

江南古典园林匾额楹联中植物意象 对山水隐逸思想的表达

冯晓冉, 张迪妮*

河北建筑工程学院, 河北 张家口 056007

DOI:10.61369/RSTD.2026020001

摘要 : 本研究聚焦江南古典园林, 剖析匾额楹联里的植物意象对山水隐逸思想的表达。江南古典园林作为古典园林精华, 其匾额楹联凝练文化精髓, 植物意象承载丰富象征。二者巧妙融合, 借由荷花的高洁、竹子的虚节、梅花的傲雪等特质, 将园主超脱世俗、坚守本心、亲近自然的隐逸诉求, 融入园林的咫尺天地。这不仅赋予园林艺术感染力, 更让山水隐逸文化具象可感, 为洞察古代文人精神世界、传承园林文化, 提供关键视角与珍贵样本。

关键词 : 匾额楹联; 植物意象; 山水隐逸思想; 江南古典园林

The Expression of Plant Imagery in Inscriptions and Couplets of Jiangnan Classical Gardens on the Idea of Seclusion in Landscape

Feng Xiaoran, Zhang Dini*

Hebei University of Architecture, Zhangjiakou, Hebei 056007

Abstract : This study focuses on Jiangnan classical gardens and analyzes how plant imagery in inscriptions and couplets expresses the idea of seclusion in landscape. As the essence of classical gardens, Jiangnan gardens' inscriptions and couplets condense cultural quintessence, while plant imagery carries rich symbolism. Through the integration of these elements, the garden owners' aspirations for transcendence, adherence to principles, and connection with nature are conveyed using the noble lotus, modest bamboo, and snow-defying plum blossom. This not only endows the gardens with artistic appeal but also makes the culture of landscape seclusion tangible, providing a crucial perspective and valuable sample for understanding ancient literati's spiritual world and inheriting garden culture.

Keywords : inscriptions and couplets; plant imagery; idea of landscape seclusion; Jiangnan classical gardens

江南古典园林的匾额楹联, 是文人将植物意象与山水隐逸思想高度融合的精神文本。江南古典园林在中国古典园林中有着很深的艺术造诣, 其对意境的营造达到了极高的境界, 在经历漫长的发展后, 园林受到文人思想的影响, 逐渐与文人思想相融合, 形成富有文人气质情感的文人园林, 其中匾额楹联的设置更是文人墨客抒发内心情感的重要装饰, 在匾额楹联中凝练出文人思想文化精髓, 通过丰富的意象将古代文人中对于追求内心宁静和自由的隐逸思想委婉的表达出来, 并将匾额楹联与建筑、植物以及其他方面的设置融合在一起, 由此营造出彰显文人才情与情感的园林意境^[1]。

一、江南古典园林与山水隐逸思想

以苏州园林为代表的江南古典园林事实上并非单纯的景观建筑群, 而是山水隐逸思想在城市空间中的物质化呈现^[2]。

山水隐逸思想产生于战乱与政治动乱的社会动荡时期, 在这个时期, 更多的文人士大夫在官场上未能实现心中理想与抱负并对尘世产生厌倦之时, 开始崇尚以老庄为核心的道家思想中的“山水隐逸文化”, 以摆脱世俗的束缚, 追求内心的宁静与自由, 实现人格独立

与精神超脱的追求, 江南地处鱼米之乡, 物资丰饶, 其深厚的苏越文化以及发达的文人阶层为江南古典园林中植入了“隐逸”的文化基因。隐士会借物化路径, 舒展人格抱负、宣泄个人情感。这需要一个灵性空间, 实现精神、肉体的双重解放, 收获超脱又自由的体验。而园林作为一种自然天趣的空间, 少有人工斧凿的痕迹, 与中国古代大多数具有隐逸意识的文人士大夫所追求的意志与理想相符合, 因此他们将园林视作自己人格精神的寄托与归宿, 通过对建筑以及植物景观的营造表达自己的追求, 创造出极具诗情画意意象的意境空间, 这类意境空间, 满是宁静、

作者简介: 冯晓冉(2001.08-), 女, 汉族, 河北石家庄人, 硕士在读, 研究方向: 设计相关。

通讯作者: 张迪妮(1979.06-), 女, 汉族, 河北张家口人, 河北建筑工程学院, 硕士。

幽远与空灵，天然去雕饰，深蕴“天人合一”的隐逸人格。

在经过各代文人墨客思想的滋养后，最终在明清江南的私家园林中达到“虽由人作，宛自天开”的艺术巅峰，实现了“中隐于市”的理想栖居范式。

而能够将山水隐逸思想体现于江南古典园林之中则可以通过叠山理水、植物的配置、建筑与题咏等形式去实现，本文则重点集中于建筑与题咏的匾额楹联中植物意象对于山水隐逸思想的表达。

二、江南古典园林匾额楹联中的植物意象

在不同的时代下，同一植物意象随着时代现状的不同所表达出的思想也在发生着改变，比如说在魏晋时期，战争纷乱，植物意象多为“避世”的象征，如竹林七贤的竹，代表远离乱世的清高；唐宋时期，社会政治经济发达，白居易“中隐”理念兴起，园林成为城市中的“山林”，植物意象转向“闹中取静”的日常美学；而到了明清时期，江南文人士大夫官场沉浮频繁，植物意象进一步内化为“修身养性”的工具，如荷之洁、竹之节，成为自我警醒与人格标榜的载体^[9]。最终形成江南古典园林植物意象中所蕴含的山水隐逸思想。

匾额与楹联宛如灵动的“文字魔法”，巧妙幻化为建筑的有机部分，集书法的飘逸神韵、工艺的精巧细腻以及建筑的雄浑大气于一体，也是园林的“眉眼”，使用短小精悍的文字，却能点题、抒情、明志，将语言文字的丰富内涵与古典园林中的深远意境相结合，为园林增添韵味，它们遍布在园林的门楣、楹柱之中，在不同的情境下使用相应的词句，传情达意，起到画龙点睛的作用。

在匾额楹联这一文化载体之上，文人凭借优雅含蓄的语言形式，承担起为园林建筑题名的任务，并撰写与之匹配的对联诗文，从内容上看，这些语句既有对园林景色的生动描绘，也有对于园主心境、只取得志趣的含蓄表达，诗词与园内的山水、植物、建筑相互呼应，相互交融^[4]。在江南园林的匾额楹联中植物意象琳琅满目数不胜数，而这种植物意象又承载着深厚的象征意义，在儒家的“比德”思想中往往将植物的特性与人的品德相联系，道家则追求自然无为，喜爱野花草木的质朴天然，如荷花的“出淤泥而不染”象征着高洁纯净，菊花傲霜绽放蕴含着隐逸淡泊的情怀，梅花“凌寒独自开”则尽显坚韧孤高，还有象征君子品格的竹子、寓意长寿的松树、代表文雅的兰花等，在四季景观变换下，错落有致的出现在匾额楹联之中，同时成为传递精神内涵的文化符号。匾额与楹联通过其形式美，使用简洁凝练的语言以及儒家文化的道德教化，潜移默化影响和引导观者的审美体验，同时也影响着观者的世界观以及内涵。

江南古典园林的植物匾额楹联，是中国传统“天人合一”思想的极致体现^[5]。松、竹、梅的傲骨，荷的清廉，兰的幽香，桂的清雅，菊的隐逸，不仅构成了园林的视觉之美，更构建了一个“可观、可游、可居、可思”的精神空间，让园主在方寸之地，实现“中隐于市”的理想，也让后世游人在品鉴匾额楹联与植物景

观时，能触摸到中国文人千年不变的精神追求。

三、植物意象对山水隐逸思想的表达

植物意象是江南园林中山水隐逸思想最温柔、最日常、最持久的载体。它不似山水那样宏大叙事，却以“四时可见、触手可及”的形态，把文人的隐逸追求从哲学理想落到生活实处，完成了从“隐于山水”到“隐于草木”的精神转化。以植物为景，以楹联为心，将二者结合在一起，从而使每一株草木都成为山水隐逸思想的无声表达。

（一）植物象征人格与隐逸追求

植物意象中所蕴含的人格品质与隐逸者多追求的精神高度契合，因此隐逸者在园林匾额楹联中多用植物意象隐晦的表达个人的品格志趣^[6]。以竹子为例，竹子坚韧生长、弯而不折、生而有节，分别有着不同的象征意义，如坚韧生长，竹子根系吸附力超强，再恶劣的环境也能蓬勃生长，尽显坚韧。空心，是虚怀若谷；弯而不折，为柔中带刚；生来有节，象征高风亮节，节节高升却又不失虚心，与文人雅士所追求的超脱世俗、不为名利所累豁达心境不谋而合，并借此彰显其隐逸生活中的从容与自在。比如说位于个园丛书楼入口处的楹联中有联语“清气若兰，虚怀当竹；乐情在水，静趣同山。”借园林意象中的“兰”“竹”“水”“山”等表达园林主人的主管情趣“清气”“虚怀”“乐情”“静趣”，使用植物意象“兰”“竹”来告诫人们要想静心做学问，必定要像兰花、竹子一样有着一身清气，虚怀若谷，方能成功。除此之外，拙政园中的匾额使用“香洲”一词，以清雅的香草将自己比喻成性情高洁的人；还有位于拙政园之中的“远香堂”，堂名来源于周敦颐《爱莲说》中的“香远益清”，将自己比喻成荷花，个人品格如荷花一般出淤泥而不染，借由植物意象象征人格以及隐逸追求。

（二）植物与山水融合营造隐逸意境

在江南园林中，匾额楹联常常与园林造景相关联，匾额楹联与园林中的山水植物造景相互交融，共同勾勒出隐逸意境。比如拙政园内的“荷风四面亭”，亭内有抱柱联：“四壁荷花三面柳，半潭秋水一房山。”匾额与楹联所描绘的景象，与亭子所在位置的景致相融合，亭处于园内广阔浩渺的水池之中，四周皆种植荷花，到了夏日，荷叶亭亭，荷花嫣然，荷香阵阵吹过，与波光粼粼的水面相互交融。远处山峦的翠影倒映水中，山水因荷花而更具灵气，荷花借山水更显清幽。置身其中，人们仿佛忘却尘世烦恼，沉浸在这静谧雅致的山水画卷之中，与匾额楹联中园主人所蕴含的情感相融合，感受着隐逸者纵情山水的悠然心境。留园内有一“闻木樨香轩”，轩名取自一则因闻桂香而悟禅道的禅宗公案故事：“黄鲁直从晦堂和尚游时，暑退凉生，秋香满园。晦堂曰：‘吾无隐：闻木樨香乎？’公曰：‘闻。’晦堂曰：‘香乎？’尔公欣然领解。”说的是晦堂通过闻香的行为启发弟子要抛掉知见与人为观念的束缚，而要去体会自然的本真，生命的至道，恰似木樨花的馥郁芬芳，不着痕迹，却又无所不在。它不疾不徐，于岁月的幽微孔隙间悠然漫溢，超脱了时空的拘囿，以一种自然

而然、永恒不息的姿态，润泽着世间万物。在轩内桂树丛生，山石掩映，此情此景与轩内楹联“奇石尽含千古秀，桂花香动万山秋。”相照应，情景与语言的意境共同营造出宁静悠远、超凡脱俗的氛围，契合隐逸者对自然、对宁静的向往。

（三）植物中情感寄托与隐逸情怀

园林的匾额楹联中往往承载着园主人的丰富情感，与隐逸者在山水间的复杂情怀相互呼应，成为他们心灵世界的外化表达。以梅花为例，梅花凌寒而开，具有有坚韧不拔、孤高自赏的品格，常被视为高洁、坚韧和不屈的象征，位于苏州的狮子林中的“问梅阁”，阁名以梅为题，表达了园林主人对梅花品格的欣赏以及对高尚人格的追求，在匾额楹联中，梅的意象常与雪景、寒林等清幽的环境相搭配，营造出一种冷艳高洁的氛围。除此之外，松树的意象在园林中的众多场景中均有使用，比如说拙政园中的“听松风处”、网师园的“看松读画轩”以及怡园的“松阑阁”都使用了松作为意象主景，松树高大挺拔、不畏严寒的品质，是隐逸者心中所向往的，而在匾额楹联中，松的意象常与深山、幽谷

等清幽的环境相结合，隐逸者向往远离尘世、归隐山林，希望像松树一样，在宁静自然里坚守本心，不被外界干扰诱惑。

四、结论

匾额楹联作为一种独特的文化表达形式，在园林中承载着中国古代文人的精神追求与哲学思考，使用植物意象来象征人格、融合山水、寄托情感，现存的江南园林，大多是由那些具备较高文化素养的文人与达官贵人在“归隐”之后精心打造而成。这些人当中，很大一部分有着在官场仕途上不如意的经历，他们对尘世的喧嚣感到厌倦，渴望寻得一方宁静的天地，远离尘世的纷扰。众多意象组合承载着深厚的中国传统隐逸文化内涵，集中反映了文人阶层的精神特质，精准寄寓了文人所秉持的高洁、旷达的人格理想，以及宁静、幽远的审美偏好，为剖析传统文人心理架构，提供了极具价值的文化样本。

参考文献

- [1] 潘紫娟. 论江南古典园林匾额楹联的审美文化内涵 [J]. 大众文艺, 2014, (03): 69-70.
- [2] 刘卫平. 苏州古典园林的隐逸文化审美意象 [J]. 前沿, 2008, (09): 78-81.
- [3] 黄文华, 曾雯, 张鸽娟. 楹联对古代建筑风格及美学意蕴的塑造 [J]. 文化学刊, 2024, (10): 222-225.
- [4] 蔡润晖, 周建东, 赵雅南, 等. 楹联文化对园林景观意境的表达——以扬州为例 [J]. 园林, 2019, (03): 42-47.
- [5] 阎宏武. 中国古典园林文化一隅——浅析匾额、楹联的多重涵义 [J]. 山西建筑, 2001, (05): 10-11.
- [6] 邹志高. 中国古典园林中的匾额楹联艺术 [J]. 湖北函授大学学报, 2012, 25(01): 155-156.