

中国园林艺术概论

曹林娣 著

中国园林艺术概论

曹林娣 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国园林艺术概论 / 曹林娣著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 112 - 11081 - 0

I. 中… II. 曹… III. 园林艺术 - 中国 IV. TU986.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 105472 号

本书旨在结合历史的和现存的古典园林实例, 对源远流长的中国古典园林艺术作理论探索以及必要的文化透视: 从理论上说明我国园林艺术产生、形成、发展、演变的历史进程, 体现我国人民独创的智慧、高贵的精神; 结合典型实例, 分析我国古典园林的艺术创作规律和特征, 包括诸如园林的相地、立意、构思、选材、造型、形象和意境塑造等艺术创作范畴以及与中国文学、画学、书学等学科交互渗透的关系; 在此基础上, 总结性地阐述园林艺术观念形态所反映的社会的、历史的、哲学的原因, 即中国古典园林的民族特质; 用事实阐明中国古典园林艺术的永久魅力以及对人类的独特贡献。

* * *

责任编辑: 许顺法

责任设计: 赵明霞

责任校对: 刘 钰 梁珊珊

中国园林艺术概论

曹林娣 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京凌奇印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 17¼ 字数: 430 千字

2009 年 9 月第一版 2009 年 9 月第一次印刷

定价: 39.00 元

ISBN 978 - 7 - 112 - 11081 - 0

(18329)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

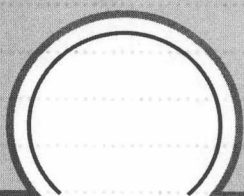

目 录

三、“天上人间诸景备”的元明清皇家园林·····	53
四、中国园林艺术理论的发展·····	56
小 结·····	61
 ◎ 第二章 中国园林艺术创作论·····	62
第一节 相地合宜，意在笔先·····	62
一、“殊有识鉴”的“能主之人”·····	63
二、相地合宜·····	67
三、构园得体·····	72
第二节 园林掇山置石艺术·····	77
一、“深意画图，余情丘壑”·····	78
二、“依皴合掇”，峰峦秀古·····	83
三、棋列星布，景石特置·····	90
第三节 园林理水艺术·····	95
一、水体得天然之趣·····	95
二、大分小聚，水有源头·····	99
三、山因水活，水随山转·····	102
第四节 园林建筑艺术·····	103
一、中国园林建筑的功用价值·····	104
二、中国古典园林建筑的审美价值·····	108
第五节 “精而合宜”、“巧而得体”·····	114
一、建筑装饰艺术·····	117
二、园林室内家具与陈设艺术·····	123
第六节 园林植物的选配艺术·····	129
一、园林花木的功用价值·····	130
二、园林花木的内在价值·····	131
三、园林花木的配置·····	134
小 结·····	139
 ◎ 第三章 中国园林综合艺术论·····	140
第一节 中国古典诗文与园林艺术·····	140
一、构园之本——中国诗文·····	140
二、园林景观的诗化——文学品题·····	149
三、园借文存，园借文传·····	165

第二节 中国文学名著与古典园林	168
一、山林皋壤,文思奥府	168
二、纸上谈园——构园理论的文学化	170
三、园林风花雪月——陶铸人物性格的典型环境	173
第三节 中国画与园林艺术	175
一、中国画家与园林	176
二、绘画之道与构园之理	181
三、“南北宗”的国画与中国南北园林	185
第四节 中国书学与园林艺术	188
一、中国园林中的名家墨宝	188
二、园林墨宝的文化美学意义	192
三、园林墨宝的价值	195
小 结	200
 ◎ 第四章 中国园林艺术风格论	202
第一节 “天人合一”的哲学命题与中国园林类型	202
一、“天人合一”的宇宙观与自然山水园	203
二、“外适内和”的生活观与中国园林的“可居可游”	206
三、“返璞归真”的审美境界	210
四、人文精神与中国园林的隐逸主题	212
第二节 中国传统思维与园林的艺术个性	225
一、中国园林缘情的艺术个性	227
二、中国园林的写意手法	230
三、中国园林含蓄蕴藉的美学特色	233
小 结	235
 ◎ 第五章 中国园林艺术持续发展论	237
第一节 中国园林艺术的当代魅力	237
一、私家宅园的当代复苏	238
二、古典园林艺术符号成为当代装饰新宠	245
三、园林艺术向公共生活领域的渗透	246
第二节 中国园林艺术的世界性魅力	247
一、中国园林艺术对邻邦的直接影响	247
二、18 世纪欧洲的“中国园林热”	255

第三节 当代方兴未艾的世界“中国园林热”	258
小 结	260
◎ 参考文献	261
◎ 后 记	263

插图目录

图 1-1	仿建的姑苏台	11
图 1-2	北极四象位置图	13
图 1-3	建章宫图(网络)	15
图 1-4	仙人承露台(北海)	17
图 1-5	东汉绿釉陶楼(引自《收藏》)	19
图 1-6	金谷园图(明·仇英)	26
图 1-7	深山藏古寺(九华山)	30
图 1-8	虎丘生公讲台	31
图 1-9	苏州报恩寺花园	32
图 1-10	辋川别业图局部(原载《关中胜迹图志》)	36
图 1-11	苏州寒山寺花园	38
图 1-12	沧浪水(沧浪亭)	42
图 1-13	独乐园图(明·仇英)	43
图 1-14	揖峰指柏轩(狮子林)	49
图 1-15	卧云室(狮子林)	50
图 1-16	狮子林假山	50
图 1-17	瘦西湖	51
图 1-18	佛香阁(颐和园)	54
图 1-19	苏州山塘街	54
图 1-20	颐和园苏州街	54
图 1-21	承德避暑山庄和外八庙图	56
图 1-22	高濂《遵生八笺》书影	58
图 1-23	张潮《幽梦影》书影	58
图 2-1	东篱遗构(退思园)	66
图 2-2	荷风竹露亭(古猗园)	67

图 2-3	木兰围场	68
图 2-4	曲廊(曲园)	69
图 2-5	拥翠山庄	70
图 2-6	先忧后乐坊(天平山庄)	71
图 2-7	启园	72
图 2-8	颐和园平面图	73
图 2-9	濠濮间(北海)	74
图 2-10	台湾林本源园林“来青阁”	76
图 2-11	寄畅园借景龙光塔	76
图 2-12	拙政园借景北寺塔	76
图 2-13	苏州怡园“面壁亭”镜借	77
图 2-14	静心斋(北海)	79
图 2-15	厅山(留园)	79
图 2-16	壁山(小莲庄)	79
图 2-17	壶天自春与秋山一角(个园)	80
图 2-18	冠云、岫云、朵云三峰(留园)	81
图 2-19	峭壁山(网师园)	81
图 2-20	土山露石假山(苏州沧浪亭)	82
图 2-21	黄石假山(上海豫园)	82
图 2-22	塑山(台湾板桥林本源园林)	82
图 2-23	蹬道和洞穴(环秀山庄)	85
图 2-24	石峰结构基本图式(引自《苏州园林营造录》)	86
图 2-25	苏州环秀山庄的湖石假山	87
图 2-26	耦园的黄石假山	88
图 2-27	四季假山(个园)	88
图 2-28	苏州狮子林大假山	90
图 2-29	青芝岫(颐和园)	92
图 2-30	瑞云峰	93
图 2-31	玉玲珑	93
图 2-32	皱云峰	93
图 2-33	听琴石	95
图 2-34	须弥山	95
图 2-35	承德避暑山庄塞湖(《避暑山庄与外八庙》)	96
图 2-36	留园“闻木樨香轩”侧的溪涧	97

图 2-37	无锡寄畅园“八音涧”	97
图 2-38	驳岸(网师园)	98
图 2-39	槃涧(网师园)	101
图 2-40	秋霞圃野趣	103
图 2-41	狮子林花篮厅剖面图(引自《苏州园林营造录》)	104
图 2-42	拙政园的满轩立面图(引自《苏州园林营造录》)	105
图 2-43	香洲(拙政园)	106
图 2-44	楼廊(何园)	106
图 2-45	长廊(颐和园)	106
图 2-46	狮子林“扇亭”	107
图 2-47	苏州拙政园石幢	107
图 2-48	上海古猗园普同塔	107
图 2-49	各式洞门洞窗(刘敦桢:《苏州古典园林》)	111
图 2-50	“扬仁风”(颐和园)	113
图 2-51	缺角亭拳头戗角(古猗园)	113
图 2-52	“六合太平”(颐和园)	120
图 2-53	三星高照泥塑(狮子林)	120
图 2-54	三星高照(台北关渡宫)	120
图 2-55	赵孟頫书(退思园)	122
图 2-56	留听阁“喜鹊登梅”飞罩(拙政园)	123
图 2-57	玉堂富贵(狮子林)	135
图 2-58	留得枯荷听雨声	136
图 2-59	五行配植(网师园)	138
图 3-1	夕佳亭(颐和园)	142
图 3-2	夕佳亭(日本金阁寺)	142
图 3-3	楔赏亭(乾隆花园)	143
图 3-4	烟雨楼(嘉兴)	143
图 3-5	菰雨生凉轩(退思园)	144
图 3-6	闹红一舸(退思园)	145
图 3-7	海上三仙山(拙政园)	146
图 3-8	海上三神山(林本源)	147
图 3-9	“东山丝竹”石雕(台北关渡宫)	148
图 3-10	闻木樨香轩(留园)	149
图 3-11	竹外一枝轩(网师园)	151

图 3-12	“鸢飞鱼跃”(豫园)	152
图 3-13	枕波双隐(耦园)	153
图 3-14	玉壶冰(拙政园)	153
图 3-15	康熙耕织图	155
图 3-16	雪香云蔚亭(拙政园)	156
图 3-17	无尽意轩(颐和园)	156
图 3-18	曾三颜四,禹寸陶分(网师园)	162
图 3-19	“坏壁题诗尘漠漠”(沈园)	166
图 3-20	倪云林画像(台北故宫博物院藏画)	178
图 3-21	沈周的《东庄图》册	180
图 3-22	《王氏拙政园图咏·深净亭》	180
图 3-23	殿春簃蕉窗(网师园)	182
图 3-24	片石山房	183
图 3-25	花步小筑(留园)	184
图 3-26	爬山廊犹如画廊(沧浪亭)	185
图 3-27	“云辉玉宇”牌楼(颐和园)	187
图 3-28	刘氏宗祠牌坊(小莲庄)	187
图 3-29	岳飞手书(寒山寺)	189
图 3-30	阅古楼“三希堂”(北海)	191
图 3-31	蕉叶联	198
图 3-32	秋叶匾	199
图 3-33	此君联	199
图 3-34	虚白匾	199
图 3-35	碑文额	199
图 3-36	手卷额	199
图 3-37	册页额	199
图 3-38	古琴式	200
图 3-39	《营造法式》两款匾额	200
图 4-1	不系舟(古猗园)	228
图 4-2	船舫(豫园)	232
图 4-3	别有天(留园)	234
图 5-1	悦湖园全图	238
图 5-2	悦湖园中部	239
图 5-3	悦湖园于庐书条石	239

图 5-4	南石皮记	240
图 5-5	咫尺之间,再造乾坤(摩耶精舍)	243
图 5-6	壁山叠泉(摩耶精舍)	243
图 5-7	梅丘(摩耶精舍)	244
图 5-8	住宅楼上的植物(香港)	246
图 5-9	楼上花园(台北)	246
图 5-10	候车亭(苏州)	247
图 5-11	城市规划馆(苏州)	247
图 5-12	天龙寺水池	248
图 5-13	寝殿造庭园	249
图 5-14	燃灯石塔	250
图 5-15	龙安寺石庭	252
图 5-16	大仙院枯山水庭园	252
图 5-17	后水尾天皇亲笔(修学院离宫)	254
图 5-18	唐诗中堂(龙源院)	255
图 5-19	昌德宫苑池	255
图 5-20	德国奥兰宁堡中国园内的宝塔(网络)	258

导 论

造等艺术创作范畴以及与中国文学、画学、书学等学科交互渗透的关系；在此基础上，总结性地阐述园林艺术观念形态所反映的社会的、历史的、哲学的原因，即中国古典园林的民族特质；用事实阐明中国古典园林艺术的永久魅力以及对人类的独特贡献。

让中国人充分认识自己的成果，这是研究目的之一。“中国人至今未充分认识自己的成果”^①，英国科学家的话足以使我们每个中国人惊悚，也催人反思。惟有认识了优秀文化遗产的价值，才能珍视它，从而自觉地保护、挖掘和发扬光大这些优秀的传统文化，不是吗？当年梁思成先生看到的情况又大量重现：“纯中国式之秀美或壮伟的旧市容，或破坏无遗，或仅余大略，市民毫不觉可惜。雄峙已数百年的古建筑、充沛艺术特殊趣味的街市，为一民族之显著表现者，亦常在‘改善’的旗帜之下完全牺牲。”^②事实证明，在中国传统文化孕育下产生的中国传统艺术精华，具有永恒存在的美，并没有幕落花凋、失去了往日特有的风采和韵味，它们的出路也不是安安静静地躺到博物馆里去，而是应该并且可以使它们在这个时代重新复活。诚然，古典园林的保护，受到多方面的客观条件的制约，需要多学科的纵向联系和多行业的横向配合，光凭一个单位、一个部门的努力是难济于事的，因此，有必要唤起人们高度的文化自觉和文化关怀。当然，笔者并不是想把中国古典园林所宣示的古代文人操守，当作整饬民族精神的规范，而是希望努力在传统的血液中另求新的发展。

努力使世界了解中国，这是研究的另一目的。虽然，中国的古典园林艺术早在18世纪就征服了世界上的造园艺术家们，1954年在维也纳召开的世界造园联合会上，英国造园学家杰利科致词说：世界造园史中三大动力是古希腊、西亚、中国；并指出，中国造园艺术对日本和18世纪的欧洲都起过影响^③，但国外某些人依然有意无意忽略中国园林应有的历史地位，或粗略或零碎或简单甚至错误地介绍中国的古典园林^④。今天，我们有责任将中国古典园林艺术及其价值，客观、正确地介绍给世界人民，进一步促进中外的文化交流。

当前，“人与自然”这一课题，已经成为全世界共同关注的课题，中国古典园林，提供了“人与自然”的最佳结合样式，艺术生活化、生活艺术化，在环境生态、环境美学诸方面都具有永恒的价值，这是本研究课题的实践意义。

① [英] 罗伯特·坦普尔：《中国——发现和发明的国度》。

② 梁思成：《中国建筑史》，百花文艺出版社1998年版，第1页。

③ 童雋：《中国园林对东西方的影响》，见《建筑师》丛刊第16期，中国建筑工业出版社1983年10月。

④ 20世纪70年代初，童雋教授在外国杂志上看到加拿大一学生给该杂志的信中称，日本是东方园林艺术的发源地，并影响到中国和西方。

第一章

中国园林艺术史论

园林创作升华到艺术境界时才成为艺术,英国哲学家培根早在1625年就著文指出:“文明的起点,开始于城堡的兴起;但高级的文明,必然伴随着优美的园林。”培根将园林艺术看做是上层建筑的上层。并认为,“庭院雅趣,也是人类最高尚的娱乐之一,是陶冶性情的最好方式。如果没有园林,即便有高墙深院,雕梁画栋,也只见人工的雕琢,而不见天然的情趣。”^①〔德〕黑格尔认为园林艺术是“替精神创造的一种环境,一种第二自然”^②。基于东西方哲学基础上的本性差异,渊源于黄河、长江流域的东方文明,以“天人合一”为哲学基础,而渊源于幼发拉底、底格里斯两河流域的西方文明则以“天人相分”为哲学基础,从而形成对自然美认识的根本性区别。西方人直到15世纪,自然美才进入他们的画框,17世纪才出现真正表现自然美的荷兰风景画;迟至18、19世纪之交,才在诗歌中出现大量讴歌自然美的作品,而且,闯入他们审美视野的还主要是自然的崇高美、恐怖美和怪诞美,而不是令人感到轻松、温馨的秀美。

意大利画派对风景是瞧不起的,或是不重视的,采用的题材是人,田野、树木、工场,对他只是附属品。晚期的意大利画家固然也画风景,但那是最后一批的威尼斯派……他们的风景不过是一种装饰,一座以建筑为主的别庄,一所阿尔弥特的花园,一个牧歌式的华丽的舞台场面,替神话中的谈情说爱与贵族的行乐做一种高雅而适当的陪衬:画的树木是抽象的,说不出什么种类;山脉布置得非常悦目,神庙、废墟、宫殿,都按照理想的线条安排,自然界丧失了它原有的独立性和独特的本能,完全服从人的支配,为他点缀宴会,扩展屋子的视野……

中华民族与自然自古以来就是一种亲和、统一、感应和交融的关系,所以在世界上,她是最早发现自然美,并利用、提炼、加工自然美的民族,中国的古典园林就是这种美的结晶。中国园林艺术观念从原始观念的产生、发展到成熟,固然与社会的政治、经济、文化的发展密切相关,但也与中华民族对自然美认识的发展升华密切相关。

中华民族对自然有一个从顶礼膜拜、比德到欣赏、亲和的过程,人类在探索外部自然世界的奥秘和规律的同时,也不断认识着自身,体现了“人不断解放自身,走向文明演进高峰的历程”^③。

① 〔英〕弗·培根著,何新译:《人生论·论园艺》,华龄出版社1996年版第199页。

② 〔德〕黑格尔:《美学》第三卷上册,商务印书馆1984年版,第103页。

③ 张岱年、方克立主编:《中国文化概论》,北京师范大学出版社1995年版,第13页。

第一节

先秦：从“娱天神”到“娱人王”

先秦是中华民族的孕育时代，也是中华文明孕育的时代。尽管原始先民的思维经历了与世界上其他民族相同的历程，但是植根于中华大地的华夏文明，早在先秦时代就呈现出人本主义的奇光异彩。在鬼神权威至上的殷商时代，透过“恒舞于宫，酣歌于室”、“北里之舞，靡靡之乐”的巫风，我们看到了神君共乐的兆头；敬天事神的西周时代，祭祀之后，是对人主的祈寿颂祷，他们“或献或酢，或燔或炙”，安乐暇逸；东周更重人事，不向鬼神乞怜，已成为有识之士的共识。如子产不听禘灶饗火，晏子反对禘祭彗星等。伴随着对天人关系认识的提高，中华先人在世界上最早将幻想中的“昆仑神山”、“蓬莱仙岛”等仙境，建到了人间，逐渐完成了从“娱神”到“娱人”的艺术观念的嬗变。

一、原始思维中的“昆仑神山”和“蓬莱仙岛”

中华原始先民对世界的认识和解释，是他们的百科全书式的知识体系，又是他们愿望和要求的表达，他们心目中的世界起源、宇宙模式、万物关系，乃至对日常生活知识的理解，往往是通过原始宗教和神话表现出来，虽然，原始初民还没有脱掉“自然发生的共同体的脐带”^①，但是他们创造的宗教和神话，反映了原始先民的综合意识形态，表现出先民蒙昧的、幼稚而天真的思维方式，它充满了幻觉的作用，反映了先民不自觉的艺术创造力，从中也可看出，他们已经开始对自然现象进行思考，把自然物拟人化，并把自然物视为有生命的实体。中华先民是原始多神教，宗教崇拜的对象十分广泛，他们认为万物有灵，其中，自然崇拜、生殖—祖先崇拜和图腾崇拜是先民最普遍的意识。

自然崇拜中，天地崇拜是核心：《楚辞·九歌》中先民热烈礼赞的天神——东皇太一，它是至上神，即天帝，古人以为它主宰自然界与人类社会万事万物的，其他诸神如太阳神——东君、云神——云中君、主宰人类死亡之神——大司命、生命之神——少司命等天上的神，与地下诸神，如山神——山鬼、江神——湘君、湘夫人、河神——河伯等围绕天神歌舞礼赞以娱之。《汉书·郊祀志》：“郊祀社稷，由来久矣。”《礼记·祭法》：“山林川谷丘陵，能出云，为风雨，见怪物，皆曰神。”对这些神明威灵的敬仰之情，皆缘于先民对自然的畏惧。

^① 《马克思恩格斯选集》，人民文学出版社1972年版，第四卷第92~94页。

先民们以其梦幻般的想像力，想像神灵们的生活境遇，于是产生了昆仑神山和蓬莱仙岛的神话。

处于西北部高原的先民，按照自己认识的生活环境，创造了昆仑神话：《山海经·海内西经》：

海内昆仑之墟，在西北，天帝之下都，昆仑之墟方八百里，高万仞，上有木禾长五寻大五围；上有九井，以玉为槛；四面有九门，门有开明兽守之，百神之所居……开明兽，身大如虎而九首，皆人面，东向，主昆仑上。

郭璞《山海经图赞》曰：

开明为兽，禀资干精，瞪视昆仑，威震百灵。

《山海经·大荒西经》曰：

西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山名昆仑之丘，有神，人面、虎身，有（九）尾皆白，处之。

《山海经·西山经》：

昆仑之墟，神陆吾司之。其神状，虎身而九尾，人面而虎爪。

《山海经·大荒西经》：

其下有弱水渊环之，其外有炎火之山，投物辄燃。

颜师古注引《汉书·玄中记》：

昆仑之弱水，鸿毛不能起也。

上述记载说的是神话中的神山和神水，它的山名叫昆仑山，位于西海之南，流沙河的水滨，它的南面是赤水，北面是黑河。它是天帝在人间的住所，百神也在那里居住。地大方圆八百里，有万仞之高。上有神树，长五寻、大五围；还有九口井，以玉为槛栏；有九个门，守门神叫开明兽，他是人的脸，虎的身，有九个头。管理这山的神灵名叫陆吾，长得人面、虎身、虎爪、九尾。这山不仅靠着流沙河、黑河和赤水，而且，它