

扬州与苏州园林一二谈

刘梦玲

安庆师范大学人文学院 安徽安庆

【摘要】世界上的园林分为三个系统——欧洲园林、西亚园林和中国园林，我国的园林在世界园林史上独树一帜，地位非凡。我国地大物博，南北方的园林建筑工艺也是各不相同的，中国四大名园（The Four Most famous gardens of China）被公认为是中国最优秀最具代表性的园林建筑，它们分别是北京颐和园、河北避暑山庄、江苏拙政园以及江苏留园。其中颐和园和避暑山庄在中国都是赫赫有名的园林艺术，今天我想探讨一下占据中国四大名园半壁江山的园林即江苏的园林艺术——以扬州园林与苏州园林举例对比。

【关键词】扬州园林；苏州园林；现代规划

Discussion of Yangzhou Gardens and Suzhou Gardens

Mengling Liu

College of Humanities, Anqing Normal University

【Abstract】 The gardens in the world are divided into three systems - European gardens, West Asian gardens and Chinese gardens, and the gardens in China are unique and extraordinary in the history of gardens in the world. The Four Most famous gardens of China (The Four Most famous gardens of China) are recognized as the best and most representative garden architecture in China, which are the Summer Palace in Beijing, the Summer Palace in Hebei, the Humble Administrator's Garden in Jiangsu and the Liuyuan Garden in Jiangsu. Today I would like to discuss the garden art of Jiangsu, the garden that occupies half of the four famous gardens in China - taking the Yangzhou garden and the Suzhou garden as examples for comparison.

【Keywords】 Yangzhou gardens; Suzhou gardens; Modern planning

为什么要选择扬州与苏州呢？首先，扬州是江北秦淮文化的代表，苏州是江南吴文化的代表；其次，扬州与苏州在景观特色上的雷同同样具有园林艺术；第三，这两座城市都是具有两千多年历史的文化名城；第四，如果说省会城市是独当一面的将军的话，那么扬州和苏州无疑是谦居其后的温婉女子，所以说，苏州和扬州有很大的联系与差异。综上，我觉得同以园林为城市特色的苏州和扬州很有研究的价值。

古代许多著名诗人曾经在扬州留下脍炙人口的诗篇，比如李白在《送孟浩然之广陵》中对孟浩然的依依不舍：故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。再比如皮日休在《汴河怀古二首》中吟叹的那句：万搜龙舸绿丝间，载到扬州尽不还。同样，也有不少诗人在苏州留下家喻户晓的名句，张继在《枫桥

夜泊》中咏叹的那句：姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。杜牧在《渡吴江》中描绘的那句：堠馆人稀夜更长，姑苏城远树苍苍。苏州与扬州虽同为山温水暖之乡，是人文荟萃之所，但因为两地文化上的差异和历史发展，使苏州园林和扬州园林的风格趋近却不趋同。清代刘大观曾评论说：“杭州以湖山胜，苏州以市肆胜，扬州以圃亭胜。三者鼎峙。不可轩轻。”作为江南园林的代表，苏州园林和扬州园林都是中国古代园林文化的巅峰之作，研究二者的具体造园手法，将其差异性进行比较，可以为现代园林设计寻找可供借鉴的“他山之石”^[1]。除此之外，我认为扬州园林与苏州园林在诸多方面都有差异，接下来，我就这两个城市的大体园林结构或者部分园林景观的不同之处作系列阐述。

1 建造时间与园林及主人风格特征

苏州园林最早可追溯至春秋五霸的吴王阖闾的园囿,宋代和清初时期是苏州园林的繁荣建造时期,甚至从西汉至唐代,苏州一直是东南地区的政治、经济、文化中心,有句话说“苏湖熟,天下足”,苏州稳定地发展起来,直到北宋政和年间,苏州被升为“平江府”。苏州园林大多建于我国历史上的宋代至清初时期,这个阶段是我国园林发展的成熟期,园林的内容和形式已经定型,造园艺术与技术均达到了最高水准^[2]。现存的苏州古典园林多建于宋、元、明、清各历史时期,其主人多为贬官、隐退的官吏或崇尚风雅、无心爵禄的吴中名士。“退隐”成为苏州园林的基本文化内涵^[3]修身养性的场所,苏州有着“绿浪东西南北水,红栏三百九十桥”、“白墙灰瓦池中绿,墨柱彤门花草青”等评价,苏州地区水系发达,河湖纵横,因水造园,盛产太湖石,适合设计精致且秀丽的假山,整个构造和谐舒适,令人明眸亮眼。苏州园林宛如江南女子,柔和、淡雅、不争不抢,具有小家碧玉的温婉品质。以网师园的历代园主为例,宋代的史正志是扬州人,绍兴进士,认为三国六朝局势与今日不同,后受排挤,1174年归隐姑苏;清代宋宗元,江苏苏州人,历直隶成安、良乡知县,在旧居修建网师园,后辞官归家;清代后期乃至民国时期的李鸿裔、达桂、何亚农等人多少有退隐之心,历代园主的隐逸之心,这或许也是网师园能够保存至今的原因吧。在中国古典园林中,无论南北方都不乏精品。但论其精致之美与所蕴含的文化厚度,苏州古典园林当为其中翘楚,也是中国古典园林的典型代表作品,因此要真正欣赏到苏州园林艺术的美妙,欣赏者必须具备一定的古典文学素养^[4]。苏州园林多秀气,无奢靡华贵之气。

扬州园林地处大运河和长江交汇的江淮地区,北有皇家园林可借,南有江南私家园林可鉴,使得扬州园林集“南秀北雄”之美于一身,自成一派风格。^[1]且扬州园林的建造时间刚好是封建社会即将解体的过渡句点,譬如位于扬州广陵区东北隅,盐阜东路10号的个园,个园是清代嘉庆年间两淮盐业总商黄至筠的园囿,众所周知,盐商经济富足,在社会上是有头有脸的人物,地位和评价很高,所以基本他们与隐士的高洁形象是有出入的;再比如扬州城内的寄啸山庄——何园,是由清代何芷舠在双槐园旧址上改建的,他是清代光绪年间任湖北汉黄道台、江汉关监督,也曾任清政府驻法国公使,1883年,

也就是他49岁的时候,辞掉汉黄道台官职,来到扬州,在吴氏那里购得片石山房,花了13年时间建造何园,当时的名字其实是叫“寄啸山庄”,来源是陶渊明的“倚南窗以寄傲”和“登东皋以舒啸”,很多人猜测此举是厌倦官场黑暗复杂,想学陶渊明归隐,但是我认为不然,他也许是觉得做官没意思了,而且在腐败黑暗的晚清也没能力做好官,对他来说,经商更有前途,富足的生活和广阔的人脉给了他经商的资本。研究过古代近代归隐田园的学者,多认为选择隐身于安逸的园林间的人,是在朝廷受到不公的待遇或者不能实现自己的抱负,在物欲横流的社会,坚守自我,才选择归隐田园,做真正的自己。但是扬州园林的主人多是假借园囿来炫耀身价地位,园林与宅院多华丽,浓墨重彩,扬州园林正像王世稹描述的那样“富家巨室,亭馆鳞次,金碧辉煌。”园子一向是园主炫耀地位、抬高身价的工具,清代文人张云章曾写道:“今世无事不以侈靡相尚,巨室贵家,尤增治园池景观。”扬州园林多聚集,追求愉悦世俗,竞相争艳,更加具有市井气息。

有着扬州才子之称的江志鑫先生也曾说过,苏州大体园林建于园林史上定型后的成熟时期,建造技术和艺术水平都已达到极佳水平。而扬州的园林多建于清代中后期,在我看来,清代康乾盛世,扬州园林无论从数量上还是质量上,都要比苏州园林更胜一筹^[5]。更加直观的体验是色彩,苏州园林以黑白灰为主的基调,像是出仕的园林,而扬州园林色彩艳丽,金碧辉煌,有些地方比如何园主人及其女儿的房间还设计了西式壁炉、欧式田园风的窗帘以及留声机,院落里中西合璧的设计理念比比皆是,像是入仕的园林。

2 造园手法

中国自古以来对园林的意境体验是“虽由人作,宛自天开”,好的园林艺术可以运用游赏者的心理活动规律和社会文化积淀,促使他们触景生情,正所谓“会心处不必在远,翳然林水,便有濠濮间想”,园林艺术不像高楼大厦,一个是以自然山水为主体,一个是以建筑为主体,一个崇尚自然,一个追求实用。

宋代诗人王镒有诗云“水随山路转,溪晴踏软沙”,高中的时候地理老师说的因地制宜、因势利导就是这个意思。扬州市交通局门前标语“江淮之

水，润泽于民”，扬州处于江淮地区，水面较大，水本应构成主要景观，例如瘦西湖有百余亩的水面，园林依水而建，就近取材便是绝佳的自然馈赠，但是扬州园林主人却喜爱旱地开园，也许是因为园主没有那种偏爱山水的隐士心境，故热衷大开大合的风格，颇有北方园林的建造特点。走进何园，一进门就能看到飞跨在池水之上建造的亭子和假山，这种逆自然而建的园林风格与苏州园林有很大区别。

苏州园林中的建筑多为传统庭院式。如在留园中，全园建筑布局结构严谨，凭借处理得当的建筑空间而居苏州园林之冠：东部厅堂轩敞宏丽，重楼叠阁；中部以山池为中心，风景清幽明净；西部是天然枫林，景色清秀；北部则是田园风景。四个部分建筑空间虚实相间、疏密有致。此外，苏州园林常将环绕水池一周的回游路线作为游动观赏线，全部风景画面串连成连续展开的长卷，是其特有的空间布局设计手法^[1]。自古就有诗文兴情以造园的说法，苏州园林的风格与古代文学有着息息相关的联系，苏州园林提倡和谐自然，因地制宜，建筑与自然融为一体，无处不表现了苏州园林园主的归隐心境和审美倾向。中国古典园林特别强调虚实相生，旨在通过建筑景观的布局、位置、大小等，创造一个实中有虚，虚中有实的审美境界。以苏州环秀山庄的平面图为例不难发现，中国古典园林的平面构造就如山水画一般，建筑乃笔墨之处，其余的空白部份则是无笔墨之处。山脚临近池边，水面盖过山脚，整个构图与古代山水画有几分相似，仿佛将古代山水画还原到现实生活中^[6]。苏州山水园没有均衡对称的格局，没有典雅庄重的庙堂气息，而是以大自然为摹本，灵活多变，不拘一格。它是自然式的“城市山林”，它追求的是自然景物的天然状态。建筑物融于山池花木之中，建筑已自然、园林化了。湖石、树木、流水等都渗入建筑物之中。园内建筑因地制宜，随高就低，向自然敞开。整个园林布局呈现不规则性，力求处处符合自然的天然规律。著名的建筑学家梁思成先生曾说过这样一段话：“如优游悠闲处之庭院建筑，则常一反对称之隆重，出之以自由随意之变化。布置取高低曲折之趣，间以池沼花木，接近自然，而入诗画之境。”苏州园林便是它的最好表征，也与扬州园林的设计理念大有不同，各有各的风致与味道^[7]。

3 园林的现代规划

人类社会是自然界发展到一定阶段的产物，人类的生存和发展也离不开自然界，而自然界是客观存在的，那些试图奴役自然、征服自然的观点和行为都是不可取的。当今的园林规划应当借鉴和发展传统园林的经验，在遵循生态学原理的基础上，建设符合生态学的科学的多层次、多结构、多功能的园林景观，建立一种人、植物、动物、建筑等和谐共处的秩序，实现科学发展，形成稳定的多功能的生态系统，为人类造福，为城市添绿^[8]。中国道家哲学思想有个说法：小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝。其实很多时候，我们认为的隐士都是逃离世俗，回到偏远的田园，但是道家思想启发我们，看破红尘回到山林的只是形式上的隐，真正心中无一物的是能排除一切干扰的市中隐士。查找史料可以得知，苏州园林大多是真隐士的园圃，建造在市井之中，大大小小一百多处，虽然是闹市，但园子往往潜居深巷，强调意蕴中见深意。近二十余年来，苏州对古典园林的保护工作，应该说是做出了不少成绩的，名园得到专门的拨款和维护，还整修了一些被破坏的园林。但是，由于对园林艺术规律的园林文物特质的不了解，一些维修工作反而造成了破坏性的后果，而这种后果又是一般游园者很难一下辨别出来的。这可以说是苏州园林保护的最大隐患。避免人为破坏现象出现，以人为本，建立健全管理体系，加强园林遗产的宣传保护，从而提升园林保护的实效性^[9]。这与最初的园主因地制宜的建园初衷是有出入的，但是时过境迁，苏州园林的未来发展规划与走向何去何从，则需要苏州有关部门谋划和保护。

扬州园林喜好聚集成群，瘦西湖沿岸大小园林鳞次栉比，星罗棋布，这是因为历代园主大多追求纵情声色的艳娱绮靡生活。纵使扬州园林分布在市区的大小各处，但是扬州对园林的现代规划却没有被现代化所同化，尽可能地保留其原本的面貌，游览的游客漫步园林之中，体验美丽的景色，可赏、可游、可居的现代都市中出淤泥而不染的扬州园林，激起游赏者的强烈的艺术感受力。站在栖灵塔最高层远眺，扑面而来的是清新的微风，放眼望去是盈盈的绿意，在过去的很长一段时间里，人们对发达城市的印象通常是通过高楼体现的，夜晚久亮不灭的霓虹灯，抬头望不到天的高楼大厦，但是扬州主城区严格限高，甚至所有电线都在地下，空中看不

到一根电线。为了保留古城韵味，瘦西湖及其周围天际线二十多年不变，在瘦西湖，时间仿佛是停止的，很多年前拍的照片，现在站在同样位置，景色几乎没变，通过查找资料，从上世纪九十年代开始，在扬州园林及瘦西湖景区周围建高楼，都要按照设计高度放气球，如果在瘦西湖能看到，高楼就要低头让景。这成为扬州古城保护的典型范例，对于扬州园林的保护也是同样成为扬州重要的文化体现。

对扬州与苏州园林进行比较，并不是探讨谁更美或者更具有价值，而是想在学习研究古典园林的基础上，给予现代建筑和园林艺术值得借鉴的内容，所谓“他山之石，可以攻玉”，在保存传统文化的前提下，更大程度地发展和促进现代园林的转化问题，园林不仅仅是观赏性的园林，更是整个城市乃至整个国家整个世界的文化遗产，是具有独特价值的社会资源。保护我们的园林，注重对园林遗产的保养，园林再开发注意城市规划合理配置，防止过度商业化、现代化，保护园林应当是国家和每个公民应尽的义务。

参考文献

- [1] 赵理理, 过伟敏. 苏州园林和扬州园林的比较研究[J]. 现代园艺, 2013(19):3.
- [2] 康丹东, 钟珂. 苏州与扬州园林造园艺术手法的差异性分析[J]. 大众文艺: 学术版, 2013(8):2.
- [3] 费愉庆. 苏州园林藏书家的人文价值和历史贡献[J]. 图书馆学刊, 2009, 31(11):3.
- [4] 袁美勤, 俞剑钊, 陈迪辉. 文学素养--解读苏州古典园林的钥匙[J]. 苏州市职业大学学报, 2005.
- [5] 江志鑫. 小议扬州园林与苏州园林[J]. 城乡建设, 2000 (4):2.
- [6] 钱瑶, 李元媛. 中国传统山水画在苏州园林假山艺术中的运用——以环秀山庄为例[J]. 美术教育研究, 2019(18):3.
- [7] 卢立平. 浅谈中国传统文化里的建筑与哲学[J]. 山西建筑, 2005, 31(18):41-43.
- [8] 朱喜平. 论园林植物景观建设的科学性发展[J]. 福建质量管理, 2015(8).
- [9] 王松. 苏州园林遗产旅游与价值保护[J]. 美与时代:城市, 2020.

收稿日期: 2022年3月18日

出刊日期: 2022年6月1日

引用本文: 刘梦玲, 扬州与苏州园林一二谈[J]. 文化和旅游研究, 2022, 1(2): 8-11.

DOI: 10.12208/j.jctr.20220009

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS