

蘇園六絕

主 编 崔兆鴻
副主 编 顾 强
刘 郎 钱锡生

中国广播电视出版社

解读苏州园林的一本书 (代序一)

陆文夫

若干年来都有一个心愿，希望能把苏州的园林拍一部电视片，从艺术、文化、历史的各个层面来解读苏州的园林。

我有幸与苏州的园林相伴了半个多世纪，在园中借住过，无数次陪中外的友人参观过，深深体会到苏州园林的小巧玲珑与博大精深，它的美妙和此种美妙对人的熏陶，实在是只能自得，难以言传，要想在一个很短的参观过程中来说出苏州园林的妙处，简直是不可能。有时候，我在电视中看见游人在园林中漫步而过，听着简单的讲解频频点头，然后匆匆地从这一个园赶到那一个园，这时候我就像看见有人把珍贵的美酒倒在大碗里一饮而尽，心里十分难受。如果能有一部好的电视片，让人们静静地坐在电视机前观赏苏州园林，把这陈年的美酒细细地品尝，那是何等的快事！

如今，愿望终于实现了，而且实现得比想像的还要好。

苏州有线电视台调集精兵强将，不惜工本，要把作为世界文化遗产的苏州园林拍一部电视艺术片，酿造一

坛美酒让中外的观众在电视机前慢慢地品尝。他们与浙江电视台协商，请来了著名的电视导演刘郎担纲。刘郎不是苏州人，可那苏州的文化从来也不是封闭的，苏州的文化是属于世界的，也是属于刘郎的。

刘郎是一位很有敬业精神，很有文化修养的编导，他拍过20多部专题片，曾三次获得中国电视文艺“星光奖”；他对苏州早就情有所钟，很想拍摄一部苏州园林的艺术片，为他攀登艺术的高峰再建一个宿营地；他知道营造苏州园林的是历代众多的大手笔，可是拍摄苏州园林的却只有一架摄像机，而且是在一定时间之内完成的。

一个在艺术上有所追求的人，总是不辞艰辛，因为艺术内涵的轻重，总是与开掘的深浅成正比，艺术之花要用心血浇灌的，曹雪芹的满纸荒唐言，是用一把辛酸泪写成的。苏州园林有着丰富的吴文化的内涵，吴文化上下2500年，明清以来，江南文士的心态、志趣、高度的文化修养，几乎都凝结在苏州园林之内，这是一个艺术上富矿，但却距离地表3000米，开采不易。

刘郎不愧是高手，他是从读书开始创作的。他本来就博览群书，而且有惊人的记忆力。博览是广，归类是深，刘郎几乎读遍所能找到而又必须找到的，有关苏州园林，有关吴文化的各种书籍。有人说他读了一箱子书，一箱难说是多少，想来和五车是同义的。他从文化和历史的高度来鸟瞰苏州园林，不作浏览式的介绍，而是看清它的来龙去脉，然后条分缕析，把诸多的内涵纳于他所选择的画面之中，再用精彩的语言来道出画面之中的深意，使人感受到一种艺术的震撼和对历史

的回味。

刘郎也许是想到了沈三白的《浮生六记》了吧，他把这部记述苏州园林的艺术片定名为《苏园六纪》。当然，这不仅仅是命名，是编导者把苏州的园林拆开而又重组，分为六个方面细细道来。他用诗一般的语言，道出了苏州园林的真髓。片子一开始，你就会听到两位播音高手，用那种平静悦耳的声音朗诵道：“雕几块中国的花窗，框起这天人合一的融洽。构一道东方的长廊，连接那历史文化的深邃。是一曲绵延的姑苏咏唱，唱得是这样风风雅雅；是几幅简练的山林写意，却不乏那般细细微微……”通篇的解说都是那么诗情画意，而且说出了苏州园林的方方面面，道出苏州园林与吴文化、中原文化，甚至与世界文化不可分割的关连，构成了一部解读苏州园林的学术著作，一本有画面、有激情、有韵律的书籍。说实在，我读了刘郎的这本书之后不禁自愧，觉得我写不出这样的解说词；同时也是喜从心出，觉得收益匪浅，这部书弥补了我对苏州园林的一知半解，解脱了我对苏州园林的美妙只可意会，不能言传的困境。当然，我也有一种感觉，觉得刘郎在配用解说词时有点难以自制，在“大珠小珠落玉盘”的同时，忘却了“此时无声胜有声”。

（作者系中国作家协会副主席，此文刊于
《光明日报》2000年6月22日《文化周刊》版）

为《苏园六纪》放声叫好 (代序二)

仲呈祥

不“触电”的陆文夫举荐电视导演

人们对不少电视艺术作品缺少文化内涵，时有责难。但刘郎的电视艺术专题片，从《西藏的诱惑》到《江南》，都赢得了文化内涵丰厚的美誉。这次听说他应苏州有线电视台之邀，又拿出了“将园林学术电视艺术化”的长达3小时的系列片《苏园六纪》。我怀着极大的兴趣，赶到苏州。观片会上见到了久仰的著名作家陆文夫先生。素闻先生潜心小说创作，从不“触电”。连谢晋这样的大导演多次恳请先生为其撰写电影剧本，都遭婉辞。前几年电影界有人拍摄先生的名作《美食家》时，先生从未染指。待到公映，先生夫妇去电影院买票看了，散场归来，笑曰：“这是我的作品吗？”

这次可奇了！当苏州有线电视台高扬地方优势，决心把被列为世界文化遗产的苏州园林搬上荧屏时，发现缺少一位统领创作班子的帅才。而举荐从浙江请来刘郎这位帅才的，正是陆文夫先生！

原来，刘郎在拍摄电视片《江南》时，为了拍摄苏州，曾硬着头皮给不“触电”的先生通了一次电话。这电话里怎么讲的，暂且不表。且听陆先生回忆说：“拿起电话，听说要拍戏，我躲之不及。但奇怪的是，这位未曾谋面的刘郎一番话语，却叫我直感到他是位奇才。这便是刘郎的独特魅力吧。”

观罢《苏园六纪》，会场上响起经久不息的掌声。如此具有丰厚文化意蕴和高雅审美格调的电视系列片，久违了！陆先生尤其欣赏刘郎煎熬出的解说词，连声赞曰：“像这样文学性极强、妙语连珠的解说词，很难企及！至少我写不出来，这绝非谦虚。”

一部具有影响力的作品

大家的鉴赏直感，包括陆先生的审美评价，均非溢美之辞。

《苏园六纪》堪称中国电视文化发展历史上的一部具有影响力的重要作品。其显著标志，便是具有较深广的历史内涵、较丰厚的文化意蕴、较高雅的审美格调，因而作用于广大观众的鉴赏心理，便势必培养和造就一种深邃而非浅薄、沉稳而非浮躁、幽默而非油滑、健康而非媚俗的群体性的文化心理和鉴赏习惯。在我看来，这就是“为改革开放和现代化建设营造良好的文化环境”。《苏园六纪》，是在代表中国先进文化的前进方向的召唤下应运而生的力作。

去过苏州园林的人不少，但能真正道出其美的人却不多。《苏园六纪》揭示了中兴于明清两代作为“隐逸

文化”产物的苏州园林艺术的美的真谛。苏州园林，可以看做是自然生态环境与人文生态环境相互交融、整合结出的果实，它相当集中地体现出极富东方美学神韵的中国传统艺术精神。中华民族自立于世界民族之林，其精神支柱之一，便是这种独具神韵的中国传统艺术精神。刘郎有意熔铸了明清小品的淡雅，熔铸了他啃完百余卷园林学术典籍后面对精致、幽深、空灵、通透的苏州园林而获得的人生况味和人生诗情，写足了吴文化的背景，写足了隐逸文化的成因，写足了园林的意境。

他的解说词，最精彩闪光处，不在那些面对客观世界以求真为目的的描述性语言，也不在那些面对价值世界以求善为宗旨的指令性语言，而偏偏落在那些面对心灵世界在求真求善基础上进而求美的感悟性语言。这正是钱钟书先生《谈艺录》所谓的最高的审美层次不在“事之法天”与“定之胜天”，而在“心之通天”也。我想，陆文夫先生盛赞刘郎的解说词，其缘由正在于此。

真正的审美鉴赏，往往要进入一种虚境。摈弃浮躁，我们便能从《苏园六纪》这荧屏上艺术化了的思想与思想化了的艺术和谐统一的视听语言中，真正得到一次文化熏陶和美的培育。

我为荧屏出现《苏园六纪》放声叫好！

（作者系中国电视艺术委员会副主任，此文刊登于
《人民日报》2000年6月2日《假日生活》周刊）

目 录

解读苏州园林的一本书(代序一)·····	陆文夫	1
为《苏园六纪》放声叫好(代序二)·····	仲呈祥	4
 电视系列片《苏园六纪》解说词 ····· 刘 郎		
一. 吴门烟水 ·····		3
二. 分水裁山 ·····		17
三. 深院幽庭 ·····		33
四. 蕉窗听雨 ·····		47
五. 岁月章回 ·····		61
六. 风叩门环 ·····		75
 电视系列片《苏园六纪》创作谈		
立足地方文化 提高电视品格		
——《苏园六纪》创作过程的回顾		
·····	顾 强 钱锡生	91
将园林学术电视艺术化		
——《苏园六纪》编导阐述 ·····	刘 郎	99
去年天气旧亭台 ·····	孙 欣	108
营造苏州园林的电视画面空间 ·····	吴华雄	115
陆文夫评说《苏园六纪》 ·····	李 梅	124

用历史化石击发思想光芒

——评电视系列片《苏园六纪》

..... 钱锡生 宋执群 132

有艺术的思想 有思想的艺术

——《苏园六纪》研讨会发言摘要 140

附：电视系列片《苏园六纪》工作人员名单 151

后 记 崔兆鸿 153

苏

园

电视系列片 《苏园六纪》

刘 郎

六

纪

栏杆拍遍

——总片头解说词

雕几块中国的花窗
框起这
天人合一的融洽
构一道东方的长廊
连接那
历史文化的深邃
是一曲绵延的姑苏咏唱
唱得这样风风雅雅
是几幅简练的山林写意
却不乏那般细细微微
采千块多姿的湖畔奇山
分一片迷蒙的吴门烟水
取数帧流动的花光水影
记几个淡远的岁月章回

一. 吴门 烟水



(一)

1997年12月4日，苏州的四座古典园林，被联合国教科文组织列入了“世界文化遗产名录”，成为著名的世界文化遗产的一部分。对于一个世界性组织向苏州投来的瞩目，苏州的平民百姓，像迎接每一场如期而至的春雨一样，似乎并没有表现出什么不平常。因为最了解那些古典园林价值的，毕竟是他们。可以说，他们就住在园林里。苏州，本就是一座园林城市。

假如园林都不是遗产，还有什么能是遗产呢？

苏州城是不是园林城市，只

看一眼这些立在街头的路牌，就清楚了。“世界文化遗产名录”中所列入的拙政园、留园、网师园和环秀山庄，就散落在苏州城的不同角落。苏州人的园林情结，暂且按下不表，园林已融入了自己的家乡情，三两句，



拙政园雪景

说不清。外地人到苏州，更是必须要到园林里看一看，看一看是不是像一些介绍所说的，拙政园真是那般阔大，留园真是那般精致，网师园真是那般小巧，还有环秀山庄的叠山，手段真是那般的高超。门票虽然涨了点价钱，但园林还是一定要看的，不然，这趟苏州就算白来了。

在许多人的眼里，没有园林，苏州，便不是苏州。

园林，又称“城市山林”。城市山林一词，颇有趣味。“城市”，是繁华的缩影，但好像又总和嘈杂分不开；而“山林”二字，却勾勒出了一般自然环境，一种宇宙间本真的幽静与深邃。苏州园林，恰巧是闹中取静的典型。

墙外长街，虽然是车水马龙，但在粉墙之中、黛瓦之下，却是鱼戏莲叶的悠闲，满地蕉荫的恬静。

其实，苏州园林对现代人来说，不仅可以在喧闹中获取幽雅，而且可以从今日寻找到昨天。倘是沿着那一泓碧水而徜徉，你会不知不觉地融入宋代；如果迈过了那一道幽深的石库门的门坎，你就会一步跨进明朝。

(二)

苏州的园林，大致分为王家园林、寺庙园林和私家园林三种，现存的园林，多是私家园林。

春秋时期，吴王阖闾建造的姑苏台，夫差建造的馆娃宫，当是苏州最早的王家园林。晋唐之间，佛教大兴，寺院丛林的一时之胜，带出了寺庙园林的涌现。杜

牧的诗句“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，便是一种形象的写照。可惜，由于历史的久远，那些园林的飞檐翘角，早已隐入迷蒙的吴门烟水，淡淡地变成了一片遥远的梦。

历史的织锦织到了宋代，特别是织到了苏州这一段，便特别地精细起来，因为它不仅织进了宋词的花草，织进了宋诗的田园，而且还织进了苏州的私家园林。

到了明代，苏州园林的发展进入了一个极盛时期。据《苏州府志》记载，明代苏州府有大小园林 271 处。著名的拙政园、留园、艺圃、天平山庄等园林，都建于这一时期。

此时，苏州文化艺术的天空，出现了一抹绚丽的霞光。这就是与兴盛的昆曲、繁荣的话本所同时发展的吴门画派。著名的画坛明四家——沈周、文征明、唐寅与仇英的独特画风，也被直接或间接地运用到造园艺术之中。据记载说，文征明就参与了拙政园的设计，至今，在拙政园



留园一隅

的入口之处，还有一株文征明手植的紫藤。历四百余载，这株紫藤老干盘根，阅历深厚，已亭亭如盖矣。

进入清代，苏州的园林建造达到了新的水平与规模。怡园、耦园、环秀山庄、曲园、听枫园、鹤园、畅园等等，都是那时的作品。

人们常说，苏州的私家园林，兴于宋元，盛于明清。经明清两代的发展与完善，苏州的园林艺术更臻成熟，进而形成了精深的造园体系，丰富的园林内容，深邃的园林艺术，并成为中国古典园林的杰出代表。

(三)

枫桥，一个天下闻名的去处，不过是苏州城一座普通的桥梁。1200 多年以前，偶尔在此停舟夜泊的张继，仅一首 28 个字的诗篇，使一首不朽的姑苏咏唱跨越了无尽的时空。

横塘，一个普通的苏州小镇，却成了许多读者为之神往的地方。800 多年以前，宋代词人贺铸的一首《青玉案》，使横塘驿成了中国文学史上富有宋词色彩的景点。贺铸是这样将离愁别绪融入到水乡风景的：“试问闲愁都几许，一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。”

古韵悠悠的苏州城，是唐诗的故土，也是宋词的家乡。更有众多的吴文化的中坚人物，生于斯，长于斯，终老于这一派软水温山。值得一提的是，其中的一些文人，除了留下了丰厚的著述与作品，还和苏州的园林结下过不解之缘。

苏州的石湖，曾经是宋代诗人范成大的久居之处。