

吴江同里退思园

Tuisi Garden, Tongli Town, Jiangsu Province

陆琦
LU Qi

江苏省苏州市吴江区的同里古镇，被誉为“江南水乡明珠”，风景优美，镇外四面环水，镇区被15条小河分隔成7个小岛，而49座古桥又将小岛串为一个整体。镇内街巷透迤，河道纵横，家家临水，户户通舟，巷内深邃，幽静宜人，屋瓦连绵，白墙花窗，具有独特的水乡风貌。同里镇因优美的环境、便利的交通和丰富的物产而成为士绅退隐颐养之地，因此镇上多深宅大院和精良民居。全镇现存明代建筑十余处，退思园等清代建筑数十处，被称为明清建筑博物馆。

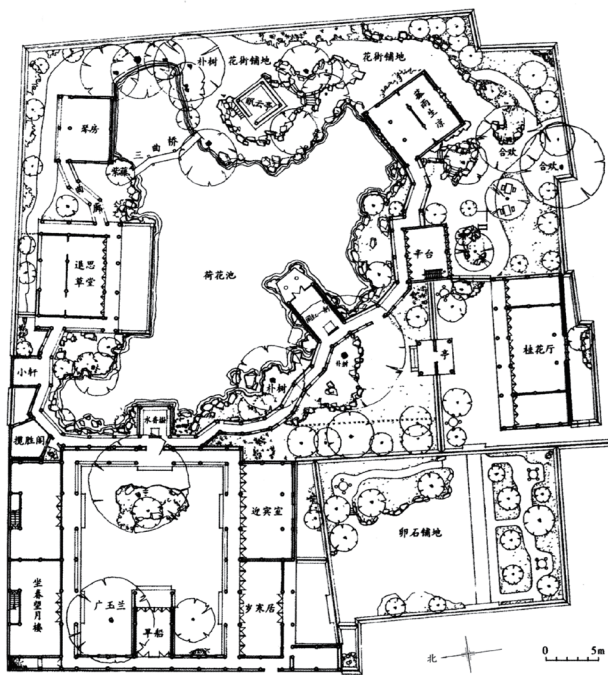
退思园位于同里古镇新填街234号，始建于清代光绪十一年至十三年(1885—1887年)。园主任兰生，字畹香，号南云，在安徽凤阳等地任兵备道，因营私肥己而被解职，回归故里后，花十万两银子建造宅园，请同里著名画家袁龙构思设计，历二年而建成，取《左传》“进思尽忠，退思补过”之意，得名为“退思园”。宅园布局紧凑，格调清新，简朴无华，占地面积约6500 m²，造园不讲究气势气魄，意在追求园林的神韵与诗意。建筑面积约2800 m²，但建筑类型多样，造型精致玲珑，品味淡雅素朴。退思园于2001年被列为世界文化遗产，同年也被国务院批准列入全国重点文物保护单位名单。

宅园因地形所限，没有采用传统的前宅后园布置，突破常规，改纵向成横向，自西而东左宅右园，分厅堂、内宅、中庭、花园，形成宅、院、庭、园的格局。

宅分为二，最西侧为三进厅堂，呈轴线序列状，建有门厅（轿厅）、花厅（茶厅）和正厅，均为三开间。门厅前设有八字照壁，正厅又称荫余堂，厅堂之间用天井院落相隔，荫余堂后有小花园。轿厅、花厅作为一般接客停轿所用，正厅平时不用，仅在婚丧之事、祭祖典礼及接待贵宾之时使用，以示隆重。轿厅明间两侧有“钦赐内阁学士”“凤颖六泗兵备道”“肃静”“回避”四块硬牌执事，门厅设置威严，庄重肃穆，令人望而却步。厅堂东侧为内宅，内院形式，建有回字形南北两幢上下各五间的“畹香楼”，楼与楼之间的东西两端设有楼梯，可供上下，呈双重环状连廊，俗称“跑马楼”。畹香楼的南面有平房六间，位于轿厅的东面，称为“下房”，供侍者所用。住宅部分虽分东西，即东面厅堂西面院落

宅居，但分合自如，分者各成院落，合者浑然一体，可谓虑之缜密，匠心独运。

宅居之东是庭园，中庭内园以高墙相隔，亦可认为此庭系园之序，故中庭为住宅的结尾，也是住宅向花园的过渡。庭园西端中置“旱船”，歇山屋顶，船头向东，直向东面的“云烟锁钥”月洞门，宛如待航之舟，将游人引向东部花园。庭园以“坐春望月楼”为主体，高二层，楼的东部延伸至花园部分，设一不规则五边形的楼阁，取名为“揽胜阁”，揽胜阁使宾客中的女眷，足不出户，就可饱览园中景色。春暖花开之夜，登楼赏月，香气扑鼻，令人陶醉，进“揽胜阁”，凭栏远眺，更是满园春色，一览无余。与坐春望月楼相对的是“迎宾室”和“岁寒居”，均为单层硬山顶带檐廊的建筑，园主人当年曾于此以文会友，陶冶性情。迎宾室为文人雅士吟咏舞墨之处，而旁侧的岁寒居，乃观赏冬景之所，三五好友围炉品茗，

退思园平面图（引自顾凯《江南私家园林》）

同里水乡民居

菰雨生凉轩内

从菰雨生凉轩旁看全国景观

透过景窗，静观迎风傲雪的冬梅，挺拔苍翠的青松，亭亭玉立的翠竹，“岁寒三友图”赫然映入眼帘。庭园虽似锦屏障目，但隔而不断，放眼庭中，樟、朴如盖，玉兰飘香，清雅幽邃，小院所用笔墨不多，与花园衔接自然，引人入胜。

庭园与花园之间通过月洞门相连，门洞内外上额的两块砖刻，各写着“得闲小筑”和“云烟锁钥”。洞门外则为“水香榭”，其为歇山顶，檐牙高啄，悬挑水面，似芙蓉出水，凌空而起，此处专供游人观赏池内游鱼和荷花。水香榭回廊南行是“闹红一舸”，其为船舫造型，远看似劈波斩浪而去，人站船头，行云倒影浮动，似有小舟荡湖之感，别有情趣。船头为悬山形式，屋顶檐口稍低，船身由湖石托起，外舱地坪紧贴水面，船头红鱼游动，为“闹红”之趣。

出水香榭九曲回廊往北，墙壁上嵌有清朝书画家恽南田的石刻。西北角有一花瓶门，进门转弯的小楼为揽胜阁。沿廊向东过一小轩，即到全园的中心“退思草堂”，退思草堂为三开间歇山顶，两侧与正面有檐廊，草堂之前设有平台，室内分南北厅，南厅上悬“退思草堂”匾额，在此可环顾四周不同景色。草堂往东是“琴房”，琴房为硬山屋顶，南面临水，旁有三曲石桥，桥上架有紫藤棚。过桥后是叠石假山，穿山洞曲折盘旋而上，有居高而筑的“眠云亭”。

眠云亭的西南方为“菰雨生凉”轩，取意于彭玉麟题西湖“三潭印月”之联句“凉风生菰叶，细雨落平波”。其是一处临水小轩，单层硬山顶，位于园林湖池的东南，轩的临水面开有六扇落地门，轩内隔屏正中置大镜一面，镜前设一小榻，夏日卧于榻上，背后的镜里映出池中一片莲荷，仿佛置身于荷花丛中。以镜面扩大园林空间是苏州园林中常见的手法，而此处运用之巧妙，真可谓独具匠心。相传菰雨生凉轩底原有三条水道，使荷池之水循环其间，故盛夏酷暑在轩内赏荷观景，阴凉爽快。

出菰雨生凉小轩，绕假山拾级而上即为“天桥”，天桥是上为桥下为廊的复道，与“辛台”为一体，也连接着菰雨生凉轩。湖池南岸的辛台是一幢二层小楼，与菰雨生凉轩相隔一段距离，各自体量较小，无论从空间比例上，还是立面变化上看，都显得单薄分散，但通过天桥将两者连接后，即变成一组体量较大且造型丰富的建筑，与湖池北面的退思草堂起到均等抗衡的作用。由于天桥采用开敞形式，前后南北通透，炎热酷暑时因有良好的通风，在此能感到消暑纳凉，神清气爽。辛台前筑有湖石假山，以“老人峰”为主体，高低错落，玲珑剔透，宛如大型山石盆景，石景皱、透、漏、瘦，清隽秀逸，耐人寻味。菰雨生凉轩、天桥、辛台与园西北部的揽胜阁遥相呼应，两处均为欣赏退思园全景的最佳处。

辛台旁侧为一小庭院，从“金风玉露”亭入内，庭中遍植丛桂，庭内主体建筑叫“天香秋满”，俗称“桂花厅”，

每当桂花飘香之时，盈室绕阶，馥郁芬芳，为“天香秋满”题名的意境所在。

退思园建筑布局独特，亭、台、楼、阁、廊、坊、桥、榭、厅、堂、房、轩，一应俱全。园林格局紧凑自然，以湖池为中心，建筑沿池岸布置，结合植物配置，点缀四时景色，给人以清澈、幽静、明朗之感。退思草堂作为全园主景，体态轻盈，位置适中，于堂前贴水平台上环顾四周。园内各建筑围成一个旷远舒展、彼此对应的开阔景区，宛如一幅山水画长卷，恬淡静谧，每一建筑可独自成景，又均是另一景点的对景，在同一景区内，由于观景角度变换，所见景色亦不尽相同。园林以写意山水的高超艺术手法，建筑物的设置，位置、体量、造型尺度合

宜，富于变化，与花木泉石布局互相衬托得体；低矮曲折的池岸，清澈明净的池水，随波漾动的倒影融为一体，透出一股沁人心脾的清幽气氛。整个园林贴水而建，别具风格，水乡韵味，使人百看不厌。

建筑组景坐春望月楼、菰雨生凉轩、桂花厅、岁寒居，点出春、夏、秋、冬四季景致，而琴房、眠云亭、辛台、揽胜阁又塑造出琴、棋、书、画四艺景观。退思园虽小而景全，不失为园林建筑史上的杰作。退思园在有限的空间内，独辟蹊径，容纳了丰富的艺术之精华，全园布局紧凑，一气呵成，有序幕，有高潮，跌宕起伏，使之成为能和江南任何一个名园相媲美的园林典范。

揽胜阁

从揽胜阁上看园林全景

假山上的眠云亭

闹红一舸

桂花院入口金风玉露亭

花厅室内

中庭旱船

退思草堂

岁寒居与迎宾室檐廊

从坐春望月楼俯视月洞门

水香榭