

江南传统园林的意境与文化表达

何礼平, 斯震

(浙江林学院 园林学院, 浙江 临安 311300)*

摘要:江南传统园林具有悠久的历史渊源和灿烂的艺术成就,人文思想在江南传统园林意境形成中起着主导作用。江南传统园林以建筑为基础,将山水花木有机地融为一体,通过诗文绘画和匾额对联的修饰,创造了“天人合一”的意境,形成了其独特的文化特性。

关键词:江南传统园林;意境美;文化特性

中图分类号: TU986 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5035(2007)05-0017-03

一、江南传统园林的基本特点

根据人文地理特征的共性,“江南”包括苏、皖南部及浙北的太湖流域水网地区。“江南园林”主要是指苏南、浙北地区的古代城镇私家园林。它一般建于城镇平地上,与住宅相连,在用地有限、缺乏真山真水的环境中,通过“写意”的手法再现自然山水,把大自然的美景模拟、缩小在不大的面积内,追求空间艺术的变化,讲究细部的处理和建筑的玲珑精致,巧于因借,风格素雅。从类型上看,江南传统园林可分为住宅、寺院、衙署、祠堂、书院、会馆等院落所布置的“庭园”。

江南园林沿文人园轨辙,淡雅相尚,布局自由,建筑朴素,厅堂随宜安排,结构不拘定式,亭榭廊槛,宛转其间,一反宫殿、庙堂、住宅之拘泥对称,而以清新洒脱见称。

二、江南传统园林的意境

园林是自然的一个空间境域,是自然环境、建筑、诗、画、楹联、雕塑等多种艺术的综合,与文学、绘画有相异之处。园林意境是文化素养的流露,也是情意的表达。园林意境寄情于自然物及其综合关系之中,产生于园林境域的综合艺术效果,情生于境而又超出由之所激发的境域事物之外,给予游赏者以情意方面的信息,唤起以往经历的记忆联想,产生物外情、景外意,给感受者以余味或遐想余地。当客观的自然境域与人的主观情意相统一、相激发时,才会产生园林意境。

园林是一个真实的自然境域,其意境随着时间的变化而变化。这种时序的变化,园林上称“季相”变化;朝暮的变化,称“时相”变化;阴晴风雨霜雪烟云的变化,称“气象”变化;生命植物的变化,称“龄相”变化;还有物候变化等。在意境的变化中,要以最佳状态而又有一定出现频率的情景为意境主题。最佳状态的出现是短暂的,但又是不可朽的,即如《园冶》中所谓的“一鉴能为,千秋不朽”。如杭州的“平湖秋月”、“断桥残雪”,扬州的“四桥烟雨”等,只有在特定的季节、时间和特定的气候条件下,才能出现充分发挥其感染力的最佳状态。这些主题意境最佳状态的出现,虽然时间短暂,但受到千秋赞赏。这种以季相变化为主题而让人产生意境的数扬州个园的“四季假山”最为闻名。个园的春景安排在桂花厅南的近入口处,沿花墙布置石笋,似春竹出土,又竹林呼应,增加了春天的气息。夏景在园的西北,湖面假山临池,涧谷幽邃,秀木紫荫,水声潺潺,清幽无比。秋景是黄石假山,拔地数仞,悬崖峭壁,洞中设置登道,盘旋而上,步异景变,引人入胜。山顶置亭,形成全园的最高景点。冬季假山在东南小庭院中,倚墙叠置色洁白、体圆浑的宣石,犹如皑皑白雪未消;又在南墙上开四行圆孔,利用狭巷高墙的气流变化,使其出现北风呼啸的景象,营造冬天雨雪纷飞的气氛。而就在小庭院的西墙上又开一圆洞空窗,可以看到春山景处的翠竹、茶花,犹如严冬已过,美好的春天已经来临。正因为个园假山有如此精巧的布局和艺术魅力,无怪人们会在这里产生游园一周,如隔一年之感。个园的四季假山,可以说是概

* 收稿日期: 2007-07-31

作者简介: 何礼平(1968-),男,浙江武义人,浙江林学院园林学院副教授。

括了所谓“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”的画理,园林空间的变化极具新意。

江南传统园林,以苏州园林为典型代表,和传统的中国园林一样,无一不是以“山水林泉之乐”作为设计的基本思想的。遵行儒家孔子所说的“知者乐水,仁者乐山”的观念,将大自然美好的环境引到居住的室内与建筑之中,将山林自然的意趣渗透到家居的空间与环境之中。^①如苏州拙政园的扇石亭,虽仅一几两椅,但一借东坡居士的“与谁同坐?明月、清风、我”的佳句,就营造出高雅的情操与意趣,表达了作者孤芳自赏的思想。苏州沧浪亭的“清风明月本无价,近水远山皆有情”;拙政园梧竹幽居的“爽借清风明借月,动观流水静观山”;雪香云蔚亭的“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”等佳句,都是写景、写情,发人联想的典范,即使游人在无风、无月、无蝉、无鸟时到此,也觉得似在这一境界之中。

中国传统园林不仅有自然山水的形式美,而且还有诗情画意的境界美。作为园林建筑的空间,与嗅觉、听觉、触觉都有关系,即同一空间,因风、雨、日照情况的不同,其景象也大为不同。如拙政园的留听阁,即取“留得残荷听雨声”之意;而听雨轩,则取“雨打芭蕉”之意,其设计思维与听觉相关。又如“纳于顷之汪洋,收四时之烂漫,日竟花朝,宵分日夕”,其设计理念则与时间的变化相关。这种追求诗的意境美的设计思想是和中国传统文化密不可分的。

三、江南传统园林的文化表达

(一)江南传统园林的和合精神

所谓“和合”表明的是事物多样性的统一,突出不同要素在组成中的融合作用,强调矛盾事物中和谐与协调的重要性。“和合”这一传统哲学概念既是中国传统文化的基本精神之一,也是一种具有普遍意义的哲学概念,对中国文化的发展具有广泛而久远的影响。和合精神在传统园林中主要体现遵法自然的原则,追求天、地、人三者和谐为一,以求“虽由人作,宛若天开”的境界。^②

江南传统园林兼自然景观与人文景观于一体,集建筑、风光、诗文于一身,普遍蕴涵天人合一的人生观,有着厚重的文化积淀。走进园林,我们可以欣赏其中的建筑文化、山水文化、诗词艺术,还可以细细品味蕴含在园林中的古代文人的文人心态,以及园景与诗文相统一的深邃意境。

江南传统园林注重“景无情不发,情无景不生”。在借助自然山水的形式美的同时,追求诗情画意的意境美。人工的水,岸边曲折自如,水中波纹层层递进,显示自然的风光。而园林的所有建筑,其形与神都与天空、地下的自然环境相吻合,与各部分自然相接,体现出自然、淡泊、恬静、含蓄的艺术特色,具有移步换景、渐入佳境、小中见大等观赏效果。当置身于江南传统园林中,不仅要靠五官去品味园林的娟秀和婉约,更要用心领悟或想象园林中所特

有的诗画意境美,感受春夏秋冬、雨雪雾晴中的不同景观美。

苏州网师园为南宋侍郎史正志退居姑苏时所建,称“万巷堂”。清代宋元宗借旧时“渔隐”抒隐居情怀,且与巷名“王思”谐音,遂取名“网师园”。“网师园”总体分三大部分:东部为住宅,中部为园的主体部分,西部为内园。东部住宅入口置于轿厅之西,门上有一砖额,上书“网师小筑”。门甚小,但“小中见大”。中部是园的主要部分,在这里,主体不是建筑,却是大水池。水池没有任何实物,是“无”,但又是“中心”。这正是中国观念形态的一个重要观点,即以虚为大,体现了《老子》中“致虚极,守静笃”和《庄子》中“正则静,静则明,明则虚”的道家思想。^③

从网师园的布置、格局以及诸建筑的名称由来,可以看出建园者匠心独具,想竭力创造一种自然无为,清幽淡雅的生活环境。主人在表达了隐逸之心的同时也舒展了与天地神交的和合情怀。而这种意识和境界充分体现了出世脱俗、返朴归真达至“无不为”之境地的道家天人合一思想。

中国古典园林是一种自然山水式园林,崇尚自然、尊重自然、接近自然、把握自然、创造和谐。它把自然美和人工美高度结合起来,始终把天然之趣作为美的追求目标。江南传统园林具有中国园林追求自然的共性,但由于观念形态上的差异和客观自然环境的不同,人们对自然山水美的认识也存有差异,由此反映到园林创作方法、表达方式以及艺术风格上,必然也各有特色。江南传统园林大多由文人、画家设计营造,因而对自然的态度体现了士大夫阶层的哲学思想和艺术情趣,具有江南园林独有的特色。

(二)江南传统园林中的隐逸文化

所谓隐逸文化,从其本质归因上看,是指历代众多文人士大夫在规避封建政治风险和压力过程中,产生的一种怀疑、疏离、批判甚至否定时政,追求回归自然、自我及自由的“隐逸人格精神”。^④因为弃别或淡忘了时政,与自然、自我及自由实现了“天人合一”,所以这些文人士大夫在弥补现实实践操作缺失、更多地发掘体味自然美及人的美的过程中,最终以不合主流也不合时政的诗、画、书、园文艺审美等实践,完成了自我价值的探寻。

江南传统园林一个很突出的特点就是追求自然,崇尚山林野趣,将自然美和人工美相结合,用意象的手法在狭小的空间中再现自然界的山山水水。由于受到中国古代山水绘画理论“外师造化,内发心源”等基本原则和当时社会哲学思想、伦理道德观念的影响,再加上造园者自身崇尚自然、追求虚静、逃避现实、向往原始自然状态生活的感情倾注,^⑤使江南传统园林体现出文人所特有的一种恬静淡雅的趣味、浪漫飘逸的风度与质朴无华的气质;具有在方寸之中达到避凡尘、脱世俗,遨游名川大山,寄情于山水,达到本于自然、高于自然的理想境界;创造出了使游人寄情于景,园与人情景交融,触景生情的艺术境界。

在封建社会,官僚士大夫通过科举取得进身之阶,但

出处进退都不能以自己的意志为转移,且朝廷内外党祸甚烈,波及面极广。知识分子宦海沉浮、祸福莫测,“退亦忧,进亦忧”,加上社会普遍的忧患意识,因而身居高位莫不忧心忡忡。有洁身自好、不屑仕宦、不满现实政治和名教礼制者,自不免对隐逸寄予憧憬,崇尚远离尘世,产生无限向往大自然山水风景的情怀,因而寄情山水、雅好自然成为社会风尚。而身居庙堂的官僚士大夫们“不专流荡,又不偏华上;卜居动静之间,不以山水为忘”。于是,营造“第二自然”——园林便逐渐兴盛起来。建造园林,既可使官僚士大夫避免跋涉之苦、保证物质生活享受,又可长期享受大自然山水的风景,使企求摆脱礼教束缚、追求个性解放的意愿,通过园林的享受得到一定程度的满足。这种追求逍遥自在,享闲居之乐的生活,鲜明地反映在园子的命名上。如苏州网师园,“网师”乃渔父、渔翁之别称,而渔父在中国古代文化中既有隐居山林的含义,又有高明政治家的含义。

老子说:“道常无为。”无为是道家根本的人生态度,它要求人们要因循事物的自然状况,顺应万物的本性及其内在规律。“无为”观念折射到政治上,便是“无为而治”。“无为”观念折射到造园中,造园手法中便有了“宜亭斯

亭,宜榭斯榭”、“高方欲就厅台,低凹可开池沼”等设计思想。“无为”观念折射到生活态度上,便导致文人们产生退隐山林、淡泊冲和的出世人生观。中国园林的建造过程中,历代都有文人参与,于是园林文化中渗透着许多道家情怀。从景园的题名上,如有“拙政园”、“网师园”,甚至皇家园林中都有暗示隐逸的“濠濮间”;从造园的要素中,如舫或舟这一构景要素的重复出现等等,都反映出中国园林在刻意追求隐逸氛围。^⑥

结 语

江南传统园林中深厚的意境和文化内涵是与具体体现出的人文思想密不可分的,园林意境的创作和文化内涵的表达只有用强烈而真挚的感情,去深刻认识所要表达的对象,并经过高度的概括和思维提炼,才能把这种感情溢于诗表,才能达到艺术上的再现,才能达到本于自然、高于自然的理想境界。当然,江南传统园林的成就不仅局限于造型和色彩上的视觉感受以及一般意义上的对人类征服和改造大自然的心理描述,更重要的它还是文化发展的必然产物,即通过园林艺术对人的生活环境的调节,来把握人本身的存在特征和意义。

注释:

- ①绍忠:《苏州古典园林艺术》北京:中国林业出版社,2001年。
- ②金学智:《中国园林美学》北京:中国建筑工业出版社,2005年。
- ③周维权:《中国古典园林史》北京:清华大学出版社,1999年。
- ④陈志华:《文士园林试论·北窗杂记》,郑州:河南科学技术出版社,1999年。
- ⑤杨鸿勋:《略论中国江南古典造园艺术》,载《建筑史论文集(10)》,北京:清华大学出版社,1988年。
- ⑥王世仁:《天然图画——中国古典园林的美学思想》,载《建筑历史理论论文集》,北京:中国建筑工业出版社,2001年。

Traditional Gardens in South China Artistic Conception and Cultural Expression

HE Leping SI Zhen

(School of Landscape Architecture, Zhejiang Forestry University, Lin'an 311300, China)

Abstract The traditional gardens in South China (to the south of the lower reaches of the Yangtze River) enjoy a long history and brilliant artistic achievements and humanism plays a dominant role in their artistic conception. These gardens, based on architectures, naturally integrate rockeries, waters, flowers and trees, and ornamented by poems, paintings, inscribed tablets and couplets, successfully reach the artistic height of “unity of heaven and man”, thereby establishing their distinctive cultural style.

Key words traditional gardens in South China; the beauty of artistic conception; cultural style

(责任编辑 吴月芽)