

主编 金晖 曹振国

副主编 刘晖 原浩

中国园林艺术



49

中国建材工业出版社

青少年建筑科学知识

中国园林艺术

何力 杨光 编写

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国园林艺术/何力, 杨光编写. —北京: 中国建材工业出版社, 1998. 9

(青少年建筑科学知识; 5/金晖, 曹振国主编)

ISBN 7-80090-774-0

I. 中… II. ①何… ②杨… III. 园林艺术-中国-青少年读物 IV. TU986. 1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 22951 号

《青少年建筑科学知识》编委会

主 编: 金 晖 曹振国

副主编: 刘 晖 原 浩

编 委: 金 晖 曹振国 刘 晖

原 浩 朱 云 孙海涛

王 荣 巍 宇 李 强

范海丽 宇 孙 哆 哆

侯志远 彦 斌 何 力

杨 光 向 涛 齐 文 洁

郝晓赛 琦 琦 刘 永 峰

王亚慧 庞 玥

前 言

21世纪是一个高科技的世纪，是一个人才竞争、教育竞争的世纪。为了迎接新世纪的挑战，提高全民族的素质是一个首要的任务。而素质提高的一个重要方面是科技素质的培养，也就是要培养人才的科技素养。在学生中普及科学知识不失为提高科技素质的一个良好途径。

针对中小学正在提倡的素质教育的需要和农村青年对于科技下乡的迫切需要以及厂矿、部队基层青年在提高文化修养的同时，对科技知识和劳动技能的广泛需要，以当代社会科学与自然科学的基础知识为基本出发点，我们编纂了一批通俗易懂，实用性强的系列科普读物。

每个时代图书最大的读者群是10至20岁左右的青少年。每个时代能够影响深远的图书是那些可以满足社会需要，传播知识，具有时代特点的图书。希望我们所精心编纂的这些书籍，能够为青少年朋友开阔眼界、增长知识、提高科学素养尽一份力。

本丛书是我们推出的科普系列读物之一。

建筑科学是一门古老而又年轻的学科。从古老的赵州桥到显赫一时的圆明园，从伟岸的长城、金字塔到造型别致的悉尼歌剧院，无不闪耀着人类智慧的光芒，无不成为世人永恒的话题。

本丛书共分 15 册，介绍了建筑的基本程序、结构、室内设计、建筑中的管路设备；展示了中国古代建筑艺术、园林艺术、民居艺术的魅力；介绍了世界著名建筑师及其作品；对于城市建设规划、道路与桥梁的设计也作了论述；还讲述了建筑的新型材料、新兴行业、智能建筑；最后还介绍了建筑工程的保护神——工程建设监理的实施过程。

本套丛书内容丰富，涉及了建筑学科的方方面面，对于青少年了解这门学科、增长知识大有裨益。

目 录

引 言	(1)
第一章 园林、园林艺术、园林美学	(4)
概 说	(4)
第一节 园林	(6)
第二节 园林艺术	(16)
第三节 园林美学	(17)
结 语	(19)
第二章 中国园林艺术的历史沿革	(20)
概 说	(20)
第一节 先秦与秦汉两代的园林	(22)
第二节 魏、晋、南北朝时期的园林	(30)
第三节 隋唐时代的园林	(37)
第四节 两宋及辽金园林	(52)
第五节 元代园林	(67)
第六节 明清两朝的园林与近现代园林	(69)
第三章 中国园林艺术的空间理念	(79)
概 说	(79)
第一节 “天人合一”的宇宙观渊源	(81)
第二节 “虽由人作，宛自天开”的空间美学	(85)
第三节 中国园林的空间赏析	(92)

一、“妙造自然”的空间结构.....	(92)
二、“步随景移”的空间序列.....	(95)
三、“超凡脱俗”的空间境界.....	(96)
第四章 中国园林艺术的民族地理观	(98)
概 说	(98)
第一节 “自然山水”与中国园林	(99)
第二节 自然美学思想与中国园林.....	(102)
第三节 中国园林的地域特点与民族性.....	(105)
第五章 中国园林艺术的阶级属性.....	(112)
概 说.....	(112)
第一节 “士大夫园林”	(113)
第二节 民间园林与中华文明体系.....	(116)
第三节 “移天缩地在君怀”的皇家园林.....	(120)
第四节 新中国的现代园林.....	(129)
第五节 中国名园及风景区实录.....	(131)
第六章 中国园林艺术的造园意匠.....	(149)
第一节 中国园林艺术的创作走向及特点.....	(150)
一、“后现代园林”创作走向	(150)
二、中国“新园林”的继续发展.....	(151)
三、中国园林艺术中的复古倾向.....	(152)
四、中国园林艺术的创作特点.....	(153)
第二节 中西园林艺术创作道路的殊途同归.....	(158)
第七章 中国园林艺术的鉴赏方法.....	(164)
第一节 建筑的种类.....	(164)
一、个体建筑在园内所处的地位.....	(164)

二、个体建筑所处的地势高低以及纵向层次的多寡 …	(170)
第二节 山水的组合……………	(180)
一、山石……………	(181)
二、水……………	(193)
三、花木的赏鉴……………	(200)
四、虫鸟禽鱼的奇趣……………	(205)
五、盆景艺术……………	(206)
六、园林的天时之美……………	(208)
参考文献……………	(214)

引言

草、木、泉、石……构筑成华夏万千变化的奇山异水。这些孕生于天地间的自然之灵，千百年来深刻地渗透至中华民族的艺术生活之中，成为艺术家们借以咏志抒怀、灵犀共感的创作本源。中国的园林艺术便育成在这样的人文背景之下，历炼岁月的磨砺，成就出一番清新致远，天然脱俗的艺术境界。

由自然界取材，凭藉“虽由人作，宛自天开”的造园理念，中国园林艺术无论在技术上抑或艺术上都进入了出神入化的境界和广度。就其自身而言，首先，她融合了文学、美术、建筑、园艺、乐理等多个艺术门类的表现手法于一身；其次，中国园林艺术在统一的营造思想方式下又因随地区条件的差异而演生出诸多的风格体系；再者，中国的园林作为与人类实质性生存形式——住宅交相呼应的“精神家园”，运用自身高超的意匠表述了“天人合一”的哲学宇宙观。可以说，中国园林艺术是技术、艺术、哲学集于一身的“三位一体。”

在中国独有的园林文化中，判别一所佳园的标准不仅因其能产生出感官的愉悦，对身体的休适；最重要的是要具备高尚的主题意趣，须诱人的情操的陶冶，对心灵的涤荡。或者说，园林应具备一种人性的亲和，所以她又可作为你的佳友，亦可作训导之师……园林，这一特定的艺术形式，被我们的古人自觉不自觉地化作了人与自然交流沟通的中介场

所，被赋予含蓄而神秘的色彩。尤其用现代科学的角度来分析，人、自然，彼相交融，和谐共生，是有利于人类同时兼顾生存与维护环境之间关系的最佳途径。反观由西方园林体系为基础建立起来的现代园林理论，也将焦点汇聚在园林的观赏价值以外所具有的对人心理活动、精神世界的作用力，并以此发展现代的环境科学。如此想来，我们中国的先人在园林艺术世界中的理念和悟性，具有着高度的“先见之明”，这是中国文化大系博大精深的又一例证。

历史的遗存，实际上是某种形式的信息载体。因而，凡是穿越历史长河留存至今的物质形式，都具备自己的特定语汇，都是某种特定信息的携带者。人类有口头、文字的语言，同样，世界上的任何事物也存在着自己的表达“语汇”，它们类同于人类语言的作用，而往往又是人类一定阶段下不可获释、破译的“密码”。然而，人类之所以为称作“万物之灵”，是因为我们在不断地积累和探求世界奥秘，并一代又一代地进行着这项工作，因而成为地球上进化速度最快的智慧生物。在中国的古老文化中，不乏“天地与我并生，而万物与我为一”的哲学思想和民族心态，因而，我们的创作活动往往紧紧地与自然世界联系在一起，我们的文化便蕴含着一种触动心灵的微妙之处，充满着“玄机”的神秘光晕。中国的园林艺术留待我们去研究的，不仅是“妙造天然”的外部神态，更是需要我们去深入体味她的精髓。同世界万物的发展过程一样，中国园林艺术也是在不断丰富和更替中的生命形式之一，我们对其的研究和追索的过程也必将是时间与艰苦的双层付出。一方面，随着现代科学体系的建立，中国园林艺术已成为一门涉及艺术、环境学、建筑工程、动植物学、医学、哲

学等多学科的专业学科；另一方面，中国园林艺术予人的启示作用和有关知识还没有被人们广泛地了解和利用。对于希望对中国园林艺术有所知解的诸位，建议您不妨放松心情，在此，先来一次中国园林艺术的散步。也许这稍嫌粗略些，但只要您善用您的心智，终将会有所获得。

一代美学大师宗白华先生说过：

散步的时候可以偶而在路旁折到一枝鲜花，也可以拾起别人弃之不顾而自己感到兴趣的燕石。

无论鲜花或燕石，不必珍视，也不必丢掉，放在桌上可以做散步后的留念。

第一章 园林、园林艺术、园林美学

概 说

中国园林艺术师法于自然，感自天地，由此得来的相关词汇语义也就自得了一种清新隽永的天然意趣，散发出一股恬淡朴素的中华文化大系的气息。“园林”如何定义，其派生词系又具有什么样的内涵和背景知识依托，是了解园林的前提条件。古往今来，中国园林艺术的语汇在不同时期产生出不同变化，折射出它们所具有的音形与自成意理的个性。如同与中国园林艺术并行发展的山水文学，山水画一样，每每阅读这些园林语汇时，那浓浓的人与自然交融与共的文化气韵便会油然而生，沁人心脾。中国园林艺术的文字修养，在西方国家的词汇中则少见体系，像英语的 Garden（花园）“Landscare”（景观）这样略显单调的词儿，多少欠缺了文字所能予人的人情味。

中国园林艺术是华夏文明的瑰宝，是大众生活中有俗有雅的一种精神世界的映射，故而她有着林林总总的构成形式，

因随于各社会阶层的审美需求。有多样的情景境界，或粗广辽远，或清新雅丽，多变的手法；多层次的格调；同时，形成了完整的理论。品味中国园林艺术，起步于她的概念语汇，对于已远离歌咏山水为主要文化活动年代的我们，有着拉近焦距，回念疏远的意趣。

溯古追源，商代已有关于“园林”的文字记载，在当时的甲骨文中“囿”字即是现代所指的“园林”之意。随后，《诗经·灵台》便这样吟道“王在灵囿，唐鹿攸优，唐鹿濯濯，白鸟翯翯。”从中，我们看到被称作“囿”的园林具有明显的朴野自然之貌，更像是狩猎骑游的场所。由“囿”起始，园林的称谓也多种多样起来，有七族大夫的官家“上林”，有狩猎的“围场”，有文人的“园”、“山庄”、“别业”、有皇家的“苑”。今天我们统称它们作“园林”。

因为与园林有关，用之于园林，故而专属的派生词汇也大量的出现。园林中的建筑被称作“亭”、“台”、“楼”、“榭”，……水体是“池”、“塘”、“沼”、“渊”，……尤其是石头，也被雅称作“花石纲”、“艮嶽”。中国人的浪漫情怀与对自然的天然感情才赋在此可见一斑。中国的园林是实物化的诗歌，是主体的绘画，是凝固的音律，更是无尽的哲理。在华夏文化共生共感的艺术体系中，以园林为一引，发一份悠古的思绪，就仿若闭目承受了一位先哲的温暖馨语，致爽心间。

第一节 园林

广义而言，园林就是指界定所需范围，以自然之“无”的种种必要动、植物、石、土等物质，用人工去塑造的供人休身、赏玩的空间构成形式。

狭义的园林，就是我们生活中具体看见的北京颐和园、承德避暑山庄、苏州留园等等的园林。

中国的历史由古至今，封建时期占了绝大部分。因而，园林艺术受到时空的限制约束，也就具有了很强的封建等级属性。而近现代西风东渐和新中国主流时期的思潮，也同样影响到中国园林艺术。因而，中国具有的母体文化为主导的多种园林形态，可谓是园林艺术的博物馆。以园林的规模、立意、用途的不同，中国的园林又有着更细的分类定义。

1. 按使用对象划分

(1) 封建皇家园林

在封建社会里的园林，也分出若干等级，皇家园林是其中等级最高，艺术水平也极高的园林类型。存世的此类园林以明、清两代所建为主：北海公园、颐和园、中南海、承德避暑山庄、圆明园等。皇家园林的突出特点是用地广阔，人工浩繁，规模近乎自然山水尺度，耗资巨大。总体风格高贵、气势夺人。它们既是封建统治阶级剥削压迫人民的见证，也成为劳动人民在中国园林艺术中所发挥的智慧和才干的结晶。

(2) 官家园林

指封建及近代中国隶属官僚阶层的园林类型。此类园林通常设在住宅区的最后一进院。等级较高的是王府园林，次之的规模随官爵地位高低依次排序。相较于皇家园林的奢华、官家园林往往尺度宜人，规模适中，花园中娱乐性强，常设有戏台、花厅、钓台等设施。园内不仅配植奇石异木，飞禽鱼兽等观赏性动物也点缀其间。北京的恭王府花园、礼亲王府花园、可园便是官家园林中较成熟完善的例子。

(3) 私家园林

私家园林在中国园林艺术中独成体系，成熟显著。它们主要分布在①经济发达地区；②文化发达的地区；③自然条件优越的地区。如苏州、杭州、扬州、歙县、黟县、广州等地的私家园林便具备极强的代表性。相对于皇家园林的绚烂华丽，官家园林的世俗雍容，私家园林无论是风格、色调都具有典雅素净的品味和文人气质。

私家园林的艺术造诣直接影响到皇家园林和官家园林的风格、立意，因而中国私家园林无疑是具主导地位的流派。其代表作有苏州留园、拙政园、扬州的个园、山东十笏园等。

(4) 宗教园林

中国宗教寺观遍布神州。这里也少不了园林艺术的发扬。《西厢记》中莺莺、张生便幽会于寺庙的附属园林之中。宗教园林区别于中国园林艺术其他派别的明显之处在于宗教气氛的渲染，如竹、松、梅等蕴含禅机的植物、“放生池”、“塔林”等宗教园林文化的组成部分就体现出其造园的立意。而同时，也可看出，即使是外来的佛教，也被同化于中国的传统文化之中，园林艺术亦不能免俗。造成宗教园林出现的另

一原因是，宗教建筑通常定址于山明水秀的山谷灵地，因而为宗教园林艺术提供了发展的沃土。宗教名园有四川峨嵋山、青城山、山东水城蓬莱阁、镇江金山寺、北京白云观（见图1-1）等处。

（5）风景名胜园林

中国自然山水文化的深入人心，造就出杭州西湖，苏州水城、无锡太湖、丽江黑龙潭这样的园林之城。这些地区园林个体繁多，而整座城也因依山傍水而形成巨大的园林。中国古人喜爱游历，名家题记随处可见于山水秀丽之处，久为人知，便也形成了诸多公共的山水园林景致，这是风景名胜园林的又一成因。以杭州为例，整座城以西湖为心，环以诸如“三潭印月”、“平湖秋月”、“西泠印社”等名胜景观，构成了独特的人文景观文化区。而皇家园林的总体布局就受其影响，实际上是对自然风景名胜园林的借鉴形式。造化山水，文墨点缀、典故众多是风景名胜园林的主要特色。

2. 按社会制度划分

（1）封建时期园林

封建时期园林是中国园林艺术的主要组成部分，数量众多，风格不一。它基本是皇家园林、私家园林、官家园林、自然名胜园林、宗教园林这几类。此外还发展出微型园林——盆景等变异的园林文化类型。封建时期园林是体现封建社会政治、经济、文化的一个窗口。“圆明园”被誉为万园之园，也是封建时期园林作品的一个极致。此外，清代文学家曹雪芹笔下的“大观园”，则是理想化艺术化的园林作品，为中国园林艺术创造出一份独特的想象空间。是封建时期园林文化的又一文字佐证。

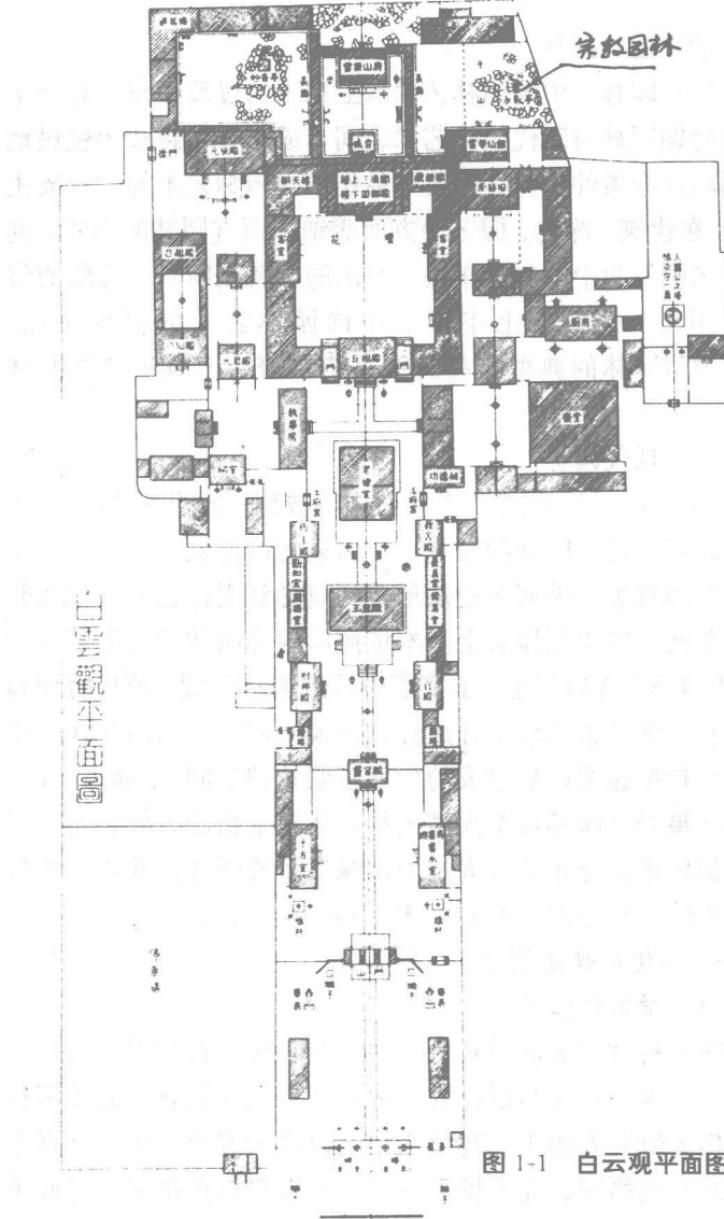


图 1-1 白云观平面图

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com