

苏作匠心录丛书

周骏 拙石 主编

苏州传统园林空间设计研究录

苏州传统园林空间设计研究录

邵杰 徐雁飞 陆韩 著

中国建筑工业出版社

苏 作 匠 心 录 丛 书

周 骏 拙 石 主 编

旧时迷宫

苏州传统园林空间设计研究录

邵 杰 徐雁飞 陆 韡 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

旧式迷宫:苏州传统园林空间设计研究录/邵杰,徐雁飞,陆韡著. —北京:中国建筑工业出版社, 2015.10
(苏作匠心录丛书)
ISBN 978-7-112-18433-0

I. ①旧… II. ①邵… ②徐… ③陆… III. ①古典园林-园林设计-研究-苏州市 IV. ①TU986.625.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第209774号

本书包括上、中、下篇。上篇:空间设计理论包括:导论、“生活空间的景观构筑”——苏州传统园林空间形态研究引论、“真实景观的艺术虚构”——明清苏州传统园林空间设计研究的途径之一、“景观图像与园林意匠”——《金瓶梅》中的晚明园林艺术呈现、“点·线·面”——苏州传统园林空间设计要素建构、“理想景观图式的空间投影”——苏州传统园林空间设计图式理论。中篇:空间设计实验包括:“秩序·置换·重构”——后现代艺术视野中的苏州园林空间设计实验。下篇:空间案例聚焦包括:“历史沿革与空间形态”——网师园空间形态演化的个案聚焦、“空间比较与类型抽取”——网师园空间形态演化的个案聚焦。

本书可供从事古典园林工程研究、设计、管理、修缮等人员使用。也可供大专院校师生和广大园林爱好者使用。

责任编辑:胡明安

特约编辑:徐 伉(融境传播)

书籍设计:锋尚制版

责任校对:张 颖 姜小莲

苏作匠心录丛书

周 骏 拙 石 主编

旧式迷宫

苏州传统园林空间设计研究录

邵 杰 徐雁飞 陆 韡 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:15½ 字数:313千字

2015年12月第一版 2015年12月第一次印刷

定价:50.00元

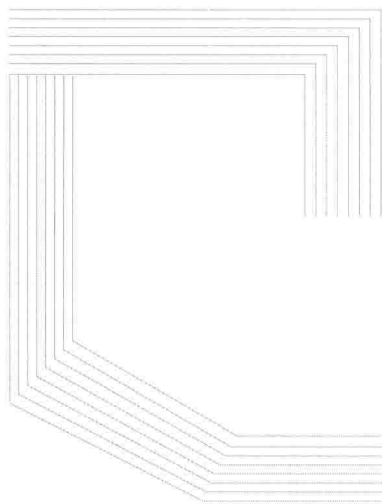
ISBN 978-7-112-18433-0

(27685)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本著作受2014年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“明清戏曲小说版刻插图的园林图像研究”（项目批准号：14YJC760054）资助出版

此著作的公开面世得益于邵杰所主持研究的2014年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“明清戏曲小说版刻插图的园林图像研究”(项目批准号:14YJC760054)的专项资助。且此著作乃三位学者的研究结晶。其中“导论、第1章、第2章、第3章、第4章、第5章、结语”主要由邵杰撰写,“第6章”主要由陆韡撰写,“第7章、第8章”主要由徐雁飞撰写,全书由邵杰统稿完成。

苏州是吴文化的发祥地之一，也是世界上文化资源总量最多、门类最齐全的城市之一，特别是在明清时期，苏州的创意设计已在全国独领风骚，形成了独具风格的“苏作”产业，如著名的“苏绣”、“苏扇”、“苏作家具”、“吴门画派”、“苏作玉器”、“苏州园林”等等，这些以地域命名的特色产品从设计到加工工艺、手段都具有独创性，这就是历史上的创意产业。当时的苏州是引领全国的时尚之都，京城的皇族、贵族都以拥有“苏作”文化产品为荣耀。近年来，“苏作”设计、工艺与营造产业在继承传统优势的基础上突飞猛进，不仅在传统行业，在许多新兴产业也展现出“苏作”的特征。而建筑是一座城市的脉络，是城市发展的根，苏州是一座拥有2500多年历史的名城，园林建筑就是苏州的城市之根。在历史演进的过程中，苏州不仅形成了园林、民居、小桥、流水等独具特色的建筑与城市风格，还孕育了一支在中国乃至世界建筑史上声名卓著的建筑技艺流派，这就是香山帮。香山帮作为苏州古典园林与传统建筑的缔造者和传承者，可以说，香山帮传统建筑营造技艺堪称“苏作”中的第一作，因为正是苏州古典园林和传统建筑为“苏作”提供了空间载体，使物质文化遗产和非物质文化遗产得以在此交集容纳。

苏作匠心录丛书的选题、编撰、出版就是致力于汇集整理、研究传播“苏作”在当代的发展与实践，它既是一个重要的文化研究课题，也是一套有关“深度苏州”的出版物。编者于此寄望当代“苏作”能够为营造一种源流传统、精致优雅的苏州生活方式，而呈现与古为新、承古融今的美学价值和社会价值。本丛书分为三大版块：一是苏作园林建筑，二是苏作传统工艺美术，三是苏作当代设计。值得强调的是，这三大版块的内容更是聚焦于当代苏作匠人、设计师、学者的精工开物。因此，匠心录就成为他们研创磨砺、殚精竭虑、心血汗水与激情的一份记录与总结。

古老的苏州城在发展的漫漫长路上，其空间哲学与生活美学一直在经历着更迭与融合，其间，“苏作”始终是参与空间建构和文化建构的一支主力。今天，我们更有理由相信，在这片大吴胜壤上，“苏作”正以构筑传统与现代、历史与未来的融合之境，为我们展开一幅当代匠心的阐释之卷。

是为序。

周骏 苏州重元香山营造有限公司总经理

拙石 重山·融境文化传播中心总编辑

今天收到江苏理工学院邵杰副教授的来信，要我为其新著《旧式迷宫：苏州传统园林空间设计研究录》撰写序言。邵杰是我在东南大学工作期间2009级的博士研究生，在读期间学习勤奋，用功踏实，其博士学位论文《基于形式的景观艺术研究》思想独到，观点新颖，是一篇难得的优秀论文。他博士毕业后继续致力于景观园林艺术设计研究，取得了不菲的研究成果。这次由邵杰和另两位年轻学者合著的《旧式迷宫：苏州传统园林空间设计研究录》一书，从“空间设计理论、空间设计实验、空间案例聚焦”三个层次解析了中国传统造园艺术的经典案例——“苏州园林”，从图像学、人类学、建筑学、行为学等视角拓展了园林艺术本体的研究内涵，是继其博士学位论文后的又一力作。

苏州园林作为中国文人写意山水园的典型代表，它的造园理论和实践涵盖了自然科学和社会科学诸多领域，一直是学者、专业人员的研究课题，关于苏州园林的研究成果颇丰。据中国知网检索，以“苏州园林”为主题的研究论文就有4538篇，除此之外，还有百余部有关苏州园林的书籍出版。如刘敦桢《苏州古典园林》、陈从周《苏州园林》、邵忠《苏州园林品赏录》、郭明友《明代苏州园林史》、苏州市园林和绿化管理局《苏州园林风景志》、苏州园林发展股份有限公司《苏州园林营造技艺》、苏州园林设计院《苏州园林》等等，这些专著从史料、营造、设计、品鉴等方面对苏州园林进行了系统的整理、论述和介绍，为苏州园林研究奠定了坚实的基础。但运用图像学、人类学、行为学等跨学科理论，从“理论-实验-案例”三个环节对苏州园林的空间设计进行系统的研究，就我所见还是该方面第一部具有创新设计思想的理论著作，将苏州传统园林的空间特征描述为“旧式迷宫”也让人耳目一新！

作者认为，苏州传统园林有其浓厚的江南风情与风土特色，它是充满着“礼制”与“诗意”之人文精神而并存的园居空间形态。“空间”是苏州传统园林的内核与骨架，苏州传统园林整体空间形态强烈地体现了社会秩序与空间秩序的映照，在不同的空间区域内，由于人之空间需求不同从而导致了空间秩序之不同，体现了人对特定功能区域土地划分的偏爱。书中明确提出：住宅区域是“强调南北中轴线、规则整齐”的整体空间结构，而花园休闲区域的空间秩序却并非其表面形态所显现的“感性与随意”，隐藏在其空间形式背后有一个重要的设计布局规律即“放射环型”的隐性空间结构，它对整合该区域之空间整体性有着尤为重要的作用。

通览全书，作者主要通过空间图解的设计理论解读，如大量的计算机空间建模表现解析、平面图解示意等研究途径，在很大程度上突破了传统的古典园林研究方法，丰富了古典园林设计语言，具备相当的理论创新。同时，作者聚焦于“生活方式”与“图像文本”这两条研究主线，在一定程度上拓展了苏州传统园林的研究视野，加深了对园林空间整体的认识，对现代园林和环境景观设计如何从传统经典中汲取营养有重要的参考价值。

乐为序。

周武忠

上海交通大学设计系主任、教授、博导

2015年7月16日

上篇 空间设计理论	1
导论	2
0.1 主要内容	2
0.2 主要观点	3
0.3 研究方法	4
0.4 创新价值	4
第1章 “生活空间的景观构筑” ——苏州传统园林空间形态研究引论	5
1.1 关于“空间”	6
1.1.1 “空间”的内涵	6
1.1.2 “空间”的外延	8
1.1.3 空间的性格	8
1.2 “园”与“宅”之关联	9
1.3 苏州“旧住宅”的空间布局特征	10
1.4 苏州传统园林孕育之空间背景	12
1.4.1 融于苏州古城城市格局的“园”	12
1.4.2 契合苏州地域气候之“园”	15
1.4.3 适应苏州城市人口变化之“园”	18
1.5 小结	19
注释	20
第2章 “真实景观的艺术虚构” ——明清苏州传统园林空间设计研究的途径之一	22
2.1 研究方法概述	23

2.1.1	研究途径	23
2.1.2	时空背景分析——“俗文化”与造园风尚的兴起	23
2.2	关于“文学虚构”	24
2.3	关于“绘画虚构”	25
2.4	景观意象的“如画性”构造模式	29
2.4.1	“如画性”的景观意象	29
2.4.2	“画卷式”构造模式	30
2.5	具体分析	31
2.5.1	建筑室内空间	31
2.5.2	园林景观空间	34
2.6	小结	37
	注释	37
第3章	“景观图像与园林意匠”——《金瓶梅》中的晚明园林艺术呈现	39
3.1	世俗的烂漫	40
3.2	文本的镜像	42
3.3	玉制的匣子	43
3.4	版画的复原	50
3.5	小结	55
	注释	56
第4章	“点·线·面”——苏州传统园林空间设计要素建构	58
4.1	点状结构的串通	59
4.1.1	形态、尺度多样的桥	59
4.1.2	式样众多、设计结合自然的墙洞	61

4.2	线状结构的分隔	64
4.2.1	“随形就势”、“体式灵活”的廊道	64
4.2.2	“巧制”、“就屋之端正”的墙	68
4.3	面状结构的联接	70
4.3.1	分隔空间及调节微气候之岗丘	70
4.3.2	作为园景构图中心的水面	72
4.4	小结	73
	注释	73
第5章	“理想景观图式的空间投影”——苏州传统园林空间设计图式理论	74
5.1	空间图式的内隐	75
5.1.1	“严整”与“萧散”共举的空间形态观念	75
5.1.2	“壶中天地”的空间构造范式	76
5.1.3	“隐逸”式的空间建构	77
5.2	空间图式的外显	78
5.2.1	“有限之无限”的空间设计原则	78
5.2.2	“棒”式“宅”之流线	79
5.2.3	“斜入歪及”式“园”之流线	80
5.3	空间图式的“解构”	82
5.3.1	秩序井然、条理分明的“宅”之空间结构	82
5.3.2	取法“画意”的“园”之空间布局	86
5.4	空间图式的“虚构”	94
5.4.1	垂直和水平系统的空间营造	94
5.4.2	“园中有院”的嵌套式空间结构	99
5.4.3	“宅”与“园”的整体空间结构图解	102
5.5	小结	106
	注释	106

中篇 空间设计实验

109

第6章 “秩序·置换·重构”——后现代艺术视野中的苏州园林空间设计实验	110
6.1 一种视野——“拓扑学”透视下的园林的空间异变	111
6.2 一种假设——“后现代空间”式形态结构	114
6.3 一种实验——实验动机与“抽离”、“替换”的艺术手法	116
6.4 一种实践——“苏州庭园”的营筑案例	124
6.4.1 案例概况	127
6.4.2 案例分析	128
6.4.3 案例定位	129
6.4.4 案例设计	129
6.5 小结	132
注释	132

下篇 空间案例聚焦

133

第7章 “历史沿革与空间形态”——网师园空间形态演化的个案聚焦（一）	134
7.1 历史沿革	135
7.1.1 史正志	136
7.1.2 丁氏父子及赵汝橹	137
7.1.3 宋宗元	138
7.1.4 瞿远村父子	139
7.1.5 天都吴氏及长洲县衙	140
7.1.6 李鸿裔父子	141
7.1.7 达桂	143

7.1.8 张锡銮	143
7.1.9 何亚农及之后的修复、扩充阶段	143
7.2 五个代表阶段生活方式、建造方式和空间特征分析	146
7.2.1 郊野宅园	146
7.2.2 疏朗别墅园	149
7.2.3 封闭宅园	152
7.2.4 通透宅园	157
7.2.5 公共私园	161
7.3 小结	171
注释	171
 第8章 “空间比较与类型抽取”——网师园空间形态演化的个案聚焦（二）	 174
8.1 五个代表阶段空间比较分析	175
8.1.1 网师园隐逸主题的演变	175
8.1.2 网师园功能布局的变化	178
8.1.3 网师园空间的变化与分析	180
8.1.4 网师园活动流线的变化	197
8.2 空间类型的抽取与解析	207
8.2.1 理论依据	207
8.2.2 生活方式的共时性存在及其对空间的影响	209
8.2.3 园林特有建造方式及其对空间的影响	216
8.2.4 两种空间扩张方式	218
8.2.5 园林空间沿革中主导因素的作用	224
8.3 小结	227
注释	227
 结语	 230
注释	232
 后记	 233

上篇 空间设计理论

邵 杰

0.1 主要内容

首先,从设计学的本源视角来观照苏州传统园林空间问题,从“空间”的内涵与外延、“园”与“宅”之关联、苏州“旧住宅”的空间布局特征、苏州传统园林孕育之空间背景四个方面作为本课题的研究引论,明确提出生活空间的景观构筑是苏州传统园林的空间本质追求,苏州传统园林空间实质上是一个“五维情态空间”。

在研究方法论方面,详解了应从文学、绘画的视角对苏州传统园林的原生空间艺术形态进行挖掘,强调对传统园林“虚构”本身的研究也是走向其“真实”面貌的必要途径之一,从中亦可知当下园林设计的历史性资源的丰富程度。亦以“‘景观图像与园林意匠’——《金瓶梅》中的晚明园林艺术呈现”为题单辟独立的一章,更为具体地指出园林艺术和文学之间是相互影响而发展亦耦合相生的,它映射出中国人的游戏哲学、美学思想、空间观念和工艺章法。

在苏州传统园林空间设计要素建构方面,主要从“点·线·面”的设计形态出发,认为苏州传统园林作为江南园林乃至中国园林艺术风格的显著文化标识,从设计学视角研究其根源则在于苏州传统园林在空间结构要素整合上的“一致性”与“建构性”特质,即“点状结构的串通”、“线状结构的分隔”和“面状结构的联接”,同时,相对于苏州传统园林空间形态之间的“形似”而言,“生态建筑之精神”却是隐藏于形似背后的“神似”。

在苏州传统园林空间设计图式理论方面,则从“空间图式的内隐、空间图式的外显、空间图式的解构、空间图式的虚构”四大块阐述了苏州传统园林“严整”与“萧散”共举的空间形态观念、“壶中天地”的空间构造范式、“隐逸”式的空间建构、“有限之无限”的空间设计原则、“棒”式“宅”之流线、“斜入歪及”式“园”之流线、秩序井然、条理分明的“宅”之空间结构、取法“画意”的“园”之空间布局、垂直和水平系统的空间营造、“园中有院”的嵌套式空间结构等诸多园林设计要点。由此,提出了一个鲜明的理论小结:随着时代的变迁,苏州传统园林中景观建筑元素的增减、景观元素的流逝与成长等等变化是客观存在的,但这些都未改变苏州传统园林的空间骨架与空间精神,亦即苏州传统园林的空间本质未被改变。这是因为造园的“骨”(内核)——空间未发生质的改变,它是园林存在的真正精髓,即苏州传统园林所传达的空间精神仍是原汁原味的、地道的,它以一种谦逊然而有力的方式表达了它特有的乡土意识和空间情感

所具有的深度。

在“秩序·置换·重构”——后现代艺术视野中的苏州园林空间设计实验一章中，认为苏州传统园林空间作为一个有机空间，有其生长、成熟、衰败与再生、重续辉煌、再度萎缩等一系列的发展过程，展示了其景观建筑之“生物性”。而且中国传统园林景观形态构成要素的相对独立，使中国传统造园家在空间艺术的创造过程中自觉或不自觉地、显意识或潜意识地对常规组合秩序进行颠倒、打破、分解、拼贴、挪移和重构——与后现代艺术与设计的同型化特质。因而，本章采用了实验性“模型”研究的方法，保留中国古典园林原有的空间框架，将苏州传统园林的空间构筑模式从其表面形态所呈现的面貌中“抽离”出来。

在“历史沿革与空间形态”——网师园空间形态演化的个案聚焦（一）中，以园林主人为主线，对网师园从始建（1174年）到现在（2009年）近千年的历史变迁进行了研究和梳理。考证了有历史记载的12位主人拥有网师园的时间段和历史背景，重点分析了其中几个阶段的园子布局和规模，园中亭台楼阁的名称和位置。从网师园历代主人中抽取了五个记载较详细、研究价值较大的阶段，从主人的背景和性格、主人在园中的生活方式、主人对网师园的改造内容和方式几个方面进行研究，分析了各个阶段空间的特征。在“空间比较与类型抽取”——网师园空间形态演化的个案聚焦（二）中，通过对网师园整个演变过程的纵向比较分析，主要研究了主人及其生活方式对网师园的主题、功能、空间、流线等方面产生的影响。主人性格和生活方式的变化直接导致了网师园中花圃的兴盛与消失，影响了耕读渔隐主题在园中的变化，且网师园的功能布局也是与园中的生活方式直接相关的，亦以类型学理论作为理论视窗来探寻网师园的空间建构形态。

结语部分指出在分析园林的时候，不能够脱离其历史情境，仅仅对一个空壳进行研究，那样很难得到扎实的结果，对待园林如此，对待中国的传统建筑也是如此。从生活方式、建造方式等方面去分析、抽取传统，才能得到真正有价值的内容，并运用在今天的设计实践当中。

0.2 主要观点

苏州传统园林有其浓厚的江南风情与风土特色，它是充满着“礼制”与“诗意”之空间精神而并存的园居空间形态。“空间”是苏州传统园林的内核与骨架，苏州传统园林整体空间形态强烈地体现了社会秩序与空间秩序的映照，在不同的空间区域内，由于人之空间需求不同从而导致了空间秩序之不同，体现了人对特定功能区域土地划分的偏爱，明确提出：住宅区域的整体空间结构是“强调南北中轴线、规则整齐”的空间结构，而花园休闲区域的空间秩序却并非其表面形态所显现的“感性与随意”，隐藏在其空间形式背后有一个重要的空间结构规律即“放射环型”

的隐性空间结构，它对整合该区域之空间整体性有着尤为重要的作用。

亦聚焦于网师园这一园林精品案例，基于对网师园历史沿革的深入研究，认为对网师园空间的理解应不止局限在物质本身，而须借鉴人类学的研究方法，从园林的主人及其生活方式、建造方式入手，多层次地对其空间进行研究，细致分析这几个方面是如何一点点影响着网师园空间所发生的变化，必须分析网师园权属的多位主人，探寻多种生活方式在园中的共时性存在，抽象出网师园空间的基本单位，以进一步分析中国传统园林的特有建造方式——现场设计，大多主人设计、建造、使用集于一身。另一方面，则须基于对网师园历史沿革过程中空间变化规律的研究，借鉴建筑类型学理论，提取在园林空间扩张过程中，控制园林空间“类似性”的类型，即庭院空间数的增长和量的增长，恰恰就是这两种空间扩张方式形成了园林两种基本的空间模式——并置式与包含式。

0.3 研究方法

主要通过原型研究、比较法、图像分析法、简图分析、个案研究等方法，如将苏州传统园林与明清时期于苏州刻印的版画、吴门画派对园林与建筑表现的绘画、苏式古典建筑空间的关系等研究相紧密联系，尤其对那个特定时代流传下来的关于人之生活方式与空间描述的文献资料进行了分析。亦基于人类学和类型学的理论，以网师园遗存的历史资料为基础，以园林主人及其在园中的生活方式、对园子所做的改造为线索，研究了网师园的历史沿革过程与各个阶段网师园的空间特征，以及生活方式和建造方式这两个因素在网师园空间变化中的作用。

0.4 创新价值

本文主要通过空间图解的设计理论解读，如大量的计算机空间建模表现解析、平面图解示意等研究途径在很大程度上突破了传统的研究园林的纯文字化描述方法，具备相当的理论和研究方法论创新。同时，本课题聚焦于“生活方式”与“图像文本”这两条研究主线已一定程度上开拓了苏州传统园林的研究视野。同时，提供了一个全新的研究园林的角度，加深了对园林空间整体的认识，能对当代的规划、景观、建筑的设计有所借鉴——对现代园林设计如何从传统经典中汲取营养有一定的参考价值。已取得的实质性突破主要为从“空间设计”的视角全方位展现了苏州传统园林的景观本体价值，并着眼于“生活方式”这一根关键的研究主线串联了本文研究。