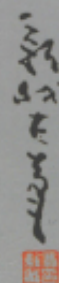




世界文化遗产
WORLD CULTURAL HERITAGE

中国古典园林
CLASSICAL CHINESE GARDENS

姑苏名园

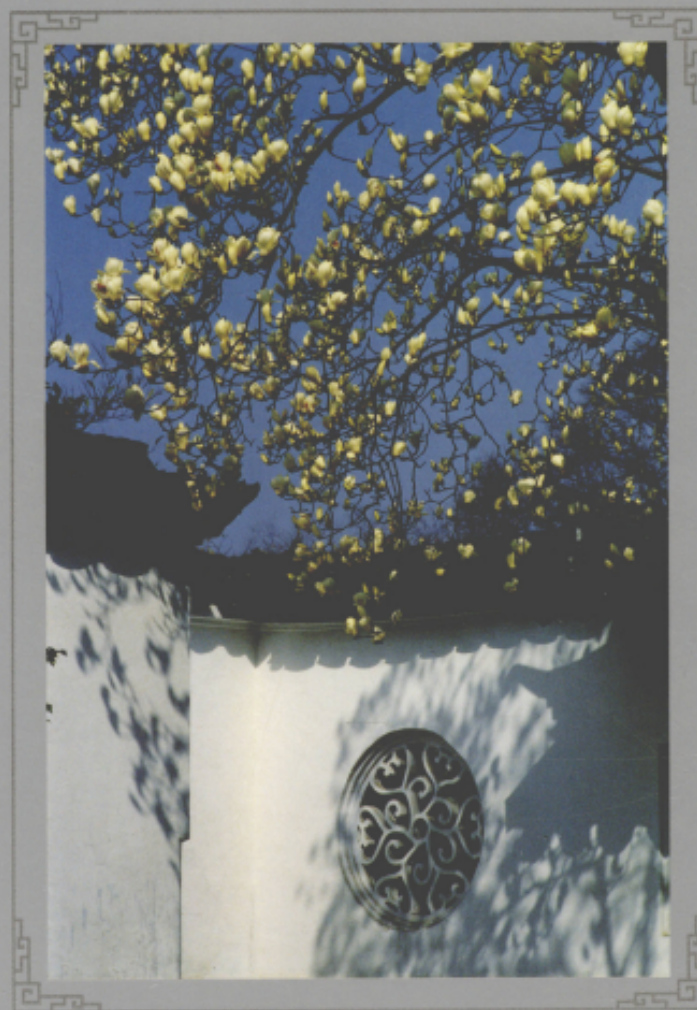


CELEBRATED GARDENS OF SUZHOU 陈健行 摄影



中国旅游出版社

CHINA TRAVEL & TOURISM PRESS



ISBN 7-5032-2956-X
K · 1085 定价: 150.00元



世界文化遗产
WORLD CULTURAL HERITAGE

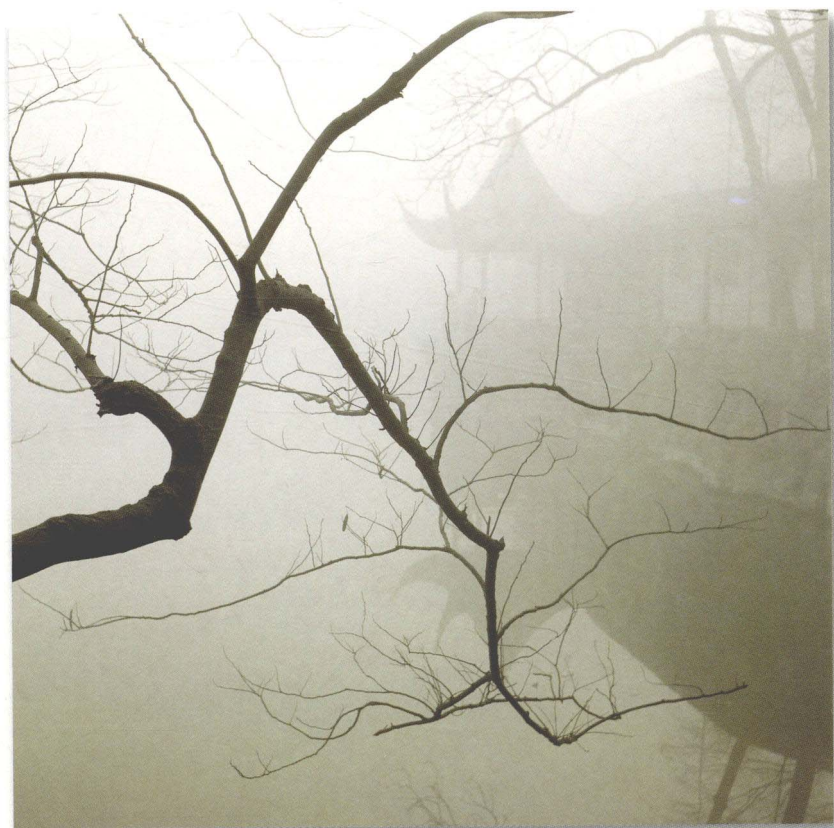
中国古典园林
CLASSICAL CHINESE GARDENS

姑苏名园

陈健行

CELEBRATED GARDENS OF SUZHOU

陈健行 摄影 PHOTOS BY CHEN JIANXING



中国旅游出版社 CHINA TRAVEL&TOURISM PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

姑苏名园 / 陈健行摄. —北京: 中国旅游出版社,
2006.9
ISBN 7-5032-2956-X

I. 姑... II. 陈... III. ①古典园林—苏州市—摄影
集 IV. K928. 73-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 102544 号

● 摄影: 陈健行
● 题字: 费新我 瓦翁
● 撰文: 陆文夫 亦然
● 英文: 王寓帆
● 日文: 程建安
● 法文: 黄兴中
● 装帧设计: 宋立民
● 封面设计: 赵芳
● 责任编辑: 龚威健
● 责任印制: 冯冬青

Photos by: Chen Jianxing
Inscriptions: Fei Xinwo Wa Weng
Text by: Lu Wenfu Yi Ran
English translation: Wang Yufan
Japanese translation: Cheng Jian'an
French translation: Huang Xingzhong
Layout design: Song Limin
Cover design: Zhao Fang
Executive editor: Gong Weijian
Printing and production: Feng Dongqing

书 名: 姑苏名园

出版发行: 中国旅游出版社

地 址: 北京建国门内大街甲九号

电 话: 010-85166715/6504

传 真: 010-65136282

h t t p : //www.cttp.net.cn

E-mail: cttp@ccta.gov.cn

邮政编码: 100005

制版印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

版 次: 2006 年 9 月第一版

印 次: 2006 年 9 月第一次

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印 数: 1-7500 册

印 张: 9

书 号: ISBN 7-5032-2956-X/K · 1085

定 价: 150.00 元

本画册所有作品, 未经作者同意不得移作他用, 侵权必究。

• 上海光明律师事务所苏州分所刘军律师 •

慧眼识园林

——读陈健行的苏州园林摄影

文 / 陆文夫



苏州园林是老祖宗为我们留下的遗产，这遗产不仅是苏州的，也是世界的；这遗产是一本耐读的书，每读一遍都会有新的发现，因为它写出来虽然是几座假山，一泓池水，可那内含的却是中国文化的各个门类。

陈健行用他的相机来阅读苏州园林，把这本耐读的书读了千百遍，把阅读的心得用美妙的画面呈现在人们的面前。为此他作了近半个世纪的努力。

陈健行生长在苏州园林的夹缝里，他家的前面是狮子林，后面是拙政园。这两座苏州的名园成了他青少年时代玩乐的天地；稍长以后他学习绘画，园林又成了他写生的场所，他和园林朝夕相处，身心和景色交融，激发起了艺术创作的欲望。他没有写诗也没有作画，却是用照相机来取代诗歌与画笔，把园林的景色如诗如画地加以表现。

苏州园林是浓缩的山川，人造的自然，是人与自然和谐的统一，造园者要在方寸的天地之中容纳万千意象，便使用了象征、寓意、联想、比拟；用诗歌的意境，用音乐的旋律——

调动一切艺术手段，使园林变得十分含蓄而耐人寻味；使得个中的妙处不能一览无余，而是要细细地寻觅。陈健行充分理解这一点，也使用了象征、寓意等相同的艺术手法来摄取园林的精髓。他的摄影作品没有一般的平面构图、景物的介绍，而是独辟蹊径，见人之所未见，用独特的眼光把那含蓄的内涵，把那稍纵即逝的景色固定在画面里。他的摄影作品看似写真，却重在写意，写出诗情画意。他写园中的春色萌动，却摄下了深院之中夺墙而出的一丛红叶；他拍夜来的风雨，用的是满地落花和那池塘的涟漪；他把亭台楼阁，曲桥碧水笼罩在清晨的薄雾之中，使得园内的景色有如仙境，朦胧飘逸。

苏州园林的建筑可谓是巧夺天工，它借助天公的春去秋来，日月星辰，风霜雨雪，使得人造的园林随着大地的运转而幻变。佳晴喜雨快雪能使园林增色；灯火月明花影更使人浮想联翩。陈健行对此十分敏感，他耐心地守候着，细细地观察着，抓住那稍纵即逝的刹那，把自然界对苏州园林的恩赐都收入了镜头。他抓住了漏窗的投影，构成了许多奇特的画面，在谁

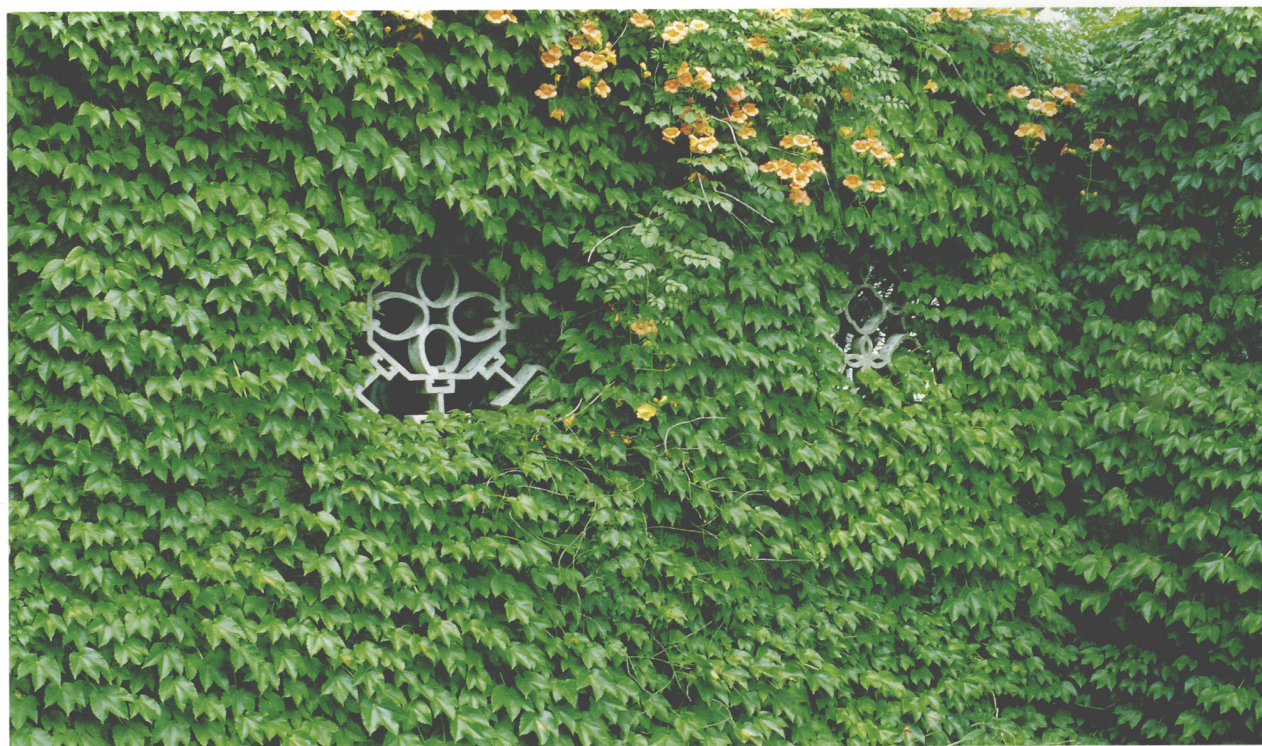
也不注意的地方竟有惊人的发现，把光与影作了淋漓尽致的发挥，可谓是园林摄影中的一绝，这一绝也是来之不易。他能够记得几月几日的几点几分，哪一座漏窗的投影是在什么地位。为了拍一幅满意的作品，他往往会守候几年，那种执著的追求是惊人的。

看过苏州园林的人再看陈健行的作品，会忍不住想把苏州园林再看一遍，跟着陈健行的镜头，想找到那被自己忽略的所在，想加深那美好的记忆；没看过苏州园林的人看了陈健行的作品，更会想寻找一个身临其境的机会。

Perceiving Classical Gardens

— An Impression of Chen Jianxing's Photographs of Suzhou Gardens

By Lu Wenfu



The classical gardens of Suzhou are cultural heritages left behind by our ancestors. Belonging to not only Suzhou but also the entire world, this legacy is like a book that stands careful reading and would present new discoveries every time one reads it. Depicted in the book are rockeries and ponds, while the elements contained inside fall into all the categories of Chinese culture.

Chen Jianxing reads the gardens with his camera. Over the past half a century, he has "read this book" hundreds of times and has endeavored to present his perceptions to the public through fascinating pictures.

Chen grew up among the Suzhou gardens. His earlier home faced the Lion Grove and backed on the Humble Administrator's Garden, and these two of the most famous classical gardens of Suzhou then served as Chen's childhood paradise. Later, as he began to learn painting, the gardens became the venues for his sketching. He spent most of the time in the garden, and a pleasant blending of his mind with the garden views aroused and fueled his desire for artistic creation. Instead of composing poems or drawing pictures, he chose to represent the picturesque beauty of the gardens through camera lens.

Embracing miniature landscapes and man-made nature, the classical gardens of Suzhou feature a harmonious integration of man and nature. In order to include all scenes in a limited space,

the garden designers adopted such techniques as symbolization, implication, imagination, and analogue. Artistic conception of poems, rhythms of music, and many other artistic approaches have been applied, bringing the gardens great charm that affords for thought and making it impossible for one to take in all pleasant attractions in a glance. With a thorough understanding of this design, Chen Jianxing also adopted the techniques of symbolization and implication while capturing the essences of the gardens. Rather than conventional plane composition and pure scenery introduction, Chen's photographic works show a new style of their own, revealing the implicative connotations of the gardens and framing the fleeting instants of enchanting views. His photographs are usually permeated with a poetic, idyllic flavor. In a photo depicting spring sprouting, a cluster of red leaves pops out from the wall of a compound; fallen flowers on the ground and ripples in pond are captured to echo the photo of night rain and wind; and viewing his photos of pavilions, towers, waters, and bridges enshrouded by morning mist, one will feel like entering a fantastic fairyland.

The architectures in Suzhou gardens demonstrate wonderful workmanships excelling nature. By tactfully taking advantage of the shifts of four seasons, the passage of time, and the changes of climate, the artificial gardens present varying scenes. Pleasant rains and silver snows add charm to the gardens, and bright

moonlight and blooming flowers leave visitors boundless space of imagination. Chen Jianxing is sensitive to almost every change in the gardens. He patiently waited and carefully watched, trying to grasp every enchanting beauty which appears suddenly and disappears in a twinkling and draw all the gifts of nature into lens. Of particular note, around the shadows penetrating the ornamental perforated windows, he has completed many distinctively amazing pictures, which showcase astonishing discoveries in the seemingly unimportant places through light and shadow. These photos contribute to Chen's unrivaled position in the circle of garden photography, and this position has cost Chen much time and endeavors. He can even remember the exact location of a window frame shadow at a specific time on a particular day. He would spend several years waiting and watching, simply for a moment which may contribute to a satisfactory photograph. A persistent spirit like this is breathtaking.

Viewers of Chen's photographs who have visited Suzhou gardens before would develop a desire for experiencing the gardens once again, so as to find the missing attractions and deepen the beautiful memories following Chen's lens. Those who have never been to Suzhou gardens would be eager for a chance of visit while appreciating Chen's photographs.

慧眼の士が見た蘇州の庭園

陳健行氏の蘇州庭園撮影

文／陸文夫



蘇州の庭園は、わが祖先が残してくれた遺産であり、それは蘇州のものだけに留まらず、世界のものでもある。この遺産は、何度読んでも飽かさない書物であり、読むたびに、新しいものを発見することができる。ざっと見れば、それはただの築山や池に過ぎないが、実は様々な中国文化を豊富に含んでいるものである。

陳健行氏はカメラを以って蘇州の庭園という本を読んでいる1人である。氏がこの本を千百回にわたって読んで読者に献呈したのは、この画冊に収められた美しい写真である。氏がこの画冊の写真を撮影するためには50年近いの心血を注いでいる。

陳健行氏は蘇州の庭園を見ながら育ってきたお方である。家の前は獅子林という名高い庭園にあたっており、後ろはもう1つの名園・拙政園を控えている。この2つの名園は氏の幼少時代の遊び場となったばかりでなく、やや大きくなって、また絵の勉強をする氏の絶好なスケッチの相手となっていた。氏の芸術創作の意欲は、こういう美しい庭園に身をおいて、知らず知らずのうちに生まれたものである。しかし、氏は詩を書くことも絵を描くこともせず、その代わりにカメラを以って、蘇州庭園の美しい景色を詩や絵のようにうまく表現している。

蘇州の庭園は山川が凝集された人工の自然で

あり、調和された人と自然との統一である。造園家たちは小さくて狭い土地で庭園づくりを行う際、意味深長で深い味わいを持たせるため、幾千万の意匠をくらし、象徴、寓意、連想、比喩、さらには詩や音楽のリズムなどあらゆる芸術の手段を取り入れた。こうしてつくられた庭園は、ひと目で余すところなく見渡せるようなものの代わりに、1つ1つ細かく見なければ分からないものになっている。この点を十分に理解した陳健行氏は撮影の創作をするに当たり、同じく象徴、寓意などの手法を用いて、庭園の精髓を十分に描き出している。氏の作品は、よく見られる平面構図や景物の紹介がなく、その代わりに独自の新しい風格を切り開いて、他人が無視する細かいところや、ちょっと放すとすぐに消え失せる景色をレンズに収め入れ、景物がもつ詩や絵のような境地を真実に写した写真である。例えば春が庭園に訪れたことを表現するには屏の外に突き出した紅葉を撮った、昨夜に風雨があったことを表現する落花と池のさざなみ、庭園が仙境のようで美しいことを表現するのに、特に薄霧が立ち込めた時を選んで楼台亭閣と曲がりくねった小橋を撮ったなど。

蘇州の庭園は、美しさが天然のものよりも巧みで、且つ春夏秋冬の季節の変換に従って変装している。風霜雨雪の日には人を酔わせるそれぞれの特色があり、夜の明月や灯火にはまた人々を深

く考えさせるものがある。これに敏感する陳健行氏はいつも根気よくこれを観察し、ちょっと放すとすぐに消え失せる大自然の、蘇州庭園への賜物を適時にレンズの収め入れる。彼が撮った「透かし彫り窓」の地面への投影から、人々は様々な奇特な画面を見出すことができる。これは光と影とを巧みに利用したものであり、誰もが注意しないところから人を驚かす氏の発見であり、氏の庭園撮影の奥の手の1つである。この奥の手を身に付けたのは決して簡単なものではない。氏は何月、何日、何時、何分に、どの「透かし彫り窓」がどんなところに影を投げたかを正確に覚えている。好ましい作品を作るため、氏は何年ものそこに待ってその現れに執着しているのである。

蘇州の庭園を見学したことがある方々は、いったん陳健行氏の作品をご覧になったら、またもう一度蘇州の庭園を見学し、陳健行氏のレンズを追って、かつて見逃したところを楽しみ、美しい記憶を深めたくなるに違いない。蘇州の庭園をまた見学しなかった方々は、陳健行氏の作品をご覧になったら、如何にしても行ってみるチャンスをつくりたくなるに違いない。

Les jardins de Suzhou en photo

—Vue pÈnÈtrante du photographe Chen Jianxing

Texte de Lu Wenfu



Les jardins de Suzhou sont un héritage laissé par nos ancêtres. Il appartient non seulement à Suzhou, mais aussi au monde entier. Cet héritage est un livre qui mérite d'être lu avec attention. A chaque lecture, on trouve des nouveautés. Quoiqu'il ne présente que quelques rocaillies ou une mare d'eau, leur connotation intègre les différents éléments de la culture chinoise.

En dégustant les charmes des jardins de Suzhou à l'aide de son appareil photographique, Chen Jianxing a lu mille fois ce livre épais et a offert au public ce qu'il avait appris sous forme d'images superbes. A cette fin, il a fait des efforts inlassables pendant un demi-siècle.

Chen Jianxing a grandi près des jardins de Suzhou, puisque le Jardin de la Forêt du Lion se trouvait devant sa maison et que le Jardin de la Politique des Simples derrière. Ces deux jardins célèbres étaient le domaine où il s'amusait pendant son adolescence. Un peu plus âgé, il restait du matin au soir dans le jardin qui est devenu le lieu où il dessinait d'après nature. Son existence en parfaite harmonie avec le jardin paysager a pour effet d'exciter son envie de création artistique. Sans écrire ni peindre, il a pris son appareil photographique pour présenter les paysages poétiques des jardins.

Les jardins de Suzhou sont le concentré des montagnes et des cours d'eau, les paysages naturels artificiels et le résultat de l'union harmonieuse de l'homme et de la nature. En utilisant les procédés de symbolisation, d'allégorisation, d'évocation et de comparaison, les bâtisseurs ont réuni des paysages d'une splendeur éblouissante

dans un espace très limité. En faisant valoir toutes les techniques d'expression artistique possibles, ils ont rendu les jardins pleins de connotations qui, comme ce qu'inspirent les poèmes et les mélodies de la musique, donnent beaucoup à réfléchir, si bien que tous leurs avantages ne peuvent être découverts d'un seul coup d'œil, mais il faut les chercher avec beaucoup d'attention. Chen Jianxing connaît bien ce truc et il a aussi utilisé les mêmes procédés artistiques pour tirer le suc des jardins. Ses œuvres photographiques ne comprennent ni plans ordinaires ni présentations écrites des images, mais en voyant ce qu'on n'a pas vu et en développant un style bien propre à lui, il a su saisir les connotations implicites et immortaliser les scènes splendides apparues instantanément. Il semble que ses œuvres ont été réalisées d'après nature, mais elles consistent en réalité à mettre l'accent sur ce qu'elles pourraient inspirer, notamment l'incarnation de la poésie. Ainsi, il a photographié une touffe de feuilles d'arbre rouges surmontant le mur d'enceinte pour exprimer le paysage pittoresque printanier qui s'offre partout dans le jardin, et les fleurs mortes jonchant le sol et les rides à la surface de l'eau d'un bassin pour faire penser au vent et à la pluie de la nuit. En photographiant les kiosques, les terrasses, les pavillons, le plan d'eau et le pont en zigzag voilés par le brouillard du matin, il montre un jardin évoquant le monde des Immortels avec ses paysages flous et insaisissables.

La construction des jardins de Suzhou est un travail superbe dont l'art surpasse la nature. En fonction de l'alternance des saisons, du cours du soleil, de la lune et des étoiles et des phénomènes

météorologiques comme le vent, le givre, la pluie et la neige, les jardins artificiels changent d'aspect. Le beau temps, la pluie et la neige ajoutent à la beauté du paysage, tandis que les lumières, la lune et les fleurs balançant au vent donnent libre cours à l'imagination des gens. Chen Jianxing est très sensible à ces phénomènes. Il attend avec patience, observe attentivement et saisit le bon moment pour immortaliser les charmes magiques que la nature donne généreusement aux jardins de Suzhou. En mettant à profit les ombres projetées à travers des lucarnes, il a réalisé de nombreux clichés étrangement beaux. A un endroit auquel personne ne fait attention, il peut travailler à une découverte surprenante. Il a fait valoir la lumière et l'ombre à la perfection pour réaliser des photos extraordinaires. Ce succès lui a coûté de grands efforts. Il peut se rappeler le moment, la date et l'endroit précis de prise de chaque photo. Pour réaliser une œuvre satisfaisante, il peut attendre pendant plusieurs années dans un esprit d'opiniâtreté inhabituelle.

Quand ceux qui avaient déjà visité les jardins de Suzhou ont vu les œuvres photographiques de Chen Jianxing, ils ne pourraient peut-être s'empêcher d'aller parcourir encore une fois ces mêmes jardins afin de trouver ce qu'ils avaient négligé autrefois en se référant aux vues prises par Chen Jianxing et de revivre leurs beaux souvenirs. Dans le cas où ceux qui n'avaient pas visité les jardins de Suzhou auraient vu les œuvres de Chen Jianxing, ils voudraient



春色满园尽朝晖 〔拙政园〕
Spring fills the garden with radiance. (Humble Administrator's Garden)



四壁荷花三面柳 〔拙政园〕

Lotus flowers on four sides and willow trees on three. (Humble Administrator's Garden)



霜叶红于二月花 〔拙政园〕

Frosted leaves gleam redder than the flowers of February. (Humble Administrator's Garden)



闲敲棋子落灯花 〔拙政园〕
Beating the chessman idly with the fall of snuff. (Humble Administrator's Garden)



花影午时天 [拙政园]
A noontime flowery shadow . (Humble Administrator's Garden)



谁家新燕啄春泥 [拙政园]

By every house new swallows peck at spring mud. (Humble Administrator's Garden)



嫩于金色软于丝 〔拙政园〕
As tender as gold and as soft as thread. (Humble Administrator's Garden)



斜日到窗前 [拙政园]

The setting sun casts a shadow of window frame. (Humble Administrator's Garden)