

岭南四大名园三景营造的地域性和时间性

Exploring Regionalism and Temporality in the Soundscape, Smellscape, and Lightscape of the Four Renowned Lingnan Gardens

陈嘉诚 赵越喆*

CHEN Jiacheng, ZHAO Yuezhe*

基金项目: 中国科学院咨询课题资助项目“继续弘扬传统文化, 提升人居环境品质—重视开展声景学、香景学及光景学研究与实践”(编号: 2018-ZW01-A-031)

摘要

为研究岭南园林三景, 即声景、光景和香景营造的技艺和艺术特征, 在文献古籍和实地调查的基础上, 探究岭南四大名园(余荫山房、清晖园、梁园、可园)中三景融合与多元景观营造的典型实例, 从地域性和时间性2个层面分析岭南园林三景造园的艺术效果和审美体验。重点以余荫山房为例分析了三景的营造技艺和空间分布特点, 总结出岭南园林讲求声、光、香多感官景观的交织营造, 其三景具有典型地域性、时间性的物境特征, 追求务实性、享乐性的情境特征, 展现文化性、艺术性的意境特征。岭南园林三景的多元性与艺术性, 为岭南园林和高品质人居环境的建设提供了新的思路。

Abstract

This study delves into the construction techniques and artistic attributes of Soundscape, Smellscape, and Lightscape within Lingnan Gardens, drawing upon ancient texts and field research. Focusing on four renowned Lingnan gardens—Yuyin, Qinghui, Liang, and Ke—it showcases examples of integrated multi-sensory landscape design, emphasizing the unique regional and temporal aspects of these sensory experiences. Specifically, the analysis centers on Yuyin Garden, exploring the construction methods and spatial arrangement of Soundscape, Smellscape, and Lightscape, and elucidating the intertwined multi-sensory landscape elements that highlight sound, light, and scent. The research reveals that the Soundscape, Smellscape, and Lightscape in Lingnan Gardens exhibit distinctive regional and temporal traits, aim for functional and pleasurable experiences, and reflect profound cultural and artistic values. The findings suggest that the rich diversity and artistry of these sensory landscapes offer innovative perspectives for Lingnan garden design and the enhancement of living environments.

文章亮点

1) 声景、光景和香景三景融合与多元景观营造是岭南四大名园的宝贵造园经验, 应重视和总结三景的营造共性与艺术特征; 2) 岭南园林的营造应保护古典园林环境的多样性, 突出三景的地域性与时间性特征。

关键词

岭南四大名园; 多元景观; 地域性; 时间性

Keywords

Four Renowned Lingnan Gardens; Diversified landscape; Regionalism; Timeliness

收稿日期: 2023-06-19

修回日期: 2023-09-12

声景和嗅景分别由加拿大作曲家 R. Murray Schafer 和加拿大学者 J. Douglas Porteous 于 20 世纪 60 年代末和 20 世纪 80 年代提出。声景指某场域下个人或群体所感知、体验或理解的声环境^[1]。嗅景即人的嗅觉感官所体验到的景

观, 香景多指嗅觉环境中积极、正面、利于健康并被人们所喜爱的嗅景^[2]。中国学者吴硕贤于 2017 年明确提出光景概念, 即由光源、光影及其变化所形成的景观, 或由光源、光影及其变化引起强烈视觉印象的景观^[3]。吴硕贤进而提出“三

景融合”的多元景观构建新理念，指出人们对景观的感知与欣赏，是经由视觉、听觉、嗅觉、触觉乃至热湿等感觉所综合形成的整体印象和评判的过程^[4]，因此须重视声景、香景与光景等多元景观的营造与融合，重视地域性与时间性等特征^[5]（图1）。糅合多感官的景观更能使人达到审美满足与情感共鸣。

岭南四大名园，即余荫山房、清晖园、梁园、可园，作为岭南园林造园艺术的璀璨明珠，具有极高的研究价值。声、香、光三景是园林环境中的虚景^[6]，国内关于岭南园林中的此三景已有一定研究，主要聚焦于声景的恢复性效应^[7]、组成要素与艺术特点^[8-9]，香景的芳香植物造景^[10]、主观感知评价^[11]，以及光景的花窗弄影^[12]，而探讨三景的营造共性及相关特征的研究鲜见。故本文从三景的地域性和时间性角度出发，以岭南四大古园历史环境作为研究对象，研究声、光、香元素在岭南四大名园景观营造中的运用语境及其交织所形成的艺术效果和情感体验。

1 岭南四大名园三景的地域性营造

岭南园林强调地域适应性，庭院布局紧凑、建筑畅朗轻盈、景观交融多变，具有求实兼蓄、精巧秀丽的特点。岭南四大名园三景营造展现了务实性、多元性、生活性，既协调了人文与环境的关系，又融合了中西造园的手法，创造出天人合一的宜观、宜游、宜居的人居环境，既经世致用，又有诗情画意，彰显出独特的岭南园林价值观、生态观和人文观^[13]。

1.1 地域性声景

园中声景以自然声为主，注重听觉上美的享受，寻求人、声音和环境的和谐。风雨山水、鸟虫花木之声是园林生机的基调，如清晖园碧溪草堂的叮咚泉水与潺潺溪水声，在梁园“花香风里听笙馆”伴着花香和风声听竹笙。

人文活动之声是岭南文化的音符，可园拜月台的粤剧戏曲声袅袅，余荫山房卧瓢庐的古琴琴音绕庭，经由水面与建筑的多次反射回荡在庭院中^[9]。清晖园惜阴书屋的雨打瓦面之声与书声琅琅的文雅气息相映成趣，为园中增添诗情画意。

青皮竹 *Bambusa textilis* 和芭蕉 *Musa basjoo* 是岭南地区常见植物。余荫山房园主邬彬在冷巷采用崖州竹

Bambusa textilis var. *gracilis*以“夹墙翠竹”的配置方式阻挡园外喧嚣，且微风吹过巷道便产生清脆竹韵。芭蕉因枝叶壮大又蓬勃茂盛，可遮风避雨，充满文化寓意。朱千华在园林文化随笔录中提到“蕉窗夜雨闲听叶”与广东十大名曲《雨打芭蕉》相映成趣的典型声景营造^[14]。岭南四大名园的声景营造重视人的感受与体验，融入了文学与艺术的生活情景，视听一体化的和谐景色令人沉醉，进而产生情感的共鸣。

1.2 地域性香景

岭南三大家之一屈大均说“岭南花不可以时序限之”，可知南国四季繁花似锦，花果飘香。芳香植物可以营造出独特的香气环境，如著名的“广东十香”：白兰、米仔兰、金粟兰（珠兰）*Chloranthus spicatus*、含笑花、夜香木兰、夜香树 *Cestrum nocturnum*、瑞香、茉莉花、素馨花 *Jasminum grandiflorum* 和鹰爪花（庶瓜）等，均芳香四溢^[15]。岭南四大名园栽种了丰富的香花植物，如木樨（桂花）、白兰、黄缅桂（黄兰）、莲（荷花）、蜡梅、含笑花等，其中以桂花种植面积最大。据记载，清晖园花屿亭四周片植桂花，每逢金秋，园主人邀宾客品桂闻香、吟诗作赋，樨香与书香情景交融^[16]。张敬修在《擘红小榭记》中描述了闲坐树下品味果色飘香的田园风光的情景，形容可园荔枝“欲使色香味俱无遗憾，庶不虚作岭南人也”。四大名园的主要庭院布局设计常在东南主气流入口处配置芳香植物^[17]，如余荫山房的黄兰、玉兰，清晖园的荷花、桂花。微风过处，营造出香满庭园的意境。岭南园林环境是一场嗅觉的盛宴，其香景镌刻在岭南人的记忆中。

1.3 地域性光景

岭南园林花窗糅合了西式色彩艺术与中式光影艺术，结合了彩色刻花玻璃与精雕细刻的民间工艺，在晨曦月光下浮现出一幅栩栩如生的流光幻景。余荫山房深柳堂南窗镶嵌套色蚀刻玻璃，满足了园主对视线通透与色彩华美的审美追求，远观云天花树无比绚丽，月夕花晨，剔透明亮，似有花影半窗的景致。其中有一面西洋进口的红毛镜，将室内烛光映照得更为梦幻流变。古园常常用蚝壳片镶嵌门窗格间，营造出室内的朦胧透光效果和岭南海洋文化氛围。

岭南四大古典园林植物以热带区系为主，高位芽植物所占比例最为突出^[18]。园中佳果树冠覆盖率高，古树绿荫如华盖光影斑驳。在清晖园丫髻楼二楼能看到，逆光下芭蕉叶染得满窗翠绿，饶有诗意。棕榈科植物的经营为园中特色：梁园创始人梁九图之侄梁世杰在《汾江草庐记》中谈及“桄榔晚阴，卧月有影”；屈大均在《广东新语》中评价桄榔 *Arenga westerhoutii*、蒲葵 *Livistona chinensis* “皆号木中之竹”^[19]；余荫山房有棕竹 *Rhapis excelsa* 窗景恰如“移竹当窗”之文雅。窗影弄景、树影斑驳，印刻在岭南人的生活记忆中，展现出安之若素的悠远意境。

2 岭南四大名园三景的时间性营造

建筑环境的时间性设计，就是力求使建筑环境在不同的时段都具有良好的效果，有变化、有节奏、有韵律，宜观、

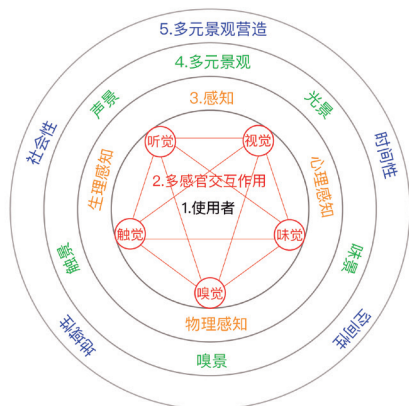

图1 多元景观融合及营造理论框图
Fig.1 Theoretical block diagram of multi-landscape integration

宜游、宜居^[20]。岭南园林将时间作为景观营造元素，在晨昏、晴雨、四季更替中因时而变，形成流动变换的时空意境和诗情画意的人居环境。

2.1 季相变换的动物声景

清代陈淏子《花镜》提到“枝头好鸟，林下文禽，皆足以鼓吹名园，针砭俗耳”，可见动物声对于园林环境营造的重要性。岭南园林生物多样性丰富，动物之声与四季之景息息相关。春之莺啼，夏之蛙声，秋之蛐啾，冬之雁鸣。在造园时对不同季节的动物之音进行借景，营造富有变化的园林闻音景致^[21]。相传“可园孔雀，公为凤、雌为凰，栖梧桐，引金凤凰”，一声孔雀啼鸣便可打破园内寂静的声环境。可园可亭为欣赏鱼跃之声的景点，平静的可湖上常出现鱼跃水面的动态景观。清晖园故居门口有联“鱼跃清波彻，莺啼众绿深”，“莺啼”“鱼跃”的动态声景与“清波”“众绿”的自然之景相得益彰，动静有致。在方池种荷，池边栽柳，荷塘蛙鸣，植柳邀蝉。园中动物声景以时间为载体，一日之四时朝暮，四季之寒暑交替，声境充盈多变，使聆听者感受生命时间性的生动阐述。

2.2 四时漫香的植物香景

岭南四大名园中的植物亦呈现出四时有花赏、四时各异的景象^[10]。芳香植物是形成香景季相变化的重要因素。造园匠师常将芳香植物的溢香规律与空间营造相结合，形成特

定时间的赏香景观（表1）。清晖园紫洞艇前有百年紫藤蜿蜒绕舫，阳春三月香气袭人。梁园荷香小谢为赏荷用，四面开敞，三面临水，湖中遍植荷花，夏日屋内荷香益清。余荫山房玲珑水榭东门两桂当庭，与西窗匾额“闻木樨香否”呼应，金秋九月满屋樨香。可园寒香馆植古梅，以香命名，寓意“梅花香自苦寒来”，冬日暗香盈怀。

2.3 朝晖夕映的四时光景

光景的时间性源于自然更迭、晨昏变化。余荫山房浣红跨绿桥展现了“虹桥印月”的经典景色。廊桥题联“风送荷香归院北，月移花影过桥西”描绘了在月色溶溶、风送荷香的清夜，月影与桥影相映成趣，桥洞与水中倒影形成一幅飞虹拱月的画卷。

传统岭南建筑擅长运用2种及以上颜色的彩色玻璃窗与光线、环境共同作用，以丰富室内空间体验。余荫山房卧瓢庐的菱形蓝白套色满洲窗又称四季窗（图2），透过单层蓝

图2 卧瓢庐四季窗
Fig.2 Four Seasons Window of Lying Cottage

表1 岭南四大名园四季常见的花果芳香景观植物

Tab.1 Flowers, fruits and aromatic landscape plants common in four famous gardens of Lingnan

季节	香花	香果
春 (3—5月)	茉莉花 <i>Jasminum sambac</i> 、月季花 <i>Rosa chinensis</i> 、夜来香 <i>Telosma cordata</i> 、含笑花 <i>Michelia figo</i> 、山茶 <i>Camellia japonica</i> 、紫藤 <i>Wisteria sinensis</i> 、玉兰 <i>Yulania denudata</i> 、九里香 <i>Murraya exotica</i>	枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> 、洋蒲桃 <i>Syzygium samarangense</i>
夏 (6—8月)	白兰 <i>Michelia × alba</i> 、黄缅桂 (黄兰) <i>Michelia champaca</i> 、丁香杜鹃 <i>Rhododendron farrerae</i> 、莲 (荷花) <i>Nelumbo nucifera</i> 、夜香木兰 <i>Lirianthe coco</i> 、荷花木兰 <i>Magnolia grandiflora</i> 、鹰爪花 <i>Artabotrys hexapetalus</i> 、鸡蛋花 <i>Plumeria rubra</i> 、米仔兰 <i>Aglaia odorata</i> 、圆叶薄荷 <i>Mentha × rotundifolia</i> 、大花紫薇 <i>Lagerstroemia speciosa</i> 、栀子 <i>Gardenia jasminoides</i>	荔枝 <i>Litchi chinensis</i> 、杧果 <i>Mangifera indica</i> 、龙眼 <i>Dimocarpus longan</i> 、苹婆 <i>Sterculia monosperma</i> 、阳桃 <i>Averrhoa carambola</i> 、黄皮 <i>Clausena lansium</i>
秋 (9—11月)	木樨 (桂花) <i>Osmanthus fragrans</i> 、母菊 <i>Matricaria chamomilla</i> 、月季花、山茶、鸡蛋花、白兰、米仔兰、长隔木 <i>Hamelia patens</i> 、吊灯扶桑 <i>Hibiscus schizopetalus</i> 、姜花 <i>Hedychium coronarium</i>	石榴 <i>Punica granatum</i> 、波罗蜜 <i>Artocarpus heterophyllus</i>
冬 (12月—翌年2月)	米仔兰、蜡梅 <i>Chimonanthus praecox</i> 、瑞香 <i>Daphne odora</i> 、月季花	柚子 <i>Citrus maxima</i>

表2 余荫山房典型三景空间布局

Tab.2 Typical three-view spatial layout of Yuyin Garden

三景游览空间序列节点图	序号	节点名称	声景	香景	光景
	1	园门庭院	夹墙翠竹	留香门额	月洞门光景
	2	临池别馆	诵书声	书墨香	冰纹花窗
	3	浣红跨绿桥	蛙鸣声	荷花香	建筑倒影
	4	深柳堂	吟诗声	书墨香	满洲窗
	5	卧瓢庐	琴曲声	紫薇花香	四季窗
	6	玲珑水榭	吟诗声	蜡梅花香	八面框景
	7	来熏亭	孔雀声	波罗蜜果香	曲水倒影
	8	瑜园入口	竹风声	黄兰花香	月洞门光景

色玻璃可观严冬雪景“千里冰封”，窗扇开合使蓝色玻璃叠加可见深秋红叶“香山红叶”，透过紫蓝色与透明玻璃能看到盛夏火热与初春盎然。光线与色彩的交叠让室内外四季景致变换，“一窗景色分四时”，为园林平添一份神秘的色调和生活的情趣。

3 余荫山房三景融合景观营造分析

余荫山房是四大名园中小巧精致、三景融合的典范，充分反映了岭南园林三景营造的造园艺术特点。选取旧园8处主要室内外空间，分析在历史环境中典型三景的空间布局(表2)。由此可知，声景主要源于园主人文娱乐生活的日常声息，香景大部分为芳香植物的季节性香味所营造，光景由建筑室内外过渡的门洞和花窗与阳光的动态交互中产生。三景营造为余荫山房增添了自然灵动的生机与清雅幽深的趣味。

玲珑水榭是余荫山房赏景之最佳处，一榭之中尽纳四季八方之景(图3)，是岭南传统园林中声景、香景与光景三景融合的多景观营造的佳例。在其南侧柱联“暗雨敲花柔风过柳，晴光转树晓气分林”与东侧柱联“暖日漾春光人影衣香芳径满，凉风逗秋思箫声月色画桥多”中，“暗雨”“晴

光”“春光”“秋思”为园中气象和季相性景观。

在声景方面，“卧瓢听琴声”，树下筑石为台，月下抚琴一曲，微风习习，琴声悠悠，好不惬意；“孔雀尽开屏”是动物之声的典例，孔雀开屏鸣叫让整个园林变得生动。在香景方面，有“丹桂迎旭日”“蜡梅花盛开”“果坛兰幽径”，人们可在不同季节赏闻桂花、梅花、春兰 *Cymbidium goeringii*、白兰、九里香、黄兰、大花紫薇、波罗蜜、苹婆等花果所散发的芳香，时时处处香气馥郁、沁人心脾。在光景方面，“杨柳楼台青”是在垂柳 *Salix babylonica* 依依掩映下消闲，赏月色朦胧；“虹桥清晖映”则是池水倒映下的树影山色，晚霞斜照，波光粼粼。

4 岭南四大名园中三景营造共性特征

4.1 情景交融的多感官景观

在造园时，园主纳入了对声、香、光三景要素的设计理念，讲求三景虚实相生、交织互补的多感官景观营造。清晖园的园中园入口由青砖墙和月洞门组成。门洞的一侧是“竹苑”，巷道旁植刚竹 *Phyllostachys sulphurea* var. *viridis*、佛肚竹 *Bambusa ventricosa* 与四季桂花等，竹影掩映；门洞的另一侧是“紫苑”，种植开紫色花的阳桃。月洞门两侧分别

a. 丹桂迎旭日

b. 杨柳楼台青

c. 蜡梅花开盛

d. 石林咫尺形

e. 虹桥清晖映

f. 卧瓢听琴声

g. 果坛兰幽径

h. 孔雀尽开屏

图3 玲珑水榭八方之景

Fig.3 View in eight directions of Exquisite Water Pavilion

灰塑楹联“风过有声留竹韵，月夜无处不花香”与“时泛花香溢，日高叶影重”，描绘了风过竹林发出飒飒的静谧声景、清竹芳桂渲染花木芬馥的幽致香景以及月明竹影婆娑“四面皆竹”的独特光景，在狭长的空间中营造了声、香、光三景融合交织的体验。由开放庭园步入深幽宅院时，风过花香飘，月明竹影摇，竹苑虚实相间、情境交融，颇有王维《竹里馆》中“独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照”的意境。

4.2 地域性、时间性的物境特征

岭南传统园林作为中国三大园林之一，因独特的自然环境和人文习俗，独树一帜，形成了具有鲜明地域特色的造园体系。在这一体系中，园林环境与民居空间作为自然生态审美和人文生活景观的主要载体，绽放出独特的光彩。园主把生活的需求与造园技艺相结合，利用乡土性、开放性、实用性的建筑材料与植物，如棕榈植物、芳香果木、满洲窗等地域性元素的普遍运用，创造出人与自然时空交融的物境，并且独具岭南气息的空间环境。岭南四大名园拥有丰富的动植物资源与变幻莫测的气候，形成了因时令而变、因气象而变的园林景观。

4.3 务实性、享乐性的情境特征

宅园合一的岭南四大名园的三景与生活场景是息息相关的。由于岭南人喜欢享乐的现实生活态度，园林中常配置琴、棋、书、画以及会友、宴饮和歌舞的生活气息空间。卧瓢庐、绿绮楼、读书轩等琴曲吟诗的场所具有书香气息的人文声景，佳果伴亭、鹰爪栏杆、焚香抚琴、荷香满楼营造了典型的香景，玻璃彩窗的运用丰富了视觉感知与趣味光景，可见园主将日常生活融合声、光、香景，表达对人文生活的享受和对务实精神的追求。

4.4 文化性、艺术性的意境特征

岭南四大名园三景文化性的意境体现在楹联诗文与三景相辅相成。卧瓢庐室内南面窗户两侧楹联“雅号卧瓢堪小憩，柳荫深处诵书声”映衬着琴声与诵书声；绿绮楼二楼室内楹联“半室琴书声漱玉，一簾花月影笼香”将琴声、花香、月影交织的画面凝练在书法作品之中；读云轩连廊节点休息室门口楹联“苔痕绿壁漫，花气到帘留”表达了园主对自然环境花香的喜爱。通过文学描绘三景感知意象加强了园林的意境营造，达到雅俗共赏的艺术效果。

5 结语

本文通过梳理岭南四大名园声、光、香三景营造的时空特征与艺术表现，总结了其地域性和时间性两个维度的具体实例呈现，初步归纳了其三景共性特征。岭南传统园林中有着丰富的多元景观融合佳作，园中声、光、香三景交叠互生，蕴含着审美意蕴与生活情趣。

三景融合与多元景观营造是岭南四大名园的宝贵造园经验，应予以重视和总结。岭南园林的营造应保护古典园林环境的多样性，突出三景的地域性与时间性特征，传承与弘扬优秀的岭南造园技艺，塑造高品质的城乡人居环境。

注：图1来自参考文献[5]，其余均由作者自摄。

参考文献：

- [1] Acoustics - Soundscape - Part 1: Definition and Conceptual Framework: ISO 12913-1:2014[S]. Berlin: NALS, 2014.
- [2] 陈意微, 袁晓梅. 气味景观研究进展[J]. 中国园林, 2017, 33(2): 107-112.
- [3] 吴硕贤. 光景学发凡[J]. 南方建筑, 2017(3): 4-6.
- [4] 吴硕贤. 三景融合与中国古典园林多元景观构成[J]. 南方建筑, 2022(10): 1-4.
- [5] 危奕, 赵越喆. 从《恒吟集》及《恒吟续集》解读声光香三景营造[J]. 南方建筑, 2023(6): 62-67.
- [6] 华海镜, 金荷仙, 陈海萍. 园林中的虚景[J]. 中国园林, 2003, 19(11): 61-62.
- [7] 石宪. 基于心理恢复性效应的岭南园林声景研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2022.
- [8] 黄莉. 岭南古典园林声景观初探[D]. 广州: 华南理工大学, 2009.
- [9] 朱健钦. 广东岭南古典园林的声景观研究——以广东四大名园为例[J]. 建筑设计管理, 2015, 32(5): 68-70.
- [10] 蔡琳颖, 邱巧玲, 程晓山. 论岭南四大名园植物造景的三境特征[J]. 广东园林, 2017, 39(3): 40-44.
- [11] 陈蕴仪, 黄靖雯, 陈意微. 顺德清晖园荷池香景感知评价研究[J]. 广东园林, 2023, 45(1): 17-21.
- [12] 张鸿, 和太平. 花窗在岭南园林中的应用——以岭南四大名园为主要研究对象[J]. 现代园艺, 2020, 43(5): 115-119.
- [13] 王成晖, 孟浩亮. 中西合璧的顺德清晖园[J]. 广东园林, 2010, 32(5): 23-26.
- [14] 朱千华. 雨打芭蕉落闲庭 - 岭南画舫录[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2010: 20-23.
- [15] 夏昌世, 莫伯治. 漫谈岭南庭园[J]. 建筑学报, 1963(3): 11-14.
- [16] 梁昊飞. 岭南古典园林花木经营研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2016.
- [17] 宋程鹏. 岭南四大名园植物配置对比研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2014.
- [18] 黄柳菁, 张嘉灵, 陈红锋, 等. 生态学视角下岭南古典园林植物群落的地域性特征[J]. 西北林学院学报, 2017, 32(6): 282-288, 295.
- [19] 屈大均. 广东新语[M]. 北京: 中华书局, 1997.
- [20] 吴硕贤. 中国古典园林的时间性设计[J]. 南方建筑, 2012(1): 4-5.
- [21] 杨宏烈. 岭南园林动物景观艺术的审美特征[J]. 风景园林, 2017(7): 117-124.

作者简介：

陈嘉诚/1997年生/男/广东梅州人/华南理工大学建筑学院(广州510640)/在读硕士研究生/专业方向为建筑学

(*通信作者) 赵越喆/1972年生/女/辽宁黑山人/博士/华南理工大学建筑学院(广州510640)/教授/研究方向为建筑技术科学/E-mail: arzhzyzh@scut.edu.cn