

世界遗产丛书

苏州古典园林

苏州园林和绿化管理局

联合国教科文组织
亚太世界遗产研究与培训中心出版项目

SUZHOU GUDIAN
YUANLIN

世界图书出版公司

世界遗产丛书

丛书主编 王少如

苏州古典园林

苏州园林和绿化管理局

编写 周苏宁

摄影 金宝源 孙汝贤 周苏宁等

联合国教科文组织

亚太世界遗产研究与培训中心

SUZHOU GUDIAN YUANLIN

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

苏州古典园林/苏州园林和绿化管理局. —上海:上海世界图书出版公司, 2008.9
(世界遗产丛书)

ISBN 978-7-5062-9725-7

I. 苏... II. 苏... III. 古典园林—简介—苏州市 IV. K928.73

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第120348号

出版人 冯国雄

责任编辑 施维 刘大可

整体设计 姜明 明婕

苏州古典园林

出版发行 上海世界图书出版公司

地址:上海市尚文路185号B楼 邮政编码:200010 电话 网址:<http://www.wpcsh.com.cn>

印刷 上海出版印刷有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 4.75

版次 2008年9月第1版

印次 2008年9月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5062-9725-7/K·10

定价 28.00元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。联系电话:021-56723397

目录

一、概述 1

二、苏州古典园林的发展演化 5

1. 苏州早期园林的建造.....5
2. 苏州文人园林的兴起.....6
3. 写意山水园林的完善.....8

三、苏州古典园林的杰出成就 11

1. 平远山水成秀色——拙政园.....11
2. 巧运空间筑华庭——留园.....16
3. 渔隐网师画自然——网师园.....20
4. 独步江南青山在——环秀山庄.....26
5. 清风明月为自胜——沧浪亭.....30
6. 云林画本石迷宫——狮子林.....32
7. 鱼鸟共乐香草居——艺圃.....36
8. 三面环水藕相连——耦园.....39
9. 贴水一曲隐深意——退思园.....41
10. 苏州古典园林的艺术特色.....43

苏州古典园林分布图

目录

四、苏州古典园林的人居环境 49

1. 山水——园林的灵魂骨架·····49
2. 建筑——园林的观赏主题·····52
3. 陈设——园林的文化内核·····53
4. 花木——园林的造景素材·····57
5. 文化传统——园林的艺术魅力·····59

五、苏州古典园林文化遗产的保护 65

一、概述

苏州古典园林坐落在中国历史文化名城、长江三角洲中心城市之一的苏州古城之中。在数千年的文明发展史中,苏州孕育了繁荣的经济和独具魅力的吴文化,历史上有“江东第一大会”、“鱼米之乡”、“丝绸之府”、“园林之城”、“工艺之邦”等美誉。

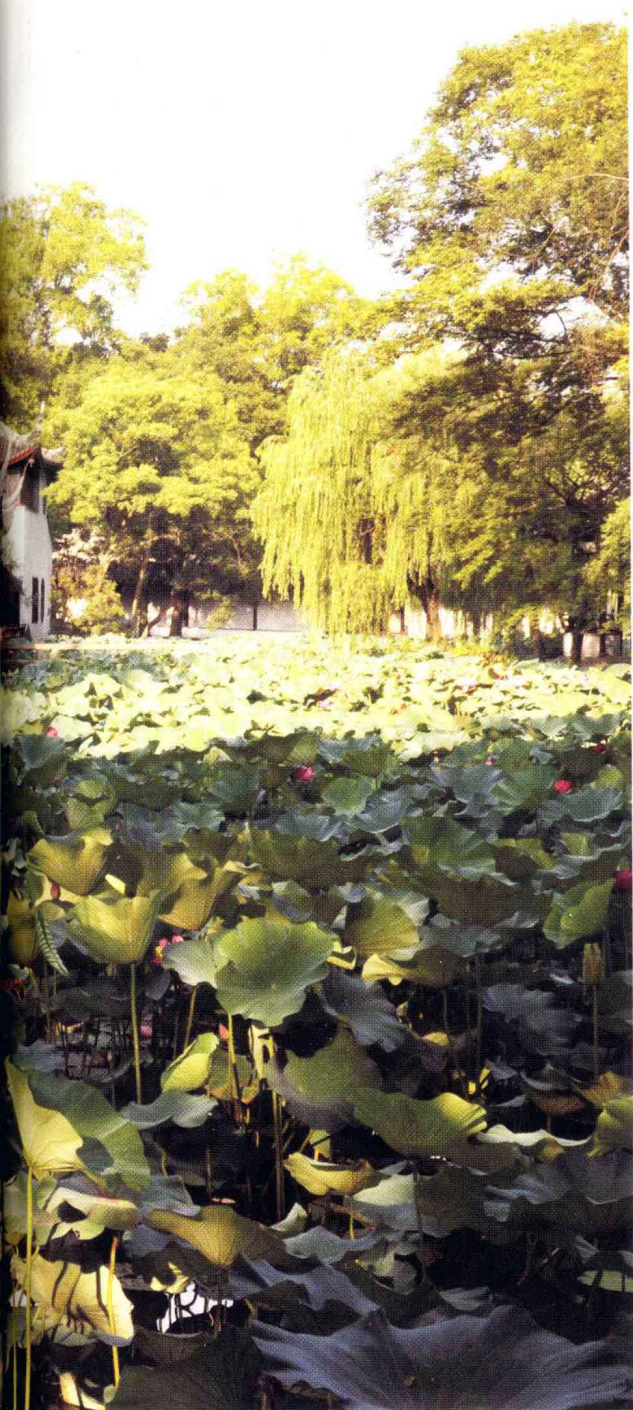
苏州位于江苏省东南部,东邻上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江,京杭运河南北纵贯,河湖交织,江海通连。市区中心地理坐标为北纬 $31^{\circ}19'$,东经 $120^{\circ}37'$ 。

苏州地势低平,一般高度为海拔 $3.5\sim 5$ 米。苏州地处温带,气候温和,四季分明,雨量充足,阳光明媚,属亚热带季风海洋性气候,年平均气温为 17°C 左右,年降水量1300毫米左右。

这方富饶的江南水乡,山明水秀,风物清嘉,土地肥沃,湖荡密布,适宜众多动植物生长。太湖盛产造园优质材料——太湖石,为上选石玩。这些自然条件为苏州园林的兴盛提供了天然丰富的物质基础,是苏州得天独厚的有利条件。

苏州历史悠久,人文荟萃,物华天宝,人杰地灵。公元前11世纪,西周泰伯、仲雍避位南奔,自号“勾吴”,是为吴之始。春秋时,吴王阖闾于公元前514年命大臣伍子胥相土尝水,筑阖闾大城,始成大业。2500多年来,城址未变,至今仍保留着“水陆并行”、“河街相邻”的双棋盘式格局、“三纵三横一环”的水系和“小桥、流水、人家”的古朴风貌。

早在春秋战国时期,苏州已是中国丝绸生产的重要地区。秦汉之后,逐渐成为东南部的经济中心和文化重镇,城市已有相当规模,形成自己独特的水城风貌。“君到姑苏见,人家尽枕河”(杜荀鹤),“绿浪东西南北水,红栏三百九

苏州地理位置图

十桥”(白居易),这些诗句形象而生动地道出了当时河网交叉、湖泊密布、小桥流水的城市面貌。

宋代以后,苏州更是富甲天下的“人间天堂”,成为江南经济、文化中心。“苏湖熟,天下足”,经济发达,驰誉全国。作为文化之邦,苏州历来是文化教育事业发展,人才济济,状元为全国之冠,有“姑苏文盛出状元”之誉。在书法绘画、工艺美术、戏曲、医学、建筑、园艺和文史、金石、藏书等方面,名家辈出,代有传人。明人袁宏道赞曰:“山川之秀丽,人物之色泽,歌喉之婉转,海错之珍异,百巧之川凑,高士之云集,虽京都亦

难之。”优美的环境,发达的经济,兴盛的文化,为造园活动提供了丰厚的物质基础和文化氛围。

苏州自明代以来成为全国的经济中心,城市建设发达,造园和建筑产业蓬勃兴旺,产生了以“香山帮”为代表的建筑工匠的庞大群体。在长期实践和发展中,形成了既有南方

之秀、又有北方之雄的建筑技术和艺术风格。技艺高超的“香山帮”代表人物蒯祥曾经主持完成了明代北京宫殿(今北京故宫)的建造工程,参加了北京西苑、永乐长陵等一大批皇家重要工程的修建。另一位著名建筑师姚承祖的专著《营造法原》,迄今仍然是古建筑专业人员学习研究和操作实践的重要参考资料。明代末期,苏州还产生了两位杰出的造园家计成(1582~?年)和文震亨(1585~1645年)。

数百年来,苏州的造园和建筑工匠世代相传,依然活跃在当代社会中,在古典园林和古代建筑的保护、修复、建设方面发挥着重要作用。在这支队伍中,

不仅有建筑师、工匠师,还出现了一些具有较高研究水平的专家学者和在全国有影响的理论著作,诸如刘敦桢教授的《中国古代建筑史》、《苏州古典园林》、金学智教授的《中国园林美学》等。苏州拥有专门从事古建筑的高级工程师上百人,还有一大批技艺高超的工匠,这些都是苏州特有的文化传承。

苏州有目前中国保护最好的古城,现有5个历史街区、3个历史风貌区,文物保护单位538处,控保建筑560多处(截止2006年)。

据有关史料统计,历代苏州园林名胜计有798处,其中西周1处、春秋战国24处、秦汉19处、魏晋南北朝11处、隋唐五代26处、宋元128处、明224处、清369处。20世纪50年代普查统计,苏州市区有古典园林、庭院188处(包括完整、半废和全废三种状况),其中大、中、小型园林114处,庭院74处。20世纪80年代普查统计,有园林庭院69处,其中28处具有历史、艺术价值。具有代表性的园林和庭院已列入《苏州城市总体规划》中的古典园林保护和修复规划项目。

1961年,拙政园、留

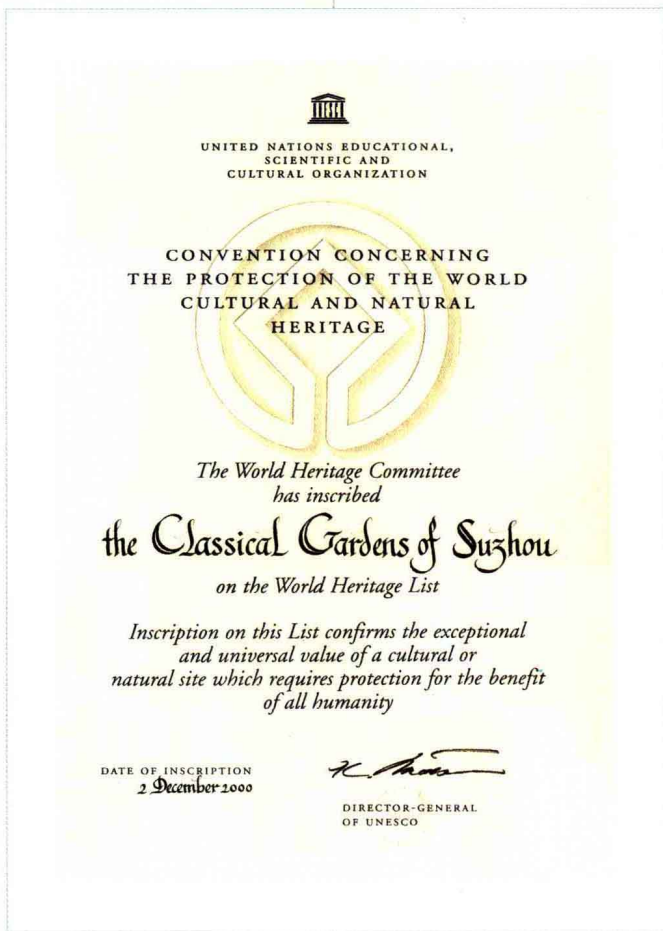
园被国务院列入全国重点文物保护单位,与当时的颐和园、承德避暑山庄并列为“全国四大名园”。1985年9月9日,苏州园林被列入“全国十大风景名胜”。

1994年,苏州古典园林申报世界文化遗产工作开始进行。1997年12月4日,联合国教科文组织世界遗产委员会第二十一届会议认定,以拙政园、留园、网师园、环秀山庄为典型的苏州古典园林,符合世界文化遗产标准第一至第五条,被批准列入《世界遗产名录》。2000年11月30日,世界遗产委员会第二十三届会议又认定,作为苏州古典园林扩展项目的沧浪亭、狮子林、艺圃、耦园、退思园,符合世界文化遗产标准第

一至第五条,也被批准列入《世界遗产名录》。

世界遗产委员会评价说:

“没有哪些园林比历史名城苏州的园林更能体现出中国古典园林设计的理想品质,咫尺之内再现乾坤,苏州园林被公认是实现这一设计思想的典范。这些建造于11~18世纪的园林,以其精雕细琢的设计,折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境。”

留园冠云峰

二、苏州古典园林的发展演化

苏州古典园林的产生、发展和成熟,从一个侧面反映了中国政治、经济和文化的发展进程,是研究中国历史、文化及其对世界园林文化影响作用的重要实物资料,是苏州作为历史文化名城的重要元素之一。追溯历史,从苏州古典园林的萌生、发展轨迹中,可以了解其辉煌的基因。

1. 苏州早期园林的建造

苏州园林始于春秋战国时期吴国的王室园林。

当时,苏州是诸侯吴国的都城。在公元前514年建城前后,吴王皆喜营造宫苑,从寿梦、阖闾到夫差,都在城内和郊外的太湖山水处大兴宫室苑囿,如夏驾湖、子城吴宫、长洲苑、华林园、姑苏台、郊台、馆娃宫、梧桐园等,都是当时著名的宫苑。王亲贵族秋冬居城,春夏居山,田猎游赏,艺花养物,于是具备起居和玩赏功能的园林创作应运而生。

据史料记载,夏驾湖是吴国最早的苑囿,而吴王夫差花五年时间所造的姑苏台则是极尽奢华的王室宫苑。后吴越争霸,夫差亡国,高台和众多宫苑毁于一焰,但依然留下了遗址。如苏州西北郊的虎丘山,绝岩耸壁,茂林深篁,景色优美,为吴王离宫之一。阖闾死后葬于此山中,其古塔、墓穴、剑池、千人石、试剑石、白莲池、第九泉等名胜,至今为人津津乐道,自唐以来就是“吴中第一名胜”。

除了王室园林之外,苏州在春秋战国时期已有宅第园林出现。如仲雍第十六世孙的武真宅,院中植树栽花,并特筑凤池,意在招引凤凰翔集。到清代,其址改为凤池园(在今钮家巷内)。由此推论,当时园景已相当可观,而武真宅

吴馆娃宫遗址,位于苏州西郊灵岩山

可称苏州宅第园林之开端。私人宅园与帝王宫苑大不相同,在满足私人起居生活的前提下,主人在自家院中寻求自然山水之趣,获得精神上的满足。

进入秦汉时代,苏州经济有了新的发展,城市规模在原有格局上更为宏丽壮观,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大造园林。如汉武帝时,太守朱买臣在府衙内大兴土木,掘池堆山,种植观赏花木。刘濞治吴时,又修葺长洲苑,规模胜过上林苑。上林苑为秦时旧苑,汉武帝时大加扩建,广袤三百里,是中国历史上最大的一座皇家园林。而长洲苑竟然胜过上林苑,可见其规模和佳丽玩好之盛况。

这一时期,还出现了具有园林特色的寺庙。始建于三国赤乌年间(238~251年)的通玄寺(今为北寺塔园林),五代时易名报恩寺,寺院内密植松、桂、竹、柿,假山、池塘、水榭互映,已具园林之胜。建于三国的开元寺、瑞光寺,建于东晋的灵岩山寺,建于东汉的邓尉司徒庙,建于南朝的常熟兴福寺,建于六朝天监年间的寒山寺、保圣寺等等,都是著名的寺庙和游览胜地,而且都具有园林规模。

衙署兴园,必然对社会各界造园产生影响。除了寺庙园林外,造园活动也开始影响到私人生活空间。特别是官宦宅第规模更加宏大,而且山池逶迤,画面扶疏,造园要素已初具形态。

2. 苏州文人园林的兴起

魏晋南北朝时期,战乱频仍,晋室南迁,北方大批士族随之定居江南。在老庄玄学思想的影响下,出现了“朝隐”新观念。晋代的社会风气,进一步催化了文人士大夫爱慕自然山水、追求隐逸桃源生活的秉性。有一定社会地位的人纷纷独步园林,诗酒自娱,悠然忘返。于是,苏州正式出现山水、建筑、花木俱全,并具有士族文人遗世拔俗的玄学情趣的宅第园林和山庄园林,一种文人氣息浓郁的自然山水园的艺术风格开始萌芽。

当时最著名的是东晋顾氏辟疆园,以文人的高雅情趣为主旨,在池馆林泉怪石之间,创造精致深远、意蕴丰富的景观,号称“吴中第一名园”,王献之曾慕名游园。王珣、王珣兄弟在虎丘依山而筑别业,有林泉之胜。戴颙的宅园聚石引水,植树开涧,师法自然,文人写意山水园的色彩日益明显。

魏晋时代的文人园林虽已尽废,但其所产生的文化精神,却成为苏州古典园林永恒的主题之一。可以说,苏州文人写意山水园林的艺术体系发端于魏晋南北朝。

隋唐是中国封建社会的鼎盛时期。大运河沟通南北,使苏州的经济、文化得到了空前发展。一些世族豪门、官宦以及文人雅士聚居吴中,为园林艺术的发展提供了充分的条件。

唐代文化对苏州造园艺术有重要影响。张璪在《绘境》中提出的“外师造化，中得心源”，王维的“诗中有画，画中有诗”理念，被直接运用于造园，追求自然意境和空灵淡远的风格，诗画与园景相融的艺术手法有了进一步的提高。园林楼阁建筑精致，园内以花木茂盛为胜，太湖石已成为欣赏对象和造园材料。

特别值得一提的是，五代吴越国主钱氏祖孙三代及其部下，巧思山水布局，求致奇卉异木，大兴土木，曾营建多处名园。如南园和东庄，规模宏丽，楼阁重

叠，池水萦回，峰峦岛屿，名木合抱。钱元璪部将孙承祐也大造园池，颇具山林野趣。孙氏池馆遗址后来为宋代苏舜钦所得，经历代营建，终成一代名园沧浪亭。钱元璪第三子钱文憺，在晋代王珣、王珣宅地上建金谷园，掘池筑台，植树莳花，成为一时胜境。数百年后，金谷园遗址便发展成清代名噪一时的慕家花园。与其一街之隔的是清代造园大师戈裕良所建环秀山庄，有“独步江南”之美誉。

宋代政治、经济、文化中心逐步南移，苏州“风物雄丽为东南之冠”，造园活动呈现出更为浓郁的文人

《寒山别墅》，清代马咸绘大吴胜壤图册之一

气息。此时,中国山水画已臻全盛,形成完整的文人画体系。受此影响,文人写意山水园林逐渐成为苏州造园主流,园林艺术水平进一步提高。不少文人画家参与园林设计,因而园林与文学、山水画密切结合,形成中国园林发展史上的一个重要阶段。

当时,南宋都城临安(今杭州)以及吴兴(今湖州)大兴造园之风。苏州也不例外,园林别墅不断建造,除城区内的私园外,郊外的石湖、尧峰山、天池山、洞庭东西山等风景优美之地,也先后出现私家园林;官方还建造了接待内外宾客的姑苏馆、高丽亭等迎宾馆舍园林。景祐二年(1035年),范仲淹在南园遗址上立苏州府学,学府内高木清疏,交荫环酺(shī),池圃幽邃,是苏州书院园林的首创。

这一时期,苏州著名的园林有苏子美的沧浪亭、朱长文的乐圃、范成大的石湖别墅、史正志的万卷堂(今网师园),以及红梅阁(今听枫园)、城西北阊门的五亩园、桃花坞别墅等。

3. 写意山水园林的完善

萌芽于魏晋、起始于宋代的文人写意山水园林,在元朝进一步发展,同时还影响到皇家园林和寺庙园林。

元朝民族矛盾尖锐,一些有气节的知识分子不屈服于外族统治,多借笔墨抒发内心的不满和悲愤。于是,文人画更加超然物外,造园活动也随之出现了一些新的特点。

在苏州的文人有目的地参与园林的设计,创造出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。如苏州现存名园狮子林,园内石峰

林立,玲珑峻峭,山峦起伏,气度不凡,其精巧的艺术构思、卓越的叠山技艺,可谓当时由文人设计的寺庙园林的代表作,也是苏州园林发展过程中的标志之一。清乾隆皇帝南巡时,极喜狮子林,数次游览,回京后先后在两处皇家园林中加以仿建。

明清两代,是苏州经济发展的辉煌时期,宅第园林的兴建也达到高峰。从明嘉靖至清乾隆的300年间,苏州官僚绅士争相造园,其数量之多,艺术之高,为国内其他地区所不及。这与苏州的文化发达、人文荟萃关系密切。

当时,苏州的吴门画派称誉中国画坛。文人画家在造园活动中也大显身手,直接用绘画理论指导和总结造园实践,由此导致造园理论的升华。在明代,出现了计成的《园冶》、文震亨的《长物志》等造园经典著作,标志着苏州文人写意山水园林艺术体系的形成。文震亨的《长物志》完成于1634年,是园林艺术的经典范本。计成的《园冶》完成于1637年,是世界最古的造园专著。《园冶》明确提出“虽由人作,宛自天开”、“巧于因借,精在体宜”等理论,第一次对园林艺术进行全面系统的总结,在中国园林艺术史上具有特别重要的意义,对后世影响甚广,至今仍有指导和实践价值。出生在苏州,从小受吴文化熏陶的曹雪芹,在《红楼梦》中勾画的大观园,就是一个以文学形式表现得极为成功的园林艺术典型。

苏州园林活动的普及和持久,逐步培养出专业的造园人才,建筑、假山、园艺、工艺等方面能工巧匠辈出,尤以香山匠人名誉全国。从明代起,已有正式的专门叠山或种花树的匠人,称作“山子”和“花园子”。其名家有张南阳、周秉忠、张南垣父子、戈裕良等,他们的作品巧夺天工,成为今日园林和古建筑的典范。张

《高义园》，清代马咸绘大吴胜壤图册之一

南垣还是第一个以造园师的身份被收入正史《清史稿》中。

苏州古典园林在明清时代达到鼎盛，出现了拙政园、艺圃、留园、网师园、环秀山庄、耦园、怡园、退思园等一批优秀代表作品，可谓硕果累累，成为中国园林之瑰宝。造园理论和技术的成熟，是明清园林达到高峰的标志。

三、苏州古典园林的杰出成就

苏州古典园林杰出的艺术成就,突出表现在它的空间处理和意境创造上。这种宅园合一、可居可游,人与自然和谐相处的城市山林,不仅影响到整个江南地区的园林建筑风格,而且反映了人类对完美生活环境的执着追求,从而以“东方的神奇”印证了17世纪英国著名思想家培根的名言:“高级的文明,必然伴随着优美的园林。”

1. 平远山水成秀色——拙政园

拙政园位于苏州古城东北部,始建于明正德四年(1509年),占地5.2公顷,是苏州古典园林的代表作,也是中国四大名园之一。

园址一带,历史上多有名人居住,如三国时期东吴郁林太守陆绩、东晋高士戴颙、晚唐诗人陆龟蒙。北宋、元代都曾在此营建宅第,疏池叠石,营造园圃。

明正德四年(1509年),御史王献臣遭贬回乡,归隐苏州,见此处林木绝胜,便买地造房,以大弘寺废址拓建为园。至嘉靖九年(1530年)竣工,历时20年,取晋代潘岳《闲居赋》之意,题名“拙政园”。当时园林广袤200余亩,茂树曲池,胜甲吴下,文人常于此雅集,题咏景致,吟觞风月,由此名闻遐迩。

文人参与造园,最有影响的是文徵明。王献臣归吴后,文徵明与之交往甚密,在正德八年(1513年)至嘉靖三十七年(1558年)间先后五次绘《拙政园图》。留存至今者为嘉靖十二年(1533年)所作,绢本册页,有若墅堂、倚玉轩、小飞虹、芙蓉隈、待霜亭、听松风处、来禽圃、玫瑰柴、得真亭、湘