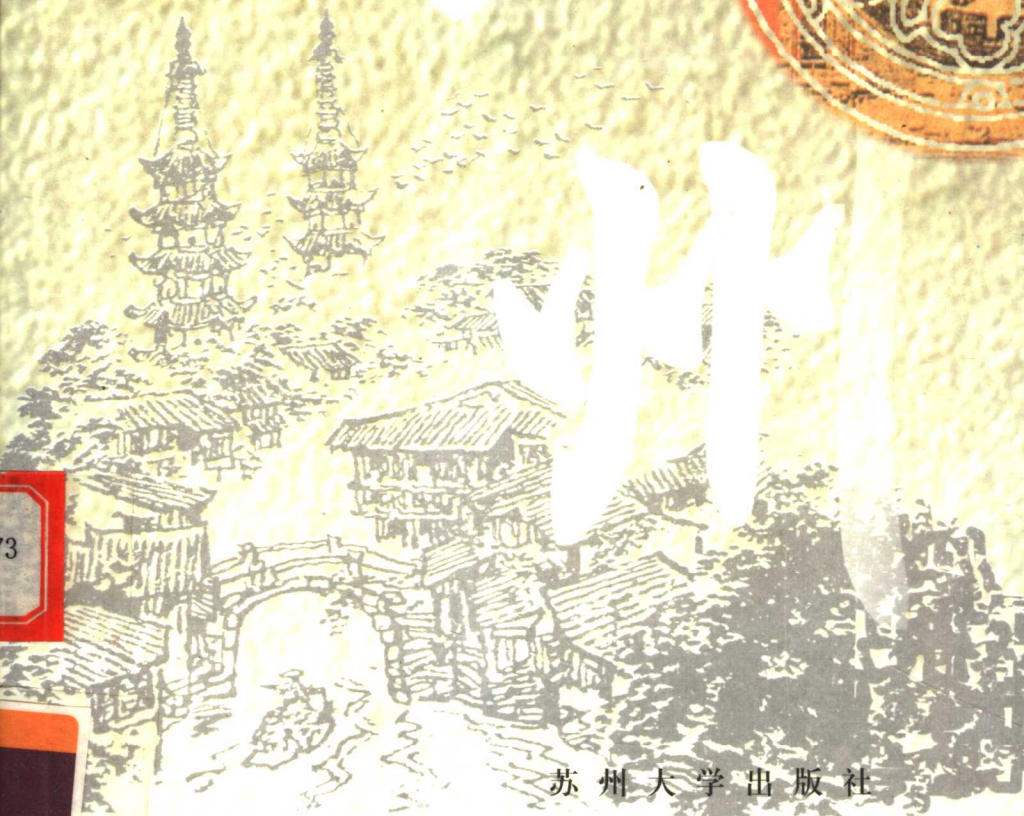

苏州园林

金学智 著

苏州大学出版社

金学智 著

苏
州
园
林

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏州园林/金学智著. — 苏州:苏州大学出版社,1999.8
(2002.3重印)

(苏州文化丛书;1/高福民,高敏主编)

ISBN 7-81037-540-7

I. 苏… II. 金… III. 古典园林-鉴赏-江苏-苏州
IV. TU986.625.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35268 号

苏州园林		金学智 著	
摄影	郑可俊		
策划编辑	陈长荣	责任编辑	许周鹤
责任校对	陆蕊含	责任印制	邱海云
出版发行	苏州大学出版社 (苏州市十梓街1号 215006)		
经 销	江苏省新华书店		
印 刷	丹阳兴华印刷厂 (丹阳市胡桥镇 212313)		
开 本	850×1168 毫米 1/32		
字 数	195 千字		
印 张	9.75		
版 次	1999 年 8 月第 1 版 2002 年 3 月第 3 次印刷		
印 数	10001—15000 册		
标准书号	ISBN 7-81037-540-7/TU·2		
定 价	13.50 元		

《苏州文化丛书》编委会

主 编 高福民 高 敏

委 员 (以姓氏笔画为序)

成从武 杜世杰 吴培华

吴锡麟 张季裕 陆 凯

陈少英 陈长荣 陈 嵘

耿曙生

执行编务 缪 智 唐明珠 朱钧柱

《苏州文化丛书》总序

梁保华

苏州的历史源远流长，建城二千五百多年以来，文化积淀十分深厚。在这块得天独厚而又美丽富饶的土地上，世世代代的苏州人在创造物质文明的同时，也创造了灿烂的吴地文化，并以其独树一帜的风格而在华夏文化史上占有着重要的位置。

苏州地灵水秀，人文荟萃。先辈们在这里留下了丰厚的文化遗产。其丰厚性体现在古城名镇、园林胜迹、街坊民居以至丝绸、刺绣、工艺珍品等丰富多彩的物化形态，体现在昆曲、苏剧、评弹、吴门画派等门类齐全的艺术形态，还体现在文化心理的成熟、文化氛围的浓重，等等。千百年来苏州人才辈出，如满天繁星，闪烁生辉。文化底蕴的厚重深邃和文化内涵的丰富博大，是苏州成为中华文苑艺林渊薮之区的重要原因。

面对这么丰厚的文化遗产，我们有理由

为此感到光荣与自豪,但不应当因之而自我陶醉。文化之生命力在于繁衍不绝、生生不息的传承和开拓,文化长河之内在生机在于奔腾不息、永不终止的流淌与前进。苏州的文化经久不衰,源于世代代不息的继承和传播,在继承优秀传统文化的同时,又正是由于一代一代人的辛勤探索与不断创新,使苏州的文化日益根深叶茂,绚丽多彩。

我们处在一个伟大的时代,苏州人民正沿着建设有中国特色的社会主义道路阔步前进。我们的目标是,努力把苏州建设成为一个经济发达、科教先进、文化繁荣、生活富裕、社会文明的地区,成为二十一世纪新的“人间天堂”。社会主义现代化应该有繁荣的经济,也应该有繁荣的文化。文化的繁荣,渊源于悠久的历史,植根于今天的实践。全面、系统而深入地研究苏州文化资源开发与现代化建设之间的关系,这是我们社会主义文化建设的题中应有之义。历史赋予我们这一代人的一项任务,就是要认真总结、研究与继承优秀传统文化,充分挖掘苏州文化的丰富宝藏,博采八方精华,古为今用,推陈出新,更好地为社会主义现代化建设服务。

苏州市文化局和苏州大学出版社编辑出版一套《苏州文化丛书》,是苏州文化建设中一件很有意义的事情。有感于斯,写了以上的话,聊以为序。

1999年夏

《苏州文化丛书》总序

陆文夫

苏州是个得天独厚的地方。得天独厚不完全是土地肥沃，气候温和，还在于它的文化积淀的深厚；地理的优势是得于天，文化的优势是得于人，天人合一形成了苏州这一座历史文化名城。

每一个地方都有它的历史与文化。历史是人类生活的轨迹，文化是人类精神的产品，产品有多有少，有高有低，从一个地区的总体上来看，人们拥有精神产品的多少与高低与人的素质是密不可分的。

我不敢说苏州是全国文化最发达的地区，也不敢说苏州的伟人和名家就比其他的地区多，但是有一点要感谢我们的祖先和时代的先驱，是他们全方位地发展了苏州的文化，使得苏州文化的综合实力在全国占有优势。一个国家的强大与否，要看它的综合国力，一个地区的文化是否昌盛，也要看它的综

合实力。苏州文化的优势是在于它的综合实力强大，文化门类比较齐全，从古到今一脉相承，只有发展，没有中断，使得每一个文化的门类都有一定的成就。

苏州园林已经列入了世界文化遗产，这仅仅是苏州文化的一个侧面，即使从这一个侧面来看，就能看出造园艺术的登峰造极需要多少文化精品的汇合，诸如建筑、绘画、雕刻、堆山叠石、花木盆景、诗词楹联、家具陈设……每一项都是苏州文化的一个门类，都能写几部书。

苏州市文化局与苏州大学出版社推出一套《苏州文化丛书》，囊括了苏州的戏剧、绘画、园林、街坊、名人、名胜、民俗、考古、工艺……向世人展示苏州文化的综合实力，用以提高苏州人的文化素养，提高人的素质，用以吸引与沟通五湖四海的朋友。文化的沟通是一种心灵的沟通，具有一种强大的凝聚力，谁都知道，一个民族的凝聚力主要来自于其民族文化，一个地区的吸引力和凝聚力恐怕也是如此。

1999年7月21日

目 录

前言	(1)
----------	-----

艺术构成篇

第一章 建筑构成	(11)
一、布局自由	(12)
二、型式求异	(21)
三、构筑集萃	(28)
第二章 山水构成	(44)
一、法天贵真	(45)
二、芥纳须弥	(55)
三、峰石情趣(上)	
——苏州诸园读石录	(73)
四、峰石情趣(下)	
——石文化系列景观	(86)
五、水泉清韵	(95)
第三章 花木构成	(105)
一、色香形质	(108)
二、主题建构	(118)
三、季相时景	(125)

意境风格篇

- 第四章 清静素朴**····· (141)
  - 一、居尘出尘····· (142)
  - 二、入口妙处····· (148)
  - 三、黑白光影····· (156)
  - 四、清静谐和····· (169)
- 第五章 曲折幽深**····· (174)
  - 一、曲径通幽····· (175)
  - 二、含蓄掩映····· (188)
  - 三、小廊回合····· (197)
- 第六章 透漏空灵**····· (211)
  - 一、园外有园····· (212)
  - 二、审美之窗····· (220)
  - 三、镜中天地····· (233)
- 第七章 秀婉轻柔**····· (240)
  - 一、云行翬飞····· (242)
  - 二、小桥流水····· (248)
  - 三、精雕细饰····· (256)
- 第八章 综艺大观**····· (275)
  - 一、文史积淀····· (276)
  - 二、琴棋书画····· (285)
  - 三、陈设艺术····· (297)

前 言

“上有天堂，下有苏杭。”

这一谚语，至少是在宋元时代就已开始形成和流传，它已以文字的形式反映在宋代范成大的《吴郡志》、元代奥敦周卿的《双调蟾宫曲》等著作和作品之中。这时，苏州已被称为人间天堂了。在明清时代，苏州才子唐寅撰写的《江南四季歌》，首句就是“江南人住神仙地”。这里所说的“神仙地”，也就是“天堂”的同义词。而曹雪芹《红楼梦》第一回也说，姑苏城中的阊门，“最是红尘中一二等富贵风流之地”……这些评价，不能说不高。

称誉苏州是“天堂”也好，“神仙地”也好，究其内涵，必定包括风土清嘉，风物秀丽，气候温润等在内，所谓山温水暖似名姝，名园佳亭如棋布。清人沈朝初《忆江南·春游名胜词》也写道：“苏州好，城里半园亭。几片太湖堆崢嶸，一篙新涨接沙汀，山水自清灵。”这概括了苏州山水风物之美和宅第园林之盛。

苏州园林

园林是自然环境、社会人文环境缔结良缘所诞生的宁馨儿。在苏州，正是得天独厚的清灵的山水，包括“虽间阁下户，亦饰小山盆岛为玩”（《吴风录》）在内的清嘉的风俗，以及醉心于阴柔温和风格的清秀的文人雅士们，共同孕育了清灵嘉秀的“城里半园亭”。

所谓“天堂”、“神仙地”，还具有这样的内涵，联系苏州的天时、地利、人和及历史来看，是用以比喻物华天宝、人杰地灵、丰稔康乐、富庶繁荣的人间世，亦即曹雪芹所说的一二等富贵风流的“红尘”。

然而，“天堂”之喻又有与之相反的含义，这就是与红尘隔绝的“心远地自偏”（陶潜《饮酒》）的清幽之境，或者说，也就是远离繁华喧闹的乐土、园林。

先看西方，自古以来，人们往往把园林和“天堂”联在一起。英国哲人培根在《说花园》一文中，一开头就说：

万能的上帝是头一个经营花园者。园艺之事也的确是人生乐趣之最纯洁者……

他指出上帝创造了最纯洁的天堂乐土，实际上是揭示了园林的人文价值和理想境界。培根之言又完全是有根据的。《旧约全书·创世纪》中确实有天堂乐园——伊甸园。据考证，所谓伊甸园在今叙利亚首都大马士革。英语里的“天堂”这个词，也有“天国”、“乐园”、“伊甸园”、“极乐的地方”诸义。而英语里该词又来自古波斯语，其义为“豪华之园”。公元前5世纪的波斯，确实存在着天堂园，它四面有墙，与

外界隔绝,就和荷马所咏的希腊庭园一样,而希腊也有关于天堂园的记载。可见,西方的园林都寄寓着人们关于“天堂”的美好愿望,而“天堂”则又含茹着人们关于园林的憧憬和理想。

在中国,园林也常和天堂意识联在一起。不过,它很少被称为“天堂”,而叫做“仙境”、“蓬莱”或“桃花源”……例如,《红楼梦》第十八回题咏大观园,就有如下诗句:

天上人间诸景备,芳园应锡大观名。(贾元春)

秀水明山抱复回,风流文采胜蓬莱。(贾探春)

宸游增悦豫,仙境别红尘。(林黛玉)

黛玉的匾额还题作“世外仙源”。当然,大观园这一超脱凡俗、“天上人间”的仙境,还只存在于文学家的想像空间里。

不妨看历史上存在过的苏州园林,历来也常取名、模拟或比拟于仙境,并强调其超脱人世,隔离凡尘。明代著名文学家、“后七子”首领王世贞,在太仓曾建有弇山园。据《山海经》、《穆天子传》说,弇州为神仙栖息之地,穆天子和西王母曾宴觞于瑶池,并驱升于弇山。弇山园中,有关仙境的题名还有“小祇林”(“祇林”为释迦牟尼讲经处)、“西归津”(佛教的西方净土)、作为第一洞天的“隔凡”等。又如苏州阊邱坊曾有息园,姚燮《上巳日过钱氏息园作》赞叹道:“游此讶为神仙宫,啧啧从人夸眼福!”可见历史上的苏州园林,往往能引起人们关于天堂仙境、洞天福地之感。

据此,人们必然会作出如下推论:如果说苏州是“天堂”

苏州园林

的话，那么，苏州园林就可说是“天堂里的天堂”。这前一个“天堂”，当然是指红尘中一二等富贵风流之地——苏州；后一个“天堂”，则是指“隔凡”的“天国”乐园、理想“仙境”——苏州园林。

正因为如此，人们游览苏州园林，应该具有双重天堂意识，即采取“天堂里的天堂”这一特殊视角，来欣赏这种锦上添花的美中之美，具体地说，也就是欣赏其繁华风流的大环境包围中“仙境别红尘”的小环境——幽雅的仙境之美。

不妨重点联系现存的苏州园林来品玩其中所蕴含的天堂意识。

北宋诗人苏舜钦“以罪废无所归”，竟在“郭郭填溢，楼阁相望”的富贵红尘中，找到了一个“崇阜广水，不类乎城中”（《沧浪亭记》）的仙境，建构了一个清静的园林——沧浪亭。对于这样一个理想的境界，苏舜钦的挚友欧阳修极为赏识，他在《沧浪亭》一诗中咏道：

堪嗟人迹到不远，虽有来路曾无缘。

穷奇极怪谁似子，搜索幽隐探神仙。

这位北宋文坛的领袖，也把沧浪亭看成是“神仙地”了。直至清代，查岐昌在《游沧浪亭次用欧阳公集中韵》中还说：“小憩宁必非神仙。”可见，仙境感，这种可贵的审美幻觉，常常伴随着自古以来游览沧浪亭乃至苏州其他园林的人们，这是一种历史的积淀。

再说明代建构的、现与拙政园同列世界文化遗产名录

的留园，其外环境在阊门外热闹繁华的留园马路，确是红尘中一二等富贵风流之地，而其内环境也素以典丽华贵著称。然而，其内、外环境迥然有天壤之别，如园中的“小蓬莱”，是对传说中东海三神山——蓬莱、方丈、瀛洲之一的比拟象征。这里，北面和东南面均有低栏曲桥通往对岸，桥上建花架，缠紫藤，人们闲步池边，或伫立桥头，虽不见嫣红，却满眼姹紫，品赏那架上的浓荫翳翳，繁英累累，一簇簇，一串串，既如华鬘，又似瓔珞。再环顾四周，立于水面的石幢，翼然起翘的可亭，古雅别致的濠濮亭，造型优美的曲溪楼……它们和山石、花木互为掩映，令人恍如置身仙境，于是，或想到园主所署之语：“仿佛蓬莱烟景，宛然在目”；或如《红楼梦》中贾探春一样，萌生“风流文采胜蓬莱”之想……

再如也被列入世界文化遗产名录的网师园，其匾额楹联虽无明显的天堂仙境指向，但在人们接受的审美视野里，同样能产生天堂仙境之感。张问陶《游网师园》说：“何止画图开绣轴，真从城市见桃源。”范来宗《三月廿八日网师园看芍药》：“仙源仿佛武陵溪，重到渔郎路未迷。”都把网师园看成是武陵渔郎有幸一窥的世外桃源。

.....

历史进入了建设社会主义现代化的今天，著名作家王蒙先生在《苏州赋》中，还饱蘸着浓浓的诗情赞颂素有天堂之誉的苏州和苏州园林的美：

左边是园，右边是园。

是塔是桥，是寺是河，是诗是画，是石径是帆船是

苏州园林

假山。

左边的园修复了,右边的园开放了。有客自海上来,有客自异乡来。塔更挺拔,桥更洗练,寺更幽凝,河更热闹,石径好吟诗,帆船应入画。而重重叠叠的假山,传至今天还要继续传下去的是你的匠心真情,是你参差坎坷的魅力。

这是苏州。人间天上无双不二的苏州。中国的苏州。

这段珠落玉盘、琤琮悦耳的美文,这段热情洋溢、掷地有声的礼赞,是诗,是画,是乐,它把苏州和园林融和在一起来写,园林,就是缩小了的苏州;苏州,就是放大了的园林。

然而,《苏州赋》还有与本书前言的主题不约而同的描写。试看:

那迷人的庭园,每一棵树与它身后的墙都使我倾倒,使我怀疑苏州人究竟是生活在亚洲、中国、硬邦邦的地球上,还是生活在自己营造编织的神话里。这神话的世界比真的世界要小也要美得多。

把苏州看成是“神话的世界”,也就是把它看作和地球、亚洲、中国有霄壤之别的天堂乐土,看成是似乎与世隔绝的、缥缈着宁静幻梦的仙境桃源。当然,他写苏州园林,又是把它放在“观前街、太监弄前熙熙攘攘的人群”所构成的大环境里来写的。

对于苏州园林,如联系其所处的大环境来看,那么,它们都可说是城市内的桃源、红尘中的仙境、阊阖里的天堂,它们可以让人们在繁华闹市的包围中进入清静的洞天福地、愉快的绿色梦乡,在这一理想的小天地里畅神、游仙……这用计成《园冶·掇山》的话来说,是“莫言世上无仙,斯住世之瀛壶也”。

本书的目的之一,就是希望人们能带着天堂意识去游园。如是,苏州园林里的亭台楼阁、山水泉石、花木禽鱼……都会予人以最纯洁的享受,最高尚的乐趣,从而处处欣喜地发现“别有洞天”,时时油然而生“仙境别红尘”之感。此外,本书一个更重要的目的,就是具体介绍和重点品赏苏州园林的艺术构成和意境风格,从而使读者能从宏观到微观,更好地游赏、品味这一“天堂里的天堂”。