

图书在版编目(CIP)数据

细说中国园林：彩图版 / 余志超著. —北京：光明日报出版社，2005.12
ISBN 7-80145-836-2
I. 细… II. 余… III. 古典园林—简介—中国 IV. K928.73
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 150344 号

责任编辑 / 杨宝发

封面设计 / 谢定莹

版式设计 / 韩立强

图文制作 / 韩立强 谈霞

设计总监 / 李庆伟

图片摄影 / 施凌云等

组稿及图片提供 / 北京新浪大江流文化传播有限责任公司

◆ 本书著作权、版式设计和装帧设计受世界版权公约和中华人民共和国著作权法保护，书中所有文字、图片及版式设计等任何部分，未经许可，不得以图表、电子、影印、缩拍或其他任何手段进行复制和转载，违者必究。

细说中国园林

出版发行：光明日报出版社

地 址：北京市崇文区珠市口东大街5号 100062(邮编)

电 话：010-67078945 (发行) 67078235 (邮购)

传 真：010-67078227 67078233 67078255

网 址：<http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问：北京盈科律师事务所郝惠珍律师

总 经 销：新华书店总店

经 销：各地新华书店

印 刷：北京市外文印刷厂

(本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社发行部联系调换)

开 本：720 × 980mm 1/16

印 张：15

字 数：208千字

版 次：2006年1月第1版

印 次：2006年1月第1次印刷

书 号：ISBN 7-80145-836-2

定 价：38.00元

版权所有 翻印必究

彩图版

中国园林

细说

XISHUO
ZHONGGUO YUANLIN

余志超/著

光明日报出版社

细说中国文化

园林

创新理念

应用“细说”理念，通过编写体例、图片和艺术设计等多种要素的有机结合，从园林历史、结构布局、文化意境、特色景点等多种角度，全面地、深层次地解析中国园林。

精彩插图

300多幅精美图片，包括园林照片、园林古画、解析图、平面图等，立体地展现中国园林的秀丽景观和精神特质。

理想读本

精美的图片、科学的编写体例和精彩的版式设计，为读者打造一个立体的、彩色的和极具艺术美感的阅读空间，是学习中国园林知识的理想读本。

封面设计 谢定莹

责任编辑 杨宝发

ISBN 7-80145-836-2

9 787801 458360

ISBN 7-80145-836-2

定价：38.00元

细说 中国园林

余志超 / 著

光明日报出版社

前言 ■ ■ ■

北宋政和七年(1117年),酷爱艺术的宋徽宗赵佶终于下决心要在京城汴梁修一座山水园林。他亲自带领宫廷画院的诸画师设计,组成强大的设计班子,并要精于园林艺术的宦官梁师成负责整体工程建设。五年后,这座命名为“艮岳”的园林建成了。据《艮岳百咏诗》记载:这所园林几乎囊括了园林建筑所能想到的一切景致,计有建筑四十六处,如:亭、馆、轩、楼、堂、阁、厅、斋、庵、庄、关、寮、门等。水色景点有十三处,如:池、江、湖、溪、川、泉、峡、瀑、渚等。山川景致二十八处,如:岗、岭、岳、台、洞、峰、岫、谷、崖等。

从各种文献的描述来看,艮岳把大自然当中的山水风景加以高度的概括、提炼、典型化而缩移摹写,称得上是一座叠山、理水、花木、建筑完美结合的人工山水园林。而且,由于宋徽宗是一位精于艺术的专家,艮岳完全是按照山水、花鸟画理所设计,具有浓郁的诗情画意,其艺术和文化内涵也是相当深厚的。

可惜的是,几年后,这座精美的园林被战火毁灭。今天,我们研究有关艮岳的历史资料,可以看出,园林作为一门综合的艺术形式,它的审美价值是相当高的。它既包括建筑、叠石、理水、植物等有形的工艺,也包括绘画、雕塑、书法、诗词等精神文化艺术。园林艺术与绘画、书法等平面的艺术不一样,它是立体的,观赏者不能旁观它,必须深入其中,沿着园林的小径,登山涉水,穿行于庭院、曲廊、楼阁、斋轩、幽境之间,慢慢地游,方能欣赏到它的美,感受到各种无形的意趣和意境。

如果按照园林基址和开发方式来分类,中国古园林可以分为人工山水园和天然山水园。人工山水园,即在平地上开凿水体,堆筑假山,人为地构造山水地貌,营造建筑和配置花木,把天然山水风景缩移摹拟到一个小范围之内。这类园林的特点是完全以人工模仿自然,园林的最高境界就是古人说的“虽由人作,宛自天开”。以上介绍的艮岳就是这样一个人工山水园。

天然山水园包括山水园、山地园和水景园,一般选择天然山水的局部作为建园

基址，在原始地貌上因地制宜地作适当的调整、改造，营构建筑和配置花木。这类园林的特点，就是借助自然风景天然之美，花费不大而获得远胜于人工山水园的天然山水之真趣。

如果以园林的隶属关系来分类，中国古园林又可以分为皇家园林、私家园林和寺观园林。皇家园林属于皇帝和皇室所有，古籍里称为苑、囿、宫苑、御苑、御园等。它的特点是，具有皇权至上的规划思想，其规模之大远非私家园林可比拟，并且由于财力雄厚，往往是雕梁画栋、金碧辉煌、雍容华贵，具有浓郁的宫廷色彩。历史上，比较有名的皇家园林，如秦汉时期的阿房宫、上林苑，隋唐时期的西苑、大明宫、华清宫，两宋时期的艮岳、大内御苑等等，这些早已不存，现存的还有颐和园、故宫、避暑山庄等等。

私家园林属于贵族、官僚、缙绅、文人所有，古籍一般称为园、园亭、园墅、池馆、山池、山庄、别业、草堂等。私家园林绝大多数为“宅园”，也就是依附于邸宅作为园主人日常游憩、宴乐、会友、读书的场所，规模不大，一般呈前宅后园的格局。私家园林中还有一依附于邸宅的游憩园和别墅园，这些园林一般建在郊外的山水风景之处。

在中国古园林中，私家园林是一颗璀璨的艺术明珠。上至两汉魏晋，下迄明清，私家园林留下了许多让后人悠然神往的胜迹。如汉代外戚大将军梁冀的私园别墅、魏晋时期一代富豪石崇的金谷园、唐代大诗人王维的辋川别业、宋代文人苏舜钦的“沧浪亭”等等。现存的私家园林大部分为明清两代所建，如苏州园林的拙政园、网师园、留园，扬州的瘦西湖、寄啸山庄，上海市的豫园，无锡的寄畅园等，这些园林代表了私家园林的最高水平。

寺观园林即佛寺和道观所附属的园林，也包括寺观内部庭院和外围地段的园林化环境。寺观园林除了借鉴皇家园林和私家园林的许多艺术形式以外，最重要的特征是，它保留了宗教所特有的型制（如“伽蓝七堂制”），有着特有的宗教氛围，这是它与皇家园林及私家园林不同的地方。寺观园林比较有名的有：潭柘寺、少林寺、金山寺、寒山寺、灵隐寺、楼观台、白云观等等。

中国古园林除了以上三种主要形式以外，还有一些非主流的园林，如衙署园林、祠堂园林、书院园林、会馆园林等等，其形式大体相似于私家园林。

中国古园林作为一种综合的艺术形式，其价值也是多方面的。首先，它是人们休憩游览的重要形式。穿行于园林之中，园林的山体、水景、建筑、植物花木都会给人们带

来无限的美的享受。在这样的山水交融的环境中，人们能够更多地亲近自然，缓解由于生存所带来的压力，使精神得到适当的放松。无论古今，游园都是人们生活中的共同需求，无论是否具有园林方面的知识和文化修养，只要走进园林，人们都能够直接感受到园林的外在之美，这是园林最重要的功能。

其次，中国古园林不仅仅带给人们山水之美，而且它是艺术，是文化，它内蕴着中国人那种超越世俗、隐于江湖的精神人格。欣赏园林，无疑同样也是在欣赏艺术，是在欣赏中国的山水书画艺术，是在欣赏中国的诗词等文学艺术。如果观赏者自身有一定的文化艺术造诣，能够把握园林的意趣和意境，那就能深入到古人的精神人格中，感受那种“得象忘形”、“得意忘象”的高层次的审美经验。

再则，中国古园林对研究人居环境也是有帮助的。中国园林最大的特征，就是本于自然与概括、提炼自然相互融合，建筑美与自然美相互融合，有形的山水、建筑、花木与人文艺术精神相互融合，最大限度地满足了人与自然和谐相处的愿望。继承古人给我们留下的这些精神遗产，无疑对我们改造人居环境是有借鉴作用的。现在城市建设和居民小区建设都在讲究景观设计，古园林的许多叠山理水的手法就有直接的借鉴作用。

本书除了第一章全面地叙述园林艺术的有关知识以外，其余七章主要分地域介绍中国古园林。这七个地域是苏州地区，扬州、南京地区，上海、无锡地区，浙江地区，北京地区，北方地区，粤、湘、贵、川地区。这样的分类，主要是考虑到园林的分布和地域特征，也考虑了传统上的习惯划分。如苏州园林，集中代表了私家园林的最高水平，就列出专章来介绍；又如北京地区主要是皇家园林，其水平也是其他地区不可相比的，因此也列出专章来介绍。另外，相对而言，北方地区的园林较少，风格也比较接近，因此按习惯的分类整体地作一章介绍。

在介绍每一个点时，除了介绍园林的历史由来以外，还概括了园林的特点和布局，并且试图引领读者在园林中游览，对一些重点的景点则提出来着重介绍，使其印象深刻。同时，为了帮助读者方便欣赏园林，还用卡片的形式，介绍了一些有关园林建筑、文化方面的知识。如果本书能够引起读者对古园林的兴趣，并了解一些有关园林的知识，甚至逐渐进入园林审美的深层，那就是本书的目的。

目录

CONTENTS

中国古园林概说

- 中国古园林的整体风格 11
- 中国古园林的构园要素 14
- 中国古园林的审美经验 18

苏州园林

- 疏朗平淡见天真 27
——拙政园
- 芥子须弥小园深 34
——网师园
- 疑身万山闻狮吼 39
——狮子林
- 假山尽得造化功 44
——环秀山庄
- 未成曲调先有情 49
——沧浪亭
- 奇石冠云峰峭立 56
——留园

扬州、南京园林

- 一路楼台直到山 66
——扬州瘦西湖
- 波光粼粼未见水 73
——扬州寄啸山庄
- 四季假山穷奥妙 79
——扬州个园
- 石奇更擅园林胜 85
——南京瞻园

上海、无锡园林

- 溪谷山林入城市 92
——上海豫园
- 十亩之间见幽深 101
——嘉定秋霞圃
- 白鹤南翔去不归 107
——南翔古猗园
- 借得青山不用还 113
——无锡寄畅园
- 假山真水融自然 118
——无锡蠡园

浙江园林

- 雅洁有似网师园 123
——杭州郭庄
- 千古凄婉钗头凤 127
——绍兴沈园
- 十亩荷池藏画境 135
——湖州小莲庄

北京园林

- 东西对称是帝苑 142
——御花园
- 似断非断有奇趣 148
——乾隆花园
- 太液琼华多野趣 154
——北海
- 松柏交翠藏祭坛 160
——中山公园
- 雍容华贵集大成 166
——颐和园
- 伽蓝七堂多富丽 174
——潭柘寺

北方园林

四面荷花三面柳 182

——济南大明湖

泉似珍珠洒玉盘 187

——济南趵突泉

依山就势巧布局 192

——太原晋祠

温泉水滑洗凝脂 197

——西安华清池

塔殿巍峨是祖庭 204

——河南少林寺

森森柏树续道统 209

——登封嵩阳书院

粤、湘、贵、川园林

余地三弓红雨足 216

——番禺余荫山房

潇湘洙泗延学脉 220

——长沙岳麓书院

山韵水趣独醉人 225

——贵阳花溪公园

一缕香魂寄竹园 230

——成都望江楼

锦官城外柏森森 234

——成都武侯祠

专 题

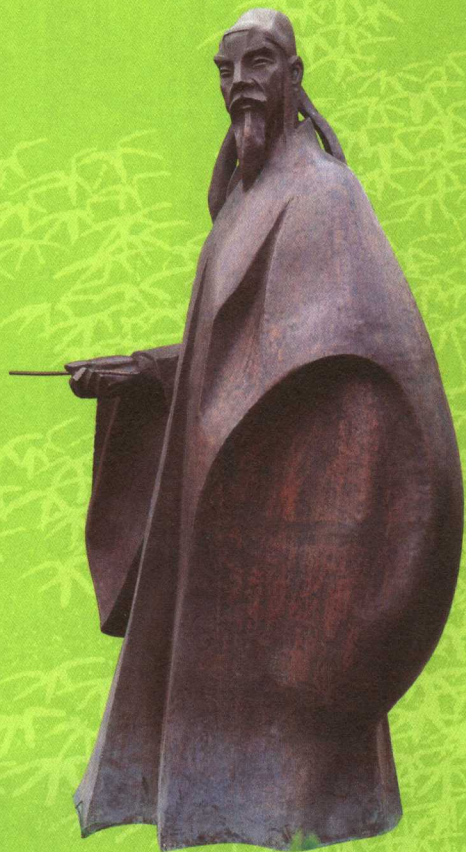
中国园林之最 45

园林的门洞 54

园林的漏窗 74

园林的石峰 130

园林的铺地 202

中国古园林概说

中国古园林的整体风格是比较于世界园林艺术而言的，特别是比较于欧洲的法国的对称式园林和英国的风景式园林，现代园林研究方面的专家一般将它概括为四个方面：(1) 本于自然，高于自然；(2) 建筑美与自然美的融合；(3) 诗画的情趣；(4) 意境的蕴涵。

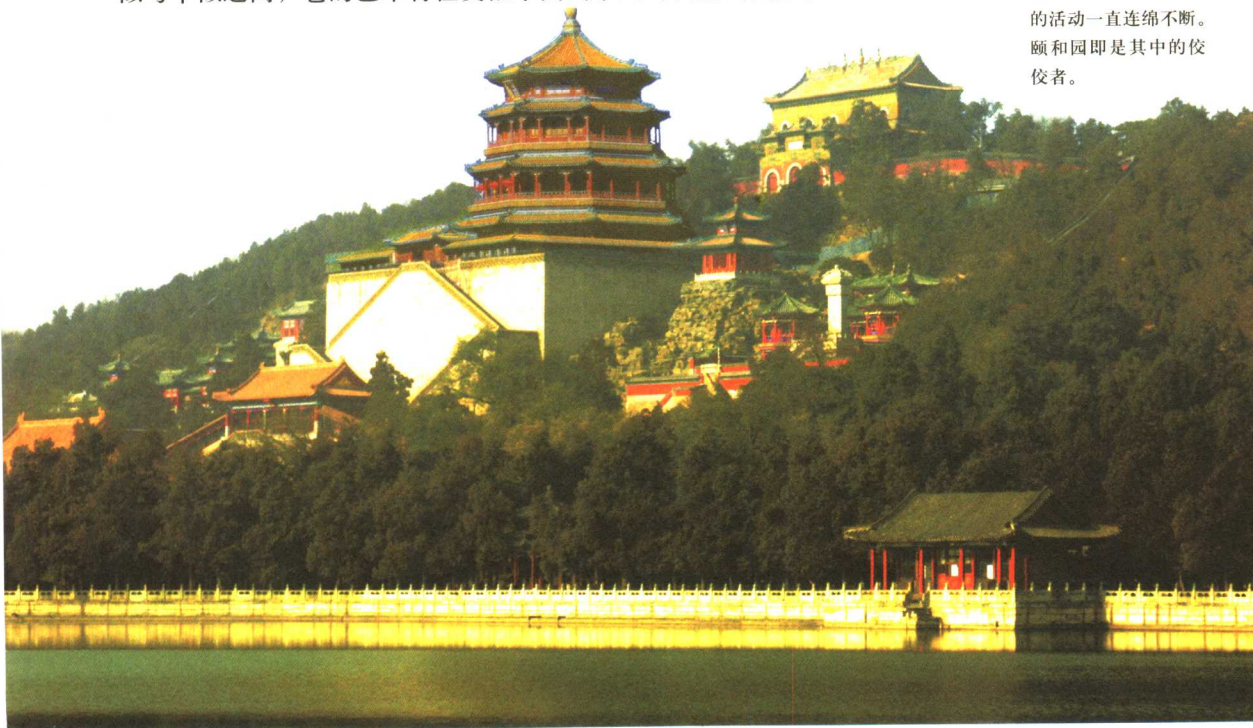
● 中国古园林的整体风格

欣赏中国古园林是一种高层次的审美过程，需要审美者有着较为丰富的园林知识和深厚的文化艺术修养。如果你不满足于在古园林中匆匆而过，希望驻足古园林，追寻古人那种寄情山水、超然物外的情趣，聆听大自然与人交融的天籁之声，以获得高层次的审美经验，那么了解一下中国古园林的整体风格是有帮助的。

本于自然，高于自然

无论什么风格的园林，应该说都是来自于自然，同时也是人类对自然的模仿和提炼，但对于中国古园林来说，其整体风格似乎更强调对自然的提炼和概括。中国文化背景中有“得意忘形”的哲学思想，有“写意”重于“写实”的传统，这表现在园林艺术上，也就是重视对自然山水的提炼和概括。如造园中的筑山，无论是土山、土石山还是全石山，中国的造园家都非常重视自然山水的真精神。园中的假山往往是模仿自然山林的某些最精彩的局部，把各个精彩的局部提炼出来，凝结在一起，形成一个整体，这样造出来的假山，与真山在似与不似之间，它的艺术特征类似中国山水画对自然的概括。

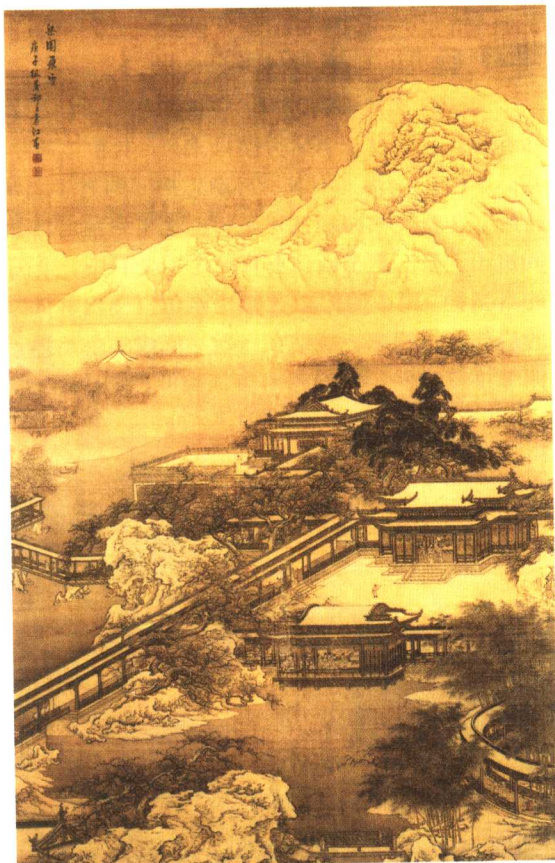
● 青山依水的颐和园北京城西北部一带自然环境有利于建造园林，这里既有西山为屏障，又有充足的水源可开发利用，加之自然风光十分优美，所以自金、元至明、清，建造别墅、苑、园的活动一直连绵不断。颐和园即是其中的佼佼者。

又如理水。园林中开凿的各种水体都是自然界的河、湖、溪、涧、泉、瀑的艺术概括，它同样是集中了自然水体的各种精彩的局部。这种理水既是对自然的模仿，又必须遵循一定艺术规律，如池水的有聚有散，才能避免四边方圆的水面的单调和呆板，又如小中见大，池面再小，也要造出弥漫深远之貌。由此可见，强调对自然的概括是中国古园林的一个重要风格特征。

建筑美与自然美的融合

中国古园林的建筑基本上是木框架结构的个体建筑，这种建筑的内墙外墙可有可无，可隔可透，空间可虚可实。这种建筑无论多少，也无论其性质、功能如何，都很容易与周围的山水植物融合在一起，彼此协调，互相补充，成为一个个富有诗意的画面。如园林中随处可见的亭，不仅具有观景的功能，而且它是风景画面中非常重要的一点，具有点景的作用，此外还通过其特殊的形象体现了天圆地方、纳宇宙于芥子的哲理。“唯有此亭无一物，坐观万亭得天全”（苏东坡）。又如模仿江南水乡舟楫往来的旱船或船厅，其外形似船，临水而建，与水体结合在一起，彼此毫无不协调的地方。还如建在水面的曲桥，蜿蜒山际、随势起伏的“爬山廊”等，与山水植物结合一体，都是园林“画面”中不可缺少的一部分。

● 梁园飞雪图 清 袁江

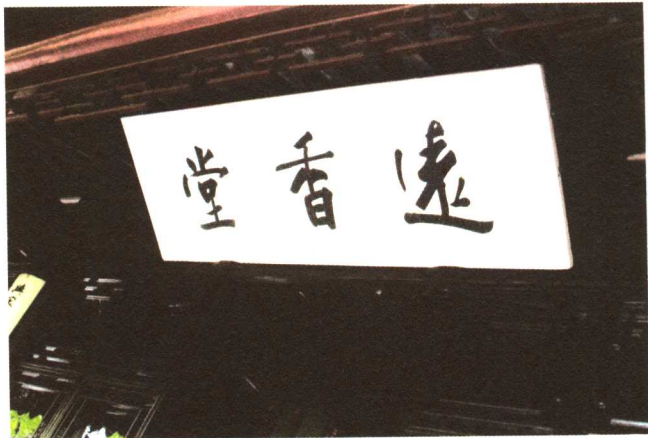
梁园，又名兔园，汉代梁孝王刘武所建，亦名梁苑，旧址在今河南省商丘东。画面取梁园一角，但见宫殿、亭台、水榭、回廊。园中苍松、老树、翠竹，湖石玲珑剔透，达官贵人、佳人高士悠闲自得。远山烟波飘渺，雪色凝寒。

中国古园林

的整体风格

林所追求和所表现的即是诗词中的意境，是对诗词意境的再现，甚至直接借助于诗词、楹联点明风景所蕴含的意境。如园林中的叠山艺术，就非常注重依据山水画理而叠，甚至具体摹拟山水画的技法，如皴法、矾头、点苔等。所以《园冶识语》中说：“画家以笔墨为邱壑，掇山（叠山）以土石为皴擦；虚实虽殊，理致则一。”又如建筑物的外观，如歇山、悬山、攒尖、卷棚等坡式屋顶，有着非常生动的线条，又如石雕、木雕、砖雕、彩绘更是直接把绘画雕塑用于建筑，所以有人认为，西方古典建筑是雕塑性的，中国古典建筑是绘画性的，这是有道理的。还如园林中的植物配置，务求其在姿态和线条方面既显示自然天成之美，也要表现出绘画的意趣。树木花卉的选择明显受花鸟画“古、奇、雅”的格调的影响，讲究色香清隽，能够细品玩味、有象征意味的。

● 拙政园内的远香堂匾额
“远香堂”取自于周敦颐《爱莲说》中的“香远益清”句，通过文字点明了园林的意境。

意境的蕴涵

意境是中国传统艺术的一个审美范畴。园林意境源自诗画的意境，是指内情外景交融而产生的审美感受，是一种高层次的审美经验。由于中国古园林与诗画有着天然的联系，自然就把追求诗画的意境作为自己的审美理想，因此，有没有意境既是中国古园林风格的重要特征，也是品评园林艺术高下的一个重要标准。中国古园林的意境主要通过三个方面来表现：

第一，通过叠山理水把大自然的山水风景缩移摹拟于咫尺之间。古人有“一拳则太华千寻，一勺则江湖万顷”的说法。这种缩移并不是在体量上，实际上也不可能把自然的真山真水搬到园林中来，而是指通过巧妙的叠山理水，使具体的石、山、水引起观赏者的联想，把物境化为意境，使物境幻化、衍生出意境，所谓“得意忘象”是也。

第二，预先设定一个主题，然后借助于山水、花木、建筑所构成的物境把主题表现出来，从而引起观赏者的主观联想，幻化为意境。这类主题往往与文学艺术形象、神话传说、奇闻轶事、历史典故有紧密的联系，如皇家园林中常有的蓬莱仙山的意境等。

第三，园林建成后再根据物境的特征用文字点题，也就是园林中常见的匾额、楹联、诗词、刻石等。其中匾额和楹联是表现园林意境的主要手段，如苏州拙政园有两处赏荷花的地方，一处建筑物上的匾额为“远香堂”，另一处为“听留馆”。前者得之于周敦颐咏莲的“香远益清”句，后者出自李商隐“留得残荷听雨声”的诗意，两处的意境由于点题的不同而有差别。

● 中国古园林的构园要素

中国古园林

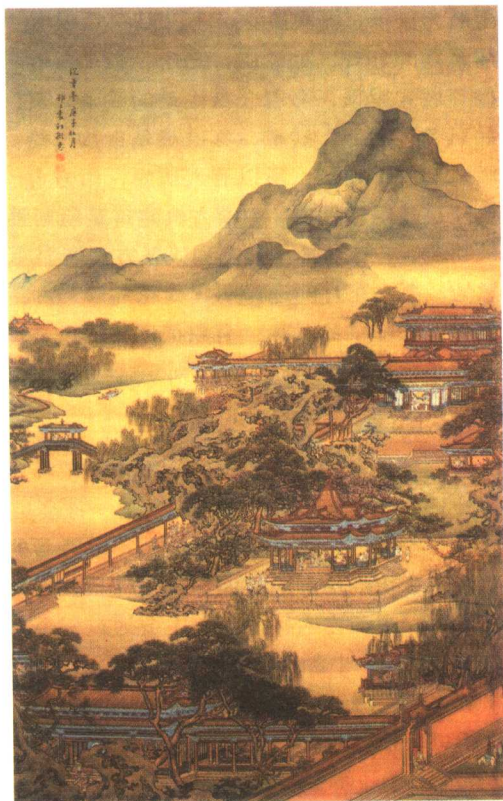
的构园要素

假山

假山是指以土、石堆叠的山形造景。除了自然山水园林有真山的条件之外，一般城市园林是以假山来模仿真山的形貌和意境。假山又分为土假山、土石假山、全石假山。土假山是园林史上最早出现的假山，山形浑朴自然，有山野趣味，但因为占地过大，且山坡较缓，中小园林很少采用。土石相间的假山以石为骨，在平缓处覆以土壤，或以土堆成基本山形，再缀以石峰。这种假山优点是山上林木花草能够正常生长，有土有石也符合自然山岭中的形象。全石假山要再现自然山景中的悬崖、深壑、挑梁、绝壁、石洞等，有着特殊的审美趣味，是堆叠技艺最难的一种，因此要求设计者和工匠有较高的山水画艺术修养，并且要做到胸中有波澜壮阔、万里江山，才能塑造那崇山峻岭、危岩奇峰、层峦险壑、细流飞瀑。宋代的《宣和画谱》中说：“岳镇川灵，海函地负，至于造化之神秀，阴阳之明晦，万里之远，可得咫尺之间，其非胸中自有丘壑而能见之形容者，未必能如此。”

石峰

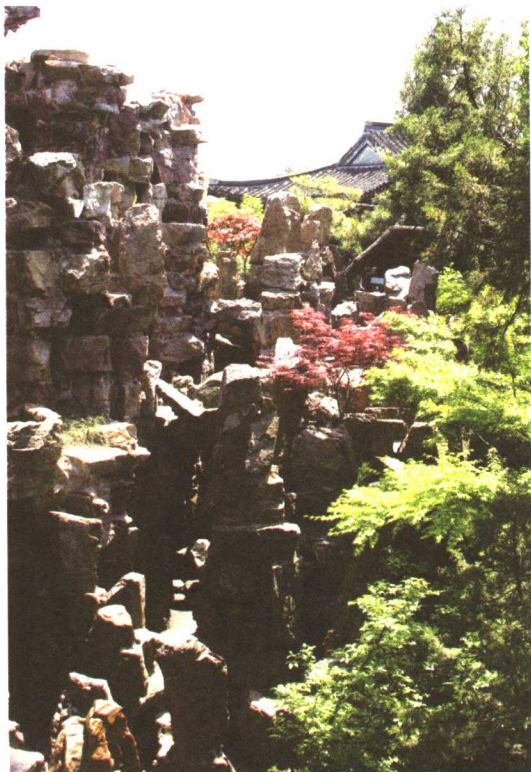
是指单独置立的孤赏石景。其造型透出中国古园林的神韵，是缩地点景、渲染园林山野情趣的重要手段。石峰经常用的石材有：太湖石（色以青黑、白、

● 沉香亭图 清 袁江

沉香亭是唐代著名建筑。此画表现了沉香亭及其周围的大假山典雅秀润的气势。

灰为主，质地细腻，产江浙一带）、黄石（色灰、白、浅黄不一，材质较硬，产江苏常州一带）、英石（色呈青灰、黑灰，常夹有白色方解石条纹，表面涡洞互套、褶皱繁密，产广东英德一带）、斧劈石（有浅灰、深灰、黑、土黄等色，具竖线条的丝状、条状、片状纹理，外型挺拔有力，产江苏常州一带）、石笋石（色淡灰绿、土红，带有眼窠状凹陷，形状越长越好看，产浙、赣常山、玉山一带）。常用的艺术手法有点峰（用形态较好的石峰点缀于园林各处）、屏峰（用石峰遮挡部分视线）、引峰（用奇特的石峰引游人入幽境）、补峰（指灵活自由布置石峰，修饰园景的不周之处和空白处）。至于石峰的品评标准，古人一般用透、瘦、皱、漏、清、丑、顽、拙八个字来概括。

● 个园抱山楼一侧的秋季假山

水景

水景是园林中的不可缺少的造园因素，园林中因为有水才会有灵性，园林如果缺水，那就会缺少生命的灵动，显得死板而枯燥。除了自然的水景以外，人造的水景也是模拟自然，一般有湖、池、溪、瀑、泉等水体。这些水体根据不同的组景需要，表现出不同的美来：如静态的水有湖水和荷池，水平如明镜，涵映出蓝天流云、翠树秀山、屋宇楼台，表现了园林虚实变幻的迷人之美。动态的水则有小溪、泉水和瀑布等水景，则以流动的线条、美妙的水声加强了园林的生气。特别是流动的水发出的声音，它们是园林交响曲的主要演奏者，“何必丝与竹，流水有清音”，这是一种高境界的园林审美趣味。

植物

植物是园林各种要素中的有生命之物，有了植物园林才能生机盎然。植物既是园林景观的主角，又是其他景致不可缺少的陪衬。适宜园林种养的植物有许多，如乔木类的有白皮松、桧柏、垂柳、枫、竹、银杏、梧桐、桂花；灌木类的有南天竹、山茶、海棠、梅花、玉兰、腊梅、石榴、紫薇、牡丹、木香、芍药，等等。植物的种类虽多，但与园林建筑的配置却有一些讲究。如花色深浓的宜植于粉墙旁，花色淡雅的宜于绿丛或空旷处；桂花、白玉兰、腊梅等有香味的植物不宜种在空旷处，要用花墙、庭院稍加围隔，才能使香气随微风“递

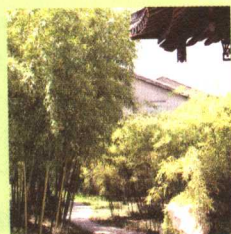
园林的植物配置

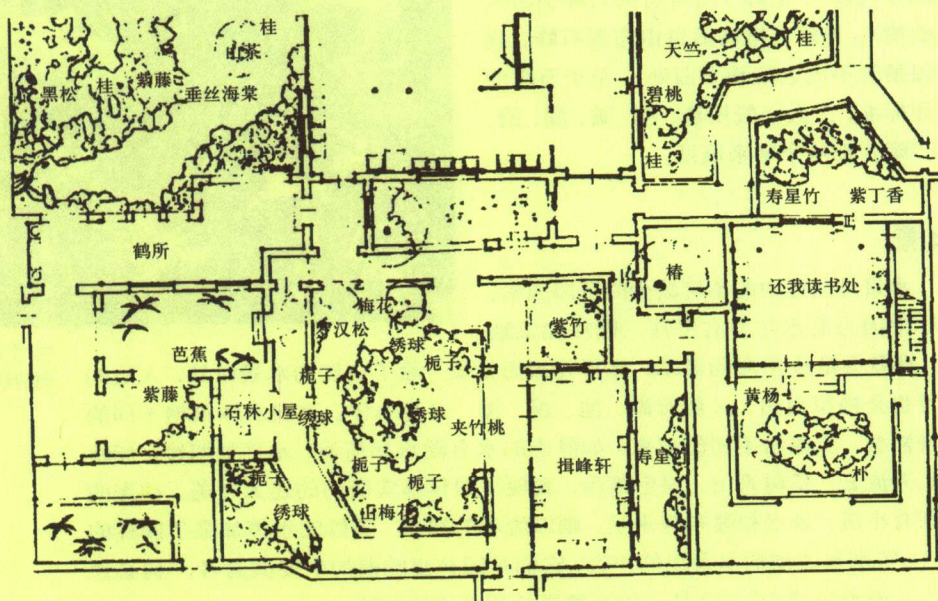
● 苏州虎丘园内的粉色兰花

● 扬州个园的绣球花树

● 扬州个园的竹林小径

● 苏州留园石林小院内植有各种花草的平面图

● 苏州退思园内的紫藤萝花架

● 上海秋霞圃内的牡丹花丛