

从文徵明《拙政园三十一景图》

看拙政园设计风格的演变¹

杨 浩

【摘要】：如今的拙政园主要保留了清代王永宁、张履谦时期的样貌，其特点是封闭拥挤、追求繁缛、程式规整。但是明代的拙政园却并非如此，明代文徵明创作的《拙政园三十一景图》较为真实地反应了当时拙政园的面貌。明代拙政园宽广开阔、崇尚简单、自然随性，与清代的拙政园十分不同。从明代到清代，审美趣味、社会环境等都发生了变化，这些因素共同造成了现在拙政园的面貌。

【关键词】：拙政园；《拙政园三十一景图》；设计风格

【中图分类号】：J59

【文献标识码】：A

【文章编号】：1008-0139（2018）1-0120-6

明代园林艺术的流行，使得众多文人画家开始将绘画的对象从丘壑山林转移到私家园林上，例如杜琼的《南村别墅图》和沈周的《东庄图》。文徵明曾多次对拙政园绘制园图，第一次是正德八年，嘉靖七年又绘《为槐雨先生作园图》，嘉靖十二年绘《拙政园三十一景图》册，嘉靖三十年绘《拙政园十二景图》册，此外还有一幅纪年不详的《拙政名园图》^[1]，其中最重要的便是《拙政园三十一景图》。此为文徵明应王献臣之邀所作，作品絹本设色，共三十一开，每开各为拙政园一景点，对页均有文徵明用正草隶篆为之题写的小序。清代书法家钱泳为此题名“衡山先生三绝册”，谓诗、书、画三绝之佳作。文徵明所作《拙政园三十一景图》并未以写实的手法来描绘实景，存在一定误差。但对于考察明代拙政园面貌有着重要意义，能一窥拙政园最初之貌。至于清代拙政园面貌基本可从如今的拙政园看到端倪，两相对照可得出两朝拙政园设计风格上的演变过程。

一、从宽广开阔到封闭拥挤

从明代到清代，拙政园在空间上由原来的“宽广开阔”变的“封闭拥挤”。

王献臣在建园时觉得园址面积不够，曾侵占旁边的大弘寺扩充园林。“其邻为大横（弘）寺，御史移去佛像，赶逐僧徒而有之。”^[2]在《王氏拙政园记》中提到“美竹千挺”，“柑橘数十本”，“江梅白株”，“果林弥望”，“望若湖泊”，这些均在一定程度上说明了当时的拙政园十分开阔。“至是，水折而北，混漾渺弥，望若湖泊，夹岸皆佳木，其西多柳，日柳噢。……池上美竹千挺，可以追凉，中为亭，日净深。”^[3]此为文徵明当时所描述的拙政园西园景象。从西园南边一直往北，先是望若湖波的水面，接着是一段深远的路，最后还有水池与竹林，但是凭现在拙政园西园南北一百多米的距离，似乎很难容下这么广阔的景色。虽不排除文徵明会有夸大之词，但结合上述参考文献仍然可以推断出拙政园当时的范围之广。

从《拙政园三十一景图》中，也可以直接明了地感受到园子的广袤无垠。如：第十二开的水华池，水面占据了大部分位置，整个池面一望无际，近处的凉亭与彼岸的树木有“咫尺千里”之感；第十开的意远台（图1），构图同样是“一江两岸”，其辽阔感丝毫不亚于水华池；第二十九开的瑶圃，景色虽被大雾掩盖，但是从人物与山脚的对比可以看出园林当时的广袤。除此之外，在园中景与景之间的距离相对较远，其间比较空旷（由于园子面积大，园内建筑少），这会使人人在观看景点时更具空间感

¹【基金项目】：中国博士后科学基金第61批面上资助项目（项目编号：2017M611080）阶段性成果。

【作者简介】：杨浩，郑州升达经贸管理学院艺术系副教授，河南郑州 451191。

和意境。整个园子周边有类似于凹凸状的围墙，但并不影响园子的开阔性，反而成为景点之后的一道装饰。如《拙政园三十一景图》的第一开，在若墅堂的后面是围墙，但是围墙很巧妙的融入背景之中，并不给人一种压抑封闭之感。

图1 拙政园三十一景图之第十景“意远台”，现藏于苏州博物馆

（图片来源：苏州博物馆官网 <http://www.szmuseum.com/>）

清朝前期虽园主屡有变动，但园子基本上未有改动，只是稍加修葺，大体保持拙政园的旧貌。从康熙年间吴三桂女婿王永宁开始，拙政园逐渐发生变化，以至形成现在我们所看到的拙政园。也正是从这个时候开始，拙政园从明代开阔的野居环境慢慢演变成“壶中天地”。之所以称为“壶中天地”，是因为清代拙政园的围墙在原有基础上增建得高而厚，这种宣誓领地性质的思想与明代那种“编竹为扉”的心态是截然不同的。如此一来，拙政园几乎与外界相隔绝，唯一值得欣慰的是对北塔寺的巧妙借景，但这也难以弥补整体的缺憾。也正因如此，清代拙政园与明代那种“围墙隐约于萝间，架屋蜿蜒于木末”^[4]的程式渐行渐远，变得相对封闭。到了光绪三年，拙政园被张履谦接手，这时拙政园面积已经大大缩小，只有 1.2 公顷^[5]，而且园内“点景贪多，便少韵致”^[6]，更显得拙政园封闭拥挤。

二、从崇尚简单到追求繁缛

明代工艺、家具等设计上都呈现简约的特征，而清代则呈现出繁缛的特征，这些时代特征也在园林设计方面有所体现。明代的园林崇尚简单，简既指园内的建筑数量精简，也指建筑的造型简洁，用材简单。

“凡为堂一，楼一，为亭六。”^[7]当时园内只建造了若墅堂和梦影楼，附加亭台楼阁些许。对如此广阔的拙政园来说，其建筑数量算得上是精简到了极致。

从《拙政园三十一景图》中可以看出建筑的建造是崇尚简单的，建筑是以最少材料来完成建造为宜，无繁缛的装饰。例如：第一开的若墅堂（图2），直接由一正堂和两侧房构成，结构间接明了，建筑没有多余的修饰，朴实无华；第三开的繁香坞，不单单是建筑结构简洁，室内的陈设也就两张圆机而已；而第十三开的深净亭更是简洁的不能再简，仅仅只是四根支柱支撑着顶上的草棚。除了造型简洁，在用材上也是简单的，通过拙政园一系列图册和明代人当时所追求的自然之趣可以推断：明代时期的拙政园在建筑的取材上，大部分应该是就地取材直接建造。

图2 拙政园三十一景图之第一景“若别墅堂”，现藏于苏州博物馆

（图片来源：苏州博物馆官网 <http://www.szmuseum.com/>）

清代拙政园与明代拙政园最明显的区别就体现在建筑上，其庭院建筑不仅样式和数量繁多，而且结构繁缛。王永宁得拙政园后，“凡长林修竹，陂塘隄坡，层楼复隔，雕坪曲圯，极崇閼廌曼之胜。”^[8]园中楠木厅最为宏丽，“皆楠木所购，四面虚栏洞福，轩敞高辟，中柱百余，柱各有础，凤础纵横契量，通约三尺，而高奇人肾。墨石如鉴，雕镂之巧，龙盘凤转，锦卉错杂，询之皆故秦晋楚豫诸王府物，而车徒辇载，所费不亿。不足者则复取具区石，购工模仿以补之。”上述可以看出当时拙政园是追求富贵繁缛的，与明代时期的“山林雅致”截然不如。王永宁之后，张履谦接手拙政园，在其原有基础上继续大加修葺，又新建了三十六鸳鸯馆、十八曼陀罗花馆，使得拙政园的精致繁缛在清代达到了顶峰。其主要体现在以下几个方面：

1、建筑形状。相对于明代拙政园的建筑形状，清代拙政园更加丰富：正方形有绿漪亭、倒影楼、嘉实亭等；长方形有兰雪堂、远香堂、放眼亭、芙蓉榭等；六角形有待霜亭、宜两亭、荷风四面亭；扇形有与谁同坐轩；曲折形有小飞虹、复廊等；组合形有香洲、三十六鸳鸯馆、十八曼陀罗花馆。在建筑数量方面，园内厅堂、亭、榭、廊等建筑数量有了明显的增加，中部园区的建筑密度高达 16.3%。

2、建筑布局。明代拙政园的建筑以单体为主，到了清代，建筑出现了群体组合的形式。如“园中园”的形式和庭院空间的变异，例如小沧浪，在《拙政园三十一景图》中仅为一座小亭，到了八旗奉直会馆时期，演变成了一组水院，由小飞虹、小沧浪、得真亭、听松风处、志清意远等建筑围合而成。

3、建筑装饰。清代的拙政园显得繁缛华丽，常用各类铜件、硬木、金箔、蚌壳、玉石、油漆、纸张、瓷器、琉璃等来美化建筑物。在门窗图案上，套叠式已经成为许多门窗棂格的主流样式，如八方套六方式、十字海棠式、套龟背锦式等。此样式为两种图案相叠加，十分繁缛复杂。

4、园林门窗。门窗方面，相对于明代增添了更多的样式，且多为修饰之用。门的类型大致分为：园林大门、隔扇门、洞门、垂花门。窗分为：景窗、支摘窗、漏窗、什锦窗、假窗、隔扇窗等。门窗除实用功能外，更是促进园林内外空间的交流渗透。

三、从自然随性到程式规整

明代拙政园最大的特点就是建筑与自然的高度融合，园林始终追寻着就地取材、因地制宜的原则，以自然而然为最高追求。

《曝画记余》中对文徵明正德八年所作《拙政园图》写到：“右下角土坡上垂柳密排，一湾流水其前……由右而左，碧山作三四起伏。山后重重叠叠，尽是远峰，不可计数。”^[10]此段文字所述为园初的样貌，可以看出整个园林类似于处在一种自然的原始状态，与周围自然景观相得益彰。其主要特征包括一下几个方面：

1、建造环境。“居多隙地，有积水亘其中，稍加浚治。环以林木。”^[11]“地可池则池之，取土于池，积而成高，可山则山之。”^[12]不管是山、水还是房屋，全部依照建园前的原始地理环境来安排，水多的地方，将其继续开垦成池水，而开垦时挖出的土堆直接堆成假山。这样不仅能够节省材料、人力，而且符合原本的自然环境。

2、园林植被。园内载种植被众多，在植物选种方面，主要以观赏植物和经济形植物为主，如松、槐、柳、海棠、荷花、梅、竹等，以至于众多建筑的名称都是因植被而命名，如“芙蓉隈”、“竹涧”、“蔷薇径”等。在园中部旧大门内庭院，仍然生长着文徵明当年手植的紫藤，至今已逾 400 年，紫藤在当时寓意着文人士大夫的高雅，这也从一定程度上反映出植被在当时对于园主品格修饰的重要性。

3、建筑材料。在建筑材料上，园子同样也追求着淳朴自然。“门临委巷，不容旋马，编竹为扉，质任自然。”^[13]以自然的材料直接来装饰建筑，反映出了当时拙政园建筑的整体样貌特征。在《拙政园三十一景图》中也同样可以看到这样的特点，如第一开的若野堂、第二十开的得真亭、第二十九开的瑶圃，建筑周围的护栏都是竹质的；第五开的小飞虹，其材质是木质的。

4、假山水岸。园中水岸和假山多为土石相错，从大环境来看，园林感觉会更显淳朴自然。

在《拙政园三十一景图》中可观察到文徵明描绘的三十一个景点周边的山石基本上都是土石相错的。从第二十六开的尔耳轩（图 3），二十七开的芭蕉槛可以看出文徵明有画太湖石这类筑石山的能力，因此可以排除他将石块与土块混为一体的猜想。到了清代，石料的滥用导致园林天然野趣大打折扣，近代学者陈从周为此提到，如今拙政园水岸竟无寸土可见，皆是石块，就像是一张镶满金牙的口，颇有讽刺意味^[14]。

图 3 拙政园三十一景图之第二十六景“尔耳轩”，现藏于苏州博物馆

（图片来源：苏州博物馆官网 <http://www.szmuseum.com/>）

综上所述，明代的拙政园遵循着“自成天然之趣，不烦人事之工”^[15]的理念，将人工因素尽可能的降到最低，从而最大限度的保留了原始自然风光。

清代的造园技术日趋精湛，手法也愈发丰富，对园林景观的完善起到了促进作用，但同时也造成了程式化的结果。造园越来越注重理论上追求的审美和意境，追求技法的精湛，这使得园林本身存在的自然美比重大大降低，园林也开始从“艺术品”慢慢沦为“工艺品”。例如清代雍正颁布的工部《工程做法》，其对细节，构件，尺寸，样式等均做了明确的规定，由此大致可推断，清代私家园林的建造同样会产生类似固定的程式。从细节上看，以“曲”为例、明代李渔谈到“故作迂途，以取别致”^[16]，清代钱溪梅提及“造园如诗文，必使曲折有法”^[17]等，这些都说明“曲”在中国古典园林中的重要性，凡造园必有曲意在其中。但是，清代拙政园将“曲”当作一种程式，不管是石桥（图4）还是石径，通通避直就曲，这种刻意使得园中曲意大打折扣，也失去了那种自然的韵味。李渔虽认同“曲”的别致，但在“故作迂途，以取别致”之前还有一句“径莫便於捷，而又莫妙於迂。”他认为园中小径若为观赏之用可适当做曲，若只为行走当以捷径为妙。清代造园将“曲”过分用于园林之中，使其成为了一种程式化的教条。

图4 曲桥

总的来说，清代拙政园在技法上较明代有所提升，建筑样式、结构等在一定程度上均有所丰富，不再单调而显饱满。但也由于技法的成熟，园林开始出现了很多程式化的教条，建园以技艺的精湛、材料的稀缺为妙，忽视了园林本身存在的自然美，使得清代拙政园整体而言更显“人工气息”。

四、造成明清两朝拙政园设计风格差异的原因

从上文中的分析大致可以看出，明清两朝拙政园的设计风格有三大差异：宽广开阔与封闭拥挤；崇尚简单与追求繁缛；自然随性与程式规整。形成这三大差异形成的原因主要是审美趣味、人口数量、经济条件等多个方面。

审美趣味是决定明清园林差异的最重要因素，也是最本质的原因，它不仅作用于园林艺术，也同样作用于其它的领域，如绘画、工艺、雕塑等。明代的整体思想是开放的、大气的，而清代是封闭的、娇柔的，这就直接影响了两代的艺术形式。明代造园思想更贴进于道家思想，以“隐”为中心，追求人与自然的和谐，进而达到天人合一的境界。在这种思想的作用下，拙政园以追求天然之趣为主。因此，明代拙政园它是开阔随性，不受约束，简单而自然的。清代造园思想则更近于儒家思想，以“仕”为中心，是循规蹈矩的，追求极致的，它主要以人为主。在清代思想的驱动下，拙政园变得封闭、繁缛华丽而又程式规整。当然时代审美主要反映在了园主人身上。与明代拙政园样貌形成最为密切的是王献臣，与清代拙政园样貌最为密切的是王永宁、张履谦。王献臣在《拙政园图咏跋》中曾自叹“罢官归……屏气养拙几三十年，树木拱抱，曾孙戏前，献臣亦老矣。”也正是由于他的此种心境，将园取名为拙政园，取“拙者之为政”之意。因此，明代拙政园必然是符合王献臣心境的一种平淡自然之境，是宁古勿时的，宁朴勿巧的，宁俭勿俗的。而王永宁是吴三桂的女婿，张履谦为光绪年间的秀才，他们有身份，有地位，有家产，且都好戏曲，常叫友人来园一同观戏。因此，王永宁、张履谦不会追随王献臣的那种出世精神，他们会将更多

的精力放在如何将园林修建得更精致，更显地位上。拙政园的功能从明代到清代也发生了变化，园子逐渐成为园主娱乐休闲、显示地位的场所。明清两代拙政园主人的政治背景不同，遭遇不同，以至于他们的建园想法不同，最终导致了明清拙政园的差异。

据历史资料统计，十四世纪末（明代）中国人口约 7000 万左右，到了 1851 年（清代）人口达到了 4 亿 3000 万，增加了 5 倍多。因此，清代的人口密度远远大于明代。这就直接造成了人均占地面积的减少，清代拙政园面积的减少也自然在情理之中。园主需要在园内建造更多的房舍建筑，因而清代拙政园内部建筑密度相对于明代会更大，再加上高而后的围墙，清代拙政园显得相对封闭和压抑。

虽然清政府实施闭关锁国的政策，但是不能否认在鸦片战争之前，清代的整体经济依然是空前繁荣的。经济的发展一方面促使着技术的精湛，形式的丰富。同样因为经济的发展，明代中后期出现的资本主义萌芽在清代逐渐发展成资产阶级性质的团体，这也使得他们更加注重个人的财产和隐私，而苏州当时的园林主大多属于此类团体。故而，清代局而厚的砖制围墙出现与其存在着一定的联系，园林也因此变得封闭，成了园主的“壶中天地”。

五、结 论

从明正德四年建园到清末，拙政园屡易其主，园林样貌也在不断发生变化。因此，在研究拙政园的造园风格、园林特点时应格外注意时间顺序，若以当今的园林样貌来研究建园时的手法和特点，实则大错特错。透过文献和文徵明《拙政园三十一景图》，可以发现两朝拙政园存在宽广开阔与封闭拥挤、崇尚简单与追求繁缛、自然随性与程式规整三大差异。这种设计风格的演变是由审美趣味、社会经济多个方面造成的。两种设计风格没有优劣高下之分，都是当时艺术风尚和时代风貌的体现。

[参考文献]:

[1]高居翰. 不朽的林泉[M]. 三联书店, 2012. 170.

[2]徐数丕. 识小录[M]. 岳麓书社, 2011. 174.

[3][7][11]文徵明. 王氏拙政园记[A]. 苏州市地方志编撰委员会办公室. 拙政园志稿[C]. 1986. 108, 110, 107.

[4][15]计 成. 园 冶[M]. 山东画报出版社, 2003. 37, 47.

[5]唐 莹. 浅析王氏拙政园[D]. 北京林业大学硕士学位论文, 2010. 7.

[6][14]陈从周. 园林谈丛[M]. 上海人民出版社, 2008. 52, 36.

[8]毛奇龄. 西河合集. 卷二十三笺[M]. 清文渊阁四库全书本. 148.

[9]邓之诚. 骨董琐记[M]. 中华书局, 2008. 604.

[10]魏嘉瑰. 苏州古典园林史[M]. 三联书店, 2009. 223.

[12][13]王心一. 归田园居[A]. 苏州市地方志编撰委员会办公室. 拙政园志稿[C]. 1986. 56, 57.

[16]李 渔. 闲情偶寄[M]. 中华书局, 2007. 198.

[17]钱溪梅. 履园丛话[M]. 陕西人民出版社, 1998. 545.