

中國園林藝術

安怀起 编著

王志英 绘图

同济大学出版社

内 容 提 要

中国园林在世界造园史上享有很高的声誉,许多杰出的园林创作至今仍不失为园林建筑艺术的优秀典范。本书对我国造园历史、论著和艺术形式诸方面作了扼要的介绍和评述。此外,还就园林艺术与绘画和文学的关系作了点评。

本书可供大专院校园林建筑、城市规划、建筑学专业的师生以及园林工作者和建筑设计工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国园林艺术/安怀起编著;王志英绘图. —上海:同济大学出版社,2006.8
ISBN 7-5608-3305-5

I. 中... II. ①安... ②王... III. 园林艺术—中国 IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 070259 号

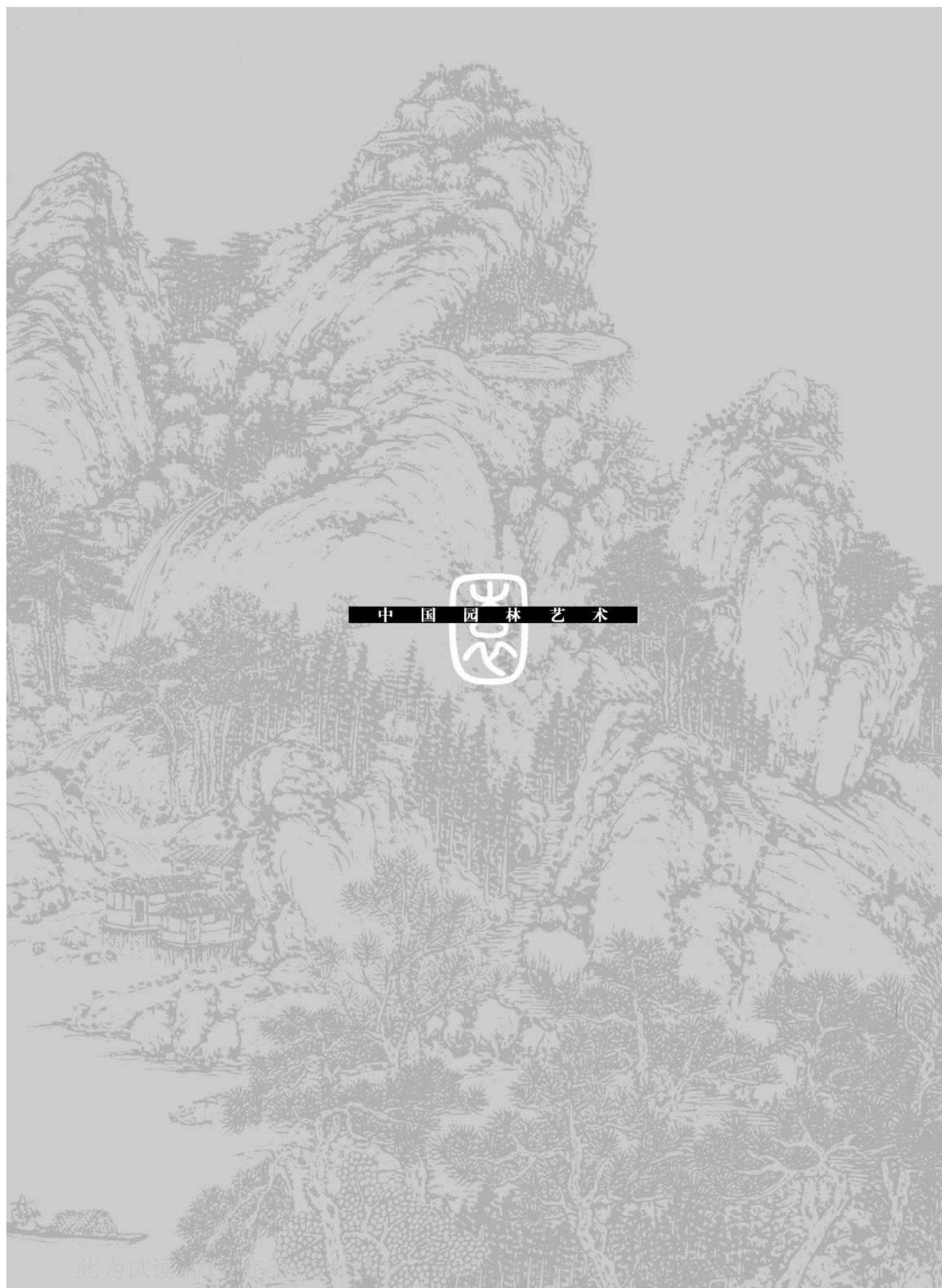
中国园林艺术

安怀起 编著 王志英 绘图

责任编辑 吴味隆 责任校对 杨江淮 装帧设计 鲁继德

出 版	同济大学出版社
发 行	(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)
经 销	全国各地新华书店
照 排	南京展望文化发展有限公司
印 刷	上海市印刷七厂印刷
开 本	787 mm×1092 mm 1/16
印 张	10.25 插 页 4 页
字 数	263 千
印 数	1—3100
版 次	2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5608-3305-5/TU·681
定 价	30.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换

中国园林艺术

此为试读内容

目 录

序言	4
前言	6
造园有史流千古	1
囿的产生,苑由囿来	4
早期的公共园林——寺院丛林	7
从模仿自然到写意山水	12
集艺术大成的明清园林	25
凝固的音乐——园林艺术	43
共同的节奏与韵律	45
时空的变化与持续	49
朦胧与含蓄	57
动中有静 静中有动	60

巧夺天工 妙极自然 _____ **69**

顺乎自然 极富天趣	71
因水而异 人工为之	83
咫尺山林 多方胜景	90
花草树木 合理配置	102
点石成景 宛然如画	107
无声的诗 立体的画	125

园林 绘画 文学 _____ **129**

点景	131
立意	138
因景生情 寓情于景	144
文因景成 景借文传	145
参考文献	153
后记	155

序 言

提起笔,思绪万千,更多的是怀念,是沉思。

安怀起老师和我都毕业于同济大学建筑系。后来有了“风景园林”专业,他教“中国园林史”,我教“风景规划”,都在一个教研室,还一起合作过建筑项目的设计。

“文革”后的几年中,他在前辈冯纪忠教授、陈从周教授等的引导下,专攻中国园林史,编写了《中国园林史》、《杭州园林》和本书,翻译了《城市规划与现代建筑》。可惜的是,他终于没有等到它们正式出版的那一天。1985年8月间,他还冒酷暑带学生到苏州实习,晚上抱病赶写《中国园林史》的最后一稿,实习回来就卧床不起,是年11月就离我们而去,年仅52岁,在人生的道路上仅仅走了一半。我写了一副挽联送到追悼会上:

教书著书,为园林流播,长短公认,愿君一笑放怀;

党事国事,为事业操劳,上下皆碑,催我万众奋起。

为了弥补十年动乱的损失,几年中,他又跑、又教、又编、又译,四本书稿就是他日夜辛劳的结果,这不是他为人、为事的最好证明吗?

为了实现一个中年早逝的知识分子的宿愿,是我希望出版这部书的第一个原因。

中国有着5000多年的悠久历史,灿烂得令人眩目。可是,作为实体的

中国古典园林,由于世态与生态的规律,能保存至今的实在太少了,这就对历史研究带来极大困难。可能这就是至今很少有中国园林史一类书籍出版的原因吧!

但事情总得有几个人开头,有几个人初探;总得由不成熟到成熟,由不全面到系统。一则笑话说,有个人吃馒头,吃到第五个才吃饱,可是他却后悔,不该吃前面的那四个。

这就是我希望出版本书的第二个原因。

现在,终于看到书了。大家和我一样会理解安君的这颗赤子之心吧!我想。

丁文魁

前言

我国是世界园林艺术起源最早的国家之一。如果从殷、周时代囿的出现算起,至今已有 3000 多年的历史。在世界园林史上,我国的园林艺术有高超的艺术水平和独特的民族风格,颇享盛名。在世界各个历史文化交流的阶段中,我国的“虽由人作,宛自天开”^①的自然式山水园林的理论以及创作实践,不仅对亚洲国家,而且对欧洲一些国家的园林艺术创作都发生过重大的影响,为此,曾被誉为造园艺术的渊源之一。自唐、宋始,我国的造园技术传入日本、朝鲜等国。明末造园理论方面的专著计成的《园冶》流入日本,抄本题名为《夺天工》。至今,日本许多园林建筑的题名等,都还沿用古典汉语。特别是在公元 13 世纪,意大利著名的旅行家马可·波罗就把我国杭州西湖的园林称誉为“世界上最美丽华贵之城”。在 18 世纪,中国自然式山水园林由英国著名造园家威廉·康伯介绍到英国,使当时的英国一度出现了“自然热”。清初,英国传教士李明所著《中国现势新志》一书,对我国园林艺术也有所介绍。后来英国人钱伯斯到广州,看了中国的园林艺术,回英国后著《东方园林论述》。由于受中国造园艺术的影响,英国造园家开始觉得规则式园林的布局原则单调无变化,从而发展东方自然式园林艺术的设计手法。如 1730 年在伦敦郊外所建的植物园,即今天的英国皇家植物园,其设计意境就是模仿中国园林的自然式布局方法,还采用了中国的宝塔和桥等建筑艺术形式。在法国,仅巴黎一区,就建有中国

① (明)计成《园冶·园说》中语。

式风景园林约 20 处。

如今,中国园林艺术之花更是大放异彩,成为中外文化艺术交流的一个重要方面。名园分翠到西洲,苏州著名古典园林之一——网师园中的“殿春簃”,被仿制后,易名“明轩”,在美国纽约大都会博物馆展出,成为中美两国人民文化交流的佳话。“明轩”建成之后,轰动了法国,法国也向我国提出了苏州园林艺术赴法国展出的要求,作为中法文化交流的项目之一。我国根据网师园的实样,用 1:10 的比例,制作了一座玲珑剔透、精致绝伦的“袖珍网师园”,已在 1982 年春暖花开之际,送往巴黎蓬皮杜展览中心展出,使法国公众能欣赏到中国园林的胜景。

为了继承和发展祖国的古典园林艺术、美化城市、发展旅游事业,风景园林建设也将随之兴旺发达,自然风景资源的开发工作也必将开展起来。如何借鉴古典园林艺术的经验,这就需要进行总结,吸取其精华,为今天的新型园林建设服务。同时,随着人们文化生活水平的提高,园林艺术的爱好者日渐增多,专业工作者的队伍也将不断扩大。为了满足广大园林艺术爱好者的需要,也为了供专业人员参考特编写了此书。在编写和绘画的过程中,曾得到许多单位的支持与帮助,在此一并致谢。

安怀起

作者简介

安怀起 (1933.10—1985.11), 山东泰安人, 同济大学园林教研室讲师、中国建筑学会和上海科普作协会员。1959年毕业于同济大学建筑系, 长期潜心于教学、科研和工程设计, 难能可贵的是在专业工作之余, 还积极热情地从事科普创作。可惜, 人到中年正当贡献自己才华的最佳时期, 积劳成疾而过早病逝。其主要著作有《中国园林史》及译著《城市规划与现代建筑》; 建筑设计有上海“风雷剧场”和“闸北区图书馆”等工程; 科普作品有《建筑——凝固的音乐》等数十篇之多。

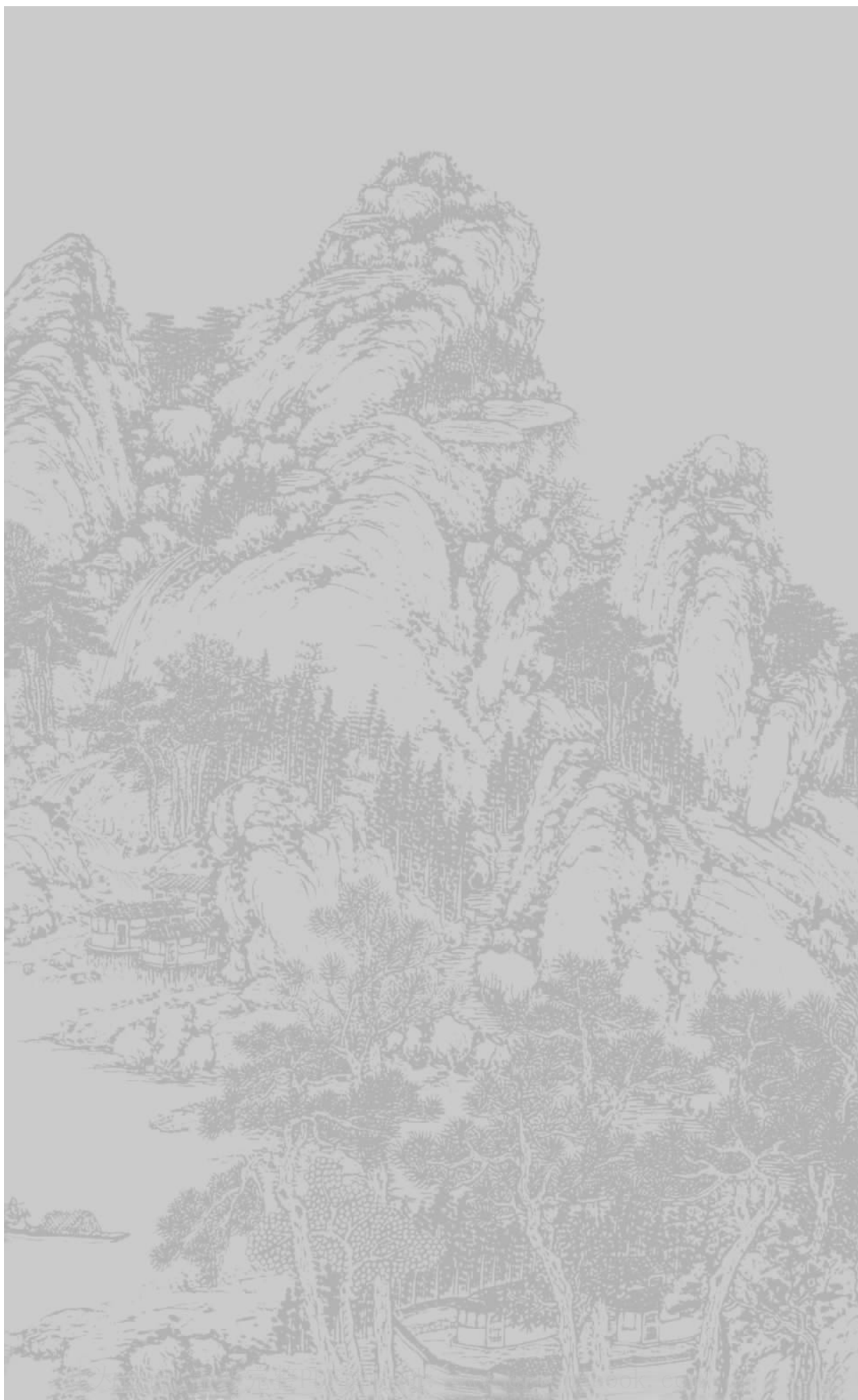
王志英 1928年生, 浙江淳安人, 曾师从李苦禅、颜文梁等名画家, 长期从事美术教育工作, 现为中国美术家协会上海分会会员。

王先生在长期教学实践中, 融中、西画法于一炉, 独创铅笔风景画技法, 风格独特, 曾在国内数个城市举办个人画展, 颇得专家好评, 并多次应邀赴德国讲学和举办画展, 影响极大。其铅笔盆景画更具独到之处, 作品有《海派盆景造型》等书。

中国园林艺术

造园有史流千古

Zhongguo
Yuanlin
Yishu

我国古典园林的兴建,早在公元前11世纪,就已经开始。如周代有文王的“灵囿”,方七十里,其中养百兽鱼鸟,不仅供他狩猎,同时也是他欣赏大自然景色的好去处。这种以自然的树木花草为主,鸟兽充其间,并挖池筑台,供帝王贵族游乐狩猎的囿,实际上就是狩猎园。

到了秦、汉,园林渐渐变为专供帝王生活游乐的地方,建宫、苑,数量不下三百处。其中,最为有名者,是在长安县西南的上林苑,跨渭水南北,广三百余里;并在终南山顶上建阙。可供远眺近览的阙,在当时已算是一种高大的建筑物了。当时,人们已经懂得了“山本静,水流则动”这个建苑道理,引樊川的水来作池,苑中有涌泉、瀑布以及种类繁多的动、植物,规模宏伟,气势壮观。

汉武帝将秦上林苑加以扩大,此时的上林苑已建为能满足多种功能要求的园林总体,苑中有苑,有宫有观,有池沼水景,有不同功能的宫、观、池、苑,供帝王贵族游憩、居住以及文化生活等方面的需要。又在上林苑中筑建章宫,宫北又修筑太液池,池中有蓬莱、方丈、瀛洲海上三岛等水上景色,供武帝等人欣赏水面风光,猎取月夜、晴雨等奇趣。其后,刘武(梁孝王)又建兔园等。这些苑、囿模仿自然,开池筑山,并与山水相结合,规模更为宏大。

魏、晋、南北朝,战争频繁,文人士大夫崇尚清淡,礼佛养性,高逸循世,居城市而又迷恋自然山林野趣。因此,这一时期不仅在城市中大造园林,闹中寻幽,同时也出现了我国早期的寺院丛林。由于佛教和文人画家的影响,造园中注重“凿渠引水,穿池筑山”,人工山水已成为造园的骨干,

形成了我国早期的山水园。以山水为主体的园林,逐步代替了以宫室楼阁为主、百兽充其间的宫苑。此时期的造园活动主要取法于大自然,但又不是对大自然的机械模仿,而是把自然山水经过提炼和概括,再现于园林艺术空间。特别是唐、宋文人诗画的发展也促进了园林的发展。他们把诗情画意写入园林,园林中的造景在仿写自然的基础上,又比大自然的景色更集中,更典型,更富理想化,形成了写意山水园。

明、清明期,不少画家如明末的画家计成和石涛和尚,清代“扬州八怪”之一的郑板桥等,也参与造园活动,画常成为园林中造景的蓝本,诗则近似造景的理论或设想,使得我国园林艺术具有深刻的美学意义。它们不是简单地模仿大自然,而是概括了自然美的内涵,集古代园林艺术之大成,逐渐形成了有我国民族特点的园林艺术。

囿的产生,苑由囿来

(一)

园林是社会历史发展的产物,只有当生产力发展到一定的高度,作为一个脱离生产劳动的特殊阶层开始出现,社会意识形态与文化艺术比较发达的时候,才有可能兴建以游乐、休息为主的园林。

公元前十一二世纪前后,在商、西周,奴隶主常狩猎取乐,划地种植刍秣和圈养动物。他们借助于天然景色,让自然环境中的草木和鸟兽滋生繁育,挖池筑台,掘沼养鱼,方圆几十里,或上百里,成为帝王贵族们进行礼仪和娱乐的场所。这种园林建筑的雏形被称为囿。

囿进一步发展,囿中开始建“宫”设“馆”,以便帝王寝居,观赏植物花

卉、动物、山水等景色。

汉代所建的园,已经具有我国园林的某些重要特点。如刘武的兔园中有山石叠置的百灵山、落猿岩、栖龙岫等,又有雁池和池间设置的鹤州凫渚等理水之景,并养殖瑰禽珍兽,注意植物配置,大量种植奇果异树,用绿化组织景观。在组合建筑时,宫与观(供登高远望的建筑)相联,延亘数十里。总体布局时,建筑与自然巧妙地结合,合理地组织景区和划分空间,园林布置宛若自然。袁广汉所建的园,在堆山挖池,模仿自然,再现自然等方面已很具特色。园内所构假山高十余丈,连延数里,把激流之水引进园内,又积沙为洲屿,激水为浪潮,奇树异草的种植既多而又得体,园林建筑徘徊连属,重阁修廊,行之移晷不能遍也。可见汉代已开创了以山水配合花木、房屋而成园林风景的造园风格。

我国园林艺术的主要特征是以山、水、石、泉、植物、亭、廊、轩、榭、楼、阁、桥,以及云岗烟蔼等为造园题材;放怀适情,游心玩思而造园,园的意境常以山水为骨干来创造;而园林建筑除满足游乐、休息、居住外,又是园景的构图中心和造景的依据,再有树木花草合理地配置,使得山水“得草木而华”,因山就势布置建筑,树木花草点缀其间,创造出“妙极自然”的园林艺术意境。这种造园方法,在秦、汉开始显露出来,也即在秦、汉,方把“囿”改称为“苑”。如果说“囿”是园林建筑的最初形式,那么“苑”的出现是我国园林艺术的开始。

(二)

从商、殷到秦、汉,该时期的园林应推“上林苑”为代表。

上林苑自秦始建,后又经汉武帝扩建,是当时典型的皇家禁苑。它不仅规模宏大,而且在总体布局与空间处理上,采用苑中有苑,苑中有宫,苑

中有观的方法,还把全园划分为若干景区和空间,使各个景区都有景观主题和特点。首创了我国古典园林丰富造景和扩大空间感的方法。当时苑中观的建筑,有远望观、观象观、平乐观等若干种,各有不同的功能用途,如观象观是观赏大象的建筑,平乐观则是观看文化娱乐表演的,而远望观是为了远借近眺。上林苑“有苑三十六,宫十二,观三十五”。“三十五观”,说明组景与景点之多。十二宫中,最大的是建章宫,专供帝王居住和日常游乐、休息之用。这与清朝的避暑山庄,供帝王避喧听政、游赏玩思的功能雷同。园林中有水方能活,而自然界中的溪涧、瀑布、江湖便是造园匠师仿写的来源,经过提炼概括,创造出我国自然式的风景园林。造园者常以池水为中心,辅以水谷、瀑布、溪涧,配以山石、花木和园林建筑,形成水光山色、碧波游鱼、睡莲荷花等景色,给人以明净、清澈、幽雅之感。这种传统的造园手法,被上林苑的造园者所采取。上林苑设有池沼多处,“其北沼大池,台高二十余丈,名曰太液池,中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁,像海中神山……”达到坐观静赏,静中有动的景观目的。苑中还饲养着供玩赏的动物;另有供演出音乐歌曲用的演曲宫;有供游乐休息住宿的地方,如御宿苑;有供水上寻欢作乐、载歌载舞的昆明池。“池中有龙首船,常令宫女舟汎池中,张风盖,建华旗,作擢歌,杂以鼓吹,帝御豫章观临观焉。”从以上有关对上林苑的记载中,我们可以看出,当时的园林布局已经非常注意如何利用自然和改造自然,进行叠石理水,栽树移花,凿池引泉。自然山水,人工为之,如今我们通常所说的这种造园手法,在秦代已经出现,为秦代所开创。

当时的园林,尽管其艺术水平相当的高,但只是为帝王贵族所独享,为少数人所占有。汉代商业发达,富商大贾,生活奢侈不下王侯,他们也都纷纷建造园林,形成了两种类型园林,一类是帝王的苑、囿,一类是官僚、地主和富商的私家园林。当时的私家园林与皇家禁苑的内容、形式以及

造园手法等,还没有什么根本的区别,只是规模的大小有所不同而已。

总之,苑的形成,是继承了古代囿的传统发展而来的。古代的囿,虽然已经初具园林艺术的某些特征,但它基本上是以自然环境为主,稍稍人工为之,造园的意境与构思还是极为初级的。而苑的形成,无论从内容、形式,构思立意,还是造园手法等各方面来看,已达到了一定的水平。

早期的公共园林——寺院丛林

唐代诗人杜牧曾作《江南春》,其中有:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”可见魏、晋、南北朝已经出现了数量相当多的寺院。这与北魏奉佛教为国教,大兴土木,修建佛寺有关。这种寺院大多数是风景名胜与寺庙祠堂相结合,如杭州西湖就是“山绕重湖寺绕山”,有“佛国”之称,寺院建筑带有浓厚的宗教色彩,建筑多数雄伟壮丽,总的布局庄严优美,选址都是经过精心考虑,少数建在市区,大多数建在溪清泉旁,树老林深、峰石古朴、洞壑深幽、丛林茂密的山林中,形成峰峦隐映、松桧阴郁、岩壑幽胜的寺院丛林园。“深山藏古寺”这一典故,说明寺院丛林采用了宜隐不宜露的艺术处理手法,而且成为早期杭州园林的主题。

在佛教传进中国的同时,带有宗教色彩的美术也传进我国,影响和促进了美术创作思想的变化,如出现了反映我国美术史上的巨大变化的代表作,河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟、山西大同的云冈石窟等。这一时期绘画艺术非常繁荣,画家辈出,在艺术创作中追求风雅、华丽、潇洒,对艺术的要求是寄情山水,以隐逸、超脱世俗为高尚。这种绘画思想影响园林艺术创作,并在园林中也得到体现。伴随着佛教和当时绘画艺术思

想的广泛传播,寺院建筑与周围环境协调配合,以自然为主,再经人工改造,出现了清佳自然的寺院丛林。

(一)

当时最大的寺院应推建康的同泰寺,即今南京的鸡鸣寺。“为梁武帝所建,寺有浮屠九层,大殿六所,小殿及堂十余所……璇玑殿外,积石为山,盖天仪激水,随滴而转”。同泰寺不仅有丛林寺院的特点,而且还有天文仪器,具有天文台的作用。在南京东北郊钟山的独龙岗有灵谷寺,建于梁天监十三年(514年),现辟为公园。寺东原来还有琵琶街,以踏地有声与鼓掌山谷响应而闻名。寺东北有名泉八功德水。八功即一清、二冷、三香、四柔、五甘、六净、七不噎、八除疴(可去病),于曲折山林间有名泉、好水和树木的点缀,成为极好的风景与园林建筑相结合的游览区。

又如环境幽静著称的南京栖霞寺,始建于南齐永明七年(489年),是我国著名古寺之一。寺后有舍利塔,为唐代所建,是长江以南最古石塔之一。在塔后山崖间,还有齐、梁间开凿的千佛岩,大小佛像姿态各异,栩栩如生,有的意态潇洒,有的神采奕奕,名山名水和灿烂的历史文物荟萃在一起,使栖霞山一带成为游览胜地。

在此前后,陆续兴建的还有苏州的虎丘云岩寺、杭州的晋灵寺和唐定慧寺(今虎跑)等。

如今保存完好的佛寺,有泉州的开元寺。它是一座规模宏大的千年古刹。这座建于唐代,并由佛教建筑与塔组成的寺院,占地面积约7万平方米,里边莲宫桂宇,焕彩流金,刺桐掩映,古榕垂荫,环境十分幽静。游人未抵寺门,远远地便先望见两座石塔凌空耸起,矗立于千楼万舍之上,一东一西,分别坐落在两廊外的绿叶丛中。它们芳姿卓立,巍然对峙,更有题