

论中国古典园林中植物语素的多维审美意蕴

杨絮飞, 李国新

(浙江林学院 艺术设计学院, 浙江 临安 311300)

摘要: 在通常情况下, 人们可能更关注园林植物的生态意义和外在审美因素; 事实上, 作为园林的主要语素之一, 园林植物还承载了文化内涵、情感因素和吉祥如意等精神方面的意义。要想对园林植物有更为透彻的认识, 就要尽量对其精神内涵进行研究和阐释, 只有这样才真正做到对植物的“悟对神通”。把握园林植物语素的综合审美意蕴, 在造园中更好地加以运用。参 4

关键词: 园林学; 中国古典园林; 植物; 审美; 语素

中图分类号: S688; S731 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-5692(2009)02-0262-04

Multiple aesthetical connotations of plants in Chinese classical gardens

YANG Xu-fei, LI Guo-xin

(School of Art Design, Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, Zhejiang, China)

Abstract: People usually concern more about the ecological meaning and external aesthetical factors of garden plants. As an important language factor of gardens, plants also have their own cultural connotations, sensational factors and auspicious meanings. To have a better understanding of garden plants, their spiritual connotations have to be studied and explained. Only in this way, the multiple connotations of plants can be fully understood. The multiple aesthetical connotations should be fully understood and applied in the garden building. [Ch, 4 ref.]

Key words: landscape architecture; Chinese classical garden; plant; aesthetics; language factor

园林植物作为中国古典园林的最主要因素之一, 不仅为古典园林创造了宛若天成的自然“生境”, 还是营建夺人心魄的自然之美与艺术之美的重要物质材料; 同时还承载了许多文化内涵、情感因素——伴随着千百年来的园林史, 园林植物已由原本的纯粹摹拟自然之美的初步追求, 经被提升到文化艺术审美的境界上。中国古典园林中的植物已远远超出了单纯的花草栽培, 而是被园林学家按照美的规律和内涵的吉祥如意, 艺术地加以配置, 凝练出具有文化底蕴和审美内涵的宛若自然而又高于自然的园林语素。因此, 园林的审美水平和艺术价值的高低, 与园中植物配置艺术水平的高低有着极为密切的关系。园林植物的文化因素已越来越被广大园林学家所关注。

1 园林植物的审美作用

1.1 园林植物的审美特征

在中国古典园林中, 植物因素在其审美中占有很大的比例, 因为植物可以给人以多方位、立体的审美享受: 如视觉的——装点山水、衬托建筑、渲染色彩和根茎叶花果自身美的陈列和被鉴赏……。听觉的——苍松、翠竹、青荷、梧桐、芭蕉……都是闻风听雨的美妙琴弦; 柳浪、佳木、荷塘、苔砌、花丛……皆是飞鸟、鸣蝉、响蛙和蜂蝶吟咏竞秀的舞台^[1]。嗅觉的——植物的清香和四季花果的芬芳。味觉的——各种果实的香甜。

收稿日期: 2008-03-18; 修回日期: 2008-10-23

作者简介: 杨絮飞, 讲师, 硕士, 从事园林艺术等研究。E-mail: liguoxin1@126.com

园林植物，既是造境的素材，又是被观赏的对象，园林花木与造园的其他因素一起，演绎出气象万千的人间美景。植物在审美上的体现具有很好的亲和力，因为人们对园林的审美感觉除了视觉因素之外，还有听觉因素、触觉因素等各种感觉能力的通力参与，这就决定了园林审美的多维性：“松风水月得佳朋”——园林中的许多美妙景观都是由植物与其“佳朋”们——其他构园因素以及日月星辰等自然因素一起构建的。如杭州西湖“曲院风荷”是由植物——荷花和建筑构件——曲廊，以及大自然的风一起营造的。如苏州苍浪亭前的小竹林与建筑、水体以及风、月、雨、露一起构建了疏影映窗、风摆雨弄和古风清韵的审美意境。

1.2 植物在园林审美中的作用

1.2.1 造境作用 宋晏殊的“梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风。”写的都是被诗话的风月与植物一起所造就的审美感受，试想如果缺了梨花，少了柳絮，风月再好，又有何审美意境可言？而“瑟瑟竹簌秋，亭亭松月夜。”竹语吟柔秋声，松影绣氲晴月。若缺少了松、竹，那秋声和月韵又将几何失色？

1.2.2 蕴美作用 元末明初张羽所作的《深竹亭记》中，重点描述了位于杭州东边竹林深处的亭子。在风雨天是“清风激淋，骤雨合至，飘荡播撒，万叶交振”“与天籁合”的听觉美。下雪天则是“琅玕翠碧，化为瑶琳，变眩洞射，暗牖皆白”的视觉美；晴天展现出“黛绿摇翳，日光穿漏，影布窗上”的动态美。而所有这些不同的审美感受，都是亭子周围的数百竿翠竹所给予的，竹子也是“深竹亭”审美的主要审美对象。可以说，没有这些风情万种的竹子，就没有“深竹亭”的美妙境界。

1.2.3 蓄势作用 河北承德避暑山庄的“松云峡”中，植有茂密苍劲的松林，形成了蔚为壮观的林海景观，每当大风穿林，松涛澎湃如千军万马在峡谷中奔驰，声势浩大，给整个山庄增添了许多壮美之气；“四宜书屋”的“秀木千草绿阴锁，闲闲远岫青莲朵”，又给人带来的是清闲安逸的柔美之感。

1.2.4 含蓄美的加强作用 清代麟庆所写《汪园问花》中说“其铁干红萼，横斜穿插，蔽岩而抱阁者，梅三百树也。萧疏披拂，舞风捎云，迸石而荫檐者，竹万竿也。”^[2]这里所说“蔽岩抱阁”“迸石荫檐”，指的就是园林的植物遮盖着石头，隐映着建筑，为园林景观增加了不少含蓄之美。我们不难想象：即便是园林中放置着最完美的观赏石，建造最美的建筑，如果少了园林植物的掩映陪衬，也会失色不少。更何况鲜活的植物会随时间和气象的变化而变换姿容，时时给人以新意，这是园林中其他因素所不能达到的。

1.2.5 植物性景名对审美的暗示作用 中国各大名园有许多景名都是以植物为内容的。如苏州怡园的“松籁”“碧梧栖凤”“梅花厅室”“藕香榭”等，随园的“小香雪海”“因树为屋”“柳谷”“竹请客”等，狮子林的“问梅阁”“指柏轩”“修竹谷”“五松园”等。景名因植物而来，审美联想因景名而被触发，梅香、柳荫、竹韵、松风等使人的审美意境油然而生。

2 园林植物的文化审美内涵

2.1 园林植物审美的文化内涵、象征意义和情感因素

在中国古代的哲学思想中，人内在的精神和自然的规律往往是密切联系的，因此，古人常常言物托志，藉物抒情：“万物静观皆自得，四时佳景与人同。”植物在园林中与人的品格、道德以及情感、情致紧密地联系在一起。如，古人称松、竹、梅为“岁寒三友”，表示历经磨难仍忠贞不渝的友谊和不畏艰苦环境的坚贞节操。梅、兰、竹、菊为“四君子”，旨在以植物来比德、言志。以梅洁，兰清，竹之亮节，菊之傲霜，来表白自己的人格情操。使得植物从生物学的意义升华到文化学的层面，有了更多的文化内涵、象征意义和情感因素。

2.1.1 比德 中国文人喜托物言志，常常借植物的“品格”来自喻，委婉含蓄地表达自己的道德准则、志趣和品味。①松正柏尚：当漫步园林，流连在众香国里时，偶然抬头看到一株青松，一定会被它别样的风貌所吸引，这一点也不奇怪。松树苍劲挺拔，耐旱耐寒，常绿延年，象征着坚毅、高尚、长青和不朽，正义而又神圣。正因为承载以上的内涵，使人望之而肃然起敬。与之比肩的还有柏树，到过孔林的人，一定会被遒劲苍茂、万古长青的柏林所感染，而肃然升起敬仰之情。②梅清：梅树虬干瘦影，傲雪耐旱，神清骨爽，冰清玉洁，风姿卓越。以其疏影、暗香和冰雪掩映下的“粉面、朱

唇”之冷艳之美，早已征服中国人的文心诗魂。惹得林逋一辈子留连梅间，痴恋“梅妻”。而香雪海的梅，则扫却了梅花一向的孤寒，给高格的一群以繁茂、兴旺的喜悦。梅花是中国古典园林魂牵梦绕的象征高洁、坚韧和坚贞的一缕香魂。③竹直：竹子是儒、释、道三教都推崇的植物。古人有楹联：“水能性澹为我友，竹劈心虚是我师。”赞扬的就是竹子虚心自持的品格。竹子清丽挺拔，耐霜常青，中空心虚，亮节凌云，被当作脱俗、高尚和有气节的象征。其一，古代文人士大夫往往以竹言志，展示他们淡泊、正直和清高，其中最为著名的是“竹林七贤”。其二，竹子与风、月、雨、露、雪等自然风情一起生成的一种令人神骨俱清的诗话意境，因此，人们“宁可食无肉，不可居无竹”。竹，实为中国古典园林上选植物。④莲洁：荷花也是三教共赏之物。宋代周敦颐云：“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩……”，很好地总结了荷花至洁、至美和至善的人性格。荷花“有五谷之实，而不有其名；兼百花之长，而各去之短”。荷花在古典园林中与园林水体水乳交融，形成了荷塘月色，残荷听雨，碧盘承露，映日荷花，小荷早春，风荷沁人……等诸多园林经典景观，是清雅高洁的花中仙子。

2.1.2 慕贵尚雅 或以花的尊贵，或以香的独特，深牵人心，使人魂牵梦绕，难以忘怀。①牡丹被人称“花王”“花后”，雍容华贵，富丽端庄，繁茂大度。欧阳修称颂：“天下真花独牡丹”，且以其不畏权贵之典故故事而颇受人敬仰。牡丹象征着万物复苏的春天，是荣誉、富贵和长寿的化身。②被称为“仙客”的桂花——“清香不与群芳并”“我到月中收得种，为君移向故园栽”。自古桂花就以其馥郁的清香，刺穿中秋诗意的时节，把月亮的清辉也染香了，是中国园林秋日无所不在的花的精灵。

2.1.3 隐逸 不争不闹，高雅脱俗。以冷艳尉隐士孤魂，用柔韧牵离人思绪。①“一从陶令平章后，千古风流说到今”。一曲“采菊东篱下”使菊花一下成为“隐逸之星”。古人称“菊有五美：圆花高悬，准天极也；纯黄不杂，厚土色也；早植晚发，君子德也；冒霜吐颖，象贞质也；杯中体轻，神仙食也”……详尽表达了人们对菊的喜爱。菊花清雅、傲霜，生命力强，路旁篱边皆可着花，是既纯朴又傲岸的花中君子，花凋零后，园林中不可多得最后靓丽。②年复一年柳树都用它的一豆新绿给人以春的惊喜。春日柳树，随风摇曳，长丝飘舞，袅袅升绿烟，显得风流动人，高雅脱俗。翠柳又常常与粉桃相互隐映，形成柳暗花明的春日胜景。一曲《折柳》更把柳树造就成了珍惜友谊、思念故乡的情种。另外，柳树也像菊花一样受陶渊明等文人们的青睐，常用来装点隐逸之士的居住环境。

2.2 园林植物审美的民俗寓意

吉祥文化是中国传统文化中不可或缺的一部分，是中国人热爱生活、创造幸福的良性心理的外在表现。在园林植物里自然也少不了对吉祥文化的承载。

2.2.1 祈愿吉祥平安 在中国人的吉祥词典里，“平安”永远是最珍贵的词汇，平安是福，只有平安了，才能万事兴旺，诸事吉祥。中国民俗文化中“五瑞”“双喜”“四贵”，竹皆居第一。在古代，爆竹可以驱邪，因此有竹报平安之说。竹子和梅花组合为：竹梅双喜。竹、松、萱、兰和寿石，一起被称为五瑞。松、柏因四季常青，而代表长寿和永久。古人用松树代表婚姻幸福，柏树用来避邪驱凶。因“橘”与“吉”谐音，于是橘就有了吉祥的含意。传说金橘兆发财，四季橘保平安，朱砂橘代表吉星高照。柿子和橘子一起预示“事事大吉”，柏树、柿树和橘树寓意“百事大吉”。梅花开五福，竹声报三多。传说梅花有5个花瓣，分别代表5个吉祥神。喜鹊和梅花常表示“喜上眉梢”，民间还有“梅花送子，青竹送孙”的吉祥意义。雨润的海棠，艳丽的红装占尽春色。处处演绎着美丽，也预兆着吉祥。

2.2.2 祈愿学成仕顺 从汉代“罢黜百家，独尊儒术”以来，儒教始终是中国古代文化中最正统的传统精神，也深深内化在中国文人的内心深处。成为国之栋梁，达而兼顾天下始终是中国文人矢志不渝、前仆后继的最高梦想。古代孔子教学的地方叫杏林，由此典故，人们常用“杏林春燕”来形容人们科举高中，杏树也就有了学有所成的吉祥含意。桂花有喜得贵子之意。“折桂”也代表金榜题名。因其在秋天开放，暗示出生命力强，因此也有长寿的吉祥含意。俗话说：门前一株槐，不是招宝，就是进财。古人常在门口种槐树，以祈愿子孙将来能位列三公。常言道：家有梧桐树，引来金凤凰。因此，梧桐代表因有德才而使家降吉祥的含意。

2.2.3 祈愿长寿多子 生活是美好的，死亡对于人生是最无可奈何的绝望深渊，长寿可以延缓死神的召唤，尽可能多地享受美好生活，因此，长寿是每个活着的人永远的追求，也对长寿的植物充满了崇拜，并祈愿与之同寿。中国人希望家业旺盛，人丁兴旺。这是人类肇始生殖崇拜在人们心中留下的延续生命的最永恒的情节。多子多福，子孙兴旺是每个家族的头等大事，于是人们就在植物的身上注入了许多对繁衍后代的祈愿，借生生不息的植物来表达对后代昌盛的无限期望。敢于反抗女皇武则天，似乎有点桀骜不驯的牡丹，因起国色天香而象征美貌，又因其硕大美艳的花朵特别张扬，而象征富贵；又因牡丹树种生命长久，常有千年牡丹，故又象征长寿。“荷尽已无擎雨盖，菊败犹有傲霜枝。”菊花因其傲霜，而代表长久、长寿。人们还常用“居”与“菊”的谐音，来表达“久居官场”“九世同居”美好愿望。桃树为五木之精，传说是玉衡星散开而生成，又传说是夸父的拐杖变化而成，因此仙气十足可驱邪，并有延年益寿之用意。人们常用兰姿来预祝女子姿容美妙，古代郑国人，因梦兰花而怀孕生男，于是人们就把生男孩的愿望叫“兰梦”，化生出兰花宜男之意。古人认为同心同德的语言，就像兰花一样芬芳，因此，兰花又象征夫妻和睦、家庭和谐之意，养兰能使家庭和睦，万事如意。百合花因其纯洁的花色和曼妙的花名，而深受人们喜爱，象征百年和好，早生贵子。石榴满肚子的甜香的子粒，在满足了人们的口感后，又引起人们对多子，多孙，多寿的向往。枣树因“枣”与“早”谐音，而代表早生子，早发财，预示一切良机皆在一个“早”字。萱草又叫忘忧草。曹植有诗叫《宜男花颂》写的就是萱草：“草号宜男，既晔且贞。”古人认为孕妇佩戴萱草宜生男孩。荷花又叫莲花，因“莲”与“连”音同，而代表连生贵子；又因不染淤泥的特性，而象征纯洁爱情；莲蓬多子，因此又有多子多福的含意。“每一个民族都有自己的思维方式，包含了对事务、对自然的认识和理解。中国人会将青松象征坚强，牡丹花象征华贵，用橘子的谐音比喻吉祥……类似这些，中国人几乎不用解释就能领会。”^[3]因此，植物的精神内涵和吉祥含意是中国民族文化所独有的艺术特质，也是每个园林学家不容忽视的植物的“情商”和“文智”。

3 结语

综上，园林植物的吉祥如意、审美意境和文化内涵等非植物学因素，使中国古典园林中的植物语素变得更加丰满，正好与中国艺术精神通道和。实际上这也与中国古代的道法自然、天人合一、物我合一的哲学观，喜中和、爱雅静的审美意趣，向真向善的道德准则以及盼吉望祥的美好祈愿等是密不可分的。早在汉代人们就十分重视园林植物语素的文化内涵，这点在汉代画像砖石中就有不少的图证^[4]。中国园林“芥子纳天下”“壶中天地”，主张以小见大，确实要做到“惜墨（园林构成元素）如金”，作为中国园林主要构成因素的植物自然要承载更多的精神内涵，这样才能满足中国传统全方位多层次的审美需求。园林植物语素的文化内涵和精神承载也不是一成不变的，随着时代的发展，在与现代文明和国外异域文化的不断碰撞中，在园林学家们“转知为智”的创造中，还会不断产生新的人文火花和情智积淀，使园林植物语素在古典园林中也更有活力。

参考文献：

- [1] 李国新, 杨絮飞. 论中国古典园林艺术中的听觉美[J]. 浙江林学院学报, 2008, 25 (1): 100 - 103.
LI Guoxin, YANG Xufei. Acoustic beauty in the art of Chinese classical gardens[J]. *J Zhejiang For Coll*, 2008, 25 (1): 100 - 103.
- [2] 鲁振海. 中国历代园林图文精选: 第5辑[M]. 上海: 同济大学出版社, 2005: 196 - 197.
- [3] 王立民. 文人油画——中国油画民族化的必然[J]. 美术研究, 2008 (2): 105 - 108.
WANG Limin. On literati oil painting[J]. *Art Res*, 2008 (2): 105 - 108.
- [4] 杨絮飞, 李国新. 从汉代画像砖石看汉代庭院植物的配置[J]. 浙江林学院学报, 2006, 23 (5): 588 - 591.
YANG Xufei, LI Guoxin. Viewing Han Dynasty's courtyard plants disposition from its brick and stone carvings[J]. *J Zhejiang For Coll*, 2006, 23 (5): 588 - 591.