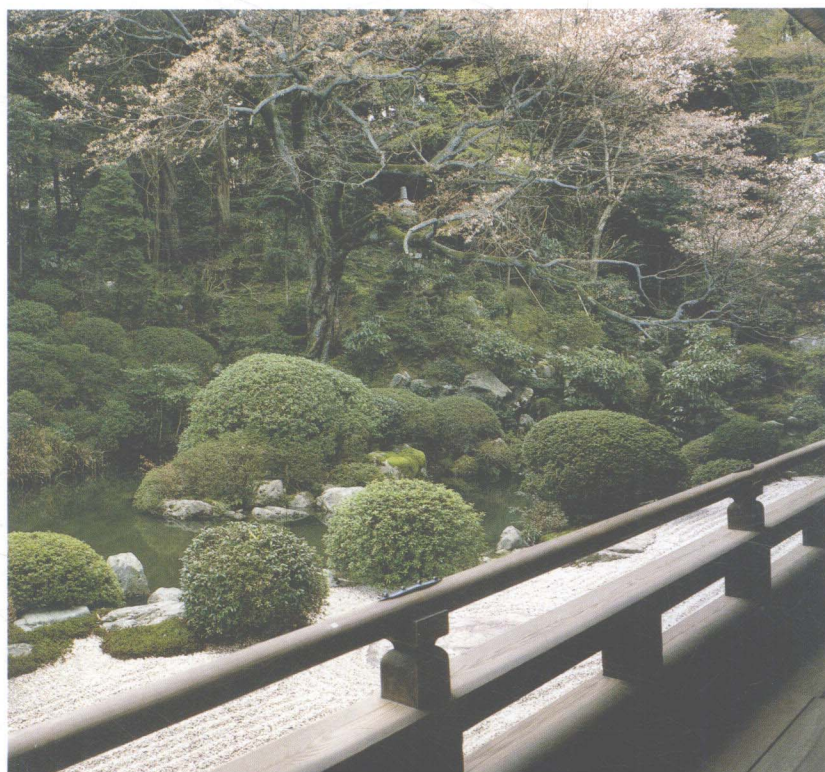
梁瑞清 译

百 通 集 团
黑龙江科学技术出版社

无限空间

(英) 乔·厄尔 编
(日) 日比贞雄 摄影
梁瑞清 译

百通集团
黑龙江科学技术出版社

Infinite Spaces

The Art and Wisdom of
the Japanese Garden

Edited by Joe Earle

Introduction by Julie Moir Messervy

Photographs by Sadao Hibi

Based on the *Sakuteiki* by Tachibana no Toshitsuna

本书原出版者为英国 Galileo Multimedia 出版公司，经授权
由百通集团成员出版社出版发行中文版。

© 2000 by Galileo Multimedia Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

无限空间 / (英) 厄尔编; 梁瑞清译. —哈尔滨: 黑龙江
科学技术出版社, 2002.1

ISBN 7-5388-3504-0

I. 无 … II. ①厄 … ②梁 … III. 庭院—园林艺术—日本
IV. TU986.631.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第068069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	中国建筑工业出版社
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	

无 限 空 间

出版发行: 百通集团 黑龙江科学技术出版社

编 者: (英) 乔·厄尔

摄 影: (日) 日比贞雄

译 者: 梁瑞清

责任编辑: 谭 莉 张远文

经 销: 各地新华书店

印 刷: 广州培基印刷镭射分色有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/12 印张 10.5

版 次: 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 98.00 元

目 录

7

序 言

9

前 言

11

园林设计的原则

29

水池与湖泊

45

瀑 布

57

溪 流

73

树木和土丘

83

禁忌与避讳

99

石 头

序 言

随着这本精美画册的出版，西方的园林师终于可以欣赏日本园林史上最古老的一块瑰宝了。《无限空间》是由两大部分构成的：一是由Tachibana no Toshitsuna所著的《作庭记》（《庭园设计笔记》）一书中的造园秘诀，二是由日比贞雄（Sadao Hibi）拍摄的庭园照片。《无限空间》让我们有机会领略《作庭记》中所蕴涵的艺术和智慧。为了了解这本古老的书对后世的影响，让我们先来回顾一下日本的园林史吧。

宗教与园林设计

根据日本的本土宗教神道，自然界的一些物体，如山脉、丘陵、树木和石头里面都是住着神灵的。即便到了今天，徒步行走在森林中的旅行者仍然可以碰见某个铺着白色砾石、围着竹篱笆或者绳子扶栏的圣地。圣地的中央可能还会竖着一块大石头，通常缠着草绳，象征着神灵的存在。最著名的圣地是伊势（Ise）神社。一千多年来，这里的神殿草堂每隔20年就全部翻修一次。伊势神社的附近有一块空地，准备盖一些新的神殿。当新的神殿完工之后，就会举行一个移交仪式，然后把旧的神殿拆毁。原始森林中的每一块圣地都象征了日本人对神圣自然的崇拜，而这正是日本园林的核心所在。

奈良时代（710~794年），日本和中国有着广泛的文化交流。那时，日本从比它更加发达的大陆邻国也就是中国那里借鉴了许多东西，其内容涉及园林、建筑、法制、城市规划甚至语言等各个方面。京都皇宫里有一个专门用来举行各种仪式的著名宫殿，该宫殿园林的对称性设计反映了中国园林对日本园林的深刻影响：在这里，就像在伊势神社一样，木楼之间的庭院里铺着白色的砾石，木楼的两厢分别种着一棵橘树和一棵樱桃树。

漫步庭园

平安时代（794~1185年）的日本私家庭园明快悠闲，庭园里设有大型水池，水池中筑有小岛，可供人坐船前往观光。像《作庭记》的作者Tachibana no Toshitsuna这样的贵族通常都建有坐北朝南的宅邸，里面使用了障子（纸糊屏风）和榻榻米（铺在地板上的稻草垫）。由于净土宗宣扬人死后可以得到超度并进入西方极乐世界，

使园林设计蒙上了一层宗教色彩。这个时期的庭园，不管是私家庭园还是寺院庭园，通常都力求表现佛祖所赐予的天堂的欢乐。代表这种理想境界的水池一般四边种着树木，中间筑有假山。随着造园作为一种艺术形式的崛起，小桥、瀑布、溪流和树木种植的设计也日渐成熟，到中世纪，造园发展到了巅峰水平。

对于这些设计，《作庭记》中都曾作过论述。今天，在京都著名的“苔绿寺”也就是西芳寺（Saihoji）中，我们仍然可以看到《作庭记》中的一些思想的痕迹。据说，西芳寺里的庭园是高僧Musō Kokushi（1275~1351年）创建的，起初是按照净土宗湖泊与岛屿的模式兴建的，但是后来到了1339年又注入了一种新的宗教精神，即禅宗精神。早期的庭园是供人们从建筑物的内部或从湖泊中的游船上观赏的，但是在西芳寺里约1.8公顷的低地上却设计了一个漫步庭园。在这样的一个庭园里，游人沿着夯实的土路向前漫步，园景也因之而变化。另外一个更具影响力的创新则是建在寺院北部岩石山坡上的花园。在这里，爬满苔藓的大石就像水一样从山坡上飞流而下，形成层层叠叠的“瀑布”，最后流进池塘。但实际上这里并没有水在流动。有可能Musō Kokushi是把这些石头按枯山水的构造来堆放的，后世的人们则认为是首次为该寺院的僧侣们默祷而建的。直到今天，它的抽象意义对枯山水庭园的设计者依然有着深远的影响。

禅宗庭园

及至室町时代（1335~1573年），日本建造了许多小型的禅宗庭园。其中，禅师们尝试了用许多不同的方法来设计石园，以求传达一些诸如戒律、自省和最终教化的禅宗理念。枯山水庭园一般建在禅宗寺院的某个禅房朝南的一面，庭园的地面上铺着白色的沙子或砾石，白色的沙砾通常被耙成各式图案以象征波浪、雨滴或涟漪等。京都Daisen'in院的庭园里面建有一个微缩的自然景观，据说是立体地再现了当时影响禅宗思想的中国卷轴画。庭园的三面（其中两面都不足3米宽）都排列着石块，排列的石块就像一条小溪，先是从一条瀑布流下，然后流经山林，融入一条大河，最后汇入宽阔的海洋。所有这一切都是通过石块和沙砾而体现出来的。当然，有的庭园则比较抽象。最著名的莫过于龙安寺（Ryoanji）的庭园了。那是一个长方形

的庭园，大约有一个网球场那么大，里面有5个用石头垒就的“小岛”，石头上面爬满了苔藓。5个“小岛”分别由5块、2块、3块、2块和3块岩石筑成，“小岛”的下面是耙好的沙砾，象征大海。尽管作为一个整体，该庭园成不对称形状，但是由于它层次分明，故同样取得了整体的平衡。置身于庭园中，环顾四周，你的目光连同思绪从最高的岩石逐渐移向最低的岩石，整个庭园便有了一种动态的美感。站在游廊之上，不管你从何处看过去，你都无法把15块岩石尽收眼底，总有一块岩石在你的视野之外。放眼庭园，你会觉得自己就像那第15块岩石，是整个庭园的一部分。由于所用材料十分节省，偌大个庭园显得非常宁静古朴；置身其中，你会觉得自己变成了一个小岛，就像日本岛一样，在无边的大海中漂浮。

不久，新的技艺得到了发展，人们可以在一个较小的空间内营造一种“庭院深深”的感觉。一种方法是利用围墙作为介于近处微型景观和远处大型景观之间的视觉通道。这种方法被称为“借景”，能够使小型庭园看起来比实际的大一些。近处一般是枯山水，由岩石、苔藓和低矮灌木构成，后面是精心修剪的树篱，树篱的后面则是一片小树林。树木也同样需要修剪，只在上面留些树枝，使树干看起来修长挺拔，从而显得自然一些。在下有树篱，上有树枝，四周有树干的情况下，远景如山脉也就成了庭园的一部分。当你的目光在近处的微型景观和远处的山景之间游移的时候，一种动态的平衡通过幽深的意境也就同时展现出来。

安土桃山时代（1574~1603年），日式庭园又出现了两种新的审美观念。第一种就是当时的军事独裁者丰臣秀吉（Toyotomi Hideyoshi）在其府邸和庭园里大肆渲染的华丽辉煌的风格，配以大量从朝臣和降敌处搜刮来的千奇百怪的巨大岩石。与此同时，也出现了与其奢侈豪华相反的风格，那就是此后风靡日本的讲究克制、雅致和简朴的茶道风格。茶道大师千利休（Sen no Rikyu）原是丰臣秀吉的造园幕僚，他独具匠心，在庭园中注入了一种典雅的元素，即使在今天也对造园艺术有着深刻的影响。

茶 园

茶室周围的地面叫做露地（roji），意思是“带露水的小径”，其实就是茶园。茶园的目的是为了让宾客在进入茶室之前做好准备。宾客进入茶园之后可以悠闲地踩着踏脚石，跨过重重门槛，穿过门户和灯笼，然后在茶室外面的水盆里洗一洗手、漱一漱口，最后才进入茶室去和主人品尝抹茶、欣赏茶道。

由于茶园的目的是为了在狭小的空间给人空阔的印象，故园中小径的设计尤为重要。最常见的设计方案是极尽所能地使用踏脚石。把小块的踏脚石紧密地排列，能够让来客放慢脚步，为路边的景色所陶醉。大块的踏脚石则能使来客驻足观望某一处特别的风景。而拐角处则宜使用长条的石板，因为长条的石板能让来客加快步伐，急欲一睹为快。不管是纯粹出于帮助来客穿过茶园的目的，还是为了帮助来客摆脱俗念，或是为了让来客对静穆的茶道仪式多一份期待，总之，每一块石头都有它的作用。茶园无论大小，通常都有多条小径，小径路口的第一块踏脚石上面通常还会放一块标示性的石头，石头上面缠着些芦苇，以告诉来客此路能不能通行。小径的旁边还会有一些便道，但都比较短，主要是方便来客走近某个石槽洗手。一般来说，茶园的小径总是前后连贯的，把茶园的各个部分衔接起来。

日本园林的发展趋势

现代日本园林常常融合了以上三种风格，即漫步庭园、禅宗庭园和茶园，而且在设计公园（包括部分开放的公园）、事业机构的庭园和私家庭园时越来越多地融入了西方和中国的造园艺术。《作庭记》虽然显得有点沧桑古老，但对今天的日本园林艺术依然有着重大的影响。让我们一起在本书所包含的艺术和智慧中品尝Tachibana no Toshitsuna的字字珠玑，欣赏书中精美的图片，揭示日本园林的奥秘。

朱莉·穆瓦·梅思维
(Julie Moir Messervy)

前言

——记《作庭记》

对于《作庭记》的由来，我们知之甚少。我们只知道，在1289年以前它就已经存在了，因为当时一个叫做Kujo Yoshi-tune的书法家在《作庭记》现存最古老的版本的书后就已经题写了自己的名字。然而，大多数日本学者都认为，早在此一个世纪之前，Tachibana no Toshitsuna（又名Fujiwara no Toshitsuna）（1028~1094年）就已经写就了《作庭记》。Tachibana no Toshitsuna是一位诗人，也是一位朝臣，据说是Tachibana no Shun'en的儿子，但有人说很可能是日本11世纪一位最重要的人物藤原寄路（Fujiwara no Yorimichi）的儿子。在他15岁那年，他就被任命为省长了，当然，这在当时并不是什么稀罕的事。据说他是一个正直清廉的官员，最后在朝中被授了个闲职，但这却让他得以把自己大部分的光阴寄情于山水之间，在京都以南伏见（Fushimi）山区的宅邸里进行庭园设计。

假设藤原寄路是Toshitsuna的父亲吧。藤原寄路是摄政时期藤原家族的族长，而把这个家族带入了权力巅峰时期的却是藤原寄路的父亲藤原道永（Fujiwara Michinaga）（966~1027年），他把自己的几个女儿都嫁入了日本皇室；到藤原道永临终之际，他已经有了3个皇室女婿和4个皇室外孙。但是，到《作庭记》问世的时候，藤原家族已经开始衰落了：不仅是藤原家族的威望有所下降，而且是他们的权力以及他们所领导的整个政府系统都开始衰败了。虽然藤原寄路在1019年被任命为摄政王，而且在位时间长达半个多世纪之久，但是他的女儿在嫁入皇室之后却没有能够为皇室生下一位男性继承人。在京都以外的地方，军队的领导权逐渐地落入了各地军阀的手里。凭借着手中的军权，军阀最后控制了整个国家，把偌大个首都几乎全部烧成灰烬。

不管Toshitsuna是否真的是藤原寄路的儿子，他和他的那些贵族朋友们都会有一种强烈的感觉，那就是藤原家族的黄金时代已经是日薄西山了。我们不仅可以从Toshitsuna出生前不久由紫式部（Murasaki Shikibu）夫人所著的日本最伟大的小说《源氏物语》（Genji monogatari）一书中看到这种怀旧情绪，而且《作庭记》的作者也流露出了同样的情绪，他叹息道：“今人鲜有懂园林者。”《作庭记》告诉我们，当Toshitsuna的父亲藤原寄路想重修Kayanoin院

时，已经很难找到技艺高超的造园工匠了，最后藤原寄路不得不亲自监造整个工程。或许就在那个时候，Toshitsuna获得了有关园林的早期经验。

《作庭记》主要是一种经验之谈，它试图保存几个世纪以来所积累的园林设计方面的实践经验，书中闪烁着作者对中国和日本文学及宗教的真知灼见。《作庭记》的原文大约有12 000多字，本书只是节译，而且是用现代语言译出，目的是为园林设计师服务，而不是为历史学家服务。现在很少有人热衷于去建造一个朱莉·穆瓦·梅思维（Julie Moir Messervy）提及的像11世纪京都的那种净土宗西方极乐庭园一模一样的庭园了，其中一个很重要的原因就是过去的贵族都占有很大的园地，一般都约有122米×122米那么大，而现在的人很少有这么大地来建造庭园。尽管今天的许多庭园也有水池和其他水景，但是却不太可能有足够的空间在水池中去构筑岛屿，更不用说在岛上建筑一个约6、7平方米的音乐亭了。

《作庭记》开篇即阐明了一些普遍的园林设计原则，进而针对不同的景观给出了一些实用性的建议，但随后却从一个主题跳到另外一个主题，包括庭园的详细分类、轶闻逸事和一系列的禁忌和避讳。特别值得一提的是，这部900年前的著作的大部分思想不仅和后世日式庭园的意境是如此的吻合，而且也符合今天世界各地的庭园设计潮流。我们相信在尊重大自然的固有特征的同时可以改造自然，坚持造园的普遍原则而不是拘泥于繁文缛节，所有这一切即使是在21世纪的今天也依然能引起我们的共鸣。我们尤其应该注意到Toshitsuna关于“秘诀”的重要性的提法，我猜想，他的所谓“秘诀”指的是那些不能用文字言传只能在经验中意会的诀窍。所以，解读《作庭记》最好的办法就是将它的思想付诸实践，去建造你自己的庭园。

乔·厄尔
(Joe Earle)

第一章 园林设计的原则

上页图：石川，Shimotokikuni 家族的庭园

上图：岩手（Iwate），大宅庵（Oyakuen）

切记要因地制宜。

今人鲜有懂园林者。他们只看到自然景观，然后便去设计庭园，却没有注意到园林设计的原则。

下页图：和歌山（Wakayama），红叶园（Momijidani）

我们应该牢记，凡人不宜住在山之深处，故在山腰的小屋旁边建造瀑布并种植一些树木怎么能算错呢？千万不要听信别人说这里不可植树那里也不可植树！

上页图：岩手，大宅庵庭园

上图：三重（Mie），诸户（Moroto）家族的庭园