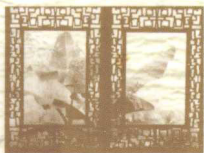

韵，是中国艺术之魅，苏州园林之魂。在邈远广袤的园林时空里，它隐现无穷之态，招摇不尽之春；挹之而源不穷，品之而味愈长。半个世纪来，所幸天与我时，地与我所，园日涉以成趣，让我沉浸馥郁，含英咀华，既孕育本位之思，又生发出位之想。愿此“韵”能茆芒于“园蹊履痕”内，缭绕于“园缘散叶”间，渗润于“园论馀滓”里，氤氲于“园史文藪”中……

金学智 著

苏园 品韵录

园林文化丛书

苏州市园林和绿化管理局
衣学领 主编

上海三联书店

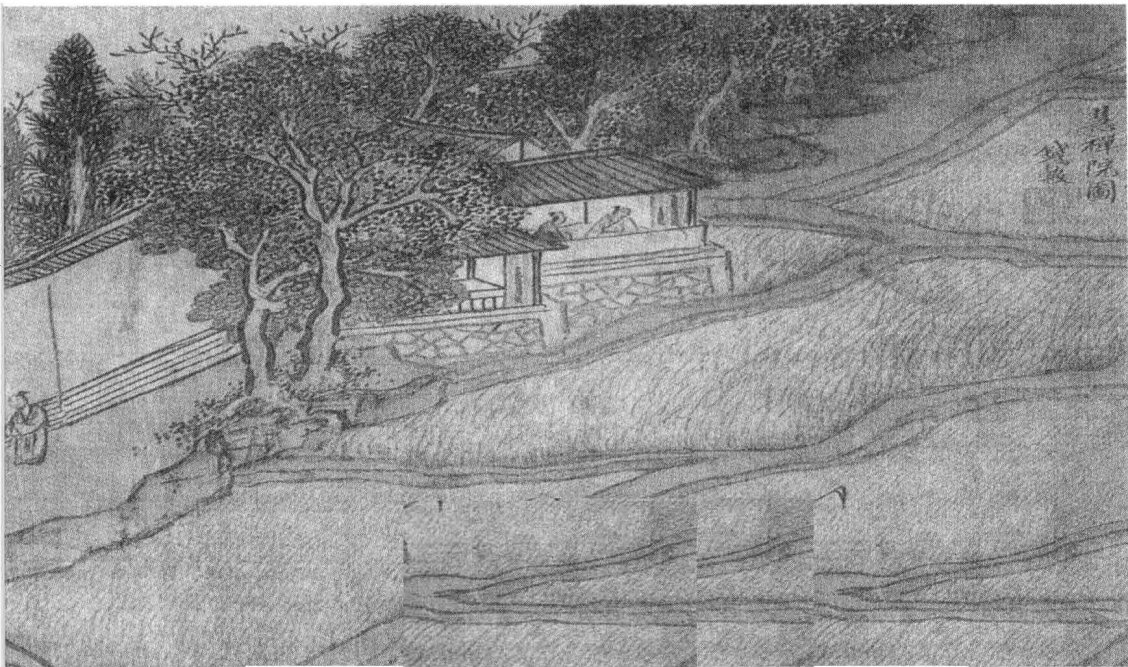
園林文化叢書

蘇園品韻錄

衣學領 主編
金學智 著

上海三聯書店

图书在版编目 (CIP) 数据

苏园品韵录 / 金学智著. — 上海: 上海三联书店,
2010.6

(园林文化丛书 / 衣学领主编)

ISBN 978-7-5426-3247-0

I. ①苏… II. ①金… III. ①古典园林—苏州市—文集
IV. ①K928.73-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 074869 号

苏园品韵录

著 者 / 金学智

责任编辑 / 鲁继德

整体设计 / 鲁继德

版式制作 / 王丽娜 龚 宽

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail: shanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海界龙艺术印刷有限公司

版 次 / 2010 年 6 月第 1 版

印 次 / 2010 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 787 × 1092 1/16

字 数 / 450 千字

印 张 / 23.75

印 数 / 1-3000

书 号 / ISBN978-7-5426-3247-0/G · 1022

定 价 / 78.00 元

序

关于苏州园林，似乎总有说不完的话题，写不尽的文章。

两年前，为纪念苏州古典园林列入《世界遗产名录》10周年，由苏州园林和绿化管理局编写出版了《园林文化丛书》一辑三册，即《苏州园林名胜旧影录》、《苏州园林山水画选》和《苏州园林历代文钞》，受到了广大园林文化爱好者和专业人员的欢迎。现在，又有同系列的《园林魅力十谈》、《苏园品韵录》、《苏州山水名胜历代文钞》三本书问世，相信也能得到读者的认可和喜爱。

苏州古典园林列入《世界遗产名录》以后，游客日多。随着人们对世界遗产的重视程度不断提高，苏州园林也名声更隆。既然是世界遗产，那么，它就必然具有可以让人反复品读的内容和价值，《园林魅力十谈》就是通过园林所展示的各个元素，让读者增加对苏州园林的新鲜感悟，去发现不经讲解难以领会的建筑之美，山水之美，花事之美，四季之美，灵动之美，以及意境之美，甚至还有隐藏在风花雪月之外的人性之美，增进对苏州园林的了解。而《苏园品韵录》则不仅让读者用比较深度的视角去感悟园林的文化内涵、思想内涵，还引导读者的视线走出苏州古典园林的围墙，从更大的文化背景层面上去领会苏州园林的文化意义、美学意义和历史、人文意义，从而加深对中国传统文化的认识。

苏州园林和苏州风景名胜，是吴越文化的载体，是吴越文化造就了美丽的苏州。苏州园林又是文人们以苏州的风景名胜为蓝本创新发展、建造起来的。早在上个世纪80年代，国务院就专门在太湖及其周边建立了国家级风景名胜區，在总共的13个景区中，就有8个位于苏州。苏州四周，围绕太湖的湖光山色、名胜古迹和古典园林浑然一体。江南秀色，南朝故地，姑苏人家，小桥流水……特色鲜明，积淀丰厚。作为《苏州园林历代文钞》的姐

妹篇，《苏州山水名胜历代文钞》在类别和内容上又更胜一筹。《文钞》围绕苏州风景区，将散落在历代书籍中前人的记叙搜集整理，蔚成大观，仅从文体来看，就有记、书、序、志、赋、铭、题跋等多种形式。这些文章，不仅对苏州风景区各个历史阶段的来龙去脉演变状况作了详细阐述，如建于春秋时代、由伍子胥规划的水陆盘门，吴王阖闾、夫差营造的规模可观的宫室园林，虎丘塔下的阖闾墓、城西南石湖的吴越交战古战场，洞庭东西山的唐宋遗迹，以及名山宝刹、江枫渔火……同时，又有很高的文学价值，可读性强，琅琅上口，美学感召力极强。可以说，是众多的人文胜迹造就了众多的美文，而众多的美文又使人文胜迹更胜。

千百年来，苏州园林与苏州风景名胜珠联璧合、相得益彰，使苏州的人文气息和文化精魂弥散传承。作为园林人，能在新世纪承担维护和弘扬苏州美景与苏州园林文化的重任，是我们的幸运。在人类文明高度发达，科技进步一日千里的今天，越来越多的人在寻找自己宁静的精神家园，依恋自然风光与人文景致带来的故园之思。苏州园林是世界的，苏州风景名胜也是世界的，由于它与人们的生活密切相关，它的兴衰不仅是一个社会的折影，而且积淀日深，越来越成为传统文化、多元文化的博物馆。

我想，只要我们始终怀着一颗虔诚之心，去保护苏州园林和苏州风景名胜区的湖光山色，保护吴越文化的遗脉与余香，更要用一颗持之以恒的心去钻研和探索园林文化内涵，在这无穷的宝藏中不断挖掘，不断总结、提炼和借鉴，那么，苏州园林这一优秀传统文化，必定会在今人手中越发显示出诱人光彩，在社会发展中显示出多重价值。

是为序。

俞平伯

2009年12月于苏州“三亦书斋”

园日涉以成趣……

——陶渊明《归去来兮辞》

挹之而源不穷，

咀之而味愈长。

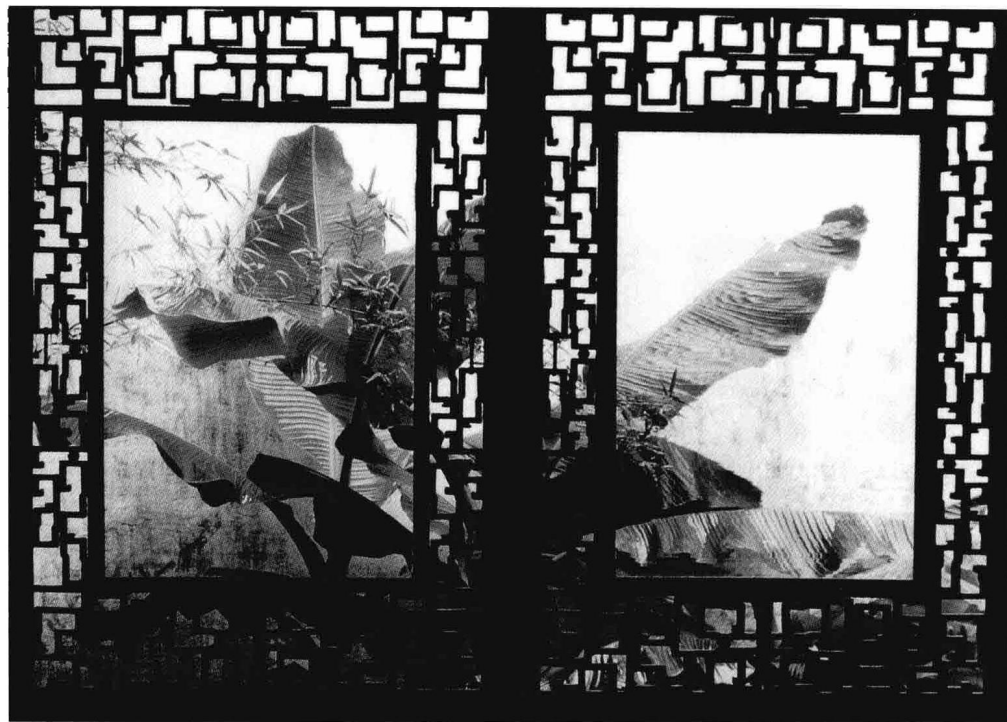
——魏泰《临汉隐居诗话》

【图2】苏州沧浪亭园外清流（郑可俊摄）

【图9】苏州虎丘
“别有洞天”月洞门（缪立群摄）

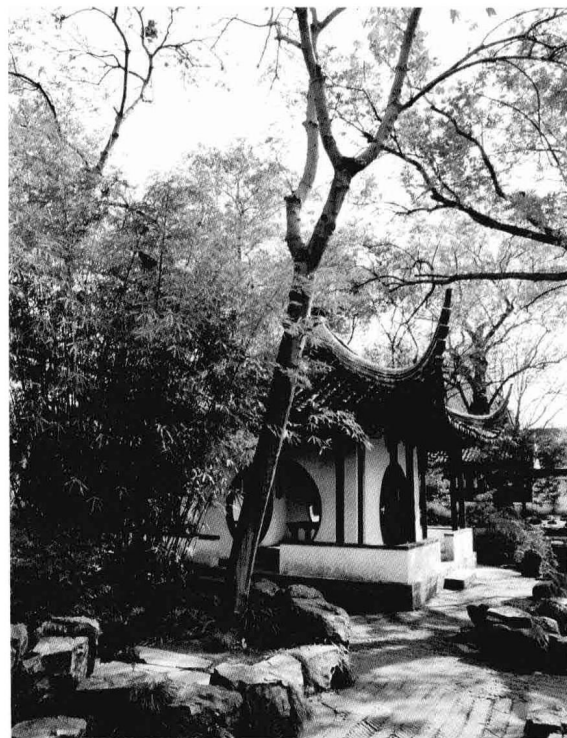
【图12】苏州网师园“殿春簃”乱纹花窗框景（郑可俊摄）

【图15】苏州拙政园西部波形水廊（郑可俊摄）

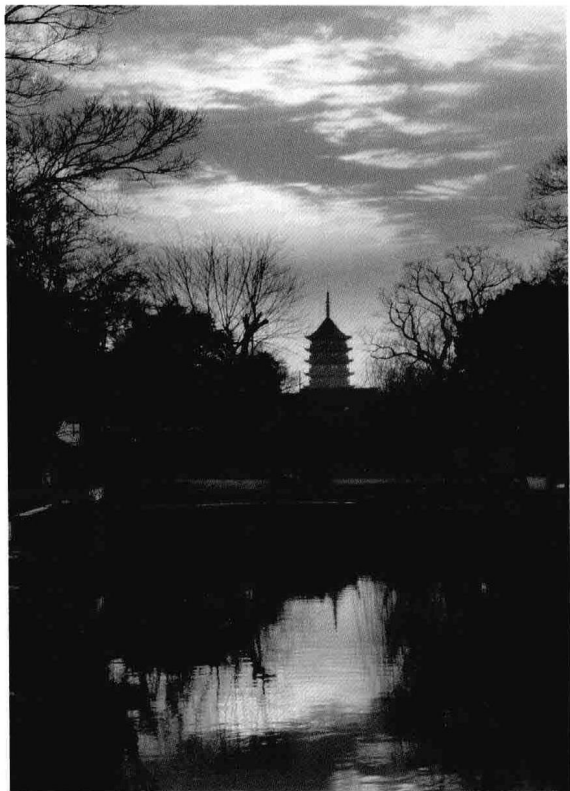

【图22】承德避暑山庄“水心榭”（金宝源摄）

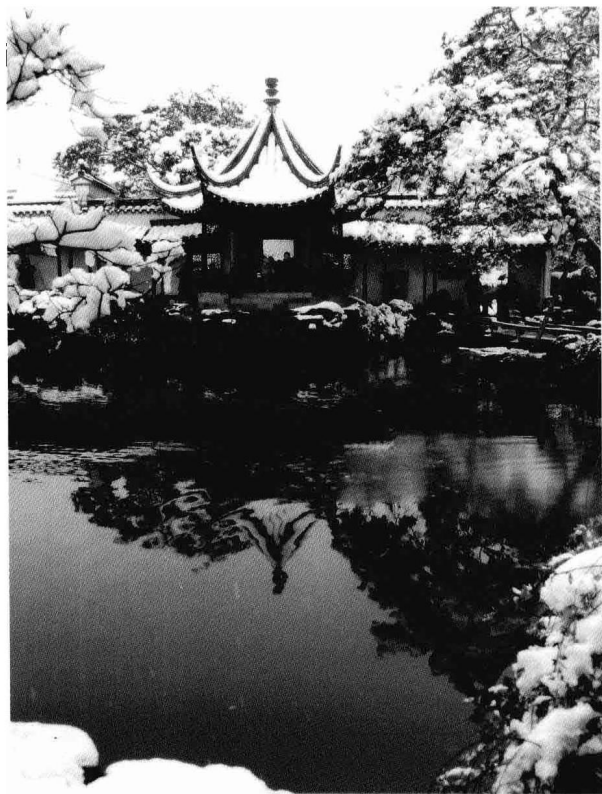

【图28】台湾阿里山“三代木”上的苍苔（金薇吟摄）

【图27】苏州拙政园“梧竹幽居”（缪立群摄）

【图 39】苏州拙政园远借北寺塔影（缪立群摄）

【图 43】苏州网师园中部池中雪后倒影（陆峰摄）

【图 44】苏州留园冠云峰倒影（陈凤全摄）

【图 55】苏州怡园入口庭院（缪立群摄）

【图 56】《妙在烟云变灭中》——苏州怡园白皮松（陈健行摄）

【图 58】番禺徐荫山房的“沈红跨绿桥”（蓝先琳摄）

【图 62】苏州拙政园“枇杷园”（缪立群摄）

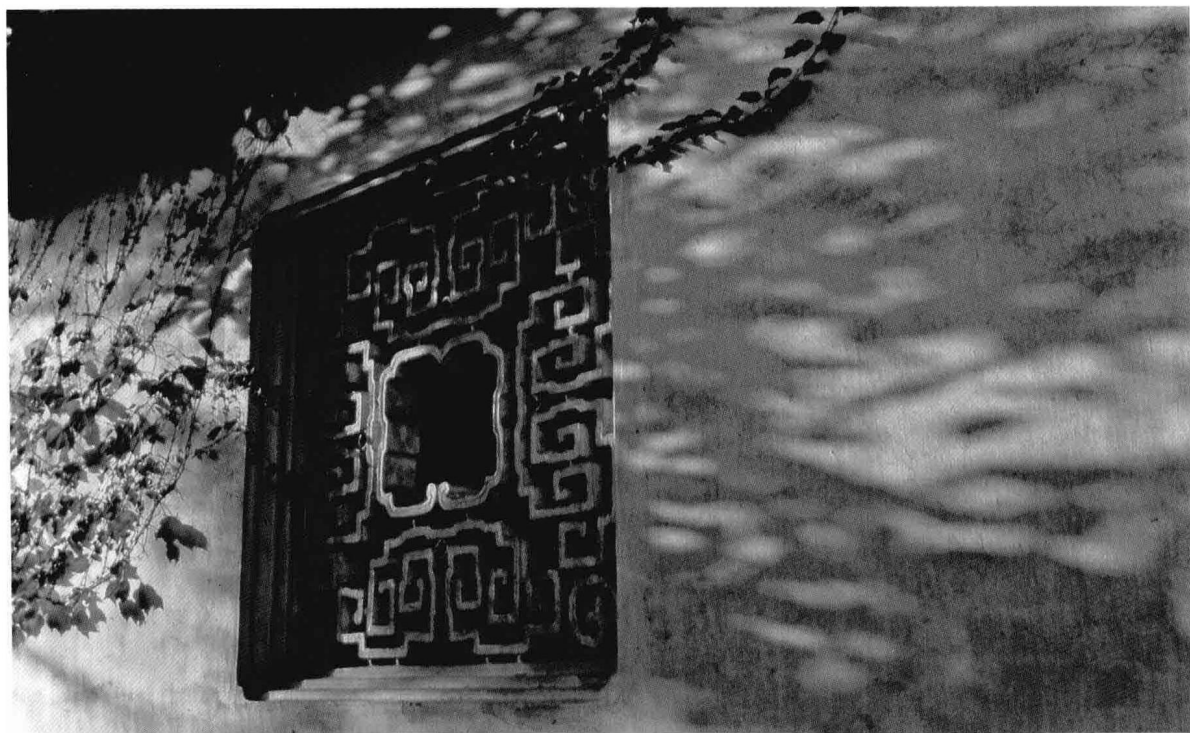
【图 65】苏州拙政园“听雨轩”内棋局（缪立群摄）

【图 66】苏州拙政园“海棠春坞”（缪立群摄）

【图 67】《粉墙树影自重重》——苏州艺圃“浴鸥”小院（陈健行摄）

【图 69】《一抹夕阳窗影斜》——苏州耦园（陈健行摄）

【图 75】佛山南海颐景园“水天绿净”景区（景盛摄）

【图 86】苏州留园“五峰仙馆”的楠木厅内景（郑可俊摄）

写在前面

我爱园林，又爱美学。

许是为情所牵，由思所萌，我尝试着移花接木，如此这般地把园林之花嫁接到美学的“砧木”之上。居然，也成活了。园林美学，作为一门新兴的边缘学科，经时历世，长势日旺……有人说，杂交是培育新品种的好方法，不但容易成活，而且生命力强，生长势快，优势集中，等等。亲历的事实，使我心有同感。就《中国园林美学》的出版来看，且不说南京的版本，就说北京版——中国建筑工业出版社千禧之年版，已付印二版七次，计一万五千册；而《苏州文化丛书·苏州园林》作为“准学术著作”，几年来也印了五次，两万四千册，这都是我始料未及的。当然，这主要是地与我所，天与我时，由于我生活在园林之城——苏州，更欣逢盛世造园的时代、生态文明的世纪。在今天，园林、绿色、文化……已成为世界性的热门话题。

园林文稿的写作，最是心与景会，情与物洽。这不是卧游，而是神游，笔游，更是运思于前、成文于后的那种体察、验证性的实地之游。如是，“园日涉以成趣”，不断地憧憧往来于纸上园林和现存园林之间，访胜寻幽，探赜品韵，乐此而不疲。这虽免不了奔走之苦、翻检之劳，甚至意外地出现一波三折，然始终坚执素襟，兴味不减，只觉得其情浓浓，其乐融融。

又由戏迷变成了园迷。涉园品韵之初，先是写了一些游赏风景园林的小诗，也发了一些与园林直接或间接有关的偶感性短文和美学论文；80年代伊始，以写美学小品、艺术随笔为主，园林题材是为重点，《中国园林美学》也逐步成稿于此时；90年代则以主要精力撰写书稿，但短文写作仍未辍笔。而今早逾古稀之年矣！对我来说，品味有文，品韵有录，倒也薄有绩效，现在该是搜罗散篇余墨，整理结集的时候了。

回顾这大半辈子的写作生涯，返观近半个世纪来涉园品韵路上所留下或浅或深，甚至旁逸斜出的累累履印，感到首先应清点篋筒，对北京版《中国园林美学》、《苏州园林》以及谢孝思先生主编《苏州园林品鉴录》中我所写长达数万字的《苏州园林美学》之外的有关论著，按长篇从严，短篇适当从宽的原则，进行遴选，编入于集中。

所谓长篇，是指系统的园林理论著作和有关园林的学术论文，由于它有一定的学术性，有些又与一印再印的著作呈某种交叉，因而只能少选，或者适当加以摘录。不过，苏州园林文学史却是一个全新的领域，故而选出一组有代表性的，以见一般。

所谓短篇，是指以苏州园林为主的有关美学小品、艺术随笔，还包括偶感、断想、笔记、序跋、浅评、游记以及偶尔学写的小诗、楹联等，另有一些未定稿、未完稿。这类文章，由于篇幅短小，突出一点，轻便灵活，笔致闲放，具有一定的可读性。对这类文章，尽可能保持其发表时的原貌，但有些又不得不作一定变动，如有的在编发时限于篇幅而被删简，这次则予以恢复；有的为前期之作，虽然当时反应尚佳，但世易而时移，必然有所不足，何况我又有平时所积累的卡片笔记在，除了润色外，据此还不难作一定的增删或续补，以偿敝帚自珍之愿。当然，有些又是绝对不能改动的。

数十年来的文章，林林总总，内容驳杂，长短不一，数量颇多，要梳理真有些“剪不断，理还乱”。经过反复斟酌，初步按分类和编年相结合而以前者为主的原则，归纳为如下栏目：

园蹊履痕——

所录更多的是写分解了的园林建构元素——建筑、山水、峰石、花木、精神性的品题等等，以及它们的艺术之美，此外还有我最心赏的形式美因素。多少年来，履痕处处，情思萦萦，我探美于建筑花木，品鉴于山水泉石，陶醉于色、光、影、声、香的虚景之中，可说是斟光酌色，捕风捉影。总之，是力图解构群类，细品芳馨，而偶有所得，即诉诸拙笔，以慰寸心。而今翻检旧录，依然能勾起我“吉光片羽”般的爱怜之情。

园缘散叶——

所录更多的是写园林的整体或群体，它们主要在苏州，也有在外地，其中还有我近年来所涉的“园中之园”，可聊补《中国园林美学》之不足（国内园林界对此也很少涉足）。此外，还侧重于我和园、和人、和事、和地、和

书等的情缘乃至情结。一次次，一件件，一本本，无不渗漉着我特殊的脉脉情愫，而今，恍如隔世，一个个印象浮现于如烟的记忆空间，我捕捉到的，只是雪泥鸿爪，散叶流云……

园论余津——

在理论上，所录多数可以一个“品”字概之。一位日本教授说，“西方人重美，中国人重品。”可谓一语中的，探得骊珠！回眸中国文化史，颇多《诗品》、《书品》、《画品》之作，琴、棋等也有品，唯独作为综合艺术的园林却没有品，更不用说建构有中国特色、渗透了现代学术理念的园林风格美学了。感慨之余，竟不顾迟暮之年，甘作弄潮之游，试写一组“园品”随笔，以为引玉之砖。此外，还涉及风景园林美学的拓展，石文化原生态资料的整理，中外园林建筑史上之谜的破解，等等，所撰所选，力求融理性于感性。

园史文荟——

园林与文心不可须臾离，文心乃园林之魂。苏州之所以寢寢乎臻于园林之城，离不开唐宋以来逐步荟萃而成的人文渊藪。有人说，中国的明清文学史，半部就在苏州，这固属夸张，但苏州园林文学不但历史悠久，而且质量在全国领先却是不争的事实。遗憾的是，悠远的苏园心灵史，却久久无人问津。我只能荷着钝锄，握着拙笔，试将这片处女地开垦。历时五载，我参与主编主撰了四卷本《苏州文学通史》，弩马十驾，功在不舍，终于通过爬罗剔抉，首次将苏州园林文学写入文学史中，其目的之一，是希望唤起园林界对整体性园林文学史这个富矿的关注和开掘。但是，文学史的读者并非园林研究者、爱好者，何况书中尽管历代辟有园林文学的相关章节，但作为边缘文学，仍不免被淹没在“纯文学”的汪洋大海中。为了弥补这一缺憾，特从书中选出某些专节录入“园史文荟”栏，以冀读者能一窥苏州园林文学诸如咏园诗、园记散文之丰、之盛，从而有裨于领悟园林的人文内涵和美学魅力。而更重要的，是跂望有志者能写出《苏州园林文学史》来。作为古老而又新兴的园林之城，苏州亟需这样的专著。当然，更渴望有填补学术领域空白的《中国园林文学史》问世。本书特设此栏，也是为了由衷表达蛰伏于心中的夙愿。

园事浅涉——歌德说，理论是灰色的，只有生活之树长青。此言良是，理论应该融入生活实践之中。在21世纪，我终于有缘参与园林设计特别是文化景观的设计。当然，这仅仅是一种粗浅的涉猎，但在古与今、中与洋、美与善、理论与实践、理想与现实相摩相荡之中，我正反两方面的体会颇多，这也是我园林之旅中的一段路程。不过，在集稿成书的过程中，由于这是个热点，因而被中国建筑工业出版社看中，意欲另行出版，书稿名为《风景园林品题美学——品题系列的研究、欣赏与设计》，2010年出版。所憾的是在本集中只能付之阙如了。这里作一交代，是拟将其与本书一起“亮”出来，以便方家和读者们一并作全面的批评匡正。