

翳然 林水

王毅 著

棲心中国园林之境

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

本书旨在展示中国古典园林的艺术特点、艺术方法，中国古典园林与中国文化艺术之间究竟如何相辅相成，以及中国古典园林的精神境界等。全书用许多有代表性的图例来说明中国古典园林艺术的主要内容，尤其是在图片下面用尽量简明清晰的文字说明，直接解析图例中所标示的每一处园林作品的艺术特点、结构原理、空间原则等问题。相信通过这样一些十分具体的解析，读者在众多初看时可能是满眼浑沌一体、难辨泾渭的园景画面中，能够发现诸如“一山一水的对应关系”、“一处小景中含蕴的多层空间结构”、“几个院落之间的尺度比例和转折方式”等等无数细致巧妙的园林艺术方法。

翳然
林水

雅
讀
幽
園

棲心中国园林之境

王毅 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

翳然林水: 棲心中国园林之境/王毅著. —北京: 北京大学出版社, 2008. 9

(幽雅阅读丛书: 简本)

ISBN 978-7-301-13977-6

I. 翳… II. 王… III. 园林艺术—中国 IV. TU986. 62

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第091556号

书 名: 翳然林水: 棲心中国园林之境

著作责任者: 王 毅 著

策 划 组 稿: 杨书澜

责 任 编 辑: 杨书澜

封 面 设 计: 海云书装

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-13977-6/G·2402

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752824

出版部 62754962

电 子 信 箱: weidf@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 14印张 214千字

2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷

定 价: 28.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010) 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

幽雅阅读

北京大学副校长 吴志攀

一杯清茶、一本好书，让神情安静，寻得好心情。

躁动的时代，要寻得身心安静，真不容易；加速周转的生活，要保持一副好心情，也很难。物质生活质量比以前提高了，精神生活质量呢？不一定随物质生活提高而同步增长。住房的面积大了，人的心胸不一定开阔。

保持一个好心情，不是可用钱买到的。即便有了好心情，也难以像食品那样冷藏保鲜。每一个人都有自己高兴的方法：在北方春日温暖的阳光下，坐在山村的家门晒太阳；在城里街边的咖啡店，与朋友们相聚，天南地北聊聊；精心选一盘江南丝竹调，用高音质音响放出美妙乐曲；人都回家的周末，小孩子在忙功课，妻子边看报纸边看电视，我倒一杯清茶，看一本好书，享受幽雅阅读时光。

离家不远处，有一书店。店里的书的品位，比较适合学校教书者购买。现在的书，比我读大学时多多了；书的装帧，也比过去更讲究了；印书的用纸，比过去好像也白净了许多倍。能称得上好书者，却依然未让人感觉到多。一般的书，是买回家的，好书是“淘”回家来的。

何谓要“淘”的好书？仁者见仁，智者见智。依我之管见，书者，拿在手上，只需读过几行，便会感到平稳，心情如平静湖面上无声滑翔的白鹭，安详自在。好书者，乃人类精神的安慰剂，好心情保健的灵丹妙药。

在笔者案头上，有一本《水远山长——汉字清幽的意境》，称得上好书。它是《幽雅阅读丛书》中的一本，作者是中国台湾文人杨振良。杨先生祖籍广东平远，2004年猴年是他48岁的本命年。台湾没有经过大陆的“文革”，中国传统文化在杨先生这一代人知识与经验的积累中一直传承下来，没有中断，不需接续。

台湾东海岸的花莲，多年前我曾到访过那里：青山绿水，花香鸟鸣。作者在如此幽静的大自然中写作，中国文字的诗之意境，词之兴趣，便融入到如画的自然中去了。初读这本书的简体字书稿，意绪不觉随着文字，被带到山幽水静之中。

策划这套书的杨书澜女士邀我作序，对我来说是一个机缘，步入这套精美的丛书之中，享受作者们用情感文字搭建的“幽雅阅读”想象空间。这套书包括中国的“瓷器”、“书法”、“国画”、“建筑”、“园林”、“家具”、“服饰”等多种，每种书都表达出独特的安逸氛围。但整套书之间，相互融合，通览过来，如江河流水，汇集于中国古代艺术的大海。

笔者不是中国艺术方面的专家，更不具东方美学专长，只是这类书

籍不可救药的一位痴心读者。这类好书对于我，如鱼与水，鸟与林，树与土，云与天那样，在生活中，我如果离开东方艺术读物，便会感到窒息。

中国传统艺术中的诗、书、画、房、园、林、服饰、家具，小如“核舟记”之精微，细如纸张般景德镇薄胎瓷碗，久远如敦煌经卷上的唐墨的光泽，幽静如杭州杨公堤畔刘庄竹林中的读书楼，一切都充满着神秘与含蓄之美。

几千年来古人留下的文化，使中国人有深刻的悟性，有独特的表达，看问题有特别的视角，有不同于西方人的简约。中国人有东方的人文精神，有自己的艺术抽象，有自己的文明源流，也有和谐的生活方式。西方人虽然在自然科学领域，在明清时代超过了中国。但是，他们在工业社会和后现代化社会，依然不能离开宗教而获得精神的安慰。中国人从古至今，不依靠宗教而在文化艺术中，获得精神安慰和灵魂升华。通过这些可物化可视觉的幽雅文化，并将它们融入日常生活，这是中国文化的艺术魅力。

难道不是这样吗？看看这套书中介绍的中国家具，既可以使用，又可以作为观赏艺术，其中还有东西南北的民间故事。明代家具已成文物，不仅历史长，而且工艺造型独特。今天的仿制品，虽几可乱真，但在行家眼里，依然无法超越古代匠人的手艺。现代的人是用手做的，古代的人是用心做的。当今高档商品房小区，造出了假山和溪水，让居民

在窗口或阳台上感受到“小桥流水人家”，但是，远在设计中的诗情画意是用精神感悟出来的意境，都市里的人难以重见。

现代中国人的服饰水平，有时也会超过巴黎。但是，超过了又怎样呢？日本人的服装设计据说已赶上法国，韩国人超过了意大利。但是，中国服装特有的和谐，内在的韵律，飘逸的衣袖，恬静的配色，难以用评论家的语言来解释，只能够“花欲解语还多事，石不能言最可人”。

在实现现代化的进程中，我们千万不要忽视了自己的文化。年近花甲的韩国友人对笔者说，他解释中国的文化是“所有该有的东西都有的文化”，美国文化是“一些该有文化的东西却没有的文化”。笔者联想到这套《幽雅阅读丛书》，不就是对中国千年文化遗产的一种传播吗？感谢作者，也感谢编辑，更感谢留给我们丰富文化的祖先。

阅读好书，可以给我一片幽雅安静的天地，还可以给我一个好心情。

2004年12月8日于北大蓝旗营

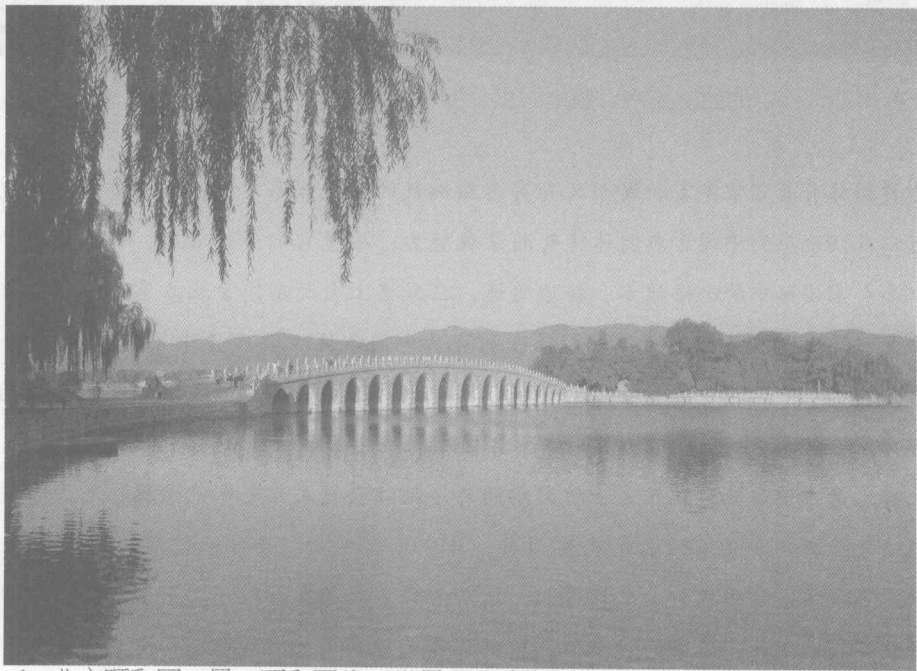
引言

中国古典园林作为中国文化的结晶，不仅受到越来越多国人的欣赏和珍爱，而且也成为人类文化遗产中独具风韵的珍宝之一。

那么，如果人们要问：中国古典园林为什么能够具有如此的魅力、它究竟以什么独特的审美境界打动着从古到今的无数人们？如果人们希望更深入一些地领会和把握中国古典园林在艺术上和文化上的内涵，又需要从什么地方开始才能更方便地步入那通幽的曲径呢？

我们说，如果做稍微细致的分析和归纳，就不难看到中国古典园林至少有三项富于魅力的内容，吸引着人们努力对它们有更多一些的知晓和更深入一些的理解：

其一是中国古典园林精湛的景观艺术所蕴涵的艺术理念、美学境界和艺术方法。中

1. 北京颐和园一景，颐和园为“世界文化遗产”之一

2. 苏州拙政园中的曲桥流水、假山回廊，拙政园为“世界文化遗产”之一

国古典园林有着非常丰富和谐而又具有自然韵致的景观体系，所以几乎每一个游览者都可以真切地感到中国古典园林特有的景观魅力：尽管它们千妍百魅，各具风姿，尽管江南私家园林中的小桥流水、粉垣逶迤，在风格上大大不同于北方宫苑中的苍岩深壑、碧水浮天，然而人们还是可以很容易地从中国各地古典园林中无处不在的美景，体会到它们之中深藏着某种共通的景观艺术原则和趣味。因此，了解这些艺术上的道理和方法，就是更好地欣赏古典园林所需要的。

其二是中国古典园林作为一种大空间尺度的综合性文化艺术的载体，它本身就容纳或者联系着丰富众多的艺术文化门类，其中至少包括：绘画、哲学、文学、园艺、各种工艺美术、室内装饰、文玩陈设、园居者日常起居所涉及的各种生活艺术、节俗和礼俗等等。因此，中国的古典园林往往就像是中国文化大厦的一个精美的入口——从这个入口起步，人们就可以“步移景换”地观赏到由众多文化艺术的精品连缀而成

的“画廊”。

同时，园林又不仅仅是一座只具有引导作用的通道和包容展示作用的博物馆，而实际上，它还无时无刻不是与所有这些文化艺术门类融汇交织在一起的，它们之间随处都有着相通相融的艺术主题和艺术方法，所以通过对中国古典园林的探究，我们就可以更为方便地触类旁通，从而了解中国文化艺术作为一个完整体系的特点、发展脉络和精神内核。

其三，优秀的古典园林作品不仅为人们提供了一个惬意幽雅的居住和游览场所，也不仅是为中国丰富多彩的各类文化艺术提供了相互组合映衬的空间，在进一步的层面上，园林景观还被赋予了深致的精神内涵。中国文化中的人格精神、哲学理想、宇宙观念等等原本最具思辨色彩的东西，最后都在园林中通过丰富和谐的艺术方式体现出来，所以，园林也就是人们精神寄托和超越性追求的艺术化载体；古典园林以一种鲜活的艺术方式，构筑了能够引领人们进入中国文化之精神内质的通路。

出于上述的原因，所以本书内容也就是大体围绕着中国古典园林的艺术特点、艺术方法，中国古典园林与中国文化艺术之间究竟如何相辅相成，以及中国古典园林的精神境界这样三个大的方面而展开的。希望通过这样的叙述，能够使读者对于园林艺术本身、园林与文化之间千丝万缕的关联以及园林景观背后更深层的精神追求，有一个全面而贯通的了解。

最后要说明的是本书的体例：作为一本面向较多读者的艺术史著作，本书的内容力求浅显易懂，避免涉及中国园林发展史和园林文化中许多艰深的问题；读者如果对这类问题感兴趣的话，可以阅读我在《园林与中国文化》（上海人民出版社1990年版，50万字）一书中更具学术性的说明。

再有，考虑到长久以来人们对于中国艺术的介绍评论，比较习惯使用泛蔓夸饰的形容和比喻^①，这样的语汇让我们充分领略到中国艺术中蕴涵的那种绮彩和韵律之美，

① 比如明代园林理论家计成在《园冶》一书“园说”篇中的文字：“围墙隐约于萝间，架屋蜿蜒于木末；山楼凭远，纵目皆然；竹坞寻幽，醉心即是。轩楹高爽，窗户虚邻；纳千顷之汪洋，收四时之烂漫……”

但对于今人来说，却可能过于凌空蹈虚、浮泛无边，难免让人感慨“鸳鸯绣出从君看，不把金针度与人”那样的不得要领。出于这样的原因，本书避免照搬引述那些虽在中国古典艺术史中具有重要地位但其表述方式侧重感悟玄思的理论和概念，而是希望将这些内容用尽量通俗明了的语言和示例简要地介绍给读者。

根据笔者多年的体会，我们从优秀的艺术作品中得到美好感人的印象，这是很寻常的事情；但是若要一眼扫过就能精准地判别出哪件艺术品是经典作品、哪些东西只是平庸之作，尤其是要十分贴切地说明每一件经典作品的妙处究竟在哪里、其间每一处艺术要素的特点是什么、诸多要素之间是依据什么样的逻辑关系而组合结构等等问题，就不太容易，甚至需要多年留心 and 细致训练才能具备这样犀利的眼光。尤其当我们面对园林、绘画、建筑、雕塑、家具等造型艺术时，仅仅知道了许多书籍热衷介绍的那些大套美学原理、玄而又玄的“艺术精神”是远远不够的。因为所有这些艺术都是在一个又一个非常具象的空间尺度设置中，用千变万化却又最为确切实在的艺术要素和艺术技法造就的，所以如果我们不能逐一看破所有这些具体的空间关系、艺术要素和技法的关键究竟在哪里，也就谈不到对“艺术原理”、“美学风格”的真切理解，甚至很难说是“读懂”了中国园林和艺术；这就好像如果科学家不掌握他试验过程的每一个细微的环节、法官没有能力解析案例中诸多琐细证据间的逻辑关系，那么在比较宏观的层面期待科学精神和法治精神就是空话一样。

出于这样的体会，所以本书用许多有代表性的图例来说明中国古典园林艺术的主要内容；尤其是在图片下面用尽量简明清晰的文字说明，直接解析图例中所标示每一处园林作品的艺术特点、结构原理、空间原则等等问题。笔者希望能够通过这样一些十分具体的解析，来帮助读者在众多初看时可能是满眼混沌一体、难辨泾渭的园景画面中，发现诸如“一山一水的对应关系”、“一处小景中含蕴的多层空间结构”、“几个院落之间的尺度比例和转折方式”等等无数很细致的园林艺术方法。而一旦我们具备了这种分析的眼光和空间逻辑上的贯通能力，那么中国古典园林的魅力究竟在哪里，也就真正展露在我们面前了。

目 录

一、横看成岭侧成峰,远近高低各不同 (1)

1. 体象天地,包蕴山海

——中国传统的皇权国家与中国古典皇家园林 (2)

2. 心无适俗韵,性本爱丘山

——中国文人园林的形成原因和文化内涵 (13)

3. 儒道虽异门,云林颇同调

——中国古典园林的其他类型及各类园林间的影响借鉴 (30)

二、人力至极,天工乃见 (42)

1. 众鸟欣有托,吾亦爱吾庐

——中国古典园林的功能及艺术特点 (42)

2. 屋宇虽多不碍山

——中国古典园林的诸多景观要素 (48)

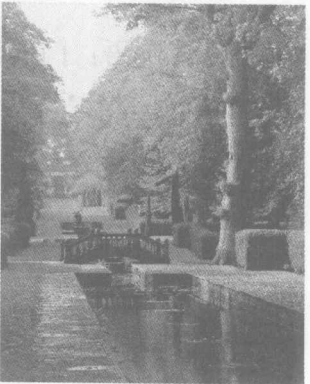
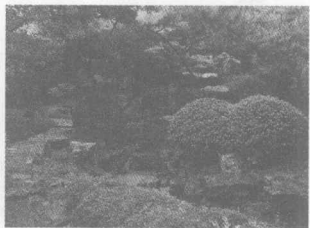
三、玉亭争景,画桥对起 (96)

1. 花间隐榭,水际安亭

——园林景观和园林空间的组织结构艺术 (97)

2. 台亭随高下,敞豁当清川

——建构精致而富有韵律的园林空间序列和
园林景观序列 (108)

四、能供水石三秋兴，不负江湖万里心 (134)

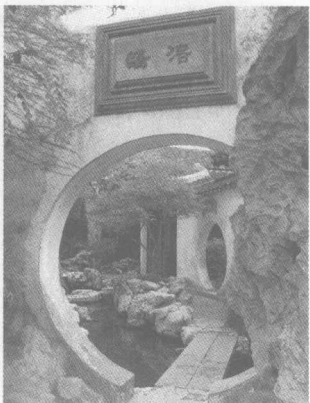
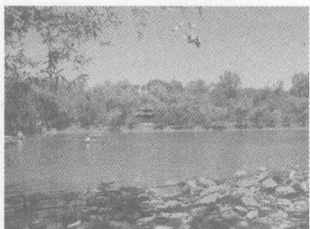
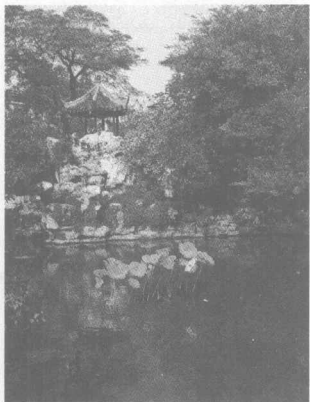
1. 埋盆作小池，便有江湖适
——“写意”在中国古典艺术中的含义 (135)
2. 小山丛桂晚萧萧，几时容我夜吹箫
——园林“写意”手法与中国古典文化艺术中
经典意象的作用 (148)

五、清风明月本无价，近水远山皆有情 (157)

1. 中国古典园林与中国古典文学
——园林之中无处不在的文华绮秀之美 (158)
2. 中国古典园林与中国古典书画艺术
——造型艺术之间的辉映与融通 (169)
3. 赏心乐事谁家院
——园林作为文化艺术综合载体的广泛
包容性 (187)
4. 逸思入微茫
——构建园林艺术深致的哲学向度 (196)

结束语：门前红叶地，不扫待知音 (208)

《幽雅阅读丛书》策划人语 (210)

一、横看成岭侧成峰， 远近高低各不同

中国古典园林呈现在人们眼前的，首先是一种内容非常丰富的景观艺术；人们从园林山水布置的极富匠心、园林建筑的工巧精美、园林空间组合变化的和谐精当、园林小品的精致工巧等不胜枚举的地方，感受到了这门艺术之中不尽的美感。同时，如果我们稍稍留意就不难发现，在中国古典园林的众多作品中，随着具体园林所处地域、园居者身份地位、造园者的艺术宗旨等等不同，从而展现出各自独特的风貌。它们一方面在精神气质和艺术手法上有着千丝万缕的联系和相通之处，同时又在许多方面有着区别于其他园林的特质。所以，为了比较细致地了解古典园林的艺术成就和文化内涵，下面先介绍一下中国古典园林体系之中大致的分类及其各自的特色。

中国古典园林的分类可以有许多具体的角度，比如从地域特点来说，可以分为北方园林与江南园林、岭南园林等等。不过人们更通常的方式，是综合其基本特点而把它们分成如下的四类，即：皇家园林（宫苑园林）、士人园林、寺院园林、自然郊野园林。这种分类大致涵盖了中国古典园林的主要形态。

1. 体象天地，包蕴山海

——中国传统的皇权国家与中国古典皇家园林

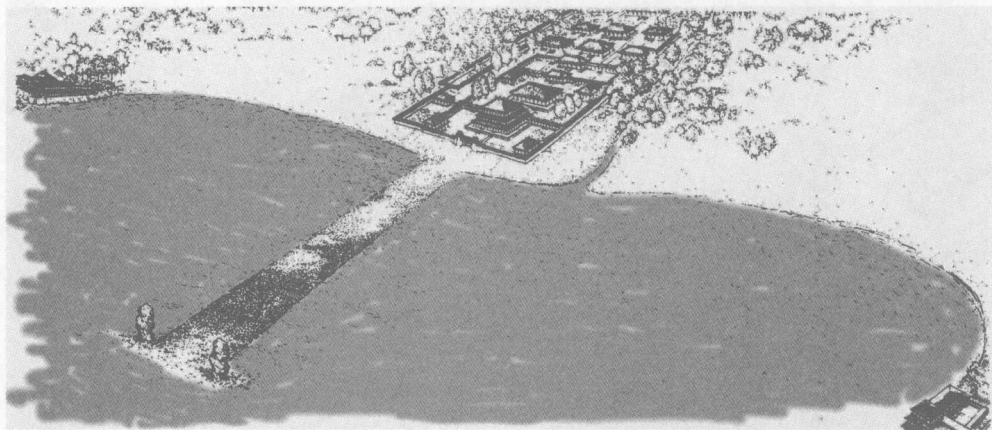
在中国古典园林中，皇家园林最为知名，人们熟悉的北京颐和园、北海、承德避暑山庄，以及现在仅存遗址的北京圆明园等等，都是皇家园林的典型作品。那么中国的皇家园林具有哪些文化上和艺术上的特点呢？

我们说，现在大家看到的颐和园等等皇家园林，基本上都是清代乾隆以后、即中国皇权社会晚期的作品，这些后期作品与皇家园林数千年发展过程中一些更早的作品相比，虽然已经有了相当的不同，但是它们毕竟在一些基本的方面，依旧延续着皇家园林的传统。

不论是在文化的内涵还是在艺术的风格上，中国皇家园林的特点显然都与中国皇权社会的制度形态有着最直接的关联，在某种程度上甚至可以说，皇家园林不过是皇权政治结构和皇权制度理念的一种艺术化的形式。大家知道，中国皇权社会虽然在后来日益落后于近代以来世界的潮流，但是在中古时代它却达到了当时世界文化的高峰，而成就出如此辉煌的主要原因之一，就是中国自秦汉以后建立并日益完善的大一统皇权制度（以及相关的政治结构和社会组织）。简单说来，这个制度的基本原则就是广大国家中的政治、经济、行政、法律、宗教以及相应的文化形态等等一切因素，都要以皇权为核心而构建运行，也就是《史记·秦始皇本纪》所概括的：“天下事无大小，皆决于上。”

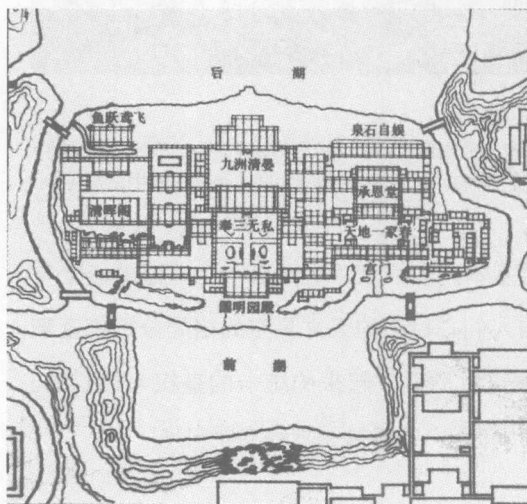
这样一种政治体制的建立，使得皇权国家具有了一系列重要的制度禀赋，其中与园林有密切关系、甚至是直接决定了皇家园林风貌的，比如：皇家广有四海的统一政治模式和地理观念——我们知道在战国以前，中国人对“世界”的定义还是很狭小的，那时只有种族的观念（因为除了几个直接的封国之外，周王朝还是被许多分散而立的种族国家所包围），而没有“天下一统”的观念；那时所说的“九州”、“四海”等等世界的空

间格局，也还十分空泛模糊，但以后情况就完全不同了。从战国时开始，由于受到当时天文学和地理学的空前发现、交通的扩展、诸侯国之间政治外交经济等交往的大增等因素的促进，所以从那时开始，人们对于时空观念有了巨大的进步，其具体表现之一就是

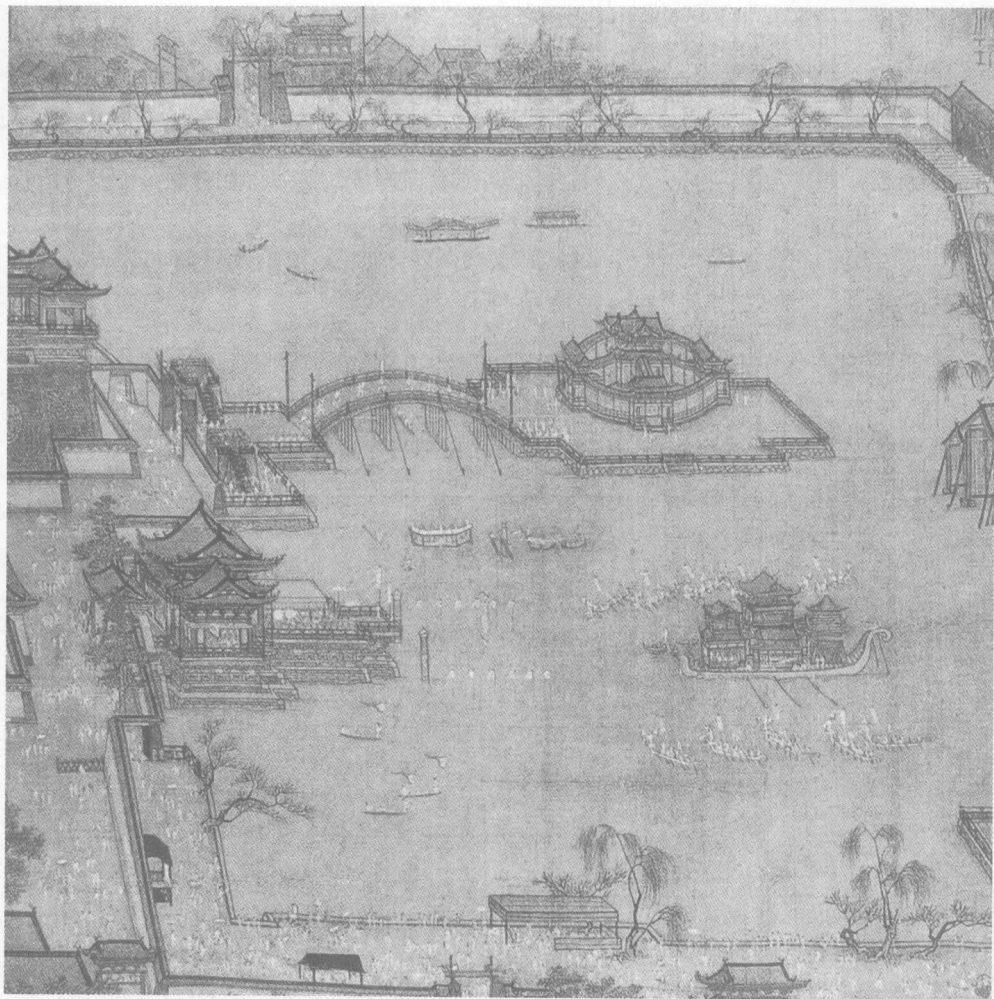
1. 辽宁绥中秦碣石宫主建筑群及东、西阙楼复原鸟瞰图（杨鸿勋教授绘制）

秦始皇在各地修建了大量的宫苑，其建筑理念是以这些庞大的园林建筑作为自己帝国的象征，比如他在渤海边修建的这处宫苑，自河北省秦皇岛至辽宁省绥中县，延亘近百里。极其宽阔的阙门行道一直延伸到大海之中、并且以一对巨大的天然礁石作为整个宫苑的阙门。这样的设计，鲜明地体现出空前统一庞大的皇权帝国“囊括四海”的政治理念、以及将这种理念充分融入皇家园林艺术之中的要求。

2. 圆明园四十景之一：“九州清晏”景区平面图

“九州清晏”是圆明园规模最大的主景区之一，康熙皇帝于1709年为此景区正殿而书写的“圆明”二字匾额，标志着圆明园历史之始。本图所示为乾隆初年的风貌。乾隆皇帝对此处景观及其立意有详细的描述和解说：“前临巨湖，滢鸿演漾，周围支汉，纵横旁达。诸胜仿佛得阳九派。驰骋谓神海周环为九州岛者九，大瀛海环其外’，兹境信若造物施設耶”——可见“九州清晏”设计宗旨，是源于战国哲学家驺衍的世界模式（“九州”之外为神海，其外又有更为广阔无边的“大瀛海”环绕）。这也说明：在比较深入的文化层面中，战国秦汉时确立的世界模式和宇宙模式乃是园林空间构架的基础。

3. (传) 北宋·张择端：《金明池夺标图》

从这幅著名的绘画作品中可以清楚地看到：北宋皇家园林依然承袭着汉代宫苑以来，在大型水体中建造岛屿（或高台）的传统；同时可以看出：在北宋时，皇家园林中的建筑巍峨雄壮，陆上建筑与水中建筑在体量、风格等方面，形成相互呼应映衬的构景关系。

建立起清晰的地理模式，即以“大九州”为基本内容、以“大四极”为边际的一个空前庞大的地理空间；这个地理模式同时还与人们心目中的天文星空的格局分野相互契合一体；而这个空前庞大的宇宙，又是以秦汉以后建立起来的统一的皇权为核心的。这样一来，皇权在整个宇宙中主导性的位置，就第一次地被强烈地突显出来。