

苏州古典园林中的生活方式认知

THE CULTURAL CONNOTATIONS OF SUZHOU CLASSICAL GARDEN

华东理工大学 艺术与传媒学院 居伟忠 张夏瑶

摘要: 苏州古典园林以美和功能为前提,本其质上是思想的寓所和表达意义的场所。作者通过分析苏州古典园林中文人士大夫的物质生活、精神生活和文化生活,得到以下结论:苏州古典园林中的生活方式集中体现在题名、布置、装修、交往等方面,表现出优雅华贵的形式和丰富深刻的思想内容,是中国传统文化的最高典范。对现代造园有一定的启发和借鉴意义。

关键词: 苏州古典园林 生活方式 造园 园林文化

中图分类号: J59 **文献标识码:** A

文章编号: 1003-0069(2017)03-0156-02

Abstract: Suzhou classical garden emphasis on beauty and function and essentially it is an effective way to express thoughts and significance. The author draw a conclusion regarding Suzhou classical gardens through analyzing the material life, spiritual life and cultural life of literati. The conclusion shows that the lifestyle related to Suzhou classical Garden was embodied in title, layout, decoration, communication and so on. Due to its elegant form and profound ideology, Suzhou classical garden is known as one of the greatest patterns of Chinese traditional culture and has significant influences on contemporary landscape designment.

Keywords: Suzhou Classical Gardens Lifestyle landscape Garden Culture

一、苏州古典园林中的文化内涵

苏州古典园林又有文人园林的雅称,园主人以文人居多。文人在造园时不仅吸取名山大川之精华,还将个人的情怀和理念融入其中,塑造了一座座神形兼具、意境深远的园林,其中苏州园林素有“凝固的诗”、“立体的画”的美誉^[1]。今人在游赏园林时,不应只是走马观花地赏园林美景,抑或观其外在形态,更应透过表面体味其内涵。

(一) 苏州古典园林中的观念内涵

苏州古典园林体现了园主人及其造园者,更有甚者在一定程度上体现了当时人们的思想观念。

园林多隐于高墙之中,园门藏而不漏,园中的一景一物内涵丰富,体现了内敛含蓄的象征主义审美观。如佛教名园狮子林,以假山象征佛教故事中的人体、狮形等,寓意佛理。

园林布置时注意安全防护,临水桥廊多设护栏防止意外的发生,修建高墙限制人员出入。讲求实用的同时也不降低对美的追求,桥梁高墙等外观精致典雅。这与现代造园中园林基础设施只考虑功能大相径庭。

驱邪祈福、趋利避害是国人生命观的内核,可概括为追求“财、寿、子”和避免的“贫、病、绝”^[2]。园林中的花窗图案多为吉祥纹样,古钱纹花窗、“松鹤延年”花窗、鱼纹花窗等,表达对“财、寿、子”的追求。又如网师园原主厨房“金”形山墙(图1),取金生水克火,避灾之意。

“人法地,地法天,天法道,道法自然”是道家创始人老子的核心思想所在,苏州古典园林在方寸之间撮山造水,模仿自然。布局讲循阴阳,注重风水,敬畏自然;管理上以植物自然生长为主,推崇自然。

其观念内涵概括来说,就是:象征主义的审美观,实用主义的价值观念,趋利避害的生命观和道法自然的宇宙观。

(二) 苏州古典园林的精神内涵

苏州古典园林深层次的内涵,可从侧面反映园主的精神世界。要品鉴园林,就要了解园主的思想,可概括为:自励、归去和情调。

园主多官场失意、壮志难酬,故造园隐居,园林成了表达内在精

神世界的寓所,借题名、植物、山石、水池、装饰、纹样等寄寓情感与信仰,标榜自励,慰藉心灵。从这点来讲,园林是园主实现精神自我慰藉的乐土^[3]。摆脱官场纷争,园主终得以解脱,隐居于园林中,归于自然。如舒啸亭取自陶渊明的《归去来兮辞》“登东皋以舒啸”,表达隐世回乡,悠然而居的惬意情绪。由于园主多为文人,故园林还体现了文人情调。其题名多取自古诗词或典故;植物选择偏好有象征涵义的梅、松、竹等;还在园林中布置了许多诗意的场所,如看松读画轩、听雨轩等。

由此推之:苏州古典园林不是简单的游赏场所,而是精神层面的遗存。从本质上来说,是以美和功能为前提的思想的寓所和表达意义的场所。

二、文人士大夫的生活方式

园主既是园林的营造者,也是园林的使用者,可从园林中窥见其生活痕迹,文章从物质生活、精神生活和文化生活三方面探寻其生活方式。

(一) 物质生活——士大夫情调

基于实用主义价值观,士大夫把官场讲究排场的风气带入园林,故其物质生活奢华而舒适。不同于暴发户之流的奢侈,士大夫阶层兼具文人的审美观,园林装饰是有情调的奢华。

留园中最大的厅堂五峰仙馆(图2)是茶厅,宾客入得园来,有左右两条游园路线,往左是花园,往右就到了茶厅。廊柱皆为楠木,名贵非常,厅堂内还放置了自鸣钟。据文震亨《长物志》中所记,自鸣钟在当时常被置于富贵人家的厅堂之上。过了五峰仙馆就到了林泉耆硕之馆,是宴厅。古代男女有别,厅内以一雕花门罩划分空间,分男女宾客宴请,故为鸳鸯厅。林泉耆硕之馆中陈设有大立镜,区别于古代的铜镜,大块玻璃镜也非常人家用。正是留园厅堂中的奢华体现。

另外,苏州古典园林常陈设有古玩字画以及供赏玩的盆景,文人情调与奢华气息显露无疑。

(二) 精神生活——含蓄晦涩

苏州古典园林精神世界含蓄晦涩,可从其题名、纹样、布置中体现,可概括为三大主题,象征性隐居、标榜自励和生命关怀。

白居易曾作《中隐》,将隐居分为大隐、中隐、小隐,并提倡中隐,苏州古典园林的园主即为中隐者。郁郁不得志的文人士大夫在城中购置土地宅院,不放弃享受生活,在园林中象征性地隐居起来。苏州古典园林中有许多象征隐居的布置与题名,这里以留园濠濮亭为例。濠濮亭题名源于《庄子·秋水》“濠濮间想”,这一典故讲楚王派大夫请庄子出仕,庄子拒绝出仕,表达庄子不为世俗名利所累。园主借濠濮亭表达其同庄子一般超然世外的心境,庭前掘池象征濠水和濮水,池中的鱼象征庄子与惠子在濠上的对话。

第二大主题是标榜自励,园主借园林布景、装饰等标榜高洁品质,寄托情感,自慰自励。苏轼《点绛唇·闲倚胡床》“与谁同坐?明月清风我”,诗中描写作者与明月、清风同坐,表达其孤高。拙政园的与谁同坐轩,标榜了园主与苏轼一般的孤高品性。另外,园林的漏窗、铺地等也不乏标榜自励。如园中常用的冰梅纹花窗,在冰裂纹中嵌以梅花。冰,是士大夫文人追求人格完善的象征符号,所谓“怀冰握瑜”,象征人品高洁无瑕^[4]。梅花的高洁清幽,也是文人所追求的品质。冰梅纹给人高洁剔透之感,正是园主标榜高洁品性的恰当纹样。

苏州古典园林中有对人生的思考、对生命有尽的无奈感伤,也有道教求仙思想的体现。

图1 网师园主厨房山墙 (图片来自网络)

图2 留园五峰仙馆 (图片来自网络)

图3 留园曲溪楼 (作者自摄)

留园有一处发人深省的小景——静中观，以繁复交叠的回廊比喻幻境，寓意身处繁杂境地时要保持平和心态。正如俗语所说“当局者迷，旁观者清”，超然物外的境界最为可贵。留园中部南面庭院，靠墙有一花台，花台中柏树与女贞交柯连理，花台前的方砖刻“长留天地间”五字。柏树与女贞为常青之树，留园主人借此象征自身的文人傲骨，也是园主参透生死，有感于生命短暂易逝，继而希望自己的精神可长留天地间的表现。园林造园的经典模式“一池三山”在拙政园中亦有重现，在一积水弥漫的洼地形成三座高低不一的岛，岛上均建一厅，即雪云蔚亭、待霜亭和荷风四面亭，既是对山水意境的营造，也是求仙思想的体现。

(三) 文化生活——士大夫雅趣

文化生活涵盖在精神生活中，此处其从精神生活独立出来，主要是指休闲娱乐的方式。由于园主文化层次较高，其休闲娱乐也颇为高雅，主要有日常休闲和宴集两种。

宴集集会的娱乐活动用以娱宾客、消减陌生感、促进与会者交往，有流觞曲水、戏曲、射鸭、郊游和赏花会等。

曲溪楼(图3)题名来自流觞曲水的典故，古人在上巳节聚于曲水，在曲水上游放置觞，觞随水停在谁面前，谁就饮尽杯中酒。后来，流觞曲水指文人雅事，文人在河边或畅饮或饮酒赋诗。王羲之在《兰亭集序》中曾描绘过这一雅事，其后流觞曲水成了中国园林的常见题材。曲溪楼以楼前的池水象征曲水，表达园主对风雅之事的热爱。拙政园的兰雪堂西侧有茂林修竹，又有清流流淌，正是王羲之描述的兰亭集序里的场景。苏州古典园林中流觞曲水的题材应用很广，可以看出文人对这一雅事的向往推崇，不难推测园主在聚会时也举行过“流觞曲水”或类似的活动。

网师园射鸭廊，其题名颇具趣味。“射鸭”原是古代宫廷中仕女所钟爱的游戏，在池中放养水禽，仕女以藤圈投套。临水而建，北通竹外一枝轩，南连敞亭，是文人雅士品茶集会的场所。网师园园主是否曾与好友在射鸭廊中“射鸭”我们难以考证，但射鸭廊忠实地记录了古代文人的这一雅戏方式。

琴棋书画诗酒花茶，谓之文人的八大雅事。不论是聚会宴客还是日常休闲，这八件事都必不可少。

琴棋书画之首为琴，古琴在中国已有三千多年历史。琴，是文人闲适生活的点缀物和高情逸志的象征品。园主多在园林中布置琴室、琴亭，并时有琴会雅集。琴与苏州古典园林有密切联系，尤以怡园为最。怡园园主之子顾承对琴情有独钟，因得苏东坡监制的“玉涧流水琴”，神往于“高山流水觅知音”的境界，故筑“坡仙琴馆”贮之。“坡仙琴馆”馆西为“石听琴室”，其题名来源于琴室长窗外所立二峰，此二峰状如两老翁凝神听琴，故名“石听琴室”。馆外植有梧桐树，相传“凤栖梧桐”，而据说音律的产生是受凤凰的鸣叫声启发。“石听琴室”琴桌上还置有琴砖，在琴砖上弹奏可产生共鸣，使音律更加悦耳。琴因馆设，馆以琴扬，从此，大大小小琴会雅集不时在怡园中举行。

说到棋不得不提到拙政园的听雨轩，其题名取自李中《赠胸山杨宰》：“听雨入秋竹，留僧覆旧棋。得诗书落叶，煮茗汲寒池。”听雨轩外庭院中置一水池，池畔植芭蕉翠竹。室内居中布棋桌，沿墙有博古架

与书架，上置瓷器诗书若干。布置与诗中意境相和，身在其中，听窗外雨打芭蕉，煮茗品棋，风雅至极。

苏州古典园林中体现的生活方式还有很多，需用心去品味，这里就不一一列举了。

文章通过对物质生活、精神生活和文化生活三方面的分析，可知苏州古典园林生活方式集中体现在题名、布置、装修、交往等方面，表现出优雅华贵的形式和丰富深刻的思想内容，是中国传统文化的最高典范。

三、关于苏州古典园林中生活方式认知的意义思考

文章对苏州古典园林生活方式的认知，对现代造园有一定的意义，即还原特定时代背景下人们的生活方式，研究文化的深层内涵。这里选取一个案例——书香酒店进行分析，望能起到抛砖引玉的作用。

书香酒店文化核心为“诗礼之家，书香传世”，以绵延深厚的吴文化为底蕴，倡导“体验生活，品味文化”。提炼吴文化中蕴含的生活方式，营造传统文化氛围，将“五香四美”融入酒店的日常生活中，通过书香、茶香、食香、熏香、花香演绎中国文人精致的生活方式。

店内设有古朴典雅的三味书屋，随处可见字画楹联，并在公共区域设书法展示台。客房内也配有无墨水写布，在房内就可体验红袖添香夜读书之雅趣。煮茗款客，另有茶道表演和茶文化活动，在书香环境中尽心演绎茶文化；饮食以江南菜为主，尽显地方特色；统一设置熏香点，并以四时花卉点缀，使人仿若置身优雅吴文化中。苏州古典园林是吴文化的重要载体，酒店融入苏州古典园林的古韵遗风。一方面，园主重视物质生活且对美要求颇高，故在满足实用舒适基本原则的前提下，以小桥、池水、假山、漏窗、游鱼等元素贯穿其中来营造美境；另一方面，重视园主精神生活的传递，布置游鱼、太湖石、桃花林和小溪等象征隐居的符号，房中饰有体现生命符号的元素。同时，酒店中不时举行雅集，尽显文人雅趣。

简而言之，书香酒店以吴文化为底蕴，融入苏州古典园林的外在建筑形式与文人士大夫的生活方式，并以书香主线贯穿其中，主次分明，有苏州古典园林之形式亦不坠其神采，值得我们借鉴。

结论

要读懂苏州古典园林，必须明白，苏州古典园林是文人园林，园中造景多用象征手法。拨开苏州园林外在的形式，探索园林内在的文化，了解造园者的精神世界，才是正确的园林解读方式。园林不仅是简单的私家住宅，更记录了一种生活方式，通过题名、布置、装修、交往等方面，表现出其优雅华贵的形式和丰富深刻的思想内容，是值得深入研究的中国传统文化精髓。

参考文献

- [1] 魏伟. 论中国古典园林中的整体意境——以苏州园林为例[J]. 设计, 2016,(17).
- [2] 居闻时. 解读建筑象征——探究寓于建筑中的生命观[J]. 同济大学学报-社会科学版, 2001,12(05): 9-14.
- [3] 居闻时. 园道: 苏州园林的文化涵义 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2012.
- [4] 曹林娣. 图说苏州园林: 花窗[M]. 合肥: 黄山书社, 2009.