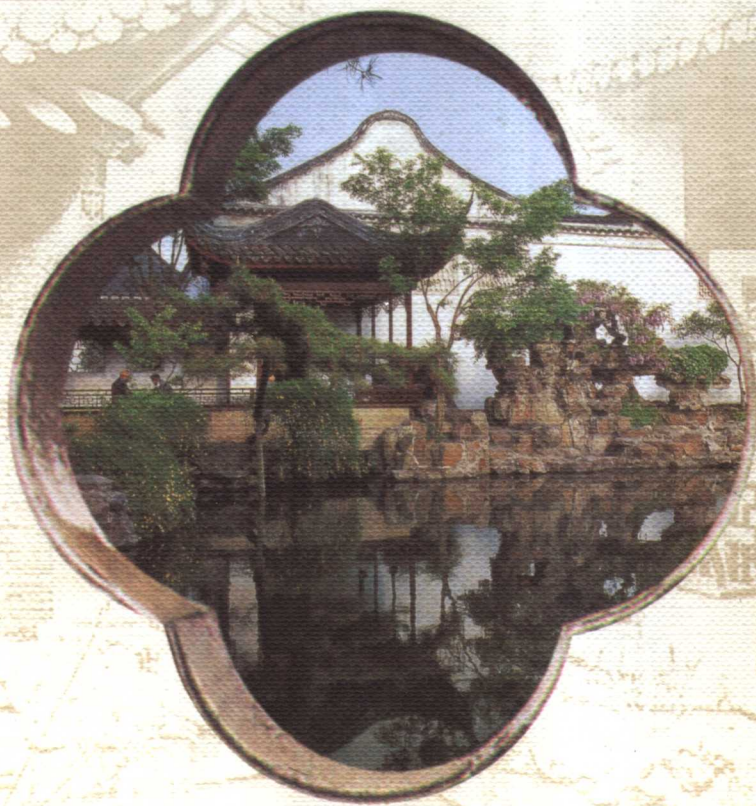

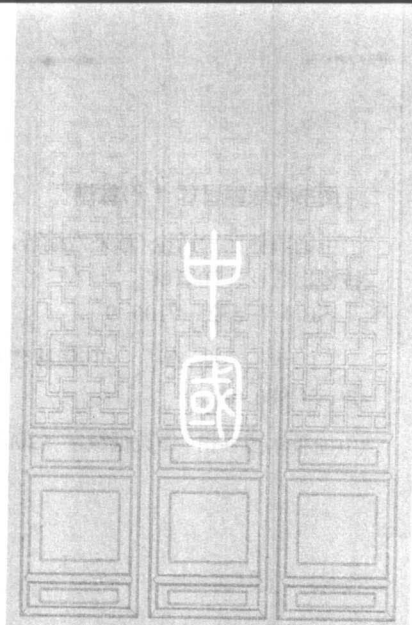
ZHONGGUOYUANLINYISHUTONGLUN

中国 园林艺术 通论

章采烈 编著

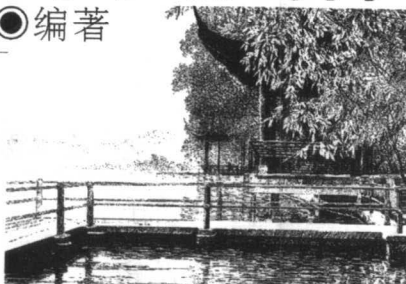

上海科学技术出版社

中国园林

章采烈●编著

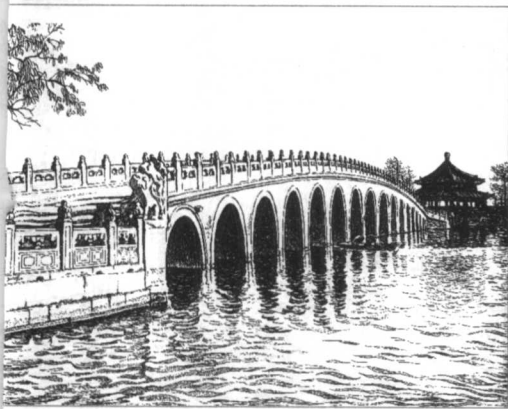

上海科学技术出版社●

艺术通论

中
国
园
林
艺
术
通
论

图书在版编目(CIP)数据

中国园林艺术通论/章采烈编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2004.1

ISBN 7-5323-7106-9

I.中... II.章... III.园林艺术-中国
IV.TU986.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第051340号

责任编辑: 陆 健 全立勇

装帧设计: 房惠平

电脑制作: 谢腊妹

世纪出版集团 出版发行
上海科学技术出版社

(上海瑞金二路450号 邮政编码200020)

新华书店上海发行所经销

上海精英彩色印务有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张23.75 插页4

字数: 563千

2004年1月第1版

2004年1月第1次印刷

印数: 1-4 200

定价: 52.00元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

中 国 园 林

内 容 提 要

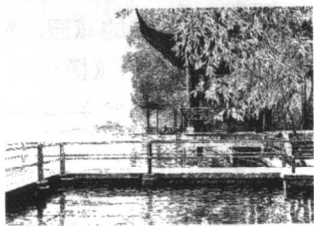
艺 术 通 论

本书内容主要包括：中国园林艺术发展的历史轨迹、与外国园林艺术的迥异风格及其在世界园林艺术中的崇高地位；中国园林艺术的类型、审美元素、艺术境界、地域特色，中国园林的叠山理水造景艺术；中国园林建筑的构件、装饰与家具陈设，中国园林建筑的类型、空间布局、花木造景和动物造景艺术；中国园林的布局、借景、园景命名和匾额楹联艺术；中国园林意境的历史考察和辩证法的运用。

本书是作者在对我国诸多自然园林、寺庙园林和私家园林长期考察基础上，兼收并蓄古今中外许多园林名著之精华，并融入个人研究成果编写而成的，全方位、多角度地阐述了中国园林艺术的各个方面。

本书可作为大学园林、旅游专业师生的教材，也可作为相关专业工作者的参考书，还可供广大旅游者和文史爱好者阅读欣赏。

中国 **园****林** 艺术通论

中 国 园 林

前 言

艺 术 通 论

我从事中国园林艺术的研究与教学，纯粹出于一种偶然的机缘。20世纪80年代，我所在的上海大学文学院，在全国高等院校中率先推出了“旅游文化”这一新专业。此专业一经推出，立即受到上海文科考生的青睐，成为文科中竞考的热门对象。众所周知，旅游业是朝阳产业，随着国际环境相对的长期和平和 world 经济的突飞猛进，世界各阶层的人们的经济收入得到大步提高和休闲闲暇时间大量增加，从而为旅游度假创造了空前良好的条件。早在1992年，世界旅游与观光理事会(WTTC)在其年度报告中，就向全世界宣告：“旅游业已成为世界最大产业！”虽然世界旅游业已经这么发达，但回顾当时我国的旅游业，尚处在开发阶段。我国虽是一个旅游资源大国，但当时却还是一个旅游创汇的小国。如何把一个旅游创汇的小国开发成一个旅游创汇大国，这里牵涉到许多问题，诸如资金的筹集、交通的开辟、旅馆的建设、景观的兴建、人才的培养、旅游商品的开发和旅游服务的改进，等等，可谓“百业待举”。但其中“具有中国特色”和“具有中国文化”却是贯彻于旅游业的自始至终和方方面面的根本。上海大学文学院能够在全国几百所大学中率先开出“旅游文化”新专业，是完全符合我国旅游业发展需要的超前之举。因为旅游活动是一种高层次的消费形态，而就其本质上来说，则是一种高层次的文化活动。全社会文化素质的提高，是旅游业发展的根本前提；而旅游业在外延上的拓展和内涵上的开掘，则需要旅游文化的指导。可以毫不夸张地说，旅游文化是旅游业发展的灵魂。为此，我的教学与研究重点，也随此由中国历史领域转到中国旅游文化领域。

为了抓“具有中国特色”，我便独力编撰了一套《中国特色旅游丛书》，共13本，250余万字，全方位、多角度地考察了已开发和将开发的各类特色旅游产品。幸运的是此套丛书已为北京对外贸易大学出版社所接受，并已陆续出版问世，并荣幸地被《中国旅游报》称赞为“高扬特色旅游大旗”（详见2001年8月8日该报）。为了抓“具有中国文化”，撰写一部《中国旅游史》是其一，而这部《中国园林艺术通论》则是其二。

从事中国园林艺术的研究与教学，于我来说，可谓是“半路出家”。但由于从小就酷爱文学艺术，再加上中国自古以来“文史不分家”，因而使我一接触中国园林艺术，便与之“一见钟情”，从此爱不释手，一头钻入进去，而且还有一种驾轻就熟、轻而易举的感觉。

BCB 22/03

我自接受学校这一研究课题以后,即从四个方面作了努力。第一,广泛地进行了实地考察。既考察了苏州、扬州、南京、杭州等地的自然园林、寺庙园林和私家园林,还详尽地考察了北京的颐和园、北海公园、恭王府花园和承德避暑山庄等地的皇家园林,并拍摄了不少照片。第二,广泛地研读了古人的著名园林著作。诸如南朝宋宗炳的《画山水序》,北宋郭熙的《林泉高致》、李文叔的《洛阳名园记》和李诫的《营造法式》,北魏杨衒之的《洛阳伽蓝记》,明朝文震亨的《长物志》和计成的《园冶》,清朝陈淏子的《花镜》、汪灏等的《广群花谱》、李渔的《闲情偶寄》和李斗的《扬州画舫录》,其中尤对计成的《园冶》一书,用力为最多。第三,充分吸收了今人的有关园林艺术的研究成果。诸如姚承祖的《营造法原》、童寯的《江南园林志》、陈植的《造园文集》、陈从周的《园林谈丛》、刘敦桢的《苏州古典园林》、张家骥的《中国园林史》、宗白华等的《中国园林艺术概观》、冯钟平的《中国园林建筑》、安怀起和王志英的《中国园林艺术》、杨鸿勋的《江南园林论》等,直到《古建园林技术》、《中国园林》、《园林》、《广东园林》等专业杂志,都一一研读,并吸收了他们不少的学术成果。其中尤对陈从周的《说园》,用力为最多。最后,在上述三方面的基础上,再经过自己的独立思考和融会贯通,陆续写成讲稿。如果在撰写讲稿的过程中,一旦发现有自己的独到创见,便陆续撰写成学术论文,在有关的学术刊物上发表。大致说来,本书中约有五分之三的内容,已作为单篇论文发表于各家专业杂志上。

《中国园林艺术通论》是我的一部在多年教学工作中逐渐形成的大学讲稿,曾对学校的旅游文化、文博、历史、中文、文信、档案等专业的不少学生讲授过,也作为全校的公开课,对法律、经济、秘书、广告、社会等专业的不少选修生讲授过,并受到他们的欢迎。

书中的插图,借鉴了前人的作品,并在此基础上,由上海科学技术出版社安排有关人员对大部分图稿进行了重新绘制,在此,我要特别感谢他们所做的工作。为了不掠前人研究成果之美,故凡在我引用时,都作了详细的注释。

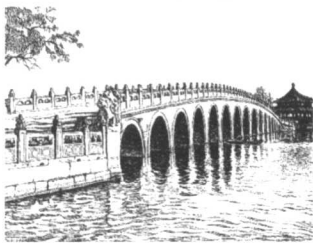
有关中国园林艺术的著作甚多。然而,有的嫌太过于专业,不适于广大普通读者阅读;有的又嫌太过于文学化,虽其文字生动好读,但其知识容量上却太少。作为一种普及性学术著作,本书力求在内容上能全方位地涵括中国园林艺术的各个方面,在文字表达上简明扼要、通俗易懂,即概念尽可能地正确,逻辑安排尽可能地清楚,文字表达尽可能地简明生动,知识含量尽可能地丰富,学术水平尽可能地处于全国乃至世界前列。

此书之所以取名为《中国园林艺术通论》,涵义有三:一是旨在“通”古今,以阐述中国园林艺术的滥觞、发展和鼎盛的历史轨迹;二是旨在“通”中外,以阐述中国园林艺术与外国园林艺术的迥异风格及其在世界园林艺术中的崇高地位;三是旨在“通”全面,试图全方位、多角度地阐述中国园林艺术的各个方面。

此书的读者对象,大致有五:一是作为大学园林专业、旅游专业的教材;二是广大园林工作者在从事中国园林艺术的管理和开发时作参考;三是广大旅游工作者在进行园林旅游产品的开发或导游时作参考;四是可供广大中国园林艺术的爱好者和旅游者欣赏;五是可供广大文史爱好者将中国园林艺术作为中国的一份优秀文化遗产进行吸收。

章采烈

2002年5月第五稿于上海大学文学院

中 国 园 林

目 录

艺 术 通 论

第一章 中国园林——世界园林之母

第一节 园林是人类社会发展的产物	2
------------------------	---

第二节 中国园林简史	2
------------------	---

一、五帝时期园林	2
二、商周时期园林	3
三、春秋战国时期园林	4
四、秦汉时期园林	5
五、魏晋南北朝时期园林	7
六、隋唐时期园林	10
七、两宋时期园林	12
八、元代园林	15
九、明、清时期园林	15

第三节 外国园林简史	18
------------------	----

一、古埃及园林	19
二、古西亚园林	19
三、古希腊与古罗马园林	19
四、法国园林	20
五、外国园林演变进程、类别、形式和特征	21

第四节 中西园林艺术风格比较	22
一、中西园林艺术的迥异风格	22
二、中西园林艺术风格不同的哲学渊源	24
第五节 中国园林艺术对外国园林艺术的影响	25
一、中国园林艺术对英国园林艺术的影响	25
二、中国园林艺术对法国园林艺术的影响	26
三、中国园林艺术对欧洲其他国家园林艺术的影响	27
四、中国园林艺术对美国园林艺术的影响	27
五、中国园林艺术对亚洲邻国园林艺术的影响	28

第二章 中国园林的基本类型

第一节 自然园林	30
一、自然园林的界定	30
二、历代自然园林的开发	31
三、自然园林的特点	34

第二节 寺庙园林	35
一、寺庙园林的类别	36
二、寺庙园林的布局方式	37
三、寺庙园林的特点	39

第三节 皇家园林	42
一、历代皇家园林的开发	42
二、皇家园林的特点	43

第四节 私家园林	45
一、历代私家园林的开发	45
二、私家园林的特点	47

第三章 中国园林的审美元素、艺术境界和地域特色

第一节 中国园林的审美元素	52
----------------------	----

一、形象美	52
二、色彩美	53
三、音响美	53
四、节奏韵律美	54

第二节 中国园林的艺术境界

一、生境——第一层次艺术境界	55
二、画境——第二层次艺术境界	56
三、意境——第三层次艺术境界	57

第三节 中国园林的地域特色

一、北方园林特色	58
二、南方园林特色	59
三、南北园林介体——扬州园林特色	60
四、岭南园林特色	61

第四章 中国园林的叠山造景艺术

第一节 叠山造景——造园第一要素

第二节 中国园林叠山造景的艺术手法

一、嵌理壁岩艺术	70
二、点石成景艺术	70
三、独石构峰艺术	71
四、旱地堆筑假山艺术	73
五、扬州个园四季假山堆筑艺术	74
六、依水堆筑假山艺术	77

第三节 石质叠山工艺简介

一、叠山工艺过程	78
二、山石造景工艺	80

第四节 土质叠山工艺简介

第五节 中国园林叠山造景艺术的共性

第五章 中国园林的理水造景艺术

第一节 理水造景——造园第二要素	90
一、水体的美学功能	90
二、园林水体的造景功能	93
第二节 各种类型园林的理水造景艺术	95
一、自然园林的理水造景艺术	95
二、皇家园林的理水造景艺术	98
三、私家园林的理水造景艺术	102
四、寺庙园林的理水造景艺术	107
第三节 中国园林理水造景艺术的共性	110

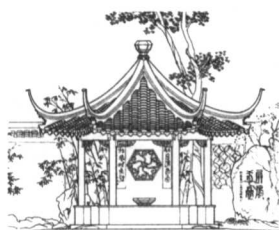
第六章 中国园林建筑的构件、装饰与家具陈设

第一节 建筑造景——造园第三要素	116
第二节 园林建筑构件	117
一、地基、踏道、栏杆、柱础	117
二、柱、梁、栋、椽、枋	118
三、斗拱	119
四、墙壁	122
五、屋顶	122
第三节 园林建筑装饰	125
一、脊饰	125
二、须弥座式台基	131
三、门鼓石和滚墩石	133
四、暗八仙雕饰	133
五、木装修	134
六、天花和藻井	137
七、色彩	137
八、彩画	140

第四节 室内家具陈设	142
一、园林家具类型	142
二、园林家具陈设原则	143

第七章 中国园林建筑类型

第一节 亭	148
一、亭的历史沿革	148
二、亭的艺术功能	149
三、亭的造型艺术	150
四、亭的位置选择	158

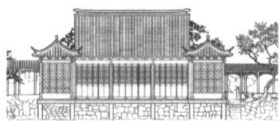

第二节 廊	160
一、廊的功能及其特点	160
二、廊的造型艺术	161
三、廊的位置选择	164

第三节 榭	167
一、榭的特点及其形式	167
二、榭与水面、池岸的关系	169

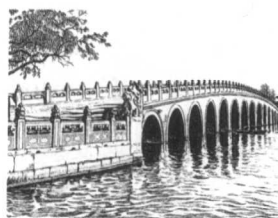
第四节 石舫	170
一、石舫的造型艺术	170
二、石舫的艺术功能	172

第五节 厅、堂	173
一、南方传统的厅堂	173
二、北方皇家园林的殿堂	175

第六节 馆、轩、斋、室	175
一、馆	176
二、轩	176
三、斋	177
四、室	177

第七节 楼、阁	177
----------------	-----

一、我国历史上的著名楼阁	177
二、楼阁在园林中的布局	179

第八节 塔	182
一、塔的建筑类型	183
二、塔的构造	190
三、塔与景观	192

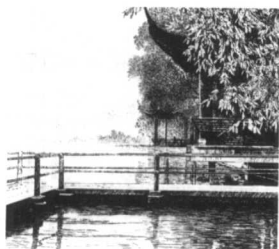
第九节 园桥	193
一、园桥位置	194
二、园桥大小	194
三、园桥造型	195

第十节 园路	198
一、园路的观景功能	198
二、我国园路的特点	199

第十一节 园门	202
一、牌坊门	202
二、垂花门	204
三、砖雕门楼	205
四、屋宇式门	207

第十二节 园墙、漏窗、洞窗与洞门	207
一、园墙	207
二、漏窗、洞窗、洞门	208

第八章 中国园林建筑的空间布局艺术

第一节 中国园林建筑空间布局类型	214
一、聚合性的内向空间布局	214
二、开敞性的外向空间布局	216
三、内外结合的空间布局	217
四、画卷式的连续空间布局	218
五、自由式的空间布局	220
六、随势赋形的寺庙建筑空间布局	220

第九章 中国园林的花木造景艺术

第一节 花木造景——造园第四要素	230
第二节 园林花木的种类	231
一、草本花卉	232
二、木本花木	232
第三节 花木造景的物理属性美	233
一、色彩美	233
二、姿态美	237
三、香味美	239
四、声响美	242
五、光影美	244
第四节 花木造景的精神属性美	246
一、刚直美	246
二、高洁美	247
三、雅逸美	250
四、潇洒美	251
第五节 花木造景的配植方式	252
一、花木种类的选择	252
二、花木配植的方式	252
三、花木配植的艺术手法	253
第六节 不同空间的花木配植	253
一、建筑空间的花木配植	253
二、山丘空间的花木配植	254
三、水面空间的花木配植	256
四、厅前屋后空间的花木配植	257
五、路径两旁的花木配植	257
第七节 花木配植的艺术准则	258

一、选择自然属性美与精神属性美兼具的花木	258
二、贵精而不贵多	259
三、月月有花, 季季有景	259
四、选择叶子具有观赏价值的花木	261

第八节 承德避暑山庄花木配植的艺术成就	261
一、高度重视花木配植	262
二、选择松树为全园的主题树种	262
三、配植多种花木以求景观多样性	262

第九节 中国园林花木造景艺术的共性	263
--------------------------	-----

第十章 中国园林的动物造景艺术

第一节 动物造景——造园第五要素	270
-------------------------	-----

第二节 动物造景的物理属性美	273
一、色彩美	273
二、姿态美	274
三、音乐美	275

第三节 动物造景的精神属性美	276
一、情操高洁的自况	276
二、寓志千里的寄托	276
三、勤劳不息的歌颂	277
四、吉祥如意的追求	277
五、爱情专一的象征	278
六、恋故报恩的赞美	278
七、离情乡思的抒发	278

第四节 动物造景功能在中国园林中的体现	279
一、园林季相景观的点缀	279
二、园林动态景观的编织	280
三、丰富园林活动的内容	282

第五节 中国园林动物造景艺术的共性	282
--------------------------	-----

第十一章 中国园林的布局艺术

第一节 圆形向心式布局	286
一、北京北海公园	286
二、承德避暑山庄	287
三、北京颐和园	289
第二节 步步登天式布局	289
一、泰山	289
二、武当山	291
三、其他	292
第三节 乐章结构式布局	292
一、苏州拙政园	292
二、苏州留园	293
第四节 圆形环游式布局	296
一、苏州沧浪亭	296
二、苏州狮子林	297
三、扬州个园	299
第五节 中国园林布局艺术的共性	300

第十二章 中国园林的借景艺术

第一节 内借——中国园林的第一层次借景艺术	306
第二节 外借——中国园林的第二层次借景艺术	308
一、私家园林的外借艺术	309
二、皇家园林的外借艺术	312
三、寺庙园林的外借艺术	312
第三节 复借——中国园林的第三层次借景艺术	313
一、杭州西湖三潭印月	313
二、承德避暑山庄	315

第十三章 中国园林的园景命名艺术和匾额楹联艺术

第一节 中国园林的园景命名艺术 318

- 一、园景命名的历史溯源 318
- 二、园景命名的艺术价值 318
- 三、园景命名的艺术手法 319

第二节 中国园林的匾额与楹联艺术 322

- 一、匾额与楹联的由来 322
- 二、匾额与楹联是中国园林的特有装饰艺术 323
- 三、融诗词艺术于造型艺术之中 323
- 四、融思维空间于自然空间之中 325

第三节 中国园林楹联类析 326

- 一、状景楹联 326
- 二、抒情楹联 328
- 三、咏志楹联 329

第十四章 中国园林意境的历史考察

第一节 灵台与灵沼园林意境 332

第二节 海岛仙山园林意境 333

第三节 摹写名胜园林意境 335

第四节 林泉丘壑园林意境 337

第五节 田园村舍园林意境 339

第六节 梵刹琳宇园林意境 341