

郭庄造园艺术的传承与创新

文 / 裘浙群 铭扬工程设计集团有限公司

摘要: 本文旨在探讨杭州著名私家园林郭庄在现代风景园林设计中的意义, 以及如何将传统园林艺术与现代设计理念相结合, 实现传统园林艺术的传承与创新。文章首先介绍了郭庄的历史背景和文化价值, 随后分析了其独特的园林设计手法和空间营造技巧, 最后提出了基于郭庄的现代园林设计原则及实践建议。

关键词: 郭庄; 风景园林设计; 传统文化; 空间营造; 创新设计

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2025.06.110

引言

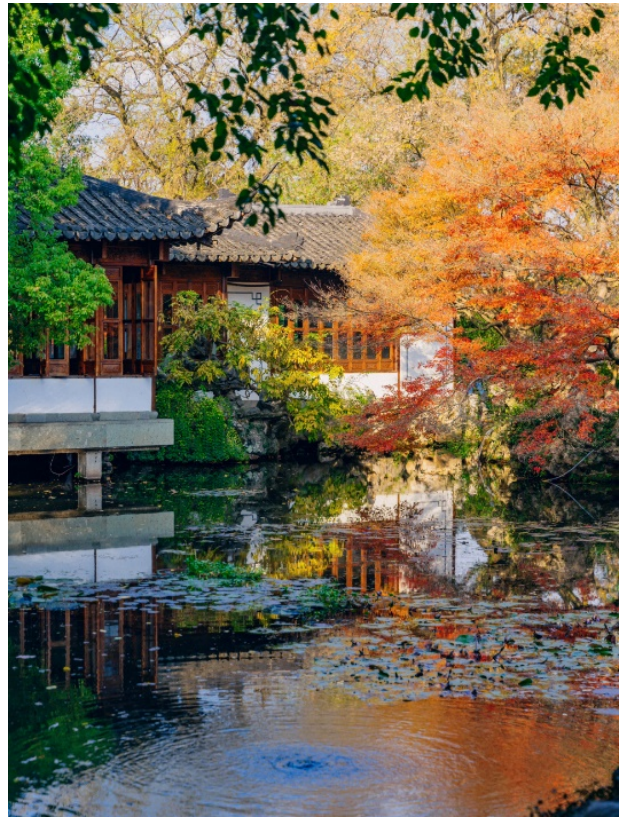
中国古典园林是东方文化的瑰宝, 其中蕴含着深厚的文化底蕴和高超的艺术成就。^[1]郭庄作为古典园林之江南私家园林的杰出代表, 以其独特的魅力赢得了“不到郭庄, 难识西湖园林”的美誉, 彰显了其在园林艺术中的重要地位和典型意义。郭庄不仅是中国古典园林艺术的典范, 更是现代风景园林设计师学习和借鉴的重要对象。

通过对郭庄的深入研究, 我们得以窥见中国古典园林设计的核心架构: 从空间布局到景观营造, 再到人文精神的表达。郭庄巧妙融合自然与人工, 通过精妙的空间组织和借景手法, 创造出既符合自然之美又充满创意的景观环境。同时, 郭庄还承载着丰富的文化内涵, 无论是建筑装饰还是植物配置, 都体现了对传统文化的深刻理解和尊重。通过对郭庄的研究, 我们可以汲取古人智慧, 探索新的设计理念和技术手段, 为现代风景园林设计注入更多活力与能量。

一、郭庄简介及其历史文化价值

郭庄又名汾阳别墅, 位于西子湖边卧龙桥畔, 与西湖十景之一的“曲院风荷”公园相邻, 是浙江省重点文物保护单位(图一所示)。作为江南地区现存最完整的私家园林之一, 它承载着丰富的历史记忆和社会变迁信息, 具有极高的学术研究价值。^[2]童寓先生在其著作《江南园林志》中对郭庄有过精辟的描述: “汾阳别墅即郭庄, 昔之宋庄也。在卧龙桥北, 滨里湖西岸。有船坞, 西式住宅, 仅占一角。园林部分, 环水为榭, 雅洁有致似吴门之网师, 为武林池馆中最富古趣者。”短短数十字, 不仅概述了郭庄的雅致风貌, 也表达了童寓先生对其由衷的喜爱之情。郭庄的独特之处在于其巧妙结合了自然景观与人工构筑, 形成了一个既符合自然规律又充满创意的空间环境。园林内的建筑布局紧凑而不失开阔感, 通过精心设计的亭台楼阁、蜿蜒曲折的小径以及错落有致的水景, 实现了从微观到宏观的完美过渡。陈从周先生在其文章《重修汾阳别墅(郭庄旧称)记》中进一步阐述了郭庄的造园艺术: “园外有湖, 湖外有堤, 堤外有山, 山上有塔, 西湖之胜汾阳别墅得之矣……余谓西湖之景, 贵在自然, 自然之中点笔亭台, 借景有方, 处处浅画成图, 而是园更引湖水入园, 临流叠石, 曲岸深幽, 隐秀也。”这段话深刻揭示了郭庄借

景造园的精髓之妙。

图一 郭庄秋景

郭庄是中国古代园林艺术发展的见证者, 它承载着丰富的历史记忆和社会变迁信息, 具有极高的学术研究价值。^[3]通过对郭庄的研究, 我们可以更好地理解中国传统园林的空间结构、景观构成和人文精神, 并为当代园林设计提供宝贵的灵感和指导。

二、郭庄园林设计特色分析

(一) 布局精巧 宛若天开

步入郭庄, 先见“静必居”, 后入“一镜天开”。前为宅园部分, 是当年主人居家会客处。后为江南园林部分, 也是郭庄景致之所在。左右厢房和后堂围合构成浙江民居特色的四合院, 院中清一色的石板铺装, 中间是一个用石板栏杆围成的方池, 池中涓涓细流不断, 形成江南名居特有的恬静气氛。园内高树蔽空, 花木扶

疏，绿荫下山石间铺设卵石花径，显得极其幽静；中间一片梅林，西墙边竹林点缀三两散石，景致高雅。湖畔的“乘风邀月”轩，敞室临湖，正对六桥烟柳，览尽湖光山色。还有假山上的“赏心悦目”亭，居高临下，四周湖山秀色尽收眼底，令人心旷神怡。“景苏轩”的北面，水池开阔，水面与西湖相通，明澈平静，并以北面围墙外的水杉作背景，形成“一镜天开”景区。郭庄规模不大，叠石不多，却玲珑剔透，山上有亭，山下穿洞，径随水转，体现了“一卷代山，一勺代水”的艺术想象，极具东方山水画的魅力。游人绕假山小径，在蜿蜒曲折中行进，欣赏园林景致，别具一番风味。郭庄在整体布局上采取辽阔疏朗与紧凑迂回相结合，处理手法上因地制宜，“宜亭斯亭、宜榭斯榭”，构成众多富有变化的风景。^[4]园内以假山、林木、建筑走廊、围墙等阻隔视线，采用曲桥、曲径、曲廊，使人几经转折也未能窥见全园之貌，达到步移景异且耐人寻味的感觉。

（二）小中见大 巧于因借

借景是中国园林艺术的传统手法。一座园林的面积和空间是有限的，为了扩大景物的深度和广度，丰富游览的内容，除了运用多样统一、迂回曲折等造园手法外，造园者还常常运用借景的手法，收无限于有限之中。“园虽别内外，得景则无拘远近”。^[5]郭庄地处杨公堤卧龙桥畔，四周美景如画，具有得天独厚的地理位置。乘风邀月轩、景苏阁、仁云亭等都是借景的佳地。乘风邀月轩位于郭庄东南隅，濒临西里湖岸，可远眺西湖宽阔水面；景苏阁位于园内东侧，此阁面湖三开间，东檐出挑，下有檐廊，漏窗粉墙，依栏推窗，可远眺苏堤胜景。赏心悦目亭又名仁云亭，其为四角攒尖方亭，位于郭庄南北平分线东侧，一亭孤峙，周遭空疏。仁云亭前临园外西湖美景，可远借山环如屏。人立亭中，依青山，拥西湖天地广阔，引湖山之景美不胜收。两宜轩与一镜天开则借水镜面映射景物构景，连廊、建筑、植物倒影在一镜天开湖中，使得景色更显动感开阔，人们坐于轩内，品茗谈笑风生；走到轩外临水倒影濯濯，水清鱼戏妙趣横生。

（三）文人气息 诗情画意

中国江南私家园林设计中，讲究“景无情不发，情无景不生”，极善于运用文学上形象思维的艺术魅力来深化园林美感和意境。^[6]园林建筑上还常用匾额、对联、碑碣等作装饰。园中厅、堂、亭榭上的匾额、题诗，不仅能起到装饰作用，而且还能借景抒情，画龙点睛，为园景增色。郭庄建造上也深受中国古诗词和文学的影响，一砖一瓦、一草一木中都透露着深厚的文化气息。郭庄石库门上高悬匾额“汾阳别墅”，进门厅照壁木刻装饰，书一首唐代诗人张志和的《渔歌子》：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥，青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”照应眼前的幽情野趣；又如番雪分春堂，前堂正中高悬“香雪分春”匾额，此名取自厅堂东侧园中植梅成林，花开时节，分得湖山春色一片；后堂亦有联：“红杏领春风，愿不速客来醉千日；绿杨是烟

水，在小新堤上第三桥。”此联既赞扬了郭庄优雅环境，又点明了郭庄地理位置。与香雪分春互为对景的两宜轩，此名则取自苏东坡《饮湖上初晴后雨》：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”此处引用恰到好处，意境骤然提升到一个新的高度。园中的另一处景点景苏阁亦是来自远眺苏堤而产生的对东坡先生的景仰之情。再如乘风邀月轩、赏心悦目亭、如沐春风亭、迷翠廊、凌波桥等名均有诗意的体现。郭庄的造园设计还通过匾额、诗文以及园林花草树木配置，将理想中的境界加以渲染扩大，使游者产生不同的体会，如夏日蕉廊；冬日梅影、春时繁花、秋日的荷塘等等，突出四季景色各异，营造松风听涛、菰蒲闻雨、月移花影、雾失楼台等自然的意境，极大地提高园林的观赏价值，使得山之光，水之声，月之色，花之香都有了摄魂的迷人魅力。

三、基于郭庄的现代园林设计原则

（一）道法自然 顺应生态

郭庄在尊重自然、顺应生态方面树立了典范，它不仅体现了中国古典园林设计对自然环境的深刻理解，也为现代园林提供了宝贵的借鉴。郭庄的复兴设计始终遵循“虽由人作，宛自天开”的造园理念，秉持修旧如旧的原则，力求在不破坏原有生态环境的基础上进行创造性改造，使人工景观与自然和谐共生。

郭庄充分尊重原有的地形地貌特征，巧妙利用起伏的地势和蜿蜒的水系，构建出一个自然流畅的空间布局。园林内的湖泊并非完全人工挖掘而成，而是基于原有的水域进行了适度扩展和美化，确保水体的自然流动性和生态稳定性。

郭庄还积极引入生态工程技术来提升园林绿地系统的自净能力和生物多样性。此外，郭庄还特别重视水体净化，在园内水体通过设置多层过滤系统，包括构建以“水下森林”为主的沉水植物生产者群落，结合水生生物操纵和增氧技术，通过合理布置和搭配水生动物、植物，在完善食物链的同时，全面改善水体水质，实现园内水体自净，提高水体透明度。

（二）强调人性化设计

郭庄在人性化设计方面不仅注重用户的需求和感受，还通过一系列精心设计的设施和服务，创造了一个安全舒适、功能齐全且富有特色的公共空间，真正实现了以人为本的设计理念。为了确保所有游客都能无障碍地享受园林之美，园内设置了多条无障碍通道，这些通道覆盖了主要景点和活动区域，使行动不便的游客也能轻松游览。郭庄还提供了多样化的休息场所，以满足游客在不同场景下的休憩需求。园林中分布的传统木质长椅既符合整体环境氛围又兼具实用性和美观性。郭庄也非常注重细节上的优化，在人流密集的地方设置了清晰的指示牌和信息公告栏，方便游客获取必要的信息；洗手间布局合理，干净整洁，并配备有婴儿护理台等便利设施；餐饮服务区提供多种选择，包括传统江南小吃和健康轻食，满足不同口味偏好。这些细致入微的服务措

施,极大地提高了游客的满意度和舒适度。

(三) 继承与发展并重

郭庄在继承与发展并重方面展现了一定的平衡能力,它不仅坚守了传统园林艺术的精髓,还巧妙地融入了现代元素,实现了传统与创新的完美结合。这种设计理念既保持了原有风格的特点,又赋予了园林新的时代气息,为当代风景园林设计提供了宝贵的经验。

郭庄致力于营造一个兼具深厚文化内涵与鲜明地域特色的公共空间,其园林设计在建筑装饰及植物配置上巧妙融入了大量地方元素,使游客在休闲娱乐的同时能够沉浸于浓厚的文化氛围之中。在建筑装饰方面,郭庄充分体现了传统工艺与现代美学的完美结合。园内的亭台楼阁、长廊曲桥等建筑结构,皆采用木质材料为主,配以精美的木雕、砖雕和石雕装饰,展示了江南地区特有的建筑风格。这些装饰不仅仅是视觉上的点缀,更是对传统文化的一种致敬。如“香雪分春”匾额与“红杏领春风”对联,不仅点明了景点名称,还借景抒情,将文人墨客的情怀融入其中,使游人在欣赏美景的同时也能感受到浓厚的历史文化底蕴。此外,园内多处设有碑刻、题词等,记录了郭庄的历史沿革及名人轶事,如唐代诗人张志和的《渔歌子》诗句镌刻在进门厅照壁上,既增添了文学气息,又为游客提供了了解郭庄历史的机会。

在植物配置方面,郭庄注重选用适应本地气候条件且具有代表性的花卉树木,如樟树、柳树、梅花等,它们不仅美化了环境,更为园林增添了四季变换的独特美感。郭庄还特别重视植物与人文故事的结合,如“香雪分春”堂前植梅成林,花开时节仿佛分得湖山春色一片;还有“乘风邀月轩”旁的竹林,则让人联想到古代文人雅士在此吟诗作画的场景。这种植物配置方式不仅提升了园林的艺术感染力,也赋予了自然景观更多的情感色彩和文化价值。

在创新发展方面,郭庄积极引入新材料和新技术,以实现传统形式的新演绎。例如,在建筑材料的选择上,除了传统的木材和石材外,还适当地应用了环保型复合材料,这些材料不仅具有良好的耐候性和维护性,也能更好地适应现代生活的需求。郭庄还利用现代信息技术建立了数字化导览系统,游客可以通过手机应用程序获取详细的景点介绍和导航服务,大大提升了游览体验。

郭庄还将传统文化与现代生活方式相结合,园林内设置了一些现代化的服务设施,如咖啡厅、茶室等,这些场所不仅提供休闲娱乐的空间,还定期举办文化活动,如盆景展、花艺展、书法展、茶艺表演等,让游客在享受自然美景的同时,也能深入体验传统文化的魅力。

郭庄通过对传统园林艺术的深刻理解和创新实践,成功地实现了继承与发展并重的目标,它既保留了古老的智慧和美学价值,又注入了新时代的生命力,为未来的风景园林设计树立了典范。无论是从建筑设计、植

物配置还是功能布局来看,郭庄都在传统与现代之间找到了最佳的平衡点,让人们在这里既能感受到历史的厚重,又能体验到时代的进步。

(四) 推动文化交流与传播

郭庄作为中国古典园林的杰出代表,积极发挥着其在文化交流与传播方面的重要作用,成为连接中外园林艺术的桥梁。郭庄定期举办各类文化交流活动,邀请国内外园林专家和爱好者共同探讨园林设计的新趋势与传统技艺的传承,促进了中外园林艺术的相互了解和借鉴。郭庄还积极参与国内外园林展览和学术研讨活动,展示中国传统园林的独特魅力;另一方面,也引进国外先进的设计理念和技术手段,促进中外园林文化的互鉴互通。通过这种方式,郭庄不仅成了中国传统文化的传播者,也成了一个开放包容的文化交流平台。

郭庄还通过多样化的形式宣传推广优秀的传统文化资源。园内设有专门的文化展览馆,展示江南水乡的历史变迁、建筑风格以及传统工艺,使游客在游览过程中深入了解背后的文化底蕴。同时,郭庄经常举办专题讲座,邀请知名学者和艺术家分享关于中国古典园林的知识和创作心得,吸引了大量文化爱好者的参与。

为了让更多人领略到中国园林的魅力,郭庄还利用现代媒体和技术手段扩大影响力,如通过社交媒体平台发布精美的园林图片和视频,吸引全球网友的关注,让无法亲临现场的人也能身临其境地感受郭庄之美。

结论

综上所述,郭庄以其独特的园林艺术魅力展现了中国传统文化的高度成就,同时也为我们今天的风景园林设计提供了无限启示。当你漫步其间或是静坐观赏,郭庄都能让人感受到一种宁静致远的心灵慰藉,它不仅仅是杭州西湖畔的一处胜景,更是中国传统园林艺术与现代设计理念相结合的典范,让我们体验到中华传统文化的独特魅力。面对快速变化的城市化进程和技术革新趋势,我们应当从传统园林中汲取营养,坚持可持续发展理念,努力打造更多既具地方特色又符合现代社会需求的高品质园林作品。

参考文献

- [1] 彭一刚. 中国古典园林分析[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1986.
- [2] 金志敏. 郭庄[M]. 杭州: 西泠印社出版社, 2007.
- [3] 安怀起. 杭州市园林[M]. 上海: 同济大学出版社, 2009.
- [4] 杨雅坤. 江南古典园林的空间分析——以郭庄为例[J]. 古典园林历史与理论, 2013(1): 68-71.
- [5] 徐卓恒. 轴线在小园林规划中的运用之探索——郭庄景观构成分析[J]. 浙江教育学院学报, 2016(4): 70-74.
- [6] 宋瑛. 江南造园之意境——浅析杭州郭庄的古典造园手法[J]. 中国园林, 2010, 26(11): 97-100.