

# A study on the Narrative of Garden Space - Taking Qinghui Garden as an Example

Kuang Jie<sup>1,a</sup>, Liang Mingjie<sup>2,b\*</sup>

<sup>1</sup>School of design, South China University of Technology, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China

<sup>2</sup>Professor; vice president and doctoral supervisor, School of design, South China University of Technology, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China

<sup>a</sup> 1103251262@qq.com

<sup>b\*</sup> 1422538555@qq.com

## ABSTRACT

Garden Space narrative emphasizes creating narrative space with a logical order and cultural connotation. Starting with Qing hui garden, this paper interprets the constituent elements, spatial sequence, spatial structure, and cultural connotation of garden construction, combs the narrative form, mode, and meaning of Qing hui garden from a narrative perspective, seeks the emotional relationship between people and garden space, and tries to provide a unique perspective to understand the creative expression of garden space when discussing the rules of the formal beauty of classical gardens.

**Keywords:** Narrative; Spatial sequence; Interactive narrative

## 园林空间叙事性研究——以清晖园为例

匡洁<sup>1, a</sup> 梁明捷<sup>2, b\*</sup>

<sup>1</sup>华南理工大学设计学院硕士研究生, 番禺, 广州, 广东, 中国

<sup>2</sup>华南理工大学设计学院教授、副院长、博士生导师, 番禺, 广州, 广东, 中国

<sup>a</sup> 1103251262@qq.com

<sup>b\*</sup> 1422538555@qq.com

## 摘要

园林空间叙事强调营造成一种有逻辑秩序和文化内涵的叙事空间。本文以清晖园为案例, 解读园林修建的构成元素、空间序列、空间结构、文化内涵, 以叙事性角度梳理清晖园的叙事形态、模式、意蕴, 寻求人与园林空间的情感联系, 试图在探讨古典园林形式美法则时, 提供一种独特角度来理解园林空间创作表达。

**关键词:** 叙事性; 空间序列; 互动叙事

## 1. 前言

叙事, 作为一种文学体裁, 属于利用编排人物、活动、场景、道具的形式呈现故事的表达方法和结构。叙事学于一九六九年首先被法国学术界所提及并空间叙述领域中, 由原来遵循开始、进展、终结的时间顺序性叙述, 变为共存性、同时性的空间叙述。古典园林兼有大成为专有名词, 之后发展为专门研究文学作品的独立专业<sup>[1]</sup>。后来由于时间的发展, 在空间叙述领域中, 由原来遵循开始、进展、终结的时间顺序性叙述, 变为共存性、同时性的空间叙述。古典园林兼有大众文化认知、造园者塑造表达、观者体验评价

于一体的特点, 是一种空间叙事综合体, 是诗、画、园融合的空间叙事形式<sup>[2]</sup>。清晖园作为岭南园林文化艺术集大成者, 而目前国内外学术界对于清晖园的研究角度大多侧重造园历史, 造园艺术, 空间布局, 建筑装饰, 美学特征等方向, 叙事性方法的研究却为数不多。

本文试探通过叙事性展开对园林空间景观研究, 从叙事角度来探讨清晖园的园林文化内涵和精神本质。有助于了解原主、观者、园林三者之间情感叙事信息的多样化联系, 丰富和补充叙事性园林的理论体系, 以期在现代造园中, 从景观叙事出发, 给游园者

更加深度的情感体验。

本文试探通过叙事性展开对园林空间景观研究,从叙事角度来探讨清晖园的园林文化内涵和精神本质。有助于了解原主、观者、园林三者之间情感叙事信息的多样化联系,丰富和补充叙事性园林的理论体系,以期在现代造园中,从景观叙事出发,给游园者更加深度的情感体验。

## 2. 总体布局

现存清晖园是明代礼部尚书黄士俊所建的旧址,自黄氏一族衰落后,清晖园由顺德进士龙应时购得,其子龙廷槐将废园修缮扩建,赋名为“清晖”。后经龙家后裔屡次修缮,清晖园至民国初年成为了格局完整、景趣盎然的岭南园林。抗日战争期间,清晖园日渐萧条。直至建国之后,经过反复修葺与扩建后恢复往日光彩。本文以历史悠久、留存较好的清晖园旧园部分为研究对象,探讨清晖园的叙事内涵。

由于造园空间的限制,清晖园全园布局以小见大、巧妙紧凑、前疏后密、层层收紧。亭、榭、堂、轩、馆、楼、阁、廊、舫等均沿园的周边布置,并围合成开阔到半围合到围合的串联庭院空间,形成了外围有大院,中部有小院的园中园。

## 3. 观与赏——构成元素的视觉叙事

闲观景物辞终巧,意到安恬格自高,须知“观”景亦需“赏”意。从景象中赏出深意,从形态中品出情意,达到赏景审美的叙事目的。

视觉叙事即是指依靠视觉信息叙述事件。视觉叙事的表达包括叙事空间内的构成元素传达的视觉信息。正所谓“一切景语皆情语”,园林中的山石、水体、花木等要素正是叙事者叙事的语言词汇<sup>[3]</sup>。正是这些造园要素在造园之时就蕴含自身语言信息的单元构成,相互组合构成了丰富的园林空间,营造独特的视觉效果,引发历史记忆和文化意境的联想,进而达到视觉叙事、寓情于景的目的。

### 3.1 基于热带文化、海岸文化的叙事语境

园内受亚热带季风气候影响,夏有偏南风,冬有北风,故此园林建筑呈现南北狭长,并呈现“长廊冷巷”或“高墙冷巷”的形态。岭南靠山面海的环境成就了其独特的海岸文化。园林建筑装饰、选材会采用海洋文化风格装饰和海洋生物材料。

### 3.2 基于本土文化、务实文化的叙事语境

清晖园立意务实,建筑体型轻盈、体量较小,连房广厦,空间疏而不空,密而不塞,开敞通透。园内建筑装饰随处可见的“三雕三塑”的民间工艺品器件(图1),建筑门窗、屏风上的套色彩色蚀刻玻璃,彰显了岭南独特的本土文化特色,例如“船厅”的造型

装饰与珠江上特有的“紫洞艇”如出一辙,房梁、门洞、廊道等地方皆有传统吉祥图案和岭南水果植物一类装饰图案。



图1 清晖园彩色蚀刻玻璃

## 3.3 基于开放文化、兼容文化的叙事语境

岭南造园文化是外来文化与本土自然和人文文化合而为一。“外通内兼”就成了清晖园的造园特点<sup>[4]</sup>。园内景观要素具有中西合璧的文化特性,如规则几何状的花池、水池,划分将围合式小庭院空间划分为几何曲尺型的叙事空间。采用欧式基础构件如欧式门窗、柱头、栏杆、花架等。清晖园花木种类繁多,广罗南北花木逾百种,群芳竞秀,有虚有实,有围有透,形成了丰富的视觉层次。

上述每一个叙事载体语境由于自身的物理属性和叙事语义形成了具有可识别性的叙事内容,衍生出了清晖园独特形态及叙事内涵。

## 4. 行与游——空间序列的互动叙事

我国的造园艺术和山水画颇有渊源,传统园林便是在造山理水之间采取了“园画相通、援画入园”的营造手法<sup>[5]</sup>,全园气脉连贯才算佳构。中国传统园林属于郭熙所言“可行,可望,可游,可居”之山水,其叙事比于文学叙事更加丰富,有可视、可触、可嗅、可听、可悟、可互动的全方位沉浸式体验。

《园冶》有云:“以其先有成局,而后修饰词华,故粗览细观同一致也。”<sup>[6]</sup>意为造园时先有构思大局,处理园林要素之间的主次、开合与首尾对应方式,再布置观景点和规划移步异景的空间序列。一般园林构园会在基于特定时代背景下的美学思想、历史文化背景条件编排叙事空间次序,采用含蓄、内敛的叙事表达能力在“行”与“游”的过程中进行情节铺陈,其中“行”是游园的动线,“游”是人在园林中的叙事经历。中国古典园林更是通过空间叙事达到中国画的“畅神”和“卧游”<sup>[7]</sup>。造园者通过对空间情节和线索的细节铺陈,借鉴戏剧叙事结构的策略,如多线索推进,非线性组合,蒙太奇手法等等,将故事融入园林的空间场景。并在动态性、连续性的空间感知和跳跃性、反转性的思维感知来使观者在“行”与“游”中有极致的叙事体验和趣味感受,从而达到互动叙事,渲染故事情节的感染力和震撼力,增强可观性和可读性。

中国古典园林中“行”与“游”的空间叙事与戏剧叙事有相通之处,两者皆是文学性地营造与解读,

叙事内容都涵盖时间、地点、人物、情节，以“行” 素在“行”与“游”中铺排展列，如表 1、图 2 所示。贯穿故事序列，以“游”串联叙事情节，各种艺术要

表 1 戏剧园林要素对应表

种类	要素分类							
戏剧要素	戏剧背景	幕布	舞台	人物	道具	章节	情节	线索
园林要素	场地背景	门	场地	主体建筑	景观要素	功能分区	游园序列	游园路径

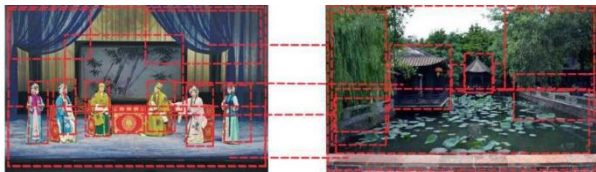


图 2 戏剧要素与园林要素对比

清晖园布局就是开阔到半围合到围合的串联空间，空间叙事互相穿插渗透相互流动，构成清晖园富有韵律的空间结构。以其类似戏剧情节的编排架构，并与其串联以构成具有可读性、逻辑性的空间故事排列，清晖园就有了起、承、转、合的组织方式，有如戏剧情节的开始、发展、高潮、结尾（表 2）。

表 2 清晖园叙事序列

叙事要素	叙事内容				
空间序列	水庭	平庭	宅院		平庭
叙事序列					
顺序	起	承	转	渡	合
叙事情节	开端	高潮	发展	转折	结局
叙事路径	原门口→澄漪亭→碧溪草堂→六角亭	船厅→惜阴书屋→真砚斋	真砚斋→竹苑→笔生花馆	归寄庐→小蓬莱→木楼	木楼→真砚斋→花纳亭→方池
叙事载体	建筑、花木、水体	建筑、花木	建筑、花木	建筑、花木	建筑、花木、水体、山石
空间尺度	小→大	大→小	大→小	小→大	小→大
心理体验	紧→松	松→紧	松→紧	紧→松	紧→松
功能定位	入口空间、会客区	子弟读书、宴请客人区	雅集宴游区	居所生活区	休闲游园区
文化体验	岭南地域文化、务实文化、兼容文化	岭南地域文化、珠江三角水乡特色、兼容文化	状元文化、商业文化、江南园林艺术	归隐文化、神仙文化、岭南古园林建筑文化	中西方文化融合、岭南地域文化

首先园林的叙事开端由环绕方池散布着的澄漪亭、六角亭、碧溪草堂组成阔池高树的水庭组成。从旧园西边狭小、压抑的入口穿过，顿觉豁然开朗，覆满一池清碧，掩映百般亭栏，绿树成荫，亭台楼阁高低错落，天光云色交汇形成天地之美。穿过滨水游廊后、便可到达碧溪草堂，然后再经过池廊，便来到了六

角亭，形成一个可行可望，可游可居的互动性叙事脉络（图 3）。



图3 清晖园空间路线图

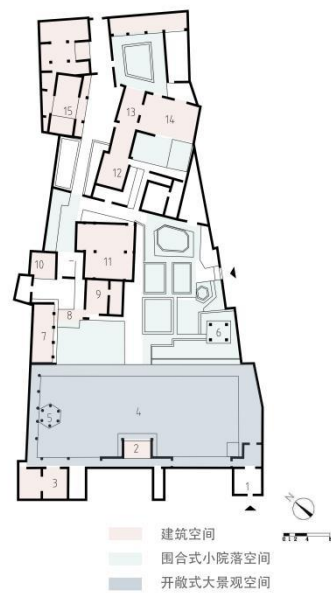


图4 清晖园空间结构

接着是船厅、惜阴书屋、花纳亭、真斋等建筑，一侧是花池和水池组成的庭院。叙事情节承接前区水庭的开敞，层层收紧，是全园的叙事重点。此处书斋凤亭，叠石翠竹，浓荫曲径，古木交柯。船厅，仿照“紫洞艇”游船造型，邻水而建，如水上浮船，船头植一紫藤、一古树，宛如一艘停泊在珠江酒畔蕉林丛中的紫洞艇的缆绳和竹竿，晕染着珠江三角洲的田园氛围。惜阴书屋和真斋相连，以供读书及待客之所。来到巷道幽深的宅院，即是由竹苑、归寄庐、笔生花馆等建筑形成安静幽雅的后宅院空间，作为叙事转折，从竹苑转入宅院空间，巷道幽深，幽境竹香，穿过斗洞，即见小蓬瀛、归寄庐，眼前园林郁郁葱葱，小院深邃，小径漫步，从这段过渡空间到中部庭园，面朝方池古亭，纵观水光景色，即是叙事序列的收尾。

### 5. 大与小——空间结构的穿插叙事

清晖园的造园特色注重实用性，整体园林空间形成规整紧凑、前疏后密，前低后高的空间布局，整体园林空间又被划分为大小不等的若干区域，但围而不隔，隔而不断<sup>[9]</sup>。

构建与“大”空间对比的“小”空间，“小中见大”以图在“壶中”“芥子”的天地内营造出主次分明、结构清晰的“咫尺山林”。“大”与“小”的空间转换是园林结构的联结。清晖园的围合式的小庭院空间结构设在疏朗开放的西部，大建筑空间结构在密集阴凉的后部，而开敞式的大景观空间结构则设在风格规整的西南部，三种空间结构之间则用天井、巷道、敞厅相连，使二者的空间结构既连贯无阻，互相紧密联系，建筑空间独立后又彼此联系，相互配合串联完成整个叙述过程<sup>[10]</sup>（图4）。

### 5.1 线性叙事

清晖园以建筑空间为结构的线性叙事注重叙事空间的连贯性、连续性，感受线性空间的叙事内容。

### 5.2 点状叙事

以围合式小庭院空间的点状叙事则注重院落的围合和独立性，空间划分规整，呈现几何紧凑式布局特征，围合多个向心型庭院空间<sup>[11]</sup>。

### 5.3 面状叙事

以开敞式大景观空间的面状叙事注重叙事内容的交叠、穿插、对比、合一，达到虚实相间、错落有致的叙事感受，如清晖园西部的水景观赏区，也是园主宴会宾客的场所。布局上方形荷池，亭榭边设，高低错落，形成“连房广厦”的建筑布局。建筑体态通透轻盈、空旷明朗，利用水景增大了空间感，形成观景和内向的景观格局。局部小景的空间，以建筑围合庭院，庭院包容建筑的互叙状态，有独立完整的层次，烘托着故事的主题。

## 6. 品与悟——以文赏园的诗性叙事

“造园如缀文”，以“谋篇布局”“经营位置”为基础，注重起承转合、气韵生动。结合观者文化思想美学的深入，解文、读文、品文、悟文，“悟其理、传其神”进而“入其境、得其美”的过程<sup>[5]</sup>。

唐代王昌龄《诗格》中提到“诗有三境”为“物境”、“情境”、“意境”<sup>[12]</sup>，就表现了三境做到主体与客体契合无垠，物象，情意，意境“天人合一”，方可营造超凡脱俗、深刻内涵的园林意境。将景观的立意与词句融为一体，园林立意与词句融合，产生了本

意、喻义、引申义。所以除了品评园景中积淀的文化本意之外，仍需多次诵咏，展开“比、兴”的联想<sup>[13]</sup>，“比”是园林构成，物与情的比拟，“兴”是情与意的比拟。在外显和内化形式中领悟园林形象中蕴含的喻义和引申义，由此观者可感受“物境”、“情境”、“意境”，品“景中之诗”、“诗中之景”，悟“景中之情”。

### 6.1 以文造园

在造园前期，一般基于不同园林文化语境的特殊性、具体场地的复杂性，叙事载体的多样性，园主、造园者与设计师会将园内各处不同是叙事载体围绕的特定诗句、文字来建造具有主题和画境的场景，经过精心编排、布局将情意景融合，观者通过心理上格式塔效应，感受到诗情画意的场景。

清晖园内多以园名、匾额、楹联、景题、书法画作、石板雕刻等文字素材立意抒情，文有据，典有征，突出园内主题。文字叙事一般指的园内悬挂、嵌缀、雕刻于亭台楼阁以及其他柱石之上的诗文题咏，点缀于清晖园里文字佳句俯仰可拾（图 5、6），以清晖园内匾额、楹联为例，园内匾额共 38 个，类别可以分为状物点景、借物抒情、借物咏志、修身养性、祝福祈祷、修仙问道等类别（图 7）。楹联共 48 个，类别可以分为状物点景、借物抒情、借物咏志、暗喻哲理等类别。（图 8）妙联佳句文化底蕴深厚，或寄情山水，或借景抒情，或托物言志，皆呼应园林主题立意和文学意境。品名士音韵，悟高雅意境，令园中之景散发“香远益清”的古意诗情。



图 5 清晖园部分匾额内容



图 6 清晖园部分楹联内容

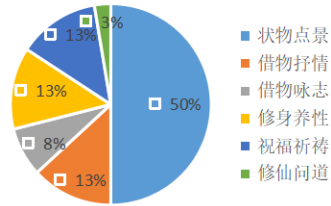


图 7 清晖园匾额内容统计

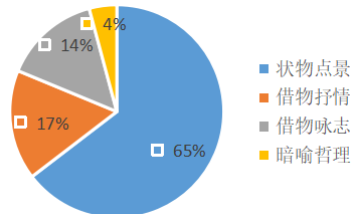


图 8 清晖园匾额内容统计

### 6.2 以文赏园

匾额与园林建筑交相辉映，珠联璧合，并点题立意，升华意境（表 3）。清晖园名中“清晖”意为净的光辉、光泽，也可做山水的代称。谢灵运的“清晖能娱人，游子憺忘归”。“日色佳”而“晖光娱人”直达“物境”，“笔生花馆”“笔生花”出自诗人李白“梦笔生花”的典故，瞻显园主才思俊逸的才情。“状元堂”赞扬张镇孙、黄士俊、朱可贞、梁耀枢这四位文武状元，学有成，才出众，瞻显清朝科举时代的不凡成就和文采豪情。一园清幽，几世文风遵从“惜阴书屋”的惜阴之旨，坚守“真砚斋”求真务实之意，通达“笔生花馆”才学有成之境。“小蓬瀛”取自古代传说中的海上仙山“蓬莱”和“瀛洲”典故，寄寓园主人清高脱俗、洒脱自在的思想。也暗喻着祥瑞之地，如仙之境。

园林立意与词句融合，产生了本意、喻义、引申义（表 4）。园内竹苑门洞上楹联有作“风过有声留竹韵，月明无处不花香”，门洞之后便是巷道幽深，瓦檐相连，竹径通幽，花木芳馨。楹联词句道出苑内清静曲雅的“物境”，与竹景相得益彰。位于澄漪亭柱上楹联道“临江缘山池沿钟天地之美，揽英接秀苑令有公卿之才。”澄漪亭前池水清碧，天光云色交汇形成“天地之美”的“物境”，更有才气豁达的“情境”。风来峰过道门上楹联道：“得山水清气，极天地大观”，其中阐述了造物中蕴含着“道法自然”的哲学，在法天象地、俯仰乾坤的园林格局中传达了一种道家“天人合一”的通达“意境”。“意象”描绘建筑、花木、山水的物境，立意在先，文循意出，回味诗情画意的“意境”，三境和谐统一。

表 3 清晖园匾额主题分析

匾额项目	匾额内容				
匾额	惜阴书屋	小蓬瀛	笔生花馆	归寄庐	状元堂
主题	珍惜光阴,刻苦读书	清高脱俗	学有所成,才思日进	辞官归里,遗迹庭院	状元文化
典故	-	是传说仙岛名蓬莱、瀛洲的合称	李白梦笔生花的典故	陶渊明辞官归隐的典故	顺德历史上张镇孙、黄士俊、朱可贞、梁耀枢四位文武状元
来源	唐·杨发《太阳合朔不亏赋》	《史记·封禅书》	《南史·纪少瑜传》	东晋陶渊明《归去来辞》等	明清科举制度

表 4 清晖园楹联场景分析

楹联场景	楹联表达		
	诗词楹联	场景表达	引申义
澄漪亭	临江缘山池沿钟天地之美,揽英接秀苑令有公卿之才。	澄漪亭前池水清碧,天光云色交汇形成“天地之美”	天人合一
竹苑	风过有声留竹韵,月明无处不花香	竹苑门洞之后竹径通幽,花木芳馨。	君子比德

从匾额楹联等文字叙事所表达的意境内容层次多样,创作主题以诗的韵律和诗性,投射到叙事载体上,再现综合运用建筑、山水、花木等造园要素不同的编排方式,形成一种诗性体验的物质载体赋,结合园林审美中的直观感受,将园林上升到精神领悟的画意诗境。

内涵上完成了园林的视觉叙事,互动叙事,穿插叙事,文字叙事(表 5)。其中将清晖园设定为叙事媒介,基于不同主客体互动联通的叙事形式,在物像、景像、文字中进行情节铺排以展现叙事园林的面貌,观赏者游园时在艺术升华的不同场景进行文化感知,并基于自身文化基础上形成一种体验与评价,形成富有诗意的叙事脉络,进而成为与共同体验相联系的集体心理映射来感知园林历史记忆和精神内涵。

## 7. 结果和讨论

清晖园在构成元素、空间序列、空间结构、文化

表 5 园林叙事分析

叙事要素	叙事内容			
叙事方式	穿插叙事	互动叙事	视觉叙事	文字叙事
叙事主体	视线认知	行为参与	视线认知	文化语境
叙事客体	空间,场景	空间、场景	物体,道具	文字,符号
叙事载体	非物质性载体	非物质性载体	物质性载体	非物质性载体
叙事媒介	空间结构	空间序列	园林构成元素	园名、匾额、楹联、景题等
叙事空间	视觉空间	视觉空间	物质空间	想象空间
空间效果	变化	变化	变化	不变
感知方式	视、意	视、触、意	视、听、嗅、触、意	视、听、意
艺术升华	空间联想	空间联想	物象、意象、空间联想	文字、情节、意象联想

## 8. 结语

清晖园在物质上、文化上是明清时期物质功能要求与文化思想美学思想的统一<sup>[14]</sup>。本文以叙事角度分

析清晖园,清晖园的叙事铺排既蕴含场所的历史记忆、文化内涵等隐性信息,又能将碎片化的信息通过叙事线索来重构物质空间和语义语境。良好的叙事性铺排使得清晖园在主客体的互动中将传统文化和情感故

事连接在一起，形成具有岭南地域特色的叙事园林，为岭南园林叙事分析提供一个有理有据的参考，并为当下和未来园林创作提供范本和参考。

## 项目基金

本文为国家社科基金广东省哲学社会科学规划项目《明清江南画意造园逻辑研究》(x2s jN4210430)的阶段性成果之一。

## REFERENCES

- [1] Shen Dan, Wang Liya (2010) *Western Narratology: Classics and post classics* [M] Peking University Press Beijing p2-3.
- [2] Chu Jungang, (2019) study on the spatial narrative characteristics of Jiangnan classical gardens [J] *Ancient garden technology*, p28-30.
- [3] Pan Cheng (2006) narration and lyricism of Chinese Classical Gardens [J] *Shanxi architecture*, p340-341.
- [4] Lu Yingbin Research on garden art and culture of Qinghui Garden [J] *Guangdong garden*, 2012,34 (02): p20-23.
- [5] Chen Congzhou (2010) *Shuoyuan* [M] Shandong pictorial press, Tongji University Press, Jinan p12.
- [6] (Ming) Ji Cheng (2009) *Yuanye* [M] Chongqing Publishing House, p25-26.
- [7] Liu Xiaojing,(2018) research on the theory of "Chang Shen" in ancient painting [D] *Jiangsu Normal University*, p25-26.
- [8] (Song Dynasty) by Guo Xi and edited by Lu Bolin (2015) *Lin Quan Gao Zhi* [M] Jiangsu Literature and Art Publishing House, Jiangsu, p1-5.
- [9] Liang Mingjie,(2013) study on Lingnan classical garden-style [D] *South China University of technology*, p133.
- [10] Lu Qi. (2004) *Lingnan Garden Art* [ m ]. Beijing: China Architecture Industry Press, p36
- [11] Huang Lihua (2009) on the narrative expression of Suzhou Liuyuan Landscape [D] *China Academy of fine arts* p36-38.
- [12] He Tianzhong Wang Changling (2010) academic retrospect of poetic style and new theory of "three environments" [J] *Journal of Xiaogan University*, p40-46.
- [13] Chen yingzi, (2007) study on Boxing in the book of songs [D] *Central China Normal University*, p16.
- [14] Liu Junmin, Zhang Ping (2018) Wang Shizhen's rereading of Yanshan garden in narrative context [J] *Chinese gardens*, p136-140.