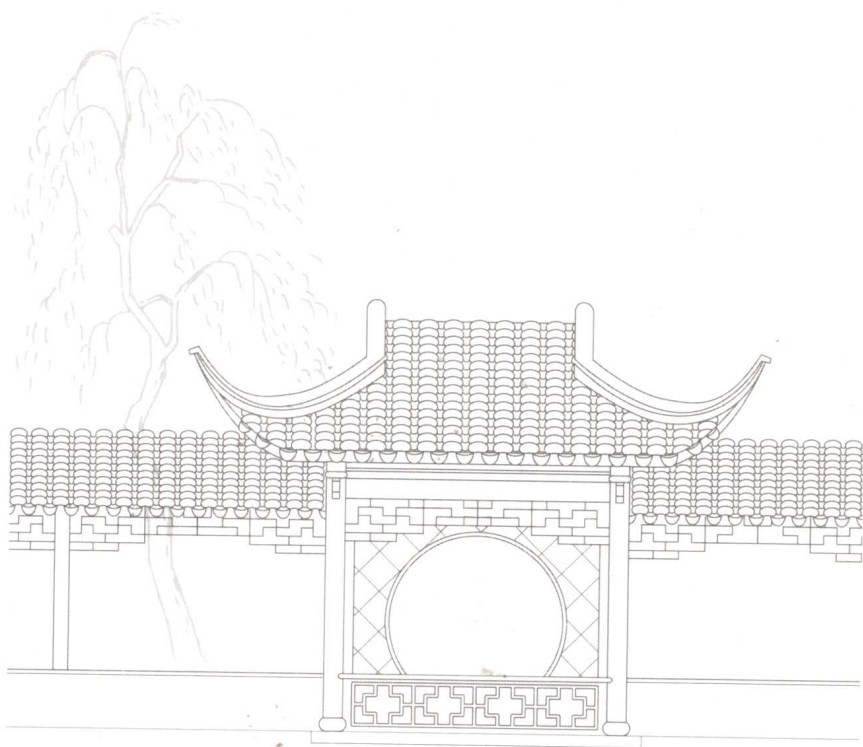

江南建筑文化丛书

江南园林意境

中国古典园林的审美方式

著 盛新

上海交通大学出版社

江南建筑文化丛书

江南园林意境

——中国古典园林的审美方式

盛

翀著

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南园林意境:中国古典园林的审美方式/盛翀著.
上海:上海交通大学出版社,2009
(江南建筑文化丛书)
ISBN 978-7-313-05670-2

I.江… II.盛… III.古典园林—园林艺术—华东地区
IV.TU986.625

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 018383 号

江南园林意境

——中国古典园林的审美方式

盛 翀 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

常熟文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:11.25 字数:159千字

2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

印数:1~3030

ISBN 978-7-313-05670-2/TU 定价:39.00元

版权所有 侵权必究

序

沈福煦

弁 言

人人尽说江南好，游人只合江南老。春水
碧于天，画船听雨眠。垆边人似月，皓腕
凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。

这是晚唐词人韦庄（836~910年）的《菩萨蛮》，词中用优美动人的笔调，描绘出江南美景，充满着人情味。他是西安人，后来由于战乱来到江南，受到这里风土人情的感染，甚至说出“未老莫还乡，还乡须断肠”之语，可见江南一地，真乃人杰地灵了。

刘杰诸君所著的这套江南建筑文化丛书，为我们展现了这种美的场景。这套丛书，好就好在它“不似学术，胜似学术”。它看来写的都是建筑，但更确切地说是建筑文化，无论是林峰君的《江南水乡》，丁俊清君的《江南民居》，王媛君的《江南禅寺》，刘杰君的《江南木构》，盛肿君的《江南园林意境》以及张亚祥君的《江南文庙》等，都全面而精彩地表述了江南建筑文化。贵在文化，把建筑作为一种文化来看待，这就是这套丛书之至要者。

—

什么是建筑文化？建筑文化有两重涵义：首先，建筑是一种文化，属门类文化之一种；其次，建筑还是其他文化的容器。如民居，是一种文化，但它更是人们生活活动的容器。因此人们的日常生活，他们的物质和精神活动都

投影到民居形象上，用建筑形态表述出来。

寺院建筑也同样，它不但是建筑，更是通过这些建筑形象表达出江南佛教的本质所在。例如南宋“五山十刹”之一的天童寺，坐落在宁波的太白山麓，这座寺院（建筑）在形态上充分显示出中国佛教的语义。中轴线分进布局，这种建筑空间形式与我国古代的宫殿或民居是一致的。寺背负青山，倒影伽兰，其环境既庄重而又富有人居性。这说明了佛教的本义，它主张以“心”为本，视物质为身外之物，所谓“四大皆空”，所以有随遇而安的特征。印度佛教传到中国，其建筑就与中国传统建筑结合起来。另外，佛教，特别是江南佛教，无论是禅宗、曹洞宗、净土宗等，更表现出世俗化的性质。这种佛教性质也在江南佛教建筑中表现出来，它把建筑空间表现得很有生活情趣，是人间美好的生活环境，值得留恋，甚至看不到有遁世、涅槃之迹。

这套丛书不但所涉之面比较广，而且每一系统都有深度，围绕江南建筑文化，作了深入细致的分析。

二

江南木构建筑不但在我国建筑史上有相当重要的地位，而且它紧紧地结合江南文化，发展它自己的特点。《营造法源》中提到，“南方厅堂，无论布局与构造，皆富变化，有用廊轩、重轩，而后双步者；亦有用回顶、鸳鸯厅、满轩等贴式者。且草架之制，运用尤多，使规划提栈更形复杂。既须使轩与双步提栈前后呼应，尤应使草架与内部提栈上下相称。……”这正说明江南木构之特点，或可称之为优点。

江南一地，其实是我国文化发展甚早之地，这也是江南木构建筑值得骄傲的地方。大约在20世纪70年代初，人们在浙江余姚的河姆渡村，发现有古代聚落遗址，据考古学家鉴定，这是我国远古时代母系氏族全盛时期的一个

聚落。当时已有了较发达的农业生产，已为耜耕农业。从考古发掘得到，这里已有比较成熟的木构建筑了。据考证，当时的住屋以木构干阑式建筑为主。最令人惊叹的是这种建筑的木构技术已经用榫卯结构了。榫，即榫头；卯，即卯眼。两者结合起来，形成构架。据考古发掘，河姆渡一地，发现有大量的这种木构件，有梁、柱、枋及企口板等多种结合形式，这在世界建筑史上堪称奇迹。我国数千年来木构建筑的构建结合，就是靠这种形式，且一直沿用至今。

三

江南文化，美在环境。青山绿水，林木葱郁，芳草碧连天。南北朝时，江南一带被视为人间天堂。南朝刘宋时的谢灵运（385~433年），为山水文学的创始人。当时许多文人在江南一带游山玩水，并写诗作文。刘勰（465~532年）在《文心雕龙》中说：“宋初文咏，体有因革，庄老告退而山水方滋。俪采百字之偶，争价一句之奇。情必极貌以写物，辞必穷力而追心。”谢灵运的《七里瀨》，写的是富春江景色：

羈心积秋晨，晨积展游眺。
孤客伤逝端，徒旅苦奔峭。
石浅水潺湲，日落山照曜。
荒林纷沃若，哀禽相叫啸。
遭物悼迁斥，存期得要妙。
既秉上皇心，岂屑末代诮。
目睹严子瀨，想属任公钓。
谁谓古今殊，异代可同调。

江南景观，一经文人雅士渲染，更见瑰丽。绍兴的兰亭，风光固然旖旎动人，但若没有王羲之的《兰亭序》和那些书画诗歌对这里美景的描述，恐怕也会成为“养在深

闺人未识”，无人知晓。所以江南之美，就在景物与文化之相辅相成。建筑又在其中充当什么“角色”呢？看来是两者兼而有之吧。

四

江南文化，无论文学、戏曲、音乐、建筑、绘画等，都有相当高的成就，而如前所说，建筑有其特殊的地位，它不但自己是文化，而且又是别的文化的容器，并表述着那种文化。江南戏曲，无论昆曲、绍剧、评弹等，都脍炙人口，这些戏剧曲艺，须由建筑来容纳。以苏州为中心的评弹，也许最有文学价值了。它的唱词，不但音韵优美动人，而且都称得上是工整的诗句。“转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。……”（白居易《琵琶行》）。月白风清之夜，闻得这种悠扬动人的曲调，令人陶醉。现代评弹艺人徐云志，他的唱腔独树一帜，被称为“迷魂调”，有绕梁之功。如他的代表作《莺莺操琴》，有蜿蜒曲折，小桥流水之感，动人之至。江南水乡小镇之夜，从书场里传出这种迷人之曲调，令人如痴如醉。

又如越剧《何文秀》，以其情节和唱腔，令人感动，可谓戏里戏外，融成一片，情景交融，充分体现出江南景物、江南建筑、江南戏曲之美。这种美感，可用“身历其境”来概括。如今诸多的江南水乡小镇，无论是周庄、同里、锦溪、安昌、乌镇等，都有这种可贵的文化特征。

五

人说“江南园林甲天下”。江南园林之美，美在景，也美在建筑。美国著名美学家苏珊·朗格在她的著作《艺术问

题》中说：“人的精神由各种符号形式构成。”她认为艺术的符号是“虚的实在”：绘画是虚的空间，音乐是虚的时间，舞蹈是虚的力，小说是虚的经验。园林是虚的什么？她没有说。其实，如果我们把“虚”的概念从“再现”来理解，那么园林就是现实生活环境的再现，也可以说是虚的现实生活环境。

江南园林在这个意义上说特别明显。苏州拙政园里的水面景观，正是江南水乡美景的再现。如果我们在香洲（旱船）前面的平台（相当于船头）上，看着水面、丛林、亭台楼阁，似在船上观景，美感不言而喻。

江南园林中的假山，其实是真山的艺术再现。江南异地，山青水秀，将这些山巧妙地进行缩微，用意象这一艺术手法列于园林中，可谓一绝。苏州留园里有一座建筑叫五峰仙馆，此名是由于在厅前有一组假山，用园林艺术的手法意象出江西庐山的五老峰。此名取李白的诗句，“庐山东南五老峰，青天秀出金芙蓉。”

苏州狮子林里有大假山，人们对这座假山褒贬不一。清代文人沈复（1763年~?）在《浮生六记》里认为：“以大势观之，竟同乱堆煤渣，积以苔藓，穿以蚁穴，全无山林气势。”但有人说它好，说是意象为狮子。相传乾隆皇帝也很喜欢它，所以亲笔为假山旁边的亭子题名“真趣”。

六

晚唐诗人杜荀鹤（846~904年）的《送人游吴》是众所周知的佳作：

君到姑苏见，人家尽枕河。
古宫闲地少，水巷小桥多。
夜市卖菱藕，春船载绮罗。

遥知明月夜，相思在渔歌。

这真是小桥、流水、人家了。美在景，更美在情。

北宋词人柳永（1004~1054年）有《望海潮》：

东南形胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，户盈罗绮，竞豪奢。重湖叠巘清嘉。有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙，乘醉听箫鼓，吟赏烟霞。异日图将好景，归向凤池夸。

6

这首词对江南文化的影响更大。南宋文人罗大经著有《鹤林玉露》，其中“十里荷花”一篇，说的是对西湖美景的歆羡，他引用柳永的这首词，描述杭州西湖之美景。但接着便说：“此词流播，金主亮（即金废帝完颜亮）闻歌，欣然有慕于‘三秋桂子，十里荷花’，遂其投鞭渡江之志。近时谢处厚诗云：‘谁把杭州曲子讴？荷花十里桂三秋。哪知草木无情物，牵动长江万里愁。’”这就是说，宋代之被金人所侵，是由于杭州西湖太美，金主早已垂涎三尺，所以决计渡江南侵。美景反而成了祸根。这种反意之笔，可谓良工心苦，手法更为独到了。

江南好地方，人皆歆羡，元初文人奥敦周卿曾作元曲《双调·蟾宫曲》两首，其中之一有：

西湖烟水茫茫。百顷风潭，十里荷香。宜雨宜晴，宜西施淡抹浓妆。尾尾相衔画舫，尽欢声无日不笙簧。春暖花香，岁稔时康。真乃上有天堂，下有苏杭。

这最后两句，历来为人所用。

江南一地经诗词曲艺的描述，更使这里的美景增光添彩。这就叫相辅相成。江南，令人向往。

江南水乡，北起长江，南至金温，西自浙皖之交，东达东海之滨，这里山川秀丽，土地肥沃，物产丰富，人们聪颖、勤劳，真可谓物华天宝，人杰地灵。这里的建筑也与其人一样，可以用“灵秀”两字来形容。我们指的是建筑文化，有些人不知道建筑文化为何物，只知道建筑是工程技术，所谓土木工程，殊不知建筑里有文化，是个人文对象，因此这套丛书的价值也正在这里。《江南建筑文化丛书》的另一个特点可以用雅俗共赏来形容它，但更确切地说，它是雅中最俗，俗中最雅。这里的“俗”，不是指俗气，而是指通俗。

《江南建筑文化丛书》与读者见面了，这套丛书文笔流畅，而且图文并茂，装帧精美，难能可贵。我们还期盼着这套丛书是开放性的，这次出版仅是个开端，今后还将继续出下去，以飨读者。

2007年10月18日于上海

编纂“江南建筑文化丛书”的缘起

刘 杰

引 子

我出生不在江南，祖上也不是江南人。可是，打小就怀揣着“上有天堂，下有苏杭”的憧憬不时叨念着梦中的江南。还在很小的时候，父亲就教我背唐诗，每每念起“日出江花红盛火，春来江水绿如蓝”之类的诗句就越发向往江南了。稍长，我又在“腰缠十万贯，骑鹤下扬州”的蛊惑下，向着江南跃跃欲试。等到大学一年级的暑假，我约了同学做伴，终于有了第一次江南之旅。可惜的是，那时真没有“腰缠十万贯”的气概，在南京、杭州、苏州和上海的月余的旅途中，几乎顿顿是方便面加榨菜的日子，夜晚常常就歇在火车站或亲朋好友家中，甚至连火车上硬席下的地板也能过夜。就是在那样艰苦的情形下，也丝毫没有削减我对江南的印象。相反，我得到了一次又一次用手去触摸、用心去聆听、用身体去体验那一处处真实江南的机会。那种感受，又岂止是儿时想象中的“天堂”！

1995年的夏天，我结束了在南国三年的工作，赴上海再度求学并工作至今，寓居江南已越十年。十年沪上的生活，又使我对江南产生了新的感受：江南绝不仅仅只是诗词里吟诵的“小桥流水”、“杏花春雨”，也不尽是“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”，除却这些自然环境的因素，它还有一种浓浓的、醞醞的，说不清、道不明的特殊味道。这大概就是钱谷融先生他们所谓的“江南味道”。钱先生说：“‘味道’这东西，原本是只能意会而不能言传的。它迷离惝恍，如烟似雾，飘飘缈缈，无所不在，可又捉不住摸不着。”^①他认为：“正像单是江南的景色，不足以完全代表江南；抛弃了江南景色的江南人，因为脱离了

自己的生身之地，就像鱼儿离开了水，也就失去了他本来的鲜活了。真正的江南味道，是江南景色与江南风俗人情的统一。要充分领会这种味道之美，必须到江南景色与江南人情的相互映衬中去找寻。”

旅居上海的十余年里，我学习和研究的重点是江南的建筑，尤其是传统的建筑文化。这时候，我所认识的江南，不仅仅是苏南、浙北和上海，已经从明清文人所描绘的狭窄的“江南”扩展到了苏北、整个浙江，还加上安徽的东部，江西的东北部以及福建的北部地区，与五代吴越国的国土范围近似^①。在这些年里，我几乎游遍了这一广袤的地域。好些地方，我还在那儿小住过，甚至度过春节。无论是在杭嘉湖平原的水乡市镇里，还是在浙中南地区、闽北的丘陵山居中；亦无论是在赣东北、皖南山区的古徽州村落里，还是在临近东海的渔村中，你体验到的风土民情、地域文化以及传统建筑又岂能一样？但这都是吴越文化的一脉，也都是地道的江南。诚如钱先生所言的那样，“真正的江南味道，是江南景色与江南风俗人情的统一”。同样，真正的江南建筑风情，一定是江南的亭台楼阁之属与江南传统文化的统一。江南的传统建筑，一定是江南传统生活里的一个部分，它也是有生命力的。

江南的建筑文化

江南是梦里水乡，也是人文天府。江南的建筑是建立在发达的江南经济和独特的江南文化基础之上的。“经济”较容易理解，但何谓“文化”？世界上对“文化”二字的解释恐怕有上千种。其实，在我看来，“文化”就是生活，就是那个时代人们实在而又鲜活的景象。

江南多水乡。这是因为江南人居住的区域就是这水网密布的长江三角洲，是长江冲积出的一个大大的平原。江南人离不开水，是因为江南人离不开稻谷、桑麻和鱼虾。

稻米、桑麻让江南人衣食无忧，鱼虾所含的高蛋白营养又使得江南人更加聪明。得天独厚的气候以及地理条件，涵养了江南，也赋予了江南与众不同的建筑文化。

“君到姑苏见，人家尽枕河。古宫闲地少，小桥水巷多。”唐人杜荀鹤一首五言律诗将苏州城的城市空间模式描述得准确而传神。江南一地，恰如古建筑学家陈从周先生所说：“城濒大河，镇依支流，村傍小溪，几成不移的规律。”是的，傍水而居是江南建筑的最大特色。千百年来，桥和水巷一直是江南古城、古镇的交通生命线。失去了这些生命线，城镇就会很快衰落，甚至死亡。周庄生生死死的经历就是最好的明证。其实，再往前追溯，在江南市镇成都、成邑之前，还有濒水聚落。所谓“濒水聚落”，其实就是濒水而居的原始聚落。原始聚落的建筑是凌水而架的，目前我们所知最古老的原始江南聚落就当数河姆渡了。

河姆渡人发明的干阑式建筑，架高了生活与居住面，下避虫蛇与潮湿，开创了中国南方居住建筑的先河。今天，我们看到的濒水而建的水乡古镇，无不是干阑建筑的遗风。在浙西、闽北的山区，我们依然能搜寻到还靠干阑式建筑过活的于越后裔。干阑建筑孕育了中国最早的木构建筑技术。它所培育出的榫卯技术，不但使木结构形成中国古代建筑最为明显的特征——间架结构成为可能，而且使后来北方抬梁式建筑技术更趋完善。干阑建筑最终在江南发展成为穿斗架建筑，并且随着江南吴越移民的迁徙而遍布中国的大江南北。

当然，中原建筑文化与技术的融入也使江南建筑受益匪浅。千百年来融合与交流，你已经很难分辨出哪些建筑文化是江南固有的，哪些又是外来的。本丛书的编辑出版，兴许能帮助你对江南的建筑文化多些了解。

《江南建筑文化丛书》的由来

三年前，当我与上海交通大学出版社的张天蔚总编、管新潮编辑谈起我关于江南建筑文化所做的研究时，就埋下了编辑这套丛书的种子。

很快，我们就达成了框架协议。出于张天蔚总编的充分信任，由我牵头策划编撰这套丛书。我是上海交通大学建筑学系的一名普通教师，只是出于专业的关系，对江南的建筑文化多一点了解，充其量也就算是一个痴迷的研究者。江南建筑文化博大精深，在我国建筑文化的宝库中具有举足轻重的地位，我有何德何能担当如此的重任？好长的时间，我心里总是惴惴不安。张总编和管编辑就鼓励我说，事情总是需要人去努力的，现在机会就在眼前了，我们一起努力，相信可以成功。再说，我们的工作其实就是抛砖引玉，希望能引起学界和热爱江南文化的读者关注，关注我们的江南，还有建筑文化。我很感激他们这些具有高度责任感的出版人。有了他们这些终年替他人作嫁的文化人，才又让传统的文化新生。

接下这个任务后，我就发动学界熟悉的朋友。这些人，或出生在江南，或长期生活在江南，大多数人从研究生起就做江南的题目，应当说对江南有相当的了解和认识。我们的选题紧扣建筑文化，范围则在江南。建筑的门类较多，相关的文化命题也多，丛书只能选取一些具有代表性的专题出版。当然，本丛书是开放性的，一辑五六册，只要有合适的选题和合适的作者，我们都希望能够进行合作，把这套丛书一辑一辑地做下去。本丛书的目的是要挖掘江南传统的建筑文化，也希望藉此在新世纪弘扬优秀的传统，激励更年轻的一代传承下去，让江南建筑文化7000年的光辉永续长存！

中国建筑文化源远流长，且形成了各具特色的多个亚文化圈。我们出于对江南建筑文化的喜爱和关注出版的这

套丛书，其写作是否严谨、客观，是否展现了江南建筑文化的博大精深，还是请读者诸君去品读、评判吧！如果本丛书的出版，能引起大家的共鸣，或者是引发大家关于江南建筑文化的讨论，激励更多的人关心和呵护我们的江南，我想编者的初衷就算实现了吧。

注释：

①吴良镛先生在其“论江南建筑文化”一文（吴良镛，建筑·城市·人居环境 [M]，石家庄：河北教育出版社，2003。）中说：“我国的江南地区原是一个范围很广、历史很久的地域概念。广义地讲，在我国历史上，凡属长江以南、五岭以北的广大地区都泛称为江南地区；但在各个时代又有广狭不同。现代的江南地区同样有广义与狭义之分；广义的江南地区包括苏南（江苏长江以南）、皖南（安徽长江以南）及浙江全部；狭义的江南地区则专指这一范围东北部的平原部分，即苏南苏锡常地区、浙江杭嘉湖地区以及上海市。”我们的研究还拓展到福建福州地区，五代吴越国的属地。

目 录

序 / 1

编纂“江南建筑文化丛书”的缘起 / 8

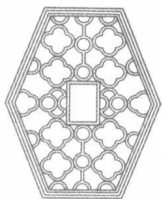

一、 中国古典园林艺术的精华 ——江南园林 / 1

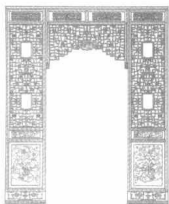
二、 园林意境初探 / 9

1. 意境的涵义 / 11
2. 意境与意象、境界的关系 / 14
3. 意境的本质 / 14
4. 中国古典园林的造园思想——追求意境 / 18
5. 中国古典园林意境的实质 / 19
6. 中国古典园林意境的构成 / 22

三、 景语论 / 31

1. 景语的涵义、本质及其表现形态概述 / 34
2. 形成“景语”的根源探究 / 57
3. 景语的构成和园林景语的构成要素 / 66

四、 论江南园林的意境创造 / 97

1. 园林景语“神态”的刻画 / 99
2. 园林景语“神态”的突出 / 103
3. 人文景观景语的意境创造 / 109
4. 按照形式美原则,刻画园林景语 / 110

五、 由拙政园的意境创造看园林意境的组织规律 / 113

1. 拙政园的历史及其造园思想 / 116
2. 拙政园诸景 / 121
3. 拙政园诸意境的组织 / 137
4. 园林意境的组织规律 / 139

六、 江南园林意境创造的思想方法探究 / 141

1. 立意：确定中心思想（主题） / 145
2. 构思：散文式的构思 / 145
3. 具体设计 / 146

附录 / 149

参考文献 / 159

后记 / 162