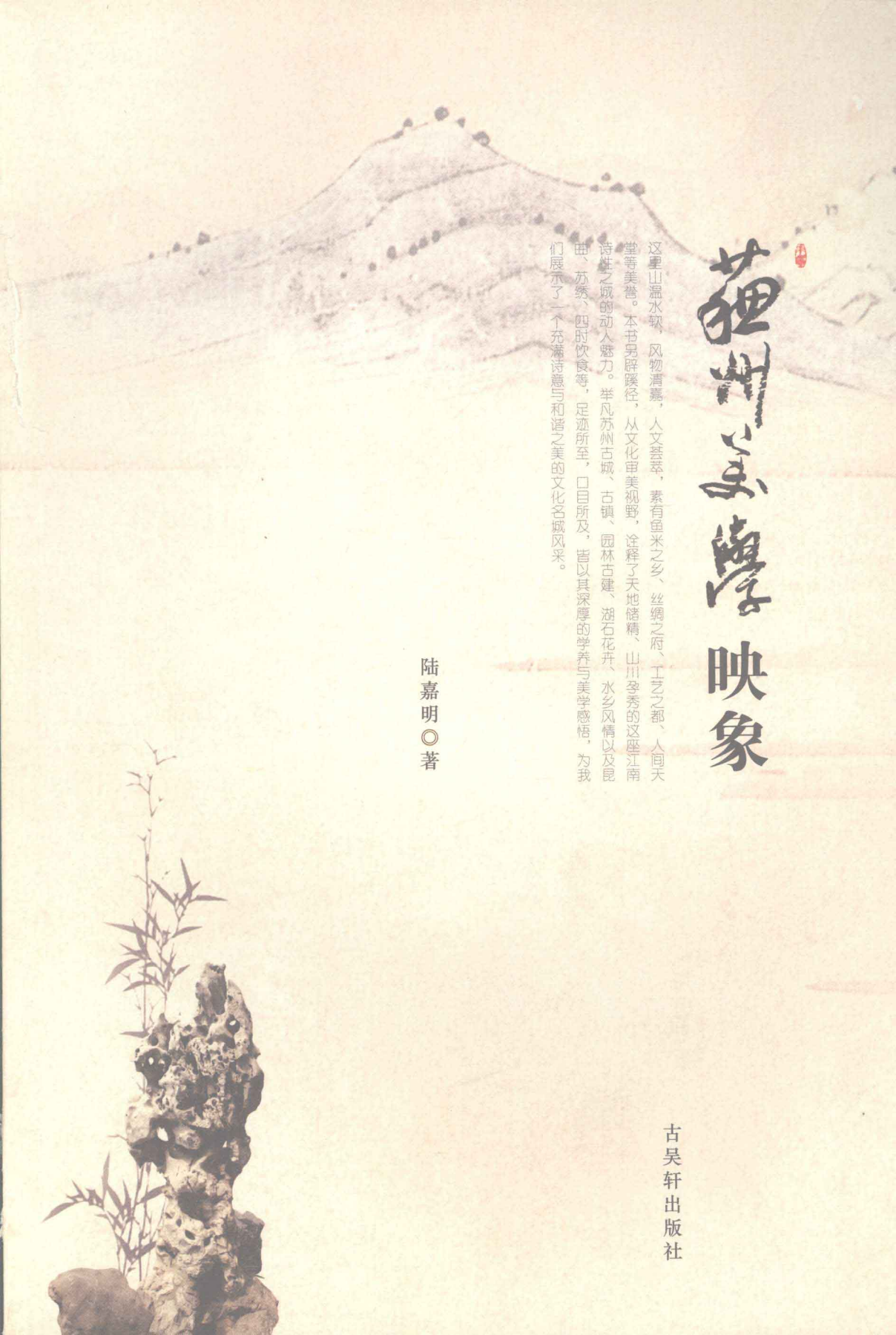

苏州美学印象

这里山温水软，风物清嘉，人文荟萃，素有鱼米之乡、丝绸之府、工艺之都、人间天堂等美誉。本书另辟蹊径，从文化审美视野，诠释了天地储精、山川孕秀的这座江南诗性之城的动人魅力。举凡苏州古城、古镇、园林古建、湖石花卉、水乡风情以及昆曲、苏绣、四时饮食等，足迹所至，口目所及，皆以其深厚的学养与美学感悟，为我们展示了一个充满诗意与和谐之美的文化名城风采。

陆嘉明◎著

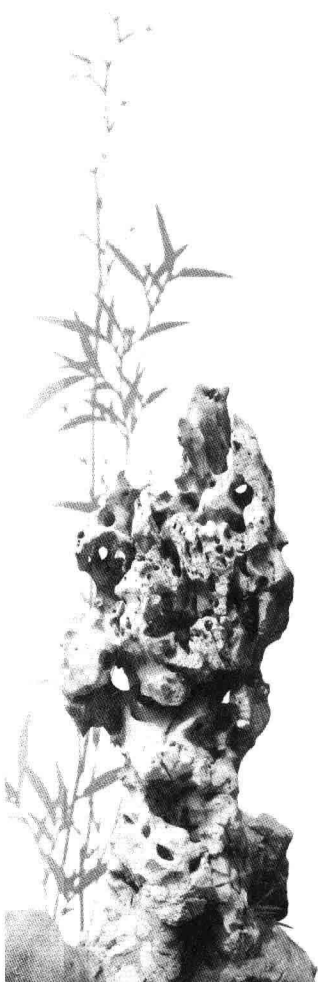
古吴轩出版社

苏州美学映象

Suzhou Meixue Yingxiang

陆嘉明 著

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏州美学映象 / 陆嘉明著. —苏州: 古吴轩出版社,
2007.12

ISBN 978-7-80733-204-6

I. 苏… II. 陆… III. 苏州市—概况 IV. K925.33

中国版本图书馆 CIP数据核字(2007)第 201259 号

责任编辑: 长 岛

装帧设计: 木 心

摄 影: 陆 峰

责任校对: 谢珂珂

责任印制: 蒋家宏

书 名: 苏州美学映象

作 者: 陆嘉明

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街 458 号 邮编: 215006

Http: www.szrbs.net/gwx

E-mail: gwxcs@126.com

电话: 0512-65237075 传真: 0512-65220750

印 刷: 苏州恒久印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 18.25

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-204-6

定 价: 28.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

作者像

陆嘉明,1941年生。祖籍石城南京,生于通海小镇,久居水城苏州。人处水石之间,向羨阴阳刚柔相谐之气。

杏坛执鞭,一生从教,以教书育人为终身事业,曾获国家教委(教育部)曾宪梓教师奖。悠然春秋,澹然日月,以青蓝之缘为毕生慰藉,以命笔遣情为赏心乐事。

谈艺说美,抒写情性,志趣不存高远,惟求襟抱宽快,余暇兴味。曾发表《论陆文夫的小说美学观》、《宏伟的书法美学建筑群》、《水边的情事和恋歌》等文艺论文和赏析文章一百余篇;参与编写《唐宋诗词评析词典》、《中国散文辞典》等书稿三十余种;发表散文、随笔、诗歌等三百余篇。短章多篇入选有关选本及中学语文阅读教材。著有《语文审美教育》、《新诗与新诗艺术》、《苏州游吟》、《游走在石头与时间之间》等著作。先后获省内外各种文艺奖二十余项。

一介布衣,最赏茶事;漫步书林,偶涉墨池。世事流转中,进退两由之,苦乐自静处,高低远近皆顺其自然矣。

序：文化让城市更美丽

高福民

陆嘉明先生是我的老师。二十五六年前，我作为一名学子，在课堂上聆听陆老师的讲课。他具有诗人气质，讲课心无旁骛，热情奔放，抑扬顿挫，充满感染力。陆老师教学之余，还勤于笔耕，尤以苏州文化与城市美学研究最见功力，文章似散文诗，颇有才气。今年春节前，陆老师托古吴轩出版社送来他的新著——《苏州美学映象》书稿，请我作序。我是他的学生，怎敢为老师作序？无奈陆老师坚执要求，再三推辞无果，只得恭敬不如从命。利用春节长假，我细细拜读了全部书稿，让我仿佛又有了重回课堂的感觉。于是写下几句，算是点滴学习心得吧。

著名作家陆文夫先生说过：“苏州是个得天独厚的地方。得天独厚不完全是土地肥沃，气候温和，还在于它的文化积淀的深厚；地理的优势是得于天，文化的优势是得于人，天人合一形成了苏州这一座历史文化名城。”苏州古城具有二千五百余年的建城史，这里山温水软，风物清嘉，人文荟萃，素有鱼米之乡、丝绸之府、工艺之都、人间天堂等美誉。历来感怀苏州之美的著述，不胜枚举。陆嘉明老师的《苏州美学映象》，另辟蹊径，从文化审美视野，诠释了天地储精、山川孕秀的这座江南诗性之城的动人魅力。举凡苏州古城、古镇、园林古建、湖石花卉、水乡风情以及昆曲、苏绣、四时饮食等，足迹所至，口目所及，皆以其深厚的学养与美学感悟，为我们展示了一个充满诗意与和谐之美的文化名城风采。令人折服的理论思辨，充满感性的神来之笔，情深意挚的人文感悟，读罢令人迷醉。

文化是苏州的血脉和灵魂，也是苏州永恒的魅力所在。一个民族的凝聚力主要来自于其文化，一个地区的吸引力和凝聚力也是如此。作为区别于自然环境的最重要的、最有代表性的人文环境，城市本质上就是人类文明的大型的仓储空间。我们的祖先和时代的先驱，全方位地发展了苏州文化，孕育了这座城市与众不同的个性与

优越文化氛围,让这个城市具有了独特的美丽风采与神韵。从苏州深厚文化底蕴中浓缩升华而成的“崇文、融和、创新、致远”的优秀城市精神,更是融贯了苏州的过去、现在和未来。文化,是苏州的第一品牌,也是推动苏州城市发展的核心竞争力。

文化建设,既是以人化文,也是以文化人。千百年来,得益于厚重深邃的文化底蕴和博大精深的文化内涵,苏州人才辈出,如满天繁星,闪烁生辉。无数文化人才的智慧和创造,推动苏州文化不断走向辉煌与繁荣。他们的不断涌现和集聚,成为了苏州的文化名片和文化形象。如果说,文化让城市更加美好,文化人才的聪明才智和创造性劳动,是让城市永葆美丽的生命源泉。他们中的许多人,也许一辈子都是工作在寂寞之中,对这个城市的热爱与眷恋,是他们生命中最美的风采。陆嘉明老师,就是其中之一。

感谢陆老师,他的著作,让我们进一步体会到,文化繁荣,是一个城市永葆美丽的秘密。同时,也让我们深深体会,在苏州做一个文化工作者,既是无比幸运,也是责任巨大。幸运之处就在于苏州有着许多像陆老师一样的文化学者和专家,他们不断在工作上给予我们指点与帮助。但我们也必须清醒看到,在苏州阔步迈向现代化的进程中,文化建设的任务依然十分艰巨和繁重,文化工作者任重而道远,我们绝不能有丝毫的懈怠。

苏州是古老的,苏州是现代的,愿苏州的明天,更加美好!

2007年孟春

(本文作者系苏州市文广局局长)

目 录

contents

城市美学散步

最是眉眼盈盈处	1
吴都烟水的文化寓言	6
海涌遗韵	8
听雨品虎丘	11
自然与人文情怀的诗意组合	
——原苏州织造署大门的美学品鉴	15
清和恬静之美	
——山塘街美学随想之一	20
山塘千年水意象	
——山塘街美学随想之二	24
心灵之宅与水居意境	
——山塘街美学随想之三	28
山塘雨思	
——山塘街美学随想之四	32
天下最美苏州街	
——山塘街美学随想之五	35
南濠景物谈	39
井畔	43
瑞云峰:石含太古水云气	
——赏石篇之一	45

相云峰：天然颀气亦风流	
——赏石篇之二	53
迎春之花寄远思	61
哦，油菜花	64
鹅黄色的芭蕉花	67
赏花意境	70

苏州诗词与古城之美

古城行吟	75
姑苏台回望	78
吴都阊门 煌煌气象	81
盘门巍然括眼明	83
枕河人家的水调歌头	86
吴水依依 市桥逸致如画	88
纤纤宝带 缥缈凌波	91
水与船写意图	93
曾经风流桃花坞	95
红尘鹤市：玄妙观与观前街	97
幽逸佛境中的文化遐想	100
“塑壁残影”之美	102
北寺塔：千年古城的形象	104
上方一塔俯清秋	106
秀逸其塔 柔劲其魂	108

苏州诗词与园林之美

苏州好，城里半园亭	113
街山抱水 山林意趣	
——沧浪亭：游园寻美之一	116
观也是景 听也是景	
——拙政园：游园寻美之二	120
我疑身在万山中	
——狮子林：游园寻美之三	123

隐逸文化的水园韵律

- 网师园:游园寻美之四 126
- 楼台依泉石 长留天地间
- 留园:游园寻美之五 129
- 湖裁水一角 峰剪山半片
- 艺圃:游园寻美之六 132
- 握月担风 枕波双隐
- 耦园:游园寻美之七 135
- 奇峰环秀宛若天然画本
- 环秀山庄:游园寻美之八 138
- 进退之间有园贴水凌波
- 退思园:游园寻美之九 141

苏州诗词与山水之美

古枫霞蔚秋山白云泉

- 天平山:湖山意境之一 145

聚灵胜景常透清颍之气

- 穹窿山:湖山意境之二 149

天池照映山月莲花峰

- 天池山:湖山意境之三 152

岚光隐约春秋残梦

- 灵岩山:湖山意境之四 154

胜景最是留白处

- 莫厘峰:湖山意境之五 156

缥缈一峰 水石共浮

- 石公山:湖山意境之六 158

探梅香雪海

- 邓尉山:湖山意境之七 160

永远的天堂之湖

- 太湖:湖山意境之八 163

山水之胜更兼田园之美

- 石湖:湖山意境之九 166

苏州诗词与古镇之美

古雅沉雄:秀绝冠江南

——木渎:古镇探幽之一	171
水云乡古风流韵	
——角直:古镇探幽之二	174
静静绽放的水莲花	
——同里:古镇探幽之三	177
贞丰泽国的诗画意境	
——周庄:古镇探幽之四	180
远去的古渡梅子雨	
——横塘:古镇探幽之五	183

苏州诗词与吴韵之美

吴歆雅韵 幽兰飘香	187
活色生香可夺真	190

吴味美学品味

吴中乡味与莼鲈之思	195
苏州船菜与太湖“三白”之美	197
知味好个秋	200
赏桂品蟹读红楼	202
品吟洞庭碧螺春	205
苏州藏书羊肉食话	207
淡淡水八仙 悠悠意外味	213

题 引

- 茭白:葑水清味(水八仙之一)
- 说荷·说莲·说藕(水八仙之二)
- 慈姑微苦恰耐人思(水八仙之三)
- 玉雪芹芽:菜之美者(水八仙之四)
- 荸荠是个好末事(水八仙之五)
- 菱歌清唱不胜春(水八仙之六)
- 芡实如珠 品自清澄(水八仙之七)

莼羹：“无味之味”的境界(水八仙之八)

艺林美学掇英

落月摇影寒山钟

——星空下：吟读唐张继《枫桥夜泊》..... 233

今夜虎丘真美

——月色中：吟读明袁宏道《虎丘记》..... 240

历史上写着苏州人的灵魂

——春雨中：吟读明张溥《五人墓碑记》..... 246

苏州小巷的风景画与风俗画

——陆文夫的小巷情结和美学观 252

蔚若锦绣之有章

——金学智美学人生及其追求 258

兼有老梅修竹之美者

——吴民先的艺术苦旅和书画艺术 264

后记 277

城市美学散步

最是眉眼盈盈处

世誉苏杭为天堂。天堂之美，凝于两湖。杭州西湖，美在妩媚雅致，堪称湖美经典。然而久经世人的浓妆淡抹，天然姿色中就难免氤氲出些儿脂粉气息。

至于吴中太湖，烟霞浩淼，湖岛沉浮，山水相激，明丽豁朗，这一派天然景色，自有七分秀逸，三分疏野，显示出异于西湖的雄深雅健之美。

我与太湖，常年有四季之约：春试茶，夏观荷，秋赏桂，冬问梅，这早已化为我的生活节律。我与太湖，又有不期之遇：每有余暇，即欣然游湖，俯仰水天一色，呼吸晨昏湖味，时感有一种浸润肺腑的美感灵动。那远山淡云近水翠林的一幅天然图画，那沉潜于湖光山色中吴文化的人文气质，那缥缈于天地之间的博大气势，那秀婉与野性浑然一体的水域个性，极尽铺张而不失自然本色，掩香涵虚又显造化真切。每

太湖古渡：太湖古渡风吹皱，空留万古波涛痕。

太湖芦花：潇洒太湖岸，淡伫洞庭山。（宋·苏舜钦）

每面对，忍不住要与太湖作心灵的对话。在这自然与人性自由自在的情感交流中，只觉湖山可亲，意思豁然。这种“相看两不厌”的感觉和神秘的交感，真说不清是我爱太湖还是太湖爱我。这种生活状态和生命气息的鲜活感，以及“山可镇俗，水可涤妄”的超脱感，不时惓惓于念想之间，并丝丝缕缕地渗入我的世俗生活和平凡人生。

我曾得一机缘在西湖之滨小住，推窗便见一片湖光山色，确乎如美国作家爱·布·怀特所说：湖岸上的生活才真正是一幅图画。但我总觉得西湖的景致稠密秾丽，少有疏朗通透的闲淡况味。我又曾多次留住过太湖东山西山两岛，但见湖山掩映中嘉树成林，村庄错落而依山傍水，山田鱼簖则参差其间，看不尽一片平和恬静的田园风光！临水而居，日夜厮磨，数度的朝夕相处，就有两大发现：一是这太湖，不仅宜观宜赏宜游更宜留宜居宜养。怪不得自古以来，多有名士风流来此寓居，乐山乐水，颐养天年。宋代苏舜钦原本体弱多病，说是“居山水有日，却病愈”，“至此喝然破散无复余矣”；明代张怡也作诗曰：“世人不信桃源记，谁知此是真桃源”。可见，太湖这方水土，确能寄情养生，有益身心之健。再是我还发现，不论是湖中岛还是湖之湄，间或有寥旷清远之地，恰如一幅天然长卷中中断断续续的“留白”，在千年的守望中期

待更精彩的笔墨;抑或是历史记载之外隐隐约约的余墨,默默地诠释着历尽沧桑之变的太湖水性。春来无语,秋来无言,只有生生不息的水草芦苇疏林野卉,在风中雨中,在无尽的岁月中,弥漫出带有几分野性的大自然的生命气息。这或许是太湖以自然的秉性,留给子孙后代的一片可以休养生息的水云乡吧?

太湖,这天堂之湖,山姿水容千变万化,却始终没有把自然的本色遗落在时间的深处。当今在生态文明的烛照下,太湖这片自然山水对人类更显示出无与伦比的亲和力和无穷的魅力。人,作为自然的一种生命形式,二者的生态平衡,本是一曲具有高度文明气质的生命和弦。钱穆说得好:人类最理想的生命,是从大自然中创造文化。苏州古城东郊,围绕金鸡湖,一座现代化新城——苏州工业园区已巍然崛起;苏州西郊,濒临太湖,这山与水双重结构的生态气象,又正孕育着一座崭新的更具人文精神的山水城市和田园城市。苏州的东园西区,承续古文明的血脉,又对接现代文明,为时代发展提供了一片新空间,为苏州人演绎出一个生态养生健康美居的新传奇。“诗意的栖居”,终于藉金鸡湖、太湖演变为美丽的现实,于今洇漫出一种清透透明的人生新景观。

宋代王观有词曰:“水是眼波横,山是眉峰聚。欲问行人去哪边,眉眼盈盈处。”是啊,这太湖,眼转秋波,眉凝黛翠,洗尽铅华而至有情味。人住山水天地之间,恰如居于“眉眼盈盈处”,生活将永驻一片葱郁的生意和明亮的光晕。

吴都烟水的文化寓言

近日来,春雨潇潇,连绵不断。我家窗外,植有青藤一架,芭蕉数株。风中枝叶摇绿,光色晕染;雨中清响悦耳,水韵飘逸。我正观看文化系列片《苏州水》,顿感窗里窗外,有水如诗如画;忽古忽今,有水意境深远。远远近近的水乡漫游,深深浅浅的水城揽胜,宽宽窄窄的水巷访古,风风雅雅的园林探幽,全都浸润在淋淋漓漓的水之梦,我也经受了一次圣洁而耐人寻味的文化洗礼。

苏州,这座令人向往的历史文化名城,自古以来便是水乡泽国。城中是水,城外是水;园中是水,园外是水。苏州的水,悠悠地从遥远的历史深处流来,又悠悠地向遥远的未来流去,永远也不知疲倦地唱着一支清清健健又婉婉约约的吴歌,这是苏州的历史之歌、生命之歌和灵魂之歌啊。

苏州的水,已超越纯粹的地理意义,成为吴地富有悠久历史内涵和丰厚人文积淀的水意象。在这里,“历史时间”与“现实时间”交响成流动不息的吴地音韵;“历史空间”与“现实空间”又叠合成变幻无穷的水体风景。那一幅幅精致的画面,既在历史的层面上回望和反思,又在现实的层面上延伸和诠释,从而赋予转瞬即逝的“过去”以活生生的“现在”,这正如古人所说:“转忽而延缘万古,回瞬而周流八区”,在须臾之间,可纵观古今,遐想无垠。这使我既领悟到苏州水的意义和价值,又领悟到苏州历史的悠久和苍凉,从中则把握到中国历史的发展根脉和张扬的历史精神。这苏州水的历史之梦啊,不但没有成为一去不复返的过去的遗迹,而且更充满了新的生气和活力。这苏州之水,既照亮了历史的岁月章回,又映现出现实的水影花光,更孕育着未来的锦绣图景。

繁荣的经济滋养了文化,苏州的水,又超越了纯粹的自然生态的意义,凝结着吴中历史的文化底蕴,显示出深远的意境。吴中的文化依水而起,又依水发展。苏州水,