

话说中国

园林

第11卷

HUASHUO ZHONGGUO YUANLIN

翟文明 / 主编

中国和平出版社

国家「十一五」计划重点出版工程

图书在版编目(CIP)数据

园林 / (话说中国:11) 翟文明

主编. — 北京: 中国和平出版社, 2006.1

ISBN 7-80201-370-4

I. 园… II. 翟… III. 园林艺术—中国—普及读物

IV. TU986.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 160652 号

话说中国——园林

中国和平出版社出版发行

(北京市西城区百万庄大街 8 号 100037)

电话: 88377258 (欣)

三河市华新科达彩色印刷有限公司 印刷 新华书店经销

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

720mm × 980mm 1/16 192 印张 2820 千字

ISBN 7-80201-370-4/G · 253 全套定价: 1980.00 元 (全 16 册)

K200
25-1

话说中国

园林

第11卷

HUA SHUO ZHONG GUO YUAN LIN

翟文明/主编

中国和平出版社

追溯渊源流长的园林文化
体验园林的深厚内涵
在彩色的阅读空间里
获取诗情画意的享受

《话说中国》编委会

主 编 / 翟文明

副主编 / 黎 娜

编 委 / 陈焕铎

龚雪莲

肖玲玲

刘 琳

陈荣赋

宋小威

徐胜华

淡 霞

童小珍

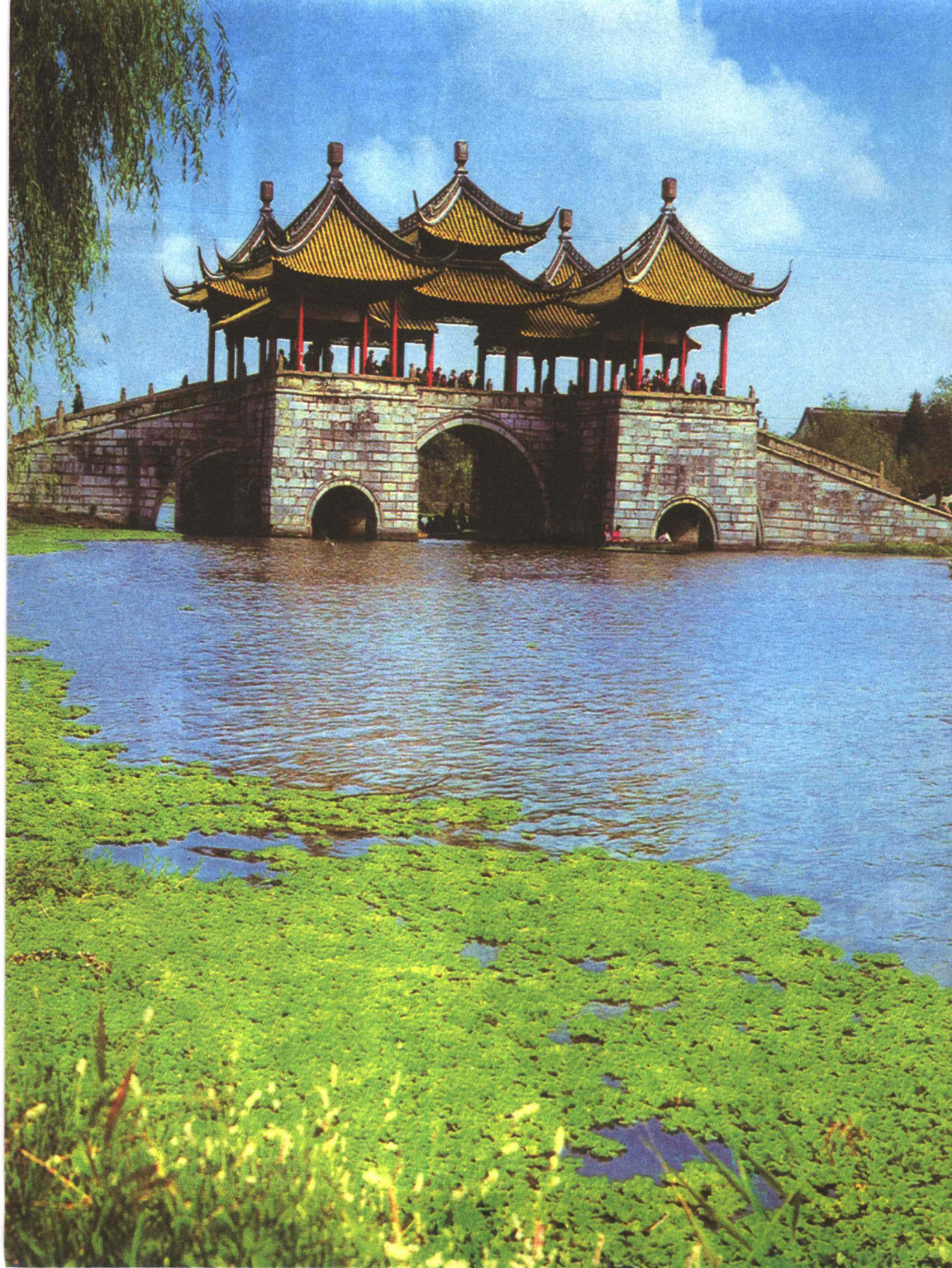
喻 娟

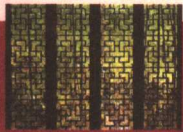
段桂华

王小彬

周 轶

前言 PREFACE

中华民族有着五千年源远流长的文明史，无论翻开哪一页，光辉灿烂的文明成果无不让我们感到骄傲和自豪。英国著名科学史家贝尔纳曾说过：“中国在许多世纪以来，一直是人类文明与科学的巨大中心之一。”中华民族数千年累积起来的灿烂文化，已成为我们取之不尽的思想宝库，对于我们民族精神与文化性格的塑造，都有着不可估量的现实意义。只有了解历史，才能更好地把握现在，创造未来；只有借鉴历史，才能更好地完善自己，充实人生；只有反思历史，才能更好地认清方向，造福社会。

为了让读者全面深入地了解中华文明的光辉灿烂，感悟中华民族文化内涵的博大精深，我们组织十余位专家学者经过多年的努力，推出了这一套融故事体的文本阅读、丰富精彩的图片鉴赏、便捷实用的检索功能于一体的16卷本《话说中国》系列丛书。本丛书包括历史卷（上下）、文学卷、绘画卷、书法卷、地理卷、山川卷、国宝卷、考古卷、佛教卷、道教卷、服饰卷、民俗卷、建筑卷、园林卷和文物卷，每一卷都系统而深入地展示中国文化的一个方面，16卷本又在总体上构成一个完整的文化知识体系，将中国历史从单纯的帝王将相、改朝换代的框架中释放出来，结合最新的研究成果，全方位、新视角、多层面地重新演绎中华五千年辉煌历史文化。同时，本套丛书还在各卷本中穿插了若干知识链接和小栏目，以增强读本的知识性与趣味性，给读者尽可能丰富的知识看点。

为了更好地展示中华文明的伟大与辉煌，我们在编辑体例上采用了图文互注的形式。在查阅大量历史文献资料的基础上，精选了6000多幅精美的图片，包括遗址复原图、文物照片、名人画像、山川风光、社会情景图以及各种图表等，或是文本内容的画面直观反映和延伸，或是文本内容的背景补充，图文联袂，相得益彰，立体凸现中国文化各个方面的深厚历史底蕴，充分照顾了现代读者的阅读口味，使读者获得持续愉悦的审美享受和潜移默化的精神熏陶。

历史作为人类既往行进、发展的记录，原本就是多元多面、错综复杂的。本书为了适应快节奏的时代步伐，力求在有限的篇幅中增强信息量，避免阅读时的沉滞感，通过流畅生动的文字、科学简明的体例、丰富精美的图片和简洁大方的版式设计等多种视觉要素的有机结合，让事实说话，以实物为证，还原历史真相，将中国历史文化立体、全息地展现在读者面前，使读者在轻松的阅读氛围中，以新视角、新层面看见历史，感受历史，思考历史。

中国古园林概说

中国古园林的整体风格 · 10

中国古园林的构园要素 · 13

中国古园林的审美经验 · 17

苏州园林

疏朗平淡见天真

拙政园 · 26

芥子须弥小园深

网师园 · 32

疑身万山闻狮吼

狮子林 · 36

假山尽得造化功

环秀山庄 · 40

未成曲调先有情

沧浪亭 · 43

奇石冠云峰峭立

留园 · 47

扬州、南京园林

一路楼台直到山

扬州瘦西湖 · 59

波光粼粼未见水

扬州寄啸山庄 · 65

四季假山穷奥妙

扬州个园 · 70

石奇更擅园林胜

南京瞻园 · 74

上海、无锡园林

溪谷山林入城市

上海豫园 · 81

十亩之间见幽深

嘉定秋霞圃 · 88

白鹤南翔去不归

南翔古猗园 · 93

借得青山不用还

无锡寄畅园 · 97

假山真水融自然

无锡蠡园 · 101

浙江园林

雅洁有似网师园

杭州郭庄 · 106

千古凄婉钗头凤

绍兴沈园 · 109

十亩荷池藏画境

湖州小莲庄 ····· 113

北京园林

东西对称是帝苑

御花园 ····· 119

似断非断有奇趣

乾隆花园 ····· 122

太液琼华多野趣

北海 ····· 126

松柏交翠藏祭坛

中山公园 ····· 129

雍容华贵集大成

颐和园 ····· 132

伽蓝七堂多富丽

潭柘寺 ····· 136

北方园林

四面荷花三面柳

济南大明湖 ····· 142

泉似珍珠洒玉盘

济南趵突泉 ····· 146

依山就势巧布局

太原晋祠 ····· 150

温泉水滑洗凝脂

西安华清池 ····· 154

塔殿巍峨是祖庭

河南少林寺 ····· 158

森森柏树续道统

登封嵩阳书院 ····· 162

粤、湘、贵、川园林

余地三弓红雨足

番禺余荫山房 ····· 169

潇湘洙泗延学脉

长沙岳麓书院 ····· 172

山韵水趣独醉人

贵阳花溪公园 ····· 176

一缕香魂寄竹园

成都望江楼 ····· 181

锦官城外柏森森

成都武侯祠 ····· 185

白鶴南翔去不歸 惟留真蹟在名基
可憐後代空王子 不絕薰修享二時

上海古猗園內的白鶴南翔碑
此碑為古猗園增添了諸多意趣和文化感。

中国古园林概说

中国古园林的整体风格
是比较于世界园林艺术而言的，
特别是比较于欧洲的法国的对称式园林
和英国的风景式园林，
现代园林研究方面的专家
一般将它概括为四个方面：

- (1) 本于自然，高于自然；
- (2) 建筑美与自然美的融合；
- (3) 诗画的情趣；
- (4) 意境的蕴涵。

中国古园林的整体风格

欣赏中国古园林是一种高层次的审美过程，需要审美者有着较为丰富的园林知识和深厚的文化艺术修养。如果你不满足于在古园林中匆匆而过，希望驻足古园林，追寻古人那种寄情山水、超然物外的情趣，聆听大自然与人交融的天籁之声，以获得高层次的审美经验，那么了解一下中国古园林的整体风格是有帮助的。

本于自然，高于自然

无论什么风格的园林，应该说都是来自于自然，同时也是人类对自然的模仿和提炼，但对于中国古园林来说，其整体风格似乎更强调对自然的提炼和概括。中国文化背景中有“得意忘形”的哲学思想，有“写意”重于“写实”的传统，这表现在园林艺术上，也就是重视对自然山水的提炼和概括。如造园中的筑山，无论是土山、土石山

还是全石山，中国的造园家都非常重视自然山水的真精神。园中的假山往往是模仿自然山林的某些最精彩的局部，把各个精彩的局部提炼出来，凝结在一起，形成一个整体，这样造出来的假山，与真山在似与不似之间，它的艺术特征类似中国山水画对自然的概括。

又如理水。园林中开凿的各种水体都是自然界的河、湖、溪、涧、泉、瀑的艺术概括，它同样是集中了自然水体的各种精

背山依水的颐和园

北京城西北部一带自然环境有利于建造园林，这里既有西山为屏障，又有充足的水源可开发利用，加之自然风光十分优美，所以自金、元至明、清，建造别墅、苑、园的活动一直连绵不断。颐和园即是其中的佼佼者。

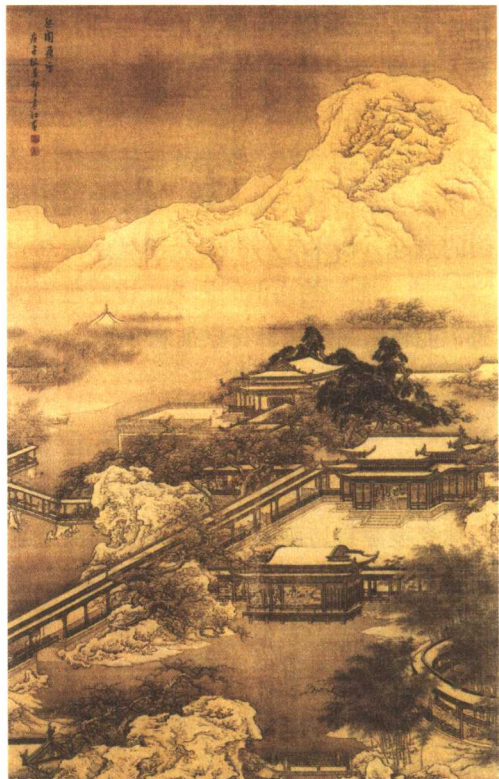
彩的局部。这种理水既是对自然的模仿，又必须遵循一定艺术规律，如池水的有聚有散，才能避免四边方圆的水面的单调和呆板，又如小中见大，池面再小，也要造出弥漫深远之貌。由此可见，强调对自然的概括是中国古园林的一个重要风格特征。

建筑美与自然美的融合

中国古园林的建筑基本上是木框架结构的个体建筑，这种建筑的内墙外墙可有可无，可隔可透，空间可虚可实。这种建筑无论多少，也无论其性质、功能如何，都很容易与周围的山水植物融合在一起，彼此协调，互相补充，成为一个个富有诗意的画面。如园林中随处可见的亭，不仅具有观景的功能，而且它是风景画面中非常重要的一点，具有点景的作用，此外还通过其特殊的形象体现了天圆地方、纳宇宙于芥子的哲理。“唯有此亭无一物，坐观万亭得天然”（苏东坡）。又如模仿江南水乡舟楫往来的旱船或船厅，其外形似船，临水而建，与水体结合在一起，彼此毫无不协调的地方。还如建在水面的曲桥，蜿蜒山际、随势起伏的“爬山廊”等，与山水植物结合一体，都是园林“画面”中不可缺少的一部分。

诗画的情趣

中国古园林与诗画有着天然的联系。从形象上说，中国古园林是把中国山水画对自然山水的概括如实地表现出来，它是立体的山水画；从意境上说，中国古园林所

梁园飞雪图 清 袁江

梁园，又名兔园，汉代梁孝王刘武所建，亦名梁苑，旧址在今河南省商丘东。画面取梁园一角，但见宫殿、亭台、水榭、回廊。园中苍松、老树、翠竹，湖石玲珑剔透，达官贵人、佳人高士悠闲自得。远山烟波缥缈，雪色凝寒。

追求和所表现的即是诗词中的意境，是对诗词意境的再现，甚至直接借助于诗词、楹联点明风景所蕴含的意境。如园林中的叠山艺术，就非常注重依据山水画理而叠，甚至具体摹拟山水画的技法，如皴法、矾头、点苔等。所以《园冶识语》中说：“画家以笔墨为邱壑，掇山（叠山）以土石为皴擦；虚实虽殊，理致则一。”又如建筑物的外观，如歇山、悬山、攒尖、卷棚等坡式屋顶，有着非常生动的线条，又如石雕、木雕、砖雕、

彩绘更是直接把绘画雕塑用于建筑，所以有人认为，西方古典建筑是雕塑性的，中国古典建筑是绘画性的，这是有道理的。还如园林中的植物配置，务求其在姿态和线条方面既显示自然天成之美，也要表现出绘画的意趣。树木花卉的选择明显受花鸟画“古、奇、雅”的格调的影响，讲究色香清雱，能够细品玩味、有象征意味的。

意境的蕴涵

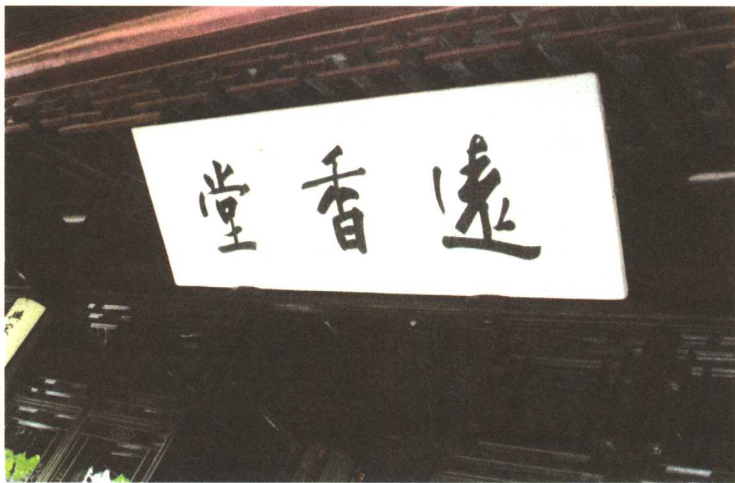
意境是中国传统艺术的一个审美范畴。园林意境源自诗画的意境，是指内情外景交融而产生的审美感受，是一种高层次的审美经验。由于中国古园林与诗画有着天然的联系，自然就把追求诗画的意境作为自己的审美理想，因此，有没有意境既是中国古园林风格的重要特征，也是品评园林艺术高下的一个重要标准。中国古园林的意境主要通过三个方面来表现：

第一，通过叠山理水把大自然的山水风景缩移摹拟于咫尺之间。古人有“一拳则太华千寻，一勺则江湖万顷”的说法。这种缩移并不是在体量上，实际上也不可能把自然的真山真水搬到园林中来，而是指通过巧妙的叠山理水，使具体的石、山、水引起观赏者的联想，把物境化为意境，使物境幻化、衍生出意境，所谓“得意忘象”是也。

第二，预先设定一个主题，然后借助于山水、花木、建筑所构成的物境把主题表现出来，从而引起观赏者的主观联想，幻化为意境。这类主题往往与文学艺术形象、神话传说、奇闻轶事、历史典故有紧密的联系，如皇家园林中常有的蓬莱仙山的意境等。

第三，园林建成后再根据物境的特征用文字点题，也就是园林中常见的匾额、楹联、诗词、刻石等。其中匾额和楹联是表现园林意境的主要手段，如苏州拙政园有两处赏荷花的地方，一处建筑物上的匾额为“远香堂”，另一处为“听留馆”。前者得之

于周敦颐咏莲的“香远益清”句，后者出自李商隐“留得残荷听雨声”的诗意，两处的意境由于点题的不同而有差别。

拙政园内的远香堂匾额

“远香堂”取自于周敦颐《爱莲说》中的“香远益清”句，通过文字点明了园林的意境。

中国古园林的构园要素

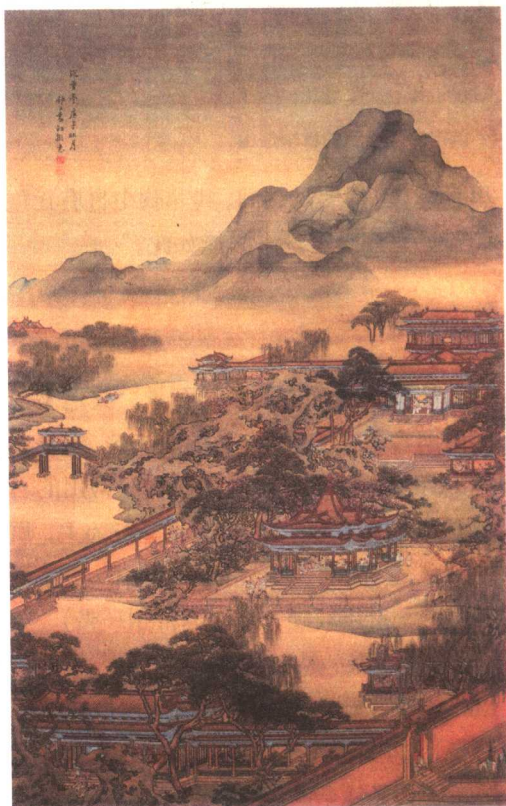
中国古园林的构园要素，一般包括假山、石峰、水景、植物、建筑、文化等几个方面。只有从总体上对这几个方面加以领会和把握，才能更好地欣赏古园林的深层之美。

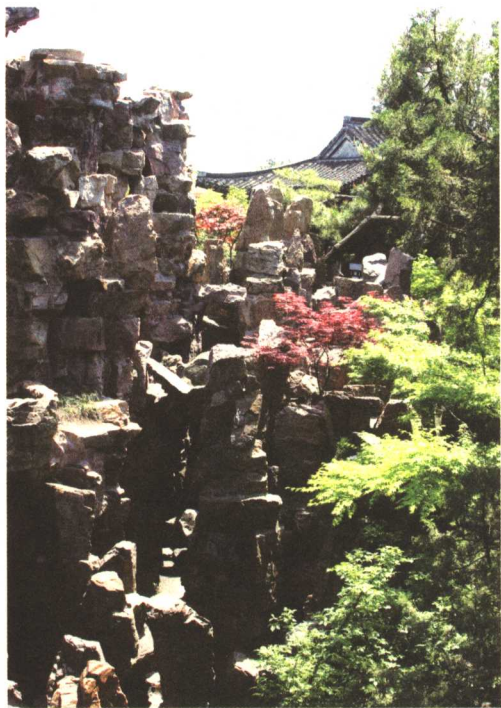
假山

假山是指以土、石堆叠的山形造景。除了自然山水园林有真山的条件之外，一般城市园林是以假山来模仿真山的形貌和意境。假山又分为土假山、土石假山、全石假山。土假山是园林史上最早出现的假山，山形浑朴自然，有山野趣味，但因为占地过大，且山坡较缓，中小园林很少采用。土石相间的假山以石为骨，在平缓处覆以土壤，或以土堆成基本山形，再缀以石峰。这种假山优点是山上林木花草能够正常生长，有土有石也符合自然山岭中的形象。全石假山要再现自然山景中的悬崖、深壑、挑梁、绝壁、石洞等，有着特殊的审美趣味，是堆叠技艺最难的一种，因此要求设计者和工匠有较高的山水画艺术修养，并且要做到胸中有波澜壮阔、万里江山，才能塑造那崇山峻岭、危岩奇峰、层峦险壑、细流飞瀑。宋代的《宣和画谱》中说：“岳镇川灵，海函地负，至于造化之神秀，阴阳之明晦，万

沉香亭图 清 袁江

沉香亭是唐代著名建筑。此画表现了沉香亭及其周围的大假山典雅秀润的气势。

个园抱山楼一侧的秋季假山

里之远，可得咫尺之间，其非胸中自有丘壑而能见之形容者，未必能如此。”

石峰

是指单独置立的孤赏石景。其造型透出中国古园林的神韵，是缩地点景、渲染园林山野情趣的重要手段。石峰经常用的石材有：太湖石（色以青黑、白、灰为主，质地细腻，产江浙一带）、黄石（色灰、白、浅黄不一，材质较硬，产江苏常州一带）、英石（色呈青灰、黑灰，常夹有白色方解石条纹，表面涡洞互套、褶皱繁密，产广东英德一带）、斧劈石（有浅灰、深灰、黑、土黄等色，具竖线条的丝状、条状、片状纹理，

外型挺拔有力，产江苏常州一带）、石笋石（色淡灰绿、土红，带有眼窠状凹陷，形状越长越好看，产浙、赣常山、玉山一带）。常用的艺术手法有点峰（用形态较好的石峰点缀于园林各处）、屏峰（用石峰遮挡部分视线）、引峰（用奇特的石峰引游人入幽境）、补峰（指灵活自由布置石峰，修饰园景的不周之处和空白处）。至于石峰的品评标准，古人一般用透、瘦、皱、漏、清、丑、顽、拙八个字来概括。

水景

水景是园林中的不可缺少的造园因素，园林中因为有水才会有灵性，园林如果缺水，那就会缺少生命的灵动，显得死板而枯燥。除了自然的水景以外，人造的水景也是模拟自然，一般有湖、池、溪、瀑、泉等水体。这些水体根据不同的组景需要，表现出不同的美来：如静态的水有湖水和荷池，水平如明镜，涵映出蓝天流云、翠树秀山、屋宇楼台，表现了园林虚实变幻的迷人之美。动态的水则有小溪、泉水和瀑布等水景，则以流动的线条、美妙的水声加强了园林的生气。特别是流动的水发出的声音，它们是园林交响曲的主要演奏者，“何必丝与竹，流水有清音”，这是一种高境界的园林审美趣味。

植物

植物是园林各种要素中的有生命之物，有了植物园林才能生机盎然。植物既是园林景观的主角，又是其他景致不可缺少的

陪衬。适宜园林种养的植物有许多，如乔木类的有白皮松、桧柏、垂柳、枫、竹、银杏、梧桐、桂花；灌木类的有南天竹、山茶、海棠、梅花、玉兰、腊梅、石榴、紫薇、牡丹、木香、芍药，等等。植物的种类虽多，但与园林建筑的配置却有一些讲究。如花色深浓的宜植于粉墙旁，花色淡雅的宜于绿丛或空旷处；桂花、白玉兰、腊梅等有香味的植物不宜种在空旷处，要用花墙、庭院稍加围隔，才能使香气随微风“递香幽室”。还有，桃宜小桥溪畔，桃花流水；杏宜屋角墙根，红杏出墙；榴宜粉墙绿窗，花艳果红。有的园墙较高，阴地多阳地少，宜多植耐寒耐阴的植物，如女贞、棕、竹等，以免到秋冬光秃无物。轩廊外、花架下可种些紫藤，入春后满树繁花，一架绿阴。

上海秋霞圃内的牡丹花丛

建筑

建筑是中国古园林三大构成要素之一。园林建筑既能够给人提供居住和游览上的方便，同时本身也创造了园林美，也是游人直接的审美对象。园林建筑的形式多种多样，一般有宫殿、厅堂、楼阁、斋、馆、轩、

苏州退思园内的紫藤萝花架

