

当前位置: 景观中国 >> 景观文章 >> 景观艺术 >> 浅谈苏州古典私家园林的美学应用价值

浅谈苏州古典私家园林的美学应用价值

 作者: [李强](#) 发表: 黑龙江园林

[评论\(5\)](#) 打印

 景观文章 · 景观中国 <http://paper.landscapecn.com>

摘要: 我国园林建筑专家陈从周赞誉苏州园林,说“中国园林甲天下,苏州园林甲江南。”苏州古典私家园林作为世界园林史上一朵璀璨而折射中国文化古韵的奇葩,拥有其独特的美学应用价值,堪以深究并为今用。本人在游历苏州园林之后,就其美学特征有若干自己的见解,不能详尽,只为应用者扩展设计视听尽己微力,以彰国粹。

关键字: [苏州](#); [古典园林](#)

我国园林建筑专家陈从周赞誉苏州园林,说“中国园林甲天下,苏州园林甲江南。”苏州古典私家园林作为世界园林史上一朵璀璨而折射中国文化古韵的奇葩,拥有其独特的美学应用价值。将人们对自然、人文等感官印象所提炼的美学特征赋予到园林中去,中国古典园林的造园家们可谓是穷尽心力,动用一切可能的造园要素来迎合表达的需要,创造出闻名遐迩而又具有中国民族特色的私家园林。

本文着重从分析园林美学特征的具体承载体的设计初衷着手而非造园理论的角度探索苏州园林的美学价值,撷取以下几个方面,不曾概述,只求有抛砖引玉之效。

1. 苏州古典私家园林对中国古诗画意境美的表达

在彭一刚先生所著《中国古典园林分析》之“中国古典园林对于意境的探求”一章中,无不详尽“中国传统造园实践者动用诗情画意以升华物质空间,从而创造出对人的情感起作用的意境空间。”为了探寻至美的诗情画意的寄予物,造园家们翻开历史,寻访能给予他们创作灵感的诗与画的先圣。他们找到了晋代的山水田园诗人陶渊明,找到了《归田园居》,“缘溪行,夹岸数百步,忽逢桃花林,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”借其文意而成拙政园东园。还找到了唐代的大诗人,山水画派的集大成者王维,找到了《杂诗》中“来白绮窗前,寒梅著花未”所感的寒蕊未开的时令气息,以及《夏日南亭怀大》中“荷风送香气,竹露滴清响”所蕴的清幽可居的归隐“仙境”,于是网师园“竹外一枝轩”乃成,拙政园“荷风四面亭”而立。当然还有王维表达的恬淡闲居的居所《兰溪图》、关仝的“山溪待渡图”、荆浩的“匡庐图”,均意出尘外,耐人寻味。这些山水风景画在帮助造园者们初期建立对所造园林效果的理解上大有裨益。典型的先有画后有园的园林首推苏州两大名园拙政园与留园。吴门画派的代表人物文徵明挥毫泼墨,勾画出拙政园一代名园之蓝图;明代著名画家、雕塑家,造园艺术家周秉忠,因地制宜,匠心独运,方便留园之境之美“长留天地间”。借着诗情画意,苏州古典园林自然而然地流露着诸如“拙政园东园”的疏朗旷达,“与谁同坐轩”——“与谁同坐,清风,明月,我”的清高雅致,还有网师小筑“竹外一枝轩”的恬淡之美,拙政园留听阁“秋阴不散霜飞晚,留得残荷听雨声”的萧瑟诗情……

中国自古以来就有诗画同源的说法,唐宋八大家之一的苏轼在品评王维(字摩诘)时说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”所以诗情与画意总是紧密联系、不可分割,以故古时的山水田园画家往往又是一位才华卓越的诗人。也因这种联系与造化,造园家们方才灵活自如地将诗情画意融于园中,使居者步履景移,尽得山水之妙,如在画中游。

2. 苏州古典私家园林中的“花瓶”之美

溯至秦代,始皇帝嬴政缔造出疆域、政治、经济、军事盛极一时的大帝国,中国便以“支那”(China)享誉周邦。提到“支那”,外国人想的、说的最多的也许还是“china”(瓷器),这与华夏文明中一脉相承的瓷文化不无关联。说到瓷,就要想具体的瓷器,而在中国最典型、最有影响力的还首推花瓶。各式的形,不同的雕绘,巨匠们以此作出一件件流芳百世的佳作。在容物纳件之余,花瓶更以其形式美、雕绘的文化意境美感染着一代代富有创意、文思如泉涌的艺术家,丰富他们创作的素材,开拓创作的眼界。当然,如同古典园林里面自然而然地巧蕴诗情画意一般,中国的造园家们也在做着别具一格的“园林花瓶”。在园林中,取瓶之形,引作门洞,兼为景框;取瓶之意,立地安放,寓意“平安”,实为造园者匠心独运之大成。

游历苏州,笔者极为推崇环秀山庄之山石佳境:“其涧之深远,其峰之巍峨,仅处半亩池塘而已。”恰在赞叹戈裕良之精湛妙手之余,峰回路转,绕至补秋山房之后,本想可以歇目养神,以缓紧张而兴奋的神经。刹那间,一尊洞门!给我以震撼,以情动容变。这哪里只是门,这是艺术!是华夏文明里不可或缺“花瓶文化”之大成!作为通透的门,其形似瓶,稳重端庄;而作为焕发艺术美的瓶,其框有画,画中有草木黄石假山,俱为自

:: 专题 Topic

:: 分类 Class

景观综述	学科教育	理论研究
设计实践	人物/事务所	作品赏析
景观生态	园林绿化	园林文化
景观工程	城市研究	保护与更新
人文地理	随笔杂谈	演讲实录
城市规划	建筑设计	景观艺术
设计史	风水研究	旅游规划
城市设计	技术应用	水景观

:: 本周热点 Hot

没有论文排行

:: 期刊导航 Magazine

- [城市环境设计](#)
- |
- [中国园林](#)
- |
- [景观设计](#)
-
- [风景园林](#)
- |
- [国际新景观](#)
-
- [国际城市规划](#)
- |
- [规划师](#)
- |
- [城市规划](#)
-
- [建筑学报](#)
- |
- [新建筑](#)
- |
- [城市建筑](#)

:: 文章统计 Stat

 文章总数: 2343
 文章浏览: 8939015
 网友评论: 2480
 文章下载: 2199

:: 特别说明 Explain

由于目前国内不同专业背景的人士对 Landscape Architecture 的中文译名存在差异,所以就导致相关文章中会出现诸如景观设计(学)、景观建筑(学)、风景园林等不同叫法。此处特别提示,以免读者混淆,不做争论!

截止2006年7月26日全部文章列表

然之境，表达自然、旷怡、舒畅之情。真趣！

除环秀山庄的“花瓶”之美，留园、网师园、沧浪亭、狮子林等名园皆有类笔，且各有千秋。但异曲同工，同为传承着华夏文明的一支脉络，生生不息；滋养着古典园林得以传世的经脉，青春永驻。

3. 苏州古典私家园林中的雕镂之美

中西文化皆有雕镂艺术，然追求不同，便是两条路子。西文自古便注重理性，兼及感性，因而有亚里士多德、米开朗基罗这样的理学大师，从而传承着西方文化中雕镂艺术唯理、写实的艺术风格。中国则是注重感性，兼有理性，因而一方面不及西方雕镂艺术的那种唯理追求，另一方面受华夏文化滋养，根枝茁壮，衍生为富有人文气息、传承华夏文化的奇葩艺术，绝无仅有。雕镂的历史犹如人类文明一样久远，不必苦索源头，只要看一看苏州园林里的雕镂艺术，便也惊叹：造园家们太出色了！他们匠心独运，将雕镂艺术完美传神地融入到苏州古典园林中，使其流放异彩而传承后世。园林中的雕镂作品有代表性的，数不胜数。仅以拙政园留听阁的内屋门屏雕镂技艺为例，便已尽显中国雕镂文化之博大精深、华夏文明之璀璨。从形式上看，两株古梅兼具欹、曲、疏之雅态，而传神的梅枝之上，又宿停几只昭示吉祥如意的喜鹊，有的莺歌，有的燕舞，传尽福音。艺术家们取“喜上梅梢”之意，置屏为隔，外观吉祥，内察雅静。若逢浙沥小雨，更可以留听雨打残荷，何等美妙！只因这“喜上眉梢”的福音。

苏州古典园林里其它的如花窗、石雕、雕梁等的传世作品不胜枚举，但殊途同归，皆为表达园林的整体艺术氛围及美学特征而营建。

4. 苏州古典私家园林中的组合之美

现代景观建筑学有这样一种理念：建筑实体与周边环境以及建筑局部与整体之间应有一种和谐的关系。而这一点，早在我们的古典园林里面便有深刻而典型的体现，这不能不让我们这些景观建筑的后辈们叹为观止而赞之久远。拙政园西园的笠亭与扇亭的组合堪为佳配。从进圆洞门转至右侧复廊的第二柱位的位置观赏，后方笠亭的攒尖屋顶与前方扇亭的扇形屋面有一种默契而雅致的搭配，前者做扇骨，后者俨然扇面。而这扇面与彼扇面又有韵的区别。吴门画派的开山鼻祖沈周喜作扇面，扇上行云流水，流经小桥人家。而园林之扇则是以自然山水为面，扇在画中，此意岂不更绝。拙政园中园“梧竹幽居”周边，“植黄山桧柏，古梅美竹，收之圆窗，宛然镜游。”居者处“幽居”，“爽借清风明借月，动观流水静观山”。建筑与周边环境相映成趣，完美结合；人借圆洞，屋借美景，景处人家，情景交融，互为画面。这种建筑与环境，局部与整体之间的和谐关系，怎一“美”字了得，美甚……

5. 苏州古典私家园林的“足下之美”

游览拙政园时，导游时不时地提醒一句：“足下当心！”真不是导游无礼称游客为足下，也不是说脚下危险要磕一脚。而是好心提醒游客千万不要错过这脚下的美景！古时的造园者在创造绝美的园林时，对眼皮底下的景色也是斟酌有加，不敢随意铺设。方寸土地必经推敲，园林“肌肤”也要美的呵护。拙政园玲珑馆的北面有一个“海棠春坞”小庭院，其名得来乃是其中海棠春天花开烂漫如云之故。轩内窗景桌椅装饰均为海棠纹样，造园者为求得统一之美感，遂将庭院铺地用青、红、白三色鹅卵石镶嵌成海棠花纹，与海棠、翠竹、山石相配，愈显得院内清雅恬静，真是读书休憩的理想之所。不过卵石的功用可不止在于铺装成何种花纹式样，体现形式之美。在拙政园中园的玉兰堂，庭院中除种植白玉兰外，其铺地也用卵石铺成玉兰、海棠、牡丹、桂花的图案以求形式之美，不仅如此，因传承中国传统文化之吉祥如意，又表达玉堂富贵之意。真是喜上加喜，谁踩在上面还不叫个美“字”。

苏州古典私家园林作为在特定地理环境及人文氛围中产生、发展并取得成功的一件包罗万象的艺术品，美多了，真是美得不得了。笔者一文难说尽苏州园林之美，仅举一二以飨其意其内涵，若同时又能为现在的景观设计师扩展视听，令其有所共鸣，再加以应用，彰显国粹，那当然是再好不过了；但是更多的园林之美还是要由亲身实践的景观设计师们去发现、去总结与借鉴。

致谢： 在本文的写作过程中得到东北林业大学园林学院刘小东教授及路毅老师的鼓励和指导，谨以感谢。

参考文献：

- [1] 彭一刚. 中国古典园林分析 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1998.
- [2] 陈永生. 园林艺术的现代性与民族性 [J]. 中国园林, 2005(6): 72-74.
- [3] 胡兆量, 阿尔斯朗, 琼达等. 中国文化地理概述 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.
- [4] 龚建毅, 袁学汉编; 王宏, 华苏扬译. 苏州古典园林 [M]. 南京: 江苏人民出版社, 2004.
- [5] 曹林娣. 苏州园林匾额楹联鉴赏 [M]. 北京: 华夏出版社, 1999.
- [6] 陈聿东, 崔延子. 中国美术通识 [M]. 郑州: 河南人民出版社, 2003.

[7] Carl Ateinitz . 景观设计思想发展史(上) ——在北京大学的演讲. 中国园林2001, (5):92-95.

[8] 韩效. 景观建筑学对中国景观设计发展善的思考. 四川建筑 [J] .2004(4):17-18.

作者简介: 李强, 东北林业大学园林学院03级风景园林专业学生。

有奖上传

免费下载

浏览:1682 评论:5 上传:Raymond 时间:2008-3-19 编辑:lixianjun

【声明】 本文不代表景观中国网站的立场和观点。转载时请注明文章来源, 如本文已正式发表请注明原始出处。

相关文章

所有相关文章

【苏州(14)】

- 苏州工业园区绿地系统规划 2004-4-28
- 景观苏州 评 2004-8-22
- 说苏州绣园 2004-8-26
- 苏州: 古典元素与现代文化气息交融 2004-8-27
- 苏州古典园林的历史 2004-9-3

上一篇: 随笔: 社会责任和历史使命

下一篇: 园林植物造景特色之杭州篇

读者评论

所有评论

景观中国网友 发表时间: 2008-3-30 20:09:13

[回复本帖](#) 回复数: 0

狂顶

景观中国网友 发表时间: 2008-3-27 1:48:16

[回复本帖](#) 回复数: 0

【×CLOSE】 【↑TOP】

[设为首页](#) | [加入收藏](#) | [关于我们](#) | [征稿说明](#) | [内容合作](#) | [网站地图](#)

^ TOP

主办: 北京大学景观设计学研究院 北京土人景观规划设计研究院

电话: 010-62745826 Email: webmaster#landscapecn.com (发邮件请把#换成@) 客服QQ: 200896180

办公地址: 北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A103 邮政编码: 100080

Copyright © 景观中国 2003 - 2006 landscapecn.com All rights reserved