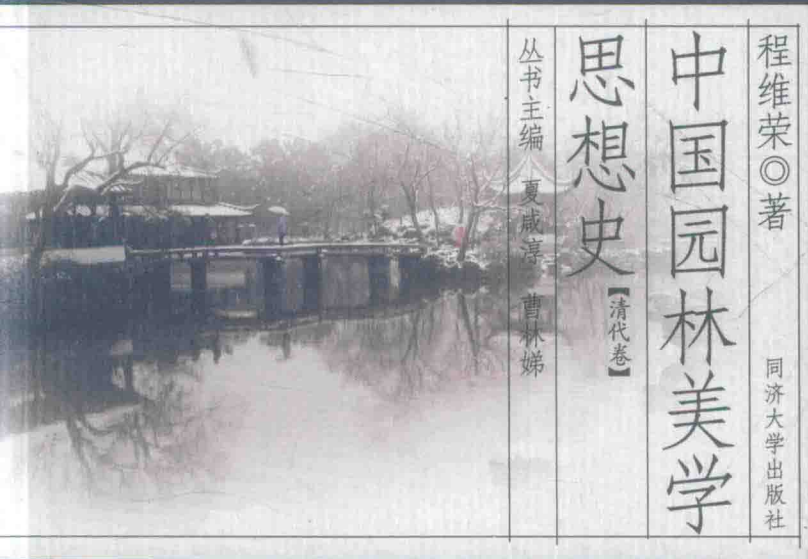

上海出版资金项目
Shanghai Publishing Project

国家“十二五”重点出版工程

程维荣◎著

同济大学出版社

中国园林美学

思想史 【清代卷】

丛书主编 夏咸淳 曹林娣

上海出版资金项目

Shanghai Publishing Funds

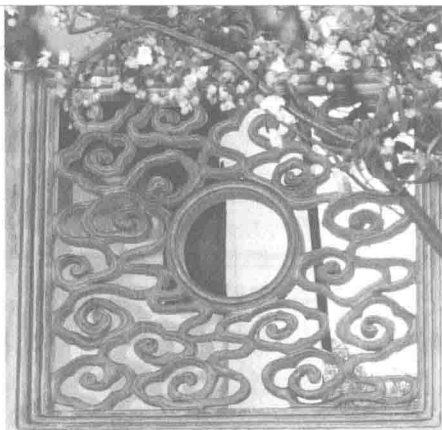
国家“十二五”重点图书出版规划项目

中国园林美学思想史

——清代卷

丛书主编 夏咸淳 曹林娣

程维荣 著

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本卷论述了清代园林美学思想的背景、特征和发展,包括从清初战乱后的兴起、前期的创意与中期的纷繁绚丽,直到晚清的转折,介绍了有代表性的思想家及其著作。本书认为,清代园林美学以古典与自然为主要审美准则,承担起反省总结的责任,确立了皇家苑囿审美与苏州派园林思想双峰并峙的局面,在中国园林美学思想史上占有重要地位。

图书在版编目(CIP)数据

中国园林美学思想史. 清代卷/夏咸淳,曹林娣主编;程维荣著. — 上海: 同济大学出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5608-6100-5

I. ①中… II. ①夏… ②曹… ③程… III. ①园林艺术-艺术美学-美学史-研究-中国-清代 IV. ①TU986. 1
②B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 294985 号

本丛书由上海市新闻出版专项扶持资金资助出版

本丛书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

中国园林美学思想史——清代卷

丛书主编 夏咸淳 曹林娣

程维荣 著

策划编辑 曹建 季慧

责任编辑 季慧 陆克丽霞 责任校对 徐春莲 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 787 mm×960 mm 1/16

印 张 12.5

字 数 250 000

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-6100-5

定 价 54.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

中国古典园林是中华灿烂文化标志之一,与西亚园林、西方园林并为世界三大园林体系,而以历史悠久绵延不绝、构景以诗文立意、画境布局、精美独特、妙合自然山水画意著称于世。中国古典园林萌发于商周,成长于秦汉魏晋,成熟繁荣于唐宋,至明代后期、清代中期而臻全盛,以后渐趋衰微而显现嬗变迹象。

中国园林美学思想是园林艺术伟大实践的产物,也反过来指导、引领造园实践。

中国古典园林美学,荟萃了文学、哲学、绘画、戏剧、书法、雕刻、建筑以及园艺工事等艺术门类,组成浓郁而又精致的园林美学殿堂,成为中华美学领域的奇葩。

中国园林美学思想之精要、特征可以简括为三点:

一、中国园林美学思想特别注重园林建筑与自然环境的共生同构。以万物同一、天人和合的哲学思维观照天地山川,山为天地之骨,水为天地之血,山水是天地的支撑和营卫,是承载、含育万物和人类的府库和家园。人必有居,居而有园,园居必择生态良好的山水之乡。古昔帝王构筑苑囿皆准“一池三岛”模式已发其端,后世论园林构成要素也以山水居首,论造园家素养以“胸有丘壑”作为不可或缺的条件。山水精神是中国园林美学之魂,园林美学与山水美学、环境美学密不可分。

二、中国园林美学思想深具空间意识、着意空间审美关系。中国园林属于特殊的建筑艺术、空间艺术,特别注重美的创造,将空间艺术之美发挥到极致。以江南园林为代表的私家园林十分讲究山水、花木、屋宇诸要素之间,各种要素纷繁的支系之间,园内之景与园外之景之间,通过巧妙的构思和方法组合成一个和谐精丽的艺术整体。局部看,“片山多致,寸石生情”;全局看,“境仿瀛壶,天然图画”;大观小致,众妙并包。论者认为,“位置之间别有神奇纵横之法”。“经营位置”是中国画论“六法”之一,也是园林家们经常谈论的命题,还提出与此相关的一系列美学范畴,如疏密、乱整、虚实、聚散、藏露、蔽亏、避让、断续、错综、掩映等,议论精妙辩证。

三、中国园林美学思想尊尚心灵净化、自我超越为最高审美境界。古代帝王苑囿原有狩猎等功能,后蜕变为追求犬马声色之乐的场所,后世权贵富豪也每以巨墅华园夸富斗奢、满足官能物欲享受,因此被贤士指斥为荒淫逸乐。中国园林美学思想以传统士人审美理想为主流,不摒弃园林耳目声色愉悦,但要求由此更上一层,与心相会,体验到心灵的净化和提升,摆脱尘垢物累,达到自由和超越的审美境界。栖居徜徉佳园,如临瑶池瀛台,凡尘顿远,既有“养移体”的养生功能,更具“居移气”

的养心功能,故园林审美最高目标在于超尘拔俗,涤襟澄怀。由此看来,对山水环境、空间关系、生命超越的崇尚,盖此三者构成中国园林美学思想的精核。且作如是观。

中国园林美学史料丰富纷繁。零篇散帙,园记园咏,数量最大,分藏于别集、总集、游记、日记、笔记、杂著、地方志、名胜志诸类文献,诚为“富矿”,但搜寻不易。除单篇散记外,营造类、艺术类、工艺类、园艺类、器物类、养生类等著作也与造园有关,或辟专章说园。如《营造法式》、《云林石谱》、《遵生八笺》、《长物志》、《花镜》、《闲情偶寄》等名著。由单篇园记发展为组记、专志、专书,内容翔实集中,或详记一座私家园林,或分载一城、一区数园乃至百园,前者如《弇山园记》、《愚公谷乘》、《寓山注》、《江村草堂记》,后者如《洛阳名园记》、《吴兴园圃》、《越中园亭记》。这些园林志著述颇具史学意识和美学意识。至于造园论专著在古代文献中则罕见,如明末吴江计成《园冶》屈指可数。这与中国文论、诗论、画论、书论专著之发达不可同日而语。究其原因,一则园林艺术综合性特强,园论与画论同理,还常混杂于营造、艺术、园艺、花木之类著作之中。再则,园林创构主体“能主之人”和匠师术业专攻不同,各有偏重,既身怀高超技艺,又通晓造园理论,而且有志于结撰园论专著以期成名不朽者,举世难得,而计成适当其任,故其人其书备受推崇。园论专著之不见,不等于中国园林美学不发达,不成系统。被誉为世界三大园林体系之一的中国古典园林,当然也包含博大精深、自成系统的美学理论。

目前园林美学思想史研究成果颇丰,但比较零散,迄今尚未见到一部完整系统的专著,较之已经出版的《中国建筑美学史》、《中国音乐美学史》、《中国设计美学史》和多部《中国美学史》著作逊色不少。这部四卷本《中国园林美学思想史》仅是一种学术研究尝试。全书以历史时代为线索,自先秦以迄晚清,着重论析每个历史阶段有关重要著作和代表园林家的美学思想内涵、特点和建树,比较相互异同,阐述沿革关系,进而寻索梳理历史演变逻辑和发展脉络。而这一切都离不开对纷庞繁杂的园林美学史料的发掘、整理和研读,本书在这方面也下了一番工夫。限于学力和时间,疏漏舛误在所难免,尚祈专家、读者不吝指正。

本书在撰写过程中,得到诸多专家学者的关心和帮助。同济大学古建筑古园林专家路秉杰教授、程国政教授、李澍教授,上海社会科学院美学家邱明正研究员、园林家刘天华研究员,都曾提出宝贵意见和建议,使作者深受启发和得益。本书还得到同济大学出版社领导和有关编务人员的鼎力支持。2009年末,该社副总编曹建先生即与上海社会科学院文学所研究员夏咸淳酝酿此课题,得到原社长郭超先生和常务副总编张平官先生的赞同。2010年初,曹建复与编辑季慧博士商议项目落实事宜,并由季慧申报“十二五”国家重点出版规划课题,后又申请上海文化出版基金项目,均获批准。及支文军先生出任社长,继续力挺此出版项目,并亲自主持本书专家咨询会。责任编辑季慧博士及继任陆克丽霞博士多次组织书稿讨论会,经常与作者互通信息,对工作非常认真,抓得很紧。由于他们的努力和专家们关

切,在作者三易其人,出版社领导和责编有所变更的情况下,本项目依然坚持下来,越五年而成正果,实属不易。

值此付梓出版之际,作者谨向所有为本书付出劳动的人,表示深深的敬意和铭谢。

夏咸淳 曹林娣

2015年冬

“左则修竹万竿，俨然屏障；前则海棠一本，映若疏帘”；“芙蓉散开，折芳搴秀，宛然图画”——这是一幅多么绚丽的清代园林图画。我们不难想象那些头戴瓜皮帽、拖着辫子、身穿长袍马褂的清代士人在叠石假山、亭台楼阁间踽踽穿行，或者在花前月下饮酒赋诗的情景。

清代与当今相隔不远，是一个学术与实践、守旧与创新、繁荣与危机同在的王朝，是一个今人熟悉而为之颇多困惑的时代。

清初，铁马金戈闯入关内的统治者崇尚武力，康熙时又企图通过尊崇理学，回复传统，压抑人们的生活欲望，束缚人们的举止行为，巩固王朝的思想垄断与专制统治。而在现实生活中，虽然饱受明末清初战乱的劫难，曾经荒芜一时，各地园林却并没有消亡，反而由于园主“稍拓花畦隙地，锄棘诛茅”，重新兴盛起来。犹如一丛枯萎凋残的花卉，熬过寒冬之后，在适宜的气候环境下，经过主人的修剪施肥，重新获得生机，枝叶苍翠欲滴，花朵绚烂夺目。随着清朝统治的巩固和经济的繁荣，特别是在以苏州为中心的江南一带，越来越多的致仕官员、富贾豪绅，乃至积攒了财产的文人雅士，在晚明以来心学的影响下，不顾理学束缚，有的积铢累寸，有的一掷千金，热衷于投资建造或者修葺园林。他们在崇尚传统的同时挥洒人性、渴望标新立异。甚至皇帝本人，也在北京西北郊等地建设一批皇家苑囿。与此同时，在杭州、扬州、岭南等地，都出现了一座座风格各异的园林，给后人留下了珍贵的园林遗产。

清代皇家园林面积辽阔，气派豪奢，表现出皇权的威严。而私家园林大多“不逾数亩”，只有二三亭阁，一泓池水，几丛花木，园主向往的是“天籁人籁，合同而化”的天人合一的境界。从归庄、陈维崧、汪琬、李渔、叶燮到朱彝尊、李果、沈德潜、袁枚，以及名著《闲情偶寄》、《红楼梦》、《随园记》、《扬州画舫录》等，就是园林美学的代表人物或思想结晶。如今我们研读清代园林思想家的作品，往往能感受到其对故国的眷恋、对山水的痴迷、对先人的追思、对生活的热爱，以及不畏困难险阻，辛勤开辟耕耘，培植浇灌，为姹紫嫣红、争奇斗艳的园林美景而执着奋斗的精神。

不仅如此，清代私家园林思想还往往强调“园以人重”，突出人的主体地位，追求人性的独立、洒脱与情趣，意味着汉族士人对统治者高压政策的抗衡。在这种抗衡面前，理学无能为力，统治者自己反而也日益沉溺于对园林的享受而不能自拔；换言之，清朝统治者已经被汉族园林文化所同化，皇家苑囿也自觉或者不自觉地接

受了私家园林的影响。

清代园林美学思想的发展,大体上有两条线索。第一条线索,除了包含传统意义上的儒、释、道等学说因素外,更多地体现出理学与心学在园林领域的竞争,就是统治者与士人园林观念之间的碰撞与融合,或者说,是皇家园林美学思想与以苏州派为代表的江南私家园林美学思想哪一方占据主流地位的问题。其抗争的结果,私家园林美学思想生生不息,体现出深厚的人文精神与顽强的生命力。清代园林美学思想的发展还有另一条线索,就是对中西园林关系的认识。乾隆年间北京皇家苑囿已经出现了一些西洋楼。第二次鸦片战争期间,英法联军在圆明园制造了毁灭性的焚劫。随后,上海等地又出现了中西合璧的园林与西式公园。中西园林关系是中国人接触与了解西洋文化的一条重要途径,在近代则伴随着西方渗入与侵略中国的过程。这是清代以前没有过的现象。

理解了这两条发展线索,我们就可以对清代园林美学思想的发展脉络有一个大体上的把握,并且对整个中国园林美学思想史的走向有更深刻的认识。

目 录

总序

卷前语

第一章 清代园林美学思想概述	1
第一节 清代园林美学思想的背景	2
第二节 清代园林美学思想的范畴	5
第三节 清代园林美学思想的地位	7
第二章 清初论园林艺术的沧桑美	11
第一节 归庄与战乱后的园林	12
第二节 陈维嵩等的造园思想	15
第三节 《将就园记》等的园林理想	18
第三章 《闲情偶寄》论园林艺术的生活美	23
第一节 “窗临水曲琴书润”	24
第二节 “夫借景，林园之最要者也”	29
第三节 “在珍宝之列，而无炫耀之形”	32
第四节 《花镜》等园圃美学印象	35
第四章 苏州派园林思想蕴含的精致美	39
第一节 苏州派园林美学的形成	40
第二节 汪琬等“骚人墨士”的美学态度	46
第三节 宋荦、何焯与顾沂的园林美学	48
第四节 朱彝尊与李果的园林美学	52
第五节 沈德潜等的园林美学	56
第五章 《红楼梦》园林的诗韵美	63
第一节 《红楼梦》的建筑诗韵	64

第二节	《红楼梦》的景观诗韵	71
第三节	《红楼梦》的花草诗韵	76
第四节	其他小说戏曲中的园林	82
第六章	清中期园林观念的厚重美	87
第一节	清中期园林及其美学思想的特征	88
第二节	叶燮等的园林美学态度	92
第三节	杭州湖光山色的诗画意境	98
第四节	刘大櫆对“媵民膏以为苑囿”的批判	103
第五节	赵昱、王源与管同的审美理念	106
第六节	李调元、麟庆与戈裕良的造园说	109
第七章	清君臣鉴赏的宫殿苑囿的端庄美	115
第一节	皇宫西苑的华美雍容	116
第二节	圆明园的中西合璧	121
第三节	西北诸园的奇秀瑰丽	126
第四节	避暑山庄的塞外风光	129
第八章	《随园记》等阐释传统园林的自然美	135
第一节	《随园记》的“以人功而仿天造”	136
第二节	马曰璐与《扬州画舫录》记园林	140
第三节	《履园丛话》的造园原则	148
第四节	《浮生六记》的赏园情趣	153
第九章	晚清园林美学思想的缤纷美	159
第一节	龚自珍、魏源园林美学思想	160
第二节	汪承镛、郭嵩焘论园林	163
第三节	岭南园林美学情感	168
第四节	海派园林新思潮	174
第五节	俞樾与苏州园林美学的绝响	179
第六节	林纾、邓嘉缙与清末园林	184
参考文献	.....	188
后记	.....	189

第一章 清代园林美学思想概述

清朝(1644—1911年),是继明朝而起的中国历史上的最后一个封建王朝。清军入关后,清王朝统治中国达268年。清王朝疆土辽阔、君主专制高度发达。清代文化昌盛,园林众多,其园林美学思想是对中国传统文化的一个侧面的总结,也是向新型园林美学思想的转折。

第一节 清代园林美学思想的背景

女真族兴起于我国东北的白山黑水间。其首领努尔哈赤在赫拉阿图(今辽宁新宾)称汗,建立大金(史称后金)政权,与明朝对峙,并且完成了各部统一。皇太极在位期间,迁都至盛京(今沈阳),建国号大清,改族名为满洲。明崇祯十七年(1644年),李自成率领的农民起义军攻进北京,推翻腐朽的明朝。清军趁李自成政权立足未稳,在明朝降将的引导下入关,占领并定都北京。清军随即分路南下,镇压各地反清武装,圈占土地,强令汉人薙发以示顺从,并且建立起以满族贵族为核心的国家政权。清圣祖康熙在位期间(1662—1722年),清朝平定三藩之乱,收复台湾,击败噶尔丹叛乱势力,加强对西藏等少数民族地区的管理;与沙俄签订《尼布楚条约》,巩固了东北边疆。当时还改革赋役,兴修水利,恢复农业经济;开办博学鸿词科收揽汉族士人,尊崇理学,巩固中央集权。从这时延续到雍正(1723—1735年)时期及乾隆(1736—1796年)的大部分时期,清王朝疆域广袤、包括众多民族的户口蕃息,农业与城市工商业得到发展,文化繁盛,政权稳定,史称“康乾盛世”。与此同时,清朝政权大兴文字狱,加强思想控制。乾隆后期、嘉庆(1796—1820年)直至进入道光(1821—1851年)年间,在欧美资产阶级革命与工业革命兴起的同一时期,清朝封建政权内部守旧势力强大,政治腐败,土地兼并、赋役繁苛带来的社会矛盾日益突出,各地民众起义连绵不断,整个王朝走上萎靡衰朽之路。

中国传统思想渊源于商周、大体成型于春秋战国至秦汉时代。儒、道、释三家,源远流长,是中国古代主要的思想学派和传统文化的核心构成。

春秋末期孔子创立的儒家将园林美学的功能与君臣父子等级名分和修齐治平的政治理念结合起来。两宋程朱理学(下称“理学”)鼓吹“存天理,灭人欲”的蒙昧主义,用“理”抑制人们的情感与欲望。明代中期,王阳明横空出世,继承光大陆九渊学说,倡导心学,认为人的一切活动都由心发出,从而肯定了身的活动,为主体追求个性与园林审美扫清了理论障碍。其继承者如泰州学派、李贽、“公安三袁”等,批判禁欲主义,蔑视礼教,宣称“私欲”是真实的人欲表现,“百姓日用即道”,“穿衣吃饭即人伦物理”;^①“情”“趣”非但不应该被压制,而且应该大胆表现,以恢复人性,提高人的主体地位。晚明以后私家园林的普遍发展,与心学的发展有密切关系。

^① 李贽:《焚书》卷一《答邓石阳书》。

春秋战国老子、庄子所创立与发展的道家,从天人关系诠释美学,将“道”定位为天地万物的本原,强调“道法”,主要根据其“道”与“天人合一”的理念,提出“天地有大美”;“既雕既琢,复归于朴”,^①影响深远。后世据以强调园林应该借鉴与融入山水,体现返璞归真。明代何景明提出“临景构造,不仿行迹”;^②袁宏道认为物“贵其真”。^③苏州园林中的许多建筑乃至相关的诗文书画等,追求韵味,典型地体现了人与自然的的关系,以及士大夫阶层与一般读书人普遍的审美情趣。

佛教是两汉之际传入中国的宗教。唐代,佛教禅宗兴起。禅宗主要以“悟”的禅意影响园林的审美体验,强调依靠直觉,追求创作构思的主观性和自由无羁,使作品达到情、景与哲理交融化合的境界。唐宋时期,参禅养性与园林欣赏、游乐活动往往融合在一起。白居易诗道:“落景墙西尘土红,伴僧闲坐竹泉东。”^④王维、柳宗元、苏轼、黄庭坚等人的园林诗文,渗透着明显的禅意。明代,李东阳诗:“空雾湿衣春冉冉,野禽啼树月苍苍”;^⑤谢榛诗:“飞鸟鸣古涧,落月在寒松”,^⑥表明除了寺庙园林,私家园林的建筑也呈现禅式写意化,禅与园境之间灵犀相通,园主人多抱有禅趣或者说禅的态度。

以上三家之间互相错杂与影响,其思想在园林美学方面主要表现为以下各方面。

(一) 中和典雅。儒家要求“允执其中”,认为“中也者,天下之大本也;和者也,天下之达道也。致中和,天下位焉,万物育焉”。^⑦汉代以后,平稳、执中、典雅,成为历朝统治者与正统思想家的政治观点与美学理念。唐代司空图谓“典雅”为:“坐中佳士,左右修竹。白云初晴,幽鸟相逐,眠琴绿阴,上有飞瀑。落花无言,人淡如菊。”^⑧中国传统园林强调中和,不偏不倚。历代宫殿特别是明清北京皇城突出了中轴线所体现的皇家权威。所谓典雅,其实就是形式美,“古雅者,可谓之形式之美之形式也”。^⑨

(二) 返璞归真。就是要坐看花开花落,云卷云舒,心师造化,追求天真,达到“天人合一”的境界。庄子说:“真者,所以受于天也,不可易也。”^⑩汉人认为:“金玉不琢,美珠不画。”^⑪宋代三苏等都把“平淡自摄”、“雍容和缓”、“浑成而有蕴藉”看成

① 《庄子》之《知北游》、《山木》。

② 何景明:《与李空同论诗书》。

③ 袁宏道:《袁中郎全集》卷一《与友人论时文》。

④ 白居易:《白居易集》卷三六《夏日与闲禅师林下避暑》。

⑤ 李东阳:《环翠轩》。

⑥ 谢榛:《初冬夜同李伯承过碧云寺》。

⑦ 《论语·尧曰》;《中庸》。

⑧ 司空图:《诗品二十四则》。

⑨ 王国维:《古雅之在美学上之位置》。

⑩ 《庄子·渔父》。

⑪ 桓宽:《盐铁论》卷五《殊路》。

美的极致。^①晚明袁中道：“大都胜者，穷于点缀；人工极者，损其天趣。”^②明清间文人谓，“插花不可太繁，亦不可太瘦”；“花之所为整齐者，正以参差不伦，意态天然”，反对过分雕琢，人工痕迹过重，乃至主张用平冈小陂、陵阜陂阪，也就是要使园林与自然山水接近。^③

(三) 诗画意境。通过各种技法，使作品体现虚实结合，刚柔相济，如诗画般韵味悠远。古人对诗画多有论述。南朝谢赫提出绘画六法，包括“气韵生动”、“经营位置”。^④晚明董其昌论诗：“诗以山川为境，山川亦以诗为境。”^⑤张岱引用了唐代王维诗句“泉声咽危石，日色冷青松”后认为：“诗以空灵才为妙诗”；他比较后评论说，如唐代“小李将军”李昭道的界画，“楼台殿阁，界画写摹，细入毫发”，自不及“点染依稀，烟云灭没”、追求意境的元代黄公望、王蒙、倪瓒等人的作品。^⑥清代石涛的山水、郑燮的兰竹等，都显示出继承前代文人画的意境。

(四) 含蓄曲折。作为文学或艺术作品，应该委婉深沉，体现层次，令人回味，发人深省，从而得到美的启迪，避免一览无遗、纤毫毕露。同样，园林建筑、道路、景色要有适当遮挡或曲折，层层推进，峰回路转。唐人要求“不着一字，尽得风流”；“登彼太行，翠绕羊肠”。^⑦唐诗“曲径通幽处，禅房花木深”，^⑧宋诗“十扣柴扉九不开”，“一枝红杏出墙来”，堪称园林含蓄曲折的典范。袁宏道说：“世人所难得者唯趣”，如“山上之色，水中之味，花中之光”，“虽善说者不能下一语，唯会心者知之”。^⑨张岱推崇“藏以曲径”；“以回廊妙”，“以层楼曲房妙”。^⑩

(五) 物性比德。儒家重视人的品格修养，通过园林或者花卉、树木等象征人的品格，寄托人的志向，进而提高人的修养，培养人的品德。《老子》说“上善若水”；《离骚》则以香草美人比喻明君贤臣；古人还常以“无人赏高节，徒自抱贞心”的竹、“若教解语应倾国，任是无情也动人”的牡丹、出淤泥而不染的荷花、孤傲迎霜的菊花、“零落成泥碾作尘，只有香如故”的梅花等比拟人的品格。明代王世贞说：“山水以气韵为主”；“若形似无生气，神采至脱格，皆病也”。^⑪物性比德，常常体现在园林陈设与树木花卉栽培的品位，以及山水的气韵中，从而把园林美学与人格塑造相互连接为一体。

① 李翔德：《中国美学史话》，人民出版社，2011，第268页。

② 袁中道：《珂雪斋文集》卷七《游太和记》。

③ 袁宏道：《袁中郎全集》卷三《瓶史·宣称》。

④ 谢赫：《古画品录序》。

⑤ 董其昌：《评诗》。

⑥ 张岱：《娜嬛文集·与包严介》。

⑦ 司空图：《诗品二十四则》；姜夔：《白石道人诗说》。

⑧ 常建：《题破山寺后禅院》。

⑨ 袁宏道：《袁中郎全集》卷三《叙陈正甫会心集》。

⑩ 张岱：《娜嬛文集·吼山》。

⑪ 王世贞：《弇州山人四部稿》卷一五五《艺苑卮言》。

(六) 以园寄情。通过园林寄托主人的理想、情趣、爱憎,表达审美观念,是中国传统园林美学思想的主要内容之一。从东晋陶渊明到唐代田园诗人以至宋元以后,历代都有一些厌倦尘嚣与政治斗争,寄情于园林、隐居不仕的士大夫,所谓“丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常观也;尘嚣缰锁,此人情所常厌也”。^①明代祝允明说:“身与事接而境生,境与身接而情生”^②,强调景致与情感的联系。《牡丹亭》第十出《惊梦》中唱道:“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。”王夫之说:“情、景,名为二,而实不可离”;因此要有“情中景,景中情”。^③ 园林,就是他们的隐身寄情之处。

以上这些思想,都给清代园林美学思想打上了深刻的烙印。

第二节 清代园林美学思想的范畴

在明末清初天地翻覆的社会巨变中,涌现出一批思想家,他们大多具有强烈的民族意识,深刻总结了明亡教训,对被奉为官方哲学的程朱理学采取激烈批评的态度。他们反叛传统的禁欲、君权、以理节情等思想,推崇“别开生面”、“崇实黜虚”的理念。他们在批判理学的同时也反驳王学的空谈误国,倡导经世致用的实学。

作为具有民族气节的思想家,黄宗羲早年深受心学影响,称其“可谓雷霆启寐,烈耀破迷,自孔孟以来未有若此之深切著明者也”。他强调审美中的一个“情”字及其随着时代的转变:“情者,可以贯金石,动鬼神”;“情随事转,事因世变”;“人各得其私”,“各得其利”。^④ 顾炎武等人借作品抒发亡国之痛,抨击清初统治的黑暗。顾炎武否定了“存天理,灭人欲”之说,指出:“人之有私,固情所不能免”;“天下之人,各怀其家,各子其子,其常情也”,^⑤同时抨击心学空谈,鼓吹实学,显示出治学中崇尚实际的独立风格和严谨态度。王夫之认为不能离开人欲谈“天理”。其美学思想,用“气”的一元论来解释“天”与“人”,认为“道者,天地人物之通理”;“人之道,天之道也”。^⑥ 他还对意象、情景等概念作了系统论述,对“兴、观、群、怨”的审美心理活动进行发挥,并且提出“循情定性”说的美学理论。

清朝统治者建立起全国政权后,推崇孔孟与理学,开科取士,同时加强思想控制,屡屡兴起大狱,实行文字狱,镇压反清意识,并且通过编纂《古今图书集成》、《四库全书》等大型资料集控制文化。在这样的高压政策下,清朝学术不得不转向古

① 郭熙:《林泉高致》。

② 祝允明:《枝山文集》卷二《送蔡子华还关中序》。

③ 王夫之:《姜斋诗话》卷二《夕堂永日诸论内编》。

④ 黄宗羲:《南雷文集》卷一《黄孚先生诗序》;《明夷待访录·原君》。

⑤ 顾炎武:《日知录》卷三《言私其纵》、《郡县记》。

⑥ 王夫之:《张子正蒙注》卷一《太和篇》。

典,埋头于经学考据与训诂之学,一步步陷于万马齐喑、智慧与志气消沉的境地。梁启超评述前代前期学术变迁的大势说:从顺治元年(1644年)到康熙二十年(1681年)约三四十年间,“主要是前明遗老支配学界。他们所努力者,对于王学实行革命(内中也有对王学加以修正者)。他们所要建设的新学派方面颇多,而目的总在‘经世致用’。他们元气极旺盛,像用大刀阔斧打开局面,但条理不免疏阔。康熙二十年以后,形势渐渐变了,遗老大师,凋谢略尽,后起之秀,多在新朝生长”;“况且谈到经世,不能不论到时政,开口便触忌讳,经过屡次文字狱之后,人人都有戒心。一面社会日趋安宁,人人都有安心求学的余裕,又有康熙帝这种‘有文之主’极力提倡,于是专心考据,学术收获颇多”。^①

即使在这样的环境下,清代前中期,继承晚明学术文化,仍然具备特定的文化氛围与心理,涌现出一批富于创造性的思想家、文学家、艺术家。清朝思想文化全面吸收和凝聚了传统成果,达到中国传统思想文化发展的最后一个高峰。清前期的戏曲作品《长生殿》与《桃花扇》,寄托亡国哀痛,在思想上与艺术上成就突出。小说《聊斋志异》以写妖狐鬼魅、人情世态闻名,《儒林外史》则直接批判传统科举取士制度。《红楼梦》中描写的大观园,是封建贵族少年男女生活的典型环境,具有很高的美学价值。清代的书画流派纷呈,名家辈出。如画坛的“四王”、“四僧”、“扬州八怪”等,各有其成就。乾嘉学派主要围绕经学、文字训诂音韵目录之学与史学,贡献卓越。清代受到西方传教士带来的近代科学技术的影响,传统的天文、历法、数学、地图测绘、器械、手工、建筑、农林、医药等均有一定的发展。

清代的园林艺术继承明代而来,在经过清初的恢复以后,又有长足发展。从园林发展的区域来说,主要集中在以下地方。北京作为全国政治中心,聚集了许多皇家园林苑囿。苏州与扬州,是江浙私家园林的代表性区域。在晚明的基础上,清代苏州新建园林约140处,此外还改造、扩建了许多园林,大都具有小巧玲珑、移步换景、典雅含蓄的美学风格。扬州是清代两淮盐业中心,盐商富贾云集,主要在清代中期园林兴盛,号称“扬州园林之胜,甲于天下”。在岭南,主要是晚清,也有一批独具特色的传统园林。北京、江浙与岭南代表了清代园林建设的主要成就。除此以外,还有其他一些地区如直隶、山西、陕西、安徽、四川、两湖等地的特色园林。与园林的分布相对应,清代园林美学思想的发展主要也是在上述地区。

范畴是反映事物本质属性和普遍联系的基本概念。传统园林美学对前代的集成及自身的演变发展,集中表现在清代园林美学的一系列范畴体系上。在这个体系中,“神”、“气”、“韵”、“味”以及“意象”、“意境”等范畴处于核心地位。其中所谓意象,是中国古典美学术语,指主观情意和外在物象的结合。艺术家在创作之前,必须以主观情意去感受物象,在头脑中形成“意象”,然后借助艺术表现,外化为艺术作品中的形象,这个形象即作者审美意象的物化表现。中国古代所追求的美,就是

^① 梁启超:《中国近三百年学术史》,中国社会科学出版社,2008,第18页。

神、气、韵、味、意、象之美。

在这个范畴体系之下,清代园林美学还有一些特有的或者与其他各代共有的基本范畴与概念。常见的有:

(一) 景。指与情相对的作为美学范畴的艺术图象与形象。园林美学往往集中论述园林之“景”。

(二) 境。指以象为基础,包括并超越象的一个虚空的领域,指美学意义上的造詣、意境、境界等。

(三) 神。指文艺创作的灵感勃发,或者欣赏对象的内在精神本质,以及欣赏主体的精神、心灵等艺术思维活动。

(四) 工。指园林建筑与器物形式、体制等的和谐、精巧与含蓄,体现了园林建造的水准。

(五) 清。园林审美中的洁净高雅,是对园林艺术的个性、风格与意境的赞扬。

(六) 丽。指园林建筑、景色等的符合审美标准的华美、多彩,有时接近绮靡。

(七) 品。指主体对客体的鉴别、体察、评定,如“品鉴”;或者审美对象的类、质、貌的等级特征,如“上品”。

(八) 游。首先指游历(身游);其次如孔子说:“游于艺”,指游心(主体精神与物的自由交往)。

(九) 雅。指对于园林格调清新俊逸的审美趣味和不同凡俗的审美习尚,体现了审美主体的修养与气质。

(十) 情。指园林艺术中体现的人的思想与感受,是审美主体与对象相连接的重要纽带。没有情的园林审美是低层次的。

(十一) 朴。《老子》十九章:“见素抱朴。”朴与丽、雅等概念相对,指园林中体现的本色,有时被认为是园林艺术的最高境界。

(十二) 自然。亦作天然,与“朴”接近,指园林艺术保留周围的本来环境,避免刻意雕琢矫饰。^①

清代的上述文化环境、思想与范畴,决定了其园林及其美学思想的基本面貌。

第三节 清代园林美学思想的地位

清代园林数量众多,园林艺术发达,园林美学思想也臻于成熟。其主要载体为官方典籍、正史资料与地方志的记载;诗词散文、笔记稗史的描述;小说、戏曲、书画的创作;园艺、建筑类专著的论述等。与前代相比,在园林发展多样化的背景下,受市民意识和审美情趣的驱动,许多思想家、文学家的著作都涉及对园林的基本看

^① 成复旺:《中国美学范畴辞典》,中国人民大学出版社,1995,引论。以下一段亦参考该辞典。