

景观叙事

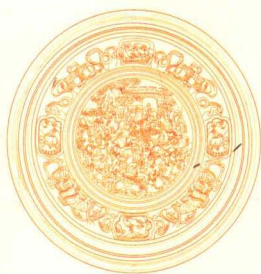
LANDSCAPE NARRATIVES

陆邵明 著

解码海派古典园林

EXPLORING THE CULTURAL CODES OF
SHANGHAI CLASSICAL GARDENS

中国建筑工业出版社

景观叙事

LANDSCAPE NARRATIVES

解码海派古典园林

EXPLORING THE CULTURAL CODES
OF SHANGHAI CLASSICAL GARDENS

陆邵明 著

中国建筑工业出版社

国家自然科学基金委员会资助项目

(41471120) (51778357)

图书在版编目 (CIP) 数据

景观叙事 解码海派古典园林 / 陆邵明著. — 北京:
中国建筑工业出版社, 2018.6

ISBN 978-7-112-22223-0

I. ①景… II. ①陆… III. ①古典园林—介绍—上海 IV. ①K928.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 101948 号

责任编辑: 孙书妍

责任校对: 芦欣甜

景观叙事 解码海派古典园林

陆邵明 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京点击世代文化传媒有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 16½ 字数: 329 千字

2018年6月第一版 2018年6月第一次印刷

定价: 68.00 元

ISBN 978-7-112-22223-0

(32105)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序 探寻海派文化的基因

如果一座城市失去它的文化基因与其城市精神，那么在国际竞争中或许会迷失方向，也难以赢得国内外人士的认同。因此，多角度地深度探寻、诠释与传承海派文化基因势在必行。

通常，海派文化意指在中国江南传统文化的基础上，融合开埠后传入的欧美近现代工业文明而逐步形成的上海特有的文化现象。然而，海派文化不是抽象的存在，而是以各种具体的形态呈现出来。毫无疑问，海派建筑、海上画派、海派京剧、海派电影等是海派文化的重要标志。仅仅这些还不够，还需要挖掘更多、更丰富的海派文化基因。事实上，海派园林，特别是海派古典园林是海派文化的重要组成部分，但以往却有所忽略。如果说外滩万国博览建筑是外来文化在上海的地方转译的话，那么海派古典园林则是本土吴越文化的现代性转型。因此在我看来，海派古典园林中的文化基因更具植根性、地域性。同时，海派古典园林不仅传承了优秀的江南传统文化，而且不断与时俱进，依然焕发着活力；已经融入都市的日常生活空间，为市民所使用，颇受各地游客欢迎，而不是为精英或者少数人群所独享。这充分体现了海派文化雅俗共赏、公共性与商业性共生的特质。

海派古典园林也是我国江南地区传统人居空间的典范，它能唤起扎根于上海地方记忆深处的文化自豪感与认同感。海派古典园林中的文化语义及其内在规律并非一目了然。尽管以往关于海派古典园林的研究不乏名家名作，但多聚焦在建造技艺与文学意境的研究上，而整体理性解析园林造园组构机制的研究较少。

邵明教授是我多年的朋友，他殚精竭虑，花了近20年的时间，从人居环境、人文艺术、空间信息与认知等角度，借鉴了西方理性的思维与方法，归纳总结了一套“叙事”系统，来揭示海派古典园林中文学意境与物质空间之间的关联模式及其组合特点，规避了以往研究中的宏观与微观二元分离现象。本书同时展示了他与他的团队近年来的最新研究成果：综合应用空间句法与眼动实验，理性认知与评测园林叙事的效果，使得园林中的隐性信息可视化。这些基于前沿方法论的研究在国内外具有重要的创新价值，不仅对有效挖掘、传承海派古典园林文化基因具有积极的理论与应用价值，而且为面向地域文脉的中国人居环境设计提供了新思路、新方法与新工具。

中国工程院院士、东南大学教授

2018年3月10日于南京

目 录

序 探寻海派文化的基因 / 王建国

绪论 从意会言传转向叙事解码	001
0.1 海派古典园林的魅力	001
0.1.1 可意会	002
0.1.2 可言传	005
0.2 关于景观叙事	006
0.2.1 景观叙事的内涵	007
0.2.2 景观叙事相关理论	009
0.2.3 景观叙事的应用与价值	017
第 1 章 海派古典园林的认知	021
1.1 海派古典园林的界定	021
1.2 五大海派古典园林概述	023
1.2.1 豫园	023
1.2.2 醉白池	027
1.2.3 曲水园	029
1.2.4 秋霞圃	032
1.2.5 古猗园	035
第 2 章 海派古典园林景观叙事的要素	039
2.1 景观叙事的载体	039
2.1.1 景观叙事载体一: 建筑	040
2.1.2 景观叙事载体二: 花木	045
2.1.3 景观叙事载体三: 山石	048
2.1.4 景观叙事载体四: 水景	050

2.1.5	景观叙事载体五：地景	052
2.1.6	景观叙事载体六：天景	054
2.2	景观叙事的空间组构	054
2.2.1	从要素到场景	055
2.2.2	庭园空间的组合	059
2.2.3	全园整体空间的构成	063
2.3	景观叙事的线索	071
2.3.1	基于主题的线索	071
2.3.2	基于要素的线索	073
2.3.3	基于时间的线索	074
2.3.4	多线索或无线索	074
第 3 章	海派古典园林景观叙事的结构特征	077
3.1	分形叙事特征：以醉白池为例	077
3.1.1	花园中的花园：园林空间中的分形结构	078
3.1.2	故事中的故事：园林空间中的叙事体系	082
3.2	网络特征：以曲水园为例	086
3.2.1	结点及其结构	088
3.2.2	错综复杂的联结系统：步行系统、水系和叙事语言	089
3.3	空间情节特征：以豫园为例	091
3.3.1	空间结构的复杂性	092
3.3.2	叙事系统的情节性	097
小结	105
第 4 章	海派古典园林景观叙事的美学特征	107
4.1	生态美学特征：以秋霞圃为例	107
4.1.1	空间形态布局中的生态美学思想	107

4.1.2	空间结构要素建构中的生态美学策略	110
4.1.3	空间主题内涵再现中的生态美学修辞	114
4.2	诗性特征：以古猗园为例	116
4.2.1	诗意的双重含义	117
4.2.2	物质环境中的节奏格律	117
4.2.3	文化语义中的寄情叙事	120
4.2.4	面向使用者的园林诗意建构与体验	123
4.3	跨文化视野下的诗意生成机制比较：豫园与罗沙姆园	125
4.3.1	豫园和罗沙姆园	125
4.3.2	诗意生成的相似性	126
4.3.3	诗意生成的差异性	131
	小结	138
第 5 章	海派古典园林景观叙事的空间连接度评测	141
5.1	分析原理：空间句法与其在平面认知中的应用	141
5.2	连接度分析	142
5.2.1	各园连接度分析	143
5.2.2	总体连接度分布规律	147
5.3	空间连接度与景观叙事的耦合关系	153
5.3.1	连接度极值与叙事信息密度的相关性	153
5.3.2	连接度极值与叙事主题的相关性	155
5.3.3	连接度极值分布与叙事结构的关联性	156
	小结	157
第 6 章	海派古典园林景观叙事的视觉关注度评测	161
6.1	分析原理：视线追踪技术与其在场景认知中的应用	161
6.1.1	实验方案	163

6.1.2 实验材料	166
6.2 眼动实验结果	172
6.3 视觉关注度与景观叙事的关联性分析	176
6.3.1 不同叙事要素的视觉关注度分析	176
6.3.2 不同文化背景的视觉关注度分析	178
第7章 结语 多维认知与创新传承	185
7.1 海派古典园林景观叙事的多维认知	185
7.2 海派古典园林文化的创新传承	191
7.2.1 方塔园的故事	192
7.2.2 上海商城的启示	197
附1 From Syntax to Plot: the spatial language of a Chinese garden	201
附2 Poetry-configuring in Yuyuan and Rousham Garden	212
附表	226
参考文献	232
后记	239

绪论 从意会言传转向叙事解码

在伦敦大英博物馆中国馆曾有一个“微缩的自然世界”主题展区，选取了上海豫园中的一个庭院照片（图 0.1）^① 作为例证，而且陈列在该展橱比较醒目的地方。馆方试图借此照片来展现中国人的宇宙观与其小中见大的场所营造智慧。正如《园冶》所述：“多方胜境，咫尺山林”，中国古典园林通常是自然山水的一种缩影景观。当然，上海古典园林在这方面表现得更加淋漓尽致。

0.1 海派古典园林的魅力

毋庸置疑，豫园是海派古典园林的典型代表。此外，还有醉白池、曲水园、秋霞圃、古猗园等。这些代表性的海派古典园林均拥有一种独特的魅力，它们不仅是上海人心目中的精神地标（尤其是春节）；也是国内外游客到访上海的重要景点之一。特别是对于外国游客来说，海派古典园林存在着一种神秘感。这种魅力或者神秘感，笔者认为，主要来自三个方面：第一，来自园林主题的文学性与故事性；第二，来自园林要素的艺术性与多样性；第三来自园林结构的多重性与情节性。如果说第一个方面是宏观层面的立意问题，第二个方面是微观层面的文本问题，那么第三个方面就是中观层面的语法问题。三个层面的复杂性共同构成了园林的魅力、体验的神秘性与趣味性。就如同陈从周先生所言，游园如同读文或者看戏，“园有一定观赏路线，正如文章之有起承转合，手卷之有引首、卷本、拖尾，有其不可点到之整体。”^{[1]62}

其实，自 13 世纪马可·波罗（Marco Polo）的中国旅行之后，中国园林等东方文化成了西方世界的神秘事物（mystery）。^[2]

17 世纪，中国古典园林再一次引起了西方学者的研究兴趣。英国文学家威廉·坦伯（William Temple）在其论著《关于伊壁鸠鲁花园》（Upon the the Gardens of Epicurus）中向英国学者介绍了中国古典园林艺术。^[3] 他曾创造了“Sharawadgi”一词来形容中国园林不规则布局之诗性特征。^[4] 18 世纪，英国建筑师威廉·钱伯斯（William Chambers）亲身考察体验了岭南地区的中国园林，对中国园林布局、建筑与工艺美术非常感兴趣。他将中国园林的装饰艺术与西方哥特式建筑艺术相类比。他认为，“中国园林的实际设计原则，在于创造各种各样的景色，以适应理智或情感上享受的各种目的”。^[4] 这直接点明了中国传统园林建造的目的——形而上的“抒情言志”。他还撰写了《东方造园》（A Dissertation on Oriental Gardening）一书。^② 该书成为欧洲当时关于造园艺术的畅销书，兴起了“中英园林”的新模式。^[5]

20 世纪以来，西方园林史学家约翰·恩特（John Dixon Hunt）在跨文

图 0.1 大英博物馆中的豫园照片

^① 这个庭院位于三德堂与卷雨楼之间，照片近景是花瓶状的门洞，底景是假山石与院墙。

^② 威廉·钱伯斯，英国乔治时期的建筑师，曾主持皇家园林伦敦丘园（Kew Garden）的设计，其中模仿了一个中国塔。对于这个塔的造型，国内学者有不同的观点。

化视野下追述了欧洲园林与东方园林之间的交汇点，同时探讨了欧洲风景画式的园林与中国诗画园林的区别。^[6]美国建筑理论家詹克斯（Charles Jencks）的夫人凯瑟克（Maggie Keswick）用哲学性、艺术性和文学性的语言解读了中国古典园林的文化特征，她还用不少篇幅专题介绍了上海豫园的布局特点及其艺术。她开启了海派古典园林走向西方学术界的一扇窗口。^[7]

近年来，英国翻译家兼诗人莱恩特（Shelly Bryant）则完整地将5个海派古典园林作为研究对象，不仅呈现了海派古典园林中的艺术、诗歌和文学形式，而且超越了通常的静态思维，从历史、文脉等角度，探讨了园林主体的个人、家庭、社会、文化语境与园林客体的土地、空间、艺术的历史沿革变迁之间的动态关系。^[8]难能可贵的是，作者认为海派古典园林会在未来城市发展中起到新的、更大的作用；当代中国人居环境的塑造要寻求这些优秀传统文化中的密码，传承过去的智慧。

如果说莱恩特阐述的是海派古典园林形而上的情志——文学内涵及其语境，那么凯瑟克介绍的是海派古典园林中形而下的艺术——具体的造园方略。

但是，海派古典园林究竟如何抒情言志？其园林中隐含了怎样的景观要素与独特的布局特征？其园林中的物质空间结构与文化意境是如何相互关联耦合的？海派古典园林究竟隐藏着怎样的文化基因？这一文化基因不同于苏州园林的密码是什么？如何传承下去？这些问题的解答需要我们从不同的角度去探索。

0.1.1 可意会

不妨先从中国古典园林的研究中探寻一下可能的答案。

“凡结林园，无分村郭，地偏为胜，开林择剪蓬蒿；景到随机，在涧共修兰芷。径缘三益，业拟千秋，围墙隐约於萝间，架屋蜿蜒於木末。山楼远，纵目皆然；竹坞寻幽，醉心既是。轩楹高爽，窗户虚邻；纳千顷汪洋，收四时之烂缦。梧阴匝地，槐荫当庭；插柳沿堤，栽梅绕屋；结茅竹里，浚一派之长源；障锦山屏，列千寻耸翠，虽由人作，宛自天开。”^{[9]51}

“市井不可园也；如园之，必向幽偏可筑，邻虽近俗，门掩无哗。开径逶迤，竹木遥飞叠雉；临濠蜿蜒，柴荆横引长虹，院广堪梧，提湾宜柳，别难成野，兹易为林。架屋随基，浚水坚之石麓；安亭得景，蒔花以春风。虚阁荫桐，清池涵月；洗出千家烟雨，移将四壁图书。素人镜中飞练；青来郭外环屏。芍药宜栏，蔷薇未架；不妨凭石，最厌编屏；束久重修，安垂不朽？片山多致，寸石生情；窗虚蕉影玲珑，岩曲松根盘礴。足微市隐犹胜巢居，能为闹处寻幽，胡舍近方图远；得闲即诣随兴携游。”^{[9]60}

这是中国古代造园理论巨著《园冶》中明代造园家计成总结的关于相地布局中的一段话，其营造的基本原则是“巧于因借，精在体宜”。^[9]该书

从相地、立基、屋宇、列架、装折等各个造园阶段详述了相关的“道”与“术”。这一名著成了江南一带（包括上海地区）园林设计、营建技艺的导则与手册（图 0.2）。20 世纪 30 年代，近现代建筑学家童寯先生站在东西融贯的视角，从传统造园思想入手，借助绘画、文学、历史、园艺学科，对园林建筑、家具、叠石、花木配置等营造原则和手法进行了清晰的梳理。^①如果说计成先生从造园的主体出发解析了造园技艺的原则，而童寯先生则是从跨文化的语境出发阐述了一些典型园林的时空美学特征。两位无论是在技艺上还是在机制上，都为连接造园技艺与文化做出了贡献。20 世纪 80 年代，彭一刚先生借助建筑构图与空间理论，不拘于单个园林建筑或景物的研究，运用视觉造景手法较为理性地分析了中国传统园林空间组织的艺术规律，开创了园林中观层面方法论研究的先河。^[10]

近年来，随着国家对传统文化的重视以及人居环境建设方面的持续投入，中国古典园林再一次引起了国内外学术界的广泛关注。相关研究涉及建筑科学与工程、园艺、林业、美学、旅游、中国文学等领域，其中建筑科学与工程占绝对主导。这些研究的内容侧重在：结合个案阐述了造园思想、艺术审美、空间布局、形态构成、营造手法、细部材料、视觉体验等方面的经验，或者不断完善补充前辈关于中国园林的理论框架，其中不乏思辨性的研究成果。^②冯仕达、鲁安东等以留园、拙政园等个案为例，阐明了园林场景的视觉美学特点及其叙事性。^{[11][12]}还有一些学者阐述了文学诗歌与园林的多种关系，或在立意方面，通过预设文学主题来建构造园的框架；或在组构方面，借助画境诗意来刻画特定场景及其要素；或在微观方面，通过题匾、楹联、诗句、绘画等文本来点缀场景或者点题，用来象征、联想文学意境。^③

① 其中涉及一些上海园林，但没有资料证明他曾指出上海园林与苏州园林的异同。

② 在数据库 CNKI 中以主题词“传统园林”进行所有年份检索，检索结果共 2383 篇文章。在数据库中以主题词“传统园林”并含“视觉”进行所有年份检索，检索结果共 90 篇文章。

③ 例如，潘谷西 1990 年发表在《中国园林》6 卷 4 期的《中国园林的意境构成》(p2-9) 阐述了楹联与意境的关系；丁峻清 1991 年发表在《同济大学学报》2 卷 1 期的《中国古典园林与古诗词》(p41-49) 归纳了诗词在园林中的不同作用。赵鸣团队探讨了唐宋诗词与园林的景情意之间的关系，发表论文《唐宋园林诗词文化和园林意境研究》在《建筑与文化》2016 年 10 期 (p214-215)。

图 0.2 造园示意图

这是陈从周先生收藏的一张造园图。与以往的山水中国画不一样：并不追求构图与笔法的写意，而是重在写实，意在将园林的空间结构表达清楚：园林的外围墙建在哪里，如何划分园子，如何布局组织亭廊、水面、山石与花木，对具体的花窗形式、建筑装饰材料等细节均没有描绘，进行了简化与概括。因此，可以说这是一张用于指导造园组构空间的设计图。

图片来源：陈从周·说园[M]。上海：同济大学出版社，2002：122。

① 如嫩钱发钱、堆山叠石、理水、花木配置、园路铺装。

② 如儒家思想在园林布局中的体现等等，道家思想对园林布局的影响等。

③ 童鸛先生把海派古典园林视为江南园林中的一分子，并没有刻意将其单独罗列。他除了对海派古典园林概况、历史沿革等进行介绍之外，还运用东西比较学的方法，论述了江南古典园林内涵与空间特征，阐述了东西方园林在审美、布局等方面带给人感受上的异同。

总体来看，关于中国园林的研究，从研究的层面来看，主要聚焦在微观层面的建造技艺^①、宏观层面的文化意境及其哲学理论的研究较多，较丰富。^②

从研究的角度来看，主要偏重于工程技术或者人文艺术领域，而对于文理交叉学科视野下中观层面的空间结构机制研究相对较少。对中国园林中的景观叙事有所涉猎，但并不系统。

下面进一步来考察海派古典园林的研究情况。海派古典园林，既拥有大传统的文化思想，又蕴含小传统的地域特色，也融入了造园者独特的营造理念、审美情趣以及经营模式，通常给人流连忘返的空间体验与耐人寻味的文化韵味。然而，海派古典园林在东西文化交汇语境下的复杂语义及其内在的组构规律也并非一目了然。^③本书强调的组构(configuration)是指存在于整体结构中相互依存的空间局部之间的关系，包括局部与局部之间的关系、局部与整体的关系等^[13]，其中任一关系取决于与之相关的其他所有关系(参见图0.2)。

园林专家陈从周先生在20世纪五六十年代对海派古典园林进行了研究，他解读了海派古典园林区别于苏州园林的布局特点，从诗文、技艺上对上海的豫园与内园、嘉定秋霞圃进行了详细阐述。他这样评价秋霞圃：与江南许多文人园林相比，秋霞圃在建筑的借景、山石的片断、理水的狭长形态设计手法与空间布局上“仍属上选”，与苏州园林相比“便可分晓”。^{[14][18]}同时，他结合豫园的修缮与改扩建设计，进行了创新传承，但海派园林与苏州园林之间的具体分晓有待于观者去领悟。

与陈从周教授同时代的建筑专家冯纪忠先生则从空间组合与现象学的角度解构了海派古典园林的特征，并结合现代景观思想，一并融入方塔园的规划设计之中。^[15]园林绿化背景的程绪珂、王焘先生等从历史沿革、工程建设角度，汇编了上海各类园林的景区布局、绿化种植等基本情况。^[16]朱宇晖先生在这些前辈研究的基础上对海派古典园林历史演变、兴盛、变迁进行了分段梳理之后，较为系统地阐述了园林布局及其建筑、掇山理水的策略。^[17]总体上看，这些研究侧重于海派古典园林的本体研究。

此外，上海文史专家编的《古园重光五十年——修复豫园的一段回忆》^[18]和杨嘉祐先生的《上海园林志略》^[19]等对海派古典园林的沿革、现状及变迁进行了论述。唐明生先生等主编的《海派园林》选取具有特色的上海园林，通过讲述其历史和现状，反映海派古典园林的变迁，展望将来的发展走向。^[20]周向频等从西学东渐的社会文化背景下，具体探讨了晚清私家花园的风格与功能变化^[21]。这些成果主要侧重于海派古典园林的语境研究，如文化、历史、社会等。^④

无论是关于本体还是关于背景，上述相关研究成果表明，海派古典园林的最典型特征之一是：将意境与高密度的物质空间巧妙结合，让各种各样

④ 《人文园林》2012年第8期集中介绍了海派园林的特征与分类。

异质性的景物混搭起来产生文学语义,并以特定的布局方式,将情感体验通过视觉载体传达出来。但由于城市语境的复杂性、场地条件的不规则性、园林要素的多元性、庭院空间的多重性及其相互之间关系的复杂性,因此关于海派古典园林的研究大多采用了定性研究^①,如借助“豁然开朗”、“潺潺低语”、“主从关系”、“虚实相生”等词汇对园林空间布局、语义体验进行描述性概括或者原则性的引导。

由此可见,以往关于海派古典园林的研究不乏名家名作,主要侧重园林语境、文学语义或者园林要素的技艺方面。这些研究告诉了读者园林中的故事,但是园林中的这些故事如何组构在一起,组构的特征怎样,效果又怎样,这些问题的解答尚不清楚。此外,以往的定性研究往往由于认知的局限性,再加上语境的复杂性、个案的特殊性,从整体上难以把握海派古典园林景观叙事的组构规律。而关于海派古典园林隐藏的文化基因只能意会不能言传。

0.1.2 可言传

对于古典园林组构的探索,除了“可意会”的研究之外,还有“可言传”的研究,大致有两种。

第一种,借用麻省理工学院乔治(Stiny George)的图形语法(shape grammar)等数理化方法来探究古典园林复杂性。^[22]乔治的图形语法可用来解释园林图形语言中的规律,例如用五个简单的原则概括园林窗花图案的组合规则,运用图形方法归纳了东方园林中的传统建筑、茶室布局。^[23]这种研究方法适用于建筑形态、空间类型研究,但是不能涵盖图形背后蕴含的文化语义与历史故事。类似的理性方法还有,运用扫描、数码技术分析 with 视觉信息模拟,对园林中假山石的形态加以识别、控制、保护与重构。^[24]这种理性方法可以将信息可视化后进行转译分析,其中的一些形态组合规律可以言传了,但还是存在定量分析与假山石最初的文学意境、美学体验之间缺乏关联的问题。

第二种,借助伦敦大学学院比尔·希利尔(Bill Hillier)的空间句法(space syntas)来分析海派古典园林的空间结构、动线网络、视觉认知及其空间属性。^[25]这方面的研究成果在逐渐增多,研究对象比较分散。王松、王伯伟等学者采用空间句法组构模型的图解方法分析中国传统园林组织特征和规律,通过拓扑深度等指标反映园中建筑位置中心化程度及生活空间的秩序。^[26]陈焯等以杭州郭庄为例运用深度叠图(depthmap)软件建模,对空间可行层和可视层分别作了连接度、整合度、深度值的空间结构分析,定量解析了园林空间特性,确定园林不同层面之间联系的重要作用。^[27]笔者也曾运用希利尔的空间视域来描述豫园中的空间连接度及其复杂性,其原理是将环境行为和空间的物质结构两者作为一个整体来研究,用图形语言和数值分析来建构两者之间的关系及空间的整合度,从而描述和分析园林空间

^① 在CNKI数据库中的园林研究文献中,以“海派古典园林”为主题词进行检索,结果表明:采用量化研究的文献所占比例仅为7.78%,其余为定性研究。

之间的量化关系和属性。还有一些学者运用空间句法从可达性和可视性两个方面对不同时期园林空间视觉整合度进行了比较,发现园林传统空间的视觉整合度随着其改扩建方向发生微妙变化。^[28]不可否认,空间句法可以揭示园林空间的物质属性和组构特征。然而,这些量化的数据与造园者的意图、园林所传达的文化意义之间的关联难以“意会”。

如前文所言,江南园林大多是文人造的园子,与山水画、田园诗一脉相承,最大的特点是写意、言情与表志。童寯认为,

“对于一位文人来说,中国园林只不过是一种梦幻仙境的表现和臆造的小世界,因此堪称为一种虚拟艺术。……一弯适宜的水面,是任何园林所诉求的一种特征,尤其是当鸳鸯悠游在上,而鲤鱼潜行其下时。”^{[5] 106}

海派古典园林也一样,尽管环境、形态各异,尺度、类型不尽相同,但它们营造出来的目的就是一个——言情表志。园林中所有的一切在表征物质客观属性及其文化信息的同时,让游园者体会到难以言表的意境之美。这需要综合运用人文和自然科学交叉研究,来考察园林中物质要素、空间结构与文学语义之间的耦合关系。言传一定要将意会的内容融进去,方能真正解析海派园林。

上述“可意会不可言传”的质性研究与“可言传不可意会”的量化研究^①,虽然未能全面地解析海派古典园林中的故事信息及其组构法式,但是为景观叙事的本体、空间结构与评测研究提供了思路与启示。

能否让其中的规则“既可意会也可言传”^②?这就需要创新方法。

0.2 关于景观叙事

海派古典园林造园者如何通过各种要素以特定组织方式来表达其意境?如何让人获得一种主题与意境体验?这需要一套语言系统与方法来解读。

就如同欣赏《琵琶行》,首先要认知理解每一个词或者每一句话的意义,然后剖析它的前后关系与写作技巧,最后还要了解白居易创作这首叙事诗的个人背景和时代背景,才能较为准确地把握诗词所要表达的思想。如果孤立地理解一个个单词或者句子,或者由计算机自动、机械地组合这些句子,进行诗词创作,都难以形成特定的文学意义、主题思想,难以感人肺腑。这里面隐含了叙事的三个基本要素——“文本”、“结构”与“语义”,而这三者应该是一个有机整体。

文本、结构与语义三者并非孤立存在,这也体现了艺术创作中形式与内容的辩证统一。俄罗斯结构主义艺术理论家弗拉基米尔·普洛普(Vladimir Propp)等在20世纪20—30年代指出,艺术的内容不能脱离艺术的形式而独立存在。而园林与人文艺术有着异曲同工之处。对于园林,既要强调园林中的物质要素,也要强调园林的组构技巧,最终要表现文化意境。^[28]其中,组构性命题则是目前研究的短板。

① 通过在 web of science 数据库中以主题词“traditional garden”进行所有年份检索,结果共有3710篇文章。主要研究领域包括科学技术、社会科学和人文等。研究内容包括设计原则、传统文化、历史价值、营造技艺、空间分布、园林意境、植物配置、药用植物、视觉特征等。在数据库中以主题词“traditional garden”且并含“visual”进行所有年份检索,结果共有81篇文章。对数据进行分析可知,目前国外对传统园林的研究中,关于视觉研究的比例很小,仅为2.18%,而在这些视觉研究的文献中,采用定量化研究的文献所占比例仅为8%。

② 源自《庄子·天道》:“意之所随者,不可以言传也”。

因此,本书试图以叙事理论与方法来进行专题性的探讨。国内外的研究与相关实践表明,景观叙事对于场所中非物质文化的认知体验、认同建构与传播传承具有积极的意义。

0.2.1 景观叙事的内涵

0.2.1.1 什么是叙事?

关于叙事的讨论可以追溯到古希腊亚里士多德的《诗学》。^[29]叙事主要来自语言学与文学。所谓叙事,是一种文学体裁,在时空中有序编排故事、活动、场景、人物、道具的形式,从而使得读者获得一种意义与主题效果。叙事不同于故事,故事是内容(content),而叙事(narrative)不只是故事内容,还是一种呈现故事的表达方法与结构(express and structure)。一个完整的叙事需要有作者(信息发送者)、文本内的叙述者、受述者以及读者(信息接受者);对于园林来说,叙事则需要有设计师(信息发送者)、使用者(指定的和不指定的)和参观者(信息接受者)。通常,叙事意义的生成需要功能、行为与文本三个层面。^①

叙事不只是一个学术名词,也是一门学科。1969年法国当代文艺理论家茨维坦·托多罗夫(Tzvetan Todorov)在《〈十日谈〉的语法》(Grammaire du Decameron)中首次使用了叙事学(Narratology)一词^[30]。有学者认为这标志着叙事学作为一门独立学科的开始。事实上,叙事学成熟于19世纪末至20世纪初,并深深地影响着人文社科领域,包括景观学、建筑学、设计学、历史学、地理学、社会学、人类学、剧作学等。由于叙事学拥有独特的价值,最终被认为是20世纪的三大理论支柱之一。^②

0.2.1.2 什么是景观叙事?

景观叙事,简而言之,就是让景观要素讲述一个故事。美国学者马修·波泰格(Matthew Potteiger)认为,景观叙事就是景观设计师依托社区口述史、历史事件或者神话传说等叙事文本,通过命名(Naming)、序列(Sequencing)、揭示(Revealing)、集聚(Gathering)等多种叙事策略,让景观讲述历史故事,唤醒集体记忆。^[31]

通常,景观叙事可以这样定义:基于叙事学的相关理论与方法,来分析、理解、审视景观的基本要素、空间结构、文化语义及其建构策略,进而有效建构主题性或在地性的景观及其认同。景观叙事是一种认知、表达、塑造、评价景观及其文化意义的方法。这种模式可以促进创作者、使用者美学体验的升华,来建构主客体之间的场所依恋关系。

所谓的景观叙事主体,就是谁在编制故事,谁在讲述故事。通常包括开发商/经营者、设计师、使用者以及游客,还有故事中隐含的主人公。经典叙事学比较关注管理者、设计师等精英的角色与作用。后现代叙事学比较关注日常使用者(社区居民等)的话语权,即“我者”,而不是由外来的投资者、开发商、设计师等“他者”来主导。

① 广义的叙事包括描述、叙述等,但狭义的叙事不同于叙述,描述、叙述只是一种行动,描述往往侧重在人与物,叙述是一个动宾结构,有对象,侧重在行为与事件。亚里士多德强调模仿,模仿实际上是叙事的一种方式,是记载、传承的路径。详见祝克懿:叙事概念的现代意义[J],复旦学报(社会科学版),2007(04):96-103。

② 另外两个是:自然科学领域的“相对论”与艺术领域的“立体主义”。

景观叙事的客体一般包含两个方面，一方面是物质性载体，如建筑、花木、山石、水体、园路等；另一方面辅之以非物质性的叙事媒介，如图像、声音、文字等。这些共同构成了景观叙事的载体。相比文学性的叙事载体，景观叙事载体更加丰富多样，更加直观。其中最大的区别在于：景观叙事载体可以进行真实的沉浸式体验、可触摸的体验、可互动的体验。^[31]

一系列的载体汇集组合在一起，通常需要借助一定的题材与主题。景观叙事题材的来源主要有以下几个方面：历史片段、社区记忆/家族史/名人简历、仪式活动或习惯性行为、风景名胜故事/民间传说、自然事物演变/工艺流程等等。相比文学叙事来说，景观叙事主题有一定的局限性，一般要受到开发主体、功能需求、经济条件、社会习俗、文化伦理、地理气候等条件的制约。

景观载体单元之间的组合需要一定的规则来构建，相应地，景观场景（单元空间）之间同样需要一定的编排规则与次序来组构起来。这些规则称为景观叙事的组构语法——叙事结构与编排策略。景观叙事结构揭示彼此景观空间与其系列故事之间的关系。所谓编排，即运用一些情节编排手法，如多线索、蒙太奇、插叙等手段来组织一系列景观要素与场景空间，使之成为一个有序、有意义的整体，进而超越传统构图的组织方式。这方面与文学叙事有许多相似之处，或者说，景观叙事可以恰当借鉴文学作品中的结构模式、编排与修辞策略，来增强景观体验的趣味性与艺术性。

景观叙事的结构通常还与时间关联在一起。这里的时间一般包括四种类型：再现的历史时间、真实的客观时间、个体的体验时间以及虚拟的未来时间。景观叙事结构可以根据不同时间线索进行编排组构，形成景观空间的前后次序与体验路径。

叙事引入景观领域的重要作用之一是有助于文化意义的表达传承与传播，而不拘泥于自身的物质功能。也就是说，叙事的维度为赋予每一个景观载体（要素场景）以文化意义与意境提供了重要途径。景观载体的文化意义就相当于文学叙事文本的语义。一般来看，景观叙事的语义包括本意、喻义、引申义等；其中本意是表层的语义，隐喻、引申义为深层的语义。例如“沧浪亭”本意是站在亭中“可凭可憩”，观赏“全园景色”与“田野风光”。“沧浪亭”同时蕴含了情景交融的风月山水——“绿杨白鹭俱自得，近水远山皆有情”的文学意境（图 0.3）。“沧浪亭”最初源自屈原《楚辞渔夫》中的一句诗歌，“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足”。^[32]这里引申为“刚柔并济”、“随遇而安”、“顺应自然”的处世态度。

如果说，景观叙事的语义是告诉人们“讲述的故事是什么”，景观叙事的主体告诉参观者“谁在讲故事，讲谁的故事”，那么景观叙事的结构则告诉使用者“怎样讲好故事”^[33]。

然而，景观叙事的效果如何，是否有效地达到预期的目的？这需要一个评测机制。对于文学叙事的效果评测比较熟悉的是通过书的创销量、电影的

图 0.3 沧浪亭场景局部
来源：童寓·江南园林志[M].
北京：中国建筑工业出版社，
1984：129