

拙政园

网师园

留园

狮子林

沧浪亭

退思园

耦园

寄畅园

瞻园

煦园

园 园

Youya de Jiangnan
Gudian Yuanlin

江南 古典园林

中国旅游出版社

幽雅的

江南

古典园林

K928.73
18

主编
撰稿

苏旅
肖飞 章晓历

中国旅游出版社

责任编辑:殷 钰 郭海燕

责任印制:李崇宝

装帧设计:吴 涛

图书在版编目(CIP)数据

幽雅的江南古典园林 / 苏旅主编. - 北京:中国旅游出版社, 2005. 8

ISBN 7-5032-2676-5

I. 幽... II. 苏... III. 古典园林 - 简介 - 中国

IV. K928. 73

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第092557号

书 名:幽雅的江南古典园林

主 编:苏 旅

撰 稿:肖 飞 章晓历

摄 影:肖 飞 章晓历 徐立新

出版发行:中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲9号 邮政编码:100005)

<http://www.cttp.net.com> E-mail:cttp@cnta.gov.cn

发行部电话:010-851666507 851666517

经 销:全国各地新华书店

印 刷:精美彩色印刷有限公司

版 次:2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

开 本:940毫米×635毫米 1/16

印 张:15

印 数:1-5000册

字 数:100千

定 价:38.00元

I S B N : 7-5032-2676-5/J·87

版权所有 翻印必究

如发现质量问题,请直接与发行部联系调换

目录

引言

〇五

拙政园

三五

网师园

五七

留园

七九

狮子林

九七

沧浪亭

一〇七

退思园

一二五

耦园

一三九

寄畅园

一五七

瞻园

一七九

煦园

一九五

个园

二一一

何园

二二七

出版后记

二三九

参考书目

二四〇

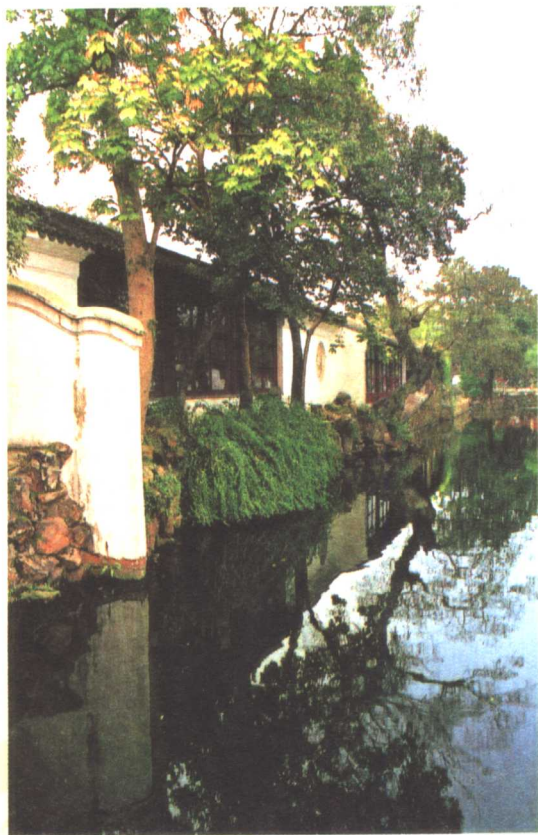
中国古代建筑中可以与西方建筑媲美的，大约非古典园林莫属了。它精致的设计和咫尺之内造乾坤的建筑艺术，折射出中国文化取法自然而又浓缩自然的深邃意境。当然，在历朝历代保存至今的古典园林中，江南私家园林更加值得称道。因为它的艺术化和人格化特征在园林中得到了尽情的展现，更加贴近于传统生活的真实。

园林，作为一种建筑艺术形式存在，有它近三千年悠久的历史脉络。

尺幅之内，山水、花木、建筑尽显古典园林的魅力

殷、周、秦、汉是其生成期，贵族的宫苑是中国古典园林的滥觞。秦始皇统一中国后，营造宫室，其中就已有园林的成分。阿房宫虽被项羽烧了，但我们至今仍能从唐代文学家杜牧的《阿房宫赋》中感受到宫殿中浓厚的皇家园林色彩。汉代，在殷、周朴素的“囿”的基础上发展出新的园林形式——苑，如汉武帝刘彻扩建的上林苑，园林的色彩开始显现。两汉的贵族、富豪们既希望过方便优越的城市生活，又希望能坐拥自然的山水之美，鱼和熊掌兼得，便开始仿

沧浪亭师法自然，充满野趣，是较早的江南私家园林之一

宫苑建造私园，纳山水于园林之中，这种园林形式一直延续到东汉时期。当然，这时期的园林景色大都比较粗糙，还没有完全达到艺术创作的境地。

转折期大致在魏、晋、南北朝时期。这个时期，朝代更迭频繁，你方演罢我登场。政治动乱不断，汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”的局面被打破，思想也就必然混杂，儒、道、佛、玄诸家争鸣，文士们大多崇尚清谈，出现许多类似“竹林七贤”式的人物。他们有才气，但思想却无所寄托，于是便寄情山水，披头散发于山林之间，追求自然的山水园林渐成时尚，民间建造私家园林便理所当然地成为风气，造园活动升华到了艺术创作的境界。

隋唐是我国经济发展的全盛时期，园林发展正当其时，一个园林体系所应当具有的风格特征已基本形成。皇家园林规模宏大，气势磅礴，显示了泱泱大国的气概。在浓厚的玄学气氛中，寺庙园林应运而生。作为文人名士聚会饮宴、市民游憩交往的公共园林开始涌现，而最值得一提的是私家园林日臻成熟。它所具有的清新雅致格调得以进一步提高升华。许多文人出身的官僚，把他们对人生的感怀融注于造园艺术之中，在手法上表现出园林与诗画的沟通。

从宋朝到清朝，中国园林开始成熟了，像位少女，风韵别致而幽雅。这中间出现了两次高潮，两宋是一个高潮，明中叶到清初是第二个高潮。到了清王朝中晚期，我国的古典园林进一步成熟，风景式园林体系的内容和形式已经完全定型，造园艺术和技术基本上达到了最高水平。这时，欧洲人正在大量地投资建造城市

街区，以显示出城市的繁荣。而中国的有钱人正热衷于独门独院、包容山水的园林建设。在一些经济、文化发达的地区，如江南和北京，一批充满了“书卷气”和“雅逸”的艺术格调的园林形成了，出现了以北京为中心的北方园林，以苏州、扬州等为中心的江南园林，以及珠江三角洲的岭南园林，留下了许多不朽的园林佳作。值得称道的是，当时的文人、画家直接参与了造园，不少人成了造园大家。在手法上，除了以往的全景山水写意式缩移摹拟，还出现了以山水局部象征山水整体的更为深化的写意创作。园林意境的蕴藉更为深远，园林艺术比以往更加密切地熔冶诗文、绘画趣味，从而赋予园林本身以更浓郁的诗情画意。意境表现手法多种多样，状写、寄情、言志、比附、象征、寓意、点题等，举凡能想到的意境表现手法，在园林中都能找到。至于文学化的表现形式，景题、匾额、对联、碑刻等在园林中普遍使用，增加了园林浓郁的人文色彩。这些在今天看来司空见惯的造园手法，在当时是相当有见地的。

我们不妨站在历史的源头进行一番审视，可以很清晰地看出中国园林近三千

水是江南古典园林不可或缺的主题

掇山叠石，不出城郭而得山水之乐

拙政园的每一处景致都需细细把玩才能领会真味

年来的演进脉络：

(1) 园林的规模从大到小；

(2) 园林的景观由单纯的粗放宏观，逐渐发展成为以精致的微观为主；

(3) 创作方法由单纯的写实，逐渐过渡到写实与写意相结合，最终转化为以写意为主；

(4) 园林的人工因素与自然诸要素逐渐和谐统一。

我国的古典园林在历史的长河中经过时间的打磨和不断的艺术积淀，越发地成熟，可以和世界上任何的建筑艺术形式分庭抗礼。如果说《红楼梦》是中国文学史上的不朽名篇，那么，古典园林则是中国建筑史上的经典之作。

二

“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南。”这是唐代大诗人白居易的词《忆江南》，他多情地诵叹了江南的美丽。历史上，赞美江南的诗词太多太多。明清时期，江南一带物产丰美，文化发达，江南以其山水的柔美清秀，更适宜文人雅士居住久留，又以密布的河网、丰富的叠山之石成为构造园林的理想之地。如此的天时地利人和，为江南的造园创造了无比优越的

太湖石兼“漏、透、瘦、皱”和“清、丑、顽、拙”于一身，是叠石上品。

条件。传承中国造园艺术的传统，融入江南人文的气息，江南古典园林便从中国园林中顺理成章地升华出来，呈现出幽雅秀美的姿色。

江南园林都呈现出宅第园林的特征。它从唐宋写意山水园的方向上一路发展而来，强调主观意境与心绪表达。即便是今天，徜徉园中，虽不见古人踪迹，但却处处可领略、品味造园者的诸多心情与感受。在建筑上，十分重视掇山、叠石、理水等技巧，突出山水之美。“一勺而知江湖”这是清代文学家李渔的点评，再精当不过。江南园林的文学情趣十分值得玩味，无处不体现出一种高尚文雅的气质。像是大家闺秀，往往规模较小，虽不如北方园林来得庞大，纵横捭阖，但却十分精当。园林分区设景，各景区彼此呼应，互相关联，采用多种造园手法，达到以有限的面积创造出无限的空间和不出城郭而尽享山水之乐的艺术效果。一座苏州拙政园，面积不过十亩，但它的设计、建筑艺术精致到每一去处都值得细细把玩，不可有丝毫的疏忽。倘是走马观花，便无法品味到园子的真趣。而一座扬州个园，在狭小空间却营造出春、夏、秋、冬四季，让你在不经意间走过一年。难怪美国纽约大都会艺术博物馆里的明轩要仿照江南名园的特点营造，因为江南的古典园林充分吸收了中国文化的精髓，显示出其博大精深的艺术魅力。

三

江南多秀美山水，也多俊才名士，他们写尽了江南的温情和才情。仁者乐山，智者乐水。造园者是聪明的，江南的山虽不高，但却处处郁郁葱葱。人们不能将远处的山水揽入怀中，便从欣赏到摹仿表现自然，以山水为主体，营造园林的自然之美，反映出与自然和谐、天人合一的朴素自然观。它们既表现为峰峦河谷、悬崖峭壁，也表现为平坂冈阜、假山峰石或清泉溪流，“虽由人做，宛自天开”。江南园林的山水，取意于山水画，将自然之精华剪裁提炼，使其更为集中、生动，营造出一系列具有独特风格的自然风景式园林。这样的园林不是北方园林那种豪放式的，而是通过咫尺之间融入万千景致，表现出秀美、精细、灵动、温柔、人文的自然世界，像是吴侬软语，婉转千回。

江南园林中的山，按质料分成石山、土山和土石相间的山。按其大小和位置分，则又有圆山、驼山和单峰三种类型。山的布局讲究姿态入画，轮廓强调曲折

变化，构成美的天际线。至于石山、石峰，则体现出多面观赏的价值，往往观者稍作移步，已是变化多端。无锡寄畅园中的山景，有真山也有假山，假山中又有土山和石山，但造园家按照自然脉络，因地制宜地布置山景，使真山假山浑为一体，衔接得十分自然得体。苏州的沧浪

拙政园狭长的水域沟通了东西两大景区

亭，以城中小园的平地堆山而成为幽深的城市山林，以苍古的山石、葱郁的大树和自然盘曲的小道来显示景色的野趣。你刚刚还行走于繁华的街市，拐个弯进园，

冠云峰玲珑挺拔，是石中精灵

沧浪亭平地堆山，自得幽深山林的野趣

“尺幅千里”“独步江南”的环秀山庄太湖石大假山

心便静了，仿佛来到另一个世界。江南园林中的叠山之石种类较多，主要有湖石类、黄石类、卵石类、剑石类等，宣石、灵璧石、青石等也常见于园林。无论哪种石料，都是精心挑选的上品，其中尤以来自太湖洞庭山的太湖石为最。好的太湖石单峰正如清代石痴石涛所言，具有“漏、透、瘦、皱”的审美特点。应当说，石涛把江南园林中的太湖石峰特征描述得十分的形象逼真。论及“瘦”，太湖石一律风骨秀爽，苗条多姿，有如林黛玉般飘逸；论及“透”，太湖石百孔千穴，风景从通透的孔穴中现出，如同敞开心窝般地无私；论及“漏”，太湖石像是有生命的躯体，里边的孔穴上下相通，脉络连贯，江南的斜雨击打着石笋石柱，水在孔穴中流动，如同是生命中血液在汨汨流淌；论及“皱”，太湖石在数尺之间表现出万千起伏，没有一点平整的身面，表现出有节奏的明暗变化，历尽时间隧道的无尽沧桑。还有人用“清”、“丑”、“顽”、“拙”品评太湖石，更是具有了拟人化色彩，赋予了它鲜活的生命和丰富的情感色彩。

叠山在江南园林中十分常见。叠山又称为“掇山”。造园者通过叠山置石来搭起园林的骨架。无论摹拟真山的全貌或截取真山一角，都能通过不大的规模造出峰、峦、岭、岫、洞、谷、悬岩、峭壁，既形似又神似，分明觉得这些叠石就是天然山岳构成规律的概括和提炼。置身其间，你不再觉得园林中这些山是假的，是人工堆砌的，而是真山的抽象化和典型化的缩移摹写，在很小的地段上领略咫尺山林的局面和幻化千岩万壑的气势，正所谓“一拳则太华千寻”。苏州留园三峰中高达十米的冠云峰，清秀玲珑挺拔，又显得有些突兀，你从四面观赏，都可入

画，是石中精灵，伫立在峰石前，有种和仁者默默对话的幻觉。而环秀山庄的太湖石大假山群通常被认为是湖石假山中的神品，有“尺幅千里”、“独步江南”之誉。金松岑在《颐园记》（环秀山庄又名“颐园”）中赞曰：“凡余所涉匡庐、衡岳、岱宗、居庸之妙，千殊万诡，咸奏于斯”真是将太湖石叠山夸得不低。

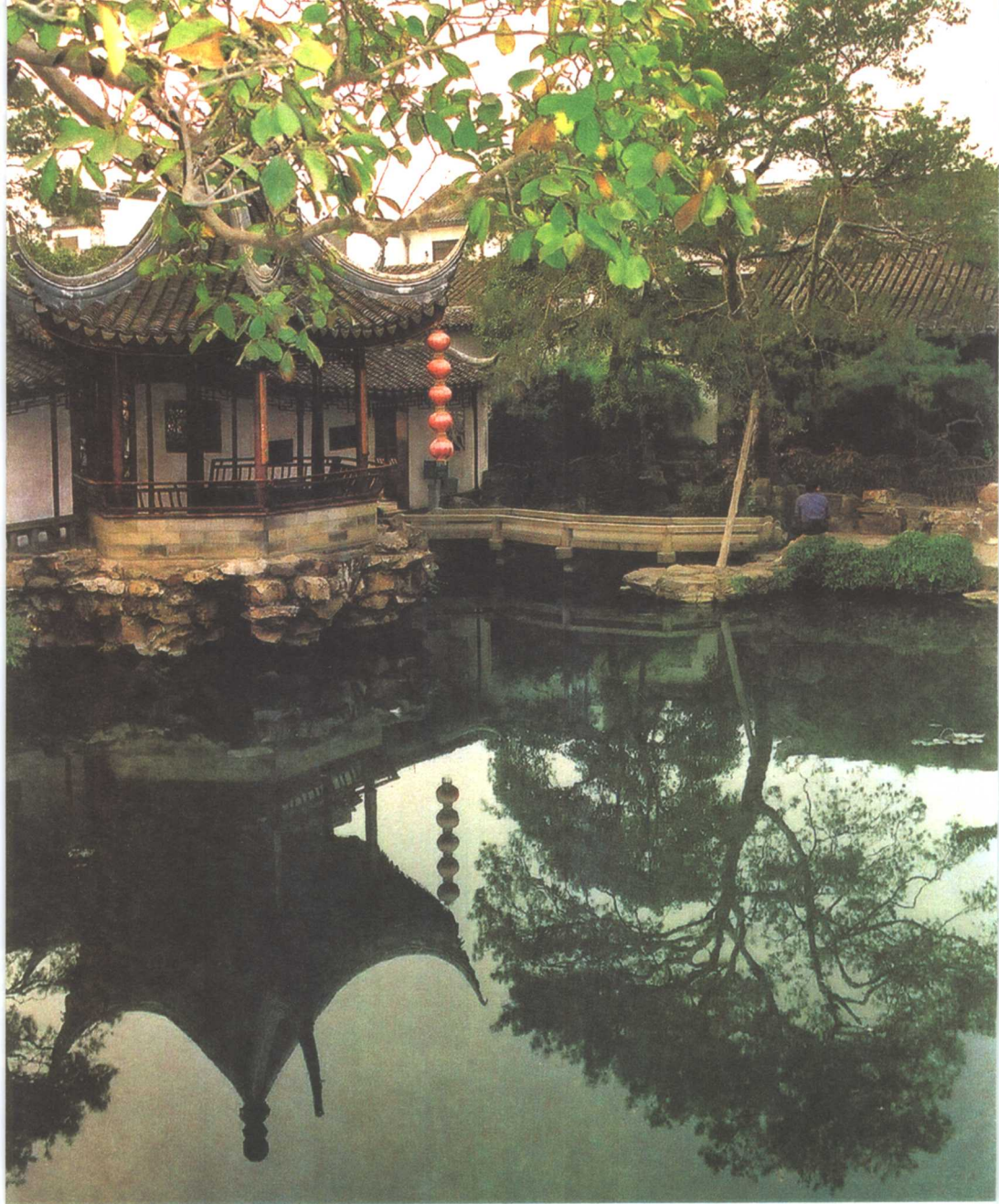
水是园林的灵魂。江南的水是温柔的，江南的古典园林不能没有灵动的水来点缀。山环水抱一向被认为是最佳的成景态势，也反映出阴阳相生的辩证哲理。江南园林内开凿的各种水体都是自然界的河、湖、溪、涧、泉、瀑的艺术概括。哪怕再小的水面也必曲折有致，并利用山石点缀岸、矶，有的故意做出一湾港汊、水口，以显示源流脉脉，疏水无尽。稍大一些的水面，则必堆筑岛、堤，架设桥梁，水的深静、柔滑、汪洋、回环令人陶醉，有种“一勺则江湖万里”的立意。南京瞻园静妙堂西侧的回流溪涧，联络堂前堂后大小两个池子，前段湖石沿涧砌筑，与堂前叠山壮景连成一气。后段平坡向前延伸，涧若大若小，其中架设小石

叠石引水成瀑，顿增园林生气

溪涧曲折婉转，绕山依廊，水中红鲤可数，自在悠然

网师园以水为中心，亭台楼阁围水而列，紧凑而又不失疏朗

板桥，山石随势置立，苇草沿溪滋生。沿着涧岸漫步，让人油然想起唐代文学家柳宗元著名散文《小石潭记》中的诸多情趣。

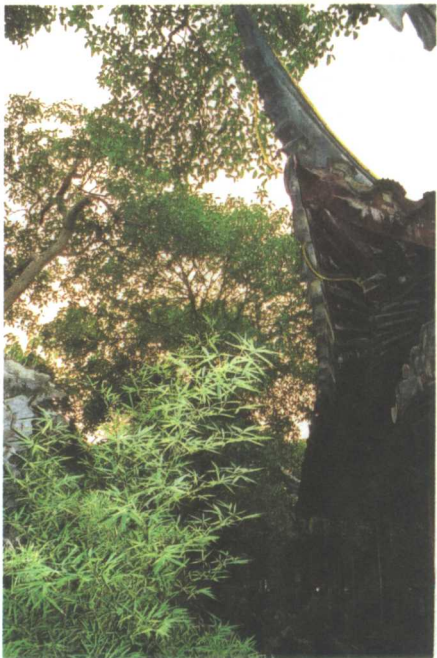
江南园林十分讲究理水，中小型庭园常常是集中理水，在庭园中以形状不规则的水池为中心，沿水池四周环列布置建筑物，形成内聚的格局，使得有限的空

墙角芭蕉听雨声，宛若天籁

间产生出密切、幽静、畅朗、水态丰盈的效果。苏州的网师园大不过八九亩，近乎方形的水池位于主景区，池的东南和西北角则收成两股小溪，展示出池水的源头和去向。在东南面的涓涓细溪上架设尺度极小的石拱桥，反衬出池面的空旷。大中型园林通常是分散理水，把水面化整为零分隔成若干个相互连通、大小不一的水面环境，利用其相对开阔的水面部分，以水为题造出若干和水相关的景来。在斗折蛇行的池岸边，堆砌出不同的山势，再广植垂柳，以小桥贯通，并巧置楼台亭廊。这样构成的空间没有人工的痕迹，境界高远幽深，既相对独立又互有联系，江南水乡气息浓烈欲滴。至于较为狭窄的水面，正可以起到沟通水域环境的纽带作用，突出瘦而蜿蜒绵长的效果，与相对开阔的水域形成鲜明的对比。苏州的拙政园，水面占全园面积的六成左右，园内借用原来积水弥漫的洼地，设计成若干相互贯通、富于变化的水面，造成了迂回曲折、扑朔迷离的美感。

“好鸟鸣随意，山花落自然”和叠山理水一样，江南园林中，花木自然是园林的一个主体。春柳轻，夏荷艳，秋

三五古木虬枝自然呈现天然植被的气象万千

枫浓，冬梅烈。园主常借园林花木的自然属性比喻人的社会属性，移情于花木，将花木“人格化”，表达自己的理想品格和意志。人行走于园中，应视花木为有生命、有思想的活物，疏竹弄影，残荷听雨，桐音幽兰，一花一木见精神，都具有着很高远的立意。江南园林栽植树木不讲求成行成列，在乎自然而随意，往往以三五株虬枝枯干给人以蓊郁之感，运用少量自然生长的树木表现出天然植被的万千气象。花木的配植也十分的讲究，山冈栽松，岸边种柳，山间挂藤，水上放莲，庭中植桂，古屋绕梅，疏竹沿墙，芭蕉立角，无不饶有审美趣味。至于四季变化，栽植时也力求十分相宜，春看烟雨细柳，夏观翠荷临风，秋赏桂香丹枫，冬日踏雪赏梅，体现出一种变化轮回的哲理。造园者就是如此这般地理解和阐述自然，使一山一水、一草一木都赋予了象征的意义。

建筑是江南古典园林中的传神之笔

