

大观园的造园艺术解读*

周虹冰, 欧阳雪梅

(重庆大学 高等建筑教育编辑部, 重庆 400045)

摘要:红楼梦中的大观园在中国古典园林建筑史上占有重要的地位。文章从布局结构和诗化意境两方面分析了大观园的美学价值,论证了大观园这座虚拟“园”的现实意义和实际价值。

关键词:红楼梦; 大观园; 自然; 意境

中图分类号:TU986.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-7329(2005)04-0024-04

The Art of Landscape Design of the Grand Sight Garden in Novel “The Story of the Stone”

ZHOU Hong-bing, OUYANG Xue-mei

(Editorial of Architectural Education in Insitutions of Higher Learning, Chongqing University, Chongqing 400045, P. R. China)

Abstract: The Grand Sight Garden in Chinese traditional novel “The Story of the Stone” takes an important position in Chinese traditional landscape architecture. In this paper, the aesthetic value of the Grand Sight Garden is analyzed and the real meaning and practical value of this fictitious “garden” is discussed from two aspects: composition structure and artistic conception.

Keywords: The Story of the Stone; the Grand Sight Garden; nature; artistic conception

“天上人间诸景备”的大观园是曹雪芹历经十年的呕心沥血创造的《红楼梦》中的人间仙境,它对园林的精美艺术构思影响了它以后的中国园林建筑精神。

1 大观园在建筑艺术史中的地位

“一梦红楼二百秋,大观园址费寻求。”大观园是曹雪芹在小说《红楼梦》中塑造的一座纸上园林。但大观园是按照中国古典园林建筑的特点创造出来的,充分体现了中国古典园林建筑的特点,而且自《红楼梦》面世至今,不断有人根据《红楼梦》中对大观园描述的文字绘制出复原图,上海、北京两地还修建有仿大观园建筑。这说明大观园尽管是虚构的,但在中国古典建筑史上占了重要的一席。

1.1 曹雪芹生活的时代是园林建筑的鼎盛时期

曹雪芹生活的乾隆时期是清代经济繁荣和文化发展的鼎盛时期。期间的园林建筑在继承了前代园林建筑的成就的基础上日臻完善。

1.2 大观园杂糅了多种园林建筑实践

陈从周先生说:“有人认为恭王府是大观园的蓝本,在无确实考证前没法下结论,目前大家的意见还倾向说大观园是一个南北园的综合,除恭王府外,曹氏描绘景色时,对于苏州、扬州、南京等处的园林,有所借鉴与掺入的地方,成为‘艺术的概括’。”^[1]

1.3 曹雪芹的艺术创作

曹雪芹有着深厚的中华传统文化的修养,在园林艺术上也有着高深造诣。大观园是曹雪芹在生活

* 收稿日期:2005-05-10

作者简介:周虹冰(1955-),女,重庆人,副主编,主要从事建筑文化研究。

实践中吸收当时的园林建筑素材,通过艺术概括所构建起来的理想园林,因而比现实中的古典园林具有更高的艺术审美价值。

2 大观园布局结构的审美价值

2.1 大观园布局结构的具体体现——诗意化的自然环境

大观园是曹雪芹用小说语言展示的一座清代园林,也是极具诗意的园林。中国古代文人有用诗歌、绘画的审美观造园的传统,而且中国古典艺术的创作与欣赏中建筑与绘画、文学等其他艺术的审美原则原本是一脉相承的。例如钱梅熹在《履园丛话》中说:“造园如作诗文,必使曲折有致。”曹雪芹同样也不例外,他具体地描述了一个活灵活现的大观园,于是,大观园的布局结构便有了诗意化的特点。

2.1.1 流动性 当人物在大观园里穿廊过桥、登假山、划舟船时,每行进一步,就过渡到下一个风景,这时整个大观园里的艺术形象包括山水、道路、花木、亭榭等犹如一幅长长的山水画卷,在人物的眼前由远而近,渐渐移过。随着曲折道路前进时,景色依次变化,从而组成了自由变幻的景观长廊。

2.1.2 丰富性 大观园不仅筑山理池,而且有楼、廊、阁等建筑,除山、水、建筑以外,还有花木的众多层次,形成或明或暗、或藏或露的景观组群布局。园林美景之所以令人目不暇接,观赏不尽,就是因为它内容丰富,而内容丰富才有看头。大观园里的丰富景观让贾政一行人在里面转悠了大半天,也不过“才游了十之五六”。

2.1.3 曲折性 大观园景致的曲折性是通过假山、园门、小桥、墙垣等形成,使景致的变化多彩,造成人们的心理期待。例如贾政等人游览大观园,开门所见的是一带翠嶂(假山)挡在前面。贾政赞叹道:“非此一山,一进来园中所有之景悉入目中,则有何趣。”宝玉用“曲径通幽”来描写这一景致。又如贾政走进蘅芜院,先看见一所清凉瓦舍,以为“无味的很”,通过园门得见它的雅趣。“因而步入门时,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……贾政不禁笑道:‘有趣!只是不大认识。’这种心理期待就如“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”一样起起落落。

仅就园林布局而言,大观园是一个规模宏大的园林,其中又有许多各有个性、自成格局的小院落,曹雪芹将丰富多彩的优美的小院落了无痕迹地串联在一起,充满了诗情画意,使人有的有限空间赢得了天然之趣。这园子在刘姥姥看来,“竟比那画儿还强十倍”。

2.2 大观园布局结构的审美价值

大观园布局结构的审美价值就是形式美。中国文人造园把从自然中发现和体验到的美,经过高度浓缩、提炼使之成为一个有主次、有呼应、有明暗、有虚实、有形神气韵的多样统一的完整布局,形成诗意化的山水园林,而这一过程是对自然美的发现与体验而得到的。

2.2.1 崇尚自然,模仿自然 古代中国人基于“天人合一”的哲学观,认为人与自然可以融为一体,并且把人与自然合一当作一种最高的境界来追求,从而促使中国人很早就萌发了山水审美意识。我国最早的一部诗歌总集《诗经》包含了人对自然审美感受的萌芽。《小雅·斯干》是叙述周王宫落成的诗。诗中描绘道:“秩秩斯干,幽幽南山,如竹苞矣,如松茂矣。”周王宫室选址在流水清清小溪旁,林木幽幽、绿竹繁茂、青松苍翠的终南山上,自然环境非常优美。对自然朴素美的意识,使中国人把崇尚自然、乐山悦水作为造园的指导思想,也使中华民族成为世界上第一个以大自然为原型进行园林设计的民族。

2.2.2 出于自然而高于自然 中国古典园林把对山水自然形态美的追求落实在园林艺术实践上就是出于自然而高于自然。在山水诗、画兴起之后,人们对自然美的认识逐步深化,这就是高度概括自然,展现典型化自然。自然山水是构成风景的基本要素,也是园林的构景要素,但中国古典园林绝非一般地利用或者简单地摹仿这些构景要素的原始状态,而是有意识地加以改造、调整、加工、裁剪,从而表现一个典型化的自然。“一拳则太华千寻,一勺则碧波万里”就是对中国古典园林掇山理水手法的高度概括。中国古典园林的创作思想就是在对大自然的认识中加以抽象和提炼,使中国古典园林之本来源于自然,而其诗情画意又高于自然。

2.2.3 虽由人作,宛自天开

曹雪芹对自然与人工也有颇为辩证而独到的认知。他虽然崇尚自然,但绝不排斥人工,关键在于要达到自然的境界。因此他通过贾宝玉之口说,只要有自然之理,得自然之气,虽种竹引泉,亦不伤于穿凿。中国古典园林以“虽由人作,宛自天开”的天趣为最高境界,以区别“俗气”或“匠气”之作。这种天成之趣犹如天地造物,神工独运,自然天成。其最终目的是生成艺术生命,使人能从自然中感悟出人类情思、生命真谛、宇宙隐语。中国古人对自然美深刻细腻的体验,使造园的主要目的并不是客观地描摹自然山水,而是要强调和表现自然山水审美意象。因此,大观园中的山水植物景观不仅再现了自然界中的山川草木,而且蕴含了丰富的文化内涵,是一种物我同一、融合的极致。

3 大观园人文精神的审美价值

大观园的人文精神主要指曹雪芹创造的人情化的自然环境。情和景本来是两个互不关联的概念,而中国园林建筑却将二者融合在一起,使情景交融成了中国园林建筑的一个重要特征。因此,中国古代文人造园一般会从诗意化的自然环境提升为人情化的自然环境,从而达到中国古代文人建筑创作的最高境界——“意境”。当人们进入这种境界时,才能与景产生情感共鸣。

3.1 大观园的人文精神的具体体现

如果仅是利用传统的造园手法,创造一个优美的适合古代达观贵族居住的园林,那就只是一座传统的古典园林,没有了个性,也没有了创新。曹雪芹在创作大观园时是以情感为主线来精心设计的,园内的很多经营布置都隐含深意,人们可从字里行间,略窥得一些意思。

3.1.1 建筑风格与人物性格的和谐统一 潇湘馆的环境氛围是通过“千百竿翠竹”来营造。掩映于日月光辉之中的翠竹,斑斑点点,如滴不尽相思闲愁之泪。此种境界,与林黛玉的孤傲高洁、多愁多病的性格契合。曹雪芹对薛宝钗用“任是无情也动人”来评论她。薛宝钗处世原则是“守拙”,为人是四平八稳,循规蹈矩,正如她在蘅芜院的房间如雪洞一般清冷。贾宝玉是一位养尊处优、自由逍遥的贵公子。他在怡红院的房间被隔扇、纱窗、书架等划分犹如迷宫一般,贾政和刘姥姥都曾迷了路;房间内部装饰富丽精美,以致刘姥姥还以为是那位小姐的闺房。贾探春的秋爽斋的房屋风格是不曾隔断的三间大房形成的大空间,室内陈设处处体现“大”字,大案、大鼎、大盘、大佛手、大幅画、大花囊……,用以表达探春豁达大度的性格。李纨的生活状态是“虽家处膏粱锦绣之中,竟如槁木死灰一般,一概无闻,惟知侍亲养子,外则陪侍小姑等针黹诵读而已。”她住的稻香村一扫奢华,竹篱茅舍。曹雪芹借贾宝玉之口对所谓稻香村出自天然一说加以否定,指出这是人力所为,这可以看作曹雪芹对礼教强加给青年女子必须守节的否定。曹雪芹对大观楼描写是“则见崇阁巍峨、层楼高起,面面琳宫合抱,迢迢复道萦纡,青松拂檐,玉栏绕砌,金辉兽面,彩焕螭头。”接着又写一座玉石牌坊“上面龙蟠螭护,玲珑凿就。”贾政也感叹太富丽了些。贾宝玉却仿佛在哪里见过这个地方,其实这就是贾宝玉曾经经历过的太虚幻境,暗示贾元春的荣华富贵也极为虚幻短暂。妙玉居住的栊翠庵外数十株红梅不仅映着雪色,散发出一股扑鼻的寒香,而且还如胭脂一般傲雪凌霜,分外显得精神。这种冷、孤、寂的意境揭示“独卧青灯古佛旁”年轻尼姑冷淡怪傲、心性高洁的性格。

3.1.2 以情为序展现大观园的布局 在我国古代的房屋布局都要展现古代社会中的等级制度、道德标准等等观念。大观园是曹雪芹虚构的一个如“桃园仙境”般的理想园,突破了固有的、封建的观念,创造了一个以情布局的新观念。例如曹雪芹借着诸钗所居住的院落的远近来表示诸钗和宝玉之间的关系,因而间接地说明理想园的内在情感结构。脂评所谓“通部情案必从石兄挂号”,点明了“情案”的“情”字决定着她们所居住的院落在大观园中的位置。

我们以林黛玉、薛宝钗与贾宝玉的关系说明三者所居住的院落的位置。《红楼梦》交代怡红院和潇湘馆是大观园最相临的两处院落,因为两人思想投合,精神相通。这一点《红楼梦》描写得一丝不苟。沁芳桥是进入大观园的第一座桥梁,此桥处在潇湘馆和怡红院之间,平日两院人物往来走的都是沁芳桥,故此桥的位置既独特又重要。由于每处景点都有一个或数个独立的情节。诸钗搬入大观园后的发

生的第一件大事的地点就在沁芳桥上游的桃花林中。林黛玉葬花和贾宝玉和林黛玉共读《西厢》,上演了一段千古痴情的恋爱故事。

薛宝钗在大观园所住的蘅芜院的位置最靠近正殿大观楼,而与其他姊妹的住处相隔都较远,并且有溪水隔着,与大观楼主体建筑在一个区域。这一安排无疑跟薛宝钗的性格和结局有很大关系。薛宝钗是当时礼的遵循者,过着循规蹈矩的生活,大观楼是她心中向往的目标。

从以上的分析可以看出,蘅芜院与大观楼相临,怡红院和潇湘馆相临是曹雪芹以情布局的典型例子。这种突破了传统的布局手法,开创了空间组合新的思维参照,丰富了园林布局的思想内涵。

3.2 大观园的意境创造

大观园人文精神的审美价值就在于创造了意境美。意境美的创造可以通过以下几方面来获得:

3.2.1 意象化的客观景物 孔子提出:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静,知者乐,仁者寿。”(《论语·雍也》)深刻“揭示了人与自然在广泛的样态上有某种内在的同形同构,从而可以互相感应交流的关系。这种关系正是审美的一种心理特点。”^[2]中国古典园林中对自然景物人格化而使其具有某种品格特征,这时自然景物不再是孤立的客观物体,而是人们托物寄兴、借景抒情的审美对象,“心与境契”,主客观之间形成互相感应交流的关系,从而深化了园林意境,强化了艺术感染力。潇湘馆中翠竹的凤尾森森、龙吟细细象征林黛玉的清高与孤傲,蘅芜院的杜衡象征薛宝钗所推崇的仕途经济的显贵与发达。景如其人,人如其景,达到心境与环境、景物与人物的“应物象形”、水乳交融的境界。

3.2.2 给予自然景物以艺术概括 在自然景物上题名实际上就是以文学艺术的形式对园景进行画龙点睛式的勾勒。这是获得意境美的重要的艺术步骤,其重要性可用《红楼梦》十七回中,曹雪芹借贾政之口道出的一段话来说明:“若干景致,若干亭榭,无字标题,任是花柳山水,也断不能生色。”园林中景致、亭榭等形式自身在表情达意上有一定的局限性,而题名这种文学艺术形式恰能比较明确地表达出审美主体的精神境界和审美情趣。其方法为贾宝玉在大观园题名时曾提出的“编新不如述旧,刻古终胜雕今”的主张。也就是说园林题名要以已往的优秀诗文作品为基础,优美景致和人文典故相融合,具有很强的象征意味。如“留听阁”的题名就是将审美主体对“留得残荷听雨声”的记忆与想象叠加在此刻看到的荷池上,由此来体会审美主体的情感,而题名更具体地保证了审美主体进入预期意象的方向。

建筑形象除却形式美相对独立的审美意义之外,其意境还蕴涵着丰富的内在精神意味。正如李泽厚所说:“美之所以不是一般的形式,而是所谓‘有意味的形式’,正在于它是积淀了社会内容的自然形式。”^[3]中国古典建筑艺术在追求形式美的同时,也无不以象征的方式把单纯的客观事物或自然环境提升到成为一种精神的一种美的艺术外壳,用这种外在事物去暗示精神的内在含义。大观园的总体图像是以曹雪芹诗化眼光所描绘出来的伟大的园林,它不是静态的客观写实,而是一种充溢着诗的生命空间和胸襟。

4 大观园的深远影响

大观园是一座在基于现实园林基础上虚构的产物,但是不管是其布局结构还是人文意境都表现出很高的审美价值。特别是大观园的人文意境,即自然环境的人情化,满足了人们的心理需求。意境美长期以来一直是中国古典园林所执意追求的目标,而大观园在塑造人情化的自然景观的成功无疑给我们的追求提供了很好的范本。大观园这个艺术形象的构思对今天的建筑设计仍有启发。

参考文献:

- [1] 陈从周. 梓室余墨[M]. 北京:生活、读书、新知三联书店,1999.
- [2] 李泽厚,刘纲纪. 中国美学史(第一卷)[M]. 北京:中国社会科学出版社,1984.
- [3] 李泽厚. 美的历程[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2001.