

苏州市园林管理局

邵忠 编著

Suzhou Municipal

Administration of Gardens

Shao Zhong

世界文化遗产 World Cultural Heritage

观赏古典园林艺术
领略园林造景真谛

*With a Rich Collection of
the Art of Classical Gardening
Towards an Understanding of
the Essence of Garden Architecture*

*The Art of
Suzhou
Classical
Gardens*

中国林业出版社

CHINA FORESTRY

PUBLISHING HOUSE

蘇州古典園林藝術

TU986.62

世界文化遗产
World Cultural Heritage

苏州古典园林艺术

THE ART OF SUZHOU CLASSICAL GARDENS

苏州市园林管理局 邵忠 编著
Suzhou Municipal Administration of Gardens Shao Zhong

中国林业出版社
CHINA FORESTRY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

苏州古典园林艺术 =

THE ART OF SUZHOU CLASSICAL GARDENS / 邵忠编著.

- 北京: 中国林业出版社, 2001.2

ISBN 7-5038-2504-9

I. 苏... II. 邵... III. 古典园林 - 园林艺术 - 江苏 - 苏州

IV. TU986.625.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 16262 号

Author: Shao Zhong
Text Editor: Zhang
Photographer: Zhang
Editor: Xia
Translator: Shao
Translator: Shao
Executive Editor: Shao
Graphic Designer: Shao
Published by China Forestry
Publishing House
Xicheng, Dist. of Beijing 100009
Tel: (010) 66162880
Fax: (010) 66162880

策	划	邵忠 孟瑜
撰	稿	邵忠
摄	影	周仁德 高 耸
		毕晓华 翁元青
		谢新发 郑可俊
翻	译	史宝辉
译	审	李莉莎 (美)
责任编辑		徐小英 杜懿玲
装帧设计		黄华强
制	作	绿野设计工作室
出	版	中国林业出版社
地	址	中国北京西城区刘海胡同七号
邮	政	编 码 100009
电	话	(010)66162880
传	真	(010)66180373
发	行	中国林业出版社
开	本	十六开 (889mm × 1194mm)
印	张	十四
印	刷	深圳中华商务联合印刷有限公司
版	次	二零零一年二月 第一版 第一次
书	号	ISBN 7-5038-2504-9/J · 0032
定	价	一八八元
版权所有 · 翻印必究		

作者简介

邵 忠 原名邵和时, 笔名禾谷, 江苏宜兴人。
中华人民共和国成立后, 历任苏南行署、苏州市建设局、
上海市宝山县人民政府、苏州市园林管理局工程师、
高级工程师、技术推广研究员(教授)。

1958年惨遭迫害, 以“莫须有”之罪名,
八年囹圄, 十四年流浪。十年浩劫, 漂泊四方,
流跨17省(自治区), 遍历名山大川,
赋予后来艺术创作以无限启迪。
1982年后, 从事园林管理,
建成“虎丘百鸟鸣”和“鹭鸟伴古塔”优美景点, 誉满中外。
系统总结虎丘山园林扶桑和柑橘盆栽经验,
《盆栽观赏柑橘》在1987年首届中国花卉博览会上, 荣获“科技进步奖”。
积十二年写作, 出版专著16部,
主要著作有《中国苏派盆景艺术》《苏州盆景》、
《苏州盆景技艺》、《太湖风光》、《苏州园林》、
《中国园林花卉》、《吴中名贤传赞》。
《中国盆景技艺》, 获上海1993年优秀科技图书三等奖。
《中国盆景制作图说》, 获华东地区1997年第十届优秀科技图书二等奖。
合编著作有《中国盆景——佳作赏析与技艺》、
《中国奇石盆景花卉根艺大观》、《中国盆景艺术大观》等。
在1997年首届中国石文化专家研讨会上, 荣获“贡献奖”金奖;
1999年4月荣获“世界文化名人成就奖”。

序 Foreword

苏州,是中国历史文化名城和著名风景旅游城市。

在众多的历史文化遗产中,苏州古典园林是一朵绚丽的艺术奇葩。苏州园林,是中国十大风景名胜之一,其数量之多,造诣之精,以悠久、丰富、精巧,著称于世。

本书的撰辑,择以苏州现在开放的沧浪亭、狮子林、拙政园、留园、艺圃、网师园、环秀山庄、耦园、怡园、天平山天平山庄、虎丘山拥翠山庄和同里退思园十二处第宅园林为素材,以翔实的史料,真实的面貌,传统的技巧,笔述叙录。诸如从布局手法、凿池叠石、建筑艺术、匾对碑刻、傢具陈设、树木花草及其文化思想之特色,融历史、科学、文化、艺术于一籍。从中也可领略具有高度艺术成就和独特地方风格的江南古典园林艺术的精髓和典范,因此,它不仅是中华文化的瑰宝,也是全人类的共同财富。

全书分历史篇、欣赏篇、造景篇三个部分,分别列述,而又融为一体。历史篇,用简要的文字,突出阐明苏州古典园林艺术起始于春秋,兴盛于唐宋,发展于明清的历史脉络及其与时代共兴衰的历程。欣赏篇,搜集近310幅景观彩图的实景,从中可领略和赏览各个园林景观的特点。每观赏一景,似是踏进一座名园,面对这千奇万状的景色,会使人发出蕴自内心的赞美。造景篇,则是以100多幅立面、平面、剖面、仰视、鸟瞰、透视、对景,黑白线条插图为基础,和12万文字组合编纂,景色清幽,构图清晰,文字简练,图文并茂,清楚明快地阐述了苏州古典园林的造景手法和艺术造诣,将整体布局、理水叠山、园林建筑、陈设布置、植物配置,分类记述,而又融为一体,运用在造园上。全篇以亭台楼阁、池水假山、树木花卉为主体,辅之以小桥、流水、回廊、曲径、匾额、对联,构成巧妙的园林景观,具有“小中见大”,曲折幽深的意趣,令人赏心悦目,叹为观止。

苏州古典园林,造园艺术独树一帜,是江南古典园林的精髓,是园林艺术与文学艺术有机结合形成的写意山水园林艺术体系。融自然美、建筑美、艺术美于一体;它源于自然,而又高于自然,“虽由人作,宛若天开”,布局自然,曲折幽深;亭台楼阁,高低错落;借景对景,处处成景;粉墙黛瓦,素雅恬静,景色诱人。《苏州古典园林艺术》,集苏州古典园林的精华,图文融会,既是一部高档次的古典园林画册,也是一部高品位的园林艺术品赏录,可供园林艺术工作者、中高级建筑师和收藏家助学、参考和收藏、馈赠亲友;并可为中外游客指导游览,辅导欣赏,透视真谛,增添情趣,激发游兴。

徐文涛

2000年12月

Suzhou, well known for its scenic and tourist attraction, is a Chinese city of historical and cultural renown.

The classical gardens, elected as one of the ten best scenic spots in China, are a dazzling gem in the treasure-trove of the city's historical and cultural heritage. The Suzhou classical gardens enjoy a world wide reputation for its great number, highly polished artistry, long history, diverse forms, and exquisite workmanship of landscaping.

This book is intended to provide a historical and truthful account of the outlook and traditional techniques of the Suzhou classical gardens on the basis of facts gathered from the twelve types of residential garden now open to the public.

They include:

- The Surging Waves Pavilion
- The Lion Grove Garden
- The Humble Administrator's Garden
- The Lingerin Garden
- The Garden of Cultivation
- The Master-of-Nets Garden
- The Mountain Villa of Secluded Beauty
- The Garden of Couple's Retreat
- The Garden of Harmony
- The Flat-Top Hill Villa
- The Mountain Villa of Converging Verdure
- The Garden of Meditation

It then elaborates on the general layout of the gardens, the design of waters and hills, architectural artistry, literary inscriptions, couplets and engraved stone slabs, furniture and displayed objects, flowers and trees, and the cultural and ideological characteristics. In harmonious blending of history, science, culture and art, it presents the quintessence and outstanding examples of the Suzhou classical gardens in their high artistic accomplishment and local features, with the conclusion that they are not only a treasure of the Chinese culture, but also a wealth to be shared by the entire humanity.

The book is divided into three consistent chapters: history, artistic appreciation, and landscape architecture. Chapter One gives a short account of the origin and development of the art of the Suzhou classical gardens, and its rise and fall at different times. It outlines the fact that the

苏州古典园林，是江南古典园林的精髓，是园林艺术与文学、艺术有机结合而形成的写意山水园。林艺术体系，融自然美、建筑美、艺术美于一体。它源于自然，而又高于自然，集天开

gardens first came into being in the Spring and Autumn Period (770-476 BC), matured and reached its prime in the Tang (618-907 AD) and Song (960-1279) Dynasties, and were further refined in the Ming (1368-1644) and Qing (1644-1911) Dynasties. Chapter Two focuses on 310 photos of garden scenes, every one of which tells of a special feature of landscaping in one of the famous gardens, and the multifarious views of the gardens would inspire heart-felt admiration. Chapter Three is based on illustrations of a hundred pictures of elevation drawings, floor plans, cross sections, ceiling plans, aerial views, perspectives, confronting views and black-and-white sketches, coupled with detailed explanations to unfold scenes of great elegance. In explicit, clear-cut and vivid ways, the various devices and the artistic approaches are exemplified in the overall composition, the creation of ponds and hills, buildings, furnishing, and the selection of plants. It can be seen that the principal elements of the gardens, the pavilions, terraces, two-story buildings, towers, ponds, artificial hills, and flowers and plants, complemented by small bridges, creeks, winding corridors, zigzag pathways, inscribed tablets, and literary couplets, form a scenery of various prospects with depth so that 'a much bigger world is reflected miraculously through a small one.'

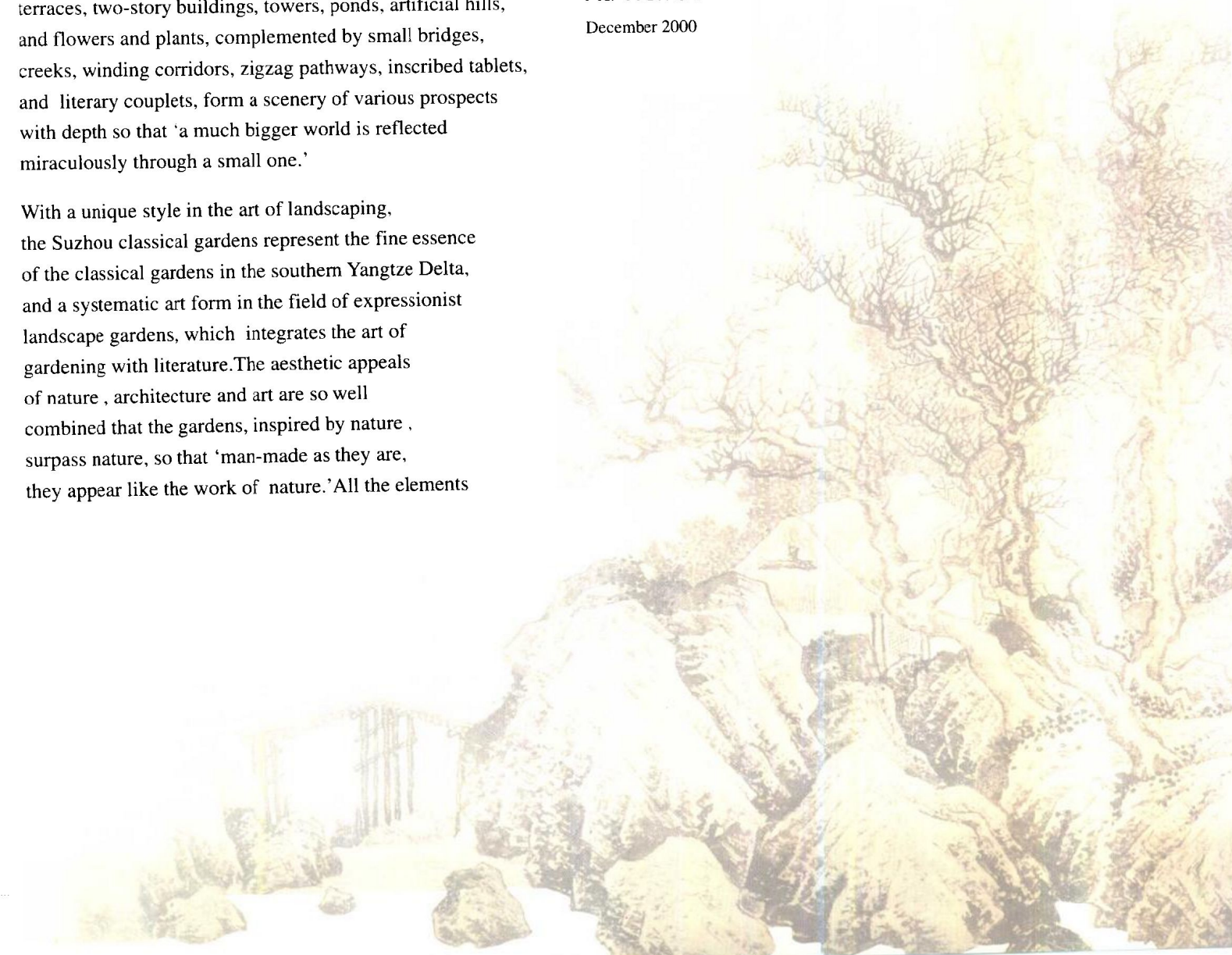
With a unique style in the art of landscaping, the Suzhou classical gardens represent the fine essence of the classical gardens in the southern Yangtze Delta, and a systematic art form in the field of expressionist landscape gardens, which integrates the art of gardening with literature. The aesthetic appeals of nature, architecture and art are so well combined that the gardens, inspired by nature, surpass nature, so that 'man-made as they are, they appear like the work of nature.' All the elements

are naturally laid out to achieve varied prospects and depth. The pavilions, terraces, buildings and towers are located at different levels so that views echo with one another while the scenes outside are captured into the garden, and scenes appear at every turn, whereas white walls and dark roof tiles add a dainty touch of grace.

The Art of the Suzhou Classical Gardens is a collection of distinguished examples in words and pictures. It is not only an album of classical gardens of intellectual interest, but also a connoisseur's artistic evaluation of the gardens. For those engaged in the artistic work of gardens and engineers at senior or intermediate levels, the book may serve as an aid and useful reference as well as for personal collection or presentation. For tourists, it is a guide and aid to their understanding and appreciation of the essentials of the classical gardens with heightened interest.

Xu Wentao

December 2000

前言 Preface

艺术,是泛指各种技术技能,都具有一定的形象性,造园艺术当然也不例外。中国文学是用语言创造艺术形象,写景状物的。一个舞蹈演员所以有征服观众的艺术魅力,在于他能运用准确、高超的形体动作,表现出人物内心的真实感情。苏州古典园林则是通过“景语”状物抒情,遵循形象性的共同规律,经过漫长的发展阶段,把山水、建筑、树木花卉,揉合在一起。其以大自然的山川地貌为蓝本,运用丰富的想象力和创造才能,把技术和艺术结合在一起,创造出古朴、典雅、自然、清幽,意境深邃的中国式写意山水园林。清代沈复在《浮生六记》中,对造园艺术载有“若夫园亭楼阁,套室回廊,叠石成山,栽花取势,又在大中见小,小中见大,虚中有实,实中有虚,不仅在‘周围曲折’四字”上。苏州园林就是以得山水之性情,饱含自然之意趣,具自然美与人工美,静观美与动观美的奇妙境界,简言之,不外“虚与实”、“藏与露”、“曲与直”、“深与浅”、“夷与险”的双重情趣,给人以无穷的联想和回味。

欣赏,则是又一门艺术,其要旨在于能领略和欣赏各个园林的风格与特点。每当踏进一座名园,面对千奇万状的景色,会发自内心地赞美,这就是通常所说的审美观和艺术鉴赏。明代祁承爌为

“梅花墅”作序,把浙江与苏州之园林作一比较,立论精辟,他指出苏州园林的艺术价值,贵在变化。有变化始能引人入胜,耐人寻味,发人深思。宋代陆游《游西山村》诗曰:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”漫步山峦间,正当迷惘之际,前面豁然开朗,是为引人进入最妙境界。清袁枚《随园诗话》曰:“诗要曲”,“记得到门还不叩,花阴悄听读书声”谓之曲,曲即有变化,到门直入,则无余味。宋代山水画家董源曾说:“春山宜游,夏山宜看,秋山宜登,冬山宜居”。陈从周教授提出园有静观与动观之分,看与居,即静观;游与登,即动观。何处宜静,何处宜动,他认为:静观是给游览者较多驻足的观赏点,动观是给游览者较长的游览线。苏州古典园林之所以令人百看不厌,因其曲折幽深,伴之以历史、文物、古迹等丰富的文化内涵,足以启发游人的联想与兴会。

苏州以人文所萃,苏州古典园林是在幽静典雅之中显出物华文茂,厅、堂、亭、馆,大多张挂着古今名人书画墨迹,题辞极为精妙。这些墨迹在园林中的表现形式,有题景、匾额、楹联、题刻、碑记、字画。门楣上题有画龙点睛的匾额,楹柱上悬挂文词优美的对联。这些书、画、匾额、楹联,不仅能够帮助识景,且其本身即是一种艺术珍品。“无文景不意,有景景不情”,书画墨迹在造园中

有润饰园景,揭示意境的作用。运用恰到好处,能使“寸山多致,片石生情”,将以山水、建筑、树木花卉构成的景物形象,情境交融,境界自出。园若无题辞,则景不显,不足以兴游,苏州园林的题辞精妙,不仅极尽园的内含美,亦点出厅、堂、轩、馆的环境,且楹联隽永,是最好的赏景说明。而一些诗词匾联的运用,使感情升华,这渊源于造园者的内心独白。拙政园“荷风四面亭”内“四壁荷花三面柳;半潭秋水一房山”的对联,乃是化用唐诗名句“看待诗人别无物,半潭秋水一房山”而来。再如西部扇亭,名曰“与谁同坐轩”,取宋代苏轼词:“与谁同坐,清风明月我”,词意孤芳自赏,只有清风明月才能为伍,表现他看破红尘,对现实不满之情感,此为王国维之“有我之境”,情势宏大。网师园的“竹外一枝轩”,则引苏轼“江头千树春欲暗,竹外一枝斜更好”诗意,此为王国维之“无我之境”,十分优美,吟来余音缭绕;槛前松梅盘曲,低枝拂水,相映成趣,意趣高远。因此,赏游苏州园林,也是一种高尚的书画艺术和文化的享受,有其深刻的教育意义。

苏州古典园林中,作为构成园景三要素之一的树木花卉,是空间变化的动景,既增添园林的生机和野趣,又丰富园景的空间层次,起着划分景区、

点缀景点的作用。尤有诸多以植物命名的堂、轩、亭、阁,有画龙点睛之妙,使山水生色。如拙政园的“枇杷园”、“海棠春坞”、“听雨轩”三个精美幽深的小院,分别以种枇杷、海棠、芭蕉而命名。“远香堂”,堂北平台宽敞,池水清澈,夏日荷风扑面,清香远送,取北宋周敦颐《爱莲说》:“草木之花可爱者甚繁,而独莲之出污泥而不染,香远益清,亭亭净植,诚花中君子”之意名堂。“倚玉轩”,取文征明“倚槛碧玉万竿长”句,当时轩前有竹,故名。怡园“碧梧栖凤”,榭北小院中植梧桐、凤尾竹,交相掩映,微风吹拂,碧梧萧萧,竹叶沙沙,诗情画意,蕴含其中,因取白居易诗:“栖凤安于梧,潜鱼乐于藻”之句,命名。沧浪亭“翠玲珑”,前后庭院,爽朗清静,竹丛掩映,芭蕉数株,楚楚有致,引苏舜钦诗:“秋色入林江黯淡,日光穿竹翠玲珑”之句。厅前堂后安排的一花一木,都是处处有情,这种精神和物质的有机结合,可谓是中国古典园林的一大特色,值得仔细欣赏和玩味。

综观苏州古典园林之艺术造诣,充分体现了浓郁的地方风格,或模写自然山水,效仿古人笔意;或缀苍松翠柏,古梅美竹;再有荷塘月色,桃花小溪,芦白江湖;收之窗景,宛然镜游,令人怡情悦性。错漏之处,望识者指教。

阳羨 邵 忠

2000年5月于明道堂

目录 Contents

序 Foreword

前言 Preface

一、历史篇 History

二、欣赏篇 Artistic Appreciation

- (一) 沧浪亭 16
The Surging Waves Pavilion
- (二) 狮子林 24
The Lion Grove Garden
- (三) 拙政园 38
The Humble Administrator's Garden
- (四) 留园 60
The Lingerer Garden
- (五) 艺圃 80
The Garden of Cultivation
- (六) 网师园 88
The Master-of-Nets Garden
- (七) 环秀山庄 104
The Mountain Villa of Secluded Beauty
- (八) 耦园 112
The Garden of Couple's Retreat
- (九) 怡园 122
The Garden of Harmony
- (十) 天平山庄 132
The Flat-Top Hill Villa
- (十一) 拥翠山庄 138
The Mountain Villa of Converging Verdure
- (十二) 退思园 142
The Garden of Meditation

三、造景篇 Landscape Architecture

(一) 整体布局 General Layout 152

- 1. 拙政园枇杷园 152
The Loquat Court in the Humble Administrator's Garden
- 2. 拙政园听雨轩庭院 153
The Court of Listening-to-the-Sound-of-Rain Hall in the Humble Administrator's Garden
- 3. 拙政园海棠春坞庭院 154
The *Malus Micromalus Makina* Court in the Humble Administrator's Garden
- 4. 拙政园小沧浪水院 156
The Enclosed Pool of Small Surging Waves in the Humble Administrator's Garden
- 5. 狮子林古五松园 158
The Five Ancient Pines Court in the Lion Grove Garden
- 6. 留园古木交柯与华步小筑 160
The Ancient Trees Pavilion and the Flowery Pathway in the Lingerer Garden
- 7. 留园五峰仙馆前后庭院 163
The Courts in Front and Rear of the Celestial Hall of Five Peaks in the Lingerer Garden
- 8. 留园石林小院 164
The Rock Forest Court in the Lingerer Garden
- 9. 留园冠云峰庭院 166
The Court of the Cloud-Capped Peak in the Lingerer Garden
- 10. 网师园小山丛桂轩庭院 169
The Court in Front of the Small Hill and Osmanthus Fragrance Pavilion in the Master-of-Nets Garden
- 11. 天平山高义园 170
The *Gao Yi* Garden at the Flat-Top Hill
- 12. 虎丘山拥翠山庄 173
The Mountain Villa of Converging Verdure on the Tiger Mountain

(二) 理水叠山 The Design of Hills and Ponds 176

1. 理水 177

The Pond Waters

2. 叠山 180

Hills

(三) 园林建筑 Architecture in the Gardens 184

1. 建筑构造 184

Architectural Components

2. 建筑类型 185

Architectural Forms

1) 厅、轩 186

The halls of various sizes

2) 馆、斋 189

The reception halls and studies

3) 楼、阁 190

The two-story buildings and towers

4) 榭、舫、船厅 191

The water-side pavilions, boats, and cabin halls

5) 亭 193

The pavilions

6) 廊 200

The corridors

3. 建筑装修 202

Architectural Decorations

1) 外檐装修 202

The outer decorations

2) 内檐装修 206

The interior decorations

4. 云墙、漏窗、地穴 206

The Clouding Walls, Latticed Windows and Underground Rooms

5. 铺地 212

The Pavings

6. 桥梁 213

The Bridges

(四) 陈设布置 Furnishing and Decorations 214

1. 匾额、对联 214

Inscribed Tablets and Couplets

2. 傢具 214

Furniture

3. 书条石、碑碣 217

Engraved Stone Slabs and Steles

(五) 植物配置 The Selection of Plants 218

参考文献 222

一、历史篇 History

苏州，湖山毓秀，风物清嘉，自古被称为人文荟萃之地，地杰物丰之邦。自春秋时期吴王阖闾（公元前514年）建城迄今，已有二千五百多年。在这历史的长河中，苏州曾经是我国东南地区的经济、文化和政治中心。悠久的历史，给苏州留下大量优秀的文化遗产，古典园林便是其中一朵绚丽的艺术之花，其数量之多，造诣之精，乃世所罕见。

早在二千五百年前的春秋时代，吴王阖闾利用苏州郊外一带的自然山水，兴建姑苏台，“三年乃成”，“横亘五里”。吴王夫差更扩建姑苏台，规模宏伟，建筑华丽，这是苏州最早的皇家花园。同时，营馆娃宫，造梧桐园、虎丘名胜，在太湖之滨建立风景园林和离宫别苑。所建园林规模之大，年代之久，在世界园林史上具有极其重要的历史文化价值。

从两汉到六朝，苏州一直是江南的政治、经济、文化中心之一。三国时期，苏州已成为“江南一大都会”。魏晋南北朝时期，社会动乱，佛教流传，崇尚清谈；豪门权贵，士大夫阶层因精神

苦闷，陶醉于山林田园中，甚至出现以山居岩栖为高雅的风气，模仿自然山水营造园林，成为一时风尚。汉代，吴王刘濞效法皇宫御苑，建造长洲茂苑；三国孙权造芳林苑、落星苑，还造塔、建寺、营观。苏州最早的私家园林是东晋时的顾辟疆园，其林泉池馆之胜，名噪一时。六朝以后，豪族南迁，一些官僚地主羡慕苏州的物质富裕，生活舒适，纷至沓来养老，因此，一代私家园林逐渐兴起，造园艺术又有了新的发展。

南北朝时，佛教盛行，南朝梁武帝三次到同泰寺“舍身”（做和尚），引起一部分达官显贵将私宅和园林捐献出来作为寺院，这就是所谓“舍宅为寺”，对佛教建筑趋向中国化产生促进作用，且因风景园林随之带入寺院，使宗教殿堂由神秘化逐步转向人情化。由此，寺庙建筑大量出现，梁武帝在位四十五年中，仅苏州兴建寺庙就三十二处。寒山寺、灵岩寺、光福寺等都是当时所建。

由隋朝至唐朝三百多年间，江南社会比较稳定，随着大运河的开凿，经济中心南移，苏州当时一派繁荣景象。著名诗人白居易曾有“当今国用多出江南，江南诸州，苏为最大”的评述，和“甲郡标天下”的美赞。这时，一些世族豪门聚居吴中，为苏州的园林建造提供了充分的条件，当时的虎丘、灵岩、石湖和洞庭东、西山等，已成为风景优美的游览胜地。这些地方都以自然山水为主，追求山乡野趣，这也是当时园林风格之一。

五代十国的割据，虽然使统一的中国造成分裂，经济遭到破坏，但是对南方经济的发展却有一定的促进作用，苏州经济也继续发展，成为全国最富饶的地区之一，因此官僚贵族的造园极盛。吴王钱镠之子钱元璪“好治园林”，大兴土木，建造南园和东庄，规模十分宏大。其部将孙承佑也大造园林，具有“崇阜广水”、“杂花修竹”的自然景色。现在的“沧浪亭”

就是在其遗址上经历代改建而成。统治者不仅广造园林，还极力提倡佛教，兴建佛寺，如虎丘山的云岩寺、开元寺等，为巩固其政权服务。

宋代，苏州经济更为繁荣，又是全国丝绸业的中心，因此有“苏湖熟，天下足”的称誉，造园更是风行一时。北宋末年，为宋徽宗举办“花石纲”的朱勔，除大力采集太湖石和名贵花木，运送汴京建造“艮岳”外，自己也乘机发迹，在盘门内建造乐园和绿水园，其中有十八个鱼池，分养各类观赏鱼。宋代士大夫在苏州造园的还有苏舜钦的沧浪亭、史正志的万卷堂（即网师园前身）、蒋希鲁的隐园及姚淳、戴颙等所造园林，以朱长文所造乐圃尤为著名。

此时，苏州郊外许多风景优美之地，也先后出现一批官僚地主的园林和别墅。南宋时，临安（杭州）、平江（苏州）、吴兴（湖州）都是贵戚官僚聚集之地。因苏杭经济发达，园林众多，可供人游玩之地目不暇及，故有“上有天堂，下有苏杭”之说。

宋末，金兵南下，苏州一度遭到较大破坏，而很快得到恢复，出现了繁华局面。意大利马可·波罗在游记中说：“苏州是一座颇名贵的大城，居民持工商业为主，产丝甚饶，以织金锦及其他织物。”

元代，因忙于征战，整个经济处于滞缓状态。但在苏州称王的张士诚，造有锦春园。园内假山池塘、厅堂楼阁，样样俱全。并别出心裁地把锦帆泾浚成御园河，和妃子们在此扬帆荡舟。元至正二年（公元1342年），

天如禅师建造狮林寺（今狮子林）。园内石峰林立，玲珑峻秀，山峦起伏，气势磅礴；这种精巧的艺术构思和叠石造山的卓越技艺，充分反映这一时期我国劳动人民的高超智慧和艺术创造才能。

明、清两代，苏州手工业迅速发展，出现资本主义经济的萌芽，造园之风兴盛，大小官僚、文人雅士，争相造园，形成风尚，影响所及，一般城市第宅，乡村居民，在房前屋后开辟小型庭园，使苏州成为全国著名的“园林城市”，并使江南一带涌现了一批造园艺术家。

如明代计成、文震亨、张涟和周秉忠，清乾隆时的戈裕良、石涛和仇好石等，都曾名噪江南，建树颇丰。计成于明崇祯年间著《园冶》一书，较系统阐述了他的造园主张，总结了江南造园的诸多技术，被称为“夺天工”之作。文震亨所著《长物志》，为我国造园文献中的有数名著，十二卷中，有造园学理论，属造园建筑学范畴的《室庐志》，观赏树木学及花卉园艺学范畴的《花木志》，假山学和岩石学范畴的《水石志》，及与室内陈设有关的书画、几榻、器具、位置和与室外布局有关的舟车、位置、香茗，

中国园林创作
进程中的第一
境界，称为“生
境”，第二个境
界，称为“画
境”，第三个境
界，称为“意
境”。三者互相
渗透、掺和熔
冶，达到情景交
融的高潮。

可谓集造园学理论及其艺术的大成。清代曹雪芹对苏州有“富贵风流之地”的形容。在中国园林史上，他虽不占有席位，但从其所著《红楼梦》中，关于大观园的描绘，说明他对江南园林艺术有较深的研究，否则写不出像大观园情景交融，园林如画的精美篇章。国内现存园林，不论是北京的皇家苑囿，还是江南的私家宅园，绝大多数都是明、清时代的作品，有些园林虽然历史悠久，但现存遗物，也都是明、清时代重建或修葺的。主要还是明、清时代的风格，如拙政园、留园、网师园、狮子林、怡园、耦园等，由此看出这段时期是我国造园艺术的高峰期。

苏州古典园林的传统创作方法，一般要通过三个创作境界。这种创作过程，也是中国园林的创作过程，既要从现实生活出发，又表现很高的艺术创作精神和概括能力。第宅园林造园大师们，探讨园林的传统创作方法，取得园林创作进程中的艺术境界，及其造景布局手法和艺术成就，这在苏州遗存的古典园林中表现得最为典型。这三个创作进程中的第一步，就是要创造出一个

“木欣欣以向荣，泉涓涓而始流”的自然美境界；园主人在这个富于自然美的小天地之中，设置若干避风雨、防寒暑的建筑物，形成一个具有生活气息的、“悦亲戚之情话，乐琴书以消忧”的生活环境美。这种生机勃勃和怡然自乐的自然美和生活美相结合的境界，便是中国园林创作进程中的第一境界，称为“生境”。这种“生境”的创造，便是中国园林来自自然，来自生活的现实主义创作方法的反映。创作进程的第二步，就是要从大自然和生活中体验到的美，通过取舍、概括、熔裁和拔高，进行“多样统一”的完整布局。通过艺术加工，把大自然和生活素材中的美，进一步上升到艺术美的境界。同时，造园大师们在创造这个园林的空间布局和动态序列布局时，又常常融入了某个山水画家的笔触和个人艺术风格，这就是中国园林创作进程中的第二个境界，称为“画境”。这种“画境”，是中国园林现实主义创作方法与自然主义创作方法根本不同的重要标志。创作进程中的第三步，即要从“生境”、“画境”触景生情，产生浪漫主义的激情，进入情境交融的高潮。这个感情升华的高潮，也就是中国古典园林创作进程中的第三个境界，称为“意境”。古人云：“诗言志”、“诗缘情”。诗中的“志”、诗中的“情”，就是“意境”中的“意”。在园林中栽一株梅花，就表达了“不要人夸好颜色，留得清气满乾坤”的那种“意境”。这个“意”就是美的感情、

美的意愿和美的理想;“意境”,也就是理想美的境界(孙筱祥《文人写意山水派园林的艺术境界》)。纵观横览,简而言之,在苏州古典园林的设计、布景、种植的各个进程中,造景塑美的手法,首先是创造自然美和生活美的“生境”,然后进一步上升到艺术美的“画境”,进而升华到理想美的“意境”,最后,三者互相渗透、掺和熔冶,达到情景交融的高潮。因而既源于自然,却又高于自然;既效法自然,而又再现自然真谛的艺术效果。

苏州古城是一座具有悠久历史、人文荟萃、文物古迹成群的大型博物馆,自宋代以后,历史上就有“六门、三关、五鼓桥”、“七塔、八幢、九馒头”、“三宫、九观、二十四坊”之胜景,城内有水道82公里、桥359座,当时的景象是“水道通衢”、“车船并进”。晚唐诗人杜荀鹤《送人游吴》诗:“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水巷小桥多。夜市卖菱藕,春船载绮罗”。淋漓尽致地描绘了苏州昔日风貌,是一派江南鱼米之乡的景色。

历代文豪白居易、陆龟蒙、李商隐、沈括、范仲淹、欧阳修、苏子美、陆游、沈周、唐寅等,都以生花妙笔赞美苏州的“小桥、流水、人家”。历代苏州,园林兴造,隆盛不衰,是由于与第宅园林兴造关系密切的文人、画家代不乏人。历史上曾经直接参加过苏州造园的知名文人和画家,宋代有苏舜钦,元代有倪云林,明代有唐寅、祝枝山、文征明、沈石田等;另外,还有专门画园林画的仇英。且在苏州众多的第宅园林中,有些园主本身是文人;有的是园主请文人、画家命题立意而建造,故又称为“文人写意山水派园林”,所以,这类园林是中国古典园林的精华,其意识形态是无神论的,而且常常是反封建的。许多参与造园的文人、画家,其身世,大抵都是历尽风尘,饱经沧桑,其所造园林,虽面积较小,而寓意深远,与水巷小桥之古城风貌幽然吻合。

而今,在14.2平方公里的苏州古城内,尚有河道85公里,168座桥梁,仍不失为我国河最长、桥最多的水乡城市,这也为园林风景、名胜古迹增添了色彩。

苏州古典园林,是我国江南私家园林的代表。它把中国的诗画艺术法理运用在造园上,以亭台楼阁、池水假山、树木花卉为主体,辅之以回廊、小桥、曲径、匾额、对联、碑刻,巧妙地构成了园林景观。又运用借景、对景、框景等艺术手法,使“咫尺天地”有无限延伸的感觉。面积虽小,而曲折幽深,藏而不露。具有高度的艺术成就和独特的艺术风格,不仅是我国造园史上的渊源之一,而且也居其世界地位,全国四大名园,颐和园、避暑山庄、拙政园、留园,苏州占一半。这些遍布古城四面八方的自然景观和人文景观,是中华民族瑰宝,是祖国锦绣河山的明珠,自古以来引人入胜,使无数文人雅士、达官贵人,为之吟咏讴歌,争相竞游。影响所及,近及朝鲜、日本;远及欧美,都曾掀起仿造中国园林之风。直至今日,美国纽约大都会博物馆建造的中国园林“明轩”,此后,为加拿大温哥华中山公园建造的苏州园林“逸园”,蜚声欧美。它是汲取我国古建筑及园林艺术的精华,是反映苏州古典园林艺术的缩影。

二、欣赏篇 Artistic Appreciation

对苏州古典园林的品赏,大致可以分为三个方面,即通常所说的微观、静观与宏观。从细处看,庭前墙角,种上一棵芭蕉或一丛翠竹,或金银藤,再配以一支石笋,或一块精巧玲珑的湖石小峰,便成美景;从漏窗看景色,似隔非隔,若隐若现,都能引人入胜。从静观上来说,玲珑剔透、曲折峻秀的假山,清冽澄碧、依绕假山的池水,以及妖娆多姿、傍水伫立的亭台楼榭,也都蕴含韵味。还有一种是观察的视点,就是宏观的布局。首先是设计者如同画家作画一样,胸怀全局。山水的布局,建筑的层次,花木的配置,实景和空间的交错,对景和借景的衬托,造詣精辟,无可比拟。

中国古典园林,以其建造性质,分为帝王宫苑、寺庙园林和第宅园林三大类。以寺庙园林和第宅园林为代表的苏州古典园林,是积宋、元、明、清四朝的园林群,为中国南方私家园林的代表。因此,有“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”之称誉。

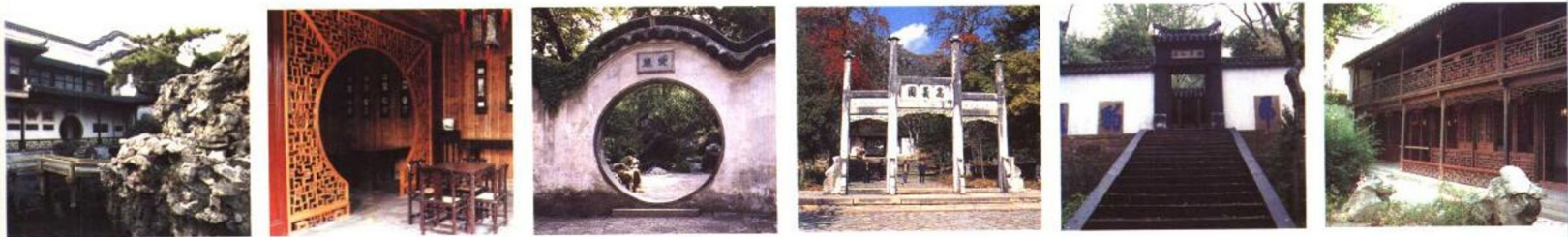
苏州著名的寺庙园林有狮子林、西园、寒山寺。

第宅园林,源于东晋,兴于宋代,明、清两朝造园活动盛极一时,大小官僚、文人雅士,争相造园,形成风尚;影响所及一般城市第宅,乡村民居,在房前屋后,辟小型庭院,凿石叠山,使苏州成为著名的园林城市。

苏州的古典园林,具有曲折幽深、小巧玲珑的特色,其数量之多,风格之美,艺术水平之高,独步江南,称誉中外。如古朴幽静、修篁葱翠的沧浪亭;峰峦峻奇、楼台隐现的狮子林;朴素开朗、平淡自然的拙政园;明洁清幽、重檐叠楼的留园;幽深密布、境界各异的网师园……都有各自的风格和特色。每个景物都有一个景深,且都有一个交汇点,构成一幅又一幅主次分明、层次丰富而美丽的画面。自古以来,无数文人雅士、达官贵人,为之陶醉,为之吟咏、讴歌,争相竞游。

China's classical gardens fall into three categories according to their nature of construction: imperial gardens, monastery gardens, and residential gardens. The Suzhou

classical gardens are representatives of monastery and residential gardens in the Song, Yuan, Ming and Qing Dynasties. They are also examples of China's southern family gardens. As a result of this, there is the saying that 'southern China has the best gardens in the world and Suzhou has the best gardens of southern China.' The renowned Suzhou monastery gardens include the Lion Grove Garden, the West Garden, and the Cold Mountain Temple. Residential gardens originated in the Eastern Jin Dynasty (317-420 AD) and began to prosper in the Song Dynasty (960-1279). During the Ming (1368-1644) and the Qing (1644-1911) dynasties, the construction of such gardens reached its peak. Officials and officers, scholars and intellectuals, were all engaged in garden constructions so it became a fashion of the times. It influenced urban residences and rural houses alike and every house had a garden in front and at the rear, making Suzhou a prestigious garden city.

The Suzhou classical gardens are characterized by zigzag paths and deep lanes of tranquillity as well as of exquisiteness. They have the largest number, the most beautiful style and the highest artistic level in southern China and are well known internationally. The Surging Waves Pavilion with its classical serenity and tree shades, the Lion Grove Garden with unique mountains and hiding towers, the Humble Administrator's Garden with its simpleness and naturalness, the Lingering Garden with its layers of buildings, and the Master-of-Nets Garden with depths and scenes of all kinds are but a few examples. All have their own styles and features while every landscape has its depth and a merging point. These make up numerous pictures of multi-levels and rich vividness. For many years, scholars and officials have been indulged in them and written poetry about them, and all compete in visits to these places.

一·沧浪亭

The Surging Waves Pavilion

沧浪亭地处苏州城南，
是苏州现存最古老的园林，
占地面积1.1公顷。五代时，是广陵王钱元璙
近戚中吴军节度使孙承佑的池馆，百年后渐废。

北宋庆历四年(1044年)，文人苏舜钦
遭贬谪流寓吴中，见孙氏遗址高爽静僻，
野水萦回，遂以四万钱购得。并在北倚筑亭，
由感《孟子》一书中，“沧浪之水清兮，
可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足”之歌，
名“沧浪亭”。自号沧浪翁，作《沧浪亭记》。
自后潜心读书，发奋歌诗。
其中以与欧阳修对吟的联句“清风明月本无价，
近水远山皆有情”，犹为人们传咏。
从此沧浪之名，常藉藉于人口。

