

苏州园林：虽由人作，宛自天开

——中国古代重要科技发明创造（五十八）

□ 王渝生

余生忆谭

中国园林是世界园林艺术的瑰宝，苏州园林是中国园林的璀璨明珠。

中国园林的核心理念强调“天人合一”自然模仿，西方则注重人工秩序。中式园林的空间布局采用移步换景的曲线构图，西式偏好几何图案与视觉轴线。在审美表达方面，中式雕塑通过山水意境传递文人情怀，西式雕塑喷泉彰显理性美学。

中国古典园林山水形技法是通过掩蔽池岸（拙政园）、分隔水面（颐和园后溪河）、模拟溪涧（狮子林）营造自然意境；其叠山造景以太湖石构筑，“咫尺乾坤”，如沧浪亭假山引导游线，实现“山重水复”的视觉延伸；其植物配置以松柏、翠竹等本土植物与建筑形成框景漏景，体现“虽由人作，宛自天开”的哲学。

中国十大园林包括：拙政园、颐和园、承德避暑山庄、留园、狮子林、个园、豫园、寄畅园、网师园和清晖园，这些著名园林代表了中国古典园林艺术的最高成就。

苏州园林，是指苏州的古典园林建筑，以私家园林为主，拙政园、留园与皇家园林颐和园、避暑山庄平分秋色，成为1961年国务院首批公布的全国重点文物保护单位的“四大名园”。

苏州园林历史悠久、造艺精湛，在世界造园史上拥有独特的历史地位。苏州园林的兴起与当地水道纵横、土地肥沃、盛产湖石等自然条件，以及经济

繁荣、文人辈出、巧匠荟萃的社会条件息息相关。

苏州园林起始于春秋晚期，发展于唐宋，至明、清两代最为鼎盛。沧浪亭、狮子林、拙政园、留园、网师园等均享有盛名。沧浪亭始建于公元910年前后，已有千年以上的悠久历史。

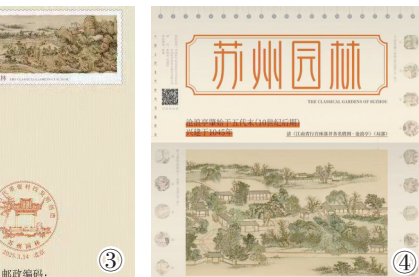
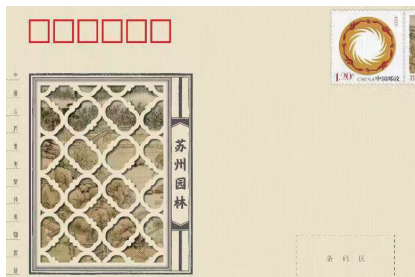
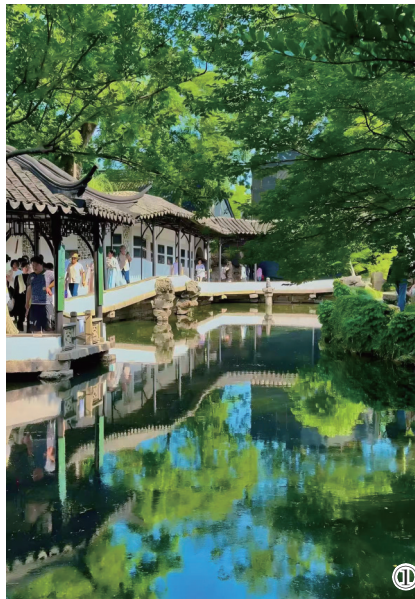
苏州园林造园者巧妙地划分景区、空间，运用对比、衬托、对景、借景、强调幽深曲折等手法，增加园景深度，取得景外景、层次重叠高远的视觉效果。

苏州园林“水随山转、山因水活、因水成景”，山水密切融合，给人深远意境的联想。

拙政园——以水景为核心，融合江南水乡特色，布局分为东、中、西三区，园内建筑轻便灵活，造型丰富，构筑精巧，折射出主人的闲情逸致。山林苑囿之间，自然地点缀以花草树木，大片落叶树与常绿材混合栽植，构成层次富变景色，形成自然山林气氛。以上造园技巧的高超运用，使人“不出城廓，而享山林之怡”也。

留园——全园分为山水、田园、山林、庭园四个部分：中部以水景见长，是全身的精华所在；东部以曲院回廊的建筑取胜，有著名的佳晴喜雨快雪之厅、林泉耄硕之馆、冠云台、冠云楼等十数处斋、轩，院内池后立有三座石峰，居中者为名石冠云峰，两旁为瑞云、岫云两峰；北部具农村风光，并有新辟盆景园；西区则是全园最高处，有野趣，以假山为奇，土石相间，堆砌自然。池南涵碧山房与明瑟楼为留园的主要观景建筑。

（作者系国家教育咨询委员会委员、中国科技馆原馆长）

图①②：苏州拙政园和留园。

（作者供图）

图③④：“苏州园林”纪念封及内插页。

（中国集邮有限公司供图）

图⑤：“苏州园林”篆刻章。

（马国馨院士 刻）

河北梆子，抒发燕赵风情

□ 赵文新

非遗文化之窗

在我生活的京畿(jī)地区，流传民谣“拉大锯，扯大锯，姥姥家门口唱大戏”中的大戏，多指河北梆子。幼时看过河北梆子改编版的《白毛女》，“白毛仙姑”的形象如印章一样扣在童年的底片中。听不懂唱词，但那唱腔依然在记忆深处回环。如今京畿地区农村大集、过年唱戏大多还唱河北梆子，熟悉的调子缝合起过往，在时空流转。

河北梆子约形成于清代中叶，特别是在清道光年间（1821—1850）趋于成熟。是在山（山西）陕（陕西）梆子的基础上，结合河北当地方言语音、民间音乐，如民歌、说唱，逐渐演变成河北省最具代表性的地方声腔剧种。当时称其为山陕梆子、直隶梆子、京梆子、卫梆子、梆子腔等，1952年改名为“河北梆子”。2006年，河北梆子被列入第一批国家级非物质文化遗产项目名录。河北梆子传播到北

京、天津、山东、河南，以及东北等地，可见其在北方的影响之大。

河北梆子以唱腔特点梆子腔命名。伴奏乐器梆子，通常由两根长短、粗细不同的硬木棒（多为枣木、梨木等硬质木料）制成。演奏时一木棒敲击另一木棒，敲击不同的位置、力度有别，掌控声音的高低、强弱，以此控制节奏、营造氛围。还有文武场之分：文场乐器包括板胡、笛子、三弦、唢呐、二胡、笙等，演奏委婉凄楚的旋律；武场包括鼓、板、钹、钊、大小锣等乐器，表现慷慨悲壮的情绪。与相邻的山西梆子（晋剧）不同，河北梆子伴奏以板胡为主，梆子节奏紧凑；山西梆子伴奏为呼胡，梆子节奏稍缓。这也是与其他剧种的区别，如京剧用单皮鼓和拍板（多以檀木）击节；江南丝竹用木鱼敲击；新疆歌舞常用铃鼓、手鼓敲击。

河北梆子的角色行当，表现不同情感。如生（男），唱腔苍劲悲壮；旦（女），唱腔激越高昂；净（花脸），唱腔

粗犷豪放；丑（小花脸），唱腔风趣活泼；武行（武打）杂行（戏份少的角色），唱腔少。河北梆子特有的生行“穷生”，如落魄失意书生、秀才等男性文人，唱腔低沉哀怨；“净生”，如年轻将领，唱腔雄浑豪迈。

河北梆子题材广泛，有演绎历史故事的剧目，如《辕门斩子》《南北和》；有取材民间传说的剧目，如《牛郎织女》《白蛇传》；有关现代生活的剧目，如《李保国》，讴歌河北农业大学教授李保国三十五年如一日扎根太行山，致力于山区生态建设和科技富民事业的故事。《吕玉兰》中，吕玉兰被誉为河北省“头扎白毛巾的女省委书记”，根据其事迹编成剧目。

河北梆子唱词有“三三四”节奏的十字句，如《蝴蝶杯》中正义勇敢的田玉川春游龟山所唱：出城来/步轻快/和风扑面，猛抬头/桃似火/绿柳如烟。黄鹤楼/吹玉笛/声声不断，三江口/数不尽/百样舟船。悠扬的旋律衬托主人公欢

快的心情。还有“二二三”节奏的七字句，如《宝莲灯》沉香在仙山习武时所唱：随师/学武/在仙山，不记/寒暑/不记年。练就/动地/惊天艺，敢将/乾坤/掌上翻。这段唱词展现了沉香刻苦学艺，练就一身本领，为下山救母积聚力量。唱词中偶有五六字及多字句，形式多样。唱词没有严格按照古诗词中的平仄和格律，但都押韵，演唱时有“大珠小珠落玉盘”的美感，叮咚悦耳。

晚清名臣曾国藩在《劝学篇示直隶士子》中写道：“前史称燕赵慷慨悲歌，敢于急人之难，盖有豪侠之风。”“即今日士林，亦多刚而不摇，质而好义，犹有豪侠之遗。”河北梆子，富有特点的声腔，囊括燕赵之风，抒写历史传奇，触摸民间传说的温度，颂扬时代风华。

在传统戏曲演出市场低迷的境遇下，河北梆子通过非遗代表性传承人培养、非遗进校园、剧目创新等方式创新发展、赓续文脉。

（作者系中华诗词学会会员）