

南 蓮 園 池

第一章

中國造園藝術

I) 造園藝術概論

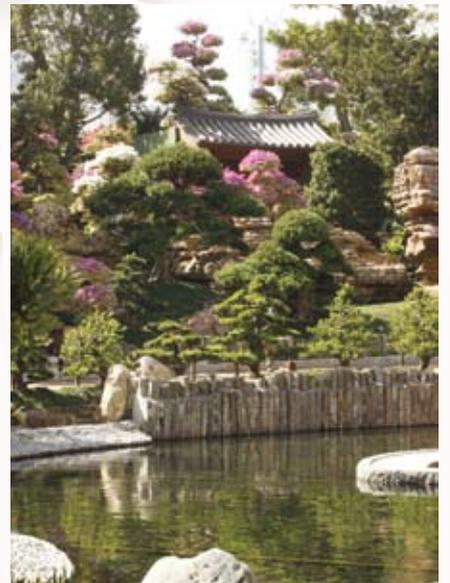
「雖由人作，宛自天開」

中國傳統園林造園藝術的手法，可從四個範疇概述：

1) 「天人合一」是中國古代重要的哲學思想

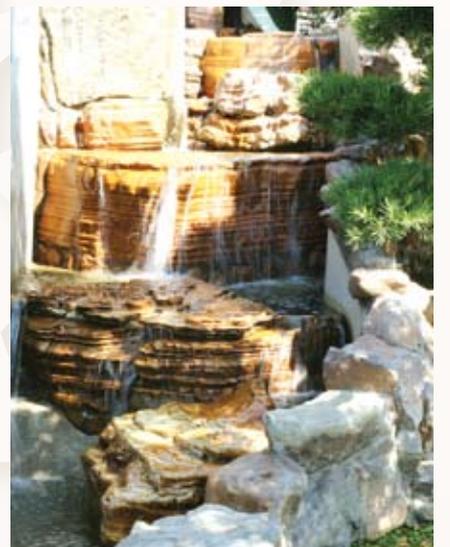
「天道」、「人道」、「自然」、「人為」的相互關係，是關係著人類與大自然協調發展的重大的事。

古人崇尚自然，老子說：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」莊子說：「天地有大美而不言」；「天地與我並生，萬物與我為一。」孟子說：「上下與天地同流。」把人和天地緊密聯系為一體。其中特別是道家的清靜無為，修真養性，返璞歸真，回歸自然的思想。佛教的「禪機悟道」，「隱性止欲」；禪的「境由心造」，悠遠脫俗的意蘊等理論和「極樂淨土」的理想、故事，都深深地影響著中國的造園藝術和手法。

2) 「外師造化，中得心源」，師法自然的藝術方針

從遠古原始的自然崇拜，對大自然的依賴與敬畏，到欣賞享受大自然，特別是魏晉南北朝以後，美學思想有很大的發展，人們把大自然視為至善至美的境界。畫家宗炳曾說：「棲丘飲谷三十年，峰岫嶢嶷，雲林森渺，萬趣觸其神思，披圖幽對，坐究四荒，余復何為哉？暢神而已。」造園向大自然學習，再現大自然。

3) 「逸其人，因其地，全其天。」的指導原則

柳宗元不僅是大文豪，唐代八大家之一，還是中國第一位景觀建築家。他親自規畫並設計了很多景觀，為永州留下了清麗雋秀的作品，還提出了逸其人—以人為本；因其地—因地制宜；全其天—保持景物的天然真趣，不要過分施加人工的雕琢。他的實踐，他對風景的分類，他提出的景觀建設的原則，他的《永州八記》等，對後來的造園都是十分寶貴的指引。

4) 「巧於因借，精在體宜」的基本藝術指導思想

● 借景

借景是中國造園藝術的傳統手法之一，有意識地把園外景物借入園內，或園內景物相互因借。計成在《園冶》中說：「借者，園雖別內外，得景則無拘遠近，晴巒聳秀，紺宇凌空，極目所至，俗則屏之，嘉則收之。」、「蕭寺可以卜鄰，梵音到耳，遠峰偏宜借景，秀色可餐。」

借景的手法很多，如遠借寺廟古塔，借如黛的遠山；近借別院花木，仰借朝霞落日，俯借「半山金刹照方塘」的景色；借四時景色的變化，景物還可相互對借等。真是「但憑規畫巧安置，得來全不費功夫」。這對擴大園景的深度、廣度、豐富園林景觀都十分重要。

● 小中見大，虛實結合，空間的引深和相互滲透

造園手法常說或藏或露，或深或淺的手法，都是在有限的空間內，創造「無限空間」的感覺。因此，「空靈」二字是造園的要諦。這就需要對自然山水進行概括和提煉，好像舞台演戲一樣「三五步，行遍天下；六七人，雄會萬師」。為此花木重姿態，山石貴丘壑，要以少勝多。

小中見大的具體手法很多，如欲揚先抑，「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。如追求疏密有致，參差錯落的空間變化，這會產生很強的韻律感、節奏感，從而使空間充滿生機和活力。如利用水面擴大空間感，「半畝方塘一鑿開，天光雲影共徘徊」的趣味。再如，「化有為無」，「不了了之」周邊式佈局，使空間安排更合理；蜿蜒曲折的路，會產生曲徑通幽，意境深邃之感。

第二章 中國造園藝術

中國人常說：「所有之景悉入目中，更有何趣？」因此，造園注意不強求一覽無遺，追求步移景異，追求咫尺山林的藝術效果。

● 重在意境的美學觀點

中國園林妙在含蓄，一山一石耐人尋味。寄情山水，詩情畫意寫入園林，對園林美的創作有重要的意義。人們不僅重視園內景物的設置，還非常重視「象外之景，弦外之音」。好像王維的詩《漢江臨流》「江流天地外，山色有無中。」僅僅十個字，寫盡了江漢一帶長江的遼闊，山巒的隱現；人們還能體會到作者眼

中那緩流如帶的大江，起伏不平的峰巒，迷茫的霧靄，灰藍的雲色外，還有山的青黛，江的黃白，點點船帆，江畔遠村，岸旁漁火，給人們留下了無限的想像空間。陶淵明的《桃花源記》不僅寄托了他對理想社會的憧憬，那「林盡水源，便得一山，山有小口彷彿若有光，便捨船從口入，初極狹，才通人，復行數十步，豁然開朗」的情景，對園林設計亦有頗多的啟發。

有人說，中國園林設計的靈魂是對遊覽程序的安排，是有目的地，按順序將設計的意念傳達給遊客，這就不完全是「形」的創作，而是由「形」到「神」的一個過程。人在活動中會產生一連串的印象，在思想感情上帶來感染力，好像景物的餘韻在靈魂深處蕩漾，給人們留出了足夠的想像的空間。站在南蓮園池的水邊，望著鱗片排列的白色大卵石，你會想起王維《白石灘》「清淺白石灘，綠蔭何堪把，家住水東西，浣紗明月下」。

第二章 中國造園藝術

