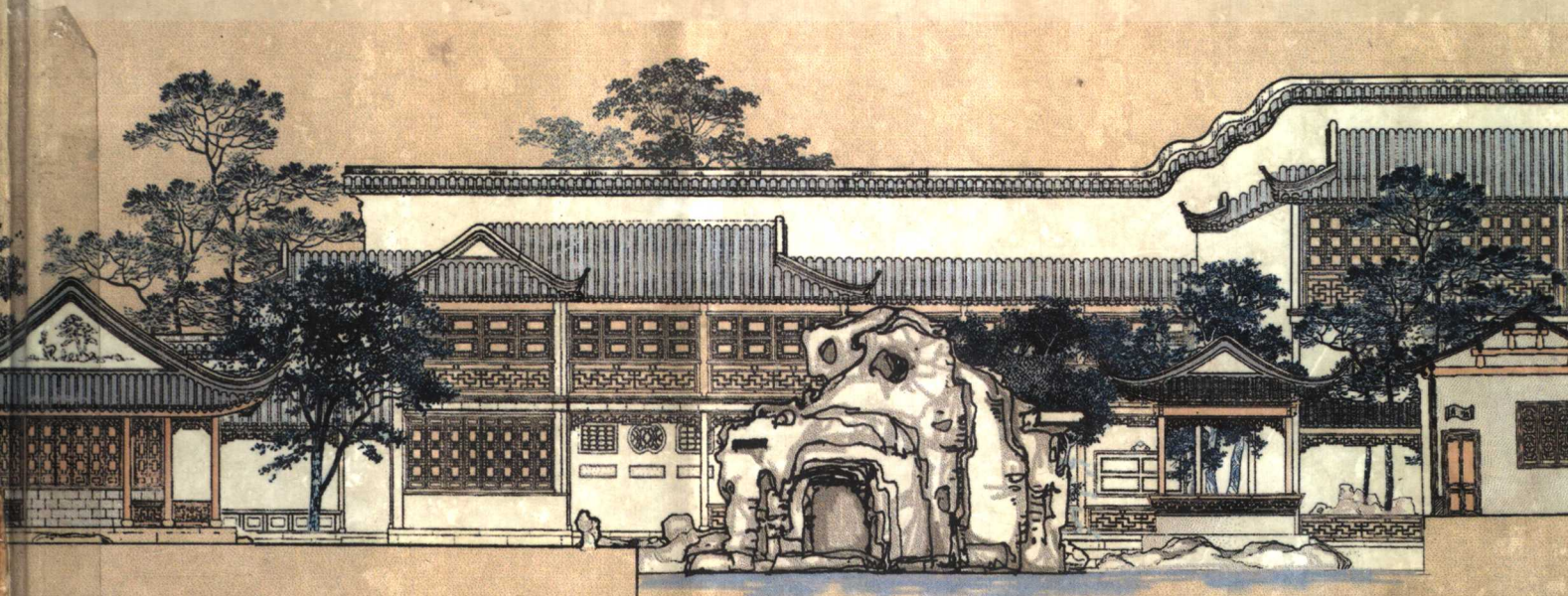

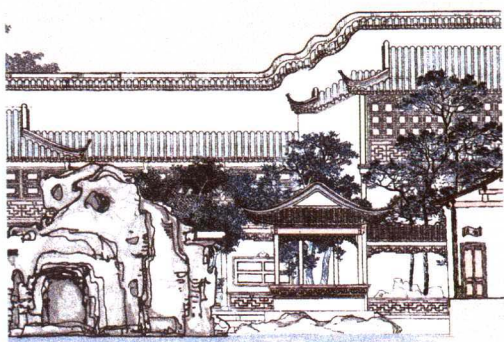
苏州园林

SUZHOU GARDENS

苏州园林设计院 编著
SUZHOU INSTITUTE OF
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN

中国建筑工业出版社
China Architecture & Building Press

苏州园林

SUZHOU GARDENS

苏州园林设计院 编著

SUZHOU INSTITUTE OF

LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN

中国建筑工业出版社

CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

苏州园林: 中英文对照 / 苏州园林设计院编著. - 北京
中国建筑工业出版社, 1999.4

ISBN 7-112-03758-1

I. 苏… II. 苏… III. 园林建筑 - 建筑艺术 - 江苏 - 苏州
- 图集 IV. TU986.625.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 05765 号

苏州园林

SUZHOU GARDENS

苏州园林设计院 编著

SUZHOU INSTITUTE OF

LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京广厦京港图文有限公司制作

深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

*

开本: 880 × 1230 毫米 1/16 印张: 16

1999 年 4 月第一版 2000 年 6 月第二次印刷

印数: 2,501-3,500 册 定价: 150.00 元

ISBN 7-112-03758-1

TU · 2901 (9090)

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)

编委会主任	徐文涛
编委	(按姓氏笔划为序)
	匡振鹍 吴 玲 张树多 张慰人
	范全兴 贺凤春 徐 阳 谢爱华
主 编	匡振鹍 张慰人
副 主 编	张树多 徐 阳 贺凤春
撰 稿	张慰人 匡振鹍 谢爱华 徐 阳
	贺凤春 张树多 吴 玲
摄 影	张振光 周建民 郑可俊 陈健行
	周仁德
插 图	陆 庆 陆继延 王建国 张 真
	潘志东 屠伟军 朱红松 陈 溯
	王英鹰 蔡莉娟 沈思娴 朱涤龙
	楼 强
翻 译	柯艾瑞(挪威) 张 丽
译 审	马 琪
责任编辑	王伯扬 张振光
封面设计	蔡宏生
版式设计	蔡宏生 赵子宽

Director of Compilers' Committee:	Xu Wentao
Compilers:	Kuang Zhenyan Wu Ling Zhang Shuduo
	Zhang Weiren Fan Quanxing He Fengchun
	Xu Yang Xie Aihua
Chief Editors:	Kuang Zhenyan Zhang Weiren
Associate Chief Editors:	Zhang Shuduo Xu Yang
	He Fengchun
Writers:	Zhang Weiren Kuang Zhenyan Xie Aihua
	Xu Yang He Fengchun Zhang Shuduo
	Wu Ling
Photographers:	Zhang Zhenguang Zhou Jianmin
	Zheng Kejun Chen Jianxing
	Zhou Rende
Illustrators:	Lu Qing Lu Yanji Wang Jianguo
	Zhang Zhen Pan Zhidong Tu Weijun
	Zhu Hongsong Chen Su Wang Yingying
	Cai Lijuan Shen Sixian Zhu Dilong
	Lou Qiang
Translators:	Erik Klepshvik Zhang Li
Translation Reviser:	Ma Qi
Executive Editors:	Wang Boyang Zhang Zhenguang
Binding Designer:	Cai Hongsheng
Format Designers:	Cai Hongsheng Zhao Zikuan

内 容 提 要

苏州园林是中国文人写意山水园的典型代表，
它的造园理论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。

本书有重点地选择苏州园林的发展文脉、

景观塑造、

意境创作、

空间经营和造园思想等方面的内容，

力图阐述、

总结苏州园林艺术的基本特征和规律。

由于本书的著者是园林规划设计人员，

他们从园林创作的视角来研究苏州园林，

一定程度凝聚了造园的实践经验，

一些见解颇有新意，

对广大读者和专业人员会有所启示。

书中插图十分精美，

系用现代工程绘画技术绘制，

较好地表现出苏州古典园林的艺术神韵，

很有观赏性。

本书既可作游览者的品赏读物，

对专业技术人员亦不乏参考价值。

SUMMARY

Suzhou gardens are the typical embodiment of the Chinese literary allusions and analogous with the freehand brushwork in traditional paintings. The theories behind the classical Suzhou garden building incorporate not only natural science, but also social science, and it has since long been research subjects of scholars and professionals.

This book attempts to clarify and elaborate the basic characteristics and natural laws of Suzhou gardens through an explanation of its development evolution, creation of landscape and artistic conception, usage of space as well as philosophy of garden creation.

Due to the authors are garden planners and designers, some new ideas included in the book have combined their knowledge and practical experiences from a visual angle of garden creations, which will provide valuable inspiration to the readers and professionals. A number of exquisite illustrations beautifully expresses the artistic essence of Suzhou classical gardens. The book will not only attract tourists, but will also be a beneficial reference to professional technicians.

目 录 Contents

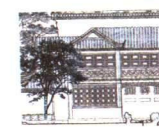
2	序 Preface	徐文涛 Xu Wentao
---	--------------	------------------

5	苏州园林概论 Outline on Suzhou Gardens	
---	-------------------------------------	---

37	拙政园 The Humble Administrator's Garden	
----	--	---

63	留园 The Lingering Garden	
----	----------------------------	---

97	网师园 The Master-of-Nets Garden	
----	----------------------------------	---

121	环秀山庄 The Mountain Villa with Embracing Beauty	
-----	--	--

135	狮子林 The Lion Forest Garden	
-----	-------------------------------	---

155	艺圃 The Garden of Cultivation	
-----	---------------------------------	---

173	耦园 The Couple's Garden Retreat	
-----	-----------------------------------	---

195	沧浪亭 The Surging Waves Pavilion	
-----	-----------------------------------	---

211	退思园 The Garden of Quiet Meditation	
-----	---------------------------------------	---

229	怡园 The Garden of Pleasance	
-----	-------------------------------	---

序

这是一本值得一读的书。它是园林规划设计专家从园林创意和设计的视角来看待苏州园林，颇有新意。

苏州风物清嘉，人文荟萃，历来是中华文苑艺林的渊藪之区，是江南文化中心。千百年来，许多著名人物在这里留下了遗迹，例如，春秋时的“兵学圣典”《孙子兵法》作者孙武，东晋大画家顾恺之，宋代名相范仲淹，通俗文学家冯梦龙，明代建筑大师蒯祥，清代朴学大师俞樾以及著名的历史人物顾炎武、章太炎、柳亚子等等，举不胜举。唐至清末，苏州共出状元50多人，雄居全国之首，是名副其实的“状元之乡”。苏州一地名列画史的著名画家就有1200多人，“明四家”沈周、文征明、唐寅、仇英开创的吴门画派，更是蜚声中国画坛。

在优越的自然条件、丰盛的特产、灿烂的文化之中，苏州产生的如诗如画的古典园林，以其数量多、建筑精、植物美、文化内涵丰富而独步江南，誉满中外，成为我国优秀传统文化中的瑰宝和人类共有的文化遗产。

中国的造园艺术渊源于中国的文学和绘画艺术，特别受到唐宋以来的文人写意山水画的影响，苏州古典园林是文人写意山水园林的典型代表。中国园林在其发展过程中，形成了包括皇家园林和私家园林在内的两大系列，前者集中在北京一带，后者则以苏州为代表。由于政治、经济、文化和自然地理条件的差异，两者在规模、布局、体量、风格、色彩等方面有明显差别：皇家园林以宏大、严整、艳丽称胜，而苏州园林则以小巧、自由、精致、淡雅、写意山水见长。在历史长河中，苏州园林与众多文人雅士有着密切关系，如文征明、文震亨、范成大、沈周、唐寅、俞樾、张大千等等，而“吴门画派”更是中国文人画的主要大本营之一。

苏州古典园林的重要特色之一是它不仅是历史文化的产物，同时也是中国传统思想文化的载体。表现在园林堂构的命名、匾额、楹联、书条石、雕刻、装饰，以及花木寓意、叠石寄情等，不仅是点缀园林的精美艺术品，同时储存了大量的历史、文化、思想和科学信息，物质内容和精神内容都极其深广。其中有反映和传播儒、释、道等各家哲学观念、思想流派的；有宣扬人

生哲理、陶冶高尚情操的；还有借助古典诗词文学，对园景进行点缀、渲染，使人于栖息游赏中，化景物为情思，产生意境美，寄托情思，获得精神满足的。园中汇集保存完好的中国历代书法名家手迹，如孙武、苏舜钦、王羲之、王献之、苏东坡、司马光、王安石、文天祥等文人墨迹，洋洋大观，是珍贵的艺术品，具有极高的文物价值。

苏州古典园林宅园合一，可赏、可游、可居，这种建筑形态的形式，是在人口密集和缺乏自然风光的城市中，人类依恋自然，追求与之和谐相处，美化和完善自身居住环境的一种创造。反映了中国江南地区高度的居住文明，影响到整个江南城市的建筑格调，体现了当时城市建设科学技术水平和艺术成就。

苏州2000多年来绵延不断的造园历史，是中国私家园林史的一个缩影，在世界园林发展史上占有重要的地位。苏州古典园林是与西方造园体系并驾齐驱的东方园林的主要代表，是世界园林发展的主要渊源之一。这份珍贵的文化遗产，不仅属于中国，而且具有世界意义。1997年12月，“苏州园林”被联合国教科文组织遗产委员会列入世界文化遗产名录。

苏州园林的建构内涵覆盖了自然科学和社会科学领域的众多方面。苏州古典园林必须以实体的存在来体现存在价值，以群体的形式构成研究体系。现存的苏州古典园林，结构完整、保存完好，是研究和了解中国造园学、建筑学、人文学、美学、哲学、植物学、水利学、环保学以及民俗学难得的教材。

最后要说的，这本书的编著者都是园林设计工作者，他们为国内外设计过众多园林，同时又悉心研究总结传统园林艺术，编著了这一本好书。相信这本书不仅可以使旅游者读后回味无穷，也会使研究苏州园林的专业工作者和爱好者获得新的启发、新的资料、新的灵感。为此，我以诚挚的感情向参加本书编辑、撰稿、摄影、绘图的同志们表示祝贺，并期待着更多更美的园林专著问世！

徐文涛

1998年12月

Preface

This is a book well worth reading; professional garden designers are looking at Suzhou gardens from the points of view of creativity and design in a novel way.

Suzhou's customs and people are special; a lot of talent is accumulated here. Historically this is a place where the arts and culture have flourished and developed - it is the cultural centre of south-east China. Over several thousand years many famous people have left their imprints here; such as Sun Wu, the author of "Sunzi's Art of War", from the Spring and Autumn Period, the Chancellor Fan Zhongyan of the Song dynasty; Feng Menglong, well known critic of Vernacular Literature; Kuai Xiang, Master Builder of the Ming dynasty, to mention but a few. From the Tang to the Later Qing dynasty, more than 50 outstanding scholars have come from Suzhou, more than from any other place in China. Suzhou is therefore named "Birthplace of Scholars". More than 1200 well known painters come from Suzhou.

Under such favourable natural conditions, with abundant local products and magnificent culture, classical gardens of poetry and painting have emerged; these south-east China gardens are numerous, with exquisite design, beautiful vegetation and rich cultural connotations. They are well known both in China and abroad, and are considered as outstanding treasures of traditional China, as well as a cultural heritage belonging to all of mankind.

China's art of garden design stems from the arts of literature and painting, and has since the Tang and Song dynasties been particularly influenced by the art of mountain and water painting. Suzhou classical gardens are representative of these mountain and water paintings. China's gardens have evolved into two main types - royal gardens and private gardens; the former are concentrated in the Beijing area, and the latter are found in the Suzhou area. Due to different

political, economic, cultural and natural conditions, these two types differ considerably in size, layout, magnitude, style and colour, etc.

Royal gardens are vast, complete and bright; Suzhou gardens are small and delicate, natural, and quietly elegant; similar in style to the freehand brushwork of a traditional Chinese painting. Historically, Suzhou gardens are closely connected to many famous scholars, such as Wen Zhengming, Wen Zhenheng, Fan Chengda, Shen Zhou, Tang Yin, Yu Yue, Zhang Daqian, etc. The scholars and painters of the Wu School (Wu is an ancient name of South East China; translator's remark) are some of the most important in China.

The Suzhou classical gardens are not only a result of cultural history; they are also a foundation for traditional thinking, expressed in names of gardens, horizontally and vertically inscribed tablets, carvings, decorations as well as the significance of flowers and vegetation, and shapes of rocks. These gardens are not only creations of art; they encompass knowledge of history, culture, philosophy and science - rich in material and spiritual contents. They reflect and disseminate the various philosophical tenets of Confucianism, Buddhism and Taoism, etc. They also tell the philosophy of life, molding people's temperaments. In addition, they also draw support from ancient literature embellishing the scenery of the gardens, giving rise to artistic conceptions and yielding spiritual satisfaction. Suzhou gardens also preserve and retain the handwriting of famous artists throughout history, such as Sun Wu, Su Shunqin, Wang Xizhi, Wang Xianzhi, Su Dongpo, Sima Guang, Wang Anshi and Wen Tianxiang, etc. These are truly works of art, high in cultural value.

Suzhou classical gardens serve both as residence and

garden - to be enjoyed, to be visited, or to be lived in. This type of architecture is created in densely populated cities in lack of natural scenery, where man, depending on nature and seeking harmony with nature has combined these in beautifying and perfecting his living environment. These gardens also reflect south-east China's high level residential life. Suzhou gardens have influenced the entire architectural style of south-east China cities, and express the scientific level and artistic achievement of urban construction.

4 The last 2000 years' history of building gardens in Suzhou epitomizes all private gardens in China, and occupies an important position in the development of gardens all over the world. Suzhou classical gardens are as important as gardens in the western world, and the main representative of eastern gardens, as well as one of the sources of worldwide garden design. The design of Suzhou classical gardens incorporates natural science and social science, and many other aspects. Suzhou classical gardens express their value by their actual existence. The ones that still remain are complete in design, well preserved, and represent

excellent study material for those engaged in research on garden design, architecture, humanities, aesthetics, philosophy, botany, irrigation, environmental studies and folklore.

On a final note; the authors of this book are garden designers. They have provided this book for designers and researchers of traditional gardens in China and abroad; the basic aim has been to write an interesting book and publish a work of high quality. We believe that this publication not only will give travelers valuable information, but will also give new ideas, new information and new inspiration. For this, I truly congratulate the editors, writers, photographers and artists of this work, and hope more books about gardens will be published.

Xu Wentao

December, 1998

苏州园林概论

沿革

苏州是我国古典园林的萌发地之一，为江南私家园林精萃汇聚之处，历史久远，造艺精湛，素有“江南园林甲天下，苏州园林甲江南”之美誉。苏州园林在世界造园史上有着独特的历史地位，是中华民族之瑰宝。1997年12月联合国教科文组织遗产委员会将苏州古典园林列入了世界文化遗产名录。

苏州的园林与苏州古城并存，源远流长，已有2000多年的历史。春秋时代（公元前514年）吴王阖闾令伍子胥“相土尝水”、“象天法地”营建苏州城后，当时的君王皆喜营造官室和苑囿。史料多有载示。《吴地记》载“吴国夏驾湖（位于今苏州学士街一带），寿梦盛夏乘驾纳凉之处，凿湖为池，置苑为囿。”这是苏州最早的造园记载。当时吴王阖闾、夫差治事的“吴宫”内，也具有明显的园林特点，宫中有“前园”和“后园”。前园有梧桐，后人称之为“梧桐园”。《吴郡志》载：“梧桐园，在吴宫，本吴王夫差园也。”后园“高树参天，绿树匝地”，杜牧诗句称“吴王宫殿柳含翠”，即咏此园。吴王夫差还在苏州郊外一带利用自然山水，大兴土木营建规模宏伟、极为奢华的“姑苏台”。史载：“台高三百丈，广八十四丈，可见三百里外”，周围建筑“辘轳环诘屈，横亘五里，崇饰土木，殫耗人力。上立春宵馆，又作天池，池中造青龙舟，又于宫中作海灵馆、馆娃阁，铜铺玉槛，宫之栏楯皆饰珠玉”。《江南园林志》称“楚灵王之章华台，吴夫差之姑苏台，假文王之灵台，开后世苑囿之渐。”当时吴国的苑囿还有很多，如“长洲苑”、“华池”、“华林园”、“南城官”、“消暑湾”、“锦帆泾”等。有些苑囿在史书上已称之为园，如《吴地记》、《吴越春秋》称“华林园在长洲县华林桥”“华林园在华林里”，《吴郡志》称吴国苑囿为“长洲林园”。吴国苑囿可谓盛矣。但都位于山野郊原，属于皇家园林范畴。苏州私人之宅园的史料始为仲雍第六世孙武真之“武真宅”。宅在今苏州纽家巷，宅中有池能招引凤凰翔集，因名为“凤池”。至清代尚存，名为“凤池园”。以上苑囿和宅园，都仅为园林之雏形，《江南园林志》称：

“吾国历代私园，每步武帝王之离宫别馆”。苏州私园同样也是承袭了吴国苑囿之组成要素。

东汉时（公元25年至220年）出现了苏州最早有记载的私家园林“笮家园”。同治《苏州府志》载：“笮家园在保吉利桥南，古名笮里，吴大夫笮融所居”。惜仅有园名留世。苏州最早有园貌文字记载的首推东晋（公元317年至420年）当时称为“吴中第一”的顾辟疆园。园主顾辟疆史料称：“官郡功曹、平北参军。性高洁，家有园。王徽之来游，不忍去”。其林泉池馆之胜，名噪一时。该园至唐代犹存。诗人李白，陆羽、皮日休都有描写园内景色的诗句，如“柳深陶令宅、竹暗辟疆园”、“辟疆旧园林，怪石纷相向”、“辟疆东晋日，竹树有名园。年代更多主，池塘复裔孙”、“入门约百步，古木声窸窣；广槛小山欹，斜廊怪石夹”。园景之美，被后人誉为“吴中第一私园”，诗中点明了园中有茂盛的竹林、灵巧的建筑、古老的树林与池塘。而叠石为假山，则是苏州造园的一大发展。在当时，有史料记载的私家园林还有“载颢宅”。园内“聚石引水，植林开涧，少时繁密，有若自然”（《吴郡图经续记》）。以上园景的描述，可知当时造园已采用堆山、理水、植树栽竹，追求其自然意境，艺术水准达到了相当高度。

由隋至唐三百多年间（公元581年至907年）社会较为稳定，贯通南北之大运河的开凿，更推动了江南经济的发展，当时苏州一带呈现一派繁荣富庶。诗人白居易对苏州曾作“当今国用多出江南，江南诸州，苏为最大”的评述。世族豪门、巨贾富商为了生活享乐，纷纷聚居吴中，建宅筑园。有史可稽的私家园林，隋代有“孙附马园”，园中“古树枵腹臃肿，中有孔，可匿人”。至唐代有“孙园”，白居易曾题诗：“孙园虎寺随宜看，不必遥遥羡镜湖”。诗人陆龟蒙的宅园在临顿里，即今拙政园一带，是一处具有田园风光的园林。皮日休称其为：“不出郭郭，旷若郊墅。”又据《长洲县志》载：“大酒巷（今为大井巷），唐时有富人修第其间，植花浚池，建水槛风亭，酝美酒以延宾旅”。

唐末五代十国（公元907年至979年），中国政局处于分裂、割据状态。北方虽然扰攘，江南却较安靖。

归有光在《沧浪亭记》中称：“钱镠困乱攘窃，保有吴越，国富兵强，垂及四世，诸子姻戚乘时奢僭，官馆苑囿极一时之盛。”吴越国广陵王钱元璩父子“好治园林”，大兴土木，建造南园、东圃、金谷园等。史料载：“南园岛屿峰峦，出于巧思。有安宁厅，思玄堂，及清风、绿波、迎仙三阁，还有清涟、涌泉、流杯等十五亭”。全园“广袤，空旷，多野趣”。东圃内“奇卉异木，名品千万。崇岗清池，茂林珍木”。《十国春秋》也称南园和东圃为“吴中之胜，奇卉异木”。而金谷园建于晋代景德寺故址（今环秀山庄）。元璩近戚孙承祐建造的“孙承祐池馆”也名盛一时。《吴郡志》载：“积土为山，因以潏水”，“积水弥四十亩，旁有小山，高下曲折，与水相萦带”，“草木郁然，崇阜广水，不类乎城中”，池馆“杂花修竹，三向皆水，旁无民居，左右皆林木相亏蔽”。北宋年间诗人苏舜钦即在其故址上筑名园“沧浪亭”，历代相沿至今。综观隋唐时期，我国文学艺术方面的山水诗、散文、山水画在这一阶段勃兴，势必影响到造园艺术。山水诗、画提炼的意境、情趣、构图布局理论，为苏州园林提供了丰盛的营养。园林不再仅仅是利用客观的自然山水之美，而是通过有意识对大自然美的提炼、凝聚，叠石为山，挖土为池，栽花植木，择点构筑等创作实践，创造出的山水园林能更完美吻合园主的审美情趣和居住、休憩的需要，呈现了很高的文化品位。造园的技艺已臻完备。

苏州的经济、文化，至宋代（公元960年至1279年）益见繁盛，乃有“天上天堂，地上苏杭”、“苏湖熟、天下足”之誉。据《吴郡图经续记》载：“自钱镠纳土至于今元丰七年，当此百年之间，井邑之富，过于唐世，郭郭填溢，楼阁相望，飞杠如虹，栉比棋布，近郊隘巷，悉甃以甃。冠盖之多，人物之盛，为东南冠。实太平盛事也。”经济的发展，同时促进了文学、艺术、科技的进步，书画艺术、文艺理论斐然可观，都为园林艺术的发展创造了更新的条件。当时苏州城内最为著名的园林当属“沧浪亭”。北宋庆历四年（公元1044年）遭贬诗人苏舜钦流寓吴中，见五代孙承祐池馆遗址高爽静僻，野水萦洄，遂以四万钱购得，并在水旁筑亭。因感

《孟子》“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足”之歌，名园为“沧浪亭”，并作《沧浪亭记》。其中以与诗人欧阳修对吟的联句“清风明月本无价，近水远山皆有情”，犹为人们传咏。与沧浪亭并美的还有苏州府学教授朱长文之“乐圃”。圃有堂、室、斋、庵、亭、台等各种构建；有山、有池、有桥；杂树荫郁，高或参云，在或合抱；花卉则春艳秋染，冬煜夏菁。另外，叶清臣的“秀野园”、蒋希鲁的“隐圃”、桃花坞处“五亩园”和“桃花坞别墅”、程致道之“蜗庐”、史正志之万卷堂（即今网师园前身）、范成大之“石湖别墅”，园林秀媚之态均可与沧浪亭媲美。北宋末年在苏州为宋徽宗采办“花石纲”之朱勔除向汴京（今开封）运送了大量太湖石和名贵花木用以建造“艮岳”外，在苏州，自己也营造了私人宅园“同乐园”和“绿水园”。园内“珍花异石，崇台晓榭”，其中还有十八个鱼池，分养各类观赏鱼。当时建园之风气已由府城播向郊县，私人宅园的特性愈加明显，园主在造园中借构筑诗情画意的园景，来寄托自己的感情和理想，满足生活享乐之需要。

元代（公元1279年至1368年），由于汉族不服蒙古贵族之统治，士族文人多借笔墨抒发内心愤懑，使文人画有所发展。有些画家直接参与了造园活动，他们将不求形似，超然物外，追求神似的写意山水画的画论开始运用于造园的实践。著名的狮子林始建于元至正二年（公元1342年），为天如禅师所建的菩提正宗寺之一部分，属寺庙园林。据《吴县志》载：“园中假山由僧天如惟则延朱德润、赵善长、倪元镇、徐幼文共商叠成，而倪元镇为之图。”以上四位都是画家，倪元镇（号云林子）是元代四大画家之一。“园内有竹万竿，竹下多怪石，状如狻猊者，林木翳密，盛夏如秋，虽处繁会，不异林壑”。

明代（公元1368年至1644年）苏州得以进一步发展，《吴中繁华》记有：“阊阖辐辏，绰楔林丛；城隅濠股，亭馆布列，略无隙地；舆马从盖，壶觞探盒，交驰于通衢永巷之中，光彩耀日；游山之舫，载伎之舟，鱼贯于绿波朱阁之间，丝竹讴歌，与市声相杂。”当时达

官贵人、文人雅士多爱在苏州置宅建园,以求身居城市而享山林之怡。造园之风盛于前代。《吴风录》载:“吴中富豪竞以湖石筑崎峰隐洞,凿峭嵌空为绝妙。”“虽间阎下户,亦饰小山盆岛为玩。”在造园的高潮中,当时不少著名画家如沈周、文征明、唐寅、仇英、董其昌、王世贞都曾直接或间接地参与了建园的实践。他们将文人画的理论巧妙地灌输到造园中去,形成了苏州园林很高的艺术品位和独特风格。如明正德年间(公元1509年)由御史王献臣所建之拙政园,规模初有200余亩,茂树曲池,胜甲天下。大画家文征明就为其绘图并作园记。周秉忠亲在留园内堆叠假山。沈周绘有东庄图和壑舟园图。文伯仁绘有石湖草堂图等。当时苏州城内园林众多,较有名的有“东庄”、“徐参议园”、“废园”、“怡老园”、“葑溪草堂”(又名天赐庄)、“墨池园”、“寄傲园”、“真趣园”、“沧隐园”、“五峰园”、“紫芝园”、“塔影园”等。这些园林的特点是洞石玲珑,云林掩映,秀艳精丽,超然城市而有山林之趣。据史料统计,明代苏州有园貌记载的园林达260多处,数量超过历史任何一时期。当时还出现了两部造园专著《园冶》(计成著)及《长物志》(文震亨著)。《园冶》论及园林创作的各个方面,从意匠到具体处理手法,被誉为“夺天工”。《长物志》将中国文人山水画的原理运用至造园艺术处理之中,对园中池、泉、石、山的运用,独具卓见。这两部出自苏州文人画家的园林著作,可称为中国造园史上的不朽杰作。

清代(公元1644年至1911年)苏州建园的社会基础更加坚实,造园之风经久不衰。据记载,在城内及近郊,清代建造的园林有100余处,加上历代留存的旧园还有50余处。那些遍布大街小巷、凿一池、架一山、筑一二亭的庭院尚不计在内。康熙进士沈朝初在《忆江南》词中就咏及“苏州好,城里半园亭”。城中有名的园林多不胜举:雅园、依园、秀野园、亦园、凤池园、五柳园、怡园、塔影园、可园、曲园、鹤园、听松园。可谓多是层峦怪石,楼阁廊榭,树荫如幄,红桥碧沼,各具特色。苏州的园林已形成了独树一帜的艺术体系,并逐渐影响中国北方皇家园林。北京园明园和颐和园、

承德避暑山庄都有仿建苏州园林的实例。朱启钤《重刊园冶序》中说:“南省之名园、名胜,康乾两朝移而之北,故北都诸苑及热河避暑山庄悉有江南之余韵。”

清末至民国年间(公元1911年至1949年),中国长期处于国弱民穷的境况,苏州园林日渐衰微。在抗日战争中,苏州历代保存下来的古典园林都受到了极大的破坏,绝大部分已经荒芜或残存。新中国成立后,从50年代开始,政府就十分重视园林这珍贵的历史文化遗产,专门拨款,组织专家,招集巧匠,按“修旧如旧,保存原貌”的原则,进行修复和保护,先后修复了拙政园、留园、狮子林、沧浪亭、网师园、怡园、西园,使其对公众开放。60年代又修复耦园及渔庄。80年代以来修整了艺圃、环秀山庄、北塔园、曲园、鹤园、听枫园、可园、五峰园等。据近年调查,苏州尚存大小古典园林及庭院69处。而且,从80年代初开始,在美国、加拿大、新加坡、日本等国由苏州专家和技师建造了一批苏州古典式的园林。从此,苏州古典园林真正重新大放异彩,享誉海内外。

地域与文脉

苏州园林始于春秋,发展于唐宋,至明、清两代为鼎盛时间,历史悠久。传世至今的名园数量之多,在国内可列首位。究其根源,苏州园林是产生在独特的地域、环境之中,具有良好的经济基础与物质条件,有先进的生产技术水平作保证,并且在积淀丰厚的历史文化、民情风俗的交融中孕育、升华而成。

苏州地处富饶的江南农业区,土地肥沃,湖荡密布,气候温和湿润,平野稻香,碧波鱼跃,是著名的鱼米之乡。

苏州城始建于春秋末(公元前514年),建城历史已有2500多年。在这漫长的岁月里,城址基本在原地没有变化。历史学家顾颉刚先生曾指明:“苏州城之古为全国第一,尚是春秋物,其所以久而不变者,即以河道环护也。”苏州建城后一直成为江南一带政治、经济、文化中心。建城始即称为“阖闾大城”,后称“吴

城”、“吴郡”，三国时成为“江东大都会”，至唐代苏州已是“人稠过扬府，坊闹半长安”，列为“十大雄州”之一。宋代苏州城“风物雄丽，为东南冠”，称之为“天堂”，元代时为“商业繁盛之良城”，明代则称为“江南之大郡”、“世间乐土在吴中”，清代更称之“上有天堂，下有苏杭”。苏州长期繁荣富庶，较少战乱，历代隐退、贬谪之官吏、富商巨贾及文人名士都视苏州为生活之乐土，纷纷在城内、近郊建宅造园，形成了“强家大族、畸接壤联”，使造园的需求能经久而不衰。由于城市位置、布局千年基本不变，历代许多园林都建造在前朝废园、旧址之上，不仅使原有古树名木、奇峰怪石得以保存，而且使城内园林数量不减。

苏州近郊太湖周围丘陵地区盛产玲珑剔透的太湖石和精良的建筑石料。有传统的烧窑技术、育苗技术，能供应优质的砖、瓦以及丰富的花草树木苗木。城市处于水网地带，市内河道密布，造园时凿池引水十分方便。这些都是造园必备的物质和自然条件。苏州地区历代能工巧匠辈出，当时社会上就有“良玉虽集京都，工巧则推吴郡”的传言，使造园有牢固的技术基础。

苏州园林独特艺术风格是在丰厚积淀的地域文化——吴文化的熏陶和影响下形成的，同时也成为吴文化的一个重要组成部分。

山清水秀、温暖宜人的环境，造就了苏州民众的“吴中软语”，也培育了他们温柔细腻群体性格。当地人民热爱这一方风水的思想构成了追求自然之趣、山水之趣、人生之乐时尚。这是吴文化产生的精神气候。吴文化由生活中各个领域文化组合而成，涉及到诗歌、文学、绘画、书法、戏曲、语言、工艺、家具、建筑、园林、饮食、民俗等。它们各具丰富的特色内涵，同时都反映出吴文化“温柔、细腻”的共同特征：“温存款款”的吴语、吴声；“清柔宛折最消魂”的吴歌；讲究色泽线条、清丽柔和、淡雅隽永的吴地服饰；精致实惠、可观可尝的饮馔食品；小桥流水、倩巧偏雅的居民住家，舟如画舫，车如彩舆，轿有绣帘，一切呈现出轻倩、绮丽、雅致和幽逸；乃至工艺摆件也无不小中见精，各具妙趣，供人把玩不尽。所有这些风貌都不同程

度地直接或间接地影响着苏州造园艺术风格。其中占极重要地位的吴中绘画及文学，更是直接而深刻地融进了苏州园林艺术之中。苏州历代人文荟萃、高手辈出、名迹广布，有名录的画家有1200余人之多。到明代更形成了在中国绘画史中占有重要地位的吴门画派。当时在苏州一带，成名的画家有300余人。画家们都有较高的文学修养。闲适的生活环境，且寓目于秀丽的湖山之中，闲步于幽雅的庭院之间，自然形成了一种温润之秀的美学趣味。其作品淡雅秀丽、明快清新，强调笔情墨趣，即兴写意，书画并茂，潇洒脱俗。这些风格与当时中原画家的思路大异其趣。吴门画派中不少人亲身参与了苏州的造园活动。他们或协助园主，或为自己建宅造园计谋划策，将自身向往自然之美，追求清高、淡泊的理想、情趣，寄托在园林立题之中。同时，将中国画画论的要素：“意（意境）、趣（情趣）、神（神韵）、色（色彩）”灵活地运用于造园的立意、构图、造景等处理手法之中。由于园主生活习性的需求，众多的吴地画家的参与，加上出色的能工巧匠的努力，使苏州园林成了“写意咫尺，山水园林”，体现出“师造化、夺天工”的空间艺术意境，是一幅幅令人忘情的“立体文人画卷”。苏州园林所呈现的清雅、恬淡、幽情、超逸、空灵、虚融的诗情画意，浓郁的书卷气息，正是吴文化的精髓和文脉。

景观与意境

苏州园林千岩万壑，碧波清流，景色似画，满园如诗，给人以强烈的艺术感染。它所以能深深打动人们的心弦，其魅力在于景观设计和意境创作。这是苏州园林造园理论和实践最值得注意的问题。

园林中有景可观，应该是造园的基本要求。园中有景，有了可观赏的对象，这座园林才具备观赏价值。苏州园林的艺术创作，首先表现在景观、景象的塑造上。景观或景象塑造，就是根据特定的地形和自然条件，将山石、水体、植物、建筑等组成多彩的景象空间，在不同的观赏点都能取得爽心悦目的画面。可以说苏州园

林是营造自然山水的艺术。审视苏州园林的发展历史,大量史料和造园实践,都能向我们提供这样一个事实,造园是造景的艺术。苏州园林中的景象、景区空间成为园林布局的基本单位。如:

东皋草堂,被视为常熟虞山二绝之一,建于明万历四十四年(公元1616年),史料记载,园中柳暗花明,月濯雪霁,有桃堤柳障、回廊香雾、虹桥醉月、湛阁听莺、别蒲蒹葭、雨窗观稼、西岭云生、波翻夕照等三十景^①,以为胜境。

其他如亦园十景^②、真适园(吴县)十六景^③、拂水山庄(常熟)八景^④、壑舟园(吴县东山)八景^⑤、沧江别墅(张家港)八景^⑥、雅园八景^⑦、惠荫园八景^⑧等等均名噪一时,颇有影响。

现存园林,亦莫不以景取胜。如耦园,位于娄门新桥巷,园广约十一亩,三面临流,清顺治年间始筑,浮红漾碧,称“涉园”。有宛虹桥、浣花井、觅句廊、月波台、红药栏、芰梁、笕簪径、流香榭八景。光绪年间,园主扩建西部,遂成东、西二园,故改名“耦园”。东园有城曲草堂、双照楼、筠廊、樾廊、邃谷、受月池、宛虹杠、山水间、枕波轩、听橹楼十景。西园有织帘老屋、还砚斋、水木明瑟等景观。

又如拙政园,茂林曲池,名冠三吴。筑园之初有柳隍、若墅堂、梦隐楼、繁花坞、倚玉轩、芙蓉隈、桃花汊、小飞虹、小沧浪等三十一景^⑨。文征明有《拙政园诗》、《拙政园图》描绘其景。今有海棠春坞、雪香云蔚、烟波画船、柳荫路曲、荷风四面、志清意远、别有洞天、听松风处等诸胜。

综上所述,不难发现,苏州园林的景观、景象极为丰富。无论是池泉山石、茂林修竹、月色风声、云雾烟霞,还是曲桥小径、亭台楼榭、词联诗刻,都可以构成景观。同时,还常借助于声、光、影、味塑造无形虚景,如风声、雨声、泉声;花影、月影、云影;鸟语、虫鸣、花香等等,使得园景千变万化,丰采纷呈。

苏州园林景观、景象的营造,往往倾注了文人、画家、园主崇尚自然、寄情山水、追求自然美的情感。清代王夫之说:“情景虽有在心在物之分,而景生情,情

生景”,“情景名为二,而实不可离……巧者则有情中景,景中情”^⑩,“景中生情,情中含景,故曰,景者情之景,情者景之情也”^⑪,指出了“景”与“情”的内在统一。《园冶》中亦是论景带情,如“夜雨芭蕉,似杂鲛人之泪”,“探梅虚蹇,煮雪当姬”,“幽人即韵于松寮;逸士弹琴于篁里”,“片山有至,片石生情”等等都是托物言志,借景抒情,赋予景观以人的思想感情。景观与思想情绪的统一和它所产生的效果才是园林艺术所追求的境界。融汇了诗情画意与思想哲理精神内容,倾注了造园者的思想感情的园林景观才是充满内涵的、传神的,能激发人的联想,给人以感染力。因而,景观的核心是意境创作。意境,是景观、景象空间所呈现的一种气氛、情调和韵味。也可以说是造园者通过山水艺术形象所抒发的一种情感的流露,有着更深的内蕴,它比具体的景观形象显得更为重要。只有蕴藏内涵的景观景象,才是最生动的。

园中造景和景观创意,虽然千变万化,因园而异,但它们又具有许多共性的特征。归纳起来可分为山水、植物、天象自然景观和建筑人文景观。撮其要概述如下:

(1) 山水景观

苏州园林素有“山水园”之称。它是自然山水的艺术概括,山水空间的艺术描写。在有限的空间里,模拟大自然中的景色,经过加工、提炼,“缩千里江山于方寸”,创造出“虽由人作,宛自天开”的自然风景艺术形象。“园林之胜,唯是山与水二物”^⑫。因而,造园的首要任务是山水景观的创作,这是园林经营成败的关键。

山水之景,通过掇山理水造就。山有园山、厅山、楼山、阁山、书房山、池山、室内山、削壁山之分;水有湖、塘、池、河、溪、涧、泉、潭之别。苏州园林山景之胜,以环秀山庄湖石假山,沧隐园水假山,耦园黄石假山,拙政园、沧浪亭之土间石山著称。奇石景观以留园“洞天一碧”(石林小院)有名。水景之妙,当推网师园、拙政园、留园、退思园、艺圃为最。借水,数

沧浪亭最为成功。“池上理山园中第一胜也”，山水之间交相辉映，互为依存。山因水活，水得山而媚，山复水转，脉源贯通，园景才能生动。

环秀山庄假山出自清代叠山名家戈裕良之手，分两个部分，前石后土，中间穿以幽谷。水面湾环沿山布置，山体峰峦岭岫、谷壑涧溪、崖壁洞府浑然天成。山谷贯以涧流，仰则青天一线，俯则清流几曲，阴翳蔽日，曲折幽深。山林万壑千岩，尺幅千里，气势磅礴，极其壮观。这座假山系苏州乃至中国园林湖石景观中的珍品，有独步江南之誉。

10 怡隐园（惠荫园）假山水四面临水，是一座水假山，系明代叠山名家周秉忠仿太湖洞庭西山天下第九洞天“林屋洞”水洞之景构筑，故又有“小林屋”之称。假山用湖石叠置，筑有隧洞。洞内有池，曲桥导入。隧洞内穹顶乳石倒结，扶壁栈道，迂回曲折，极其深邃，堪称一绝。

耦园假山，仿天平山万笏朝天之意，由黄石叠置，系苏州园林黄石假山的代表作品。黄石，质地坚硬，棱角分明，所叠山石具有粗犷、刚劲的性格，给人一种力量感。园中假山，浑厚而苍古，一条崖壁如峭的“邃谷”穿山而过，将山体分为东、西两个部分。东侧主峰，山势高耸，临池转为绝壁，直削而下，插入碧波清池之中，陡峭挺拔，雄伟壮观。崖壁悬葛垂萝，疏枝横斜，极富山林气氛，为全山最精彩之笔。

土石假山当数拙政园中部池中的两座小山为上乘之作。这里水面广阔，浩淼弥漫，湖中之山以土带石营造，土为主，石辅之。岸边藤萝拂水，苇丛回绕，叠石起伏错落。山坡林木浓郁，苍莽葱翠，深得山林之妙。

苏州园林山石之景，除堆山叠石之外，还点缀许多奇峰异石。这些石品姿态优美，具有独自观赏价值。其周围常常配植花木，构成园林景观。庭中一峰，则太华千寻，院立一石，能度知五岳。这种高度概括的浪漫主义写意手法，使得峰石小品，同样展现出大自然的无限风光。如留园五峰仙馆南面庭院扶壁假山中的峰石，所表现的是庐山五老峰之景观和“庐山东南五老峰，青天秀出金芙蓉”意境。

石有品相，唯留园为胜。峰石景观，数冠云峰和石林小院引入瞩目。冠云峰是留园一块名石，高达六米，造型修长，嵌空瘦皱，玲珑秀美。“护石以何，修竹娟娟，伴石以何，清流溅溅”为了烘托其势，于左右置瑞云、岫云二峰，峰前筑冠云台，挖浣云沼，西建冠云亭。石后有冠云楼作为背景陪衬，形成以冠云峰为主景的景观空间。它所表达的是“燕王仙台有三峰，甚为崇峻，腾云冠峰，高霞云岭”峰峦峻岭的壮美^①，并以此作为峰石的题名。冠云楼匾额题书“仙苑停云”，又使此景具有仙境之意趣。

石林小院因园主得一奇峰“晚翠”而“筑书馆以宠异之”。由揖峰轩、洞天一碧小筑及曲廊围合成七个小大小不等的小庭院。揖峰轩庭院中置晚翠峰，为小院的主景观，取宋·朱熹《游百丈山记》“前揖庐山，一峰独秀”之意。其它小庭之中亦诸峰云林，莳花栽竹，组成一幅幅画面。

另外，怡园的“石听琴室”亦极富情趣。琴室之东为坡琴仙馆，内藏东坡“玉涧流泉琴”，琴室北窗下静立两块石峰，作听琴状，表现了“高山流水得知音”的意境。至于“拜石轩”，取自米芾拜石的典故，与石林院小院揖峰轩如出一辙。

水景，在苏州园林中尤为重要。能够营造较大山水景观的，主要是几座大型园林，如拙政园、留园、怡园、狮子林等。而相当部分的园林，特别是中小园林，一般以水景见长。这类园林都是以湖泊型的水体作为整个园林景观景像的构图中心。布局上，水体以聚为主，一般居园林中央，周围辅以溪涧小谷，瀑布渊潭，点饰种种景观。如网师园、退思园、艺圃、畅园等较为典型。网师园水面略呈方形，布置在园林的中部，濒池而建的亭廊、水阁、曲桥皆低凌水面，池岸石矶贴近池水。水面虽仅占地半亩，但却有碧波涟涟，晃漾渺弥的效果。退思园亦以水池为中心，周边堂台亭轩皆贴水而建，更显得波光流彩，湖水汪洋。集中水体的水景，能给人以开阔感。当水静如镜时，湖光一片晶莹，明澈映天，可以拓宽空间，增加景深，这对布局相对局促的中、小型园林来说，无疑是十分成功的办法。

透过具体的山水景观形象,不难发现,苏州园林山水景观所要表达的,不仅仅是景观的本身,而是有着更深层次的文化内涵。继承中国园林发展过程中曾经有过或传说中的著名园林景观形象和它们代表的思想,再现于苏州的现实园林山水之中,这种例子很多。这样,山水景观被赋予了灵魂,显得更为生动,展现出更广阔的感情和想象空间,使人更能加强哲理的感情领悟。这种现象从《园冶》中可以得到印证。如:

不羨摩詰輞川,何數季倫金谷。

欲藉陶與,何緣謝展。

編簾種菊,因之陶令當年;鋤嶺栽梅,可并庾公故迹。

何如緱嶺,堪諧子晉吹簫;欲擬瑤池,若待穆王待宴。

峰峦飄渺,漏月招云;莫言世上無仙,斯住世之瀛壺也。

境仿瀛壺,天然图画,意盡林泉之癖,樂余園圃之間。

看竹溪灣,觀魚濠上。

或借濠濮之上,入想觀魚;倘支滄浪之中,非歌濯足。

从这些描述中可以看到,有晋代石崇的金谷园、陶潜的退隐田园桃花源、唐代诗画家王维的辋川别业、白居易的洛阳园居、南朝宋代诗人谢灵运的始宁墅等历代名园;有濠梁观鱼和沧浪濯足的典故;有蓬壶神山和瑶池仙境传说等等。苏州园林山水景观所想要表现的内容,大体也是这几个方面。主要有:

蓬壶瑶池:这是十分古老又流传极其广泛的话题,包含了海岛神山和昆仑瑶池两个神话体系,对中国园林,尤其是皇家园林的发展,有着极其深刻的影响。神山池海之筑,始于秦汉。“始皇……引渭水为池,筑为蓬、瀛”(《秦记》)。汉武帝憧憬海中仙境,于是在建章宫北,“治大池,名曰太液池,中有蓬莱、瀛洲、方丈,壶梁象海中神山”(《史记》)。瑶池,传说在昆仑山顶,周穆王曾在此宴请西王母。后来,两个神话被合在一起,变成一种向往和追求的理想,作为造园塑造景观的

题材。“一池三山”模式为后世官苑山池之筑的一个范例。对于这样一个影响深远的命题,在苏州园林中也不能不反映出来。如有留园的“小蓬莱”、沧浪亭的“瑤華境界”、省园的“蓬壺小隱”等。特别值得一提的是太倉弁山園,園廣七十畝,水面占十分之三。中置三山稱西弁、東弁、中弁。又弁州出自《莊子》、《山海西經》、《穆天子傳》,皆仙境。《穆天子傳》稱:“天子觴西王母于瑤池之上,天子遂驅升于弁山,乃記其迹于弁山之石,而樹之槐,眉曰‘西王母之山’”。明文學家王世貞取其意而筑之,以寄瑤池之想。

世外桃源:这是东晋田园诗人陶潜设计的一个他心目中追求平等、自由的理想社会。他讴歌自然风景的山水诗,达到了景中有情,情中有景,情景交融的境界。他的美学思想流风所及影响巨大而深远。直至明清还有不少苏州园林是取他的诗文之意来命名的。如“归田园居”、“三径小隐”、“涉园”、“东皋草堂”(常熟)、¹¹“五柳园”等。至于园中景观根据陶诗来创作的,就更是不胜枚举了。如天平山有桃花涧,又称桃源。这里桃树成林,桃花盛开,片片落英,随流水飘出。

留园西部为一座土石大假山,山上林木森森。山南环以之字形小溪,两岸植桃柳。小溪尽头嵌有“缘溪行”字刻,企图表现陶潜《桃花源记》中武陵渔人见到世外桃源的情景:“缘溪行……忽逢桃花林。夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”山上“舒啸亭”,取自陶潜《归去来辞》“登车皋以舒啸”诗意。其他如狮子林“见山楼”景点,取“采菊东篱下,悠然见南山”之意。留园书斋名“还我读书处”、半园书斋“还读书斋”均来源于陶潜的《读山海经》:“既耕亦已种,时还读我书”。

蓝田辋川:为唐代山水田园诗及南宗水墨画代表人物王维之别业,位于终南山下辋川山谷。据《辋川集》记载,有欽湖、柳浪、竹里館、辛夷塢等二十景^⑨。欽湖是主景区,有山丘南坨、北坨隔水相望。“湖上一回首,山青卷白云”,“分行接綺樹,倒影入清漪”,景色优美。辋川别业风格静寂,澹泊、闲逸,是自然山水园发展中的一个高峰,对造园艺术影响极为深远,使得