

以绘画为窗口，向世人展示园林艺术和绘画艺术之间相互承载、彼此影响的紧密关系。这既深刻地反映了造园艺术的实践，也显示了当代园林研究的新视角，即以更广阔的文化视野寻绎园林艺术和其他艺术门类的联系，这对园林这门综合艺术的研究来说尤为重要。

董寿琪 编著

苏州园林 山水画选

纪念苏州古典园林列入『世界遗产名录』十周年

园林文化丛书

苏州市园林和绿化管理局
衣学领 主编

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

苏州园林山水画选/董寿琪编著. -

上海:上海三联书店, 2007.12

(园林文化丛书/衣学领主编)

ISBN 978-7-5426-2661-5

I. 苏... II. 董... III. 山水画—作品集—中国

IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 182952 号

苏州园林山水画选

主 编 / 衣学领

编 著 / 董寿琪

责任编辑 / 鲁继德

整体设计 / 鲁继德

版式制作 / 桑吉芳 马茉莉

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海界龙艺术印刷有限公司

版 次 / 2007 年 12 月第 1 版

印 次 / 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 1/16

字 数 / 150 千字

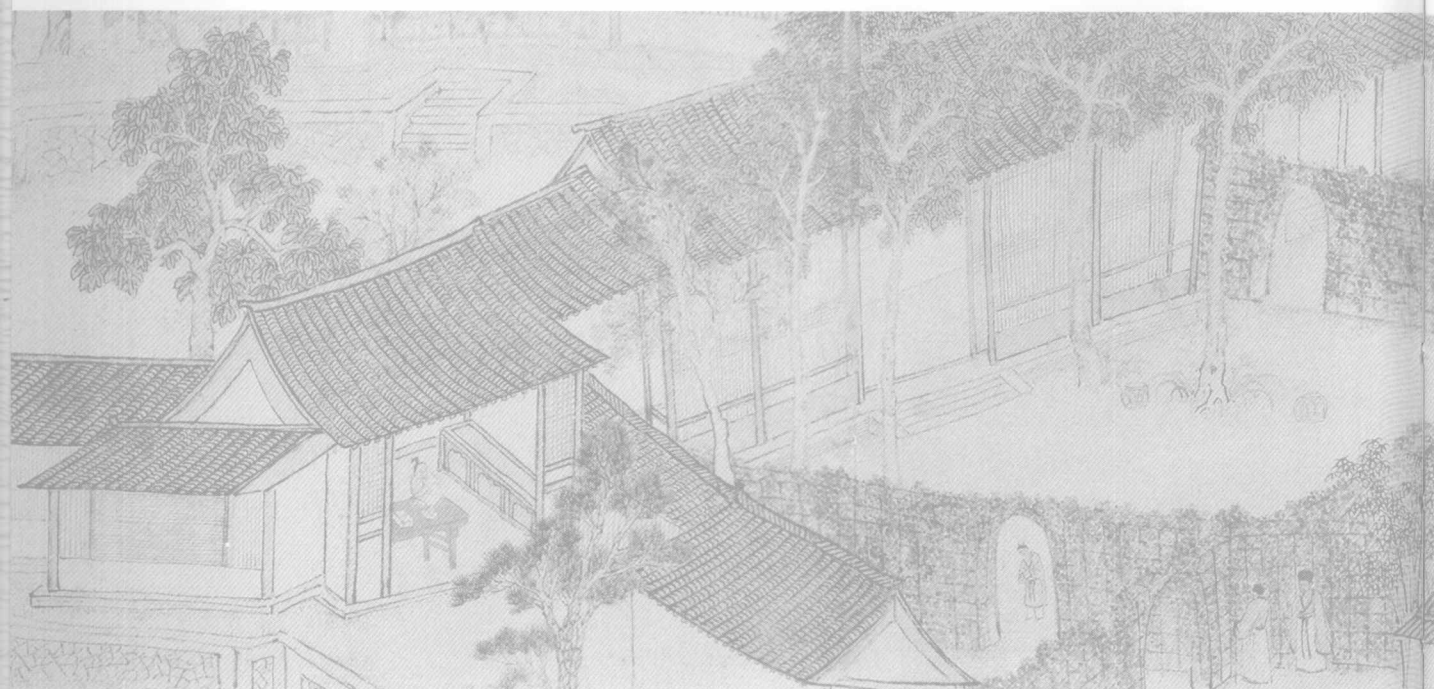
印 张 / 9

印 数 / 1-2500

ISBN 978-7-5426-2661-5

J·95 定价: 100.00 元

苏 州 园 林 山 水 画 选

园林文化丛书

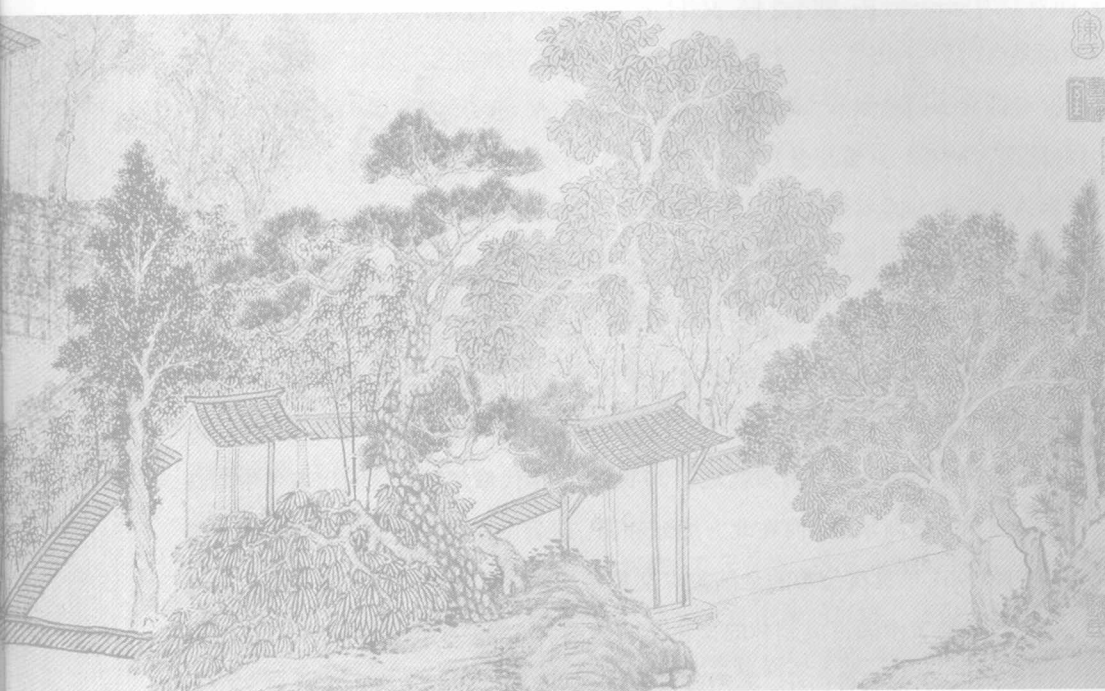
苏州园林山水画选

衣学领 主编

董寿琪 编著

上海三利书店

总序

苏州古典园林列入《世界遗产名录》十周年·园林文化丛书

如诗如画 理想家园

——古典园林文化的历史价值和现代意义

俞宗颖

苏州古典园林列入《世界遗产名录》已经十周年了。在历史长河中，10年不过弹指一挥间，然而对苏州园林文化研究来说，这10年则是重要时段。五十多年前，封建士大夫的私家园林成为人民的财富，苏州市政府投资逐步修复了几座著名的园林，以后又相继修葺了二十余座园林。被冠于“中国四大名园”的拙政园、留园就是在20世纪50年代修复的，它们代表了中国江南园林的最高水平；而在北方的颐和园、避暑山庄则是皇家园林的典范。国务院1961年首次公布的全国重点文物保护单位，四大名园同列其中；它们共同构架了中国古典园林的文化艺术体系，这是它们的价值所在。20世纪90年代，承德避暑山庄、苏州古典园林、颐和园等先后被联合国教科文组织列为世界文化遗产，园林文化研究从此进入更高层次。

从园林文化研究中，我们清晰地看到一条发展的脉络：中国园林的形成发展已历经了数千年的岁月，但相对造园活动，有关园林文化的研究却起步很晚。明代的文徵明及其后代对园林艺术作出了不朽的贡献，以至今天世界上形成了对文氏家族造园现象的研究流派；同时代的计成、文徵明的曾孙文震亨对造园的实践经验和理论积累，至今依然是造园和园林艺术的至高标准；更不用说那些堆叠假山的“山子匠”、培育花草的“花子匠”、能自如运刀雕刻各种民俗图案的砖雕匠、木雕匠和用碎砖卵石铺砌园中小道的“花街匠”等为我们留下的各类园林艺术实例。历史上，特别是明清以来记写园林

的文章很多,但严格地说,真正冠以“园”名的学术著作,只能以明代计成的《园冶》、文震亨的《长物志》算起。之后数百年停滞,一直到上世纪二、三十年代,一批留学归国的学者,如童寯、刘敦桢等人将学术研究的视角投向了古典园林,开始专门研究园林文化,这门学科才逐步为人们所认识。两位大师的专著《江南园林志》(童寯著)、《苏州古典园林》(刘敦桢著)成为园林学科的经典著作,影响深远。之后短短几十年,园林文化研究方兴未艾,一批学者以苏州园林为范本,编撰了《清代园林图录》、《中国古代园林史》、《中国古典园林分析》、《说园》、《中国园林美学》、《静读园林》、《世界文化遗产——苏州古典园林》等多种园林著作,这些专著使园林文化正式登入了中国古代艺术殿堂,而当代的研究成果更加丰硕,没有他们扎实的基础研究,今人不仅还在混沌中摸索,而且可能因古园消失而使研究成为“无本之木”。我至今仍怀着崇敬读着他们的著作,感叹今天园林文化研究的收获是今人站在历史巨人的肩膀上所创造的新的辉煌。

我们对园林文化的理解是逐步加深的。几十年前,我们仅把园林作为一般的文物来保护、修复、管理,对园林的认识还处于表面,认为它是个美的环境,是供人民群众休憩的场所,是旅游胜地。“文革”时,园林又因其深厚的传统文化而成了破“四旧”的对象。改革开放,拨乱反正,人们开始反思,开始重新认识自己民族的历史文化,园林的多重价值也逐渐被认识、被发掘、并被推崇。特别是列入《世界遗产名录》之后,园林文化研究走出学斋,走进大众,人们纷纷为领略文化遗产而来,为吸取传统精神养分而至,并意识到,古典园林是需要读的,读懂了园林,也就汲取了中国传统文化的精华;而管理者、研究者则把视线穿透进园林的内核中,不断发现、挖掘深层次的文化内涵。

苏州古典园林列为世界文化遗产后,我们在加强古典园林保护管理的同时,大力开展园林文化的深入挖掘、整理、研究、宣传工作,成绩显著,收获颇丰,如:先后召开过十数次园林学术研讨会,园林学术水平有了很大提高;在全国和苏州的报刊上编辑定期专版;编辑出版的《世界文化遗产——苏州古典园林》大型画册在全省获得大奖;拍摄的大型电视艺术片《苏园六

记》，电视文化片《苏州古典园林》等播映后，不仅产生广泛影响，还获得全国大奖。史料收集也有成果，先后将分散在各地博物馆等处的书、画、文等收集归类，如元·倪云林《狮子林图》，明·沈周《东庄图册》，文徵明《拙政园图册》、《金阊名园图》，文震孟书法，钱穀《求志园图》，清·上睿《绣谷送春图》，王学浩《寒碧庄十二峰图》，王翬《沧浪亭图》，柳遇《兰雪堂图》，清同治光绪年间江苏按察史书《沧浪亭记》拓片等，为此，《苏州园林》杂志系统地介绍了这批著名书画家及其园林作品；在园林陈设上亦进行论证、调整，如沧浪亭重现了林则徐留下的珍贵遗迹，特邀苏州著名镌刻家将文徵明《拙政园三十一景图》刻石嵌在园内；留园建立了苏州园林档案馆，石湖建成了范成大纪念馆，天平山建成了范仲淹纪念馆……带着浓郁的苏州文化韵味的苏州园林博物馆，作为全国首座园林专题博物馆，经过近3年的建设，2007年12月4日正式开放。

文化要为社会生活服务。在21世纪，古老的园林文化会给今人带来怎样的实际意义和启示呢？

园林是中国文化领域中一个特别的门类，将其分解，并不能在某领域独领风骚；将其聚合，却嬗化成一个如诗画般美妙的境界。用现在时髦的话说，园林是一门环境艺术，具体讲，它是人类的居住地，是人与自然完美结合的生活环境，是人类的理想家园。

中国园林是世界造园之母，苏州园林是中国园林的典型代表。之所以这么说，除了苏州园林巧于布局、因地制宜、改造环境的杰出造园艺术外，更主要的是在这些艺术手法中充分反映着中国传统的人生观和宇宙观，反映着造园者的人文精神。因此，园林文化是一种社会形态高度文明的标志。其涵盖面极为广泛，几乎包涵了中国传统文化如历史、建筑、文学、艺术、社会、宗教、民俗等各个方面。但它的价值更在于，园林文化不仅是遗产，而且还与现代生活密切相关，在文化传承上具有独特的地位和作用。

随着社会物质文明的不断提高，人们不约而同地把眼光投向园林，去追寻理想的家园，园林文化正在更广泛的范围内影响着人们的生活——园林城市、园林小区、园林工厂、园林村落，甚或餐饮茶肆、家居庭院……立峰叠石，栽树引泉，其巧夺天工的艺术造诣，既美化环境，又陶冶性情，正成为人们追求生活品位的一种文化时尚，渗透到社会的各个角落，关注、热爱园

林的人群在不断扩大。这一切都显示着园林文化正凸现出当代价值。

园林文化研究已有很多年，众多学者辛勤耕耘，他们在园林文化的厚土上，从历史成因、艺术规律和文化气质等来研究园林，探索规律，取得了多种学科的成果。但文化研究仍应持续。苏州古典园林不仅是中国传统文化的载体，更有着与现代生活相融的科学内容，它永恒的主题——人与自然和谐相处，已随着人类一起走进了新世纪。在新的纪元里，我们越发感到，如何把园林文化的研究成果运用于现实，能够为当代人对于中国古代文化的追寻、理解、趋附的愿望，起到导向、注释作用，至而从更高的视角观照这一文化现象，读解、读通、读懂园林文化，吸收古老文化中的合理内核，融会贯通于今日生活，提高现代人的生活质量和生活情趣，显得格外有意义。

园林文化是苏州人在苏州这块土壤上创造的，是苏州人在和自然交流中得到的超脱现世、跨越时空的精神享受。今天，在创建国家生态园林城市之时，我们还努力从事亚太世界遗产培训与研究中心的建设，并开展了世界文化遗产保护管理监测工作。我们将以我们的辛勤努力，为园林文化增添厚度，使这片文化沃土能继续造福当代，荫福子孙。

“园林文化丛书”的编辑出版，可以概括为：“千淘万滤虽辛苦，吹尽狂沙始见金”。园林文史工作者“十年磨一剑”，兢兢业业，甘于寂寞，淡泊名利，埋头苦干，在浩如烟海的资料整理和科学研究的基础上，将许多散见各处的珍贵历史文献、图画、照片收集起来，在厚积中精选成册，集资料性、知识性、欣赏性为一体；于苏州古典园林列入《世界遗产名录》10周年之际，奉献给读者，不仅是对古人和历史岁月的回忆和尊重，更是对当代园林研究的深化。相信这套园林文化丛书会得到读者的喜爱。

在历史长河中，10年仅仅是一个开始，让我们把这十周年的纪念活动作为园林文化研究的新起步吧！

2007年12月于苏州“三亦书斋”

序一

苏州好，城里半园亭。园林不但是苏州的名片，也是苏州文化的重要载体。

古人在造园的同时，也把山水、花木、建筑、哲理、文学、绘画……带进了园林之中。绚烂多姿的文化光华是其永葆魅力的重要原因，也是我们今天观照园林、解读其不朽价值的锁钥。

本画册以绘画为窗口，向世人展示了园林艺术和绘画艺术之间相互承载、彼此影响的紧密关系。这既深刻地反映了造园艺术的实践，也显示了当代园林研究的新视角，即以更广阔的文化视野寻绎园林艺术和其他艺术门类的联系，这对园林这门综合艺术的研究来说尤为重要。

一般来说，选编画册时常常以年代、画科、画家、收藏单位这些因素作为遴选作品的依据。此册把苏州园林山水画这一专题列为选编对象，很有新意。因为以往除了梅兰竹菊等画谱外，还未见有如此按专门题材编成的画册。

一座城市竟产生了这么多优秀的园林山水画，令人欣慰的是迄今这些画本所摹写的园林大多已被列入《世界遗产名录》。这一现象在全国城市中也是独特的，苏州真不愧“园林城市”的称号。文字介绍兼及园林、绘画两方面，篇幅虽较一般画册多了些，但阅读后仍觉这样的导读还是恰到好处的，这也应是本图册的特色之一。

时值苏州古典园林列入《世界遗产名录》十周年之际，苏州市有关部门编印这一类有价值的图书以作纪念，可谓眼光独到，意义深远。作为读者，深感可喜可贺。是为序。

陳寔君

于上海博物馆

序二

园林山水画的创作肇始于宋人，元代有了进一步发展，而盛于明“吴门画派”。他们将元代以来为文人画不屑一顾的界画技法引入园林山水，开启了文人画家参与中国建筑画创作的新局面，推动了园林山水画的发展。

吴门画派主要活跃于明王朝走向衰落的正德至嘉靖时期，经济的发达，政治的腐败，崇尚“晋风”，标榜“隐逸”，追求个性解放，所有这一切将繁盛与腐朽，高洁与污秽，坚贞与屈节极不协调地揉杂在一起，使当时的文人仕宦阶层的内心呈现出前所未有的复杂状态。他们或厌倦了官场的钻营与龌龊，或刻意于生活的舒适和情趣，使营居室、建园亭、组文会、究音律、玩古董，乃至广蓄声伎、狎优纵博蔚然成风，尤其热衷于园林的营造。这些园林，体现了文人们追求“外适内和”的精神自由的愿望，他们所向往的隐逸生活，不同于晋人的放达或元人的枯寂，而更多地实践了白居易提出的“中隐”思想。他们摒弃了遗群绝世的高士风流，代之以宾朋盈座，焚香煮茗、吟诗作画、种竹养兰、博古抚琴等活动为内容的“吴趣”风流，在出世和入世之间，达到并努力维持一种穷通与丰约间的平衡、和谐。园林不仅是主人的生活场所，更是他们实现自己隐逸理想的精神家园。这些雅集文会构成了晚明以至清代文学艺术活动的主要方式。

在这些或以林胜，或以石名的园庭中，文人们怀抱着“城市多喧隘，幽人自结庐”的心态，不仅创作了许多描绘园林风貌、反映饮宴游赏活动的诗文、书画作品，而且在思想内涵和创作手法上都迥异于前人，创立了一种适应明中后期城市经济发展和文人仕宦阶层精神需求的崭新绘画体裁和表现方式，这就是境因人胜，人以境清的自我标榜的艺术模式，这些既有写实性，又具文学性的作品，为我们研究当时社会风尚、园林发展与文人生活提供了最直观的宝贵资料。

今年正逢苏州古典园林列入《世界遗产名录》十周年，苏州市园林管理局和市世界遗产保护办公室编成《苏州园林山水画选》一书，这无论对园林艺术的研究，还是书画艺术的研究都有相当的参考价值，遵嘱草成小序，漫不成文，不当之处，敬希读者指正。

丁亥孟冬杨丹霞谨识于故宫撷芳殿右

目录

总序	衣学领 / 4
序一	陈燮君 / 8
序二	杨丹霞 / 9

名园名画 珠联璧合 苏州园林山水画综述	12
---------------------	----

云林画本世无双	倪瓒(传)	狮子林图 / 16
健笔纵横写清居	沈周	东庄图册 / 20
图画名园尽神工	文徵明	拙政园三十一景图册 / 44
树深花密禽鱼乐	钱穀	求志园图 / 78
王家别墅更宜画	柳遇	兰雪堂图 / 82
饯春雅集清和天	上睿	绣谷送春图 / 86
一径清流抱幽山	王冕	沧浪亭图 / 90
阅世亭台太傅第	张崑	临顿新居第三图 / 94
奇石画含千古秀	王学浩	寒碧庄十二峰图 / 98
顾家园子最怡人	佚名	怡园图册 / 102

萧然独居山水间 吴湖帆 凤池精舍图 / 106

激情点线意象新 吴冠中 狮子林图 / 110

附编 114

沈周 虎丘十二景图册 / 115

唐寅 行春桥图 / 123

仇英 虎丘山塘图 / 124

文伯仁 太湖图 / 125

钱穀 定慧禅院图 / 126

钱穀 上方寺图 / 128

钱贡 虎丘山塘图扇 / 132

张宏 苏台十二景图册 / 134

恽寿平 灵岩图 / 138

后记 140

附录 142

名园名画 珠联璧合

——苏州园林山水画综述

园林艺术和绘画艺术是苏州艺苑中两朵璀璨的奇葩。尤其在明清时期，苏州园林山水画的发展和园林的兴盛几乎是同步的，取得的成就也同样是辉煌的。以苏州习称的四大名园为例，沧浪亭有王翬的《沧浪亭图》，狮子林有倪瓚的《狮子林图》，拙政园有文徵明的《拙政园三十一景图》，留园有王学浩的《寒碧庄十二峰图》等园林山水画传世。四大名园现都被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》；《沧浪亭图》等名作则大多为海内外著名博物馆所收藏。名园名画珠联璧合，交相辉映，堪称苏州传统文化领域中的一道奇观，反映了苏州文化的丰富内涵和巨大魅力。

从艺术哲学的高度而言，绘画和造园都是对自然山水进行艺术的概括和提炼，因而在相应的理、法、趣等艺术范畴方面有许多相似相通之处。绘画以笔墨为丘壑，掇山以土石为皴擦，虚实虽殊，理致则一。造园行家里手都熟谙“掇山由绘事而来”的道理。中国绘画史上一些优秀的山水画作品及画论对造园活动都有直接而重要的影响。诚如明末大画家董其昌在《兔柴记》一文中所说的那样：“盖公之园可画，而余家之画可园。”

在造园实践中绘画艺术对造园艺术的影响，主要是通过画家来实施的。以苏州造园史为例，这种情况更为典型，几乎在每座名园的背后都有画家活动的踪影。狮子林和朱德润、赵善长、倪元镇、徐幼文，拙政园和文徵明，紫芝园和文徵明、仇英，留园和周秉忠，耦园和顾沅，怡园和任阜长、顾沅……这些发生在名园和名画家之间的故实已成为园史研究的热点，引起世人的关注。

由于年代久远，史料阙如，有关画家参与造园设计的细节和方式已难详

考。但仍有一些资料显示，当年充当“设计师”或“艺术顾问”的画家都曾经为园林的构建画过不少样稿（类似现在的设计图纸），可惜古人不象今人这样重视技术档案，致使我们今天已难见到这些“园图”或“画本园林”了。

画家的参与，丰富了园林的艺术手法和构思，拓宽了园林的审美视野，推动了园林艺术的发展。成功的造园作品不光可居可游，而且成为一个可品可赏的综合性艺术空间，这是苏州园林能够享誉世界的重要原因。

画家不但参与士大夫的造园活动，而且在具备条件时，自己也热衷于建园。刘珏为明初时苏州的名画家，他在齐门外相城构寄傲园，园中累石为山，颇多幽胜，并仿卢鸿《草堂十志图》厘为十景。沈周在相城筑有竹居为读书之所。文徵明的停云馆在高师巷，建有百窗楼。其孙文震亨在停云馆对面利用冯氏废园改建为香草垞。唐寅科场失利后，以卖画所蓄筑桃花庵，其间有学圃堂、梦墨亭、蛺蝶斋，四周开辟花圃，种桃树数亩。王宠在石湖越城桥东筑有越溪庄。周天球筑园南张师桥西岸。陈道复在木渎白阳山下筑有五湖田舍。顾凝远在齐门石皮巷内筑有芳草园。类似事例，不胜枚举。由此足见，明清时期苏州画家造园已蔚成风气。

画家不但勇于实践，而且积极探索造园艺术的奥秘，通过著书撰文，把经验上升为理论。明末，苏州出现了两本有名的造园论著，即计成的《园冶》和文震亨的《长物志》。这两本经典所总结的造园思想及有关的设计原则对当今中国园林艺术的发展仍然具有重要的指导意义。

画家参加造园活动，将绘画艺术带进了园林。反过来，景色如画的园林又成为推动画家创作的源泉。美术史家早就指出，江南地区秀丽的自然风光和俊逸的园林胜景是吴门画派兴起的一个重要条件。有关园林山水题材的创作成就，集中体现了吴门画派的艺术特色和时代风格。他们用精妙的笔墨，以不同的剪裁方式，多角度地表现了城市山林的幽旷意境和文人士大夫的生活场景，同时也抒发了自己的人生态度和对园林美景的心理感受。

虽然流传至今的园林山水作品数量有限，但却有其独特的价值。古代名画既是艺术瑰宝，又是巨大的财富，历来为世人所珍重。有关苏州园林的绘画作品，更因题材专门而备受关注。透过这些作品，我们可以欣赏到苏州历史上许多名园的风采，重温园林的许多历史片段，并由此梳理出苏州园林发展的轨迹。

十年前，苏州古典园林以其无与伦比的独特魅力被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，由此确立了它在世界文化之林中的崇高地位。这是中国园林界的盛事，也是苏州的骄傲。在十年庆典来临之际，苏州市世界遗产暨古典园林保护办公室决定编辑出版苏州园林文化丛书，《苏州园林山水画选》为丛书中的一种。

本册所选均为摹写苏州历代名园的绘画作品，在一幅幅精美的画面背后是一座座真实的园林。限于篇幅，本册仅收录了12件作品，数量不多，却富有代表性和典型性。从园林角度看，这些画本所表现的园林，在类型方面有寺庙园林、庄园园林、官绅私园、文人宅园等，时间跨度从北宋一直到民国，规模则有大型园林、中型园林、小型园林。从绘画本身来看所收作品由两部分构成，一是倪瓒、沈周等画坛宗匠的名作，一是钱穀、张崑等名家的精品，体现了求精求美的编选原则，使读者看到的不仅是一本专题绘画作品集，也是一部浓缩的苏州园林简史。

愿读者一册在手披图静观时，不只有卧游名园之乐，也能获得有关造园艺术的启示。

