

论苏州园林的意境美

吴 倩

(西安交通大学人文社会科学学院, 陕西 西安 710049)

摘 要: 苏州园林为我国私家园林的典型代表, 其重要的一个美学特征便是意境美。苏州园林意境美的产生有三种方式: 一是富有浓厚的文化意味的匾额对联; 二是园中植物的人格象征意义; 三是空间布局的收放、虚实。这三种方法相互结合, 共同创造了苏州园林的意境美。

关键词: 私家园林; 苏州园林; 意境美

中图分类号: J59 文献标识码: A 文章编号: 1008—5645(2005)01—0094—03

0 引 言

中国古典园林分为皇家和私家两大体系, 由于在人力、财力、动机与审美兴趣方面的差异, 使得私家园林与皇家园林都各自形成了自己的发展脉络和审美风格。其中皇家园林, 其建筑鳞次栉比、重重叠叠、规模盛大, 可谓尽显皇家的气魄与威严。而集中于苏、杭、扬三州的一些私家园林却反其道而行之, 其造园寓大于小, 讲究在有限的空间内布景铺陈, 体现精巧的构思, 雅致的情趣, 从而在内敛含蓄之中引发出无尽的情思与遐想, 展现了一份闲情雅致。而在这众多的私家园林中, 又以苏州私家园林的艺术成就最高, 苏州园林以其精巧的构思, 淡雅的风格闻名于世, 拙政园、网师园、沧浪亭、狮子林、留园、沈园……这一座座艺术精品不知吸引了多少文人墨客, 风流雅士徘徊其间, 流连忘返。苏州园林何以具有如此经久不衰的艺术魅力, 这在一定程度上要归功于它所营造的意境之美。

对于长于感性思维的中国人来说, 意境是艺术的最高境界。由境生意, 由境抒意, 是中国人习惯的表达方式。宗白华先生在《艺境》中对意境的解释为: “以宇宙人生的具体为对象, 赏玩它的色相、秩序、节奏、和谐, 借以窥见自我的最深的心灵反映, 化实景为应景, 化形象为象征, 使人类最高的心灵具体化、肉身化, 这就是艺术境界。”^{[1] (P159)} 意境的基本特征就是以有形表现无形, 以物质表现精神, 以有限表现无限, 以实境表现虚境, 使有限的具体形象和想象中的无限形象相统一, 化实为虚, 化象为境, 从而进入更高一层的精神境界即意境。园林意境的产生, 也正是造园者把自身心灵深处的东西物化于具体的景致之中, 主观在客观中得到观照, 使意与境、情与景有机融合的结果, 也即指造园者的主观意趣, 造园思想, 负载于具体景物形象上, 并通过暗示、象征等手段, 让观赏者在欣赏园林物化形象的同时体会到造园者所要表达的弦外之音、象外之致, 从而产生园林的意境美。

1 匾额对联, 深意无穷

苏州园林意境美, 其重要的生成技巧之一, 便是园中的匾额对联。不言而喻, 匾额对联是园主及造园者表达其造园主旨、咏怀抒情的最好载体。苏州园林中, 由于造园者及园主多为有较高文化修养的文

收稿日期: 2004—12—13

作者简介: 吴倩(1979—), 女, 陕西榆林人, 西安交通大学人文社会科学学院艺术系研究生, 研究方向: 艺术美学。

人雅士,其匾额对联多出自古代典籍和文人诗句,所以其特点便是雅致精妙,回味悠长,寓意深刻。虽区区数字,却负载着广博而深邃的文化信息,意寓其中而音流弦外,言语有尽而深意无穷,对景致起到画龙点睛的作用。如拙政园有“雪香蔚亭”,亭四周的枫、柳、松、竹,相互交织,辉相掩映,亭南柱有对联一副:“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,只两句诗便巧妙地为狭小的人工园林赋予了天然山野之趣,勾画出一副清新幽静的山林之境;沧浪亭“面水轩”,其面北临水,貌似旱船,亭内有联一副:“短艇得鱼撑月去,小轩临水花为开”,此联抓住景致特色,化静为动,生动地烘托出一幅月夜泛舟图;苏州留园的“濠濮涧”,题名取材于《世说新语》,东晋简文帝入华林园有一段议论:“会心处不必在远,翳然林水,便自有濠濮涧想也。觉鸟兽禽鱼,自来亲人。”^{[2] (P63)}这一景不过只是临水一亭,但周围有嘉树芳草,碧波荡漾,水中有鱼,林中有鸟。这样的环境与题名的典故联系起来,与典故中包含的那种物我交融的精神联系起来,景物有了人的性情精神,也就能进入更深的美学境界;再如沧浪内一临水方亭,名曰“观鱼处”,原名“濠上观”,此名出自《庄子》:“庄子与惠子游于濠梁之上,庄子曰:‘多鱼出游从容,是鱼乐也’,惠子曰:‘子非鱼,安知鱼之乐?’庄子曰:‘子非我,安知我不知鱼之乐?’”^{[3] (P42)}本来一处方亭水景,并无特别,然“濠上观”一名却不禁把游人带入了一场争论千古的哲学思辩之中,凭栏而坐,纳凉观鱼,古人之争犹如重现眼前,一番思索,一番回味,对世界的体悟与思考使得景色的审美内涵大大丰富,也营造了深远悠长的意境美。苏州园林中通过匾额对联营造意境的例子比比皆是,匾额对联其本身就充满美的意境,再与园林实景相互配合,将游人的思路引向外在的广阔空间,使园林建筑得到了灵魂,有了生气,景物也获得象外之境,从而令人们在有限的空间中看到了无限丰富的内涵,获得一种特殊的审美享受——意境美。

2 花木比德,象外之境

苏州园林意境美生成技巧之二,是通过赋予园中植物以艺术的比拟和象征,从而形成意境。我国自先秦美学便有了“比德”之说,即把自然美和人的道德情操联系起来,着重于把握自然美所具有的人的精神的意义,表现在苏州园林中便是将植物拟人化。在苏州园林中,传统配置的花木有松、竹、梅、玉兰、山茶、紫薇、芍药、牡丹、睡莲、荷花等,这些植物因不同的自然形态特点,具有各自的“比德”意义,代表了不同的性格和品德,松的坚贞不屈,竹的高风亮节,梅的清新雅致,兰的幽谷飘逸,荷的洁身自好,牡丹的富丽尊贵,还有水仙的冰肌玉骨等等,流连其中欣赏的不只这些树木花草的形象美,同时体验着它们所代表的精神层次的意义,将实景化为应景,形象化为象征,构筑了园林形象之外的另一个精神世界,从而形成园林的意境之美。以拙政园为例,此园无论是初建之时,还是后来的更迭变迁,始终有栽植荷花的传统,陈涓隐的《拙政园花木志》写道:“(远香堂)前后与香洲池中及四面荷风亭周围,从正仪移来千叶莲花。花为元顾阿瑛玉山草堂遗物,上盖石板,又称石板莲花,历六百年未萎”,“此外留听阁有白荷、小沧浪前有睡莲,园中有数处,都与荷花有关涉。”^{[4] (P73)}从中可看拙政园栽种荷花由来已久。拙政园何以与荷花有不解之缘?当初,王献臣是因宦途失意不得志于是还乡建此园,并取名“拙政园”,“聊以宣其不达之志焉”。可见,其园名表达的是一种意欲远离仕途不问政事的想法。后人仍以此园寄情、托志,便加进了更多的自洁清高、孤芳自赏的意趣与成份,亦自然与“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的荷花相联系。所以,拙政园虽屡易其主,但却一直保持着栽植荷花的传统,可见其荷花在园中已不仅仅是作为自然景致以供欣赏,而是与园名相系,表达了建园者洁身自好,追求个人修行的高洁志向,可谓有着深邃的象征与启发意义;北宋著名诗人苏舜钦因遭贬谪流寓吴中,因感《孟子》“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”建沧浪亭,园中广植翠竹表现了园主恬淡寡欲,不以功名为念的隐逸之心;网师园“看松读画轩”前几棵松柏虽已千岁,依然虬枝铁干,苍劲葱笼,让人不禁为其顽强的生命力而感叹。在苏州园林中造园者选择植物,除了利用其自然美美化环境之外,更重要的是将其人格化、精神化,使其成为具有丰富内涵的审美意象。所以,游人欣赏的不只是花木的形象美,更重要的是体会“象外之至,象外之境”之意境美。

3 构景布局, 藏而不露

苏州园林意境美生成技巧之三, 是通过空间构景上的收放、对比、藏露、围透、借景与对景、虚与实对比, 催人触景生情, 从而形成意境。王国维论词有三种境界:“昨夜西风凋碧树, 独上高楼, 望尽天涯路”;“衣带渐宽终不悔, 为伊消得人憔悴”;“众里寻他千百度, 蓦然回首, 那人却在, 灯火阑珊处”。陆游《游西山村》诗曰:“山重水复疑无路, 柳暗花明又一村”, 都表明审美是一个曲折渐进的过程。艺术作品只有富于变化, 方能引人入胜, 耐人寻味, 进而发人深思。苏州园林堪称是遵循这一构建原则的典范, 它打破古代正居建筑中严格的对称性, 以模拟和亲近自然山水为审美取向, 空间有畅通, 有阻隔, 迂回曲折, 使其布局构景具有诗与乐般的韵律感与节奏感, 引起游人丰富的想象和情感。以留园为例, 留园的入口是一古朴典雅的大门, 而从大门入口至山池、客厅、书斋区, 必经过狭长、封闭、忽收忽放、忽明忽暗、匪筑空间变化无穷的 50 米长的走道, 走道两壁都为高墙, 有意识地使游人的视角受到极大的压缩和极度收敛, 在走道两侧忽左忽右地出现几次收与放的对比, 颇能引发游人“庭院深深深几许”的感叹。然而, 当游客穿过走道逐渐进入园中主要空间时, 一番新的景致豁然展现眼前, 先前压抑与好奇已变为舒畅与开朗了; 这种欲扬先抑, 欲露先藏的造园手法在拙政园中亦有所表现, 一进拙政园大门, 便是“曲径通幽”的翠峰, 出乎意料之外, 却又合乎情理之中。此假山挡住了视线, 使人产生更急切的观赏心理, 绕过假山, 园中美景豁然展现于眼前, 这一收一放, 已是含蓄悠远, 趣味盎然了。而花样繁多的花窗设计, 更加强了苏州园林的这一特色。这些漏窗不但图案有很多的变化, 而且其窗框也有很多形式, 不仅有方、横长、直长, 还有圆的和海棠纹。园中景色透过这些漏窗, 半藏半露, 再配以光线的变化, 景致就更显得变化多端了, 正所谓全藏使人不知, 全露索然无味, 园林的优美意境尽在这一虚一实, 一藏一露, 一明一暗中彰显出来, 含蓄且富于变化, 有限的景色中蕴涵了无限的美的联想, 使人的情感得到抒发, 心情得到愉悦。

以上三种方法相互渗透, 和谐统一, 共同缔造了苏州园林的意境美。这三种方法根植于中国古代哲学中, 显示了古人以心灵体悟外物的把握世界的方式。园林艺术表现出的“景”作用于“情”, 产生出更深的“情”, 同时也透入了更深的“景”;“景”中全是“情”, “情”具象而为“景”, 从而涌现出一个独特的宇宙, 崭新的意象——意境。

[参 考 文 献]

[1] 宗白华. 艺境[M]. 北京: 北京大学出版社, 1997.
[2] 赵春林. 园林美学概论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992.
[3] 苏州园林管理局. 苏州园林[M]. 上海: 同济大学出版社, 1991.
[4] 韩鹏刚. 拙政园造景主题新探[J]. 山东建筑工程学院学报, 1995 (5).

(责任编辑 陈红娟)

On the Artistic Conception of Suzhou Gardens

WU Qian

(Dept. of Arts, School of Humanities, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi, 710049, China)

Abstract: As a typical representative of China's private gardens, Suzhou Gardens is characterized by its artistic conception, which is reflected in three forms: (1)the culture-loaded couplets inscribed in the steles; (2)the personified symbolism of the plants in the gardens; and (3)the harmony of spatial layout. The integration of the three forms contribute to the formation of the artistic conception of Suzhou Gardens.

Key words: private garden; Suzhou Gardens; artistic conception