

日本傳統庭園設計 與色彩表現

Japanese Traditional Garden Design and Color Expression

曾啓雄

Chi-Hsiung TSENG

國立雲林科技大學視覺傳達設計系暨研究所教授



金閣寺池泉迴遊式庭園的綠色植栽與金色的輝映

許多人到過日本後，對其尊重傳統文化的情形均感印象深刻。日本傳統文化內容包含了建築與繪畫、工藝、醫藥、律法、禮俗、宗教、物種、思想、文字等等領域。也由於這些領域的特殊性而造就了日本的特色，也是外國人藉以理解日本的重要窗口，更是造就日本不可計算的觀光產業效益。

早從隋朝開始，日本不斷地派遣使節、留學生、僧侶、工匠，到中國吸取各種知識和技術、制度、思想等。經過歷史的發酵後，也演化出日本獨特的、不同於中國的特色。在交往的紀錄裡，有鑑真和尚渡海傳法之整體輸出類型的，也有到中國留學後，長期滯留而成爲中國知名詩人的阿備仲麻呂，中國名字叫做晁衡，在中國也當了官。當然不乏短期的技藝匠師的蹤跡；繪畫上，更有許多畫家，接受中國各朝畫家的風格薰陶，回國後對日本的繪畫產生很大的影響，如中國著名的馬遠、夏圭山水畫的風格繪畫作品，也成爲了日本居家或是茶室中不可或缺的一環。唐、宋、明的山水、花鳥繪畫風格，一時也成爲日本繪畫界的典範。在此，中國的山川水景與山水畫的布局與意境，同時也成爲了日本庭園或盆栽設計的重要依據。有些畫家甚或兼具造園師的工作，如狩野派的狩野元信幫妙心寺退藏院設計了枯山水。

談論或介紹日本傳統庭園設計的典型，最爲人所提及的，莫過於日本石川縣金澤市兼六園、岡山縣岡山市後樂園、茨城縣水戶市偕樂園等三大庭園。就如提到中國的傳統庭園，拙政園、留園、頤和園、避暑山莊等四大名園就是必備的談論對象。日本三大名園的兼六園是以雪景、後樂園以池水、偕樂園以梅花聞名，都屬於較大型的庭園，各領風騷。除此三大名園外，京都地區的寺院庭園規模，就顯得稍小些，但其精緻性絕不亞於三大名園，如天龍寺、龍安寺、南禪寺、金閣寺、銀閣寺、仁和寺、妙心寺、苔寺、平等院、平安神宮、東福寺、

東西本願寺等，各自擁有頗具特色的庭園。也有規模更小的，以居家庭園方式出現的，如詩仙堂、曼殊院。更有以隱居形式出現的，如在金福寺隔壁俳句詩人松尾芭蕉隱居處的芭蕉庵、松尾芭蕉門人向井去來建立的落柿舍，極爲樸素脫俗，加上詩人的加持，更增添幾許文學氣氛與浪漫。一般街屋的中庭後院的庭園設計，也可在小旅館或料亭見到不錯的設計案例。

京都庭園的興盛起始時間，大約是從平安朝開始發展的，至今，仍爲許多日本現代設計師的喜愛，常見被活用於現代生活空間中。關於其發展的原因，有許多的說法，其中之一是受到中國早期庭園設計的影響。儘管受到中國庭園設計的影響，經過了長期的演變，衍生出獨自的作法。因此在日式庭園中，卻嗅不到中式庭園中的江南隱居性的文人庭園（拙政園、網師園）的感覺，也感受不到北方皇家貴族庭園（頤和園、避暑山莊）的磅礴顯赫感覺，也和中國佛教或道教寺廟庭園的格局不同，當然也沒有徽派典型建築等地方色彩或庭院深深的影子；也看不到中國庭園選石的瘦、透、漏等標準。其中以細沙作爲表現媒介的枯山水，更是中國庭園裡不會出現過的手法。也有和中國庭園類似的手法，如長廊、山門、石塔、曲橋等要素，隱隱約約出現於各角落。植栽也受到中國文化的影響，喜歡茶花、綠竹、青松、芭蕉等中國詩歌詞賦曲彈裡的清高雅致的植物，顯示清高文人感覺的梅蘭菊竹四君子或松竹梅歲寒三友也經常出現。當然也可以感受佛教禪宗的信念或中國清談時期文人樸素、率性、風流的生活理想。

從庭園設計領域來看，京都的庭園可分爲池泉、枯山水、茶庭等三類型。迴遊式庭園又可分成以林木爲主的林泉、以池塘爲中心的池泉、可以泛舟遊賞的舟遊等式樣。三類型的精神或形式表現，都擁有類似的與交錯的演變過程，彼此發展關係密



蘇州滄浪亭窗景

依水圍築的蘇州拙政園中以杜鵑花紅綠為主色的春景

京都南禪寺的枯山水與庭園

(曾啓雄攝)

切。如南禪寺與仁和寺分別為天皇與皇后的出家寺院；宇治的平等院本是由貴族遊憩的別墅園邸，後改設為佛院；金閣寺也是循著這樣的路線，最後變成了收費的庭園名勝景點，逐漸遠離梵音的氛圍。這些庭園也都因是由個人出資興建的，當然也反映了出資者個人的喜好色彩，如藤原賴通的平等院、足利義滿的金閣寺、足利義政的銀閣寺、八条宮智仁和智忠親王的桂離宮等。

枯山水庭園的表現借用了砂石勾勒出海浪，以石塊壘出蓬萊仙島、須彌山，企圖營造中國道教傳說中的仙山與佛教的極樂世界，尤其在面對瘟疫橫行的死亡威脅時，長命百歲的追求藉由具體的庭園表達出內心的憧憬。砂石熊爪的扒爪痕跡製造海浪或水流，時而平穩、時而激盪迴旋，每日的扒爪是修道者修練的日課。石塊的擺放組合，更由好事者搬出了母虎渡三子的故事。如龍山寺的方丈石庭中的石塊 7、5、3 組合，更是受到矚目，由於無法盡數十五塊石頭增加一點神秘感覺。

在茶庭方面，以表千家的「不審庵」、裡千家的「今日庵」、武者小路的「官休庵」最具代表性。茶庭的庭園設計規模較小、具有強烈的親切感，方寸之間顯示大宇宙、感受四時的自然變化，受到現代一般居家或料理店、旅館等的歡迎。風格上類似中國大院或台灣傳統細長型家居空間裡的小天井，讓陰暗的空間有點明亮的感覺，隨著光線種植的花草、樹石、燈籠，很容易就營造出麻雀雖小五臟俱全的氣氛，緩和悶黯的氣息、空氣也有了對流交換的機會。

京都庭園設計中，常出現的設計要素有茶室、青苔、植栽、細沙、花卉、蒔草、流水、泉瀑、水池、草蓆、山門、石燈籠、石塔、石橋、錦鯉等。安排上考慮著不同的季節，其中尤以平安神宮的紅枝垂櫻和菖蒲花、平等院四月的紫藤、金閣寺的雪景和秋楓、東福寺的紫陽花與秋季紅葉、南禪寺和

詩仙堂的杜鵑花、銀閣寺的銀色月光夜景，都是著名的具代表性的。其中幾乎全是自然花卉植物的色彩演出有關，時而粉紅、嫩綠、豔紫、潔白、火紅。

庭園的色彩演出特色上，與宗教信仰上的關係是極為密切的。受到宗派的影響略有差異，如南禪寺是屬於臨濟宗南禪寺派、平等院屬於極樂淨土宗，當然也有真言宗、律宗的寺院。宗教派別的思想會體現到主體建築的規劃，庭園的配置、設計，甚至植栽、水流等，更是構成冥想的媒介或現世修練的日課。所有元素是綜合作用的，無法被獨立解讀或欣賞的。另外，從創作的原始動機來看，除了寺院的源頭外，也有是從貴族居住的宮殿建築演變出來的，如現在可登記參觀、曾是天皇居住空間的「御所」、智忠親王的「桂離宮」，其內的建築與庭園搭配演出，簡直就是日本傳統文化的經典代表，也是日本許多現代建築或表現日本精神的設計泉源。

除了源頭的理解外，日本的庭園藝術橫向演變出茶道、花道，連書道、繪畫等也受到影響的一環。茶道演變出茶亭、茶園、茶點、茶餐等，都為世人所知的日本特色。當然武士道也在內，綜合起來，成就了日本特有的「侘」、「寂」美感、禪思冥想氣氛、忘我出世的情境。日本式庭園設計從最初受到中國的山水畫的影響進入，透過禪宗的活動的推波促成庭園的精神層次表現。再加入茶道與花道、建築的要素特性，逐漸綜合成熟為日本代表性的風格。從古到近代的知名庭園設計師有夢窗國師（天龍寺曹源洞枯山水）、狩野元信（妙心寺退藏院枯山水）、小堀遠州（大德寺南禪寺枯山水、孤蓬庵）、古岳宗旦（大德寺大仙院枯山水）、賢庭（二条城的二〇丸庭園、南禪寺金地院枯山水）、小川治兵衛（平安神宮後苑池泉迴游式山水、無鄰庵）、石川丈山（詩仙堂枯山水）等，近代的重森

三玲（東福寺方丈庭園）、中根金作（余香苑、足立美術館枯山水）也展現出日本庭園設計的魅力，吸引了無數的遊客的造訪。

從色彩的立場來看日本的傳統庭園設計，可以發現日本庭園在色彩的運用上，是以自然的本色為主，偶爾搭配有朱色等之廟宇彩繪的人工色彩。朱色的色彩使用，以出現於木橋、柱子、木燈籠、窗櫺、女巫服飾、祭祀用器皿等居多。建築色彩部分，主體建築在初建成時期，本有鮮豔的色彩，如日光東照宮般的塗裝，色彩絢爛奪目。也有許多廟宇經過時間的洗禮後，原本鮮豔的色彩逐漸褪去，以致於出現目前的木頭或石材材質本色。但在其細縫中，還是可隱約發現殘存的各色材料。由於彩繪材料的限制，色彩多呈現石綠、石青、朱紅、黑色、赭色等色。庭院主建築的瓦片大部分是黑灰色居多，偶有綠瓦的使用，如平安神宮，未出現類似如北京天壇的藍瓦。神社則大部分使用檜木皮或蒿桿、木板作為屋頂，這時的色彩呈現以黑褐色或淡土黃色為主。庭院的空地大都滿是苔蘚類植物，苔蘚的種類非常多，色彩也各不相同，演出不同的綠色變化。欄杆、圍籬、山門以木、石、竹、茅草等材質本色出現為主。

植栽的色彩變化則較為豐富，會隨著四季變化演出不同的風情。如三、四月春天綻放的櫻花，滿樹的粉紅色景色成為日本人賞花的主要對象，更是庭園色彩變化的主角。加上紅、黃、白、紫、粉紅、深紅等不同品種之牡丹、芍藥的色彩點綴，使得春天色彩變化更為豐富盎然。晚春後，除了花開外，嫩葉吐放，新綠色一片的清新景象，加上丁香、紫藤花、蘋果花、梨花、桃花等花朵的繽紛色彩。初夏是紫陽花與蓮花上場的季節，盛夏就如同台灣般，綠色一片。秋天轉涼後，代表性的柿子樹上結果累累的景象，樹葉轉黃，銀杏樹的黃色變葉就是典型的季節色彩。各地山上的槭樹、楓樹、樺木等也換穿紅色的彩衣，變成了欣賞的對象。冬天當然就是雪景了，黑白分明的冰冷景色，煞是迷人。

日本傳統庭園的典型代表，除了以寺院或貴族園邸之外，也出現於民間的住宅庭園裡，如京都的傳統町家建築群裡的庭園，規模較小些而已。類似台灣早期細長型的居家建築型態裡的庭園設計，更像中國的江南居家建築裡，不敢有誇富的心態，怕遭到宵小的覬覦，也害怕觸怒龍顏。因此門面的寬度與設置上，儘量講求狹小與樸素，藏富、不露富的心態也反映其中，頗有大

隱隱於市的感覺。在內部的庭園設計上，也各有巧思。如上海附近周莊的沈萬三宅邸，就是屬於這類細長型風格，內部的庭園設計小巧玲瓏。小空間留下的庭園空間，扮演著通風與採光的功能，並配合海棠、綠竹、大花紫薇、芭蕉、松樹植栽的調配，在以黑灰色為主的建築色調襯托下，增顯植栽色彩的彩度。

日本的町家庭園有著許多類似中國的情趣，不同的是增加了燈籠、青苔、細白石、飛石。植栽也是同樣種了青松、綠竹、芭蕉、杜鵑、茶花等，偶會點綴有四季開放的蒔花。小小的中庭，隨著篩進的陽光或偶而飄進的細雪或適時綻放的各色花朵，讓四周以燻黑木板構築成的陰暗色彩空間得到調節，豐富人與自然四季變化欣賞的多樣性。

京都的庭園發展與禪院存在著密切的互動關係，早期著名的庭園總是依附於寺院，寺院也以擁有幽雅的庭園為榮，傾全力修建與維護、推廣。鎌倉時代以後，此種現象更為明顯，尤其與禪宗的結合。

日本禪宗的活動促成庭園的精神層次表現內涵，讓色彩由鮮豔豐富往樸素簡約、崇尚自然的美感配色方向演變。日本應仁之亂後，安土、桃山時期可說是日本庭園規模最完整的時期。庭園的特色是建立於各要素的使用，大都以青苔、杉木、櫻花、菖蒲、楓樹、青竹、杜鵑、紫陽花、松木、荻花、睡蓮、荷花、柳樹、梅花等植栽為主。另外，白砂、石塊、黃土、長牆、黛瓦、彎橋等人為演出，除了防護區隔的作用外，更是欣賞的主體，如龍安寺的石庭土牆，經過歲月的燒灼，無意間竟成了靜思觀想的對象。茶室、小船、水池、清泉、錦鯉、飛鳥、蛤蟲等穿插其間，當然動人的故事也讓庭園時光交錯，增添了許多的佳話或感傷。橫向衍生出的茶道與花道，也逐漸綜合揉成為日本代表性的風格。

日式庭園知名的設計師，有小堀遠州（大德寺孤蓬庵）、古岳宗旦（大仙院枯山水）、賢庭（西本願寺的虎溪の庭）、小川治兵衛（平安神宮後苑、無鄰庵）、石川丈山（詩仙堂），到了近代也出現有重森三玲（東福寺方丈庭園）、中根金作（足立美術館）的作品。在一般的居家、商業空間裡，也不乏類似的作品，並不只出現於付費的觀光景點裡，一般民眾也樂意延續、活用傳統的庭園設計要素、色彩、氛圍，於現代的生活空間。



京都金閣寺白蛇塚石塔



貝律銘設計之滋賀縣美秀美術館的迎客松



龍安寺石庭枯山水白砂與黃土牆的色彩演出



京都一般料亭中庭的設計



平安神宮的迎客松與朱紅色建築色彩對比



京都金福寺枯山水庭園的細沙表現流水的迴旋感覺

(曾啓雄攝)