

中国古典园林的现代意义

The Modern Meaning of Chinese Traditional Gardens

朱建宁 杨云峰

ZHU Jian-ning, YANG Yun-feng

摘要：中国古典园林是全人类宝贵的历史文化遗产，其中优秀的部分对于现代园林设计仍有重要的指导意义。而中国现代园林设计水平的提高迫切需要一批勇于创新、融贯中西、博采众长的园林设计师来引导。园林行业的健康发展，既要认真汲取西方现代风景园林发展的成功经验，又要深入研究中国古典园林文化和本土资源环境特征。

关键词：风景园林；中国园林；研究；现代意义；历史研究

文章编号：1000-6664(2005)11-0001-07

中图分类号：TU986 文献标识码：A

收稿日期：2005-05-23；修回日期：2005-09-07

Abstract: Chinese traditional gardens are the historical and cultural heritage of the world, and the excellent part is still of guidance significance for modern landscape design. The improvement of the design level of Chinese modern gardens demands the guidance of a group of innovative, well-versed in both Chinese and western learning, and ready-to-learn landscape architects. The sound development of the landscape industry lies in accepting the successful experience of western modern landscape development, and deep studying Chinese traditional garden culture and native resources and environment characters.

Key words: Landscape Architecture; Chinese Traditional Gardens; Study; Modern Meaning; Historical Study

中国古典园林是指以江南私家园林和北方皇家园林为代表的中国山水园林形式，在世界园林发展史上独树一帜，是全人类宝贵的历史文化遗产。然而，目前风景园林界对待中国古典园林有两种截然不同的态度：其一是古典园林休矣论；其二是古典园林复兴论。前者将古典园林看作是无法融入现实社会的死物，否认发扬传统的积极意义；后者从弘扬民族文化的高度出发，强调继承古典园林，却往往追随其表现形式。笔者认为，无论东方或西方、传统或现代的园林形式，采取全盘否定或照搬形式的态度都是不可取的，无助于中国现代风景园林的健康发展。

尽管经济迅速发展的中国日益成为国际风景园林师一展身手的舞台，然而中国现代风景园林的国

际地位还十分低下，缺少具有国际影响力的设计师和作品。一个多世纪以来，中国近现代风景园林始终在追随西方近现代的形式与风格，亦步亦趋，既缺乏理解西方现代风景园林内涵的社会文化背景，又未能将西方的理论和实践与本土的实际情况相结合。究其原因，一方面中国现代风景园林缺乏可以直接继承的传统，另一方面对国际风景园林设计理念与发展趋势缺乏深刻认识。

事实证明，中国现代风景园林的健康发展，不能完全依赖境外风景园林师的作用，更不能照搬西方现代风景园林模式，只能依靠大量真正具有良知和职业道德的设计师的崛起，营造既符合国际发展趋势、又具有本民族特色的风景园林作品。而深刻认

识古典园林的现代意义，对现代风景园林的发展无疑具有巨大的启示作用。

1 中国古典园林的历史地位

1.1 发展历程

世界园林史表明，各种园林形式不可避免地遵循着发展—成熟—衰落的轨迹，园林风格与样式的形成经过长期的发展演变并成熟于特定的历史时期。中国古典园林从苑囿发展成人工山水园林类型，历经 3 000 余年的历史演进才日臻完善，其中凝聚了中华民族政治思想、社会经济、文化艺术、科学技术和自然观念发展的全部精华。尽管古典园林有着种种局限性，但如果因此而将它简单地全盘否定显然是不可取的(图 1)。

1.2 历史功绩

中国古典园林在世界园林艺术史上有着重要地位。如果说 17 世纪在欧洲掀起的“中国热”不过是受喜爱异国情调的洛可可风格影响的话，那么中国园林对 18 世纪英国自然风景式园林的出现所产生的影响，却是十分广泛而深刻的(图 2)。中国人崇尚的“师法自然”的园林理念和“诗情画意”的园林理法，在英国自然风景式园林中得到完整的体现，而英国风景园作为西方近代园林的开端，对西方现代风景园林设计产生了巨大的影响。此后，中国园林一些惯用的设计手法和设计语言，如散点布局、环形游线、动态景观、巧于因借等，均已完全融入西方现代园林设计手法之中。巴黎拉维莱特公园中的影片式散步道处理手法就是典型的案例。

1.3 衰落的根源

中国古典园林艺术的衰落，有着错综复杂的历史原因。主要原因是中国在鸦片战争中的失败导致国家沦为西方列强的殖民地。国力的日益衰败，使西

方人对中国古典园林的评论从褒扬转为批评。可见综合国力的强弱是衡量一个国家、一个民族文化艺术国际地位的重要准则之一。此后的 100 多年来，中国古典园林始终未有适宜的发展环境。而改革开放后的中国人片面追求全盘西化，使中国本土园林生长的土壤日渐贫瘠。国人既对外来文化缺少深刻的理解，又对本土文化和景观资源缺乏认识，造成目前中国一方面园林建设欣欣向荣，另一方面园林理论与实践水平均十分低下的尴尬局面。

1.4 中国园林发展的必由之路

旧的园林形式终将随着新时代的出现而逐渐走向衰落，新型园林也必定是在旧形式的废墟里成长起来的。因循守旧、固步自封是园林形式衰落乃至消亡的根本原因，而急功近利、盲目抄袭只能导致各种园林思潮的加速消亡。因此，继承与创新是园林艺术生命赖以生存和发展的保证，而它又建立在对古今中外园林艺术的全面了解，尤其是对本土文化和景观资源的深刻理解之上。惟有继承传统中优秀的部分、勇于创新、融贯中西、博采众长，才能使中国现代园林真正走向健康发展。

2 中国古典园林的现代意义

关于古典园林的研究对现代人而言具有两方面的作用：一是古典园林的理念与理法对现代人的启示；二是古典园林中的不足与糟粕给现代人以警示。

就中国古典园林的警示作用而言，有以下几个方面值得注意：

(1)中国古典园林是在长期封闭的社会状况下，主要在私家领域里沿着山水格局一脉相承、逐渐走向成熟和完善的(图 3)，而这与现代人的生活方式相距甚远。这是中国古典园林使人们敬而远之的主要原因之一。

图 1 杭州西湖三潭印月

图 2 英国谢菲尔德

(Sheffield)的花园水景^[1]

(2)近一个世纪以来,由于人类活动的影响,中国的自然环境与景观资源发生了巨大变化,北方城市水资源十分贫乏。因此,山水式园林更适合江南的自然环境和资源条件,而北方大部分地区并不适宜建造大规模的山水园林。像颐和园、圆明园这些大型山水园林都是在原有水面或沼泽地的基础上加以疏浚而成的(图4)。然而现在对一些新建水面的维持消耗了大量珍贵的水资源,正在建造中的奥林匹克森林公园不惜在平地上挖湖堆山,其实是劳民伤财的反生态设计理念。

(3)由于交通条件的改善,现代人融入真山真水之中已十分便利,无须再在城市之中尽享山林之乐。而真山真水的气势及其丰富的景观环境却是假山假水难以比拟的,导致以人工山水为主的古典园林失去了存在的必要性,紧紧抱着古典园林形式不放不利于中国园林的发展(图5、6)。

(4)中国古典园林表现自然的写意手法和传统建筑的体量与形式十分融洽,但在高楼林立的现代城市中则显得格格不入。随着城市与建筑设计的全盘西化,现代国人也趋向于西方园林形式。

(5)中国古典园林中惯用的山石、小品和木结构建筑等造园元素,或因材料难觅,或因功能丧失,或因维护成本较高而更换材料;且精湛的技艺大多失传,导致现代仿古园林作品设计制作水平低下,精工细作荡然无存。

(6)中国古典园林大多营造在一个相对封闭的小环境中,对周围大环境的影响甚少,未能突破私家园林的局限性。在追求急功近利、希望全盘照搬的现代社会中,也难免遭到摒弃。

虽然古典园林在现代社会的生存面临上述种种不利条件,但它所蕴含的思想文化内涵以及对地域性景观的认识,有助于现代人对本土景观资源和历史传统的深刻认识。惟有营造出既符合本土地域景观特征,又满足本地居民生活习惯和审美趣味的园林作品,才能使中国现代园林真正走

向发展与成熟。

笔者试图运用抽象概括的分析方法,从空间和元素的特点出发,运用现代园林的设计语汇,对中国古典园林加以剖析,力求揭示其本质特征并彰显其现代意义。虽然这种研究方法难免管中窥豹、有失偏颇,但较于常见的文学化描述方法,无疑更有助于深入认识中国古典园林的典型特征,且对现代园林设计更有借鉴意义。

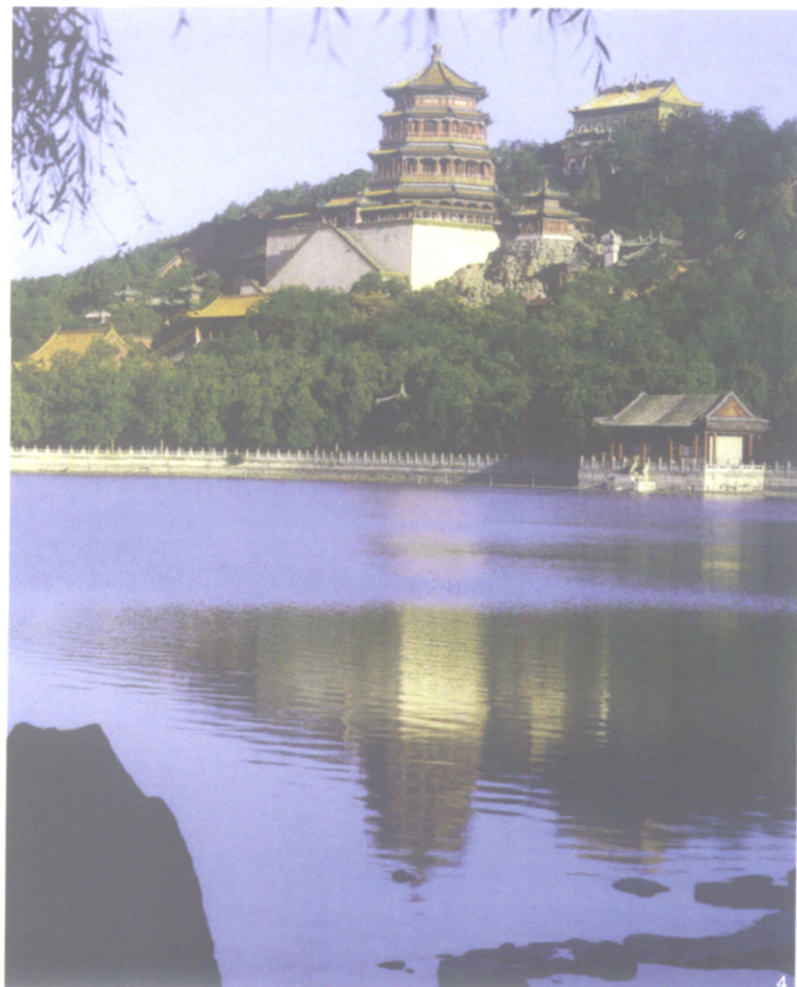
概括起来,一方面中国古典园林对东西方园林

图3 苏州留园^①

图4 颐和园的昆明湖和万寿山^①

图5 自然山水

图6 传统园林中的人工山水 苏州环秀山庄的曲桥、问泉亭和回廊^①

的一些共有的设计理念有着自己的处理手段；另一方面，中国古典园林融合了自己的历史、人文、地理特点后，也表现了自己的一些独到之处。

2.1 天人合一的自然崇拜

自然始终是园林创作的素材，西方传统的规则式园林认为自然是不完美的，必须经过加工才能达到完美的高度，因而强调在园林中人工痕迹的表现。而中国古典园林所追求的天人合一思想，在于寻求人与自然的和谐。所谓“虽由人作，宛自天开”，源于自然而高于自然。西方规则式园林和中国古典园林在本质上都是以自然作为园林创作的对象和素材，前者力求对自然不完美的地方进行修饰加工，后者则强调人与自然共生共融。英国自然风景园和法国英中式园林在借鉴中国造园理念时过分凸显了某一方面的特征，因此有些变味。英国自然风景式园林因过分雷同于乡野景观，而法国的英中式园林又过于人工做作，因此适得其反(图7)。如今，人们逐渐意识到自然的高度是难以逾越的，应师法自然、顺应自然。

2.2 仿自然山水格局的景观类型

东西方园林共有的典型特征之一，就是要充分利用本土的自然资源条件，再现本土的自然景观类型。因此，自然气候条件、地形地貌特征、水文地质状况、农业生产模式和乡土植被类型等等构成的自然资源状况和区域景观类型，既是园林设计的首要条件，也是园林空间布局和构成要素的主体。

中国古典园林也是再现本土自然景观典型特征的范例。中国的山地和丘陵约占国土面积的2/3。在传统文化和道教思想的影响之下，国人始终认为无山无水则不成园。而西方人则更为关注惯常的景观类型，着重表现的是田园风光。这是造成中西方园林形式差异的主要原因之一。可以说，对国土景观类型以及景观元素敏感性的差异，加上生活情趣上的不同，导致了中西方园林在形式上的巨大反差。因此，对地域性景观的深入研究，因地制宜地营造适宜的

景观类型，是现代园林设计的前提条件，也是体现园林特色的主要方面。

2.3 诗情画意的表现手法

受中国山水诗画的影响，古典园林着重表现的是自然中的山水格局。在狭小的空间中表现恢弘的自然山水之势。山石、林泉等成为中国古典园林的基本素材，入画是园林设计的基本要求。相反，西方的规则式园林最初都是由建筑师设计的，习惯于用建筑的眼光来观察自然，用建筑设计的手法营造均衡稳定的空间格局，台地、植坛成为园林中的基本元素(图8)。受中国园林的影响，18世纪的英国人开始用诗人的心理、画家的眼光来观察自然，导致了风景式园林的出现(图9)。

2.4 舒适宜人的人居环境

园林是人类追求最理想的人居环境的产物，创造更加舒适宜人的小气候环境，是享受园林生活乐趣的前提。因此，东西方古典园林都十分注重如何利用自然气候条件，在庭园中营造出舒适宜人的小气候环境。就江南而言，闷热的夏季和阴冷的冬季都令人感到不适。因此，众多的私家园林首先通过空间布局来引导气流穿堂入室，形成过堂风；园内挖湖堆山，既有利于排水，便于植物生长，又可在山丘之巅享受微风拂面带来的清爽；而西北叠山、东南理水的风水原则，目的是阻挡冬季寒冷的西北风，同时使夏季的东南风从水面上吹过，更加凉爽宜人。

在现代园林设计中，光影、气流、温度、湿度等影响人体舒适度的气候因子，成为十分重要的设计依据，影响到园林空间、地形、水系、色彩等设计元素的处理手法。为人或动物以及植物群落提供更加适宜的小气候环境，已成为众多现代园林作品的出发点。例如巴黎拉维莱特公园中的竹园设计，采用下沉式空间处理，结合混凝土挡墙和抛物面光源的反射，有效地改善了局部小气候条件。在本不太适宜竹子生长的巴黎地区，成功地营造了拥有30多个品种的竹专类园(图10)。

2.5 巧于因借的视域扩展

中国古典园林大多建造在相对封闭的空间环境中，与外界的自然或城市环境相对隔绝。为了使园林景观不至于孤单突兀，需要将其与周边的自然、城市、村庄等景观相联系，形成整体性园林景观特色，也起到扩大园林空间效果的作用。中国古典园林尽管建造在封闭的空间中，但并不局限于园址边界的限定，而是以场地的视觉边界为设计范围，通过巧妙的借景手法来形成完整统一的园林景观。正可谓巧于因借、精在体宜。

借景不仅起到扩大空间效果的作用，而且加强

图7 法国英中式园林
——卢瓦尔河地区
建造的中国式塔

了空间之间的联系,使各个空间相互渗透,形成整体;同时使园林景观与城市和自然景观相联系、相呼应。此外,巧于因借还起到空间的引导和指示作用,使得园林中的景致令人目不暇接。许多现代园林设计师都把场地的视域空间作为设计范围,把山脊线、天际线或地平线等作为空间的参照,通过借景形成园林与周围环境的融合,或把周围的地域性景观类型引入园林,这与中国古典园林追求的无限外延的空间视觉效果有异曲同工之妙(图 11~13)。

2.6 循序渐进的空间序列

在人工环境和自然环境之间营造过渡空间,是中西方园林的通用手法。西方传统园林观念认为,园林其实就是人工与自然之间的过渡性空间。意大利别墅庄园和法国府邸花园都建造在自然或乡村环境中,需要在外围的自然与人工建筑之间,营造从自然到人工的过渡空间。而中国古典园林多建造在城市环境之中,在园外的人工环境与园内的“自然”山水之间,也需要营造出一系列从人工到自然的过渡性空间。西方园林是借助图案和植物的处理来形成过渡(图 14、15),而中国园林是以一系列庭园或园中园的方式来强调过渡关系的(图 16)。

2.7 小中见大的视觉效果

人体接受外界信息的 80% 都是通过视觉获得的。因此,中西方园林都十分注重视觉效果的表现。而中国园林强调“小中见大”的设计手法,所谓“以有限面积,营无限空间”、“一拳代山、一勺代水”是中国园林典型的象征手法。

在现代园林设计手法中,如何以自然为师,在有限的空间中表现出广袤的地域景观特征,也是设计手法高超与否的衡量尺度。正如中国古典造园家所言,关键是“假自然之景,创山水真趣,得园林意境”,营造出空灵的空间效果。

2.8 委婉含蓄的情感表达

受中国古典文化的影响,中国古典园林善于以委婉含蓄的方式表达丰富细腻的情感,给人以回味无穷的想象空间。这与西方古典园林直截了当的表达方式形成强烈对比。

当代许多中国园林作品因注重形式表现,或以繁琐张扬的外表,或简单直白地模仿自然乡村景观,都必然遭到人们的抛弃。法国园林史学家格罗·莫尔(Georges Gromort)评价意大利园林时说过:“文艺复兴中期的意大利园林像高贵的妇人那样,给人以端庄典雅的感觉;而后期的园林则像是职业妓女一般浓妆艳抹,迷惑人心”。这对中国现代园林设计所追求的方向亦不无警示意义。

3 中国现代园林的发展方向

中国现代园林的健康发展,既要认真汲取西方现代风景园林发展的成功经验,又要深入研究中国古典园林文化和本土资源环境特征。抛弃古典园林的历史局限,把握传统观念的启示意义,融入现代生活的环境需求,才是中国现代风景园林真正的发展方向。

图 8 西方规则式园林的构图格局^[1]

图 9 典型的英国风景式园林^[1]

图 10 巴黎拉维莱特公园中的竹园

图 11 苏州拙政园借北寺塔之景^[1]
 图 12 北京颐和园西面借玉泉山之景^[1]
 图 13 巴黎凡尔赛宫苑中以天际线作为视觉的重点^[1]

图 14 沃 - 勒 - 维贡特花园由远处向府邸人工性逐渐增强^[1]

图 15 借助图案和植物的处理来形成过渡^[1]

3.1 与时俱进 拓展园林设计领域

中国古典园林的历史局限性之一,在于习惯闭门造车,与外界的联系相对较弱。随着时代的发展,中国园林如何自我更新,拓展设计思路和领域,将中国园林理念与内涵带入人居环境、城市景观、风景名胜、自然保护、郊野公园、乡村景观、工业园区以及道路、河流等风景园林规划设计之中,产生新的思想与活力,是中国园林能否可持续发展的关键。

3.2 开阔眼界 研究园林发展趋势

中国园林要走向世界,前提是开阔眼界,对各

国园林发展史和现代园林发展趋势有清醒的认识。在西方现代风景园林普遍尊重自然与可持续发展,注重场地特征、空间塑造、时空效果、地域文化特色,强调简约和个性化设计风格的潮流下,中国现代园林如果还停留在抄袭模仿中西方园林,大搞形式主义,注重实体景观而忽视空间塑造,强调张扬和人工堆砌的设计手法上,就不可能真正走向世界。

3.3 立足本土 再现地域文化景观

中国现代园林的发展,必须依赖于本土风景园

图 16 苏州留园以长廊作为园内外的过渡空间^[1]

林师长期的艰苦努力和整体水平的不断提高, 不断关注现代园林的本土化研究, 积极探索富有地域景观文化特征的园林作品。好的园林作品是从“乡土”环境中“生长”出来的。园林设计应针对大到一个区域、小到场地周围的自然资源类型和人文历史类型, 充分利用当地独特的造景元素, 营造适合当地自然和人文景观特征的景观类型。

3.4 博采众长, 关注园林文化内涵

虽然中西方园林在表现形式上差异较大, 但在本质上存在诸多相通之处。中国现代园林的发展, 也应研究借鉴西方园林的成功经验。取西方园林之长, 补中国现代园林之短, 融西方园林现代理念与设计方法于中国本土景观资源与文化内涵之中, 是加速中国现代园林发展的捷径。

3.5 重科学, 加强行业交流合作

当今, 园林设计已成为一门十分综合的学科。这就要求园林设计师不仅要用感性的眼光, 更要用科学和理性的方法去观察、研究自然与环境, 要用科学的手段指导园林建设。园林设计师还必须密切与资源、生态、生物、水保、哲学、社会学等自然学科和社会学科的学者们交流与合作, 这样不仅能避免在园林建设时浪费甚至破坏自然资源, 也能使园林设计师产生新观点与新思路。

3.6 朴实无华, 融设计于自然

现代园林设计最忌讳人工堆砌、矫揉造作, 这些

恰恰是当代园林设计中最常见的弊病。在中西方园林发展史上, 真正具有极高艺术价值的, 都是那些朴实无华、简洁肯定、与地域景观和历史文脉紧密联系的作品。

随着自然环境的恶化和生态学的出现, 改变了西方传统的人与自然的关系。人类从自然界的主宰转变为自然中的一员。过去将自然看作是原材料, 现在将自然作为景观设计主体。传统园林被看作是人类对征服自然的炫耀, 而荒地则是人类征服自然能力的衰退。实际上, 人类在发展过程中不断迁徙, 而植物也是如此。在一片荒地上, 自然将运用它的所有能力, 使之成为各种迁徙植物的竞争之地。在传统园林设计中, 自然与人类作用在相互竞争。而好的园林设计应该是减少、甚至没有人类参与而形成的真正的自然场所。

参考文献:

- [1] 郦芷若, 朱建宁. 西方园林[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 2001.
- [2] 苏州园林设计院. 苏州园林[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999.
- [3] 清华大学建筑学院. 颐和园[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000.

作者简介:

朱建宁 / 1962 年生 / 男 / 山东陵县人 / 法国国家风景建筑师 / 北京林业大学园林学院教授 / 博导 / 北京清林景观规划设计研究中心首席设计师 北京 100083)

杨云峰 / 1981 年生 / 男 / 安徽芜湖人 / 北京林业大学 2003 级城市规划与设计专业在读硕士研究生 北京 100083)