

— 建筑师文萃 —
JIAN ZHU SHI WEN CUI

园论

Yuan Lun

童 寯 著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

THE HISTORY OF

園 論

卷 四

园论

Yuan Lun

童 寯 著

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

园论 / 童寯著. —天津: 百花文艺出版社, 2006.1
ISBN 7-5306-4369-X

I. 园... II. 童... III. 园林-中国-文集
IV. TU986.62-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 133867 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)23332651 邮购部电话: (022)27116746

全国新华书店经销

河北新华印刷二厂印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 9.75 插页 3

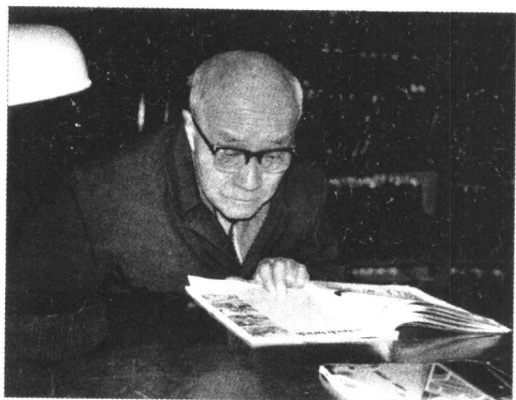
2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-6000 册 定价: 19.00 元

关于童寯

童寯(1900~1983)中国现代建筑学家、建筑师、建筑教育家。字伯潜,满族。1900年10月2日生于奉天盛京(今辽宁沈阳),1983年3月28日卒于南京。

1925年于清华学校毕业后,留学美国宾夕法尼亚大学建筑系。求学期间,曾获全美建筑系学生设计竞赛二等奖(1927)和一等奖(1928)。1928年毕业,获建筑硕士学位。后在费城、纽约的建筑师事务所工作两年。1930年赴欧洲考察建筑后回国,1930~1931年任东北大学建筑系教授。1932~1952年在上海与建筑师赵深、陈植共同组织华盖建筑师事务所,主持绘图室工作。该所设计工程近两百项,其中三人合作设计的有南京外交部大楼、上海大戏院、上海浙江兴业银行大楼等。1944年起先后在重庆和南京兼任中央大学工学院建筑系教授。1949年中央大学改称南京大学,1952年南京大学工学院改组为南京工学院,童

童寯继续担任建筑系教授,直至逝世。

童寯参加设计的工程约一百项。主要建筑创作除上述外还有南京首都饭店、上海金城大戏院、南京下关首都电厂、南京中山文化教育馆、南京地质矿产陈列馆、资源委员会办公楼、重庆炼钢厂、南京公路局办公楼等,以及上海、南京私人住宅多处。他在建筑创作上,反对因袭模仿,坚持创新,作品比例严谨,质朴端庄。童寯在30年代开始致力于中国古典园林研究,调查、踏勘和测绘、拍摄江南一带园林。

童寯亲历调查和博览群书,继明代计成著《园冶》之后,在1937年写出划时代的造园著作——《江南园林志》,以及《东南园墅》、《造园史纲》、《随园考》等。

目录

001 关于童寯

001 中国园林

018 满洲园

020 《中国园林设计》前言

022 石与叠山

033 欧式园林

038 江南园林

041 中国园林对东西方的影响

049 苏州园林

060 《苏州古典园林》序

062 随园考

073 造园史纲

149 江南园林

中国园林^①

——以江苏、浙江两省园林为主

一、中西互映

一位法国诗人说,“我很爱野趣弥漫的园林。”这恰当点出了西方与中国园林的差异,后者毫无山野气息。中国园林实非旷地一块,而是分成走廊和庭院,是房屋而非植物在那里起支配作用。中国园林建筑是如此悦人地洒脱有趣,以致即使没有花木,它仍成为园林。^②在西方园林中,风景成分比建筑重得多^③,偶现一座房屋亦是赫然独立。树木、花草和泉池之间的关系比之它们与房屋的关系紧密得多,尽管人们也曾努力按建筑方式甚至对称轴线地布置它们。

第一位认真研究中国园林的欧洲人是 W·钱伯斯^④爵

① 本文系童寓用英文写作,原文发表于 *T'ien Hsia monthly* (《天下月刊》), 1936 年 10 月。选自晏隆余编《童寓文选》,1993 年 11 月东南大学出版社出版。方拥译,汪坦校。

② 效法中国的日本园林尤其如此。在京都龙安寺园中,植物全无,只有砂与石,幸绕园尚有小密林以补不足。

③ 钱伯斯称之为绿城。

④ 钱伯斯(William Chambers, 1726~1796)英国建筑师,对欧洲,特别对法国建筑有渊博知识,曾来过我国广州。在他欧洲园林建筑作品中,曾几次设有中国式的塔。著有《中国建筑设计》和《民用建筑概述》等——晏隆余注。

士,他在《东方园论》(*Dissertation on Oriental Gardening*)中试图证明中国园林的高妙。他有幸在清高宗^①治下来华,正值中国造园的黄金时代。不过,争辩中国与欧洲园林谁更优越是毫无意义的,只要二者各与所在地区的艺术、哲学和生活谐调,二者都同样伟大。

介于中西之间的是格拉纳达^②艾勒汉卜拉宫。^③在这里可以发现:一组庭院颇合中国风范,花木水池则按欧式几何轴线布置。尽管它有强烈的对称性,却毫无欧洲园林的生硬和单调。

罗马是欧美园林的源泉,尤以台地和林木为最佳,这皆为地形和气候的慷慨赋予。花坛、雕像、阶梯和小瀑布布局规整,高大柏树排列森严。然而,尽管有众多轴线和重复,意大利园林借助于层层台地,确实达到了一个目的——使人惊奇。这也是中国园林存在的原因之一。走进蒂沃利^④的艾斯泰别墅^⑤,穿过昏暗的走廊和大厅,眼前豁然出现一片无比壮丽的风光。在所有中国园林中,游人都会获得类似体验,但他之所见,也只是整个诱人景色的一部分而非全貌,漫游中他将一次又一次地感到意外。在罗马园林中,层层升起的台地具有相似的空间非变化的境界。而在诸如法国的平坦地面上的园林,这出人意外的因素尽失,尺度扩大更增强其单调感。

中国园林从不表现宏伟,造园是一种亲切宜人而精致

① 乾隆(1736~1795 在位)。——作者注

② 格拉纳达(Granada)是西班牙安达卢西亚地区滨海省份。——晏隆余注

③ 艾勒汉卜拉宫(Alhambra)阿拉伯文意为红宫,摩尔人王国的宫殿和城堡,建于1238~1358年间,宫内装饰奢华,中世纪又仿文艺复兴风格部分重建。现仅存其围墙、塔和壁垒遗迹。——晏隆余注

④ 蒂沃利(Tivoli)古罗马帝国避暑胜地,存有豪华宅邸、城堡和艾斯泰别墅等建筑。——晏隆余注

⑤ 艾斯泰别墅(Villa d'Este)位于罗马蒂沃利,被艾斯泰收作私邸后于1550年改设计为别墅,内有建筑、喷泉和台地花园。著名音乐家李斯特曾寓此。——晏隆余注

的艺术。中国园林很少出现西方园林常有的令人敬畏的空旷景象。即使规模宏大,中国园林也绝不丧失其亲切感。但在法国的凡尔赛宫园,只有星期日的拥挤人群才能驱散荒凉气氛。中国纪念性建筑甚至居住建筑都含有对称性,然而在园林布局中全然不用,因为决定的因素是寻求悠闲而不是理性。^①

在所有西方园林中,对称性的确可笑地走到极端。勒诺特^②批评道,只有二楼女仆才能经由窗户欣赏美景。但是,甚至连勒诺特本人也未完全摆脱其束缚。

中国园林并非大众游乐场所,西方园林令人钦佩地用纵横轴线和十字道路解决的交通问题,在此全不存在。因为游人是“漫步”而非“径穿”。中国园林的长廊、狭门和曲径并非从大众出发,台阶、小桥和假山亦非为逗引儿童而设。这里不是消遣场所,而是退隐静思之地。

诚然,中国园林是一种精致艺术的产物,其种植物却常不带任何人工痕迹。那里没有修剪整齐的树篱,也没有按几何图案排列的花卉。欧洲造园家在植物上所倾注的任何奇特构思,中国人都融于园林建筑中。虽师法自然,但中国园林绝不等同于植物园。显而易见的是没有人工修剪的草地,这种草地对母牛具有诱惑力,却几乎不能引起有智人类的兴趣。高高的柏树排成大道,被修剪的黄杨形同鸟兽,受控的泉水射向定高。用王尔德^③的话说,这一切似乎是“大自然的两笔”。尽管如此,西方园林从未成功地消除其荒漠气息。

中国园林旨在“迷人、喜人、乐人”,同时体现某种可称

① 当然,园中单体建筑除外。

② 勒诺特(Le Notre Andre 1613~1700)法国杰出园林建筑师之一,曾受托设计凡尔赛宫。

③ 王尔德(Oscar Wilde 1854~1900)爱尔兰作家、诗人和戏剧家,唯美主义者。

为蒙蔽术的东西。我不想武断地说,游人都完全明白被蒙蔽,一旦忘却“园”而沉湎入“画”,他说不再感受到尘世沉浮的烦扰。世界在他眼前敞开,诗铭唤起他的想象,美景激发他的好奇。的确,每件景物都恰似出现在画中。一座中国园林就是一幅三维风景画,一幅写意中国画。

一个人游历中西两类园林,会受到完全相反的两种情感作用。人们在离开弗拉斯卡蒂^①和蒂沃利时,对意大利园林生动、壮观和纪念性无不留下强烈印象。中国园林不使游人生畏,而以温馨的魅力和缠绵拥抱他。身后的门戛然关闭,他方从一个愉快的梦中醒来。

日本园林源于中国,但其布局与中国相比则成规多而变化少。日本造园家在用一石块时,很少不着眼于它的象征意义,他甚至可以不用水而仿造瀑布水池。树木或被束矮化,或被修剪齐整。日本园追求内向景观,但整体依然开敞,与中国原型不同的是它没有分划成院落环绕的迷宫。事实上,日本园林具有与西方相似的“原始森林”气氛,但它赋予“原始森林”以神秘含义并成功地构成一个缩微的世界。

二、中国造园

在中国造园方面,园艺师甚至“风景建筑师”地位很低。后者纯属西方产物,他关心建筑远不及关心风景。历史上诗人、学者和僧侣在中国艺术这一分科方面享受同等荣誉,重要的是一个好的造园家必须是一个优秀的画家。

中国造园首先从属于绘画艺术,既无理性逻辑,也无

① 弗拉斯卡蒂(Frascati)为意大利主教区,距罗马21公里,中世纪起为罗马贵族避暑胜地,今为旅游区。——晏隆余注

规则^①。例如弯曲的径^②、廊和桥,除具有绘画美以外,没有什么别的解释,这使中国园林往往带有洛可可色彩。而就那些精美的漏窗,奇异的门洞以及千变万化的铺地来说,原因亦然。这方面,日本园林森林般的质朴与中国园林形成强烈对比。

中国园林往往封以高墙。园内庭院亦由墙来分割,时而一边时而两边沿墙设廊。除在坡地情况下,墙体作为分隔林与外界的手段十分必要。平整素白的墙面衬出成组薄砖片瓦叠砌的漏窗。漏窗的深度加强了形象美;阳光照耀其上,绚丽多变。不同角度的阳光又可使同一漏窗看起来完全不同。漏窗样式亦变化无穷,一座园中极少两个雷同。

中国南方园林中的墙面总要刷白^③,这可巧妙衬出日月所射的竹影。白墙、绿叶、青瓦、木作,组成中国园林的基调。墙顶蜿蜒起伏,瓦作漏窗能减轻沉重感。有做法甚者,加以首尾,比拟游龙。

墙少直行。它曲折波转,或于亭侧或于山边终止;可以弧线优美地停顿,或以一屏山石而续行。

中国园林艺术不事炫耀,它以墙掩藏内秀,而以门洞花格后的一瞥以召唤游人。空白的粉墙寓宗教含义^④。对禅僧来说,这就是终结和极限。整座园林是一处隐居静思之地。就此而言,日本园林中保留有大量源出禅宗哲理的宗教习俗。

门洞窗格的造型多姿多彩,亦为中国园林特色所在。门洞形同月亮、花瓶或花瓣。没有比通过这类门洞将美景

① 日本园林非此,而把园林分成规则式与不规则式,还有筑山与平庭之别。

② 施本格勒(Oswald Spengler)在其《西方的没落》一书中,认为中国园林中的曲径与“道”有关。但道在中国古典中意为直进,或如孔子称“直道而行”。

③ 在华北,围墙常以碎石筑成。

④ 禅宗始祖达摩曾面壁九年。

引入眼底更诱人的画框。窗格形象无穷,其花式细密,再嵌以半透明而尺寸不大的贝片。不过,上品乃属简洁有力纹样,而绝非争奇斗巧者。

廉次材料甚至废物的利用,使中国园林中的小径铺地趣味倍增。片石、残瓦、卵石和碎瓷片拼成形色无穷的图案。平面一般呈多边形或四叶形对称组合。也有不对称者,其中最常见的是“冰纹式”。不过,若将图案做成逼真的鱼、鹿、莲或鹤形,便又近庸俗。

中国园林中另一半具有极大魅力的独特成分是假山。世界上任何其他地方都没有对人工山有如此的热情。诚然,在西方园林中,人们常可发现岩石和洞穴,在日本园林中,发现石山或“散石”。但在所有这些地方,石头均未经受过水力浸蚀。京都龙安寺园中有象征虎兽的十五块石,一眼看去与野外天然石并无二致。中国假山则多由经过水浸蚀而形状奇异的石灰石组成。这就是“湖石”^①,经数百年水浪冲击使成漏、瘦奇形,人们将其从湖底掘起。中国园林少不了假山,它们或峰、或岸、或丘、或穴,甚至统领全园。

中国艺术家酷爱假山,不仅由于其逗人的形状,而且由于石头具有人类往往缺乏的坚固持久性,中国历史上有许多名人喜爱甚至崇拜假山。宋代书画家米芾竟称石为“兄”。另一元代画家柯九思曾向一奇石跪拜^②。石头一旦被赋予人性,人们便发现它是可爱的伴侣。

据文字载,汉代即有“石园”^③,但首座大型假山园为宋徽宗所建。皇帝本人就是一位出色画家,他对假山的兴趣胜过料理国事^④。自太湖运送湖石的驳船充塞运河。当时,

① “湖石”只限产于太湖者,其他产地亦可用。

② 此石现存昆山半菑园。

③ 汉代梁孝王与袁广汉均有园。

④ 宋徽宗于 1117~1122 年间在京城开封东北营石山“艮岳”。

由于湖石价值大大高于他石，人们便将普通石块凿成所需形状石投入急流，历经时日使成赝品。明末“湖石热”曾达到高潮。鉴赏家们为那些由专家肯定的石头付出惊人价格。

宋末，湖州文人叶梦得营造一座几乎全用石头建造的私园，颇具诗意地呼之为“石林”。不过据传其中许多石头都是他在当地发现，只经清洗整理一番罢了。

历史上著名石园，现仅苏州“狮子林”一座幸存，其假山为一高僧垒于 1342 年。

假山不仅是吸引穴居者和诗人的自然因素，而且在中国园林设计中不可或缺。它使植物、水与建筑群巧妙结合，作为自然与人类创造的中介。假山将前者生命的搏动，优美地带给后者的冷漠造作。人们也许能看出意大利园中的丝柏作为黄杨和别墅的中介发挥同样的作用，正如假山与不规则建筑那样，丝柏与规整建筑配合协调。

叠山方面论述颇多，有的主张盘环曲折的峰谷洞穴群组以求宏伟，有的只推崇小单峰。清初张南垣不以模仿真山水为然，他喜爱自然界的偶然性和不规则性，以极少石块突出山的本质或隐喻其存在。戈裕良常于园中苦心经营一山，并革新垒洞术。他不屑于于迤时洞穴顶部皆以条石板跨盖的做法，而独创一种穹形顶壁，以拱合的石块构成酷似天然的洞穴。

计成^①、李渔^②二人有关垒山评论特详。垒山之艺，非工山水画者不精。大山难营，小雅易取。因此，苏州名园“狮子林”，曾一度不幸得名“乱堆煤渣”^③。

中国园林几乎全不供起居，通常宅、园相隔，主人偶尔

① 生于 1582 年。

② 李渔，号笠翁，生活在 17 世纪。

③ 见沈复《浮生六记》。

涉足,甚则扃钥经年。这是中国园林易废的原因之一。

园林屋宇多属木构,或一面或多面开敞,以供观赏。意大利情形非此,其园中府邸窗和堡垒窗开得一样少。

园林中一种有趣的建筑物是水滨旱船,有时设计一些临时性建筑以敷急需。五世纪末一太子嗜园,为避免他的游乐场所被人在高处的父王宫中发现,他竟发明了可以匆忙间遮掩其人间天堂的折叠墙。

创造性的另一例是元代画家倪瓒应邀赏荷,登门后,但见空庭一无所有。宴罢归庭,惊讶之烈恰如先前之失望,眼前荷花满池。此法甚简:数百荷缸移至略陷的庭院,水缸放水恰淹没缸面,荷池即成。

自来文人记园鲜有对植物恰当报道者。可以说,中国园中植物多用以掩饰楼阁。花卉常被提到的原因在于它芳香流溢,且为赋诗的无价之宝。花中至尊为牡丹、芍药。常见园花为荷、紫藤、李、桂、秋海棠、茉莉和菊。当然,无竹不成园,常青树为松、柏、杉。其他树种不计其数——柳、槭、梧桐、棕榈、芭蕉、榆等。中国园丁的花木移植和杂交之道众所周知。中国园林中的植物学内容,值得由植物学家来另写专论。

三、中国园林沿革

1. 历史

公元前 1800 年,夏桀建“玉台”,似为今日中国园林之始。《诗经》云,此后七百多年,周代开国君主文王造“灵台”,又营“灵沼”、“灵囿”,《诗经》亦论及果园、菜圃和竹林。一俟牧人接受比较稳定的农作方式,园林胚胎就落到沃土之上。

秦始皇统治下,首创宏大御园,合台、池、林、囿而成猎苑。园名“上林”。汉武帝扩之,集合其他离宫别馆,形成都

市长安^①。帝王庶民同样命短,使武帝烦恼万分。他命人水中堆山比拟天堂,以求不死。此主题即今中、日造园中池——岛手法渊源。

至此,园林已非天子独玩,梁孝王的王子花园(在今河南省内),曾炫耀园中叠石的假山,据记载这是他的首创。同时代富民袁广汉沉湎于同样的乐趣,筑园洛阳附近。武帝时尚有董仲舒^②的文人园,据传,为专心致志而免惑于园,其室内垂帷帘三年不起。当时文人园甚简,只不过堂前隙地略植树木,似同欧洲中古寺园。

晋时始见私园流行。在河阳^③,文人兼船业巨贾石崇建“金谷园”。挥霍无度,其嗜欲之一是令美人步于芦粉之上,有留浅痕者,即被视为过胖而须节食。其宠妾“绿珠”为此痴情而付出了生命,正如梅萨利娜^④。石崇自称园中有树、池、亭、塔、飞鸟游鱼无数,他终日垂钓、赏乐和读书。五十余年后,贵族文人顾辟疆营园苏州,目者莫不艳羨。一次与一闯入者恶争,这和顾氏本人同样傲慢之徒恰是王羲之之子。是园为苏州同类园中最早,但遗址至宋时已不可考。

盛唐时,园林别业遍布都城长安及其近郊,为官宦避暑胜地。文人雅士筑园无数,诗画家王维的“辋川别业”声名尤高,是园地广而主自然风景。王维所作《辋川图》被后之雅士虔诚仿效,园遂美誉日增。唐代另一诗人白居易无论身居何地,即便短驻,皆营园,其作无精,但以一山一池接近自然为足。

北宋洛阳私园甚多。在《洛阳名园记》中,李格非述园25座,其中数座始于唐,都城开封亦以多园称著,皇家假山

① 今陕西省会西安。

② 董仲舒,广川(今河北省)人。

③ 今河南。

④ 梅萨利娜(Messalina)罗马皇帝克劳狄之妾,以淫乱和阴险称世。——晏
隆余注

园“艮岳”^①，名重一时。

南宋杭州和湖州为园林中心。都城杭州除无数私园外，御园甚多，著名“西湖”赋予该城无比的美，更因环山增色。湖州^②当时有园不下三十，今则荡然，现存劣园全不符昔日光荣。苏州有名园两座，一为朱勔（艮岳督石官）“绿水园”，庞大别业耗其全部才华；另一为朱伯原“乐圃”^③，是园历经修葺，面目全非，但今尚存。

明代江浙私园盛极，其中以南京、太仓、苏州、杭州和上海为最。几经沧桑，今颇有留存。1634年计成著《园冶》起，造园学始成系统。计成叙述风景建筑若干分枝，同今日所见，形成有趣对比，与计成同时代的朱舜水，当明清易更之际逃难日本，使日本园林受到中国的有力影响，今东京“后乐园”可证其成就。

清初，扬州成为空前庞大的园林城市。康熙、乾隆祖孙两帝，南巡中曾数次驾临。艺术家兼鉴赏家的乾隆流连乐园动辄题咏，并带走大量山石精品。扬州有一无比特色：运河两岸皆园，自市肆至山林绵延不断。值货币自由流通年代，倾城货货以充天子欲壑。多数园林的唯一目的是娱悦皇上。一次，皇帝巡游运河时骤生想法，为使景色完美某寺旁须有一塔，翌日，瞧，真妙！果然出现一塔为大自然增色，不消说至尊大悦。但是，此塔今已濒临坍塌，制作者当足以草率为憾。

乾隆南巡中还去过无锡、苏州和杭州，临幸所有使他生趣的园林。后来，他仿制若干于北京，其中一座今存“颐和园”东北角^④。除罗马哈德良大帝^⑤外，世间似无君主曾于

① 徽宗(1101~1125年在位)于1117年始营这座皇家石园。朱勔奉遣南方采石，为了取悦他的君主，几乎无一石块得免于翻转。

② 今吴兴。

③ 即环秀山庄。

④ 寄畅园。

⑤ 哈德良大帝(Hadrian 117~138年在位)，罗马皇帝中最有文化者，精于星象学，又具艺术家气质，曾重修罗马万神庙。——晏隆余注