

<<图说苏州园林>>

图书基本信息

书名：<<图说苏州园林>>

13位ISBN编号：9787546108902

10位ISBN编号：754610890X

出版时间：2010-7

出版时间：黄山书社

作者：曹林娣 编

页数：186

字数：220000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<图说苏州园林>>

前言

世界遗产委员会评价苏州园林是“在咫尺之内再造乾坤”设计思想的典范，“其艺术、自然与哲理的完美结合，创造出了惊人的美和宁静的和谐”，而精雕细琢的建筑装饰图案正是创造“惊人的美”的重要组成部分。

中国建筑装饰复杂而精微，在世界上无与伦比。

商周时期我国就有了砖瓦的烧制；春秋时建筑就有“山节藻梲”；秦有花砖和四象瓦当；汉有图文并茂的画像砖石和龙首栏杆；魏晋建筑装饰兼容了佛教艺术内容；隋唐装饰刚劲富丽，更具夺人风采；宋代建筑功能与装饰有机结合；明清纹饰趋向繁缛琐碎，但更细腻，风格沉雄深远；清中叶以后建筑遭到欧风美雨的冲击，但装饰思想大多依然向传统皈依。

本丛书涉及的苏州园林建筑装饰，既包括木装修的内外檐装饰，亦包括从属于建筑的带有装饰性的园林细部处理及小型的点缀物等建筑小品，主要指：精细雅丽的苏式木雕，有浮雕、镂空雕、立体圆雕、镂空贴花、浅雕等各种表现形式，饰以古拙幽雅的山水、花卉、人物、书法等雕刻图案；以绮、妍、精、绝称誉于世的砖雕，有平面雕、浮雕、透空雕和立体形多层次雕等；石雕，分直线凿雕、花式平面线雕、阳雕、阴雕、浮雕、深雕、透雕等：被称为“凝固的舞蹈”、“凝练的诗句”的塑雕，展现的是三维空间形象艺术；变化多端、异彩纷呈的花窗；“吟花席地，醉月铺毡”的铺地；各式洞门、景窗及可以产生“触景生奇，含情多致，轻纱环碧，弱柳窥青”艺术效果的门扇窗棂等等，这些凝固在建筑上的辉煌，足可使苏州香山帮的智慧结晶彪炳史册。

园林的建筑装饰主要呈现出的是一种图案美。

康德说：“在建筑和庭园艺术里，就它们是美的艺术来说，本质的东西是图案设计，只有它才不是单纯地满足感官，而是通过它的形式来使人愉快。

”这种图案美是一种工艺美，是科技美的对象化，它首先对欣赏者产生视觉冲击力。

梁思成先生说：“然而艺术之始，雕塑为先。

盖在先民穴居野处之时，必先凿石为器，以谋生存；其后既有居室，乃作绘事，故雕塑之术，实始于石器时代，艺术之最古者也。

”叶圣陶先生在《苏州园林》一文中说：“苏州园林里的门和窗，图案设计和雕镂琢磨工夫都是工艺美术的上品。

大致说来，那些门和窗尽量工细而决不庸俗，即使简朴而别具匠心。

四扇、八扇、十二扇，综合起来看，谁都要赞叹这是高度的图案美。

”苏州园林装饰图案，是一种艺术符号，更是一种特殊的民族语言，具有丰富的内涵和外延，催人遐思，耐人涵咏。

诚如清人所言，一幅画，与其令人喜，不如令人思。

苏州园林的建筑装饰题材涉及到天地自然、祥禽瑞兽、花卉果木、人物、文字、古器物，以及大量的吉祥组合图案，既反映了民俗精华，又映射出土大夫文化的儒雅之气。

“是自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜、神话意识等和社会意识的混合物。

建筑装饰的品类、图案、色彩等反映了大众心态和法权观念，也反映了民族的哲学、文学、宗教信仰、艺术审美观念、风土人情等，它既是我们可以感知的物化的知识力量构成的物态文化层，又属于精神创造领域的文化现象。

中国古典园林建筑上的装饰图案，密度最高，文化容量最大。

因此，园林建筑成为中华民族古老的记忆符号最集中的信息载体，在一定意义上可以说是中华民族的“心态化石”。

苏州园林的建筑装饰图案不啻一部中华文化的“博物志”。

<<图说苏州园林>>

内容概要

本书分别按照天地山川、祥禽瑞兽、花卉果木、祥瑞器物、文字等图案类型，以大量精美的图片和生动简洁的文字，形象地表现了苏州园林铺地图案取材适宜的材料美、纹饰细致优雅的形式美、文化内涵丰富的内容美、与自然景观相和谐的生态美，充分展示了苏州园林铺地图案美的形式与文化蕴涵。

<<图说苏州园林>>

书籍目录

总序——中华文化的“博物志”铺地小序——吟花席地醉月铺毡第一章 自然符号铺地 第一节 天地符号铺地 一、日月纹铺地 二、大地纹铺地 第二节 云雷纹、冰纹铺地 一、云雷纹铺地 二、冰纹铺地 第三节 太极八卦纹铺地 一、太极纹铺地 二、太极八卦纹铺地第二章 动物符号铺地 第一节 祥禽纹铺地 一、凤凰纹铺地 二、仙鹤纹铺地 三、鸳鸯纹铺地 第二节 瑞兽虫鱼纹铺地 一、鹿纹铺地 二、蝙蝠纹铺地 三、金蟾纹、青蛙纹铺地 四、蝴蝶纹铺地 五、蜻蜓纹铺地 六、鱼纹铺地 七、龟背纹铺地 八、虾纹铺地第三章 植物符号铺地 第一节 灵木仙卉纹(一)铺地 一、梅花纹铺地 二、山茶花纹铺地 三、海棠花纹铺地 四、灵芝花纹铺地 五、栀子花纹铺地 六、竹纹铺地 第二节 灵木仙卉纹(二)铺地 一、牡丹花纹铺地 二、荷花纹铺地 三、菊花纹铺地 四、石榴纹铺地 第三节 灵木仙卉纹(三)铺地 一、向日葵纹铺地 二、万年青纹铺地 三、柿蒂纹铺地第四章 文字符号铺地 第一节 “福、禄、寿、喜”字纹铺地 一、福字纹铺地 二、禄字纹铺地 三、寿字纹铺地 四、喜字纹铺地 第二节 卍字纹、十字纹铺地 一、卍字纹铺地 二、十字纹铺地 第三节 人字纹铺地第五章 器物符号铺地 第一节 “暗八仙”纹铺地 一、葫芦纹铺地 二、宝剑纹铺地 三、宝扇纹铺地 四、鱼鼓纹铺地 五、洞箫纹铺地 六、阴阳玉板纹铺地 七、花篮纹铺地 八、荷花纹铺地 第二节 求吉避邪器物纹铺地 一、方胜纹铺地 二、厌胜钱纹铺地 三、盘长纹铺地 四、如意纹铺地 五、宝瓶纹铺地 第三节 聚财求福器物纹铺地 一、金银锭纹铺地 二、聚宝盆纹铺地 第四节 文人风雅器物纹铺地 一、折扇纹铺地 二、“四艺”纹铺地 三、渔网纹铺地 四、风筝纹铺地第六章 组合符号铺地 第一节 几何形纹铺地 一、灯景橄榄纹铺地 二、抽象构图纹铺地 第二节 求财祈福纹铺地 一、祈财纹铺地 二、祈寿纹铺地 三、祈喜纹铺地 第三节 组合吉祥纹铺地 一、“和合如意”铺地 二、“平升三级”铺地 三、地毯纹铺地 四、“万象更新”铺地附录主要参考书目后记

<<图说苏州园林>>

章节摘录

插图：唐代的凤凰集丹凤、朱雀、青鸾、白凤等凤鸟家族与百鸟华彩于一身，终成鸟中之王；辽金元“鹰形凤”融入了朱雀，形成以鹰和朱雀为基础、以鸡为原型的凤凰形象；明清沿袭，并进一步附丽；清后期出现“龙凤合流”趋势，凤尾被植到龙尾上，龙足爪嫁接到凤身上。

所以，今天所见的凤凰形象由各民族文化观念、审美意识的碰撞融合，经过道德升华积淀而成为：锦鸡头，鸳鸯身，鹦鹉嘴，大鹏翅，孔雀尾，仙鹤足；居百鸟之首，五彩斑斓、仪态万方、雍容华贵、伟岸英武，是至真、至善、至美与和平的象征。

在凤凰的导引下，人的精魂才得以飞登九天，周游八极。

凤凰为百鸟之王。

《大戴礼记·易本命》：“出于东方君子之国，翱翔于四海之外。

”《淮南子·览冥训》：“凤凰之翔，至德也，雷霆不作，风雨不兴，川谷不澹，草木不摇。

”凤凰的身体为仁、义、礼、德、信五种美德的象征：首戴德，颈揭义，背负仁，心人信，翼挟义，足履正，尾系武，成为圣德之人的化身。

凤凰自歌自舞，见则天下大安宁，故为“仁鸟”，是祥瑞之禽。

凤凰不啄活虫，不折生草，不群居，不乱翔，非竹实不食，非灵泉不饮，非梧桐不栖，是高洁的象征。

唐武则天自比于凤，并以匹配帝王之龙。

自此，凤成为龙的雌性配偶，是封建王朝最高贵女性的代表。

由于凤凰集众美于一身，象征美好与和平，是吉祥、幸福、美丽的化身，因此，凤凰美丽的身影也在民间图绘中获得永恒的生命力。

<<图说苏州园林>>

后记

清张潮《幽梦影》尝云：“花不可无蝶，山不可无泉，石不可无苔，水不可无藻，乔木不可无藤萝，人不可无癖。

”多年来，我也有了园林之癖，徜徉苏州园林，常常惊叹着触目皆琳琅的园林建筑小品：千姿百态的门窗式样、赏心悦目的铺地图纹、目不暇接的花窗造型、异彩纷呈的脊塑墙饰、精美雅致的地罩雕梁……每每徘徊，不忍离去。

我一直梦想将这些无言之美的花朵采撷成册，与朋友们“相与观所尚，时还读我书”。

经过了长期的资料收集和知识积累，我与研究生们及青年教师向铮一起，终于完成了这套《图说苏州园林》丛书（包括铺地、门窗、雕塑、木雕、花窗五册），圆了我一个美丽的梦。

向铮老师和研究生们以极大的热情，实地拍摄、考索、解读，乐此不疲，将默默地美丽着的苏州园林小品采集汇总，多识了许多草木虫鱼，也感受着艺术美的魅力。

我的主要精力是撰写序言及撰写、修改图案的文化解读，努力吸收学术界最新的有关研究成果，力图振本溯源，写出新意，寓知识于赏心悦目之中。

但尽管付出了艰辛的劳动，距离这一目标还相当遥远！

许多图案没有现成的研究成果可资参考，能工巧匠大多属于师徒的耳口相传，对耳熟能详的图案样式蕴涵的文化寓意大多不知其里；当代施丁或照搬图纹，或随机组合。

有些图纹十分抽象写意，甚至理想化，仅为一种形式美构图。

因此，识别、解读图纹的文化寓意，更为困难。

我们也请教了苏州市园林和绿化管理局的总工程师詹永伟、黄玮，高级工程师李金明诸位先生，得到很多启发，十分感谢！

即便如此，在将精美的图案奉献给读者的同时，我们的心里仍有些惴惴不安，姑且抛砖引玉，求其友声吧！

要特别感谢涂小马副教授，他是本丛书的编外作者，他无私地提供了大量精美的摄影作品，为本丛书增添了靓丽色彩。

<<图说苏州园林>>

编辑推荐

《图说苏州园林:铺地》：咫尺之内再造乾坤。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>