

《中国园林览胜》解读：包爱兰序列摄影下的园林阐释

赵伊莉 洪泉* 唐慧超

摘 要：西方对中国园林的认知随着传播途径的变化经历了褒扬-贬损-理性的过程，20世纪初期对建筑的专门考察及摄影术的利用开启了西方对中国园林理性研究的序幕，陆续涌现出许多园林专著，其中包括包爱兰撰写的《中国园林览胜》。该书通过地图、照片与文字结合的叙述方式为西方读者提供了一次在纸上游览中国园林的机会，开创了一种以序列摄影介绍中国园林的独特方式。旨在从跨文化传播的视角，从作者生平、写作目的、篇章结构、论述方式、照片使用等角度解析该著作，并探讨其创新与价值。

关 键 词：风景园林；中国园林；跨文化；包爱兰；《中国园林览胜》；留园；狮子林

文章编号：1000-6664(2026)03-0145-08

DOI：10.19775/j.clc.2026.03.0145

中图分类号：TU 986

文献标志码：A

收稿日期：2024-05-21

修回日期：2024-08-12

基金项目：教育部人文社科研究规划基金项目(22YJA760029)

西方对中国园林的认知是一个持续演变的过程。18世纪以前，大航海时代(15—17世纪)的开启使中国园林通过商业和宗教2种途径传播至欧洲。其中，前者主要以中国商品和旅游作家的游记为载体进行传播，后者由耶稣会士的书信和札记为载体传播中国园林文化^[1]。在中国外销器物中，瓷器(图1)对中国园林形象的传播起到了至关重要的作用，而1665年出版的记事报告《在联合省的东印度公司出使中国鞑靼大汗皇帝朝廷》(*An Embassy from the East-India Company of the United Provinces, to the Grand Tartar Cham Emperor of China*)中的150幅铜版画(图2)为欧洲带去了更翔实的图画资料，这是第一本附有插图描绘中国的书籍^[1]。总体而言，18世纪以前传播载体的有限性、书信的主观性及画作的不准确性等因素，导致西方对中国园林的认知与其真实形象相去甚远。

进入18世纪，法国传教士陆续出版的《耶稣会士书简集》(1702—1776年，共34卷)是当时欧洲人了解中国最重要的文献^[4]。意大利

人马国贤(Matteo Ripa, 1682—1745年)根据中国宫廷画师的山水画作印刻而成的《避暑山庄三十六景图》(*Thirty-Six Views of Bishu Shanzhuang*, 1712—1714年)铜版画(图3)为欧洲提供了有关清代皇家园林最精准的图像资料^[1, 5]。法国传教士王致诚(Jean-Denis Attiret, 1702—1768年)的书信《中国皇家园林特记》^①与英国造园家钱伯斯(William Chambers, 1723—1796年)的著作《中国建筑、家具、服饰、机械和器皿设计》(*Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines and Utensils*, 1757年)、《东方造园论》(*A Dissertation on Oriental Gardening*, 1772年)是当时公认的欧洲有关中国园林最重要的著作^[4]。钱伯斯书中的版画插图(图4)与真实的中国园林虽然有些出入，但与之前的零散插图相比，形成了一定体系。上述的图文资料是18世纪西方人了解中国园林的直接来源，中国园林形象经历了从片段式的零散图像到组合式的构建过程。进入19世纪，随着西方对

中国的侵略，他们意识到中国贫穷积弱的真实面貌，对中国园林的崇拜与模仿也逐渐冷淡^[7]。

20世纪初，西方学者对中国园林的认知再次发生变化。在“远东大考察”的背景下，汉学家、考古学家和艺术史家等各种身份的西方学者相继来华考察^[8]。对建筑的专门考察及摄影术的发展是中国园林开启理性研究序幕的重要因素^[8]。这一时期有许多著作陆续出版，如Archibald Little在1905年出版的《我的北京花园》^[9]介绍了其在北京短暂居住及在周边旅行的见闻与感想；Thomas Hodgson Liddell(李通和)于1910年出版的《帝国丽影》^[10]中用水彩画描绘了他所看到的中国风景；Florence Ayscough于1925年出版的《中国镜子》^[11]，通过分析中国的哲学、民间传说、贵族生活，得出中国园林的理念是尽可能地再现文人所珍视的无数自然景观，以及再现隐居山水场景的结论，并介绍了5个园林案例；Carroll Brown Malone于1934年出版的《清代北京夏宫史》^[12]介绍了圆明园的历史变迁，并收录了大量圆明园旧影

* 通信作者(Author for correspondence) E-mail: hongquan@zafu.edu.cn

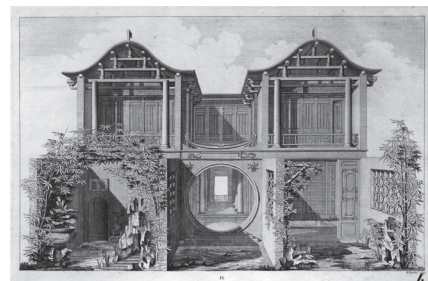

图1 明万历(1565—1600年)景德镇青花盘^[2]

图2 纽霍夫所绘中国园林中的假山^[3]

图3 马国贤《避暑山庄三十六景》第十七景《濠濮间想》(1713年出版,阿姆斯特丹国家博物馆藏)

图4 岭南民居院落^[6]

及铜版画; F. R. Nance于1936年出版的《苏州:一座园林城市》^[13]为导游书,内容包括城市历史、名园简介,并配有路线图、购物指南和23张照片,这些照片为19处园林的精华;1938年美国作家多萝西·格雷厄姆编写的《中国园林》^[14]则更全面地展示了中国园林的历史发展阶段,并通过文字和图片增强了对中国传统美学、文化和设计哲学的解说。

在20世纪前半叶涌现的西方人撰写的中国园林论著中,包爱兰于1943年出版的《中国园林览胜:留园与狮子林》^{[15]11-15}(以下简称《中国园林览胜》)可谓特色鲜明。她试图通过照片与文字相结合的叙述方式,为西方读者提供一次在纸上游览中国园林的机会。在当时来说,该书论述方式新颖、照片数量丰富,开创了序列摄影介绍中国园林的独特方式。但是当前对其研究尚显不足,研究仅有:严蕴悦在《1926,看见园林的旧时光》^[16]中从书籍装帧、部分内容解析、书籍特点及学术价值等方面进行的分析;一些论文引用该著作的照片进行相关研究^[17-20]。基于此,本文从作者经历、写作目的、篇章结构、论述方式、照片使用等多个方面对包爱兰及其著作进行解析,从跨文化传播的角度对该书进行解读,并探讨该书的创新与价值。

1 包爱兰简介

Florence Lee Powell(1897—1999年),美国人,中文名包爱兰。据作者自述,因其身材修长,宛如兰花,遂取中文名为包爱兰^{[15]6}。1926年前后,任苏州景海女子师范学校外籍教师。该校位于苏州古城东南角的天赐庄北侧,北临钟楼双塔,其旧址现位于苏州大学本部校园内。景海女塾由美国基督教监理公会于光绪

二十八年(1902年)在天赐庄创办,民国六年(1917年)更名为景海女子师范学校,以纪念首位来华女传教士海淑德,校名寓意景仰海淑德。1911年《苏州景海女子学堂改良章程》中指出:“本学堂之设专以襄助中国振兴女学,并扬真道为宗旨。”1937年战争使学校受损,后于同根同源的上海中西女中复课办学,抗战胜利后,于苏州天赐庄复校^[21]。1938年苏州沦陷后,该校行政管理资料尽毁。

2 著述分析

《中国园林览胜》由约翰戴公司(The John Day Company)于1943年出版(图5),但该书写作和照片拍摄时间为1926年,说明包爱兰早在苏州任教时就有出书介绍苏州园林的想法,并在回国后得以出版。原书英文名为*In The Chinese Garden: A Photographic Tour of The Complete Chinese Garden, With Text Explaining Its Symbolism, As Seen in The Liu Yuan (The Liu Garden) and The Shih Tzu Lin (The Forest of Lions), Two Famous Chinese Gardens in The City of Soochow, Kiangsu Province, China*,意为“在中国园林中:一次中国园林的照片式游览,附带对其象征意义的文字说明,如在留园和狮子林中所见,2处位于中国江苏省苏州市著名的中国园林”。主标题言简意赅,用“in”这一状态介词,似乎也在向读者营造一种置身其中的“在场感”。副标题虽冗长,但完整地交代了该书照片与文字结合的特点,以及书中重点介绍的2处园林。

2.1 写作目的

包爱兰在书的扉页上写道,本书“首次尝试了通过有计划的、摄影记录的形式来按照人行走

的顺序呈现完整的中国园林”^{[15]11}。她尝试用序列照片对留园和狮子林进行全面、客观的记录。

作者首章即阐明写作的四大初衷。首先,作者希望通过按园林游览顺序拍摄的照片,呈现一个“完整的中国园林概念”(an idea of the complete Chinese garden),这说明作者已经意识到当时很多西方人所了解的“中国园林”往往是片面的、不完整的。她选择苏州留园和狮子林作为研究对象,称“这是第一部有计划、有条理地展示中国园林整体面貌的作品”。其次,包爱兰查阅文献发现,虽然在历史、故事和诗歌中有大量关于中国园林的描述,但直到1938年多萝西·格雷厄姆的《中国园林》一书问世,才有2篇以上关于中国园林的权威性论文出现^{[15]12}。她遂以序列照片全面描绘中国园林,弥补该领域的不足。再次,作者希望以更具吸引力的方式呈现中国园林,帮助西方读者更好地了解中国人的生活方式,促进中西方的跨文化交流。通过展示园林中代代传承、塑造个体内心灵魂和生命哲学的器物和技艺,引导读者领悟其象征意义和中国园林的本质,以及对西方园林的影响。最后,包爱兰提出了极具远见的一点,欲借此书永恒记录中国园林,传承相关知识。这既体现了她对中国园林价值的认识,也包含了她对时局的担忧。果不其然,苏州园林在1937年的轰炸中遭受破坏,包爱兰在书中表达了痛惜之情,并强调“对现在和未来的中国园林知识进行永久记录具有重要意义”。

基于上述4点目的,包爱兰将留园和狮子林作为记录对象。首先,她认为这2处园林是公认的苏州园林典范。狮子林建于14世纪,是“唯一保存至今的历史上以假山著称的园林”,历史价值显著。而留园建于16世纪,由一系列建筑和庭院构成,布局极具特色。其次,民国时期,

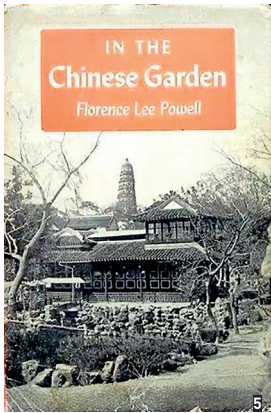

图5 《中国园林览胜》书籍封面(引自<https://www.goodreads.com>)

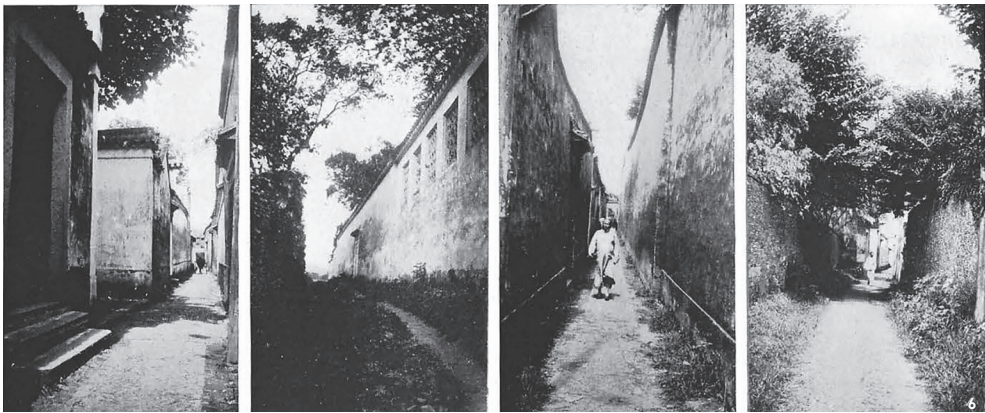

图6 苏州园林外的街巷环境^{[15][18]}

苏州园林大多失修荒废。苏州四大名园中，拙政园、沧浪亭或改作他用，或荒芜塞径^[22-23]。而1926年留园处于对外开放的状态，支付1角钱游资即可入园游览^[24]。狮子林也刚好于1926年经贝仁元修缮完毕，由熟人引导即可进入。由此推测，包爱兰的选择是基于园林知名度和代表性、开放程度与保存状态等多方面的考量。

2.2 篇章结构

《中国园林览胜》一书共有7个部分(表1)，最核心的2章(第四、五章)是对留园和狮子林的游览记述。全书共79张插图，其中，平面图2张，照片77张，留园照片45张，狮子林照片27张。

包爱兰在第二章明确指出了出版目的和照片拍摄地，并论述了20世纪初西方学者对中国园林的研究现状，体现出该书的学术性和严谨性。第三章则介绍了进入园林的路径及园外的街巷环境，并附照片(图6)，与同时期其他著作直接介绍园林内景形成鲜明对比。此举营造了真实氛围，引导读者逐步“走进”园林。第四、五章详细介绍了留园与狮子林的游览过程。先以名片和平面图的形式介绍园林概况，名片中简要介绍了园林的历史沿革，再按游览路线逐一展现园林景物。书籍最后是注释和参考文献，再次体现了作者严谨的写作态度。

2.3 论述方式

在第四、五章中，包爱兰以描述性文字和视觉图片相结合的方式呈现了真实的中国园林。首先展示园林名片和平面图，使读者了解园林的整体布局，为后续的“游览”提供整体框架。随后，通过序列照片展示园林细节，让读者“进入”园林内部，实现一次接近真实的游览过程。作者采用“一景一图一文”的形式，从入口到出

口完整地展示了留园与狮子林。

需要指出的是，这2张园林平面图是由包爱兰凭记忆勾勒草图，再由一位美国景观设计师重绘形成的(图7-1、8-1)。对比同期童寓先生的平面图(图7-2、8-2)，可以发现，前者在细节、比例和尺度上均有偏差。这或许源于视觉感知非常容易模糊真实的尺度体验^[26]，而且中国园林曲折多变，只凭记忆很难准确描绘。作为外籍教师，包爱兰的图更注重个人视角和游戏体验。具体来看，包爱兰的平面图边界规整，忽略了真实园林边界的曲折变化。而在园林布局上，也存在明显错误(图7的2张平面图标注了相应位置，绿色区域为五峰仙馆，蓝色区域为曲溪楼，橙色区域为林泉耆硕之馆，黄色区域从上到下依次为揖峰轩、石林小院、石林小屋)。以五峰仙馆的尺度为参照，曲溪楼尺度过大；五峰仙馆与揖峰轩、石林小屋的位置偏差显著；林泉耆硕之馆的纵横比及尺度与实际不符。对比狮子林的图(图8的2张平面图标注了相应位置，蓝色区域为水池，绿色区域为入口连续空间，黄色区域为指柏轩，橙色区域为燕誉堂和小方厅及其附属院落)也有较多问题，如包爱兰的图中指北针颠倒；以入口空间为参照，燕誉堂、小方厅所属院落空间尺度差异较大；指柏轩的体量及纵横比与

实际不符，未体现其与前方桥的共轴关系，并将假山半岛绘成了水中孤岛。

书中照片按包爱兰的游览顺序排列，对比现状图并参照童寓先生的平面图，可推测出包爱兰平面图中各建筑名称、游览路线(图9~12中红色线条和箭头)、照片拍摄的点位和角度(图9~12中蓝色箭头)。对于当时该书的读者而言，通过平面图、照片和包爱兰的讲解文字，可以实现一次足不出户的纸上游园体验；而对于今天的读者，则是一次穿越至20世纪20年代的游园经历。

2.4 照片分析

包爱兰作为美籍教师，其摄影作品在一定程度上反映了西方视觉文化传统，挑选了她认为中国园林中值得被西方人观看的景观。下面从技术和内容角度对园林照片进行解析，探寻其摄影作品背后反映的深层意义，以及其对中国园林的景观偏好。

2.4.1 技术角度

从构图看，包爱兰偏爱中心式构图，尤其突出桥、门洞、漏窗、亭子、假山石等元素(图13)，使其成为视觉焦点被着重强调。她善用门窗框架、门洞或者树枝等作为画面边界，借此创造出层次和深度，将读者视线聚焦在特定景物上。通过近景拍摄园林(如漏窗、壁画、家具)，展现园

表1 《中国园林览胜》目录

序号	目录	页码
1	acknowledgments(致谢)	8
2	the purpose and place of this series of photographs(本系列照片的目的和地点)	11
3	the approach to the Chinese garden(进入中国花园的路径)	19
4	The Liu Yuan(The Liu garden)(留园)	23
5	The Shih Tzu Lin(The forest of lions)(狮子林)	75
6	references and notes(参考文献和注释)	107
7	bibliography(参考书目)	111

林的精湛工艺和文化内涵(图14)。包爱兰也常运用结构与自然的对比(如刚硬的建筑线条与柔和的植物纹路), 赋予照片平衡与静谧之美。在她的镜头下, 这种对视觉焦点的强化是西方传统绘画艺术中焦点透视法的延续, 这是一种定时、定位的“焦点”式观看方式, 体现的是西方人“人机合一”的思维方式^[27]。焦点透视或许迎合了西方读者的观看传统, 却恰好与以中国山水画为蓝本的苏州园林所延伸的多时、多位的“面面观”式游移的散点式观看方式相悖^[28]。这一问题 是摄影的“通病”, 单一的视点固然具有片面性、制约性和被规定性, 但包爱兰通过对这些局部的整合, 展示叙事情节、空间转换和时间动感等, 向西方读者展现她认为“完整的”留园与狮子林面貌, 在一定程度上弥补了单点透视的缺陷。

2.4.2 内容角度

开篇4张反映苏州私家园林外景的照片(图6)弥足珍贵, 作者旨在展现私家园林与城市的关系, 高墙的隔绝感增加了园林的神秘性, 凸显了“城市山林”与市井街巷的巨大差异。书中留园照片包括入口、漏窗、水景、亭子、走廊窗户、假山石峰、门洞、房间内部、书房、戏台、花坛、花园植物、紫藤庭院、墙上龙纹装饰、客厅、折叠门及石笋。狮子林照片包括漏窗装饰图案、石板桥、水池、拱桥、假山石、山墙石笋、门洞及漏窗。分析书中各类照片的比重和文字叙述的侧重, 可见包爱兰更加关注园林的漏窗、植物、假山, 对铺地、楹联等方面的观察则不足。

其中, 包爱兰拍摄了20张漏窗照片, 占比高达44.5%, 结合其文字说明, 充分展现了她对漏窗纹样及其象征意义的高度关注(表2, 仅选取代表性的2张)。在功能方面, 她认为在 高处设置漏窗可以引入光线, 创造明暗对比, 增加景观层次, 并作为框景与室外景观和谐呼应。她赞赏漏窗的几何形状(如扇形、六边形)赋予的独特视觉魅力, 更对其中的自然元素图案(如花朵、雪花)感兴趣, 认为它们是中国人对自然之美的表达。此外, 她对图案中的动植物及符号的文化寓意充满好奇。具有比较意义的是, 彭一刚先生在《中国古典园林分析》中也对留园漏窗作了分析, 他认为留园中部景区南立面以大面积实墙为背景来衬托玲珑剔透的建筑, 又点缀以半实半虚的漏窗、橐扇, 具有

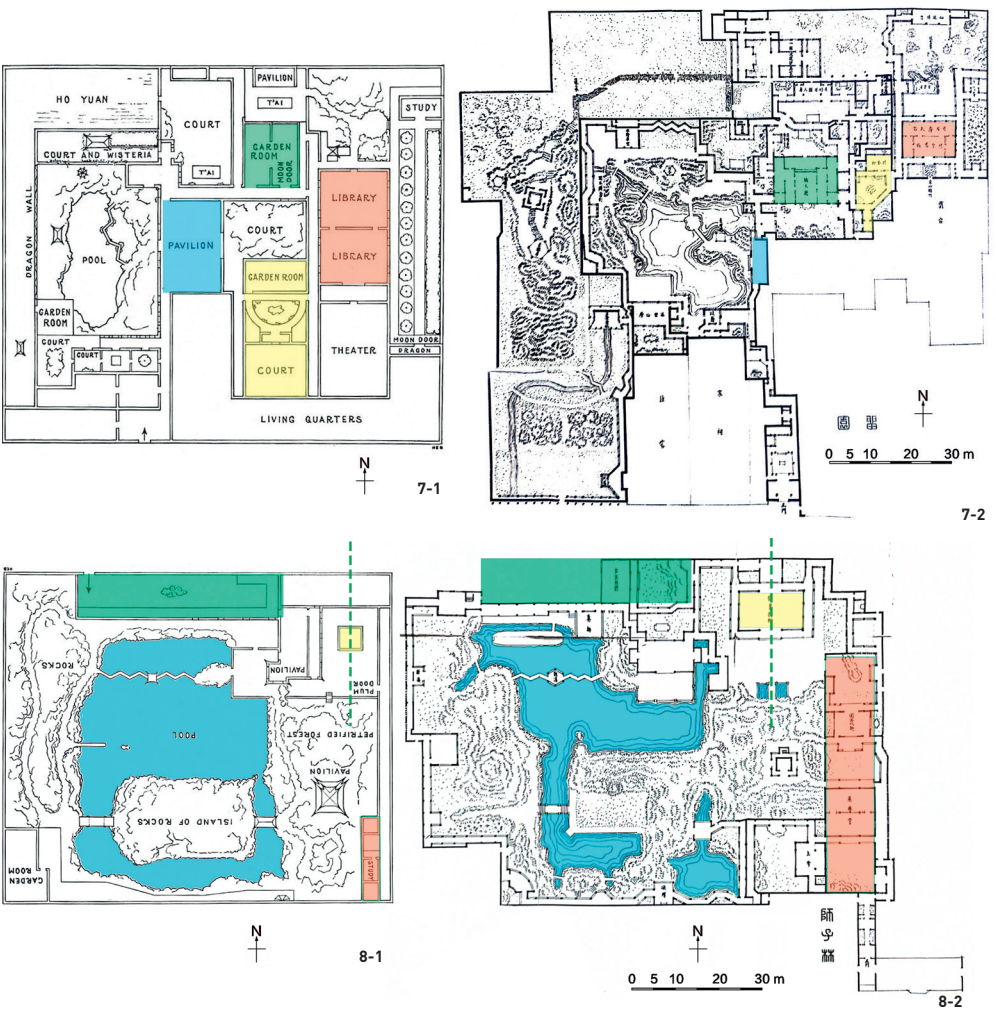

图7 留园平面图对比(相同颜色对应的区域相同)(7-1作者改绘自参考文献[15]24; 7-2作者改绘自参考文献[25]290-291)
图8 狮子林平面图对比(8-1调转180° 以便于对比, 相同颜色对应的区域相同, 作者改绘自参考文献[15]76; 8-2作者改绘自参考文献[25]288-289)

极好的虚实对比与变化; 并透过漏窗看中部景区, 使意境更加含蓄、深远; 而在侧墙上设置一系列形式各异的窗洞, 可使内外空间时隔时连, 走在其内便可摄取一幅幅既连续又充满变化的外部空间图景, 使人有步移景异之感^[29]。可见, 包爱兰侧重于装饰细节、象征意义及装饰功能, 对形状、图案及文化寓意兴趣浓厚; 而彭一刚先生则从现代建筑学的视角, 探讨漏窗的虚实对比、空间变化及其在园林中的意境营造作用。

花卉方面, 包爱兰认为中国园林中的花卉多用于盆景装饰, 供园主赏玩。她认为中国人更注重花卉的气味、色彩, 偏爱数量较少且形状完美及展现四季变化的持久美感。她对比中西植物的象征意义, 发现有些植物在中西方具有相似或相同的象征, 但文化心理、历史、审美情趣、风俗习惯、文学作品甚至语言等因素使某些植物在中

表2 漏窗图案的含义说明

类型	漏窗	包爱兰的注释
几何形体		左边是一个环绕着4个八边形的正方形, 代表一朵花的4个花瓣; 右边是一个蜘蛛网的设计
		松树象征坚韧和长寿; 大象用来守护皇陵; 麒麟象征吉兆

国具有独特的含义。总体来看, 西方人注重以花代言, 关注植物外部特征与人外貌之间的联系; 而中国人则更倾向于以花木喻人, 关注其内在气韵与人精神品质之间的联系。

假山方面, 包爱兰主要关注其形态、颜色、材质和谐度等方面(表3, 仅选取代表性的2张)。

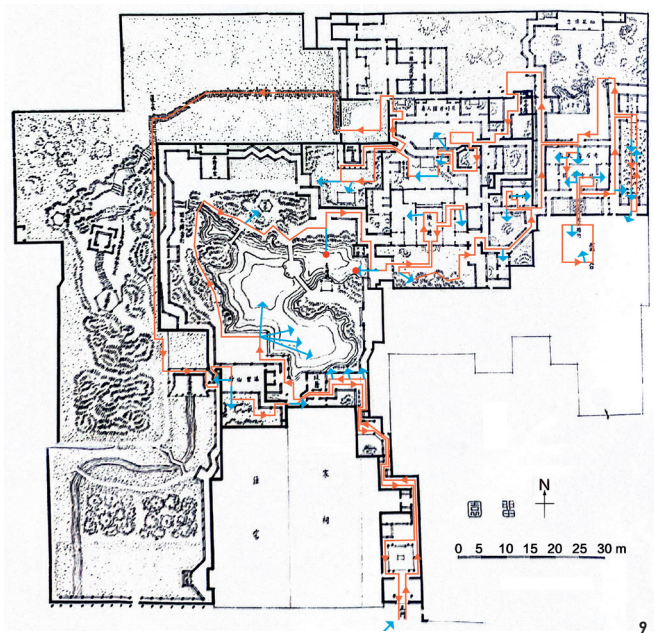

图9 留园平面图^②(作者改绘自参考文献[25]附图)

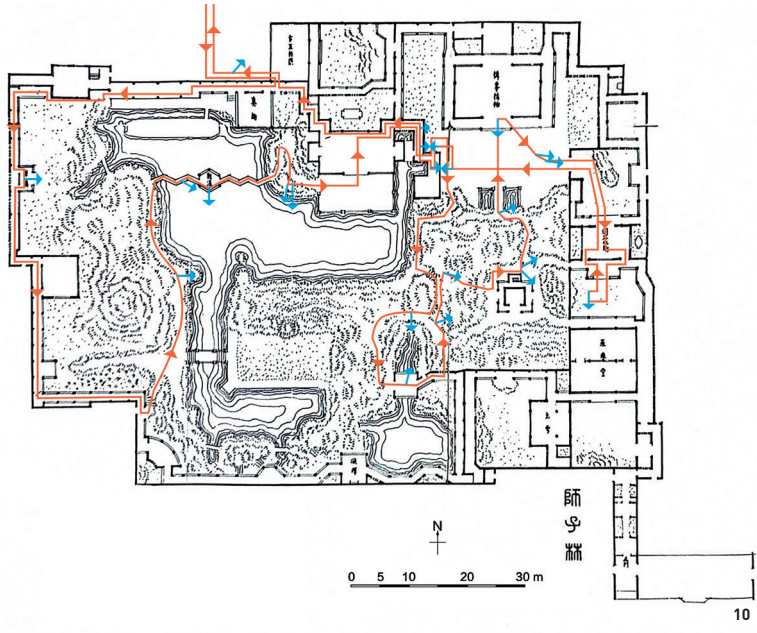

图10 狮子林平面图^②(作者改绘自参考文献[25]附图)

她将岩石比作动物，以表达其特定形态。她认为高大的石笋展现了石化森林的独特景观，与假山共同营造出永恒不变的景观，并暗示“无限”的意境。而彭一刚先生在《中国古典园林分析》中也对堆山叠石作了分析，他着重探讨了假山选址的巧妙性、空间分隔功能、处理手法，以及山石本身的形态特点^[30]。对比来看，包爱兰关注的是假山象征性的表现主义特征，而未关注到假山在园林营造中的结构性作用。

包爱兰在书中也提到了园林中的其他细节。如园林要素的色彩搭配，特别指出棕色和灰色调在中国园林中适于营造安静的氛围。对于室内陈设，她侧重观察其材质、颜色和象征意义。这些细节向西方传递了中国人的生活方式和文化情趣。总的来说，包爱兰的摄影作品显然都经过了一定的构思，运用中心式构图、光影对比及边框构图等手法，精准捕捉园林精华，使其既符合西方读者的审美习惯，又保留了园林本身的东方韵味。而照片内容展现了她对中国园林的偏好，她注重细节、善于观察，习惯借助形象化的语言去描述园林要素。

3 讨论

3.1 本书在20世纪初期的创新与价值

3.1.1 论述方式的创新

这本书虽然整体篇幅不长，但内容聚焦、目的明确、呈现方式新颖，在当时是一次独特的

尝试。20世纪上半叶，除了喜龙仁的《中国园林》之外，大多是在建筑考察类著作或综合性艺术史写作中有所提及，而且对照片的使用非常有限^[30]。相比之下，该书通过地图、序列照片及文字描述，详尽展示了留园与狮子林的游览景观、中国人的生活方式及器具技术的象征意义，为当时摄影记录 and 园林研究提供了一种新的范式，是当时跨文化传播中国园林的新尝试。

3.1.2 跨文化传播的贡献

20世纪初，西方对中国文化的浓厚兴趣催生了一系列关于中国园林的论著，它们各自以独特的视角和方式，为西方读者揭开了中国园林的神秘面纱。而在这些著作中，包爱兰的《中国园林览胜》不仅继承了前人展现中国园林艺术魅力的传统，更在跨文化传播的语境下实现了突破。它摒弃了传统游记与园林介绍的单一模式，采用序列摄影与文字交织的叙事手法，为西方读者打造了一个沉浸式的中国园林体验空间。这种创新不仅增强了阅读的趣味性和互动性，更使西方读者能够跨越时空界限，深刻感受中国园林美学和文化内涵。另外，包爱兰通过高质量的照片和序列摄影技法，突破了视角的局限，为西方读者提供了审视中国园林之美的多维视角。值得一提的是，多萝西·布莱尔于1944年《远东季刊》(The Far Eastern Quarterly)中发表的书评进一步证实了这本书的非凡价值。她高度赞扬包爱兰通过可视化的方式介绍留园与狮子林，突显了

表3 假山岩石的含义说明

序号	假山岩石	包爱兰的注释
1		最左侧的那块直立岩石横切墙壁顶部，其头部、鸡冠、尾巴和一般公鸡的外观都很像，这只公鸡选择在石化森林中栖息，直到新一天的黎明到来
2		有锯齿、年代久远的“石笋”。它们是石化森林的表现特征，“高耸的怪石”仿佛“从某个烧毁的地球上掉落下来”。不朽的岩石中的图画暗示着“无限”

中国园林设计与人文生活的紧密关联^[31]。同时她评论道：“这是一份由深谙这2座园林的居住在苏州的作者编制的全面的摄影调查报告，它为中国园林文献作出了真正的贡献。”

3.2 本书的当代价值

3.2.1 学术研究价值

依据韩丛耀对图像的分类方法，本书中的照片作为迹象性图像资料^③，可纳入基于图像和可视化的遗产资料数据库进行研究，通过时间、空间、社会等多个维度进行多向解读，还原当时苏州园林风貌、社会生活场景等，充分发挥本书照片的史料价值和图像证史的作用，揭示园林与社会、历史的关联。通过与其他文献、资料进行比较研究，可以更全面地了解留园与狮子林的发展和变迁，如鲁安东基于图像资料对20世纪留园空间变迁的研究^[18]。

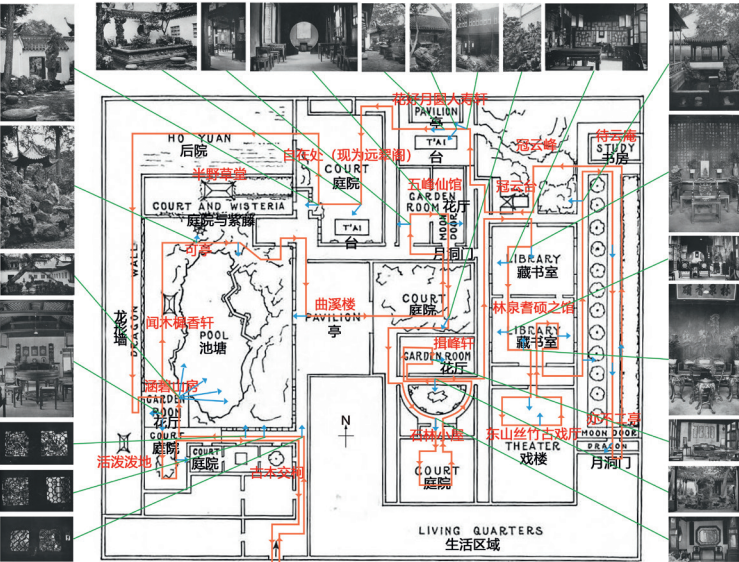
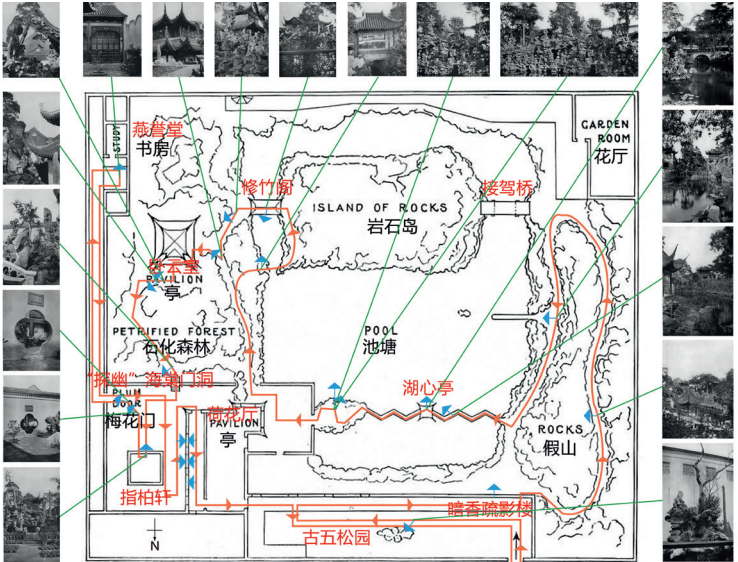

图11 标注部分照片的留园平面图(作者改绘自参考文献[15]24)

图12 标注部分照片的狮子林平面图(作者改绘自参考文献[15]76)

图13 留园亦不亭月洞门^{[15]58}

图14 林泉耆硕之馆红木家具^{[15]51}

12

3.2.2 文化遗产保护价值

研究该书有助于文化遗产保护机构和组织更好地了解园林的历史演变,指导园林保护和修复工作。书中照片可作为参考,帮助保护者了解园林的历史面貌。由于20世纪社会习俗的迅速变迁及战争的破坏,导致传统园林艺术和生活方式逐渐衰落。民国时期,留园经历了被没收、被查封、被日军占用等过程,甚至成为马厩,园内建筑和景观遭到破坏^{[32]38-39}。而狮子林虽于1918年被颜料商人贝仁元所购并进行整改,但在日军占领苏州后,被汪伪政府侵占^{[32]58}。在此背景下,包爱兰的这本书成为保存当时园林风貌的重要资料。书中的照片拍摄于1926年,正好记录了修缮后的狮子林和未被破坏的留园,具有珍贵的历史价值。

4 结束语

在跨文化视野下审视20世纪初期西方学者眼中的中国园林,以包爱兰的游历和著述为例,我们不仅能够窥见西方对中国园林的认知变化,还能深刻理解文化交流对园林传播的重要影响。包爱兰以序列照片和解说文字相结合的可视化方式向西方展示中国园林美学和哲学,促进了跨文化理解与交流。她的著作成为连接中西方园林文化的桥梁,为当前园林保护、研究与修复提供了珍贵的历史记录。这些记录不仅成为研究与教育的宝库,更是连接过去与未来、东方与西方的纽带,持续激发人们对园林艺术和文化遗产的深入探索与兴趣。

致谢:感谢香港中文大学冯仕达副教授对本文的指正。

注释:

- ① 王志诚的书信于1749年收入《书简集》中公开发表。
- ② 《江南园林志》书稿完成于1937年,推断该图为董寓先生于20世纪30年代绘制。
- ③ 韩丛耀在《从符号、符码到图像》中将图像资料分为:迹象性图像、象征性图像、相似性图像。在城市文化景观层面,迹象性图像资料主要指直观的地图、照片和影像。见金雅萍,戴代新的《图像资料在城市文化景观保护更新中的运用》。

参考文献:

- [1] 郭真真,沈伟棠,陈晶茹,等.差异的目光:17—18世纪欧洲的“中国园林”形象呈现与误读[J].中国园林,2019,35(4):117-122.
GUO Z Z, SHEN W T, CHEN J R, et al. Discrepant View: The Appearance and Misconception of the Image of Chinese Garden in Europe from 17th to 18th Centuries[J]. Chinese Landscape Architecture, 2019, 35(4): 117-122.
- [2] 马晓晖,余春明.华园薰风西海岸从外销瓷看中国园林的欧洲影响[M].北京:中国建筑工业出版社,2013:46.
MA X W, YU C M. West Coast Breeze of Chinese Gardens: Exploring the European Influence through Export Porcelain[M]. Beijing: China

Architecture & Building Press, 2013: 46.

[3] NIEUHOFF J. Het Gesantschap der Neêrlandsche Oost-Indische Compagnie. ann den Grooten Tartarischen Cham,den tegenwoordigen Keizer van China[M]. Amsterdam: J. van Meurs, 1665: 80.

[4] 朱建宁, 张文甫.中国园林在18世纪欧洲的影响[J].中国园林, 2011, 27(3): 90-95.

ZHU J N, ZHANG W F. The Influence of Chinese Gardens on Europe in the 18th Century[J]. Chinese Landscape Architecture, 2011, 27(3): 90-95.

[5] 莫小也.马国贤与《避暑山庄三十六景图》[J].新美术, 1997, 18(3): 54-59.

MO X Y. Matteo Ripa and the "Thirty-Six Views of the Summer Palace"[J]. New Arts, 1997, 18(3): 54-59.

[6] CHAMBERS W. Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils[Z]. London, 1757.

[7] 郭凌.西方学者对中国园林的研究[D].杭州: 浙江大学, 2019: 11.

GUO L. Western Scholars' Research on Chinese Gardens: History, Details, and Viewpoints[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2019: 11.

[8] 郭真真, 沈伟棠, 陈小英.穿过月门: 20世纪西方视角下的中国园林形象新变[J].装饰, 2021(2): 45-50.

GUO Z Z, SHEN W T, CHEN X Y. Through the Moon Gate: The New Transformation of the Images of Chinese Gardens in the 20th Century[J]. ZHUANGSHI, 2021(2): 45-50.

[9] LITTLE M A. Round about my Peking Garden[M]. London: T. Fisher Unwin, 1905: 9-20.

[10] LIDDELL T H. China, Its Marvel and Mystery[M]. London: George Allen & Sons, 1910: 5-8.

[11] AYSCOUGH F W. A Chinese mirror: Being Reflections of the reality behind appearance[M]. London: Jonathan Cape Ltd., 1925: 9-22.

[12] MALONE C B. History of the Peking Summer Palaces Under the Ch'ing Dynasty[M]. New York: Paragon Book Reprint Corp., 1966: 7-8.

[13] NANCE F R. Soochow: The Garden City[M]. Shanghai: Kelly and Walsh, 1936: 1-6.

[14] GRAHAM D. Chinese Gardens: Gardens of the Contemporary Scene, An Account of their Design and Symbolism[M]. New York: Dodd, Mead & Company, 1938: 3-9.

[15] POWELL F L. In the Chinese garden: a photographic tour of the complete Chinese garden, with text explaining its symbolism, as seen in the Liu Yuan (the Liu garden) and the Shih Tzu Lin (the Forest of lions), two famous Chinese gardens in the city of Soochow, Kiangsu province, China[M]. New York: John Day Company, 1943.

[16] 严蕴悦.1926, 看见园林的旧时光[J].兰台世界, 2023(6): 208-210.

YAN Y Y. 1926, Seeing the Old Days of the Garden[J]. Lantai World, 2023(6): 208-210.

[17] 刘晓芳.苏州留园史研究[D].苏州: 苏州大学, 2018: 3-15.

LIU X F. The Research of Soochow Lingerin Garden History[D]. Suzhou: Soochow University, 2018: 3-15.

[18] 鲁安东.隐匿的转变: 对20世纪留园变迁的空间分析[J].建筑学报, 2016(1): 17-23.

LU A D. Anonymous Changes: Spatial Analyses of the Transformation of the Liu Yuan in the Twentieth Century[J]. Architectural Journal, 2016(1): 17-23.

[19] 涂颖佳.留园枫杨树的近代图像记录分析[J].建筑学报, 2016(1): 24-30.

TU Y J. Analyzing the Visual Records of a Chinese Ash at the Liu Yuan in the Modern Times[J]. Architectural Journal, 2016(1): 24-30.

[20] 刘腾宇.留园林泉耆硕之馆演变的空间分析[J].中国水运(下半月), 2018, 18(7): 212-214.

LIU T Y. Spatial analysis of the evolution of the Lingerin Garden Linquan Senior Master's Hall[J]. China Water Transport (Second Half of the Month), 2018, 18(7): 212-214.

[21] 王敬文.近代苏州景海女校的教育事业研究(1902—1952)[D].苏州: 苏州大学, 2019: 12.

WANG J W. The Study of Modern Laura Haygood Normal School in Suzhou (1902-1952) [D]. Suzhou: Soochow University, 2019: 12.

[22] 苏州市地方志编纂委员会办公室.拙政园志稿[M].苏州: 苏州市园林管理局, 1986: 7.

Office of Suzhou Local Chronicles Compilation Committee. Draft of the Humble Administrator's Garden[M]. Suzhou: Suzhou Garden Management Bureau, 1986: 7.

[23] 倪雨诗.苏州沧浪亭园区清代以来的历史变迁及保护利用[D].南京: 南京师范大学, 2020: 22-24.

NI Y S. The Historical Changes and Conservation Utilization of Canglang Pavilion Park in Suzhou Since the Qing Dynasty[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2020: 22-24.

[24] 苏州市园林和绿化管理局.留园志[M].上海: 文汇出版社, 2012: 322.

Suzhou Municipal Garden and Greening Management Bureau. Record of Lingerin in the Garden[M]. Shanghai: Wenhui Press, 2012: 322.

[25] 董蓓.江南园林志[M].2版.北京: 中国建筑工业出版社, 2014.

TONG J. The Gazetteer of Gardens in the Regions South of the Yangtze[M]. 2nd Edition. Beijing: China Architecture & Building Press, 2014.

[26] 钱晓冬, 沈旸, 殷悦.文本与图像中的空间“神话”: 留园再识[J].建筑学报, 2023(2): 22-28.

QIAN X D, SHEN Y, YIN Y. The "Myth" of Space in Text and Image: Recognition of Liu Yuan[J]. Architectural Journal, 2023(2): 22-28.

[27] 冯帆.摄影术的诞生追溯与中西方视觉思维方式探究[J].文艺生活·文艺艺苑, 2017(11): 52-53.

FENG F. Tracing the Birth of Photography and Exploring the Visual Thinking Modes of China and the West[J]. Literature Life (Next Trimonthly Publication), 2017(11): 52-53.

[28] 严支胜.游移的视点: 图像时代的散点式观看[J].美术观察, 2016(7): 120-121.

YAN Z S. Wandering Perspective: Scattered Viewing in the Image Age[J]. Art Observation, 2016(7): 120-121.

[29] 彭一刚.中国古典园林分析[M].北京: 中国建筑工业出版社, 1986: 44.

PENG Y G. Analysis of the Traditional Chinese

Garden[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 1986: 44.

[30] 郭真真, 董建文, 沈伟棠.从喜龙仁的《中国园林》论近代西方学者的中国园林研究特点[J].中国园林, 2021, 37(4): 105-110.

GUO Z Z, DONG J W, SHEN W T. On the Characteristics of the Western Scholars on Chinese Garden in Modern Times from Osvald Sirén's *Gardens of China*[J]. Chinese Landscape Architecture, 2021, 37(4): 105-110.

[31] BLAIR D. Florence Lee Powell, In the Chinese garden (Book Review)[J]. The Far Eastern Quarterly, 1944, 3(3): 280-281.

[32] 苏州市园林和绿化管理局.苏州园林风景志[M].上海: 文汇出版社, 2014.

Suzhou Municipal Garden and Greening Management Bureau. Chronicle of Suzhou Gardens' Scenery[M]. Shanghai: Wenhui Press, 2014.

(编辑/马琳)

作者简介:

赵伊莉
1999年生/女/浙江温州人/浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士/研究方向为风景园林历史与理论(杭州 311300)

洪 泉
1984年生/男/浙江淳安人/博士/浙江农林大学风景园林与建筑学院、浙江省新型重点专业智库——浙江农林大学生态文明研究院教授/研究方向为风景园林历史与理论、风景园林数字技术(杭州 311300)

唐慧超
1984年生/女/天津人/浙江农林大学风景园林与建筑学院、浙江省新型重点专业智库——浙江农林大学生态文明研究院副教授/研究方向为风景园林历史理论、景观遗产感知与评价、景观绩效评价(杭州 311300)

Interpretation of *In the Chinese Garden*: Garden Explanation under the Sequence Photography of Florence Lee Powell

ZHAO Yili, HONG Quan*, TANG Huichao

Abstract: The cognitive process of Chinese gardens in the West is like a painting of ups and downs. With the changes of the times and the evolution of communication channels, it has gone through a tortuous process from praise to criticism, and finally returned to rationality. In this long and complex journey of cognition, the turning point of the early 20th century was particularly crucial. With the specialized investigation of architectural art and the widespread application of photography technology, the Western academic community opened a new chapter in the study of Chinese gardens, and a series of garden monographs emerged one after another. Among them, Florence Lee Powell's *In the Chinese Garden* became a brilliant pearl in the history of cross-cultural communication with its unique perspective and presentation. This paper aims to deeply analyze the unique position and value of the book *In the Chinese Garden* in the Western understanding of Chinese gardens from the perspective of cross-cultural communication, by examining the author's life, writing purpose, discourse structure, discourse style, and the use of photographs. By examining the research of Florence Lee Powell, we can have a more comprehensive, fair, and objective understanding of the profound cultural heritage of Chinese gardens. Florence Lee Powell, a foreign teacher with an infinite passion for Chinese culture, was deeply attracted to Chinese culture during her teaching period at Suzhou Jinghai Women's Normal School in 1926, and began to explore and record Chinese gardens in depth. She captured the beauty of Suzhou Lingering Garden and Lion Grove Garden with her feminine delicacy and sensitivity, engraving every detail of these two classic gardens into the memory of history. In 1943, she compiled these precious images and profound insights into a formal book for publication. This work is not only a heartfelt tribute to Chinese garden art, but also a successful practice in cross-cultural dialogue, opening a unique window for Western readers to explore the beauty of Chinese gardens. In terms of discourse structure, *In the Chinese Garden* demonstrates a rigorous academic style and clear logical clues. At the beginning, Florence Lee Powell sincerely explained the original intention and historical background of writing this book, laying a guiding stone for readers to reach the hall of Chinese classical garden art. Subsequently, as an almost tour guide, she led readers to explore the deep secrets of the Lingering Garden and Lion Grove Garden step by step according to the actual tour route. The clever combination of floor plans and sequence photos in the book makes readers feel as if they are walking among the gardens themselves. They can not only intuitively feel the ingenuity and harmony of the garden layout, but also understand

the profound cultural connotations and symbolic meanings behind each scenery through delicate and meticulous textual explanations. This narrative strategy, which combines graphics and text, greatly enhances the readability and attractiveness of books, providing Western readers with an unprecedented perspective to understand and appreciate the subtleties of Chinese garden art. In the application and analysis of photos, Florence Lee Powell demonstrated extraordinary aesthetic insight. She is skilled in using central composition techniques, cleverly utilizing doors, windows, doorways, and even natural branches in the garden as the framework of the picture, not only guiding the viewer's visual focus, but also endowing the photo with deeper aesthetic connotations. By accurately capturing the details of the garden, whether it is the intricate textures on the rockery, the exquisite patterns on the leaky windows, or even the delicate tiles on the roof, they are all recorded one by one by Florence Lee Powell's lens, allowing Western readers to experience the delicacy and delicacy of Chinese gardens up close, as if crossing time and space, and personally touching the physical objects that carry heavy historical and cultural memories, experiencing a spiritual baptism and cultural exploration. The innovative value of *In the Chinese Garden* is not only reflected in filling the gap in Western research on the Chinese landscape system, but more importantly, as a successful case of cross-cultural communication, it provides valuable methodological inspiration for later scholars and researchers. The combination of sequential photography and textual description used in the book not only deepens the Western world's understanding and appreciation of Chinese garden art, but also opens up new paths for the fields of garden photography, recording, and analysis. This work builds a bridge connecting Eastern and Western cultures through its unique discourse logic and rich visual materials, promoting mutual understanding and respect between the two civilizations. To this day, *In the Chinese Garden* still shines with its immortal academic brilliance and cultural value. The photos in the book, as precious historical witnesses, not only provide intuitive visual materials for scholars to study the historical evolution of Chinese gardens, but also provide important references for the protection, restoration, and inheritance of modern gardens. In the wave of globalization, we must cherish and inherit this cultural treasure that transcends national borders, so that the unique charm of Chinese gardens can continue to shine on the stage of world culture and become a common spiritual wealth of all mankind.

Keywords: landscape architecture; Chinese garden; cross-cultural; Florence Lee Powell; *In the Chinese Garden*; Lingering Garden; Lion Grove Garden

Biography

ZHAO Yili, female, born in 1999 in Wenzhou of Zhejiang Province, Master's degree of Landscape Architecture, College of Landscape Architecture, Zhejiang Agriculture and Forestry University, research area: landscape history and theory (Hangzhou 311300)

HONG Quan, male, born in 1984, from Chun'an, Zhejiang Province, Ph.D., Professor at Zhejiang Province Key Think Tank: Institute of Ecological Civilization, College of Landscape Architecture, Zhejiang Agriculture and Forestry University, research area: landscape history and theory, digital technology in landscape architecture (Hangzhou 311300)

TANG Huichao, female, born in 1984 in Tianjin, Associate Professor at Zhejiang Province Key Think Tank: Institute of Ecological Civilization, College of Landscape Architecture, Zhejiang Agriculture and Forestry University, research area: landscape history theory, landscape heritage perception and evaluation, and landscape performance evaluation (Hangzhou 311300)