

Research on the Compatibility Mechanism between the Paradigm of Garden Space Artistic Conception and the Traditional Auditory Aesthetic Image

Yitong Wang¹ Kuangyu Xin¹ Yingxu Zhu²

1. Beijing Agricultural Vocational College, Beijing, 102401, China

2. Baijiazhuang Primary School, Chaoyang District, Beijing, 100020, China

Abstract

The essence of garden art lies in the creation of spatial ambiance, while traditional auditory aesthetics embodies a subtle perception of the sound world. Although these two belong to different domains of audio-visual experience, they share profound connections in deep cultural structures and aesthetic psychology. This paper analyzes the compositional mechanisms of garden spatial paradigms, revealing how their poetic arrangements and symbolic operations construct a spiritual landscape that is both livable and tourable. It also explores the aesthetic accumulation of auditory imagery, from natural sounds to human-made clear tones, and the symbolic logic of its condensation, association, and ambiance generation. Building on this, the study focuses on the commonalities between the two in terms of life rhythm expression, dynamic experience, and imagery transformation, arguing that gardens are not merely visual poetry but also symphonies blending soundscapes. This research provides a new perspective for understanding the cross-media characteristics and holistic aesthetics of China's classical art.

Keywords

garden space; artistic conception paradigm; auditory aesthetics; imagery; commensurability

园林空间意境范式与传统听觉审美意象的通约性机理研究

王薏彤¹ 辛匡禹¹ 朱莹旭²

1. 北京农业职业学院, 中国·北京 102401

2. 朝阳区白家庄小学, 中国·北京 100020

摘要

园林艺术的精髓体现于空间意境的营造, 而传统听觉审美则凝聚了对声音世界的精微感悟。两者分属视听异域, 却在深层文化结构与审美心理上存在深刻关联。本文解析园林空间范式构成机理, 揭示其诗意编排与符号经营对建构可居可游精神图景的作用; 同时探讨听觉意象从自然天籁到人文清音的审美积淀, 及其凝练、联想与意境生成的表征逻辑。在此基础上, 聚焦二者在生命韵律表达、动态体验及意象转化等层面的通约性机理, 论证园林不只是视觉诗画, 更是融汇声景的交响。该研究为理解中国古典艺术跨媒介特质与整体性美学提供新视角。

关键词

园林空间; 意境范式; 听觉审美; 意象; 通约性

1 引言

在东方美学的视野中, 视觉的园林空间与听觉的审美意象并非彼此隔绝, 它们共同根植于“天人合一”的哲学土壤, 追求一种超越形式的精神意蕴。园林是立体的诗, 而声音是流动的画, 二者在艺术表达的深层逻辑上存在显著的对话与呼应。理解这种对话, 不仅能深化对各自艺术特质的认识, 更能把握传统艺术创造中那种融会贯通的整体性思维。

探讨二者如何通过不同的媒介, 最终达成意境的共生与精神的共鸣, 成为一项富有启示性的议题。

2 园林空间意境范式的构成机理

2.1 空间结构的诗意编排

园林的空间序列常暗合“起承转合”的章法结构, 入口障景为“起”, 旨在收敛心神, 隔绝尘嚣; 穿门入院, 景物渐次展开形成“承”接; 继而通过曲廊幽径、山石掩映实现“转”折, 在移步换景中营造跌宕起伏的游观体验; 最终抵达厅堂水榭等主体建筑或开阔水面, 完成意境升华之“合”。这种编排赋予游览过程以诗文般的韵律感与叙事

【作者简介】王薏彤(2009-), 女, 中国北京人, 从事园林研究。

性,使静态空间转化为动态的时间艺术。虚实相生则通过实体构筑与虚空场域的辩证关系深化空间意境:实墙为底,花木投影即成水墨丹青;池水为鉴,倒映天光拓展视觉维度;漏窗作框,裁取景物化作流动画卷。虚实之间不仅突破物理边界,更激发观者想象,使意境在可见与不可见的交织中蔓延伸展。

2.2 意境元素的符号化经营

园林元素经由符号化编码成为文化意涵的载体。比德传统将自然物性映射为品格:竹之虚怀若谷象征士人风骨,莲之出淤泥不染寓意高洁情操,石之沉稳坚毅体现永恒追求。这些具象物象实为道德理想的物质化身,使园林空间浸润着伦理美学的神圣光芒。拟人手法则赋予山水草木以情感温度与生命姿态:曲水蜿蜒若含情低语,奇峰耸立如仁者凝思,蹊径盘桓似有意引游。物象由此脱离客体地位,成为可与心灵对话的生命共同体。典故寄寓更通过匾联题咏将文学历史记忆镌刻于空间肌理,“远香堂”引《爱莲说》以明志,“与谁同坐轩”借东坡词抒怀。每一处命名皆为文化密码,引导游览者在解码过程中穿越时空,使有限园景通向无限的精神原野。

3 传统听觉审美意象的内涵与表征

3.1 从自然天籁到人文清音的审美积淀

传统听觉审美的核心内涵,肇始于对自然天籁的哲学体认与美学升华。在道家“天籁”观的烛照下,风雨声、流水声、鸟虫鸣叫等自然声响,超越物理振动的范畴,被视为宇宙元气运行、万物生机勃勃的显形。聆听松涛仿佛感受天地吐纳,静闻溪涧如同觉察时光流淌,夜雨叩窗则牵引出生命深处的寂寥与省思。这种将自然声音上升至道体显现的认知,使听觉活动转化为一种天人交融的修行,通过谛听世界本真的韵律以实现心灵的澄明与超越。与之相成,儒家礼乐传统孕育出对人文清音的锻造与提纯。古琴“清微淡远”,箫笛“中和雅正”,音质标准是道德人格的听觉投射,清音即清品,淡响喻淡泊。文人抚琴弄箫非为悦耳,而是磨砺心性、寄托情志;书房诵读声也被赋予传承斯文、涵养性灵的文化重量。自然天籁与人文清音共同构筑听觉价值体系,使声音成为贯通自然、伦理与个体修养的关键媒介。

3.2 意象的凝练、联想与意境生成

传统听觉审美的艺术表征,以意象凝练为基础,将特定声音固化为承载文化意蕴的审美单元。夜半钟声寄托苍茫超脱,秋日砧声缠绕羁旅相思,这些高度提纯的听觉符号在诗词中反复淬炼,形成一套可供解码的情感密码体系。进而,这些意象通过活跃的联想机制展开多维度的意义生发:钟声可勾勒出江枫渔火的视觉画面,雨打芭蕉的节奏既能引发个人身世之叹,亦可升华至对生命无常的哲思观照。这种联想虽具个体性,却在文化共同体的长期积淀中形成可通约的审美路径。最终,听觉表征的完满在于意境的生成——当“鸟

鸣山更幽”以有声衬托出更深的寂静,声音的在场恰恰开辟了超越声响本身的精神空间,引领听者步入言外之意、象外之境的灵性世界。

4 园林空间意境与传统听觉审美意象的通约性机理

4.1 生命韵律的共通表达

园林空间与听觉意象的深层通约性,植根于两者对宇宙生命韵律的共同表达。园林营造虽以土木砖石为材,其最高理想却在于捕捉并再现天地自然的生机与节奏。山石的嵯峨、水流的蜿蜒、花木的荣枯,无不经过精心编排,模拟着自然山川的呼吸与脉动(如图1)。空间序列的疏密开合、路径的蜿蜒回环,实质上是对宇宙生命节奏的一种空间化转译与凝固,使游览者能在步移景换中,身体力行地感知那种生生不息的流动气韵。与之呼应,传统的听觉审美同样致力于捕捉并诠释这种生命的韵律。

图1 自然山川图

无论是倾听松涛泉响的自然天籁,还是品味琴箫清越的人文雅音,其核心都在于感知声音背后所承载的“气”与“韵”。风声雨声是天地之气激荡的耳闻,丝竹管弦是人心之气与天地之和鸣。聆听的过程,即是以听觉为路径,去追随、体认那无形却充盈于万物的生命节奏。因此,一座成功的园林与一段动人的乐音或自然声响,在本质上是同构的:它们都是创作者对世界生命韵律的深切感悟,并通过不同的感官媒介——空间与声音——加以具象化呈现。游览者置身园中,其视觉与身体的综合体验,与聆听者沉浸于乐音中的心灵体验,最终都指向对同一种流动、和谐、充满生机的生命本真状态的共鸣与体悟,这构成了两者能够相互感通、相互诠释的根本基础。

4.2 动态体验的旅程

园林意境的领略与听觉意象的感悟,共享着一种动态的、沉浸式的心理体验图式,可分别概括为“游观”与“神游”。园林的“游观”,强调身体在空间中的穿行与目光在景物间的流转。游览者并非静止的旁观者,而是循着曲折的路径,经历序幕的引子、情节的展开、高潮的呈现与尾声的回味。这一过程充满期待、发现、驻足与遐思,物理的空间序列被转化为一段内在的心理叙事与情感历程。与之相对,听觉审美的典型心理模式则可称为“神游”。

当钟声入耳、雨声敲窗或琴韵流淌时,聆听者的身体或许静处一室,精神却能被声音牵引,跨越物理界限,飞向渺远的时空。夜半钟声可令人神驰寒山古寺,潺潺溪流能引人梦入幽涧深林。这是一种由声音触发、在意识层面展开的内向而自由的漫游。尽管“游观”偏重于外部的、具身的空间移动,“神游”侧重于内部的、想象的精神驰骋,但两者在心理结构上高度契合。它们都要求主体主动投入,都表现为一段随时间展开的、有节奏的体验旅程,都旨在从有限的感官触点(眼前一隅、耳畔一响)出发,通向无限丰富的精神世界与意境空间。当在园林中漫步时,恰有自然或人文的声响介入——如风穿竹林之声、远处隐约的乐音——此刻,外部的空间之游与内部的神思之游便瞬间交融。视觉的引导与听觉的启发相互叠加,空间的情景为声音提供了发生的舞台与氛围,声音的意蕴则反过来点化、深化了空间的境界,共同编织出更为立体而深邃的意境体验。这种体验模式的同构性,是二者能够在审美实践中水乳交融的心理机制。

4.3 意象的相互转化与生成

园林意境与听觉意象的通约性,在创作层面体现为意象的相互转化机制。“以声构景”是造园家将声音经营为空间意境的自觉实践。《园冶》“梵音到耳”之论,已将钟声视作可资借取的虚景。苏州拙政园“留听阁”以李商隐诗句立意,使“雨打枯荷”的萧疏声响,超越视觉残象而成为此处空间的精神主题。无锡寄畅园“八音涧”更是通过水石的精妙设计(如图2),将山涧转化为能奏出泠泠清响的天然乐器,使游览成为在立体声景中的徜徉。声音在此类设计中,从背景升华为激活空间、定义氛围、牵引情思的核心要素。

图2 八音涧景观图

反观点之,“因景生声”则是听觉艺术依凭空间意象进行创造的普遍法则。古典诗词中,“鸟鸣山更幽”、“钟声云外湿”等句,其听觉意象(鸟鸣、钟声)的幽寂感或湿润感,完全由前置的空间场景(幽山、湿云)所赋予与塑造。古琴曲《高山》《流水》的旋律跌宕与节奏张弛,实为对巍峨山势与蜿蜒水态的动态声音摹写。空间在此为声音提供了生成的语境、运动的逻辑与情感的基调。这种“声”与“景”在意象层面的自由转化与彼此生成,揭示了二者艺术思维的深层同构。它们共同致力于超越媒介的固有边界,通过跨感官的意象调度与融合,构建出同时作用于眼、耳、心的综合审美体验。最终,园林空间因声音的介入而更显灵动深邃,听觉意象因空间的依托而愈发具体可感,二者在互动中共臻于一个圆融饱满、意蕴无穷的艺术化境。

5 结语

园林空间意境与传统听觉审美意象的通约性研究表明,二者在生命韵律的表达、心理体验的模式以及艺术创造的思维上存在深层的契合。这种契合并非偶然,而是源于共同的文化哲学根基与美学追求。园林通过空间序列的编排与元素的符号化,将动态的生命节奏凝固于立体图景中;听觉艺术则通过意象的凝练与联想,将无形的宇宙韵律转化为可感的精神漫游。而在“以声构景”与“因景生声”的实践中,二者更实现了意象的相互转化与生成,构建出综合性的审美体验。这项研究揭示了中国古典艺术善于融通不同感官媒介、营造整体意境的鲜明特色,为当代艺术创作与美学思考提供了可资借鉴的宝贵传统。

参考文献

- [1] 杨莹,崔陇鹏.山水美学思想下的宋代私家园林“见山”景观研究[J]. 古建园林技术, 2025(3):79-84.
- [2] 王俊彦,魏乐妮,张蕊,等.绍兴青藤书屋的“芥子”空间美学[J]. 中国园林, 2024, 40(S01):139-144.
- [3] 张雅薇.浅析苏州园林与中国山水画的美学同构关系[J]. 文学艺术周刊, 2025(20):59-61.