

中國古典園林藝術研究
楊 鴻 勛 著

江南園林論

A TREATISE ON THE GARDEN OF JIANGNAN

中國古典造園藝術研究

江南園林論

楊鴻勛著

台北南天書局出版

A TREATISE ON THE
GARDEN OF JIANGNAN
— a Study into the Classical Art
of Landscape Design of China

(with English resumes)

by

YANG HONGXUN

SMC PUBLISHING INC.

Taipei

主任編輯 王界雲
責任編輯 顧孟武
美術編輯 鄒紀華 鄒亦農

本書經上海人民出版社合法授權予本公司在台灣
地區出版發行

行政院新聞局同意文號 局版台陸字第 100073號

江南園林論

新台幣1400元正

出版 一九九四年二月初版一刷發行

著者 楊 鴻 助

發行人 魏 德 文

發行所 南天書局有限公司

台北市羅斯福路3段283巷14弄14號

☎(886-2)362-0190

電傳(Fax) (886-2)362-3834

郵政劃撥帳號0108053-8號

登記證 局版台業字1436號

國際書碼 ISBN 957-638-195-9

原色製版 上都製版印刷股份有限公司

台北市西園路2段256號3樓

☎(02)305-3207~9

原色印刷 皇甫彩藝印刷有限公司

台北市長泰街297巷14號

☎(02)303-5871

著作權所有·翻印必究

前 言

本書，作為一部造園學論著，筆者主觀上是力求納入學科的軌道，希望它改變遊記式或雜感隨筆式的“園林理論”。至於是否達到了這一目標，尚待海內外學術界的批評。不過有一點是差可自慰的，即本書並非急功近利的應時之作。它從草擬研究大綱到全書文字定稿，共歷時二十四年；至本書刊行問世，大概要三十多年了。論課題的工作量，本無需花費這樣長的時間，主觀上固然是不急於求成，客觀上也自有些原因在。

還是在1956年初，在“向科學進軍”的年代，筆者被分配擔任梁師思成先生助手未久，假梁先生忙於社會活動、不暇治學之機，携自選課題《江南古典園林研究》的初步大綱，赴江南進行實地考察。

至1958年，在夜以繼日的“大躍進”中，利用難得的睡眠時間的一部份，才得以把已經形成的對江南古典園林藝術原理的基本認識擬就較為詳細的寫作提綱，並完成了其中部份章節的初稿。當時“科學面向生產”的要求，佔用了包括業餘的大部份時間，這雖然延誤了本書的寫作，但却為驗證研究結論提供了方便。1959年至1964年期間，筆者在主持桂林、杭州、蘇州、濟南等地風景區、園林規劃、設計的實踐中，得以比較、考核所推論的江南古典造園藝術原理的客觀性；並藉各種學術活動的機會，與造園界同仁及理論工作者交換意見；1961年，劉敦楨教授垂詢對渠鉅著《蘇州古典園林》付梓定稿的意見時，筆者又將表明對“江南園林”管見的拙作詳細提綱轉呈劉敦楨教授請教。

2 江南園林論

應當感謝多年來各方面不同方式的鞭策!

本書文字初稿完成於“文革”災難期間，所歷艱辛自不待言。粉碎“四人幫”以後，1981年至1983年間，在《建築歷史與理論》及《文物》先後以《江南古典園林藝術概論》為題發表了本項研究的文字初稿和以本項研究為基礎的《中國古典園林藝術結構原理》一文（為聯合國教科文組織撰寫），得到海內外一些同行的首肯和刊印專著的要求。此後，不止一家出版社提出願為成書，這是筆者尤為感動的。

在這種情況下書稿仍未能付梓的原因，主要是其中所需照片資料的問題。按原計劃，除部份早已無存的古園引用童寯教授《江南園林志》資料外，大部份當時尚存的古園筆者已於1956年基本攝製齊全。1957年筆者隨梁思成教授所主持的研究室併入建築工程部建築科學研究院後，被分配主持園林研究組工作，基於工作熱情，將“江南園林”研究課題的圖片資料悉數編入資料室存檔。本書脫稿時，筆者已脫離該機構而復歸科學院工作。由於原單位拒絕筆者使用當年存檔的資料，而二十餘年後一些古園又破壞無存，部份重修的也多有改變，已無法重拍原貌，所以拖延至今。現在除部份重新拍攝外，餘多引用劉敦楨教授《蘇州古典園林》等已發表的資料。這樣，總算得以交付出版了。本書所引書刊資料，都註明了出處；這裏一併感謝作者們對筆者研究工作提供的方便。

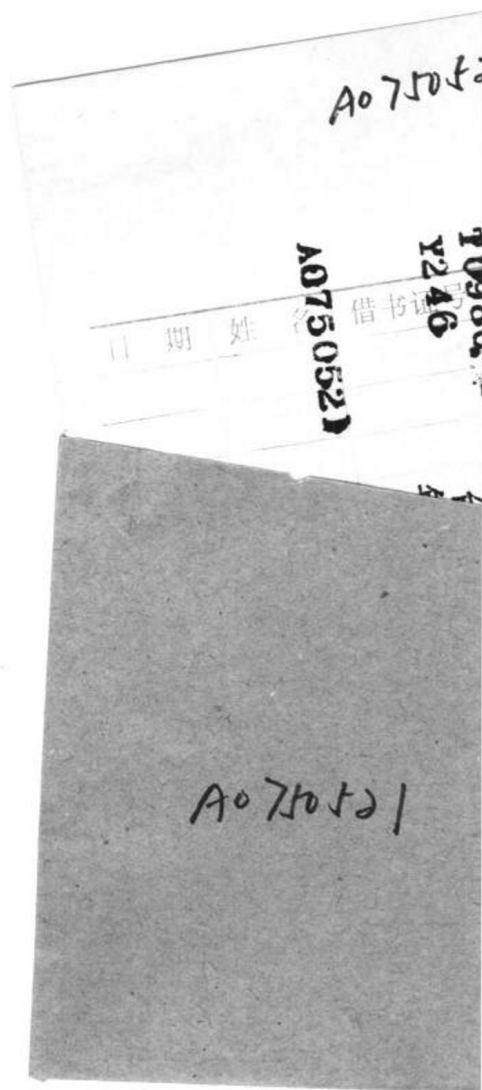
中國古典造園藝術光芒四射的成就，在世界造園史上別具造詣高深的一格，時至今日仍未失去誘人的魅力。除發達國家對之嚮往而時有仿造外，甚至非洲也為它所吸引，60年代幾內亞共和國杜爾總統來訪，深為中國古典園林之美所打動，從而提出援建一座中國式園林的請求，就是一例。當時筆者承擔了此項以其首都克納克里命名的公園的設計。

保存至今的江南古典園林遺構，是中國古典園林具有代表性的珍貴實例。以江南古典園林為剖析對象的本書，祇不過是對中國古典造園學進行科學研究的一個嘗試。衷心期望不斷有更加深入的研究成果問世，以使中國的這一文化遺產更為深刻地被世界所瞭解，從而在人類現在與未來的環境文化建設中發揚光大。

作者

1989年歲暮

於北京昌運宮

著者簡介

作者楊鴻勛，1931年生，1955年畢業於清華大學建築學系。曾擔任中國科學院學部委員，建築學家梁思成先生的助手及以梁思成為主任的建築歷史與理論研究室園林研究組組長。著者一直從事建築理論與史學工作；對中國傳統園林有深入的研究。他奉守“學以致用”的理念，三十多年來，在學術研究的基礎上，不斷從事建築與園林、風景的創作。他所主持的工作，國內諸如：桂林風景區規劃及若干風景建築設計，杭州西湖名勝風景點「玉泉觀魚」改建設計、蘇州城市園林規劃、濟南城市園林規劃、無錫太湖及運河風景區規劃等等；國外如：幾內亞共和國克納克里公園設計以及為美國、加拿大、日本、泰國等提供若干園林構思方案。作者現任中國社會科學院考古研究所研究員，致力於「建築考古學」的創建工作；並擔任中國建築史學會會長、復旦大學客座教授等職；經常在國內外大學講學。他是著名學者和高級建築師，在國際上享有相當的聲譽。

江南園林論

本書的特點在於突破了當前古典園林著作的直觀描述和園林欣賞性的文字，而作了理論上的探討。著者深入分析具有代表意義的「江南古典園林」，實際上揭示了中國傳統造園藝術的基本特徵和規律。全書可分三大部份：其一，「藝術論」，是基本理論的研討，書中指出景象為園林藝術的基本單元；景象由造園的基本要素與導引的對立統一而構成；導引是園林構成中最活躍的因素。這些剖析，有助於對中國傳統園林的理性認識和園林藝術涵養的提高；其二為「創作論」，分別闡述了自然和人工的各種造園要素以及詩文協作的構成原理，對園林創作有直接的指導作用；其三，「典型園林評介」，加強園林作品整體觀念，並可作為遊園鑑賞的嚮導。

1990/10/27

目 錄

前 言

第一章 緒論	1
一、園林需求	1
二、中國古典園林的國際影響	2
三、江南園林——中國古典園林藝術的精品	10
第二章 園林藝術論	13
一、導論——一種具有實用價值的時空藝術	13
二、論江南園林的功能內容——園居方式·園林觀·創作思想	15
三、論景象——園林藝術的基本單位·園居形式	21
第三章 園林創作論	23
一、論景象構成	23
I. 景象要素——景象結構基礎	23
1. 地表塑造	24
A. 築山·疊石	25
a. 山的基本單位	28
b. 土山的創作	54
c. 石山的創作	56
B. 理水	60
a. 水的基本單位	63
b. 水型的組合	72
c. 源流的表現	75
2. 建築經營	78
A. 園林建築名稱與實際類型	80
a. 廳堂	81
b. 樓閣	86
c. 亭	86
d. 廊	98
e. 洞門、洞窗、漏窗	104
B. 建築經營與自然要素的協作	121
a. 與山相聯繫的建築處理	121
b. 與水相聯繫的建築處理	127
C. 園林建築藝術的特殊處理	149

2 江南園林論

a. 尺度設計	152
b. 建築方位與自然採光的藝術處理	153
c. “虛假”處理——體形與空間的取捨	155
D. 建築裝修·傢俱·陳設	157
a. 裝修(《園冶》稱“裝折”)	157
b. 傢俱與陳設	182
3. 植物配置	194
A. 常用植物種類與人賦品格	198
B. 植物的園林藝術功能	210
a. 隱蔽圍牆, 拓展空間	211
b. 籠罩景象, 成蔭投影	211
c. 分隔聯繫, 含蓄景深	212
d. 裝點山水, 襯托建築	212
e. 陳列鑒賞, 景象點題	212
f. 渲染色彩, 突出季相	214
g. 表現風雨, 藉聽天籟	214
h. 散佈芬芳, 招蜂引蝶	214
i. 根葉花果, 四時清供	216
C. 植物配置的景象統一性	216
a. 植物配置與地表塑造的關係	217
b. 植物配置與建築經營的關係	221
4. 動物點綴	224
A. 常用園林動物種類及欣賞觀點	225
B. 動物點綴與其它景象要素的統一性	228
II. 景象導引——景象結構關係	230
1. 途徑	231
A. 園路——景象脈絡·視點運行的組織者	231
a. 園路的特性	231
b. 園路形態的轉化	233
B. 停點——園居設施·靜觀基點	240
2. 掩映	240
A. 景象構圖與景面	241
B. 景象組羣的蒙太奇——靜觀與動觀序列	241
a. 障景	247
b. 對景	249
c. 點景	250
C. 景深的強化——借景	254
a. 鄰借	255
b. 遠借	255
二、論意境的創造——象外之象·景外之景	257
I. 功能與景象的統一	257
1. 思想情趣與景象的統一	259

2. 景象與園居方式的統一	259
II. 景象再現自然——景象的概括性	260
III. 意境的深化	262
1. 時間的延續·空間的拓展	263
2. 景象的應時而借——天時的渲染	265
3. 詩文的開拓——匾聯·題刻	266
A. 詩文在園林藝術中的作用	266
B. 詩文與景象的統一性	268
C. 詩文的景象組織形式	269
第四章 典型園林作品評論	277
一、“城市地”園林實例	277
1. 江蘇省蘇州市王洗馬巷七號宅東南部書齋庭園 (小型山景園)	277
2. 浙江省天臺縣“來紫樓”書齋庭園(小型山景園)	279
3. 江蘇省蘇州市壺園(小型水景園)	279
4. 江蘇省蘇州市暢園(小型水景園)	283
5. 浙江省寧波市天一閣庭園(小型山水園)	284
6. 江蘇省蘇州市殘粒園(小型山水園)	284
7. 江蘇省蘇州市環秀山莊(中型山景園)	286
8. 江蘇省蘇州市網師園(中型水景園)	290
9. 江蘇省揚州市寄嘯山莊(中型山水園)	292
10. 江蘇省常州市近園(中型山水園)	294
11. 江蘇省蘇州市藝園(中型山水園)	296
12. 江蘇省揚州市小盤谷(中型山水園)	297
13. 江蘇省蘇州市耦園東園(中型山水園)	300
14. 江蘇省蘇州市滄浪亭(大型山景園)	303
15. 江蘇省蘇州市戒幢律寺西園(大型水景園)	307
16. 江蘇省揚州市个園(大型山水園)	307
17. 江蘇省南京市瞻園(大型山水園)	310
18. 上海豫園(大型山水園)	312
19. 江蘇省蘇州市拙政園(大型山水園)	314
20. 江蘇省蘇州市留園(大型山水園)	319
21. 江蘇省蘇州市怡園(大型山水園)	324
22. 江蘇省蘇州市獅子林(大型山水園)	327
二、“山林地”園林實例	331
1. 江蘇省蘇州市虎丘擁翠山莊	331
2. 浙江省杭州市孤山西泠印社	331
3. 江蘇省無錫市惠山寄暢園	337
三、“江湖地”園林實例	339
1. 浙江省杭州市西湖三潭印月	339
2. 浙江省嘉興市南湖煙雨樓	339
四、“村莊地”園林實例	340

4 江南園林論

浙江省湖州市南潯鎮小蓮莊·····	340
第五章 結 論·····	345
附一：〈江南園林論〉插圖目錄·····	349
附二：〈江南園林論〉英文摘要·····	369

A TREATISE ON THE GARDEN OF JIANGNAN

— A Study into the Classical Art of Landscape Design of China.

CONTENTS

Preface

1.0 Introduction	1
1.1 Demand for a garden	1
1.2 International influence of the classical garden of China	2
1.3 The garden of Jiangnan—cream of the classical garden of China	10
2.0 On the Art of Landscape Design	13
2.1 Introduction— a form of time-space art of practical value	13
2.2 Functional aspect of the garden of Jiangnan—the manner of garden-living the concept of landscape design · a working philosophy	15
2.3 Scenic imagery—the basic ingredient of the art of landscape design, the form of garden-living.	21
3.0 On the Design of Garden	23
3.1 Formation of scenic imagery	23
3.1.1 The elements of scenic imagery—structural foundation of the scenery	23
3.1.1.1 Shaping of ground surface	24
3.1.1.1.1 Building earth mound, stacking stones	25
3.1.1.1.1.1 Basic constituent of man-made mound	28
3.1.1.1.1.2 Creating earth mound	54
3.1.1.1.1.3 Creating stone mound	56
3.1.1.1.2 Management of water surface	60
3.1.1.1.2.1 Basic constituent of water surface	63

3.1.1.1.2.2	Combination of various types of water surface	72
3.1.1.1.2.3	Expressing the source and flow of water	75
3.1.1.2	Planning of architectural elements	78
3.1.1.2.1	Name and types of building in the garden	80
3.1.1.2.2	Harmonic union of the architectural and natural elements	121
3.1.1.2.2.1	Architectural treatment of building adjoining man-made mound	121
3.1.1.2.2.2	Architectural treatment of building adjoining water	127
3.1.1.2.3	Specific architectural treatment of the building in the garden	149
3.1.1.2.3.1	Design of architectural dimensions	152
3.1.1.2.3.2	Artistic treatment relating to orientation and lighting of building	153
3.1.1.2.3.3	'Deception'—a design tool to alter the shape and sizes of buildings and spaces	155
3.1.1.2.4	Architectural ornament · furniture · interior display	157
3.1.1.3	Planning of vegetation	194
3.1.1.3.1	Type of commonly use plants and their given human attributes	198
3.1.1.3.2	Artistic functions of vegetation in the garden	210
3.1.1.3.3	Unity of scenic imagery of plant layout	216
3.1.1.3.3.1	Relationship between plant layout and moulding of ground surface	217
3.1.1.3.3.2	Relationship between plant layout and architectural design	221
3.1.1.3.4	Embellishment of garden with animals	224
3.1.1.3.4.1	Type of commonly use animals and method of appreciation	225
3.1.1.3.4.2	Unity between embellished animals and other elements of scenic imagery	228
3.1.2	The guiding component of the scenic imagery-structural— relationship of the sceneries	230
3.1.2.1	Route	231
3.1.2.1.1	Garden path—the organizer of the vein of scenic imagery and the operator of view-points	231
3.1.2.1.1.1	Characteristic of the garden path	231
3.1.2.1.1.2	Transformation of the form of the garden path	233
3.1.2.1.2	Base piont—Structure of garden-living· the piont of static views	240
3.1.2.2	Concealing and revealing	240
3.1.2.2.1	Scenic views and pictorial structure of scenic imagery	241
3.1.2.2.2	The montage of groups of scenic imagery—the orderly arrangement of static and dynamic views	241
3.1.2.2.2.1	Scenes that conceal	247
3.1.2.2.2.2	Scenes in contraposition	249
3.1.2.2.2.3	Scenes that expose	250
3.1.2.2.3	Intensification of the depth of scenes—the 'borrowing of scenes'	254
3.1.2.2.3.1	Borrowing from near-by	255
3.1.2.2.3.2	Borrowing from afar	255

3.2	On the creation of scenic imagery—the scenic imagery outside the bound of perception	257
3.2.1	Unity of function and scenic imagery	257
3.2.1.1	Unity of scenic imagery and human thoughts with intrigues of life	259
3.2.1.2	Unity of scenic imagery and form of garden-living	259
3.2.2	Recreation of nature with scenic imagery—the generality of scenic imagery	260
3.2.3	Development of scenic imagery in depth	262
3.2.3.1	Continuation in time · Extension of space	263
3.2.3.2	Borrowing of scene in relation to time—the colouring of scene with time and sky condition	265
3.2.3.3	Expansion of scene with the use of poem and prose with poetic couplet on plaques and inscription on tablet	266
3.2.3.3.1	The role of poem and prose in the art of landscape garden	266
3.2.3.3.2	Unity of poem, prose and scenic imagery	268
3.2.3.3.3	Scenes organized with poem and prose	269
4.0	Critique and Discussion on some Typical Gardens	277
4.1	Examples of garden in the city	277
4.1.1	Garden of the study at south-eastern corner of house no.7, Wangxima street in the city of Suzhou, Jiangsu province (small garden of mountain-scape)	277
4.1.2	Garden of the study in Laizilou (Mansion of the purple cloud of prosperity) in the town of Tiantai, Zhejiang province (small garden of mountain-scape)	279
4.1.3	Hu-yuan (garden of miniature landscape as if contained in a pot) in Suzhou, Jiangsu province (small garden of water-scape)	279
4.1.4	Chang-yuan (garden of natural delight) in Suzhou, Jiangsu province (small garden of water scape)	283
4.1.5	Garden of Tianyike (pavilion of unity with heaven) in Ningbo, Zhejiang province (small garden of mountain and water-scape)	284
4.1.6	Can-li-yuan (garden of smallish scale just like leftover pieces) in Suzhou, Jiangsu province (small garden of mountain and water-scape)	284
4.1.7	Huan-xiu-shan-zhuang (villa of beautiful surrounds) in Suzhou, Jiangsu province (medium-size garden of mountain-scape)	286
4.1.8	Wang-shi-yuan (garden of master user of fishing net) in Suzhou, Jiangsu province (medium size garden of water- scape)	290
4.1.9	Ji-xiao-shan-zhuang (villa of depositing oneself in nature to roar away one's feeling) in Yangzhou, Jiangsu province (medium size garden of mountain and water-scape)	292
4.1.10	Jin-yuan (garden that is near enough to be called a garden) in Changzhou, Jiangsu province (medium size garden of mountain and water-scape)	294

4.1.11	Yi-pu (garden of art) in Suzhou, Jiangsu province (medium size garden of mountain and water-scape)	296
4.1.12	Xiao-pan-gu (a small heaven and earth created) in Yangzhou, Jiangsu province (medium size garden of mountain and water-scape)	297
4.1.13	Ou-yuan (garden in pair), Eastern garden in Suzhou, Jiangsu province (medium size garden of mountain and water-scape)	300
4.1.14	Cang-lang-ting (pavilion besides the river of dark green waves as in the writing of Mengzi) in Suzhou, Jiangsu province (large garden of mountain-scape)	303
4.1.15	West garden of Jie-chuang-si (monastery of ordination pennant) in Suzhou, Jiangsu province (large garden of water-scape)	307
4.1.16	Ge-yuan (garden of bamboo) in Yangzhou, Jiangsu province (large garden of mountain and water-scape)	307
4.1.17	Zhan-yuan (garden of look forward in Nanjing, Jiangsu province (large garden of mountain and water-scape)	310
4.1.18	Yu-yuan (garden to delight one's parents) in the city of Shanghai (large garden of mountain and water-scape)	312
4.1.19	Zhuo-zheng-yuan (garden of retired politician turning his attention to the politics of farming) in Suzhou, Jiangsu province (large garden of mountain and water-scape)	314
4.1.20	Liu-yuan (garden that was preserved miraculously) in Suzhou, Jiangsu province (large garden of mountain and water-scape)	319
4.1.21	Yi-yuan (garden of pleasure) in Suzhou, Jiangsu province. (large garden of mountain and water-scape)	324
4.1.22	Shi-zi-lin (garden of the monastery of lion's grove) in Suzhou, Jiangsu province (large garden of mountain and water-scape)	327
4.2	Examples of garden in mountain and wooded area	331
4.2.1	Yong-cui-sang-zhuang (villa that embraces greenery) at Hu-qiu in Suzhou, Jiangnan province	331
4.2.2	Xi-ling-yin-she (the Society of Seal at Xiling) at Gushan in Hangzhou, Zhejiang province	331
4.2.3	Ji-chang-yuan (garden that contains pleasure) at Huishan in Wuxi, Jiangsu province	337
4.3	Examples of garden besides river and lake	339
4.3.1	San-tan-yin-yue (shadow of moon in three lakes) at Xi-hu in Hangzhou, Zhejiang province	339
4.3.2	Yan-Yu-lou (tower of fog and rain) at Nan-hu in Jiaxing, Zhejiang province	339
4.4	Examples of garden in villages	
	Xiao-lian-zhuang (small villa of lotus) in the town of Nanxun, Huzhou, Zhejiang province	340
5.0	Conclusion	345
Appendixes:		
1.	Catalogue of the illustrations of <i>A Treatise on the Garden of Jiangnan</i>	349
2.	English Summary of <i>A Treatise on the Garden of Jiangnan</i>	369

第一章 緒 論

一、園林需求

園林——人類出於對大自然的嚮往而創造的一種自然趣味的遊憩玩賞的環境，是一種審美享受的對象。在社會財富集中於少數人、廣大人民羣衆食不果腹的情況下，園林是特權階級的一種奢侈品。造園首先需要土地，即使是“半畝園”，還是需要半畝的土地，即使是巴比倫的“空中花園”，也還是需要支撐它的那塊土地，而土地是一種財富；至於在這塊土地上建造園林所花費的財力、物力、人力，就更不用說了。所以，在歷史上，園林祇能爲富人所佔有、所享用。貧無立錐之地或家徒四壁的人們固然是談不到園林享受的，即使一般“小康之家”，又有幾多能置備得起園林？過去中國是這樣，外國也決不例外。對於文明日益發達的現時代來說，園林享樂已成爲廣大人民羣衆生活的必需，各國作爲社會福利，都設有各種類型的公共園林；發達國家中，私家園林也有普遍的發展。

世界上各個民族都有對自然美的審美要求；文化發達到一定程度的民族，也都有自己的園林創作。從人類總和來看，人之對於自然的嚮往，基於人類對自然的依附。人類的衣食住行取之於自然界；大自然是人類勞動和思維的對象，人類不能片刻少離賴以新陳代謝的外部自然界。自然界既是人類的對立面，又是包含人類自身的一個統一體，人類就是客觀自然界的一個組成部份。

文明的發展，使人類日益疏遠了所由出生的大自然故鄉。當人類社會活動的中心形成了人工的建築密集的城市，便明顯地表現出對大自然的眷戀。最初表現爲大奴隸主的狩獵——一種並非出於生產目的的重返山林，可謂園林遊樂的啓蒙。遠古的洪荒時代，包藏着毒蛇猛獸、雷電野火的叵測山林，對於人類是可怖的黑暗世界。經過人類世世代代的勞動，付出了巨大的奮鬥犧牲，大自然對於人類才變得馴順、美麗而可親。自然美的享受是人類辛勤勞動的報酬。人類征服了自然，面對青山、碧水、花香、鳥語、芳草、林蔭，除了有某種強迫觀念的病變者外，恐怕很少有人對自然深惡痛絕，祇是由於社會條件的限制，廣大人民爲餬口而疲於奔命，無由問津罷了，何嘗僅是歷代富豪才有此雅興呢！人們對自然，由愛慕而親和，登山、涉水、泛舟、垂釣、射獵、踏青，沐浴乎大自然之中而玩味之，而體驗之，這些非生產目的的湖山活動，不