

道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现

THE EMBODIMENT OF DAOIST HERMIT
THOUGHT IN JIANGNAN CHINESE LITERATI
GARDEN

范琳琳

FAN LINLIN

MASTER OF CHINESE STUDIES

INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN

AUGUST 2024

道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现

THE EMBODIMENT OF DAOIST HERMIT
THOUGHT IN JIANGNAN CHINESE LITERATI
GARDEN

By

范琳琳

FAN LINLIN

本论文乃获取文学硕士学位(中文系)的部分条件

A dissertation submitted to the Department of Chinese Studies Institute of
Chinese Studies
Universiti Tunku Abdul Rahman
In partial fulfillment of the requirements for the degree of
Master of Chinese Studies
AUGUST 2024

© [2024] [FAN LINLIN]. All rights reserved.

This [THE EMBODIMENT OF DAOIST HERMIT THOUGHT IN
JIANGNAN CHINESE

LITERATI GARDEN] is submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of [MASTEROFCHINESESTUDIES] at Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR). This [dissertation/thesis] represents the work of the author, except where due acknowledgment has been made in the text. No part of this [THE EMBODIMENT OF DAOIST HERMIT THOUGHT IN JIANGNAN CHINESE LITERATI GARDEN] may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author or UTAR, in accordance with UTAR's Intellectual Property Policy.

摘要

本文旨在深入探讨道家隐逸思想在江南文人园林中的具体表达和体现，以揭示其深刻的文化内涵和独特的审美特色。研究过程中，综合运用了文本研究法、造园理论研究法和道家美学研究法，深入剖析了江南文人园林中自然、建筑和文化元素如何与道家隐逸思想紧密关联并得以体现。研究发现，江南文人园林在布局选址、植物布置、山石布局以及文化构件等方面均体现了道家隐逸思想的精髓，如朴、道法自然、天人合一等观念。这些园林不仅以物质形态呈现，更是道家隐逸思想的物质化载体，为人们提供了一种独特的视角来理解和传承这一传统文化。此外，在城市化进程日益加快的今天，江南文人园林还可以作为物质载体，为年轻人提供应对压力、修炼内心宁静与平衡的场所。它们所蕴含的道家隐逸思想，有助于年轻人在忙碌的生活中寻找内心的宁静，实现个人的成长和发展。综上所述，江南文人园林不仅是美的展现，更是理解和传承道家隐逸文化的重要载体，具有深远的意义和价值。

关键词：道家隐逸思想 江南地区 文人园林 自然 朴 文化内涵

学科领域：BL1899-1942.85 道家

Abstract

This paper aims to explore in depth the specific expressions and manifestations of Daoist reclusion ideology in the literati gardens of Jiangnan, revealing their profound cultural connotations and distinctive aesthetic characteristics. Employing a comprehensive research approach integrating textual analysis, garden theory, and Daoist aesthetic studies, it thoroughly examines how natural, architectural, and cultural elements in Jiangnan literati gardens are closely linked to and reflect Daoist reclusion ideology. The study reveals that in aspects such as layout, plant arrangement, rockery design, and cultural elements, Jiangnan literati gardens embody the essence of Daoist reclusion ideology, including simplicity, harmony with nature, and the unity of heaven and humanity. These gardens not only manifest physically but also serve as material embodiments of Daoist reclusion ideology, offering a unique perspective for understanding and perpetuating this traditional culture. Furthermore, amidst the accelerating urbanization process, Jiangnan literati gardens can serve as tangible venues for young people to cope with stress, cultivate inner tranquility, and attain balance. The Daoist reclusion ideology they embody aids young individuals in seeking inner peace amidst their hectic lives, facilitating personal growth and development. In conclusion, Jiangnan literati gardens serve not only as showcases of beauty but also as crucial vessels for comprehending and perpetuating Daoist reclusion culture, holding profound significance and value.

Keywords: Daoist reclusion thought, Jiangnan region, literati gardens,
nature, simplicity, cultural connotations.

Subject Area: BL1899-1942.85 Taoism

致谢词

与拉曼大学的结缘是我的机遇，在这里我认识到好多优秀的同学和可敬的老师，老师在课堂传授知识我像海绵一样去吸收。在上大学衔接课程时，刘海莲老师的对于学术的态度是我在拉曼大学上的第一节课，对我的影响一直持续至今。

在论文即将完成之际，我由衷的感谢在我研究生涯过程中带给我帮助给予我支持的每一个人。

我的导师郑文泉老师是一直贯穿我研究生涯的学术导师和生活导师，他不仅在选题和研究方法上给予了我宝贵的指导，还在论文的撰写和修改过程中倾注了大量心血。他的严谨治学态度和深厚学术造诣不仅为我树立了榜样，更深深地影响了我，让我受益终身。同时郑老师也是我们同门之间紧密联系的纽带，让我在异国他乡求学期间感受到团队的温暖和力量，在求学生活中我们相互学习、共同进步。

还要感谢研究生阶段教授过我知识的每一位老师，黄文青老师、廖冰凌老师等，您们的悉心教导与无私奉献，为我搭建了坚实的知识基础，拓宽了我的学术视野。我也要向提供研究资源和设施的拉曼大学中文研究院表示感谢，这些支持为我的研究提供了坚实的基础，是我能够顺利完成论文的重要保障。

最后，再次向所有帮助和支持过我的人表示衷心的感谢。我将继续努力学习，不断进取，以期在未来的学术道路上继续相遇。

论文核实书

本论文道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现为范琳琳亲自撰写，是为拉曼大学中华研究院中文系硕士学位取得之学位论文要件。

此证

_____ 日期： 2024 年 8 月 22 日

(郑文泉博士)

指导老师

拉曼大学中华研究院中文系

拉曼大学
中华研究院

日期：2024 年 8 月 22 日

硕士论文提交

此证范琳琳(学号: 21ULM07265) 在中华研究院中文系郑文泉副教授指导之下，经已完成此一题为道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现之硕士学位论文。

本人亦了解拉曼大学将以 pdf 格式上载本博士学位论文至拉曼大学资料库，供作拉曼大学 教职员生及社会人士查阅使用。

此致

(范琳琳)

论文声明

本人谨此声明：除已注明出处之引文外，本论文其余一切部分均为本人原创之作，且未曾在此前或同一时间提交拉曼大学或其他院校作为其他学位论文之用。

姓名：范琳琳

日期：2024 年 8 月 22 日

目录

摘要	i
Abstract	ii
致谢词	iv
论文核实书	v
硕士学位论文提交	vi
论文声明	vii
图录	x
表录	xi
第一章 导论	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究目的	5
(三) 研究问题	7
(四) 研究评述	10
(五) 研究方法	17
(六) 研究意义与预期成果	19
第二章 江南文人园林概览	21
(一) 道家隐逸思想与文人园林的契合性探讨	21
1、道家隐逸思想概述	21
2、文人园林的特点与功能探究	25
3、道家隐逸思想与文人园林的契合性	27
(二) 江南文人园林名录	29
(三) 江南文人园林元素构成	32
1、自然元素——闲适的载体	32
2、建筑元素——道家隐逸审美情趣的展现	33
3、文化元素——返朴的归宿	34
第三章 道家隐逸思想在江南文人园林中的造园关系	36
(一) 道家的“闲适”与江南文人园林的促成关系	36
1、闲适生活，文人追求与道家智慧的完美结合	36
2、江南文人园林，理想追求与现实转化	39
(二) 道家的审美“情趣”与江南文人园林的景象构成	42
1、道家审美“情趣”的内涵	42
2、江南文人园林的景象构成	44
3、江南文人园林与道家文化的相互影响	45
4、道家审美“情趣”在江南文人园林中的体现	47
(三) 道家的“返朴”与江南文人园林的意境布局	53
1、道家的“返朴”	53
2、江南文人园林的意境布局	56
第四章 道家隐逸思想与江南文人园林的美学解析	64
(一) 道家式文人园林“自然”元素的美学解析	66
(二) 道家式文人园林“建筑”元素的美学解析	84

(三) 道家式文人园林“文化”元素的美学解析	92
第五章 结论	103
(一) 本研究的重要结论与发现	103
(二) 本研究发现的重要学术意义	105
(三) 本文研究的不足之处与未来可改进的研究课题	106
参考文献	109

图录

图 1-1 与庄子“知鱼”、简文“会心”有关的园林建筑景点命名和品题	13
图 1-2 与庄子“知鱼”审美经验相关的园林诗文	14
图 1-3 与“静”相关的园林景点命名	14
图 3-1 芙蓉榭	42
图 3-2 五峰仙馆	48
图 3-3 月到风来亭	48
图 3-4 与谁同坐轩楹联	50
图 3-5 清响阁	51
图 3-6 荷风四面亭	52
图 3-7 翠玲珑	59
图 3-8 “听松风处”现状	60
图 3-9 无锡寄畅园远借锡山龙光塔	62
图 4-1 沧浪亭平面图	68
图 4-2 小盘谷平面图	69
图 4-3 拙政园平面图	71
图 4-4 网师园梯云室北部山石布局	73
图 4-5 留园冠云峰	74
图 4-6 个园山石景观	75
图 4-7 待霜亭	79
图 4-8 闻妙香室	79
图 4-9 沧浪亭荷花铺地	80
图 4-10 闻木樨香轩	81
图 4-11 乳鱼亭	81
图 4-12 得真亭、远香堂	83
图 4-13 看山楼、4-14 见山楼	86
图 4-15 留听阁、4-16 听雨轩	87
图 4-17 拙政园缀云峰、4-18 个园拂云亭	87
图 4-19 拙政园雪香云蔚亭、4-20 拙政园秫香馆	88
图 4-21 留园清风池馆、4-22 梅园的吟风阁	89
图 4-23 拙政园的与谁同坐轩、4-24 网师园的月到风来亭	90
图 4-25 留园漏窗廊	91
图 4-26 拙政园门口	94
图 4-27 沧浪亭园名	95
图 4-28 耦园园林图片	96
图 4-29 爱莲窝、4-30 乳鱼亭	97
图 4-31 网师园	98
图 4-32 曲园园景	100
图 4-33 寄畅园知鱼槛、4-34 沧浪亭观鱼轩	102

表录

表 2-1	江南文人园林名录.....	32
表 4-1	江南文人园林命名.....	65
表 5-1	以道家思想命名的园林及建筑.....	104

第一章 导论

(一) 研究背景

1、社会背景

自 1978 年改革开放以来，中国城市化进程持续加速，城市人口从 1.72 亿剧增至 2023 年的 9.2 亿，城市人口占比也从不足 20% 显著提升至逾 65%。¹这一社会变革深刻影响了人们的生活方式和价值观念。在城市化浪潮中，就业市场的竞争日趋激烈，使得年轻人在有限的工作机会中不断内卷。²年轻人承受着前所未有的压力。这种社会现实与道家隐逸思想产生了强烈的共鸣。后者强调个人内心的追求和自我修养，与都市中的竞争与物质压力形成鲜明对比。

道家隐逸思想，作为中国传统文化的重要组成部分，主张返璞归真，强调个人内心的追求和自我修养，追求内心的宁静与和谐。在城市化浪潮中，年轻人面对就业市场的激烈竞争，道家隐逸思想为他们提供了生活上的精神寄托和心灵慰藉，并启示他们，不必为外部压力所困，通过关注内心需求和自我修养，年轻人可以在喧嚣的都市中觅得一片心灵的净土，实现个人的成长与满足。

此外，城市化进程中的收入不平等与高房价等产生的社会问题也引发了人们对物质追求的反思。据中国最新调查显示，中国财富基尼系数已达到 0.47，³表明收入不平等现象显著。在这种背景下，道家隐逸思想提倡的

¹ 〈中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报〉，国家统计局，2024 年 2 月 29 日，https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202402/t20240228_1947915.html。

² “内卷”是一个网络流行语，“内卷”一词在现代语境中更多地被用来描述一种非理性的、过度竞争的社会现象，它揭示了人们在追求资源和机会时所面临的困境和挑战。

³ 〈中国“贫富差距”还有多大？国家统计局给出“答案”〉，网易，2023 年 4 月 23 日，<https://www.163.com/dy/article/I2RUMNH80553U0MP.html>。

简朴生活、摆脱物质束缚、淡泊名利显得尤为可贵。它提醒人们，物质并非生活的全部，简化生活方式、追求内心平衡与满足才是真正的幸福之道。

与此同时，中国政府积极推出了一系列农业扶持政策，如助农计划和新农人计划等，为人们提供了实现自我价值的新途径。这些政策鼓励更多的人选择返乡农耕，重新与自然建立联系，享受田园生活的宁静与美好。农村、田园、自然等环境，正是道家隐逸思想得以充分发挥的场合。为年轻人提供了追求自由和解放的空间。

在这一社会背景下，个人意识的崛起得到了支持与快速发展。人们开始更加注重自我内心层面的满足，追求个人的成长和发展。道家庄子及其后学强调谦逊、柔弱、心斋和坐忘等生活态度，与年轻人寻求的自由和解放相契合，亦为他们提供了精神层面的指引。

综上所述，笔者进行道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现的研究，是在城市化进程快速发展和社会经济变迁的大背景下得以凸显的。这种思想不仅为年轻人提供了精神寄托和心灵慰藉，也为他们追求自由和解放提供了有力的支持。政府推出的相关政策则为年轻人实现自身价值、追求个人意识和寻求新生活方式提供了良好的机遇。道家隐逸思想与现实政策形成了有益的互补，共同推动着社会的和谐发展。

2、学术背景

道家隐逸思想自 20 世纪 90 年代开始受到学者的广泛关注。早期的研究主要关注古代文人隐居的原因、对政治的影响以及隐居者的心理变化等方面。现在的研究方向包括人物形象研究、隐逸现象研究、思想研究、隐逸思想发展历程、绘画字画中的隐逸思想以及隐士文化等方面。园林方面

的相关研究主要包括园林的发展、园林与道家思想的渊源以及园林布局思想研究等方面。尽管对于道家思想在江南地区文人园林相关方面存在一些研究，包括相关的应用研究、空间研究、美学研究、发展研究、哲学渊源、实践影响等，但是这些研究还没有深入地探讨道家隐逸思想在江南地区文人园林中的具体表达和体现。

道家的隐逸思想源自中国古代的道家哲学，主要源于老子和庄子的思想。其主张远离尘世的纷扰，追求内心的宁静和自由，过一种简朴、自然的生活。这种生活方式强调与自然的和谐共生，顺应自然规律，避免过度的人为干预和争斗，以达到内心的平静和自在。在具体的生活实践中，隐逸思想常常表现为对简朴生活的追求，对权力和名利的淡泊，以及对自然和宇宙的敬畏。

在道家的隐逸思想中，“隐”不仅仅是指物理上的隐居，更重要的是一种精神上的隐逸。也就是说，即使身处尘世，也可以保持内心的宁静和自由，不被外界的纷争所影响。在文人文化体系中，道家“隐逸”是非常重要的一个理论，其基础是老庄思想。最初表现为“不仕”，是士人为了在集权制度的制约下保持相对独立的社会理想、人格价值、生活内容和审美情趣而选择的避世手段。这种思想鼓励人们追求内心的平和，通过对自我和自然的深入理解，达到人与自然、人与社会的和谐统一。道家隐逸思想的核心是“无为而治”，这是一种通过不强求、不干预，顺应自然规律来达到内心和外界的和谐的理念。在这种思想指导下，江南地区的文人园林将道家隐逸思想与园林艺术巧妙结合，展现出独特的风貌。江南地区以其独特的自然环境和人文氛围而闻名，这里的文人园林更加强调对自然的融

合和对内心宁静的追求。

江南地区的文人园林在展示道家隐逸思想方面主要体现在以下几个方面:

(1) 自然与人造的结合是重要的设计原则。园林大量采用自然元素,如山水、假山、水景、植物等,并尽可能保持其自然状态,以展示自然的美和力量。同时,园林中的建筑、道路、桥梁等人造元素,也尽可能地与自然景观融为一体,以达到人与自然的和谐统一。这种布局与道家隐逸思想中的追求与自然的和谐共生相呼应,让人们在园林中感受到内心的宁静和对自然的敬畏。

(2) 注重营造静谧、平和的氛围。通过选择安静的环境、运用柔和的色彩,以及设计流动的水景、曲折的小径等手法,营造出宁静而舒适的氛围。在这样的环境中,人们可以远离尘嚣,放松心情,体验到内心的宁静与平和,与道家隐逸思想的追求相契合。

(3) 反映自然规律。园林设计师通过运用自然元素和规律的布局,如山石的排列、水流的引导、植物的种植等,展现出自然的变化和流动。这种设计手法体现了对自然法则的尊重和崇敬,与道家隐逸思想中的顺应自然规律相呼应。

(4) 启迪观者的思考与感悟。通过隐喻、象征和意境的营造,园林中常常传递出深刻的哲理和思想,引发人们内心的思考和共鸣。观者在园林中感受到的美、静、和谐,引发对人生、自然和宇宙的思索,与道家隐逸思想的追求自我提升和智慧相一致。

在江南地区的文人园林中,人们可以感受到与自然和谐共生的美妙体

验。园林景观的布局 and 氛围营造让人们远离喧嚣尘世，沉浸于自然之中，与内心的宁静对话。通过与自然的亲密接触，人们能够找回内心深处的平衡和和谐，从而摆脱城市生活的喧嚣和压力。

江南地区的文人园林也是文人自身精神追求的折射。园林中的诗意意境、文化符号和哲学象征都承载着文人们对于自由、独立和内心平静的渴望。文人园林成为他们表达思想和情感的媒介，也是他们追求道家隐逸精神的一种方式。

同时，也影响着人们的生活态度和价值观。它们教会人们欣赏自然之美、追求内心的宁静与平衡，并通过与自然的互动来感受人与自然的和谐关系。这种生活方式和价值观对于现代都市生活中的压力和困惑具有启示和引导作用，让人们意识到追求内心满足和精神层面的发展同样重要。

综上所述，江南地区的文人园林展现出道家隐逸思想的精髓，它们在自然与人造的结合、静谧与平和的氛围、反映自然规律和启迪思考与感悟等方面体现了道家隐逸思想核心理念。将道家隐逸思想在园林中得以充分体现。江南地区的文人园林成为了道家隐逸精神的生动表达和实践场所。例如，苏州拙政园、沧浪亭、留园等。这些园林成为了文人们追求内心宁静和自由的场所，也对人们的生活态度和价值观产生着积极的影响。江南地区的文人园林与道家隐逸思想相互交融，共同塑造了独特的文化景观，展示出中国古代智慧与美学的结晶。

(二) 研究目的

承上所述，隐逸思想起初是作为“不仕”的思想内涵出现的，后来才

演变为中国文人的一种生活方式、生活形态的表征。道家隐逸思想如何表达、体现在江南地区的文人园林的生活形态上，即是中国文人的生活形态之一，也是本文欲梳理、认识的研究目的所在。

在现有的研究中，以知网为例，以“道家隐逸与园林”主题只能搜寻出个位数的论文，“道家与园林”、“隐逸与园林”则分别有上百篇的相关论文。由此可见，道家或隐逸传统的文人园林已被学者普遍关注，但具体到本文的“道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现”的研究问题上来，还不多见。

首先，已经有很多学者对道家思想与园林的关系进行了探讨。这些探讨，如王雅琴《中国古代文人园林中的道家思想》、赵士豪、李瑶祎、王锦《中国古典园林中道家思想“无”的研究》等所见，⁴ 认为文人园林在设计和构建过程中，通常会采用道家思想中的一些理念和观念，比如自然、人文、和谐、无为等等。道家思想强调与自然和谐相处，倡导无为而治的理念在园林中得到应用，成为园林中重要的设计原则和理念。通过这种方式，文人园林不仅是艺术，更蕴含了深厚的哲学内涵和人文精神，成为了中国传统文化的瑰宝之一。

同时，隐逸思想与园林之间的关系，同样也被学者注意和探讨。目前，虽然已经有一些研究探讨了隐逸思想在园林设计中的应用，如李成、纪燕《论齐鲁园林中蕴含的隐逸情怀》、高佳豪、冷先平、吕潇然《隐逸思想下文人园林曲境营造及应用研究》等文例子，⁵ 但专门的道家隐逸思想研

⁴ 王雅琴，〈中国古代文人园林中的道家思想〉，《浙江农业学报》2012年第2期，页247-251、赵士豪、李瑶祎、王锦，〈中国古典园林中道家思想“无”的研究〉，《西南林业大学学报(社会科学)》2020年第5期，页38-44。

⁵ 李成、纪燕，〈论齐鲁园林中蕴含的隐逸情怀〉，《东岳论丛》2016年第11期，页182-186、

究文献相对较少。目前的探讨方式，一般都会分析隐逸思想在园林中的哲学渊源，包括其与老庄思想、佛教思想、儒家思想等的联系。隐逸思想主张离群索居、归于自然，它与园林中的山水意境、追求宁静的设计理念具有共通之处，因此在园林设计中也得到了一定的应用。

然而，目前关于道家隐逸思想在江南地区的文人园林中的表达和体现的专门、具体研究还比较少。目前的研究大多还停留在表面、宏观的描述和解释上。因此，需要进一步深入研究道家隐逸思想在文人园林中的表达和体现，探讨其在文人园林中的文化内涵、审美特色等方面的影响。这不仅有助于更好地传承和发扬中国传统文化的人文精神，也能为进一步探索中国文人园林的文化内涵和审美价值提供理论支持，为传承和发展中国传统文化提供有益的借鉴。

(三) 研究问题

承上所述，目前学者的“道家与园林”、“隐逸与园林”的研究并不少，但具体、专门的“道家隐逸思想在江南地区的文人园林中的表达和体现”的研究还比较少见，所以本文特以此为研究目的。

根据研究问题所涉及的背景和目的，笔者将园林的范围划定为江南地区的文人园林，并着重研究其中体现了道家隐逸思想的文人园林。

这样的范围划定有其充分的理由。中国江南地区，涌现出众多独具匠心的文人园林，并且现存于世，如苏州的拙政园、扬州的个园、无锡寄畅园等，它们将自然与人文完美融合，展现了清雅幽深的意境和文人对生活

高佳豪、冷先平、吕潇然，〈隐逸思想下文人园林曲境营造及应用研究〉，《城市建设》2021年第411期，页193-195。

的独特追求。因此，将研究聚焦于这一区域的文人园林，不仅能通过这些具体实例深入探究其艺术精髓，更能感受文人的情感世界与审美理想，对研究中国园林史具有重要意义。

其次，道家隐逸思想在中国园林的发展中扮演了重要的角色。道家强调与自然的融合、追求宁静与自由，这与园林的设计理念有着密切的关联。江南园林中，许多设计元素和景观都体现了道家的隐逸思想，如山水构造、曲径通幽、水面反射等。因此，研究江南地区园林中的道家隐逸思想，有助于深入理解园林文化与中国哲学思想的交融。

综上所述，将园林范围划定为江南地区，并着重研究其中体现了道家隐逸思想的园林或园林构件，有助于准确聚焦研究对象，深入探索该地区园林与思想文化之间的联系，以及其在中国园林发展史上的重要地位。

为达致此研究目的，本节将在此处提出研究问题。但在此之前，对本文研究题目的两大关键词即“隐逸”、“园林”的概念解释，是有必要的。

首先，是“园林”的概念。中国园林是什么？中国园林，是中国建筑的特色之一，集自然、建筑园艺等艺术与文化于一身，是中国美学的楷模，反映出中国人深邃的哲理思辨及对生活的追求。余志超在《细说中国园林》一书，指出“中国古园林的构园（三）要素”如下：1、自然（含假山、石峰、水景、植物等）2、建筑（含厅堂、楼阁、斋、馆、台、亭、廊等）3、文化（含诗歌题对、品茶饮酒、谈玄说佛等文学活动、附于自然、建筑之上的匾、联、字、画、诗、乐等文学形式）⁶。换句话说，园林是一种将自然、建筑和文化等因素有机结合起来的艺术形式，创造出具有观赏性、

⁶ 余志超，《细说中国园林》（北京：光明日报出版社，2009），第14-17页。

实用性和文化内涵的空间，供人们休闲、游览、观赏和学习等各种活动使用，成为人类生活中重要的文化、艺术和生态资源。

园林可以分成几种类型，其一从隶属关系来说有皇家园林、私家园林、寺观园林的不同。⁷ 本文的文人园林，属于私家园林之一，其他拥有者还可能包括贵族、官僚、缙绅等，多称为“园”、“园亭”、“池馆”、“山庄”、“别业”、“草堂”等。私家园林大多数为“宅园”形式，也就是于私邸前宅之后另设后园，规模不大，供屋主日常游憩、宴乐、会友、读书的场所用。

在文人园林之中，辨识它们的道家与非道家类的区别，尤其仰赖上述构件中的文化判准。例如：单看无锡“寄畅园”的自然和建筑布局，是不易看出它是否是道家的，一旦加上它的“知鱼槛”的题字资料，我们就可以知道这是取自《庄子》的“知鱼之乐”的典故，从而与道家有关，故可归入道家类文人园林来研究。

其次，后世的“隐逸”已经脱离原初历史的“不仕”背景和涵义，它是古代中国儒家思想、道家思想和佛教禅宗等文化传统下产生的，作为一种生活方式理念一直影响着人们，主张通过隐居、离群、超脱等方式追求内心自由、超越尘世的境界，并已渗透到了不同的文学、艺术、园林等文化领域中。隐逸者强调超脱纷争、回归本真，注重个人内心的修炼和自我完善。在中国历史上，隐逸思想对人们的思想观念、生活方式和艺术创作产生了深远的影响。

在这种背景下，本文的研究问题分别有三个：1、道家类的隐逸思想

⁷ 王铎，《中国古代苑园与文化》（武汉：湖北教育出版社，2003），第19页。

是什么？如何理解？2、江南地区的文人园林包括哪些？道家式文人园林包括哪些？3、道家的隐逸思想如何透过园林的自然、建筑和文化构件表达和体现出来？也就是道家隐逸思想和文人园林的造园关系为何？

(四) 研究评述

综上所述，本文的“道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现”的研究，对于当前的“道家与园林”、“隐逸与园林”的普遍研究和视角来说，是一道更为具体、专门的研究题目。要说明二者的差别，或本文的研究意义，本文将以中国知网的期刊论文和学位论文为例，从“道家与园林”、“隐逸与园林”和“道家隐逸思想与江南文人园林”三个交叠主题来进行、阐释。

从2024年4月为止的搜寻来看，1992年以来的“道家与园林”主题相关论文有154篇、“隐逸与园林”有161篇，但“道家隐逸与（江南文人）园林”就只有4篇，可见以“道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现”为方向的专门、具体研究，还很不普遍。

首先，让本文直接从“道家隐逸与（江南文人）园林”的4篇说明起，就属孙宗美的博士论文《道家思想与中国园林艺术精神》一文相关。孙文含绪论、“余论”在内共六章，分别讨论“通向山水艺术精神的老庄之‘道’”（第一章）、“道家思想与中国文人园林之‘缘’”（第二章）、“‘道法自然’与中国园林中的‘妙法自然’”（第三章）及“‘唯道集虚’与中国园林艺术意境”（第四章），⁸显然是思想或哲学的谈法，并不具体

⁸ 孙宗美，《道家思想与中国园林艺术精神》（暨南大学文艺学博士论文，2010）页48。

或扣紧道家的隐逸思想来说，跟本文的研究课题还是有差别的。

其次，“道家与园林”主题相关的论文，在这 154 篇中，可以暂时二分为宏观类的论文和微观类的论文二种。宏观类的论文如同上述孙宗美《道家思想与中国园林艺术精神》一文，是从道家思想（而非道家隐逸思想）的角度来探讨的，如徐俊在《道家哲学思想对中国古典园林的影响》中，写到道家哲学对中国古典园林的影响是根深蒂固的。老子和庄子等道家思想家的哲学思想，包括“天人合一”、“效法自然”、“虚实相间”等概念，直接影响了中国古典园林的景观技术和结构。通过分析道家哲学在中国古典园林中的体现，人们可以发现这些园林的基础和设计原则。⁹

又如王振复在《中国园林文化的道家境界》中，讲述了中国古典园林文化的特点和类型，以及其所受到的影响。中国园林文化是中国文化与传统思想的集中体现，具有皇家、官宦、文人和寺观四种类型，其审美文化现象在漫长的历史发展中变得纷繁复杂、独具魅力。中国传统的儒、道、释思想，以及中国人的审美情趣和伦理意识等，对园林文化的建构和演变都产生了深刻的影响。最后，中国园林文化的哲学精魂是老庄之“道”，强调自然哲学和自由的生活境界。¹⁰

又再如，田馨的《苏州园林中道家美学思想的探寻》中，讲述了苏州园林作为中国古典园林的代表之一，体现了道家美学思想，其中包括“道法自然”和“天人合一”。这些思想在苏州园林的造园理念、准则和手法中得到了体现，展现了中国传统文化的深刻内涵和美学特色。以道家思想

⁹ 徐俊，〈道家哲学思想对中国古典园林的影响〉，《湖北社会科学》，2014 年第 1 期，页 94-97。

¹⁰ 王振复，〈中国园林文化的道家境界〉，《学术月刊》，1993 年第 9 期，页 68-76。

为出发点，分析苏州园林的美学特点和其对现代园林的启示。¹¹

近些年来比较新的视角去研究中国古典园林的，例如，陈宓在《从道家天人观看中国古典园林》中，认为中国长期处于农耕社会，人们对于自然的敬畏和依赖感，以及这种感情为以后天人思想产生提供的社会背景和思想基础。中国哲学探求天人关系，道家哲学认为天人合一，老庄赞美自然要求人与自然的合一，反映了先哲的生态智慧。中国古典园林遵循的主要是道家天人合一的自然哲学，从象天到法地，最终展现出天地自然的精神特质。¹²

这一类宏观类的研究论文，大致上都如施肖璇《道家思想在园林设计中的运用研究综述》一文所总结的，讨论视角和范围不脱““道法自然”思想在园林设计中的运用”、“‘空间观’思想在园林设计中的运用”、“‘天人合一’思想在园林设计中的运用”、“道家思想中的审美观在园林设计中的运用”和“道家思想在园林设计中的运用研究未来发展趋势”的内容，对本文的微观研究“道家隐逸思想在文人园林中的表达和体现”并不直接有借鉴价值和意义。¹³

与此相反，理想的微观类研究论文为本文的研究提供了许多可加以借鉴的论述。上提《道家思想与中国园林艺术精神》一文的作者孙宗美，在另一篇题为《道家思想与中国古典园林审美心理》的期刊论文中，从道家的审美心理（“隐逸”就是一种心理）联系起文人园林的造园关系。孙文指出，庄子的临水观鱼、知鱼之乐的思想，对以下园林的建筑构件都有直

¹¹ 田馨，《苏州园林中道家美学思想的探寻》（牡丹江师范学院文艺学硕士论文，2016），页 28。

¹² 陈宓，《从道家天人观看中国古典园林》（河北大学艺术学硕士论文，2007）页 39。

¹³ 施肖璇，〈道家思想在园林设计中的运用研究综述〉，《园林设计研究》2019 年第 6 期，页 52-55。

接的激发作用：

园林所在地	园名	建筑景点	楹联、匾额
北京	避暑山庄	“濠濮间想”亭、“石矶观鱼”	
	颐和园	“知鱼桥”（谐趣园内）	
	北海	“濠濮间”临水轩	
苏州	沧浪亭	“观鱼处”（曾名“濠上观”）	匾额：“林幽泉胜，禽鱼自亲，如在濠上，如临濮滨。昔人谓会心处便自有濠濮间想，是也。”
	留园	“濠濮亭”	
无锡	寄畅园	“知鱼槛”	园主秦耀《知鱼槛》诗：“槛外秋水足，策策复堂堂；焉知我非鱼，此乐思蒙庄。”
上海	豫园	“鱼乐榭”、“会心不远”亭	
杭州	西湖	玉泉院“鱼乐园”正厅	楹联：“鱼乐人亦乐，泉清心共清”
		“花港观鱼”	
海盐	绮园		甓画桥桥额：“观濠”
东莞	可园	“观鱼簃”	

图 1-1 与庄子“知鱼”、简文“会心”有关的园林建筑景点命名和品题¹⁴

对园林的文化构件也如此：

¹⁴ 孙宗美，〈道家思想与中国古典园林审美心理〉，《武汉理工大学学报（社会科学版）》，2010 年第 4 期，页 610-616。下图 2、图 3，亦同。

园林所在地	园名	楹联、诗歌
北京	颐和园	“无尽意轩”乾隆诗： “峰色四时绘，松声二柱弦；意存无尽处，了不系言诠。轩纳湖山景，其意本无尽；四序以时殊，万状更日引。触目会心无尽藏，化机岂止在鱼鸢。”
	拙政园	“与谁同坐轩”对联：“江山如有待，花柳更无私” 清恽寿平《瓯香馆集》卷十二：“壬戌八月客吴门拙政园，……俯视澄明，游鳞可取，使人悠然有濠濮闲趣。”
苏州	沧浪亭	沧浪亭石柱楹联：“清风明月本无价，近水远山皆有情” 苏舜钦《独步沧浪亭》：“花枝欹斜草生迷，不可骑往步是宜；时时携酒只独到，醉倒惟有春风知。” 《沧浪亭》：“一迳抱幽山，居然城市间。高轩面曲水，修竹慰愁颜。迹与豺狼远，心随鱼鸟闲。吾甘老此境，无暇事机关。” 《沧浪观鱼》：“瑟瑟清波见戏鳞，浮沉追逐巧相亲。我嗟不及群鱼乐，虚作人间半世人。”
	狮子林	“立雪堂”楹联：“苍松翠竹真佳客，明月清风是故人” 徐贲《和高季迪狮子林池上观鱼》：“微微林景凉，悄悄池鱼出；欲去戏仍恋，乍探瞥还逸。行循曲岛幽，聚傍新荷密；不有濠梁兴，谁能坐终日。”

图 1-2 与庄子“知鱼”审美经验相关的园林诗文

而这种“临水观鱼”之乐被认为有取于“静”、“虚”的审美心理：

园林所在地	园名	与“静”相关的园林景点命名
苏州	留园	“静中观”
	怡园	玉延亭草书石刻楹联“静坐参众妙，清潭适我情”（董其昌书）
	网师园	引静桥、集虚斋
	畅园	船厅“涤我尘襟”
南京	瞻园	“静妙堂”（明时名止鉴堂，清同治时改现名，取“静坐观众妙”之意）
北京	圆明园	静虚斋、静鉴斋、静通斋、静香斋、静嘉轩、“静悟”、“静奇”、“静知春事佳”、“涤尘心”、“洗心观妙”、洗心室
	北海	静心斋
	香山	静宜园
	玉泉山	静明园

图 1-3 与“静”相关的园林景点命名

不能不说，孙文提出了道家的“静”以及由此而来的“观鱼之乐”的

园林建筑、文化的关联，跟本文“道家隐逸思想在文人园林中的表达和体现”的研究意图和目的是非常接近的。即便如此，本文以为孙文还是有理粗的地方，因为单是道家的“静”并不一定会产生出园林的需求和建设，理由是：1、道家的“无为，而无所不为”也有赖“静”的心灵来达成，但“无为”是应世、入世的形态，并无求于园林的游憩场所，自然也不是园林产生的心理基础；2、道家的“静”只有在往“隐逸”或闲适的需要时，才会有园林的场所要求，从而促成了园林的出现和建设。

换句话说，本文认为道家的“静”、“虚”等相关心理只有往“隐逸”的方向发展时，才是园林产生的心理条件和原因，所以主张“道家隐逸思想在文人园林中的表达和体现”的研究视角，和当前微观类的研究论文还是有所区隔和创新的。

至于“隐逸与园林”主题相关的论文，中国知网的搜寻结果为，关于“隐逸与园林”的主题论文研究，不少还是从“不仕”的背景来理解“隐逸”的内涵，和本文所指的“隐逸”说法不同。这些论文，如王健《“隐逸”文化与中国园林》、吴承南、王磊《中国隐逸文化下的私家园林文化景观》、罗永妃《试论士大夫隐逸文化对中国传统园林的影响》等，基本上不在本文的参考范围之内。¹⁵

至于把“隐逸”作为一种生活形态、生活方式来看待的研究论文，一般上都直接以隐逸思想为背景，很少再追探隐逸的道家、佛家或儒家类的不同，跟本文扣紧道家类的隐逸思想做成“道家隐逸思想在文人园林中的

¹⁵ 王健，〈“隐逸”文化与中国园林〉，《安徽建筑》，2006年第6期，页20、吴承南、王磊，〈中国隐逸文化下的私家园林文化景观〉，《园林园艺》，2015年第5期，页34、罗永妃〈试论士大夫隐逸文化对中国传统园林的影响〉，《艺术品鉴》，2018年第10期，页222-223。

表达和体现”的论文研究，还是有所区别的。这一方面的论文很是不少，如，孙培博在《中国文人园林起源与发展研究》中，分析了中国古代文人园林艺术的重要性和影响。他认为文人园林承载着文人的隐逸思想，是一种融合了山水诗画艺术表达的完整文化体系，受到不同的文化、哲学、宗教的影响。在探讨文人园林的发展脉络、必然性和哲学根源的同时，他也关注了园林中建筑、景观和布局等元素的发展过程，以及它们与当时社会政治、经济的相互影响。¹⁶

张光武在《士人、隐逸文化与中国传统园林的发展嬗变初探》中，认为中国传统园林是士人精神价值的主要精神寄托场所，也是隐逸文化的重要载体。士人园林艺术文化精髓之一是隐逸精神，隐逸精神的发展与士人园林发展有着不可忽视的作用。隐逸精神是指士人因自身或时代原因在精神层面相对脱离现实社会，试图更独立地去观察、分析并解决所面临的社会问题，从而形成的一种文化复合体。¹⁷

又如，梁思聪在《宋代文人园林的美学研究》中指出，宋代文人园林是以中隐思想为核心的园林艺术。它以景观为审美本体，注重“观”的表达，以载道为根本，以“乐”为审美境界。宋代文人园林的审美精神和艺术特色，不仅在当时的中国园林艺术中具有重要地位，而且对后世的园林艺术发展产生了深远影响。¹⁸

季嘉颖在《文人园林中的“隐逸”空间研究》中，探讨了隐逸观念对文人园林设计原则和技巧的深刻影响，并分析了园林中“隐逸”空间的哲

¹⁶ 孙培博，《中国文人园林起源与发展研究》（北京林业大学城市规划与设计硕士论文，2013），页8。

¹⁷ 张光武，《士人、隐逸文化与中国传统园林的发展嬗变初探》，《景观设计》，2012年第10期，页80。

¹⁸ 梁思聪，《宋代文人园林的美学研究》（武汉大学中国美学博士论文，2019）页18。

学渊源和情感维度的表现特征。研究还全面介绍了隐逸概念和文人园林的发展体系,并考察了文人在这种概念影响下的人格特征和园林活动。此外,该研究还分析和讨论了文人园林中各种元素的隐逸特征,包括洞天逸地、玲珑幻境与破镜万象等。¹⁹

综合上述,当前“隐逸与园林”主题相关的论文研究,较少从“道家的隐逸”视角论述其与园林的关系,故与“道家与园林”形成两个相互区别的研究传统和视角。

从以上中国知网的研究论文来看,本文的“道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现”研究是对当前“道家与园林”和“隐逸与园林”研究视角和资源的组合,从而促进更为专门、具体的课题研究,应该是可以想见和预期的研究成果。

(五) 研究方法

针对本文“道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现”的三道研究问题,对它的解决从而促成研究目的的实现,将有赖文本研究法、造园理论研究法、道家美学研究法三种研究方法的综合使用来达成。

首先是本文的研究材料的取得,不外是一手原始材料和二手研究材料,这些都已经充分文本化了,基本上无需再到园林现场拍摄、考察之类的,而是直接取得这些文本进行分析、解读,也就是文本研究法。二手研究材料如上述中国知网的“道家与园林”、“隐逸与园林”和“道家隐逸与园林”主题论文,都是直接可以从线上取得而进行文本分析的;一手原始材

¹⁹ 季嘉颖,《文人园林中的“隐逸”空间研究》(湖南大学建筑学硕士论文,2021),页20。

料也就是园林材料本身，不少都已经文本化，如《北京私家园林志》、《江南园林志》、《江南园林图录：庭院、景观建筑》甚至丛书内的《私家园林》（“中国建筑艺术全集”第18册）等，²⁰ 都是直接可以取得纸本或电子本加以筛选出道家类的园林进行分析的。当然，作为本文研究法的补充，本文也不排除对个别园林的分析有需要透过实地调查等亲临、检验的方法来促成。

其次，对这些园林案例进行“道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现”的分析，不是进行类似“园林分析”或“园林品评”的工作，²¹ 而是造园理论研究。园林分析一般是对园林进行静态的结构分析，如彭一刚《中国古典园林分析》所揭示的“藏与露”、“引导与暗示”、“疏与密”等构造手法，²² 对本文研究未来的类似分析无疑都有重要的借鉴意义。但在本文研究之中，这些“藏与露”、“引导与暗示”、“疏与密”等手法都是园林的“表达与体现”，关键是如何析出这些“表达与体现”能达致“道家隐逸思想”的心理需求？在当前的用语上，“造园理论”或造园分析一词在不少学者也是当着和上述“园林分析”一样的含义来理解的，但是本文重在“造”这个词的动词、动态义，指动态的关联起“道家隐逸思想”和文人园林的造园关系的理论模式。具体来说，本文的造园理论分析需要同时结合“道家隐逸思想”和文人园林的设计理论来进行，后者将借重杨鸿勋在《江南园林论：中国古典造园艺术研究》一书提出的“园林创

²⁰ 分见贾珺，《北京私家园林志》（北京：清华大学出版社，2009）、童寯，《江南园林志》（北京：中国建筑工业出版社，1984）、刘先觉、潘谷西合编，《江南园林图录：庭院、景观建筑》（南京：东南大学出版社，2007）、陈微，《私家园林》（“中国建筑艺术全集”第18册）（北京：中国建筑工业出版社，1999）。

²¹ 张家骥《中国造园艺术史》（太原：山西人民出版社，2004）等书所见之析作。

²² 彭一刚，《中国古典园林分析》（北京：中国建筑工业出版社，1986），页29。

作论”，即分别由自然和建筑构件组成的“论景象构成”和“景象”加上文化构件点缀而成的“论意境的创造”，²³也就是“道家隐逸思想”如何对这些“景象”、“意境”的构造、布局起作用的理论分析。

最后，本文的“道家隐逸思想”不是“道家不仕思想”的代名词，而是道家生活形态的美学表征，即“道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现”是在美学的范畴下进行、诠释的。道家心灵的“静”、“虚”要能产生、促成园林的出现，这个“静”本身必须要有“隐逸”或闲适的要求，而此一“闲适”就要求有一布局化的场所，在此一场所之中才能实现闲适也就是“静”境的需求状态——这个场所，分析下来就是杨鸿勋所说的“论景象构成”，这个景象必须尤其审美的情趣；“静”境就是“论意境的创造”，这个意境肯定也是道家式的“返朴”、“归朴”心境。这也是说，从道家美学的角度来说，“道家隐逸思想”是由“闲适”的心理、“情趣”的感悟、“返朴”的心境组成的。

综上所述，本文的研究方法，就是透过一手园林资料的文本分析，分别析出其中的“景象构成”和“意境的创造”的造园构件和组成，进而梳理出它的“闲适”、“情趣”、“返朴”等美学意涵，俾便更加深刻地理解和探究道家隐逸思想在文人园林中的表达和体现，从而对道家类文人园林的研究和传承有更深层次的贡献。

(六) 研究意义与预期成果

在当代中国，随着城市化进程的加速和生活压力的不断增加，越来越

²³ 杨鸿勋，《江南园林论：中国古典造园艺术研究》（上海：上海人民出版社，1996），页18。

多的年轻人开始寻求自我内心层面的满足，并逐渐注重人生的价值观和发展方向。此外，中国政府也推出了相关政策，以帮助年轻人实现自身的价值和解放。在这样的社会背景下，道家隐逸思想的价值和意义重新被重视。文人园林作为一种传统的文化表达形式，是道家隐逸思想的一个重要载体，对于研究道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现具有重要的理论和实践意义。

在此背景下，探究道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现具有重要的研究意义。首先，通过对文人园林中的隐逸元素进行深入研究，可以更好地了解中国传统文化中的隐逸思想，并将其应用于当代社会，满足人们的心灵要求。其次，通过对园林空间的布局、景观构成、建筑装饰等方面的研究，可以更好地探究文人园林中道家隐逸思想的体现形式，为文化遗产保护和传承提供重要的参考。最后，将道家隐逸思想与现代人们对自由、解放的需求进行对比和分析，可以进一步探究中国传统文化在当代社会中的现实意义和发展前景。

预期成果方面，本研究将通过文本研究法、造园理论研究法、道家美学研究法等方法，对文人园林中的隐逸元素进行深入探究，总结归纳出道家隐逸思想在园林中的具体表达和体现形式。以期对当代园林艺术创作提供有益的借鉴和启示。同时，通过对当代社会背景下道家隐逸思想在文人园林中的新发展和新应用的研究，探究其对现代人生活方式、价值观和审美趣味的影响，以期为当代社会的文化发展提供有益的思考和参考。最后，本研究的成果还可为园林设计、旅游开发、文化遗产保护等领域的实践工作提供参考和指导。

第二章 江南文人园林概览

(一) 道家隐逸思想与文人园林的契合性探讨

在中国古代社会，道家隐逸思想作为一种独特的文化现象，深刻影响了文人墨客的生活方式和审美追求。与此同时，文人园林作为文人雅士寄托情感、追求精神自由的场所，与道家隐逸思想有着天然的契合性。

1、道家隐逸思想概述

在古代中国社会，以小农经济为主导的经济环境构成了隐逸生活实现和维持的经济基础。在这个环境下塑造着人们的生产方式，培养了安贫乐道的思想意识。小农经济的生产方式与消费生活方式对隐逸生活的兴起具备积极因素。冯友兰先生在研究先秦诸子的起源时提出了一个著名的观点，即“道家者流盖出于隐者”²⁴。冯友兰认为道家思想的渊源可以追溯到隐士的传统，强调了其在道家起源中的重要性。萧蓬父认为：“单就道家，论其起源，似可概括地表述为出于史官的文化背景而基于隐者的社会实践，前者指其思想理论渊源，后者指其依存的社会基础。”²⁵从道家的演变过程来看，他们起初是逃避政治迫害的人，后来演化为对政治的厌恶，以隐居为乐。他们一直保持一种疏离的心态，冷眼旁观现实政治的种种变化。道家代表人物或者采用道家式的隐居方式，以敏锐的洞察力洞悉了古往今来历史上各种兴衰和胜败，因此宁愿过着朴素宁静的生活，而不愿陷入追逐名利的政治泥潭。强调了个体意识解放自由，实现内在和外在的解放。

²⁴ 冯友兰，《中国哲学简史》（北京：北京大学出版社，1985），页 47。

²⁵ 萧蓬父，《吹沙纪程》（上海：上海文艺出版社，1998），页 34。

老子是道家隐逸哲学的奠基人，也是典型意义上的隐士。其“道”的观念和无为学说构成了隐逸的核心理念。庄子生活在“道术将为天下裂”²⁶的战国时代，人们失去了对事物正确的判断力，个人的道德观念被扭曲，政治强权肆意摧残人的生命，个体的抗争显得微不足道，人们只能在内心世界中寻求慰藉。庄子认为，虽然人无法直接感知到“道”，但它是一种精神和物质的统一，是绝对存在的。他说：“夫道，于大不终，于小不遗，万古物备，广广乎其无不容也，渊乎其不可测也，形德仁义神之末也。”²⁷实际的世界和道德规范只是“末”的表现，它们都依赖“道”存在。道家的哲学理论为隐逸思想提供了坚实基础，这一思想强调人的自然属性，追求天性的解放和精神的绝对自由，实际上是在追求个体的适性。“海上之人有好沔鸟者，每旦之海上，从沔鸟游。沔鸟之至者，百住而不止。其父曰‘吾闻沔鸟皆从汝游，汝取来，吾玩之。明日之海上，沔鸟舞而不下也。’”²⁸列子曾讲述了一个关于海上之人和海鸥的故事，强调了隐逸的重要性。类比当海鸥遇到危险都会选择逃避，那么人们在受到迫害时也应避开官场。世之人以为养形足以存生，而养形果不足以存生，则世奚足为哉？虽不足为，而不可不为者，其为不免矣。夫欲免为形者，莫如弃世。弃世，则无累；无累，则正平；正平，则与彼更生；更生，则几矣。（《达生》）在道家思想中，个体的价值凌驾于社会之上。道家之隐是通过隐逸这种“无为”的生存方式来追求“达生无累”的生命境界，因为“有为”是矫饰造

²⁶ 刘文典，《庄子补正·天下》，点校赵锋和诸伟奇（合肥：安徽大学出版社，1999），页866。

²⁷ 刘文典撰，赵锋和诸伟奇点校，《庄子补正·天道》，（合肥：安徽大学出版社，1999），页376。

²⁸ [东晋]张湛，《列子注·黄帝》，收录于《诸子集成》，第3册（北京：中华书局，1954），页21。

作的，是与自然人性相违背的，隐逸无疑是可以让人最大限度的享受自由逍遥的生存方式。²⁹道家哲学为道家隐逸提供了哲学根据，道家哲学本身就是隐逸哲学，道家因其隐逸思想而闻名于世。

历史上第一次隐逸浪潮是在两汉之际时期，³⁰王莽篡权导致朝野震愤，许多士人离开政坛，不在再行无道之事。直至东汉后期，再次引发隐逸高潮，《后汉书逸民列传序》记载：“自（肃宗）后帝德稍衰，邪孽当朝，处子耿介，羞与卿相等列，至乃抗愤而不顾。”³¹‘同书《陈纪传论》’评曰：“汉自中世以下，阉竖擅恣，故俗遂以遁身矫絮放言为高。士有不谈此者，则芸夫牧豎已叫呼之矣。故时政弥昏，而其风愈往。”³²都有反映出东汉后期，外戚和宦官交替掌握权力，政治形势黑暗，导致士人隐遁现象高涨。尤其在党锢之祸之后，政治迫害和社会无序愈演愈烈，士人对政治热情急剧下降。因此，隐逸思潮逐渐兴起，越来越多的知识分子选择了隐居。尽管他们的隐居动机各不相同，但东汉后期隐士数量的激增确与当时的社会政治形势密切相关。士人们千百年来塑造的道德和政治信仰经历了两次党锢之祸的沉重冲击，顷刻间崩塌。他们在面对这残酷的现实时感到困惑和迷茫，几乎无法找到方向。在党锢之祸中，名士范滂选择坚贞不屈、毅然赴死，却在教育自己的孩子说：“吾欲使汝为恶，则恶不可

²⁹ 许晓晴，〈论儒道的隐逸观与隐士形象〉，《社会科学家》2006年第6期，页38。

³⁰ 郭娜娜，《魏晋南北朝隐逸现象及相关问题研究》（南开大学博士论文，2014），页30。

³¹ [南朝宋]范曄，注释李贤等，《后汉书·逸民列传序》（北京：中华书局，1965），页2797。

³² [南朝宋]范曄，注释李贤等，《后汉书·列传第五十二》（北京：中华书局，1965），页2069。

为：使汝为善，则我不为恶。”³³也反映出士人在政治和伦理之间的内心挣扎。与此同时，许多人选择了疏远政治，通过个人的隐逸行为来诉说对社会现实的不满反感和抗议。葛兆光曾指出：“以群体理想主义来对抗政治的取向与以个体超越对抗社会认同的取向看似相反其实相同，而后者可能恰恰是前者的最终归宿。”³⁴党锢之祸后，士人渴望用群体理想主义来对抗政治黑暗，但这希望最终破灭，他们只得选择保持沉默，甚至隐遁，得以维护他们高尚的人格，守护好内心的政治理念。这是士人无奈的抉择，也是专制体制下表达对社会不满和批评的唯一方式。正如王瑶所指出的那样：“这说明了士大夫的出身只有隐仕两途，如果不能抗志陈表，那就只有忍辱从仕，没有第三条路可走的。”³⁵在这个政治环境下，士人的选择受到了极大的限制。

魏晋南北朝时期是中国历史上隐逸思想达到巅峰的时期，是一个隐逸精神呈现显性样态的时代。在这个时期，隐逸思想几乎渗透到社会的各个层面，形成了前所未有的庞大隐士队伍，其中有数百位隐士的名字被载入正史。这一现象有多个原因，但社会政治环境和士人的思想觉醒一直是两个至关重要的因素。如余英时所说：“中国知识分子从最初出现在历史舞台那一刹那起便与所谓‘道’分不开，尽管‘道’在各家思想中具有不同的涵义。‘哲学的突破’以前，士固定在封建关系之中而各有职事：他们并没有一个更高的精神凭藉可恃以批评政治社会、抗礼王侯。但突破’以

³³ [南朝宋] 范晔，注释李贤等，《后汉书·列传第五十七》（北京：中华书局，1965），页 2207。

³⁴ 葛兆光，《中国思想史》（上海：复旦大学出版社，2001），页 313。

³⁵ 王瑶，《中古文学史论》（北京：北大出版社，1998），页 194。

后，士已发展了这种精神凭籍，即所谓道’。”³⁶同时，魏晋南北朝时期也是各种学术思想交汇融合的时代。老庄学派迅速发展，成为士人们新的宠儿，对他们的思想观念产生了彻底的改变。尤其是玄学理论的兴起，更成为这个时代的文化标志。与此同时，魏晋南北朝时期引入的佛教和本土道教也经历了前所未有的繁荣，深刻地影响了社会各个层面，尤其是士人的思想意识形态。这些思想中融合了避世和出世的观念，推动了士人隐逸思想的形成和隐逸行为的兴起。³⁷

魏晋南北朝时期，隐士的数量庞大，隐逸现象得到了广泛的社会认可，隐士的地位得到提高，受到了皇帝和各级政府官员的关注。这个时期，定期招募隐士的活动非常频繁，具有持续性、稳定性、包容性和高度重视的特点。隐士们在道德和品德方面都做出了自己的贡献，他们以贫穷为乐，不追求名利，表现出崇高的精神风貌，这是对古代官本位思想的一种拒绝和超越。³⁸

2、文人园林的特点与功能探究

文人园林，作为中国古代园林艺术的瑰宝，其深刻的文化内涵与独特的艺术风格，凸显了古代文人雅士的精神世界与审美追求。这一园林形式，超越了单纯的物理空间范畴，升华为蕴含丰富文化意蕴的精神世界。

(1) 特点分析:

³⁶ 余英时，〈道统与政统之间—中国知识分子的原始型态〉，《士与中国文化》（上海：上海人民出版社，2013），页 88。

³⁷ 郭娜娜，《魏晋南北朝隐逸现象及相关问题研究》，页 35。

³⁸ 郭娜娜，《魏晋南北朝隐逸现象及相关问题研究》，页 36。

1.1 自然与人文的和谐统一：文人园林以自然山水为基石，巧妙运用假山、水池等造园手法，实现了自然与人文的和谐统一。这种统一不仅体现在园林的整体布局上，更体现在每一处细节的营造之中。

1.2 空间布局的艺术性：在空间布局方面，文人园林展现出虚实相生、疏密有致的精妙之处。通过匠心独运的景观设计和空间划分，园林呈现出既开阔又幽深的视觉效果，令人流连忘返。

1.3 深厚的文化内涵：文人园林作为文人士大夫精神追求和审美取向的具象化表达，其园林元素如石、木、亭、台等，无不蕴含着深厚的文化内涵和哲理思考。这些元素不仅具有观赏价值，更是文人雅士们寄托情感、表达思想的载体。

(2) 功能探讨：

2.1 修身养性的精神空间：对于文人墨客而言，文人园林是他们修身养性、陶冶情操的理想场所。在这里，他们可以远离世俗纷扰，静心思考人生哲理，寻求心灵的安宁与寄托。

2.2 精神自由的象征与表达：文人园林也是文人追求精神自由、展现个性情感的舞台。在这片天地里，他们可以尽情挥洒才情，将自己的情感与思想融入园林的每一寸土地和每一片风景之中。

2.3 审美交流与艺术创作的平台：此外，文人园林还是文人雅士们进行审美交流与艺术创作的重要场所。他们在这里品茗论诗、赏画观景，共同探讨美的真谛与艺术的奥秘，推动了古代文化艺术的发展与创新。

综上所述，文人园林以其独特的特点与功能，在中国古代园林艺术中占据着举足轻重的地位。它不仅是文人墨客的精神家园，更是中华优秀传统文化的重要载体与体现。通过对文人园林特点与功能的深入探究，我们可以更好地理解古代文人的精神世界与审美追求，也为我们今天的园林艺术创作提供了宝贵的启示与借鉴。

3、道家隐逸思想与文人园林的契合性

(1) 精神追求的契合

道家隐逸思想强调个体的自由与独立，追求精神上的解脱和超越。而文人园林则通过营造自然、幽雅的环境，为文人提供了一个远离尘世喧嚣、追求精神寄托的场所。在文人园林中，文人可以寄情山水、抒发胸臆，实现与自然和谐共生的精神追求。这种追求与道家隐逸思想中强调的自然天性和精神自由相契合，共同构成了二者在精神层面的内在联系。

(2) 审美取向的契合

道家隐逸思想注重自然之美和朴素之真，追求与自然和谐共生的生活方式，强调对自然之美的欣赏和感悟。文人园林在造园理念上注重师法自然、因地制宜，通过模拟自然山水、运用植物造景等手段，追求空间的流

动性和变化性，体现了对自然之美的尊重和再现。同时，文人园林中的植物配置、山石布置等也体现了道家朴素、自然的审美观念。这种审美取向的契合使得文人园林成为道家隐逸思想在物质空间上的具体体现。

(3) 生活方式的契合

道家隐逸思想提倡隐居避世、淡泊名利的生活方式，而文人园林则为这种生活方式提供了具体的实现场所。文人可以在这里远离尘世纷扰，专注于学术研究、诗词创作等文艺活动。这种生活方式与道家隐逸思想中强调的远离政治、追求内在解脱的理念相契合，共同构成了二者在生活方式上的内在联系。

综上所述，道家隐逸思想与文人园林在精神追求、审美取向和生活方式等方面具有深刻的契合性。这种契合性不仅体现在二者对自然之美的共同追求上，更体现在对个体精神自由和内在解脱的共同关注上。通过深入研究道家隐逸思想与文人园林之间的关系，我们可以更好地理解中国古代文人的精神世界和审美追求以及中国道家传统文化中隐逸精神的内涵和价值，也为现代园林设计提供了宝贵的启示和借鉴。

在当代社会，随着城市化进程的加速和人们生活节奏的加快，人们对于精神寄托和内心安宁的需求愈发强烈。道家隐逸思想与文人园林的契合性为我们提供了一种回归自然、追求精神自由的理想生活方式。同时，这种契合性也为我们提供了一种独特的审美视角，使我们能够重新审视和认

识自然之美和人文之美。因此，深入研究和探讨道家隐逸思想与文人园林的契合性具有重要的现实意义和价值。

在未来的研究中，我们可以进一步拓展道家隐逸思想与文人园林的契合性在其他文化领域的应用和影响，如文学、绘画、音乐等。同时，我们也可以结合现代社会的实际需求和的发展趋势，探讨如何将道家隐逸思想和文人园林的精髓融入到现代园林设计中，创造出更加符合现代人精神需求和生活方式的园林空间。

(二) 江南文人园林名录

中国江南地区的文人园林以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴，成为了中国园林艺术的瑰宝。这些园林不仅融合了自然之美与人文之韵，更体现了文人墨客们对生活的追求和对自然的敬畏。本章节重点梳理一下中国江南地区的文人园林名录。

“江南园林甲天下，苏州园林甲江南”的苏州，作为江南园林的代表，拥有众多蜚声中外的园林景点。在鼎盛时期，苏州曾有园林达 271 处，至今仍有 100 多处园林列入《苏州园林》名录，其中 60 多处保存完好，展现着不同历史时期的艺术风格，是园林艺术的瑰宝。拙政园、留园、网师园等名园，以其精巧的布局、典雅的风格和深厚的文化底蕴，吸引了无数游客前来欣赏。此外，南京、扬州、杭州等地的园林也各具特色，如南京

的瞻园、煦园，扬州的个园、何园，杭州的郭庄、刘庄等，都是江南园林艺术的杰出代表。

苏州					
拙政园	留园	网师园	环秀山庄	沧浪亭	狮子林
艺圃	耦园	曲园	天香小筑	织造署旧址	北寺塔
寒山寺	五峰园	西园	惠荫园	听枫园	怡园
畅园	可园	鹤园	北半园	柴园	残粒园
遂园	塔影园	朴园	万氏花园	拥翠山庄	南半园
慕园	吴家花园	绣园	燕园	曾园	赵园
兴福禅寺	松梅小圃	方塔园	南园	张厅	退思园
师俭堂	耕乐堂	陶氏宅园	雷氏别墅花园	墨园	顾氏花园
双塔影园	詹园	唐寅故居遗址	渔庄	严家花园	启园
古松园	保圣寺	高义园	寒山别业遗址	石佛寺	聚沙园
读书台	拂水山庄	翁家花园	倚晴园	顾炎武故居	恬庄榜眼府
枫华园	先蚕祠花园	珍珠塔园	环翠山庄	静思园	明轩实样
万景山庄	西溪环翠	一榭园	一桂园	师俭园	南石皮记
王涵堂	铜观音寺花园	司徒庙后花园	榜眼府第	虹饮山房	瑞园
小筑春深	灵岩山寺花园	乡畦小筑	道勤小筑	醉石山庄	后乐园
端本园	南社通讯处旧址	尚志堂吴宅	全晋会馆	苏州博物馆花园	忠王府花园
墨客园	揖秀园	延林园	芥舟园	石湖梅圃	嘉树堂
维摩精舍	惠和堂	怀古堂	宝俭堂	东山雕花楼	雕花楼(仁本堂)

南京					
瞻园	煦园	愚园	金陵狮子林	东园两江总督署花园	小园甘熙故居
复园	半山园	玄武湖·玄圃 皇家园林湖泊“金陵明珠”	芥子园	随园	

扬州					
个园	何园	徐园	盆景园	小金山	瘦西湖
小盘谷	冶春园	逸圃	卢氏盐商住宅	蔚圃	汪氏小苑
匏庐	珍园	刘庄	平园		

无锡					
寄畅园	荣氏梅园	太湖鼋头渚	无锡市蠡园公园	薛家花园	适园
吟苑公园菩提仙境	云邁园	无锡市公花园			

杭州园林					
郭庄	刘庄	胡雪岩故居	蒋庄	汪庄	西溪洪园
城市水乡·洪昇故里	高庄	云松书舍			

上海古典园林					
上海豫园	古漪园	秋霞圃	曲水园	醉白池	

嘉兴古典园林					
嘉兴市海盐绮园景区	烟雨楼	莫氏庄园	落帆亭公园		

湖州古典园林					
莲花庄公园	小莲庄	颖园	吴兴园林		

广东十大古典园林					
佛山市清晖园	佛山市梁园	余荫山房	东莞市可园博物馆	广州市宝墨园	中山市詹园
东莞市粤晖园旅游景区	江门市开平立园	南粤苑	湛江市雷州西湖公园		

表 2-1 江南文人园林名录

(三) 江南文人园林元素构成

江南文人园林其独特的元素构成充分展现了文人墨客们的审美追求与精神内涵。本文从自然、建筑、文化三个方面来探讨江南文人园林的元素构成，这些元素不仅各自独具特色，更与道家的闲适、审美情趣、返朴理念相互关联，共同构筑了江南文人园林的独特魅力。

1、自然元素——闲适的载体

江南文人园林中的自然元素是其核心构成之一，主要包括山水、花木以及选址等。山石是园林的骨架，通过巧妙的堆叠与布局，营造出一种天然的山林气息。花木则是园林的衣裳，它们随季节更迭而展现出不同的色彩与姿态，为园林增添了无尽的生机与活力。在选址上，江南文人园林往往注重借景，善于利用周围的山水环境，将自然之美融入园林之中。这种自然元素的运用，正是反映了文人雅士们对道家闲适生活态度的向往和追求。道家追求的是与自然的和谐共生，主张顺应自然、回归自然。江南文

人园林中的自然景观，既是对自然的模仿，也是对自然的超越，通过精心的布局和设计，将自然元素融入园林之中，营造出一个让人忘却尘世纷扰、心灵得到放松与闲适的世外桃源。他们渴望在园林中找到一种与自然和谐共处的状态，让心灵得到放松与宁静。山石、花木等元素共同构成了江南文人园林的自然之美，也营造出了一种闲适的氛围，让人在其中感受到无尽的宁静与安逸。这种闲适的生活态度，是江南文人追求的一种生活境界，也是道家思想中“无为而治”、“天人合一”、“道法自然”等哲学理念的体现。

2、建筑元素——道家隐逸审美情趣的展现

江南文人园林的建筑元素，无疑是道家隐逸审美情趣的绝佳体现。这些元素，包括亭、廊、桥、榭等，不仅承载着实用功能，更深刻地反映了道家追求自然、隐逸与和谐的生活哲学。

亭子作为园林中的标志性建筑，常常选址于幽静之处，如山林之间或水畔之侧。其设计简约而不失雅致，为文人提供了一个远离尘嚣、静思冥想的空间。这种布局和设计理念，正是道家“清静无为”思想的体现，同时也彰显了文人对于隐逸生活的向往。廊桥在江南园林中则扮演着连接与过渡的角色。它们蜿蜒于山水之间，将各个景点巧妙地串联起来，形成了一种“步移景异”的艺术效果。这种设计不仅体现了道家“顺应自然”的原则，也让游人在行走中感受到一种超脱尘世的隐逸之美。此外，江南园林中的建筑构件，如精美的雕花、别致的彩绘等，也无不透露出道家的审美情趣。这些构件上的图案和色彩都经过精心挑选和设计，既体现了文人

的匠心独运，也寄寓了他们对隐逸生活的美好憧憬。更值得一提的是，江南文人园林的建筑风格与道家隐逸思想高度契合。造园者在设计时注重与周围环境的和谐共生，追求一种“虽由人作，宛自天开”的艺术境界。这种建筑风格不仅体现了文人对自然的敬畏和尊重，也展现了他们对隐逸生活的深刻理解和追求。

综上所述，江南文人园林的建筑元素是道家隐逸审美情趣的生动展现。它们以独特的方式诠释了道家的生活哲学和审美追求，也让我们更加深刻地理解了“隐逸”这一主题在古典园林艺术中的重要地位。在这些建筑中，我们可以感受到一种超脱尘世、回归自然的宁静与恬淡，这正是道家隐逸审美情趣所追求的理想境界。

3、文化元素——返朴的归宿

江南文人园林的文化元素是其灵魂所在，主要包括园林命名、历史渊源、楹联、诗画等。这些文化元素不仅丰富了园林的内涵，更为园林注入了一种深厚的文化底蕴。

园林的命名往往寓意深远，体现了文人的雅趣与追求；历史渊源则让园林充满了岁月的痕迹与故事；楹联、诗画等则是文人墨客们情感的抒发与寄托，它们以文字或图像的形式展现了文人的精神世界与审美追求。道家主张回归自然、回归本真，认为人的心灵应该像自然一样纯净、朴素。江南文人园林中的文人利用文化元素，对这种返朴归真理念践行。他们通过园林的营造，表达了自己对返朴归真生活的向往和追求。

综上所述，江南文人园林的自然、建筑和文化三大元素，不仅各自独具特色，更与道家的闲适、情趣、返朴理念相互交织、相互渗透，共同构成了江南文人园林的独特魅力。这些元素和内涵不仅体现了江南文人的审美情趣和精神追求，也共同构筑了江南文人园林的独特魅力。

第三章 道家隐逸思想在江南文人园林中的造园关系

(一) 道家的“闲适”与江南文人园林的促成关系

道家的“闲适”哲学理念与江南文人园林的促成关系紧密相连。道家追求自然、淡泊名利的生活态度，强调个体内心的和谐与自由，这种哲学思想为江南文人园林的创建提供了重要的思想基础。江南文人园林以其精巧的布局、淡雅的景致和深厚的文化内涵，展现了道家“闲适”理念的精髓。园林中的山水、建筑、植物等元素，都体现了道家对自然与生命的尊重，以及追求内心宁静与自由的精神追求。可以说，江南文人园林是道家“闲适”哲学理念在物质空间中的具体呈现，二者相互促成，共同构建了中国传统文化中独特而富有魅力的艺术景观。

1、闲适生活，文人追求与道家智慧的完美结合

首先，“闲适”一词其内涵、表现方式和时代特征在不同历史时期展现出多样性。自 20 世纪 80 年代起，随着社会文化的演进，闲适生活逐渐被视为一种积极向上的生活价值观。而到了 90 年代，随着消费主义的盛行，闲适生活更成为大众生活方式的主流，其价值观在人们的日常生活和行为中得以充分体现。

其次，从文化角度来看，闲适生活被人们追求，其独特之处在于与时代精神和社会转型期的契合。这种生活方式不仅符合时代需求，还兼具雅致与通俗品性，体现出一种雅致背后的通俗品质。闲适，这个词本身蕴含了一种悠然自得、不为世俗所扰的境界。对于文人来说，追求闲适不仅是

对一种生活状态的向往，更是对精神层面的提升和超越。他们渴望超然物外，摆脱尘世的纷扰和束缚，追求一种心灵上的自由和宁静。这种境界向往，使得他们在作品中流露出对自然的热爱、对人生的深刻洞察以及对世事的淡泊。同时，闲适也承载了边缘、独立、隐士式的生活经验。这些文人往往选择远离喧嚣，独自品味生活的点滴，从中汲取灵感和力量。他们坚守自己的信仰和追求，不随波逐流，保持独立的精神风貌。“‘闲适’不仅仅是一种文学潮流，而首先是一种人生态度，它是一整套话语，隐约地标明了一种独特的惶络馱的表记。”³⁹因此，文人将闲适视为一种生活态度，并通过借助园林、文学作品等载体，充分展现了这一态度。陶渊明、白居易、苏东坡等文人在其诗歌中表达了对闲适生活的向往，远离政务、追求悠闲惬意的心境。陶渊明的生活在外界看来是贫困和失意，但对他而言，这成为一种“此中有真意，欲辨已忘言”⁴⁰的快乐。白居易在《白氏长庆集》中将自己的诗歌分为讽喻诗、闲适诗、感伤诗、杂律诗四类，其中的闲适诗表达了他在远离政务、在家悠闲惬意的心境。苏东坡则在两次被贬谪时展现出最为显著的闲适之乐，他的诗篇描绘了对山林幽静景色的向往，表达了远离尘世俗务的渴望，体现了他淡泊名利、亲近自然，保持纯朴性情的人生态度。在时期，这种追求闲适的生活态度被众多文人所推崇，成为文人阶层共同推崇的生活美学。

与此同时，闲适生活与道家哲学观点紧密相连。闲适生活中对“自然人性”和“世俗生活”的特殊重视与道家哲学的人性观相契合。老子以“见素

³⁹ 张颐武，〈闲适文化潮批判——从周作人到贾平凹〉，《文艺争鸣》1993年第5期，页38。

⁴⁰ [东晋]陶渊明，《陶渊明集》（北京：中华书局，1979年），页24。

抱朴"和"恒德乃足，复归于朴"⁴¹的言辞，强调了对"自然本性"的推崇。在这里，"素"指的是未染色的丝，"朴"代表未经雕琢的材料，这强调了自然本性未经扭曲或修饰的状态。老子强调在自然界、社会以及人性领域都要回归朴实，摒弃人为的干预和痕迹，以实现回归自然的目标。庄子也强调了人性的"自然"特质，“彼民有常性，织而衣，耕而食，是谓同德。一而不党，命曰天放。”⁴²强调人性应当遵循"常性"，并将其与"自然天放"相联系，实际上也是对符合"常性"的世俗生活的一种认可。“不求文以待形”⁴³庄子明确表示，不需要通过修饰来代替自然形态，这一观点补充了"素朴而民性得矣"⁴⁴的理念。总体而言，老庄强调了人性观念的回归和维系于“自然人性”，强调了人性应当符合“天性”、“真性”和“本性”。这构建了“性自然说”，与孟子的“性善说”以及荀子的“性恶说”截然不同。老庄明确表达，“道”存在于天地万物之中，支配一切，包括人类。因此，人也应受“道”的支配，而“道”的法则即是“自然”。老庄推崇“性自然说”，因为他认为“道”本身即是“自然”，与“自然”相辅相成。他强调“道”在天地万物中的内在存在，与孟子将仁、义等内涵置于“四端”⁴⁵之心的观点不谋而合，两者皆以一种语言和意识形态策略将特定的人性内涵融入个体的本性之中。庄子的理念着眼于个体幸福生活，强调了“顺情适性”的逍遥思想。庄子为个人指引一条通往幸福的道路。在这一

⁴¹ 陈鼓应，《老子注译及评价》（北京：中华书局，1984年），页33。

⁴² 陈鼓应，《庄子今注今译》（北京：中华书局，1983），页45。

⁴³ 陈鼓应，《庄子今注今译》，页33。

⁴⁴ 陈鼓应，《庄子今注今译》，页33。

⁴⁵ [春秋] 孟子，《孟子》（上海：上海古籍出版社，1987）3月第1版，页98。《孟子·公孙丑上》，其中提到：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。”

理念的指引下，闲适生活被赋予了更为深刻的内涵，成为人们追求心灵自由与真实的象征，也成为中国传统文化中道家哲学观念的一种深刻表达。闲适生活不仅是一种个体的生活态度，更是一种文化传统和哲学观念的结晶。它与道家哲学观念的相互渗透，既体现了社会文化发展的内在逻辑，也反映了人类对内心自由与真实追求的永恒诉求。

2、江南文人园林，理想追求与现实转化

江南地区的园林艺术与文人精神追求呈现出密不可分的联系。接下来深入探讨这一关系，并着重于阐园林艺术与士人生活、思想之间的因果关系。园林作为文人情感抒发和理想寄托的场所，自明代中叶以来，更是承载了重要意义。在王阳明心学以及儒、道、释三教共同影响下，士人自我意识觉醒。尤其在吴中文人集团中，以王世贞为首的这一群体心境发生了巨大转变，他们被排斥于政治核心之外。大多数人不再将国家事务和社会琐事视为责任，而是心怀一种坦然释怀的心态，追求隐逸生活。他们原本希望追求像高士般逍遥自在的心灵境界，投身于大自然和山水之间，但现实世俗诱惑阻碍了他们完全实现这种山林理想。在这种背景下，园林成为了士人情感抒发和理想寄托的场所。他们逐渐放弃了对政治和社会事务的关注，将心怀坦然释怀的心态投入到园林艺术的构建之中。园林艺术则成为精神文化和物质生活双重体现。

其次，随着中国古代统治阶级中央集权的放松，江南地区享有了一定程度的自由发展空间，社会心态及生活哲学因而产生显著变化，奢靡作风

与超越礼法行事成为常态⁴⁶。这种社会背景下的仕人社会，由于商业经济的兴起和朝政的宽松，其生活方式趋向奢华享受，文人艺术个性得以解放，促进了文人享乐主义的心态⁴⁷。特别是在江南地区，这种转变不仅仅体现在社会风尚和生活哲学上，也显露在建筑和园林的豪奢趋势中，园林艺术获得了新的生命力。

此外，政治排挤加剧、政治的不稳定性和风险达到了顶峰。这样的政治景观使得士人的政治抱负与仕途的现实不断碰撞，引发了他们对隐居生活的深刻反思。明代始，士人因政治排挤而心向隐退，将造园视为隐逸生活的一部分。隐逸生活成为一种文化追求，面对复杂的政治斗争，无论是“大隐”于朝市还是“中隐”于官场，江南士绅都将心灵的隐居视为理想的生活方式。这种心灵上的追求在园林建设上得到了充分的体现，例如沈秉成在《耦园落成纪事》一诗中描述他在“耦园”为“不隐山林隐朝市”。苏州的网师园的命名也是隐居之意。文人通过造园艺术实现了物质享受与精神隐逸的和谐统一。士人的园林不仅是他们追求物质享受和心灵隐逸的避难所，也是展现自我和实现文人理想的舞台。

进一步地，江南文人的造园不仅仅是一种生活艺术，更是一种精神追求和社会地位的象征。通过园林的营造和雅集，他们展示了“名士”、“隐士”的社会身份，并在其中寻找精神的慰藉与审美的满足。园林成为了他们表达文学修养和审美情趣的平台，在追求道家的“闲适”生活哲学的熏陶下，江南文人园林显现出一种独特的隐逸文化内涵——自然。不仅仅是

⁴⁶ [明] 徐献忠，《吴兴掌故集》（江苏：江苏科学技术出版社，1984），卷12，页29。

⁴⁷ [明] 张瀚著、点校萧国亮，《松窗梦语》（上海：上海古籍出版社，1986），页140。

对自然山水的模拟再现，更是一种文化态度的体现，将个中情趣和哲理融入到庭园的构建之中。例如，园主王献臣在拙政园中远香堂的命名以及建筑方位都体现了道家闲适的思想，它位于园林的中心位置，四周环绕着水池和假山，视野开阔，景色优美。在这里，人们可以远离尘嚣，静心欣赏自然之美，感受到内心的平静和放松。此外，园中的“芙蓉榭”、“天泉亭”等建筑，也都体现了道家闲适的审美观念和生活方式，成为文人雅士们品茗论道、吟诗作画的理想场所。历经三位园主的寄畅园中的植物配置也体现着道家的“闲适”。园内种植了大量的花草树木，四季景色各异，既有春花烂漫，又有夏荷飘香，还有秋菊傲霜，冬梅斗寒。拙政园赏四季景观的亭：春景——绣倚亭、夏景——荷风四面亭、秋景——待霜亭、冬景——雪香云蔚亭，四亭四景掩映四时自然美景，在拙政园中无论四季晨昏，一年无时不看景。遵循四时花开放，同时美化了园林，还为游人提供了一个休闲、放松的好去处。游人在园中体会自然的流逝，这种氛围正是道家“闲适”的体现，也是江南文人园林追求的一种生活状态。江南园林不仅是自然美的展现，更是道家思想在物质空间中的精准投射。

图 3-1 芙蓉榭⁴⁸

综上所述，道家的“闲适”理念与江南文人园林的发展之间存在深刻的互动关系。园林艺术的演化不仅是物质文化的反映，更是精神文化和哲学思想的具现。在政治动荡和社会变革的背景下，江南文人造园，将个人的精神追求嵌入自然山水之中，这些园林不仅成为文人体现个人艺术追求的场所，也反映了他们对世俗生活的高度个人化理解和精神追求的结合，打造一个现实与理想交融的桃花源。

(二) 道家的审美“情趣”与江南文人园林的景象构成

1、道家审美“情趣”的内涵

道家的审美“情趣”在园林艺术中的体现具有多维度的特性。它不仅关注物质空间的精妙布局，更强调情感和精神的深沉寄托，致力于营造一种与大自然和谐共生的整体美学境界，同时在细节之处追求精神的寄托与

⁴⁸ 〈芙蓉榭〉，地里研究僧，2023年3月12日，
https://www.163.com/dy/article/HVIB2UJ405561PYB.html?spss=dy_author。

情感的共鸣。在江南的文人园林中，这种情趣的体现尤为显著，园林的每一个构件都承载着丰富的文化价值，它们不仅仅是物质的构造，更是文人墨客情感与智慧的结晶。通过这些构件，人们能够深刻感受到道家审美情趣中那种追求自然、崇尚和谐、注重内心平静与自我完善的独特魅力。这种情趣不仅赋予了园林以生命和灵魂，更让人们在欣赏园林之美的同时，体验到一种超越物质层面的精神满足和情感共鸣。

“情趣”一词通常指的是情感的趣味或情调，它是人们在审美活动中所感受到的一种特定的情感氛围和审美体验。在道家思想中，情趣更多地强调的是与自然和谐共处、追求内心平静与自我完善的精神状态。道家的审美情趣在园林艺术中的体现，具体来说，可以从以下几个方面进行理解：

(1) 物质空间的布局：道家强调顺应自然，因此在园林设计中，物质空间的布局往往模仿自然景观，如山石、水体、植物等元素的配置都力求自然、和谐，营造出一种仿佛置身于大自然之中的感觉。

(2) 精神和情感的寄托：道家追求内心的平静与自由，这种精神追求在园林艺术中得到了体现。例如，通过精心设计的景观和空间，园林不仅能够提供视觉上的享受，还能引发游客的情感共鸣，让人在欣赏美景的同时，感受到一种精神的寄托和情感的满足。

(3) 与大自然的和谐统一：道家强调人与自然的和谐共处，这种理念在园林艺术中得到了充分体现。园林设计力求模拟自然、融入自然，使整个园林与周围的环境相互协调、和谐统一。

(4) 文化价值的体现：在江南文人园林中，情趣的体现更多地表现在园林构件所赋予的文化价值上。这些园林构件如亭台楼阁、假山池沼等，不仅具有实用功能，更承载了深厚的文化内涵和文人雅士的情感寄托。通过这些构件，可以感受到文人墨客们对自然、人生和宇宙的独到见解和情感表达。

总的来说，道家的审美情趣在园林艺术中的体现是一种追求自然、和谐、内心平静和精神寄托的美学境界。这种境界不仅体现在园林的物质空间布局上，更体现在其所蕴含的文化价值和情感共鸣上。

2、江南文人园林的景象构成

中国的江南文人园林，特别是苏州和扬州的园林，是中国私家园林的杰出代表。两者在风格上有所区别，苏州园林比较多的受到文人士大夫思想的影响，而扬州园林因商业发达则更倾向于地受到商人文化的影响。除此之外，在江浙附近的其他城市，如南京、无锡、嘉兴、常熟、绍兴、宁波等地，也现存着许多文人私家园林的佳作。在中国的儒道互补文化影响中，如果说宫殿坛庙是儒家文化的展现，那么，具备游居观赏性更强功能的江南园林则更多体现着道家的文化：它们以师法自然、天人合一的理念、顺应自然的布局、不张扬的简约以及“有”中见“无”的写意手法为特点。

⁴⁹江南文人园林的景象构成体现了中国传统文化的精髓，注重自然与人文

⁴⁹ 王小回，〈江南园林建筑的命名与道家思想意蕴〉，《北京科技大学学报(社会科学版)》2008 年第三期，页 165。

的和谐统一。通过巧妙的布局和设计，将山水、建筑、植物和文化等元素融合在一起，创造出一种独特而富有魅力的景观效果。

3、江南文人园林与道家文化的相互影响

自魏晋南北朝时期，道家哲学对中国园林设计产生了深远影响，这一观点在学术界得到了广泛认同。使中国园林艺术在元素、手法、布局及理论、审美、人与自然关系认知上，融入深刻的道家精神。这种精神内核使得园林艺术不断发展，蕴涵了自然和山水的美学特质，这些特质已在中国园林的两千年历史中得以传承和弘扬。道家的隐逸思想进一步丰富了这一艺术形式，为园林设计带来了全新的生机和发展维度。陶渊明，一位深受老子和庄子影响的诗人，其作品《归园田居》就体现了对小而自然的田园生活的向往。在他的笔下，尽管庄园规模不大，生活朴素，却也能找到心灵的安宁和满足，这正是道家思想对隐逸生活态度的生动写照。道家的隐逸文化激发了对个性的重视和对自然美的深刻理解，孕育出一种独立而纯粹的审美意识。这份对自然美的执着追求最终凝结为中华民族独特的审美精神。道家哲学从理论上对隐逸进行了阐述，而中国园林在实践中展现了道家隐逸思想的艺术实质，实现了“体魄与灵魂的统一”，表现了与自然万物一体的本质。在这里，“体魄”可以理解为园林的实体形态，包括其布局、构造、植物配置等外在表现；“灵魂”则是指园林所蕴含的精神内涵，即道家隐逸思想所追求的自然和谐与内心平静。当园林的实体形态与其内在精神内涵相互呼应、和谐统一时，就达到了“体魄与灵魂的统一”。

在沉思自然的过程中，人们得以洞察宇宙的最深奥理，即“道”，这不仅是一种至高无上的美学境界，也是园林艺术追求的终极目标。中国园林的艺术追求超越了对自然形态的单纯模仿，而是在深层次上寻求自然所蕴含的“道”。园林中的自然景观和观赏体验，都反映了“顺其自然、宁静淡泊、无为而治、简朴清高、自在悠然、飘逸浪漫”的高尚情趣。这些思想与实践的融合构成了中国园林艺术中的“天人合一”的造园理念。

自此，园林变成为了文人表达审美情趣、精神寄托和生活哲学的重要空间。如张法在《中国美学史》中指出，“造园，汇成了思想、艺术、士人、宇宙等多方面的因素，成了六朝士大夫普遍的生命活动”⁵⁰。这种以园主个人思想为核心的审美追求在园林设计中得到了体现，园林不仅展现出自然之美，更反映了园主的个性与艺术修养。具体来看，园林在视觉与情感上追求一种“若自然”之境。因园主的不同每个园林呈现不同的特点。

例如，西晋时期石崇的金谷园以其奢华而闻名，《金谷诗序》中描写在园中还可以“登云阁，列姬姜，扮丝竹，叩宫商，宴华池，酌玉筋”，其园林设计精心安排了各种植物与水景，为追求视觉享受和内心愉悦提供了丰富元素。再如，东晋时期名将谢玄的园林亦展现了富贵之气，但亦不失山水之美。酈道元《水经注》载“崤山东北太康湖，晋车骑将军谢玄旧居所在。右滨长江，左傍连山，平陵修通，澄湖远镜，于江曲起楼，楼侧悉是桐梓，森耸可爱，居民号为桐亭楼。楼两而临江，尽升眺之趣。舟人渔子，泛滥满焉。湖中筑路，东出趋山，路甚平直。山有三精舍，高麓凌

⁵⁰ 张法，《中国美学史》(成都：四川人民出版社，2006)，页104。

云，垂檐带空，俯瞰平林，烟杳在下。江有琵琶圻，临江有石床，名钓鱼台。”他的园林不仅展现了天然之景，还提供了高远眺望的场所，满足了文人对于自然与文化双重享受的需求。园林艺术的发展，不单是自然美的复制，它是一个复杂的文化现象，汇集了自然、人文、艺术等元素，是道家审美“情趣”在物质空间中的具体体现。文人园林通过精心设计和布局，展现了文人的审美情趣和生活哲学，与道家哲学紧密相连。

4、道家审美“情趣”在江南文人园林中的体现

道家审美“情趣”与中国江南文人园林之间的相互影响展现了一种文化的良性循环。如诗中所说“卜居动静之间，不以山水为忘”。（《洛阳伽蓝记·城东·正始寺》，引姜质《庭山赋》）人与自然景观之间存在着一种理想的和谐，哲学上的思考转化为居住选择的哲学，即“在动与静之间寻找适宜之地，而不让山水之美从心中逝去”。随着时间的推移，文人在造园时不断赋予园林自身的情感与寄托，促进园林艺术的发展，反之园林也在生活中不断的滋养文人的情怀，园林不仅成为寄托文人情感、艺术等的空间，还可以供人游览、居住、行走、观照。

例如，留园中的“五峰仙馆”是一个典型的例子，庭院内堆砌的假山象征着庐山五老峰，庭院以石板铺地，寓意山的余脉。馆后有清泉，加强了山的意象。园中建筑的命名以及布局直接体现了文人追求自然、融入自然的审美情趣。留园中的“小桃坞”从建筑命名可以看出为文人隐居的理想场所，其阴翳成林，与小溪呼应，构成了壁世的世外桃源，体现了道家隐逸的思想。

图 3-2 五峰仙馆⁵¹

再如，网师园以其精巧的布局和深远的意境著称。园内的水池、假山、建筑和植物都经过精心设计，以营造出一种静谧、幽深的氛围。园中的“月到风来亭”和“看松读画轩”等建筑，不仅体现了文人雅士对自然之美的追求，更彰显了道家隐逸于世的审美情趣。这些建筑和景观的设置，都充分展现了园主对道家思想的深刻理解和实践。

图 3-3 月到风来亭⁵²

此外，江南文人践行道家的“无为”理念对园林设计有着深刻的影响。老子在《道德经》中提出“道常无为而无不为”，倡导顺应自然的流转和

⁵¹ 〈五峰仙馆〉，春夏秋冬眠蛇，2019 年 12 月 5 日，
https://www.douban.com/note/744391288/?from=author&_i=1389780xYIYsfk。

⁵² 〈月到风来亭〉，赵银华，2019 年 10 月 16 日，<https://www.meipian.cn/2getkfw1>。

内在规律。这种观念在园林中的体现，就是通过灵活的布局和对自然地貌的巧妙利用，如，“宜亭斯亭，宜榭斯榭”⁵³、“高方欲就厅台，低凹可开池沼”⁵⁴等来创造出一种既符合自然原则又具有审美价值的空间。园林的设计旨在模拟自然环境，创建一种没有明显人工痕迹的退隐之所。

历代文人，如王羲之、谢安等，都将个人的精神追求与园林的自然美融为一体，将园林视为人类精神和自然之美的桥梁。对园林的欣赏转化为诗歌、绘画、音乐等艺术形式，从而实现一种艺术的升华。通常借助这些文学艺术形式，对园景进行画龙点睛式的勾勒，以文学的形式映衬和强化景致之美。同时还有景题、匾、额、楹联、刻石等，不仅在园林建成之后根据现成的物境特征进行“点题”，而且在园林设计之初就以诗意立意，进而指导整个园林的构建。进一步地，诗词楹联和景题匾额的运用，采用比喻、象征、寓意等多样化的表述手法，表达了其在情操、品德、哲理、生活、理想等方面的深刻理念，为游人提供了一种超越感官的美学体验。中国文人园林的设计不仅反映了其审美价值，也融合了文人的隐逸思想，如“拙政园”、“网师园”、“嚯蹊间”等均有隐喻和隐逸元素，造园元素中反复出现的“舫或舟”也营造了一种避世的氛围。

例如，苏州拙政园的“与谁同坐轩”内悬挂着这样一副楹联：“江山如有待，花柳更无私。”这楹联出自杜甫的《后游》诗句，不仅描绘了江

⁵³ [明] 计成，《园冶》（北京：城市建设出版社，1956年），页23。出自《园冶·兴造论》意思是适合建亭台的地方就建亭台，适宜建水榭的地方就建造水榭。这体现了因地制宜、合理布局的建筑思想。

⁵⁴ [明] 计成，《园冶》（北京：城市建设出版社，1956年），页45。出自《园冶·相地》，意思是在地形高的地方可以建造亭子，而在低洼之处可以挖掘池塘。这句话强调了在进行园林景观设计时，应根据地形的高低变化来合理安排建筑和景观，以营造出自然、和谐、美丽的园林景观。

山风光的静候与花柳的无私绽放，更透露出一种与大自然和谐相融的情怀。这种情怀，与道家隐逸的哲学思想有着异曲同工之妙。

道家追求与自然合一，主张顺应自然，无为而治。拙政园的园主，想必深受道家思想影响，以欣赏和感恩之心对待自然景色，体现了与大自然和谐共处的哲学思想。这种与自然的亲近，正是道家隐逸精神的体现。园主不为世俗所累，选择与自然为伴，以山水为友，享受那份淡泊明志、宁静致远的隐逸生活。同时，“江山如有待，花柳更无私”也寓意着一种超然物外的境界。道家强调内心的修炼和精神的升华，认为只有超越物质的束缚，才能真正实现自我与自然的和谐统一。园主通过这副楹联，表达了自己对道家隐逸生活的向往和追求，也启示着后人在忙碌的生活中，不忘回归自然，寻找内心的宁静与平和。

图 3-4 与谁同坐轩楹联⁵⁵

⁵⁵ 〈与谁同坐轩楹联〉，哲宗设计，2020 年 11 月 8 日，
http://www.360doc.com/content/20/1108/05/63350878_944680736.shtml。

无锡寄畅园“清响阁”的命名可能也暗示着园林内清幽的环境和悦耳的自然声音，如流水潺潺、鸟鸣虫吟，这些声音能够帮助人们静心养神，达到心境的宁静。道家强调追求心灵的宁静和身心的自由，主张远离尘世纷扰，隐居山林，修炼内心，达到心境的清静。因此，“清响阁”的命名可能是对道家思想的致敬和体现，意在营造一个清幽幽静的环境，让人们在此感受到心灵的宁静和舒适，仿佛置身于隐逸的山林之中。

图 3-5 清响阁⁵⁶

江南园林中常常有水流、风吹、鸟鸣等自然声音，这些声音与园林的景观相互呼应，营造出一种宁静、和谐的氛围。这种氛围正是道家所追求的“天人合一”境界的体现。或者以音乐来抒发自己的情感和对自然的感悟。这种音乐与园林美景的结合，营造出一种超脱尘世的氛围，让人仿佛置身于一个世外桃源般的美妙境地。如苏州拙政园的“荷风四面亭”也是一处欣赏音乐的好地方。

⁵⁶ 〈清响阁〉，李磊，2020年4月25日，<https://www.meipian.cn/2wfydba5>。

图 3-6 荷风四面亭⁵⁷

道家隐逸文化作为道家的审美情趣成为了中国文人园林中一种独特的文化意识，经历了岁月的沉淀与文人士大夫的精心培育，逐渐演化成为一种深刻的文化现象。江南文人园林园主们多因不同原因离开官场，选择隐退于喧嚣的世俗之外，构筑起一方属于自己的精神领地。在这一过程中，他们既追求精神的自由与独立，又难以完全摆脱社会生活带来的烦恼与抑郁，形成了一种深刻的心理矛盾。

这种心理矛盾在江南文人园林中尤为明显。江南的文人园林不仅是隐逸文化的集中展现，更是园主精神世界的直接反映。它们展现了园主们在超然脱俗的渴望与无法摆脱的世俗烦恼之间的内在矛盾，以及在理想的政治抱负与现实中腐败政治环境之间的冲突。艺圃、拙政园、留园等作为这类文人园林的代表之一，其文化内涵的反映正是主人高洁的志向与现实环境不相容之间的矛盾。园主通过建筑与园艺的布局，不仅抒发了内心的苦闷和追求，同时也表达了对宁静淡然的归隐生活的向往。在文人园林的造园实践中，园主的行为虽表面上看似是对现实社会的逃避与反抗，实则

⁵⁷ 《荷风四面亭》，摄影姥，2020年10月13日，
http://www.360doc.com/content/20/1013/06/57429485_940171406.shtml。

其超凡脱俗的外壳下，蕴含着深刻的社会关怀。这一点在江南文人园林的设计与构建中得到了深刻的体现，不仅是一种视觉上的美感追求，更是一种文化与哲学深度的探索。

(三) 道家的“返朴”与江南文人园林的意境布局

道家关于“返朴”的理念是“道”的抽象表现，也是“道”的具体显现，道家的“返朴”理念深刻影响了江南文人园林的意境布局。园林设计追求自然、简朴，通过模拟自然山水景观，营造出一种淡泊名利、追求本真的隐逸氛围。这种布局不仅体现了文人士大夫对自然美的深刻认识，也展现了他们追求精神自由、解放心灵的理想状态。江南文人园林的意境布局，正是道家“返朴”思想的生动体现，将自然与人文融为一体，创造出一种独特而富有魅力的景观效果。

1、道家的“返朴”

在道家哲学中，老子将“道”的实践分解为三个阶段，以展示如何从世俗向超脱的境界过渡。首先，“知其雄，守其雌⁵⁸”象征着初步理解事物的表象与本质，强调内敛和平衡的态度。接着，阶段“知其白，守其黑”提倡深入世界、利益他人而不与之争执，倡导无私的服务精神，反映出对社会贡献的重要性。最后，“知其荣，守其辱，为天下谷”阶段，强调即使面对荣耀或羞辱，也能保持平和，体现了真正的内在强大与忍耐力。整

⁵⁸ [春秋] 老子，《道德经》(上海：中华书局，2022)，28章，页118。

体而言，老子的这三个阶段描绘了从表面认识向深层自我与自然融合的过程，即“复归于朴”，表达了一种深入而超越世俗的生活哲学。老子的“复归于朴”不仅是万物运动发展的过程，而且是一种重视回归自然和自我的境界。“朴”，最终达到虚静、超脱凡俗的世界。⁵⁹

"朴"在道家思想中占据着核心地位，“朴”作为一个核心概念，展现了其丰富的形而上和形而下的属性。首先道家哲学通过理解"无名之朴"来探索"道"。"朴"代表着"道"的本质，"朴"是道家生存的指导原则。道家强调"道法自然"和"见素抱朴"的生活方式，推崇通过"淳朴"来展示"道"，以"素朴"的行为来实践"道"。"朴"还承载着纯粹的伦理情感。道家认为自然界的万物都应遵循质朴和简朴的"道"，并强调"朴散为器"式的转化，认为一切事物都应保持并体现自然、纯真的本性。老子曾说："道常无名，朴，虽小，天下莫能臣。"⁶⁰这表明"道"无法言传，但可以通过"朴"来表达，实际上，"朴"就是自然的"道"。庄子也表达了类似的观点："既雕既琢，复归于朴。"⁶¹唐代著名的道家学者成玄英在《庄子注疏》中说："雕琢华饰之务，悉皆弃除，直置任真，复于朴素之道者也。"⁶²去掉华丽的修饰，直接回归真实的本质，这就是回归朴素之道。这里的"朴素"指的是一切事物的自然状态。道家“朴”的形而下属性，常常指向质朴和自然，是"道"直接实际化的体现。老子曾说：“古之善为道者，微妙玄通，深不可识，夫唯不

⁵⁹ 贺思谦，〈老子‘复归于朴’与书法‘复归平正’的关系思辨——道家文化精神与书法理想人格〉，《书画世界》2022年第2期，页247。

⁶⁰ 王弼、校释楼宇烈，《王弼集校释·老子道德经注》（北京：中华书局，1980），页81。

⁶¹ 郭庆藩，《庄子集释》（北京：中华书局，2004），页677。

⁶² 郭庆藩，《庄子集释》，页659。

可识，故强为之容……敦兮，其若朴。”⁶³这里的“敦”意味着厚实和真实，“其若朴”意味着通过形象和实际的“朴”来理解“微妙玄通”的“道”。最终，道家的“朴”与“道”之间体现了有形与无形、外在与内在、形而下与形而上的相互融合与转化。⁶⁴

在探讨道家哲学中的“返朴”概念时，发现它是一种面对社会动荡和道德衰退时的一种纯朴归真的哲学追求。道家提出的“复归于朴”认为，“朴”不仅是道的本质状态，而且是对道的深刻理解和体验的结果。这种“朴”不仅体现在个人品格的塑造上，也体现在对社会和自然的理解上，揭示了一种超越性的存在方式，即通过无为而达到超越的境界。在中国古代哲学中，“朴”被视为一个关键概念，被不同学派广泛探讨。它与诸如真、善、美等核心价值观紧密相连，产生了许多正面的衍生含义，如“质朴”、“诚朴”、“俭朴”等。在道家的思想体系中，“朴”不仅是对“道”的最佳表达，也是实践道家哲学的关键。道家利用“朴”这一概念来深入阐述“道”的真谛，强调通过“朴”达到“道”的本质。

《战国策·齐策》提到：“触知足矣，归真返璞，则终身不辱”，这里的“璞”与“朴”含义相近，指向人的本质或内心。庄子也强调“简朴”和“素朴”的生活方式：“谨守而勿失，是谓反其真”⁶⁵。这里的“反”和“返”都指向相同的概念，即回归本真、返璞归真的道路，意味着重新连接到人类原初的自然状态。道家哲学对“朴”的崇尚源于对物欲膨胀和

⁶³ 王弼，《王弼集校释·老子道德经注》，页33。

⁶⁴ 马得林，〈从‘无名之朴’到‘返朴归真’——道家‘朴’思想的形上考察〉，《社会科学辑刊》2015年第4期，页14-19。

⁶⁵ 郭庆藩，《庄子集释》，页591。

人性异化可能带来的危害的深刻思考。这一理念贯穿于道家思想的核心，它要求人们抛弃繁复的欲望，回归朴实的生活方式，以实现真正的内在平静和谐。

庄子在继承老子思想的基础上，进一步发展了自然无为的理念。他强调自然是所有事物的基石，是最原始、最纯粹的美，无需任何修饰。庄子提出了“天地有大美而不言”的观点，主张自然本身在无修饰、无意识的状态下展现出的原始、纯真之美。徐复观认为，“《老》、《庄》两书之所谓‘自然’，等于是‘无为’。因而万物便等于是‘自己如此’之自造。故自然即‘自己如此’之意。”⁶⁶而“复归自然”是老庄的审美理想，后世文人对自然的热爱不仅体现在其理想追求上，更在艺术作品中得到了淋漓尽致的体现。江南文人园林便是其中很有份量的艺术作品。在中国文人园林的发展进程中，我们几乎在每一座园林中都能看到道家思想的体现。这种源于自然本身的创造，超越了人工刻意繁复的添加，展现了自然与人工的完美结合。江南文人园林是中国古典园林的重要经典，融合了传统文化和江南水乡特色，历经沧桑仍保持文雅、天然、简约的风格和深远的意境。古典园林作为艺术形式，经过千百年变迁，成为传统文化的重要组成部分。文人参与设计、建造园林，使“道”与“器”结合，提升园林的艺术境界。文人思想与中国古典园林相互渗透，密不可分。

2、江南文人园林的意境布局

⁶⁶ 徐复观，《中国艺术精神》第一版（春风文艺出版社，1987），页213。

园林意境是造园主所向往的从中寄托着情感、观念和哲理的一种理想审美境界。它是造园者将自己对社会、人生深刻的理解通过创造想象、联想等创造性思维倾注在园林景象中的物态化的意识结晶。通过园林的形象所反映的情意使游赏者触景生情产生情景交融的一种艺术境界。² 园林意境的内在本质在于，其“景”的塑造并非直接模仿自然形态，而是在特定情感驱使下，经过深度提炼与创造性选择而成。单纯地模仿自然，如同写生画作一般，无法达到艺术的真正高度。要深入理解意境的形成，我们需认识到情感与意念在选择与提炼自然特征过程中的指导作用，同时也要重视生活经验的基础性地位。只有当情感、意念与生活经验相互统一，景中融情，情中取景，最终将情感融入景中，才能创造出深具意境的园林艺术作品。

在中国文学与绘画中常用的“托物寄情”或称“比”与“兴”手法，在江南文人园林设计中也有其运用。江南文人园林中的植物、山石、水体、建筑等要素常常被赋予人格化的特征，从而传递人的情感与意念。例如，松、竹、梅被誉为“岁寒三友”⁶⁷，早已成为人们心中的美好象征；莲以其“出淤泥而不染”的特性，成为人们追求高洁的标志。此外，各种历史典故和文化知识也被巧妙地融入园林设计之中，进一步丰富了园林的文化内涵。例如，兰亭中的“曲水流觞”⁶⁸以及沧浪亭所蕴含的千古流传的渔

⁶⁷ [宋] 林景熙，《王云梅舍记》（北京：中国博物馆协会），
<https://www.chinamuseum.org.cn/detail.html?id=13&contentId=12145>。文中提到：“即其居累土为山，种梅百本，与乔松修篁为岁寒友。”后来，“岁寒三友”成为了松、竹、梅三种植物的泛称，因为它们都能在寒冬中傲然挺立，展现出坚韧不拔的品格。

⁶⁸ [晋] 王羲之，《兰亭集序》（江西：江西美术出版社，2013年），页20。文中描述了永和九年（公元353年）三月初三，王羲之与亲朋谢安、孙绰等42人在兰亭举行修楔

歌⁶⁹等典故，都为园林增添了深厚的文化底蕴。

沧浪亭园林中的“翠玲珑”位于园子西南一隅，与看山楼相邻，环境幽静，仿佛是一处世外桃源。四周环以各类竹子，清风拂过，万竿摇曳，发出悠扬的声音，与建筑中对联“风篁类长笛；流水当鸣琴”相呼应。亭名“翠玲珑”取自苏舜钦的诗句“日光穿竹翠玲珑”，寓意日光穿透翠绿竹叶的剔透之美，同时也象征着道家隐逸者内心的清澈与通透。他们追求的是与自然合一，放下世俗的纷扰，回归心灵的宁静。在这里，人们可以聆听自然的天籁之音，感受风吹过竹林的声音，宛如流水潺潺，如鸣琴般悦耳动听。这种静谧与和谐，正是道家隐逸者所向往的生活境界。他们追求的是无为而治，顺应自然，与自然和谐共处。身处“翠玲珑”中，仿佛可以听见远古道家先贤的轻声细语，在静谧中感受那份超然物外、淡泊名利的隐逸情怀。置身于这片绿意盎然、清幽静谧的园林之中，人们可以真正体验到道家隐逸思想的精髓，实现自我超越，达到心灵的自由与解放。

后，举行饮酒赋诗的“曲水流觞”活动。当时，大家坐在水渠两旁，在上流放置酒杯，任其顺流而下，杯停在谁的面前，谁即取饮，彼此相乐，故称为“曲水流觞”。

⁶⁹ [战国时期] 屈原著、林家骊译，《楚辞》（北京：中华书局，2010年），页185。《楚辞·渔父》中的典故。在这个典故中，屈原在被流放后，游于江潭，遇到了一位渔父。渔父以“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足”的歌声，表达了对屈原的劝慰和理解。这个典故后来成为了“沧浪之水”的典故，象征着隐逸避世的情怀。

图 3-7 翠玲珑⁷⁰

拙政园的“听松风处”，与“小飞虹”和“得真亭”交相辉映，坐落于小沧浪水院的东廊转角，其旁几株老松姿态苍劲，仿佛诉说着岁月的沧桑。此阁之名，源于“山中宰相”陶弘景钟爱听松风的雅事，他在《梁书陶弘景传》中描述自己“特爱松风”，于庭院遍植青松，每当风起，松涛阵阵，他便沉醉其中，自得其乐。亭中悬挂的楹联“一亭秋月啸松风”，巧妙地描绘了这里的动人景致。当秋夜来临，明月高悬，清冷的秋风掠过，松涛之声如同天籁，与水波荡漾之声交织在一起，再融入那融融月色之中，形成了一幅如诗如画的景致。置身其中，仿佛能听见大自然的呼吸。此处不仅是自然的胜景，更是心灵的栖息地。它体现了道家追求自然、崇尚自由的精神，让人在喧嚣的城市中找到一片宁静的天地，与大自然和谐共处，达到心灵的净化与升华。拙政园的“听松风处”，无疑是道家隐逸思想在园林艺术中的完美诠释。

⁷⁰ 〈翠玲珑〉，翡翠，2017年6月11日，<https://www.meipian.cn/lps870y>。

图 3-8 “听松风处”现状⁷¹

拙政园如远香堂、荷风四面亭的荷(“香远益清”，“荷风来四面”)；倚玉轩、玲珑馆的竹(“倚楹碧玉万竿长”，“月光穿竹翠玲珑”)；待霜亭的桔(“洞庭须待满林霜”)；听雨轩的竹、荷、芭蕉(“听雨入秋竹”，“蕉叶半黄荷叶碧，两家秋雨一家声”)；玉兰堂的玉兰(“此生当如玉兰洁”)；雪香云蔚亭的梅(“遥知不是雪，为有暗香来”)；听松风处的松(“风入寒松声自古”)，以及海棠春坞的海棠，柳阴路曲的柳，枇杷园、嘉实亭的枇杷，得真亭的松、竹、柏等。⁷²

江南文人园林在布局上深受自然之道的启发，其艺术造型中贯穿了“观象制器”⁷³的思想观念。《后汉书》中记载的“广开园囿，采土筑山，

⁷¹ 〈听松风处〉，站酷海洛，见于 2024 年 2 月 4 日，
https://www.hellorf.com/image/show/2238057658?utm_source=bdimg&utm_content=local&utm_term=2238057658。

⁷² 周琪琪，《苏州古典园林简介的归化与异化翻译》（苏州：苏州大学硕士论文，2014），页 15。

⁷³ 郭彧译，《周易》（北京：中华书局，2006），页 300。“观象制器”是中国古代的一种哲学思想，主要出自《周易》的《系辞传》。“观象”指的是观察自然现象和事物

以象二晴”和《资治通鉴》中描述的唐代安乐公主所建的“起宅第，以侈丽相高；作昆池，延袤数里，累石象华山，引水象天津”的园林，都体现了对自然事物进行简略模拟的筑园思想。文人园林的造园宗旨在于追求“有若自然”，其造园结果必然是一种“贴近自然、创作自然”的表现。然而，它们并非机械地模仿自然、被动地顺应自然，而是在记录了自然的“形”之外，更突出了自然的“神”，并寄托了主人的“情”。这正是所谓的“创作自然，借景寓情”，达到情景交融、浑然一体的艺术境界。

在布局和结构上，其都追求了在有限的用地里，尽量使空间多样而有主次、使游线漫长而有回环，使景致丰富而有序列，使文化蕴藏而有载体，使意境升华而有根基。总之，这是一种“小中见大”⁷⁴、“简中求奥”⁷⁵的设计理念。江南文人园林虽然都是高墙深圃，但是由于风景空间结构的多样变化，大部分有赏空间是没有边界的，通透自然转曲灵活而虚实结合。这就是因借而来扩大的空间，所谓“远借一座山-补为一方景”。如留园的冠云楼可以远借虎丘山景，拙政园的倚虹亭不难看到中部水面上的北寺塔影，网师园之撷秀楼就更具典范，登楼远眺，天平、灵岩诸山隐现窗前，无锡寄畅园远借锡山龙光塔均是同样道理。

变化的规律，“制器”则是根据这些规律来创造和制作器物。简单来说，“观象制器”就是通过观察自然现象和事物变化的规律，来指导人们的实践活动和创造发明。

⁷⁴ 小中见大，强调在有限的设计元素或空间中，展现出深远的意境和丰富的内涵。要求善于发掘细微之处，通过精巧的构思和细腻的表现，将小的事物或元素放大，展现出其背后的深层含义和广泛联系。

⁷⁵ 简中求奥，追求在简洁、明了的设计形式中，寻求深刻的意义和内涵。要求摒弃繁琐和冗余，以精炼的手法表现设计的核心价值和精神内涵，实现形式与内容的和谐统一，展现出简约而不简单的设计美感。

图 3-9 无锡寄畅园远借锡山龙光塔⁷⁶

在文人园林设计中，意境的营造至关重要。主题立意的意境营造是中国古典园林设计的核心，强调立意在先，然后根据立意进行选址和基础设计。可以说，立意是造园的首要阶段。江南文人园林的主题立意包括整体和局部两个层面。整体立意是对园子整体主题的设定，对局部立意起着统筹和指导作用；而局部立意则是对整体立意的反馈和强化。多个局部立意的确定共同促使整体立意得到更好的体现。除了布局，实体要素也是意境传达的关键。建筑、山水和植物等实体要素不仅提供了视觉上的美感，更强化了园林的主题和意境。这些实体要素需与整体布局相得益彰，共同营造出独特的园林氛围。视线和游线要素同样不容忽视。视线是指参观者在园林中感知到的光线轨迹，而游线则是参观者在园林空间中的行动路径。⁷⁷两者都是通过方向与深度来描述，从点到线再到面，形成完整的空间感知过程。⁷⁸合理规划视线与游线，能够引导参观者更好地体验和感受园林的意境之美。例如个园的观赏游线也已经有学者详细研究过，发现个园主

⁷⁶ 《寄畅园》，朋友摄于 2024 年 3 月 3 日。

⁷⁷ 王懿，《娄东文人园的景观特征与意境营造》（南京农业大学硕士论文，2011），页 34。

⁷⁸ 侯涛，《浅论江南文人园林布局与意境营造》（华中农业大学硕士论文，2007），页 68。

体的园林部分有建筑、有假山、有水池、有长廊，在紧凑的空间内布置了多种景观，也产生了丰富的空间体验⁷⁹。园中从湖石假山到抱山楼再到黄石假山段，有上下两层环通的观赏游线，出现了典型的观赏游线立体化现象。景观线上的空间有大、有小，有开、有合，有高、有低，在进入较大的风景区之前，有曲折、狭窄的小空间过渡，先收敛游人的视觉，然后转入较大的空间，使人豁然开朗。如苏州的网师园，从“小山丛桂轩”西行要经过名叫“樵枫径”柱廊，经过短廊，才进得网师园的主景区大花池，然后才能站到“月到风来亭”上，将整个花园景色尽收眼底。这样的设置有利于激发游人的兴致。

综上所述，道家的“返朴”作为中国古典美学的重要概念。它被视为一种生命存养的方式和士大夫所钟爱的生活态度，体现了淡泊名利、与世无争的品格。⁸⁰老庄美学推崇“朴”的美，强调自然与本性，追求“归朴”的理想，这种精神追求与“道”相通。徐复观先生认为，“老、庄思想当下所成就的人生，实际是艺术的人生；而中国的纯艺术精神，实际系由此一思想系统所导出。”⁸¹在文人士大夫身上，追求道家“朴”的生活体现为隐逸情怀，他们通过深入体验自然之美，寻求精神寄托，从而激发创作灵感，推动了文化艺术的发展与繁荣。同时，江南文人园林作为一种艺术作品，也体现了文人对自然的热爱和对“朴”美的追求。这种隐逸山水的士大夫精神以老庄为核心的道家美学为哲学底蕴，对中国文人园林产生了深远影响。

⁷⁹ 刘芮，《晚清江南私家园林的立体化现象及其设计手法因应——以个园为例》（南京大学硕士论文，2017年），页20。

⁸⁰ 肖文荣，《中国古典美学“朴”范畴研究》（暨南大学硕士论文，2015），页49。

⁸¹ 徐复观，《中国艺术精神》（北京：商务印刷馆，2010），页41。

第四章 道家隐逸思想与江南文人园林的美学解析

经过对中国文人园林中士人隐逸文化特征的研究，我们发现士大夫阶层倾向于在生活环境中营造出一种富含自然气息且远离世俗喧嚣的居住氛围，这正是他们所崇尚的自然风貌的士人园林的体现。⁸²在他们的价值观中，隐逸被视为恬淡、清静和散逸的象征，即代表着精神的自由和解放。这种精神上的自由生活，与自然和谐共生，是他们所追求的生活方式。因此，通过尊崇隐逸文化和老庄哲学，士人得以保持其独立品格和精神自由，园林承载着其丰富的文化内涵，既是园主建园以求闲隐之趣的写照，也是文人栖逸之志的表达。⁸³比较著名的江南文人园林中命名最具道家隐逸内涵的园林举例：

园林名称	园林命名缘由	园林命名涵义
沧浪亭	宋，苏舜钦遭诬陷削职后，在沧浪亭旧址筑园，取屈原《渔父》“沧浪之水清兮，可以濯我缨 沧浪之水浊兮，可以濯我足”之意所筑 ⁸⁴	随遇而安、自得其乐

⁸² 谢嘉，《园林植物与观赏园艺》（中南林业科技大学硕士论文，2007），页 89。

⁸³ 韦秀玉，《文徵明《拙政园三十一景图》的综合研究》（华中师范大学博士论文，2014），页 67。

⁸⁴ 〈苏州旅游〉，苏州本地宝，2017-05-10，
https://suzhou.bendibao.com/tour/2017510/ly63949_7.shtml。

拙政园	明，王献臣因弹劾官员被解职，归隐后取晋潘岳《闲居赋·序》“拙者之为政”意，命名为拙政园。 ⁸⁵	还复自然本性，守拙归园田
网师园	清，宋宗元在万卷堂旧址上重建，取“网师”为渔翁之意，寓意隐居山水。 ⁸⁶	隐居山水之乐

表 4-1 江南文人园林命名

从图上可见，江南文人园林的题名明显反映出其独特的文化特色。特别是在苏州，自宋代以来，以“隐”和“逸”命名的园林众多，包括隐圃、桃源小隐、洽隐园、静逸园、逸我园、乐隐园、招隐堂、隐士亭、小桃源、道隐园以及壶隐园等。体现园主追求隐逸生活的意愿同时也映射出江南园林深厚的文化底蕴。

从审美角度分析，文人园林不仅是隐逸文化精神的具象化体现，更是将隐逸文化精髓贯彻得淋漓尽致的艺术形式。这类园林对于文人士大夫而言，不仅提供了情感寄托，更是政治失意时心灵慰藉的庇护所。园林之美，本质上源自于造园的四大要素：地形、水景、建筑景观及植被，这些元素之间相互依存，共同营造出独特的美感。⁸⁷与一般住宅以实用为核心不同，园林设计强调游赏的趣味性和美的追求。道家式文人园林的美学特质主要

⁸⁵ 〈拙政园，绝怜人境五百年〉，江苏省情网，2022-01-11，
<https://jssdfz.jiangsu.gov.cn/n274/20220111/i10708.html>。
⁸⁶ 〈苏州，网师园〉，个人图书馆，2024-07-17，
http://www.360doc.com/content/24/0717/20/2535528_1129024789.shtml。
⁸⁷ 〈苏州，网师园〉，个人图书馆，2024-07-17，
http://www.360doc.com/content/24/0717/20/2535528_1129024789.shtml。
⁸⁷ 张家骥，《中国造园论》（山西：山西人民出版社，2012），页 39。

体现在“道”，道家哲学中的“自然”和“道法自然”理念，对自然之美的独特偏好，在这种园林艺术中得到了充分的体现。

园林的所有者或创造者，无论是朝堂之上的官宦人员还是仕途不顺的士大夫，都在园林中寻求精神的慰藉和自我修养。对于那些本身就是造园艺术家的园主来说，他们对园林艺术的钟爱在审美上显得尤为纯粹和超脱。文人园林的审美观念与道家哲学中的“无为”、“虚静”、“心斋”、“坐忘”等概念密切相关，展现了一种“隐逸”的美学品格。文人园林与老庄哲学中道的境界存在着深刻的联系，其突出的美学品格体现在人与自然的和谐相处、淡雅简朴的风貌，以及宁静致远的心境和诗情画意的情趣上。总而言之，文人园林是中国古典园林艺术的杰出代表，完美融合了自然美学与道家哲学，创造出一种独特的文化与艺术典范。

（一）道家式文人园林“自然”元素的美学解析

中国文人园林建筑受到道家思想的深远影响，都崇尚天人合一的理念。

“与道为一”⁸⁸，“独与天地精神相往来”⁸⁹。道家式文人园林所指将道家老子庄子强调的自然和谐相处，道法自然、自然无为等理念融入到造园中

⁸⁸ [春秋] 庄子、牧语译，《庄子》（江西：江西人民出版社，2017），页 434。

“与道为一”是庄子哲学中的一个核心概念，强调个体与“道”的合一。庄子的思想中，“道”是宇宙万物的本原和最高法则，而“与道为一”则是指人能够超越现实的束缚，通过内心的修炼和体悟，达到与“道”相融合的境界。在庄子的著作中，这一概念常常与“无为而治”、“逍遥游”等思想相结合，倡导一种超脱尘世纷扰、追求内心自由的生活态度。庄子认为，通过“心斋”、“坐忘”等修炼方法，可以逐渐消除内心的杂念和执着，达到与“道”为一的境界，从而实现真正的自由和幸福。

⁸⁹ [春秋] 庄子、牧语译，《庄子》（江西：江西人民出版社，2017），页 514。

的园林，体现在选址布局、植物选择、山石选择等等方面，营造出自然而又意境无限的景致。士人通过对其造园理念、手法及细节的深思熟虑的设计，巧妙地将“自然”美学融入其中，进一步加深了这种以“道”为中心的天人合一道法自然的意境。这一节笔者从选址布局、山石选择、植物选择来进行阐述。

1、选址

首先江南文人园林的选址营造深受道家思想的影响，强调与自然和谐共生。在江南这片地势起伏、水网密布的土地上，文人充分利用地形地貌的特色，构建了与自然环境和谐相融的园林。在选址和布局上，文人遵循道家“天人合一”的理念，充分利用地形地貌等自然因素，以“无为”的方式达到“有为”的效果。通过对原有自然因素的巧妙利用，如山水花木等，营造出高低错落、朴素淡雅的园林风貌，给人以秀丽清新的感觉。这体现了文人对自然的尊重和利用，以及他们与自然环境之间的内在联系。在园林营造过程中，不仅要顺应自然规律，还要通过巧妙的构思和布局，使园林景观与自然环境相得益彰，达到“虽由人作，宛自天开”⁹⁰的境界。这种美学追求不仅体现在园林的外观上，更深入到园林的文化内涵中，成为中国传统园林的独特魅力之一。

其次，中国江南文人园林建筑的规划布局设计受到道家思想的深远影响与儒家的均衡对称不同，例如，江南著名文人园林拙政园、留园、寄畅园、沧浪亭等，这些园林更注重师法自然，呈现出不规则的对称，使游人

⁹⁰ [明] 计成《园冶·园说》（江苏：江苏凤凰文艺出版社，2015），页 20。

在其中感受到心旷神怡的愉悦。《庄子·刻意》有言：“夫恬淡寂寞，虚无无为，此天地之平而道德之质也。”⁹¹庄子的思想中的“虚无”也在这些江南文人园林中得以体现，通过布局 and 创造，使有限的空间表达出无限的意境。在园林布局中，常运用错落有致、内外借景等手法，营造出虚实空间的变化和丰富的景致，最终形成了独具魅力的园林风格。文人在园林设计中，选择山代表着实体，水则象征虚无。凉亭和回廊与植物相辅相成，既实在又虚幻。在平面布局上，园林经错落有致、藏而不漏、先抑后扬等手法展现了虚实交替的变化。江南文人园林植物的配置也选用了错落有致、内外借景、小中有大等技法，多样了布局规划。江南地区文人园林则是这一特色的典型代表，通过巧妙的布局和明暗处理，使景中有景，园外有园，达到了“境生象外”⁹²的境界。

图 4-1 沧浪亭平面图⁹³

⁹¹ [春秋] 庄子、牧语译，《庄子·刻意》，页 235。

⁹² [唐] 司空图，《与极浦书》（北京：中华典藏），
<https://www.zhonghuadiancang.com/renwu/sikongtu/>。中提到了“象外之象，景外之景”，进一步阐述了“境生象外”的意涵。“境生象外”强调的是艺术意境的超越性和无限性，即艺术作品所创造的意境不仅包含了具体物象的形象，更包含了超越物象之外的意蕴和境界。这种意境的生成需要通过欣赏者的想象和体悟才能实现，从而达到“由实入虚，由虚悟实”的艺术效果。

⁹³ 〈沧浪亭平面图〉，东道手绘，2021 年 1 月 17 日，
<https://m.sohu.com/media/100163902?spm=smwp.content.author-info.1.1721388756747mEa7D>

园林的选址例如，小盘谷选址位于扬州城南丁家湾大叔巷内，由两江总督周馥于清光绪三十年(1904 年)购得徐氏旧园重修而成，现为全国重点文物保护单位。小盘谷主要是由西侧的住宅和东侧的花园共同构成，主体园林又可以分为东西两园，西园为精华所在。西园中以东侧一段贴壁假山为主景，假山顶部设有亭子，可俯瞰全园景致，假山南侧和一段区分东西园的双层游览线路直接相连。假山西侧直接面水，岸线曲折自然，假山西北侧为曲尺楼屋，位于园中转角处，假山隔水西侧为一座三面邻水的水榭，其西南侧为曲尺形花厅，后三者用连廊连接。东建筑较少，以植物为主，有田野林间的野趣。⁹⁴

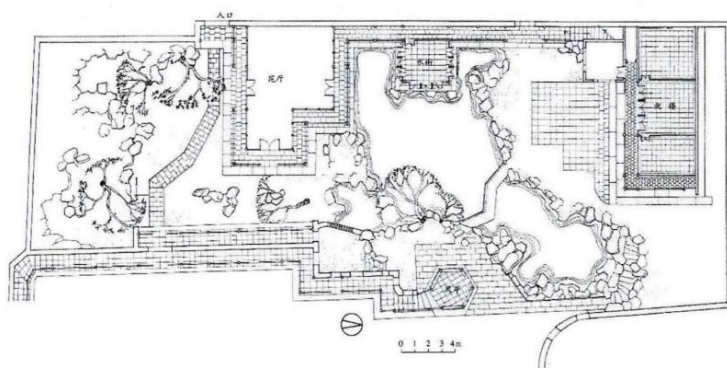

图 4-2 小盘谷平面图⁹⁵

再如，拙政园位于江苏省苏州市，是在明朝正德年间（大约 1509 年左右）由御史王献臣以大弘寺的旧址为基础拓建而成的。王献臣在官场失意后选择还乡，选择了此地建造园林。拙政园的选址并非随意，而是经过

cE.

⁹⁴ 刘芮，《晚清江南私家园林的立体化现象及其设计手法因应——以个园为例》（南京大学硕士论文，2017 年），页 21。

⁹⁵ 〈小盘谷平面图〉，定鼎网，见于 2024 年 3 月 26 日，
<https://www.ddove.com/old/download.aspx?guid=cb5e7462-7763-4a31-a29a-1b45697f9ca3&tb=data>。

深思熟虑和精心挑选的。首先，其选址深受风水学的影响，拙政园依河而建，北接外护城河，东临其支流，南、西两侧则为大道所夹，此布局不仅符合风水学中大吉之地的标准，更通过环水而绕的设计，彰显了人与自然的和谐共生。其次，拙政园的选址也深刻反映了古代士大夫阶层的审美追求与居住理念。他们渴望在繁忙的城市中寻得一处“居尘而出尘”的静谧之地，实现“结庐在人境，而无车马喧”的理想生活状态。拙政园的选址和设计，正是为了营造这样一个淡泊、幽深的居住空间，使得园林环境宁静而素雅，满足了士大夫们对于理想生活环境的追求。此外，拙政园的选址还充分考虑了地理环境和自然资源。由于原有大片的低洼地，园林在建造时巧妙地利用了这一地势特点，以水面景点为展开，进行空间组景，以曲为美。这种设计不仅因地制宜，还充分利用了水资源丰富的特性，修建大面积的湖泊，栽种适合江南湿润气候的植被。拙政园的选址既符合风水学的原则，又体现了士大夫阶层的审美追求和居住理念，同时还充分利用了地理环境和自然资源。这些因素共同构成了拙政园选址的重要原因，也使得拙政园成为了一个独具特色、充满魅力的园林艺术瑰宝。

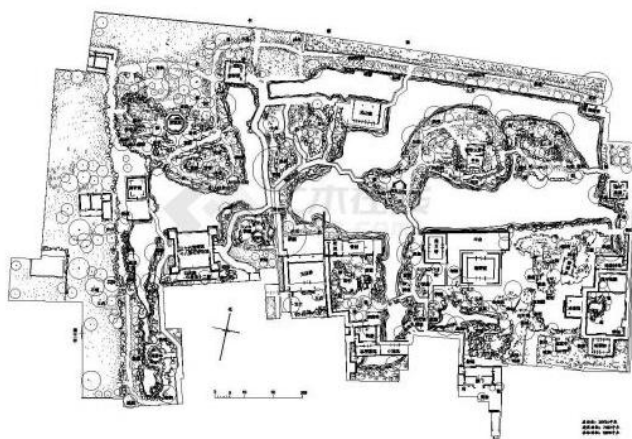

图 4-3 拙政园平面图⁹⁶

2、山水

在《庄子·天道》中，庄子提出了一种关于美的独特观点：“朴素而天下莫能与之争美”。⁹⁷此处，“朴素”可以诠释为一种原始未加工的状态，相当于“拙”——一种未经雕琢的纯粹状态。园林中太湖石的美学特征在其细腻的“瘦、透、漏”形态中得到体现，⁹⁸而黄石的美则显现在其未加修饰的“拙”质感上。黄石这一天然之物，其形成过程多样：或在熔岩中凝结，或在水流的冲刷下侵蚀，或被埋藏于地下深处，或隐藏在山间；它们经历自然界时间的磨砺，被自然雕琢，展现了一种最为纯粹的自然状态——“拙”。在探讨太湖石与黄石的特征时，计成从“巧”与“拙”这一对照中，阐释了其挑选石材的美学准则。他在赞扬太湖石精巧特性的同时，也强调了黄石的朴实之美，提醒欣赏者在赞叹太湖石的精致之时，不应忽视黄石纹理所蕴含的古雅朴拙美感。

⁹⁶ 〈拙政园平面图〉，土木在线网，2015年8月25日，<https://ziliao.co188.com/d62350328.html>。

⁹⁷ [春秋] 庄子、牧语译，《庄子·外篇·天道》，页186。表明朴素、自然的美才是最美的，而这种美是任何事物都无法比拟的。

⁹⁸ [明] 计成，《园冶》（江苏：江苏凤凰文艺出版社，2015），页235。

在《道德经》中，有这样的阐述：“窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。”⁹⁹这一表述表明，只有在事物的最核心本质中，才能找到值得信赖的真理。庄子主张，人类行为不应违背其本质真实，而应自由展现万物的“本真”。这种“本真”的概念，在园林山石设计中表现为其客观的真实性。中国古典园林设计将石视为山的“骨架”，同时也是园林创造的重要组成部分。如《园冶》所述：“片山有致，寸石生情”，揭示了无生命的石材，经由造园师的巧手，通过“假山”、“置石”等手法，赋予象征性的深刻情感。《闲情偶寄》进一步展现了如何将住宅与假山巧妙融合，形成统一和谐的整体。当假山中的山洞不足以容纳人时，可将其与住宅相连，住宅内部置石，形成与山洞的虚实对话。这样的设计使得住宅与山洞融为一体，仿佛居住于山谷之中，不会感受到季节的变化。李渔提出的“贮水其中而故作漏隙”设计理念，通过水的缓慢流动，营造出时间流转的感觉。文震亨在《长物志》¹⁰⁰中强调山石与水的布局要求“相得益彰”，即创造山石时要体现其壮观的特质，而设立水体时，则应展现其宽广深远的特点。但原则也仅仅是大致的概述，在园林设计中并非一成不变。

江南文人园林的布局设计精妙地融合了山石与水元素，如《长物志》

¹⁰¹所述，每一环节均遵循“布局得当，相得益彰”¹⁰²的设计原则，彰显了

⁹⁹ [春秋] 老子，《道德经》（上海：中华书局，2022），21章，页85。

¹⁰⁰ [明] 文震亨，《长物志》（杭州：浙江人民美术出版社，2016）。《长物志》是明代园林家文震亨的著名造园理论专著，分为十二卷，涉及建筑、动物、植物、矿物、艺术、园艺、造园、历史等各个方面。现在园林学界认为它是以造园为主的著作，为研究中国造园理论和技艺的重要参考文献。

¹⁰¹ [明] 文震亨，《长物志》（杭州：浙江人民美术出版社，2016），页89。

¹⁰² [明] 文震亨，《长物志》。《长物志》中关于陈设原则的概括或总结，而不是具体出现在某一章节中。“布局得当，相得益彰”这句话可以被视为对《长物志》中这些原则的简洁表达。

各元素独特的美学价值。在园林设计中，山石作为重要的构成要素，充分体现了这一哲学思想。山石不仅赋予了园林独特的形态，更承载了文人的精神寄托和美学追求。

图 4-4 网师园梯云室北部山石布局¹⁰³

特别是在网师园梯云室北部的庭院中，山石的堆叠和布局呈现出独特风貌。园内不仅运用了质朴的黄石和云冈石以及池岸用石以营造凹凸有致的效果，而且在庭院中巧妙地运用了湖石，不论是峰状还是块状，与粉墙形成一幅幅画卷，犹如浓淡重彩的水墨画交替。在较小的空间内，巧妙地点缀石笋，精心选种植物，大多数花木被种植在围石坛中，从而实现了山池、建筑与自然的完美融合。江南文人园林在“掇山理水”¹⁰⁴的设计理念下，不断追求模仿自然界的原始风貌。其中，许多园林保留了原有的山水布局。

¹⁰³ 〈网师园梯云室北部山石布局〉，国家地理中文网，见于 2024 年 3 月 25 日，http://www.ngchina.com.cn/the_magazine/main_themes/474.html。

¹⁰⁴ [明] 计成，《园冶》，页 168。在《园冶》中，计成先生把自己的造园思想总结为“虽由人作，宛自天开”，强调人工与自然的和谐统一。而“掇山理水”作为实现这一思想的重要手段，旨在通过模拟自然山水，创造出一种符合自然规律、又具有艺术美感的园林空间。

再如明代留园中的冠云峰，作为一座小型的掇山，以其“瘦”“漏”“透”“皱”的特质，生动体现了“道法自然”的设计理念。

图 4-5 留园冠云峰¹⁰⁵

此外，一些园林还运用黄石、湖石等更加质朴的材料，构建了独立或半独立的山石景观。其中个园的湖石堆砌山石尤为完整。刘凤浩在《个园记》中描述个园(四大园林之一)为“叠石为小山”的园林，山石以山腹为洞穴，前临水池，池上架设了三曲石梁，从山洞南侧观察，可以深刻体会到景深的变化。¹⁰⁶朱江在《扬州园林品赏录》中还提到了假山与建筑物的自然连接，通过楼廊可上至山顶，展现了设计的巧思与自然的和谐。

¹⁰⁵ 〈冠云峰〉，视觉中国，见于 2024 年 3 月 25 日，
<https://www.vcg.com/creative-image/139559164>。

¹⁰⁶ 杨凝秋，《道家思想在明清时期园林文献中的体现》(湖南：湖南大学硕士论文，2020)，
页 30。

图 4-6 个园山石景观¹⁰⁷

道家哲学中常言“水善利万物而不争”¹⁰⁸，强调了水的柔和、谦逊与利物特质。这些特质不仅体现在水的静态与动态的共存，也体现在其不规则形态的设计上，如池岸和水岸线的参差不齐、湖石驳岸的层次分明。园林的水，最重要的是寻源。在“理水”的实践中，江南文人园林常常将园内水体与河道相连或与地下水相通，如怡园、拙政园、狮子林等，池底都打有水井。¹⁰⁹这种设计不仅确保了水源的持续流动，更赋予了水体生命与活力。同时，水的曲折与分隔也是其美学特征之一。弯曲的水流隐约显现，环绕建筑、环抱植物，宛如自然形成，展现了人与自然的和谐共存。造园者通常沿着池岸布置亭台楼阁，以实现视觉的层次分布，避免视野的过度开阔。在园林布局上，最大的水体常作为中心，与周边的其他水体相连，形成一个完整的水系。¹¹⁰

¹⁰⁷ 〈个园山石〉，全景网，见于 2024 年 3 月 25 日，
https://m.quanjing.com/imginfo.aspx?pic_id=82-0218。

¹⁰⁸ [春秋] 老子，《道德经》(上海：中华书局，2022)，8 章，页 36。

¹⁰⁹ 林崇华、王亚平，〈古典园林中的隐逸文化意象分析及对现代园林设计的启示〉，《现代装饰(理论)》2016 年第十期，页 174。

¹¹⁰ 杨凝秋，《道家思想在明清时期园林文献中的体现》(湖南：湖南大学硕士论文，2020)，页 32。

山水元素在文人园林中扮演着至关重要的角色，其深刻地影响着文人的审美理念，并呈现出一种向自然回归的原始野趣。文震亨在其著作中对此有精辟的阐述：“石令人古，水令人远。园林水石最不可无。要须回环拔，安插得宜，一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”¹¹¹意为石显古朴之韵，水展远逝之情。江南文人园林当中，水石组合而成极其重要之要素。其布局需巧妙循环，恰到好处之安置，可使一座山峰如同太华之高耸，一勺水似江湖之浩瀚。

因此，在文人的居园生活中，山石与水泉的融合显得尤为重要。园林之中，山水的巧妙结合，加之植物、鸟鱼等自然元素的装饰，共同构筑成一幅动人的自然景观。园内之水因山而蜿蜒曲折，山势随地形起伏，营造出一种广阔而神秘的景象，其源头难以捉摸。文人在此游赏，可见“苍崖碧涧，弃泉汎流，如入深岩绝壑之中”¹¹²的景致。

3、花木

在江南的文人园林中植物不仅构成了美丽的景色，更赋予了生命的韵律和四季的更迭。它们同样承载了文人寄托情感、表达志向的精神象征。老子所描述的“道生一，一生二，二生三，三生万物”¹¹³的宇宙观，不仅影响了人类的思维方式，也决定了万物都可以成为我们体悟道理、抒发情感的工具。在江南文人园林的植物中，我们可以感受到生命的节奏、四季

¹¹¹ [明] 文震亨撰，陈植校注，《长物志校注》（江苏：江苏科学技术出版社，1984），页 96。

¹¹² [明] 文震亨撰，陈植校注，《长物志校注》（江苏：江苏科学技术出版社，1984），页 89。

¹¹³ [春秋] 老子，《道德经》（上海：中华书局，2022），42 章，页 178。

的变迁，以及人与自然的和谐共生。园林中的植物承担着双重作用：一是自然追求，旨在创造一个物我交融、诗画交融的空间环境，体现天人合一的美学理念；二是自我追求，将植物视为具有人格的存在，通过其品性与态度的展现，反映出主人的精神世界。

虽然江南文人园林也借鉴了皇家园林中，以牡丹、海棠、金桂、玉兰等寓意财富和繁荣的植物，但它们更偏爱表达“苍松翠竹真佳客，明月清风是故人”¹¹⁴的意境，这恰如苏州狮子林立雪堂的对联所揭示的。园内最普遍种植的是荷花，它成为了园主内心追求和品味的象征。周敦颐深爱莲花，他曾赞美莲花“予独爱莲之出淤泥而不染，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉”。如同在拙政园的远香堂中，人们可以感受到荷花“香远益清”的芬芳；在拙政园的芙蓉榭，可以欣赏到荷花“不蔓不枝”的娇艳；在拙政园的四面荷风亭，可以领略荷花“濯清涟而不妖”的雅致；而在扬州的瘦西湖莲性寺，人们更可以品味荷花那种高洁不屈的精神。

江南文人园林是道家文化和文人思想的融合体。在这种园林环境中，非物质的文化精神通过物质形式得以展现。在江南文人园林的构建中，植物的自然属性与文化属性被并重考虑。植物不仅美化环境，还承载着丰富的文化内涵。那些流传下来的植物文化，便成为造园者对植物选择的依据

¹¹⁴ [明]唐伯虎，《题苏州狮子林立雪堂联》（苏州：苏州市林业局，2022年10月），<https://ylj.suzhou.gov.cn/szsyly/sjyc/201905/767dcf47765b40549969f1a6989c689c.shtml>。意思是：苍松翠竹如同旧日的宾客，明月清风仿佛故时的朋友。这句话描绘了一个优美宁静的自然景象，通过“苍松翠竹”和“明月清风”等自然元素，传达出一种清新、淡雅、高洁的意境。

¹¹⁵。中国园林的植物元素代表了一种独特的文化符号¹¹⁶。潘剑彬等¹¹⁷人基于对中国历代园林中经典植物景观的研究，指出园林植物以非文字的方式记录着中国的历史，通过它们可以窥见各个时代的特色。

在江南的文人园林中，梅、兰、竹、菊、松、柏、橘子、荷花等植物不仅是自然之美的展现，更是园主们追求精神自由与道德高洁的象征。这些植物与道家隐逸思想中的自然之道、无为而治等理念紧密相连，共同构建了一个充满哲理与诗意的园林空间。以苏州拙政园的“待霜亭”为例，其命名便深受道家思想的影响。韦应物的诗句“书后欲题三百颗，洞庭须待满林霜”描绘了橘子经历霜冻后更显红润的景象，这既是对自然规律的赞美，也是对坚韧不拔、自然成长之道的隐喻。园主借此表达了自己追求自然、顺应天道的隐逸情怀，与道家追求自然无为、天人合一的思想相契合。在道家隐逸思想中，人们追求的是与自然的和谐共生，以及对世俗纷扰的超脱。拙政园的“待霜亭”便是一个理想的隐逸之所。在这里，园主可以静心欣赏自然之美，感悟生命之真谛，实现心灵的净化与升华。同时，通过植物的象征意义，园主也表达了自己对高尚道德情操的追求和对自由精神的向往。因此，“待霜亭”不仅是拙政园中的一处美景，更是道家隐逸思想在江南文人园林中的生动体现。它让我们在欣赏园林艺术的同时，也能深刻感受到道家思想的独特魅力和深远影响。

¹¹⁵ 叶铭和、彭重华，〈岭南私家园林植物配置艺术及其根源浅析〉，《湖南林业科技》2005年第3期，页47-48。

¹¹⁶ 金柏苓，〈理解中国园林文化〉，《中国园林》2003年第4期，页51-53。

¹¹⁷ 潘剑彬、李利、郭晶，〈造化风景承古意自在园林有大观——浅谈中国古典园林植物景观营造的历史沿革〉，《广东园林》2009年第31（1）期，页8-13。

图 4-7 待霜亭¹¹⁸

再以沧浪亭中的“闻妙香室”为例，其设计灵感来源于唐代杜甫《大云寺赞公房》的诗句：“灯影照无睡，心闲闻妙香”，这里的“妙香”指梅花的香气，梅花以其傲骨嶙峋、凌寒绽放的特性，成为了士子文人的钟爱。在道家思想的影响下，士人追求的与自然相亲、与天地相通的生活状态。他们向往的是那种超脱世俗纷扰，回归自然本真的生活。他们利用梅花这样的自然植物，以其高尚品格来寄托自己的情感与志向，表达他们在隐逸生活中“独善其身”的人格追求。

图 4-8 闻妙香室¹¹⁹

¹¹⁸ 〈待霜亭〉，个人图书馆，2018 年 8 月 6 日，
http://www.360doc.com/content/18/0806/18/32515739_776162440.shtml。

¹¹⁹ 〈闻妙香室〉，汽车之家，2018 年 6 月 19 日，
<https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/4ce0a4b7c02d5f0b/74197494-1.html>。

除了物质层面的景观营造，植物在文人园林中还承载着园主的心境向往。尽管士人以一种超然的姿态进入园林，但他们内心深处仍然保持着对某种生活状态的追求与渴望。在士人园林中，通过匾额、题名等多种方式来表达这种心境向往是常见的，其中以竹子、荷花、梅花等植物最为常用。例如，沧浪亭以荷花为题材的铺地，是对园主苏舜钦“出淤泥而不染”高尚品质的寄托。

图 4-9 沧浪亭荷花铺地¹²⁰

留园的“闻木樨香轩”通过种植桂花，不仅丰富了园林的香气，还反映了黄庭坚在讲晦堂的悟道经历，彰显了“直心是道”¹²¹的哲学理念。

¹²⁰ 〈荷花铺地〉，搜狐网，2018年8月15日，https://m.sohu.com/a/247367701_726132。

¹²¹ [春秋] 老子，《道德经》，页29。道家强调“直心”与“自然”的相通之处，认为只有保持自然、无为的心态，才能实现与道的合一。

图 4-10 闻木樨香轩¹²²

除此之外，艺圃的植物配置不仅种类繁多，而且寓意深远。例如，乳鱼亭附近栽种柳树和梧桐，文氏药圃时期则种植了“五柳”，这“五柳”象征着陶渊明，从中可以窥见园主对田园隐逸生活的深切向往。另外，姜埭园主特别喜爱枣树，他在园中种植了枣树，其子姜实节为纪念父亲在“思嗜轩”旁种植了枣树。枣树的红色果核象征着赤子之心，隐喻着对明朝的忠诚与热爱。这些精心挑选的植物不仅美化了园林，更是园主情感和价值观念的生动展现。

图 4-11 乳鱼亭¹²³

¹²² 〈闻木樨香轩〉，个人图书馆，2014 年 5 月 5 日，
http://www.360doc.com/content/14/0505/08/592280_374691843.shtml。

¹²³ 〈乳鱼亭〉，个人图书馆，2014 年 8 月 4 日，
http://www.360doc.com/content/14/0824/19/18892371_404331182.shtml。

在文人园林的装饰艺术中，植物广泛应用于各种形式。以拙政园为例，其木雕、壁面装饰、景门漏窗等处，均可见以植物为主题的设计，如菊花木雕裙板、牡丹绕枝图等。这些装饰元素不仅丰富了园林的视觉效果，也体现了隐逸文化对植物的偏好。植物在士人园林中的应用，往往通过隐性表达传达深层次的文化意义。

例如，拙政园的“远香堂”，虽未直言荷花之姿，却于堂侧巧妙布下一池荷花。荷花作为中国文化中的重要意象，自古以来便与道家隐逸思想有着深厚的渊源。荷花生长在污泥之中，却保持着洁白无瑕的花朵和清新的香气，这正是道家隐逸思想所崇尚的“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高洁品质。水波荡漾间，荷香隐现，不仅给人带来视觉上的享受，更在无形中传递出道家隐逸者超脱世俗、追求心灵自由的哲学思想。与之呼应的“得真亭”，其名取自《荀子》中关于松柏的描述“松柏，经隆冬而不凋，蒙霜雪而不变，可谓得其真矣”。松柏在严寒中屹立不倒，经隆冬而不凋，蒙霜雪而不变，这种坚韧与恒久的品质，正是道家隐逸者追求真我、坚守本心的象征。亭名虽似与植物无涉，却通过隐喻和象征的手法，深刻诠释了道家隐逸的哲学深意。而北宋周敦颐《爱莲说》中的“远香益清”一句，也在此处得到了完美的诠释。荷花的香气越远越显得清新，这不仅是荷花本身的特点，也隐喻了道家隐逸者远离尘世纷扰、保持心灵纯净的境界。园主通过这一设计，巧妙地将道家隐逸思想融入园林之中，使观者在欣赏美景的同时，也能感受到道家文化的深厚底蕴。这种隐性的表达方式，正是道家隐逸思想在园林艺术中的体现。每一处景点的题名，都蕴含着深厚的道家哲学和士人文化，是园主人内心世界的写照，也是其情感的

寄托。道家文人园林中的植物配置，绝非简单的装饰和景观营造，而是道家隐逸思想与士人文化的完美结合。通过精心布置的植物景观，园主不仅展示了自己对道家隐逸生活的向往和追求，更为观者提供了一个在繁华尘世中寻求心灵寄托的净土。这种园林艺术的形式与内涵的统一，正是道家隐逸思想在园林设计中的独特体现。

图 4-12 得真亭¹²⁴

图 4-12 远香堂¹²⁵

这些植物被赋予新的生命，经过人的情感滋润，散发着独特的魅力，各自展现出别具一格的姿态和神韵。在风中微微摇曳，弥漫着欢乐的笑容，传递着各自特色的情感，实现了物我交融、情景合一的崇高审美境界。正如留园五峰仙馆的一副对联所说：“读书取正，读易取变，读骚取幽，读庄取达，读汉文取坚，最有味卷中岁月；与菊同野，与梅同疏，与莲同洁，与兰同芳，与海棠同韵，定自称花里神仙。”¹²⁶这些新生命就像花儿一样，在各自的环境中展现出最美的姿态，散发出迷人的芬芳，让人感受到生命的无限美好，通过与各种花朵的比喻，表达了自己高洁清雅的人生态度。

¹²⁴ 〈得真亭〉，水之润，2019年8月20日，<https://www.meipian.cn/2bswe4bl>。

¹²⁵ 〈远香堂〉，知乎，2022年9月28日，https://zhuanlan.zhihu.com/p/569057543?utm_id=0。

¹²⁶ [清]陆润庠，（北京：中华人民共和国监察委员会，2017年2月15日），https://www.ccdi.gov.cn/lswbn/shijian/201702/t20170215_28991.html。苏州留园五峰仙馆的馆联。

(二) 道家式文人园林“建筑”元素的美学解析

文人对自然的崇尚并未减损建筑在园林艺术中的价值。实则，园林建筑作为物理空间的构建，不仅反映了文人的生存需求，而且是其精神文化表征的关键。这些建筑，巧妙利用自然地貌，或通过技艺如凿池造山，创造了多变的地理条件，与自然环境融为一体，构成了一个有机的整体。在园林的空间构成中，建筑扮演着核心角色，与文人的生活方式紧密相连。在景观设计方面，园林建筑既是景观本身，又提供观赏景观的场所，不仅丰富了游览者的空间美学体验，同时传达了文人的情感投射与人生观。在功能层面，这些建筑具备实用性和审美性双重功能。特别在时期，随着文人园居生活的需求增长，园林建筑如厅堂、楼阁、斋舍、亭榭等数量增多，其在体量、装饰、乃至色彩上均遵循一定的规范。这些建筑的精心布局旨在满足物质生活功能，更重要的是触发和激发人们的审美情感和精神追求。园林中建筑的配置，虽看似杂乱无章，实则遵循一定的设计原则。例如，在空间布局方面，建筑的交错配置和流动性的空间设计，营造了虚实相生的动态美感，无论是单独建筑还是建筑群体，都与自然景观巧妙结合，构成了多元化的园林景观。在这一过程中，道家哲学的影响尤为显著。道家的核心思想，如“无为而治”和“顺应自然”，深刻地渗透到了园林建筑的设计理念和空间布局中，使其不仅作为自然与文化的和谐融合之地，更成为体现文人精神追求和生活哲学的空间。

道家哲学以“道”为核心，最终聚焦于生命的关怀。老子的“顺其自然”强调万物各有其内在规律，违背之则难有成果，他倡导“道法自然”，

主张以自然为师，实现“无为而治”。而庄子则倡导主体精神的提升，超越个人局限，融入天地之间的宏大美景，如鲲鹏展翅般自由翱翔。陶渊明是继承并弘扬老庄思想的杰出代表，他的田园诗作如《归园田居》等，展现了其对自然的热爱与向往，如“少无适俗韵，性本爱丘山”、“羁鸟恋旧林，池鱼思故渊”、“久在樊笼里，复得返自然”等句，都传达了他对自然的无限眷恋。扬州的寄啸山庄和苏州的留园，其园中的至乐亭、舒啸亭等建筑命名，均取自陶渊明的《归去来兮辞》中的“倚南窗以寄傲”、“登东皋以舒啸”，这些命名体现了园主对自然的热爱与向往。无锡的寄畅园则取自王羲之的“取欢仁智乐，寄畅山水阴”¹²⁷，苏州的留园则寓意“长留天地间”¹²⁸，这些园林建筑都体现了园主对自然的深厚情感。¹²⁹

江南文人园林，其精髓在于园林中的建筑，这些建筑不仅是文人与自然情感的桥梁，更是他们情感与智慧的结晶。通过精心设计与巧妙构造，亭台楼阁、殿堂斋轩、榭馆廊房等建筑形式在园林中和谐共存，将造园者对自然的热爱与向往展现得淋漓尽致。在这些建筑中，人们得以赏峰峦之秀美，聆雨声之清幽，抚云影之飘渺，嗅花香之馥郁，探泉源之深邃，听风声之悠扬，眺月华之皎洁。这些体验不仅让人们深刻感受天地之间的奥妙与美妙，更使人与自然得以和谐共生，享受其中无尽的乐趣与精妙。园林中的建筑，作为江南文人园林的灵魂，承载了深厚的文化底蕴与情感寄

¹²⁷ [晋]王羲之，《答许询诗·其一》。（福建：国学荟），
<https://www.gushicimingju.com/shiren/wangxizhi/>。

¹²⁸ 〈苏州留园是我国四大古典园林之一，它的5位著名主人至今为人称道〉，个人图书馆，2023年9月11日，http://www.360doc.com/content/23/0911/19/982189_1096087670.shtml。留园园林命名来自于第三代园主盛康。

¹²⁹ 王小回，〈江南园林建筑的命名与道家思想意蕴〉，《北京科技大学学报(社会科学版)》2008年第三期，页160。

托。它们以独特的方式诠释着人与自然的关系，展现着人类与自然和谐相处的智慧。

赏峰峦：游人置身于峰峦之间，观察山体的形态与走势，深刻体验山的神韵，沉醉于山间飘渺的云雾之中。无论是站在沧浪亭的看山楼上，还是身处拙政园的见山楼前，亦或是在留园的揖峰轩内，每一处景致都让人流连忘返，仿佛置身于一幅幅生动的山水画中。这些美景不仅让人心旷神怡，更能激发人们对大自然的敬畏与爱护之情。

图 4-13 看山楼¹³⁰

图 4-14 见山楼¹³¹

聆雨声：听雨之声，感受其节奏与韵律，雨滴落在芭蕉、翠竹、荷叶等植物上，宛如自然的乐章。正如五代南唐诗人李中所言：“听雨入秋竹”，又如李商隐所描述的：“留得枯荷听雨声”。在园林之中，如拙政园的留听阁与听雨轩，个园的宜雨轩，豫园的卷雨楼，以及曲水园的喜雨桥，都是欣赏雨声、雨势的绝佳之地。沉浸在这样的环境中，人们可以细细品味雨的诗意，感受雨滴落在不同物体上所产生的独特声音，享受大自然的美

¹³⁰ 〈看山楼〉，帕拉图，2019年7月3日，<https://www.meipian.cn/28cbat82>。

¹³¹ 〈见山楼〉，大海，2022年3月28日，<https://www.oldkids.cn/blog/view.php?bid=1617659>。

妙恩赐。

图 4-15 留听阁¹³²

图 4-16 听雨轩¹³³

抚云影：或依偎于云，或收纳云的韵味，沉醉于观看云的升降变幻，云展云舒的美景之中。诸如个园中的拂云亭，拙政园内的缀云峰，网师园的梯云室，寄畅园的卧云堂，狮子林的卧云室，以及退思园的眠云亭，每一处都仿佛是与云共舞的仙境。当你轻轻触摸那云雾缭绕的景象，你能感受到云的轻盈与变化，仿佛云带轻轻拂过肌肤，带来无比的舒适与惬意。怡园的云锦亭，正是这样一处让人心旷神怡的所在。

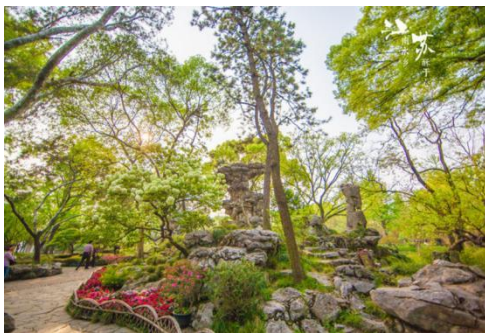

图 4-17 拙政园缀云峰¹³⁴

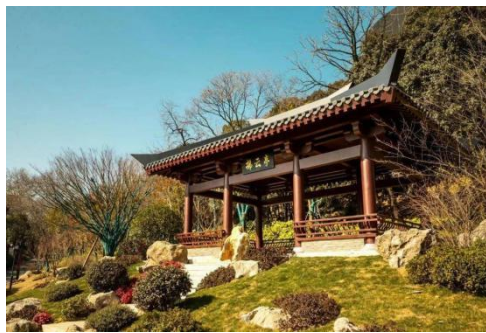

图 4-18 个园拂云亭¹³⁵

¹³² 〈留听阁〉，携程，见于 2024 年 3 月 25 日，
<https://you.ctrip.com/photos/sight/shanghai2/r1832130.html>。

¹³³ 〈听雨轩〉，西街博客，2023 年 5 月 22 日，<http://xjkuaijie.com/212721.html>。

¹³⁴ 〈缀云峰〉，途牛，见于 2024 年 3 月 26 日，<http://rizhao.tuniu.com/trips/12461787>。

¹³⁵ 〈拂云亭〉，搜狐旅游，2021 年 1 月 29 日，https://travel.sohu.com/a/447575254_120351212。

嗅花香：香气的感知，嗅觉的辨识，以及香气作为自然界的语言，其在空气中的氤氲之态，都为我们提供了一种与自然沟通的独特方式。在留园的木樨香轩中，我们得以领略到木樨花独特的芬芳；狮子林的双香仙馆则巧妙地以梅、莲的香气交织出双重的嗅觉盛宴；艺圃的香草居则为我们呈现了一个自然香气的宝库；拙政园的雪香云蔚亭与秫香馆分别展示了腊梅与高粱的清新与朴实；退思园的水香榭则让水与花的香气相互融合，营造出一种宁静的氛围；沧浪亭的清香馆则提供了一个清新宜人的香气环境，让我们在花香与草香中感受到大自然的疗愈力量。

图 4-19 拙政园雪香云蔚亭¹³⁶

图 4-20 拙政园秫香馆¹³⁷

听风声：探索风之声韵，倾听风的声息，感受风的动态，探知风的态势，深入理解风的流动特性。正如苏东坡所描绘的“清风徐来，水波不兴”，这既是对自然风象的生动描绘，也是对风之声韵的深邃思考。在园林设计中，如留园的清风池馆、梅园的吟风阁，皆巧妙运用了风的元素，创造出一种宁静而深远的氛围。当我们静心聆听，可以感受到风的轻吟、风的旋律以及风的自由，这是风的声音，也是自然的和谐。

¹³⁶ 〈雪香云蔚亭〉，理池造园，2017年6月29日，
https://www.sohu.com/a/153055720_99906280。

¹³⁷ 〈秫香馆〉，携程，见于2023年3月26日，
<https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/suzhou11/1833602.html>。

图 4-21 留园清风池馆¹³⁸

图 4-22 梅园吟风阁¹³⁹

眺月华：探寻月色与月影的韵味，乃古人所钟爱的雅事。夜幕降临，清风徐来，花香四溢，月光皎洁，树影婆娑，此时聆听风声，感悟自然之美，实为人生一大乐事。诸如韩愈笔下“晚色将秋至，长风送月来”¹⁴⁰的诗意，李白“举杯邀明月”的浪漫，苏轼“举头望明月，把酒问青天”的豁达，皆展现了月色的魅力。苏轼更是自问自答“与谁同坐？明月、清风、我”¹⁴¹，以诗文感召后世，赞颂“惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭，是造物者之无尽藏也”¹⁴²的玄妙。在园林之中，网师园的月到风来亭、拙政园的与谁同坐轩、畅园的待月亭、耦园的望月亭、曾园的邀月轩、豫园的得月楼、以及艺圃的响月廊（谐音享），皆是与月亮相伴的绝佳之地。站在这些亭台楼阁之中，抬头仰望月亮的轮廓，感受其光辉与神秘，仿佛与明月对话，领略着自然

¹³⁸ 〈清风池馆〉，360 地图，见于 2023 年 3 月 25 日，
<https://map.360.cn/?k=%E7%95%99%E5%9B%AD%E8%A1%97%E9%81%93&c=%E5%B2%B3%E9%98%B3%E5%B8%82&src=seo>。

¹³⁹ 〈吟风阁〉，途牛，2017 年 3 月 8 日，<https://www.tuniu.com/trips/30048069>。

¹⁴⁰ [唐] 韩愈《奉和虢州刘给事使君三堂新题二十一咏·北楼》（福建：国学荟），
<https://www.gushicimingju.com/gushi/shi/10623.html>。

¹⁴¹ [宋] 苏轼《点绛唇·闲倚胡床》（福建：国学荟），
<https://www.gushicimingju.com/gushi/ci/72215.html>。中的一句，全句为“闲倚胡床，庾公楼外峰千朵。与谁同坐。明月清风我。”这句话表达了词人在宁静的夜晚，与清风、明月相伴的闲适和愉悦的心情。

¹⁴² [宋] 苏轼《前赤壁赋》。书格网 <https://old.shuge.org/ebook/qian-chi-bi-fu/>。

的玄妙与和谐。在这样的环境中，人们得以与自然和谐共生，领略无尽的乐趣与精妙。与明亮的月亮相伴，月色撩人，心灵得到净化与升华，实乃人生一大幸事。¹⁴³

图 4-23 拙政园的与谁同坐轩¹⁴⁴

图 4-24 网师园的月到风来亭¹⁴⁵

江南文人园林通过多种建筑的命名与题联，引领人们“外师造化，中得心源¹⁴⁶”。

在探讨道家式文人园林中建筑元素的美学解析时，我们不得不提及漏窗这一独特的建筑特征，尤其是在苏州留园中的运用，它体现了道家哲学在园林建筑设计中的深远影响。漏窗，超越了其最初的通风采光功能，成为了一种极具审美价值的设计元素。在《园冶》一书中，计成将漏窗称为“漏明墙”，强调了其在营造园林景观时的重要性。通过巧妙的光影和图案设计，创造了一种既隔离又连接的空间感受，漏窗在视觉上实现了隐与

¹⁴³ 王小回，〈江南园林建筑的命名与道家思想意蕴〉，《北京科技大学学报(社会科学版)》2008 年第三期，页 169。

¹⁴⁴ 〈与谁同坐轩〉，花瓣网，见于 2024 年 3 月 26 日，<https://huaban.com/pins/209454618>。

¹⁴⁵ 〈月到风来亭〉，花瓣网，见于 2024 年 3 月 26 日，<http://huaban.com/boards/48879660/>。

¹⁴⁶ 查律，〈论“外师造化，中得心源”〉，《常州：翠苑(民族美术)》2015 年第五期，页 20。“外师造化，中得心源”这句话是唐代画家张璪所提出的艺术创作理论，表明了以自然为师，结合画家本人的主观情思进行艺术创作的思想。

显、藏与漏的平衡，从而在有限的空间中揭示出无限的美感。这不仅增强了空间的层次感，而且深刻地体现了道家“无为”及“虚实相生”的美学原则。

图 4-25 留园漏窗廊¹⁴⁷

在留园的实例中，漏窗的设计精巧地将景观一分为二，通过长廊上粉墙的六个漏窗，创造了时而连通时而隔绝的视觉效果，让游客能隐约欣赏到窗外的山水花木，景色随着视角的变化而变化。这种设计不仅增加了游览的趣味性，而且在不同光线和漏窗纹样的映衬下，形成了动态且多变的空间效果，进一步丰富了园林的美学层次。使其成为园林中的重要视觉焦点。漏窗在形式上的精致与变化，通过“无”的设计手法，创造出一种“道”的意境，这种设计理念不仅在留园得到了完美的体现，而且在整个中国古典园林中都有着广泛的影响。道家式文人园林的建筑元素不仅仅是物质空间的构造，更是文人精神追求和哲学思想的体现。漏窗的设计哲学，作为

¹⁴⁷ 〈留园漏窗廊〉，去哪旅行网，见于 2024 年 3 月 25 日，<https://travel.qunar.com/p-pl6849177>。

这一传统的显著代表，揭示了园林不仅是自然美的再现，也是人与自然和谐共生的理想象征。通过这种微妙而深刻的设计手法，园林建筑不仅成为了视觉上的享受，更成为了深入理解中国传统文化和哲学的一个窗口。

(三) 道家式文人园林“文化”元素的美学解析

在对比传统西方古典园林与中国传统园林时，后者的独特之处显著体现在其对“自然”美学的深度追求上。中国文人造园者，透过与自然和谐共融、巧妙利用自然景观、以及对自然环境的精心改造等手法，塑造了形态各异、风格独特的园林景观。这种对自然之美的追求，不仅体现于园林的外观设计之中，更深刻地渗透到其文化内涵之内，构成中国传统园林独有的魅力所在。如李渔在其著作《闲情偶寄》中所指出，造园者的审美风格与园林的雅俗特质应保持一致性，他强调：“一花一石，位置得宜，主人神情已见乎此矣。”此言意在表达，通过观察园林中的每一细节——无论是花卉的摆放或石头的布局，都能洞察造园者的情感状态与个性特征。

148

在文人园林的构建中，审美考量占据主导地位，故而文人典故、诗词等元素频繁被用于园林造景之中。同时，松竹梅荷等植物常被用作象征人格品质，而临池观鱼、坐亭赏景等活动则成为体现自然之道的理想方式。

¹⁴⁸ 杨凝秋,《道家思想在明清时期园林文献中的体现》(湖南: 湖南大学硕士论文, 2020), 页 35。

由此，文人园林的景观寓意深远，韵味悠长，最终使之成为中国园林特色风格的典型代表。¹⁴⁹

文字物象是园林设计中的特殊因素，是建造者与游赏者的直接对话，对于园林精神的表现起到点睛作用。园林中的文字要素包括两大类，一是园林的命名，二是园林内部建筑物的匾额碑文。园林的命名是园林精神的浓缩，园林建筑做为造园设计的四大要素之一，是造景表怀的重要媒介，园林的建造者多是茶韵棋香的大家，经他们命名的园林和园林建筑往往表达深刻内涵，以园林命名展现隐居情怀的。¹⁵⁰

例如，江南第一文人私家园林——苏州拙政园，其命名灵感源自西晋文学家潘岳的《闲居赋》。赋中提及：“灌园鬻蔬，以供朝夕之膳，是亦拙者之为政也。”¹⁵¹这里的“政”意指人事，即人与人之间的交往与关系；而“拙”则源于老子哲学，倡导以无机巧、无谋辩的态度顺应自然，以处理人际事务。人类在社会生活中，选择从哪里获取“朝夕之膳”——是依赖自然还是依赖他人——这一决策将决定其行为的巧拙与人格的独立与否。因此，拙政园以陶渊明的“守拙归园田”为榜样，选择回归自然，以达到陶然忘机、悠然独立的精神境界。¹⁵²这一命名不仅展示了园林主人的哲学追求，也体现了中国传统园林艺术与文化的深厚底蕴。

¹⁴⁹ 封云，〈文人园林美学品格之探讨〉，《湖南：湖南师范大学社会科学学报》1997年第一期，页120。

¹⁵⁰ 王小回，〈江南园林建筑的命名与道家思想意蕴〉，《北京科技大学学报》2008年第6期，页167。

¹⁵¹ 周琪琪，《苏州古典园林简介的归化与异化翻译》（苏州：苏州大学硕士论文，2014），页18。

¹⁵² 王小回，〈江南园林建筑的命名与道家思想意蕴〉，《北京科技大学学报》2008年第6期，页166。

图 4-26 拙政园门口¹⁵³

苏舜钦将其宅园命名为“沧浪亭”，此举与道家隐逸思想及“沧浪歌”¹⁵⁴的文化底蕴有着密切的联系。从道家隐逸的视角出发，苏舜钦选取“沧浪亭”作为宅园之名，彰显了他追求内心宁静、远离尘世纷扰、与自然和谐共生的隐逸情怀。道家主张顺应自然、无为而治，而苏舜钦选择隐逸生活，正是对这一哲学理念的实践体现。此外，“沧浪歌”的文化背景为苏舜钦的命名提供了灵感。这首歌中传达了一种随遇而安、顺应自然的人生哲学，与道家隐逸思想相互呼应。在被放逐之后，苏舜钦选择了隐逸的生活方式，并借鉴“沧浪歌”来表达自己的生活态度。他将宅园命名为“沧浪亭”，旨在借此表达自己对道家隐逸思想的追求以及对“沧浪歌”所蕴含的人生哲理的认同。

¹⁵³ 〈拙政园〉，美篇，见于 2024 年 3 月 26 日，<https://www.meipian.cn/1qbfi9r2>。

¹⁵⁴ [战国时期] 屈原著、林家骊译，《楚辞》（北京：中华书局，2010 年），页 180。此处引用《楚辞·渔夫》“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。”

最后，苏舜钦在沧浪亭中过上了隐居生活，专注于读书和诗歌创作。这种在山水间逍遥自在的生活方式，正是道家隐逸思想的体现。他通过欣赏自然美景和创作诗歌来表达对自由、和谐生活的向往。

图 4-27 沧浪亭园名¹⁵⁵

沈秉成因病而移居苏州，选择在城东废园旧地建造宅园，命名为“耦园”，此举不仅是他个人生活空间的重构，更是对隐居理念的实践。耦园的建立，以及其命名所蕴含的与夫人同耦偕隐的意愿，明显受到了道家隐逸思想的影响。沈秉成在《耦园落成纪事》一诗中明确表达了这种思想：“不隐山林隐朝市”，这表明他倾向于在繁华都市中寻求心灵的宁静，而非传统的山林隐逸。这种适应环境、与自然和谐共处的理念，正是道家所倡导的。

沈秉成与严永华夫妇的诗作，如《耦园落成纪事》和《陂砚庐诗钞》、《纫兰室诗钞》等，更是道家隐逸思想在他们生活中的具体体现。他们的

¹⁵⁵ 〈沧浪亭〉，world 看世界，2024 年 2 月 18 日，
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1791218887263116794&wfr=spider&for=pc>。

诗中充满了对自然美的欣赏和对隐居生活的满足，如“不隐山林隐朝市，草堂开傍阖闾城。支窗独树春光锁，环砌微波晚涨生。疏傅辞官非避世，阆仙学佛敢忘情。卜邻恰喜平泉近，问字车常载酒迎。”¹⁵⁶等诗句，都表达了对自然和内心的关注与追求。这种心境与道家的隐逸思想高度一致，展现了他们顺应自然、重视内心世界的生活态度。

沈秉成和严永华夫妇的耦园及其诗作，不仅是对道家隐逸思想的生动诠释，更是他们个人生活理念与审美追求的集中体现。通过园林建筑、命名和诗作，他们成功表达了对隐居生活的向往和对自然美的热爱，从而实践了道家顺应自然、重视内心世界的理念。

图 4-28 耦园园林图片¹⁵⁷

比如留园中的“五峰仙馆”，取自李白《望五老峰》诗中“庐山东南五老峰，青天秀出金芙蓉。九江秀色可揽结，吾将此地巢云松”的寓意，表达了园主出世的思想。¹⁵⁸

¹⁵⁶ [清] 沈秉成，《耦园落成纪事》（福建：国学荟），
<https://www.gushicimingju.com/gushi/shi/561082.html>。

¹⁵⁷ 〈耦园〉，个人图书馆，2016年10月18日，
http://www.360doc.com/content/16/1018/00/178233_599469159.shtml。

¹⁵⁸ 居阅时，〈观念形式与精神家园——中国园林视域下的园林本质分析〉，《华东理工大

艺圃中的景点题名同样饱含深意。进入宅大门，经曲折长巷至爱莲窝，“爱莲”取自宋人周敦颐《爱说》，借“爱莲”之意表达主人洁身自好，不与清朝同流合污之意，姜坏的两子安节、实节子承父志，终生未出仕。爱莲窝南侧有一乳鱼亭，“乳鱼”是指很小的鱼，取自宋人王禹佛《诏臣僚和御制赏花诗序》：“观乳鱼而罢钓”之意，怜惜幼鱼，在亭中凭栏观鱼，与鱼儿共享山水之乐，表达园主追求精神自由的意愿，希望能够从自然中得到一丝慰藉。

图 4-29 爱莲窝¹⁵⁹

图 4-30 乳鱼亭¹⁶⁰

苏州的网师园，该园名的深层涵义并非指向实际的捕鱼活动，而是象征性地引用自《庄子·内篇·大宗师》中的“鱼忘水，人忘道”一词，暗喻渔者沉浸于自然之乐，达到忘我之境。水中之鱼最为自在，道中之人才最感舒适。鱼儿在江湖中畅游，忘却世间纷扰，尽享悠闲之乐；同样，人在遵循大道的旅途中，亦能忘却尘世之扰，实现心灵的自在与宁静。

学艺术设计传媒学院》2014年第1期，页77。

¹⁵⁹ 〈爱莲窝〉，百家号，2020年6月3日，
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668464945623368689&wfr=spider&for=pc>。

¹⁶⁰ 〈乳鱼亭〉，居者，2020年10月8日，
<https://www.163.com/dy/article/FODTRFVL0535B3HJ.html>。

经过历史的演变，该园林的名称也随之变迁。其最初被称为“渔隐”，后更名为现今的“网师园”。园林命名灵感来源于《淮南子·原道训》中的“撒天地之大网”和“施小技小艺”¹⁶¹的哲学思想，寓意着遵理循道、顺应自然的生活态度。网师园的主人借此表达了他以天地为友、追求自然与清静生活的理念。这种命名方式不仅体现了园林的历史和文化底蕴，也展示了主人对自然的敬畏与向往。

图 4-31 网师园¹⁶²

庄子“与道为一”“独与天地精神往来”的理念在现实中往往难以实现，然而，江南文人园林却以其独特的方式，展现了这一理想的追求。这些园林多由曾经身居高位的官员所拥有，他们在复杂的官场环境中既不愿随波逐流，又难以完全掌控自身命运。因此，他们选择了一种“以退为进，化实为虚”的策略，将园林打造成一个心灵的庇护所，用以逃避世俗

¹⁶¹ [汉] 刘安，陈广忠译，《淮南子》（上海：中华书局，2023），页 129。

¹⁶² 〈网师园〉，美篇，见于 2024 年 3 月 27 日，<https://www.meipian.cn/1wrtv2df?from=timeline>。

的纷扰，追求内心的宁静。在江南文人园林的构造中，园主们构建了一个隐逸自娱的精神家园，巧妙地将自然元素与人文景观相融合，以此陶冶情操，达到内心的和谐与平衡。诸多园林如网师园、濯缨水阁、怡园、小沧浪、拙政园、沧浪亭等，均体现了这一理念。这些园林的存在与园主们在专制政权下的身世背景密切相关，他们在园林中寻找着超脱尘世、独善其身的生活方式。

以曲圃主人俞樾为例，他出身于书香门第，早年壮志凌云，曾与李鸿章同科进士，得曾国藩赏识，并受到咸丰皇帝的亲自召见。然而，他在官场中只待了两年便被罢官。这一经历使他深感官场的无常与险恶，于是他选择寓居苏州，专心治学，过着清贫而充实的生活。尽管遭受了打击，但俞樾却因祸得福，通过勤奋治学，达到了人生的新高度，成为了一代朴学大师。在曲园中，俞樾题写了一副对联：“惜时惜衣，不但惜财犹惜福；求名求利，只须求己莫求人”。这句话不仅体现了他的处世哲学和人生追求，更展示了他对“与道为一”理念的追求。曲园虽小却简朴精致，园中的景点如“曲径”、“曲洞”、“曲水”、“曲池”等，都隐喻着老子“曲则全”的哲理。这些景观不仅是对自然的敬畏和热爱的体现，也是园主对老子“曲则全”哲理的实践。¹⁶³¹⁶⁴

¹⁶³ [明] 计成《园冶》（江苏：江苏凤凰文艺出版社，2015），页 292。

¹⁶⁴ 王小回，〈江南园林建筑的命名与道家思想意蕴〉，《北京科技大学学报》2008 年第 6 期，页 166。

图 4-32 曲园园景¹⁶⁵

再如，苏舜钦因参与范仲淹的庆历新政而被贬官，流寓于苏州期间，他建立的沧浪亭。他在《沧浪亭记》中深刻反思了官场生涯的得失，并表达了自己超脱尘世的清高情怀。他写道：“形骸既适则神不烦，视听无邪则道以明；返思向之汨汨荣辱之场，日与锱铢利害相磨戛，隔此真趣，不亦鄙哉！予既废而获斯境，安于冲旷，不与众驱，因之复能乎内外失得之原，沃然有得，笑闵万古。尚未能忘其所寓目，用是以为胜焉！”¹⁶⁶意为：身心舒适则精神宁静，视听无邪则道理明晰。回想过去在官场中追逐名利，每日与微小的利害纠葛，远离了真正的乐趣，岂不是很可悲吗？我既然已经被废黜，获得了这样的环境，便安于宁静与空旷，不随波逐流，因此能够洞察内外的得失之源，心灵得到了滋润。这种清高出尘、独善其身的品格，在专制社会中尤为凸显。它代表了个人生命意识的觉醒，即不愿被外物所役使，以及对人的权利与尊严的坚决捍卫。这种品格影响了江南文人园林主人的审美趣味，文人大多以隐逸为旨趣，选址建园时偏好僻静之地，追求一种“幽深如野人家”的氛围，营造出“居尘而出尘”的“城市山林”。

¹⁶⁵ 〈曲园园景〉，苏州日报，2017年6月23日，
<https://www.csjcs.com/news/show/362/1224204.html>。

¹⁶⁶ [宋] 苏舜钦，《苏学士集·沧浪亭记》（上海：上海古籍出版社，1981），页49。

在园林建筑的命名上，文人更倾向于低调内敛，而非张扬炫耀。园林的整体风格也如同水墨画一般，朴素而淡雅，体现了清高脱俗的审美追求。

道家哲学以“道”为核心理念，认为主体对“道”的直觉体悟即是真、善、美、乐的统一。¹⁶⁷老子强调“悟道”的重要性，提倡减少私欲，冷静理智，以达到对“道”的深刻理解。而庄子亦倡导“悟道”，但更加注重个体精神的自由释放，顺应自然，率性而行，展现出对人性更深切的关怀。这种思想可以在江南文人园林中得到了充分呈现，因此文人园林也常常以庄子思想作为点景主题，创造出一种物我交融、主客体和谐统一的审美境界。

在《庄子·秋水》的“鱼乐之辩”中，庄子与惠子关于鱼是否快乐的讨论，实际上揭示了主体精神与客体对象的相互交融。当主体的“我”完全聚焦于客体的“物”，二者之间形成无障碍的交流时，便达到了愉悦的审美状态。这种主客体统一的程度，直接决定了观鱼者的心境体验。¹⁶⁸这一哲学和审美的双重命题，在江南园林中得到了广泛应用，如豫园的鱼乐榭、沧浪亭观鱼轩、艺圃的乳鱼桥、寄畅园知鱼槛等，都是以“鱼乐”为主题，体现了主客体和谐统一的审美追求。

¹⁶⁷ [春秋] 老子，《道德经》，页 5。“道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其微。此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。”第 18 章中的“大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。”暗示了当“道”被废弃时，人们开始追求仁义、智慧等人造的规范，但这些规范往往会导致虚伪和混乱。第 28 章中的“知其雄，守其雌，为天下谿。知其白，守其黑，为天下式。知其荣，守其辱，为天下谷。”强调了顺应自然、保持谦逊和守柔的重要性，这种生活态度与真、善、美、乐的统一相契合。

¹⁶⁸ 王小回，〈江南园林建筑的命名与道家思想意蕴〉，《北京科技大学学报》2008 年第 6 期，页 34。

图 4-33 寄畅园知鱼槛¹⁶⁹

图 4-34 沧浪亭观鱼轩¹⁷⁰

园林中的点景设计，如无锡梅园的洗心泉、曲园的乐知堂等，都是以道家思想为指导，强调虚静、明道的精神内涵。这些点景不仅体现了道家哲学思想，更烘托出江南文人园林的独特韵味，形成了至简至真的艺术风格。把握了这种风格，便能够站在历史的高峰上，实现创新和发展。

综上所述，江南文人园林通过汲取道家思想，以虚静、明道为内核，创造出物我交融、主客体和谐的审美境界。这种境界不仅体现了道家哲学的精神内涵，更成为江南文人园林独特魅力的源泉。

¹⁶⁹ 〈寄畅园知鱼槛〉，百家号，见于 2024 年 3 月 27 日，
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787030784583025074&wfr=spider&for=pc>。

¹⁷⁰ 〈沧浪亭观鱼轩〉，百家号，见于 2024 年 3 月 27 日，
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787030784583025074&wfr=spider&for=pc>。

第五章 结论

(一) 本研究的重要结论与发现

本研究的重要结论与发现主要集中在江南文人园林中自然、建筑、文化元素是怎样与道家隐逸思想的紧密联系及它们是如何体现和表达道家隐逸思想内涵的。江南文人园林不仅仅是物质空间，更是文化的载体，其中也集中反映了道家隐逸思想的精髓。具体来说，江南文人园林设计在多个方面体现了道家隐逸的独特观念。

首先，江南文人园林的布局选址体现了道家隐逸中的道法自然、天人合一观念。“自然”美学深入文人园林布局往往顺应自然，与周围的环境和谐相融，体现了人类与自然的和谐共生。中国江南地区地形呈南高北低、西高东低之势，其东北部相对平坦，城内水源丰富，河道纵横，文人利用这得天独厚的水网之利，在江南城内建造园林。从整体布局看，园内的各类景观基于原有的地形地貌形成了连续的空间序列。

其次，山石布局的“朴”也深受道家隐逸思想的影响。道家隐逸复归于朴，这种理念在园林山石布局中得到了体现。园林中的山石往往以自然形态呈现，没有过多的人工修饰，体现出一种自然之美。例如网师园梯云室北部的庭院中的黄石、云岗石的错落布置等。

此外，江南文人园林的文化构件，如植物、建筑、命名、书画、文艺作品等，不仅是文人园林美学的重要组成部分，也是传递道家隐逸思想的重要媒介。这些文化构件通过其独特的形态和寓意，向游人传递出道家隐

逸思想的深刻内涵。传递了道家对内心平和与宁静的追求。这种追求与城市化进程中年轻人所面临的压力形成了鲜明的对比，为他们在繁忙的城市生活中找到了一种心灵的寄托。

值得一提的是，本研究还收集到众多以道家思想命名的江南文人园林及其建筑。这些命名如“拙政园”、“沧浪亭”、“网师园”等，均蕴含着道家思想的精髓，进一步印证了道家隐逸思想在江南文人园林设计中的深远影响。

拙政园	沧浪亭	网师园	艺圃	寄畅园	颖园
寄畅园	豫园	留园	静思园	清晖园	耦园
怡园	退思园	清虚园	无为斋	抱朴园	青枫公园
瞻园	绮园	云栖竹径	小莲庄	环秀山庄	个园
寄啸山庄	畅园	曲园	沧浪亭	随园	耦耕园
畅园	静园	云巢	壶天阁	隐逸园	道园
虚白园	逍遥园	竹屿	涵碧山房	明瑟楼	濠濮亭
待霜亭	雪香云蔚亭	得真亭	月到风来亭	远香堂	知鱼槛
香洲	听松风处	秫香馆	梧竹幽居	海棠春坞	浣云沼
清晏舫	天泉亭	柳榭	芙蓉榭	钓鱼矶	曲水园
古猗园	秋霞圃	醉白池	愚园	万竹园	可园
小盘谷	环溪草堂	四宜书屋	竹影山庄	梅影山房	听鹂馆
得鱼亭	知春亭	凌虚阁	卧云庵	松风水阁	月到楼
清风池馆	竹石居	濠濮间	梧竹幽居亭	柳桥归棹	香雪海
塔影园	待月亭	留听阁	浣花溪	古松园	倚晴园
渔庄	燕园	听枫园	鹤园	濯缨水阁	小沧浪

表 5-1 以道家思想命名的园林及建筑

道家隐逸思想强调个人内心的追求和自我修养，这在城市化进程中具有特殊的意义。随着城市人口的快速增长和就业市场的激烈竞争，年轻人面临着前所未有的压力。而道家隐逸思想提供了一种内心的宁静与平衡，

帮助他们应对外部的压力。年轻人可以通过关注自己的内心需求和修养，实现个人的成长和发展。

综上所述，江南文人园林从布局选址、山石布局、植物布置、建筑命名，再到文化构件的寓意表达，都体现了道家的自然、朴、天人合一、虚无、无为等隐逸内涵思想。这些园林不仅是物质空间，不仅仅是美的展现，更是道家隐逸思想的物质化载体，为我们提供了一种理解和传承道家隐逸文化的独特视角。

(二) 本研究发现的重要学术意义

研究道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现，具有深远的意义。这一研究不仅有助于深化我们对中国传统文化的理解，还能为我们现代社会的园林设计、城市规划以及精神文化需求提供有益的启示。

首先，从文化遗产的角度来看，道家隐逸思想是中国传统文化的重要组成部分，而江南文人园林则是这一思想的重要载体。通过研究江南文人园林中的道家隐逸思想表达和体现，我们可以更深入地理解中国传统文化中的哲学思想、审美观念以及生活方式。这有助于我们传承和弘扬中华民族优秀的传统文化，增强文化自信。

其次，从园林艺术的角度来看，江南文人园林以其独特的艺术风格和审美价值，在中国园林史上占有重要地位。道家隐逸思想在园林中的表达

和体现，使园林设计更加注重自然、和谐等理念，形成了一种独特的园林美学。通过研究这一思想在园林中的具体应用，我们可以更好地欣赏和理解江南文人园林的艺术魅力，推动园林艺术的创新和发展。

此外，从现代社会的角度来看，随着人们生活水平的提高和精神文化需求的增加，越来越多的人开始关注园林、环境以及精神层面的追求。道家隐逸思想所倡导的自然、和谐、宁静等理念，对于缓解现代社会的压力、提升人们的生活品质具有积极的意义。通过研究道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现，我们可以为现代社会的园林设计、城市规划以及精神文化建设提供有益的借鉴和启示。

综上所述，研究道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现，具有重要的文化传承、园林艺术以及现代社会意义。这一研究不仅有助于我们深入理解中国传统文化和园林艺术，还能为现代社会的发展提供有益的启示和借鉴。因此，我们应该加强对这一领域的研究和探索，推动相关研究的深入发展。

(三) 本文研究的不足之处与未来可改进的研究课题

在深入探讨本文的研究内容后，我们可以发现尽管文章对于道家隐逸思想在江南地区文人园林中的表达和体现进行了有益的探讨，但仍存在一些不足之处，这为未来的研究提供了改进和深化的空间。

首先，本文的研究范围虽然聚焦于时期江南地区的文人园林，但在具体的园林选择和案例分析上可能还不够全面和深入。未来研究可以进一步拓宽研究范围，选择更多具有代表性的园林进行个案分析，以更全面地展现道家隐逸思想在文人园林中的多样表达。

其次，本文在探讨道家隐逸思想在园林中的体现时，主要侧重于园林设计和景观构造方面，而对于园林使用者的生活形态、心理状态以及他们与园林的互动关系等方面的探讨还不够深入。未来研究可以进一步挖掘这些方面的内容，以更全面地揭示道家隐逸思想在文人园林中的影响和意义。

此外，本文在理论分析和实证研究的结合上还有待加强。虽然文章对道家隐逸思想进行了梳理和分析，但在将其与具体园林实例相结合进行实证研究时，可能还缺乏足够的深度和广度。未来研究可以更加注重理论分析与实证研究的结合，通过深入的田野调查和实地考察，收集更丰富的第一手资料，以更准确地揭示道家隐逸思想在文人园林中的实际体现。

另外，尽管本文深入研究了道家隐逸思想在江南文人园林中的表达和体现，但在现代社会背景下，如何将这些思想与现代生活相结合，特别是如何引导年轻人理解和实践园林造园艺术，却是一个值得深入探讨的问题。毕竟，让现代年轻人直接投身于园林造园等实践活动可能并不切实际，但我们可以从道家隐逸思想中汲取智慧，探索如何在现代生活中融入这些传统思想，以改善人们的精神状态和生活品质。例如，可以通过设计一些与园林艺术相关的教育课程或社区活动，让年轻人了解和体验园林艺术的魅力，从而在日常生活中融入更多的人文和自然元素。

最后，本文在跨学科研究方面还有一定的提升空间。道家隐逸思想与文人园林的研究不仅涉及哲学、美学和艺术学等领域，还与文化、历史和社会学等学科密切相关。未来研究可以进一步加强跨学科合作与交流，借鉴其他学科的理论和方法，以更全面地探讨道家隐逸思想在文人园林中的表达和体现。

综上所述，本文虽然对道家隐逸思想在江南地区文人园林中的表达和体现进行了有益的探索，但仍存在一些不足之处。未来研究可以从拓宽研究范围、深化内容探讨、加强理论分析与实证研究的结合以及加强跨学科研究等方面入手，以进一步推动该领域的研究发展。

参考文献

专书（古籍）

[春秋] 老子,《道德经》,北京:群出版,2014。

[东汉] 张湛,《列子注·黄帝》,收录于《诸子集成》第三册,北京:
中华书局,1954。

[东晋] 陶渊明,《陶渊明集》,北京:中华书局,1979。

[汉] 司马迁,《史记·卷六十三》,北京:中华书局,2011。

[南朝宋] 范晔,《后汉书·逸民列传序》,注释李贤等(唐),北京:
中华书局,1965。

[明] 文震亨,撰,《长物志校注》,校注陈植,江苏:江苏科学技术出
版社,1984。

[明] 计成《园冶·园说》(江苏:江苏凤凰文艺出版社,2015),页20。

[明] 徐献忠,《吴兴掌故集》卷十二,江苏:江苏科学技术出版社,1984。

[明] 张瀚,《松窗梦语》,点校萧国亮,上海:上海古籍出版社,1986。

[清] 郭庆藩,《庄子集释》,北京:中华书局,2004。

[清] 郭庆藩,《庄子集释》,点校王孝鱼,北京:中华书局,2013。

专书

安怀起,《中国园林史》,上海:同济大学出版社,1991。

安怀起,《中国园林艺术》,北京:BEIJING BOOK CO. INC., 2006。

曹林娣,《中国园林文化》,北京:中国建筑工业出版社,2005。

陈传席,刘庆华,《精神的折射:中国山水画与隐逸文化》,济南:山东

美术出版社, 1998。

陈德华, 《江南园林》, 武汉: 湖北美术出版社, 2002。

陈鼓应注译, 《老子今注今译》, 北京: 商务印书馆, 2003。

陈鼓应注译, 《庄子今注今译》, 北京: 中华书局, 1983。

陈微, 《私家园林》, 北京: 中国建筑工业出版社, 1999。

翟辉, 《园林植物配置》, 北京: 中国农业出版社, 1999。

冯友兰, 《中国哲学简史》, 北京: 北京大学出版社, 1985。

付远, 《道家思想与建筑文化 100 讲》, 北京: 中国建材工业出版社, 2015。

葛兆光, 《中国思想史》, 上海: 复旦大学出版社, 2001。

郭沫若, 《郭沫若全集·历史编》, 北京: 人民出版社, 1982。

郭彧译, 《周易》(北京: 中华书局, 2006), 页 300。

胡德君, 《学造园》, 天津: 天津大学出版社, 2000。

黄钊, 《道家思想史纲》, 长沙: 湖南师范大学出版社, 1991。

贾珺, 《北京私家园林志》, 北京: 清华大学出版社, 2009。

金学智, 《中国园林美学》, 北京: 中国建筑工业出版社, 2000。

孔庆东, 朱大可, 朱建军, 《遁世与逍遥: 中国隐逸简史》, 兰州: 敦煌文艺出版社, 2006。

刘文典, 《庄子补正·天道》, 点校赵锋和诸伟奇, 合肥: 安徽大学出版社, 1999。

刘先觉、潘谷西合编, 《江南园林图录: 庭院、景观建筑》, 南京: 东南大学出版社, 2007。

楼庆西, 《中国园林》, 北京: 五洲传播出版社, 2003。

- 彭一刚,《中国古典园林分析》,北京:中国建筑工业出版社,1986。
- 余志超,《细说中国园林》,北京:光明日报出版社,2009。
- 孙适民,陈代湘,《中国隐逸文化》,长沙:湖南出版社,1997。
- 童寯,《江南园林志》,北京:中国建筑工业出版社,1984。
- 王弼,《王弼集校释·老子道德经注》,校释楼宇烈,北京:中华书局,1980。
- 王铎,《中国古代苑园与文化》,武汉:湖北教育出版社,2003。
- 王瑶,《中古文学史论》,北京:北京大学出版社,1998。
- 王煜,《老庄思想论集》,台北:联经出版公司,1979。
- 文青云,《岩穴之士:中国早期隐逸传统: the development of Chinese eremitic tradition to the end of the Han Dynasty》,济南:山东画报出版社,2009。
- 吴枫,宋一夫,《中华道学通典》,海南:南海出版社,1994。
- 萧蓬父,《吹沙纪程》,上海:上海文艺出版社,1998。
- 肖玉峰,《人生真谛:道家适性人生哲学的现代阐释》,北京:中华书局,2019。
- 徐德嘉,《古典园林植物景观配置》,北京:中国环境科学出版社,1997。
- 徐复观,《中国艺术精神》,北京:商务印刷馆,2010。
- 徐复观,《中国艺术精神》第一版,春风文艺出版社,1987。
- 杨伯峻,《列子集释·杨朱篇》,北京:中华书局,1979。
- 杨朝云,《中国隐逸文化史》,昆明:云南大学出版社,2004。
- 杨鸿勋,《江南园林论:中国古典造园艺术研究》,上海:上海人民出版社,1996。

- 叶郎,《国美学史大纲》,上海:上海人民出版社,1985。
- 叶朗,《中国美学史大纲》,上海:上海人民出版社,1985。
- 余树勋,《园林美与园林艺术》,北京:科学出版社,1987。
- 余英时,《士与中国文化》,上海:人民出版社,1987。
- 张法,《中国美学史》,成都:四川人民出版社,2006。
- 张家骥《中国造园艺术史》,太原:山西人民出版社,2004。
- 张毅,《宋代文学思想史》,北京:中华书局,1995。
- 赵世伟,张佐双,《园林植物景观设计与营造》,北京:中国城市出版社,2001。
- 周维权,《中国古典园林史》,北京:清华大学出版社,1990。

学位论文

- 陈宓,《从道家天人观看中国古典园林》,河北大学艺术学硕士论文,2007。
- 董慧,《两宋文人化园林研究》,中国社会科学院研究生院博士论文,2013。
- 范轶明,《庄子隐逸思想及其源流探析》,西北大学博士论文,2021。
- 冯玉,《庄子隐逸思想的承载人物形象研究》,重庆三峡学院博士论文,2021。
- 郭娜娜,《魏晋南北朝隐逸现象及相关问题研究》,南开大学博士论文,2014。
- 侯涛,《浅论江南文人园林布局与意境营造》,华中农业大学博士论文,2007。
- 季嘉颖,《文人园林中的“隐逸”空间研究》,湖南大学建筑学硕士论文,

2021。

蒋熠，《隐逸文化在唐宋士人园林中的应用及启示》，武汉轻工大学博士学位论文，2017。

李聪，《江南园林廊亭研究》，重庆大学硕士论文，2011。

李世葵，《园冶园林美学研究》，武汉大学博士论文，2009。

梁思聪，《宋代文人园林的美学研究》，武汉大学中国美学博士论文，2019年。

齐小建，《老子之“朴”研究》，河北师范大学博士论文，2018。

史庄昱，《明代中晚期江南私家园林的道学影响研究》，华中农业大学博士论文，2021。

孙培博，《中国文人园林起源与发展研究》，北京林业大学城市规划与设计硕士论文，2013。

孙宗美，《道家思想与中国园林艺术精神》，暨南大学文艺学博士论文，2010。

田馨，《苏州园林中道家美学思想的探寻》，牡丹江师范学院文艺学硕士论文，2016。

王小燕，《魏晋隐士美学研究》，南开大学博士论文，2010。

王雨婷，《明清苏州园林与文人诗意生活研究》，苏州科技大学博士论文，2019。

王懿，《娄东文人园的景观特征与意境营造》（南京农业大学硕士论文，2011）。

韦秀玉，《文徵明拙政园三十一景图的综合研究》，华中师范大学博士论

文, 2014。

吴佳珮,《明清苏州文人的园林植物画像》, National Taiwan Normal University
博士论文, Taiwan, 2021。

肖文荣,《中国古典美学“朴”范畴研究》, 暨南大学博士论文, 2015。

肖玉峰,《“老子‘复归于朴’与书法‘复归平正’的关系思辨——道家文化精神与书法理想人格”》, 南开大学硕士论文, 2022。

谢嘉,《中国文人园林中的隐逸文化特征及其对造园实践的影响》, 中南林业科技大学博士论文, 2007。

谢云霞,《晚明江南文人的园林设计美学思想研究》, 吉林大学博士论文, 2015。

许梅,《明清苏州文人园林的建构与转型——以士大夫交游活动为视角》, 复旦大学博士论文, 上海, 2013。

薛宁,《苏州明清文人园林造园艺术手法研究》, 江西农业大学博士论文, 2022。

杨凝秋,《道家思想在明清时期园林文献中的体现》(湖南: 湖南大学硕士论文, 2020)。

杨晓东,《明清民居与文人园林中花文化的比较研究》, 北京: 北京林业大学博士论文, 2001。

袁泽宇,《儒隐与道隐》, 东北师范大学博士论文, 2020。

张晓霞,《抱朴道院“洞天福地”园林意境营造研探》, 中国美术学院博士论文, 杭州, 2017。

宗菲,《魏晋玄学影响下传统园林美学范畴的构建》, 天津大学博士论文,

2013。

周琪琪,《苏州古典园林简介的归化与异化翻译》(苏州:苏州大学硕士论文,2014)。

期刊论文

蔡清,〈中国传统吉祥植物视角下的士人园林隐逸文化的表达〉,《现代园艺》2023年第46卷第3期,页154-156。

查律,〈论"外师造化,中得心源"〉,《常州:翠苑(民族美术)》2015年第五期,页20-25。

陈立文,〈道家思想与中国传统文艺的自然境界〉,《青海师专学报》2002年第22卷第2期,页21-23。

程羽薇、季翔,〈浅析现代园林隐逸意境营造手法〉,《华中建筑》2017年第35卷第12期,页23-25。

邓思敏,〈浅谈老庄之学与中国建筑美学〉,《收藏》2019年第17期。

封云,〈文人园林美学品格之探讨〉,《湖南师范大学社会科学学报》1997年第1期,页117-121。

冯敏,〈朴中见美 赏中悟情——以《苏州园林》为例浅谈说明文教学的匠心设计〉,《收藏》,2019年,页27-30。

高扬鹏,〈道家美学思想对中国古典园林建筑风格的影响〉,《美与时代:创意(上)》2018年第11期,页14-15。

封云,〈文人园林美学品格之探讨〉,《湖南:湖南师范大学社会科学学报》1997年第一期,页120。

- 郭鹏飞,〈隐逸文化对文人园林的影响〉,《南方建筑》2006年第12期,页106-108。
- 黄圣平,〈道家隐逸传统及其发展历程〉,《时代教育:教育教学刊》,2008年第6期,页276-277。
- 蒋波,〈老子隐逸问题新论〉,《老子学刊》,2017年。
- 金柏苓,〈理解中国园林文化〉,《中国园林》2003年第4期,页51-53。
- 居阅时,〈观念形式与精神家园——中国园林视域下的园林本质分析〉,《华东理工大学艺术与传媒学院》2014年第1期,页77-75。
- 李娜,〈浅谈中国古典园林建筑美学〉,《现代交际:学术版》2017年第16期,页92-93。
- 李琦、徐从淮,〈浅谈士大夫隐逸文化对中国传统园林的影响〉,《城市建筑》2016年第32期,页222-223。
- 林崇华、王亚平,〈古典园林中的隐逸文化意象分析及对现代园林设计的启示〉,《现代装饰(理论)》2016年第10期,页174-175。
- 刘耕,〈明文徵明拙政园诗画册蕴涵的文人园林美学思想〉,《荣宝斋》2016年第9期,页128-137。
- 刘芮,《晚清江南私家园林的立体化现象及其设计手法因应——以个园为例》(南京大学硕士论文,2017年),页20-66。
- 刘小平,〈九十年代文学的闲适话语与道家人性论〉,《广东外语外贸大学学报》,2006年第17期,页87-89。
- 刘信驿,〈隐逸文化对苏州造园实践的影响——以艺圃为例〉,《花木盆景(花卉园艺)》2018年第3期。

- 刘洋, 顾平, 〈既雕既琢, 复归于朴——论明代紫砂设计承载的道家朴素美学思想〉, 《艺术百家》, 2019 年第 35 期, 页 184-189。
- 罗永妃, 〈试论士大夫隐逸文化对中国传统园林的影响〉, 《艺术品鉴》2018 年, (29): 页 67-68。
- 马得林, 〈从‘无名之朴’到‘返朴归真’——道家‘朴’思想的形上考察〉, 《社会科学辑刊》2015 年第 4 期, 页 14-19。
- 潘剑彬, 李利, 郭晶, 〈造化风景承古意 自在园林有大观——浅谈中国古典园林植物景观营造的历史沿革〉, 《广东园林》2009 年第 31 卷第 1 期, 页 8-13。
- 潘紫娟, 〈论江南古典园林匾额楹联的审美文化内涵〉, 《大众文艺: 学术版》, 2014 年第 3 期, 页 69-70。
- 邱旭, 樊文军, 〈经纶泉石, 天巧自呈——李渔造园实践及园林美学思想探析〉, 《榆林学院学报》2021 年。
- 任博克, 王玉彬, 〈论玄知: 道家的朴〉, 《商丘师范学院学报》, 2015 年第 5 期, 页 29-37。
- 余依爽, 〈虚假的本质: 从苏州园林看中国传统园林的隐逸观与自然观〉, 《城市环境设计》2007 年第 3 期, 页 106-108。
- 沈福煦, 〈苏州名园赏析(十)艺圃〉, 《园林》2005 年第 8 期, 页码 99-102。
- 施伟萍, 〈苏州古典园林隐逸文化生态漫谈〉, 《名作欣赏: 评论版 (中旬)》2020 年第 3 期, 页 18-19。
- 宋晓楠, 〈浅析以道家思想为根源的中国传统文化对明清时期江南私家园林的影响〉, 《青春岁月》, 2016 年第 9 期, 页 231。

- 苏环,云五〈中国园林美学〉,《文艺研究》,1990 年第一期,页 2。
- 孙永为,〈试论老子“朴”的哲学意义〉,《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》,2019 年第 8 期。
- 王谦,〈谈老子“功遂身退”的遁世隐逸哲学〉,《青年文学家》,2013 年第 23 期,页 32-32。
- 王小回,〈江南园林建筑的命名与道家思想意蕴〉,《北京科技大学学报(社会科学版)》2008 年第 24 卷第 3 期,页 164-168。
- 王雅琴,〈中国古代文人园林中的道家思想〉,《浙江农业学报》2012 年第 24 卷第 2 期,页 247-251。
- 吴娇娇,〈浅谈中国文人园林与隐逸文化〉,《大众文艺:学术版》2010 年第 5 期,页 103-103。
- 吴隽宇,肖艺〈从中国传统文化观看中国园林〉,《中国园林》,2001 年。
- 肖玉峰,〈论道家隐逸思想之实质:适性——兼比较其与西方“异化”观之异同〉,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2005 年第 6 期,页 33-56。
- 徐嘉璐,〈中国传统文化对园林建筑的影响分析〉,《美与时代:创意(上)》2018 年第 10 期,页 85-86。
- 许晓晴,〈论儒道的隐逸观与隐士形象〉,《社会科学家》2006 年第 6 期,页 10-89。
- 杨宏烈,洪惠群,〈道家思想的魏晋勃兴与中国园林的历史跨越〉,《古建园林技术》,2012 年第 4 期,页 51-53。
- 杨晓东,张启翔,〈中国江南文人园林中的植物文化研究〉,论文集《和

谐共荣——传统的继承与可持续发展：中国风景园林学会 2010 年会论文集（下册）》，2010 年，第 5 部分，页 911。

叶铭和，彭重华，〈岭南明清私家园林植物配置艺术及其根源浅析〉，《湖南林业科技》2005 年第 3 期，页 47-48。

于源溟、张兆林，〈士人园林与隐逸精神的同步渐变〉，《艺术百家》2009 年，25(A02)：页 94-97。

张颐武，〈闲适文化潮批判——从周作人到贾平凹〉，《文艺争鸣》1993 年第 5 期，页码 108-230。