

文章编号: 1000-5692(2005)01-0104-05

传统文化对中国古典园林的影响

彭巧¹, 傅德亮¹, 徐剑锋²

(1. 上海交通大学 农业与生物学院, 上海 201101; 2. 上海市农产品质量认证中心, 上海 200030)

摘要: 中国古典园林在一定程度上反映了中国人的宇宙观、人生观、艺术精神与性格, 并由此体现在园林的风格、布局以及审美情趣上。而中国传统文化所包含的儒、道、禅以及风水的哲学思想对于这些建国因素, 则起了决定性的作用。文章从中国传统文化各派思想的精神实质出发, 探讨它们对中国古典园林的影响。参 20

关键词: 中国古典园林; 园林艺术; 传统文化; 儒; 道; 禅; 风水

中图分类号: TU986 **文献标识码:** A

传统文化是由文化遗产与民族性格纵横交错而成的。传统文化是一种观念之流, 是一种价值取向, 是肇始于过去融透于现在直达未来的一种意识趋势和存在^[1]。正是中国的传统文化土壤, 孕育和培植了根深叶茂的造园学, 结出奇葩异果的园林艺术, 它深刻地体现着我们民族的智慧和精神^[2]。在中国文化发展史上, 儒、道、禅和风水理论各自以不同的文化特征影响着中国古典园林的造园思想及其意境的表达。

1 儒家思想对中国古典园林的影响

儒家的宇宙观将宇宙事物综合为天、地、人三才, 而人为宇宙的一部分, 应敬天爱地与天地参^[3]。故“崇尚自然, 师法自然”成为中国古典园林创作所遵循的一条准则。在此思想影响下, 中国古典园林把物质性构件有机地融合为一体, 在有限的空间中利用自然条件, 并模拟大自然, 把自然美与人工美统一起来, 创造出与自然环境协调共生, 天人合一的艺术综合体, 如我国现存最大的皇家宫苑避暑山庄荟萃了我国古典园林的艺术成就, 把南方园林的秀丽和北方园林的雄浑熔于一炉, 创造了一种独特的艺术风格^[4]。避暑山庄之妙在于充分借用自然美以开拓环境美, 而且园内园林之景又与环境美浑然一体, 给人以雄浑磅礴, 自然天成, 层次清晰, 野趣横生的艺术感受^[5]。同时, 儒家注重宇宙中原有的规则和秩序, 并与政治观紧密联系, 讲究长幼尊卑, 君为臣纲。故作为皇家宫苑的避暑山庄所处位置有独立端严之威: 北有层峦叠翠的金山作为天然屏障, 东有磬锤诸山毗邻相望, 南可远舒僧冠诸峰交错南去, 西有广仁岭耸峙, 武烈河自东北折而南流, 狮子沟在北缘横贯, 二者贯穿东北, 使这块山林地崛起在“丫”形河谷中, 环抱的群山呈奔趋之势, 有“顺君”之意, 众山犹如辅弼拱揖于君王左右的臣僚, 后来所建的“外八庙”与山庄呈“众星拱月”之势, 正合康熙“四方朝揖, 众象所归”的政治需求, 并有“北压蒙古, 右引回部, 左通辽沈, 南制天下”的军事意义^[6]。

儒家对人生观的态度不以物质生活为追求的条件, 重视物的意义与内涵, 而非实质作用或纯粹外

收稿日期: 2004-05-24; 修回日期: 2004-09-02

作者简介: 彭巧, 硕士研究生, 从事园林景观规划与设计研究。E-mail: liusu1119@sjtu.edu.cn

©1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

表之形式。儒家的比德思想对中国古典园林的主题思想产生一定的影响，如特别重视寓意于物，以物比德。由于大自然中的花草树木所具有的风度、品格和形象能给人以精神的力量，并表现出与人的思想品格相类似的特征，故人们常用花木某些特征来隐喻人的思想情操^[7]。以《红楼梦》为例，在大观园中，宝玉及诸钗所居之各个院落中，无不有特殊的植物，以取其象征意义：潇湘馆中竹影斑驳，有芭蕉、梨花，表黛玉心性高傲，才情超群，而湘妃竹的典故及梨花带雨之联想更表现了她爱哭的秉性；宝玉所居之怡红院，绿柳周垂，与潇湘馆万竿悠竹遥映，院内海棠芭蕉并植左右，象征宝玉、黛玉之对峙，亦表示了他追求才情与德性“兼美”的理想；宝钗之蘅芜院中联匾所书“蘅芷清芬”“吟成豆蔻诗犹艳，睡足荼靡梦也香”表其德性与才貌；其他如拢翠庵前有红梅映白雪，表妙玉“欲洁何曾洁，云空未必空”的心性；稻香村中有质坚实用之榆、槿、桑等乡间花木，表李纨才情平凡却有德，……^[8]

儒家所追求的艺术创作既与实用有关，又是一种精神创作。艺术作品要表现出生命的活力和宇宙的生机，体现出一种使人精神飞扬浩荡而又积极向上的追求与向往。艺术作品在艺术上因重精神上“可游”，即表现为虚实相涵之精神，因而在园林建筑中亦讲求可游，如布局多迂回错落，更有飞檐、窗棂、回廊，以增加虚实的感觉，使人的精神能悠游往来其空间。江南园中游廊，常沿围墙布置，婉转曲折，跌宕起伏，间亦插入半亭或轩，既隐蔽笨拙的墙面，亦利于延长观赏路线，既起到划分空间的作用，又助长了园林趣味^[9]，实为两得之举。廊与墙间则虚出三角形隙地，植翠竹石笋，或芭蕉或蜡梅，借以点缀，显得长廊活泼有致。

2 道家思想对中国古典园林的影响

道家认为道本无为而能自然生化万物，人与自然相比如此渺小，所以应顺其自然，不可任性而为，以免破坏万物之和谐。道家所追求的是虚静之心，也就是人与宇宙合一的精神，此亦为中国艺术精神之基本性格。反映在园林中的景观模式可概括为以下几种：①昆仑山模式。无论是在上古神话中，还是在道教传说中，昆仑山都被中国人作为可望而不可及的神山仙境加以描绘。经过历代中国人千百年的加工和提炼，终于使它成为一个能满足人的一切欲望，甚至可以使人不死的理想境界。昆仑山在中国文化中已抽象为一个以高峻为主要特征的理想景观模式。②蓬莱模式。海上仙岛，作为高峻的山体，被海洋所阻隔的岛屿，非仙羽不可及。发展至汉武帝时代，遂开创了“一池三山”格局，即开辟太液池，中有三岛曰蓬莱、方丈、瀛洲。由此可窥视出道家崇尚自然、逍遥虚静、淡泊自由、浪漫飘渺的精神内涵。③壶天模式。在中国的道教神话和传说中，还以“壶天”或“洞天”为仙境。“壶”即葫芦，我国各民族都曾有关于人出自葫芦的神话。道家之“壶天”原本为葫芦之内腔。而据王嘉《拾遗记》：“三壶，则海中三山也。一曰方壶，则方丈也；二曰蓬壶，则蓬莱也；三曰瀛壶，则瀛洲也。形如壶器。”如此可见，蓬莱模式也是一个中有空腔的大葫芦^[10]。上述3种模式有异曲同工之妙。古人所谓神仙起居出没的幻想境界早在秦汉时代就落实到了园林造景之中，后来成为园林的传统布局。如北海琼华岛广寒殿左右小亭“方壶”“瀛洲”，颐和园昆明湖中的南湖岛、藻鉴堂和治镜阁以及苏州留园中部湖心岛上的“小蓬莱”、拙政园远香堂前水中的“荷风四面亭”“雪香云蔚亭”和“待霜亭”等三岛都象征着海中三神山。

道家崇尚无为、无名、无欲，认为人应是真率纯洁，顺乎自然的，故采取出世、消极避退的方式以“独善其身”。庄子认为人必须舍弃其社会性，使其自然性不受污染，并扩而与宇宙同构。他认为只有这种人才是自由的人，快乐的人，完全失去了自己的有限存在，成为与自然、宇宙相同一的“至人”和“圣人”。“隐者栖岩穴，仕者居高门”，而风景名胜恰好追求自然天成及其审美观赏，因而更多地与道家文化联系在一起。在园林风格上，主要体现于道教园林与自然园林。反映在园林中，则以承德避暑山庄为代表，康熙、乾隆二帝均以三十六景为山庄的景点提名，以此附会道教中的三十六洞天和七十二福地。在康熙和乾隆的诗文中，屡称避暑山庄为“仙庄”“仙地”“仙境”“福地”。如乾隆在一首咏避暑山庄的诗中写道“已是洞天传玉简，得教福地续琅玕”，直把山庄当作神仙所居的“洞天福地”^[11]

道家以道为万物生成的本质与变化原则,而庄子则把道落实于精神上,追求精神完全自由解放,不受世俗牵绊,以精神游心于宇宙之意;此“游”与儒家之“游”于艺相似,均为艺术精神的表现。就园林来说,一般文人亦因而寄情烟云泉石,喜好自然生活。最主要的,还在于其思想的艺术性格影响中国人文生活的态度与精神之趋向。道家信奉的原则,是要求效法于“天”,把“自然”“如真”奉为最高准绳,一切都要求自然而然。具体到园林建构,叠掇假山,开凿水池,不但应杜绝故弄姿态,矫揉造作,而且应泯却人工建构的种种痕迹,以自然天成的美为极境。

3 禅宗思想对中国古典园林的影响

佛教的创始人为乔达摩·悉达多,佛是觉悟的意思。据史书记载,公元67年(东汉明帝永平十年)开始有汉译本佛经。佛教一经传入中国,与中国传统的思想结合起来,成为中国封建社会上层建筑的组成部分。禅宗是纯粹中国佛教的产物^[12]。禅宗思想主张通过个体的自觉经验和沉思冥想的思维方式,在感性中通过悟境而达到精神上的超越与自由^[13]。在禅学看来,人既在宇宙之中,宇宙亦在人的心中。人与自然并不仅仅是彼此参与的关系,而是浑然如一的整体,而内心的体验便是达到这一境界的关键,这是因为宇宙万物的一切都是人心所生。

芥纳须弥则是禅宗思想作用于园林精神空间构成以及园林精神空间对禅宗思想之体验。佛教经典《维摩经·不思议品》云:“以须弥之高广,内(纳)芥子中。”佛家认为小的芥子可容纳高广无限的须弥于其中。这一思想反映于中国古典园林的造园思想之中,首先从诗中就可见一斑,“咫尺应须论万里”(杜甫《戏题王宰山水图歌》);汪燕庭在《题怡园岁寒草庐呈顾良庵先生》的诗中写道“名园妙构参画禅,大千界现一粒粟。”而在许多江南私家园林当中,则自觉或不自觉地以全国些小之地的山水分布,契合了中华大地的山水分布。以环秀山庄为例,其假山仅占地半亩,却能充分利用空间,发展空间,生成空间,创造空间,使之几乎无限地增值^[14]。正如郭熙在《林泉高致》中所说,“如此,是一山而兼数十百山之形状。”而网师园中之水池,同样以半亩之池,出“一望无际”的渺茫境界。故园林里,“聚拳石为山,环斗水为池”(白居易《草堂记》),最易令人萌生视通万里,目极山川,“笼天地于形内”(陆机《文赋》)的审美想像。

4 风水理论对中国古典园林的影响

“风水”语出于晋代郭璞《葬经》,谓:“气乘风则散,界水则止,古人聚之使之不散,行之使有止,故谓之风水。风水之法,得水为上,藏风次之。”《葬经》概括风水选择标准为:“来积止聚,冲阳和阴,土厚水深,郁草茂林”,云云。传统风水在我国人居环境选址、规划、设计、营造中几乎无所不在。这种古老的学说,虽然充满神秘色彩,但是,它具有我国古代哲理、美学、心理、地质、地理、生态和景观诸方面丰富的内涵,并包含着人如何顺应自然的大量论述^[15]。在本文中,我们以科学的态度去逐步探索它的可被吸取的具实践意义的理论成分。

风水理论中关于景观格局的提法在造园过程中具有举足轻重的作用。理想的风水格局是“负阴抱阳,背山面水”,这是风水观念中住宅选址的基本原则和格局。所谓负阴抱阳,是指基址背面有主峰来龙山;左右有次峰左辅右弼山,亦可称为青龙和白虎砂山,山上要保持丰茂的植被;前面有月牙形的水面或具有弯曲的水流;水的对面有一个对景山——案山;基址的轴线方向则最好是坐北朝南。但只要符合这套格局,轴线是其他方向也可。因为基址正好处于这个山水环抱的中央,地势平坦而具有一定的坡度,这样就形成了一个背山面水的基本格局。由此可见,以理想的风水格局进行的景观构筑具有以下几个特点:首先,以群山环绕,自有洞天,远离人寰的世外桃源为基本框架构成围合封闭的景观。这与道家的回归自然,禅宗的出世哲学,以及士大夫的隐逸思想有着密切的联系。其次,风水景观以主山——基址——案山——朝山为纵轴,以河流为横轴,以青龙白虎为两翼,形成中轴及左右对称或并非绝对对称的均衡格局,这就与儒家文化的中庸之道具有一定的相通之处。其三,以重峦叠嶂的主山、少祖山、祖山,案山及朝山,以及左右的青龙白虎之山,形成富有层次感的景观。这种风水格局正好符合中国传统山水画的构图技法所提倡的“平远、深远、高远”等景观意境和鸟瞰透视

的画面效果。再则,以高低起伏的山脉轮廓,曲折环绕的水流走向,弥补了轴线对称的呆板,使风景画面更加流畅、生动和活泼^[16]。

一方面,我们可以看到中国的风水理论与中国传统的儒、道、禅诸家文化具有相融相通之处,而且它还综合了传统美学的思想。与此同时,风水的理想景观格局又自成一派,以其独到的视角来发掘和分析景观的合理布局,因此,风水理论在中国传统景观塑造上具有不可磨灭的作用。另一方面,在现实生活中,风水的科学成分与迷信和玄学内容常搅混在一起,在传统观念与方法下都能得到容身之地而成立,无法被风水理论自身的完善所排除。而这一切,正同中国传统文化,特别是关于如何认识把握宇宙和人生的哲学方法及其范畴的特点息息相关^[17]。

5 四者相互融合对中国古典园林所起的作用

在中国古典园林发展历史进程中,儒、道、禅、风水思想在一定程度上相互交织,共同作用于中国园林的发展,文化思想的交织,首先体现在儒道互补上。儒家提倡入世,乐观进取,道家则崇尚出世。消极避世,两者看似相互对立,实则刚好相互补充而协调。道家提出“人的自然化”的命题,它与“礼乐”传统和孔门仁学强调的“自然的人化”,恰好既对立,又补充^[18],庄子虽以笑儒家,嘲礼乐,反仁义,超功利始,却又仍然重感情,求和谐,主养生,肯定生命,所以它与孔门儒学恰好是由相反而相成,即儒道对感性生命的肯定态度是基本一致或相同相通的。也正因为儒道有这个共同点,它们才可能对士大夫共同起着作用而相互渗透补充。在现实生活中,奉儒之士尽管很少在人生道路上真正实行庄子那一套,但在文艺创作和审美欣赏中,在私人生活的某些方面,在对待和欣赏大自然山水花鸟中,却吸收、采用和实行了庄子模式。因此可以认为,儒家吸收道家用在审美方面,而道家则帮助儒家在美学上建立起对人生、自然和艺术的真正审美态度。

儒家、道家在相反相成的同时,对塑造中国人的世界观、人生观、文化心理结构和艺术理想、审美兴趣上起了决定性的作用^[19]。反映在不同类型的园林当中,皇家园林在整体布局上以儒家思想为准绳,讲究中轴线,偏重于统一性,体现了“普天之下,莫非王土”的气势。同时,在规整中又不乏对道家海上仙山的向往,常以一池三山来模山范水。而私家园林在秀美中偏重于变化性:布局自由,结构不拘定式,青瓦素墙,小桥流水,翠竹叠石,表现出宽松、洒脱、淡雅的民居园林特征。尤以苏州园林为代表,受到传统文化的长期浸染,文化底蕴极其深厚^[20]。其中以道家文化对苏州园林影响最为深刻,道家以老庄为代表,追求清静与朴素,故苏州园林给人的整体感觉是雅致的、秀婉的、内敛的,不带一丝张扬,这非常符合园林主人退隐的心态。

禅宗源于佛教文化东传,是在中国文化土壤上吸取儒道两家文化而形成的一个中国佛教宗派。佛教梵宇对儒家和道家造园思想兼收并蓄,建筑组群显然与儒家文化相联系,采取中庸方式,即轴线对称,园林部分恰好与道家文化相联系,具有自然式的布局方式。禅宗思想影响下的寺庙园林,出于宗教教义的需要,占据名山大川构筑寺庙园林,追求“佛国仙境”的宗教意境,以满足精神所需,并吸引天下信徒前往瞻仰朝拜。而优质的生态环境,有利于宗教修行;在兼顾香客的赏景需要时,尽力确保主殿的显赫地位,在尽可能维持中轴对称的规则式布局的前提下,结合不同地形和景观条件,吸取世俗园林的布局特色,在保持宗教庄严肃穆气氛的同时,增加开朗活泼、生趣盎然的观赏空间。

风水理论则常常被运用于园林选址中,并与其他主流文化融合在一起,发挥其积极的作用。

参考文献:

[1] 沙蓬香. 文化积淀与民族性格改造[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1987.

[2] 张家骥. 中国造园论[M]. 第2版. 太原: 山西人民出版社, 2003.

[3] 卓玲妃, 杨裕富. 中国园林与人文思想[DB/OI]. Available from <http://www.yuntech.edu.tw/yangyf/ff/gra65.html>, 2003-05-10.

[4] 汪洋, 徐萱春. 中国山水园林的自然观[J]. 浙江林学院学报, 2003, 20(4): 408-412.

[5] 吴肇钊. 巧夺天工——中国园林理论、艺术、营造文集[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992.

[6] 曹林娣. 古人的宇宙观与中国园林构思[J]. 文艺研究, 2003, (6): 121-126.

[7] 李尚志. 城市环境绿化景观[M]. 广州: 广东科技出版社, 2003.

- [8] 马千英. 中国造园艺术泛论[M]. 台北: 詹氏书局, 1985.
- [9] 杨洪勋. 江南园林论[M]. 上海: 上海人民出版社, 1994.
- [10] 李嘉乐, 张文德. 理想景观与生态经验——从理想景观模式看中国园林美之本质[M]. 南京: 南京出版社, 1994.
- [11] 张羽新. 避暑山庄的造园艺术[M]. 北京: 文物出版社, 1991.
- [12] 任继愈. 中国哲学史简编[M]. 北京: 人民出版社, 1984.
- [13] 肖艺, 吴隽宇. 禅宗思想影响下的古今日本建筑庭园空间[J]. 中国园林, 2003, (9): 72-75.
- [14] 金学智. 苏州园林[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2002.
- [15] 冯建逵, 王其亨. 关于风水理论的探索与研究[A]. 王其亨. 风水理论研究[C]. 天津: 天津大学出版社, 2002. 3-6.
- [16] 尚廓. 中国风水格局的构成、生态环境与景观[A]. 王其亨. 风水理论研究[C]. 天津: 天津大学出版社, 2002. 26-31.
- [17] 王复昆. 风水理论的传统哲学框架[A]. 王其亨. 风水理论研究[C]. 天津: 天津大学出版社, 2002. 100-105.
- [18] 李泽厚. 华夏美学[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001.
- [19] 李泽厚. 美的历程[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001.
- [20] 何征, 周慕真. 论江南园林的小巧与淡雅[J]. 浙江林学院学报, 1999, 16(2): 186-190.

Influence of traditional culture on the Chinese classic gardens

PENG Qiao¹, FU De-liang¹, XU Jian-feng²

(1. Agriculture and Biology College, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 201101, China; 2. Shanghai Quality Certification Center of Agricultural Products, Shanghai 200030, China)

Abstract: To some extent, Chinese classic gardens reveal the Chinese philosophy towards their life and the whole world and also their artistic spirit and special characters, all of them are embodied on the style, overall arrangement and artistic taste of these gardens. Traditional Chinese culture including the philosophy of Confucianism, Taoism, Buddhism and Feng Shui play the uppermost role in all the elements of building gardens. Based on the essence of all these ideological factions in traditional Chinese culture, the text explored its influence on the Chinese classic gardens. [Ch, 20 ref.]

Key words: Chinese classic gardens; traditional culture; Confucianism; Taoism; Buddhism; Feng Shui

《浙江林学院学报》被 CEPS 中文电子期刊全文收录

为适应我国信息化建设的需要, 扩大本刊及作者知识信息交流渠道, 本刊已被 CEPS 中文电子期刊全文收录, 作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性付给。如作者不同意文章被收录, 请在来稿时向本刊声明, 以便本刊做适当处理。

(浙江林学院学报编辑部)