

第二章

中国造园艺术

第二章

中国造园艺术

I) 造园艺术概论

「虽由人作，宛自天开」

中国传统园林造园艺术的手法，可从四个范畴概述：

1) 「天人合一」是中国古代重要的哲学思想

「天道」、「人道」、「自然」、「人为」的相互关系，是关系着人类与大自然协调发展的重大的事。

古人崇尚自然，老子说：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」庄子说：「天地有大美而不言」；「天地与我并生，万物与我为一。」孟子说：「上下与天地同流。」把人和天地紧密联系为一体。其中特别是道家的清静无为，修真养性，返璞归真，回归自然的思想。佛教的「禅机悟道」，「隐性止欲」；禅的「境由心造」，悠远脱俗的意蕴等理论和「极乐净土」的理想、故事，都深深地影响着中国的造园艺术和手法。

2) 「外师造化，中得心源」，师法自然的艺术方针

从远古原始的自然崇拜，对大自然的依赖与敬畏，到欣赏享受大自然，特别是魏晋南北朝以后，美学思想有很大的发展，人们把大自然视为至善至美的境界。画家宗炳曾说：「栖丘饮谷三十年，峰岫峣嶷，云林森渺，万趣触其神思，披图幽对，坐究四荒，余复何为哉？畅神而已。」造园向大自然学习，再现大自然。

3) 「逸其人，因其地，全其天。」的指导原则

柳宗元不仅是大文豪，唐代八大家之一，还是中国第一位景观建筑家。他亲自规画并设计了很多景观，为永州留下了清丽隽秀的作品，还提出了逸其人—以人为本；因其地—因地制宜；全其天—保持景物的天然真趣，不要过分施加人工的雕琢。他的实践，他对风景的分类，他提出的景观建设的原则，他的《永州八记》等，对后来的造园都是十分宝贵的指引。

4) 「巧于因借，精在体宜」的基本艺术指导思想

■ 借景

借景是中国造园艺术的传统手法之一，有意识地把园外景物借入园内，或园内景物相互因借。计成在《园冶》中说：「借者，园虽别内外，得景则无拘远近，晴峦耸秀，绀宇凌空，极目所至，俗则屏之，嘉则收之。」、「萧寺可以卜邻，梵音到耳，远峰偏宜借景，秀色可餐。」

借景的手法很多，如远借寺庙古塔，借如黛的远山；近借别院花木，仰借朝霞落日，俯借「半山金刹照方塘」的景色；借四时景色的变化，景物还可相互对借等。真是「但凭规画巧安置，得来全不费功夫」。这对扩大园景的深度、广度、丰富园林景观都十分重要。

■ 小中见大，虚实结合，空间的引深和相互渗透

造园手法常说或藏或露，或深或浅的手法，都是在有限的空间内，创造「无限空间」的感觉。因此，「空灵」二字是造园的要谛。这就需要对自然山水进行概括和提炼，好像舞台演戏一样「三五步，行遍天下；六七人，雄会万师」。为此花木重姿态，山石贵丘壑，要以少胜多。

小中见大的具体手法很多，如欲扬先抑，「山重水复疑无路，柳暗花明又一村」。如追求疏密有致，参差错落的空间变化，这会产生很强的韵律感、节奏感，从而使空间充满生机和活力。如利用水面扩大空间感，「半亩方塘一亩开，天光云影共徘徊」的趣味。再如，「化有为无」，「不了了之」周边式布局，使空间安排更合理；蜿蜒曲折的路，会产生曲径通幽，意境深邃之感。

中国人常说：「所有之景悉入目中，更有何趣？」因此，造园注意不强求一览无遗，追求步移景异，追求咫尺山林的艺术效果。

■ 重在意境的美学观点

中国园林妙在含蓄，一山一石耐人寻味。寄情山水，诗情画意写入园林，对园林美的创作有重要的意义。人们不仅重视园内景物的设置，还非常重视「象外之景，弦外之音」。好像王维的诗《汉江临流》「江流天地外，山色有无中。」仅仅十个字，写尽了江汉一带长江的辽阔，山峦的隐现；人们还能体会到作者眼中那缓流如带的大江，起伏不平的峰峦，迷茫的雾霭，灰蓝的云色外，还有山的青黛，江的黄白，点点船帆，江畔远村，岸旁渔火，给人们留下了无限的想象空间。陶渊明的《桃花源记》不仅寄托了他对理想社会的憧憬，那「林尽水源，便得一山，山有小口仿佛若有光，便舍船从口入，初极狭，才通人，复行数十步，豁然开朗」的情景，对园林设计亦有颇多的启发。

有人说，中国园林设计的灵魂是对游览程序的安排，是有目的地，按顺序将设计的意念传达给游客，这就不完全是「形」的创作，而是由「形」到「神」的一个过程。

人在活动中会产生一连串的印象，在思想感情上带来感染力，好像景物的余韵在灵魂深处荡漾，给人们留出了足够的想象的空间。站在南莲园池的水边，望着鳞片排列的白色大卵石，你会想起王维《白石滩》「清浅白石滩，绿荫何堪把，家住水东西，浣纱明月下」。