

园林艺术及欣赏

中学生文库

ZHONGXUESHENG WENKU

上海教育出版社

园 林 艺 术 及 欣 赏

刘 天 华

责任编辑 张志筠

封面设计 范一辛

中学生文库 园林艺术及欣赏

刘 天 华

上海教育出版社出版发行

(上海永福路123号)

各地新华书店经销 上海市印刷六厂印刷

开本787×1092 1/32 印张13.25 插页2 字数258000

1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷

印数1—7,200本

ISBN 7-5320-1072-4/G·1043 定价: 3.95 元

《园林艺术及欣赏》序

——陈从周

秋阳薄得如一层轻纱，笼罩在窗前的竹帘上，明净极了。耳中传来是顾兆祺吹的昆曲清笛，恬淡闲适，仿佛漫步园林，涟漪花影，风清云淡，引我到个飘渺空灵的境界，忘世忘机，享受片刻的清福。这对我来说，应该是如何的珍惜啊！本来刘生天华写了一本有关园林的书，叫《园林艺术及欣赏》是给青年学生读的，要我写序，我迟迟未举笔，似乎灵感未到，今日在笛韵中，却又触动了我。美这个东西，太神秘了，生活能在美好的环境中度过，也许是最大的幸福，我国园林创造的便是最美的环境。

我是研究园林的人，一谈起它，就有点美感诱人，如果园林不美，就算不了园林，因此造园者要知美，游园者要知美，评园者更应知美。园以景胜，情因人异，“仁者见仁，智者见智”，看法是不同的，但是真善美，是不易的真理。真正美的东西，看法可以一致，虽然感情有时有不同，然而对美的景物还是公认的。

欣赏园林，正如欣赏文学、戏曲一样，多少要有一点

基础入门知识，这与一无所知的两样多了。总的说来是文化，文化的高低直接影响着欣赏水平。园林是属于文化范畴的东西，因此与文化不能有丝毫的脱离。为了使青年学生提高欣赏园林的水平，天华写了这本书，实在令人高兴。也许由于此书的启发引导，从而培养出文学、艺术、造园、昆曲等各方面的下一代人才，则此书岂仅园林一端而已。

从来谈园林的人，对于中国园林与昆曲这一节，似乎涉及太少，我把这个相互关系说出了后，使人们清楚地认识到这个道理。天华在这本书中，引申了谬见，很有力地进行了阐述，是对园林理论作了进一步的发展，值得提倡。我深信今后园林与昆剧这两种艺术，将会同时获得更灿烂的成就。

理论深奥的著作是重要的，然而专业科普性的读物也同样重要，对于提高文化、陶冶性情，所具的效果与广泛性，有时比专业性著作还要明显。深入浅出，是写普及性作品最难的所在，天华敏于思，能在这点上用力，是可喜的事。我深信此书的出版，将受到大家的欢迎。

春秋佳日，人影衣香，钟情山水，知己泉石，园林信美，则此书将引人入胜了。

1987年11月1日于同济大学新村梓室

知美好美富美

美存其中

園林藝術日欣賞題

戊辰秋歲陳從用

目 录

小 引	1
一 天上人间诸景备 ——苑囿园林	5
二 宅院贵清新 ——私家园林	29
三 径曲禅房花木深 ——寺庙园林	51
四 城廓春风二月花 ——邑郊风景园林	74
五 巧于因借 精在体宜 ——造园原则	96
六 移步景更新 ——空时综合的艺术	119
七 丘壑田园处处宜 ——环境和相地	141
八 山林野趣寓其中 ——园林山石景	161

九	动静变幻 相映生辉	
	——园林水景·····	185
十	形色声香 绚丽多彩	
	——园林动、植物景·····	204
十一	多姿多彩点园中	
	——园林建筑景·····	225
十二	“虽二”的魅力	
	——园林风月景·····	252
十三	游园亦有术	
	——赏景的一般方法·····	271
十四	思想哲理的积淀	
	——园林景致的趣·····	286
十五	胜景佳句天下传	
	——园林与诗词文学·····	303
十六	神化丹青即图画	
	——园林与山水风景画·····	322
十七	赏心乐事谁家园	

——园林与戏曲音乐·····	340
十八 兴衰变迁史留名	
——园林发展史·····	356
附录：我国各地现存古园概况···	381
后 记·····	413

小 引

近年来，随着物质生活的好转，文化水平的提高，旅游赏景已成为我国人民最喜爱的娱乐活动之一，造园活动也因此进入了一个新的繁荣时期。

园林是人们为了游览娱乐的方便，用自己的双手创造风景的一种艺术。由于各民族、各地区的人们对风景有不同的理解和偏爱，也就出现了许多具有不同特点和风格的园林。归总起来，世界上的园林大致可分成三个系统——欧洲园林、西亚园林和中国园林。我国园林，有着悠久的历史，在世界园林史上独树一帜，享有很高的地位。

中国园林的艺术宗旨是“虽由人作、宛自天开”，也就是说它是将自然界的美丽景色经过组织、浓缩，按照艺术家的美妙构思，再现出来的一种艺术。它既具有自然山水风景的景观特点，又要比自然山水集中和精妙；既讲究景色的自然天趣，又强调艺术家主观意识的熔铸；既突出山水花木等自然之物的造景作用，又重视其他艺术手段的辅助和点缀。因此，我国古园在山水、植物等天然景物之外，又引进了建筑、文学、书画、雕刻和工艺等各门艺术，将

人工和自然熔于一炉，使它们在园林美景中互衬互映，相映交辉。正因为如此，与由单纯的土石花木组成的西方园林相比，我国园林就别有神韵。同我国古代的其他传统艺术一样，我国园林所创造的美景之中，包含着深刻的文化内容。一些古代著名的哲学美学思想，都在不同程度上反映到园林艺术中来，园林景色也成了古代诗歌文学和绘画艺术表现的一个主要内容。可以说，园林是我国传统文化和自然山水美综合而成的艺术。

我国园林又是艺术和工程技术的综合。园林是大型的能允许游览者进入其内部进行欣赏活动的实用艺术，它必然带有较强的工程技术性。例如，园林中要堆叠假山，改造地形；要开挖水渠，疏浚水面；要栽种各种花草林木；要架桥筑路，建造厅堂楼房，因此就与土石方工程、水利疏浚工程、园艺绿化工程、道路桥梁工程和建筑工程密切相关。因而园林不是造园设计师个人能够完成的艺术作品，只有在懂得这些专业技术的匠师们共同努力下，通过工人们的辛勤劳动，才能把艺术家头脑中的园林转化为地面上的园林。

正因为园林是处于和许多工程交接面上的一种艺术科学，所以对于它的归属，至今仍有不少争议。建筑界人士将园林视为建筑的一个分支，在建筑学专业开设园林课程；林业界、农业界也不甘落后，认为园林和农、林业关系密切，也在林学院、农学院开设园林专业。然而这些院校的园林课程，往往都有各自的侧重点，如建筑专业的偏重于规划和建筑设计，林学院的偏重于树木景观的设计，而农学

院的偏重于园艺花卉，都不同程度地存在着以偏概全的倾向。对此，著名学者钱学森在国务院召开的第一届市长学习班上曾发出呼吁，要人们正视中国园林的特殊性。钱学森认为：我国园林不同于西方那种附属于建筑的园林，它是一种有文化性的美化艺术，应该隶属于美术范畴。在我国园林这一艺术系列中，从小到大应包括山水盆景、园林和庭院，名山胜水风景区，那种以为造了几个亭子，栽了几排树，就算园林的观点是不全面的。为了全面发扬光大古典园林的优秀传统，最好在美术学院内设立园林艺术系。

他的这个意见是很有见地的。要是我们将园林以舞台表演艺术来比方的话，那么所有的假山石峰、花草树木、建筑楼台甚至诗文题对，都是舞台上的演员，只有在导演的指挥下，按照剧本的构思，才能演出一台完整的戏来。也就是说，上面这许多工程内容，只有在园林艺术家的统筹安排、精密指挥下，才能成为园林中的一部分。一个精心布置、品种繁多的花木、山石、盆景市场，虽然五彩缤纷，令人眼花缭乱，但它的布置终究是一种机械的陈列，没有经过造园家匠心构思，称不上园林艺术。

与现代工业的其他工程相比，园林的施工并不很复杂，因而本书把重点放在统领这些工程的“指挥”——园林艺术身上。

亲爱的青年朋友们，每当你在园林中沿着曲径游廊漫步时，每当你在池畔观赏鱼儿戏水时，你可曾想过，在这些看来随意布置的山水、花木、亭台之中，还有着不少学问呢！在你去苏州，上北京，下广州，遍游祖国的园林名

胜之后，在赞美之余你能说出它们各自的特点吗？本书愿意成为你们探索园林艺术堂奥的一个导游，让我们一起到古典园林的美景之中去漫游吧！

我国园林，园因境成，景因园异，呈现出一片繁花似锦的景象。按照它们表现出来的基本特点，可以将它们大致分成四种类型，这就是苑囿花园、私家园林、寺庙园林和邑郊风景园林。

一 天上人间诸景备

——苑囿园林

如果你参观过北京的故宫博物院，那沿着中轴线一进一进排列着的宫殿，规模宏大，气势磅礴，金碧辉煌，能使每个游赏者大吃一惊。然而，这里却缺少亲近和怡人的生活趣味。建筑空间、家俱布置、室内陈设，装修彩画等都是最大尺度、最高标准，但并不符合人体功能的要求。在这里生活，是极不舒服的。

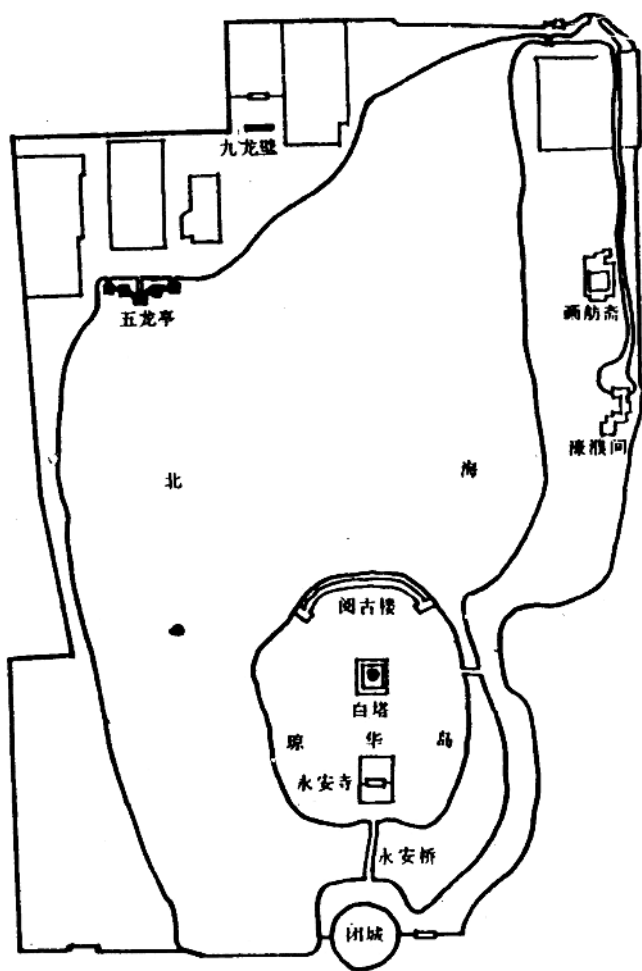
帝王是封建社会的最高统治者，在生活上极其奢侈享乐，他们不堪忍受宫中正规拘禁的生活，便设法大肆兴建园林，利用园林创造的理想环境来满足生活上的各种娱乐享受。这种为帝王服务的园林我们称之为苑囿。早期苑囿，主要放养动物，以供帝王打猎娱乐，以后逐步发展成工作、生活、游玩相结合的花园。按照这些花园所处的地理位置，又可分为三种不同的形式。

苑囿的三种形式

最小的皇家苑囿是利用宫城禁地之中的小块空地，堆叠些假山，种植些树木而形成的庭院式的花园，它们能够局部地改善宫廷的起居环境。位于北京故宫正中轴线最北端的御花园是这类小苑的典型。“前朝后寝”是我国宫城规划的重要原则，后寝三宫的北门坤宁门便是御花园的正门，如果皇帝皇后住在坤宁宫中，只要走出宫门，就可进入花园游玩。因为宫中花园很少，所以这块空地显得特别宝贵，各种景物也就尽可能地堆砌在这里，御花园东西长130米，南北宽90米，却有20多幢建筑和高大的假山，还有许许多多奇石玉座、盆花桩景古树名木，使人感到似乎进了展览馆而不是在游园。

除了御花园外，故宫中还有建福宫西花园、慈宁宫花园、宁寿宫西花园（即乾隆花园）等，都可以说是点缀在一片黄色琉璃瓦海洋中的绿洲。宫内苑囿面积均不大，又受到轴线的影 响，布局较为规正。有的为了利用隙地，沿着主要建筑物延伸很长的距离，如乾隆花园是为了乾隆皇帝归政后静心休憩而修造的。它建在一块东西宽仅37米、南北长达160米的狭长土地上，因而只得纵向分隔成四段，很显然受到宫殿建筑的限止。

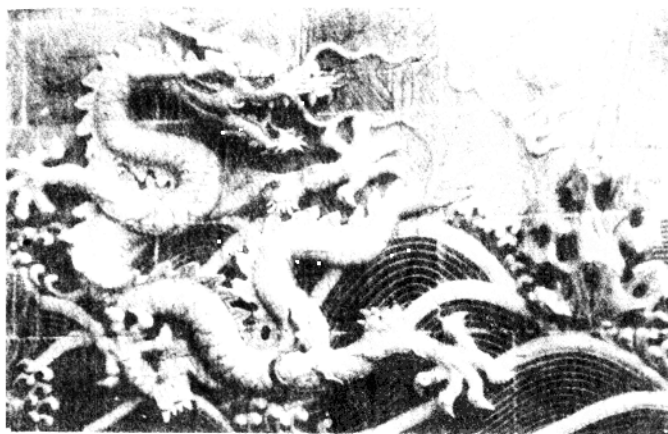
第二是宫城近旁的苑囿。这类花园往往利用自然的水面或小山营建而成，规模比宫内小园要大得多。同时，又因离宫近（常常在皇城之内）游赏方便，所以很受帝王的

北京北海平面示意图

重视。历史上三国时曹操在邺城建的铜雀台园，隋文帝的大兴苑等都是这类傍宫苑囿，今天北京皇城内的北海及中南海（历史上统称西苑），也是这种花园。

三海由来已久，最早可追溯到辽金时代。现在北海的琼岛在辽代称瑶屿（即瑶池中的仙岛），金代称琼华岛。元代营建大都时，引西北郊玉泉山之水入城作为城市水源，重加疏浚，形成了水面很大的平湖景观，称太液池。又将挖出的土堆成景山，使山水相得益彰。明清两代，西苑及景山一直是帝王寝居休憩、朝臣听政、敬佛祭天的重要地方。这些花园摆脱了宫殿规正轴线的约束，又有山水可借，其规划布局显得自由灵活。常常通过对地形的局部改造，创造出宛若自然的景色来。

北京北海九龙壁(局部)