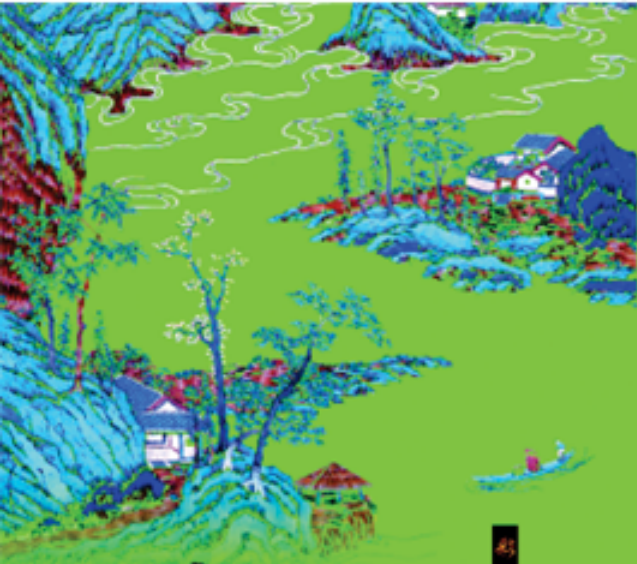

细说中国园林

XISHUO
ZHONGGUO YUANLIN

彩图版

余志超 / 著

北京·科学出版社

追溯渊源流长的园林文化，体验园林的深厚内涵，在彩色的
阅读空间里，获取诗情画意的享受●

应用“细说”理念，解读“虽由人作，宛自天开”的园林；组合多种视觉要素，展现园林文化的无尽意趣●

细说 中国园林

余志超 / 著

光明日报出版社

前言 ■ ■ ■

北宋政和七年(1117年),酷爱艺术的宋徽宗赵佶终于下决心要在京城汴梁修一座山水园林。他亲自带领宫廷画院的诸画师设计,组成强大的设计班子,并要精于园林艺术的宦官梁师成负责整体工程建设。五年后,这座命名为“艮岳”的园林建成了。据《艮岳百咏诗》记载:这所园林几乎囊括了园林建筑所能想到的一切景致,计有建筑四十六处,如:亭、馆、轩、楼、堂、阁、厅、斋、庵、庄、关、寮、门等。水色景点有十三处,如:池、江、湖、溪、川、泉、峡、瀑、渚等。山川景致二十八处,如:岗、岭、岳、台、洞、峰、岫、谷、崖等。

从各种文献的描述来看,艮岳把大自然当中的山水风景加以高度的概括、提炼、典型化而缩移摹写,称得上是一座叠山、理水、花木、建筑完美结合的人工山水园林。而且,由于宋徽宗是一位精于艺术的专家,艮岳完全是按照山水、花鸟画理所设计,具有浓郁的诗情画意,其艺术和文化内涵也是相当深厚的。

可惜的是,几年后,这座精美的园林被战火毁灭。今天,我们研究有关艮岳的历史资料,可以看出,园林作为一门综合的艺术形式,它的审美价值是相当高的。它既包括建筑、叠石、理水、植物等有形的工艺,也包括绘画、雕塑、书法、诗词等精神文化艺术。园林艺术与绘画、书法等平面的艺术不一样,它是立体的,观赏者不能旁观它,必须深入其中,沿着园林的小径,登山涉水,穿行于庭院、曲廊、楼阁、斋轩、幽境之间,慢慢地游,方能欣赏到它的美,感受到各种无形的意趣和意境。

如果按照园林基址和开发方式来分类,中国古园林可以分为人工山水园和天然山水园。人工山水园,即在平地上开凿水体,堆筑假山,人为地构造山水地貌,营造建筑和配置花木,把天然山水风景缩移摹拟到一个小范围之内。这类园林的特点是完全以人工模仿自然,园林的最高境界就是古人说的“虽由人作,宛自天开”。以上介绍的艮岳就是这样一个人工山水园。

天然山水园包括山水园、山地园和水景园,一般选择天然山水的局部作为建园

基址，在原始地貌上因地制宜地作适当的调整、改造，营构建筑和配置花木。这类园林的特点，就是借助自然风景天然之美，花费不大而获得远胜于人工山水园的天然山水之真趣。

如果以园林的隶属关系来分类，中国古园林又可以分为皇家园林、私家园林和寺观园林。皇家园林属于皇帝和皇室所有，古籍里称为苑、囿、宫苑、御苑、御园等。它的特点是，具有皇权至上的规划思想，其规模之大远非私家园林可比拟，并且由于财力雄厚，往往是雕梁画栋、金碧辉煌、雍容华贵，具有浓郁的宫廷色彩。历史上，比较有名的皇家园林，如秦汉时期的阿房宫、上林苑，隋唐时期的西苑、大明宫、华清宫，两宋时期的艮岳、大内御苑等等，这些早已不存，现存的还有颐和园、故宫、避暑山庄等等。

私家园林属于贵族、官僚、缙绅、文人所有，古籍一般称为园、园亭、园墅、池馆、山池、山庄、别业、草堂等。私家园林绝大多数为“宅园”，也就是依附于邸宅作为园主人日常游憩、宴乐、会友、读书的场所，规模不大，一般呈前宅后园的格局。私家园林中还有一依附于邸宅的游憩园和别墅园，这些园林一般建在郊外的山水风景之处。

在中国古园林中，私家园林是一颗璀璨的艺术明珠。上至两汉魏晋，下迄明清，私家园林留下了许多让后人悠然神往的胜迹。如汉代外戚大将军梁冀的私园别墅、魏晋时期一代富豪石崇的金谷园、唐代大诗人王维的辋川别业、宋代文人苏舜钦的“沧浪亭”等等。现存的私家园林大部分为明清两代所建，如苏州园林的拙政园、网师园、留园，扬州的瘦西湖、寄啸山庄，上海市的豫园，无锡的寄畅园等，这些园林代表了私家园林的最高水平。

寺观园林即佛寺和道观所附属的园林，也包括寺观内部庭院和外围地段的园林化环境。寺观园林除了借鉴皇家园林和私家园林的许多艺术形式以外，最重要的特征是，它保留了宗教所特有的型制（如“伽蓝七堂制”），有着特有的宗教氛围，这是它与皇家园林及私家园林不同的地方。寺观园林比较有名的有：潭柘寺、少林寺、金山寺、寒山寺、灵隐寺、楼观台、白云观等等。

中国古园林除了以上三种主要形式以外，还有一些非主流的园林，如衙署园林、祠堂园林、书院园林、会馆园林等等，其形式大体相似于私家园林。

中国古园林作为一种综合的艺术形式，其价值也是多方面的。首先，它是人们休憩游览的重要形式。穿行于园林之中，园林的山体、水景、建筑、植物花木都会给人们带

来无限的美的享受。在这样的山水交融的环境中,人们能够更多地亲近自然,缓解由于生存所带来的压力,使精神得到适当的放松。无论古今,游园都是人们生活中的共同需求,无论是否具有园林方面的知识和文化修养,只要走进园林,人们都能够直接感受到园林的外在之美,这是园林最重要的功能。

其次,中国古园林不仅仅带给人们山水之美,而且它是艺术,是文化,它内涵着中国古人那种超越世俗、隐于江湖的精神人格。欣赏园林,无疑同样也是在欣赏艺术,是在欣赏中国的山水书画艺术,是在欣赏中国的诗词等文学艺术。如果观赏者自身有一定的文化艺术造诣,能够把握园林的意趣和意境,那就能深入到古人的精神人格中,感受那种“得象忘形”、“得意忘象”的高层次的审美经验。

再则,中国古园林对研究人居环境也是有帮助的。中国园林最大的特征,就是本于自然与概括、提炼自然相互融合,建筑美与自然美相互融合,有形的山水、建筑、花木与人文艺术精神相互融合,最大限度地满足了人与自然和谐相处的愿望。继承古人给我们留下的这些精神遗产,无疑对我们改造人居环境是有借鉴作用的。现在城市建设和居民小区建设都在讲究景观设计,古园林的许多叠山理水的手法就有直接的借鉴作用。

本书除了第一章全面地叙述园林艺术的有关知识以外,其余七章主要分地域介绍中国古园林。这七个地域是苏州地区,扬州、南京地区,上海、无锡地区,浙江地区,北京地区,北方地区,粤、湘、贵、川地区。这样的分类,主要是考虑到园林的分布和地域特征,也考虑了传统上的习惯划分。如苏州园林,集中代表了私家园林的最高水平,就列出专章来介绍;又如北京地区主要是皇家园林,其水平也是其他地区不可相比的,因此也列出专章来介绍。另外,相对而言,北方地区的园林较少,风格也比较接近,因此按习惯的分类整体地作一章介绍。

在介绍每一个点时,除了介绍园林的历史由来以外,还概括了园林的特点和布局,并且试图引领读者在园林中游历,对一些重点的景点则提出来着重介绍,使其印象深刻。同时,为了帮助读者方便欣赏园林,还用卡片的形式,介绍了一些有关园林建筑、文化方面的知识。如果本书能够引起读者对古园林的兴趣,并了解一些有关园林的知识,甚至逐渐进入园林审美的深层,那就是本书的目的。

目录 CONTENTS

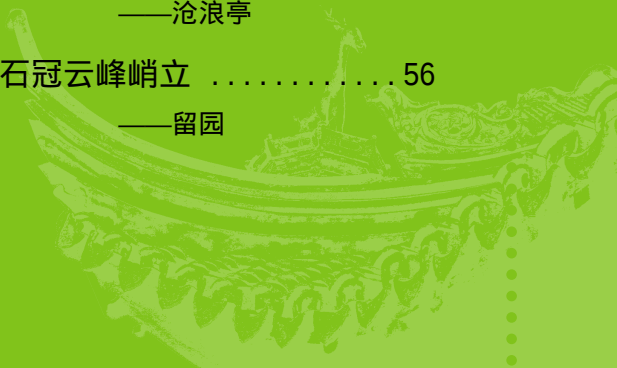

中国古园林概说

中国古园林的整体风格	11
中国古园林的构园要素	14
中国古园林的审美经验	18

苏州园林

疏朗平淡见天真	27
——拙政园	
芥子须弥小园深	34
——网师园	
疑身万山闻狮吼	39
——狮子林	
假山尽得造化功	44
——环秀山庄	
未成曲调先有情	49
——沧浪亭	
奇石冠云峰峭立	56
——留园	

扬州、南京园林

- 一路楼台直到山 66
——扬州瘦西湖
- 波光粼粼未见水 73
——扬州寄啸山庄
- 四季假山穷奥妙 79
——扬州个园
- 石奇更擅园林胜 85
——南京瞻园

上海、无锡园林

- 溪谷山林入城市 92
——上海豫园
- 十亩之间见幽深 101
——嘉定秋霞圃
- 白鹤南翔去不归 107
——南翔古猗园
- 借得青山不用还 113
——无锡寄畅园
- 假山真水融自然 118
——无锡蠡园

浙江园林

- 雅洁有似网师园 123
——杭州郭庄
- 千古凄婉钗头凤 127
——绍兴沈园
- 十亩荷池藏画境 135
——湖州小莲庄

北京园林

- 东西对称是帝苑 142
——御花园
- 似断非断有奇趣 148
——乾隆花园
- 太液琼华多野趣 154
——北海
- 松柏交翠藏祭坛 160
——中山公园
- 雍容华贵集大成 166
——颐和园
- 伽蓝七堂多富丽 174
——潭柘寺

北方园林

- 四面荷花三面柳 182
——济南大明湖
- 泉似珍珠洒玉盘 187
——济南趵突泉
- 依山就势巧布局 192
——太原晋祠
- 温泉水滑洗凝脂 197
——西安华清池
- 塔殿巍峨是祖庭 204
——河南少林寺
- 森森柏树续道统 209
——登封嵩阳书院

粤、湘、贵、川园林

- 余地三弓红雨足 216
——番禺余荫山房
- 潇湘洙泗延学脉 220
——长沙岳麓书院
- 山韵水趣独醉人 225
——贵阳花溪公园
- 一缕香魂寄竹园 230
——成都望江楼
- 锦官城外柏森森 234
——成都武侯祠

专 题

- 中国园林之最 45
- 园林的门洞 54
- 园林的漏窗 74
- 园林的石峰 130
- 园林的铺地 202

中国古园林概说

中国古园林的整体风格是比较于世界园林艺术而言的，特别是比较于欧洲的法国的对称式园林和英国的风景式园林，现代园林研究方面的专家一般将它概括为四个方面：(1) 本于自然，高于自然；(2) 建筑美与自然美的融合；(3) 诗画的情趣；(4) 意境的蕴涵。

● 中国古园林的整体风格

欣赏中国古园林是一种高层次的审美过程，需要审美者有着较为丰富的园林知识和深厚的文化艺术修养。如果你不满足于在古园林中匆匆而过，希望驻足古园林，追寻古人那种寄情山水、超然物外的情趣，聆听大自然与人交融的天籁之声，以获得高层次的审美经验，那么了解一下中国古园林的整体风格是有帮助的。

本于自然，高于自然

无论什么风格的园林，应该说都是来自于自然，同时也是人类对自然的模仿和提炼，但对于中国古园林来说，其整体风格似乎更强调对自然的提炼和概括。中国文化背景中有“得意忘形”的哲学思想，有“写意”重于“写实”的传统，这表现在园林艺术上，也就是重视对自然山水的提炼和概括。如造园中的筑山，无论是土山、土石山还是全石山，中国的造园家都非常重视自然山水的真精神。园中的假山往往是模仿自然山林的某些最精彩的局部，把各个精彩的局部提炼出来，凝结在一起，形成一个整体，这样造出来的假山，与真山在似与不似之间，它的艺术特征类似中国山水画对自然的概括。

● 背山依水的颐和园
北京城西北部一带自然环境有利于建造园林，这里既有西山为屏障，又有充足的水源可开发利用，加之自然风光十分优美，所以自金、元至明、清，建造别墅、苑、园的活动一直连绵不断。颐和园即是其中的佼佼者。

又如理水。园林中开凿的各种水体都是自然界的河、湖、溪、涧、泉、瀑的艺术概括,它同样是集中了自然水体的各种精彩的局部。这种理水既是对自然的模仿,又必须遵循一定艺术规律,如池水的有聚有散,才能避免四边方圆的水面的单调和呆板,又如小中见大,池面再小,也要造出弥漫深远之貌。由此可见,强调对自然的概括是中国古园林的一个重要风格特征。

建筑美与自然美的融合

中国古园林的建筑基本上是木框架结构的个体建筑,这种建筑的内墙外墙可有可无,可隔可透,空间可虚可实。这种建筑无论多少,也无论其性质、功能如何,都很容易与周围的山水植物融合在一起,彼此协调,互相补充,成为一个个富有诗意的画面。如园林中随处可见的亭,不仅具有观景的功能,而且它是风景画面中非常重要的一点,具有点景的作用,此外还通过其特殊的形象体现了天圆地方、纳宇宙于芥子的哲理。“唯有此亭无一物,坐观万亭得天全”(苏东坡)。又如模仿江南水乡舟楫往来的旱船或船厅,其外形似船,临水而建,与水体结合在一起,彼此毫不协调的地方。还如建在水面的曲桥,蜿蜒山际、随势起伏的“爬山廊”等,与山水植物结合一体,都是园林“画面”中不可缺少的一部分。

● 梁园飞雪图 清 袁江

梁园,又名兔园,汉代梁孝王刘武所建,亦名梁苑,旧址在今河南省商丘东。画面取梁园一角,但见宫殿、亭台、水榭、回廊。园中苍松、老树、翠竹,湖石玲珑剔透,达官贵人、佳人高士悠闲自得。远山烟波飘渺,雪色凝寒。

诗画的情趣

中国古园林与诗画有着天然的联系。从形象上说,中国古园林是把中国山水画对自然山水的概括如实地表现出来,它是立体的山水画;从意境上说,中国古园

林所追求和所表现的即是诗词中的意境，是对诗词意境的再现，甚至直接借助于诗词、楹联点明风景所蕴含的意境。如园林中的叠山艺术，就非常注重依据山水画理而叠，甚至具体摹拟山水画的技法，如皴法、矾头、点苔等。所以《园冶识语》中说：“画家以笔墨为邱壑，掇山（叠山）以土石为皴擦；虚实虽殊，理致则一。”又如建筑物的外观，如歇山、悬山、攒尖、卷棚等坡式屋顶，有着非常生动的线条，又如石雕、木雕、砖雕、彩绘更是直接把绘画雕塑用于建筑，所以有人认为，西方古典建筑是雕塑性的，中国古典建筑是绘画性的，这是有道理的。还如园林中的植物配置，务求其在姿态和线条方面既显示自然天成之美，也要表现出绘画的意趣。树木花卉的选择明显受花鸟画“古、奇、雅”的格调的影响，讲究色香清隽，能够细品玩味、有象征意味的。

● 拙政园内的远香堂匾额
“远香堂”取自于周敦颐《爱莲说》中的“香远益清”句，通过文字点明了园林的意境。

意境的蕴涵

意境是中国传统艺术的一个审美范畴。园林意境源自诗画的意境，是指内情外景交融而产生的审美感受，是一种高层次的审美经验。由于中国古园林与诗画有着天然的联系，自然就把追求诗画的意境作为自己的审美理想，因此，有没有意境既是中国古园林风格的重要特征，也是品评园林艺术高下的一个重要标准。中国古园林的意境主要通过三个方面来表现：

第一，通过叠山理水把大自然的山水风景缩移摹拟于咫尺之间。古人有“一拳则太华千寻，一勺则江湖万顷”的说法。这种缩移并不是在体量上，实际上也不可能把自然的真山真水搬到园林中来，而是指通过巧妙的叠山理水，使具体的石、山、水引起观赏者的联想，把物境化为意境，使物境幻化、衍生出意境，所谓“得意忘象”是也。

第二，预先设定一个主题，然后借助于山水、花木、建筑所构成的物境把主题表现出来，从而引起观赏者的主观联想，幻化为意境。这类主题往往与文学艺术形象、神话传说、奇闻轶事、历史典故有紧密的联系，如皇家园林中常有的蓬莱仙山的意境等。

第三，园林建成后再根据物境的特征用文字点题，也就是园林中常见的匾额、楹联、诗词、刻石等。其中匾额和楹联是表现园林意境的主要手段，如苏州拙政园有两处赏荷花的地方，一处建筑物上的匾额为“远香堂”，另一处为“听留馆”。前者得之于周敦颐咏莲的“香远益清”句，后者出自李商隐“留得残荷听雨声”的诗意，两处的意境由于点题的不同而有差别。

中国古园林

的构园要素

● 中国古园林的构园要素

假山

假山是指以土、石堆叠的山形造景。除了自然山水园林有真山的条件之外,一般城市园林是以假山来模仿真山的形貌和意境。假山又分为土假山、土石假山、全石假山。土假山是园林史上最早出现的假山,山形浑朴自然,有山野趣味,但因为占地过大,且山坡较缓,中小园林很少采用。土石相间的假山以石为骨,在平缓处覆以土壤,或以土堆成基本山形,再缀以石峰。这种假山优点是山上林木花草能够正常生长,有土有石也符合自然山岭中的形象。全石假山要再现自然山景中的悬崖、深壑、挑梁、绝壁、石洞等,有着特殊的审美趣味,是堆叠技艺最难的一种,因此要求设计者和工匠有较高的山水画艺术修养,并且要做到胸中有波澜壮阔、万里江山,才能塑造那崇山峻岭、危岩奇峰、层峦险壑、细流飞瀑。宋代的《宣和画谱》中说:“岳镇川灵,海函地负,至于造化之神秀,阴阳之明晦,万里之远,可得咫尺之间,其非胸中自有丘壑而能见之形容者,未必能如此。”

● 沉香亭图 清 袁江

沉香亭是唐代著名建筑。此画表现了沉香亭及其周围的大假山典雅秀润的气势。

石峰

是指单独置立的孤赏石景。其造型透出中国古园林的神韵,是缩地点景、渲染园林山野情趣的重要手段。石峰经常用的石材有:太湖石(色以青黑、白、

灰为主,质地细腻,产江浙一带) 黄石(色灰、白、浅黄不一,材质较硬,产江苏常州一带) 英石(色呈青灰、黑灰,常夹有白色方解石条纹,表面涡洞互套、褶皱繁密,产广东英德一带) 斧劈石(有浅灰、深灰、黑、土黄等色,具竖线条的丝状、条状、片状纹理,外型挺拔有力,产江苏常州一带) 石笋石(色淡灰绿、土红,带有眼窠状凹陷,形状越长越好看,产浙、赣常山、玉山一带)。常用的艺术手法有点峰(用形态较好的石峰点缀于园林各处) 屏峰(用石峰遮挡部分视线) 引峰(用奇特的石峰引导游人入幽境) 补峰(指灵活自由布置石峰,修饰园景的不周之处和空白处)。至于石峰的品评标准,古人一般用透、瘦、皱、漏、清、丑、顽、拙八个字来概括。

● 个园抱山楼一侧的秋季假山

水景

水景是园林中的不可缺少的造园因素,园林中因为有水才会有灵性,园林如果缺水,那就会缺少生命的灵动,显得死板而枯燥。除了自然的水景以外,人造的水景也是模拟自然,一般有湖、池、溪、瀑、泉等水体。这些水体根据不同的组景需要,表现出不同的美来:如静态的水有湖水和荷池,水平如明镜,涵映出蓝天流云、翠树秀山、屋宇楼台,表现了园林虚实变幻的迷人之美。动态的水则有小溪、泉水和瀑布等水景,则以流动的线条、美妙的水声加强了园林的生气。特别是流动的水发出的声音,它们是园林交响曲的主要演奏者,“何必丝与竹,流水有清音”,这是一种高境界的园林审美趣味。

植物

植物是园林各种要素中的有生命之物,有了植物园林才能生机盎然。植物既是园林景观的主角,又是其他景致不可缺少的陪衬。适宜园林种养的植物有许多,如乔木类的有白皮松、桧柏、垂柳、枫、竹、银杏、梧桐、桂花;灌木类的有南天竹、山茶、海棠、梅花、玉兰、腊梅、石榴、紫薇、牡丹、木香、芍药,等等。植物的种类虽多,但与园林建筑的配置却有一些讲究。如花色深浓的宜植于粉墙旁,花色淡雅的宜于绿丛或空旷处;桂花、白玉兰、腊梅等有香味的植物不宜种在空旷处,要用花墙、庭院稍加围隔,才能使香气随微风“递

园林的植物配置

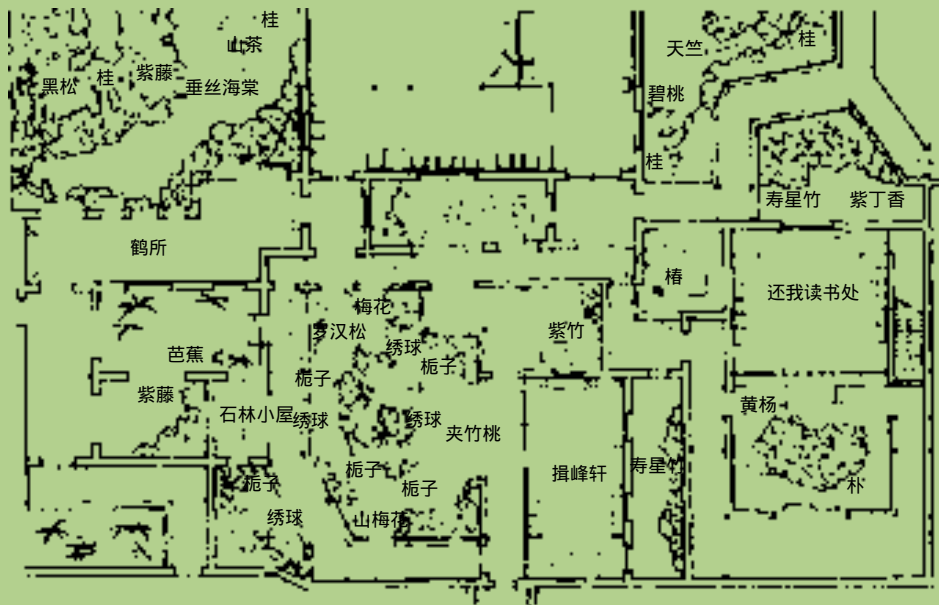
○ 苏州虎丘园内的粉色兰花

○ 扬州个园的绣球花树

○ 扬州个园的竹林小径

○ 苏州留园石林小院内植有各种花草的平面图

○ 苏州退思园内的紫藤萝花架

○ 上海秋霞圃内的牡丹花丛