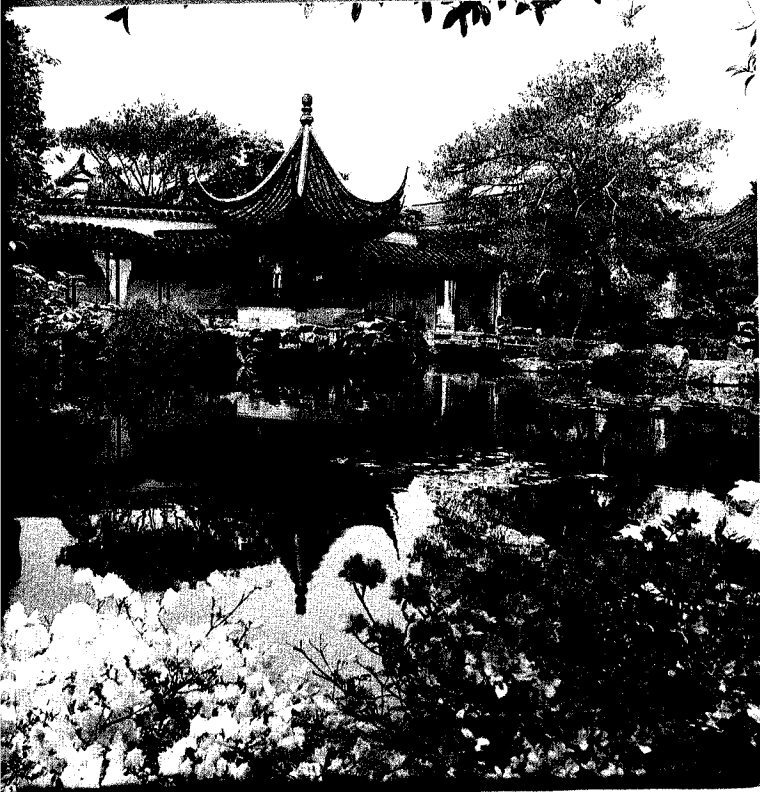

中国名胜导游系列图册

THE CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU

苏州园林

蘇州園林

K928.7/76

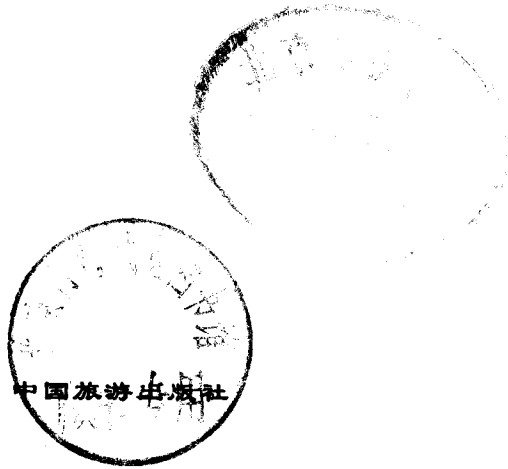
中华名胜导游系列画册

THE CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU

苏州园林

蘇州園林

苏州市园林管理局
苏州市旅游管理局 合编
中国旅游出版社

中国旅游出版社

京新登字 031 号

《苏州园林》

主 编:徐文涛

副主编:韩先云 黄敬如

摄 影:郑可俊 陈健行 周仁德 谢新发 郑 翔

谷维恒 刘大健 牛嵩林 张克庆 刘英杰

周春燕 贾静安 周 全 白 亮

撰 文:周 峥

特约编辑:周 峥

责任编辑:谷维恒 许 华

图片编辑:周仁德 许 华

图片提供:中国旅游出版社图片中心

《中华名胜导游系列画册》主编:谷维恒

英文翻译:董晓明

日文翻译:孙来庆

绘图:傅马力

图书在版编目(CIP)数据

苏州园林/徐文涛主编. —北京:中国旅游出版社, 19

96.8

(中华名胜导游系列画册/谷维恒主编)

ISBN 7-5032-1312-4

I. 苏… II. 徐… III. 古典园林—中国—苏州—画册 IV.

K928.73-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 14765

目录

前言

一、拙政园	12
二、留园	36
三、网师园	54
四、环秀山庄	68
五、沧浪亭与狮子林	74
六、艺圃、怡园与耦园	86
七、退思园、燕园、启园、渔庄与高义园	97
八、残粒园、五峰园、可园、鹤园、听枫园与北半园	105
九、虎丘(拥翠山庄、万景山庄)	113

Contents

Foreword

I. The Humble Administrator's Garden	12
II. The Lingerin Garden	36
III. The Master-of-Nets Garden	54
IV. The Mountain Villa with Embracing Beauty	68
V. The Canglang Pavilion and the Lion Forest Garden	74
VI. The Garden of Cultivation, the Garden of Pleasance and the Couple's Garden Retreat	86
VII. The Tuisi Garden, the Swallow Garden, the Xis' Garden, the Yus' Village and the Garden of Righteousness	97
VIII. The Vestigial Garden, the Five Peaks' Garden, the Passable Garden, the Crane Garden, the Listening to Maple Garden and the Northern Half Garden	105
IX. The Tiger Hill(the Verdurous Mountain Villa and the Mountain Villa with 10, 000 Scenes)	113

前言

上有天堂，下有苏杭。

苏州，中国著名的历史文化名城，素以众多精雅的园林名闻天下。苏州地处长江三角洲，地理位置优越，气候湿润，交通便利，旧时宦官名绅退休后多到苏州择地造园、颐养天年。

明清时期，苏州封建经济文化发展达到鼎盛阶段，造园艺术也趋于成熟，出现了一批园林艺术家，使造园活动达到高潮。最盛时苏州的私家园林和庭院达 280 余处，至今保存完好并开放的有，始建于宋代的沧浪亭、网师园，元代的狮子林，明代的拙政园、艺圃，清代的留园、耦园、怡园、曲园、听枫园等。其中，拙政园、留园因其精美卓绝的造园艺术和个性鲜明的艺术特点，与北京颐和园、承德避暑山庄被公誉为中国四大名园。

苏州园林是城市中充满自然意趣的“城市山林”，身居闹市的人们一进入园林，便可享受到大自然的“山水林泉之乐”。在这个浓缩的“自然界”，“一勺代水，一拳代山”，园内的四季晨昏变化和春秋草木枯荣以及山水花木的季相变化，使人们可以“不出城郭而获山林之怡，身居闹市而有林泉之乐”。

苏州园林是文化意蕴深厚的“文人写意山水园”。古代的造园者都有很高的文化修养，能诗善画，造园时多以画为本，以诗为题，通过凿池堆山、栽花种树，创造出具有诗情画意的景观，被称作是“无声的诗，立体的画”。在园林中游赏，犹如在品诗，又如在赏画。为了表达园主的情趣、理想、追求，园林建筑与景观又有匾额、楹联之类的诗文题刻，有以清幽的荷香自喻人品（拙政园“远香堂”），有以清雅的香草自喻性情高洁（拙政园“香洲”），有追慕古人似小船自由漂荡怡然自得的（怡园“画舫斋”），还有表现园主企慕恬淡的

田园生活的(网师园“真意”、留园“小桃源”)等等,不一而足。这些充满着书卷气的诗文题刻与园内的建筑、山水、花木自然和谐地揉和在一起,使园林的一山一水、一草一木均产生出深远的意境,徜徉其中,可得到心灵的陶冶和美的享受。

苏州园林虽小,但古代造园家通过各种艺术手法,独具匠心地创造出丰富多样的景致,在园中行游,或见“庭院深深深几许”,或见“柳暗花明又一村”,或见小桥流水、粉墙黛瓦,或见曲径通幽、峰回路转,或是步移景易、变幻无穷。至于那些形式各异、图案精致的花窗,那些如锦缎般的在脚下延伸不尽的铺路,那些似不经意散落在各个墙角的小品……更使人观之不尽,回味无穷。

FOREWORD

Up in heaven there's a paradise; down on earth there're Suzhou and Hangzhou.

Situated in the Lower Yangtze Delta, Suzhou boasts favorable location, mild climate, convenient traffic, and a large number of classical gardens. It has been a famous historical and cultural city in China, an ideal place where many officials and scholars in times past purchased and planned their garden-residences as retreats for their retirement years. During the Ming and Qing Dynasties, Suzhou saw a period of feudal economic prosperity and cultural flowering. Consequently, the number of privately-owned gardens in the city of Suzhou and its environs increased a great deal, amounting to 280 odd. A galaxy of great masters emerged and the art of landscape gardening reached its apogee. Many have survived to the present day and are open to the public such as the Canglang Pavilion and the Master-of-Nets Garden first built under the Song, the

Lion Forest Garden under the Yuan, the Humble Administrator's Garden and the Garden of Cultivation under the Ming, the Lingerig Garden, the Couple's Garden Retreat, the Garden of Pleasance, the Zigzag Garden and the Listening to Maple Garden under the Qing. The Humble Administrator's Garden and the Lingerig Garden, noted for their artistic perfection and individual characteristics, are known as China's four most famous gardens along with the Summer Palace in Beijing and the Imperial Mountain Resort in Chengde. A Suzhou garden is the origination of "urban scenery", a microcosm of the world made of the basic elements of water, rocks, plants and buildings, which are arranged in such a way that they reflect the sequential beauty in the garden—the passage of time, the dissimilarity between mornings and evenings, and the succession of the seasons within the boundary of the wall and lead a sequestered life amongst the bustling city.

Ancient Chinese garden builders were all highly educated, and good at verse and painting. Rich in literary allusions and analogous with the freehand brushwork in traditional Chinese painting, the classical gardens of Suzhou are the re-creation of nature through the processes of the decoration of land by planting trees, shrubs and flowers, and designing and materializing mountains and watercourses. Sometimes they are called "a silent poem and three-dimensional painting". Strolling through a garden is like appreciating the poetic works of a great master or unrolling a long scroll of Chinese landscape painting. Distinctively, garden buildings and beauty-spots have plateaux, inscribed stelae of great antiquity and parallel couplets in excellent calligraphy and tonal arrangement with the purpose of expressing owner's temperament, moral worth, deep feeling or noble thought. There are many instances in illustration of Chinese ethical, ideological and intellectual pursuits. The Hall of Drifting Fragrance in the Humble Administrator's Garden indicates that the owner wants to be as pure and clean as lotus blooms, and the Fragrant Isle, named after fragrant herbs, is emblematic of noble sentiments. Like an ancient hermit boat sailing

about freely and happily, the Fancy Boat Study in the Garden of Pleasance is symbolic of the freedom of the will. The True Meaning in the Master-of-Nets Garden and the Small Utopia in the Lingering Garden are suggestive of the rustic simplicity of country life. Interwoven with these ideas, every rock, every waterway, every plant, and every part of the garden affords much food for thought. Indeed, the classical gardens of Suzhou are the places where people can cultivate their minds and take great pleasure in studying Chinese aesthetics. Employing extraordinary methods and techniques in olden days, the garden builder successfully created within limits endless varieties of perspectives, dazzling the eye as well as the mind. The garden is full of surprises. The view is changing at every step. On a garden walk, there are countless different incidents—garden courts in succession, small bridges, murmuring brooks, white-washed walls, grey roof-tiles, numerous latticed windows with intricate patterns, pathways winding up and down hills, and leading to places of quietude, mosaics and pavements with all kinds of delicate geometrics or representations of brocade, mini-gardens in out-of-the-way places, etc. It is impossible to explore and learn about them all. "With mountain chains and rivers ahead, you might think that there's no way through. Why, shady willows and brilliant flowers keep one more village out of sight. "In a word, there's an enchanting impression of infinitude.

前書き

上に極楽あれば下に蘇州と杭州あり。

蘇州は中国の著名な歴史文化の古都で、昔から数え切れないほどの精緻で優雅な園林でその名を天下に轟かせて来た。長江デルタ地帯の優越な地理位置に恵まれた蘇州は、気候が湿潤で交通が便利なので、旧時の高官や紳士たちは老後生活を楽しくするため、停年後、続々と蘇州に来て場所を選んで造園してきたのである。

明代と清代の時、蘇州の封建経済文化の発展はその極まりに達し、造園芸術も次第に成熟し、多くの園林芸術家も現れて、造園活動が盛んになった。最盛期に蘇州には280ヵ所余りの私家園林や庭があった。今日まで完璧に保存され開放されているものには宋代の滄浪亭と網師園、元代の獅子林、明代の拙政園と芸圃、清代の留園、耦園、怡園、曲園や聽楓園等がある。その内の拙政園と留園は精美卓越した造園芸術と個性鮮明な芸術特色によって、北京の頤和園と承徳の避暑山荘と共に中国の四大名園と誉められている。

蘇州園林は都市の中での自然の趣に満ちた“都市山林”であり、賑やかな都市生活に居慣れた人々は園林に入ると、大自然の“山水林泉の楽しみ”を享受することができる。この濃縮した山水の“自然界”では、四季の朝晩の変化と春秋草木の榮枯および山水花卉の異なるシーズンの変化によって、人々は“城郭を出なくても山林の趣が得られ、賑やかな市に居ながらも林泉の楽しみが味わえる”。

蘇州園林は濃厚な文化息吹きに包まれる“文人墨客の写意山水園”である。古代の造園者は皆高い文化修養の持ち主で、作詩もでき絵画にも長ける者であった。園林を造営するに当たっ

て、それぞれ絵を元にし詩を題にするほか、池を掘ったり、築山を積み重ねたり、花を栽培したり、木を植えたりすることによって作り出した詩情画意に満ちた景観は“無声の詩と立体的な絵”と誉められている。このような庭園を遊べば丸で詩を吟味したりし、絵を鑑賞したりしているようである。庭園の持ち主が自分の趣や理想や追求などを表すため、園林建築と景観には詩文や題名を彫刻した額や対句などがある。例えば自らの人柄を清らかで奥床しく芳しい香りを放つ蓮に例える(拙政園の)“遠香堂”もあれば、自分の高潔な品性を香る草に例える(拙政園の)“香洲”もあり、川を自由自在に漂う小舟のような何も束縛もない古人を羨ましい(怡園の)“画舫斎”もあれば、庭園の持ち主が軽やかな田園生活を待ち望む(網師園の)“真意”と(留園の)“小桃源”などが一一と例え切れないほどたくさんある。これらの学者気分に満ちた詩文や題名彫刻は園内の建築、山水、花木と何も作り気もなく調和よく一つに溶け合って、庭の一山一水、一木一草に深い意匠を生み出させたため、このような庭をゆっくりと観光すれば、心霊も陶冶され、美的享楽が得られる。

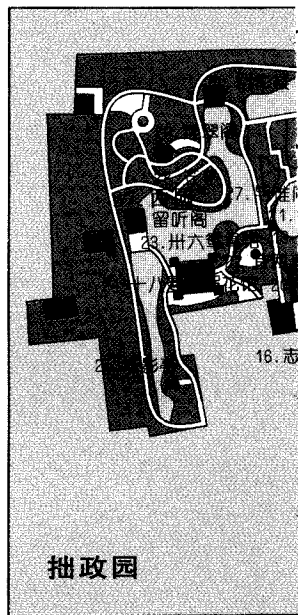
蘇州の園林は敷地が狭いとは言え、古代の造園家たちは諸々の芸術手法を用い、創意工夫を凝らして、豊富多彩な景観を作り出した。庭を巡り歩けば、或いは“奥深さがどこまで続くのか”、或いは“柳暗くて花明らかに又一村”の景観。さもなれば小さい橋流れる水と白壁に黒瓦、曲がりくねった小道、一步を歩くごとに景色が変わるといふ千変万化の景観が見える。形がそれぞれ違い精緻を極めたデザインの花窓や延々と続く錦のような美しい舗地やわざわざ作ったものでもないように見える隅々に散在する小品などは、どれもこれも人々にいつ、どこまで観賞しても切りがなく、長く味わわせる。

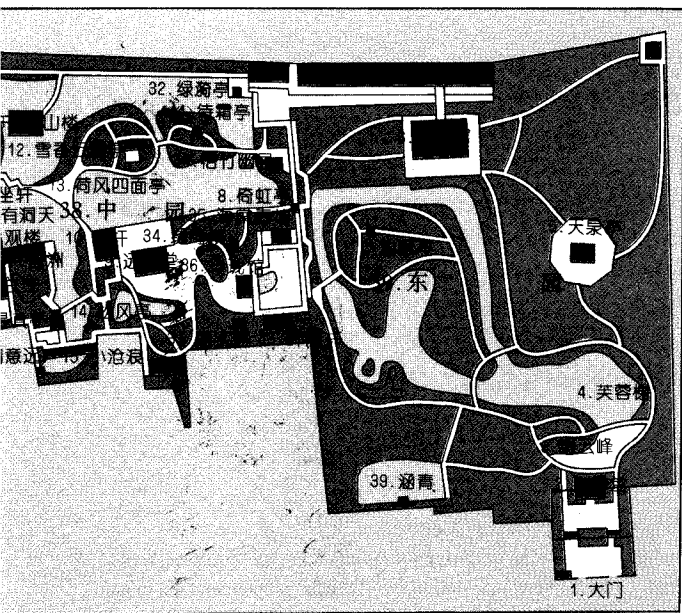

The Humble Administrator's Garden

1. The main gate
2. The Cymbidium Virens Hall
3. The Cloud Adornment Peak
4. The Lotus Pavilion
5. The Celestial Spring Pavilion
6. The Nice Smell of Rice House
7. The Far Away Looking Pavilion
8. The Leaning on Rainbow Pavilion
9. The Hall of Drifting Fragrance
10. The South Pavilion
11. The Orange Pavilion
12. The Prunus Mume Pavilion
13. The Pavilion in the Lotus Breezes
14. The Pine Wind Pavilion
15. The Small Canglang
16. "A Pure Mind Thinks Deep."
17. The True Nature Pavilion
18. Fragrant Isle
19. The Meditation Tower
20. The Magnolia Hall
21. The Moon Gate
22. The Good for Both Families Pavilion
23. The Hall of 36 Pairs of Mandarin Ducks
24. The Hall of 18 Camellias
25. The Pagoda Reflection Pavilion
26. The Stay and Listen Pavilion
27. The "With Whom Shall I Sit?" Pavilion
28. The Indocalamus Hat Pavilion
29. The Floating Green Pavilion
30. The Reflection Tower
31. The Mountain in View Tower
32. The Green Ripple Pavilion
33. The Secluded Pavilion of Firmiana Simplex

- 34. The Peony Pavilion
- 35. The Malus Micromalus Makina Court
- 36. The Hall of Elegance
- 37. The Jia Shi Pavilion
- 38. The Listening to the Sound of Rain Pavilion
- 39. The All Blue Pavilion

一、拙政园

拙政园,位于苏州城东北部,占地面积约 78 亩,为苏州古典园林的代表作品,也是我国四大名园之一。1961 年被列为全国重点文物保护单位。拙政园始建于明朝正德四年(1509 年),御使王献臣被贬官后还乡建造,取晋代潘岳《闲居赋》“灌园鬻蔬,以供朝夕之膳,……是亦拙者之为政也”语意命名。嘉靖十二年(1533 年),著名画家文徵明曾依园景绘图卅一幅。现园分东、中、西三部分和部分住宅,布局因地制宜,以水池为中心,在清澈萦迴的水池和重嶂叠翠的林中,各式建筑临水而筑,格调古朴自然,呈现出池广树茂、旷远明瑟的明代江南园林特色。园西部为盆景园,陈列苏派盆景 700 余盆。住宅部分现为园林博物馆。

I. The Humble Administrator's garden

Located in the northeastern part of the city of Suzhou, the Humble Administrator's Garden covers 51, 950 sq. m. , being a fine example of the classical gardens of Suzhou, and one of the four most famous gardens in China. It was listed as cultural relics of national importance in 1961. During the 4th year of the reign of Zhengde of the Ming Dynasty(1509 A. D.), the imperial inspector Wang Xianchen returned to Suzhou after retiring from public life and built his garden. He borrowed the idea from the essay by the Jin writer Pan Yue, saying, "To cultivate my garden and sell my vegetable crop... is the policy of humble man. "Hence the name. In the 12th year of the reign of Jiajing(1533 A. D.), the distinguished artist Wen Zhengming painted 31 scrolls of paintings relevant to the garden. The Humble Administrator's Garden is divided into three parts: the eastern, middle and western parts. The house lies to the south

of the garden. Making good use of the terrestrial contours of the site, the Humble Administrator's Garden is simple, extensive and natural with various kinds of buildings being centered upon the broad expanse of a crystalline lake and verdant hills reminiscent of the scenery in the south of the Lower Yangtze. Over 700 bonsai(potted landscape) are put on display in the Bonsai Garden in the western part of the garden, representing the Suzhou style bonsai. Part of the housing complex is now used as the Garden Museum.

一、拙政園

蘇州の東北側に位置する拙政園は15600坪の敷地面積を持ち、蘇州の古典園林の代表作で、1961年に全国重要文化財に指定され、中国四大名園の一つになっている。拙政園は明代の正徳四年(1509年)、御史(主に官吏の弾劾を司る官職)王献臣が官職を落とされ故郷の蘇州に戻ってから营造されたものである。「拙政」という園名は、晋の時代の潘岳の《閑居賦》の中の「拙者之為政(愚劣な者が政を司ること)」から来たものである。嘉靖十二年(1533年)、著名な画家文徵明が園景を31枚の絵に描いた。拙政園は東部、中部、西部及び住宅部分からなっている。配置は地勢によって塩梅し、池を中心に行っている。自然で古めかしい各種類の建築物は、澄み切っている池水に臨んで建てられたり、重なっている築山や生い茂っている林の間に築かれたりして、明代の江南園林の特色と雰囲気を出している。拙政園の西部は今盆栽館になって、700余りの蘇州式の盆栽が展示されている。その住宅部分は園林博物館になっている。

△ 兰雪堂内的漆画

The Lacquer Carving in the Cymbidium Virens Hall.

蘭雪堂内の漆絵

▽ 拙政园腰门

The side entrance to the Humble Administrator's Garden.

拙政園の二番目の入口

