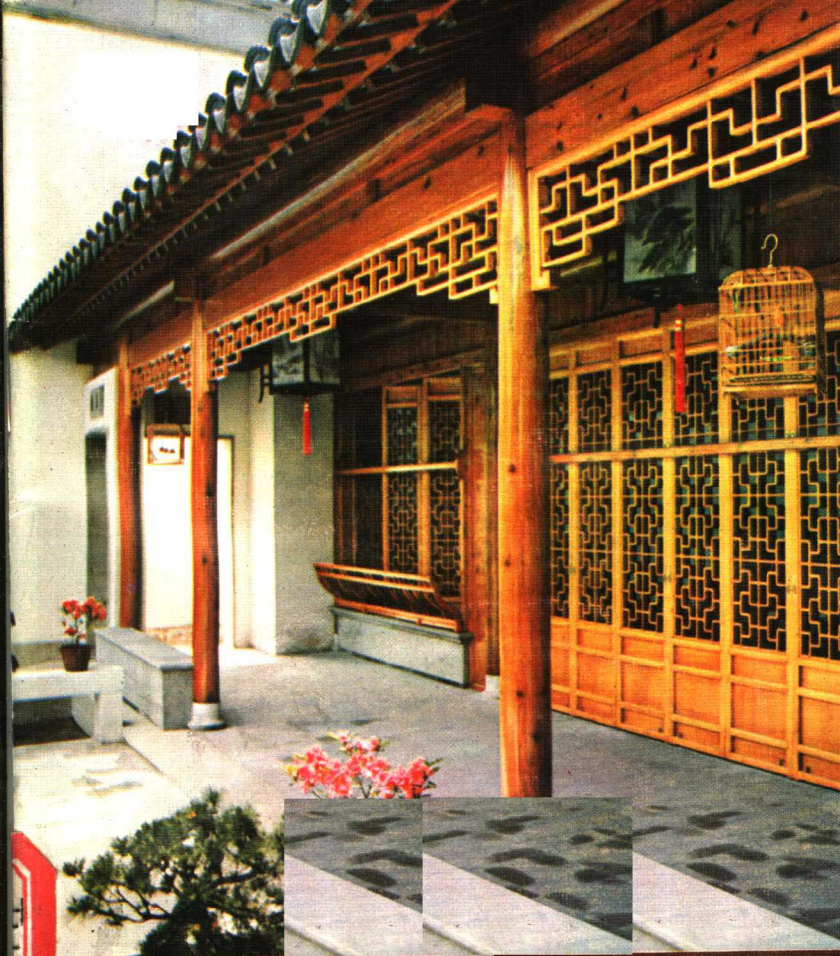

明軒

— 在纽约的苏州庭园

明 轩

——在纽约的苏州庭园

沈国抚 郁乃尧 周异安

江苏人民出版社

封面设计：瞿世云

明 轩

*

江苏人民出版社出版
江苏省新华书店发行
南京五四印刷厂印刷

1980年6月第1版 1980年6月第1次印刷

印数：1—4,000册

书号：10100·383 定价：0.30元

明轩主建筑，厅内陈设均系明式红木家具。

郑可俊 摄

建造在纽约大都会艺术博物馆二楼玻璃天棚内的明轩全景。

陆韵卿 张纪度 绘

明轩，以明代庭园建筑艺术为蓝本，仿照苏州名园——网师园中一景殿春簃建成。共建两座，一座建于苏州东园内，一座陈列于美国纽约大都会艺术博物馆里。明轩在大洋彼岸的建成，使我国光辉耀目的民族文化遗产，名扬于海外。

明轩，集中表现了我国江南古典园林的艺术特色。江南古典园林中佼佼者，首推苏州。早有“江南园林甲天下，苏州园林甲江南”的美称。苏州园林之盛，有它的历史条件和自然因素。苏州地处长江三角洲东南部，西濒万顷太湖，气候温润，是著名的水乡城市。唐代诗人杜荀鹤曾这样赞美苏州：“君到姑苏见，人家尽枕河。古宫闲地方，水港小桥多。”古城内外，山青水秀，风光旖旎，景色诱人。它又是一座历史古城。早在春秋末期，吴王阖闾就在这里营建都城。苏州历代为文人荟萃之地，大诗人白居易、杜甫等曾留连忘返于苏州；在苏州当过刺史的

白居易，曾这样描写过苏州：“阖闾城碧铺青草，乌鹊桥红带夕阳；处处楼前飘管吹，家家门外泊舟航。”苏州的名胜古迹、文人逸事、古典庭园，不胜枚举。雄伟庄严的北寺塔，驰名中外的虎丘胜迹，古色古香的寒山寺，千姿百态的西园罗汉堂，青峰如笏的天平山，清灵秀逸的灵岩山，一年四季都吸引着无数中外游人。再加历史上苏州地区战乱较少，许多达官巨贾在此营造宅第或退隐别墅，促使众多文人画家慕名而来，能工巧匠云集于此，宅第式庭园星罗棋布。明清两代最盛时，庭园有一百五十多座。

苏州古典园林是富有诗情画意的综合艺术品。它巧妙地把自然美和建筑、绘画艺术有机地结合起来，从而表现了水乡城市中“咫尺山林”的天然美。宋代苏舜钦赞美苏州庭园为“一径抱幽山，居然城市间”，它道出了苏州庭园有“不出城市而获山林之怡”的特点。世称杭州西湖妙在天趣，苏州园林贵在人工，可见苏州园林建筑艺术的高超和劳动人民的高度智慧及卓越的创造才能。

我国造园艺术的历史久远，早在三千多年前的殷商时代，相传就有“林木之囿”的营造，就有有树皆景，有景皆绿的说法。南北朝时，开始有模拟自然风景的“山水园”的记载。唐宋两代，随着经济和文化的繁荣，造园艺术有了很大发展。十二世纪初，宋都南迁临安（今杭州）后，江南的私家园林主要集中在四州（苏州、杭州、湖州和扬州），历宋、元、明、清所建园林，以苏州为最盛。我国的古典园林具有独特的艺术手法和传统的民族风格，在世界园林中，自成体系，独树一帜。其影响所及，不仅在日本、东南亚一带，而且还远及十八世纪的西欧。十八世纪产业革命后，英国著名造园专家威廉·钦伯尔，就向西欧介绍了“中国风景”式造园艺术。从此，欧洲以古罗马、希腊为借鉴的规则式造园格局受到了冲击，而“中国风景”式造园方法开始流行起来。很多庭园把直线规则的道路、植树、绿篱、喷泉等改为自然式：在弯曲的小溪上建造

拱桥，配以花木或中国式古塔，使之成为幽雅的天然景色。一七三〇年，英国皇家植物园中兴建的“叩园”，即是较有代表性的“中国风景”式古典园林。据传明末造园艺术家计成就是苏州地区人，他所著的《园冶》一书问世后，便流入日本，其抄本题名为《夺天工》。现在日本庭园的设计、布局、建筑、陈设和花木配景等，一般仍沿用中国风景式庭园的手法，可见受我国古典庭园的影响是很深的。清代以后，西方各国对我国古典园林的了解，主要通过来华的传教士的书信和文章，如清初的传教士李明写的《中国现势新志》一书中，多次提及中国庭园。

苏州园林，在布局、结构、风格上都有不同的艺术特色，讲究清雅优适，大多建造在城内，且常与住宅紧密相联，面积一般在十亩左右，园址大都座落在僻静小巷深处，绝大多数为封闭式院落，高耸的粉墙与内部奇巧的湖石、花木、精致的亭榭楼阁相衬，谐和协调。被世人称为苏州四大名园的沧浪亭、狮子林、拙政园、留园，分别代表着宋、元、明、清的庭园建筑风格。位于城南静处的网师园，以其小巧玲珑，幽深曲折，结构紧凑，布局巧雅的艺术特色，在全国园林中，堪称上乘，为“以少胜多”的典范。

网师园建园历史悠久，早在南宋高宗时，一个曾做过侍郎的史正志营造一宅第，内建花圃，题名“渔隐”，也就是渔翁隐居之意。清代乾隆年间，退隐官僚宋宗元购置了其中一部分，因当时园旁有巷名王思，取其谐音，始名网师。历史上由于它与宋代苏舜钦所建沧浪亭相隔不远，曾称为“苏邻”，亦称“苏邻小筑”。解放前夕，此园已荒凉不堪。一九五八年，由苏州人民政府拨款，进行整修，对外开放。

网师园分为三大部分：东部为园主住宅区；中部为主园；西部为内园。园内有宅，然而又宅园分明，境界各异，别具一格。清代文人潘奕隽曾作诗赞咏这一名园：“修廊卧晴波，幽馆施疏幌，叠巘排玲珑，虚亭面滢漾。树密凉荫浓，硿深暗溜响，曲折奥旷兼，远近心目放。”

东部住宅区，是封建官僚中型住宅的代表性建筑。大门照墙设东西巷门，额坊上有门簪，上端饰以葵花，左右两旁置有碑石，这些装饰，是封建社会中比较典型的显贵门第格式。东部主要建筑有“撷秀楼”、“积善堂”和“梯云室”。“撷秀楼”取秀色之意，登楼凭栏眺望，全园景色在目，远处青山若在几案间。“梯云室”为一小轩，取“能楼云得月”而名，室内挂有红木立轴及

悬有红木框架的玻璃宫灯，富丽而典雅。

中部为主园。从东部轿厅西侧门进入，迎面扑来是门额上嵌有砖刻“网师小筑”题额。主园内，设置精巧，清池四环，亭、轩、廊、阁，布局得体。水池南面，“小山丛桂轩”伫立，取庾信《枯树赋》中“小山则丛桂留人”之句意。此轩为一四面厅，依傍山丘，桂树成林，入秋清香满院。以黄石堆成的“云岗”，从轩厅圆窗望去，宛如险峻的天然岩崖，引人入胜。驾于溪涧之上的拱桥，为苏州园林中最小的石拱桥之一，桥下岸壁间嵌有一方刻“槃涧”二字的古石，朴素古拙，相传是园内仅存的南宋遗物。水面东北角有“射鸭廊”凌波于水面旁。射鸭，为古代宫中水嬉之事，王建有诗曰：“新教内人唯射鸭，长随天子苑车游。”稍前为“五峰书屋”，是南宋时万卷堂的旧址。西面临池为“竹外一枝轩”，取苏轼“江头千树春欲暗，竹外一枝斜更好”之诗意。西北入“看松读画轩”，轩前，有苍翠挺拔的松柏两棵，相传树龄已达数百春秋，为全园最高的景物。“月到风来亭”，在水面西北角，一名待月亭，取唐代诗人韩愈“晚色将秋至，长风送月来”之句。亭居水崖之上，最宜秋夜赏月，有“月到天心，风来水面”之情趣，每当中秋时节，皎洁的

月亮和树木山亭相互掩映，可与杭州西子湖畔“平湖秋月”相媲美。

西部为内园。园内泉石花木布置得体。园中有屋两间，名殿春簃。殿春簃是网师园的园中之园，其面积虽不到一亩，但却集中了苏州庭园艺术的主要特色。从“月到风来亭”旁回廊进入题为“潭西渔隐”的月洞门，门内景色仿佛别有洞天，顿觉豁然开朗。在一方长形隙地数弓的庭园内，松竹参差，苍翠碧荫。白皮松、夹竹桃等常绿乔木，竞相辉映，庭园内峰石曲折回绕，紫藤盘曲于石间。亭、池、假山相配适度，成为一个典型的“袖珍庭园”。殿春簃四周围以独具特色的粉墙，透过古色古香的漏窗，巧妙地组成了一幅幅江南园林的风景画。庭园右侧隙地起垄，为芍药圃，殿春簃的名称由此而来（古代行军在最后者曰殿，殿春即暮春之意，芍药花开在春末，故称殿春。簃即阁内小屋。《尔雅》有“连谓之簃”之句，指与庭园相连之屋宇）。屋内摆设着苏州庭园传统厅堂陈设，壁上挂有宋人芍药诗：“一声啼鴂书楼东，魏紫桃黄扫地空，多谢化工怜寂寞，尚留芍药殿春风。”每当春末，芍药花争相怒放，艳丽异常。离芍药圃不远靠墙处，建有半亭，即为冷泉亭，因涵碧泉而得

名。一九五八年整修时，在西南角掘地得湖石，上刻“涵碧泉”三字，搜寻至下，果得此泉。泉水清冽晶目，不枉“涵碧”之美称。“涵碧”之名，出自宋代朱熹的“一水方涵碧”之句。屋后天井内，缀以叠石、梅竹、芭蕉等，透过屋内长方形窗棂，构成了绝佳的美景，微风吹拂，宛如一幅动观中的国画。正是“回廊绕遍疑无路，别有洞天见殿春；涵碧清泉长不涸，金声寿面倍堪珍。”

作为园中之园的殿春簃，采取以小见大，以少胜多，寓平以奇的手法，形成了“多方胜景，咫尺山林”的意境。座落在纽约大都会艺术博物馆中的明轩，就是以殿春簃为蓝本建造的，它既借鉴了这一具有诗情画意的苏州古典庭园特色，又较完美地体现了明代“工整柔和，雅致明快，简洁利落”的建筑风格。

二

分别建于苏州东园和美国纽约大都会艺术博物馆的明轩，是我国明代园林建筑风格的缩影。

明代庭园建筑的主要特色是“工整柔和，雅淡明快，简洁利落”，不讲究过多的雕饰细镂、繁工冗作。影响所及，明代的江南园林建筑大都较朴素、自然，与清代江南园林重门叠户、雍容华丽，适成鲜明的对比。

明轩，长三十米，宽十三点五米。它的四周是七米多高的风火高墙，为全封闭式庭园。墙面黑白分明，朴素大方，是典型的明代庭园墙垣建筑。

当你走进苏州东园的大门，在绿荫丛间，就可以望见明轩的围墙建筑。围墙黑白分明，高低错落。这种高峻的风火墙，是为移建美国纽约而特意设计的。高耸的围墙可以遮盖隔离邻近大都会艺术博物馆的现代化建筑物，更好地保持中国古典庭园的景色。苏州庭园十分讲究围墙建筑，形式多样，有磨砖、乱石、漏明砖墙等多种。苏州民间艺人有“黑比白，分明极”的说法。明轩的围墙用黑白分明的艺术处理手法，达到了简炼强烈、朴素大方的效果。明轩四周围墙，东南西三面顶部，都是抛方九十度对称的甘蔗节状屋脊。上檐建筑可分三层，有晓色飞砖、扣浑砖、宿色砖，中嵌块玉图案，镶有精雕的条纹，以及雕花砖石八块。北面轩顶高墙，俗称

千斤墙，高达八米左右。墙顶两侧有陆墓精制的砖刻滚洞二线回纹脊，精工细作，全用大金砖雕凿而成。砖脊抹角线条细腻，造型美观。墙顶正中，有四合如意的结子，并配以乱纹脚头的图案，象征四季如意；两侧蝙蝠一对，是幸福之兆。

从圆洞门进入庭园，抬头可见题为“别有洞天”的篆体砖刻，字体精美，古色古香。移建在美国纽约大都会艺术博物馆的明轩，门上的砖刻则易名为“探幽”。这种圈洞门框组成的框景，打破了建筑中呆板格局。又与周围景物巧妙结合，使庭园更加活泼多姿，它把庭园内朴实的自然美，升华为精湛的艺术美。圈洞的建筑本身就富有艺术性，它用许多块细磨砖石，刨雕而成，拼缝紧密，曲度圆顺。整个圆弧形砖砌非常精致，加上嵌镶细密的条纹，足见匠师们的精心构思。苏州园林门框式样众多，变化各异。明代造园艺术家计成在《园冶》一书中谈到的就有海棠、梅花、葵花、如意等三十多种式样。

进了圈洞门，就是明轩的门厅。它的建筑面积虽只有十平方米，却小巧玲珑。两侧墙壁上有对称的乱纹冰梅八角窗。船棚式的轩顶，配以茶壶式的椽木。庭柱均用花岗石作石鼓

墩，光滑圆润，坚实牢固。沿庭园有戗角横出，檐椽精美，檐下还有一排排用银杏木雕刻的挂落。这些都表现出中国古典庭园的装饰美，也反映了明代庭园在处理亭台轩阁上的建筑特色。

明轩庭园东侧，紧接门厅，有十多米长的曲廊。苏州古典园林的庭廊，体态各异，有长廊、曲廊、起伏廊、爬山廊、空廊、复廊、水廊等等。明轩中的曲廊风格奇特，是苏州古典园林中较为精巧而又常见的一种。从明代开始，庭廊建筑中的曲廊，逐渐增多，形成了封闭式庭园的一大特色。庭廊在苏州古典园林中，一般指屋檐下面或独立屋面的沿墙通道。它能起建筑群内部的联系作用，又能起分层隔景和点缀衬托作用。遇到天气变化时，它又可作为游人遮光避雨和稍事休息的处所。

明轩的东侧庭廊墙壁，有一组图案各异的漏窗。漏窗在苏州古典庭园中占有十分重要的地位。它既可分割院落，又可借其内外赏景，还可起障景的作用。障景与借景正好相反，它用以隐蔽或掩藏园内主景。明轩曲廊沿墙的漏窗，十分自然地把庭园内各种景物互相配合，联成一气，起到了“寻常一样窗前月，才有梅花便

不同”的艺术效果。漏窗的建筑艺术，据明代计成在《园冶》一书中的记载，就有二十多种。苏州四大名园之一的拙政园中的漏窗，图案各异，绚烂缤纷，往往使游人眼花缭乱，留连忘返。明轩的漏窗，单以角形来说，就有六角、八角、十字角等图案。在六角图案中，又有斜方六角、六角套六角。在十字角图案中，又有阴阳之分，称阴十角与阳十角。角形还有直形与斜形之分。除角形图案外，还有梭子式、旧锁式等。著名国画画家潘天寿说过：“宇宙间之画材，可谓天地有之，虽有特殊与平凡之不同，慧心妙手者得之，尽成佳品。”明轩中的漏窗，与苏州其他古典园林一样，运用了国画中化平凡为神奇的手法，增添了艺术美感。

明轩曲廊中突出的小隔弄内，栽有棕榈、罗汉松等常绿乔木，配以形态奇特的太湖石，组成了一幅隽永的园林艺术小品。这种处理方法，既充分利用了空间，又点缀了庭园。苏州古典园林的特色之一，就是善于利用屋旁、窗前、墙角、廊畔等狭小的空间或死角形成“粉墙作纸，竹石为画”，“花影移墙，峰峦当窗”的意境。明轩后院的小天井内，栽有翠竹、青松、芭蕉一类常绿乔木，配以姿态各异的湖石，透过精致的