

中国历代艺术文粹丛书

主编 邓牛顿

咫尺山林

园林艺术文粹

孙小力 编著

东方出版中心

中国历代艺术文粹丛书

主编 邓牛顿

咫尺山林

园林艺术文粹

孙小力 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

说 明

经中央机构编制委员会办公室和中华人民共和国新闻出版署批准,原中国大百科全书出版社上海分社、知识出版社(沪),自1996年1月1日起,更名为东方出版中心。

咫尺山林——园林艺术文粹

邓牛顿 主编 孙小力 编著

出版:东方出版中心

开本:787×1092(毫米) 1/32

(上海仙霞路335号 邮编200336)

印张:7.25

发行:东方出版中心

字数:149千字 插页2

经销:新华书店上海发行所

版次:1999年1月第1版第1次印刷

印刷:昆山市亭林印刷总厂印刷

印数:1—5,000

ISBN 7-80627-383-2/J·5

定价:9.00元

内 容 提 要

本书是“中国历代艺术文粹”丛书之一。丛书按音乐舞蹈、绘画、书法、园林、戏曲曲艺等艺术门类分为五册。主要选录中国历代诗文、笔记、杂著、专著中有关艺术的优美篇章和精彩论述；每篇选文后附有简明注释和精当评析，旨在帮助读者理解和感悟上述各类艺术的独特魅力和审美特性。本书重点选介中国历代 37 位名家有关园林艺术的精美篇章 50 余篇。内容既有园林景观的描述，园记、游记的赏析，也有造园法则和美学思想的阐释，具有相当的可读性，是今人欣赏中国园林艺术、了解其艺术风貌和发展路径的理想读物。

序

邓牛顿

人类正在走向 21 世纪。中国人民正在走向现代化。

一个完整意义上的现代人,既应该具备现代科学精神,也应该具备现代艺术精神。所谓现代意识,固然应以科学与民主为核心,但却不可缺少艺术的成分。正是从塑造现代人的高度上,我们要求人生的科学化和人生的艺术化。可以说,只有经过艺术滋养的人生才是完美的人生。

现代艺术精神是古典艺术精神的承传与发展。要拓展现代艺术精神,就必须对传统艺术精神有一个清晰的认识和正确的理解,为此,我们从中国历代有关艺术的名著佳作中择取精彩篇章,编纂成这套“中国历代艺术文粹”丛书,献给国人,尤其是广大的青年朋友,期望它能对读者丰富现代生活和完善现代人格有所裨益。

中国历代有关艺术的典籍文献难以计数,其中不乏富有创见、对中国艺术的发展产生重要影响的真知灼见。本丛书按音乐舞蹈、绘画、书法、园林、戏曲曲艺等富有中国特色的艺术门类分成五册,其内容基本囊括了除语言文学之外中国古代艺术的各个方面。每一篇都由选文、注释和评析三部分组成,从所选篇章中,读者可以看到——

中华艺术是一个丰富的宝库,源远流长,光彩照人。既有

丰厚的艺术创作成果,又有精到的理论建树。

中华艺术的哲学基础是天人合一。天人合一,既是中国人的宇宙观,又是中国人的人生观和艺术观。艺法自然,又归于自然。向往天纵天放,天然天籁。

中国人的艺术思维是辩证法。讲究有无相生,虚实互用,刚柔相济,动静结合,疏密相间,浓淡得宜,曲直有度……总之,相反相成,相辅相成。

中华艺术始于音乐,各门类皆与音乐相通。吐字行腔,走笔运墨,展身舒体,都讲究节奏韵律,富于乐感。各类艺术都期待进入音乐的世界。

中华艺术不计较细部的工拙,不讲究局部的妍媸,而追求大而化之的艺术气度与美学风致。将出神入化、浑然天成,视为最高艺术境界与美学标的。

艺为心声。中华艺术认为艺品与人品相一致,视艺本为人本,视艺术体为生命体。

凡此等等,都说明,中华艺术以自己独特的品格和充沛的活力,自立于世界艺术之林,它是中华民族精神极其重要的组成部分。相信广大读者在对中华艺术思想遗产的接触和了解之中,会有会心之处,会有感悟之得,会有灵气之获,使自己的精神变得更加充实与完美。

前 言

中国古典园林应该算得上是典型的中国国粹了,然而如何理解、怎样欣赏,则并不为今天多数人所了解。比如也许有人知道,世界园林的风格大致分为两大体系,一是以西方园林为代表的规则图案式园林,一是以中国园林为代表的自然山水式园林,但他们可能并不清楚:中国古人造园为何选择自然山水形式,最初的自然山水园林的形制如何,蕴蓄中国士人聪明才智的写意山水园林是在怎样的背景下产生的,其理论主张究竟是什么……欲探究这些谜底,不妨到本书中寻找答案。又比如说,中国古典园林延续至今,经过历代人士的加工改建,与开创时候相比,已经面目全非,那么这些园林最初的面貌特征到底是什么样的,园林主人的造园动机和创作手法究竟如何,关于这一切,本书也都有真实的记录和细致的分析。

与已经面世的有关园林艺术、园林文化的书籍不同,本书不求面面俱到,也不打算就某一方面作专门深入的探讨,它尽量避免空泛的纯艺术分析,也不主张只见森林、不见树木的所谓注重文化的论述,更不进行专门的造园理论研究,而是希望通过古人自己的陈述和选编者具有针对性的分析概括,以较少的篇幅,容纳较为丰厚的内容,即以原汁原味的文选及其注释作为基础,辅以简明流畅的评析,使读者一书在手,就能对中国历代一些重要园林的艺术特征、产生原委、变化经过以及

中国园林总体的历史沿革、文化经济背景、艺术创作原理有一个较清晰的认识。

本书文选年代上自先秦,下迄清末民初,以时代先后顺序编排,内容包括园记、园林品评、随感以及专门的造园理论,其形式则涉及散文、楚辞、赋、骈文和诗歌。在古人看来,园林建造并非通常工匠的手艺可为,而是一种风雅的举动;园林的建设,当然主要是指物质的景观建筑,但还应当包括诗、文、楹联、匾额、绘画以及园林的陈设、鉴赏、游观等各项活动,因此古人热衷于园林景色的描绘、园林游赏的思考、园林修建的叙述和园林活动的记录等等。古人著述又不像今天这样分类细密,而往往是随手记录,有感而发,故形式灵活多样。本书从各种文集、杂著和造园理论专著中择取具有代表性的篇章,加以注释,各篇后均缀以评析,结合选文介绍背景,分析特色,评述其地位和影响,对于某些至今尚存的园林,还简要介绍其历史演变和今天的面貌,使读者能以小见大,由点及面,较全面、系统地了解中国各个时期、各种风格、各种类型园林的真实面貌和造园艺术。

中国的古典园林,大概从吴王的姑苏台开始,就已奠定了山水相依、自然浑朴的格局。汉代有汉武帝广袤壮观的皇家园林上林苑,也有袁广汉、梁冀等富豪摹山范水的私家园林,而一般的地主阶层和平民,则尚未将筑园提上议事日程。魏晋南北朝是园林建筑百花争艳的时期,私家园林、寺庙园林迅速崛起,从而不仅形成了皇家、私人、寺庙园林三足鼎立的局面,而且出现了各种风格同时并存、各呈特色的园林格局,如豪富石崇“金谷别业”的林藪观阁,诗人谢灵运“始宁墅”的景观建设,退隐士人陶渊明庭院的质朴,在职官员庾信小园的野

趣,都给后世园林的修造,提供了许多借鉴和参考。唐代园林更加趋于艺术化,建于风景名胜地的自然山水园林,已基本上以游观为目的;城市官员建园也很普遍,故城市园林大量增加,更注重景观景点的修建。前者以王维、柳宗元为代表,王维著名的“辋川诗画”,促成了园林与文艺的紧密结合,柳宗元“旷如奥如”的理论,则表明文人雅士已经在深入探讨风景美的规律;后者以白居易为表率,其履道里宅园的格局和玩赏活动,成为人们效仿的楷模,其随时随地筑园的精神和实践,又为后来文人寒士的建园点明了方向。宋代园林分布广泛,大多建于城镇,“沧浪亭”、“独乐园”、“梦溪”等园林的创建与命名,说明士人开始把园林作为表现自我的作品,而宋徽宗的“艮岳”,更是掀开了城市山林崭新的一页,为大规模兴建人工山林树立了典范,刺激了各阶层人士造园的热情。从此,文人雅士标新立异,贵族豪富推波助澜,平民寒士不甘寂寞,城市园林迅速普及,并于明清臻于鼎盛。

中国造园理论是建立在大量园林修造实践的基础之上的,并且有丰富的山水画理论供参照,所谓“名园可图,名画可园”,就是说中国的园林和绘画具有不少相似相通之处,就是说优美的园林需富有“画意”。另外,要在有限的天地中表现自然无限的美景,就不能不讲究寓意、象征、掩景、藏景、造景、借景、小中见大、大中见小等一系列造园手法。明清时期的造园家和艺术家对此作过许多阐述:文震亨有“室庐安置”、“山水写意”的精辟论述,计成有“园林修造”、“借景造景”的系列理论,李渔总结过小山的美学要素,沈复阐述了扩大空间的艺术原则,凡此种种,都对当时的园林修造产生了积极的影响,对我们今天的园林欣赏也起到了指点迷津的作用。

中国园林历史和造园艺术并非这么一本小册子可以讲述完整的,我们仅希望读者通过阅读本书,能提高园林艺术的欣赏水平,并对中国园林艺术产生兴趣。秀色堪餐、宛若画意的园林已经在向我们招手了,那么,莫要停留,信步漫游、仔细品味去吧!

孙小力

于上海大学文学院中国文化研究所

目 录

序 邓牛顿 1

前言 孙小力 1

- 楚辞·招魂(节录) [战国]宋 玉 1
上林赋(节录) [汉]司马相如 4
西京杂记·袁广汉园 [题晋]葛 洪 8
归去来辞(节录) [晋]陶渊明 10
山居赋(节录) [南朝·宋]谢灵运 13
小园赋(节录) [北周]庾 信 18
辋川集(选录) [唐]王 维 23
永州龙兴寺东丘记 [唐]柳宗元 26
洗心亭记 [唐]刘禹锡 29
草堂记 [唐]白居易 32
池上篇 [唐]白居易 38
平泉山居戒子孙记 [唐]李德裕 42
沧浪亭记 [宋]苏舜钦 47
真州东园记(节录) [宋]欧阳修 51
独乐园记 [宋]司马光 54
梦溪自记 [宋]沈 括 59
艮岳记(节录) [宋]赵 佶 63
洛阳名园记(选录) [宋]李格非 69

吴兴园林记(选录)	[宋]周 密	76
书画舫记	[元]杨维禎	81
小南山记(节录)	[明]吴廷翰	85
王氏拙政园记	[明]文徵明	88
豫园记	[明]潘允端	94
锦帆集·园亭纪略	[明]袁宏道	99
瓶史(选录)	[明]袁宏道	103
寄畅园记	[明]王稚登	107
帝京景物略(选录)	[明]刘 侗	于奕正 114
长物志	[明]文震亨	120
室庐(选录)		120
水石(选录)		123
寓山注(节录)	[明]祁彪佳	126
园冶	[明]计 成	133
兴造论		133
园说		136
相地(选录)		139
掇山(节录)		142
借景		147
陶庵梦忆	[明]张 岱	151
筠芝亭		151
价园		153
范长白		155
于园		158
闲情偶寄	[清]李 渔	160
房舍(节录)		160

收景在借(节录)·····	164
山石序·····	167
小山·····	170
石榴·····	174
芭蕉·····	176
竹石·····	[清]郑 燮 178
网师园记·····	[清]钱大昕 180
扬州影园·····	[清]李 斗 184
浮生六记·····	[清]沈 复 189
闲情记趣(节录)·····	189
浪游记快(节录)·····	191
履园丛话·····	[清]钱 泳 195
造园·····	195
灵岩山馆(节录)·····	198
清稗类钞·····	徐 珂 201
张涟工垒石·····	201
颐和园·····	206
园林·····	213
营造法原·园林建筑总论(节录)·····	姚承祖 张至刚 216
主要参考引用书目·····	221

楚辞·招魂(节录)

[战国]宋玉^①

高堂邃宇，檻层轩些^②。层台累榭^③，临高山些。网户朱缀，刻方连些。^④冬有突厦，夏室寒些。^⑤川谷径复，流潺湲些。^⑥光风转蕙，汜崇兰些。^⑦经堂入奥，朱尘筵些。^⑧

翡帷翠帐，饰高堂些。红壁沙版^⑨，玄玉之梁些。仰观刻桷^⑩，画龙蛇些。坐堂伏檻，临曲池些。芙蓉始发，杂芰荷些^⑪。紫茎屏风，文缘波些。^⑫文异豹饰，侍陂陲些。^⑬轩轳既低，步骑罗些。^⑭兰薄户树，琼木篱些。^⑮魂兮归来！何远为些？

据宋朱熹《楚辞集注》卷七

〔注释〕

①宋玉：战国楚人。屈原弟子，为大夫。屈原放逐，宋玉撰《九辩》、《招魂》、《神女赋》、《高唐赋》等，皆哀屈原无罪遭谴，为寓意托兴之作。 ②檻：栏杆。檻层轩：栏杆配置于层层叠叠的楼板。 些：语助词。 ③台：积土而成的高堆。 榭：建于台上的木制建筑物。台榭常用于观景。 ④网户：雕刻网状图案花纹的门窗。 朱缀：以朱丹涂饰花纹交缀处。 刻方连：门窗所刻图案成方形相连。 ⑤突厦：大屋的东南角。 夏室：门窗高大通畅、位于阴处的屋子。 ⑥径复：来回。此二句谓庭园中流水来回环绕，水声潺潺。 ⑦光风：天气晴朗，微风徐来。 转蕙：使蕙兰摇曳不停。 汜：摇动。 ⑧奥：室之西南

角。 尘:承尘,即天花板。 筵:竹席。此二句谓风携兰蕙之香,穿堂入室,充盈于红色的天花板和竹席之间。 ⑨沙版:用丹砂画饰的板壁。 ⑩刻桷:雕刻彩绘的椽子。 ⑪茝:菱角。 ⑫屏风:水葵,生水中,茎紫色。此二句谓紫茎水葵随风摇动,水波荡漾,尽显美态。 ⑬陂陲:宫殿的长台阶。此二句谓侍从之人,皆穿着虎豹花纹的特别服装,守护于长阶之上。 ⑭轩:曲辕且有遮掩之车。 轶:卧车。此二句谓车辆尚未昂起,即出发之前,侍卫皆罗列待命。 ⑮薄:草木丛生。 琼木:喻指嘉木。此二句谓大量兰蕙当门而种,又将嘉木当作篱墙。

〔评析〕

中国古时有“招魂”习俗,当有人去世时,人们手持死者的上衣于屋顶向北呼唤,希望招魂复魄,令死者复生。而荆楚之地,也把这一习俗用于活人。宋玉哀屈原放逐远方,恐其魂魄离散而不复还,遂撰此辞以招之。篇中历述北方荒凉,又描绘楚地景物之美、风俗之佳,盼屈原回归故里。此处所录,即关于楚地风景的一段。

中国园林又称山水园林,向以自然山水或写意山水著称,这一特殊风格,早在距今两千多年的春秋战国已经有了雏形。不过,若以地域划分,南北又有差异。北方视野开阔,故多筑高台以眺望;南方水泽密布,故常建轩阁以观景。当然,古人筑台,最初并非出于观赏的动机,而是为了登临以通天神,故把台称作“灵台”。据史籍记载,春秋之前北方各国所筑灵台,皆以土垒成四方形,唯有“崇高”,缺乏美感。也许是出于天性,爱美的南方人率先将高台、亭阁都纳入景观建筑的范畴,如上文所谓“层台累榭,临高山些”;又把轩阁当作观水的最佳场所,如所谓“坐堂伏槛,临曲池些”。他们还将溪水泉流引入

住宅，绕上几绕，令“川谷径复，流潺湲些”，从而生出无穷情趣。至于水中荷芰芙蓉，门前兰蕙佳木，更具有典型的宅园风格。

《招魂》所述楚地园林风貌，并非仅仅出于想象，相传吴王阖闾、夫差所建姑苏台，高数百丈，台下有专供游览的九曲路，台上有供吴王与西施嬉戏的天池、馆娃阁等，有山有水，有台有阁，已具后世官苑的风貌。据说姑苏台为楚国人伍子胥规划营建，他将楚人爱美的天性以及优美的园林风格带入吴地，令高台曲水均备，登临嬉水皆宜，由此奠定了中国园林的基本格局。

上 林 赋(节录)

[汉]司马相如^①

于是乎周览泛观，缙纷轧芬，芒芒恍忽。^②视之无端，察之无涯；日出东沼，入乎西陂。^③其南则隆冬生长，涌水跃波；其兽则獬廌獬犛、沈牛麋麋、赤首圜题、穷奇象犀。^④其北则盛夏含冻裂地，涉冰揭河^⑤；其兽则麒麟角端、驹騄橐驼、蛩蛩骅骝、馼馼驴羸。^⑥

于是乎离宫别馆，弥山跨谷^⑦。高廊四注，重坐曲阁，^⑧华榱壁珰^⑨，辇道缅属，步榈周流，^⑩长途中宿^⑪。夷嵒筑堂，累台增成，^⑫岩空洞房^⑬。頽杳眇而无见，仰攀橑而扞天。^⑭奔星更于闾闼，宛虹拖于楹轩。^⑮青龙蚺鰐于东厢，象舆婉倅于西清。^⑯灵囿燕于闲馆^⑰，偃佺之伦，暴于南荣。^⑱醴泉涌于清室，通川过于中庭。^⑲盘石振崖，嵌岩倚倾，嵯峨嶭嶭，刻削峥嵘。^⑳玫瑰碧琳^㉑，珊瑚丛生。璚玉旁唐，玢幽文鳞，^㉒赤瑕驳荦，杂沓其间，^㉓晁采琬琰，和氏出焉。^㉔

于是乎卢橘夏熟^㉕，黄甘橙棣^㉖，枇杷樛柿^㉗，亭奈厚朴^㉘，
栲栳杨梅，樱桃蒲陶，^㉙隐夫蓂棣，苔蓂离支。^㉚罗乎后宫，列乎北园，
飗丘陵，下平原。^㉛扬翠叶，扞紫茎，^㉜发红华，垂朱荣。^㉝
煌煌扈扈，照耀巨野。^㉞

据《文选》卷八