

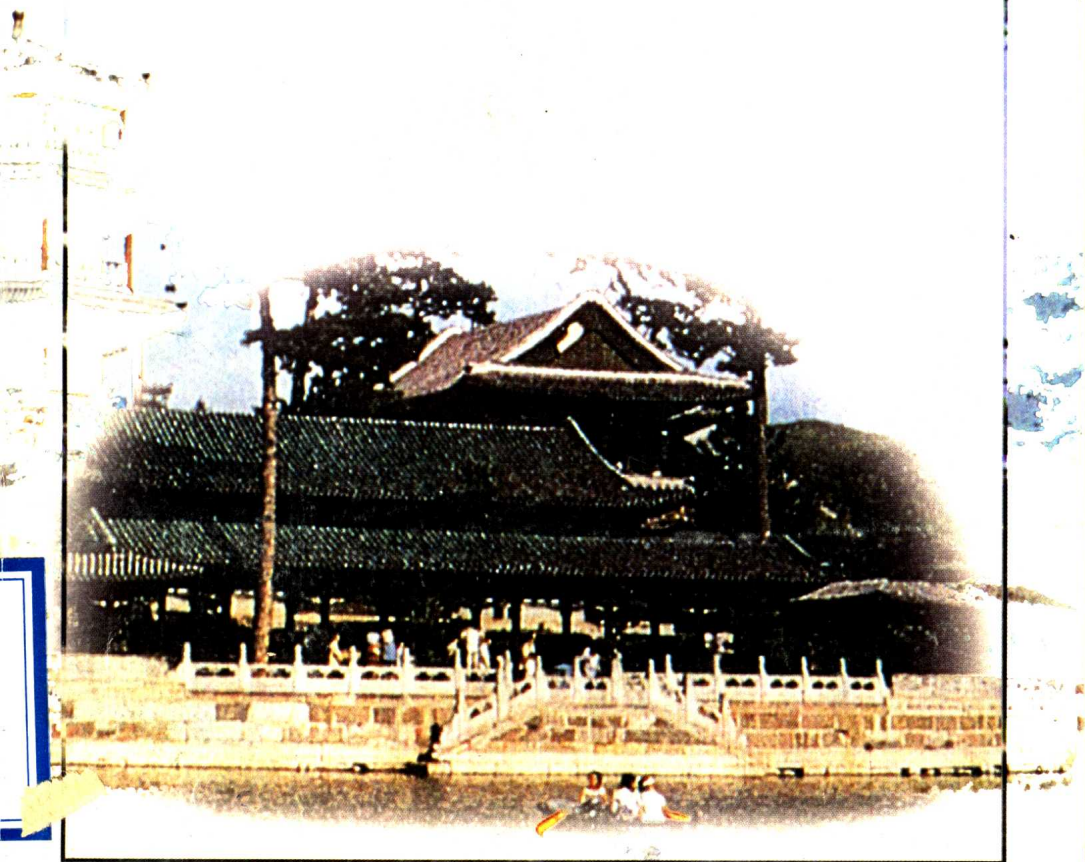
艺 术 大 视 野 从 书

壶中天地

——道与园林

朱 铭 董占军 著

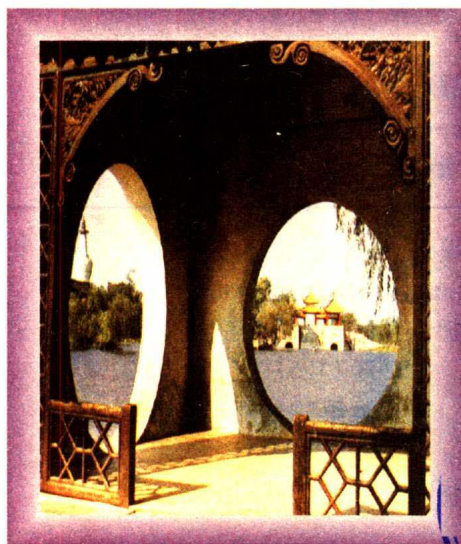

壶 中 天 地

—— 道 与 园 林

朱 铭 董占军 著

策 划: 李 新
责任编辑: 肖 灿
装帧设计: 杨之鹏

丛书名: 艺术大视野
书 名: 壶中天地——道与园林
著 者: 朱 铭 董占军

出版发行: 山东美术出版社出版发行

济南市经九路胜利大街39号(邮编: 250001)

印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂印刷

889 × 1194 毫米 大32开 7.125印张 4插页

1998年12月第1版 1998年12月第1次印刷

印 数: 1-3000

ISBN 7-5330-1163-5/J · 1162

定 价: 11.00 元

序

“壶中天地”语出《后汉书》费长房故事：

费长房者，汝南人也。曾为市掾。市中有老翁卖药，悬一壶于肆头，及市罢，辄跳入壶中，市人莫之见，唯长房于楼上睹之，异焉，因往再拜，奉酒脯。翁知长房之意其神也，谓之曰：子明日可更来。长房旦日复诣翁，翁乃与俱入壶中，唯见玉堂严丽，旨酒甘肴，盈衍其中，共饮毕而出。翁约不与人言之。后乃就楼上候长房曰：我神仙之人，以过见责，今事毕当去，子宁能相随乎？……

（《后汉书·方术传下》）

后来明代造园大师计成在他的《园冶》一书中，根据这一故事把园中景色称为“壶中天地”，句云：“板壁常空，隐出别壶之天地。”“伟石迎人，别有一壶天地。”等等。毁于英法联军的清朝著名宫苑圆明园内，也因此而有“壶中日月长”之设景。之所以这样说，一是喻园林为神仙之境，世外桃源，可以隐世避俗，可以独处修身；另一方面也比喻园林艺术取天地之精华，于一微中见自然之大，虽小若壶中，而别有天地，与佛家故事“芥子纳须弥”同为“园林艺术”的代名词。

汉代道家方术十分盛行，从老子的《道德经》发端的道家学说，本是以探究宇宙与人的统一而又矛盾的关系为宗旨的辩证哲学，这时与《周易》相结合，演绎成阴阳八卦和神仙方术之宗教，在民间十分广泛地流传着。费长房遇神仙点化而入壶一游的故事本来不过只是巫卜之技，但后来的造园艺术却往往

脱离不了道家思想中的这种避俗出世、清静无为、荡垢涤秽、洗刷自己心灵的要旨。常常于小中见大、无中见有、乱中得序、静中藏动，成为中华民族文化中神奇而特异、几乎带有几分神秘色彩的一门艺术。

古人为什么要造园？又为什么这样来造园？乃至终于造成了这样的园。我以为，归根结蒂，都没有脱离开《老子》第十六章中“致虚极”的道理。这一章的全文是：

致虚极，守静焉。万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，是谓复命。复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，殁身不殆。

（《老子》第十六章）

意思是说，达到极其清静的境界，保持寂静诚朴的心境。虽然万物都在成长，我们却冷眼观察它的周而复始。芸芸众生，最终总要回到它的根本。回到根本，方才寂静，这便是一个周期。一个又一个的周期，归纳成为经常的规律，认识这个规律的便是明白人。不认识这个规律，胡乱去做，必然凶多吉少。知道规律才能包容万象，包容万象才能坦然处之，坦然处之便能统御全局，统御全局才能把握自然，把握自然才能合乎大道，合乎大道便可保持永久，一辈子不会遭殃。

老子这一章和第十五章相互连贯，都是讲哲学家从不自由到自由的修持境界。本章要旨归根到底就是“致虚极，守静焉”六个字，这是一切想要有所作为的人必须遵守的法则。魏晋以后，一切有识之士皆寄情自然山川，走返朴归真的道路，达到“虚极”“静焉”的境界。竹林七贤隐居山林、寄情诗酒，狂放自若，我行我素，追求的是这种境界；陶渊明弃官归隐、采菊东篱、登高呼啸、临流赋诗，追求的也是这种境界。到了后来，一部分人既要做官，又要虚静，便把山川自然搬进自家的府邸宅院中来，可隐可显，时静时动，倒也占尽风雅、得尽

风流，这就是唐宋以后，官僚士大夫阶层造园之风盛行的原因。皇家宫廷里均有“御花园”，达官贵人也莫不“蓄壤开泉，仿佛林泽”；到了明清之季，市民商贾，凡是有点钱财的，都舍得花钱营造私家园林，《红楼梦》里荣国府的大观园、《金瓶梅》里西门家的花园都十分了得。应当说，这也是中国古代环境意识的觉醒。清人李斗的《扬州画舫录》中形容当时扬州城内“家家住青翠城堙，处处是烟波楼阁”，好一派美丽景象！笔者恰巧也生于这江淮之间的苏中小镇——溱潼，虽弹丸之地而所存古旧园林甚多。犹记儿时常入陈家花园、徐家花园玩耍，虽已荒废多年，而溪流叠石于芜杂中依稀可辨。所存庙宇道观如绿树院、东观等处，幼时已辟为小学校，然皆有花园遗迹。抗战期间，犹见绿荫秀树，蔚为风景，可见清人所记不谬也。《吴风录》更言“虽闾阖下户，亦饰小山盆岛为玩”，也确是如此。记得儿时小镇风俗，凡居家，沿河植柳，顺墙栽竹，藤萝搭架，青苔铺石，勤劳之家，不屑以金玉夸其富，每每取幽静得其雅。如此民风，诚乃虚静诚笃之至极也。

于今之世，经济繁盛，文化振兴，净化和美化环境成为全世界人民的共同愿望。在这种形势下，探讨和研究一下我国传统环境美意识的最佳典范——园林艺术，吸收它的审美思想之精粹，汲取它的科学精神之法理，引入到今日我们居住环境的改造、设计和创新中来，也许不是没有益处的。此乃本书写作之初衷，也是作者不揣冒昧，硬着头皮闯进这个神圣领域的良苦用心。

园林之造，关键在一个“美”字。对于“美”字的解释，历来的说法是“大，羊”。据说是从小学之祖许慎的《说文解字》来的：“美，从羊，从大”。而“羊”者“鲜”也。所以中国人的美意识首先是从“吃”上来的，而且是从“大啖肥羊”上来的！我不知道这种研究是不是想为今日愈演愈烈的“吃喝风”寻找理论根据，但如果让我来解释的话，我倒以为这个“美”字的原形，乃是表现中国人的环境意识的，不信你瞧：

“美”字的中央乃是一个“人”字，四周长满了树木草丛的样子，人生长、居住在一个植物繁茂的环境中央，并且草木环绕人而布置的格局是完全对称的，不但左右对称，而且上下对称，这无疑意味着是一种人为的布局，不是杂乱无章的纷乱状态。因此，似乎可以说：美者，生活在人工园林中的人是也。或者说，能居住在人工园林中的人，在中国古代初民的心目中便是一种美。我这样斗胆提出这个说法，不敢说是放之四海而皆准的真理，但用在这里为我的《壶中天地》解题，来一个姑妄言之，看起来我以为也是说得着的。（注一）

所以我认为，中国人的造园，出于两种动机：一是环境观的需要，二是审美观的需要。

从环境而言，在古代中国人的心目中，大至宇宙，小至个人，都是一个整体，这便是道家提出的“天人合一”的宇宙观。老子说：人法地，地法天，天法道，道法自然。“天、地、人”都是“法自然”诸层次中的产物和存在而已。“壶中天地”当然也含有“大周天”中的“小周天”，或从“小周天”可窥见“大周天”之理。《道德经》、《周易》，乃至后来的八卦、风水、针灸、气功……莫不是由此而发，当然其中也包括园林。

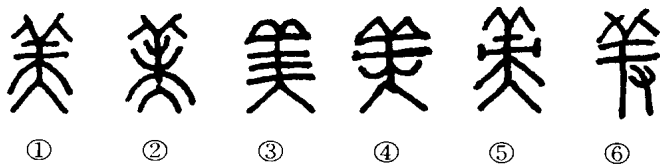
从审美而言，古代中国美学思想，以主体的体察意会为主要审美体验方式，尚意境、尚气韵、尚势理。就审美客体创造而言，往往表现为综合的、多元的、互融式的艺术境界，诗歌、文学、绘画、音乐、书法、雕刻、园林……，相互之间有许多互相渗透的要素，大约都以怡神养性为宗旨，畅通贯气为追求。以造园而论，其审美境界与文学通，刘勰《文心雕龙》诸要义，均可取而用之；与绘画通，尤其与山水画之法则相互为用；与音乐通，若俞伯牙之高山流水，皆可从园林中求之；与诗词通，王维、白居易诸氏皆有山水诗之咏，亦有园林之作。这些载体作为艺术的存在，均以道家体味之道而得以高扬。

从这两个方面出发，就中国园林的研究而言，已经有不少

人和书，从禅、从儒、从美、从环境等角度谈园林之美，但我以为，由“道”而发，似乎才是正理。所以我的题目是“道与中国园林”。

是为序。

（注一）《说文解字》中的“美”写作“①”；金文别体作“②”；古玺印文作“③”、“④”、“⑤”，《齐侯壶》铭文中作“⑥”。前数例，皆可解释为美冠的人，或繁茂草木之中的人。末例，则更显然，可作二释：一为手植一树，一为人在树下。也许是我故意淘气，反正我看不出什么“大羊”、“肥羊”之类的意思，也引不出什么食欲。

1 北海小西天湖池

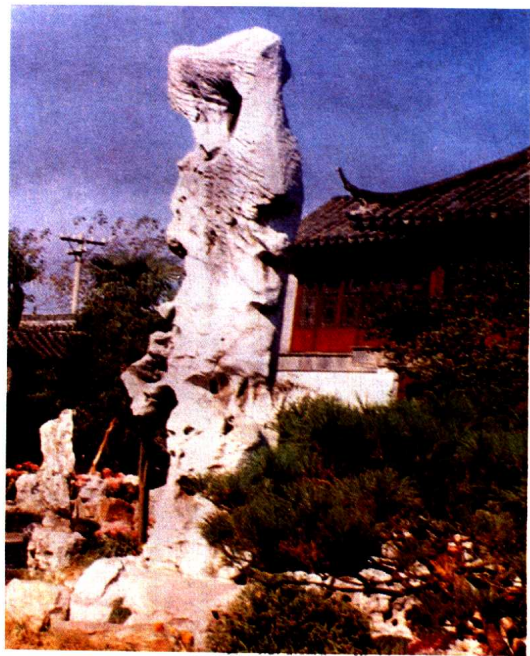

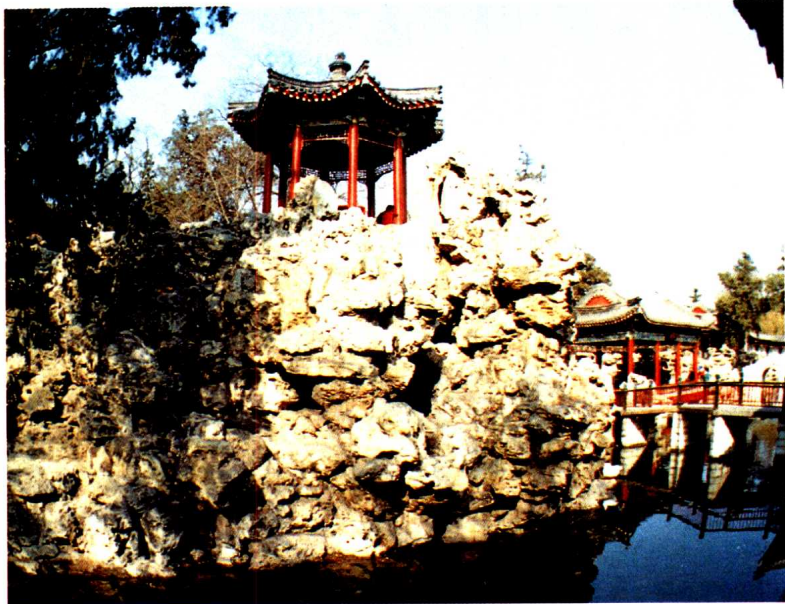
2 北海静心斋

3 苏州环秀山庄石磴山路

4 苏州留园冠云峰

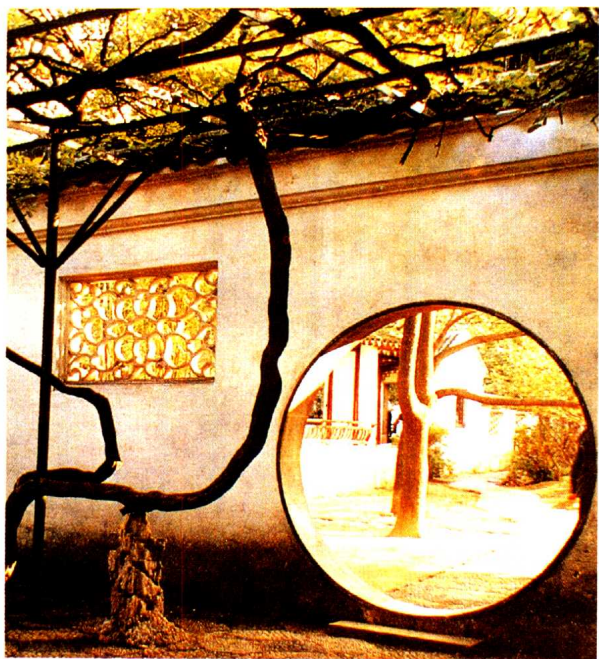

5 北海静心斋之替山亭

6 苏州沧浪亭

7 南京瞻园之紫藤架

8 广州白天鹅宾馆中庭之《故乡水》

9 城市公用绿地中的园林小景

10 城市街头之水景

11 城市街头点缀景区之山石

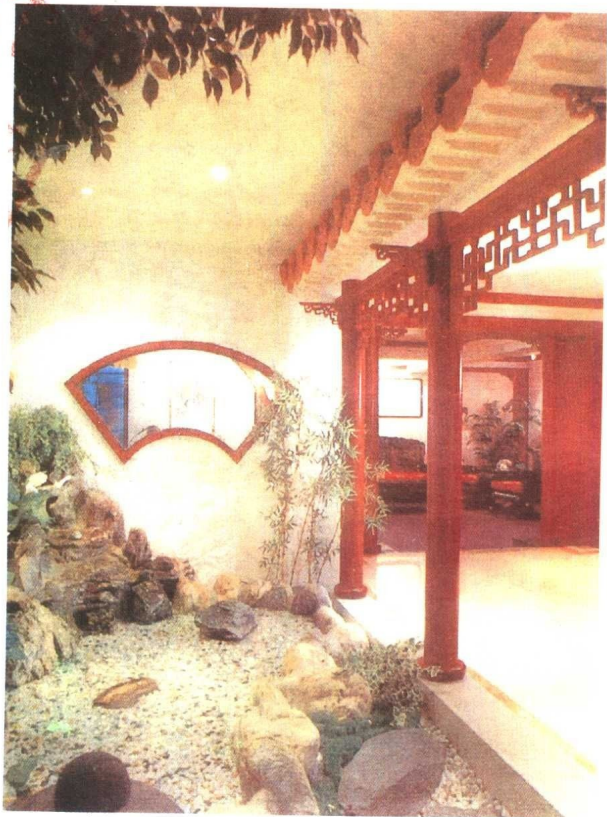
12 青岛八大关宾馆院内之水池、雕塑及汀步

13 某别墅区之园林式大门

14 现代庭园绿化之园林风格

15 古典园林在现代环境中的运用

16 台北科学会堂餐厅内之巨树装饰

目 录

序	(1)
第一章 古代中国人的环境观——天、地、人	(1)
第一节 宇宙观——天人合一说	(1)
宇宙是什么	(2)
天、地、人的统一	(4)
阴阳五行说	(7)
第二节 环境观——风水阴阳说	(11)
藏风	(11)
得水	(14)
聚气	(16)
第三节 生死观——生命永恒说	(19)
海上有仙山	(19)
从修炼到养生的转变	(21)
两条历史轨迹的比较	(23)
第二章 古代中国园林的境界观——自然·淡泊·幽雅· 含蓄	(27)
第一节 法天地——自然	(27)
钟情自然的王羲之、陶渊明	(28)
妙造自然的盛唐大师	(30)
贵在天作地生之状	(33)
第二节 求虚静——淡泊	(36)
中隐之道与虚静淡泊	(36)
中隐之道下的园林境界	(38)
隐逸文化与丹、药、气、寿	(40)
第三节 超凡俗——幽雅	(42)