

中小学艺术欣赏文库

中国园林

49
2

建筑艺术欣赏

大连出版社

J05-49/3.92

中国园林——

建筑艺术欣赏

欧阳晓莉 孙梦雪 编

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编: 116001

朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数: 3960 千字 印张: 180

1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷

印数: 2000—5000

ISBN 7-80612-271-0/G·63

*

责任编辑: 刘民 封面设计: 李鲤 董志桢

(全 50 册) 定价: 249.00 元

目 录

一、入门篇	(1)
1. 园林的起源	(1)
2. 秦汉时期的官苑	(2)
3. 魏晋南北朝的园林	(3)
4. 隋唐时期的苑园	(5)
5. 宋元时期的写意山水园林	(6)
6. 明清的皇家园林与私家园林	(9)
7. 历代园林的分类	(11)
8. 园林建筑之一——园门与厅、堂、轩、馆	(13)
9. 园林建筑之二——楼、阁、轩	(15)
10. 园林建筑之三——亭、舫、榭	(18)
11. 园林建筑之四——廊和桥	(20)
12. 园林建筑之五——墙和窗	(24)
13. 园林内部的家具陈设	(28)
14. 园林造园手法之一——叠山	(30)
15. 园林造园手法之二——理水	(33)
16. 园林造园手法之三——借景和植物配置	(35)
17. 园林与文学的关系	(38)
18. 园林与绘画的关系	(39)
19. 浅析日本的园林艺术	(41)

20. 欧洲园林艺术初探	(43)
--------------------	------

二、鉴赏篇

(47)

1. 颐和园	(47)
2. 圆明园	(49)
3. 避暑山庄	(52)
4. 北海	(55)
5. 中南海	(56)
6. 景山	(58)
7. 恭王府	(59)
8. 可园	(60)
9. 拙政园	(61)
10. 留园	(65)
11. 沧浪亭	(69)
12. 狮子林	(72)
13. 网师园	(75)
14. 怡园	(79)
15. 寄畅园	(81)
16. 蠡园	(83)
17. 何园	(85)
18. 个园	(86)
19. 瞻园	(88)
20. 豫园	(91)

三、趣闻篇

(95)

1. 昆明湖畔话铜牛	(95)
------------------	------

2. 龙王受困颐和园 (96)
3. “黑姑娘”戏弄慈禧 (97)
4. 南洋玉佛入北海 (99)
5. 姜子牙铸台镇龙宫 (100)
6. 千古遗憾志士情 (102)
7. 深情一片在陶然 (103)
8. 望乡楼上香妃愁 (105)
9. 瀛台仙境忆往昔 (106)
10. 沈万三指地为窖 (107)
11. 玉兔双双化清泉 (109)
12. 青龙显形讨赐封 (110)
13. 高亮夺水勇献身 (111)
14. 一缕香魂归故乡 (112)
15. 乾隆御题第一泉 (114)
16. 鲁班显圣镇海眼 (116)
17. 凄惋哀怨诗人恨 (118)
18. 高山流水话琴台 (120)

入门篇

朋友，你可曾漫步于颐和园，为它富丽堂皇，雍容华贵的皇家气派而感叹不已？你可曾驻足于苏州拙政园，为其明媚秀丽，古朴素雅的独特风格而倾心爱慕？你可曾徘徊于西湖断桥边，为那一川烟雨，一缕波光而怅惘神思？这些引起人们“剪不断，理还乱”情思的人工建筑与自然山水的结合体，便是中国建筑艺术中的一朵奇葩——园林。

1. 园林的起源

不知大家是否听说过这样一个故事：威名赫赫的秦始皇在横扫六国、统一天下之后，建造了气势宏伟，规模空前的阿房宫；他为了防备刺客来暗杀他，就命令工匠用巨大的磁铁，做成阿房宫北殿的大门。一旦有人偷偷地穿上铁甲或暗藏兵器经过殿门，便会被磁铁大门牢牢吸住，动弹不得，只能束手待毙。这座阿房宫，就是皇家园林的代表作之一。

读到这，朋友们大概会认为，阿房宫就是中国最古老的园林。其实不然，中国园林的历史，最早可以上溯到殷商时期。它起初的名称叫囿。所谓囿，指的是划定一块地方，让自然环境中的花草树木和鸟兽鱼虫在里头生长繁殖。有时，打猎获取的各种动物也放入囿中圈养，供人狩猎。但是，建造

者们觉得囿中光有这些东西还不够，他们希望把囿设计得更引人入胜。于是，除利用自然景观外，他们还人工挖水池，筑高台，开鱼塘。这样一来，囿不仅能供人们打猎，还可以让人们在其中游玩，休憩，娱乐，欣赏大自然的美景，真是两全其美。

春秋战国时期，中国园林有了初步的发展。千姿百态，精美绝伦的亭和桥，开始成为园林不可分割的组成部分。有记载说，当时的园林，“穿沿凿池，构亭营桥，所植花木，类多茶与海棠。”这说明建造者在利用自然景观的同时，已开始人工培植各种花卉，使景色更加绚烂迷人。这一时期，著名的园林有吴王夫差建造的梧桐园（今江苏吴县）和会景园（今浙江嘉兴）。

2. 秦汉时期的宫苑

“六王毕，四海一。蜀山兀，阿房出。覆压三百余里，隔离天日。”杜牧在《阿房宫赋》中对阿房宫的描写，让后人叹为观止。阿房宫中，“五步一楼，十步一阁”，形象地揭示了中国园林发展到秦朝，规模更加宏伟壮丽，不仅原有的建筑内容，如亭台池沼等得到保留，而且气势磅礴的宫殿建筑，逐渐在园林中占据重要地位。园林的名称，也由殷商时的囿，演变为秦汉时的宫苑。

汉代，中国国力空前强盛，造园事业，同样得到前所未有的发展。“苑中有苑，苑中有宫，苑中有观”成为其显著的艺术特色。如汉武帝时期建造的上林苑，据记载，“上林苑门

十二，中有苑三十六，宫十二，观三十五。”建造者在重视宫殿建筑的同时，还充分运用了人工造园手法，叠石造山，凿池引水，自然山水，人工为之。上林苑中就有昆明池、太液池、郎池等各种各样的水景区。汉武帝常常与大臣们一道，泛舟于碧波之上，欣赏湖光山色，其乐无穷。

上林苑中，座落着一座重要的宫城——建章宫。宫内有河流，山岗和辽阔的太液池，养殖珍禽异兽，培育奇花异草。其中，最有意思的就是太液池，池里矗立着传说中的几座仙山——蓬莱、瀛州、方丈等。

随着汉朝经济的发展，除帝王外，私人也逐渐有能力兴建清新别致的园林。据记载，茂陵的一个富商袁广汉，曾修建了一座园林，东西四里，南北五里，构石为山，积沙成岛。这有可能是中国历史上最早的私家园林。

3. 魏晋南北朝的园林

魏晋南北朝，是中国园林史上的一个重要转折时期。不仅原有的皇家园林、私家园林在艺术成就方面有了长足的进步，而且出现了一枝新秀——寺院园林。

这一时期，由于其特殊的政治背景和社会环境，文人雅士往往寄情于山水，追求自然恬静；再加上当时的绘画、文学等艺术样式都非常发达，两者一结合，便将中国的园林艺术推向了一个新的高峰。在造园思想上，秦汉以来单纯追求宏大华美的观念被扬弃，而代之以人工造景与自然山水融为一体观点。构山的时候，在合乎山的自然形态，里头还要

有石洞，使人们觉得好象进入了天然的石灰岩洞一般。叠石构山，话虽这样说，可山光秃秃地毕竟不美观。于是，山上还得有高林巨树，悬葛垂罗。另外，人们游玩累了，总该有个休息的地方，没关系，半山建亭，跨水为阁，不就解决问题了吗？

魏晋南北朝私家园林的代表作，首推西晋的石崇晚年辞官后，在洛阳西北郊金谷涧畔营造的金谷园。晋代著名的文学家潘岳，有一首诗，吟咏的便是金谷园的景物。诗的全文如下：回溪萦曲阴，峻阪路透迤。绿池泛淡淡，青柳沼依依。槛泉龙鳞润，激波画珠楫。前庭树沙棠，后园植乌桕。灵囿繁石榴，茂林列芳梨。饮至临华沼，迁坐登隆坻。从诗中，我们了解到，金谷园有明净似镜的湖光，迂回曲折的山径，流水潺湲的清泉，香味诱人的花果，真是美仑美奂，宛如人间仙境。

另外，当时的私家园林的建筑布局上，宅居与园已经分开。后园，实际上成为专供游憩的地方。

佛教自从东汉末年传入我国后，魏晋南北朝时得到了蓬勃的发展。佛教寺院如雨后春笋，遍及全国各地。佛教建筑在布局上，与私家园林类似，包括供奉佛像的殿宇和附属的园林两部分。佛教徒参禅修炼的时候，要求清静，所以，“深山藏古寺”成为寺院园林惯用的艺术处理手法。泉州的开元寺，可作为寺院园林的代表。

这一时期的皇家园林，继承了秦汉以来规模宏大，装饰华丽，建筑巍峨的传统。魏明帝曹丕时扩建的芸林苑，便是仿写自然，人工为主的一个皇家园林。与私家园林相比，它缺乏曲折幽致、空间多变的特点。

4. 隋唐时期的苑园

隋朝存在的时期虽然短，但留下了许多让我们瞠目结舌的建筑作品。其中之一，就是隋炀帝在洛阳西北兴建的西苑。中国苑、囿的园林化，经过魏晋南北朝时众多造园家的努力，到了隋代，已经趋向成熟。西苑也成为继汉武帝修建的上林苑之后最豪华壮丽的一座皇家园林。《隋书》记载：“西苑周二百里，其内为海周十余里，为蓬莱、方丈、瀛州诸山，高百余尺，台冠殿阁，罗络山下。”可见，隋代园林的人工造景，已不再局限于亭台楼阁，池沼台殿之类的小打小闹，而是更大规模地进行，发展到了造山为海。

西苑内分为十六个院，由一条龙鳞渠贯通联接。院中饲养家畜，种植瓜果，培育名花。绿化布景不仅注意品种，而且隐映园林建筑，藏露结合，颇有意境。西苑以水分区，人工之景与自然之景交相辉映，富丽堂皇中不失其清秀典雅，气势磅礴中又不乏细腻精巧。朋友们说，它难道不是中国古代山水建筑宫苑的典范吗？

唐文化，在中国历史上以博大精深，影响深远著称；与之相适应，唐代的园林事业，盛况空前，仅唐前期，洛阳的园林总数便达一千多处。中国的园林，由最初的仿写自然美；到魏晋南北朝的掌握自然美，到隋朝的提炼自然美，到唐代，自然美典型化，发展到了写意山水园阶段。园林将诗画二者完美结合起来，成为立体的诗和流动的画。著名诗人和画家王维，晚年隐居在陕西省蓝田县终南山下的辋川，并在该地

建一园林——辋川别业。园内设二十景，园中架桥，水上筑舫。造园时不仅将湖光山色与园林相结合，而且吸取了诗情画意般的意境，使得辋川别业淡雅超逸，耐人寻味。三大诗人之一的白居易，象王维一样，由于游庐山时为其风景倾倒，营建庐山草堂。草堂周围，春天山花烂漫，峰峦耸翠；夏天一弯溪水，凝碧波绿；秋天古木掩映，挺拔伟岸；冬天红妆素裹，分外妖娆。

唐朝的皇家园林中，最富有瑰丽色彩的当数华清宫了。它座落在陕西省临潼县的骊山之麓，最大的特点是体现了中国早期的园林特色——随地势高下曲折而筑。造园家们利用骊山起伏多变的地形，布置园林建筑，大殿小阁鳞次栉比，亭台楼榭环绕相连，奇花异草点缀其间。这一切，使得风光十分秀丽旖旎。尤其夕阳西下的时候，景色更加神奇绚烂。“骊山晚照”，就被誉为“关中八景”之一。“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂”，“七月七日长生殿，夜半无人私语时”，白居易在《长恨歌》中提到的华清池和长生殿，传说，就位于华清宫中。

5. 宋元时期的写意山水园林

宋朝，是词这一文学样式的黄金时代；绘画，经过唐、五代的发展，到宋朝，也出现了飞跃。这个时期的文人画师，希望将生活诗意化。他们借景抒情，融汇交织，把缠绵的情思从一角红楼，一池春水甚至一草一木中传递出来；其中，许多人还亲自参加造园活动。他们营造的园林，大多以山水画

为蓝本，以诗词为主题，以画设景，以景入画，写意山水园林达到了妙极山水的境界。北宋的皇家园林——寿山艮岳，便集中体现了这一艺术特色。

寿山艮岳是由宋徽宗赵佶本人先构图立意，然后命人建造的。它继承了中国园林固有的因地制宜的传统，“宜亭斯亭，宜榭斯榭”，同时，在人工造景方面取得突破性的进展。园中有一座假山——艮岳，全部是用玲珑剔透的太湖石叠砌而成，堪称中国园林史上的假山之最。另外，寿山艮岳中的宫殿，不再是成群或成组布置，而是顺着地势，依照景点的需要而建，这与唐以前的宫苑，有了很大区别。游人中，有爱那高山清风的，便可登上高楼；有爱那皓月碧波的，便可进入廊榭；总之，是各有各的去处。到了宋代，建筑物不仅仅是供休息的地方，而且成为风景观赏点，具有双重作用。

寿山艮岳中养动物比较多，但它们的功能有根本变化，不再是供狩猎之用，而是起着增加自然情趣的作用，是园林景观的组成部分之一。寿山艮岳作为一个典型的山水宫苑，成为元、明、清宫苑的重要借鉴。

北宋时期的私家园林，主要集中在西京洛阳。它们大都是在唐代的旧园基础上建成的，不以筑山取胜，而以水景和花木见长。尤其值得一提的是，当时的花匠已经能用嫁接法培育花木品种，“洛阳牡丹甲天下”的原因大致也在此。这是中国造园史上了不起的成就。

以艮岳为代表的写意山水园林，建造在城市之中，称为城市园林。而到了南宋，由于都城迁到临安（今浙江杭州），另一种园林——自然山水园林开始蓬勃发展起来。临安地处江南水乡，风景秀美，自然条件优越；西湖，更是脍炙人口

的游览胜地。苏东坡的诗“水光潋滟晴方好，山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜”，便形象地道出了这一点。写意山水园林往往以人工造景为主，兼有写意的艺术特色；而自然风景园林凭借原有的自然风景，经人为加工组织，别有一番情趣。西湖景区，是自然风景园林的典范，而其中最富有魅力的是“西湖十景”：苏堤春晓，柳浪闻莺，花港观鱼，曲景风荷，平湖秋月，断桥残雪，雷峰夕照，南屏晚钟，双峰插云，三潭映月。总体而言，园林发展到南宋，在景物配置上，极富自然趣味，处处显示出水乡特色。比如说，园景中总少不了“春风不改旧时波”的流水，“一枝一叶总关情”的翠竹，“万条垂下绿丝绦”的杨柳，“接天莲叶无穷碧”的荷花。在造园手法上，更加注意开发和利用原有的自然美景，逢石留景，见树当荫，依山就势，按坡筑亭，效法自然，却又高于自然。

元朝是由蒙古族建立的王朝。在它的统治时期，由于民族众多，不同的宗教和文化，相互交流，互相影响，为中国的园林事业注入了新的活力。许多喇嘛寺院及伊斯兰教的建筑装饰题材与中国传统的建筑艺术相结合，产生了许多别具一格的建筑，在中国园林史上独树一帜。其中最具有影响的，当然要数十三世纪尼泊尔艺术家阿尼哥在元大都建造的妙应寺白塔。除寺院园林外，元朝的皇家园林中较著名的有太液池，私家园林中有苏州狮子林。

6. 明清的皇家园林与私家园林

明清，是中国造林艺术发展的鼎盛时期。这时的园林艺术，达到了炉火纯青的境界。皇家园林，私家园林，都得到了前所未有的发展，其规模之大，设计之妙，水平之高，堪称登峰造极。

与历代皇家园林的特点相似，明清的皇家园林，建筑宏伟浑厚，色彩凝重丰富，装饰豪华富丽。明朝前期，北海与中海、南海连在一起，总称西苑，共同构成了北京城内最大的风景区。其规模之大，仅从北海七十多万平方米的占地面积就可窥见一斑。它最突出的艺术特色，便是如陶渊明诗中所说的那样“采菊东篱下，悠然见南山”，采用借景的手法，借景山和故宫，使其大为增色。

清代的皇家园林，特点之一是功能逐渐增多。在园林中，人们不仅可以居住、游玩、狩猎，还可以看戏、祈祷、念佛等；圆明园中，还设立了商业街，可以供人们购物。另一特点是，建筑的数量多，建筑尺度大，园林的布局大多为园中有园，比如说，圆明园中就包括圆明、长春、绮春三园。在有山有水的园林总体布局中，非常重视园林建筑的主体和控制作用，也倍加注意景点的题名，运用文学上的形象思维的艺术魅力来美化园林。颐和园中的知春亭，题名来自苏东坡的诗句：“春江水暖鸭先知。”总之，中国的园林艺术发展到清代，其特点可概括为：春山淡冶如笑——宜游，夏山青翠欲滴——宜观，秋山明净妆妆——宜登，冬山惨淡好睡——

宜居。

这一时期，与皇家园林争奇斗艳、各领风骚的是园林的另一类型——江南的私家园林。它是以开池筑山为主，可游、可观、可居的自然式风景山水园林，多分布在江南一带。其中，以苏州园林最负盛名，有“江南园林甲天下，苏州园林甲江南”之说。江南水乡河湖密布，具有得天独厚的自然条件，又有玲珑雅致的太湖石等造园材料，再加上造园家们卓越的才能和辛勤的劳动，所有这些因素结合起来，便孕育出了江南伟大的造林艺术。

私家园林一般建在城市，占地面积较小，大者数十亩，小者一二亩，远远逊色于皇家园林，但是“小”，并没有束缚住艺术家们的手脚。他们戴着镣铐跳舞，在处理园景的时候，巧妙地利用粉墙、花窗或长廊来分隔园林空间，但又隔而不断，掩映成趣。景色有虚有实，主次分明。在有限的空间内，给人以无限的感觉。

巧于借景，是江南园林的又一特色。“借”，主要指借园外的风光美景。碧空、白云、皓月、繁星、飞鸟翔空为仰借；浮光跃金，静影沉璧却是俯借的美景。借景还可以应时而借，春天的繁花、丽日，夏天的绿荫、塘荷，秋天的红叶、芦苇，冬天的梅影、雪月，都被造园家顺手拈来，为园林锦上添花。

利用楹联、诗词、题咏等文学手段，深化人们对园林景色的理解，使园林更富有诗情画意的手法，也运用得极为成功。园林中厅、堂、亭、榭上的匾联，常常是欣赏景物的说明书，如拙政园中的“海棠春”坞，指的是庭内种有海棠的小院，宜春日小憩；“荷风四面”亭指的是四面临池的小亭，宜夏夜纳凉；“待霜”亭周围遍植桔树，宜深秋登临；“雪香

云蔚”附近遍种腊梅，宜冬日踏雪。

明清江南园林的造园意境，达到了自然美、建筑美、绘画美和文学美的完美结合，其代表作便是苏州的四大名园——拙政园、留园、狮子林、沧浪亭。

明清时期，中国园林艺术的发展，还体现在造园理论的日臻完善上。中国的园林理论渊远流长，早在北宋，著名词人李清照的父亲李格非，就写了《洛阳名园记》，介绍并且评论了洛阳的十九个名园；还有一个名叫李诫的人编著了《营造法式》一书，总结了宋以及宋以前的造园经验。到了明末，江苏人计成，集历代园林理论之大成，出版了《园冶》一书，这是中国第一部园林艺术理论的专著。计成不仅能以画意造园，而且本人也工诗善画，因此书中既有他实践的总结，也有他对园林艺术独特的见解和精辟的论述，还附有园林建筑的插图二百三十五张。所有这些，都是中华民族宝贵的精神财富。

7. 历代园林的分类

在中国的园林史上，享有盛誉的园林宛如群星闪耀，让人目不暇给。园林这么多，怎么给它分个类呢？在这个问题上，专家们各有各的看法，称得上是“仁者见仁，智者见智”。下面，我们就借花献佛，把常见的几种分类方法向朋友们做些说明。

第一种方法，是把中国的园林分为两大类——皇家园林和私家园林。前者，是古代帝王的苑囿，多半与离宫相结合。