

苏

州

古

典

园

林

图书在版编目(CIP)数据

世界文化遗产：苏州古典园林/罗哲文，陈从周主编.
苏州：古吴轩出版社，1999.9

ISBN 7-80574-441-6

I.世… II.①罗… ②陈… III.古典园林-江苏-苏州市
-摄影集 IV.K928.73

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第39382号

书名

世界文化遗产——苏州古典园林

出版

古吴轩出版社
苏州市恩桥巷9号

发行

江苏省新华书店

制版

上海精英彩色印务有限公司

印刷

利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版次

1999年11月第一版第一次印刷

规格

8开(228×305mm) 304面

书号

ISBN7-80574-441-6/J·344

印数

1-3000册

定价

380.00元

主编

罗哲文 陈从周

副主编

徐文涛 马耀庭

责任编辑

王 放 施曙华 周 晨

装帧设计

何 洁 周 晨

责任校对

王 放

主摄影

金宝源

摄影

姚 力 郑可俊 缪立群

撰文

周苏宁 周 峥 王稼句

资料

卢彩萍 沈 亮 吴春秋

责任印刷

吴鸿立

罗哲文序

苏州，这被称为美尽东南的“人间天堂”，早在一千多年前，就已经名扬海外了。唐代的苏州，由于物产丰富、商业发达，阊门至枫桥一带，帆樯林立，商贾云集，波斯、阿拉伯、朝鲜等国的船舶由吴淞江直达苏州城下，苏州开始了与世界的交往。至1275年，意大利旅行家马可·波罗来到苏州，觉得这里可与其故乡威尼斯媲美。经他的介绍，中国的这一江南水城，就被誉为“东方威尼斯”。它比万里长城、南京琉璃塔（久毁）被列入中古世界七大奇迹的时间还早了三百年。

随着社会的进步、交通的发达、国际交往的频繁和旅游事业的发展，人们对于具有特殊重大价值的文化与自然景观，已不仅是将其编排为几大奇迹，更重要的是如何科学地去评估其价值，去更好地长久地保存它们。为此，各国的有关专家学者和有识之士发出了联合起来保护人类共同财富的呼吁，先后通过了《雅典宪章》、《威尼斯宪章》、《华盛顿宪章》、《洛桑宪章》以及保护考古与历史遗产的欧洲公约、美洲公约等。这些努力，得到了各国政府与社会各界的大力支持。1972年11月，联合国教科文组织在巴黎举行的第十七届大会上，通过了《保护世界文化和自然遗产公约》。由此开始了在世界范围内保护人类共同财富的神圣事业。

中国自1985年参加《保护世界文化和自然遗产公约》以来，先后有二十一处文化和自然遗产被联合国教科文组织世界遗产委员会审议通过，列入《世界遗产名录》，是当之无愧的文化和自然遗产大国。目前，我国政府对这项事业非常重视，申报工作仍在继续，对已列入《世界遗产名录》的项目的保护、管理、研究、介绍、开放等工作得到进一步加强，力求与世界的保护、管理水平接轨。

苏州园林，是优越的自然条件和深厚的历史文化天工人巧的高妙结合，是独具特色的中国造园艺术的代表性杰作，于1997年12月4日正式列入《世界遗产名录》，成为人类共同的财富。这不仅是苏州的光荣，也是我们国家与民族的骄傲。

中华人民共和国成立以后，苏州园林得到了政府和专家学者及社会各界人士的关怀和重视，不断进行了保护维修和合理利用，在研究和介绍方面，也取得了丰硕的成果，先后出版了多种学术性著作和普及性读物，让国内外旅游者和专家学者了解苏州园林、了解历史文化名城苏州。

如今，苏州市园林管理局又在过去研究和介绍的基础上，从世界文化遗产的角度出发，编辑出版了这本《世界文化遗产——苏州古典园林》，它对人们解读这一人类共同财富，将起积极的作用。因我半个世纪以来，一直不断地奔走在苏州各个园林之间，与这“人间天堂”里的瑰宝结下了深厚的情缘，在苏州古典园林申报世界文化遗产的工作中，也尽了一点绵薄之力，嘱我为序，不敢推辞，写了以上几句冗言，至于书中精美的图片和介绍文字，还请读者自己去观赏和评说了。

陈从周序

中国园林,名之为“文人园”,它是饶有书卷气的园林艺术。所谓“诗中有画,画中有诗”,这就是中国造园的主导思想。

清代钱泳在《履园丛话》中说:“造园如作诗文,必使曲折有法,前后呼应,最忌堆砌,最忌错杂,方称佳构。”一言道破,造园与作诗文无异,作诗文与造园同样要通过构思,所以我说造园一名构园。这其中还是要能达意境。中国美学,首重意境,同一意境可以不同形式之艺术手法出之。诗有诗境,词有词境,曲有曲境,画有画境,音乐有音乐境,而造园之高明者,运文学绘画音乐诸境,能以山水花木、池馆亭台组合出之,人临其境,有诗有画,各臻其妙。故“虽由人作,宛自天开”。中国园林,能在世界上独树一帜,实以诗文造园也。

诗文兴情以造园,园成则必有书斋、吟馆,名为园林,实作读书吟赏挥毫之所,故苏州网师园有看松读画轩,留园有汲古得真处,绍兴有青藤书屋等,此有名可徵者,还有额虽未名,但实际功能与有额者相同,所以园林雅集文酒之会,成为中国游园的一种特殊方式。

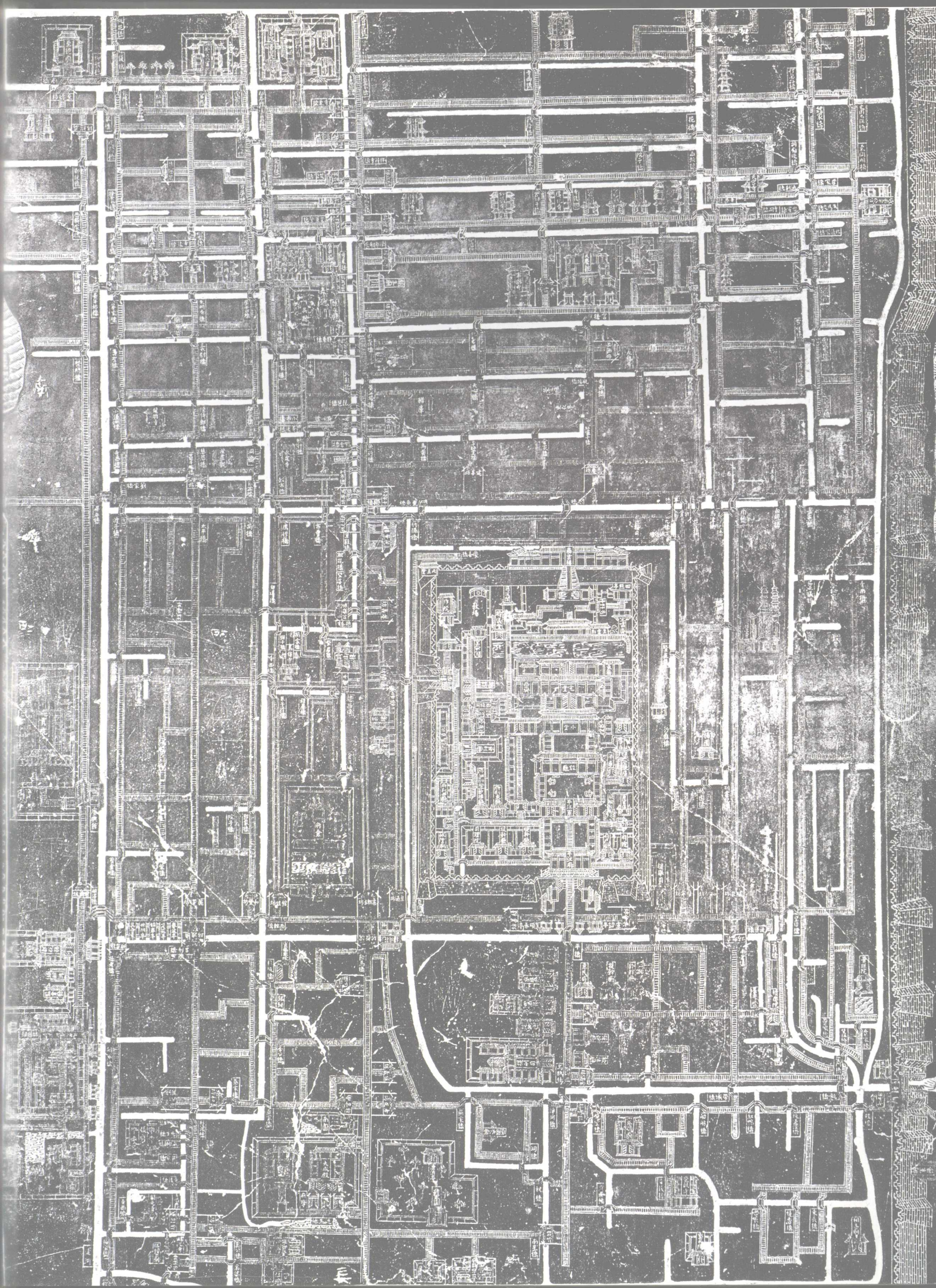
读晚明文学小品,宛如游园,而且有许多文字真不啻造园法也。这些文人往往家有名园,或参予园事,所以从明中叶后直到清初,在这段时间中,文人园可说是最发达,水平也高,名家辈出,计成《园冶》总结反映了这时期的造园思想与造园法。继起者李渔《一家言·居室器玩部》,亦典雅行文,李本文学戏曲家也。文震亨《长物志》更不用说了,文家是以书画诗文传世的,且家有名园,苏州艺圃至今犹存。至于园林记必出于文人之手,抒景绘情,增色泉石。而园中匾额起点景作用,几尽人皆知的了。

中国园林必置顾曲之处,临水池馆则为其地,苏州拙政园卅六鸳鸯馆、网师园濯缨水阁尽人皆知者。当时俞振飞先生与其尊人粟庐老人客张氏补园(补园为今拙政园西部),与吴中曲友,顾曲于此,小演于此,曲与园境合而情契,故俞先生之戏具书卷气,其功力实得之文学与园林深也。

造园言“得体”,此二字得假借于文学,文贵有体,园亦如是。“得体”二字,行文与构园消息相通,因此我曾以诗词喻苏州诸园:网师园如晏小山词,清新不落套;留园如吴梦窗词,七室楼台,拆下不成片段;而拙政园中部,空灵处如闲云野鹤去来无踪,则姜白石之流了;沧浪亭有若宋诗;怡园仿佛清词,皆能从其境界中揣摩得之。设造园者无诗文基础,则人之灵感又自何来。文体不能混杂,诗词歌赋各据不同情感而成之,决不能以小令引慢为长歌,何种感情,何种内容,成何种文体,皆有其独立性。故郊园、市园、平地园、小麓园,各有其体;亭台楼阁,安排布局,皆须恰如其分。

目 录

总论	2
拙政园	26
留园	74
网师园	122
环秀山庄	158
沧浪亭	176
狮子林	196
艺圃	230
耦园	246
退思园	266
附录	288

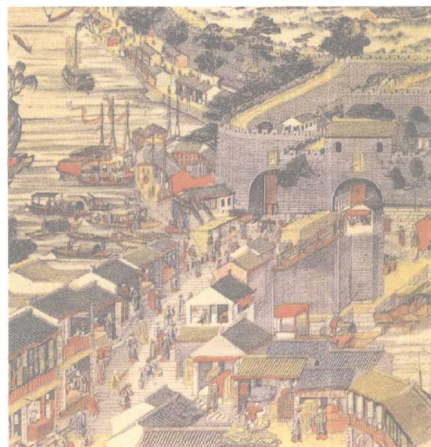
总论

中华民族五千年创造的灿烂文化，对人类的文明和进步曾作出重大贡献，包括孕育出苏州古典园林这样一个源远流长、博大精深的园林体系，它展现了中国文化的精华，在世界造园史上，具有独特的历史地位和重大价值。

苏州古典园林的生成与发展，与它存在的空间密不可分。

苏州位于长江三角洲东南平原，中心地理位置为北纬 $31^{\circ}19'$ ，东经 $120^{\circ}36'$ ，属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，温和湿润，年无霜期在二百三十天左右，适宜众多植物生长。由于远古时代的海陆变迁，形成了它水乡泽国的特点。它北依长江，东近大海，西濒太湖，京杭大运河南北纵贯，古城内外，水道纵横，湖泊密布，构成河湖交织、江海通连的水网格局。古城西南，丘陵连绵，山岩属天目山余支，起伏缓和，山色青翠。

苏州具有悠久的历史，公元前 514 年，吴王阖闾命伍子胥造阖闾大城，即为最早的苏州城，当时苏州已是我国冶金和丝绸生产的基地之一。二千五百多年来，苏州的经济稳定发展，以物阜民丰、风物清嘉闻名天下，被称为“最是红尘中一二等富贵风流之地”（《红楼梦》第一回）。苏州历来又以人文荟萃著称，文化教育事业发达，人才济济，有“姑苏文盛出状元”之誉。在文学、经学、小学、史学、金石、绘画、工艺、戏曲、医学、建筑、园艺、藏书等方面，名家辈出，代有传人。故袁宏道有曰：“若夫山川之秀丽，人物之色泽，歌喉之宛

清雍正桃花坞木版年画《姑苏阊门图》(局部)

转，海错之珍异，百巧之川凑，高士之云集，虽京都亦难之。”（《龚惟学先生》）徐有贞有曰：“吾苏也，郡甲天下之郡，学甲天下之学，人才甲天下之人才，伟哉。”（《苏郡儒学兴修记》）

苏州优美的环境、发达的经济、兴盛的文化、杰出的人才，为造园活动提供了丰厚的物质基础和文化基础。

—

作为一种建筑群或景观的杰出范例，展示出人类历史上一个（或几个）历史阶段。

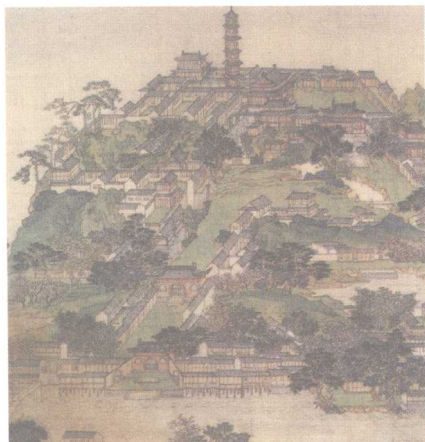
——《保护世界文化和自然遗产公约》

苏州园林的发展进程，从一个侧面反映了中国政治、经济、文化的发展进程，因此苏州园林是研究中国历史、文化以及对世界文化影响作用的重要实物存在。

苏州园林始于春秋时期的吴王离宫别苑，时间约从周简王七年（公元前 585 年）至周敬王四十四年（公元前 476 年）。吴王寿梦、阖闾、夫差都在城内和郊外的山水之间大兴苑囿，如夏驾湖、长洲苑、华林园、梧桐园、吴宫后园、姑苏台、馆娃宫、流杯亭等，都是当时著名的苑囿。吴国贵族秋冬居城，春夏居山，田猎游赏，行乐歌

清徐扬《盛世滋生图》(局部)

清马拳《大吴胜壤图·虎丘》

明沈周《苏台纪胜图册》(之一)

舞,蓄养珍禽异兽,极尽享乐之能事。据《吴地记》记载,夏驾湖是吴国最早的苑囿,为“寿梦盛夏乘驾纳凉之处,凿湖为池,置苑为囿”。姑苏台则以豪奢繁华著称于史,童寯《江南园林志》曰:“楚灵王之章华台,吴王夫差之姑苏台,假文王灵台之名,开后世苑囿之渐。非用以观象,而用以宴乐。”《述异记》曰:“吴王夫差筑姑苏之台,三年乃成,周旋诘曲,横亘五里,崇饰土木,殫耗人力,宫妓数千人,上别立春宵宫为作长夜之饮。造千石酒钟。夫差作天池,池中造青龙舟,舟中盛陈妓乐,日与西施为水嬉。吴王于宫中作海灵馆、馆娃阁,铜沟玉槛,宫之楹槛,皆珠玉饰之。”可见其规模之宏伟、建筑之华丽。吴越争霸,夫差亡国,高台巨榭毁于兵燹,但也有遗址留存,如灵岩山上的响屐廊、馆娃宫、琴台等,可能就是当时苑囿的一部分;再如虎丘,为吴王离宫之一,相传阖闾葬于剑池之下,绝岩耸壑,茂林深篁,有千人石、试剑石等遗迹。

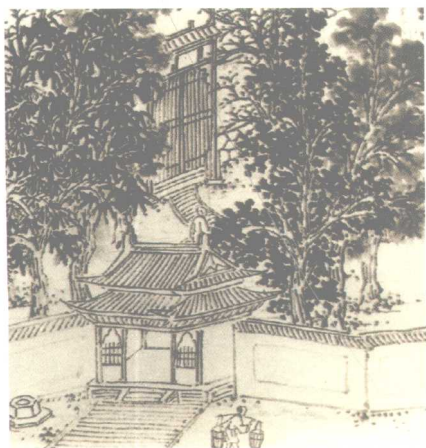
从现存的史料来看,西周时期的泰伯第十六世孙武真的第宅以及春秋战国时期的一些私人第宅,已经采用了植树栽花、构筑池沼等造园手法,可谓是早期苏州第宅园林的雏形。第宅园林与帝王苑囿大不相同,在满足私人起居生活的前提下,主人在自己宅院中寻求自然山水之趣,获得精神上的愉悦。随着时间的推移,这种兼具起居和游赏功能的园林创作,应运而生。第宅园林逐渐发展,特别是经过魏晋南北朝社会文化的嬗变,才产生了苏州园林特有的

文化含义。

秦汉时期,苏州经济有新的发展,城市建设也更为宏丽壮观,甲于东南诸郡。受前代王室宫苑的影响,苏州地方官员在衙署中起造园林,《越绝书》记曰:“太守府大殿者,秦始皇刻石所起也。至更始元年,太守许时烧。六年十二月乙卯凿官池,东西十五丈七尺,南北三十丈。”府衙内有如此大池,园景规模可以想见。汉武帝时,郡治在子城吴宫故址,太守朱买臣于衙署内掘池堆山,植树种草。刘渚治吴时,曾修葺长洲苑,据称胜过在长安的秦汉旧苑上林苑。

衙署兴园,促进了社会的造园活动,第宅园林有了新的发展,规模更加宏大,山池逶迤,景致扶疏,已初具造园要素。同时随着佛教的传入,佛教建筑兴起,殿宇以外,有附属的园林,寺院丛林具有公共园林的性质,供庶民百姓进香游览。如建于三国赤乌年间的通玄寺,寺中有园,唐人韦应物往游,咏曰:“果园新雨后,香台照日初。绿阴生昼寂,孤花表春馀。”(《游开元精舍》)约略可见其林泉概貌。此外,如承天寺、瑞光禅院、永定寺、云岩寺、天峰院、秀峰寺、光福寺及昆山慧聚寺、常熟兴福寺等,不但是著名的寺院,而且都具花木泉石之胜。

苏州历史上,衙署园林、寺庙园林和第宅园林三者之间,有着必然的渊源关系,或借署为寺,或舍宅为寺,故寺庙园林具有衙署园林和第宅园林类似的风格。

明沈周《虎丘图轴》(之一)

六朝时期，中原战乱频仍，北方士族大批南迁，引进了先进的农具和生产技术，江南经济迅速发展。由于人们对老庄哲学的再认识，玄学的返朴归真思想、佛家的出世思想也盛行一时，一定程度上激发了人们对大自然的向往之情。在这种时代思潮主导下，隐逸思想一时大炽，隐逸者既要获得山林之乐，又不影响物质生活享受，于是便在城市中营造山林，在城市中亲近大自然，形成社会现实和个体生命的制衡。另一方面，开拓庄园经济产业，是六朝士族大家的主要经济形态，不但是经济的需要，而且也是隐逸的最佳去处。苏州在六朝时期出现了山水、建筑、花木俱全的第宅园林和山庄园林，标志着“文人写意山水园”开始萌芽。当时最著名的是顾辟疆园，以文人士大夫的意趣为主体，在池馆泉石之间，创造了景致深远、意蕴丰富的景观。王珣、王珣兄弟在虎丘依山筑别业，颇有阴柔幽丽、清雅恬淡之致。据《宋书·戴颙传》记载，戴颙“乃出居吴下，吴下士人共为筑室，聚石引水，植林开涧，少时繁密，有若自然”。可见此园自然澹泊、不尚华丽，为园主的移情之所。六朝时期的园林虽已尽废，但其所产生的文化精神，成为苏州园林永恒的主题。可以这样说，苏州“文人写意山水园”的艺术体系发端于六朝。

隋唐是我国封建社会的鼎盛时期，国家结束了长期分列割据的局面，社会安定，经济繁荣。隋炀帝开凿大运河，沟通南北，促进了苏州经济的发展。唐大历十三年（公元778年），苏州升为江南唯

一的雄州，农桑丰稔，商业兴盛，成为全国的财赋重地，韦应物、白居易、刘禹锡等先后出任苏州刺史。“吴中盛文史，群彦今汪洋”（韦应物《郡斋雨中与诸文士燕集》），为造园艺术发展创造了充分的条件。王维的“诗中有画，画中有诗”理论，被运用于造园，诗画入园，诗画与园景相融洽的艺术手法有了进一步的提高。当时园林楼阁建筑趋于精致，庭院以花木茂盛为胜，并将太湖石运用于造园。至五代，“钱镠因乱攘窃，保有吴越，国富兵强，垂及四世。诸子姻戚，乘时奢僭，宫馆苑囿，极一时之盛”（归有光《沧浪亭记》）。钱氏祖孙三代及其部属，极好造园，曾建园林多处。如广陵王钱元璩之南园，《吴郡图经续记》称：“酃流以为沼，积土以为山，岛屿峰峦，出于巧思，求致异木，名品甚多，比及积岁，皆为合抱。亭宇台榭，值景而造，所谓三阁八亭二台，‘龟首’‘旋螺’之类，名载《图经》。”宋人王禹偁有诗曰：“天子优贤是有唐，镜湖恩赐贺知章。他年我若功成后，乞与南园作醉乡。”从诗人的赞叹中，可以想象南园的迷人胜概。又如钱元璩子钱文奉之东庄，经营三十年，极园池之胜，奇卉异木，皆成合抱；累土为山，亦成岩谷。钱元璩子钱文恽之金谷园，高岗清池，茂林珍木，为一时胜境。钱元璩近戚中吴军节度使孙承祐也大造园池，崇阜广水，杂花修竹，颇具山林野趣。

入宋以后，苏州经济持续稳定发展，政和三年（公元1113年），苏州升为平江府。“上有天堂，下有苏杭”、“苏湖熟，天下足”等谚

清乾隆桃花坞木版年画《姑苏名园狮子林图》

语,说明苏州的富庶繁荣已驰名全国。南宋石刻《平江图》,记录了当时苏州坊市繁华的盛况。其时,中国山水画已臻全盛时期,形成完整的文人画体系。由于受文人画的影响,“文人写意山水园”遂成造园的主流,造园艺术水平进一步提高。正如刘敦桢《中国古代建筑史》所说:“这时江南园林有不少文人画家参与园林设计的工作,因而园林与文学、山水画的结合更加密切,形成了中国园林发展中的一个重要阶段。”随着生产力的发展,苏州的造园活动更趋活跃,也更富有文人气息。不但在苏州城里,苏州郊外的石湖、尧峰山、天池山、洞庭东西山等风景秀美之地,也先后出现私人的园林别墅。官方还建造了接待内外宾客的姑苏馆、望云馆、高丽亭、吴门亭等客馆亭园。景祐二年(公元1035年),范仲淹奏立府学于南园一隅,“高木清流,交荫环飏”,为苏州书院园林的首创。至于衙署园林,则每年春天修葺一新,纵民游赏。宋代苏州的花木栽培十分兴盛,执掌“花石纲”的朱勔不仅建有面积广袤的同乐园,还在另一处养植园里栽植名贵牡丹数千株。范成大致仕回苏之后,完成了《梅谱》、《范村菊谱》等名著。这一时期,苏州的著名园林有苏舜钦的沧浪亭、朱长文的乐圃、范成大的石湖别墅、蒋堂的隐圃、史正志的万卷堂、梅宣义的五亩园、章淦的桃花坞别墅,以及红梅阁、藏春园等。

元代,民族矛盾尖锐,知识分子多借笔墨抒发内心的悲愤,于是文人画更加超然物外,以写胸中逸气。萌芽于六朝,起始于宋代

的“文人写意山水园”得到进一步发展,还影响及于皇家园林和寺庙园林。苏州文人有目的地参与园林的设计,创造具有意境的自然山水园林,使苏州园林的艺术手法达到一个新的水平。这一时期的代表性园林,有徐达佐的耕渔轩,在吴县光福,扶疏之林,葱茜之圃,棋布鳞次,映带前后,倪云林为绘《耕渔图》;有顾仲瑛的玉山草堂,在昆山正仪,亭馆凡二十四处,张大纯《姑苏采风类记》称其“园池亭榭、宾朋声伎之盛,甲于天下”;有张士诚的锦春园,楼阁泉石之外,更将锦帆泾掘成御园河,与嫔妃荡舟其间;更有狮子林,石峰玲珑,山峦峻峭,精巧的艺术构思,卓越的叠山技艺,可称文人设计寺庙园林的代表作品,也是苏州园林发展历史过程中的标志。

明清两朝,苏州手工业有空前发展,“东北半城,万户机声”,商品经济迅速发展。清乾隆时人徐扬所绘《盛世滋生图》,如实状写了“商贾云屯,市廛鳞列,为东南一都会”的景象。这一时期,苏州第宅园林的建设达到前所未有的高峰,从明嘉靖至清乾隆年间,官僚绅士争相造园,风尚一时,历三百年之久。其数量之多,艺术之精,非别处可以企及。造园活动的普及,培养了专业的造园人才,建筑、假山、园艺、工艺方面的能工巧匠层出不穷,尤以苏州“香山帮”匠人驰誉全国。在明代已有专门垒石叠山、种花植树的工匠,称“山子”和“花园子”,名家有张南阳、周秉忠、张南垣父子、戈裕良等,他们遗存的作品,成为古典园林、古典建筑的范例。在大规模的造园实

清光绪年间石刻《沧浪亭图》(局部)

宋绍定二年(1229)石刻《平江图》(局部)

明钱穀《求志园图》(局部)

践中,文人画家也大显身手,纷纷参与筹划造园。吴门画派文人画家的参与,不但用绘画理论指导和总结造园实践,并且作了理论的归纳。如计成的《园冶》、文震亨的《长物志》等著作,标志着苏州“文人写意山水园”艺术体系的理论总结。《园冶》提出的“虽由人作,宛自天开”、“巧于因借,精在体宜”等观点,是我国艺术史上第一次对园林进行全面分析和系统研究,具有特别重要的意义。造园艺术理论的著书立说,流播广远,对后世影响甚大。曹雪芹由于受苏州文化熏陶,在《红楼梦》中描绘的大观园,是以文学形式得以成功表现的园林艺术典范。苏州园林的造园艺术和造园技术,终于在明清时期达到成熟,出现了拙政园、艺圃、留园、网师园、环秀山庄、耦园、怡园、退思园等一批优秀作品,它们是中国园林的瑰宝。

据有关史料统计,历代苏州园林(名胜)八百零二处,其中西周一处;春秋战国二十四处;秦汉十九处;魏晋南北朝十一处;隋唐五代二十六处;宋元一百二十八处;明二百二十四处;清三百六十九处。五十年代普查统计,苏州市区有园林、庭院一百八十八处(包括完整、半废和全废三种状况),其中大、中、小型园林一百一十四处,庭院七十四处。八十年代普查统计,有园林、庭院六十九处,其中二十八处被列入《苏州市城市建设总体规划》中作为保护和修复的项目。至今,苏州古典园林中有四处列入全国重点文物保护单位,十处列入江苏省文物保护单位,其他也分别列为苏州市文物保护单位

位和控制保护古建筑名单。截止1998年,已修复开放或半开放的有二十七处。1997年12月,联合国教科文组织世界遗产委员会第二十一届会议审议批准,以拙政园、留园、网师园、环秀山庄为典型例证的苏州古典园林列入《世界遗产名录》。1998年12月,经中华人民共和国国务院批准,沧浪亭、狮子林、艺圃、耦园、退思园作为世界文化遗产——苏州古典园林增补名单,正式呈报联合国教科文组织世界遗产委员会。

二

在一定时期内或世界某一文化区域内,对建筑艺术……城镇规划和景观设计的发展产生过大的影响。

——《保护世界文化和自然遗产公约》

中国历史上,关于园林的最早记载,见于商周时期的甲骨文“囿”和《诗经》所咏的“园”,距今已有三千多年历史。

中国园林的悠久历史和高深造诣,在世界造园史上独树一帜,与西亚、欧洲并称“世界造园三大体系”。周维权《中国古典园林史》中说:“在它漫长发展历程中,不仅影响着亚洲汉文化圈内的朝鲜、日本等地,甚至远播欧洲。早在公元六世纪,中国的造园术经由朝

鲜半岛传入日本。此后,伴随着日本全面吸收汉文化而陆续出现的园林形式,几乎都在不同程度上受到中国的直接影响。可以说,日本古典园林的产生、发展、成熟都一直从中国汲取养分,并与本土园林多次复合、变异而形成具有鲜明民族特色的园林体系。”明人计成的《园冶》传入日本后,受到广泛推崇,被尊为世界造园学的最古名著。由于海外贸易的开展和传教士的来往,促进了东西方文化的交流,十七世纪的欧洲在一些领域形成崇尚中国的热潮,其中包括在造园中追求“中国意匠”,并仿建具有中国风格的园林;十八世纪,“中国式”或“英中式”园林成为造园风气,由英伦三岛传至欧洲大陆,时兴于当时欧洲许多国家的宫廷、府邸;晚近以来,更有“中国是世界园林之母”的美誉,迄至于今,仿建中国园林的风气依然不衰。

“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”。苏州园林是中国园林的杰出代表,已成为中外学术界的共同认识。在苏州持续两千五百多年的造园活动中,留下许多经典作品,它们是镶嵌在古城内外的一颗颗绚丽夺目的明珠。苏州园林,经过兴废盛衰的发展变迁,不但各自有着鲜明的个性风格,并且由于经济、政治、文化、地域的影响,形成了共同的属性。它们以第宅园林(“文人写意山水园”)为代表,历史悠久,意境深远,构筑精致,艺术高雅,文化内涵丰富,由此而成为独特的文化景观,成为与皇家园林并称的中国两大园林体

系中第宅园林的典范,代表了中国古代的造园艺术水准,对中国乃至世界造园活动产生深刻的影响。在一座城市里,集中了如此众多的,并且具有历史、艺术、科学价值的园林群体,在当今世界范围内极为罕见,故苏州享有“园林之城”的美誉。

苏州园林的建构内涵,覆盖了自然科学和社会科学领域的众多方面,是世界园林体系中独特的、具有极高价值的历史文化遗产。由于它们必须以实体的存在来体现实际价值,以群体的形式构成研究体系,因此,苏州园林虽历经数千年自然或人为破坏仍得以完好保存,更是弥足珍贵。它们是研究和了解中国造园学、建筑学、人文学、美学、哲学、植物学、水利学以及民俗学的实物存在和参照体系。无论是现在,还是将来,它们都将在建筑艺术、城镇规划、景观设计以及相关的领域中发挥重大作用。

三

作为一种文化传统,提供一种独特的、特殊的见证。

——《保护世界文化和自然遗产公约》

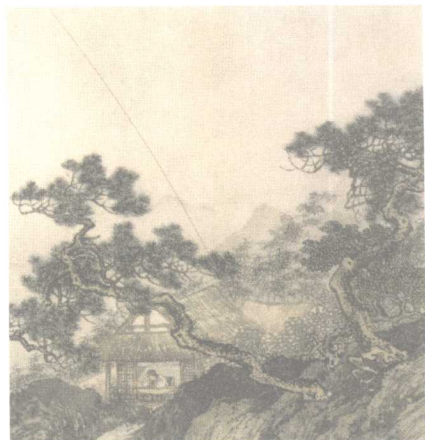
苏州园林与中国传统文化是一脉相承的,从它的起始、完善到成熟,无不是中国传统文化的映照。首先,苏州园林受到隐逸思想

计成像

文震亨像

明唐寅《梦仙草堂图》(局部)

的指导，隐逸主题是苏州古典园林特殊的文化现象；其次，苏州园林受到传统绘画特别是吴门画派文人画的影响，具有浓郁的文化气息；再次，苏州园林在隐逸思想和传统绘画的互相作用下，以一种独特的方式创造意境。

一、苏州园林的隐逸主题

东汉末年的社会大动荡，唤醒了人们的自我意识，而天人感应神学的崩溃，又为精神世界的开拓扫清了束缚和障碍，各种以人为中心的重大问题被提出。儒家再也不能垄断当时的精神世界，带有“自然”、“无为”、“清静”、“虚谈”的老庄思想便非常适时地流行了。《文心雕龙》有曰：“迄今正始，务欲守文，何晏之徒，始盛玄论，于是聃周当路，与尼父争涂矣。”玄学的兴起，是以老庄思想为中心的。老子的“致虚极，守静笃”；庄子的“独与天地精神相往来”、“游心于淡，合心于漠”及反复强调的虚静之心，令人向往。作为自然界一部分的山水林泉，成为人们高蹈远举的理想寄托。至晋代，隐逸之风比过去任何时代都盛，原因在于人们隐逸的目的尽管各不相同，但都以复归自然为口号，因此直接影响到当时统治阶级对隐逸的态度，也为某些隐逸理论奠定了基础。统治阶级从上到下褒扬隐逸，确是当时社会的普遍现象，一方面嘉遁高蹈，一方面搜扬幽隐，招隐礼贤被看作是“哲王御世”的标志，于是“空谷流紫维之咏，丘园旅束帛之观”（《晋书·隐逸·龚玄之传》），隐逸的政治身份被提

高了。社会上普遍认为隐高于仕，这是重自然、轻名教观念的反映；又认为隐与仕难分优劣，两者殊途同归，则是名教与自然统一论的具体运用和发挥。于是“真隐”、“充隐”、“朝隐”、“形隐”、“心隐”种种隐者，怀着各自的目的，标榜隐逸，蔚然而成风气。

自然界的山水林泉，成为隐逸者居住、休憩、观赏、体验现实生活亲切存在的体形环境，啸傲行吟于山际水畔，默然幽栖于深山老林，需要舍弃物质生活的优厚和舒适，需要舍弃城市生活的繁荣和华美，他们期求保持、固定自己的既得利益，解决这一矛盾的具体方法，便在城市里模山范水，营造园林，作山水林泉之想。

从苏州园林的发展脉络来看，正是十分典型地体现了这种隐逸思想。六朝时的顾辟疆园，李白就有诗咏道：“柳深陶令宅，竹暗辟疆园。”宋代蒋堂的隐圃、胡元质的招隐堂、张廷杰的就隐、黄由的盘隐，都以一个“隐”字来标明园主的深刻用意。至于沧浪亭，苏轼以“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足”的《渔父》之歌，以示情怀所寄，在一个相对独立的山水之间实现自己的人格理想。明清以降，苏州为天下繁华富庶之地，遭贬或退休的官吏纷至沓来，在既保证物质生活优厚的同时，也以“小隐隐陵薮，大隐隐朝市”、“市朝无拘管，何处不渔蓑”为舆论先导，在城市里隐居起来，因此当时的苏州园林空前繁盛，隐逸的主题也表现得更为彻底而完善。王献臣筑拙政园，唐寅《西畴图为王侍御作》有

明周臣《春泉小隐图卷》(局部)

“铁冠仙史隐城隅，西近平畴宅一区”之咏；姜埰居艺圃，汪琬《再题姜氏艺圃》有“隔断城西市语哗，幽栖绝似野人家”之誉。耦园是沈秉成夫妇双双归隐的生动写照，“枕波双隐”窗额两侧对联“耦园住佳耦，城曲筑诗城”，给人描绘了一幅美好的田园归隐图。

为了突出隐逸的主题，园主精心设计并题名各类建筑和景观，如拙政园的林香馆、远香堂、志清意远、笠亭，留园的濠濮亭、林泉耆硕之馆、舒啸亭、小桃坞，网师园的濯缨水阁、网师小筑、小山丛桂轩、樵风径，诸如此类，不胜枚举。更以楹联的形式，来作更进一步诠释，如拙政园待霜亭联曰：“葛巾羽扇红尘静，紫李黄瓜村路香。”沧浪亭联曰：“清风明月本无价，近水远山皆有情。”沧浪亭明道堂联曰：“百花潭烟水同情，年来画本重摹，香火因缘，合以少陵配长史；万里流风波太险，此处缁尘可濯，林泉自在，从知招隐胜游仙。”此联正可表明在中国传统官宦制度下，隐逸这种特殊的精神形态，是得到社会普遍承认的。

隐逸者的最高追求是返朴归真、回归自然，因此造园的最高境界也就是“虽由人作，宛自天开”（《园冶》），以崇尚自然为宗旨，在尊重自然的前提下，改造自然，创造人与自然和谐相处的园林形态，成为园林规划设计的原则。苏州园林萌芽时期的戴颙宅，便“有若自然”，在以后的造园活动中，无不把崇尚自然作为基本的标准，因此在现存的苏州园林中，举目可见模山范水的美妙景致。

二、苏州园林的传统画意

苏州园林的传统画意，就是以中国传统绘画的创作原则构筑园林，中国传统绘画对苏州园林的形成与发展提供了最重要的艺术源泉。

魏晋南北朝时期，独立的山水画开始出现。晋明帝、戴逵、戴勃、顾恺之、宗炳、王微、萧贲、陆探微、张僧繇都画过山水，他们根据审美需要，创造艺术本身的价值，绘画进入彻底自觉的阶段，山水画在开掘自然美的基础上萌芽成长起来。此外，顾恺之的《画云台山记》、宗炳的《画山水序》等奠定了中国山水画理论的基础。同时，山水诗文大量涌现，它们追求自然恬淡、情景交融的境界，在文学史上具有划时代的意义。造园活动和山水画、山水诗文一起进入繁荣期。社会风气、文人风格对造园产生深刻影响，按照富有画意的主题思想精心构造的文人园成为造园者的追求。

至唐代，诗与画互相渗透，已成为自觉的追求。至北宋，文人画兴起，王维在画坛上倍受推崇，董其昌认为“文人之画，自王右丞始”。文人画的发展与造园艺术的进步，有着密切的联系，《宣和画谱》有曰：“至其卜筑辋川，亦在图画中，是其胸次所存，无适而不潇洒，移志之于画，过人宜矣。”由此也可见得文人造园的精髓。文人画在发展过程中，按地域分布、绘画风格、宗旨意趣等逐渐形成南北两宗。它们的审美理想和艺术追求泾渭分明，北宗处黄河流域，

画风严谨，富丽堂皇，多为供奉皇室的画院专业画师所作；南宗处长江流域，画家们追求萧散简远、澹泊平和的自然意境，抒发性灵，表现自我，推崇稚拙古朴的自然真趣和放逸清奇的文人情怀，逐渐形成文人写意山水画的主流。明代中叶，由于政治、经济、文化的因素，苏州绘画在传统的基础上发展起来，形成一个影响很大的画派——吴门画派。吴门画派人数众多，且多属文人，能诗善文，精书法，所绘山水以写意见长，“外师造化，中得心源”，不是自然的原貌摹写，却能传自然之神。他们还将诗、书、画融为一体，具有清淡隽永的韵味，反映了文人的气质、品性、境界。

文人画深深影响了苏州的造园活动，大到园林的布局、造景，小到匾额、楹联，都可清晰地发现这种影响的存在。苏州园林的造园者，将他们对自然的深刻理解和对自然美的高度鉴赏能力，以及对人生哲理的体验感怀，用写意的方法融注于造园艺术中，不但努力体现文人的隐逸思想和书卷气息，而且努力体现出文人画的画意，让园林具有“诗情画意”，成为“无声的诗、立体的画”，使之“无处不入画，无景不藏诗”，气韵生动，妙神超逸。《园冶》多次提及造园的画意，将具有画意的园林誉为“多方胜境，咫尺山林”。明清时期，园林的画意及其文人风格已成为品评园林艺术的最高标准。文人画家的作品，也多有描绘苏州园林为题材，如朱德润、倪瓒、徐贲先后绘狮子林图，沈周为杜琼绘东原图，文徵明为王献臣绘拙政园

图，唐寅为王献臣绘西畴图等。特别值得一提的是，杜琼以画苏州的园林别墅为最佳，画法融王蒙、吴镇为一体，细笔勾写，干墨皴擦，淡墨渲染，设色清淡，格调苍秀，对沈周以及后来画家绘写园林别墅的细笔之作影响甚大。这些关于园林别墅的图画，以写意的方式表现，但也含有画家的理想化成分，这是对造园艺术提出的更高要求，也是理想化的园林境界。

现存的苏州园林，清晰地反映了文人画的影响，宏观上可以看到一条园林文化繁衍的历史轨迹。宋代造园以山林野趣为特征，与追求萧散简淡的绘画理论一脉相承，着力为山水写真传神，代表作品有沧浪亭；元代造园以文人氣息渗透为特征，文人参与造园设计，将画的移情寄兴手法带进造园，代表作品有狮子林；至明代，“文人写意山水园”的体系臻于完美，文人画与造园艺术结合，形成了苏州园林特有的风格，奠定了它在中国乃至世界造园史上的地位，代表作品有拙政园、艺圃、留园；清代中晚期，以文人的纯艺术化与匠人的精湛技艺相结合为特征，造园艺术已入炉火纯青之境，匠气浓郁，代表作品有网师园、耦园、怡园、退思园等。

三、苏州园林的意境创造

人们常说苏州园林是写意山水、立体诗画，实际说的就是园林的意境。宗白华认为意境是“中国文化史上最中心最有世界贡献的一个方面”，所谓“知者乐水，仁者乐山”，向往和追求自然，把人融

明沈周《东庄图》(局部)

元倪瓒《狮子林图》(局部)

明文徵明《高人名园图轴》(局部)

化在山水间,在与自然的理性适应状态中逐渐升华,然后飘然于物外,达到“物我两忘”的境地。这种意境,是在外形美之上更高层次的美学境界,有着非常丰富的内涵,是中国特有的古典美学命题之一,也是衡量中国传统艺术品成功与否的尺度和准绳之一。园林意境的构成借助于实物,然而不是一个孤立的物象,而是要有象外之象、景外之景。苏州园林的意境创造,一方面采取虚实相生、分景、隔景、借景等手法,组织空间,扩大空间,丰富景观,给人以美的感受;另一方面,不仅注重实景,并且注重声、光、影、香等虚景。

沈复《浮生六记》有曰:“若夫园亭楼阁,套室回廊,垒石成山,栽花取势,又在大中见小,小中见大,虚中有实,实中有虚,或藏或露,或浅或深,不仅在周回曲折四字,又不在地广石多,徒烦工费。或掘地堆土成山,间以石块,杂以花草,篱用梅编,墙以藤引,则无山而成山矣。”即是在一个不大的天地中,利用自然,顺应自然,再造自然,以淡雅幽静的构思,沿阜垒山,因洼疏池,营造亭榭,种植花木,由此构成引人入胜的景观。这种构成,也是提炼浓缩的过程,以大自然的景观为对象,丰富人们的想象,如“一卷代山,一勺代水”;“室雅何须大,花香不在多”;“山令人静,水令人远,石令人古”等等,无一不使人浮想联翩。

园林意境的产生,是虚实的结合,情景的结合,并且在园林意境的欣赏中物我交融。钱泳《履园丛话》称“造园如作诗文”,赏园也

就是读诗文,苏州园林的大处小处无不是一篇篇隽永耐读的诗文。即从景点名目,便可让人咀嚼回味,如网师小筑、看松读画轩、雪香云蔚亭、荷风四面亭、涵碧山房、汲古得修綆、立雪堂、真趣亭,乃至“曲溪”、“印月”、“听香”、“读画”等等砖额,无不内涵丰富,意境隽美。苏州园林中有种种虚景,如月影、花影、树影、云影,如风声、雨声、水声、鸟声,在构成园林意境中起着十分重要的作用。造园家为了让游人从这些虚景中获得意境,便借助古典诗文来构成虚实交流的桥梁,如“小楼一夜听春雨”、“留得残荷听雨声”、“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”、“粉墙花影自重重,帘卷残荷水殿风”、“归舟何虑晚,日暮有樵风”等等,通过这些诗词,丰富游人的生活感受,提示游人的审美自觉,以寄不尽之情于言表之外。造园家还将绘画、雕刻、音乐、建筑等艺术形式交融一体,使园林意境更为深邃幽远,表现出十分广泛的人生观和审美情趣,从而使游人从局部到整体、从小空间到大空间、从有限到无限,进而对整个人生、历史、天地产生一种富有哲理性的感受和领悟。

苏州园林意境结构的这种特点,对“境生于象外”这个命题作了最好的解释,“境”不仅要有“象”,不仅要有“景”,而且要有象外之象、景外之景;不仅要有形,而且要有影,要有形、影、声、光、香的交织。

总而言之,苏州园林具有丰厚丰富的文化内涵,承载着中国传