南宋临安园林活动探究

Exploration of Lin'an Garden Activities in the Southern Song Dynasty

潘冰旎¹ 沈实现^{2*} PAN Bingni¹ SHEN Shixian^{2*}

(1.中国美术学院校园建设管理处,杭州 310024; 2.中国美术学院建筑艺术学院,杭州 310024)

(1. Campus Construction Management Office, China Academy of Art, Hangzhou, Zhejiang, China, 310024; 2. School of Architecture, China Academy of Art, Hangzhou, Zhejiang, China, 310024)

文章编号: 1000-0283(2024)05-0071-09
DOI: 10. 12193 / j. laing. 2024. 05. 0071. 008
中图分类号: TU986

文献标志码: A 收稿日期: 2023-06-02 修回日期: 2024-01-19

摘 要

南宋是中国园林进入艺术化与典型化的重要时期,南宋园林营造也成为园林史研究中的一个重要课题。南宋时期,园林作为不同需求、不同文化、不同阶层人的共同场所,承载了琳琅满目的园林活动,对南宋园林营造产生了深远的影响。聚焦南宋临安园林活动,挖掘南宋及后代笔记小说、绘画、诗词、史学文献等资料,分类讨论园林活动并对应至具体位置,找出园林活动与营造之间的关联,探究园林活动对园林营造技艺、功能布局、呈现意境的影响,发现园林活动促进了掇山置石、栽植造境、题写匾额等造园技艺的发展,改变了建筑形制、空间布局的设计形式,同时也延展了空间意境,使不同社会阶层人们的活动在园林中共同上演,雅俗交融。以活动为线索探讨园林营造,以期对南宋临安园林造设有更全面的理解。

关键词

南宋临安;临安园林分布;园林活动;园林功能;空间营造

Abstract

The Southern Song Dynasty was an important period for the artistic and typification of Chinese gardens, and the creation of Southern Song gardens has also become an important topic in the study of garden history. At that time, gardens, as a common place for people of different needs, cultures, and social classes, carried a dazzling array of garden activities and had a profound impact on the construction of gardens in the Southern Song Dynasty. This article focuses on the garden activities in Lin'an of the Southern Song Dynasty, excavates materials such as novels, paintings, poetry, and historical literature from the Southern Song Dynasty and its descendants, categorizes and discusses garden activities and corresponds them to specific locations, identifies the relationship between garden activities and creation, explores the impact of garden activities on garden creation techniques, functional layout, and artistic conception presentation, and finds that garden activities promote the development of gardening techniques such as mountain building, stone planting, and inscription, It has changed the design form of architectural form and spatial layout, while also extending the spatial artistic conception, allowing the activities of people from different social classes to be performed together in the garden, blending elegance and vulgarity. This article adopts an activity-based research method to explore garden construction, in order to have a more comprehensive understanding of the garden construction in Lin'an, Southern Song Dynasty.

Keywords

Lin'an in the Southern Song Dynasty; Lin'an garden distribution; garden activities; garden functions; space construction

潘冰旎

1995年生/女/浙江丽水人/硕士/研究方向为风景园林理论与设计

沈实现

1980年生/男/浙江宁波人/博士/副教授/ 风景园林系副主任/中国美术学院风景建筑设计研究总院教师分院副院长/研究方向为 风景园林理论与设计

*通信作者 (Author for correspondence) E-mail: 46504057@qq.com

基金项目:

2023年度中国美术学院基本科研业务费项目成果人文社科研究项目"杭州南宋园林活动探究及其对湖山景观格局与园林营造的影响"(编号:YW2023SK20):中国美术学院青年课题"景观营造视野下的南宋园林活动与园林特征研究"(编号: QN2023018)

南宋是中国园林进入艺术化与典型化的重要时期,成为园林发展史上的一个高潮。在当时,园林作为不同需求、不同文化、不同阶层人的共同场所,承载了琳琅满目的园林活动,对南宋园林营造产生了深远的影响。

在南宋时期,今之"杭州"被称为"临安",临安城中最著名的园林属西湖这座巨型公共园林,西湖的湖岸和群山中又坐落着不计其数的私家、寺庙以及官设的园区。本文所指的"园林活动"范围就包含上述园林群区中上演的活动,其依托景致优美的园林环境才能产生,包含私家园林居多的文人活动,以及公共园林中市井性的大众活动。

如今,杭州城市建设经历千年的迭代演 变, 留存下来保存完好的南宋园林遗迹极为 欠缺。但仍有不少存世的古籍资料对南宋活 动有丰富的记载,如《梦梁录》《武林旧事》 《咸淳临安志》《西湖游览志余》等,书中根 据不同的时节、区域等、对南宋园林活动进 行分类记载, 个别也标明了发生的园林场所, 以便在研究中辨析某类活动发生的园林。同 时还有绘画诗词,如南宋画家刘松年、李嵩、 马远等,他们所绘的城市景象,从一个视角 窥探当时的城市布局,可以从诗画中读出园 林活动与空间布局的关系,这些皆可作为研 究的一手文献资料。此外, 在史学专业书籍, 如《南宋临安社会生活》《宋代园林及其生活 文化》中,探讨园林的艺术成就以及园林生 活,这些古籍、绘画和研究资料对揭示南宋 园林的基本面貌有着积极意义。

在中国园林史的研究中,大多数是对山水造设、建筑形制、花木配置等实体物件的分析研究,而对人文活动的关注不多,相关的研究性内容较少。但是园林是多层次、多

方面形成的历史现象,由此对园林中"人"的关注尤为重要,"人"首先是园林中的主体,园林是人物活动的载体,园林依照着人物活动而营造布局。本文将南宋园林活动作为着眼点,试图以此来揭开南宋临安园林活动的面貌。

1 南宋临安园林概述

在南宋临安城内外,分布着众多的皇家、 私家、寺观、官署等园林,这些园林或坐落 于湖畔,或坐落于山林,它们为园林活动的 开展提供了场地保障。

1.1 兴盛背景

南宋临安园林兴盛离不开山水环境滋养、社会政治安定、思想文化开放、市场经济繁荣等4方面因素¹¹。

- (1) 地理环境,山环水绕。临安大部分地形为丘陵,群山环抱西湖地理分布使得临安城形成了"腰鼓形"的非对称结构,为临安防御提供易守难攻的环境基础,也提供了丰富的山体景色资源。临安城东西依靠西湖、钱塘江这两面大水系,在城内也遍布着水道,包括清湖河、市河、盐桥运河、茆山河²¹,在提供生活用水的同时,也满足了城市园林中水体景观营造的需求。
- (2) 社会政治,政策扶持。南宋定都临安后政局相对稳定,朝廷颁布了全面的鼓励游园的政策:土地政策方面,允许私田和官田可以合理买卖;时间限制方面,取消了"宵禁"政策,并且颁布了多个法定节日³³,使百姓获得极大自由;御园建设方面,皇室除了建设内御园,也建了众多外御园,同时对游园人群不设限,极大促进了全民游园的热潮。
- (3) 思想文化,文人雅兴。南宋百姓由于战乱后而产生安于现状的心理,整个社

会开始沉溺于园林赏玩的满足中。这一时期理学思想也逐渐兴盛⁶⁴,"壶中天地"格局在南宋全面发展。南宋的山水画发展也上升到了一定高度,画家捕捉临安景致创作于纸笔之间,这种画中意境被造园师捕捉用于园林营造。

(4) 市场经济,繁荣兴盛。南宋政府会对一些公共园林景观进行修复,并给予园林活动经费上的支持,以促进园林活动发展。首先是南宋食宿与交通的便利,园林活动盛行促进馆驿住宿行业的发展,又促进了车马与船行的兴盛。其次政府的经济支持和市场的自由发展,形成了完善的园林服务体系。在园中应运而生地出现了称为"闲人"的导游服务人员¹³,以及类似如今旅行社的"四司六局"与类似地图的"地经"¹⁵。

综上因素促进了南宋人园林活动的盛行, 形成当时园林活动的繁荣之象。

1.2 南宋临安园林空间分布

南宋园林主要分为皇家园林、私家园 林、寺观园林、其他园林4类¹¹。

南宋皇家园林主要分为内御园和外御园。在皇城中的内御园有南大内御园、德寿宫后苑,其余在皇城外的皆为外御园,约有10余座,主要分布于西湖的南、北两岸,以及西湖周边的群山之中^[67] (图1)。

关于私家园林,考据诸古籍方志有记录的近百处。《都城纪胜·园苑》^图记载了私家园林的分布位置,主要分布于万松岭、新开门外、清波门外、长桥、净慈寺前、北山、钱塘门外、孤山路口、苏堤、涌金门外、嘉会门外和北关门外12处,可以确定位置的私家园林有60余处(图2)。

寺观园林是西湖园林的重要部分。南宋 临安寺观园林的布局,主要分为南山区、吴

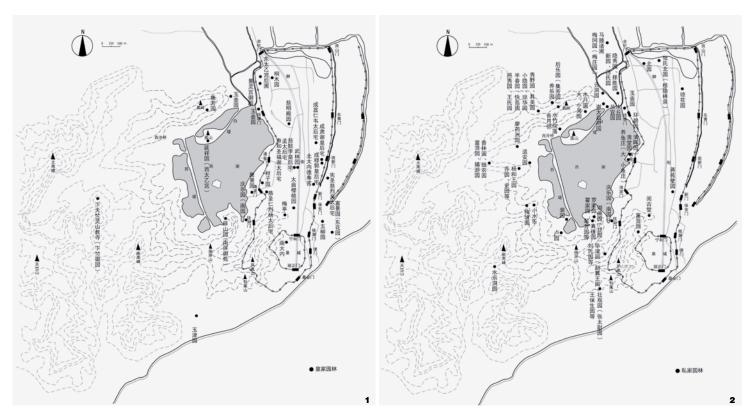

图1 皇家园林分布图

Fig. 1 Distribution map of royal gardens

图2 私家园林分布图

Fig. 2 Distribution map of private gardens

山区、城西北区、北山区和灵隐区5个区域。据《梦梁录·卷十五·城内外诸宫观》¹⁹记载 道观园林约50余处,《城内外寺院》载佛寺园林更是达到数百座。由于涉及范围甚广,本文此节图表则选择最典型的部分做阐述,整理范围参考《梦梁录》¹⁹和《咸淳临安志》¹⁰¹(图3)。

除上述三种园林类型以外,南宋还有官署、书院、祭祀园林分布,具体分布位置见图4。

2 南宋临安园林中的活动

南宋临安园林纷繁错落,根据当时不同的自然环境与社会需求,形成了"差异化融合"现象。其社会需求的差异化融合主要

体现在各式各样的园林活动中,不仅包括皇亲贵胄的宗教朝拜等祭祀活动,还有文人雅士的赏景雅集等社交活动,甚至出现市井百姓的表演艺竞等通俗活动。这使得南宋园林呈现出"雅俗交融"的奇特景象,同时也标志着南宋临安园林发展到了一个较为成熟的阶段。

2.1 宗教活动

南宋统治者对以佛教、道教为首的宗教活动的大力支持,使得宗教节日得以与众多传统岁时节日共同发展并延续至今,成为了贯穿中国历史绘卷的重要元素。

宗教节日活动通常在寺庙举办, 而南宋 寺庙多选址于优美的山林地, 故大多配建了 庭院,即所谓"寺观园林"^⑤。如每年的农历四月初八佛诞日,各个景色优美的寺都会举办浴佛会,在南宋,佛诞日等宗教节日活动在天竺一带最为盛行,《都城纪胜·社会》中载:"奉佛则有上天竺寺光明会,皆城内外富家助备香花灯烛,斋衬施利,以备本寺一岁之用。"^⑥此奉佛光明会社的活动,主要内容是富贵之家会在这一日购买日常所需要的花灯烛火,将买灯烛的钱作为布施,为寺院往后一年修建佛寺的用度提供资金。可推断佛诞日结社活动是上天竺寺一年中的重要日子,在当时的结社活动必定是热闹非凡。除此之外每年四月,在西湖滨也会举办放生会,"是日西湖作放生会,舟揖甚盛飞略如春时小舟,竞买龟鱼螺蚌放生",此类场所在点缀庙堂

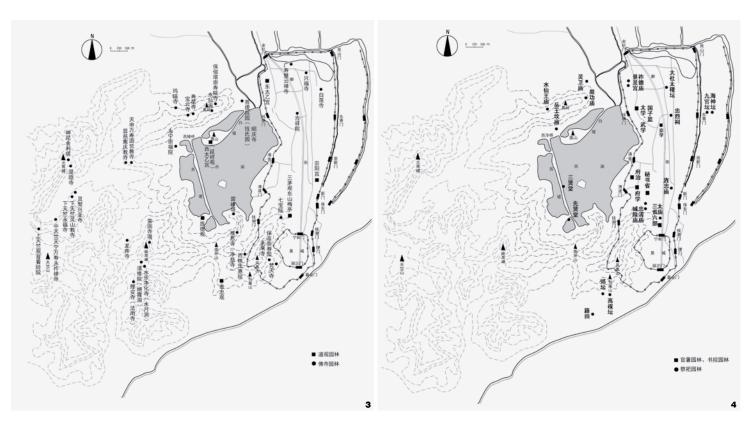

图3 寺观园林分布图 Fig. 3 Distribution map of temple gardens

图4 官署. 书院. 祭祀园林分布图 Fig. 4 Distribution maps of official offices, academies, and sacrificial gardens

表1 宗教活动活动概览表 Tab. 1 Overview of religious activities

活动时间 Activity time	主要园林活动 Main garden activities	主要活动地点 Main activity location	主要活动人群 Main activity groups	相关记载书籍 Relevant record books	
佛诞日	浴佛会、上天竺寺光明会、腊八粥布 施、西湖放生会	天竺三寺等寺观园林、西湖		《都城纪胜》	
观音生日	焚香祭祀	观音道场	-	《梦梁录》《武林旧事》	
中元节	祭扫祭典、僧侣解制、盂兰盆会、龙山 放灯	寺观园林、钱塘江		《梦梁录》《武林旧事》	
腊八节	浴佛会、腊八粥布施		-	《梦梁录》《武林旧事》《东京 梦华录》	
崔府君诞辰	烧香献物祈福、社火表演、相扑、跳索 竞技		僧侣、皇亲贵胄、达官名 士、平民百姓	《梦梁录》《武林旧事》《东京 梦华录》	
———— 祠山圣诞	焚香祭祀、"社会"表演			《梦梁录》《武林旧事》	
佑圣真君诞辰	焚香祭祀、"社会"表演、修禊踏青、作 "曲水流觞"之饮	寺观园林		《梦梁录》《武林旧事》	
东岳圣帝诞辰					
普贤菩萨诞生日	_ ★↓ - 			《梦梁录》	
地藏菩萨诞生日	- 焚香祭祀				
阿弥陀佛诞生日	_				
结夏日	僧侣结制、寺院做法事		僧侣	《梦梁录》	

的同时,还为民间集市提供了重要场所。《陶庵梦忆》中记载了其繁荣景象"市于三天竺,市于岳王坟,市于湖心亭,市于陆宣公祠,无不市……剪刀以至经典、木鱼、孩儿嬉具之类无不集"^[11],此"市"为布置香市,做香市生意。如表1所示,罗列出其他宗教节日主要发生的地点及园林活动,园林活动高达十余种。

2.2 日常游赏

日常园林游赏也是南宋人重要活动,"杭州园囿,俯瞰西湖,高挹两峰,亭馆台榭,藏歌载舞,四时之景不同,而乐亦无穷矣"^阊。

南宋市民出行游赏的主要对象就是西湖 这座大园林,西湖包揽了烟波浩渺的湖水、 延绵起伏的群山,沿岸有亭台楼阁坐落,奇 花异木栽种其间,大大小小的园林借西湖之 景坐落于西湖周边,季节变而景变,因而产 生不同的园林活动。

这些日常游赏活动与"西湖十景"紧密相连,如湖中泛舟就有"平湖秋月""断桥残雪",登高赏景涵盖了"两峰插云""雷峰夕照",花木欣赏则有"柳浪闻莺"等^[12-14](表2)。这反映出宋人对动景及视听之美的

关注,加强了组合感官体验、营造整体气氛 的园林营造方式,从中促进园林往愈加精致 优美的方向发展。

2.3 节庆赏玩

在南宋日常游赏之风日益盛行下,传统 节日变成为一年中最热闹的日子,园林就成 为人们最主要的游赏佳地。不同的节日赏玩 中,包含了花朝节赏花、清明节踏青、中秋 节观月等活动(表3)。

如花朝节,在唐代有最早的记载,人们会祭拜土地与花神,祈求丰收。到了南宋,由于市井文化的普及,流传在皇宫或文人之中的赏花爱好,也逐渐影响了百姓,花朝节活动发展得更加繁荣,其主要活动变成了赏春踏青。在百花盛开之时,临安都城人观赏奇花异木一般都会前往钱塘门外的玉壶园、清波门外的古柳林、嘉会门外的包家山、张太尉等园。在《梦梁录》也有记载"山上有关,名桃花关,旧匾'蒸霞',两带皆植桃花,都人春时游者无数,为城南之胜境也"¹⁸,可见包家山一带以赏桃花出名。南宋人对园林赏花的推崇,后续也促进了园林主题分区和花木栽植技艺的发展。

2.4 演艺竞技

南宋,除了赏景和吟诗等文人活动以 外, 为调动园林的气氛, 宋人还开展了各类 的表演竞技、如瓦舍勾栏演艺、舞蹈歌乐等 百戏活动[14] (表4)。这些活动通常在固定的 瓦舍庭院中上演。北宋时期, 瓦舍庭院就已 经出现, 到了南宋, 这种庭院式的酒楼模式 就更加明显, 经营者用天棚连接数个庭院, 中间的空地就搭建瓦子,在瓦子周围布置厢 房和座位,周围栽种花草,顾客在饮酒观戏 的同时,也能感受到园中连廊环绕、花木扶 疏的景观氛围, 在瓦舍中形成一片园林小天 地。在《梦梁录·酒肆》中载:"装饰厅院廊 庑, 花木森茂, 酒座潇洒。但此店入其门, 一直主廊,约一二十步,分南北两廊,皆济 楚阁儿,稳便坐席。"⁹可见经营者将园林景 色引入内庭,将商业和园林艺术相互结合。

除了在瓦子里表演的艺人以外,也有在公共园林之中卖艺的艺人,他们称为"路岐人"。《都城纪胜》中记载:"此外如执政府下空地诸色路岐人,在此做场……候潮门外殿司教场,夏月亦有绝伎作场。"^图他们的演艺也为公共园林和瓦舍庭院增添了不同的色彩,使之园林成为了兼具"雅"与"俗"活动场所。

表2 日常游赏活动概览表 Tab. 2 Overview of daily sightseeing tour activities

活动时间	主要园林活动	主要活动地点	主要活动人群	相关记载书籍
Activity time	Main garden activities	Main activity location	Main activity groups	Relevant record books
- - - 四季皆游 - - -	西湖游赏	"苏堤春晓" 苏堤、"柳浪闻莺" 富景园、"断桥残雪" 断桥、孤山等环西湖园林		《梦梁录》《武林旧事》
	湖中泛舟	"平湖秋月"西湖、"三潭映月"西湖、苏堤		
	登高赏景	"雷峰落照" 雷峰塔、"两峰插云" 天竺一带		
		"花港观鱼" 卢园、九里松处池泉	皇亲贵胄、达官名士、平 民百姓 -	《梦梁录》《武林旧事》《西 湖老人繁盛录》
	农耕药钓	公共园林、私家园林		《梦梁录》《武林旧事》
	养鸟观鸟	皇家园林、私家园林、公共园林		《梦梁录》
	赏花、插花、评花	古柳林、嘉会门外的包家山、张太尉等城外公共园 林, 马塍花市、皇家园林、私家园林		《梦梁录》《武林旧事》《西 湖老人繁盛录》
	文人雅集	私家园林	达官名士	《梦梁录》《武林旧事》

表3 节庆游赏活动概览表 Tab. 3 Overview of festival tour activities

活动时间				
Activity time	Main garden activities	上安内切地派 上安内切入(中 Main activity location Main activity groups		Relevant record books
元旦	朝廷大朝会、拜年活动、放 烟火、贴桃符、拜佛	南大内、私家园林、寺观园林		《梦梁录》《武林旧事》《癸辛 杂识》《江湖小集》
元宵节	灯会、吃汤圆	南大内、德寿宫等皇家园林、公共园 林、私家园林、御街、酒楼茶肆		《梦梁录》《武林旧事》《西湖 老人繁盛录》《江湖小集》
中和节	祭典、献生子、西湖游赏	太庙、太祭坛、集芳园、水竹院落等西湖周围的公共园林		《梦梁录》
花朝节	踏青赏花、花市买卖、插花	南大内、德寿宫等皇家园林、公共园林、私家园林、御街、酒楼茶肆		《梦梁录》《西湖百咏》
清明节	祭扫、踏青、插柳	城外公共园林、寺观园林		《梦梁录》《武林旧事》《江湖 小集》
端午节	龙舟竞渡、焚香挂百草、供 花、斗力、食粽	西湖及周边园林、私家园林	皇亲贵胄、达官名士、 平民百姓	《梦梁录》《武林旧事》《江湖 后集》
乞巧	会宴、商业买卖	私家园林、御街	十八日姓	《梦梁录》《武林旧事》《西湖 老人繁盛录》
中秋节	赏月、聚会、西湖泛舟	私家园林、城隍阁、保俶塔、六和塔、西湖		《梦梁录》 《武林旧事》 《东京梦华录》 《西湖游览志馀》 《江湖小集》
重阳节	登高、赏菊	南大内、德寿宫等皇家园林,以及公共 园林		《梦梁录》《武林旧事》《江湖 小集》
除夕	宴会、放爆竹、烧松盆、守岁 驱傩	私家园林、皇家园林		《梦梁录》《武林旧事》《江湖 小集》

表4 表演竞技活动概览表 Tab. 4 Overview of performance competition

活动时间	主要园林活动	主要活动地点	主要活动人群	相关记载书籍
Activity time	Main garden activities	Main activity location	Main activity groups	Relevant record books
- - - 四季赏玩 - - -	瓦舍勾栏表演	临安城内外20处瓦舍		《梦梁录》《武林旧事》《西湖老人繁盛录》
	路岐艺人表演	瓦舍、街巷、公共园林		《梦梁录》《武林旧事》《都城纪胜》
	说唱曲艺	_	艺伎人、皇亲贵胄、达官名 士、平民百姓	《梦梁录》《武林旧事》《西湖老人繁盛录》
	傀儡戏、影戏			《梦梁录》《武林旧事》
	杂剧、南戏	一—————————————————————————————————————		《梦梁录》《武林旧事》《西湖游览志余》《夷 坚志》《癸辛杂识》
	舞蹈表演			《梦梁录》《武林旧事》《都城纪胜》《东京梦 华录》
	歌曲乐器	瓦舍、街巷、私家园林、公 共园林、皇家园林	_	《梦梁录》《武林旧事》《都城纪胜》《东京梦 华录》
	钱塘弄潮	钱塘江及附近园林		《梦梁录》《武林旧事》《西湖老人繁盛录》
	西湖竞舟	西湖及周边园林	_	《梦梁录》《武林旧事》《西湖老人繁盛录》
	南郊大祭	郊坛、高煤坛等祭坛	皇亲贵胄、达官名士、平民百 姓	《梦梁录》《武林旧事》
	相扑比赛	皇家园林、私家园林、公共	艺伎人、皇亲贵胄、达官名 士、平民百姓	《梦梁录》《武林旧事》
	弈棋	园林	僧人、闲人、皇亲贵胄、达官 名士、平民百姓	《梦梁录》《武林旧事》《西湖游览志余》《鹤 林玉露》
		私家园林、公共园林	闲人、达官名士、平民百姓	《西湖老人繁盛录》《南湖集》

2.5 雅集活动

雅集活动是中国古代社会中文人雅士常见的一种聚会方式。南宋之前,雅集活动中常常探讨文事以治天下,带有强烈的政治色彩。到宋徽宗时期,雅集中交谈性的政治文事活动被缩减了,政治色彩开始淡化。这一时期的文人开始以读书作画为雅集的主要活动,同时进行品茶弈棋和赏花论诗。

除了皇帝和士大夫阶层,平民百姓中也 出现了雅集,在《梦梁录》和《都城纪胜》 中都有各种行业的人们结社聚会的记载,他 们在园林中诗酒乐舞、琴棋品画,成为一种 宋人效仿的社会新风尚。

3 南宋园林活动对园林营造的影响

园林活动与园林营造之间互相促进,循环发展。为满足游园者对园林与日俱增的需求,南宋园林营造者们有了更多的想法与设计,进而发展了造园技艺,延展了使用功能,升华了布局意境,同时在不胜枚举的传世佳园中,又诞生了更多崭新的园林活动。如此的良性循环,赋予了南宋园林强大的生命力和创造力。

3.1 造园技艺的发展

园林活动的兴盛,对造园技艺的影响体 现在掇山置石、栽植造境、题写匾额、建筑 形制、空间布局等方面。

(1) 掇山置石。南宋,园林中的叠石造山之风达到了高潮,尤其是开始使用大量的太湖石堆砌假山,其中灵隐寺飞来峰一带可以说是南宋都人出城最重要的游览去处,因对观石活动的喜爱或为丰富自家园林的登高景色和活动,有很多园主希望叠石造山,将飞来峰奇俊的山势进行仿写。如宋高宗喜爱灵隐的飞来峰风景,命人在德寿宫"凿大池,

引水注之,以象西湖冷泉;迭石为山,作飞来峰"^[4]。除皇家御苑,还有不少私家园林中也有叠石造山之风。名将韩侂胄在南园中的阅古堂也叠设奇峰,"五步一蹬,十步一壑,崖如伏鼋,径如惊蛇。大石礌礌,或如地踊以立,或如翔空而下,或翩如将奋,或森如欲搏"。贾似道的后乐园中亦"有假山石洞,通出湖滨"的记载。此外,南宋也风行孤石的"特置"。《南宋古籍考》载:"以其玲珑苍润,宛似芙蓉,故名,与古梅同为德寿旧物。"此石被置于德寿宫中。

(2) 栽植造境。南宋最常见的四季游赏活动属对花卉植物的观赏,为了使春妍岁寒四季有景,杂栽各种季节的花木是最好的方法,分区列植成了当时园林常见的栽植方式,也形成了不同植物的栽植原则。如在树木栽植造景方面,南宋常见的植物有松与竹,两者在色、气等特质上拥有许多相似点,但在形状上差异巨大,因此园中常将两者搭配栽种,松的枝叶扶疏,可衍生遮阴,竹的色泽碧绿,使得环境幽翠。在花卉栽植造景方面,有牡丹与梅,牡丹因花形肥大,花色艳丽,极具富贵之气,而对梅的欣赏,源于南宋文化中对"风骨"的追寻,种于园中可体会到一种清冷脱俗的意境。

(3) 题写匾额。南宋的雅集活动中,通常喜欢在游赏园林之际,随性吟诗作对。而这些行吟中精彩的诗文会被书法家题写在匾额、楹联上,挂于园门、各建筑的颜首,丰富建筑营造的内涵。相比于唐代只是对园林所在的地点来称呼的诗文,南宋的诗文则是对园中的每一景点题诗。随着士大夫宇宙观的发展,许多题额具有更深的意旨,同样也便于人们更深刻地了解此园的景观特质、美感趣味和活动功能。如集芳园中,题有"蟠翠""雪香""翠岩""倚秀""玉

蕊""清胜"等亭额,皆提取了花石草木的 特点。这些题匾可使园林景致在丰富变化中 又具有和谐统一的格调,其意境深远优美。 南宋园林的题写还善于用哲理寓意的诗文作 为建筑的名字。如德寿宫"远香堂"取自周 敦颐赞美莲花"出淤泥而不染,濯清涟而不 妖"的寓意;西湖沈氏的"香月亭"取自林 逋"众芳摇落独暄妍, 占尽风情向小园"赞 美梅花不畏严寒的品质。这种诗化的建筑 题名并不一定与景色特质相符,而是对某些 诗人诗句中的境界有所羡与仿效所取定的, 籍此展现园主人生活或是游赏时心灵境界与 情调的追求。除了用前人诗句典籍作为命名 之外, 以心性修养所呈现的道艺境界也是 颇为常见的, 常纳寰宇、天地干园林之中, 表现了南宋"壶中天地"的造园审美。例如 贾似道的"后乐园", 在园林中题有"无边 风月""见天地心"亭额; 甘园内中的"蓬 莱堂",这些题点都反映了园主须弥之间可 感悟宇宙的浩渺, 逍遥悠闲, 不被时空所 限制的内心憧憬。

(4) 建筑形制。南宋时在园林中有种类丰富百戏表演活动,每至端午节西湖竞舟、中秋节钱塘观潮,以及四季的游赏园林都是一处重要的赏玩点,这类活动主要存在于钱塘江及西湖附近园林,这促使园林在居住之外,还要提供观赏室外景色的功能。因此,许多园林建筑不能是隐蔽封闭性的空间,其空间所注重的是与室外充分连接流通,这样才能收纳室外之景及各类表演。南宋人在建筑的形制上强调"轩豁"特色,"轩"指位处高处,可以观赏远景;"豁"指明朗,建筑物通透开阔,可清楚地广览美景,也可夏季纳凉。"轩豁"的形制由来,还可以从活动中所见,南宋人为了观赏到钱塘江弄潮表演,在钱塘江畔的群山上还建有许多亭榭,

平日里作为登高的休憩点,在钱塘江潮起时,便成为了观潮胜地。《西湖老人繁胜录》有载:"中秋日……安抚在浙江亭观潮弄潮人各有钱酒犒设,江岸幕次相连,轿马无顿处。"深居宫中的皇家,也会在这一日于"天开图画",从高台俯瞰钱塘潮水和弄潮演出,可谓"都民遥瞻黄伞雉扇于九霄之上,真若箫台蓬岛也"。

(5) 空间布局。为了便于四季游赏有更丰富的赏玩体验,吸引到更多的游客或是突显园主的品味,在许多园林中会设计主题性景区,所谓主题性景区就是园林中以自然或人为的方式划分好几个景区,每个景区的主体不同,使游赏之人能更抓住重点。分区最常见的是以景色内容的划分。南宋"西湖十景"就是以景色来划分的,如"苏堤春晓"是观赏春景的花木,"柳浪闻莺"是在聚景园中欣赏春日里微风吹起的柳叶,耳听清亮的莺鸣,"平湖秋月"是在湖面赏月色和月影。

除景色之外,可以从功能主题来划分,鉴于南宋人丰富多彩的园林活动,主要分为生活功能、游赏、修炼涵养等三类。生活功能有韩侂胄南园的射囿、走马廊,为平日里的骑射之用,园中还有倡导农耕之事的"野店村庄"。游赏功能有西湖南山一带的望海楼、介亭,坐落于高处,能俯瞰临安之景。修炼涵养如阅古堂中还有用于流觞曲水的水道,用于文人聚会。

3.2 园林功能的延展

南宋雅俗交融的活动在不同的园中上演, 也延展了园林的功能类别,成为了四季游乐、 节日庆祝、雅集吟诗、修身养性的场所。

四季游乐之园地。在南宋便已兴起的西湖十景,散布在公园西湖周围,人们四季皆可游玩。如"苏堤春晓"是在春日里观赏桃

花与西湖美景;富景园一带的"柳浪闻莺"游人赏柳叶飘飞,闻莺啼婉转。这些花鸟鱼虫、亭榭楼台、云销雨霁都是四季常见的景物,以供南宋人的四季游乐。

- (2) 节庆活动之场所。节庆游赏都有特定活动和游玩之地,如每年的二月初二花朝节,这也是一年中春之复苏的时节,市民便集聚在钱塘门外的玉壶园、总宜园赏花,西马塍诸圃在这一日的花市生意也极其火爆;到了八月的中秋佳节,各权贵之家便会争占山间的园林高台进行赏月,还有都人在西湖泛舟,看夜色中的湖面映衬着明月,感受幽静之景。还有各类宗教节日,如佛诞日在西湖便会举行西湖放生会,太后也会出宫至皇家御园进行放生;到了中元节官府便会组织百姓在在龙山沿海园林一带放灯,以祭祀江海鬼神,园林成为了节庆活动的重要场所。
- (3) 雅集吟诗之乐土。南宋的文人雅士、统治者多喜欢在园林中博古论经、吟诗作对、赏景宴酒,而园林为其提供了一处惬意的空间,在历代的诗文中便可见许多在园林聚会、游赏所流传下来的作品。当时很多题材根据园林景物来作诗,如陆游的诗歌中有很多是对花草树木、庭院泉水的吟咏,范成大的诗歌中也多是通过对掇山理水、池泉花木、鱼虫鸟兽的细腻描写,以此来寄托诗人的情怀,诗人齐聚园林,也使南宋的诗社风气颇为浓郁。
- (4) 修身养性之秘境。在南宋私家园林之中,不乏有士大夫将此作为隐居之地,于山水花木组成的幽寂山林中,自成独立隔离的完整空间,将园中的景色用心经营,建筑之名赋予含义,如桂隐林泉中"诗禅堂""文光轩""咏老轩"等^[5],在其中读书论道,潜移默化中对人形成强大的陶养,对治学体

悟有了更深刻的理解。

3.3 园林意境的多元化

园林活动的兴盛也使得园中出现了两种 迥异的情调。首先是风雅文士活动促进园境诗意化。从南宋思想上看,理学对园林营造与园林活动产生了重大影响,在南宋有限的地理范围中,"壶中天地"成为了主要的园林格局,促使南宋园林向高度精致的风格发展。在园林活动上理学强调人对外物的体悟,将内心体验、直觉情感寄予在园林景物上,从而将园林空间的"画境"升华到"意境"。

雅集是文士活动中最为鲜明的一项, 在雅集的过程中常会吟诵出优秀的诗篇, 这类诗文被题于匾额之上,一方面在字形笔 书与结构布局上展现了书法字艺之美,另一 方面又在内容意涵上展现了诗情意境之美, 两者与眼前园林的景境相印证、相辉映, 将诗情、书艺、园境融合在一起,而对于园 居者与游观者而言,能够深刻地领悟园林的意境。

赏花观景也是南宋士大夫热衷的园林活动。南宋遍布着以观赏四季花木为主要活动的园林,文人对这些花木的欣赏不仅限于外在的形色,而更在于植物内在特性所流露出高洁的气节,使人受到正面积极的鼓舞。南宋人尤其喜爱在园中种植梅花,人们对梅花的品鉴除了外形与清香,更在于梅花具备了不惧严寒的精神,与世无争、不随众俗的淡泊闲情,这种对花品的体悟具备了文人雅士的诗情,是一种内化于心的诗意化游园体验。赏花观景的活动在文人心中营造出一片诗意氛围,也在外部园林营造上促进了园境的诗意化。

其次是通俗平民活动促使园林大众化。

通俗平民活动主要分为歌舞玩乐、百戏买卖。争相喧闹的玩乐,如前文提到园林中兴盛表演舞蹈,舞蹈中包含舞蹈化的杂技、戏剧小品等表演。这些上演歌舞表演的园林多为公共园林,人流往来甚密,即使在公共园林附近的湖岸边,甚至是附近的私园,都可以听到园中的歌乐与嬉笑。相比较玩乐的喧闹,一般的百戏表演因观赏点主要在表演者,因此对景致的要求不高,在常规的公营。一般的百戏表演因观赏点主要在表演者,因此对景致的要求不高,在常规的公要求园林中都可见。而像打球这类游戏中,则要求园林中有大范围的空旷空间,园林的营造必不可能是设置过多蜿蜒的道路小径。便于百戏的空旷场地与高声的叫卖,也使园林中的一些空间丧失了曲径通幽、移步异景的园林氛围。

在南宋临安园林中,产生了传统文士活动的风雅闲逸和百姓玩乐的通俗喧闹,它们交织融合,使得临安园林的意境向着诗意化与大众化两方面发展。

4 结语

南宋临安园林作为不同需求、不同文 化、不同阶层人的共同场所,承载了琳琅满 目的园林活动,其营造技艺、功能布局、呈 现意境也随之改变,形成了独树一帜的营造 风格,使南宋成为园林发展史中的典型时期, 并对后世园林营造发展产生了深远的影响。

本文从研究南宋的园林活动为切入点, 追其此园为何如此建造与布局、为何形成如 此功能延展与意境,探讨背后的人为活动原 因,以此逻辑线为研究方法,可以对南宋园 林造设有更全面的理解。

- 注1:文中图片改绘自参考文献[1],表格均由作者 绘制。
- 注2:本文为中国美术学院建筑艺术学院风景园林系 "西湖风景名胜区与江南园林专题研究"研究生课程成果 之一。

参考文献

- [1] 周维权. 中国古典园林史(第三版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015.
- [2] 杜正贤. 南宋都城临安研究——以考古为中心(上、下)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2016.
- [3] 林正秋. 南宋都城临安研究[M]. 北京: 中国文史出版社, 2006.
- [4] 王毅. 中国园林文化史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2004
- [5] (法)谢和耐. 南宋社会生活史[M]. 马德程, 译. 台北: 中国文化大学出版部, 1982.
- [6] 郭黛姮. 南宋建筑史[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2020
- [7] 朱翥. 南宋临安园林研究[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2012
- [8] (南宋)耐得翁. 都城纪胜[M]. 上海: 中国文学出版 社, 1957.
- [9] (南宋)吴自牧. 梦梁录[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1980
- [10] (南宋)潜说友. 咸淳临安志[M]. 杭州: 浙江古籍出版社. 2012.
- [11] (明) 张岱. 陶庵梦忆[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2001.
- [12] (明)田汝成. 西湖游览志[M]. 陈志明编校. 北京: 东 方出版社, 2012.
- [13] (明)田汝成. 西湖游览志余[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1980.
- [14] (南宋)周密. 武林旧事[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1984.
- [15] 侯迺惠. 宋代园林及其生活文化[M]. 台北: 三民书 局. 2010.