

日本庭园文化

宁晶 著

中国建筑工业出版社

TU986.631.3/14

2008

日本庭园文化

宁晶 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本庭园文化/宁晶著. —北京: 中国建筑工程工业出版社, 2008

ISBN 978-7-112-10046-0

I. 日… II. 宁… III. 庭园-建筑艺术-日本
IV. TU986.631.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第055404号

责任编辑: 黄居正 黄 翊

责任设计: 肖广慧

责任校对: 汤小平

日本庭园文化

宁晶 著

*

中国建筑工程工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 11 字数: 228千字

2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷

印数: 1—1,500册 定价: 35.00元

ISBN 978-7-112-10046-0

(16849)

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

庭园是一种提供给人们实现接触自然愿望的场所，其本身在展现着一种经过艺术处理的大自然美的缩影的同时，也承载着非常鲜明的文化与地域特征。这种秉承着深厚文化含义的庭园，不仅从多个侧面反映着其造园时期整体社会的价值观、世界观与审美倾向，同时也反映着当时人们的生活情趣及宗教信仰。如果从更为广泛的意义上来认识庭园的话，应该说庭园是一个可以进行直观的历史人文。

我们这本以日本传统庭园文化为题的小册子，将以现存于日本京都地区极具日本文化特征的传统庭园为分析对象，根据各庭园风格形式的不同，分门别类、较为系统地对日本传统庭园当中的禅宗庭园、茶庭等表现方式、造园手法及其表现特征进行读解，同时对日常生活中常见的，虽然规模很小但具有一定功能性和表现性的坪庭也进行了简单的介绍，力图向读者展示出日本庭园文化的全貌，也希望能够展示出日本庭园是如何在中国传统文化和思想的影响下，逐渐发展成一种独特并拥有浓郁东方哲学思想特征的庭园形式。借此能为广大读者较为概略地了解日本传统庭园的渊源关系、造园理念以及造园手法有一定的帮助，同时也期待这本书能为我们当代的景观与环境设计提供些许的借鉴与参考。

本书的出版得到了北京服装学院的领导和相关部门的大力帮助和支持，并得到了北京市高等学校人才引进专项经费的资助，谨此深表谢意。

宁 晶

2008年3月

目 录

日本庭园概观.....	1
日本庭园的表现主题与特征.....	2
日本庭园的基本类型.....	4
构成日本庭园的四大元素.....	11
日本庭园中的石组类型.....	14
禅宗庭园.....	17
池泉・回游式庭园	19
枯山水庭园.....	74
茶 庭.....	143
坪 庭.....	191
参考文献.....	211
结 束 语.....	212

日本庭园设计

日本庭园概观

日本庭园的表现主题与特征

我们这里所说的日本庭园指的是日本传统的“庭园”。

日本传统的庭园具有浓郁的东方哲学思想，其表现形式独特且风格鲜明。究其理念与思想的原点可以追溯到中国古代道教的阴阳五行说以及对于蓬莱仙境的向往。

在中国古代的传说中，相传在东海上有一座神仙居住的能够长生不老的仙境，于是秦始皇派徐福带领五百童男童女到东方的海上岛国寻找长生不老之药，未果，便在自己的坟墓当中修筑了蓬莱神仙生活的仙境。汉武帝也曾经寻找过蓬莱仙境，同样未果，于是在建章宫修筑了蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁四座岛，并且以乌龟作为岛的形状，这就是最早的表示蓬莱仙境的庭园。而日本庭园就是在这样的

中国传统文化和思想的影响下发展起来，并结合自己的风俗习惯和文化性格以及宗教信仰等因素，逐步形成的一种造园文化。

日本庭园有其独特的风格和形式。首先在创作理念与思想上，日本庭园多以大自然状态为主，在追求与自然和谐的同时，试图营造出一种人间乐土的境界。

此外，日本庭园都有一个创作的主题，即立意，这一点十分重要，因为这是将人的内心世界通过“庭园”这种三维的空间表达出来的主体。在日本的庭园中可以发现：自然的美、佛教的宇宙观、蓬莱仙境、童话世界以及传说、诗歌当中的情景都成为了庭园创作的主题，并且在庭园当中都可以得到诠释，并通过具体的形式表达出来，这一点也是

决定日本庭园表现形式的一个重要因素。

另外在庭园的布局形式上，日本庭园不论是平面布局还是空间设计，都是利用各种构成元素的差异来进行布置，在强调各种构成元素的个性的同时追求变化，并且互补各自的缺憾和不足。同时在布局上，造园师通过在近处布置小体块，在远处布置大体块的手法来强调空间的进深感。应该说日本庭园在布局上追求的是三维的立体空间效果。

总之，日本庭园经历了时代的发展和变迁，伴随着社会的变革逐渐地发展起来并逐步形成了其自己的特征。日本庭园反映着其本民族人们的生活态度和世界观，反映着其价值观以及审美情趣。

日本庭园的基本类型

日本庭园作为日本传统文化的一部分，它的形成和发展是与时代密不可分的。从现存的庭园来看，它的风格和形式特点根据时代的演变大致可以分为以下七种类型：

- (1) 宫殿式建筑庭园（约794~1192年）
- (2) 净土教庭园（约1192年前后）
- (3) 禅宗庭园（约1192~1573年）
- (4) 书院式庭园（约1573~1603年）
- (5) 茶庭（1603年前后）
- (6) 回游式庭园（约1603~1868年）
- (7) 大名庭（约1603~1868年）

针对上述七种庭园类型的形成时间和特征，下面我们拟进行简要地说明。

1. 宫殿式建筑庭园

这种形成于平安时代（约794~1192年）初期的庭园形式是与皇家贵族的宫殿式建筑共同发展起来的。宫殿式建筑受中国唐朝建筑风格的影响，建筑的形式都是左右对称的。一般情况下，由于宫殿式建筑都是坐北朝南布置的，因此庭园皆修建在建筑的南侧。这个时期的庭园的主要特征是：庭院整体的布局形式大多以水池为中心，亦即池泉式。在这种池泉式的庭院里，池泉表示漂浮着神仙岛的大海（神仙岛亦即蓬莱岛：源于中国的道教思想，传说在东海上有一座神仙居住的能够长生不老的仙境。将庭园中的水池作为大海，大海上的小岛被认为是蓬莱山，所以称为蓬莱岛。如果在水池中同时设置方丈、瀛洲、壶梁这三座岛的话，则被称为四神

岛)。同时池中还修筑有象征蓬莱山的小岛，并设有小桥将各个小岛之间以及小岛与池岸联系起来。池中还备有供宾客游玩之用的游船，而引水造溪流的手法是这种形式庭园的最大特征。

2. 净土教庭园

净土教庭园是在平安时代末期，伴随着中国佛教思想的传入而产生的。可以说净土教庭园，或者称为净土式庭园是佛教的净土思想在庭园当中的体现。

佛教中所谓的净土，顾名思义就是远离烦恼和尘器，神仙和菩萨居住的极乐净土。这样的世界正是当时人们所企盼和向往的，因此佛教的净土思想在动荡不安的社会环境中迅速得到普及。当时的人

们开始憧憬极乐净土的世界，因此描绘极乐世界的绘画就成为庭园构图的蓝本。这一时期日本的庭园文化非常活跃，庭院本身也逐渐形成了其本民族的风格特点。

从净土教庭园的基本形式特征上来看，其主要的表现就是在宫殿式建筑庭园的形式当中融入了净土思想，极力塑造极乐净土的世界。伴随着这种主体造园理念发生的转变，这种庭园形式中的池泉的含义也由原来的表示漂浮着神仙岛的大海变化为表示极乐净土的黄金池，而象征蓬莱山的小岛则变为代表须弥山的石组。那么什么是须弥山，什么又是须弥山石组呢？

所谓的须弥山是在佛教的宇宙观中，被称为宇宙中心的山。在佛教看来须弥山的四周分布着九山

八海，日月环绕在其周围。这种思想在庭园中主要体现在山石的组合形式上，比如在庭园的中央摆放一块山石，或者以组团的形式将一组山石摆放在庭园的中央等。这种山石的表现形式都被称为须弥山石组。

了解了这些我们不难发现，由于主题内涵发生了转变，庭院的形式内容也在相应地发生着根本性的意义的变化，而这种变化相应地要求表现形式上的调整。

3. 禅宗庭园

伴随着时代的变革和发展。大约在1192~1573年间，日本进入武家统治的时代（即日本的镰仓时代、南北时代和室町时代）之后，由于统治者对于

禅宗的崇尚，禅宗思想逐渐地渗透到一般社会的精神生活当中。在这种条件下，禅宗思想渗透到庭园的设计中并在庭园中表现出来，从而也产生了一种新的庭园表现形式——禅宗庭园。

禅宗庭园的产生最初是在净土教庭园的基础上产生的，初期的造园师在净土教庭园当中加入些许禅宗元素，后来逐渐地在庭园的设计中融入禅宗思想，进而逐步形成一种独特的造园风格。

从禅宗庭园的分类上大致可以分为两种形式：亦即池泉·回游式庭园和枯山水庭园。关于池泉·回游式庭园和枯山水庭园的主要特征可以分别归结为以下两个方面：

首先，池泉·回游式庭园在功能上与净土教庭园有所不同，在池泉·回游式庭园中宾客的游走方

式从原来常见的可以乘着小船进行游玩的方式改为只能围绕池泉踱步漫游的方式，而这种改变的目的主要是为了使人们在漫步的过程中能够进行冥想。而冥想这种极富禅宗色彩的行为方式与行为主题成为庭园变化的一个非常重要的依据和关键点。同时，根据中国的鲤鱼跳龙门的古老传说，池泉·回游式庭园还将龙门瀑布作为庭园设计的主题，并配以石桥来表现自然景观。值得注意的是：在最初的池泉·回游式庭园当中并没有表现蓬莱岛、龟岛和鹤岛等主题的元素，这些元素是后来逐渐纳入到庭园当中的。

关于枯山水庭园，从表达的主题上来看与池泉·回游式庭园有很多的相似之处，比如其所要表达的主题也是龙门瀑布和石桥。但是与池泉·

回游式庭园所不同的是枯山水庭园不使用任何水的元素，仅利用山石和白砂等材料来表现庭园的主题。即通过摆放一块立石或不同组合的山石来表示瀑布，用在白砂的上面画出砂纹的手法来表现江河流水。其最终表现的实际上还是一种理想的自然景观。同时表现蓬莱岛、龟岛和鹤岛等元素的主题也非常明显。这里有必要解释一下关于龟岛、鹤岛和砂纹的概念。所谓龟岛，指的是在蓬莱山式庭园的池泉庭园或枯山水庭园中用山石组合而成的像龟的形状的小岛。它可以是一块山石，也可以是由多块山石组合而成。而鹤岛指的是在蓬莱山式庭园的池泉庭园或枯山水庭园中用山石组合而成的像仙鹤形状的小岛。为了抽象地表现出仙鹤的姿态，通常使用一块或两块竖向立着的山石，也有的庭园是利用

松树来表现仙鹤的姿态。至于砂纹，是指在铺设的白砂上面描画的复杂的纹样。铺设白砂的地方表示大海和流水，但是它并不是直接表示波浪和水流，归根结底都是抽象的表现形式，因此能够塑造出具有不同表情的庭园风格。特别是在夜晚掌灯时分，砂纹机理清晰，立体感非常强，表现出完全不同于白天的表情。因此庭园的表情能够根据时间的推移而发生变化。

4. 书院式庭园

书院式庭园形成于安土·桃山时代（约1573~1603年）。这一时期，日本结束了近百年的战争，推行了一系列的社会改革。其中在建筑方面逐渐摆脱中国的影响，开始了自身的发展，并形成

了书院式建筑的风格形式。所谓书院式建筑指的是武家的宅邸建筑，这种形式的建筑体量宏伟、造型华丽。而与书院式建筑风格相符合的庭园形式就是书院式庭园。

书院式庭园的表现特征多为池泉式庭园，这种庭院在一般的情况下都在池泉中修筑有象征蓬莱山的小岛，并且在岛上还建有休息和观赏景色的亭台。此外，池泉中大多采用巨大的山石，同时采用色彩丰富的彩色山石表现繁荣和吉祥也是这种书院式庭园的一个重要特征。

5. 茶庭

茶庭也被称为露地，是附属茶室的庭园，也是随着茶室的兴起而产生的一种庭院形式。这种庭

院的主要特征是庭院与茶室的不可分离性。确切地说，茶庭应该是在庭园中所布置的茶室和茶室周边的各种添景物，比如踏石、蹲踞（设置在檐下或者庭园内的山石的洗手盆，因为较低，人必须蹲下身才能够洗手，故得此名）、石灯等的总称。

茶庭产生于室町时代末期，但却是到了桃山时代伴随着多位茶道巨匠的出现才得到真正的发展。茶庭在茶道整个的程序过程中拥有着重要的功能性作用。在整体的意境表达上，由于茶室追求禅茶一味空间境界，因此作为茶室准备空间的茶庭也同样地追求着静寂和顿悟的境界。因此茶庭的植物布置方式、山石铺地的布置和铺设方法以及茶道的仪式流程等都遵守一定的规则，根据茶道的功能流程来进行茶庭的流线布局，这一

点是茶庭的一个重要特点。

6. 回游式庭园

回游式庭园形成于江户时代（约1603~1868年），是一种以书院式庭园和茶庭相结合的庭园形式，从某种意义上讲是一种综合式的庭园。茶庭分布在滨州、半岛以及土山所形成的庭园当中，造园师通过布置园路和小桥等要素将各个茶庭连接起来。这种形式的庭园有一个非常大的特征，那就是综合性，在一个园子中会有不同的分区，强调和突出不同区域的自然风景的不同性格和特点。

7. 大名庭

大名庭也是形成于江户时代（约1603~1868

年)的庭园形式。大名指的是日本封建时代的诸侯,从这个意义上来理解,顾名思义大名庭就是各个诸侯在江户城或各个地方城市所建造的庭园形式。这种形式的庭园其主要特点是:在平坦宽敞的土地上将各地的名胜风景进行再现和再造。应该说是各地名胜的一个缩影。这种庭园的主要布局特点是提供给游人通过园路边散步边进行观赏的一种游览方式。

以上我们对日本庭园所表现出的七种类型方式的产生年代、表现主体以及表现特点和特征进行了简要的考察。在这些庭园的类型当中,作者认为禅宗庭园和茶庭这两个类型的庭园表现出的日本特色较为浓厚,同时也较为能够反映出日本的文化特征和日本庭园的主要特点。鉴于这样的思考,本书的

重点和视点将主要放在对于禅宗庭园和茶庭的分析上,力图从中寻找到造园的精华和纲要。

此外,在上面重点介绍的七种类型的庭园之外,还存在有一种规模很小,往往容易被忽略但却在造园形式上不拘一格的庭园形式——坪庭。这种庭园原本指的是利用房前屋后或者是建筑物与建筑物之间的空隙而创造的庭园形式,是为建筑物提供采光和通风的,具有一定的功能性和合理性。因其存在于人们的日常生活当中,并且反映了不同时代人们内心对于自然的憧憬,所以尽管它的形式和风格没有固定的模式。但是人们在这个小空间当中释放的却是自己对于美的追求,同时也融入了很多时代的元素和印记。关于这种特殊类型的庭园形式我们将在本书的第五部分单独介绍。

构成日本庭园的四大元素

在一般情况下，日本庭园是由水、山石、植物和添景物这四大元素所构成。其中添景物所包含的要素较多，常见的有踏石、铺路石、石灯、蹲踞、竹垣等所构成，这些小的要素与上述水、山石、植物等的表现性和主题性要素不同，它们在庭院中起到实际功能性的作用。

日本庭园的四大元素如下：

1. 水

水是生命之源，同时水可以清洗世间万物以及尘世的一切罪恶，因此在日本庭园当中，作为从凡间进入圣域的一个象征手段，水是一个重要的、不可或缺的元素。比如庭园当中的蹲踞等就具有这种象征性的含义。

2. 山石

在古代日本，人们认为神仙是居住或者降落在山或海上的石头上的，因此石头就成为永远的象征。在飞鸟时代，受中国蓬莱仙境传说的影响，人们开始在庭园中利用山石或山石组合修建神仙岛，比如蓬莱岛、鹤岛、龟岛等，希望能够借此长生不老。后来在日本的庭园文化当中，人们通过摆放山石或山石组合的手法来营造庭园的景观。

3. 植物

相对于山石的永恒，植物则是伴随着四季的变换而发生变化的生命体，因此在某种意义上它象征着生命。因此在禅宗寺院的枯山水和茶庭中，绿色和红叶之外的其他色彩都被有意识地去除。另外，

图1 修学院离宫庭园中的植物

植物在造园当中除了能够形成优美的景观之外，还有分隔空间、防风、遮阳蔽日等多种功能（图1）。

4. 添景物

踏石、铺路石

踏石和铺路石是庭园中一个重要的功能性要素，是为避免在庭园中步行的时候因为雨水或尘土

弄脏了鞋。庭园中设置的这两个添景物，兼具实用和美观的功能（图2）。

石灯

石灯的源头据说是来自佛教的献灯。因其具有照明和可以添景的双重功能，因此在茶室的露地中首先被使用，后来其他形式的庭园也逐渐开始使用石灯。但是在书院式庭园当中石灯则仅仅作作为装饰