

基于植物分布统计的大观园主要院落植物造景

陈旦妮¹, 顾翠花¹, 季梦成¹, 张松², 陆瑾翊¹

(1. 浙江农林大学 风景园林与建筑学院, 浙江 临安 311300; 2. 浙江农林大学 环境与资源学院, 浙江 临安 311300)

摘要: 针对小说《红楼梦》大观园植物研究系统性和直观性不强这一现状, 考证《红楼梦》原著中出现的各类植物名称, 筛选出大观园中“生长”的园林植物 68 种, 系统归纳了大观园植物造景的 5 个主要特点; 同时引入地理信息系统(GIS)技术, 对大观园中的园林植物进行空间定位和可视化。选取了怡红院(贾宝玉住处)、潇湘馆(林黛玉)、蘅芜苑(薛宝钗)、稻香村(李纨)等 4 处主要院落进行了植物空间定位, 以 GIS 图的形式分别呈现了它们的园林植物造景平面, 可为现代园林植物造景提供借鉴。图 4 表 5 参 14

关键词: 园林学; 《红楼梦》; 大观园; 植物统计; 植物景观; 地理信息系统

中图分类号: S718.49; TU985.14 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-0756(2016)01-0147-09

Plant distribution statistics based research on plant landscaping in main courtyards of the Grand View Garden

CHEN Danni¹, GU Cuihua¹, JI Mengcheng¹, ZHANG Song², LU Jinyi¹

(1. School of Landscape Architecture, Zhejiang A & F University, Lin'an 311300, Zhejiang, China; 2. School of Environmental and Resource Sciences, Zhejiang A & F University, Lin'an 311300, Zhejiang, China)

Abstract: There is not much systematic and explicit research on the plants in the novel *A Dream of Red Mansions*. The research examined the plants in the novel and selected 68 plants in the Grand View Garden. The plant landscaping in the Garden had 5 major features. Geographic information system (GIS) technology was introduced to conduct spatial orientation and visualization for the plants in the Grand View Garden. Four representative courtyards in the Grand View Garden including Yihong Court (Jia Baoyu's residence), Xiaoxiang Court (Lin Daiyu's residence), Hengwu Court (Xue Baochai's residence) and Daoxiang Court (Li Wan's residence) were chosen to show their plant landscape design in the form of GIS map. Such research can provide a reference for the modern garden plants landscaping. [Ch, 4 fig. 5 tab. 14 ref.]

Key words: landscape architecture; *A Dream of Red Mansions*; Grand View Garden; plant statistics; geographic information system

《红楼梦》^[1]中的园林艺术产生于中国古典园林艺术的极盛时期, 其立意、相地、空间布局、造园要素、造景手法、植物景观、意境等方面的园林艺术特征全面准确细致地展示了中国明清时期园林艺术的特色。园林植物作为园林四大构景要素(植物、建筑、山石和水体)之一, 因具有丰富的色彩、各异的姿态和芬香的气味, 使他们在《红楼梦》园林中占据重要地位。可以说“无园不木”, 在《红楼梦》中对园林植物的配置进行的集中描写有多处^[2]。红学植物研究也被越来越多的红学爱好者所喜爱, 但大多以文字体现, 直观性不强。基于数量化分析方法的《红楼梦》植物统计分类研究还相当匮乏, 对大观园植物定点

收稿日期: 2015-01-24; 修回日期: 2015-07-11

基金项目: 国家级大学生创新训练计划项目(201310341007)

作者简介: 陈旦妮, 从事风景园林设计研究。E-mail: 1228374863@qq.com。通信作者: 顾翠花, 副教授, 博士, 从事园林植物研究。E-mail: gu_cuihua@126.com

分布以及可视化还原角度的研究未曾报道。地理信息系统(GIS)是融计算机图形与数据库于一体,存储和处理空间信息的高新技术。本研究基于植物分布进行分类统计,利用 GIS 技术把植物的地理位置和相关属性有机的结合起来,对《红楼梦》大观园中的园林植物进行空间定位和可视化,归纳分析其景观配置,旨在为现代园林植物造景提供借鉴,同时为红学研究提供新思路。

1 《红楼梦》中出现的植物统计结果

1.1 原文的植物名称统计

《红楼梦》中涉及的植物种类繁多,用途也多种多样,主要分为材用类、果树类、经济类、蔬菜类(含野菜)、药用类、饮料香料类、粮食油脂类、园林观赏类、宗教虚拟类和杂树杂草类共 10 大类,共计 242 种(表 1)。其中园林观赏类植物涉及的植物科目有 24 科之多,但以蔷薇科 Rosaceae,木犀科 Oleaceae,百合科 Liliaceae 等为主,栽植的乔木以柳树 *Salix babylonica*,梅花 *Prunus mume*,桂花 *Osmanthus fragrans* 和竹子为主,搭配各种灌木以及花草藤本,种类丰富(表 2)。

表 1 《红楼梦》植物按用途分类

Table 1 Plants of *A Dream in Red Mansions* classification by uses

用途	数量/种	用途	数量/种
材用类	20	饮料香料类	18
果树类	29	粮食油脂类	9
经济类	19	园林观赏类	49
蔬菜(野菜)类	33	宗教虚拟类	8
药用类	39	杂树杂草类	18

1.2 基于植物景观营造的统计

1.2.1 大观园“生长”植物统计 在《红楼梦》原著统计到的 242 种植物十大分类中(表 1),饮料香料类、宗教虚拟类这 2 类的植物仅对小说场景有影响,对研究大观园植物景观意义不大。除了园林观赏类植物外,材用类、果树类、经济类、蔬菜(野菜)类、药用类、粮食油脂类、杂树杂草类等这些分类中有很大部分是实际生长或很可能生长在大观园的植物,对本研究意义重大。据统计,这类“生长”植物共计 68 种(表 3)。

1.2.2 四季景观的植物统计 从统计表的分析看,《红楼梦》中的植物造景充分考虑到了四季景观的变换与交替。如春季,桃红柳绿,配上含笑的蔷薇,岸边的木槿颜色正艳,又忽闻丛灌间丁香的芬芳,春意盎然之景跃然纸上。夏季,合欢浓郁绽放,丝丝花瓣随风摇曳;石榴花的妖艳杂夹着紫茉莉的芳香,美人蕉的湖边褪去一层阴凉。到了秋季,园内飘起了淡淡的桂花香,枕翠庵后空地里菊花也是片片开放,片片金黄;屋内的兰花也传来淡淡清香,为屋内增添一抹秋色。冬季而至,蜡梅凌寒开放,大观园白色皑皑的雪中点缀着几抹红色与淡黄,减去了丝丝寒意。一年四季常绿的竹子则将清雅的意境遗留在了院落内。可见《红楼梦》描绘的是一个四季如画的大观园。而分析植物的颜色,可以发现植物景观所具有的色相也是十分丰富的,不仅可以使院落之间的景色呈现不同的韵味,也增加了不同院落的辨识度,和谐中带有差异的美丽^[3]。通过分析表 3 中植物的生物学特性,并结合在大观园的种植情况,统计到其中能形成明显季相景观的种类有 40 种(表 4)。

1.3 植物的品格统计

《红楼梦》中所出现的植物达到了 242 种,其中 79 种植物是品格植物,它们或是人物的化身,或是寓意的象征,又或是情节的烘托^[4],其中以菱、竹、松、菊、桃为典型代表。

1.3.1 菱 菱是出现频率很高的一种植物,不仅以植物、食物、装饰的方式出现,还出现在人物的名字当中,比如说香菱。菱本身是十分符合香菱的特质,同样是普普通通,同样是飘无定所,同样有不少的优点。菱可以食用,可以观赏,香菱做事勤劳并且求知,所以菱在《红楼梦》中的出现,不仅丰富了整个故事中的食物花样,还有装饰性物件的花纹,同样也赋予了香菱这个角色的神韵。

1.3.2 竹 竹子在整个大观园的布置中,无不体现着文人对于竹子品格的追求。同时竹子造型的独特性,本身有着很好的视觉美学效果。其修长的形态以及叶片的样式博得了众人的喜爱。在大观园中竹子

表 2 《红楼梦》观赏类植物的科属分类

Table 2 Ornamental plants of A Dream in Red Mansions classification by families

科名	种名	科名	种名
芭蕉科 Musaceae	芭蕉 <i>Musa basjoo</i>	美人蕉科 Cannaceae	美人蕉 <i>Canna indica</i>
百合科 Liliaceae	吉祥草 <i>Reineckia carnea</i> , 萱草 <i>Hemerocallis fulva</i> , 玉簪 <i>Hosta plantaginea</i>	木兰科 Magnoliaceae	白玉兰 <i>Magnolia denudata</i>
			桂花 <i>Osmanthus fragrans</i> , 茉莉 <i>Jasminum sambac</i> , 金丝藤 <i>Jasminum cinnamomifolium</i>
怪柳科 Tamaricaceae	观音柳 <i>Tamarix chinensis</i>	木犀科 Oleaceae	海棠 <i>Malus spectabilis</i> , 玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> , 荼蘼 <i>Rubus rosifolius</i> , 蔷薇 <i>Rosa multiflora</i> , 月季 <i>Rosa chinensis</i> , 石楠 <i>Photinia serrulata</i> , 梅花 <i>Prunus mume</i> , 桃 <i>Prunus persica</i>
豆科 Leguminosae	合欢 <i>Albizia julibrissin</i> , 紫荆 <i>Cercis chinensis</i>	蔷薇科 Rosaceae	
禾本科 Gramineae	黄金间碧竹 <i>Bambusa vulgaris</i> , 湘妃竹 <i>Phyllostachys bambusoides</i> , 芒 <i>Miscanthus</i> , 箬竹 <i>Indocalamus tessellates</i>	桑寄生科 Loranthaceae	桑寄生 <i>Taxillus sutchuenensis</i>
		桑科 Moraceae	菩提树 <i>Tilia mandschurica</i>
夹竹桃科 Apocynaceae	长春花 <i>Catharanthus roseus</i>	石蒜科 Amaryllidaceae	忽地笑 <i>Lycoris aurea</i> , 水仙 <i>Narcissus pseudonarcissus</i>
锦葵科 Malvaceae	木芙蓉 <i>Hibiscus mutabilis</i> , 木槿 <i>Hibiscus syriacus</i> , 蜀葵 <i>Althaea rosea</i>	松科 Pinaceae	马尾松 <i>Pinus massoniana</i> , 油松 <i>Pinus tabulaeformis</i>
菊科 Compositae	菊 <i>Chrysanthemum</i> , 木香 <i>Saussurea costus</i>	杨柳科 Salicaceae	柳 <i>Salix babylonica</i>
蜡梅科 Calycanthaceae	腊梅 <i>Chimonanthuspraecox</i>	芸香科 Rutaceae	香橼 <i>Citrus medica</i> , 佛手 <i>Citrus medica</i> , 紫芸 <i>Podranea ricasoliana</i>
兰科 Orchidaceae	蕙兰 <i>Cymbidium faberi</i> , 兰 <i>Orchidaceae</i>	紫茉莉科 Nyctaginaceae	紫茉莉 <i>Mirabilis jalapa</i>
罗汉松科 Podocarpaceae	罗汉松 <i>Podocarpus macrophyllus</i>		
棕榈科 Palmae	棕竹 <i>Rhapis excels</i>		

表 3 大观园“生长”植物分类

Table 3 “Growing” plants Classification in the Grand View Garden

类别(植物种数)	植物名
乔木类(19 种)	柳, 桃, 梅花, 梨 <i>Pyrus sorotina</i> , 油松, 杏 <i>Armeniaca vulgaris</i> , 石榴 <i>Punica granatum</i> , 柘 <i>Cudrania tricuspidata</i> , 梧桐 <i>Firmiana platanifolia</i> , 榆 <i>Ulmus pumila</i> , 白玉兰, 桑 <i>Morus alba</i> , 柏 <i>Cupressus funebris</i> , 海棠, 枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> , 罗汉松, 银杏 <i>Ginkgo biloba</i> , 酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> , 桂花
灌木藤本类(15 种)	湘妃竹, 芭蕉, 玫瑰, 白芍 <i>Paeonia mairei</i> , 松萝 <i>Usnea diffracta</i> , 木槿, 月季, 观音柳, 紫藤 <i>Wisteria sinensis</i> , 木香, 荼蘼, 蔷薇, 葛根 <i>Pueraria edulis</i> , 薜荔 <i>Ficus pumila</i> , 金丝藤
草本地被类(10 种)	菊, 杜蘅 <i>Asarum forbesii</i> , 白芷 <i>Angelica dahurica</i> , 长春花, 忽地笑, 紫芸 <i>Ruta graveolens</i> , 苔 <i>Carex doniana</i> , 藓 <i>Tortula subulata</i> , 稗 <i>Echinochloa crusgali</i> , 苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i>
水生植物类(8 种)	菱 <i>Trapa bispinosa</i> , 荷花 <i>Nelumbo nucifera</i> , 荻 <i>Triarrhena sacchariflora</i> , 芦苇 <i>Phragmites australis</i> , 蓼 <i>Polygonum orientale</i> , 芡实 <i>Euryale ferox</i> , 灯心草 <i>Juncus bufonius</i> , 美人蕉
食用药用类(16 种)	高粱 <i>Sorghum bicolor</i> , 油菜 <i>Brassica campestris</i> , 凤仙 <i>Impatiens balsamina</i> , 南瓜 <i>Cucurbita moschata</i> , 蒜 <i>Allium sativum</i> , 萝卜 <i>Raphanus sativus</i> , 扁豆 <i>Lablab purpureus</i> , 茄子 <i>Solanum melongena</i> , 葫芦 <i>Lagenaria siceraria</i> , 豇豆 <i>Vigna unguiculata</i> , 金银花 <i>Lonicera japonica</i> , 白菜 <i>Brassica pekinensis</i> , 甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> , 水稻 <i>Oryza sativa</i> , 苧苎 <i>Nymphoides peltatum</i> , 高良姜 <i>Alpinia officinarum</i>

主要出现在了林黛玉所住的潇湘馆中，或许湘妃竹是特殊的，似乎是特别为女人所生。那么湘妃竹本身的泪斑就是林黛玉的写照，她的一生几乎是在眼泪中度过，湘妃竹更是林黛玉的化身^[5]。

表4 大观园四季景观的植物分类

Table 4 Plants of the Grand View Garden classification by seasons landscape

四季景观(植物种数)	植物名
春景(13种)	柳, 桃, 梨, 杏, 白玉兰, 海棠, 玫瑰, 白芍, 月季, 紫藤, 荼蘼, 蔷薇, 木槿
春夏景(2种)	金银花, 月季
夏景(11种)	美人蕉, 石榴, 芭蕉, 木槿, 荷花, 凤仙, 木香, 月季, 长春花, 竹, 茉莉
夏秋景(3种)	忽地笑, 月季, 长春花
秋景(9种)	菊花, 银杏, 枇杷, 桂花, 芦苇, 荻, 石榴, 月季, 梧桐
冬景(2种)	梅花, 湘妃竹

1.3.3 松 清朝皇家园囿的植物主要是松, 松是长青的树种。人们赋予了它美好的寓意, 如万古长青。同时松有着严肃、长寿的象征。《红楼梦》中松出现在大主山、葬花冢和玉皇庙, 无不给人一种有着飘渺之感的仙境意味。可见造园中, 对于松的运用不仅仅是在祝福长寿或者家族事业万古长青, 也有着文人洒脱飘逸的隐逸追求。

1.3.4 菊 菊花自古就有着高洁的象征, 还有隐士的情怀。赏菊是贾府众人平时聚会的时候进行的一种群体性活动, 并且菊花与重阳有关, 更是象征了长寿, 那么贾母当之无愧是菊花的受用人。人们对于菊花的敬仰和喜爱, 如同对贾母一般。菊花的盛开, 也体现了时节的变化, 秋季的开始。

1.3.5 桃 《红楼梦》中的主角是众多女子们。女子貌美, 自然是喜欢鲜艳美丽的颜色, 将桃色融入主角们平时的穿戴上是再合适不过的。不仅如此, 桃是妖娆妩媚的。那么对于女子面容的描写, 用桃或者桃红来说更是能够体现出女子们的青春活力。同时桃的果实, 桃子被认为长寿的象征, 做寿的时候, 多有寿桃, 而且桃子本身鲜嫩多汁, 更是主人公们平时喜爱的水果。桃树栽植的地方, 无论是怡红院还是桥边, 都是可以渲染出一种唯美但是带有忧愁的氛围^[6]。在原文中, 桃是主人公们平时吟诗作对的对象, 更是体现出了对于桃的赞美。桃木、桃符等名词也多次出现, 能够体现出桃这种植物在人们生活中的作用多样, 象征意义非凡。

2 植物分布及其植物景观营造

2.1 大观园整体植物分布的分析

2.1.1 植物空间线性 从植物整体的线性进行分析, 大观园以高大乔木所营造的主要景观线来作为与外界空间连接的交点, 以灌木群来丰富横向的景观, 又以菊花、萱草、忽地笑等草本地被来充分展现地面景观的丰富多彩, 使空间的整体感呼之欲出^[7]。

2.1.2 植物空间分布 纵观大观园内的植物分布, 可见园内植物主要以群植为主, 这也使园内的植物呈分区状。东北角(大主山及葬花冢附近)以高大乔木类植物为主, 东南角(怡红院及附近地点)以柳为主, 西面(紫菱洲等)乔木类植物较少, 灌木草本类植物为主, 与东面相比, 此处植物种类也较为丰富。园内大面积种植的植物有以下几种: 桂花、松、柏、竹、梅、柳、油松、罗汉松和桃等。这些植物多植于山上或屋舍墙垣附近或依河道而栽, 主要是块状栽植, 由此猜想大观园在冬季时也有众多绿意可观^[4]。园内的水池占了很大面积, 水生植物以荷花为主, 多植于宽阔的水面处及亭榭附近。主要院落内的植物一般植于屋舍旁或屋檐阶下, 例如怡红院和嘉荫堂, 且多是对称栽植。园内还设置了几处专植某类植物的区域, 例如芍药圃、荼蘼架、牡丹亭、木香棚等。在偌大的一个园内设置某处, 免去散植, 集中栽植某一植物, 放大这些株型较小的植物, 加强了它的美感, 给人更深刻的印象^[8]。

2.1.3 “生长”植物的分布 根据表5, 大观园“生长”的植物大致可以归为3类, 即观赏植物、药用植物以及果蔬类植物。观赏类植物大致分布在各个馆、院、亭、斋以及屋内的盆栽中, 用于营造丰富的景观, 点缀各处的景色, 便于观赏, 而最主要的是为人物的性格和心情创造一种专属的意境和情趣^[9]。药用类植物则一般出现在药圃中, 可见药用植物并不是单单用来观赏而是以向园内的人提供他们所需的药材为主。考虑到经济价值, 这类植物肯定会集中栽植便于管理养护。而果蔬类植物与药用类植物相似, 易于收成、长得较快、便于管理等方面的特点使得它们一般会较集中地分布于稻香村内以及各个蔬菜地, 便于管理, 但蔬菜类植物又具有一定的观赏性, 所以在部分的亭、馆、斋等处也是可以见到它们

的踪迹。

2.2 主要院落的植物分布及景观营造

根据表 3 中“生长”植物在原文中出现的场景描述，探究出植物的生长地点，又按照大观园中院落的的不同进行分类整理(表 5)。本次研究的 4 处主要院落为怡红院(贾宝玉住处)、潇湘馆(林黛玉)、蘅芜苑(薛宝钗)、稻香村(李纨)，基于院落的环境描写和人物的性格特点，对其进行进一步的分析解读。

表 5 大观园各地点的植物栽植情况

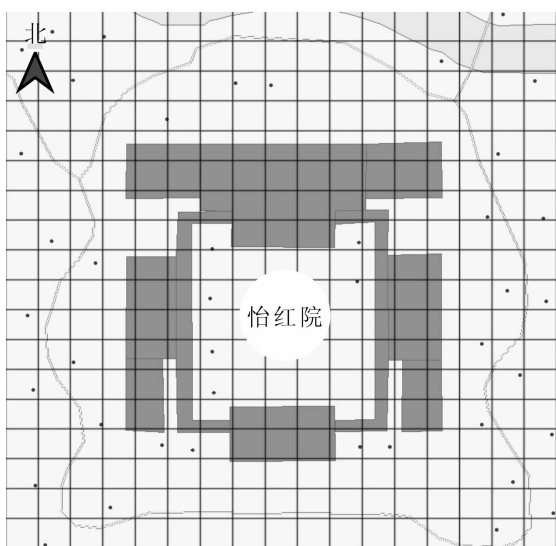
Table 5 Plant cultivation around the Grand View Garden

地点	植物名
怡红院	柳, 桃, 芭蕉, 海棠, 凤仙, 石榴, 月季, 蔷薇, 金银花, 玫瑰, 梨, 梧桐
潇湘馆	竹, 芭蕉, 梨
蘅芜苑	杜若, 衡芜, 白芷, 忽地笑, 紫芸, 甘草
稻香村	杏, 桑, 榆, 木槿, 柘, 高粱, 水稻, 油菜, 金丝藤, 南瓜, 蒜, 萝卜, 扁豆, 茄子, 葫芦, 豇豆, 稗, 酸枣, 白菜
清堂茅舍	竹
蓼汀花溆	菱, 杏, 葛根, 薜荔, 荻, 荇菜, 蓼
藕香榭	荷花
秋爽斋	芭蕉, 梧桐, 海棠
紫菱洲	菱, 荻, 芦苇, 美人蕉
栊翠庵	梅花
其他地点	竹, 柳, 桃, 芭蕉, 松, 菊, 白芍, 柘, 荻, 木香, 荼蘼, 蔷薇, 紫藤, 松萝, 苔, 藓, 柏, 芡实, 灯心草, 枇杷, 观音柳, 罗汉松, 美人蕉, 银杏, 桂花, 白玉兰

2.2.1 怡红院(贾宝玉住处) ①怡红院植物的分布。“一径引人绕着碧桃花，穿过一层竹篱花障编就的月洞门，俄见粉墙环护，绿柳周垂。贾政与众人进去，一入门，两边都是游廊相接。院中点衬几块山石，一边种着数本芭蕉，那一边乃是一棵西府海棠，其势若伞，丝垂翠缕，葩吐丹砂。”(《红楼梦》第 17 回)。“因低头看见许多凤仙石榴等各色落花”(《红楼梦》第 27 回)。“还有一带篱笆上蔷薇、月季、宝相、金银藤”(《红楼梦》第 56 回)。从《红楼梦》原文中对于怡红院植物环境的描写中，我们可以统计到其中“生长”的植物主要有柳、桃、芭蕉、海棠、凤仙、石榴、月季、蔷薇、金银藤(金银花)、宝相(玫瑰)等(表 5)。通过原文得到的大概位置分布，在数字化的大观园平面图上对它们进行了空间定位(图 1)。在怡红院外的小径两侧栽植了垂柳，院门旁栽植了一片玫瑰，而院后的蔷薇架周围栽植了月季、蔷薇、金银藤、宝相等，也在院后山脚处种了凤仙、石榴、竹，且怡红院内栽植的是芭蕉、海棠、桂花、梧桐、梨树等。②怡红院植物景观营造及其与人物关系。怡红院是大观园中最奢华的院落，在入口就能被眼前的桃红柳绿所吸引，红桃盛放、柳枝婀娜，正是应了“怡红快绿”的题名，也与院外粉粉的蔷薇架相映展现了其主人贾宝玉浑身的脂粉气。院内散置着几块山石，院子两侧分别栽植了数株芭蕉和 1 株西府海棠，符合中国传统栽植设计的“仅就中庭一二”的原则，简洁大方^[9]。至于前院的芭蕉和西府海棠，应该是林黛玉和薛宝钗 2 位与宝玉纠缠一生的姑娘，化身为植物守护着宝玉^[10]。在怡红院后院的蔷薇架周围栽植的这些开花植物，为春季观花提供了好去处，也可以在秋季进行观果活动。在怡红院内的山石旁和院后的山脚处栽植的这些红花植物无疑是给怡红院整个环境增添了一抹生机，起烘托作用。③怡红院文学描写和实际造园活动偏差讨论。对于怡红院来说，是《红楼梦》中的主角人物贾宝玉的住所，有许多的故事是围绕着这里展开的。但是在小说中，怡红院中的植物配置大多是以红花材料为主，我们猜测作者的意图是通过许多的红花植物来烘托出怡红院的特性，属于风流之地。从文学描写的角度来看，怡红院中的植物大多集中来展现鲜花烂漫的浪漫色彩，但是放到实际的造园活动中来看，这样的植物配置手法是小体量的，松散的，缺乏骨干的植物。从我们制作的地图来看，怡红院的面积比较大。曹雪芹在描写怡红院的过程中，大量的集中了对红花类植物的描写，有意的忽略了其他原本在古典园林中应该出现的骨干植物。怡红院在故事情节的构成中，采用大量的红花植物材料来烘托故事的发展是合理的；但是从实际的造园活动来看，这样的植物配置与周边的建筑环境不能做到相互协调。

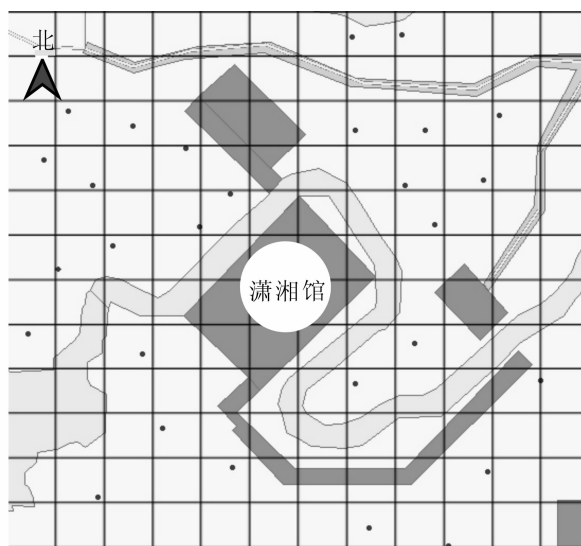
2.2.2 潇湘馆(林黛玉) ①潇湘馆植物的分布。“忽抬头看见前面一带粉垣，里面数楹修舍，有千百竿翠竹遮映。众人都道：‘好个所在!’于是大家进入，只见入门便是曲折游廊，阶下石子漫成甬路。上面小小两三间房舍，一明两暗，里面都是合着地步打就的床几椅案。从里间房内又得一小门，出去则是后院，有大株梨花兼着芭蕉，又有两间小小退步。后院墙下忽开一隙，得泉一派，开沟仅尺许，灌入墙内，绕阶缘屋至前院，盘旋竹下而出。”(《红楼梦》第17回)。从原文中对潇湘馆的环境描述中，我们发现此处主要“生长”的植物有竹、梨、芭蕉这3种(表5)，结合我们对原文其他部分的分析解读，猜想此处可能种植的植物，在平面图上对其进行空间定位(图2)。在潇湘馆四周栽植了较多的竹子，后院里栽了1株梨花和几株芭蕉，零星地生长着长春花等草花，院外假山石上布满了苔藓。②潇湘馆植物景观营造及其与人物关系。林黛玉所住的潇湘馆是个被摇曳多姿的翠竹所包围的别致院落，整体风格简洁脱俗，正好符合林黛玉清高孤傲的性子，这也是当初挑选住所时黛玉选潇湘馆的原因。“宝鼎茶闲烟尚绿，幽窗棋罢指犹凉。”潇湘馆周围由于密植翠竹而营造出了浓荫生凉之境。后院栽植了梨花和芭蕉，又有一汪清泉沿墙角穿行于整个院落，实在是个寂静冷清的地方，适合黛玉的吟诗作曲。待春天到来，大片梨花的盛开，可以给黛玉带来稍许的暖意，而雨天窗外，雨打芭蕉那凄冷孤寂的景色是中国古典园林中经典的营造手法^[9]。此处芭蕉的栽植，与怡红院内的芭蕉真好是个呼应，想必这是在暗指黛玉与宝玉之间的特别关系^[11]。“心较比干多一窍，病如西子胜三分”，林黛玉貌美才情高，但性中自怨自艾，竹清秀质朴，不与群芳为伍，与林黛玉不喜浓妆艳抹及清高孤傲的性格多么契合。③潇湘馆文学描写和实际造园活动偏差讨论。对于潇湘馆来说，曹雪芹对于潇湘馆的植物描写，集中在竹子、梨花、芭蕉、青苔，配景加上了山石头清泉。从潇湘馆的命名来看，是十分符合的。潇湘馆，从名字来看，我们就可以很直接的理解到其中的主要植物就是竹子。对于潇湘馆的主人林黛玉，我们了解到她是属于有才情孤傲的，潇湘馆的植物配置也是很符合故事主人公的性格特征的，应该说这样的植物文学描述也是很到位的。从实际的造园活动来说，我们认为，《红楼梦》中对于潇湘馆的描写是较为贴合实际的，从目前的一些园林作品来看，要表现出一种寂静清幽的环境，通过竹子、芭蕉、青苔、山石清泉是十分合理。固而在潇湘馆的描写过程中，很好地体现了这样的特点。不仅如此，从实际的造园活动来看，这类环境的打造不仅在于设计，更在于施工的水平，而潇湘馆在于它的文学特性，给予了读者很好的想象空间，更是赋予了我们美的感受，也更好地体会到林黛玉在潇湘馆中经历的情感与生活。

2.2.3 蘅芜苑(薛宝钗) ①蘅芜苑植物的分布。“步入门时，忽迎面突出插天的大玲珑山石来，四面群绕各式石块，竟把里面所有房屋悉皆遮住，而且一株花木也无。只见许多异草：或有牵藤的，或有引蔓的，或垂山巅，或穿石隙，甚至垂檐绕柱，萦砌盘阶，或如翠带飘飘，或如金绳盘屈，或实若丹砂，

栅格为3.0 m×3.0 m;
黑点表示《红楼梦》中“生长”的植物。

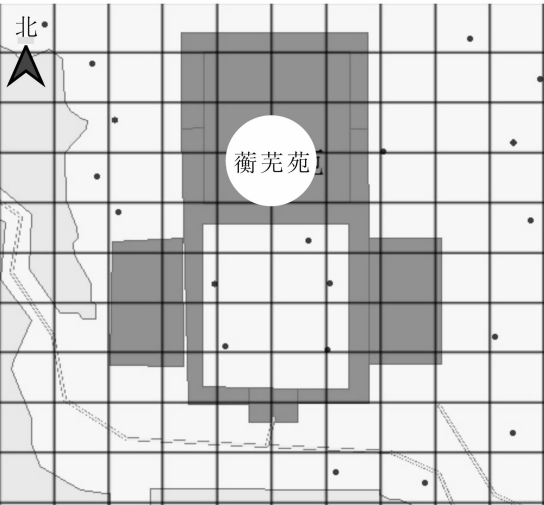
图1 基于GIS的怡红院植物分布图
Figure 1 GIS plant distribution of Yihong courtyard

栅格为3.0 m×3.0 m;
黑点表示《红楼梦》中“生长”的植物。

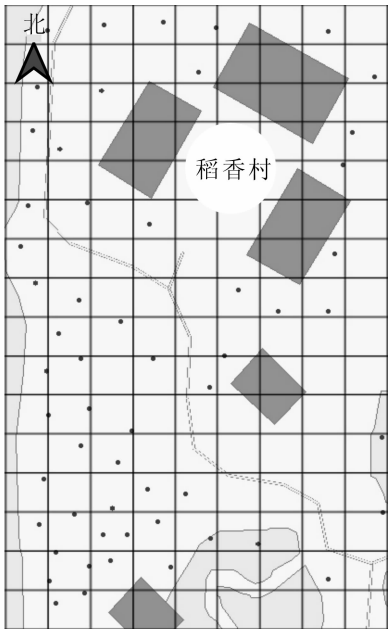
图2 基于GIS的潇湘馆植物分布图
Figure 2 GIS plant distribution of Xiaoxiang courtyard

或花如金桂，味芬气馥，非花香之可比。”(《红楼梦》第 17 回)。从原文中对蘅芜苑的描写，可知此处无木本树木及花朵，仅有的是围绕在石块上的各式藤本或蔓生性草本植物，通过对原文其他部分的分析解读，我们猜测出此处较可能种植有杜若、衡芜、白芷、忽地笑、紫芸、甘草等植物(表 5)，并对其进行了空间定位(图 3)。蘅芜苑内石块上生长着杜若、衡芜、白芷等藤蔓草本，院外水岸边种植了柳树，院后靠近大主山一侧栽植了许多高大的松树。②蘅芜苑植物景观营造及其与人物的关系。蘅芜苑坐落于大主山北侧冷湿的地方，从外观看是一所不起眼的清凉瓦舍。一入院却有惊人景色，迎面坚实的山石，没有一株花木，却爬满了幽柔香郁的各式香草异蔓，实若丹砂，花如金桂，味芬气馥。香草异蔓这类植物线条柔软，与坚硬的建筑和山石搭配在一起，刚柔搭配较为和谐，同时也为毫无生机的院子增添了几分野趣的感觉，景观效果也是不错的^[7]。蘅芜苑以满栽藤蔓香草为其特色，皆攀缘附生于其他介质而生长。蘅芜苑的主人薛宝钗貌若杨妃，才情又高，在她的住所种满香草异蔓想必是作者特意而为之，为的是借植物暗喻她的才情隐伏于她的德性之下^[12]。③蘅芜苑文学描写和实际造园活动偏差讨论。对于蘅芜院的文学描写与实际造园活动的偏差，我们发现，在《红楼梦》中，作者对于蘅芜苑的植物描写，集中在一些藤木、草本、花灌木等小型的耐荫植物。对于蘅芜苑的主人薛宝钗，我们了解到，薛宝钗是一个极富才情的女子，不仅如此，她的待人接物德行都是受到称赞的，同时由于薛宝钗的个人性格，她常常不过分显露自己的才情，使其隐藏，就如同蘅芜苑中的各类小型植物，不会过分的招人瞩目，符合薛宝钗本身的性格特点。蘅芜苑中的奇花异草，有的有香气，有的造型美观，都各具特色，或者说，从表面看起来是平常的，但是总会给人惊喜，符合薛宝钗本身特点，故而从植物角度来研究人物，也是合理的。但是，从造园活动的角度来看，如果一个庭院没有主体的骨干植物，光靠一些小型的植物来种植，是松散的，缺乏骨干的鉴于《红楼梦》的小说特性，曹雪芹的目的主要是为了小说情节的完美展现，并不是突出造园的实质，故而在每个场景中突出使用了有特色的植物是无可厚非的。

栅格为3.0 m×3.0 m；
黑点表示《红楼梦》中“生长”的植物。

图 3 基于 GIS 的蘅芜苑植物分布图
Figure 3 GIS plant distribution of Hengwu Courtyard

栅格为3.0 m×3.0 m；黑点表示
《红楼梦》中“生长”的植物。

图 4 基于 GIS 的稻香村植物分布图
Figure 4 GIS plant distribution of Daoxiang courtyard

2.2.4 稻香村(李纨) ①稻香村植物的分布。“一面走，一面说，倏尔青山斜阻。转过山怀中，隐隐露出一带黄泥筑就矮墙，墙头皆用稻荃掩护。有几百株杏花，如喷火蒸霞一般。里面数楹茅屋。外面却是桑、榆、槿、柘，各色树稚新条，随其曲折，编就两溜青篱。篱外山坡之下，有一土井，旁有桔槔、辘轳之属。下面分畦列亩，佳蔬菜花，漫然无际。”(《红楼梦》第 17 回)。从原文的环境描述可知稻香村的乔木主要是杏、桑、榆、木槿、柘，茅屋外的田地里种植的都是蔬菜庄稼。通过对原文其他部分的分析

解读,我们猜测,此处种的主要是高粱、水稻、油菜、金丝藤、南瓜、蒜、萝卜、扁豆、茄子、葫芦、豇豆、白菜这些植物(表5),并在平面图上对植物进行空间定位(图4)。^③稻香村植物景观营造及其与人物的关系。稻香村的整体景观正如它的名字,一派稻香的山野田园风光,山怀田畦菜圃、土井泥墙,桑柘是饲蚕之树木,榆木质坚可制器具,槿可种作藩篱,院内的杏花亦是乡间花木。李纨才情平凡却有德,平日以“桃李春风结子完”为衷(《红楼梦》第36回),住处就以“竹篱茅舍是甘心”表现了^[12]。^③稻香村文学描写和实际造园活动偏差讨论。对于稻香村的描写,是十分直观的,也是十分容易想象的,因为开门见山,直接展现在读者面前的就是一种令人期待的田园风光。稻香村的命名就是带着强烈的乡村风味,这个场景中,农作物必然是主要的植物用材。稻香村的主人是李纨,对于李纨的个人经历,曹雪芹在早期章回中有轻描淡写的提及过。从李纨居住的稻香村,也可以体现出李纨本身的性格。李纨是属于才情平常但是德行备受认可的人,是一种朴实的人。在稻香村的植物描写中,用了大量的杏、桑、榆、柘,当然也包括了大量的作物。这些植物基本上都是当时时代背景常用的乡土树种,从观赏性来说,并不是十分突出的,但是有它们特有的乡村风味,加上各种作物的合理搭配,能够打造一派独特的田园风光。从实际的造园活动中来看,田园风光的园林是备受关注的,目前已知的田园景观打造,基本是和稻香村场景的描述是一致的,同时对于作物在城市景观中的运用也是常见的。田园风光在古代就已经引起了从事造园工作的人员的注意,因为从稻香村的文学描述来看,和实际的造园活动并没有太大的偏差,也值得现有的景观借鉴。

3 结语

对于《红楼梦》中各个院落及公共区域的植物配置,作者都遵从服务主线的第一原则,无论是林黛玉的潇湘馆,还是贾宝玉的怡红院,都似乎是园主人的化身^[13],植物的气息与人物一脉相承。而对于植物文化的内涵,有的人认为是人物赋予了植物相应的含义,也有人认为是植物本身的意义使得读者感受到主人相应的特性^[13]。在我们看来,更支持后者的观点。毕竟《红楼梦》是清朝的作品,而中国传统花卉的含义是自古有之,故而我们认为花卉赋予人物特性。故事是可以想象的,人与植物的结合碰撞,或许也产生了新的联想。

在研究整体的植物分布过程中,我们发现,虽然在人物可以到达的地方有明确的种植说明,比如在河岸边道路,院墙周边这些人迹常至的地方都是有确切的植物的,但围合之后,其中人视线不可到或者人不到的地方,就被作者略过去了。我们认为,作者在配置植物的时候更多的是为了照应内容而特定设置了某种植物,毕竟曹雪芹是为了写书而不是造园,服务的对象不同,造园过程中需要填补相应的空白,使得整个园子充实,更符合故事的背景。

4 参考文献

- [1] 曹雪芹.《红楼梦》[M].北京:人民文学出版社,1996.
- [2] 王文和,李小英,于建军.《红楼梦》大观园中的园林植物初考[J].北京农学院学报,2009,24(3):42-45.
WANG Wenhe, LI Xiaoying, YU Jianjun. Preliminary investigation on landscape plants in grand view garden of a dream of the red mansions [J]. *J Beijing Univ Agric*, 2009, 24(3): 42-45.
- [3] 邵锋,宁慧娟,贾培义,等.《红楼梦》中大观园的植物造景特色[J].西北林学院学报,2008,23(6):223-225.
SHAO Feng, NING Huijuan, JIA Peiyi, et al. The characteristics of plant landscape of the Grand View Garden in A Dream of Red Mansions [J]. *J Northwest For Univ*, 2008, 23(6): 223-225.
- [4] 刘颖.论大观园的园林美学意蕴与《红楼梦》精妙的文学意境的融合[J].前沿,2010(14):173-175.
LIU Ying. The discuss about the integration of garden aesthetics implication of Grand View Garden and the A Dream of Red Mansions exquisite literary mood [J]. *Forward Position*, 2010(14): 173-175.
- [5] 胡悦.古典文学名著《红楼梦》园林艺术研究[D].昆明:西南林业大学,2007.
HU Yue. *The Garden Art Study of Classical Literature Masterpiece "A Dream of Red Mansions"* [D]. Kunming: Southwest Forestry University, 2007.
- [6] 潘富俊.红楼梦植物图鉴[M].上海:上海书店出版社,2005.
- [7] 李光斗.《红楼梦》里的园林艺术[J].中国经济周刊,2010(50):80.

- LI Guangdou. The garden art in *A Dream of Red Mansions* [J]. *China Econ Weekly*, 2010(50): 80.
- [8] 计成, 陈植, 杨超伯, 等. 《园冶注释》[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.
- [9] 刘谊. 浅析大观园中的园林艺术[J]. 郑州轻工业学院学报: 社会科学版, 2009(4): 41 – 43.
LIU Yi. Analysis of the garden art of Grand View Garden [J]. *J Zhengzhou Univ Light Ind Soc Sci Ed*, 2009(4): 41 – 43.
- [10] 姜书纳. 贾宝玉性格与怡红院室外环境的园林意境研究[J]. 山东林业科技, 2012(1): 77 – 80.
JIANG Shuna. Research on poetic imagery of the Baoyu's character and the Hengwuyuan outdoor garden [J]. *J Shandong For Sci Technol*, 2012(1): 77 – 80.
- [11] 赵武征. 人园合一浑然天成: 小议《红楼梦》大观园的园林艺术[J]. 古建园林技术, 2006(4): 20 – 21.
ZHAO Wuzheng. People park one cathartic: the garden art discuss on the *A Dream of Red Mansions* Grand View Garden [J]. *Trad Chin Archit Gardens*, 2006(4): 20 – 21.
- [12] 张军. 大观园植物景观与人物性格的关系研究[J]. 中国园艺文摘, 2012(4): 109 – 110.
ZHANG Jun. The study on the relationship between landscape and character of Grand View Garden [J]. *Chin Hortic Abstracts*, 2012(4): 109 – 110.
- [13] 任明华. 红楼园林[M]. 济南: 山东画报出版社, 2004.
- [14] 谭巍. 大观园造景手法体现的曹雪芹艺术思维[J]. 红楼梦学刊, 2012(6): 158 – 167.
TAN Wei. Landscaping practices of Grand View Garden reflect Cao Xueqin artistic thinking [J]. *A Dream of Red Mansions*, 2012(6): 158 – 167.