

中
外
设
计
艺
术
锦
集

ZHONGWAI SHEJI YISHU JINJI

虽由人作，宛自天开
——中国古典园林艺术及其设计发展

马菁

著

SUIYOURENZUO WANZITIANKAI
—ZHONGGUO GUDIAN YUANLIN YISHU JIQI SHEJI FAZHAN

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版社”

马菁 著

虽由人作，宛自天开

——中国古典园林艺术及其设计发展

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版社”

内 容 提 要

全书分为两部分,第一部分为第一、二章,主要研究中国古典园林的特征、类型、意境及历史发展;第二部分为第三至第六章,研究园林植物的功能应用、常见类型、选配艺术,园林的叠山理水手法,园林的建筑设计、家具陈设手法,以及造园赏园等内容。同时,本书在撰写时不仅运用中国传统的造园手法,借鉴“师法自然、再造自然”的传统造园理念,还结合现代的生态技术手段,做到古为今用,这对践行美丽中国的园林理想具有较强的理论及现实意义。该书极具科学性、知识性、前瞻性、实用性。

图书在版编目(CIP)数据

虽由人作,宛自天开:中国古典园林艺术及其设计
发展 / 马菁著. -- 北京:中国纺织出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5180-2850-4

I. ①虽… II. ①马… 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(2016)第 190001 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2017 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:19

字数:246 千字 定价:78.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

中国的园林历史悠久,最早可以追溯到商周时期,此后经过不断的发展,逐渐形成了自己独特的民族风格,在世界园林史上独树一帜,久负盛名。

山水之美,贵于自然;园林之美,得于自然。中国古典园林的山水布置独具匠心,园林建筑美轮美奂,园林空间组合变化和谐自然,园林小品精致工巧,这一切无不体现着其博大精深的文化传统,显现出“景有尽而意无穷”的独特气质。在现存的众多中国古典园林中,通过分析我们可以得知,随着园林所处地域、园居者的身份地位、造园者的艺术宗旨等的不同,从而展现出各种风貌。究其原因,是由于当时的阶级层次、经济实力、学识修养、知识层次、审美情趣的不同,也就使得虽同属于园林,但其大小规模、艺术旨趣各不相同。它们一方面在精神气质和艺术手法上有着千丝万缕的联系和相通之处,同时又在许多方面有着区别于其他园林的特质。所以,为了比较细致地了解古典园林的艺术成就和文化内涵,就需了解其发展史,这是本书撰写的宗旨之一。

“轩楹高爽,窗户虚邻;纳千顷之汪洋,收四时之浪漫。梧阴匝地,槐荫当庭;插柳延堤,栽梅绕屋。结茅竹里,浚一派之长源;障锦山屏,列千寻之耸翠。虽由人作,宛自天开。”这是明人计成在《园冶图说》一书中对造园艺术的精妙总结。其中,“虽由人作,宛自天开”的审美理念,说明造园所要达到的意境和艺术效果,更成为中国古典园林的创作宗旨与审美法则。造园不是单纯地模仿自然、再现原物,而是要求创作者“本于自然,高于自然”。尽可能做到使远近、高低、大小互相制约,达到有机的统一,体现出大

地的多姿。写作本书即是在这种法则指导下，对中国古典园林艺术及其发展进行分析。

在本书的撰写过程中，由于书中引文、图例来源不一，作者虽然尽最大的努力核对原作者，仍难一一标明出处，在这里还恳请设计单位和个人予以谅解，在此表示最真诚的歉意和最衷心的感谢。由于作者学识与掌握的资源有限，加之写作时间仓促，书中缺点错误在所难免，希望能得到斧正，以共同促进园林设计事业的美好发展。

编 者

2016 年 7 月

目 录

第一章 概况初探	1
第一节 中国古典园林的特征	1
第二节 中国古典园林的类型	5
第三节 中国古典园林的意境	10
第二章 追本溯源	17
第一节 中国古典园林的萌芽期——商周时期	17
第二节 中国古典园林的生成期——秦汉时期	18
第三节 中国古典园林的形成期——魏晋南北朝	21
第四节 中国古典园林的成熟期——隋唐时期	24
第五节 中国古典园林的高峰期——两宋时期	29
第六节 中国古典园林的鼎盛期——元明清时期	35
第三章 植物选配	56
第一节 园林植物的功能应用	56
第二节 园林植物的常见类型	70
第三节 中国古典园林植物的选配艺术	79
第四章 叠山理水	101
第一节 理水——中国古典园林的命脉	101
第二节 叠山——中国古典园林的独特创造	120

第五章 建筑陈设	135
第一节 中国古典园林建筑的类型	135
第二节 中国古典园林建筑的细部设计	152
第三节 中国古典园林家具陈设的类型	168
第四节 中国古典园林家具陈设的原则	179
第六章 造园赏园	181
第一节 造园家及造园著作	181
第二节 中国古典园林的设计思想	185
第三节 中国古典园林的整体布局	188
第四节 中国古典园林的形式美法则	192
第五节 中国古典园林的构景手法	209
第六节 中国古典名园鉴赏	230
参考文献	296

第一章 | 概况初探

中国古典园林在漫长的发展过程中,以其丰富的历史内涵、独特的艺术风格、高尚的精神追求等特点,形成了世界上独树一帜的自然式园林体系,与西亚的伊斯兰园林、欧洲古典园林并称为世界三大园林体系。中国古典园林荟萃了文学、哲学、美学、绘画、书法等多种艺术精华,成为中国传统文化的重要组成部分。本书开篇伊始,在第一章中即对中国古典园林的类型、特征、意境进行分析,初步形成一个中国古典园林的大概印象,为以后的章节做必要的铺垫。

第一节 中国古典园林的特征

一、小中见大,浓缩天地之精华

中国园林自古以来就有“盆景式造园”的说法,意思是说中国园林将自然中的景物提炼加工,取其形似并缩小尺度移到园林之中,其目的是由追求形似,再到形神兼备。^①早在汉武帝建上林苑时,就有“作长池、引渭水……筑土为蓬莱山”^②之说,在池中筑蓬莱、方丈、瀛洲三岛,模拟海上神仙的境界。这“一池三山”的做法

① 孙锦. 中国古典园林设计与表现[M]. 天津:天津大学出版社, 2014.

② 语出汉辛氏《三秦记》,早期地方志书代表作。

就是模仿来自东海的三座仙山。中国古典园林是对自然景观的浓缩,将大到巍峨的群山或是汹涌的江河凝缩至一座假山、一方池水之中,充分发挥了以小见大的设计手法。

例如,仿卢沟桥而建的颐和园十七孔桥及坐落在网师园彩霞池东南角的石拱桥,下设小溪,似水之源,桥身小巧而精致,与四百多平方米的水池形成小中见大的意境。又如,圆明园对杭州西湖十景和苏州狮子林的直接移植,颐和园依西湖形态而改造山水布局,直接模仿苏堤建西堤,都是所谓的“小中见大、浓缩天地之精华”的范例。

二、叠山理水,模仿自然之神态

中国古典园林造园的主旨意在模仿自然,“虽由人作,宛自天开”,基于自然、再现自然,又高出自然,达到自然的和谐之美。山川、河流、湖泊、草地……在广袤的中华大地上的锦绣山河都是园林所模拟的原型。正如古诗所说:“高山仰止,景行行止,虽不能至,而心向往之”^①。

大自然形态万千、变化多端,古典园林不可能在有限的地域空间、物质条件下对大自然原样照搬,而是有意识地、重点地、有针对性地对自然中的某一构成要素加以突出表现,在不悖于“客观”的条件下,改造、调整、加工、剪裁,从而表现出一个高度概括、典型化的自然。

园林中的山水,对自然形态的模拟,其原则是忠于客观,但又不完全照搬,重在神韵、气质的相似而非单纯的具体形态的相像。从中国古典园林营造的动机或目的来看,不同的园林类型模拟的具体内容不同。即使同样是对自然山水的再现,又因造园者身份、地位、情趣爱好、经济背景的不同,而呈现出丰富多彩的园林山水景观。

^① 原出于《诗经·小雅·车辖》。

三、花木建筑,融合自然之形态

山、水、花木、建筑是构成园林的四大要素,园林中没有建筑形式,也就无异于自然中的山水。园林要源于自然,更要胜于自然。园林之胜,就在于形制各异、丰富多彩的园林建筑小品。中国古典园林的建筑除追求建筑本身的美感之外,还特别注重与园林整体山水的和谐,将建筑与山水自然融为一体,获得和谐相称的美感。

自然界的山水,多呈现柔和婀娜的曲线,很少有笔直方正的几何形。园林中的亭台楼榭与之相呼应,也尽量求“曲”。曲径、曲廊、曲桥这些原本以直线组成的建筑,无不随山形地势柔曲成形,便于赏景、休憩的美人靠,一改横平竖直的栏杆形式,几乎全用曲木制成。连踏步、台阶也常用自然柔曲的异形山石铺砌,使建筑能够和周围的自然环境和谐地组合在一起。

为了适应山水地形的高低曲折,园中亭榭多随意多变,不强调中轴线、对称均衡的建筑布局。出于赏景的需要,亭阁或立于山巅,或卧于水际,或隐于花木。如颐和园佛香阁,八面三层四重檐,山、阁浑然一体,为前湖前山景区构图的中心。

中国传统建筑多用木结构,木结构的建筑与砖石结构相比更灵活通透,并且建筑物的名称以水山、花木为名,如承德避暑山庄水心榭、浙江嘉兴南湖烟雨楼、苏州网师园冷泉亭、扬州瘦西湖荷蒲熏风等。

园林中的建筑通常空透玲珑,建筑的墙面多开有空透的门窗,而一些用以赏景的建筑更是四面开敞,不设墙壁。游人置身其中可自由环顾四周,多面观景,使得人、建筑、自然都融为一体,和谐统一。

四、引诗入画,综合多种艺术形式

中国古典园林艺术是一门综合性极强的艺术,文学的本质、

诗词的意境、绘画的神韵、书法的精华都在园林艺术中得以具体体现,形成中国文化的典型代表形式之一。

清代钱梅溪在《履园丛话》中对园林与文学的关系有自己独到的见解:“造园如作诗文,必使曲折有法,前后呼应,最忌堆砌,最忌错杂,方称佳构。”点出了园林的总体布局与写文章的关系。正如学者钱梅溪所说,造园同做文章一样有“起承转合”,才能引人入胜,意味无穷。通常来说,园林起始空间设计较为低调,多以曲折狭长的小径作为引导;等游人足够放松、心情极为闲散之时,或有一峰山石突兀显于眼前;峰回路转,则又是一池清波,山水相依,一明一暗,一柔一刚,一聚一散,处理得协调自然;或者由大片的水域,渐渐打开游人视线,亭台楼阁沿池依次展开,让人有目不暇接之感,这便达到了文章的高潮部分。高潮过后,或转笔,或再次转向平和,表现在园林的设计上则要借助小品建筑来实现,一虹小桥凌波而至,一段曲廊逶迤而去,都是把人引入另一境界的手法。园林收尾空间的处理,也要如同作文写诗注重意的延续、神的扩展,切忌戛然而止。^①

园林与诗词的关系,主要体现在园林景致的构成上,具体的表现是要赋予园林景观一定的感情色彩。园林中大量摄取古典诗词,作为园林景致的构成成分。徜徉园中,细细咀嚼品味,犹如徜徉于古代诗文中,给人以无尽的回味和永久的魅力。园林中的楹联、匾额不仅起到点景、标示的作用,而且提升了赏游的趣味,增添了园林的文学气息。

如果说,文学、诗词的加入是对园林的一种补充和修饰,那么绘画,特别是山水画,则是决定园林发展的一个因素。园林艺术也明显地带有理想的中国画作品中“可望、可行、可游、可居”的艺术特点,最终导致中国古典园林发展成为集观赏、游乐、休息、居住等多种功能于一体的特殊场所。园林在景观的布置上常常应用到一些造园手法,诸如框景、对景。框景就是透过特意设置的

① 王其钧. 园林设计[M]. 北京:机械工业出版社,2008.

门窗去看园景,把山、石、花、木框入其中,宛若一幅天然的图画。更有趣的是透过长廊上形状各异的什锦窗看风景,边走边看,一幅一幅连续的画面,很像一卷打开的长长的册页。

第二节 中国古典园林的类型

中国园林艺术博大精深,长期以来逐渐产生了具有明显差别的园林类型。自古以来,园林的各种类型风格明确,我们可以做如下划分。

一、按隶属关系划分

(一) 皇家园林

皇家园林,也有宫苑、御苑等之称,归皇帝和皇室所有,是皇家生活环境的一个组成部分,亦是中国古代园林中一个极为重要的组成部分。皇家园林中有些是供帝王休息、游玩之用的离宫别苑,还有的则有处理政务的功能。

皇家园林,从来都渗透着帝王尊严的政治内容,处处体现出封建统治阶级皇权至尊的思想和理论,因此,其建筑风格和园林规划都以凸显皇家气派为主,通常规模浩大、面积广阔、庄重严谨、富丽堂皇。为充分体现皇家气息和风范,皇家园林往往凌驾于自然之上而不惜耗费大量的财力、物力和能工巧匠营建而成,建筑采用重檐并以红、黄为主色调作为装饰色彩,虽园内亦采用真山真水的自然风貌,但自然之美仅居于次要的地位。

皇家园林在布局形式上更为讲究,其建筑群必定是坐北朝南,以中轴线为准两侧呈对称布置较多,一般以主体建筑作为全园的构图中心,而其他建筑则居于支配地位,如北京及沈阳的故宫;另外,还常将有代表性的宅邸、寺庙、各类名胜集中于园林之

中进行再现。总之,无论在布局规划还是意境创造上,都处处体现出皇家风范。

北京的颐和园、圆明园、静宜园、静明园、北海、中南海以及承德避暑山庄等都是中国著名的皇家园林。

(二)私家园林

私家园林也称宅地园,属于除皇帝外的王公官吏、贵族、地主、富商大贾以及士大夫等所私有,古籍中称之为园、园亭、园墅、池馆、山池、山庄、别墅、别业、草堂等。私家园林主要是为满足个人需求和家庭需要而建造的,一般以修身养性和游览自娱为主要功能。

私家园林主要有三种:第一种是由于园主人权势显赫、经济实力雄厚,所以多讲究气派,以显示政治地位;第二种是古代文人、士大夫所建,他们崇尚自然、热爱自然,为了逃避动荡不安的现实社会,很多文人隐居山林,追求理想中的生活境界,园林风格以清高、朴素、淡雅、脱俗为最高追求,蕴含着浓郁的诗情画意文人气息;第三种则把住宅建成具有自然山水情调的处所,形成“前寝后园”的宅园形式,宅邸的前部为居住的生活场所,紧邻邸宅的后部模拟自然山水风光,为园主人休憩、游乐、会友、读书的场所。

由于受到古代封建礼法的约束,私家园林无论是在内容上还是形式上都大大有别于皇家园林。

首先,私家园林的规模要比皇家园林小得多,一般只有几亩至十几亩,小者仅一亩半亩。

其次,私家园林常用墙、漏窗、走廊等划分空间,又用多条曲折的园路联系起来。

再次,园林布局上多取内向式,一般以厅堂为园中主体建筑,建筑本身小巧玲珑,色彩淡雅素净,以黑白为主色调。园内景观的布局也不拘泥于对称而是灵活多样,大多以水面为中心,用桥、岛等将水面相互连接、相互渗透,而四周散布的房屋、花木、假山等融为一个整体,形成一个个完整的景点。

最后,园内植物以常绿阔叶树为主,落叶树为辅。

纵然以上是私家园林的共有特征,但因所处地域和修建园主身份的不同,也使得私家园林具有各自不同的风格。如北方以恭王府花园为代表的私家园林有一股雍容华贵的气派;而南方苏州的私家园林多由地主官僚修建,其风格宁静精致;扬州的园林多由富商大贾修建,其风格华丽典雅;杭州的园林多由文人逸士修建,其风格淡雅质朴。

(三)寺观园林

寺观园林即佛寺、道观、坛庙、祠堂的附属园林及历史名人的纪念性祠庙园林。它不仅包括寺观建筑本身,还包括寺观内部庭院和外围地段的园林化自然环境。寺观园林的宗教色彩极为浓重。儒家、道教、佛教是中国传统文化的三大支柱,其中只有佛教、道教能形成自身的寺庙园林。

寺观园林大致可以分为三种类型:一是将城市中的寺观本身作为园林进行布置,形成以寺观为主体的园林;二是在城市寺观旁附设园林,即在寺观外围对风景优美的自然景观加以创造和围合;三是在风景优美的环境中建造,甚至是山奇水秀的名山胜境,如峨眉山、普陀山等。

寺观园林不同于皇家园林和私家园林,它有许多自身的特色,总结起来,主要有以下五条^①:

第一,寺观园林因其公共性、开放性而具有公共游览的性质,这是由宗教的性质所决定的。

第二,寺观园林具有一定的稳定性,它可以较少地受到战争破坏,也很少会因政治动荡而毁弃,因此可以长久留传。

第三,寺观园林的选址有较强的适应性、天然性,大多选择自然环境优越的名山大川,特殊的景观能够使多数寺观园林具有突出优势,因势制胜。

^① 曲娟. 园林设计[M]. 北京:中国轻工业出版社,2012.

第四，寺观园林内部极其讲究庭院绿化，不仅规划合理且种植植物种类丰富，多种植或栽培当地及外地名贵的花草树木。

第五，寺观园林具有一定的神秘性，通过一系列音乐、烟雾、神像等元素的烘托可以创造出一种超脱尘俗的神仙境界。

总之，寺观园林以其理性美的风格避免了过分的华丽，它的产生开辟了园林景观别具特色的简约式创造，同时也促使人们开始对理性进行思考和探索。

二、按地理位置划分

（一）北方园林

北方园林大多集中于北京、洛阳、西安、开封等地，其中北京是北方造园活动的中心。北方园林因广阔的地域和干燥的自然条件因而显得较为粗犷，加之北方是皇权的聚焦地，因此在园林内部的规划布局上极为注重仪典性、震慑性的表现。以中轴线、对景线运用较多，建筑及景观则以中轴线为准对称布置，其建筑形式封闭、厚重，形象稳重、敦实，色调单纯华丽，更赋予北方园林严谨、凝重、规则的格调和富丽、典雅、堂皇的气度。

（二）江南园林

江南园林大多集中于苏州、杭州、扬州、南京、上海、无锡等地，其中以苏州为代表，如拙政园、留园、网师园、沧浪亭等。江南地区自然条件优越，因此江南园林多是以开池筑山为主的自然式风景山水园林，加之受诗文绘画的影响，便逐渐形成了淡雅朴素、细腻精美的风格。建筑在园内所占比重较大、形态轻盈，建筑本身室内外空间通透敞亮，大量利用工艺精湛的各种砖雕、木雕、漏窗、洞门等，灰砖青瓦，这也是江南园林的代表形象。

（三）岭南园林

岭南园林分布于广东、福建、台湾等地区，广东顺德的清晖

园、东莞的可园、番禺的馥荫山房以及佛山的梁园可视为岭南园林的代表作品。岭南园林为岭南一带的富贾大商所建,规模较小且多数为宅园,因地处亚热带而具有热带风光,观赏植物品种多样且终年常青。

岭南园林具有开放性、兼容性和多元性,既有北方园林的富丽和华贵,也有江南园林的质朴和素雅,同时还吸收运用了西方的造园手法,因而形成了轻巧明快的风格。在园林布局、空间组织、建筑等方面岭南园林也有自己的特色,就建筑而言,常以青灰色砖瓦为主要建筑材料,看起来质朴淡雅。

(四)巴蜀园林

巴蜀园林主要分布在四川,其中以名人纪念性园林居多,如杜甫草堂等。因大都与文人有关,因此蕴含着极其浓郁的文化气息,更便于与游人亲近。

三、按营造方式划分

(一)天然山水园林

天然山水园的基址选择甚为关键,恰当的选址往往可以达到事半功倍的效果。一般风景秀丽、具有自然优势、可塑性较强的地区和地带可以作为天然山水园的建造基址。通常大规模的自然山水生态区可以整体利用进行天然山水园的开发布置,而规模稍小的则可以进行局部利用和规划。

(二)人工山水园林

同天然山水园相比,人工山水园在选址上受自然条件的限制较少,相对自由。可以是稍有自然因素的山地,也可以是城镇一马平川的平地,在此基础之上通过人工的方式加以改造和创造,便可使其成为同大自然具有同样秀丽景致的微缩园林。另外,在

其内容和规模上也相对灵活,完全可以根据选址地点的实际情况进行规划布置。

第三节 中国古典园林的意境

一、中国古典园林中的审美意境

“境”在古汉语中是指一定的范围界限。前面加上“意”字,则就有了更高的境界,强调的是心灵的感染。

古典园林中的观赏点,能使观赏者综合感受景色美的真境。清代文人在《秋日游四照亭记》中说:“献于目也,翠潋澄鲜,山含凉烟。献于耳也,离蝉碎蛩,咽咽喁喁。献于鼻也,桂气暗薰,尘销禅在。献于体也,竹阴侵肌,瘖(去丙和水)痺以夷。献于心也,金明紫情,天肃析醒。”这段描述十分形象,简洁地描写了秋日坐在园林中的综合感受;眼睛可以看到湖水涟涟,林木青翠,烟云缭绕;耳朵可以听到秋蝉合奏般的鸣唱;鼻子不仅闻到桂花的香气,而且使人萌发禅心,身体通过在竹荫下小憩,不仅舒适,而且疲惫扫光;心田则迎合了这各种感受,沉浸在荡漾夺目的闪光水色之中。^①

《园冶》里面也有这么一段话“轩楹高爽,窗户虚邻,纳千顷之汪洋,收四时之烂漫……萧寺可以卜邻,梵音到耳,远峰偏宜借景,秀色堪餐。紫气青霞,鹤声送来枕上……移竹当窗,分梨为院;溶溶月色,瑟瑟风声;静扰一榻琴书,动涵半轮秋水,清气觉来几席,凡尘顿远襟怀”。这段话描写了一处完美的园林环境,通过框景可观门前汪洋、四季风景,旁有寺庙可听诵经之声,有远峰借景,紫气又俱仙道之意,又可听到鹤声、风声。使人通过视觉、听

① 王其钧. 园林设计[M]. 北京:机械工业出版社,2008.