

中国古典园林艺术的审美思考

斯震 (浙江林学院园林学院, 浙江临安 311300)

摘要 阐述了中国古典园林以物喻人为核心意义的具体表现, 并结合中国古典园林的构成特点, 论述了中国古典园林在长期的发展过程中所表现的文化继承特色。

关键词 古典园林; 文化; 审美思考

中图分类号 TU986.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2009)13-06242-03

Aesthetic Thought on Chinese Classical Garden Art

SI Zhen (Zhejiang Forestry College, Linan, Zhejiang 311300)

Abstract The present thesis states concrete expression theory presented in Chinese classic gardens with object metaphor as the central meaning and analyses, their features of cultural heritage presented in the long time development combining with the corresponding structuring characteristics.

Key words Classic gardens; Cultural; Aesthetic reflection

中国传统园林艺术诞生于中国精神文化丰厚的土壤中, 其间蕴涵着中华民族特有的宇宙观、价值观、审美情趣及思维方式, 形成了中华民族特定的“精神气候”, 深刻影响着中国园林的内容、形式、结构及艺术风格, 同时形成了区别于世界上其他民族园林艺术的美学特质和精神内涵, 体现出以人、物、天三维合一为特征的思维模式和审美理想。

1 法乎自然的自由洒脱

1.1 山、水的自然精神 中国地处东亚大陆, 东南濒临大海, 西北横亘沙漠, 西南耸立高山, 与外部国家的交往联系相比, 海洋民族(如希腊、罗马)在这方面要困难得多。这种半封闭的大陆地理环境曾给中华民族以生殖繁衍之利, 形成了一种与海洋民族外向不同的大陆民族内向文化心理^[1]。得天独厚的地理环境为农业的开创与发展提供了有利条件, 节气有序、耕作有时、安定而有节奏的自给自足的田园生活, 使人们依赖自然、顺应自然, 与自然建立了亲密和谐的关系, 人们对自然生命活力的深切情感, 促使人与自然在精神上愉悦而融合。

人与自然的关系在中华民族眼中从来都是统一和谐的, 这样的思想基础决定了中国传统园林环境与天地自然必然有着天然亲和的关联, 是具有“高度自然精神”的境域, 这体现在园林艺术中人们对自然山川之美的欣赏、重视与表现, 表现在组成园林的物质材料犹如真正的大自然一样包罗万象: 山、水、林木、花草、禽兽、洞壑溪涧。在园林的建构中, 人们舍弃了自然山水大体量的特点, 将自然美在领悟的基础上进行提炼, 然后集中表现在园林环境中, 当人们徜徉在柳暗花明、小桥流水的园林胜景中, 生出有若自然的感受, 宛如正流连于生机勃勃的大自然中。

1.2 人居本位的自然情怀 中国传统园林艺术高度的自然精神还体现在园林中一切都竭力追求一种自然天成般的状态, 一切都遵循着宇宙自然的规律, 使事物的本真特性在园林中得以体现。所有的人工因素都在于更好地使景物表现其存在状态。对自然山川之美, 在观察与掌握的基础上进行概括提炼, 使景物遵循自身存在的规律, 以自然而然的状态展现其天真之美的造园旨意, 使中国自然式山水园成为一方

具有高度自然精神的境域。欣赏者身处其中, 丝毫不觉人工雕饰之牵强, 一切都像自然天成般, 以其闲静的气质抚慰着欣赏者, 使其仿若置身于云蒸霞蔚的林泉深处, 而与天地自然相往来。

2 似有还无的写意高妙

2.1 山、水与隐逸文化 魏晋时期战乱蜂起、社会黑暗, 士大夫阶层深感前途渺茫。受道家“崇尚自然”思想的影响, 他们渴望在名山大川中寻求自身的解脱, 于是自然山水成为他们隐居、观赏的理想之所。但在这种环境中隐居, 生活相当简陋清苦, 因此两晋以后, “甘心吠亩之中, 憔悴江海之上”的人已经不多了, 隐士更愿意像陶渊明那样“结庐在人境”而“心远地自偏”, 甚至效法白居易“隐在留司官”, 这样既可实现山林野趣的生活理想, 又能得到超越红尘的清静之所。老庄“游心”思想认为: “以天地之心为心”方可“默契造化, 与道同机”, 这启发古人以有限的形象来象征无穷的意境, 他们以拳石勺水来象征自然的山水, 园林山、水的写意色彩越来越浓, 并逐渐成为我国古典园林中最基本的物质构成要素。

2.2 山、水神韵的写意表达 写意, 这是中国艺术重要的美学特征^[2]。在中国造园史上, 自魏晋南北朝, 自然山水开始真正走入园林美的视野。而中国古典园林艺术表现自然山水之美的具体途径, 便是通过不断的摹写, 在把握自然山水发育形态的某些典型特征及掌握其美的本质的基础上, 在有限的园林环境中生动地再现出自然山川之美。自然山川雄壮广阔, 而造园空间总是随着城市经济的繁荣和生活的发展日益缩小, 这就决定造园活动只有从人们视觉心理活动的特点出发, 舍弃自然山水体量之真, 而取其之所以美的本质规律, 使人们由神似中见形似。这一切, 都随着写意画的发展而达到成熟精致之境界。

写意画讲究以简练的构图取得丰富的意境, 以精湛的笔墨获得变化无穷的趣味, 寓全于不全之中, 寓无限于有限之内, 以少胜多, 给人以生动传神、意味深远的感觉。它从不客观地再现具体事物, 而是画家在深刻观察、把握对象形质的基础上, 进行高度提炼与概括, 并以纯熟简洁的笔墨将事物的神韵表达出来, 藉以传达出包含了画家的感情、思绪、情操在内的精神信息。这就需要抓住对象的内在精神及生命的活力进行表现。寥寥数笔勾勒出物件的神韵, 从神韵中现出对象的形貌, 传达出无限意境。中国文人写意园传承了写意

画的艺术宗旨,即通过把握自然山水发育形态的特征及规律,掌握其美的本质,在特定的空间里将其表现出来,使人们感觉到湾曲水亦可有江河无尽之势,一块体态空透玲珑的石头亦可体现出山峰耸立的精神。正因为抓住了自然美的特征及本质,中国传统园林艺术便能用以少总多的写意造园法,将自然山水之美集中体现在简练的人工山水中,将深邃的宇宙时空感寓于有限的园林意境中,带给人们“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”的奇妙审美体验。

3 “天人合一”的审美襟怀

3.1 “天人合一”之万物本源 文化精神的基本出发点是整部中华文化演绎史的思想基础。它是有关人生价值及意义的命题,中国人本主义哲学对人生意义的追问最终在“天人合一”之境中获得圆满的解答。人是天地生成的,故强调“天道”和“人道”的相通、相类和统一。人类道德的最高原则与自然界的普遍规律是一而二、二而一的,“自然”和“人为”也应相通、相类和统一。天象和自然界的变异能够预示社会人事的变异;反之,社会人事变异也可以影响天象和自然界的变异,两者之间存在着互相感应的关系^[3]。“天人合一”的思想意蕴有一个逐渐饱满充实的过程。从远古时代的“神人交通”、传说的中领项帝“绝地天通”,到春秋时期百家争鸣中的“天人合一”说,再到西汉董仲舒神学目的论的“天人合一”说,历经魏晋玄学的演绎和隋唐佛教精神的阐释,直至宋明理学的发展,“天人合一”说最终获得了本于道德而又超于道德的饱满的内涵及意义,这必然会深刻地影响人们的“自然观”,即人应该如何对待大自然。以老庄为代表的道家思想虽然与儒家思想立论不同,但可作为儒家思想有益的补充。老子学说,主要取法于水——“上善若水,水利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”,从水的“柔弱无争”之中悟出了刚强的道理,以自己对于广袤大自然的体验得出了“人法地,地法天,天法道,道法自然”这一万物本源之理。庄子进一步发挥了这一崇尚自然的哲学观,追求虚静,向往一种原始自然的生活状态,认为人只有顺应自然发展的规律,才能达到自己的目的,主张大巧若拙,于有限中追求无限,以此达到天人合一的自然美境界。

3.2 “与天对话”之意境起源 中国园林是由山水、花木、建筑组合而成的一个综合环境,其间山水花木与建筑水乳交融,自然环境与人工环境紧密交织。景点交错、布局曲折、柳暗花明中景景相扣、生机勃勃,并在其自身的历史发展中,积淀了丰富深刻的文化内涵,具有自己独特的艺术灵魂^[2]。它始终与人的生命活动联系在一起,不但可望,且要可游可居。它承载着人们现实生活的同时,又关注着人们精神层面上的修身养性。作为一个包容性的自然环境和人文环境,中国古典园林对人进行着具有积极伦理意义的生命关怀。人们流连于中国园林构造的虽由人作、宛自天开的艺术境域中,体味着大自然的美,感到自己的生命亦如山水花木一样,原本是自然天道孕育滋养而成,忘却了世俗功利的纷争,回归了自然,恢复了天性,体验着与自然宇宙融为一体的自由。共同的主题与目标,使古典园林与“天人合一”思想自然而然地联系在一起,“天人合一”思想多元的意蕴在传统园林艺术中都有体现,并在精神层面成为中国古典园林艺术的审美理

想。在中国园林艺术中,人们用多种方式,从不同角度表达了对“天人合一”这一理想境界的向往。

天人合一的哲理经过历代哲人的充实和系统化,成为中国传统文化的基本精神之一,它启导中国古典园林向着“风景式”方向健康发展,把园林里面所表现的“天成”与“人为”的关系始终整合如一,力求达到“虽由人作,宛自天开”的境地——天人谐和的境地^[3]。与天对话,在自然秩序之外对自然生机的赞美和在社会礼教之外对乐的精神追求,构成了中国园林艺术的深层含义和特有的园林文化传承基因。

4 本于生活的文化表达

4.1 “本于生活”的人文情怀 中国传统文化“以人文关怀为中心、肯定现世人生”的浓厚人文倾向,促使中国古典美学在总体上提倡“美”存在于满足人作为自然生命所必然有的欲望、实现社会伦理道德的要求与“自然之道”三者的统一之中。比起寄托希望于“上帝”或“来世”,中国人更注重自我生命的完善和现世人生的尽情展开^[4]。中国人试图通过艺术而非宗教,更深切地与现实世界相结合,通过艺术生活化和人生艺术化消解“无家可归”感,从而实实在在地把握生存生活的真意。特别是在知识阶层中,艺术在某种意义上替代了宗教,成为慰藉人心最有效的方式。

中国传统文化的浓厚人文倾向,是中国古典园林始终深入地贯彻“本于生活”的营造原则的文化依据,也是中国古典园林在悠久的造园史上越来越显著地流露出世俗化倾向的文化根源。中国古典园林完全没有禁欲主义的意味,不仅不偏废,反而充分肯定园林的世俗实用功能,并结合“自然”、“和谐”的最高艺术原则,强化园林“美善统一”、“雅俗共赏”、“可游可居”等特征。钱穆先生在《中国文化史导论》中曾评述:中国人理想中的和平文化,实在是一种“富有哲理的人生之享受”^[5]。中国古典园林也属于这种“深含哲理的人生享受与体味”在实际人生中的表达,既满足人们现实栖居和日常生活的要求,又寄托着人们的高尚情怀和美好情趣,还承载着作为庇护灵魂的精神家园的使命。钱穆先生特别提出:在建筑方面表示最显著的便是园亭,将自然界的山水风物迁移到城市家宅中,从而使一般孝亲敬长忠君爱国在现实人生的人们,时时有亲近自然的机会,随时随地与花草虫鱼为友,随时有山水风云荡涤胸襟。只要家宅中有一亩半亩空地,便可堆山凿池,乔木森林,萧然有出世之意^[5]。事实上,城市私家园林是中国古典园林体系中具有代表性的一类园林形态,它的确是将世俗的、现实的家宅与艺术的、超脱的园亭有机地结合,在“实用”与“自然”之间找到了一个最佳平衡点。当然,钱穆先生所说的“自然”,更准确地说是“人文的自然”,是合乎“自然之道”的艺术。

4.2 “本于生活”的园林形态差异 中国古典园林是由皇家园林、私家园林、寺观园林3大主流园林形态,以及遍及城乡的大量非主流园林形态共同构成的一个异常完备成熟的园林体系。在长达3 000余年的世界造园史中,中国古典园林不仅因各个时代的社会思潮、文化特征有所不同而有风格迥异的园林空间形态,即使在同一时代也由于居住于其中的人们在文化修养、经济能力、审美水平及生活方式上的差异,而有规模、功能、风格大相径庭的各种园林形态出现,以满足不

同需要,绝非千篇一律。那些规模不等、功能齐全、风格各异、隶属有别的多种园林形态,与中国古代皇家、贵族、士大夫文人、富商乃至广大庶民等各社会阶层人群的现实栖居和日常生活有紧密的联系。这是“本于生活”的营造原则在中国古典园林体系中的整体表现。

从具体的园林营造看,自魏晋南北朝以来,园林的独立栖居功能不断得到开发,中国古典园林逐渐演变成为一种相对于正统居处形态的高级居处形态,成为兼顾“安居乐业”的世俗理想和“安心立命”的超越理想的美好家园。中国古典园林特别讲究“构园无格”、“因地制宜”、“因人而异”,强调“人”与“园”的亲合关系,强调园林为“人”服务、以“人”为本。例如,西晋石崇的洛阳金谷园“奢华”,而南朝谢灵运的会稽别业“清旷”,但两者都与园主的现实栖居和日常生活紧密相连^[6]。又如,白居易营建在自然山水间的庐山草堂和洛阳城内的履道里园,虽由同一人构园,但形态大为不同,也体现了“本于生活”的营造原则,这可以从清乾隆时文人沈复所著《浮生六记》中找到类似的例证。沈复本苏州人氏,曾立宅沧浪亭畔,又兼游幕30年,遍览各地风光,对江南一带名园可谓了如指掌。他特别赞赏两处园林:一为明末徐佚斋先生隐居处,在苏州城外寒山附近的上沙村。“村在两山夹道中。园依山而无石,老树多极纤回盘郁之势,亭榭窗栏尽从朴素,茹舍竹篱,不愧隐者之居。中有皂荚亭,树大可两抱。余所历园亭,此为第一”。另一为海宁陈氏安澜园,“地占百亩,重楼复阁,夹道回廊;池甚广,桥作六曲形;石满藤萝,凿痕全掩;古木千章,皆有参天之势;鸟啼花落,如入深山。此人工

(上接第6235页)

(3) 汾河源头管涔山森林群落17个群丛乔木层建群种较少,优势度较高,且以寒温性针叶林为主。由于乔木层覆盖度和干扰类型不同导致林下灌木层与草本层 R_0 、 H 、 E_5 变化较大。乔木层覆盖度较低的群丛,林下光照充足,导致灌木层 R_0 、 H 、 E_5 较高,而旅游活动导致草本层 R_0 较低;乔木层覆盖度较高的群丛,光照条件差,且由于旅游活动干扰,林下灌木层与草本层 R_0 、 H 、 E_5 较低;对于人工林而言,受人工抚育影响,导致灌木层发育较差,但草本层 H 、 E_5 较高。

(4) 汾河源头管涔山森林群落在海拔1600~2700m呈连续分布,不同群落类型由于所处环境条件如水分、光照、海拔高度、土层、枯枝落叶层、腐殖质层厚度等的差异性,导致 R_0 、 H 、 E_5 出现较大的波动性。按 R_0 、 H 大小,17个群丛分为3种类型,即分布于海拔2150m以上的群丛1~4和14 R_0 、 H 较低,海拔1700~2000m的群丛7、10、12和17 R_0 、 H 偏高,其余海拔处群丛则居中。

参考文献

- [1] GORDON B. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests[J]. *Science*, 2008, 320(5882): 1444-1449.
- [2] 张先平,王孟本,余波,等. 庞泉沟自然保护区森林群落的数量分

而归于天然者。余所历平地之假石园亭,此为第一^[7]。无论是“亭榭窗栏尽从朴素,竹篱茹舍”还是“重楼复阁,夹道回廊”,都是以“栖居”为基础,无非前者是清旷幽雅的隐士山居,后者是“人工而归于天然”的平地园宅。窥一斑而知全貌,从中可以了解到古典园林同样是深入贯彻“本于生活”的营造原则而建的。

5 结语

中国古典园林是我国传统文化的宝贵资源,也是世界历史文化的宝贵遗产。它不仅代表了当时社会发展的真实状况,同时也是中华民族传统文化的一种真实写照。它凝聚着古代人民对美好事物的向往和追求,也体现出创作者的思想境界和美学观念,因此透过古典园林这个物质载体,从文化角度对古典园林艺术进行探讨,有助于了解传统文化与古典园林的内在联系和相互渗透的过程,以及特定历史时期和文化背景下,园林艺术的审美观及其发展,可以较为完整的把握中国文化的层次脉络。

参考文献

- [1] 陈巍. 中国古典园林文化内涵的美学研究[J]. 北京建筑工程学院学报, 2001, 17(1): 65-69.
- [2] 金学智. 文人写意画与文人写意园[J]. 苏州教育学院学报, 1999(1): 1-13.
- [3] 周维权. 中国古典园林发展的人文背景[J]. 中国园林, 2004(9): 61-62.
- [4] 钟国庆, 陈向荣. 中国古典园林的文化内函[J]. 肇庆学院学报, 2001, 22(1): 117-120.
- [5] 钱穆. 中国文化史导论[M]. 上海: 商务印书馆, 1994.
- [6] 陆杰仁. 园林四美[J]. 草原与草坪, 2001(1): 54-56.
- [7] 陈植. 园冶注释[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.
- [8] 类和排序[J]. 生态学报, 2006, 26(3): 754-761.
- [9] 张先平, 王孟本, 张伟峰, 等. 庞泉沟自然保护区森林群落木本植物种间关系的分析[J]. 植物研究, 2007, 27(3): 350-355, 371.
- [10] 康永祥, 岳军伟, 雷瑞德, 等. 陕北黄龙山辽东栎群落优势种群生态位研究[J]. 西北植物学报, 2008, 28(3): 574-581.
- [11] 郭忠玲, 郑金萍, 马元丹, 等. 长白山几种主要森林群落木本植物细根生物量及其动态[J]. 生态学报, 2006, 26(9): 2855-2862.
- [12] 张尚炬, 范海兰, 洪滔, 等. 干扰强度对仙人谷国家森林公园森林群落结构特征的影响[J]. 亚热带农业研究, 2007, 3(1): 38-43.
- [13] 沈泽昊, 刘增力, 方精云. 贡嘎山海螺沟冷杉群落物种多样性与群落结构随海拔的变化[J]. 生物多样性, 2004, 12(2): 237-244.
- [14] 汪殿蓓, 暨淑仪, 陈飞鹏, 等. 深圳南山区天然森林群落多样性及演替现状[J]. 生态学报, 2003, 23(7): 1415-1422.
- [15] 张丽霞, 张峰, 上官铁梁. 芦芽山植物群落的多样性研究[J]. 生物多样性, 2000, 8(4): 361-369.
- [16] 孙勃. 管涔山植物群落生态关系的数量分析[D]. 太原: 山西大学, 2005.
- [17] 刘秀珍, 张峰, 张金屯. 管涔山撂荒地植物群落演替过程中物种多样性研究[J]. 武汉植物学研究, 2008, 26(4): 391-396.
- [18] 宋永昌. 植被生态学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2001: 45-46.
- [19] 张金屯. 数量生态学[M]. 北京: 科学出版社, 2004: 214-219.
- [20] 中国科学院生物多样性委员会. 生物多样性研究系列专著. 生物多样性研究的原理与方法[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1994: 141-165.
- [21] 贾燕春, 张峰. 山西桑干河流域湿地植物物种多样性研究[J]. 植物研究, 2006, 26(3): 364-369.
- [22] 马子清. 山西植被[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2001: 48-69.
- [23] 刘艳红, 赵惠勋. 干扰与物种多样性维持理论研究进展[J]. 北京林业大学学报, 2000, 22(4): 101-105.