

DOI:10.19479/j.2095-719x.2406443

明清园林竹景营造研究

单嘉琦, 孙媛媛

(天津城建大学 建筑学院, 天津 300384)

摘要:明清时期是中国古代园林发展最为兴盛的阶段,无论是造园数量还是园林艺术在这一时期均达到了顶峰。园以竹胜,景以竹异。本文以竹为研究对象,以现已出版的《明清江南园林研究》《园综(上、下册)》等园记以及中国知网(CNKI)数据库为主要依据,系统研究其中的234篇明清园记和212篇文献。借助文献资料予以分析,梳理和总结归纳明清园林竹景营造的造景手法。

关键词:明清园林;竹景营造;造景手法

中图分类号:TU986.2

文献标志码:A

文章编号:2095-719X(2024)06-0443-05

Research on Bamboo Landscape Construction in Ming and Qing Gardens

SHAN Jiaqi, SUN Yuanyuan

(School of Architecture, TCU, Tianjin 300384, China)

Abstract: The Ming and Qing dynasties were the most prosperous stage of the development of ancient Chinese gardens, and both the number of gardens and the garden art reached the peak in this period. Gardens with bamboo excel and scenery with bamboo is different. Taking bamboo as the research object, based on the published garden records such as "Research on Jiangnan Gardens of Ming and Qing Dynasty", "Garden Comprehensive (First and Second Books)" and the database of China National Knowledge Network (CNKI), this paper systematically studies 234 garden records of Ming and Qing Dynasties and 212 literature. With the help of literature analysis, sorts this paper out and summarizes the landscape techniques of bamboo landscape construction in Ming and Qing gardens.

Key words: Garden of Ming and Qing dynasties; bamboo landscape construction; landscaping technique

竹子作为我国传统的观赏性植物之一,历史悠久,文化底蕴深厚,是一种可再生的生物质资源。明清时期是我国古代园林发展最为繁荣的阶段,造园数量与造园艺术都达到了前所未有的高度,是我国古典园林发展的顶峰。据明清时期园记等文献记载:有种竹于窗前、院中、角隅、路旁、池边、溪畔、岩际、树下和坡上,构成竹作配景的竹景观。著名的有杭州西湖风景区三潭印月的“竹径通幽”和云栖竹径、四川成都武侯祠的红墙竹径等。苏州园林沧浪亭和留园的竹园景观、无锡惠山公园“翠筠深处”、成都杜甫草堂等,都是极受游人称赏的竹园景观。竹子在中国园林景观中具有重要的传承价值,从上林苑、庐山草堂到寿山艮岳、寄畅园,无不用竹。此外,网师园的“竹外一支轩”、沧浪亭的“翠玲珑”和“倚玉轩”、留园的“碧梧栖凤”、拙

政园的“梧竹幽居”、个园的“春山”等,都点缀和丰富了我国的古典园林,培养了中国人独特的园林情趣^[1]。本文选取中国知网(CNKI)数据库的主要文献进行分析,通过输入主题“竹景营造”对CNKI数据库进行检索,手动删除非严格意义上的研究性文献,1992—2023年,最终得到有效检索文献为212篇。借助CiteSpace软件对竹景营造研究成果进行数据统计分析,通过对文献关键词的“知识图谱”可视化展示所得,生成“竹景观”“竹文化”“营造手法”“配置形式”等关键词。针对园林范畴的竹景而言,研究的内容包括竹文化阐释、竹景表现手法、竹专类园的发展趋势等。为了全面研究竹景营造,本文以现已出版的234篇明清园记作为主要研究内容,对竹景营造进行了具体分析和总结,从而为竹专类园的建设领域提供研究方向。

收稿日期:2023-06-21;修订日期:2023-07-18

基金项目:艺术设计赋能乡土文化转化与助力乡村高质量发展研究(2023JWZD34)

作者简介:单嘉琦(1999—),女,天津人,天津城建大学硕士生。

通讯作者:孙媛媛(1980—),女,副教授,从事文化景观研究。E-mail:475216435@qq.com

1 明清时期竹文化的阐释

在中国文学中,竹是重要的表现题材,自《诗经》时代开始,历代都有大量的咏竹文学作品面世,形成了中国文学中特有的竹文学形象和审美价值.竹子高尚的象征精神与中华民族的伦理道德相契合,进而成为文人墨客创作的灵感源泉.明代的王绂、夏昶、文徽名,清代的石涛、郑板桥、吴昌硕,皆为一代新风的画竹大师,促进了画竹艺术的发展.清代“扬州八怪”的兴起开创了画竹的新局面,尤其是被誉为诗、书、画“三绝”的郑板桥,他在竹的绘画创作中从表象自然特征上升到了精神境界.竹子之所以在中国文学中经久不衰,除了其特有的自然美之外,还在于竹子刚正有节、坚贞高洁、虚心向上的精神与中国传统的审美趣味、伦理道德高度统一,进而成为中华传统美德的物质载体.

竹文化内涵所造就出的景观别具一格,耐人寻味.扬州个园“四季”景观,以竹为主,展示了竹景观的文化性与历史性.竹与中华文明不断地进行渗透与融合,由物质文化上升到精神文化之中.明清建造的园林大多是文人士大夫为了追求更高层次的精神文化而建立.“中国的文人园林其实是隐士文化的结晶.”^[2]明清时期“在大多士人看来,‘隐’依然是值得推崇的精神品质和生活方式”^[3]他们向往有着“一亩之宫,以寄其栖佚之志”^[4]的生活场所.明清园林中利用竹材技术发挥了其巨大的美学价值.把园居作为媒介寄寓文人生活态度以及情感诉求.中华文化中竹文化占有很重要的地位,对古人的思想有很深远的影响.

综上所述,“竹”这一意象是人们在长期的生活实践以及文化生活中,通过对竹的不断挖掘感悟创造出来的物质与精神文明的总和,其中包含了生活文化、艺术文化、精神涵养等方面.通过 CiteSpace 软件对“竹文化”进行关键词分析,可以得出“竹文化”的热点研究主要集中在文化内涵、生态美学、传承创新等方面.竹子特有的艺术风格和审美风趣,给予人们无限的诗情画意,具有极高的社会价值.竹文化的研究对于中华文化的传承与弘扬、园林文化的提升、应用的开发具有重要的现实意义.

2 明清时期竹景营造的艺术表现手法

中国古典园林的创作营造以“虽由人作,宛自天开”为宗旨,非常讲究植物的配置,而竹子则充当了极

为重要的角色^[5].造园者将志趣、抱负寄托在园林意境中,以竹造景彰显中华文化的博大精深.明代计成的《园冶》问世,将造园理论进行系统化,从园林建造中总结竹景营造的艺术手法,从中汲取造园意境,对于现代竹专类园的建设具有参考意义.

2.1 竹径通幽

竹径通幽源于唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》一诗中:“竹径通幽处,禅房花木深.”竹子苍翠挺拔,在曲径两旁配植竹子,利用竹子的挺拔修长、遮挡游人视线、形成半幽闭空间的特性,以此营造幽深静谧的环境.据统计明清时期有 13 篇园记均涉及到竹径通幽.明代文学家袁中道在园记《笱笱记》中写道:“笱笱谷,周遭可三士亩,皆美竹”.春天笱笱谷的新竹翠色娇艳,夏天开门,由竹径入深竹,清凉沁骨.笱笱谷分为三个院子,院子之间用竹径相连,窄径穿竹林,营造出空净无尘的意境.王世懋澹圃中的竹林曲廊,从雪洞浴室出来,东面旁门出门是一条长廊,它萦回曲折向北,廊子有上下两层,被大片竹林相夹,廊子的上层高于竹梢之上可以看天空;廊子的下层如在深幽的峡谷之中.微风吹过竹林发出枝叶萧萧的声音,阳光照耀的时候,竹林显示出鲜艳的翠色.当人们走在廊道时感受到朴野清雅的氛围.

竹径的设计为园林增添了人文气息,提高了园林情趣,随着时代的变迁,竹径布局不再局限于直径,在蜿蜒曲折的小径上种植竹林,形成步移景异的效果.竹径同时也与各种园林要素相结合,共同构建别致的景观.园林中竹与径形成的围合感使人们走在竹径中感受到人文精神.

2.2 粉墙竹影

粉墙竹影是传统的植物景观营造手法,白墙配置竹子能形成“墙为纸、竹为画”的画面,阳光透过竹叶映射在墙壁上,竹影婆娑,微风徐徐而来,构成一幅极富诗意的天然水墨画.计成在《园冶》掇山中总结了此类种植手法:“藉以粉墙为纸,仿古人笔意,植黄山松柏、古梅、美竹,收之圆窗,宛然镜中游也.”^[6]苏州园林中,粉墙竹影的营造方式十分常见,例如拙政园中的沧浪亭内种植了多达二十余种的竹子,金镶玉竹、湘妃竹、石绿竹、寿竹等.阳光照射,竹影在墙上随风而动,使空间充满生气,营造出质朴雅致的意境氛围.留园远翠阁取自唐诗“前山含远翠,罗列在窗中”.远翠阁的西面与有一条长廊,长廊后的白墙前种植翠竹,空间分明,疏密有度.游人漫步在长廊里透过阳光竹影迷离,意境深邃.

竹、竹影与墙组合的画面生动有趣,虚实结合,给

人无穷的遐想.粉墙竹影中的竹子种植时应选择中小型竹种,不能一成不变,要注意疏密、远近变化且与周围环境相适配.

2.3 竹坞寻幽

《园冶》中讲到“竹坞寻幽,醉心既是”,根据竹子的特性以及环境的需求,单纯的种植竹子使它成林、成片,苍翠欲滴的竹林景观可以形成曲折环绕,竹缘疏密有致的空间层次,营造独立的雅静的竹林美景意境.明代程敏政在《月河梵苑记》中写到:“从聚景亭出来旁边有竹子,称之为竹坞.”横山草堂中的竹浪居,从堂往下看,竹林在风的吹拂下就像涌动的绿浪,竹树掩映而深,营造了围蔽与宁静的氛围感.

竹坞寻幽体现了造园者归隐山林、寻静探幽的纯真高洁的精神.元末发达的隐逸文化,在明初有某种程度的延续.“隐逸”是明清普遍推崇的一种品质,竹坞寻幽是“隐逸”思想在园林中的典型体现.竹径、竹坞等园林化的环境,有助于明清文人的“归隐”行为.明初开国名臣刘基的次子刘璟所作的《竹隐集序》中写到:“鹤山之巔,树竹环四周.”园林环境中,主人以竹为尚,读书隐居.可以看出明清文人根据竹类植物的季相以及造景的艺术形式的变化,营造舒适归隐的园林环境,以竹景意境之美陶冶自己的心性,达到修身养性的目的.据明清园记中记载可用于建造竹林景观的植物有水竹、桂竹、毛竹、刚竹、紫竹、早园竹等散生竹或牡竹属、箬竹属等丛生竹.

2.4 移竹当窗

移竹当窗运用借景的配置手法,以窗做框,窗前种植竹子,虚实结合,增加竹景观的空间感来创造出怡然悠静的意境.李渔在《闲情偶寄》中专门论述此法,“居室部”一卷中“取景在借”提到框镜做法,也称“尺幅窗”、“无心画”^[4].《园冶》中“园说”一篇中这样论述:“移竹当窗,分梨为院;溶溶月色,瑟瑟风声.”动静结合,忽明忽暗、若隐若现,让人们体验到步随景移的效果.园林中移竹当窗的表现手法十分常见,具有代表性的经典案例当属苏州园林网师园中的竹外一枝轩,竹与梅兰菊交相辉映,相映成趣.后墙有一处空窗,栽植修篁,似墨竹之画.竹影交替,清雅高洁.拙政园中的嘉实亭,亭内有一方形空窗,空窗外植翠竹,虚实结合、若隐若现,意境优美.

移竹当窗是一种动静结合的造园手法,框景的画面随着人们沿着路线不断变化的视角,自然而然的形成竹景移动的效果.将不同的空间合成整体,在园林中形成动态而连续的游览路线.除此之外,各式门洞、漏窗以及建筑围合的空间也可做为框景的形式.将门

窗外的竹景引入到窗内,使空间之间相互渗透,减少了原有的闭塞感,有利于增加园林空间层次.

3 竹子与自然要素的配置造景手法

明代高明在《碧梧翠竹堂后记》中写道:“及坐,萧爽闻寂,清气可沐,须臾有风出梧竹之间,摩戛柯叶,调调刁刁,冷然于喁,如耳琴筑……夜将半,梧竹中清光拂席,凉吹”.意境是人在审美过程中通过客体的形象、内涵、神韵等所激发出的情感的联想与共鸣,是“实境”与“虚境”的统一^[5].竹因四季常青,风吹不折也经常与自然要素相结合,利用风、雪、月色等赋予竹子自然意境.

3.1 竹与风、雪的组合

明代周叙在《游嵩阳记》所描绘“有竹数百竿,微分度之,铿然有声,如击金石.”利用风吹竹叶来表达天籁清音的意境.古人将自然界中的风雪引入园中,与园中植物相组合形成自然声景.王世贞在《养余园记》中写道:“许子居复与俞仲蔚先生谋,而名其阁曰‘穆如’,阁之后饶竹,竹时时以清风至也.”微风穿过厅堂周边的竹林送来飒飒的松涛声.孟襄阳诗:“竹露滴清响”,清晨黎明时分周边的竹林一夜的露水开始滴下来,轻微的滴水声传进厅堂之内.在风口处种植竹林,微风吹拂、竹叶飘逸、竹声绕耳即触动人的听觉感官,使游览者心生联想与共鸣,拓展园林意境感知.

庄昶《竹雪轩记》中记载“予在定山,种竹天峰阁,左右各千余竿.每大雪,竹益苍翠,清映窗牖.”每当下雪,竹子都会越显苍翠.雪是纯净的化身,通过竹子傲雪的景象来表现虚心谦和、高风亮节的品格,丰富竹景内容,提高园林情趣.

3.2 竹与月的组合

竹月景观是竹子与月色相互辉映的特殊景观.邀月为伍,是园林借景理论在竹子美学中的大手笔体现.西余山居的竹阑水上,从园主的居住区往东走有一个小门进去以后是疏朗的竹林,竹林当中有一座小房子挨着水边,门上写着“竹阑水上”,室内窗户外上可以看见月光从水面反射到窗上的光影.夜里山风吹过竹林室内可以听到萧萧的风声.窗临水、月光加水光,竹子光影摇曳.月光衬托竹子的恬淡明艳、邀月为伍的韵味体现在“月光穿竹翠玲珑”,在苏州拙政园的玲珑馆中,沧浪亭翠玲珑等均有体现,月色清冷,竹子的翠绿为是冷色,在月色的照映下时分的醒目.苏舜钦在《沧浪亭记》中描写沧浪亭所处的地理位置,竹景之美:“前竹后水,水之阳又竹,无穷极,澄川翠干,光影会合

于轩户之间,尤与风月相宜”“独坐幽篁里,弹琴复长啸;深林人不知,明月来相照”。月色作为一种自然现象有它自身独特的魅力,竹与月的结合构造出一种特殊的审美意境,予人一种宁静致远之感。

4 竹子与园林要素的配置造景手法

明清园林中竹子与园林要素搭配的经典非常多,在查阅的234篇明清园记中,涉及与水体、山石、建筑及其他植物搭配的有108篇,占全部园记的46%(见图1)。

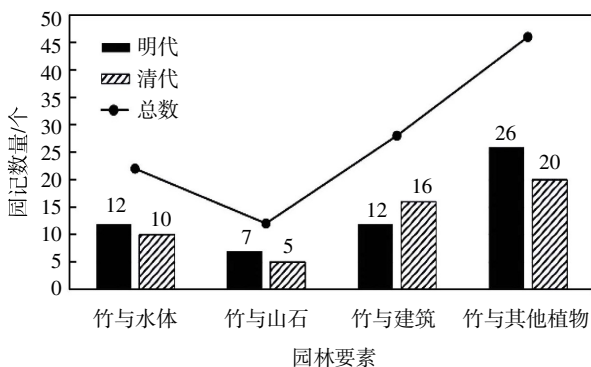

图1 明清园记中竹与园林要素统计图

4.1 竹与水体的配置

水作为中国园林造园四大要素之一,在景观营造中占有重要地位。临水种竹,竹子修长秀丽,水清莹澄澈,二者结合创造出静谧幽深的竹源美景。明代祁彪佳《寓山注》中描绘溪山草阁,溪水的周边是竹林和山石,从溪山草阁到瓶隐之间有一条曲廊,曲廊沿着溪流,旁边是疏朗细致的竹林,林中有水潭,水潭清澈,阳光照下来水光散射到竹林中,水中的光点映射在竹林的枝叶中跳跃闪动,仿佛是竹林当中有翠鸟在枝叶之间嬉戏玩耍。水竹相依,水因竹添色,竹因水增韵,两者和谐搭配,创造出别样的园林景观情怀。

明代王心一的《归田园居记》中记载:“自兰雪以东,此其最幽者。雪以西,石碇重叠,皆可布坐,梧桐参差,竹木交映,一径可通聚花桥。东折,诸峰攒翠,下临幽涧,颇有‘茂林修竹,流觞曲水’之意”。归田园居南面是亭子,亭的三面被溪水围绕,溪水中石头铺垫,可以踏石跨过溪水,溪水往东流进密密的竹林,有一条幽静的小路向东穿过竹林之间,竹林中围绕水池,池的周边围绕竹林和树林,环境幽静。勺园中的竹林水岸,水边种植林於,竹林茂盛,清爽宜人。水为软质景观,竹子的竹叶具有软纸质感,水波粼粼,将竹林倒映其中,给人以宁静致远之感,景观画面颇具东方神韵,景观在视觉、触觉上达到了高度统一^[9]。

4.2 竹与山石的配置

清代画家郑板桥,常作咏竹颂竹之作。曾曰:“竹与石,皆君子也。君子与君子同局”。竹与山石的文化内涵,使之成为营造园林景观的重要元素,二者相宜成趣、相得益彰。中国推崇竹子坚毅、有节的自然特性,石是大地之骨,山石坚定刚毅与竹子的品格相似。所以世人常以竹配山石。巧妙利用不同种类的竹子,在色彩、形态、质感等方面与山石对比,形成视觉变化,使景观形态和内容多变,富有生动活泼的特色。竹子疏朗挺拔、山石质朴、稳固;竹子质感光滑、山石纹理粗糙。竹子因山石的朴拙更显生气,而山石则因竹的秀丽更显沉稳。竹子青翠欲滴、微风摇曳具有动态美,而山石无论经历风吹雨打屹然不动,一动一静,丰富了园林美学意境。

网师园中在曲廊拐角处有一处大约两平米的小空间,里面放置了几柱石笋和一块太湖石,在石头空隙处种植了几竿绿竹,不仅丰富了景观,也使暗淡的角落得以亮化。竹与山石的搭配,相互之间存在着紧密的联系,不可分割,不同组合的搭配也造就了因地制宜的景观意境。

4.3 竹与建筑的配置

中国园林中建筑与植物之间的结合最为普遍。在亭台楼阁等附近栽植竹子,既能起到和谐的色彩之美,又能烘托硬质建筑物的静谧壮观。菡园中魁父草堂,在竹林当中有一个小土丘,园主人在小土包上建了一个草堂,建筑掩映在茂密竹林树木当中,竹林延伸出去十分繁茂。弇山园中的此君亭,亭子前种植竹子,左右后三方也是竹林,品种达到十余种,竹子碧绿,墙体也粉刷成绿色,碧绿的亭子和竹林交相呼应。

竹子与建筑的搭配一刚一柔、相得益彰。竹子对建筑轮廓进行美化,由于建筑线条较为生硬,植竹于建筑周围,将翠绿的竹叶包裹在建筑中,赋予建筑生命力。其次,竹子在建筑造景中可以分隔空间起到柔化作用,低矮的竹类种植在墙角打破建筑的规则形状,营造清逸秀丽的景观意境。

4.4 竹与其他植物的配置

竹与其他植物相组合,不仅能够创造优美的景致,更能将无限的诗情画意带入园林,构成中国园林特有的情境与意境。例如以梅、兰、菊为造景植物构成“岁寒三友”的竹景观。笕笕谷的杂华林,院子周围用竹篱笆围起来,竹篱笆的外面种植竹子,院子里种植两株巨大的古桂花树,秋天开花的时候十里以外还能闻到桂花的香气,院子里同时还种植了梅花、木香、栀子,各色的花树各六株。尘世的喧嚣之美与篱笆外素

雅幽静的纯绿稳重之美相映成趣,营造繁盛与生机的意境. 弇山园中的惹香径,一入门小路两边用竹编成篱笆,墙下种植红白色蔷薇花、月季、丁香、紫藤等植物. 愚公谷的在阿,从虹廊最低的地方出来有一片平台,周围用白粉墙围起来,白墙里边种植红色的桃花以及翠绿的竹子.

竹类植物和迎春、箬竹、芦苇等搭配,虚实相间,不仅丰富了空间层次的变化,还增添了自然野趣^[10]. 竹子在色彩上相对单一,除了菲白竹、菲黄竹和一些具有色彩的竿竹外,大多数都是以翠绿为主色调. 适当搭配其他植物可以增添园内的植物色彩,色彩艳丽的植物与竹子的翠绿在色彩上形成强烈的对比. 可以选用红枫、银杏、栾树等树种或迎春、紫薇、蔷薇等植物增加景观趣味性.

5 结 语

本文对明清园林中的竹景营造做了深入分析,通过竹类植物与水体、山石、其他植物、园林建筑等其他要素相结合,形成了“竹径通幽”“粉墙竹影”“移竹当窗”“竹坞寻幽”“竹石小品”“竹水相依”等典型竹景营造方式. 在造景过程中将竹子的自然形态、美学价值、文化价值纳入考量,使得园林异彩纷呈、涵蓄悠远. 同时将竹景营造融入到游人的观赏路线中,丰富景观多样性. 并结合诗词与园记的阐释,升华出审美化、人格化的艺术境界,成就出独特的景观意境. 以竹造景,竹因景而活,景因竹而显. 博大精深的竹文化为明清园

林提供了深厚的文化底蕴,成为文人雅士的精神寄托. 竹与人们的日常生活和精神追求密不可分. 竹景营造的方式多变,无论是静谧幽深的竹林,还是郁郁葱葱的竹径都能通过合适的方式进行布局与艺术创造,营造出别样的意蕴美. 吸收传统园林中竹景营造的精髓,提升园林审美情趣,对于现代的竹专类园设计有着重要的借鉴意义.

参考文献:

- [1] 周芳纯. 20世纪竹业的回顾和21世纪的展望[J]. 竹子研究汇刊, 1999, 18(4): 1-4.
- [2] 孙 硕. 中国古典诗词德育价值研究[D]. 北京: 北京科技大学, 2023.
- [3] 顾 凯. 明代江南园林研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2010: 94.
- [4] 管佩弦. 苏州古典园林构景艺术中的情感化设计研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2021.
- [5] 鲍振兴. 中国竹文化及园林应用[D]. 福州: 福建农林大学, 2011.
- [6] 计 成. 园冶图说[M]. 济南: 山东画报出版社, 2020: 37.
- [7] 李 渔. 白话闲情偶寄[M]. 天津: 天津古籍出版社, 2021: 140.
- [8] 孙 硕. 中国古典诗词德育价值研究[D]. 北京: 北京科技大学, 2023.
- [9] 臧澄澄. 浅析园林造景中竹与水的结合[J]. 世界竹藤通讯, 2015, 13(4): 25-26.
- [10] 邹宽生. 论竹子的观赏价值与园林应用[J]. 林业调查规划, 2005, 30(5): 82-83.