《园冶》中的诗意

文｜王颖超

《园冶》是明代计成所著，这本书的内容是关于建造园林的。也许很多书友会有疑问：这是一本园林景观设计的书，很多人不是这个专业的，有必要阅读吗？其实笔者感觉，《园冶》对每个喜欢读书的人来说这都是一本非常好的书。因为如果认真读完这本书的话是可以提升审美境界，让生活变得更加精致。并且在阅读这本书的时候，可以看到作者计成作为一个内心有境界之人的生活方式。即使我们不去学习建造园林，但是也可也把生活布置得更温馨一点。或者说，即使不去思考美化环境的内容，把这本书当做文学作品来阅读，单纯欣赏里面的诗句也是很不错的，因为这本书的文学水平非常高。

不少人评价这本书是集合中国园林设计的大成，是中国古代园林设计的理论总结，对后世园林设计有着极大的指导作用。但是在笔者看来，这些评价都有值得商榷的地方。首先，中国古代除了这本书之外没有什么园林理论的专著，所以《园冶》不能算是理论总结，因为之前没有专业系统的理论。其次，《园冶》不是对具体设计实践起到指导作用，是在精神和审美层面进行诠释的。大量的内容是作者的抒情，具体操作层面很少。还有一部分是典型的中国传统的语言方式，需要靠感觉去领悟。例如，这里种竹子若干，那里摆放石头少许，房子大小要适合场地，门窗要精致等等。

这些似乎是“空话”，不过在笔者看来，这些看起来有点像“空话”的内容，正是全书的精髓。《园冶》真正的厉害之处不在于教人如何去做园林，而是以一种不变应万变的“无法之法”来应对所有的园林设计，这是内心对生活和审美的极致追求。一个人只有在这种高度的审美情态下，才能造出上乘的园林。

《园冶》全书分为“兴造论”和“园说”两部分。“兴造论”类似于现在的“概述”，内容很短，就一页纸。“园说”是具体建造的内容和方法，其中又分为相地、立基、屋宇、装折、门窗、墙垣、铺地、掇山、选石、借景十个内容。但是在进入正文之前，有一个内容非常重要：是一个叫做郑元勋的人给《园冶》写的序。很多人都觉得，这个人并非作者本人，写一个序言在这里做什么呢？干脆就直接跳了过去。大家千万不要小瞧了这个叫郑元勋的人，他在古代历史文人中还是相当有名气的，他非常深刻地理解计成的造园理念。首先，郑元勋和计成是很不错的朋友，相互比较了解。其次，郑元勋是一个画家，对审美的追求也是非常高的。第三，计成帮郑元勋设计过一座园子，可以说二人惺惺相惜，有很深的交流。

计成为郑元勋设计的这个园子，也还有着有趣的故事。计成在写完《园冶》之后，大概是在崇祯十年的时候，郑元勋诚邀计成到扬州来设计“影园”，而且书中这个“序”，就是郑元勋在影园里写的。园内的规划布置，吸收了山水画的手法和意蕴——因地制宜，虚实相映。同时又充分利用“借景”的手法，将外部景色都组织到园内。扬州的影园是计成造园的重要实践，说明了计成的理论并不是空谈。

郑元勋这篇序言一开始就提到：古人百艺，皆传之于书，独无传造园者何？曰：“园有异宜，无成法，不可得而传也。”这段话说得很明白，古代有很多技艺都有文献记载并流传下来。在这里插一句，古代的技艺集中记载在《考工记》和《天工开物》中，到了宋明时期出现了建筑专著《营造法式》和漆器专著《髹饰录》等，可是唯独园林设计没有记载。没有这方面记载的一个重要原因是，各地园林都有所不相同、法无定法，所以没有办法进行统一阐述。

后面郑元勋又说：“此又地有异宜，所当审者。是唯主人心中有丘壑，则工丽可，简率亦可。”这句话是说，各个不同的场地，环境都有所不同，需要仔细审视。只有造园的人心中有这片土地，脑海里有美好景致，才可以造出合适的园林，根据不同情况，园林可以制作得华丽，也可以设计得简谱。笔者看到这里感触很深，这不仅是造园的最高境界，这也很多领域的最高境界。如果园林规划不顺势而为，强行来“拧”着做，会怎么样呢？郑元勋说得很不客气：“不如嫫母，传粉涂朱，只益之陋乎。”这句话有一个典故，嫫母是古时候黄帝的第四个妃子，奇丑无比。园林如果拧着做的话，就好比嫫母这么丑的人还要浓妆艳抹，那只能更丑。

郑元勋非常明白计成是非常有内涵、有审美追求的人，也知道造园者必须有自己的精神世界才可以将美好的感受外化于现实世界，并且还要因地制宜，不可强行违背自然本身的美。这种理论明显受到了道家思想的影响——万物都有它的规律，需要尊重事物本身的形态。从另外一个角度上讲，郑元勋是一个画家，而计成也非常崇拜艺术和绘画。我们看计成自己写的序：“不佞少以绘名，性好搜奇，最喜关仝、荆浩笔意，每宗之。”这话说的意思是，计成年少的时候就以绘画出名，喜欢探索奇好之物，他最喜欢关仝、荆浩画的，经常学习他们的笔法。关仝、荆浩，都是古代著名的大画家。说到画，那我们再来看南朝艺术理论家谢赫关于绘画的“六法论”——气韵生动、因势象形、随类赋色、经营位置、骨法用笔和传移模写。这和计成的造园理论何其相似！可以看出，计成的《园冶》就是在用绘画的理论来造园。其实在明朝的时候，很多园林都是根据唐伯虎、沈周这类画家的人文风景画来建造的。

进入正文部分。计成一开始就讲了一个观点，他说：“世之兴造，专主鸠匠，独不闻三分匠、七分主人之谚乎？非主人也，能主之人也。”这句话的意思是，现在人们建造园林，主要是靠工匠。可是难道就没有听说工匠的作用只占十分之三，而设计师的作用占十分之七吗？这里的“主人”，不是园林的主人，而是指主持园林设计的人，就像计成自己这样的人。随后还有：第园筑之主，犹须什九，而用匠什一，何也？把设计师的作用进一步提了上去。从这个观点能看出来计成有一种文人的骄傲，但是也有着文人的“自大”。其实工匠的作用还是非常重要的。笔者认为计成之所以会这么说，其实是因为这些话不是他造园的理论，而是牢骚。毕竟计成这样一个生不逢时、命运不济的人，在言辞上总会夸张一点。随后计成又说，设计师在造园中的作用是：巧于因借，精在体宜，愈非匠作可为，亦非主人所能自主者，须求得人，当要节用。就是说要做得精巧，并且得体适宜，这些都不是工匠能做的事情，也不是园林的所有者能力所及的范围，所以园林的所有者需要找设计师，这样还能做到真正的节约费用。

在“兴造论”讲完之后，就进入了“园说”，这里面很快就提出来一个大家耳熟能详的概念，但是可能不会有太多人知道这个概念是出自这本书：结茅竹里，浚一派之长源；障锦山屏，列千寻之耸翠——虽由人作，宛自天开。虽由人作，宛自天开这个观点我们都很熟悉，就是出自这里。在随后的论述中，计成的写作模式非常一致。首先是进行原理性的论述，随后记录一下具体的实操，最后再描写一下建成之后想象中的场景，进行深度的抒情。恰恰是这段抒情，蕴藏着非常高的文学内涵。

我们以第一章“相地”为例。首先，总体论述相地的原则——园基不拘方向，地势自有高低；涉门成趣，得景随形，或傍山林，欲通河沼。其次，把地理环境类型进行划分并排好顺序，包括山林地、城市地、村庄地、郊野地、傍宅地等六个不同类型。计成只是着很少的笔墨去说具体做法——什么位置用采取何种原则做哪些规划之类的内容，只是一笔带过。最后一个部分也是最有趣的，计成绝大多数的精力只做一件事情——抒情，描绘着园林建成以后，那里是一个什么样的景象，直达自己的理想世界，并且用非常优美的诗去描述。

我们来看他在《山林地》一节的描写。第一部分是告诉人们如何去选地：“园地惟山林最胜，有高有凹，有曲有深，有峻而悬，有平而坦，自成天然之趣，不烦人事之工。入奥疏源，就低凿水，搜土开其穴麓，培山接以房廊。”计成仅仅两行字就说完了山林地的特点。我们简单来看一下这段话的白话文：园林选址山林地是最好的，因为有高有低，有曲有深，有险峻的地方也有平坦的地方，有天然的趣味，不用人工过分雕琢。在幽深之处挖掘水源，在低洼之处开凿水塘，挖土培山连接房廊。随后就跟着一首抒情诗：
杂树参天，楼阁碍云霞而出没；繁花覆地，亭台突池沼而参差。绝涧安其梁，飞岩假其栈；闲闲即景，寂寂探春。好鸟要朋，群麋偕侣。槛逗几番花信，门湾一带溪流，竹里通幽，松寮隐僻，送涛声而郁郁，起鹤舞而翩翩。阶前自扫云，岭上谁锄月。千峦环翠，万壑流青。欲藉陶舆，何缘谢屐。

计成的文学修养不亚于古代那些大诗人。尤其是那句“阶前自扫云，岭上谁锄月”，勾勒出一幅同时在“云端”和“人间烟火”中的画面。在家门前自己扫去仙境一般的烟云，晚上还有人在月下耕种。这浑然就是站在此岸的喧嚣里，去采集彼岸的花朵。整首诗虽然没有工整的平仄，但是却很有意境，用想象来抒发自己理想的生活状态。就像荷尔德林的诗那样——人，应该诗意地栖居在大地上。这些抒情诗恰恰是《园冶》的精髓，就像郑元勋说的——一切都在设计师心中。只有心中有这种审美境界，对生活的旨趣有所追求，才会有想法和心性让自己的生活变得精致一点，从中可以看出一个享受生活的文人情怀。

接下来是《园冶》当中绝妙之处——借景。“借景”这一节和其他几节都不同。如果说，其他内容论述是园林内部的关系的话，那么借景说的则是整个园林和外部环境的关系。可以说，这是一个非常“自私”的做法。如果书友们去过苏州园林的话，可以看到很多园林从外表看都极其低调，不会想到里面别有洞天。等到进去之后才发现曲径通幽、柳暗花明，竟然是一个与喧嚣世界绝缘的空间。相反，从园林内部却可以把外部的景色借过来，乍一看并不会认为那些是园林外面的景色，会认为是园林的一部分。非常典型的案例就是拙政园借景北寺塔。苏州花了很大力气保护老城区，限制建筑物的高度，保留了拙政园自明朝以来最原始的风貌，让苏州园林借景的手法依旧有案例可循。

到“借景”之后，整部《园冶》的正文内容也就结束了。最后引用一下借景后半部分的诗文节选：

寓目一行白鹭；醉颜几阵丹枫。

眺远高台，搔首青天那可问；

凭虚敞阁，举杯明月自相邀。

冉冉天香，悠悠桂子。

但觉篱残菊晚，应探岭暖梅先。

少系杖头，招携邻曲；

恍来临月美人，却卧雪庐高士。

云冥黯黯，木叶萧萧；

风鸦几树夕阳，寒雁数声残月。

计成这种“骈四骊六”的骈体文，在文学上也有不俗的成就。在结语里面，计成也表达了自己生不逢时的无奈。他写后记的时间是崇祯七年，计成那时已经五十三岁了。他非常感慨，自己已经历尽辛苦，不想再像浮萍一样漂泊，想要有一些闲情逸致却又无力购买一处园林。遗憾自己时运不济，才华未能施展，写下《园冶》表达自己的人生态度，希望将理念流传下去。计成的这个愿望最终实现了，因为现在很多人都在研读他的著作。

如果大家去过苏州园林的话，就会发现苏州园林当中很多的细节都和《园冶》的精神非常契合。比如说山和水的布局——山一定在水上，水一定在山边，而山经常是由陆地延伸至水面，水与地的关系总是你中有我，我中有你，就像是一个太极图一样。再如园林的围墙，几乎不能看到一长条的院墙排成直线，而是或折或挡，总给视觉留下一点丰富的东西。

去苏州看园林的话，最好是能找一个时间久一点的机会，一次把几个园子都看遍，相互比较，能够看出各自的特色，包括留园、浪沧亭、狮子园、网师园、拙政园等。在这些园子里参观一定要静，自己坐一会儿，去感受，或者说去享受。结合苏州园林再来看《园冶》，心中自然有另一番体会。