

马海英 著
● 张华之 图

苏州大学出版社

江南园林的 诗歌意境

江南园林的诗歌意境

马海英 著

张华之 图

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南园林的诗歌意境 / 马海英著. —苏州: 苏州大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5672-0642-7

I. ①江… II. ①马… III. ①古典诗歌—诗歌欣赏—中国 ②古典园林—私家园林—介绍—华东地区 IV. ①I207.2 ②K928.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 219219 号

江南园林的诗歌意境

马海英 著 张华之 图

责任编辑 金振华

苏州大学出版社出版发行

(地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006)

宜兴市盛世文化印刷有限公司印装

(地址:宜兴市万石镇南漕河滨路58号 邮编:214217)

开本 700 × 1000 1/16 印张 21.25 字数 316 千

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-0642-7 定价:28.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话:0512-65225020
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

目 录

目 录

01 网师园

网师园和《二十四诗品》

殿春簃：纤秣 / 4

网师小筑：含蓄 / 6

竹外一枝轩：典雅 / 8

射鸭廊：绮丽 / 10

濯缨水阁：精神 / 11

月到风来亭：飘逸 / 13

看松读画轩：疏野 / 14

小山丛桂轩：超诣 / 16

樵风径：清奇 / 17

云岗：形容 / 18

槃涧：委曲 / 20

彩霞池：洗练 / 21

冷泉亭：沉著 / 23

琴室：高古 / 25

蹈和馆：冲淡 / 26

万卷堂：雄浑 / 28

清能早达：劲健 / 29

02 沧浪亭

沧浪亭和欧阳修诗

平桥：伊川独游 / 34

- 葑水：酬张哭判官泛溪 / 35
- 复廊：题张损之学士兰皋亭 / 37
- 面水轩：和晏尚书夏日偶至郊亭 / 38
- 观鱼处：和圣俞百花洲(之一) / 40
- 沧浪亭：沧浪亭 / 41
- 真山林：初秋普明寺竹林小饮钱梅圣俞分韵得亭皋木叶
(之五) / 45
- 曲廊：初秋普明寺竹林小饮钱梅圣俞分韵得亭皋木叶
(之一) / 46
- 明道堂：春日独居 / 47
- 瑶华境界：春日词(之五) / 48
- 清香馆：叔平少师去后会老堂独坐偶成 / 49
- 闻妙香室：春日词(之二) / 51
- 翠玲珑：竹间亭 / 52
- 看山楼：暇日雨后绿竹堂独居兼简府中诸僚 / 54
- 印心石屋：新开棋轩呈元珍表臣 / 56
- 藕花水榭：小池 / 57

03 留园

留园和吴文英词

- 花步小筑：如梦令 / 62
- 绿荫：浣溪沙 / 63
- 明瑟楼：声声慢 / 64
- 涵碧山房：大酺(荷塘小隐) / 66
- 闻木樨香轩：江神子(十日荷塘小隐赏桂呈朔翁) / 69
- 可亭：一剪梅(赠友人) / 70
- 远翠阁：花心动(郭清华新轩) / 72
- 清风池馆：点绛唇(和吴见山韵) / 74
- 曲溪楼：月中行(和黄复庵) / 75

- 小蓬莱：尉迟杯(赋杨公小蓬莱) / 76
 濠濮亭：柳梢青(题钱得闲四时图画) / 78
 五峰仙馆：扫花游(赋瑶圃万象皆春堂) / 80
 西楼：尾犯(赠陈浪翁重客吴门) / 82
 鹤所：一寸金 / 84
 揖峰轩：水龙吟(惠山酌泉) / 85
 还读我书斋：丹凤吟(赋陈宗之芸居楼) / 87
 林泉耆硕之馆：水龙吟(寿嗣荣王) / 89
 冠云峰：东风第一枝 / 91
 佳晴喜雨快雪之亭：满江红 / 93
 活泼泼地：双双燕 / 95
 舒啸亭：齐天乐 / 97
 至乐亭：扫花游(送春古江村) / 98

04 狮子林

狮子林和苏轼诗词

- 大厅：江神子 / 104
 燕誉堂：傅尧俞济源草堂 / 106
 小方厅：和子由澠池怀旧 / 107
 对照亭：春日 / 109
 揖峰指柏轩：孤山二咏(柏堂) / 110
 卧云室：赠清凉寺和长老 / 112
 修竹阁：於潜僧绿筠轩 / 113
 见山楼：单同年求德兴俞氏聚远楼诗(之一) / 114
 花篮厅：洞仙歌 / 116
 古五松园：次韵黄鲁直效进 / 118
 真趣亭：题西林壁 / 119
 暗香疏影楼：中隐堂诗(之三) / 120
 湖心亭：次韵陈海州乘槎亭 / 122

九狮峰：次韵滕大夫(雪浪石) / 123

大假山：过广爱寺见三学演师观杨惠之塑宝山朱瑶画文殊普
贤(之二) / 125

小赤壁：念奴娇(赤壁怀古) / 127

扇亭：虞美人 / 129

听涛亭：临江仙 / 130

问梅阁：浪淘沙 / 131

双香仙馆：陌上花(之一) / 133

立雪堂：减字木兰花(雪词) / 134

05 拙政园

拙政园和诸家诗词

玲珑馆：芙蓉楼送辛渐 / 141

听雨轩：赠胸山杨宰 / 142

嘉实亭：移居(之二) / 143

海棠春坞：春晓 / 145

绣绮亭：双双燕(咏燕) / 146

远香堂：爱莲说 / 148

倚玉轩：秋日偶成 / 149

荷风四面亭：江南 / 151

香洲：湘君 / 152

梧竹幽居：永宁小园即事 / 155

雪香云蔚亭：入若耶溪 / 157

绿漪亭：滁州西涧 / 158

待霜亭：故人重九日求橘 / 159

见山楼：饮酒 / 160

小飞虹：沈园二首(之一) / 161

志清意远：志清处 / 163

松风水阁：听松风处 / 164

- 得真亭：招隐(之二) / 165
 卅六鸳鸯馆：九张机 / 167
 十八曼陀罗花馆：玉楼春 / 171
 留听阁：宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮 / 173
 与谁同坐轩：点绛唇 / 174
 笠亭：渔歌子 / 175
 浮翠阁：华阴寄子由 / 176
 倒影楼：河中陪帅游亭 / 177
 塔影亭：题慈恩寺元遂上人院 / 178
 宜两亭：欲与元八卜邻，先有是赠 / 180
 兰雪堂：别鲁颂 / 181
 芙蓉榭：西洲曲 / 183
 秣香馆：春日田园杂兴(之二) / 185
 放眼亭：洛阳有愚叟 / 186
 涵青亭：观书有感 / 189

06 退思园

退思园和姜夔诗词

- 闹红一舸：念奴娇 / 194
 旱船：湖上寓居杂咏(之二) / 196
 畹芎楼：暗香 / 197
 中庭：月下笛 / 199
 岁寒居：夜行船 / 200
 坐春望月楼：戊午春帖子 / 202
 揽胜阁：霓裳中序第一 / 203
 九曲回廊：江梅引 / 204
 退思草堂：平甫见招不欲往(之一) / 206
 辛台：除放自石湖归苕溪(之十) / 207
 菰雨生凉：除放自石湖归苕溪(之一) / 208

水香榭：水龙吟 / 209

眠云亭：斋后与金老铈朴翁聪自酌龙进而发 / 211

琴房：疏影 / 212

桂花厅：和转庵丹桂韵 / 214

荫馥堂：乍凉寄朴翁 / 215

07 寄畅园

寄畅园和王维的辋川诗

知鱼槛：木兰柴 / 220

锦汇漪：斤竹岭 / 221

鹤步滩：白石滩 / 222

郁盘：终南别业 / 223

七星桥：山中 / 224

观景台：欽湖 / 225

清响：山居秋暝 / 226

涵碧水榭：临湖亭 / 227

嘉树堂：文杏馆 / 228

大假山：华子冈 / 229

八音涧：栾家濑 / 230

梅亭：鸟鸣涧 / 231

含贞斋：辋川闲居赠裴秀才迪 / 232

凤谷行窝：孟城坳 / 233

08 豫园

豫园和周邦彦词

仰山堂：锁窗寒 / 238

大假山：一寸金 / 240

鱼乐榭：鹤冲天(溧水长寿乡作) / 242

复廊：六丑(蔷薇谢后作) / 243

- 龙墙：瑞龙吟 / 246
- 点春堂：应天长 / 248
- 打唱台：玉楼春 / 250
- 流觞亭：兰陵王(柳) / 251
- 得月楼：解语花(上元) / 254
- 玉华堂：少年游 / 256
- 玉玲珑：黄鹂绕碧树 / 257
- 听涛阁：满庭芳 / 259
- 积玉水廊：侧犯 / 261
- 涵碧楼：虞美人 / 262
- 静观：法曲献仙音 / 264
- 船舫：丹凤吟 / 265
- 观涛楼：荔枝香近 / 267
- 古戏台：秋蕊香 / 268
- 荷花池：苏幕遮 / 270

09 古猗园

古猗园和《诗经》

- 逸野堂：十亩之间 / 276
- 鸢飞鱼跃轩：鹤鸣 / 278
- 不系舟：蒹葭 / 280
- 浮筠阁：淇奥 / 282
- 戏鹅池：关雎 / 284
- 湖心亭、九曲桥：风雨 / 286
- 鸳鸯湖：溱洧 / 288
- 茗轩：鹿鸣 / 290
- 绘月廊：月出 / 292
- 柳荫桥：木瓜 / 293
- 梅花厅：出其东门 / 295

柳带轩：采绿 / 296
微音阁：蓀兮 / 298
幽赏亭：考槃 / 299
荷风竹露亭：野有蔓草 / 300

10 秋霞圃

秋霞圃和李白诗

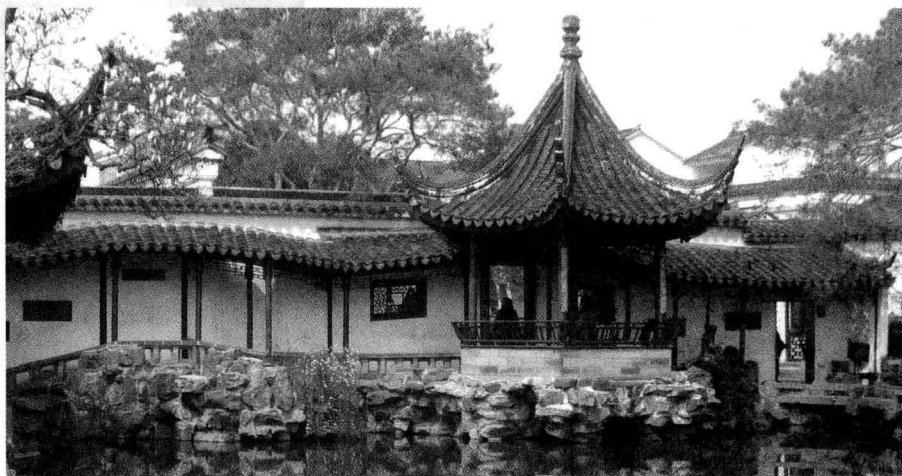
南山：山中问答 / 306
北山：访戴天山道士不遇 / 307
桃花潭：赠汪伦 / 308
即山亭：独坐敬亭山 / 309
涉趣桥：自遣 / 310
池上草堂：月下独酌(之一) / 311
舟而不游轩：越女词(之五) / 313
碧光亭：金陵城西楼月下吟 / 314
碧梧轩：长相思 / 316
丛桂轩：玉阶怨 / 318
曲绿仙桥：绿水曲 / 319
延绿轩：春夜洛城闻笛 / 320
枕流漱石轩：山中与幽人对酌 / 321
岁寒亭：谢公亭 / 322
补亭：听蜀僧濬弹琴 / 323
三隐堂：赠崔秋浦(之一) / 324
屏山堂：秋登宣城谢朓北楼 / 325
晚香居：静夜思 / 327

主要参考文献 / 328

01

网师园

网师园和《二十四诗品》

网师园和晚唐司空图《二十四诗品》的风格很是契合。

《二十四诗品》是一本诗歌评论著作,以二十四首四言诗描述二十四种诗歌风格。作者司空图是个士大夫,长期隐居,诗歌以山林遣兴、闲吟自适为主。这和许多园林主人的生活方式如出一辙。《二十四诗品》采用庄子思想,崇尚“道”和“自然”,这也是多数园林的主导思想。所以,它和园林在理念上有相通的地方。

司空图提出过“韵味说”。《二十四诗品》重视审美,其本身都是十二句的四言诗歌,非常优美。诗品后来演化成诗歌“境界”说。而网师园是园林中颇有境界的一个,陈从周就说:“园以有‘境界’为上,网师园差堪似之。”(陈从周《苏州网师园》,南京博物馆《文博通讯》,1976年1月,第23期)。这是网师园与《二十四诗品》契合的原因。

具体来说,网师园与《二十四诗品》的审美风格都很文雅。网师园是个雅致的文人园林,像殿春簃意境素雅,竹外一支轩典雅,看松读画轩风雅。即便是豪放些的景物,也只是相较于其他而言,总体风格是偏于文雅的。《二十四诗品》也是这样,它的语言风格清丽优美,即使讲到雄浑,也是如此。像“采采流水,蓬蓬远春”、“玉壶买春,赏雨茅屋”、“雾余青山,红杏在林”等,俯拾即是,都是千古美文,也都很文雅。这是它们风格的契合点。

与之相关的,是两者都比较中和。网师园小巧精致,没有风格多么强烈或者怪异的景物,颇为淡雅。《二十四诗品》也温柔敦厚,不倾向于热烈极端,而是淡淡的,如行云流水般道来。它们都陶冶观者的中和情愫。

同时,两者都略显纤弱。网师园代表了江南私家园林的秀美气质,

文弱、清秀。《二十四诗品》也少有力量感，是“不着一字，尽得风流”的文人气质。

所以，从审美风格上讲，网师园和《二十四诗品》很像。我试着以诗解园，以诗歌风格品味园林景物，或许，能得到一点不一样的收获。

殿春簃：纤秾

纤秾是弱而艳的意思。以纤秾来配比殿春簃，是一种想象。实际上的殿春簃绛色的门窗，简洁素雅的家具，门前一株紫藤，是素净的风格。我想，这份朴素，大概至少是成为张大千画室之后才有的吧？原先的殿春簃，很可能是带着绮艳的。

这样想象不是凭空而来。殿春簃是网师园中唯一以“春”命名的景，题额旁有跋：“庭前隙地数弓，昔之芍药圃也。今约补壁以复旧观。”殿春簃，这晚春的小屋，怎能不

旖旎呢？特别是芍药盛开的时候！网师园的另外一处春景是射鸭廊，相较而言，更加绮丽，而殿春簃更雅致。这晚春的妩媚，还有点儿像晚唐词，温庭筠、韦庄的，有些柔弱之态。室内对联曰：“巢安翡翠春云暖，窗护芭蕉夜雨凉。”花格子窗外的一丛竹子，清新明丽，也有些明艳婉约的味道。

整个“潭西渔隐”小院的风格素净清雅，那几块湖石和涵碧泉都是冷色调，如果殿春簃是个鲜艳些的对比，门窗漆成朱红色，家具也柔美些，房前种几株芍药，岂不是小院的一抹亮色？而不那么冷得单调了。那便是《论语》中所讲的“素以为绚兮”，景物的内涵会很丰富。

以芍药为殿春，见宋邵雍《芍药》：“一声啼鴂画楼东，魏紫姚黄扫地

空。多谢化工怜寂寞，尚留芍药殿春风。”和宋陈师道《谢赵生惠芍药》：“九十风光次第分，天怜独得殿残春。”殿春的芍药，有些弱弱的，开放着，正是“纤秾”的意思。芍药还有爱情意义。《诗经》：“维士与女，伊其相谑。赠之以芍药。”从这个角度看，殿春簃也该是有些温馨柔婉的。

《二十四诗品》的“纤秾”：

采采流水，蓬蓬远春；窈窕深谷，时见美人。

碧桃满树，风日水滨；柳荫路曲，流莺比邻。

乘之欲往，识之欲真；如将不尽，与古为新。

小小殿春簃，就如同窈窕深谷中的美人，在网师园的僻静角落。有着涵碧泉、冷泉亭的湖石小院好比窈窕深谷，殿春簃妆点着朱红色门楣，静立含笑于盛开的芍药花丛。窗后的翠竹芭蕉枝叶嫩绿，明丽妩媚，香暖春云中，流莺婉转啼鸣，这是一幅多么美丽的纤秾画面！虽然诗中是碧桃花开，阳春盛景，然“远春”、“深谷”、“路曲”，昭示着春之远景，蕴寓着距离感、纤细感。而芍药之开于晚春，同样昭示纤弱。两者应该异曲同工。

Where Trees Are Thick

Limpid streams dance along
Into distant hills green and deep.
Pretty girls flash around
From secluded dales, where trees are thick.

Flowering peach cracks a sunny smile,
And gentle wind breezes over the lakeside.
In the shadow of willows: a track winds its way.
Flying in pairs, orioles sing wild and gay.

Such is the delicacy of spring resplendent with joy
That attracts me, each step more satisfying.

Nature's beauty is seen infinite year in and year out,

But poetry manifests itself in every new fulfillment.

(王宏印译,《〈诗品〉注释与司空图诗学研究》,北京图书馆出版社,2002年版。)

网师小筑:含蓄

“网师小筑”匾额在山水园入口处。

《二十四诗品》这样描绘“含蓄”:

不著一字,尽得风流;语不涉己,若不堪忧。

是有真宰,与之沉浮;如渌满酒,花时返秋。

悠悠空尘,忽忽海沤;浅深聚散,万取一收。

清乾隆年间的网师园主人宋宗元在他的《网师园唐诗笺》中解说道:“江南春景,描写难尽,能以简括,胜人多许。”这是解诗,也是解网师园。只了了数笔,含不尽风流之意。单看匾额,这四个汉隶字体珠圆玉润,蕴藉风流,仿佛蕴含着园内的无限风光,这便是“不著一字,尽得风流”。所谓“语不涉己,若不堪忧”,是说虽然不提及自己的烦忧,却蕴含着满满的忧愁。这里以忧愁为比,风光景致也是这样。苏州园林多讲究地僻为胜,又在入口处先低抑。像拙政园一进门就是几块山石挡住视线,留园一进门要经过长长的狭窄过道。网师园入口处在阔家头小巷内,所谓轩车不容巷,园内却有无限美景,是虽不张扬,却“若不堪胜”。

这美丽景象,像滤熟酒,清香扑鼻;像春花,却如秋天般收敛。如画风景就在门内,里面隐约可见樵风径曲

