

手繪中國造園藝術

陸楚石題

陆楚石◎著

中國建林工业出版社

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

手繪中國造園藝術

陆楚石◎著

·序·
·作·
·題·

中國建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘中国造园艺术 / 陆楚石著. -- 北京: 中国建材工业出版社, 2018.5
ISBN 978-7-5160-2123-1

I. ①手… II. ①陆… III. ①园林艺术—中国 IV.
①TU986.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第318755号

内容提要

本书从设计与构造的角度研究阐述了中国传统的空间造园观, 用笔生动地记录和描绘了中国传统园林的发展演变, 其中不乏遗址已然改变的珍贵史料。本书主要分为八个专题详解, 通过对北海静心斋、故宫乾隆花园、豫园、十笏园、西泠印社、杭州西湖、苏州拙政园等三十余处古典园林的历史资料及图纸整理, 解析园林空间构成与造景、景观建筑、理水、园路、植物配置、假山、小品等造园的研究成果和设计疑难, 阐述了传统构造手法和创作理念, 同时进行了传统造园理论“古为今用”的经验汇总。

本书配置了大量的原创手绘图纸, 包括平面图、鸟瞰图及造景分析图, 为各篇章内容的阐述增加了直观的例证, 是一本园林和建筑设计者学习、赏鉴的精品读物, 也将为国内外园林设计师创作具有中国民族特色的新园林, 提供重要的参考借鉴。

手绘中国造园艺术

陆楚石◎著

出版发行: 中国建材工业出版社

地址: 北京市海淀区三里河路1号

邮编: 100044

经销: 全国各地新华书店

印刷: 北京天恒嘉业印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 30

字数: 520千字

版次: 2018年5月第1版

印次: 2018年5月第1次

定价: 288.00元

本社网址: www.jccbs.com 微信公众号: zgjcgycbs

本书如出现印装质量问题, 由我社市场营销部负责调换。联系电话: (010) 88386906

作者简介

陆楚石

生于 1934 年 12 月，1951 年考入南京工学院（现东南大学），为中华人民共和国培养的第一批建筑专业人才，国家一级注册建筑师，高级建筑师。

1955 年，大学毕业分配至原建筑工程部建筑科学研究院建筑理论及历史研究室（现中国建筑历史研究所），从事中国园林的研究工作。

1964 年，调入山东省济南市建筑设计院，从事建筑设计工作，在济南期间，设计有金牛山金牛阁、济南宾馆、趵突泉南向廊榭等建筑。1980 年，借调至北京故宫博物院古建部，参与筹办“圆明园”和“北京古建筑”展览，修复故宫建筑模型、红楼梦大观园模型等。

1982 年，调入广西壮族自治区桂林市城市规划设计院。在桂林期间，设计了广西壮族自治区桂林市世外桃源（国家 AAAA 级旅游景区）、民俗风情园（国家 AAA 级旅游景区）、四美园、叠彩山蝴蝶馆、碧居山庄、龙船坪桂林美术馆、桂林市阳桥建设银行、杉湖大酒店、桂林桂海碑林碑阁接待厅和大门、钦州市和谐塔、恭城县瑶族先祖“盘王庙”、宁明县壮族先祖“骆越王庙”、江苏省淮阴市南园、安徽省黄山北大门于志学艺术园大门和艺术馆等项目，都获得了好评。

从业以来，笔者创作了大量的建筑画，毕生心血凝聚为《手绘中国造园艺术》和《陆楚石设计作品集》两本书，得到了原中国建筑历史研究所同事们的支持和帮助，再次表示感谢！

笔者经过数十年的历练，对于旅游景点、园林设计的实践有以下心得：第一，提倡在遵循中国古建园林文化的范畴中设计，在传承中创新，融入时代感；第二，根据各景点的功能要求，设计具有民族风格和地方特色的、中国园林文化天人合一、生态美观的旅游景点；第三，反对用“洋”文化设计，提倡古为今用、推陈出新、有所创造、有所作为，创作出新颖美观、简洁大方的设计作品。

序言一

潜心绘园 古为今用

前几日接到楚石老友的电话，提及近期将出版一本《手绘中国造园艺术》。而今看到手稿，对他数十年来付出的努力和取得的成就深为感叹。1958年楚石与我先后分配到建筑工程部建筑科学研究院工作，楚石在建筑理论及历史研究室从事中国传统园林的研究工作。时任院长汪之力和研究室主任刘祥祯等领导对于有才华、有能力的年轻人非常器重，因此园林研究组集聚了以杨鸿勋为代表的一批优秀人才，楚石就是其中的佼佼者。在研究任务繁重、学术竞争激烈的复杂境况下，楚石埋头学问，收集整理了很多素材，还将当时有些争议却非常珍贵的历史资料、敏感材料保存下来，潜心研究，在“古为今用”的创作实践中形成了自己独到的见解。在1964年开展“四清运动”后，研究室开始自我批判，持续了大半年，1965年研究室就被解散，人员分散各地，再后来又赶上了“文化大革命”……岁月蹉跎，我与楚石已有五十年没见面了。

关于这本著作，楚石早年间就已经着手准备了，他从设计与构造的角度研究阐述中国人传统的空间造园观，用笔生动地记录和描绘了中国传统园林的发展演变，其中不乏遗址已然改变的珍贵史料。这些累年积淀的原始材料，对于真实、全面地保存和研究中国古建筑及传统园林遗产的历史信息及全部价值是有重要意义的，这也代表了楚石等一大批建筑史学家对挖掘整理、保护传承和创新发展中华优秀传统文化的无限真诚，充分诠释了国人的文化自信与责任担当。

全书按照造园学的思路编排，研究对象涵盖了祖国各地著名的私家园林、皇家园林及寺庙园林，书中还收录了一些不对外开放且寻常难得一见的园子。五十余年来，楚石秉持匠人精神，笔耕不辍，坚持实地调研、现场绘制，掌握第一手资料，将跨越时空的传统造园理念、价值标准、审美风范，凝聚在六百余幅手绘作品及图文释义之中。这些原创作品对传播交流中华优秀传统文化，增强国人的文化认同感和参与感是有重要意义的，对于现如今全国各地园林营造也有极为重要的参考价值。

该书是楚石为中国园林事业拼搏一生的实践成果，确属难得的原创精品，具备重要的艺术价值和较高的文化品位。楚石知我对中华优秀传统文化的尊重和热爱，特嘱我为序，于是写了一点短语冗言，借以作为对此书出版之祝贺。至于书中丰富的内容和传统造园经验、心得、总结等，还请读者自己去品鉴，在此不做赘述。

傅熹年

2017年6月26日

（注：笔者为中国建筑设计研究院名誉总建筑师、中国工程院院士）

序言二

中国古典园林是东方园林的代表，持续地影响着周边国家及地区，显露出与西方园林在学术上截然不同的成就与理念，在世界园林发展史上有着重要的地位。中国古典园林所包括的内涵有多方面的展现，如皇家宫廷园林、民间私家园林、寺庙园林、风景区园林等，在园林景观设计方面更有突出的理念及创意，将建筑、植物、山石、湖沼、辅助构筑物等园林要素结合在一起，形成有艺术构思的景色，即所谓的“造景”。

陆楚石先生所著《手绘中国造园艺术》一书，在这方面作出了可贵的探索。作者长期从事园林规划设计工作，积累了丰富的实践经验，并在业余时间，对全国著名的古典园林进行了调查、测绘及造景分析，形成了自己的造园观点，总结为这部学术著作。其观点可概括为几点：首先，造园的重点在于造景，而“造景”必须先有立意，即明确要表现什么内容的景观，中国古典园林设计的主要立意是表现山水画意或名胜景色，故造景内容极为丰富，可随宜而造；其次，景观须有主景、次景及联系空间的安排，彼此之间形成系列，游人漫步其中，达到“步移景异”的效果；再者，各类景观的设计重点不同，在组成景观的建筑、植物、山水等要素中，皆可突出某一要素，形成特色。故造园设计中一定要“因地制宜”，切忌千篇一律。另外，该书编写还具有一项鲜明的特点，就是配置了大量的手绘图纸，包括平面图、三维透视图及造景分析图。这个特点在同类书籍中是很少见的，为文章的理论阐述增加了直观的例证。故此书将为国内园林设计师创作具有中国民族特色的新园林，提供重要的参考借鉴，是一本很好的学习文献。

孙大章

2017年6月29日

（注：笔者为中国建筑设计研究院原顾问总建筑师）

序言三

不忘初心，矢志不渝

楚石同学是江苏常熟人，1953 年就读于东南大学，与我是同班同学，当时全班学生多达 73 人，在班上大家都称呼他为小陆。可能是因为当时在中华人民共和国成立后不久，百废待兴，国内亟需科技人员，所以我们班的课程安排得相当紧，共有 15 门课，而且被告知无法再设外语课，外语要以后在工作单位脱产补学。课程紧张，大家都在抢时间。毕业后，他被分配到建筑工程部下属的建筑科学研究院砖石结构研究室，我则被分配到尚待成立的建筑理论及历史研究室，暂时先去木结构研究室。第二年，我在单位脱产补学一年俄语，此时小陆已转到建筑理论及历史研究室，约一年后我也转到该室。

在建筑科学研究院汪之力院长的领导下，刘祥祯任建筑理论及历史研究室主任，小陆协助组建该室，当时将清华大学的梁思成教授和同济大学的陈从周教授聘为顾问指导工作，促使研究室最终设置了古代建筑、近代建筑、园林（包括古代园林研究与园林设计）、壁画、东阳木雕、砖雕、琉璃瓦、雕塑等专业，并物色了一批有特色、有才干的优秀人才，因此研究工作开展得比较顺利，在全院颇具特色。当时小陆编入园林组，是组内的一员干将，立下了不少汗马功劳。

但好景不长，在 1964 年的“四清运动”中，建筑理论及历史研究室被定性为搞的是“资产阶级上层建筑”。至 1965 年，研究室被解散，全室八九十人被分散各地，园林组除约有半数的人被“端”到北京市政工程研究所以外，其余人员分散至好几个省市。紧接着是“文化大革命”，下放劳动，直至 1977 年我接到刘祥祯写的一封信，告知园林组可能要重建，但地点远在北京的潘家园，希望原有的人员能尽量回去。这时大部分人都已改行，且路途太远，闻之黯然。

园林组解散时，只有小陆一人为了搞园林，只身去了桂林。后来听说他在那边做建筑设计，有时也能做一些风景建筑和园林方面的设计，不禁为他高兴。记得有一年我班少数同学在北京聚会，小陆曾说起他要绘制一本“中国园林建筑图集”，那时我认为此事困难较大，只怕难以如愿，所以从不向他问起此事。但这次突然见到他的《手绘中国造园艺术》初稿，确实为他数十年的坚守与努力而震撼。此书广撷博采，蔚为大观，是一部凝聚着他刻苦、坚韧、实干、率真的巨著，同时也凝聚着他一生的心血，更何况此书的后半部完成于垂老之年、病榻之上。想当初园林组近 30 人，能一生不忘园林的恐怕也只有小陆一人。

《手绘中国造园艺术》一书有六百多幅作品，全部都是小陆的手稿。此书包含两方面的含义：一、从设计构造角度解读中国园林；二、中国园林的造园手法和理念所形成的艺术效果，在过去有关园林方面的著作中，一般以平面图的方式出现，而对我国古典园林的造园手法和理念所形成的艺术效果，如园林空间的相互契合、渗透等极具魅力之处，是绝非一幅平面图所能详尽，其中楼台高下，花木参差，路径盘曲，所取意境或以诗文出之，或借助题额点出景色之精髓，也绝非一幅平面图或三言两语可以穷其奥妙。《手绘中国造园艺术》中的六百余幅作品以及三十多个园林的构造剖析，将所有景点以透视效果充分表达，涵盖了园林空间构成与造景技术，可谓蔚为大观，其他在建筑形态、叠山理水、路径、小品、花木等方面同样以手绘来达到精湛生动的效果，不能不令人叹服。

此书的出版是对中国园林史的一大贡献，相信读者在获得中国园林有关知识的同时，也能感受到作者对我国古典园林文化的无比执着与深爱。是为序。

张其成

2017年9月18日

前言

我国是一个文明古国，有悠久的历史和丰富的文化遗产，古典园林便是这珍贵历史文化遗产之一。中国古典园林独树一帜，自成体系，有宏伟气魄的皇家园林、有玲珑小巧的私家园林、有烟波浩瀚的自然风景园林、有为之一勺的庭院清潭、有遐迩闻名的江南三大名楼、有诗情画意的叠山理水、也有一石一树的园林小景。自然山水、古典园林与民族建筑之间的天然契合，造就了明清时期江南地区士大夫提倡的高雅艺术，这对造园、建筑、家具、绘画、刺绣等方面都产生了巨大的影响。艺术也由此从具象思维跨入抽象思维领域，这是一种文化艺术成就和形象思维的转变。

中华人民共和国成立后，各地的园林事业都有了很大的发展。为配合城市建设和旅游事业的发展，创造美好的宜居环境，提高造园艺术水平，有必要深入地对中国古典园林的设计进行分析研究，作为对创作设计新园林的参考和借鉴。

我成长在苏州地区，就读于东南大学，毕业分配在原建筑工程部建筑科学研究院建筑理论及历史研究室（注：现中国建筑历史研究所），从事中国古典园林的研究工作。后下调地方建筑设计院从事旅游景点规划和建筑设计。代表作有广西壮族自治区国家AAAA级景区世外桃源、民俗风情园、四美园、桂林美术馆、蝴蝶馆、碧居山庄、钦州和谐塔、壮族先祖骆越王庙、瑶族先祖盘王庙、桂林桂海碑林大门及碑阁、黄山于志学艺术馆及大门等建筑设计。

数十年来积累了许多手绘古典园林和建筑设计作品，汇集成《手绘中国造园艺术》和《陆楚石设计作品集》两本书，希望能为园林文化艺术的传承有所贡献。本书在整理书稿过程中得到了原建筑理论及历史研究室傅熹年、孙大章、张茂能等同事的认可和支持，在此我谨表由衷的感谢。这两本书籍是新中国培养的第一代知识分子的汇报成果之一，可惜我于2015年7月患脑梗，从此身体欠佳，刊印这两本书，也了结了我的心愿。书中有部分文字可能论述不够精准、图幅不够正确，难免会有不妥之处，请广大读者指正。

陆楚石

2017年6月

目 录

第一章 造园概论.....	001
第一节 中国古代园林的溯源	002
第二节 中国古代园林的特征	007
第三节 诗画对中国古代造园的影响	018
第四节 中国造园文化的传承与发展	024
第二章 园林的空间构成与造景.....	027
第一节 园林设计	028
第二节 园林风景	030
第三节 传统园林的空间结构	038
第四节 造园组景	055
第三章 景观建筑.....	175
第一节 特点及类别	176
第二节 设计和创作方法	186
第三节 创作思想和理念	194
第四节 制约因素	210
第五节 景观建筑与环境	212
第六节 实例分析	216
第四章 园林植物配置.....	221
第一节 中国古典园林植物配置的理论基础	222
第二节 植物配置对造园的意义	223

第三节 植物与山、水、建筑、庭园的关系	233
第四节 园林植物配置的科学性与艺术性分析	247
第五章 园林假山.....	265
第一节 假山创作和绘画的关系	266
第二节 假山的种类	269
第三节 假山的布局和造型	279
第四节 假山在建筑空间中的处理	293
第六章 园林理水.....	303
第一节 园林理水艺术	304
第二节 园林理水手法	305
第三节 园林理水类型及技巧	308
第四节 池岸处理	319
第七章 园路.....	321
第一节 园路的构成及特征	322
第二节 园路在不同环境中的转化	323
第三节 园路的处理	324
第八章 园林小品.....	327
参考文献.....	343
后 记.....	344

第一章 造园概论

第一节 中国古代园林的溯源

我国是一个文明古国，有着悠久的历史，造园艺术更是源远流长。中国园林是一份十分珍贵的历史文化遗产，像一支鲜花，永远光彩夺目（图 1-1）。我国的造园艺术是集诗文、绘画、风景、建筑为一体的文化瑰宝，在世界文化中有很高的地位。

历史上最早的、有信史可证的皇家园林是公元前 11 世纪商朝末代帝王商纣所建的“沙丘苑台”和周朝开国帝王周文王所建的“灵囿”“灵台”“灵沼”。其后著名的宫苑有秦和汉的上林苑、汉的甘泉苑、魏晋时期的华林苑、隋的洛阳西苑、唐的长安禁苑、宋的艮岳等^①（图 1-8）。

汉代之前的园林名为苑囿，是用来种植一些奇花异草、畜养

一些禽兽，供皇帝狩猎游玩的地方。公元前 221 年秦始皇灭六国后，为求长生不老，秦始皇派人到海上神山求仙药硕果，误认为蓬莱仙岛就是仙境，便在上林苑中凿长池、引渭水，在水中堆筑了三座岛屿，象征神话传说中东海的瀛洲、蓬莱、方丈三座仙山，池中的三山使原本空旷的水面产生了深远而变化无穷的效果和丰富的景观层次，尤其在烟雨迷蒙或雾气弥漫的时候，更有仙山神岛虚无缥缈、超凡出世之感，以求仙人降临。这些追求神仙的思想具体反映在园林中，就是一池三山（瀛洲、蓬莱、方丈）的景观，一直沿用到清朝。如图 1-9、图 1-10 所示即借鉴蓬莱仙岛，把神仙境界引入了园林当中。

图 1-1 陆楚石画中国园林想象园景图

◎ 图 1-2 ~ 图 1-7 为陆楚石临摹山水画中的园林园景图。

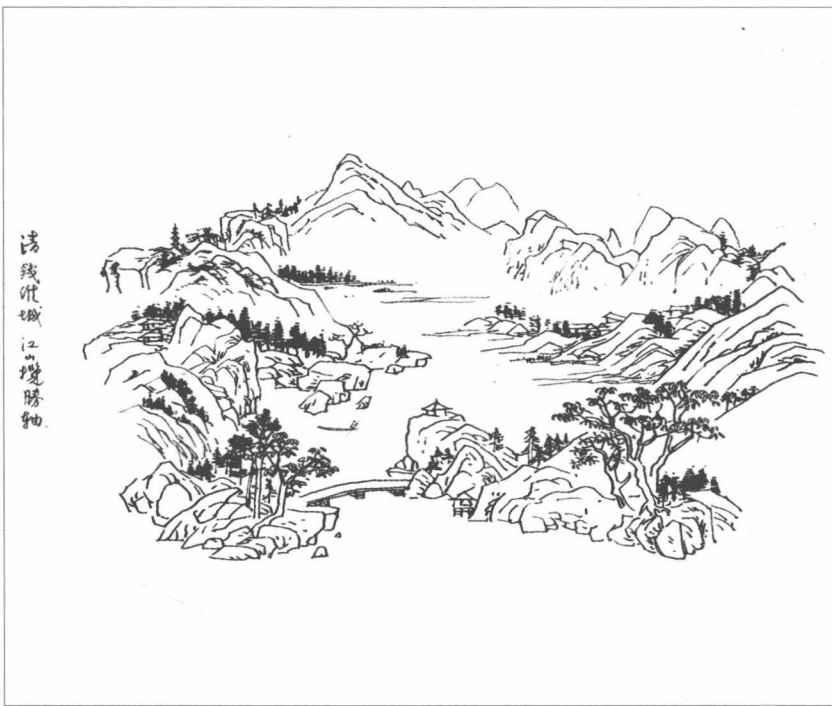

图 1-2 临摹清钱继成江山览胜画轴图

◎ 我国造园的园景就像山水画，变成立体的空间意境。绘画是画家创作的自然山水景色，造园家将自然山水意境透过人工构造一个像画面一样美的自然空间。

^① 《宋史》卷八十五地理志，赵佶、张淏《艮岳记》。

图 1-3 临摹图

◎ 中国园林造景的处理手法和画家的绘画有异曲同工之妙。

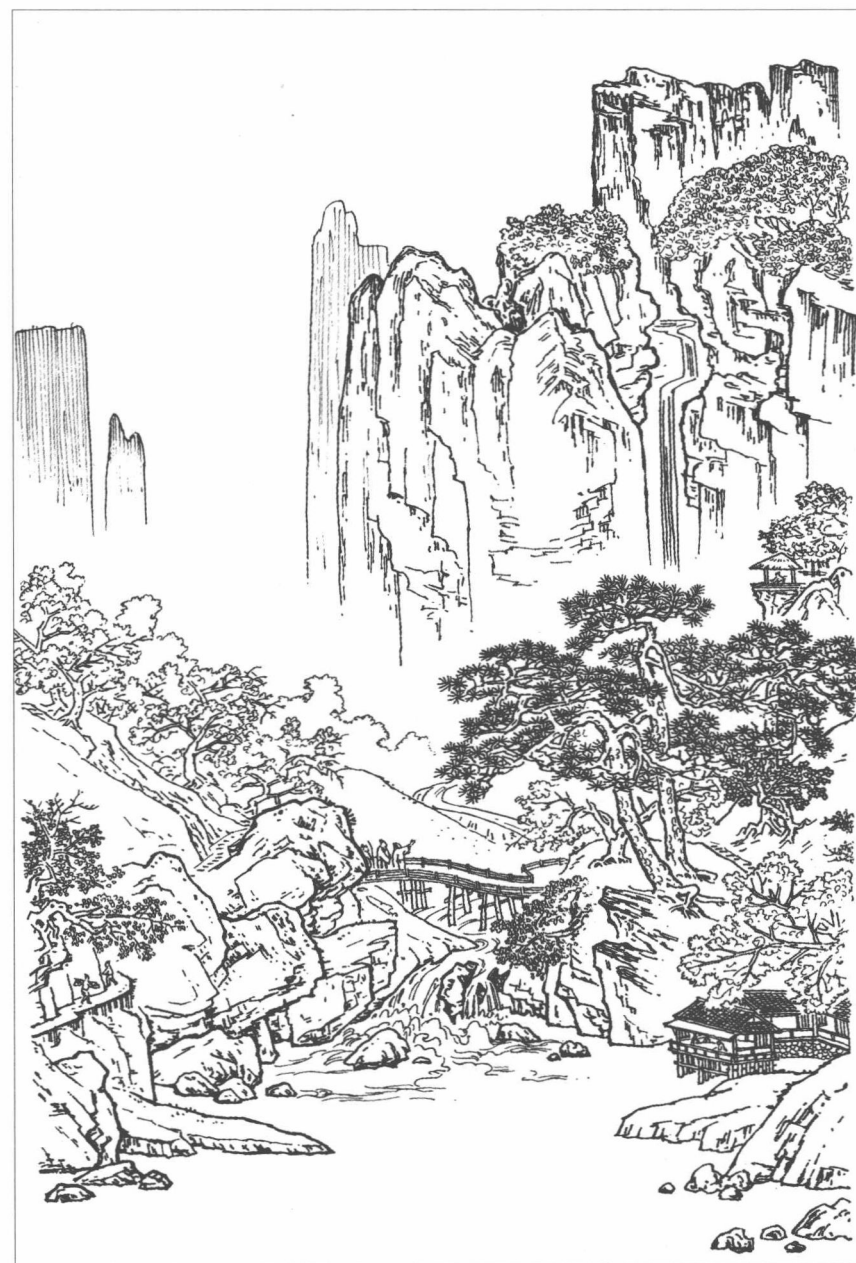

图 1-4 临摹图（山水画）

◎ 评价一幅山水画的标准有三点：画家将山画得很高，直插云霄，高耸雄伟谓之高远；将水面画得很深，谓之深远；画面景观有一望无际之感，谓之平远。达到以上三点，画面才达到完美的境界。中国自然山水园就是要造宋画所表现的景观。

图 1-5 临摹图（晴峦萧寺图）

◎ 画家在山水中画了中国传统的景观建筑，画面和谐美观。

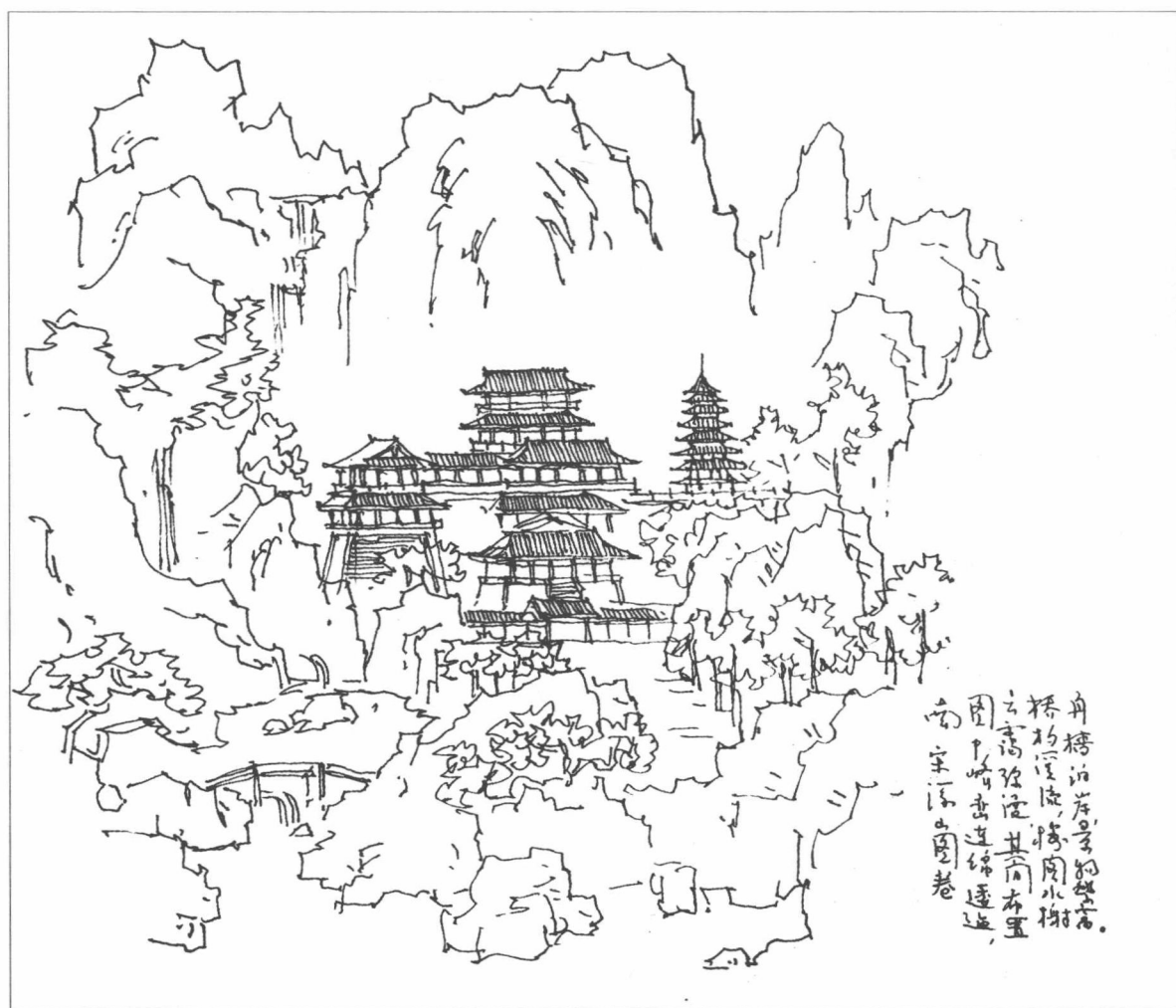

图 1-6 临摹图（宋画中国建筑）

◎ 传统的中国建筑在山水中和谐得体，这就是中国的建筑文化。

图 1-7 临摹图（唐代的曲江图）^①

◎ 曲江图展现了规模宏伟的皇家建筑在自然山水环境中的园林气魄。亭台楼阁、曲桥廊榭，犹如身临其境，这就是中国自然山水园的魅力。

摹 唐 李昭道《曲江图》（注1）

^① 本图临摹于北京故宫博物院图书馆内某期刊。