

48.189
XXS

苏州园林
品赏录

S u z h o u y u a n l i n

Pinshanglu

主 编 谢孝思
副主编 王西野 魏嘉瓚

上海文艺出版社

主编

谢孝思

副主编

王西野 魏嘉瓚

编委

(以姓氏笔画为序)

九玉淇 王西野 王宗拭

刘叔华 齐涤昔 沈以澄

何承伟 陈健行 邹宫伍

金学智 黄 玮 谢孝思

嵇 娴 董寿琪 魏嘉瓚

责任编辑

齐涤昔 沈以澄

摄影

陈健行

装帧设计

袁银昌

监制

苏州市园林管理局

监制人

徐文涛 张良正

书名

苏州园林品赏录

出版、发行

上海文艺出版社

上海绍兴路 74 号

印刷

深圳中华商务联合印刷有限公司

版次

1998 年 5 月第一版第一次印刷 5000 册

规格

787 × 1092 1/12 印张 24

国际书号

ISBN 7-5321-1745-6/K · 115

定价

220.00

蘇州園林品賞錄
PDG

谢孝思

1905年生，贵州省贵阳市人，长居苏州五十年。曾毕业于国立中央大学艺术教育科，历任贵阳达德中学校长，国立艺专讲师，正则艺专、国立社会教育学院、苏南文化教育学院教授。建国后曾任苏州市教育局、文化局长，文管会主任，园林整修委员会主任，江苏省美协副主席，苏州市政协副主席，全国政协委员，中国民主促进会苏州市委员会主委、中央委员。现任苏州市文联名誉主席，中国书法家协会、美术家协会会员，民进中央参议委员。

序

谢孝思

我生长在祖国西南号称山国的贵州。青少年时读书受教，闻说江南园林名胜的佳丽，辄悠然神往。既长，攻研文学艺术，愈倾慕苏州风物文化，1935年我长贵阳达德学校，以校事赴上海，便道游苏州。五日盘桓，既登天平、灵岩，更览园林之胜。闻苏州园林大小二百余处，仅游览沧浪亭、狮子林、拙政园、留园、怡园所谓“苏州四代名园”者。于时拙政园以无人看管，未免荒凉，狮子林、留园、怡园，则以园主居处，陈设布置保护完好。沧浪亭以苏州美专所在，亦称完好。这些园林雅丽自然，到处诗情画意，引人流连。苏州，号称人间天堂，园林所在，庶几近之。

越十一年，抗日战争胜利后，我随国立社会教育学院迁来苏州，院址在拙政园。此园及狮子林在抗日战争时期，曾为敌伪机关所在，大体幸存。其他大小、公私园林遭到不同程度的破坏。有的则荡然不存。我课余之暇，检阅苏州史乘，时或访览城内外一些公私园林所在，增加我对苏州园林艺术的见识，而惋惜这一丰富优美的文化遗产行将湮没毁弃。我希望有朝一日尽可能逐步恢复起来。

1949年中华人民共和国成立之初，我调任苏州各界人民代表会议协商委员会工作，得与地方关心苏州文化建设的人士呼吁保护、修整苏州园林。1953年我受任苏州文教行政领导工作。是年政府为开发旅游经济，贯彻保护文物政策，决定修整苏州园林，成立“苏州园林修整委员会”，我受命主持其事。我不是专家，却欣喜领导对园林的重视及对我的信任，我以自己研究、教学所得，并依靠专家刘敦桢、陈从周们的参谋以及老工人的努力实践，从近一片废墟的留园恢复开始，经过三年之间，修整恢复了大小园林、名胜三十余处，继而成立苏州园林管理处（1981年改称管理局）专业管理，并继续修整、恢复及新建工作。现在苏州园林名胜总计不下百处，虽不及原有史册所载之多，而主要的名园，大都得到恢复、保护，对外开放，列为国家各级文物保护单位。

明清几百年来中国园林之盛，首称江南。论质论量，莫过苏州。“苏州园林甲天下”，已成为举世公认的评语。“上有天堂，下有苏杭”，这人间天堂的苏州，园林乃是其中的主要组成部分。近年来中外旅游事业列举“中国十大名胜”，苏州园林即居其一。1986年国务院批示苏州城市总体规划中，规定苏州城市性质为“历史文化名城，风景旅游城市”。其间，风景游览特具地方风情，引人入胜者，莫过苏州园林。

自苏州园林开放以来，国内外许多学者、专家及好游的人士，从不同的角度，写出了不少欣赏、研究的文章，为苏州园林事业的开展起了积极的作用，其影响不仅遍于国内，且及于东西一些国家，在他们境内兴建了苏州风格的园林。

序

苏 州 园 林 品 赏 录

吾友扬州朱江君，博学多才，以扬州昔为江北园林集中之地，曾证古酌今，积十余年之力，编写《扬州园林品赏录》，由上海文化出版社印行问世，获得国内外广大读者的赞赏。于是，朱君与上海文艺出版社商定，更须“园林甲天下”的苏州编写一本《苏州园林品赏录》。他们以我虽不是苏州人，但住苏州五十年，曾任苏州文化教育和文物管理工作，并主持苏州园林的修整，一向热爱苏州，商以主编之任责之于我。我以自己只是一个园林爱好者，既非园林专家，而且年已老耄，外务频繁，坚辞者再。既而朱君于上海文艺出版社有关编辑约老友王西野君偕来责望于我担此主编任务，多才多艺的西野老人且愿副之，遂不敢辞。

于是与西野商量，邀集同道邹宫伍、王宗枋、魏嘉瓚、金学智、刘叔华、黄玮、陈健行、尤玉淇诸君，共同研究、分工进行编写工作。不幸，邹宫伍君中道病故不得展其所长。

光阴荏苒，八年之间始得完稿。

苏州古典园林出于文人画家与良工巧匠之合作。它是美的自然景物与各式建筑艺术精巧加工，将自然美与艺术美统一起来，彼此渗透，融和贯通，成为富有文化历史和诗情画意的综合艺术。

因此，苏州园林内涵充实丰富，景外有景，弦外有音，是凝固的诗，立体的画，是体现艺术中含蓄美最全面的典范，是中国民族艺术一大特色，是中国历史文化中的一件瑰宝。

苏州园林引人爱好。但如何认识它、欣赏它，作深层次的研究，从浮浅的游玩、观赏，代以深入的研究品赏，这便是本书编辑的旨趣。

在编写过程中我们一致认为：品赏不仅是知识、理论上的获得，更是精神境界上的提高。为了达到这个目的，我们认为必须从苏州的历史文化发展中全面认识苏州园林历史的发展，造园艺术的特色。着重从现存的园林中，以美学的观点具体分析叙述其互相共同之所在。同时撷取前人遗下的造园录、名园记、名园画图、照片等以丰富品赏的知识，增加品赏的情趣。这是品赏苏州园林的一整套工程。我们就是本着这些认识来写成这卷著作的。

当然“人多好办事”，却也“人多口也杂”。其中不免有错误不妥的地方，希望读者指正。

此书之成得到各方面的帮助、支持。首先由于老友朱江君的鼓舞和上海文艺出版社长时间的约稿，使我们得以从容进行编写工作。我以菲材忝为主编，感到光荣，更感到惭愧。在编写过程中，偏劳西野老友，不辞多病，鼎力筹划，费时费财；嘉瓚同志年富力强，与力亦多；编写同仁分工合作，团结一致。更承狮子林、北塔公园、怡园等管理负责同志热情招待，使我们在优美的环境中联系实际，进行工作。再则苏州园林局、博物馆、图书馆、市政协及苏州各市、县有关单位慷慨助以必要的资料。凡此各方面，我们均表示真挚的谢意。

一九九七年四月

引言

1959年，南京工学院刘敦桢教授带领学生来苏，对苏州园林作了一次实地调查，总计有一百八十八座，现存者若干，半废者若干，已毁者若干，后又不断予以补充。最近苏州文管会重作全面调查，又有新的发现。但尚有遗漏，如虎丘郊区曾有占地二百余亩之园林，在清初负有盛名，戴名世有记，见《南山集》；后因《南山集》大兴文字之狱，故方志不载。又苏州知府衙门后花园，名曰闲园，以花木之胜负盛名，清末知府许子贤为俞曲园老人之婿，时将名花送曲园作瓶供，曲园老人有长歌记其事，见许宝璜先生所藏《曲园老人家书》。闲园之名记得明况钟为苏州知府时已有记载，而历来方志，未见记录。此园数年前尚存残迹，近年始毁。但尽管有所缺漏，苏州园林数量之多，为国内其他地区所罕见。就历代名园记专著，如北宋李格非之《洛阳名园记》，仅记洛阳名园十九座；南宋末期周密之《吴兴名园记》，仅记三十六座；明末祁彪佳之《越中园亭记》有六卷，约四百座。苏州园林专著不多，近代徐沅秋等辑存现存者，亦非全貌。此次编写《品赏录》，拟就园史、园之风貌、园之因革、山川地貌，广为采辑，以供广大游人品赏，不负苏州为全国园林名城的称号。

我们认为苏州之形成园林名城，有下列几方向因素：

一、襟江（三江）带湖（太湖），其东南笠泽遍布，市内外河港交叉；湖上诸山，迤邐相连，为天然胜赏。市区名园如沧浪亭、拙政园均以水称著；郊区石湖，范成大就石湖筑园，为著名之水花园。天平山之高义园，原为范长白园，明末张岱有记；以废之赵凡夫园，号称千尺雪，乾隆曾两次临幸；毕沅之灵岩山馆，均为著名之山园。故近人称苏州园林为文人山水园，均与湖山风貌相映带，良有以也。

二、苏州气候温润，花木华兹。虎丘旧有宋时古玉兰，花时前往观赏者云集；光福春梅秋桂；东山之龙头山、西山之消夏湾、城东之黄天荡，为历史上赏荷胜地；东西两山之银杏、山栗、枇杷、柑橘、石榴、枣实，既可观赏，又可食用，均为移植园林之花木素材。

三、太湖盛产湖石，经水冲击，玲珑透漏，为造园叠石素材。宋徽宗造艮岳，派朱勔来苏采置，所谓花石纲，散见于各家笔记及明清小说之中，均有生动描绘。

四、园林营构匠作，俗称香山木匠，构造亭台楼阁，别具巧思，既不同于宁波帮，亦与扬州帮有明显区别。溯其渊源由来已久，明代蒯祥为明成祖朱棣营造北京宫阙，官工部侍郎为历史上唯一由工匠成大僚者。

五、园林营造砖瓦，以产自陆墓者为上品。明成祖在南京建造大报恩寺塔所用，均在陆墓特制。北京宫殿所用金砖，在清代末年尚来苏令苏州知府督造，见俞曲园所咏《金砖歌》。

六、苏州素为东南文物之邦，文人荟萃之区。自晋陆机擅诗赋，东晋北方文人如鲚过江。王羲之父子为书法名家，唐代张旭擅草书，称为草圣，杜甫有诗记之。韦应物、白居易、刘禹锡世称三个诗太守，不仅以政绩著，歌咏苏州山川胜迹之作，亦传诵于世。宋代范成大为田园诗人之代表。元代赵子昂及元四家来往太湖流域，所写山川风貌，开南派文人画之先河。明代继之者为明四家，作品内容都写苏州山水、园林风光。如文徵明之《东西两洞庭图》、《拙政园图》、《真赏斋图》，沈周有《东庄图》、《壑舟图》、《竹堂寺探梅图》，唐寅写光福云斗柄，仇英为王献臣写《园居图》，均与园林有关。清代四王中，王时敏家有乐郊园，为张南垣所造。张氏为明末清初声名最大的叠石哲匠，黄宗羲、吴伟业均为之立传。太仓除乐郊园外，尚有静逸园，其假山亦为张南垣所叠，见毕秋帆之母氏张藻《静逸园秋日

引言

苏 州 园 林 品 赏 录

闲居》诗注。惜今已毁废。四王中虞山王翬,曾为沧浪亭及阊门外之绣谷园作图。《康熙南巡盛典图录》亦出其手。乾隆间昆山王学浩为刘氏寒碧山庄参予设计并撰写碑记。王氏工画山水,得王原祁真传。清代末期,张子青扩建拙政园,李鸿裔改造网师园,顾子山营造怡园,俞樾造曲园,盛康重修留园,沈秉成造耦园,均请文人画士为之擘划,尤以怡园聘任阜长等着意经营,顾氏工词章,园中楹联均集前人词语,在陈设上别具风格。又组织画社、琴社倡文人画士雅集之风。苏州园林之诗情画意,不特体现在园景方面,并体现园主之文采风流。

就上述六个方面看,流风所及,或博大,或精微,形成苏州所特有风格,独步江南。品赏园林,可从以上所述,徵文考献,寻幽觅胜,领略其中佳妙。

关于苏州园林史话,苏州园林史迹,一般均以吴王之离宫别馆为先声,以年代久远,仅存残迹,又与私家园林风格有别。记得唐代李白有吴越怀古七绝两首:

旧苑荒台杨柳新,菱歌清唱不胜春。
只今惟有西江月,曾照吴王宫里人。

越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。
宫女如花满宫殿,只今惟有鸂鶒飞。

霸越亡吴,结局相同,建造苑囿,尽存残迹。至于杜甫《壮游》诗中所写游吴一节:“剑池石壁仄,长洲荷芰新。”自然风光至今不变。

读《洛阳名园记》、《吴兴园林记》、《越中园亭记》,其中所记均系私家园林。故园林史话,亦应以私家园林为主。苏州园林之私园,最有名著者始为东晋之顾辟疆园。其时代风尚,由于玄学兴起,对园林影响特大。北方石崇之金谷园,石崇有《思归引序》一文,最能说明园主之设想;其次谢灵运山水诗、陶渊明田园诗之兴起,亦有重要关系。还有佛教之传至我国,杜牧诗:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”寺庙之有园林景物,于此可见一斑,可于杨銍之《洛阳伽蓝记》中引证说明。其营建之富丽,花木之繁盛,不仅洛阳如此,全国各地皆然。

对于各个园子的写法,我们一般先写园子周围环境。如沧浪亭最为优美,园林格局虽为清初改建,但其地址与苏子美所记未变。接着写园史,再写园林布局、叠山理水、建筑、花木、陈设,突出最佳处之特点,穿插写人文活动。人民共和国成立后,虽按修旧如旧原则修建,亦有个别调整,青出于蓝者。名园品赏对象,始自市、郊,继写所属六个县、市。至于已废名园,亦以录收,以见历代园林之面目,其中如角直之梅花墅为水园上选,可见引钟伯敬《梅花墅记》、陈继儒《许秘书园记》。又如毕沅之灵岩山馆,规模自南部山脚上发展至西施洞为止,规模宏大,为已废之山园上选,可见钱泳《履园丛话》中《灵岩山馆》一条。天平山鸡笼山麓徐俟斋园,后改为祠堂,沈三白《浮生六记》赞誉之,徐氏为明末志节之士,园以人重,特录存以予发扬民族风节。

对于前人游园活动,我们则参考《吴门岁华记丽》、《清嘉录》等地方文献中有关游园活动者。如行春、结夏、赏月、听雨、赏雪、赏花、宴客、品茗、观剧,以及琴棋书画活动,择要录存于今园林品赏中。

最后附历代园记选若干篇。

目录

序/2

引言/4

苏州园林美学/9

参差自然，曲径通幽/10

藏露互补，遮隔景深/31

映衬对比，多样统一/41

虚实相生，时空交感/61

诗情画意，人文气息/74

苏州园林的发展历史/99

春秋战国/99

秦汉/101

三国两晋南北朝/102

隋唐五代/105

宋朝/106

元朝/107

明朝/109

清朝/111

中华民国/112

中华人民共和国/113

苏州园林的艺术特色/114

相地布局/115

叠山理水/115

园林建筑/117

植物及配置/120

古树名花/120

园林艺术的审美价值/121

苏州园林品赏/122

苏州城区/122

北塔园林/122

沧浪亭/124

狮子林/126

拙政园/130

留园/137

西园/144

艺圃/146

耦园/149

网师园/151

可园/153

瑞云峰/155

环秀山庄/156

曲园/159

半园/162

怡园/163

鹤园/166

听枫园（两舫轩）/169

畅园/169

残粒园/170

朴园/171

紫兰小筑/172

苏州郊区/176
虎丘/176
拥翠山庄/182
万景山庄/182
寒山寺/183
天平山·高义园/185
石湖·渔庄/188
灵岩山/191
唐寅墓园/194
县(市)区/196
保圣寺·陆龟蒙墓·叶圣陶墓/196
司徒庙/198
香雪海/199
东崦草堂/199
启园/200
春在楼(雕花楼)/202

燕园/204
赵园·曾园/206
昭明太子读书台/208
兴福寺/209
退思园/210
目澜洲/212
遂园/212
苏州历代造园录/214
苑囿别馆和官署园林/214
私家园林/216
寺观园林/268
学校、会馆及其他园林/269
历代园记选/271
沧浪亭记/271
乐圃记/271
园亭记略/272
王氏拙政园记/272
后乐堂记(留园)/273
游狮子林记/274
归田园居记/274
范长白园/275
弁山园记(节选)/276
梅花墅记/276
谐赏园记/277
可园记/278
姜氏艺圃记/279
依绿园记/279
塔影园记/280
渔隐小圃记/280
题泮上书屋/280
邓尉山庄记/281
网师园记/282
绿荫斋古桂记/283
曲园记/283
后记/284

苏州园林美学

■苏州是一个园林之城。城内外的园林，花团锦簇，棋布于各地，或三两成群，或孤标独秀，或面临大街，或深隐小巷……它们以其群体的组合和优美的风姿，引得国内外游人比肩接踵而至，使人们目不暇给，流连忘返。■对于苏州园林，有人爱它的庭院深静，花树翳映；有人爱它的清流激洄，山石参差；有人爱它的月门漏窗，风物如画；有人爱它的曲室回廊，构筑精巧……在这园林美的世界里，“围墙隐约于萝间，架屋蜿蜒于木末。

山楼凭远，纵目皆然；竹坞寻幽，醉心即是。轩楹高爽，窗户虚邻……梧阴匝地，槐阴当庭；插柳沿堤，栽梅绕屋……”（计成《园冶·园说》）苏州园林的美，是如此之丰富，如此之蕴藏无尽！■那么，怎样才能更好地品赏苏州园林的丰富多彩的美？怎样才能深入和沉浸于苏州园林幽雅美妙的意

境之中，做到饱览饫游，满载而归，而不做游园的匆匆过客？其实，只要把握苏州园林的一些造园艺术手法，了解苏州园林的一些美学原则和特征，就不难感受和品味到苏州园林美的内涵和真谛。■苏州园林，大多是私家园林，还有少量的寺观园林。正因为如此，其面积都较小，不像北京、承德的皇家园林那么大，占地至千百亩之多。苏州私家园林，最大的拙政园，系三个园林合并而成，也只有六十多亩；中型的如沧浪亭，只有十六亩；小型的如鹤园，不足三亩，残粒园更不过一亩。……然而，苏州园林却能在这小小的空间里创造出丰富多彩的美的奇迹来。可以说，苏州园林的美学，就是小中见大，有限中见无限的美学。苏州园林，就凭着它那美学的种种原则以及体现了这些原则的手法，创造出小中见大，丰富多彩的审美意境和艺术特征。

小飞虹雪景

参差自然，曲径通幽

以苏州园林为代表的中国园林，和西方园林有一个很大的区别，这就是西方园林是规整对称式的，中国园林更多地是参差自然式的。

西方的园林，在总体布局上往往有一条鲜明突出的中轴线，中轴线两侧的建筑、树木、植坛、水池、喷泉、雕塑，都是严格地左右对称的，而其中一切景物也都无不齐整划一，方中矩，圆中规，呈现出平面或立体的几何形，例如笔直而宽阔的通道，修剪整齐的道旁树，犹如地毯一样端方而具有图案造型的植坛……它把园中的一切，都毫不掩藏地显露在人们视野之中，让人们一目了然，一览无遗，几乎一下子能看到那美丽绚烂的图案形总体布局，一下子能感受到那有秩序、有规则的开朗明快的风格情调和严整宏大的规模气势，一下子能领略到那规划、建造、安排、修剪中所体现出来的人工之美、技能之美。

中国园林特别是苏州园林则不然，从总体上说，它是反中轴、反对称、反规整的。它和中国山水画一样，摹仿自然，师法造化，追求的是一种参差的美、自由的美、天然的美。从中国绘画史上看，凡是山水画里的景物，都没有中轴线，都没有对称感，它所着意体现的，是美学上的参差自然律。就以山来说，中国古典画论就一再突出地强调：山头不得一样，树头不得一般。

（唐·王维《山水论》）山头不得重犯，树头不得两齐。（五代·荆浩《山水诀》）重岩切忌头齐，群峰更宜高下。（宋·李成《山水诀》）

这类画诀，对中国园林的叠山深有影响。计成《园冶·掇山》就这样写道：见山楼后爬山廊

见山楼前荷池

宜两亭春色

“峦，山头高峻也。不可齐，亦不可笔架式；或高或低，随致乱掇，不排比为妙。”中国的园论和画论是如此地一致，它们都反对称，反均齐，反中轴，反排比，而主张追求参差不齐、自然生动之美。

至于树木景色，著名画家石涛在《苦瓜和尚画语录》中也指出：“三株五株，九株十株，令其反正阴阳，各自面目，参差高下，生动有致。”叶圣陶先生在《拙政园寄深眷》中指出：苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意。高树与低树俯仰生姿。落叶树与常绿树相间，花时不同的多种花树相间，这就一年四季不感到寂寞。没有修剪得像宝塔那样的松柏，没有阅兵式式的道旁树：因为依据中国画的审美观点，这是不足取的。

这是把苏州园林美学的精华撷取出来了，这就是参差不齐，有若自然的原则，这就是“合乔木参差山腰”，“构亭台错落地面”（计成《园冶·自序》）的原则。

当然，中国园林并不都体现参差自然的特色。北方皇家园林

在布局上虽然受苏州园林的影响，讲究参差自然，但其中建筑密集的核心地区或宫殿区，例如北京颐和园的排云殿—智慧海—佛香阁，或承德避暑山庄的丽正门—楠木殿—烟波致爽殿，都有一条中轴线，这一带的配置，都体现着规整对称的美学特征，它们追求的是庄重、严整、宏丽、气势。至于北京小型的皇家园林，如景山、御花园、慈宁宫花园，更完全是规整式的了，这和皇家的权势地位有关。

苏州园林则不然，其园主大抵为士大夫文人，或是遭贬谪的，或是退休的官吏，其建园的目的往往不再考虑社会地位的显赫，而只求心意的抒发，观览的变化，这种文人写意园，追求的总是纯任天然，极尽参差错综之美。因此，苏州园林可说是中国园林的代表。著名的园林建筑学家陈从周教授在《苏州园林概述》中就说：“江南园林甲天下，苏州园林甲江南。”

苏州园林之所以甲江南，甲天下，首先就由于它们以大自然的山水风景为范本，撷取其美的精华，融进了人的情感，浓缩于

与谁同坐轩雪景

卅六鸳鸯馆

小小的园林天地之内,使人们能从参差自然和其他美学特征中见出无限来。

品赏苏州园林,首先就应品赏其参差自然的美,品赏其如何着意避免轴线,破坏规整的艺术技巧,或者说,品赏其不整齐、不平衡、不规则、不对称、不整齐一律的空间布局。

拙政园中部,是以四面厅远香堂为布局中心的。这个南北向的主体建筑,南面正对着作为园门的腰门,这就开始形成轴线感了。但是,聪明的造园家在门内特设一黄石假山,突兀耸立,这样,到远香堂就没有符合中轴线的笔直通道可走。眼前只有两条路,一条是爬山向右经曲折的蹊路而

听雨轩小院

下,再拐弯至远香堂;一条是向左由山侧平地小路或由左折再右拐的走廊经平曲桥而至远香堂。更妙的是,架在池上的曲桥,并不居中,也就是并不在园门至远香堂的轴线上,而是偏在西面,而且既曲又斜,这类布局,就完全打破了轴线感,而赢得参差不齐之美了。还值得品赏的是它的反对称手法。试看远香堂的两侧,它向西有曲廊,北通临水的倚玉轩;或曲折向西,则为一泓清流,上架“小飞虹”廊桥,其南则为“小沧浪”水院;再看远香堂东侧,它不是水而是山,山巅有绣绮亭,山南则有由云墙隔成的著名旱园“枇杷园”。居中的远香堂,不但消除了中轴线,而且完全消除了均衡对称的格局。其两侧是如此之不同:西面是溪水,东南是假山;西面是轩廊,东面是亭馆;西面是水院,东面是旱园;西面建筑较为密集,东面空间较为疏旷……正是:尽参差不齐之变,成自由天趣之美。

留园中部假山,以山巅的可亭为构图中心,但其西南为水涧石梁,西北为沿墙曲廊,东南、东北则主要是联络映带、高下相

初夏

拙政园

13

倾的楼阁建筑群,而可亭本身又不正对着这里的主体建筑涵碧山房及其平台。因此,它丝毫没有轴线感、对称感。就个体构筑来说,一般总脱不了左右对称的模式,其屋顶的构筑当然也是如此。值得一提的是,留园有少量建筑能注意创奇破格,以避免千篇一律的对称均衡。如其中部“西楼”东西向的屋顶,北面用歇山,戗角上翘,风姿华美;南面用硬山,山墙截然削成,构筑质朴。这幢楼南面与“曲溪楼”参差对角相接,使得“曲溪楼”也似带有一种畸轻畸重的不平衡姿态来。最值得介绍的是东部的揖峰轩,为面阔三间的平屋,说是三间,其实还不到两间半。按一般建筑惯例,面阔三间的建筑,总是中间的明间稍阔,两侧的次间稍窄,形成左右对称而突出明间的格局。计成也把这一规律总结在《园冶·屋宇》中:“凡厅堂中一间宜大,傍间宜小,不可匀造。”然而揖峰轩却着意打破这种平衡对称,创造参差不齐的美。其西间的第一间明间最宽,以下依次递减,第二间次间稍狭,第三间再次间最狭,为第一间的一半。这三间的北墙上各有

窗,它们也依次递减:明间设窗六扇,次间设窗四扇,再次间设窗两扇。这样,揖峰轩就形成了三种序列的递减:空间一由宽至窄,窗格一由多至少,光线一由明至暗。这种别具心裁的结构,

不但令人眼目一新,而且这种层递的艺术手法还能产生一种特殊的音乐般的节律感,犹如乐曲节奏的由慢至快。计成《园冶·立基》说:“三间半亦可,深奥曲折,通前达后,全在斯半间中,生出幻境也。”

两间半的揖峰轩,虽不通前达后,但最后半间,也能生出幻境。这小小的半间以隔扇、挂落和外面两间作适当分隔,因而显得更为深奥幽静,意趣别具。再看各间窗外,由湖别有洞天

盆景园

石和寿星竹之类构成了立体画，三窗所构成的“画幅”也依次变窄。如果说，明间的窗外可把它看作“中堂”，那么，再次间的窗外就可看作是“立轴”了。在较暗的室内欣赏“立轴”，更有不尽之意。对于揖峰轩这一建筑殊相，最宜从音乐或绘画的美学角度进行欣赏。

苏州园林里的峰石配置、假山叠掇，更突出地体现了参差自然的美学原则。这里只介绍苏州乃至全国最成功的假山作品——环秀山庄的湖石假山。《履园丛话》等言此山为清代著名叠山家戈裕良所创作。此园面积只有一亩多，再除去水池和建筑物，叠山之地更不多了，但妙在能参差自然，小中见大，真可谓咫尺之势似有数十里之遥。此山主要分前后两部分，西南部累叠湖石，其间有两幽谷，一自南向北，一自西

北向东南，会于山之中央，将山分为三区。前山外观为峰峦峭壁，内部则虚空为洞，后山临池为石壁，与前山之间形成涧谷。前山后山，形分而气连，浑然一体。它不但以参差见长，而且以自然取胜，著名园林建筑学家刘敦桢先生在《苏州古典园林》中具体描述道：假山局部处理，参照天然石灰岩被雨水冲蚀后的状

况，将湖石叠成各种形状：有近似球状的（如山峰）；有近似条状的（如石壁上的垂直体）；有近似片状的（如东南角贴墙石壁）；也有呈不规则形的。全山大体大面组合恰当，没有琐碎零乱的缺点。石块拼联也根据湖石纹理体势有机组合。从主山东南角和山顶未经修理的部分来看，原来灰浆隐于石缝内，能和天然石缝形象接近。山洞则采用穹窿顶或拱顶的结构方法，犹如喀斯特芙蓉榭的陈设

柳荫路曲长廊晨曦

拙政园

15

溶洞，逼真而又坚固……全山凝为一个整体，无须借助于萝葛的掩饰，望之如天然浑成。

总之，它形象逼真，有若天然。刘敦桢先生对此山给予极高评价，并概括了它的三大特点：一、富于变化；二、接近自然；三、处理细致。其第二点是“从局部到整体，仿照石灰岩喀斯特现象所形成的构造和纹理，形象和真山接近。山的尺度虽小，但能把自然山水中的峰峦洞壑的形象，经过概括提炼，集中表现在有限的空间内”。总之，它在叠山艺术上达到了“掇石莫知山假”（《园冶·相地》），“虽由人作，宛自天开”（《园冶·园说》）的境地，它的“假”来源于自然中的“真”，又超过了自然中的“真”，体现了“有真为假，做假成真”（《园冶·掇山》）的艺术美学原理。此外，耦园的黄石假山，它在师法自然，做假成真方面，也体现出很高的艺术水平。它和环秀山庄的湖石假山，堪称苏州园林中假山艺术作品之“双美”。苏州园林里以这两座假山为代表的峰石叠山艺术，都不同程度地体现了参差自然、以小见大的美

学特征。

在苏州园林里，不但讲究山的参差自然，而且讲究水的参差自然。《管子·水地篇》说：“水者，何也？万物之本原也。”苏州园林十分重视水的艺术创造，不但把它作为园林的本原（因而没有一个园林没有水），而且还着意摹仿和提炼自然中参差、曲折等水体的形态之美。

西方园林里的水池，周围池岸或方或圆，一般总呈规整式的几何形。北方皇家园林，则既有规整几何形的，又有参差自然形的。苏州园林里，不论是水池还是溪流，不论是土岸还是石岸或土石

盛夏绿荫浓

