

江南私家园林中的听觉艺术

张 轶 王万婷

一 江南私家园林听觉中的自然之声

“何必丝与竹，山水有清音”，听觉艺术的运用也是江南园林意境呈现的主要形式之一。通过听觉体验，有助于将人们心中的自然客观转化为主观情感上的升华。《园冶》中有不少像“瑟瑟风声”，“隔断岸马嘶风”之类，涉及“风之音”的零散描述。江南私家园林中的风之音，是自然、天籁之声，既能从其本身发出不同的声音，又能借助于自然万物间的相互作用奏出不可言喻之声。自然而然，“风之音”也成为江南私家园林中听觉艺术表现的主要元素之一，也随之有以下两个主要手法。

第一，直接利用风声。扬州个园春景区与冬景区的粉墙上下共有 24 个孔洞，不仅起到漏景的作用，造园者还巧妙地利用风、深巷、孔洞营造了一个听觉场景，待到风号雪舞时，冷冽的西北风刮在粉墙上，通过多个孔洞间连续的反射穿梭，产生宛若歌吹吟啸之声，呼啸而起的风声在窄巷中不断碰撞反射，致使风声与巷道及孔洞产生振动发出共鸣，整座冬景区的粉墙宛如一架大型乐器，不断发出呜呜之声，渲染出一派“北风呼啸雪光寒”的隆冬寒意。

第二，除风的本音外，风声还可以通过对象的不同而间接诞生出不同的音效，在风的情境下赏景，造园者常将松、竹等物作为风之音的载体，不仅构成了江南私家园林中“意境”的一大妙景，也形成了中国人所特有的听风文化，符合“寄情于景，触景生情”之意，营造了江南私家园林独特的人文自然氛围。例如拙政园内就有一名为松风水阁的亭榭，松风水阁的命名出自于《南史陶宏景传》中：“特爱松风，庭院皆植松，每闻其响，欣然为乐”，¹亭内悬有草书“一亭秋风啸松风”。当人们伫立于松风水阁中，待清风徐过，掩映在松风水阁周边的松柏，发出一阵阵哗哗的涛声，让闻者俗世忧虑尽去，产生悠然顿悟之感，体验到无比的开阔和宁静。

理水作为造园的常用手法，在园林中营造出涓涓小溪、叮咚泉水、飞流瀑布等千姿百态的水景，都能产生扣人心弦的韵律，水自然也就成为江南私家园林听觉艺术的基本构成要素。园中流水除了能在视觉上给人以形态的享受，通过听觉感官获取的动人心弦之音，更能以“意境”让人们洗涤心境。无锡寄畅园八音涧

1 袁晓梅撰，〈中国古典园林声景思想的形成及演进〉，载《中国园林》，2009年第7期，第32-36页。

作为理水造园手法的典范，在身处其中时，通过视觉、听觉的相互渗透，产生别具一格的体验之感。著名造园艺术家张式通过暗渠将泉水引入涧内，途经形态各异的假山石壑道，在水与山石不断地碰撞，流入寄畅园池塘，产生叮咚叮咚不同音调的响声，声调高低起伏，音色灵动多变，铮铮琮琮如奏琴瑟，加上空谷的共鸣，细细听之，高低跌宕，产生“金石丝竹匏土革木”八音，宛若“高山流水”之调，琴声在不同音阶滑动，营造出空谷流音般的回响声。通过叠石理水这一极其巧妙的设计手法，模拟幽谷溪涧的声音之美，是传统园林中结合假山堆叠，利用动水而创造“声景”的典范，让不少江南私家园林呈现出空灵之境。水的引入将自然中的声音赋予音律节奏，营造清心流动之美，与园中游人的心境产生情感共鸣。此外，与之有异曲同工之妙的苏州退思园也别具特色，园中的闹红一舸，宛若石舫半浸碧水，湖石掩映在高洁的莲花之中，水流穿越湖石孔穴，发出潺潺之声，营造出行船时无意激起的水花，声形具备。

雨在江南私家园林中也起到极其重要的渲染气氛作用，特别在文人墨客盛行的江南，人们对雨更是情有独钟。雨能够发出复杂多样的声响，除其本身淅淅沥沥的声响外，雨势的大小也决定不同的音调，通过雨滴打落在种类繁多的植物上，与其发生碰撞，又能诞生与众不同的声效，加之听雨者心态多样，在听觉上营造出丰富的感受，逐而产生令人堪称绝妙的听雨文化。拙政园的听雨轩，源自李中《赠胸山杨宰》中的“听雨入秋竹，留僧复旧棋”，通过将雨水打落在芭蕉上发出的特色音效，作为情感的载体来渲染雨景带来的意境美，听雨轩靠近远香堂前有一汪莲花碧水，其后又在一小池边种有翠竹芭蕉，若在烟雨时分居于轩中，可以体验到犹如玉碎那般潇潇雨水撞击芭蕉之声，空明灵动，一派深沉幽静的境界。雨落在开阔的水面上，拍打的声音更为迷人，水面上出现涟漪浮动、水珠四溅的形态。

除了风之音、雨水之声，动物之鸣也是江南私家园林中不可或缺的元素之一，《园冶》中也有不少描述动物声音的语句，例如：“洗山色之不去，送鹤声之自来”，这些园林中的动物之鸣不仅能增加环境的亲和力，也丰富着园林的听觉感受，起到“锦上添花”的作用。

在种类繁多的动物之鸣中，变化多样的要数禽鸟之声。陈扶摇的《花镜》说：“枝头好鸟，林下文禽，皆足以鼓吹名园”。²“好鸟要册”也成为《园冶》等不少园林专著所推崇的构景功能，认为鸟不仅能从视觉上给人以美、灵动的享受，鸟鸣带来的袅袅余音也能洗涤内心的忧愁与疲惫。“鸟鸣山更幽”也突显出鸟鸣声往往在园林中可以达到类似于以声衬静的效果，通过喧闹的鸟声衬托出周围更为幽静的景物及环境。此外，蝉鸣在营造“声景”、

2 程秀萍、裘鸿菲、周雯文撰，〈声景在中国古典园林中的运用〉，载《山西建筑》，2007年第29期，第347-348页。

“园境”中也起着关键作用，蝉自古就是高洁的象征，文人常借助蝉鸣表达不同的心理感受，例如：骆宾王有“西陆蝉声唱，南冠客思深”的诗句，就委婉地表现出别离的无奈、凄侧的情感。盛夏时分，园林中蝉声回荡，时盛时隐，这蝉鸣，不仅洗涤人的烦扰，还能让人保持平静的心态。因此，品味这些悦耳的动物之鸣，既可以沉淀心情，也可以陶冶情操。为江南私家园林渲染出生动活泼的气息，使园林中的“意境”显得更富有生机和活力。

二 江南私家园林听觉中的人文诗情

早在汉代，园林艺术就已被发现能够与声乐结合在一起，汉代时《汉书·五行志》就有：“榭者所以藏乐器园林建筑”一说。即江南私家园林中的听觉艺术表现不仅包括了自然之声，还包括了人工声源，其中最具有代表性的就属古琴与戏曲之声。江南私家园林中主要的音乐形式是利用中式乐器独奏或合奏形成乐声。面对当时单调的古代生活，造园者便在江南私家园林中设立了不少奏乐之所，例如：苏州退思园中的“琴台”、网师园中的琴室、个园中的竹里馆等。

随着园中拍曲成为文人墨客聚集时，园林雅集中的一项特色活动。戏曲也成为江南私家园林中听觉艺术的表现形式之一，江南戏曲类别多样，主要有昆曲、越剧、评弹等。大多数江南私家园林都建有用来拍曲的场所，如：除了拙政园中用来听曲演出的三十六鸳鸯馆外，何园的水心亭、沧浪亭的面水轩等也都是古代拍曲的场所。戏曲、琴音与园林在同一环境、文化内涵下彼此交织贯通不仅表现了时空形态上交叉的动静结合，同时地为游人提供立体多维的“园境”体验。直至今日，园中仍在组织琴音戏曲演出，重现旧时园中丝竹曲乐之盛。

中国传统建筑装饰在演绎其文化内涵的艺术形式上，有“表现性”与“写意性”两种手法。³作为传统建筑形式之一的江南私家园林不乏诗画情趣与人文内涵。因此，除了前文所提及的园林中的听觉艺术外，造园者还直接将听觉有关的诗词、歌赋寄予园名景名、匾额对联等“表现性”的文学手法来传达江南私家园林中的听觉艺术。例如：拙政园内的留听阁、听雨轩，瘦西湖的听鹈馆等。造园者将文人隐士的听觉情怀映射到匹配的园林环境中，形成一定的感同身受的声音映象，引导人们品味“声景”。这种手法不光能直接点明“声景”的特色，还能增加诗情趣味，为“意境”增添人文古韵，逐渐形成了江南私家园林独特的文化内涵。

拉斯姆森曾在《建筑体验》一书中，表示声音在建筑空间中的反射和吸收会干扰到人们对所处空间产生的心理反应，且应该注重声学在空间的理解及感知上表现出的影响。⁴因此，除曲境琴韵、诗情文赋外，人与人造空间的互动，自然与人造空间的相

3 翟楚夏撰，〈浅谈传统建筑装饰艺术的中西差异〉，载《新美术》，2015年第1期，第125-127页。

4 [丹麦]S·E·拉斯姆森著，刘亚芬译，《建筑体验》，知识产权出版社，2002年，第198-210页。

互作用，也能产生妙不可言之音。例如，瘦西湖的白塔宝顶上吊在铜铸镏金华盖上的风铃，风起之时，掀起阵阵铃音，铃音笼罩在白塔宝顶上空，渲染出气势宏博的“意境”氛围。铃音在增强园林景观特色气场的同时，也吸引游人接近白塔宝顶，潜移默化地指引了游人的方向感。此外，江南私家园林中的建筑多采用坡屋顶式，当雨滴落在瓦片上时，或重或轻、时缓时急、节奏不同，给人以与众不同的心理感受，而在亭台楼阁榭之中，听雨品读，亦别有一番情趣。

三 江南私家园林听觉中的四时之变

在造园者的设计理念里，四季景色的变化是必须要考虑到的设计因素。江南私家园林都有四季之景不同季节景色的变化，通常以四时为序，细微到从自然草木到人工建筑，构建造物与自然和谐相生的关系。⁵草木荣枯，候鸟来去，雨雪风霜，每个季节都有其独特的风景和声景，从而造就不同时节独特的“园境”。欧阳修《醉翁亭记》有云“四时之景不同而乐亦无穷也”。花草树木四季有序的转化也成为园林的主要变化之一。四季景致的与众不同，也必然促使听觉艺术的内容发生不同的转变。张潮在《幽梦影》中这样巧道：“春听鸟声，夏听蝉声，秋听虫声，冬听雪声，白昼听棋声，月下听箫声，山中听松风声，水际听欸乃声，方不虚此生耳。”拙政园中四季的“园境”各异，春艳、夏浓、秋朗、冬凝，并分设四亭：绣倚亭（春亭）、荷风四面亭（夏亭）、待霜亭（秋亭）、雪香云蔚亭（冬亭）。春季在绣倚亭周围欣赏牡丹花开，雍容华贵的牡丹丛中戏蝶游蜂，蜜蜂飞动发出的嗡嗡声乱人心房，为“园境”增添灵动之感；荷风四面亭四面环水，夏季人在此处被荷花环绕，凉风习习，欣赏着满塘荷色被清风吹拂过，摇曳之声，与不时鱼跃鸢飞营造出的别样之音；每到秋季，霜亭周围好似层林尽染，便可欣赏霜浓橘红的枫叶与硕果累累的桔子树。在弥漫泥土芳香的场景中，伴随着落叶沙沙的响声，带给“园境”一抹冷寂萧条之色；冬季可在雪香云蔚亭内欣赏着芬芳扑鼻的梅花，静静的聆听飘雪的声响，让人沉静心绪。江南私家园林在天然的四时转换或人为因素影响下，交织着自然与人文的“声景”，随着“四时行焉”的时序规律，使本来相对平静的环境与声音的结合下更富变幻。

江南园林的听觉艺术就是设计者的意、园林的境、欣赏者的情，三者的高度融合，也是园林艺术审美意境价值的完美呈现。此外，江南私家园林中的听觉艺术，也适用于现代城市园林景观的建设，倡导人文传统的继承，合理处理环境、人与自然的的关系，提供立体多维感官体验，符合当下“绿色生态”的理念。

5 何晓静撰，〈北宋园林中的“江南”观念〉，载《新美术》，2016年第7期，第76-83页。