

苏州 古典园林艺术

李慧 卜复鸣 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

苏州

古典园林艺术

李慧 卜复鸣 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

苏州古典园林艺术 / 李慧, 卜复鸣著. — 苏州:
苏州大学出版社, 2021.6
ISBN 978-7-5672-3604-2

I. ①苏… II. ①李… ②卜… III. ①古典园林—园
林艺术—苏州 IV. ①TU986.625.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 116955 号

书 名 苏州古典园林艺术
Suzhou Gudian Yuanlin Yishu

著 者 李 慧 卜复鸣
责任编辑 杨 柳
装帧设计 陆思佳
封面设计 刘 俊

出版发行 苏州大学出版社 (Soochow University Press)
社 址 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006
印 刷 镇江文苑制版印刷有限责任公司
网 址 www.sudapress.com
邮 箱 sdcbs@suda.edu.cn
邮购热线 0512-67480030
销售热线 0512-67481090

开 本 700 mm × 1 000 mm 1/16
印 张 15.75
字 数 215 千
版 次 2021 年 6 月第 1 版
印 次 2021 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5672-3604-2
定 价 55.00 元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。服务热线: 0512-67481090

序 言

苏州古典园林是江苏省苏州市境内的中国古典园林的总称，现在通常也称为“苏州园林”，典型代表有拙政园、留园、网师园、环秀山庄。1997年，联合国教科文组织世界遗产委员会把这四个园林作为典型例证，列入《世界文化遗产名录》。2000年，沧浪亭、狮子林、艺圃、耦园、退思园又被增补列入《世界文化遗产名录》。

世界遗产委员会对苏州古典园林的评价是：“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，咫尺之内再造乾坤。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—19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。”

苏州素有“园林之城”的美誉，私家园林的建造最早可追溯至公元前6世纪。据统计：苏州明代有宅第园林271处；清代有150处；20世纪50年代有园林遗存114处，庭园74处，共计188处；1984年苏州建城2500年时复查统计，园林和庭园尚存69处。

苏州古典园林作为江南园林的典型代表，集居住、游赏等功能于一体，在人口密集的城镇中将自然山水、花木、建筑等融入一园之地，体现了人们对自然的向往和追求，对居住环境的美化和完善，对内心世界的再造和升华。苏州古典园林蕴含了丰富的中华哲学、历史、人文、风俗，是中华文化的浓缩和精华的集中体现，在中国乃至世界造园史上具有举足轻重的地位和独树一帜的艺术价值。

《苏州古典园林艺术》试图从文化的角度，带读者走进苏州古典园林，透过古典园林中的山水泉石、花木建筑等外在的形态之美，通过对古代文士园居生活的深层挖掘，了解古代苏州造园技艺、品味欣赏园林美景的同时，探究苏州园林形成的文化背景。

走进苏州园林，进行一番文化巡礼，体会一下古人闲雅的园居生活，也许你真会像汤显祖《牡丹亭》中的杜丽娘一样，发出一声惊叹：“不到园林，怎知春色如许?!”

李 慧 卜复鸣

目 录

第一章

园林山水

/ 001

第一节 园林山水起源 / 003

第二节 园林山水之美 / 007

第三节 园林山水营造 / 011

第四节 园林假山营造 / 023

第五节 园林假山布局 / 032

第六节 园林掇山叠石 / 040

第七节 园林假山小品 / 047

第二章

园林建筑

/ 055

第一节 园林建筑构造 / 057

第二节 园林建筑的类型 / 062

第三节 园林建筑布局 / 118

第四节 园林建筑装饰 / 124

第五节 园林建筑装饰 / 143

第六节 园林铺地 / 149

第三章

园林植物

/ 159

第一节 园林植物种类 / 161

第二节 园林植物配置 / 171

第三节 园林植物品赏 / 179

第四章

园林动物

/ 201

第一节 园林动物历史渊源 / 203

第二节 园林动物的种类与选择 / 206

第五章

园居生活

/ 217

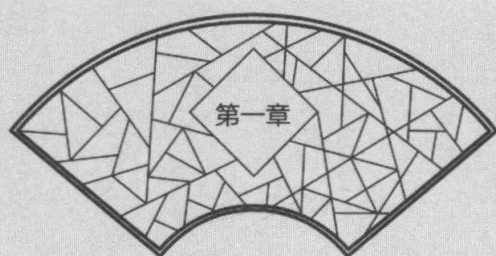
第一节 园林题赏 / 219

第二节 园居清赏 / 228

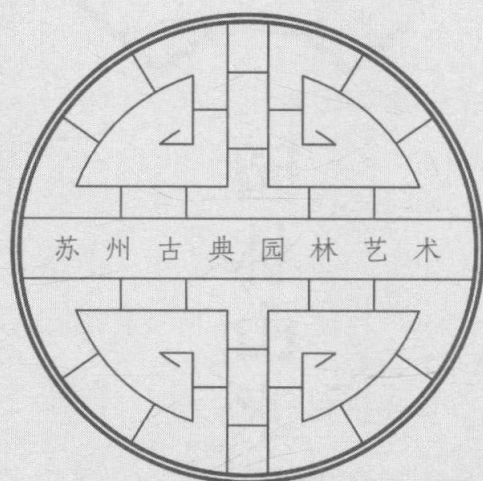
第三节 园林雅集 / 239

结语 / 244

参考文献 / 245

园林山水

第一节 园林山水起源

《红楼梦》原名《石头记》，曹雪芹在《红楼梦》第一回写道：“当日地陷东南，这东南一隅有处曰姑苏，有城曰阊门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。这阊门外有个……葫芦庙。”那我们就从那阊门外的留园说起。

留园

留园是中国四大名园之一，据考证，大约始建于明代万历二十一年至二十四年（1593—1596）间。现在留园中部的山池主景区，就是当年明代徐氏东园和清代刘氏寒碧庄的旧址所在，现代建筑家、园林学家童寯评论为“老树荫浓，楼台倒影，山池之美，堪拟画图”。在这图画般的山池中央有一个名叫“小蓬莱”的小岛，飞落于一泓碧水之中，上面架设有紫藤花廊，平栏曲桥与小岛花架把园林中部的整个池水分隔成了两个大小不同的水面空间，因此，该池也称“鸳鸯池”。

留园小蓬莱

春来闲坐，可以领略明艳富丽的紫藤花就像一抹绚丽的朝霞将整个碧潭池水映了个通红，清新的芬芳也好像弥漫在这个岛屿四周的水汽中，如同缥缈的仙境。而这座带有道家神仙色彩的园林景观，正是撷取了上古蓬莱神话的仙岛意境，营造出追求长生乐世的人间仙境。至于蓬莱仙岛的由来，还得从那遥远的远古洪荒时代道来。

人类初期由于对自然力的不了解，便幻想出了尘世之外有个神仙主宰的世界。巨大而高耸的山体是最接近天的地方，并显示着不可抗拒的力量，因此，被认为是天神们在人间的行宫，如同古希腊的奥林匹斯山一样，传说山上居住着宙斯和他的众神。在中国则无疑是昆仑山，传说它是中华始祖黄帝和女神西王母所居的神山。

传说当时的昆仑山上有着一座黄帝的行宫——悬（玄）圃，它除了有华丽

的宫阙之外，还种植了许多的花草树木。而西王母所居的昆仑山瑶池，不但有壮丽的宫阙、珍异的禽兽，还有长生的仙人和令人不死的仙丹。

后来由人工筑成的内含山体和水系的园林，无非就是对昆仑山下环有九道河流，长有三千年开花、三千年结果的蟠桃这一理想瑶池仙境或蓬莱仙境的模仿或再现。

先民们对高山的膜拜，自然也成了以后历代帝王祭山和人工筑山的内在动力，从古埃及和墨西哥玛雅文明的金字塔，到中国古代的台，如夏启所筑的钧台、夏桀所筑的瑶台、商纣所筑的鹿台等，无不是对想象中的神山的模仿。

台是由土筑成的一种方形高台，登高可以观天象、通神灵，它与山一样有着相同的神性。周文王模拟昆仑山而建造的灵台（故址在今陕西西安西北），就是一座山岳般高大的土筑建筑物，它的建造预示着周族受命于天，将取代商族而成为天下的共主。筑台所用的土方大约也是从开挖池沼中取来的。西汉时期的刘向曾描述：周文王在筑灵台和挖池沼的时候，掘地挖到死人的骨头，就用衣棺重新安葬。

由此可见，灵沼也是一座人工开凿的水体。周文王对掘出来的遗骨进行重葬，说明了他的德行，所以当文王一到灵沼，满池的鱼儿就欢跃，象征着四方归顺来贺的帝王之气。周文王的灵囿，方圆七十里^①，里面豢养着各种瑞兽祥鸟。

灵台和灵沼这种挖池筑台再加上自然景物式的组合构成了日后中国园林山水的基本框架。

历史有着惊人的相似，到了春秋时期，礼崩乐坏，各国诸侯趁周王朝衰微之际，也纷纷筑台称霸，举行起只有周天子才有资格举行的祭天礼仪来。比如，当时吴国（都城即现在的苏州）的吴王阖闾，在太湖之滨的姑苏山上，因山成台，筑起了“高三百丈”的姑苏台，后经其子夫差的续建，联合为宫，规模极其宏大。苏州上方山森林公园中的拜郊台遗迹就是吴王当年行天子之礼而祭天

^① 1里 = 0.5千米。

的地方。

到了战国初期，随着昆仑神话的东传，临海的齐、燕之地因其特有的地理环境，渤海中频频生成的海市蜃楼，让人联想起昆仑神话中的仙境，便产生了蓬莱神话。

从齐威王、齐宣王到燕昭王，不断派人入海，在那烟波浩渺的大海中寻找仙山，以实现他们追求长生的美好梦想。

到了秦始皇、汉武帝，这一活动达到了前所未有的高潮。他们除了继续大规模地派人出海寻找仙人和长生不死药之外，还在自己的都城宫苑中模仿出想象中的仙境，引水筑池，以太液池象征大海，在太液池中筑以蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁等仙山。

从此，以大型水体为核心的所谓的“一池三山”的布局便成了以后历代帝王御苑的滥觞，同时也开创了我国造园史上堆叠假山的先河，山体、水体与建筑鼎足而三，成为中国园林的主要元素。

现在的北京颐和园尚能看到这种布局的影子，昆明湖的水域中分别筑有南湖岛、藻鉴堂、治镜阁三个湖心小洲。

即使是面积有限的私家小园，也难逃其樊篱，如苏州拙政园，在远香堂北部宽广的水池上，从东到西分别营建了待霜、雪香云蔚、荷风四面三个亭岛，它既有太湖流域的典型地貌，又象征了蓬瀛仙岛。苏州留园的小蓬莱，只是撷取了蓬瀛仙岛的片段而构成的仙景。

第二节 园林山水之美

山与水是人类赖以生存的物质基础，也是自然界中最富魅力的基本景观。中国人把山水作为审美对象，并加以欣赏、歌颂和赞美的历史由来已久。老子说，“上善若水”“上德若谷”。孔子也说过：“仁者乐山，智者乐水。”

那么，为什么山与水会有这么大的魅力，惹得古今的士人们不是远游天下山水，便是在家筑山引水呢？

我们先来看孔子是怎么解释的：“夫山者，岿然高……夫山，草木生焉，鸟兽蕃焉，财用殖焉，生财用而无私为，四方皆伐焉，每无私予焉。出云雨以通乎天地之间，阴阳和合，雨露之泽，万物以成，百姓以飨。此仁者之乐于山者也。”这句话的意思是：因为山挺拔高耸，有了山，草木就可以在那儿生长，鸟兽就可以在那儿繁育，人类的财富和日用之物也就有了，山无私地为人类提供了万物；山因为有树林，便会生出云和雨，使得天地贯通，阴阳调和，在雨露的润泽下，万物得以生长，百姓得以享用。在人们的心目中，山是崇高的，是美好的。

我国的第一部诗歌总集《诗经》中也有大量对山的歌颂，如《诗经·小雅》中的“高山仰止，景行行止”。东汉经学家郑玄的注解里是这样解释的：古人对有高尚道德的人就仰慕他，对行为正大光明的人就跟随他。在这里，“高山”被喻为有高尚德行的人。苏州园林沧浪亭里，有个廊亭叫作“仰止亭”，这个“仰止”就取自“高山仰止”。这里让园林主人崇仰的人是谁呢？亭正中有一幅小像，这像中人便是“吴门四家”之一的文徵明。文徵明，苏州人，明代画家、书法家、文学家，其书画造诣非常全面，诗、文、书、画可以说是无一不精，人称他是“四绝”的全才，而且，他还曾参与苏州园林的设计和建造。这里的“仰止”，表达的就是后人对文徵明高尚人品与经典画作的崇仰之情。

水是生命之源，有水就会有生命的存在。人类的祖先最早就是逐水而居的，水草丰茂的地方，必定是鱼米之乡。老子说，“水善利万物而不争”。在古人眼中，水有着丰富而伟大的品质。比如，水普遍而无私地滋养着天下万物，这就像人的德行；水所到之处，就会有生命的生长，这就像人的仁爱；水向下流动，曲折而循其理，就像人们所讲的道义；水从百仞之高的悬崖之上，飞流直下而毫不疑虑畏惧，就像人的勇敢；“不清以入，鲜洁而出”，就有人的善化作用；水“至量必平”，就像人的公正、公平；水“万折必东”，就像一个人为了达到目标而不懈努力的意志。

孔子认为，水的这些特性与君子的品质非常相似，“夫水者，君子比德焉”，所以“君子见大水”，遇水必定要去观赏一番。

孔子的这种“君子比德”的观点，是中国历史上对山水审美的一种传统观念，后来历代思想家、艺术家也都受到这一“比德”观点的影响，并贯穿他们的人生历程之中。因此，南朝陶弘景才会感叹说：“山水之美，古来共谈。”

中国的造园家们常在他们或大或小的一方天地中仿造出大自然的山水景观。这样，他们就能不出城市，观赏到山水之美了。

同样是山水，在佛、道者的眼中，自然是修为的绝佳之处。从“天下名山僧占多”，到庄周的“相响以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖”，再到陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”……他们理想的生活中都少不了山和水。在中国常常是儒释道三教合一，它们的许多思想往往是相通的，而中国的隐逸文化几乎贯穿于整个文化阶层的人生过程中。人在失意的时候，就连孔子也会说出“道不行，乘桴浮于海”这样的话来，即自己的主张如果行不通，那就乘筏到海岛隐居吧。

中唐以后，一些退居林下的文人，也包括一些附会风雅的商贾，他们比较推崇白居易的“中隐”理论：“大隐住朝市，小隐入丘樊。丘樊太冷落，朝市太

器喧。”所以，最好的选择就是中隐了，选择做个闲官，过着“似出复似处，非忙亦非闲。不劳心与力，又免饥与寒”的生活。

可以说，园林是中国隐逸文化城市化的一个载体，就像元代苏州的狮子林那样，林木翳密，丛竹遍地，狮子一样的怪石缀于其间，虽处都市，却无异于林泉云壑。因此，元代的维则在《狮子林即景》中说：“人道我居城市里，我疑身在万山中。”

同样，明代嘉靖年间的袁祖庚在苏州阊门内筑园建醉颖堂，即现在的艺圃，它的门楣为“城市山林”，一时之间名流雅士觞咏其中。这“城市山林”也就成了中国园林的代名词。到了清初，当时的艺圃也还是“幽栖绝似野人家”。而现在我们到艺圃去，还可以看到，在它的西南处有个园中园，叫“浴鸥园”。鸥是一种水鸟，善于飞翔，主食鱼类、昆虫及多种水生动物。鸥浮游于江海，随波上下，有悠闲之致，故又名“闲客”。《列子》中记载有人与群鸥相嬉的传说。因此，古人常以“鸥盟”或“盟鸥”来隐喻退居林泉，如辛弃疾的“富贵非吾事，归与白鸥盟”。而鸟之飞上飞下谓之“浴”，所以“浴鸥”有悠闲自在的意思。“邻虽近俗，门掩无哗……足征市隐，犹胜巢居。”园林虽然邻近俗世，但关了园门就能隔绝喧哗……这足以证明在城市中是可以隐居的，远胜于遁迹山林隐居的生活。

辛弃疾在《贺新郎》中写道：“我看青山多妩媚，料青山见我应如是。情与貌，略相似。”青山和人有着一样的神态和情感，寄情山水，或超然世外，或慰藉心灵，也是中国文人逃避现实的不二法门。

艺圃浴鸥园