

doi:10.3969/j.issn.1673-9833.2016.02.010

简析苏州园林之美

成婧欢

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 苏州园林是我国私家园林的典型代表, 是我国古典的私家园林, 也是带有中国特色的具有独特艺术魅力的私家园林, 它在世界上占有重要的艺术地位。它的美学特征主要有3点: 一是自然之美; 二是艺术手法之美; 三是意境之美。这3种美学特征相互结合, 共同创造了苏州园林之美。

关键词: 苏州园林; 自然和谐美; 艺术手法美; 寓意之美

中图分类号: TU986.1

文献标志码: A

文章编号: 1673-9833(2016)02-0053-05

A Brief Analysis of Beauty of Suzhou Gardens

CHENG Jinghuan

(School of Packaging Design & Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: Suzhou Gardens is a typical representative of private gardens in China and is Chinese classical private garden, also is a unique artistic charming private garden with Chinese characteristics, and it occupies an important position of art in the world. Its aesthetic characteristics mainly have three points: one is the beauty of nature; the two is the beauty of artistic technique; the three is the beauty of artistic conception. These 3 kinds of aesthetic features are combined together to create the beauty of Suzhou Gardens.

Keywords: Suzhou Gardens; natural harmonious beauty; artistic technique beauty; beauty of moral

0 引言

中国的古典园林分为皇家园林和私家园林两大体系, 皇家园林和私家园林各具特色, 在规模、布局、构景和审美等方面各有差异。其中, 皇家园林建筑的主要特点是宏伟、威严; 而私家园林恰恰相反, 其主要特点是精巧、幽美。在我国众多的古典私家园林之中, 以苏州园林最为著名。多少文人墨客、风流雅士曾经流连忘返, 留下了许多优美的诗句。虽然时光流逝, 可苏州园林的艺术魅力从未减少, 它的美达到了园林艺术的最高境界。因此, 本文主要探讨苏州园林的美学特征。

苏州园林是中国江苏苏州山水园林建筑的统称, 又称“苏州古典园林”, 包括私家宅园、庭院和寺庙

园林, 以私家园林为主。苏州园林始建于春秋时期, 经过长时期的发展与改造, 在明清时期达到兴旺鼎盛。苏州古典园林被列入《世界文化自然遗产名录》, 被誉为“咫尺之内再造乾坤”, 是中国园林的骄傲, 在世界园林中占有重要地位^[1]。苏州园林以其美妙精细的艺术语言, 表现了美轮美奂的园林建筑艺术魅力。苏州园林引导人们从不同的美学角度去感受和感知它的美学特征。

1 自然之美

苏州园林极具中国特色, 尤其具有典型的江南风格, 它是天然的画卷, 散发着自然之美, 体现着小巧精致的古朴之美, 具有清新、纯白、雅致、幽

收稿日期: 2016-01-21

作者简介: 成婧欢(1990-), 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为环境设计,

E-mail: 328623921@qq.com

美的艺术魅力。苏州园林的美是自然之美,主要表现在色调的自然美和真实的自然美2个方面。

1.1 色调的自然美

苏州园林与北京的园林不同,北京园林金碧辉煌、雍容华贵,色彩庄重,建筑宏伟^[2]。而苏州园林恰恰相反,极少使用色彩。灰色调是苏州园林的主色调。它的梁和柱子以及门窗、栏杆大多漆广漆;墙壁选择的是最纯洁的白色,部分墙壁的下部贴的是淡灰色的水磨方砖;屋瓦和檐漏也都是淡灰色。这样,淡灰色和白色相互配衬,这些素朴的颜色与周围清新的草木绿色相互配合,使人有一种和谐、安静和闲适的感觉,对人紧张的心理和情绪有缓解的作用。同时,在花开的时节,能够很好地映衬花儿,使花儿显得更加鲜艳亮丽,也使观赏者增添了一份愉悦之情。苏州园林建筑中色调的完美搭配巧妙地突出了它的自然之美。

1.2 真实的自然美

苏州地处温带,气候温和,雨量充沛,地势低平,地形平坦,水网密布,土地肥沃,物产丰富。人们在这种良好的自然环境中建造了天然、真实的苏州园林。同时,苏州园林在建造设计时,都是依据已有的地形、地貌来规划。如池沼大都就地取材,直接利用活水:有些园林池沼比较宽敞,就把池沼作为全园的中心,然后选取一些适当的景物与其搭配。如果水面比较修长,就当作河道来处理,再在水上设计一座小桥。这样,不仅可以亲近水面,还可以给园林增添一份活力。有时候园林设计师会按照需要设计2座或2座以上的桥梁,而且设计的手法各不相同,一座一个式样,每座各不相同。池沼或河道边沿的建造也趋向自然真实,一般搭配一些高矮层次不同的石岸、各式各样的花草。有时会布置成一个小景观,构成一幅美丽的自然真实图画。苏州园林的景观大多都是采用巧妙的设计手法来展示其千变万化的真实的自然美景,这就是苏州园林真实的自然之美。

2 艺术手法之美

苏州园林之美,不只是景物、景观的美,它的美更体现在它的艺术设计手法之美。对苏州园林的设计手法笔者概括为“移步换景”“曲径通幽”。

2.1 移步换景

中国古典园林讲究“移步换景”,对景物的安排和观赏的位置都有很巧妙的设计,这也是区别西方园林最主要的特点。苏州园林在有限的空间内部,运用艺术设计手法完美地将外部的世界再现,其中运

用最多的就是花窗,如图1所示(图片来源:http://dp.pconline.com.cn/dphoto/932803_15.html)。

图1 花窗

Fig. 1 Lattice window

花窗能够将窗外广阔的自然风光浓缩成了一个微型小景。花窗两侧的亭台楼阁、游廊小路、花草树木,使得内外空间相互渗透、相互流动。这种巧妙的艺术设计手法使游览者从真实的世界进入无限的梦幻世界,这正是花窗的巧妙之处^[3]。

苏州园林最大的特点就是借景与对景在园林设计中的应用。其中借景的手法有很多种,远借和互借使用较多,例如漏窗的使用,如图2所示(图片来源:<http://m.ctrip.com/html5/you/travels/suzhou11/1826420.html>)。

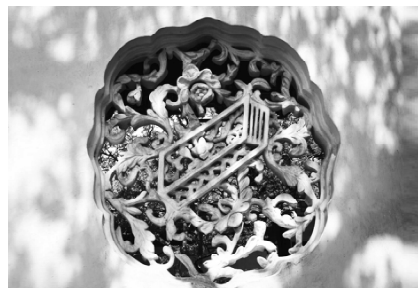

图2 漏窗

Fig. 2 ornamental perforated window

在苏州留园的长廊就有30多种漏窗。漏窗其实就是一个装饰性的透空窗,窗边设计了各式各样的镂空花纹。漏窗作为园林装饰小品,精致小巧是它最大的特点,也是我国独特的建筑形式。漏窗一般设计在廊墙上,既增加了墙面的动感,又有利于通风与采光,一举两得^[4]。漏窗的设计似乎又增加了一种景观,窗内和窗外都是不同的景象,透过漏窗看到窗外的山水亭台、花草树木,转过来窗内又是另外一番景色。当你移动脚步,再看窗外时,窗外的景色又变化了,已经不是之前的山水和草木,角度转换了,景色也变化了,令人目不暇接^[5]。漏窗的使用中最具有特色的便是狮子林的“四雅”漏窗,即琴、棋、书、画四漏窗。4种不同形状的漏窗,既给人以美的享受,又带着古琴、棋盘、书卷和画卷的变化

将园中的景色赋予文化的气息,为园林增添了一份别致的韵味。苏州园林通过各种艺术手法在有限的空间中创造了无限的、丰富多彩的景观,这就是苏州园林的艺术手法之美。

2.2 曲径通幽

“曲径通幽”如图3所示(图片来源: <http://www.3lian.com/gif/2015/04-02/79138.html>)。

图3 曲径通幽

Fig. 3 Winding path leading to a secluded spot

“曲径通幽”是中国古典园林设计建造的一个重要美学原则。对于苏州古典园林来说“曲径通幽”是一个十分典型的美学特征,而这种“曲”的美学思想,最突出地体现在园林的艺术手法上。苏州古典园林的“曲径”,除一般蜿蜒的小路之外,还具有多种多样的表现形式,如曲蹊、曲岸、曲桥、曲房、曲廊等。

1) 曲蹊 苏州园林对山间的处理手法一般采用曲蹊的形式。曲蹊可以使游人的视觉效果由二度空间上升为三度空间,产生三维立体的曲折感,让游人在山间观赏时,即感觉到山间小路的蜿蜒曲折,又会因山势高低的起伏变化,产生坡度的感觉。与此同时,由于山边花草树木、假山流水的不断变化,让游人目不暇接,处处有景可观。

2) 曲岸 这是水际的曲径,其中池畔的踏步是曲岸的变种。曲岸不仅可使游人亲近水面,还能给园林增添画面的美感,使水面的视觉效果更具有层次感。当人们在弯弯曲曲的池边踏步观赏时,水中的倒影更是一幅美丽的画面。

3) 曲桥 即小桥流水。这是典型的江南园林风格,小桥与流水是分不开的。在苏州园林中,小桥数不胜数,小桥是水上的曲径,它连接着水的两岸,使游人可以亲近于水,感受水中的美景。小桥的形式有很多种,但总的特点是迂回婉转。曲桥是苏州园林艺术手法之美的重要组成部分,其中狮子园中的九曲桥是弯曲手法最多也是最有特色的代表,如图4所示(图片来源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_492a1f580100djc2.html),这座青石拱桥,线条柔

和、十分优美。

图4 狮子园曲桥

Fig. 4 Lion park bending bridge

4) 曲房 曲房的意思是曲形的房屋或者是室内的曲折。例如,苏州狮子林两门上方各有砖额,分别写着“右通”“左达”。其意思就是右边通往内厅,左边到达前厅。它表达的是一种“曲而达”的美学思想,是这种美学思想在屋宇形式上的表现。这种曲室通幽的处理,在苏州拙政园、留园、沧浪亭等园林中都有体现。

5) 曲廊 曲廊是苏州园林中最重要、最有美感的曲径。曲廊适用的范围非常广,既可以在室内又可以在室外,还可以在山边、水边。曲廊的设计一般采用多个不同方向的转换手法,令人有变化莫测的神秘感。曲廊最大的作用就是能够增加游人观赏的时间。苏州园林中典型的曲廊有:沧浪亭、怡园、狮子林的复廊,拙政园的“柳阴路曲”空廊,留园、网师园的沿墙走廊;此外,还有某些回廊、楼廊、爬山廊等。这些都是曲廊的佳例^[6]。

3 意境之美

园林意境之美主要表现在造园者在造园时将自己内心深处的情感和心灵寄托于物体或者景象之上,通过象征与比拟等艺术手法,使自己的情感和思想在景观中得以释放和反映。观赏者在游园时,可通过景和物感受到园主赋予景物的思想情感,通过眼前的具体景象,充分享受到园林的意境之美^[7]。

3.1 诗词优雅美

由于苏州园林的造园者大多是文人雅士,所以在匾额对联中,都是美妙绝伦的诗句,诗句虽短,却寓意深刻,令人回味无穷。同时,诗句搭配旁边的花草树木景观,营造了一个幽美的环境氛围。例如狮子林立雪堂联写到“苍松翠竹真佳客,明月清风是故人”;拙政园与谁同坐轩联写到“江山如有待,花柳更无私”;沧浪亭联写到“清风明月本无价,近水远山皆有情”;虎丘花雨亭联写到“俯水枕石游鱼出听,临流枕石化蝶忘机”。在苏州园林中,优美的

诗句和幽雅的景观,两者相互融合,创造了无限丰富的意境之美,在现实的情景中创造出虚拟的世界,虚实结合,若隐若现,美轮美奂^[8]。观赏者沉浸在这样的意境之中,流连忘返,情绪和心理都得到了释放。

3.2 植物气质美

苏州园林通过赋予园中植物以艺术的拟人和象征的手法来暗含寓意,将植物拟人化,从而形成一种意境。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、水仙等,这些植物因其不同的自然形态特征而各具意义,代表着主人不同的性格和品德:松的坚贞不屈,竹的高风亮节,梅的清新脱俗,兰的幽静雅致,荷的洁身自好,牡丹的富贵庄重,还有水仙的冰清纯白等。在园中,观赏者不仅能欣赏到这些花草树木的自然状态美,而且能在精神层面上感受到它们的寓意,这样就形成了园林的意境之美。园中植物的美和实景的美相互结合,创造了另外一个精神宇宙,如图5所示为拙政园荷花池(图片来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_beca15c70101av3c.html)。

图5 拙政园荷花池

Fig. 5 Humble administrator's garden pond

虽然拙政园的园主几经更替,但是园林主人种植和欣赏荷花的习惯从未改变,荷花池一直保留至今。最初的园主,选择荷花是为了表达自己远离仕途、不问政事的想法,并表明自具有“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的品质。荷花在园中已不仅仅是作为一种自然景观,而是与园主的思想情感相联系。荷花具有深刻的象征意义,表达了园主洁身自好、淡泊明志,追求个人修行的志向。苏州园林的“景”作用于“情”,并通过游玩产生出更深的“情”。同时将“情”深深地蕴藏于“景”中,“景”中全是“情”,“情”具象而为“景”。这样情景交融,从而形成了别致的淡泊之美^[9]。

3.3 布局神秘之美

苏州园林的意境之美还体现在园林布局和布景

手法的独特上。除了前文提到的移步换景、曲径通幽等手法,空间布局的处理也具有独特神秘之美。在布局和布景设计时,园林设计者通过借景、对比、曲折、若有若无、千变万化的实景和虚景相互结合,使游人产生神秘之感,从而营造出苏州园林的意境之美。不仅如此,苏州园林的布局采用打破常规的手法,不像北京故宫那样讲究对称原则,而是随自然的山水而建,有时通畅,有时阻隔,婉转迂回,变化多端。这样看似很乱,其实很有节奏感和韵律感,能引发游人的无限兴趣,还能丰富人们的情感和精神世界^[10]。如图6所示为布局神秘的留园(图片来源 http://blog.sina.com.cn/s/blog_49db71f00100kbs4.html)。

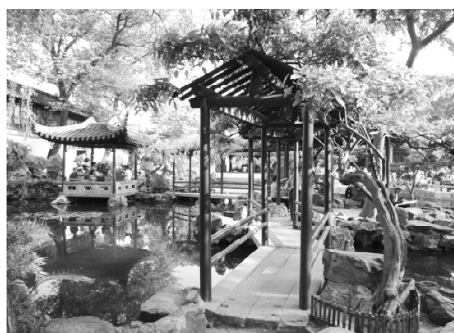

图6 留园

Fig. 6 The lingering garden

留园的入口设计得较简单,非常朴质的一张大门,而入门后的感觉完全出乎游人的意料。当游人从大门到达室内的客厅,途中必须经过一个狭长的走廊,完全不能预料下一个场景会是怎样。因为园中的景色一直在变化,时而假山,时而池沼,它能无限激发游人的好奇心,再加上各式各样的花窗设计使人的眼球根本来不及转换。园中景与景环环相扣,小中见大,园内有园,景外有景,这样一收一放,一明一暗的布局手法,在有限的空间内创造了无限的景象,让人豁然开朗,意犹未尽。

4 结语

苏州园林的美体现在多个方面,它具有真实自然之美、和谐之美、艺术之美,更具有意境之美。苏州园林依靠天然的地形和地貌环境在面积较小的范围内创造了一个丰富多彩的世界,它的美无与伦比。苏州园林是中国私家园林的典型代表,具有独特的历史传统文化,独特的建筑形式和布局手法,突破了古典园林的常规,是一种大胆的创新。它是我国一笔丰富的历史文化遗产,在我国园林中占有举足轻重的地位。苏州园林以其美轮美奂的园林建筑和设计,吸引人们

从不同的美学角度去感受和感知其艺术魅力。

参考文献:

- [1] 刘敦祯. 苏州古典园林[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1979: 10.
LIU Duizhen. Suzhou Classical Gardens[M]. Beijing : China Building Industry Press, 1979: 10.
- [2] 陈从周. 苏州园林[M]. 上海: 上海人民出版社, 2012: 22.
CHEN Congzhou. Suzhou Gardens[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2012: 22.
- [3] 曹林娣. 图说苏州园林: 花窗[M]. 黄山: 黄山书社, 2010: 11.
CAO Lindi. Description to Suzhou Gardens: Beautiful Window[M]. Huangshan: Huangshan Publishing House, 2010: 11.
- [4] 沈福煦, 王伟海. 中国古典园林建筑欣赏: 墙 漏窗[J]. 园林, 2007(10): 34-35.
SHEN Fuxu, WANG Weihai. Appreciation to Chinese Classical Garden Architecture: Tracery Wall[J]. Garden, 2007 (10): 34-35.
- [5] 朱 伟, 吴叶红, 郭 鑫. 浅谈传统园林中的漏窗[J]. 建筑知识, 2005(1): 6-8.
ZHU Wei, WU Yehong, GUO Xin. Discussion on Ornamental Perforated Windows of Traditional Gardens[J]. Architectural Knowledge, 2005 (1): 6-8.
- [6] 陈 果. 当前风景园林规划设计的分析及优化: 以苏州园林为例[J]. 现代装饰 (理论), 2013(3): 11.
CHEN Guo. Analysis and Optimization on the Current Landscape Planning and Design: a Case Study of Suzhou Gardens[J]. Modern Decoration(Theory), 2013 (3): 11.
- [7] 徐冠华. 画意文心: 谈《园冶》的文人造园思想[J]. 艺术教育, 2016(2): 73.
XU Guanhua. Painting Concept: Talk About Literati Gardening Ideas of "Wenye"[J]. Art Education, 2016 (2) : 73.
- [8] 陈 雷. 苏州园林的空间艺术[J]. 现代装饰 (理论), 2013(5): 62.
CHEN Lei. The Space Art of Suzhou Gardens[J]. Modern Decoration(Theory), 2013(5): 62.
- [9] 赵 蓉. 论藏式园林的造园思想及艺术特色[J]. 包装学报, 2014, 6 (1): 93-96.
ZHAO Rong. On the Landscape Idea and Artistic Characteristics of Tibetan Garden[J]. Packaging Journal, 2014, 6 (1): 93-96.
- [10] 匡银娟, 苏 军. 基于因子分析的城市园林游憩活动谱的建构: 以绵阳市为例[J]. 湖南工业大学报, 2010, 24 (3): 105-108.
KUANG Yinjuan, SU Jun . The Construction of Recreation Activity Spectrum of Urban Landscape Based on Factor Analysis: A Case Study of Mianyang City[J]. Journal of Hunan University of Technology, 2010, 24(3): 105-108

(责任编辑: 邓光辉)