

居 阅 时 著

庭院深处

苏州园林的文化涵义

生活·讀書·新知 三联书店

庭院深处

苏州园林的文化涵义

居阅时 著

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2006 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

庭院深处 苏州园林的文化涵义 / 居阅时著. —北京 :

生活·读书·新知三联书店, 2006. 7

ISBN 7-108-02446-2

I. 庭... II 居... III. 古典园林—文化—研究—
苏州市 IV. K928.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 018945 号

庭院深处 苏州园林的文化涵义

居阅时 著

责任编辑：黄 华

装帧设计：宁成春 邱晓亮

电脑制作：1802 工作室

出版发行：生活·读书·新知三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编：100010

经 销：新华书店

印 刷：北京华联印刷有限公司

版 次：2006 年 7 月北京第 1 版

2006 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本：635 毫米 × 965 毫米 1/16 10.75 印张

字 数：134 千字

印 数：0,001~8,000 册

定 价：36.00 元

目 录

引 言	1
-----------	---

第一章 园林建筑纹样涵义的发生	6
-----------------------	---

具象纹样	11	文字	23
抽象纹样	18		

第二章 室外装饰装修的文化涵义	29
-----------------------	----

窗	29	墙面	40
栏杆	36	脊饰	47
鹅颈椅	38	瓦当	50
挂落	39	金属构件	51

第三章 室内装饰装修及家具陈设的文化涵义	54
----------------------------	----

纱榻	54	家具和陈设	60
罩	58		

第四章 铺地纹样的文化涵义	72
---------------------	----

迎祥	72	信仰	77
祈福	75	文人精神	79

第五章 建筑小品的文化涵义	84
石雕	85
砖雕	88
石桌、石凳	94
平台栏杆	96
堆石	97
第六章 景点中植物布置的文化涵义	102
观花植物文化涵义举例	105
观果植物文化涵义举例	107
林木、荫木植物文化涵义举例	107
留园景点植物布置的文化涵义	108
拙政园景点植物布置的文化涵义	110
狮子林景点植物布置的文化涵义	120
沧浪亭景点植物布置的文化涵义	121
第七章 景点布置的文化涵义	126
拙政园景点布置中的隐居思想	126
留园景点布置中的隐居思想	127
网师园景点布置中的隐居思想	134
狮子林景点布置中的隐居思想	136
狮子林景点布置中的宗教隐喻	138
拙政园景点布置中的宗教隐喻	140
留园景点布置中的宗教隐喻	142
耦园布局中的易学主题表达	146
主要参考书目	155
图片索引	157
后记	163

引言

苏州园林属私家园林，就其源头而言，应该肇始于王维的辋川别业，尽管辋川别业之前的私家园林还可考察许多例，但私家园林走向人文精神化，实非辋川别业莫属。苏州本土深厚的历史文化，承接了中原文化南移的衣钵，以王维辋川别业为宗脉，在历代文人的造园过程中，不断注入新的文化涵义，苏州园林终于成为中国传统文化的代表。

图1 王维的辋川别业 为私家园林之宗脉。

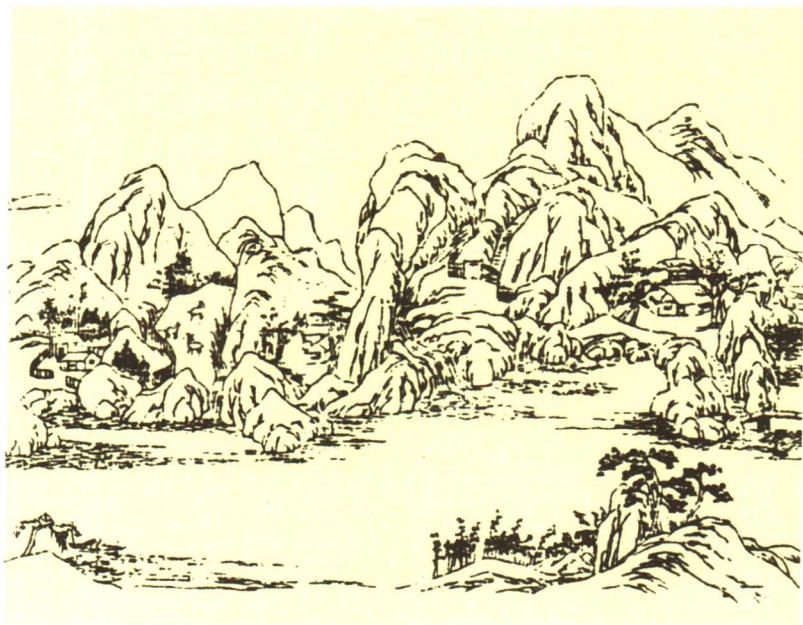

图2
拙政园听雨轩 “留僧
复旧棋”，华丽的装修
与出世的符号反映园
主的复杂心态。

苏州园林绝非简单的私家庭园，仅供休憩漫步。因主人身份多为文人、官吏、富豪，故园林布置无不反映这几类人的心态。这些人并非个个春风得意，每天无忧无虑，相反，他们人生的进退得失、荣辱喜悲，使生活充满了无奈、郁闷、失落和彷徨，积聚在内心的冲突与不安宁往往自觉或不自觉地通过园林各种建筑符号曲折地表现出来，园林因素成为园主自我宣泄、平衡、粉饰或向往，甚至祈祷的形式。如果我们能深刻认识这一点，那么应该花大力气，用文化解释的眼光去重新认识池水、山石、房屋、树木，甚至门窗、墙面、石料上留下的纹样，匾额上的题名，树木种类及其位置，以及建筑的布局等等等等。那些园主人赋闲在家，有充足的时间去修饰园林，借此慰藉寂寞的心灵。一座经几代文化人经营的园林就是一部中国传统文化史、思想史，当然也是一部建筑史。面对这样一部厚重的多学科史书，惊鸿一瞥式的观光显然是远远不够的。

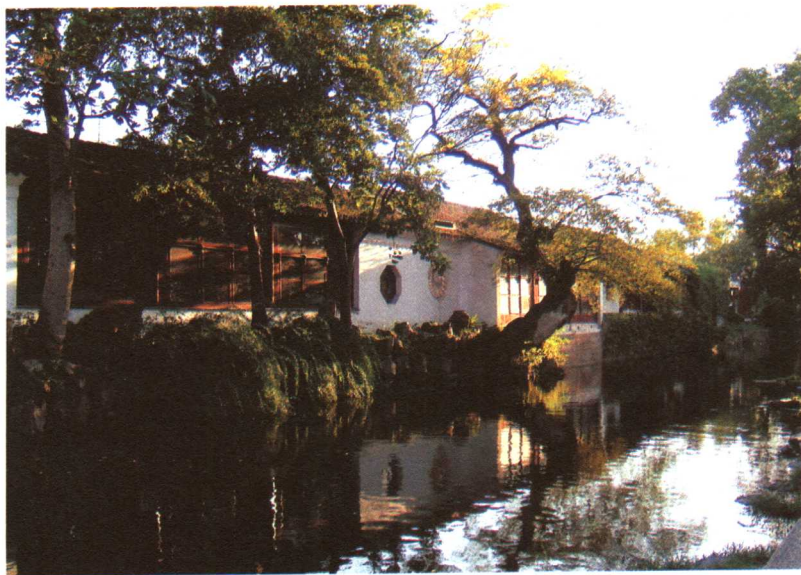
所以说，古代人装修布置不是简单地美化建筑，也不仅仅使建筑适合于居住。古典建筑携带的符号表明，古代人往往把建筑作为表达思想情感的载体，是园主与外人交流思想情感的重要渠道。现代人很少在建筑装修上附加思想符号，装修的全部目的就是追求色彩明快、起居舒适，以获得愉悦的心情。现代建筑已弱化传递思想情感的功能，这种区别恰恰是新旧两个不同时代的社会文化差异的反映。

就私人住宅而言,目前中国经过改革开放,一部分人已经富裕,他们的居住条件相当优越,偶尔也会在家开派对,呼朋唤友,把家当做社交场所。这部分人希望自己的家园变得有“意味性”,使客人觉得主人“耐人寻味”。普通经济收入者,似乎也开始厌倦居室装修过分简单的色块和线条,他们希望改变居室“一目了然”的状况,在没有能力更换住宅的情况下,改变现状从更换家具开始,他们要求家具色调沉稳,有好看的雕饰。这些反映出时尚向传统文化的某种回归。

美学告诉我们,简单而静态的东西,最先导致审美兴趣丧失,人需要审美对象不断变化,变异是引起美感的重要原因之一。苏州古典园林之所以深具魅力,关键在于园林艺术的动态演化。苏州宋、元、明、清四代园林,有相同处,又有不同处,不变与变的对立统一,展示出极其丰富的文化现象,令我们目不暇给,徘徊不去。

当然,含蓄是园林最令人着迷的原因,富有象征意味的装修和布置造成了含蓄。装修和布置借助各种具有象征意味的图案和符号,时

图3 沧浪亭外景 一泓池水,一棵老树,就是苏舜钦隐居山野的含蓄表达。

而委婉,时而晦涩,时而“王顾左右而言他”地表达园主的思想情感。就是不能一望便知的各种文化意象,激发出观者的种种臆测和猜想,打开了他们想象的翅膀,他们借助自己的知识结构,到记忆库中寻求答案,当自己的判断与导游或书本介绍的一致时,就会因成功而获得愉悦感;当自己的判断与别人说的不相符时,就会带着问题继续思索,甚至与人讨论或回家进一步研究,从而引起探索的快感——园林美感就从这里产生了。

苏州私家园林不同于皇家建筑,苏州园林较少礼数、正襟危坐和装腔作势,更多的是文人精神自由式的布置,所以园林建筑的体量、方位、尺寸、颜色不像皇家建筑那样富有涵义。苏州园林文化涵义的寄寓主要集中在装修和布置方面,装修主要指室外装修和室内装修;布置主要指景点布置,由若干个部分如山石、水池、树木、书条石、铺地、小品等建筑因素构成,为一个主题服务,涵义丰富。我们要正

确理解园林,须深入这两方面作详尽的研究,方可入其堂奥。如果对其中某个建筑因素的文化涵义理解错误或根本不理解,就会丧失对景点主题的理解,甚至解释与造景的原初意义完全相悖。本书的目的就在于用文化溯源的方式,去追寻园林文化现象背后积淀的涵义,使我们准确了解园林建筑符号所包含的真实意义。

研究告诉我们,历史久远的文化

现象往往有多重涵义堆叠,而多重涵义分属于不同时代和不同对象,我们必须耐心地一一对应地把各重文化涵义归属到原来的时段中去。唯其如此,才能避免以表面代替本质,以一概全或者时间完全错位的认识错误,最终达到准确传承人类文化遗产的目的。为此,本书着重

图4 拙政园与谁同坐轩 苏东坡说:
“与谁同坐,明月、清风、我。”

图5 拙政园雪香云蔚亭 禅味氤氲，意义晦涩。

分析园林装修和布置两个方面。

最后要在引言中强调一个问题，就是苏州古典园林年代久远，历经变迁，家具陈设乃至整座厅堂建筑都可能是从别处迁移来。园林局领导告知，特别是家具很难看到原物，为体现历史感，通过收集民间老红木家具代替，所以出现形式与内容或者风格上不相一致的情况不足为奇。初一看家具，尚觉可以，进一步看纹样时就发现谬误甚大，这对追溯原初涵义是很大的障碍。但也不能因噎废食，本书采取以现在为准，明显不协调甚至相对立的情况给予指出，供参考纠正。

装修和布置中，特别是装修的纹样涉及远古文化，本书先集中介绍有关纹样的问题，便于下文展开叙述。

第一章

园林建筑纹样涵义的发生

从文化发展史可以看出，古人采用纹样，首先是宗教或礼仪仪式的需要和观念的表达，其中很大一部分与早期巫术有关，总的目的在于借助超自然力量实现某种愿望。出于这种目的，其内容必然是先民最关心的事：食物、安全和繁衍；统治者则更关心战争、社会秩序和国家管理。周易八卦、阴阳五行学说代表古人对世界构成的基本看法，八卦图中所列天、地、水、火、风、雷、山、泽和阴阳学说的太极图都是古人崇拜的内容。耕田、家畜、疆界、城池关系国计民生，也极受重视。文化观念、宗教迷信引起的各种神灵异象更是膜拜对象。这些内容广泛出现在文字、礼器、建筑和生活用品中。

纹样可分两类，一类是具象图案，取材于神话传说中的吉祥人物、瑞兽祥鸟和吉利故事，以及助人健康、外形美丽的名贵花木。另一类是在具象图案基础上逐步抽象化了的图案。抽象化是受时代、工艺、时尚等因素影响所致，图案变形是抽象化的重要原因。

宋代李诫编纂的《营造法式》是中国古代建筑的经典著作，装修在书中有专门章节，其中提到的是古建筑经常用到的纹样，对我们理解纹样有参考价值。第二册第十二卷关于雕作制度一节写道：“雕混作之制有八品，一曰神仙（真人女真金童玉女之类同），二曰飞仙（嫦娥共命鸟

之类同)；三曰化生(以上并手执乐器或芝草华果瓶盘器物之属)；四曰拂菻^①(蕃王夷人之类同手内牵拽走兽或执旌旗矛戟之属)；五曰凤皇(孔雀、仙鹤、鹦鹉、山鹧、练鹊、锦鸡、鸳鸯、鹅、鸭、鳧、雁之类同)；六曰师子(狻猊、麒麟、天马、海马、羚羊、仙鹿、熊、象之类同)；七曰角神(宝藏神之类同)；八曰缠柱龙(盘龙，坐龙，牙鱼之类同)。”

其中前六品用于钩栏柱头上或牌带四周及照壁等地方；第七品主要用于屋出入转角大角梁之下；第八品用于帐及经藏柱上或盘于藻井之内。

关于雕插写生花介绍有五种：“一曰牡丹花；二曰芍药花；三曰黄葵花；四曰芙蓉花；五曰莲荷花。”

关于起突卷叶花介绍有三种：“一曰海石榴花；二曰宝牙花；三曰宝相花(谓皆卷叶者牡丹花之类同)。每一叶之上三卷者为上，两卷者次之，一卷者又次之。”

关于剔地洼叶花介绍有七种：“一曰海石榴花；二曰牡丹花(芍药花、宝相花之类卷叶或写生者并同)；三曰莲荷花；四曰万岁藤；五曰卷头蕙草(长生草及蛮云蕙草之类同)；六曰蛮云(胡云及蕙草云之类同)。”

《营造法式》是官方的建筑专著，所举雕刻纹样图案，均以王宫建筑为例，而且《营造法式》没有揭示纹样的详细涵义。苏州古典园林建筑由香山帮师徒传承制作，缺乏文化解释，做一样东西，往往知其然，不知其所以然，历代园主也没有留太多文字解释造园的原初思想涵义。所以，还必须把《营造法式》提到的雕作纹样的原义寻找出来。前面介绍的雕混作之制的八品多用于官方建筑，很少用于私家园林，这里不必赘述。至于后面提到的雕插写生花、起突卷叶花和剔地洼叶花在苏州古典园林装修中较为常见，逐一解释其文化涵义。

石榴花，西汉张骞出使西域，从安石国带回石榴，称安石榴或海石榴。《酉阳杂俎》：“唐赞皇李德裕尝言：花名中之带海者悉从海外来。

① 古国名，亦作拂菻、拂临、弗林。我国隋唐指罗马帝国及其所属西亚地中海一带。

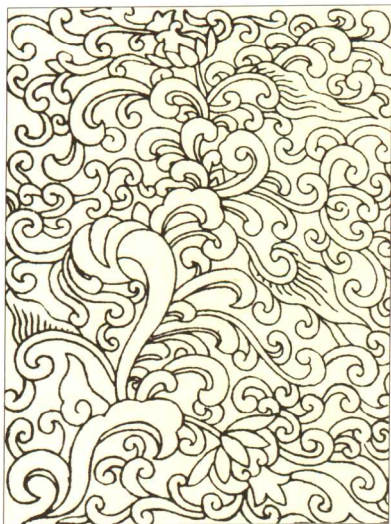

图1 石榴纹样 象征多育子女，家族兴旺。

图2 秋葵

故知海棕、海柳、海石榴、海木瓜之类，俱无闻于记述，岂以多面为称耶，又非多也。诚恐近代得之于海外耳。”石榴花色娇艳，花瓣重叠多褶，果实多子，象征多育子女，家族兴旺。

牡丹花，花朵重瓣体大，花容艳丽，形态华贵，有花王之称。长期被宫廷引种，因而象征富贵。宋代周敦颐《爱莲说》：“自李唐来，世人甚爱牡丹……牡丹，花之富贵者也。”有人更是题诗赞曰：“落尽残红始吐芳，佳名唤作百花王，竟夸天下无双艳，独占人间第一香。”长期以来，牡丹地位崇高，被看做中国国花。牡丹花被奉为国花，与一则传说有关。清代小说《镜花缘》中写道，武则天在冬天突然想赏花，下诏令百花第二天同时开放。慑于女皇淫威，宫苑内百花果然竞相开放，飞雪之中春意盎然。唯独牡丹枝芽冷落，傲然抗命。女皇下令焚烧牡丹，逐出宫苑花圃。这则传说象征牡丹卓尔不群的高傲品格。图案中，牡丹与芙蓉画在一起，象征荣华富贵；与海棠画在一起，表示光耀门庭；与桃、松树、石头在一起，寓意“富贵长寿”；与水仙花在一起，象征神仙富贵；与十个钱画在一起，叫做十全富贵。

黄葵花，开黄花的葵有两种，文震亨《长物志》：“一曰‘向日’，别名

图3 芙蓉花与牡丹花 象征荣华富贵。

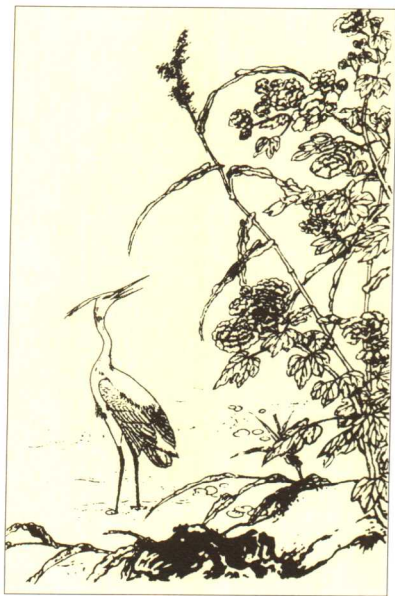

图4 芙蓉花与鹭 象征一路荣华。

‘西蕃葵’，最恶。秋时一种，叶如龙爪，花作鹅黄者，名‘秋葵’，最佳。”西蕃葵俗称“向日葵”，亦称“丈菊”、“西蕃菊”，一年生草本植物，属菊科。茎高丈余，叶子互生，心脏形，有长叶柄。花黄色，圆盘状头状花序，常朝着太阳。种子叫葵花子。秋葵也称“黄蜀葵”，一年生草本。叶子掌状。夏季开花，花单生，花冠大型，淡黄色，中央暗褐色，属锦葵科。

虽然文震亨认为前恶后佳，但向日葵在图案中也时有发生。向日葵除了可以装饰，其向日而倾的自然特征又可为象征义，象征“渴慕之忱”。《宋史·乐志十五》：“千官云拥，群后葵倾。”

芙蓉花，即木芙蓉。锦葵科，落叶灌木。秋季开花，花冠白色或淡红色，单瓣或重瓣，姿态姣美。民间将芙蓉花与牡丹花画在一起，取“蓉”的谐音，叫做“荣华富贵”。将芙蓉花与鹭画在一起，叫做“一路荣华”。

莲荷花，除了中国传统意义以外，东汉佛教传入后，又多了一层佛教涵义。莲花座是佛祖的坐坛。据说佛祖出生地多植莲花，宣教时常手执莲花，其弟子也效仿传教，所以，莲花在佛教界象征纯洁、清静。莲花纹大量出现在佛教建筑上，常见于须弥座、塔幢、柱础、藻井、瓦当等处。

图5

宝相花 象征佛教纯洁、庄严，又有中国传统的吉祥富贵涵义。

宝相花，“宝相”原是一种蔷薇花的名称，东汉佛教传入，佛教建筑中常用的图案和符号叫宝相花。明代受汉、唐佛教花卉图案影响，结合自然形态花朵(主要是荷花)特征，糅合成装饰纹样，广泛应用于织锦、瓷器、建筑。由于宝相花既有佛教纯洁、清静和庄严的涵义，又杂糅牡丹、荷花、菊花等花的特征，所以还有中国传统的吉祥富贵涵义。^①明代，宝相花成为旋子画的主要摹本，开始用于宫殿彩画，这与宝相花的象征意义有很大关系。宝相花图案也见于苏州古典园林。

《营造法式》说，海石榴花、宝牙花与宝相花无明显区别，“谓皆卷叶者牡丹花之类同”。可见是不同的变式而已。

蕙草，也称“薰草”，俗名“佩兰”，香气沁人。《离骚》：“余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩。”古人认为佩带蕙草可以避疫。蕙草被运用，一是其散发香气为人喜爱，二是避疫。

《营造法式》不可能涵盖中国古建筑的全部纹样，而且《营造法式》作为官方著作，偏宫廷建筑，江南园林许多装修纹样的涵义经过文人造园汇聚起来，大大超出《营造法式》的范围，下面按具象纹样、抽象纹样和文字分类解释《营造法式》以外的装修纹样。

① 转引自田自秉等主编《中国纹样史》，高等教育出版社2003年版，第226页。

具象纹样

植 物

忍冬，又名“金银花”、“二花”。属忍冬科，多年生半常绿缠绕灌木，花初白后黄，故名金银花。花色先后金银两色，合富贵义。又有解毒功效，可入药，象征驱邪。缠绕常绿象征生命绵绵无尽。

卷草，泛指草木。先民早期的采集活动对解决食物和生活用品短缺具有重要意义，所以在典籍中记载的植物很多。《诗经》提到的植物就有苕菜(水草)、卷耳(苍耳)、芡苳(车前草)、葵、繁、蕨、蘋、藻、葭(芦苇)、蓬、匏(葫芦)、葍(蔓菁)、茶、荠、苓、萸、茨、唐(蒙菜)、蜃(贝母)、王刍、谖草(萱草)、黍、蕤(益母草)、萧、麻、荷、游龙、茹芦(茅蒐)、兰、芍药、莠(狗尾草)、莫、莢、稻、粱、苾、蒹(荻)、苳(锦葵)、纁、苕、鹖(绶草即铺地锦)、蒲、苕楚(羊桃)、蓍、蓼(远志)、萸

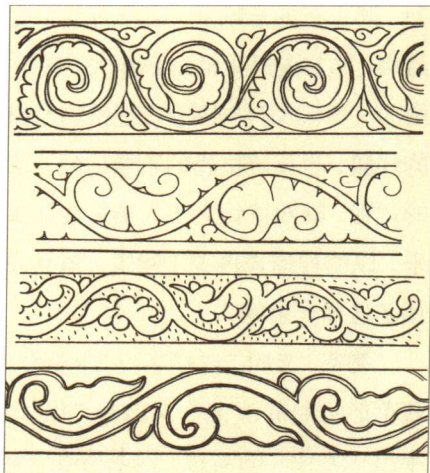

图6
金银花 象征驱邪、富贵和生命绵绵无尽。❶

❶ 转引自张广立编绘《中国古代石刻纹样》，人民出版社1988年版，第172页。

图7 蔓草 寓意“万代”，与牡丹在一起谓富贵万代。

图8 兵器上的饕餮纹
涵义是护卫国家。^①

(野葡萄)、葵(苋菜)、菽(大豆)、瓜、稷、稷、苴、韭、苹、蒿、苔(蓑衣草)、莱、莪、芑(苦蕒菜)、遂、菰、莞、簞、蔚、莛、女萝、芹、蓝、荏菹(胡豆)、秬、秠、笋、果臝(瓜蒌)、麦、蓼、茆(莼菜)等八十余种。其中有的是粮食，有的可当菜吃，有的可编制生活用品，有的可治病，均与先民生活息息相关，属于地球上与人类联系紧密的生物链中的一环。人们在诗歌中把植物当做吟唱主题，反映古人对这些植物的依赖，也反映植物的重要地位。草本植物初生时，都有卷叶到舒张的过程。既然植物之于人类是这样重要，先民就把它们的形状描摹下来，以纹样形式再现于建筑、器具或绘画之中。可以相信，卷草纹应该是这样产生的。

蔓草，又叫“吉祥草”、“玉带草”、“观音草”等。“蔓”谐音“万”，蔓草形状如带，“带”又谐音“代”，蔓草由蔓延生长的形态和谐音引申出“万代”的寓意，与牡丹在一起谓富贵万代。

^① 转引自吴山编《中国历代装饰纹样》，人民美术出版社1988年版，第1册第207页。