

苏州耦园黄石假山景观营造研究

A Study on the Creation of Landscapes Featuring Yellow Stone Rockeries in the Suzhou Couple's Garden

崔陇鹏 魏思聪*
CUI Longpeng WEI Sicong*

(西安建筑科技大学建筑学院, 西安 710055)
(Faculty of Architecture, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an, Shaanxi, China, 710055)

文章编号: 1000-0283(2025)07-0089-06
DOI: 10. 12193 /j. laing. 2025. 07. 0089. 010
中图分类号: TU986
文献标志码: A
收稿日期: 2024-12-07
修回日期: 2025-02-08

摘要

苏州耦园是保留了清初黄石假山遗构, 并在清晚期由湖州沈秉成扩建而成的园林。为深入探讨苏州耦园东园的黄石假山景观营造, 揭示其独特的造园艺术和空间布局, 从黄石假山遗构入手, 借助耦园东园的平面、立面、剖面、现状图及相关文献, 挖掘黄石假山与巨嶂式山水之间的深层联系, 剖析其“一山四面”的山景园布局、“山踞池畔”的山水景观格局、“以少胜多”的山景空间特征, 以及高度线性化的建筑格局。有助于进一步探明明清园林“画意”叠山及假山景观营造的特点, 为现代园林的假山景观营造和研究提供历史借鉴和理论意义。

关键词

耦园; 黄石假山; 景观营造; “巨嶂式”山水

Abstract

The Suzhou Couple's Garden is a garden that retains the remains of the early Qing Dynasty yellow stone rockery and was extended by Shen Bingcheng of Huzhou in the late Qing Dynasty. The purpose of this paper is to discuss in detail the landscape design of the Yellow Stone Rockery in the East Garden of the Suzhou Couple's Garden, revealing its unique horticultural art and spatial layout. The study starts from the yellow stone rockery remains, with the help of the plan, elevation, section, current situation of the East Garden of the Couple's Garden and related documents, excavates the deep connection between yellow stone rockery and “Giant Roach” landscape, and analyses the layout of the landscape garden of “four sides of a mountain”, the landscape pattern of “mountain perched on the side of the pool”, the spatial characteristics of “fewer than many”, and the highly linearized architectural pattern. The study helps to further explore the characteristics of Ming and Qing gardens' “pictorial” mountain and rock landscape design, providing historical references and theoretical significance for the design and study of rock landscapes in modern gardens.

Keywords

Couple's Garden; yellow stone rockery; landscape creation; “Giant Roach” landscape

崔陇鹏

1982年生/男/甘肃定西人/博士/教授/
研究方向为传统建筑与园林

魏思聪

1999年生/女/山西长治人/在读硕士研究生/
研究方向为传统建筑与园林

*通信作者 (Author for correspondence)
E-mail: 2408940406@qq.com

中国山石文化审美源远流长, 从原始时期对山水的崇拜到山水审美命题的提出, 再到隐逸思想的形成与发展, 山石文化始终与文人理想紧密相连。这一文化底蕴为园林文化发展提供了丰富内涵, 也为假山营造奠定了基础。园林假山营造实践从最初单纯摹临大自然山体; 到魏晋时期受山水画的影响, 开始有意识地模仿自然、走向写意; 至唐宋时期, 写意手法广为流行, 叠山也依形造势; 再到明

末清初, 多种风格竞相呈现, 倡导回归自然、削减人工雕琢痕迹。在山石文化滋养下, 中国古典园林的掇山置石艺术伴随园林发展达到巅峰, 成为世界园林史上的瑰宝^[1]。

明代著名造园家计成除了自身造园叠山的实践外, 还在《园冶》一书中强调以“画意”为叠山的核心宗旨, 并在理论上给予了明确的阐释, 《园冶》中载: “不佞少以绘名, 性好搜奇, 最喜关仝、荆浩笔意, 每宗之。”^[2]

他试图在造园过程中模仿荆浩、关仝的绘画风格，曹元甫先生对其给予了高度评价，认为计成所造园林如荆浩、关仝的山水画一般，“先生称赞不已，以为荆关之绘也”^[2]。曹元甫《题汪园荆山亭图》中道：“斧开黄石负成山，就水盘溪置险关。借问西京洪谷子，此图何以落人寰。”^[3]前者阐述计成以黄石构筑山水景观，后者则暗示这些景观宛如荆关画作的再现^[4]。高居翰在《山外山》中道：“在晚明绘画此一复杂而有机的现象里，巨嶂山水的勃兴，乃是其中一个很重要的构成元素。”^[5]荆浩与关仝被誉为巨嶂风格的先驱，常以巍峨山体为画面主体，利用树木或人物与山体的大小对比突显自然之雄伟，展现山水磅礴气韵，荆浩的《匡庐图》（图1）、关仝的《山溪待渡图》（图2）、《关山行旅图》（图3）等作品，均呈现雄浑的“全景式”巨嶂山水风貌^[6]。这一山水画坛的趋势，推动了园林中“画意”叠山的流行，可能导致“巨嶂式”掇山在有限空间内的过度微缩化和琐碎化，如豫园湖石南山上部“奇峰矗立，若登虬，若戏马，阁云碍月”^[7]。到了晚明清初，黄石假山的构造与“荆关画意”之间发展出一种激发文人及造园家共同遐想的紧密联系，反映了两者的艺术共鸣，表明当时文人的绘画审美观已深刻地渗透到黄石假山的设计与鉴赏标准中，全面影响了假山的营造技艺及欣赏方式。

中国传统园林在山石文化的发展演变过程中产生并进一步演化，本文选取了江南地区的代表性私家园林——苏州耦园作为研究案例，深入分析其东园假山景观的布局特点。据考证，耦园东园内的黄石大假山可能是清代初期涉园的遗留之物，具有明代建造风格，甚至可能出自晚明叠山大师张南阳之手^[8]。

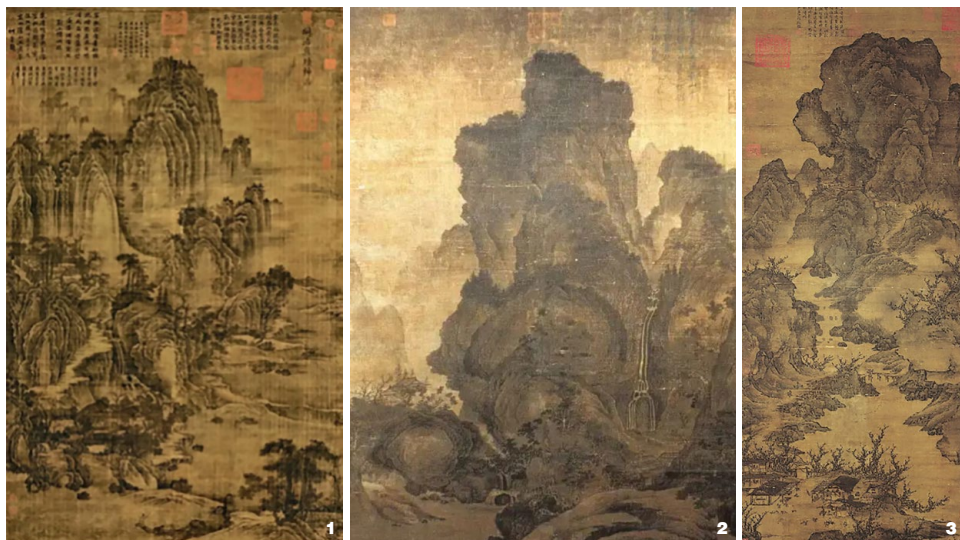

图1 荆浩《匡庐图》
Fig. 1 Jing Hao's Kuanglu Picture

图2 关仝《山溪待渡图》
Fig. 2 Guan Tong's Painting of a Mountain Stream Waiting to be Crossed

图3 关仝《关山行旅图》
Fig. 3 Guan Tong's Guanshan Travelling Scroll

1 苏州耦园东园与其造园家

1.1 “涉园”与“耦园”

“耦园”原名“涉园”，“涉园”由清初雍正年间的保定太守陆锦在归乡后建造，取自陶渊明《归去来辞》“园日涉以成趣”之意，坐落于城东一隅，环境幽静，追求陶渊明的隐逸生活，有意远离闹市避世于此^[9]。清代诗人李果的《涉园杂咏八首》勾勒出“涉园”美景，章华所撰《涉园记》亦对此有所记述，涉园中有“宛虹桥”“浣花井”“觅句廊”“月波台”“红药栏”“芰梁”“笕筍径”“流香榭”八景^[10]。陆锦之后，园渐败落，至道光年间，郭凤梁赁居此园，“雅共名流集咏觞，不嫌陆氏旧庄荒”。涉园中增设“小郁林”“观鱼槛”“吾爱亭”“藤花舫”“浮红漾碧”“数帆楼”“濯缨池”“晴雪轩”“吟窝”“陆宣公墓”“柏重青碑”十一景^[11]。清末，涉园遭战火破坏，仅黄石假山留存，现存于耦园东园内；陆锦与郭凤梁时期的景观，仅留存4处——“吾爱亭”“藤花舫”“宛虹桥”（更名

为“宛虹杠”）、“数帆楼”（更名为“听撙楼”）。清同治十三年，湖州沈秉成购入涉园废址，扩建后更名为“耦园”，“逍遥于城市而外，仿佛乎山水之间”，融合了城市便利与自然之美，成为沈氏夫妇情感与生活的完美场所^[11]。

1.2 黄石假山遗构

耦园黄石假山的堆叠技艺与张南阳在豫园中所建黄石大假山极为相似，手法近乎一致，经国内外专家反复研究，该假山被公认为园林黄石假山杰作。建筑大师贝聿铭先生在参观耦园后，题写“有明遗构”以示赞誉^[12]。据刘敦桢教授考证，此山可能出自叠山大师张南阳之手，他在《苏州古典园林》中，对此山给予了高度评价：“此山不论绝壁、蹬道、峡谷、叠石，手法自然逼真，石块大小相间，有凹有凸，横直斜互相错综，而以横势为主，犹如黄石自然剥裂的纹理，和明嘉靖年间张南阳所叠上海豫园黄石假山几无差别，可能是清初涉园的遗

物……山顶石室为清末所加……”^[13]，但此结论尚待考证。

2 苏州耦园东园的山景空间布局

2.1 以少胜多

在中国古典园林的造园叠山过程中，常采用“以少胜多”的造景技法，追求天然意趣，营造“园在山中”的山水体验及“境生象外”的画意效果。耦园虽地少却精致，布局紧凑而巧妙，以黄石假山为核心，运用“以少胜多”的技法，使有限的园林空间呈现出咫尺山林的效果。假山分为东西两部分，东大西小，东侧假山连通平台、石室，西侧假山至小厅右壁，其间设谷道，东侧邻水池，构成山水环抱的格局，山顶未建亭阁，种植多种花木以增添山林野趣。耦园东园呈内向型布局(图4)，以黄石假山为中心视点，建筑及花木围绕其布局，游览视线多随主体假山和水面展开，而位于东北角和东南角的双照楼和听撺楼兼具内向和外向的布局特点(图5)，营造了近距离观赏甚至进入山体的观山方式，与环境共同构成了“园在山中”的山境。

2.2 “隔池观山”与“山踞池畔”

明清江南园林的营造中往往存在着对“画意”的追求，而园中的主厅堂则通常提供这一重要的观“画”视点。计成在《园冶》中指出了主厅堂的重要性：“凡园圃立基，定厅堂为主。”^[12]故以主厅堂为“视点”，以檐槛装饰为“画框”，视院墙或天空为“幕布”，进而探讨“画意”布景的构图形式。该时期的文人园林中存在“隔池观山”和“山踞池畔”两种山水构图模式亦或者说“画意”布景策略^[14](图6，图7)。

“隔池观山”的构图模式在明末清初的园林中极为流行，厅堂前常设二至三亩或更

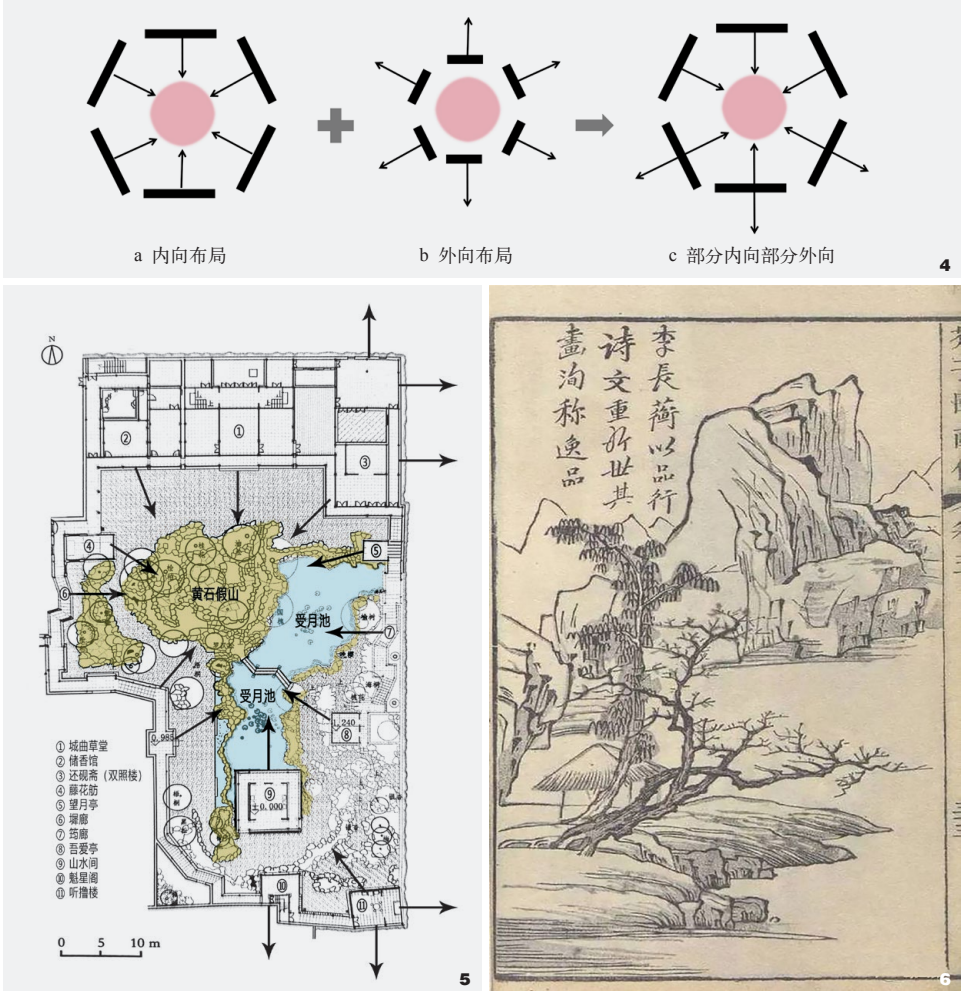

图4 园林布局图解
Fig. 4 Illustration of the garden layout

图5 耦园东园内向为主布局视线分析图
Fig. 5 Sightline analysis of the predominantly inward-facing layout of the Couple's Garden

图6 《芥子园画传》中的“隔池观山”
Fig. 6 “Viewing the Mountain Across the Pond” in the Painting Manual of the Mustard Seed Garden

大的水池，为观赏假山提供了理想视距，苏州艺圃的山池结构便是典型实例(图8)。邵星宇对以念祖堂为核心的清初艺圃进行了想象性复原，重现了“隔池观山”的景观效果，有助于更透彻地理解该“画意”构图模式(图9)。

受园林规模、用地形状的限制，部分园林呈现出“山踞池畔”的构图模式，即主厅堂前，山水各居一侧。寄畅园和耦园的山池结构便是典型实例。乾隆《南巡盛典》中的

寄畅园图展示出张弢改筑后的园林胜景，嘉树堂前呈现出典型的“山踞池畔”布局，更清晰地体现了这一“画意”构图模式(图10)。耦园东园平面布局紧凑，黄石假山东西宽20 m，南北约17 m，东侧水池纵向延伸，南北最长25 m，最宽处不超过10 m^[14]。从城曲草堂看，黄石假山虽居中心位置，但观赏距离不足，东侧水池几乎不可见，难以构成完整的“隔池观山”构图(图11)。为克服限制，耦园提升了建筑高度，城曲草堂采用楼阁形

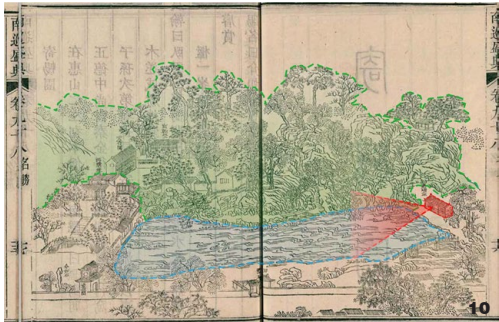
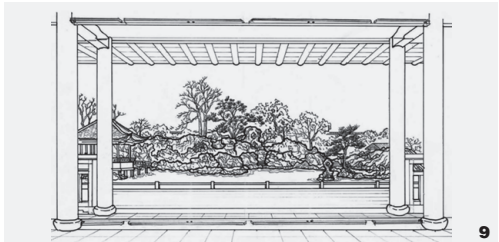
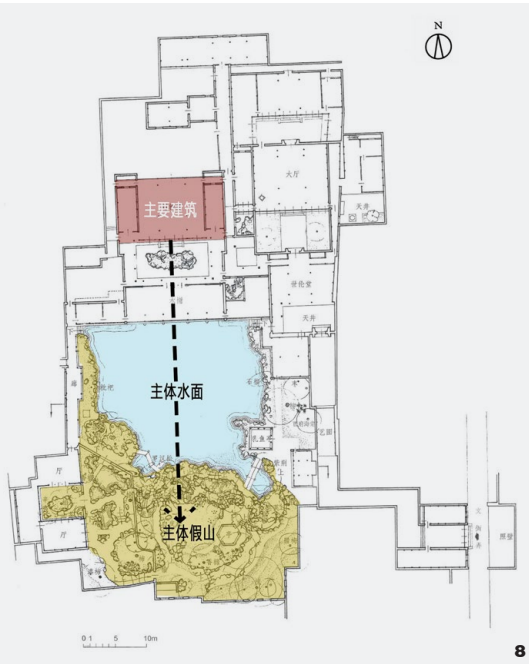

图7 《芥子园画传》中的“山踞池畔”
Fig. 7 “Mountains by the Pond” in the *Painting Manual of the Mustard Seed Garden*

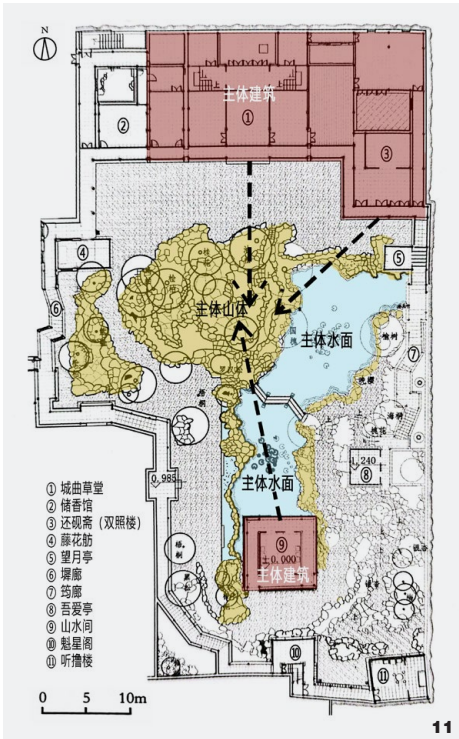
图8 艺圃“隔池观山”布局示意图
Fig. 8 Layout of “Viewing the Mountain Across the Pond” in the Yipu Garden.

图9 清初念祖堂所见“隔池观山”之景的复原想象^[4]
Fig. 9 Restoration of the scene of “Viewing the Mountain Across the Pond” seen in Nianzu Hall in the early Qing Dynasty

图10 寄畅园中的“山踞池畔”布局
Fig. 10 Layout of “Mountains by the Pond” in the Jichang Garden

图11 耦园东园“山踞池畔”布局示意图
Fig. 11 Layout of “Mountains by the Pond” in the Couple’s Garden

图12 城曲草堂二楼观“山踞池畔”
Fig. 12 View of “Mountains by the Pond” from the second floor of Chengqu Cao Hall

布局需倚窗观赏，且茂盛的植被常遮挡城曲草堂二楼的视野，在一定程度上削弱了“山水图窗”的“画意”框景效果^[4]（图12）。

2.3 “一山三面”与“一山四面”

耦园整体布局多具清中晚期特色，如从明末清初的“一山三面”向清中晚期形成的“一山四面”的转变，山水景象被四面楼廊围合，形成空间的包裹与景象的堆砌，使有限空间内景象过度微缩、琐碎。“一山三面”的典型实例包括可能建于明晚期的颐园，其山水布局经横扭、纵凝、周绕、截取，形成

对传统轴线化去魅的产物（图13）；再如清前期的扬州府“小方壶”（今棣园），园内假山自西墙突入，南、北、东侧为主厅堂、二层楼阁和游廊；扬州小盘谷西部掇山，南侧设厅，西侧水阁隔渊潭仰瞻山体，北侧厅堂隔平庭、渊潭远眺山体^[15]。而后期的耦园东园山水被四周建筑、围廊环绕，呈“一山四面”的典型布局（图14），陈从周称其“中列山水，四周环以楼及廊屋，高低错落，迤邐相续，与中部山石相呼应……在苏州尚不多见”^[13]。朱宇晖等人指出：“因园林用地东西向宽敞，此山旧日似从西墙内起坡

式，二楼视角下的黄石假山及东侧水面随之展开，营造了开阔的景观。不过，耦园在受限的空间中追求“画意”效果时，“山踞池畔”

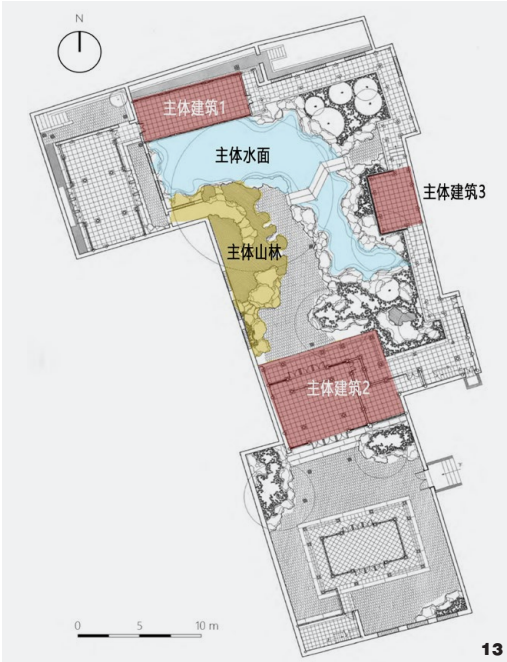

图13 松江府颐园“一山三面”布局示意图
Fig. 13 Layout of “One Mountain, Three Sides” in the Yi Garden, Songjiang County

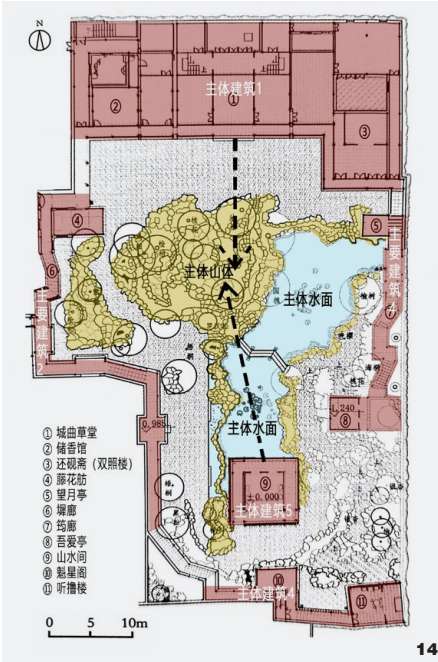

图14 耦园东园“一山四面”布局示意图
Fig. 14 Layout of “One Mountain, Four Sides” in the Couple's Garden

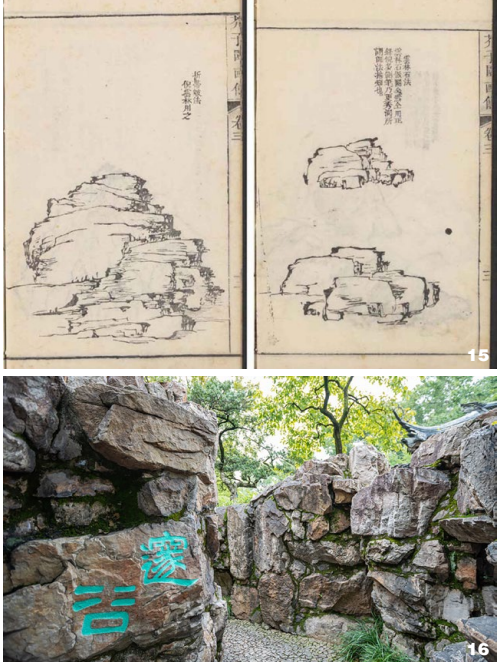

图15 《芥子园画传》中图式的倪瓒折带皴法
Fig. 15 Ni Zan's painting method of folded bands of chafing in the *Painting Manual of the Mustard Seed Garden*

图16 耦园黄石假山肌理
Fig. 16 Yellow stone rockery texture in the Couple's Garden

横入，延至东边池畔，形成陡峭的崖壁和深潭，不需要将假山紧贴西墙节省用地”^[15]，与明末清初假山“截溪断谷”之势不同，进一步形成了“一山四面”的格局。朱宇晖等^[15]还强调：“从‘三面’到‘四面’，意味着截溪断谷、发力蓄势、暗示空间无限延展感的宝贵墙体退至幕后，廊道、建筑对山水的围合，似空间之窗闭合，使山水终入樊笼，顿失张力。”

3 苏州耦园东园的黄石掇山

耦园东园的黄石假山或为现存最接近“荆关画意”的实例。首先，黄石的形态、纹理和轮廓与倪瓒《狮子林图》中的折带皴山石相似（图15），耦园黄石假山使用了巨大、古朴且纹理分明的黄石，展现了悬崖峭壁和深潭的壮丽景象（图16）。其次，荆浩的《画山

水赋》中载：“定宾主之揖拱，列群岫之威仪……山立宾主，水注往来。”其指出了“荆关画意”中主宾对峙的构图特点，在顾炳的《顾氏画谱》中亦有体现（图17）。耦园黄石假山以“邃谷”路径分为东侧主峰“留云岫”和西侧次峰“桃屿”，构成了主宾对峙的构图模式（图18）。其险峻、高耸、陡峭的特点格外突出，“邃谷”中不足1m宽的山道两侧，通过悬空的山石模拟峡谷的险峻，临水山台与水池边缘构成了4m的崖壁，俯瞰“受月池”，而山顶则巧妙地将横向的“折带皴”转为纵向的“斧劈皴”，增强了山体的峭拔感^[4]。通过精心选择和堆叠黄石，耦园成功再现了“画意”山水元素及特性，体现了对荆浩、关仝绘画风格的深刻理解与应用，这种“依皴合掇”的手法既突显了假山的自然之美，又强化了其艺术表现力，彰显出强烈的“荆关画意”。

4 苏州耦园山景周边的建筑布局

耦园东园以山水景观为主，建筑为辅，核心建筑为园北端的双层楼阁，坐北朝南，正对黄石假山，是主要的观山视点。计成在《园冶》中强调：“凡园圃立基，定厅堂为主。先乎取景，妙在朝南……筑垣须广，空地多存，任意为持，听从排布，择成馆舍，余构亭台，格式随宜。栽培得致，开土堆山，沿池驳岸。”^[2]其重点在于“定厅堂”“取景”，确定园林基调后适当留白，再择位建馆舍，散点筑亭台，空间位置的确定均为“取景”而为之。

园中东端向南突出的部分，上层为“双照楼”，三面环窗，下层是“还研斋”，为观景佳地。东南角的听撺楼近园外河道，可览园内外景致，是登高望远的最佳位置，且经廊道与“魁星阁”相连。园内水池南北延伸，

图17 《顾氏画谱》中的“荆关画意”再现
Fig. 17 Reproduction of “Jing Guan Painting” in the *Gu's Painting Manual*

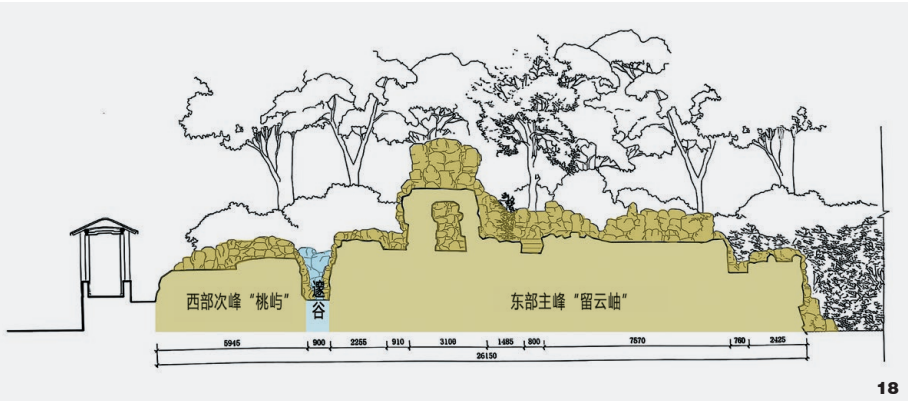

图18 耦园中宾主对峙的“荆关画意”构图模式
Fig. 18 The “Jing Guan Painting” composition mode of host-guest confrontation in the Couple's Garden

南端水榭“山水间”似浮水面，衬托出假山的雄伟。城曲草堂两侧设南北向廊道，东侧的“筠廊”邻近水面，蜿蜒南行，连接望月亭和吾爱亭；西侧为“樾廊”，南端连接藤花舫和无俗韵轩，曲折抵达东南角的楼阁，将园内的建筑群有机地联系起来，且建筑的檐口线条流畅有力，整体连贯，将多样的建筑融为一体，体现出“线性化”布局特征。

樾廊和筠廊与黄石假山关系密切。樾廊北端紧邻西侧假山，顺山势向南延伸，后逐渐拉开距离，北段与假山紧密联系，营造出置身山中的错觉；筠廊中的观赏点与假山始终保持10~20 m的距离，随观赏距离的增减，带来小范围视距变化的观景体验。穿梭于两廊间，观赏者与假山的距离时远时近，强化了山景层次。同时，樾廊和筠廊还设有各式的漏窗，以障景、借景的手法呈现不同视角的黄石假山，实现“移步异景”的“画意”效果。

5 结语

本文深入探讨了苏州耦园东园的假山景观营造，展现了其独特的造园艺术和空间布

局。耦园东园以其黄石假山遗构为核心，结合“荆关画意”的构图营造模式，渗透出巨嶂式山水特征，体现出独特的假山景观营造特点，包括其“以小见大”“山踞池畔”“一山四面”的山水景观布局特征，及其线性化、视点服务于主景观的建筑布局模式，展现了园林设计中对自然山水的深刻理解和艺术再现。耦园东园的设计营造，是对中国山石文化审美的传承与发展，也是对“画意”园林理念的实践与体现。对于“画意”园林而言，探寻、分析和保护观画的“视点”与构建“场景”本身同等重要，以耦园为例，尽管清初假山大体上得以保存至今，但山体、水体上方及周边植被的生长对观“画”视点造成了遮挡，减弱了“画意”效果，这提示在未来的历史文化研究和遗产保护工作中，必须重视对这些关键视点的保护，以确保园林原有的艺术效果和历史风貌得以完整保留。

注：图1—图3源自中国台北故宫博物馆藏；图5、图8、图11、图14、图18改绘自《中国古建筑测绘大系·园林建筑——江南园林》；图9源自参考文献[4]；图10改绘自乾隆《南巡盛典》寄畅园图；图13改绘自《中国古建筑测绘大系：祠庙建筑与园林建筑——上海庙园》；其余图片均由作者自绘/摄。

参考文献

- [1] 张敏莉. 中国古典园林掇山置石手法及理论研究[D]. 福州: 福建师范大学, 2010.
- [2] (明)计成. 园冶: 手绘彩图修订版[M]. 重庆: 重庆出版社, 2017.
- [3] (明)曹履吉. 博望山人稿[M]. 明刻本. 明崇祯元年(1628).
- [4] 邵星宇. 明末清初文人园林“画意”观念及手法研究[D]. 南京: 东南大学, 2022.
- [5] (美)高居翰. 山外山: 晚明绘画[M]. 上海: 三联书店, 2009.
- [6] 吴慧玲. 北宋巨嶂式风格山水画研究[D]. 保定: 河北大学, 2014.
- [7] 潘允端. 豫园记[M]//程国政, 路秉杰. 中国古代建筑文献集要: 明代下(修订本). 上海: 同济大学出版社, 2016.
- [8] 连先发. 耦园景观的美学特征[J]. 江西建材, 2016(20): 192, 194.
- [9] 杨洁, 李鹏宇. 从植物四季变化赏耦园之美[J]. 浙江农业科学, 2016, 57(11): 1842-1844.
- [10] 苏州市园林和绿化管理局. 耦园志[M]. 上海: 文汇出版社, 2013.
- [11] 连先发. 苏州耦园沿革考[J]. 住宅与房地产, 2016(15): 49.
- [12] 张熙茹. 苏州古典园林山石造景风格及形成原因研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2012.
- [13] 刘敦桢. 苏州古典园林[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1979.
- [14] 邵星宇. 明末清初江南园林“画意”布景手法探析[J]. 建筑学报, 2023(09): 102-108.
- [15] 朱宇晖, 郑晓羲, 黄怡群, 等. 17世纪的山景空间营造——以晚明松江府颐园为例[J]. 建筑遗产, 2023(02): 11-24.