

中国古典园林的背后

——历史、艺术和审美

李金宇◎著

广陵书社

逝去名园的流传与接受

园林之殇与守园之难

苏扬园林的风格比较

风、塔影、汀步

古代园林里的女性

明清园林中的巧构异筑

中国古典园林的精髓

——历史、艺术和审美

作者：[美] 陈从周

译者：陈从周

中国古典园林的背后

——历史、艺术和审美

李金宇◎著

 广陵书社

图书在版编目（C I P）数据

中国古典园林的背后：历史、艺术和审美 / 李金宇
著. — 扬州：广陵书社，2015.9
ISBN 978-7-5554-0388-3

I. ①中… II. ①李… III. ①古典园林—园林艺术—
研究—中国 IV. ①TU986.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第214041号

书 名	中国古典园林的背后：历史、艺术和审美		
著 者	李金宇		
责任编辑	顾寅森 王浩宇		
出版发行	广陵书社		
	扬州市维扬路 349 号	邮编	225009
	http://www.yzglpub.com	E-mail:	yzglss@163.com
印 刷	江阴金马印刷有限公司		
开 本	720 毫米 × 1020 毫米 1/16		
印 张	13.5		
字 数	209 千字		
版 次	2015 年 9 月第 1 版第 1 次印刷		
标准书号	ISBN 978-7-5554-0388-3		
定 价	40.00 元		

引言

中国古典园林,如同中国的诗歌、书法、国画、京剧一样,是最能代表中国艺术特色的表现形式之一,是最中国化的。

何谓“园林”,钱学森同志在1983年10月全国第一期市长学习班上,作了题为《城市建设与园林艺术》的讲座,说到这个问题,他说:

什么叫“园林”?什么叫“园林艺术”?现在用词很广泛,报上常把哪个园子种了些树就算“园林”……学校周围种了很多树,就成了“园林”式的学校……在一片黄沙上种了树也就成了“园林”。我说这不叫“园林”,应该叫“林园”,因为只是有林的园子。这必须要说明:我们说“园林”是中国的传统,一种独特的艺术,园林不是建筑的附属物,园林艺术也不是建筑艺术的内容。

钱学森先生虽不是专门研究园林的学者,但作为一个大科学家,他敏锐的感受到不应光是有树或有建筑,就可以成为代表中国艺术的“园林”。

那么,中国园林应是什么样呢?看一下当代人文学者的理解。

史学大家钱穆先生言:“中国人之宫室亭园、家屋居住,莫不有人文精神寓其内,精心独运,举世莫匹。”

美学家叶朗先生在《中国美学史大纲》中说:“中国古典园林是一门综合艺术。中国古代独特的审美观,在古典园林艺术中得到了充分的体现。”

华东师范大学教授胡晓明在《文化江南札记》一书里更有如下断语:“一座园林即是一部中国哲学。”

可见,中国园林与中国诗歌、中国绘画、中国哲学在艺术和精神的层面上是完全共通的。

就是说,中国园林除了叠石、理水、花木、建筑这四个基本构成要素外,还要

有“中国味”，要有能够体现中国艺术精神的“内核”，要有那种浓郁的、能够使游者妙悟迁想的“意境”，即陈从周先生所说的“诗情画意”。这样的园子，才是我们所说的经典意义上的中国园林。

这一特质，使笔者对中国园林的理解，不再只是停留在园林表象的山水花木、亭台楼阁上，而是努力去研究此表象背后所蕴藏的文化内涵。

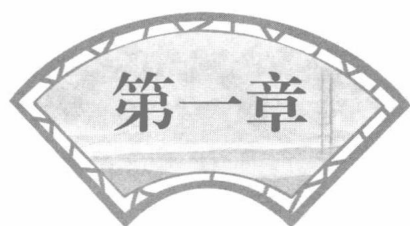
园林文化，说到底还是人的文化，是这么一群人，或匠师、文人，或官宦、商贾，或园主、访客，或后世的慕园者、凭吊者等等，在特定的历史背景下，他们的艺术观与审美观在园林上的投射，园林是他们思想、审美、观念的“客观对应物”。也正因为有了这样一群人，才使得中国园林在营构组景上显示出别样的特色。

循着一切艺术皆是人学的思路，本书将带你开启一段探求中国园林历史、艺术、审美的追寻之旅。

目 录

引 言	1
第一章 明清时代背景下的园林	1
第一节 明清园林中的巧筑异构	2
第二节 明清园主的尚俭意识及其行为	12
第三节 明清江南私家园林的开放与游览	22
第四节 明清时期私家园主与邻人关系之探讨	35
第二章 守园难背景下的世人心态与选择	45
第一节 园林之殇与守园之难	46
第二节 “豪易夺”下的守园之难	53
第三节 园林难守下的别样选择	61
第四节 守园难背后的文人心态探析	68
第五节 逝去名园的流传与接受 ——以唐王维“辋川别业”为例	77
第三章 园林背景下的女性与情色	91
第一节 古代园林里的女性	92
第二节 古代园林里的情色之境 ——园林在古代文学作品中的另类解读	103
第三节 古代青楼园林及青楼女子的生活状态	116

第四章 园林景观背后的深层意蕴	127
第一节 古典园林中的“风”	128
第二节 古典园林中的“塔影”	140
第三节 古典园林中的“汀步”	149
第四节 古典园林中的“四时一园”	156
第五节 古典园林中的“模糊美”	166
第五章 比较背景下扬州园林及其他	173
第一节 扬州园林的北方风格	174
第二节 苏扬园林风格差异及其成因	186
第三节 扬州园林文化散论	198
后 记	210

明清时代背景下的园林

第一节 明清园林中的巧筑异构

明清是中国传统园林走向顶峰的“黄金时期”，此时园林意识已深入人心，出现了一些有特色的园林城市，如杭州、苏州、扬州等；其次，园林技艺日益提高，不只是工匠，更有不少在文学、书画、戏剧方面颇有造诣的文人，都亲自参与到筑园的工程中，如文征明与苏州拙政园、袁枚与南京随园、石涛与扬州片石山房等。再有，园林理论已趋于成熟，如计成的《园冶》、文震亨的《长物志》、李渔的《闲情偶寄》，都是这方面的代表作。特别是社会财力的大增，再加上帝王将相的偏爱与商贾文人的竞相构园，造园至此，程式已备。在这样的世风之下，无论是皇家苑囿还是私家园林，都成为了园主地位、财富的象征，“近世士大夫解组之后，精神大半费于宅第园林，穷工极丽，不遗余力”。¹（图 1.1）其中，皇家苑囿自不必说，而明清私家园林营构的好大夸富、攀比竞胜，无疑成为了世人“炫耀式消费”的一种，其“崇奢求异”也就成为了它最为显眼的外在形式。

明清时期经济最发达地区如苏州、扬州等地的园林，园主一方面是追求面积的广大，“吴地俗称蕃庶，俗尚游观，巨室富豪，喜崇园林池馆之饰”²，“扬州群邑，于天下最名繁会。居其间者率喜作园馆，以靓丽相夸尚，连趾接荫，隐映合分，跨川弥厓，或十余里不绝”。³今人张春树在《明清时代之社会经济巨变与新文化》一文中亦曾做如下表述：“中国人品味的物质倾向最突出地表现在对规模宏大的宫殿或庭园的热衷。这些豪宅面积一般从几亩到六十余亩，最大的甚至达数百亩……到 17 世纪中叶，

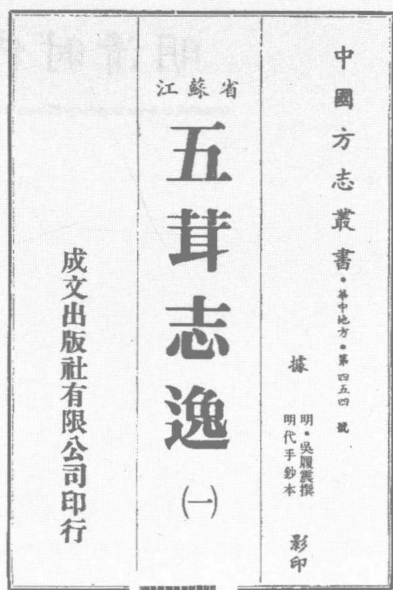

图 1.1 《五茸志逸——明代手抄本》书影

1 吴履震. 五茸志逸·明代手抄本影印[M]. 台北: 成文出版社有限公司, 1973.

2 王稼句. 苏州园林历代文钞[M]. 上海: 上海三联书店, 2008: 286.

3 顾一平. 扬州名园记[M]. 扬州: 广陵书社, 2011: 30.

已经有两千多所庭园分布在政治和经济中心,尤其是苏州、南京、扬州、北京和太仓。”¹ 另一方面则是追求园林营构的新奇,“《扬州画舫录》、《广陵诗事》、《西湖图志》等书,皆谓当时国力殷盛,公私富足,江浙尤称繁华,诸臣望幸之私,最后益甚,一切争奇斗异,务为相胜云云”²。攀比竞胜、争奇斗异的结果,就是出现了较多的奇思妙想、创新之作,也就是匠师亦或园主对园林中的叠石理水、建筑花木、组景布局等方面会殚思竭虑,求新求变。

一、叠石理水

中国园林重山水环境,私家园林因多在城市,故常常被称为“城市山林”。明邹迪光在《愚公谷乘》中就云:“园林之胜,惟是山与水二物。无论二者俱无,与有山无水、有水无山,不足称胜。”³ 因此,别出机杼,常体有变,首先表现在叠石造山方面。

明清之前的叠石造山技法,好以繁琐的叠床屋式行之,即清人赵翼在《簪曝杂记》所谓的:“古来构园林者,多垒石为嵌空险峭之势。”如元人累叠的苏州狮子林假山,即是聚危石、架洞壑、矗高峰的典型,重叠繁复,其中洞穴就有二十一个(图 1.2)。康熙《嘉兴县志》卷七也说:“旧以高架叠缀为工,不喜见土。”而到明代,则有了创新变化,“涟一变旧模,穿深复冈,因形布置,土石相间,颇得趣”。

图 1.2 狮子林假山

1 张春树,骆雪伦.明清时代之社会经济巨变与新文化[M].上海:上海古籍出版社,2008:119—120.

2 许指严.南巡秘记[M].太原:山西古籍出版社,1999:2.

3 陈植,张公驰选注.中国历代名园记选注[M].合肥:安徽科学技术出版社,1983:193.

涟,就是明代叠石大师张南垣,华亭人,其《无锡县志》中说,明末张南垣叠假山就“尽变前人成法”。按今人曹汛的分析:在张南垣之前,叠山主要是置奇峰异石,或完全用全石拼叠。而张南垣则是“提倡土山和土石相间、土中戴石的假山”¹。由全石造山,一变而为土石造山。另清扬州叠石名家谢晓山,所创的蒲包山石,也是一绝。被李斗称为:“性尤精巧,北郊工段档子,用蒲包山石,为晓山所创。”²具体如何操作,今已不可考。但这些都都可以看作是明清造山家实践技术的出新。

明清园林构山,材料在土石之外,另辟蹊径。如明万历年间出现的木构式假山³,谢肇淛有记:“余在德平葛尚宝园,见木假山一座,岩洞峰峦皆木头砌成,不用片石抔土也。”⁴木构假山之外,清《扬州画舫录》中则记了一个“有色瓷山”,扬州大盐商江春所建东园:“堂后广厦五楹,左有小室,四围曲曲尺池,池中置瓷山,别青、碧、黄、绿四色。”⁵假山涂色,南齐已有记载,东昏侯在芳乐苑时,假山石上已用五彩涂绘。但置四色瓷山,则为罕见。清扬州个园的四季假山(图1.3),则是整体构思主题的创新。园中假山分峰用石,分别寓意四季,笋石与竹表春景、湖石与池水表夏景、黄石与枫叶表秋景、宣石与冰裂纹铺地表冬景,不同色泽、质地的石料,极好地诠释了人对四时的感受,最妙的是各景观既独立又联系,形成了四季的循环往复。如此构思,实在是巧妙至极。

除在叠山的技法、材质、组景上求新求异,明人还追求山石的“色”。园林山石,本以沧桑旧色为高。而石生苔藓,最可充满古意,如今人童鸢先生言:“藓苔蔽路,山池天然,丹青淡剥,反觉逸趣横生。”⁶石面生长出苔藓,古人有详细的处理手法,明沈周《石田杂记》载:“昆山人取昆石,初出土,有土色新红,不惬观。但于冷粪坑中浸久之,取出水濯过,则同旧色”或“石上欲生苔藓,以马粪调薄,加土浆在内,涂于石上则生”⁷。大约以上生苔藓旧色的方式太过费时或不雅,为求山石苍然,明张岱在《琅嬛文集》中记载了一个对“青苔”追求近乎“疯狂”的

1 曹汛.造园大师张南垣(二)[J].中国园林,1988(3):2—9.

2 李斗.扬州画舫录[M].北京:中华书局,1960:44.

3 虽宋时就有木假山的文字,如苏洵《木假山记》、梅圣俞《苏明允木山》、喻良能《自题木假山》等,但宋人诗文中的木假山只能算是树桩盆景,而谢所见的假山,则应是用木砌成的大型假山,二者相较,不可同日而语。

4 谢肇淛.五杂俎[M].沈阳:辽宁教育出版社,2001:60.

5 李斗.扬州画舫录[M].北京:中华书局,1960:119.

6 童鸢.江南园林志[M].北京:中国建筑工业出版社,1963:

7 沈周.沈周集[M].上海:上海古籍出版社,2013:1002.

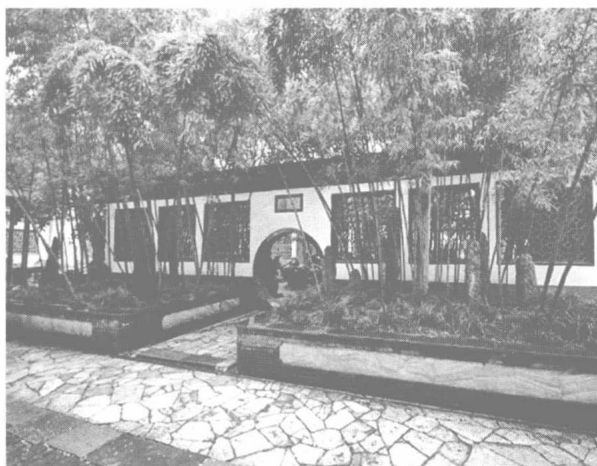

图 1.3 个园的四季假山

明人：“以住宅之西有奇石，鳩数百人开掘洗刷，搜出石壁数丈，巉峭可喜……恨石壁新开，不得苔藓，多买石青石绿，呼门客善画者以笔皴之。雨过湮没，则又皴如前。”¹对苔藓的追求，本应是对天然野趣的追求，而以此种方式求“古意”，大约是极少见的。

园林理水，本不外是水面的聚、分，水情的动、静，水向的藏、露，水体的曲、直，明清人在此之上，依旧费尽心思，精心营构。明孙国光记游北京勺园：“自是

1 张岱. 琅嬛文集卷四[M]. 长沙: 岳麓书社, 1985: 184—185.

返至‘勺海堂’，左个为水榭，榭东小堤，度一亭，亭内为泉一泓，昔西岳十丈莲生玉井，此则井乃藏莲花中，亦奇矣哉！”¹明代且园：“亭有涌泉，啾啾细响。此泉无根能活，时上注石缝，势若倒峡，盖传利玛氏桔槔意云。”²清李斗《扬州画舫录》记“石壁流淙”景点是“以水石胜”，此处一人造泉为徐履安制作，据知“他是将盛水的容器埋在地下，通过机械原理，将水提到‘高与檐齐’，然后再让它流出来”，达到的效果是“泉如溅珠，高可逾屋，溪曲引流，随云而去”。³记扬州总商江春园中的瀑布深潭，“东园墙外东北角，置木柜于墙上，凿深池，驱水工开闸注水，为瀑布……雪溅雷怒，破崖而下，委曲曼延，与石争道。胜者冒出石上，澎湃有声；不胜者凸凹相受，旋濩萦洄。或伏流尾下，乍隐乍见，至池口乃喷薄直泻于其中”。论者谓“此善学倪云林笔意者之作也”⁴。

二、建筑花木

追求新颖独特、与众不同，这是明清时代官宦商贾普遍的心理欲求。时风所披，建筑作为园林中重要的部分，表现得亦为明显。

如明代南京中山王徐达的府邸“西圃”，园中高处建的铜亭，最为人称奇。每寒冬腊月，亭内可烧煤火，因建筑材料为铜而传热散热效应极高，《儒林外史》第五十三回中写道：大雪天，徐九公子邀请陈木南在亭内饮酒赏梅，陈木南身热，脱了一件又一件衣服，仍然感到暖烘烘的，其原型就取自该亭。亭本是通风透月的，此亭却如西方壁炉般设置，着实巧妙。

有御寒的建筑，也就有避暑的巧构。如清代一洪姓淮商的府邸：“正南小阁三楹，前槐后竹，垂荫周匝。阁中窗户尽除，悬水纹虾须帘箔，望之，洞虚缥缈……空其隙以通两夹室，室中满贮香花，排五轮大扇，典守者运轮转轴，风从隙入阁中，习习披香，忘其为夏。”⁵清郭子美《新世说》中称其：“家资累数百万，大兴土木于长沙，饮食衣服之事，一时无与并者，花园尤极靡丽”，为避酷暑，在后花园池中凿有一穴室，这个穴室应该还很宽敞精丽，书上谓：“盛暑不知热，率

1 陈从周，蒋启鑫选编，赵厚均注释. 园综[M]. 上海：同济大学出版社，2004：5.

2 陈从周，蒋启鑫选编，赵厚均注释. 园综[M]. 上海：同济大学出版社，2004：36.

3 李斗. 扬州画舫录[M]. 北京：学苑出版社，2001：272.

4 李斗. 扬州画舫录[M]. 北京：中华书局，1960：101.

5 孙静庵. 栖霞阁野乘[M]. 太原：山西古籍出版社，1997：115.

图 1.4 倚虹园(引自《清代园林图录》)

图 1.5 《金壶七墨》书影

姬妾入而消夏。”¹ 还有寒暑兼适的,是扬州倚虹园内一小屋,“其旁有小屋,屋中叠石于梁栋上,作钟乳垂状。其下巉岈嶙峋,千叠万复,七八折趋至屋前深沼中。屋中置石几榻,盛夏坐之忘暑,严寒塞堦,几上加貂鼠彩绒,又可以围炉斗饮”。屋内叠石,冬夏咸宜,设计之奇,实在“真诡制也”。² (图 1.4)

建筑还有以广大繁密胜的,“京师祝氏,业米起家,康熙之时,富逾王侯。其巨屋千间,园亭瑰丽,游十日不能竟”³。有以新奇独特胜的,如明祁彪佳记浙江绍兴的园子:“有清园:踞种山之西偏,自趾及顶,皆以雕栏曲楹,层折以上,望之若仙居楼阁。主人胡青莲匠心结构,亭可受月,阁可藏山,为楼为堂,规制新异,皆匪夷所思”,“天庄:在两皋黄公之宅东,规制纤巧,一斗室必数折而入。累石为楼而穴其下,即楼为池而虚其上,望之若蜃幻然,游其中可入不可出,此园之变体也”。⁴ 作为明清时代繁富夥够、园林重镇的扬州,对园林营构的出奇,更是趋时为尚。据《扬州画舫录》中所举:“黄氏兄弟好构名园,尝以千金购得秘书一卷,

1 易宗夔.新世说[M].太原:山西古籍出版社,1997:455.

2 陈植,张公驰选注.中国历代名园记选注[M].合肥:安徽科学技术出版社,1983:401.

3 易宗夔.新世说[M].太原:山西古籍出版社,1997:445.

4 陈从周,蒋启霆选编,赵厚均注释.园综[M].上海:同济大学出版社,2004:401—402.

为造制宫室之法。故每一造作,虽淹博之才,亦不能考其所从出。”¹钱泳说的“造屋之工,当以扬州为第一,如作文之有变换,无雷同……此苏、杭工匠断不能也”,²大约就是因为扬州工匠善于创新的缘故,如清黄均宰《金壶浪墨》中记扬州张氏容园,“一园之中,号为厅事者三十八所,规模各异”³。(图1.5)《扬州画舫录》中所记水竹居:“轩后复构套房,诡制不可思议。”⁴扬州江园的怡性堂,其西洋制法则是“我国自公元十八世纪建筑圆明园以来,仅知的一座仿照西洋的建筑物”⁵。《扬州访旧录》记扬州光储门大街街东李氏花园,“园中以卮字厅为扬州绝无仅有建筑。厅内花照二十四座,形各不同,极奇巧之至,材料精美,更不待言”。⁶李斗在《扬州画舫录》中,提到清乾隆二十二年汪廷璋于“春台明月”所筑的“扇面厅”,厅的“前檐如唇,后檐如齿,两旁如八字,其中虚棂,如折叠聚头扇。厅内屏风窗牖,又各自成其扇面。最佳者,夜间燃灯厅上,掩映水中,如一碗扇面灯”。扬州学人朱江称:“这种充分利用水面空间的奇制异构,不仅在扬州园林中没有先制,即使在整个江南园林中,也无一例可寻。”⁷另扬州湖上园林瘦西湖中的莲花桥,俗名“五亭桥”,为清巡盐御史高恒所建。“以石造成,工程极大,上建五亭,下支四翼。”该桥造型的独特性是不消说的,奇的是在月明之夜,“桥洞正侧凡十有五,三五之夕,皓魄当空,每洞各衔一月,计十五洞,共得十五月,金色晃漾,众月争辉,倒悬波心,不可捉摸。”⁸

主要建筑如此,就是一些小品建筑也是推陈出新。《云蕉馆纪谈》中记明沈万山的墙垣,“(沈万山)山既富,筑垣周回七百二十步,垣上起三层,外层高六尺,中层高三尺,内层再高三尺,阔并六尺,垣上植四时艳冶之花,望之如锦,号曰秀垣”⁹。除以上外,还有些奇巧之作,即令今人读来,仍叹为观止。如《新世说》中的淮商宴客记记载的人工降雨之法:“嵯商洪姓者,淮商之巨擘也……其起居服食,有王侯不逮者。……酒数行,热甚,主人命布雨。未几,甘霖滂沛,烦暑顿消。从窗隙窥之,则池面龙首四出,环屋而喷,宴毕雨止。潜察龙之所至,则洋人制皮

1 李斗.扬州画舫录[M].北京:中华书局,1960:331.

2 钱泳.履园丛话[M].北京:中华书局,1979:326.

3 黄钧宰.金壶七墨·卷一·盐商[G].见:笔记小说大观(27册).扬州:江苏广陵古籍刻印社,1984:134.

4 李斗.扬州画舫录.[M].北京:中华书局,1960:383.

5 朱江.扬州园林品赏录[M].上海:上海文化出版社,1983:130.

6 杜召棠.扬州访旧录[M].扬州:广陵书社,2005:14.

7 朱江.扬州园林品赏录[M].上海:上海文化出版社,1983:131.

8 王振世.扬州览胜录[M].南京:江苏古籍出版社,2002:58.

9 孔述述.云蕉馆纪谈[M].北京:中华书局,1985:9.

为之,掉入池中,一人坐其背,鼓水而上。”¹其时尚未有喷水管,而能制龙喷雨,可谓独出心裁。

也有园林是以花木取胜的,如明谢肇淛在《五杂俎》所记一园亭:“在曹南一诸生家观牡丹,园可五十余亩,花遍其中,亭榭之外几无尺寸隙地,一望云锦,五色夺目。”²又如明代顾道行园中植美人蕉,则开了吴越种此物的先河,“花时宾朋亲识赏者如云,以为从来未始见也”³。明代河北的且园,园主以有竹而自得。“此间难得者,种竹耳。募竹百里外,得数株,珍重胜石家珊瑚。”⁴清扬州园林有重建筑而少花木之时评,“扬俗为园,丰于宇,啬于植”,而假园是“独植为丰,草木之华,几备四时”。⁵

三、速成快景

明清世风,多好攀附风雅,竞相靡“新”,如许指严说的“此事正与世变俱进,所谓媚悦之术,愈见其工,奇技淫巧,愈见其异”⁶。这除了反映在工程制作上,还反映在工程时间上。一般古人园林营构,大抵要百日千日,有些更需历经几代方成。而明清之时,倒出现了较多速成之景。古人虽曾有“隋起芳华苑,一月而成;唐作翠微宫,九日而毕;南唐筑红罗亭,三日而成”的说法,而到了明清,不止是三日之景,更有了一日、一夜,亦或须臾之景。

最有名的当属扬州瘦西湖的白塔(图 1.6),因南巡的乾隆对待奉左右的扬州盐商说了一句:“这里多像京城北海的琼岛春阴啊,只可惜差一座白塔。”而第二天就有了一座白塔。不论“一夜盐堆”是真是假,即使是权宜之策,也可见时人的财力与技艺。这种快速成景,也成为了富商巨贾炫耀和卖弄的最好资本。清钱陆燠记陆庄曹氏园池,明初之时盛甲江左,尝招倪雲林于楼前看荷,倪至登楼,看到的只是空地。书上描述为:“骇瞩空庭,惟楼旁佳树与珍珠帘相映耳。”而倪饭后复登楼,看到的景象却让他惊讶不已,原来的空庭已是“方池可半亩,菡萏鲜妍,鸳鸯鸂鶒,萍藻沦漪”。书中文字描写极传神,大画家倪瓒的表情先

1 易宗夔.新世说[M].太原:山西古籍出版社,1997:445.

2 谢肇淛.五杂俎[M].沈阳:辽宁教育出版社,2001:213.

3 谢肇淛.五杂俎[M].沈阳:辽宁教育出版社,2001:208.

4 陈从周,蒋启震选编,赵厚均注释.园综[M].上海:同济大学出版社,2004:36.

5 汪懋麟.百尺梧桐阁集·卷三(清康熙刻本影印)[M].上海:上海古籍出版社,1980:281.

6 许指严.南巡秘记[M].太原:山西古籍出版社,1999:4.