

中国博物馆漫步

Rambling over Chinese Museums

苏州园林博物馆

园林经典

人类的理想家园

Classics of Gardens

Appreciation of Gardens and
Gardening in Jiangnan of China

浙江人民美术出版社

中国博物馆漫步

Rambling over Chinese Museums

TU986.6

1

园林经典

人类的理想家园

Classics of Gardens

Appreciation of Gardens and Gardening in Jiangnan of China

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

园林经典: 人类的理想家园 / 《园林经典》编辑委员会编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 1999.12
(2001.7 重印)
(中国博物馆漫步)
ISBN 7-5340-0994-4

I. 园... II. 园... III. 园林艺术—鉴赏—中国
IV. TU986.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 37889 号

《中国博物馆漫步》出版指导委员会

王朝闻 启 功 马承源 谢辰生 奚天鹰

《园林经典》编辑委员会

主 编: 方佩和 副主编: 钱 怡
编 委: 方佩和 王建良 王肇达 杨海平 张维明 吴靖宇 郑可俊
金年满 徐文涛 奚天鹰 钱 正 钱 怡 蒋方根 程伯寿
董春晓 詹永伟 缪立群 (以姓氏笔画为序)
撰 文: 钱 怡 金年满 詹永伟 吴靖宇 张维明 钱 正 方佩和
图片编选: 风 然 郑可俊 缪立群
摄 影: 郑可俊 缪立群 方佩和
校 读: 曹林娣
翻 译: 董晓明 黄继功

策 划: 王肇达 曹锦炎 李 刚
责任编辑: 董春晓 王肇达
装帧设计: 聿 文 平 林 大 海
责任校对: 黄 静
责任出版: 陈柏荣

《园林经典》

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

深圳利丰雅高电分制版有限公司制版

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷·制本

1999 年 12 月第 1 版·第 1 次印刷

2001 年 7 月第 1 版·第 2 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 11

印数: 5,001—6,500

ISBN 7-5340-0994-4/J·853

定价: 138 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

目录

1 园原

- 10 师法自然
- 10 集萃江南
- 11 源远流长
- 12 中西异趣
- 15 清韵远播
- 16 姑苏典范

2 园冶

- 20 自然美
- 42 建筑美
- 78 人文美

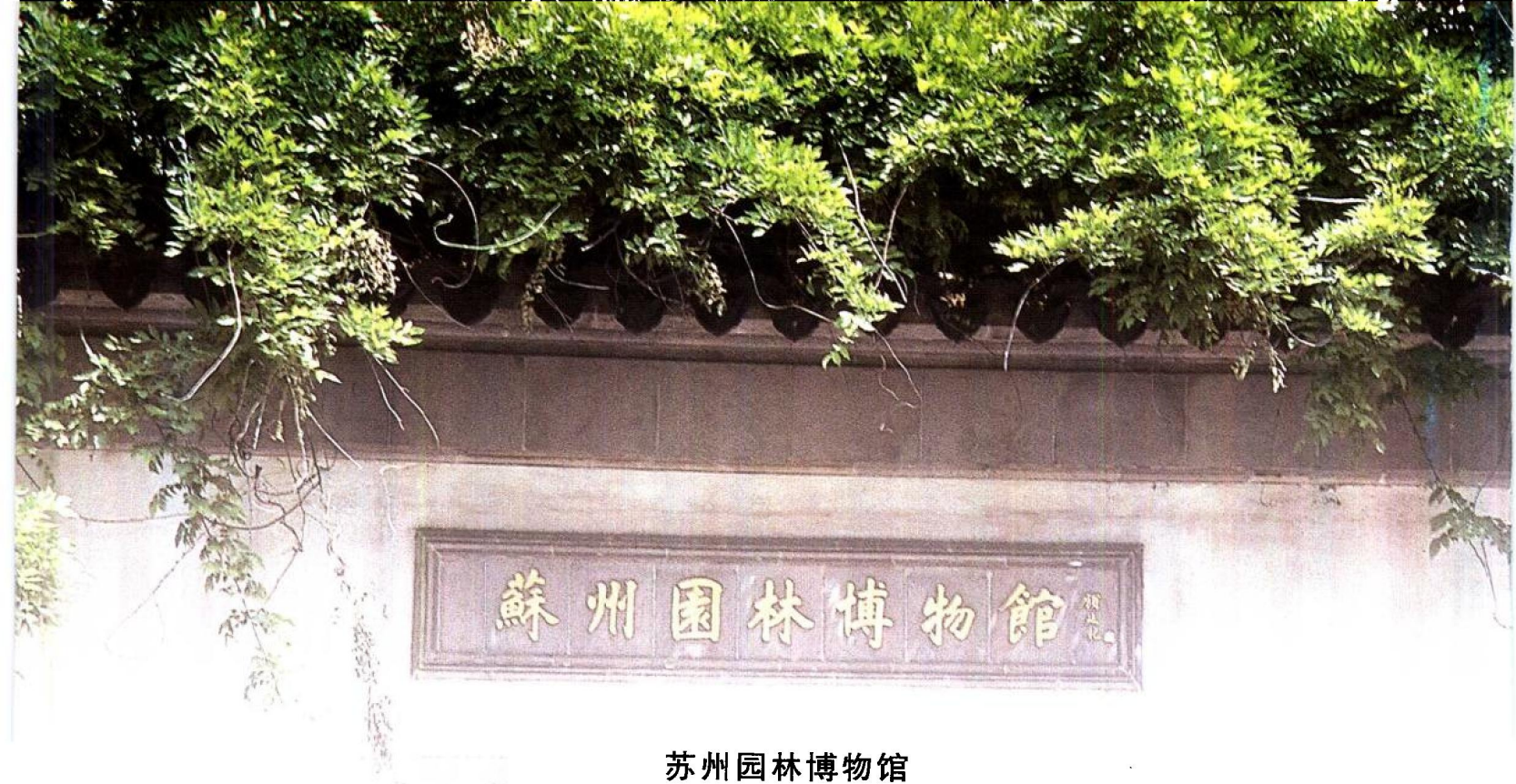
3 名园珍赏

- 101 拙政园
- 108 留园
- 114 网师园
- 120 环秀山庄
- 122 沧浪亭
- 124 狮子林
- 128 耦园
- 130 艺圃
- 134 怡园
- 136 退思园
- 138 豫园
- 142 寄畅园
- 146 瞻园
- 148 个园
- 152 何园与片石山房
- 154 沈园
- 156 曾园
- 158 郭庄
- 160 青藤书屋
- 162 天一阁
- 164 西泠印社

4 园林

——人类的理想家园

- 168 江南园林——理想的生活空间
- 169 “壶中天地”的空间原则
- 171 形超神越 相化相忘
- 172 列入世界文化遗产名录
- 174 人与自然——永恒的话题

苏州园林博物馆

朋友，你曾品味过西晋文学家左思的诗句“非必丝与竹，山水有清音”吗？即使美好的往昔已逝，所幸来者犹可追。20世纪末在中国昆明举行的世界园艺博览会将主题定为“人与自然——迈向21世纪”，给我们描绘了一幅人与自然和谐共存的优美画卷。其实我们的祖先早在数千年以前，已在这方面作了积极而富有成效的实践。苏州园林博物馆就是为了向你展示先人们是如何创造，并创造了怎样的可游、可赏、可居的园林世界而于1992年金秋建立起来的。这是我国唯一的一座以园林为专题的博物馆，它坐落在苏州古城东北的拙政园与太平天国忠王府之间，原为拙政园的住宅部分。它利用典型的江南民居的深深庭院，布置成“园原”、“园史”、“园趣”、“园冶”四个展厅。

在博物馆第一厅——“园原”厅正中放置着汉字中与“园”义相近的6个石刻字：囿、圃、苑、院、庭、墅。虽然历朝历代的人们对园林有着不同的称呼，但人们使用最多的是“园”字。按照专家的解释，繁体的“園”字里包含着构成园林美的整体的各大要素。保存中国传统文化基本信息的汉字，竟然隐藏着中国园林艺术的重要基因。

步入第二厅——“园史”厅，江南园林的历史便展现在眼前。从此可以上溯至公元前6世纪春秋吴王的苑囿。明清时期，造园最盛，苏州古城内外大约有300余座园林，很多园林保存至今，这在中国乃至世界都是绝无仅有的。

第三厅是“园趣”厅，分别展示了苏州已开放的园林、江南各地名园以及在海外兴建的江南园林各具特色的风貌。

第四厅是“园冶”厅。在此剖析了江南园林的“造园”要素和“造园”艺术的手法，揭示了中国江南园林之所以能列入世界文化遗产名录的奥妙。

朋友，如果你想真正品味江南古典园林的艺术真谛，请你在烟花三月的美好季节到江南来吧。桃红柳绿之时的江南园林如梦如幻，宛如仙境，会让你第一次真正感受到东方的艺术化的生活环境会有多么的美妙。置身于人与自然和谐共存的江南古典园林时，你将禁不住由衷地感叹：这才是人类理想的家园。

园林——人与自然相和谐的典范创造

中国博物馆漫步

Rambling over Chinese Museums

TU986.6

1

园林经典

人类的理想家园

Classics of Gardens

Appreciation of Gardens and Gardening in Jiangnan of China

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

园林经典:人类的理想家园/《园林经典》编辑委员会编. —杭州:浙江人民美术出版社, 1999.12
(2001.7 重印)
(中国博物馆漫步)
ISBN 7-5340-0994-4

I. 园... II. 园... III. 园林艺术—鉴赏—中国
IV. TU986.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 37889 号

《中国博物馆漫步》出版指导委员会

王朝闻 启 功 马承源 谢辰生 奚天鹰

《园林经典》编辑委员会

主 编: 方佩和 副主编: 钱 怡
编 委: 方佩和 王建良 王肇达 杨海平 张维明 吴靖宇 郑可俊
金年满 徐文涛 奚天鹰 钱 正 钱 怡 蒋方根 程伯寿
董春晓 詹永伟 缪立群 (以姓氏笔画为序)

撰 文: 钱 怡 金年满 詹永伟 吴靖宇 张维明 钱 正 方佩和
图片编选: 风 然 郑可俊 缪立群
摄 影: 郑可俊 缪立群 方佩和
校 读: 曹林娣
翻 译: 董晓明 黄继功

策 划: 王肇达 曹锦炎 李 刚
责任编辑: 董春晓 王肇达
装帧设计: 聿 文 平 林 大 海
责任校对: 黄 静
责任出版: 陈柏荣

《园林经典》

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

深圳利丰雅高电分制版有限公司制版

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷·制本

1999 年 12 月第 1 版·第 1 次印刷

2001 年 7 月第 1 版·第 2 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 11

印数: 5,001—6,500

ISBN 7-5340-0994-4/J·853

定价: 138 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

目录

1 园原

- 10 师法自然
- 10 集萃江南
- 11 源远流长
- 12 中西异趣
- 15 清韵远播
- 16 姑苏典范

2 园冶

- 20 自然美
- 42 建筑美
- 78 人文美

3 名园珍赏

- 101 拙政园
- 108 留园
- 114 网师园
- 120 环秀山庄
- 122 沧浪亭
- 124 狮子林
- 128 耦园
- 130 艺圃
- 134 怡园
- 136 退思园
- 138 豫园
- 142 寄畅园
- 146 瞻园
- 148 个园
- 152 何园与片石山房
- 154 沈园
- 156 曾园
- 158 郭庄
- 160 青藤书屋
- 162 天一阁
- 164 西泠印社

4 园林

——人类的理想家园

- 168 江南园林——理想的生活空间
- 169 “壶中天地”的空间原则
- 171 形超神越 相化相忘
- 172 列入世界文化遗产名录
- 174 人与自然——永恒的话题

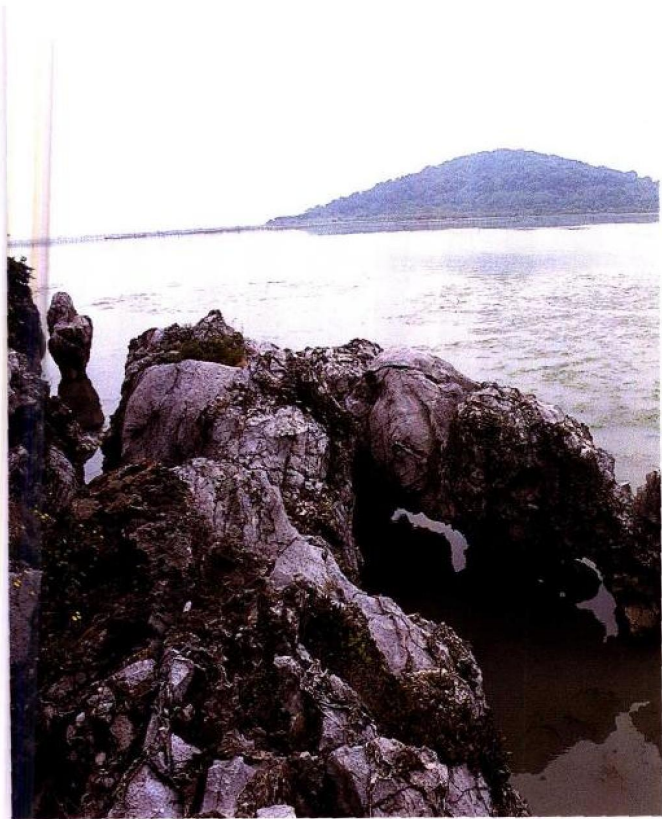
1 园原

園

園（园）之布局，虽变幻无尽，而其最简单需要，实全含于“園”字之内。今将“園”字图解之：“口”者围墙也。“土”者形似屋宇平面，可代表亭榭。“口”字居中为池。“乇”在前似石似树。

童雋《江南园林志》

古老的汉字真是神妙！简简单单的一个“園”字，居然蕴含着如此丰富多彩、变幻不尽的世界。山、水、建筑、花木，这些渗透着中国传统文化精髓的园林构成要素，以表现自然美为主旨，在有限的空间里创造出了丰富的景观。高高的围墙，隔出喧嚣红尘中的一方净土，园内有清流萦回，游鱼戏莲；有平冈小陂，奇峰环秀；有古木交柯，山花野鸟；有楼台掩映，亭阁翼然，形成了居尘而出尘的“城市山林”的宁静、素雅、淡泊、幽深的特有风貌，创造出人类与自然和谐相处的理想居住环境，这就是源于自然而又充满诗情画意的中国江南园林。

太湖流域是孕育吴越文化的摇篮。

一、师法自然

把自然美作为一个哲学命题从理论上加以阐述，这是由春秋战国时期道家学派的创始人老子与其集大成者庄子提出并完成的。老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”庄子说：“天地有大美而不言。”在老子和庄子看来，天地也即自然之所以美，就在于它体现了自然无为的“道”。其实，无论是道家的“天地与我并生，而万物与我为一”（《庄子·齐物论》），还是儒家的“上下与天地同流”（《孟子·尽心上》），都把人和天地万物紧密地联系在一起，视为不可分割的共同体，体现出一种“天人合一”的观念。

有关自然美的美学思想，在魏晋南北朝时期得到了进一步的发展与普及。长期的战乱和统治集团内部的倾轧争斗，使士大夫阶层深感生死无常、贵贱骤变，于是普遍滋生了愤世嫉俗、消极悲观的情绪，崇尚虚无、逃避现实的老庄学说备受欢迎。人们把大自然视为至善至美之境，纷纷隐逸江湖，寄情山水，从中寻求精神解脱。对自然美的发掘和追求，成为造园艺术生机勃勃的推动力。中国园林也在这时产生了质的变化，从商周、秦汉以来直接模仿山林景观，主要满足狩猎、娱乐等实用目的的皇家苑囿，发展成写意化的人工山水园林，从而成为一种真正的艺术。反映中国隐逸文化的文人写意山水风景园林在这一时期奠定了基础。

园林艺术在唐代得到了全面发展，之后经过宋代的承继，终于迎来了明清时期的成熟与繁荣。在这一过程中，萌发于春秋时期的老庄哲学，盛行于魏晋、以老庄思想解释儒家经典的玄学与唐宋勃兴的禅宗进行了完美的糅合，对追求抒情写意的园林情趣的造园艺术产生了深远的影响。禅境完全是心境，禅以其“境由心造”的理趣，更加着意于内心体悟，更加脱略形迹而重在精神。禅宗思想影响下的园林意境，便是以片石勺水为林泉之乐，从中体会悠远脱俗的意蕴；以有限的物质形态，创造出可供精神悠游、心灵归于淡泊宁静的人间胜境。

二、集萃江南

在中国园林的发展过程中，由于政治、经济、文化背景、生活习俗和地理气候条件的不同，形成了北方皇家园林、江南私家园林和岭南园林几个分支，它们都具有各自的特色。北方皇家园林规模宏伟、富丽堂皇，不脱严谨庄重的皇家风范；江南私家园林自由小巧、古朴淡雅，具

有尘虑顿消的精神境界；岭南园林布局紧凑、装修华美，追求赏心悦目的世俗情趣。

中国园林作为一个大系统，都是“虽由人作，宛自天开”的自然风景园，都是富有东方情调的真、善、美三位一体的自然王国。这个造园系统中风貌各异的三个园林分支，都表现了中国园林参差天趣、丰富多彩的美。其中，最能体现中国传统文化和文人士大夫隐逸意识的江南私家园林，是中国园林的杰出代表，中国造园艺术的精华。

江南园林的地域范围，现在一般是根据人文地理特征的共性，采用较为宽泛的概念。除了太湖流域水网地区是它的核心以外，江苏沿江、上海、浙江和皖南部分地区也是其地域范围。

江南一带气候温和，山明水秀，物产富饶，自古以来一直是鱼米之乡，人间天堂。其自然条件适宜于各种植物生长，园林植物配置有众多品种可以选择；所产太湖石、黄石等多种山石，为园林叠山提供了理想材料；凿池理水水源便利，水网纵横是园林选址不可或缺的条件之一；建筑技艺高超，家具、装修等行业具有深厚的工艺传统。所有这些方面的优越条件，为江南园林艺术的发展奠定了坚实基础。

江南园林高度的艺术成就，除了撷山川之灵秀外，更重要的是集江左之风流。江南地区历来经济发达，文化繁荣，名人高士、能工巧匠辈出。大自然秀丽风光激起的审美灵感，淡泊超脱的心态民风造就的文化风格，使江南人的创造性智慧不断升华。熔文学、戏剧、书画、雕刻、建筑诸艺于一炉而博大精微的园林艺术，就是江南人在长期的文化活动中的智慧结晶，集中地体现了江南文化的审美情趣。

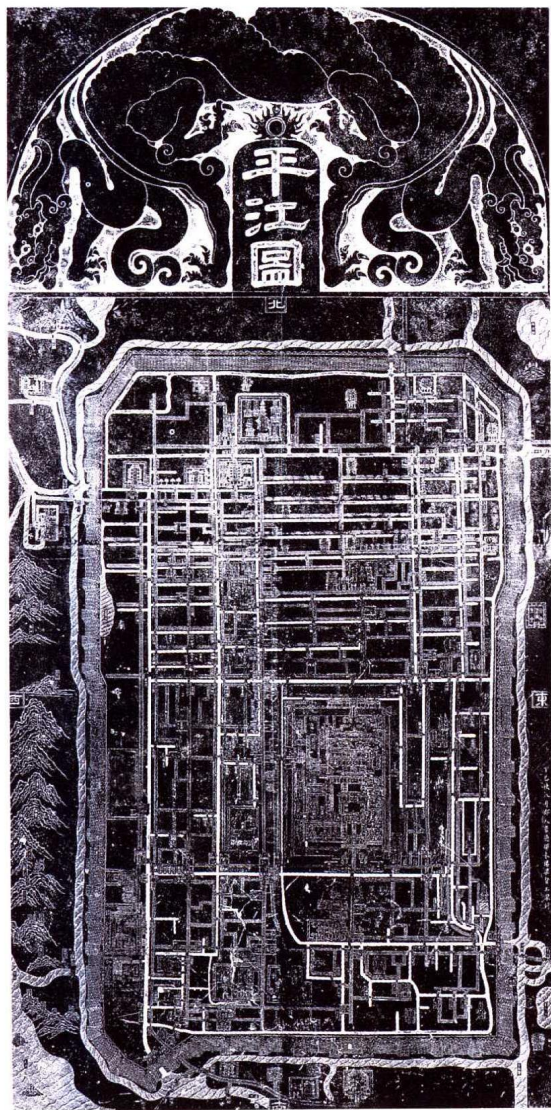
三、源远流长

江南园林始自春秋战国时期，吴王的姑苏台、馆娃宫，越国的会景园等，都是后世苑囿的滥觞。晋室南迁，中原士大夫大量逃亡江南，为江南经济文化的发展注入了新的活力。在江南水乡优美的环境中过着安逸闲适的生活，士大夫们尽情享受并讴歌这种美的山水诗、山水画伴随着山水园林应运而生。王羲之等人在茂林修竹、清流激湍的会稽兰亭宴集修禊留下的诗文，陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的宁恬心境和他的田园诗、《桃花源记》，谢灵运描述会稽庄园景色的《山居赋》和山水诗，都给予世人很大影响，江南一带的私家园林如雨后春笋般涌现出来。南朝徐勉在建康东郊建小园，首次提出了园林小型化的主张。“非必丝与竹，山水有清音”，成为当时江南朴素雅致、妙造自然的小园追求的境界。园林规模从宏大向小型的转变，也即园林艺术从粗放到精致的开始。造园方法从单纯写实转变为写意与写实相结合，小园获得了社会的广泛赞赏。

唐代先后在杭州、苏州任过刺史的白居易，首先提出“中隐”理论，明确地概括了当时士大夫的人生旨趣。“穷则独善其身，达则兼善天下”，人生哲学的这两个方面，几乎同时存在于历代士大夫身上，但两者又常有矛盾，仕进免不了受挫失意，退隐山林又有清寒寂寞之苦。大隐隐于朝，小隐隐于野，不如中隐隐于市。它“似出复似处，非忙亦非闲。不劳心与力，又免饥与寒”，为士大夫填平了仕与隐、城市与山林之间的鸿沟。这种人生态度，在家居形式上就表现为城市宅园的乐趣。

苏州灵岩山玩月池，春秋吴国馆娃宫中一景。馆娃宫乃吴王夫差于公元前491年为越女西施所建的避暑离宫。玩月池也是吴王特意为西施赏月而开凿。吴越苑囿是江南古典园林的历史源头之一。

平江图碑

这是中国现存最古老的城市图，刻于南宋绍定二年（1229年），记载了当时苏州城（南宋平江府）的概貌，其间亭馆、名胜清晰可见。

白居易的造园思想、手法，他在杭、苏任上修钱塘白公堤，筑苏州虎丘山塘的身体力行，他对太湖石的推崇，对小园盆池近赏细玩的情趣，以泉石竹树养心、借诗酒琴书怡性的园林观，都给江南园林的发展以巨大影响。

到了宋代，有“天上天堂，地下苏杭”之誉的江南，造园活动也更为普遍，并广泛渗入城市各阶层的生活，成为社会文化活动的重要组成部分。《吴兴园林记》《梦粱录》《武林旧事》《沧浪亭记》等著作，详细记载了当时吴兴、杭州、苏州等地的园林盛况。

明清时期的江南园林，是中国园林发展史上的高峰，代表着精致、素雅、空灵、通透的文人写意山水风景园林的成熟，代表着中国园林艺术的最高水平。作为这个高峰的标志，不仅造园活动广泛而兴旺，且造园技艺精湛高超，同时一大批造园家、匠师和《园冶》《闲情偶寄》《长物志》等许多造园理论著作也开始涌现。

明清江南私家园林兴建数量之多，是国内别的地区不能企及的。除苏州、扬州、杭州、南京一带比较集中外，其他绝大多数城镇也都能见到园林的建置。这些宅园一体的园林，把自然山水浓缩于住宅之中，在城市里创造出了人与自然和谐相处的居住环境，它是可居、可赏、可游的城市山林，是人类理想的家园。

四、中西异趣

有着3000多年悠久历史和高深造诣的中国园林，是世界东西方两大造园体系中东方造园体系的代表，在世界造园史上独树一帜，占有重要地位，与西方以法国古典主义园林为代表的规整式园林迥然异趣。

西方规整式园林讲究的是轴线对称，几何图形，分行列队，连园内的花草树木，也被修剪成各种几何形状。它着重的是显示园林总体的人工图案美，显示人的力量，人对大自然的改造和征服，表现一种被人所控制的有秩序和理性的自然。中国风景式园林的规划则完全是自由灵活、不拘一格的，着重显示纯自然的天成之美，显示人与大自然的亲近和融合，表现一种顺应自然风景构成规律的缩移和模拟。

中国园林最大的特点，还在于它不以创造呈现在眼前的具体园林形象为终极目的，它追求的是表现形外之意，象外之象，是园主寄托情怀、观念和哲理的理想审美境界。

“片山多致，寸石生情”（明·计成《园冶》），“一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”（明·文震亨《长物志》），古人对园林艺术的论述，生动地说明了中国园林整体空间意象的魅力。在这个特定环境内，一块势欲飞舞的湖石，可以体现出山峰耸立的精神；一湾曲折回环的池水，可以给予人江湖万里的遐想。

在小中见大、以少胜多，将模拟自然的形似升华为写意式神似的中国园林中，我们看到的是中华民族灿烂辉煌的历史文化，是祖国山川大地的钟灵毓秀、气象万千，是中国人崇尚自然、热爱自然的传统思想。

瑞云峰清秀奇特，褶绉相叠，前人有“妍巧甲于江南”之誉。

