

明清古籍版刻插图“园林图像”的数字化复原与研究

刘 楼

湖州师范学院艺术学院 浙江湖州 313000

摘要: 中国园林的发展最早是从商周时期发展起来的,当时多称其以“园囿”,自此开始得到了快速的发展,到明清两代的时候逐渐达到了园林设计的顶峰,也正式形成了具有中华鲜明文化特征和造园技术手法的中国古典园林。在中国园林发展的历史长河中,明清时期的园林发展达到了顶峰。本文在通过汇编、数字化复原等整理明清时期的戏曲小说中的版刻插图,研究中国古典园林风格。

关键词: 明清戏曲小说;版刻插图;园林图像

明代插图版画曾把我国的版画艺术推至之高峰,无论是在传播的力度上还是在质的飞跃上,明代版刻插图都呈现出了中国古代艺术的至高地位,虽然到清代版刻艺术有一定程度的滑落,却仍能保持高水准、精准的多元化艺术形态。版刻插图艺术跟从中国图书出版业的发展随之进入了蓬勃发展的鼎盛时期。插图的内容形式不仅是单面式、上图下文式,也在多面式等其他多种形式有很好的表现,其为明朝时期的版刻插图带来了百花齐放现象,使得艺术空前繁荣活跃,专业画家之间的相互碰撞又促进其间的交流,为中国版刻插图的艺术发展提供了良好的条件,也创造了一片更广阔的天地。

1 研究背景

在中国传统文化艺术中,古典园林占有着璀璨的地位。明末清初时期,有位著名的园林研究者,计成,他通过众多的实践并总结了一系列的造园技术理论和经验,最后著成了《园冶》一书。这是我国古代在园林理论造诣方面十分全面的设计著作,具有极其宝贵的学习价值。中国园林设计以其曲折多变的造型和自然野逸的意趣在世界园林设计史上享有崇高的地位。中国园林是世界园林之母,是中国古代设计文化的杰出代表之一。但是因为不同文化和地理气候影响下的中国南北园林设计,都是目前人类的历史文明中存在的重要的文化遗产,是全世界的文化瑰宝。随着时代的变迁和发展,园林设计中的意境营造也在不断的变化和发展,在世界各地中国古典园林的元素也开始生根发芽,许许多多的中西方设计中开始有了中国古典园林造园艺术的手法。

该复原研究项目旨在对明清古籍中所存在的园林版刻插图的研究,对其所蕴含的古典园林造景理论和技术

手段。通过对古典园林版刻的深刻研讨,对古典园林的复原设计进行研究,并将园林设计中的精华进行提炼。本次设计在此基础上对研究所得的现代园林技术理论进行归纳总结,并以此总结出相关理论启示现代社会的园林景观的设计研究。

2 研究意义

中国人自古崇拜于山水自然,将个人的思绪与感情寄情于山水。自然的景色被加以运用和归纳总结,浓缩成了独具特色的中国古典园林。中国古典园林的发展与中华民族的生死存亡相依相存,见证了华夏大地几千年的发展与兴衰,在一定程度上浓缩了华夏文化和文明,具有十分重要的考究意义,对现代景观的设计与发展也有着指引和借鉴的作用。而在众多园林作为现实物质所客观存在的介质之中,古籍园林版刻对于当今的园林设计来说是一份非常具有借鉴意义的资料,对于早期已经消失的园林的复原重构与研究有着关键的价值性。本次以曹雪芹先生《红楼梦》笔下所描绘撰写的大观园为例,通过对园林要素的分析和视觉表现方式,提炼出图像中明清园林形象所反映的特点,进行复原加以重构,向古典园林艺术致敬,为今后园林设计表达与古迹保护传承打下坚实的基础,为现代的景观设计和运用提供灵魂上的引导。

3 研究内容

《孙温绘全本红楼梦》画面围绕原著《红楼梦》的故事情节(如图1),将主要人物活动表现得淋漓尽致,妙趣横生,细致入微。图中绘有人物山水、花草树木、亭台楼榭、飞禽走兽及古玩杂项等,几近包括了全部的美术画科内容。仅各种人物的描绘就多达3000余人,主要人物采用“写真”技法,刻画细节突出,面部皮肤细纹的刻绘出神入化、形神兼备。在园林造景和建筑进制方面也刻绘的炉火纯青,对于大观园的许多细节性的描绘,

作者简介: 刘楼,男,江苏宿迁,硕士研究生(在读),研究方向:景观设计。

让众人如临其中，整本书册给我们展示了一幅具有十分老道和精湛的古典园林的造园景观艺术手法和理论性的知识。

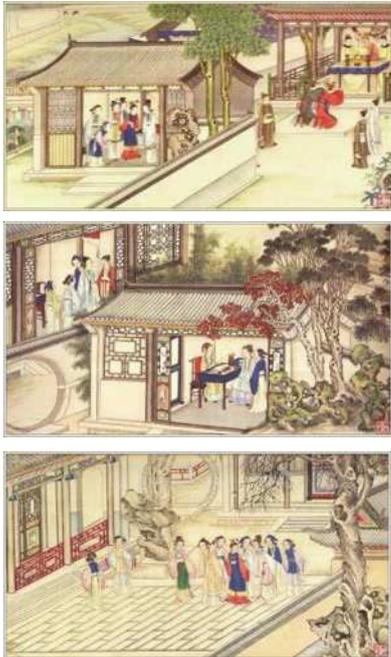

图1 《清孙温绘全本红楼梦图》节选

现代景观是从园林发展而来，无论是以“园囿”为称的中国园林，还是具有极致理性的台地园，都是现代景观所要依据的。面对现代化的发展和进步，当代的景观设计出现了比较平庸的理念，在很大程度上不具备园林精神和理念。

4 《清孙温绘全本红楼梦图》图册浅析

4.1 山水植被

研读《红楼梦》之后，粗略估计全书一共提及了230余种花草树木，在原本《红楼梦》的描写中更是在斗草斗花的情节中出现尤其的繁多。“大观园”中所描绘的盆栽绿景的植物品种十分的繁多，并且适应季节变化，整个景色可达到了逐季异景，四季更替的效果。例如，在春天有盛开在“沁芳亭”的桃花，富贵在“牡丹亭”的牡丹，温文尔雅在“红香圃”的芍药，热烈芬芳在“怡红院”的玫瑰和蔷薇等众多的衍生植物，以及挺拔于“潇湘馆”的翠竹；每当夏日炎炎便可闻到清新芳香的“藕香榭”的荷花、菱角花；秋风飒飒之时，便可遇见那“稻香村”金灿灿的水稻，“凸碧山庄”一带的飘香四溢的桂花以及河边的曼妙微风的芦苇；冬日白雪皑皑，则有“栊翠庵”香自苦寒来的梅花。这些盆栽绿植在不同的程度上让大观园的景色更加的具有多维性，在不同的季节拥有不同的色彩，春之翠，夏之郁，秋之金，冬之淡。给予了更加具有丰富层次的“大观园”景

色，无论是从嗅觉还是视觉上面，这些植物特征具有鲜明的审美情趣，赋予了园林造景艺术深厚的文化内涵和特征。

4.2 建筑形式

4.2.1 秩序美

在当时时代背景的影响下，无论是服饰还是建筑都严格遵循着对等级机制的规范，所以《红楼梦》里的建筑也更是受到了封建社会秩序的影响，十分具有等级机制，有年龄阅历之分，长晚辈之别、主客随从之差等。

《红楼梦》里的建筑除省亲别墅外都是平房，门的指称有正门、大门、二门、三门、角门、边门、后门、腰门、仪门、垂花门、钻山门、月洞门等等。书中所描绘的贾府的大门一般不开，众人都是走旁门、角门、后门。在林黛玉进贾府时有这样的一段描述：

“……忽见街北蹲着两个大石狮子，三间兽头……正门不开，只东西两角门有人出入；正门之上有一匾，匾上大书‘敕造宁国府’五个大字。又往西不远，照样也是三间大门，方是‘荣国府’，却不进正门，只由西角门而进……至垂花门前下。”

林黛玉虽然是贾母最喜欢的人，可算是见一面便难忘，但是她第一次进贾府也只是从角门进，所以此时的等级秩序可见一斑。

4.2.2 对称美

依照中国的传统思想，在红楼梦的建筑中，无论是个体建筑还是群体的组合建筑都是按照中轴线的平面布局而成，十分的严谨规整。在我国古代建筑中，所强调“尊者居中”和等级有别的儒家思想正是这个道理。

4.3 空间营造

在《清孙温绘全本红楼梦图》一书中，在整体的空间营造方面手法采用的是类似于轴测图的描绘方式，透视力度并没有十分的明显，这也让读者对于其中所描绘的景色建筑具有更加快速简洁的了解。与园林建筑匹配的是，在描绘上也对各个园林节点的空间大小和配合方式力求达到疏密相间，主与次十分的分明，在最有限的空间上进行最大化的设计利用，在整体的设计上也要达到体宜的效果，丝毫不显得杂乱无章之感。

5 传统园林艺术的空间特色

中国园林经过长期的发展，对各种文化内容以及元素进行了多层次的融合，积累了诗词歌赋、艺术绘画等诸多元素，形成了极具中国文化内涵的传统园林形式。在空间特色上也形成了虚实结合、移步易景、情景交融等空间特色。

5.1 虚实结合

在园林的空间布局秩序中，还十分讲究虚实相间实景表示为可直接感知的整体艺术形象，虚景即是形态表示的艺术志趣以及艺术构。在空间划分中起重要作用的山、石、花木是无定形的空间也连续绵延、广阔延伸的既可近观也可远望。

5.2 移步易景

园林的整体空间环境较为复杂，这就需要在一定程度上理清空间顺序以及空间内容，所以在景色的营造上会随着人们的游览角度而变化，达到移步换景的效果。

5.3 情景交融

古人的情感寄托多以寄情于山水为主，人们对于景物也有自己的理解和反应。园林空间内部的治山理水、植花种草都在用不同的形态进行情感的表达。或浓或密的植物空间，或高或低的假山松石的结构构造以及或水景豁达通透，或石木障景的空间围合都寄托或者反射出人们的心境。

6 传统园林景观与现代景观艺术

面对现代化和城市化的进程发展，有很多的园林已经悄然无存，所以古籍园林复原工作是一项十分具有意义的工作。在技术上、概念上和未来发展上均具有比较大的创新意识和创新点。本次课题的目的在于对古籍园林复原，通过数据化方法将人们日常只能停留在书本上的版刻图像进行再现，并根据古籍园林所研究得来的设计理论知识，转译设计成为现代景观，借此机会使得我国园林造景这一项传统文化瑰宝得以向世人展示。另外，我国古典园林造园技术一直是当代景观造景手法的设计与文化溯源，现代的景观设计很多情况下是在古典园林的造景技术上演进和提炼，使其成为符合现代大众审美的现代造园景观艺术设计。

所以研究古籍园林造景，更加有利于我们去了解和提炼造园造景的内核因素与关键手法，提高我们专业水平的理论能力，整合我们所了解的现代景观艺术和古典造园技术的共性和异处。从历史的设计中得到构思。以对古典文献的园林版刻插图的研究为设计途径，经过自我学习和一系列的元素重构，达到学习中国传统造园艺术的精髓的目的。本次以《红楼梦》以及《孙温绘全本红楼梦》为基础的研究，其中数十幅分景图绘制构成了一个完整的大观园景象，充分的展示了我国古代造园技术的高超以及我国古典园林艺术的深厚造诣。书中描绘的大观园运用了当时中国园林造景的各种构想和技巧，将各种优秀的传统文化思想综合融入到一起，畅通领悟，形成一个完美的古典园林设计，给予了非常珍贵的园林设计经验，对于现代景观设计的思考也有了很大的启发

和思考。

6.1 传统园林艺术在现代景观设计的运用

无论是商殷时期的以“囿”为园，还是秦代的“三山一池”的营造，或是皇家园林避暑山庄、圆明园等，都是人们对于理想居住场所的愿景。中国古典园林的文化是经过千百年来总结和凝练，充分的蕴含了古人的智慧和中华文化的内涵，在一定程度上也彰显了我国文化的博大精深。要在现代的景观设计中结合加入古典园林的设计文化，更加体现出富有丰富内涵的现代景观设计，设计出具有较强实用性和艺术性景观作品。

6.1.1 现代景观设计的内容

现代景观与传统园林景观在内容表达上有很大的出入，经济社会的发展，设计上难免加入了以商业为目的的运作方式，所以在整体设计上更加会追求形式、盈利以及成本可控等要求。具体类别上以商业景观（如表1）、文旅景观（如表2）为主要方向，在各个内容上也包罗万象，不具相同。

表1 商业景观

景观类型	主要表达形式
商业广场景观	硬质铺装、街角摆件、商业装置、尺度小
商业住宅景观	示范区景观、大区景观、核心区景观、尺度小

表2 文旅景观

景观类型	主要表达形式
公园景观	山石、中央草坪、入口景观、水景、地形、大场地
市政景观	乡村改造、街角公园、街景提升、旅游项目

7 现代景观对传统园林景观的继承与发展

7.1 现代景观设计可借鉴的关键点

7.1.1 “天人合一”的自然之法

现代景观以及传统的园林景观都不是简单的植树造桥的，为了造景而去造景，所产生的也只能是没有灵魂的景观产品，并不符合场所精神的内涵。“外师造化，中得心源”，在知名的一些园林景观中，我们所看到的场景除了一步一景的标准景色外，另外更加迷人的是关于自然景色的描摹。师法自然，在设计者的心中是关于对自然的理解和运用，是对自然景观的热爱以及研究。作为设计者，在没有资深的阅历之后，是难以去表达出舒服自然的景观的。新时代的景观工作者，也要如徐霞客一般，游览天下大山，踏遍世间万绿。

7.1.2 “场景”与“场境”的协同营造

场所精神，就是在一定的场合与时间空间里头我们对某个建筑或者场所景观有较为良好的认同感。无论是园林还是现代景观追求的亦是如此。

场景：景的营造不在于多，不在于繁。中国人的造

园思想从未有关于“维多利亚”之风格，它拥有的是关于君子的“文质彬彬”，质胜文则野，文胜质则史，不要去以为追求景的营造，更要去对内涵进行深入的打造。譬如，位于苏州园林拙政园西部的一亭，也是其重要景点——“与谁同坐轩”、“清风、明月、我”也都是取自宋代文人苏轼“与谁同坐”的诗句，依次来表达出造园者的清高，对于心中知己的期待，这尘世浮华又有谁能和他同坐呢？又该依赖相信谁呢？

场境：景是构成园林和景观的元素，无数个景的结合形成一个空间。是由一草一木，建筑与廊桥等形成的，是可以直接通过五感进行识别和感受的。而场境需要的是感受，一种关于心理场景的营造。景观以及园林通过一定的空间变化形成相应的心理景观，最简单的便是曲折通幽处，一步异景等手法。在空间的营造上，也在追求关于空间的大小配合，在有限的空间里创造无限的可能。

7.2 现代景观设计可借鉴的具体内容

7.2.1 因地制宜

中国古典园林造景多以假山流水、花卉树木与建筑作为基本的设计元素，在正式的建造过程之中，各个元素的组合只有因借之法，并不像西方园林所固有的程式，所有的园林景观，都力求达到了虽为人作，宛自天开的境界。现代景观亦可依据自然地势，气候和当地文化设计出具有自然韵味的佳作，而不是因景观设计景观。最为著名的苏州狮山公园则以本原则进行设计，处于狮山脚下，与新的狮山湖依偎相依，形成巨大的圆形景观基地。该公园设计更加追求设计多元，多主题，涵盖生态、园林、城市、生活、教育和健康等多方面特征。形成以苏州园林为核心的现代景观，最大程度上的将古典园林特征和现代景观的造景技术相互结合，形成了独具江南特色的城市景观，具有相当的借鉴意义。

7.2.2 空间的以小见大

东方古典园林在空间上都在追求以有限的面积空间制造出无限空间。在空间布局上面现代景观可以依据古典园林体系，将空间进行主次分明，力求做到疏密相间，幽静与开朗结合，达到整体“体宜”的效果，而毫无杂乱之感。在景观元素中，通常以假山松石跌水瀑布来营造园林空间的自然感，通过人造的景石山水对自然界的山林进行缩影营造，以此达到以小见大的效果。所以无论是情感寄托还是自然营造都达到了相得益彰的效果。

7.2.3 意境的营造

中国文化的博大精深，多少文人墨客寄情于景，将自然环境作为自我心声的表露之处。现代景观的设计在景观节点的设置上不能只是空洞的独立景观，更要对周边环境与当地风土人情具有深层次的考量，让观者和游者能够对景观的展现有所思考和互动。

7.2.4 形式美法则

园林空间及构成园林空间的各要素，如植物、地形、水体、建筑等在园林构图方面的形成了一定的艺术规律，它既形象地向人们展示了园林美的特征，也为人们正确地欣赏和把握园林的美学规律提供了理论依据，所以在园林设计中，形式美法则被广泛运用。所以在现代景观设计中，也要考虑其作用之处。比如在空间营造上要有韵律感，通过排树、廊架等营造相应的氛围。

8 总结

古籍园林版刻插图作为当代艺术对园林所呈现的一个重要的载体，对园林研究和修复具有十分重要的借鉴意义。在众多的古籍园林版刻插图书籍中，关于古典园林的描绘都是十分详致的，除了本次作为研究对象的《孙温绘全本红楼梦》，对红楼梦中的景致进行了详细的描绘，在许多绘本中也存在了许多对其他园林及建筑的描绘，如《雍正十二月行乐图》、《圆明园四十景图咏》、《平山堂图志》、《西厢记》等众多作品。

总而言之，中国传统古典园林的精神和内涵具有十分重要的意义，对于现代的景观工作者来说有很多可以学习的内容，认识到古人对于园林造景的珍贵之处。通过对文化的“抑景”、“理景”、“添景”来满足人们的精神需求，对我国传统文化进行推广，打造城市文化特色，丰富城市内涵。

参考文献：

- [1] (清)孙温.清·孙温绘全本红楼梦：珍藏版[M].北京：作家出版社，2006.
- [2] (清)曹雪芹.红楼梦[M].北京：人民文学出版社，2008.
- [3]董寿琪.苏州园林山水画选[M].上海：上海三联出版社，2008.
- [4]孟兆祯.中国园林的艺术特色与公共属性[J].中国名城，2015(4)：4-7.
- [5]庞琳.关于现代景观设计的三重思考[J].现代园艺，2020(23)：157-158.
- [6]邵杰，陆韡.“第四风景”的再造：四大名著版刻插图中的园林图像比较研究[J].艺术百家，2015(5)