

试探园林空间的电影性——以网师园为例

丁方一，张琰彬

华北水利水电大学，河南 郑州 450000

摘 要： 电影为理解空间的感知、运动、想象、记忆等维度提供了一个有力的媒介，电影建筑学通过对城市与建筑“电影性”的研究，开辟了新的学术领域。本文以中国建筑理论中的园林空间为研究对象，探讨其电影性特征。以网师园为例，从电影叙事的角度分析其蒙太奇式的空间拼贴与情节结构，揭示园林空间在绵延与并置中如何将建筑转化为场景调度的工具。这种建筑异化现象为空间文本的创新提供了启示。对空间电影性的研究，有助于将建筑从抽象概念转化为具象体验，最终超越建筑本身，揭示更深层次的“真实性”。

关 键 词： 电影建筑学；电影性；园林空间；电影叙事；建筑异化

Test the Film of Garden Space — Take the Net Teacher Garden as an Example

Ding Fangyi, Zhang Yanbin

North China University of Water Resources and Water Power, Zhengzhou, Henan 450000

Abstract： Film provides a powerful medium to understand the dimensions of perception, movement, imagination, and memory of space. Through the study of the "cinematic nature" of cities and architecture, film architecture opens up a new academic field. This paper takes the garden space in Chinese architecture theory as the research object and discusses its cinematic characteristics. Taking the Net Teacher Garden as an example, it analyzes its montage spatial collage and plot structure from the perspective of film narrative, and reveals how the garden space is transformed into a scene scheduling tool in the process of continuity and juxtaposition. This phenomenon of architectural alienation provides inspiration for the innovation of spatial text. The study of spatial cinematics helps to transform the architecture from an abstract concept to a concrete experience, and finally go beyond the building itself, and reveal the deeper "authenticity".

Keywords： film architecture; film; garden space; film narrative; architectural alienation

建筑表达方式的采用，不仅传递了建筑的形象，更在深层次上逆转影响了我们的建筑思考模式，类似于绘图与新古典建筑、摄影与现代建筑之间的关系。自现代建筑将空间确立为建筑学的人文原点以来，如何阅读空间成了建筑师的重要命题之一。一方面图形、摄影、文字描述、拼贴、物理模型等表达了空间的部分真实特性；另一方面日益普及的计算机工具使得空间成为更加抽象的、分析性的设计对象。随着媒介时代的到来，建筑师开始重视建筑与影像媒介的整合，或是利用影像来辅助建筑设计及拓展建筑学的范畴。电影作为一种强有力的媒介，深刻揭示了空间感知、运动、想象及记忆等多维度特性，极大地拓宽了建筑学在实体空间操作上的视野与范畴，同时也为深入探究建筑的基本问题提供了起点。

一、电影建筑学的研究发展

建筑与电影，两者皆蕴含清晰的空间与时间结构，并共同探索人类存在的空间维度。在19世纪20年代的现代主义运动中，电影强化了现代主义建筑对“时空连续体”认知的构建。瑞士艺术史学家西格弗里德·吉迪翁指出，电影通过动态视角展现了新建筑的精髓，这是静态摄影所无法捕捉的^[1]。德国艺术家汉斯·瑞奇特则阐述，电影的独特魅力在于其展现的运动空间，这是一种基于时间、通过光影色彩交替创造的光之形式^[2]。70年代，电影

以“生活空间与生活叙事的动态呈现”身份，揭示了建筑在现实世界中的多维面貌，促使建筑学重新评估复杂城市环境、多元空间及日常经验^[3]。90年代以来，数字视频的普及消除了电影作为建筑媒介的障碍，其在设计研究中的独特价值使得“电影建筑学”成为当代建筑领域的重要探索方向。

纵观电影建筑学发展的三个时期，电影最初作为一种表达建筑的方式（运动的图学）用于理念的传达，建筑恒久地扮演着电影中的关键场景角色，助力叙事推进与表现力。70年代，建筑学在自我质疑中深入探索城市风貌与社会人性的复杂性，同时与

个体精神世界展开微妙交流，揭示建筑与城市空间的异质特性。电影适时地提供了一种创新的视角，将空间细腻地编织进具体而生动的叙事篇章中。研究对象经历了从电影中展现的建筑，到借鉴电影手法的建筑设计，再到对城市空间的深入解读这一系列转变。随着网络时代的降临，电影与建筑已超越了相互启发的艺术范畴，共同形成了一种独立的研究建筑体验、空间利用及城市状况的方法——“电影建筑学”。这一新方法提供了几个常规性的新研究视角：动态体验、叙事空间及精神映射，它们分别映射出不同的时空组织模式与构建现实的逻辑，即时空的运动性组织、叙事性组织及心理性组织。电影的视觉与叙事观念和技术，为这些新研究视角提供了宝贵的资源。

电影建筑学深度聚焦于内容的本质探索，超越了将建筑单纯视为物理容器的传统视角。关注时间、空间、图像及场所的综合体验与逆向构造，利用前沿媒介剖析时间作为空间变量的复杂性，推动建筑思维创新。在此背景下，“叙事建构”理念兴起，强调通过精心叙事赋予时间意义，开创时空建构新逻辑。帕斯考·舒宁在《电影建筑学宣言》为电影建筑学提供了坚实的理论支撑与实践指导。电影建筑学深入剖析了人类记忆与想象的投射机制，揭示独到见解指出，记忆的空间性经由想象的投射转化为具体的建筑形态，而建筑物，作为物质与能量的交汇点，不仅是生活叙事的催化剂，更是连接内在在精神世界与外在物质世界的桥梁^[4]。这一视角将建筑与电影紧密相连，共同揭示了空间的存在本质与心理深度。“电影建筑”不仅拓宽了学术研究的边界，更激发了跨学科探索的新浪潮。它促使我们深入挖掘建筑与城市空间的“电影性”特质，探索影像空间在新兴应用领域中的无限潜能，为建筑学与电影学的交叉融合开辟了新的研究方向与实践路径。

二、园林空间的电影性

（一）园林空间的研究热点

中国古典私家园林在建筑空间理论中占据独特位置。自1950年代起，以刘敦桢教授为主导的中国建筑研究室对苏州古典园林展开了系统性的研究，标志着该领域研究的正式开启。在1956—1957年间，“空间”概念被正式引入并广泛应用于园林分析之中，刘敦桢提出“空间组合”理论为此后的园林空间解析奠定了坚实的理论基础。1960年代中期，对园林空间的分析趋于系统化与精细化，对整体布局的宏观探讨深入到对视线引导与游览路线的微观结构性分析，即所谓的“空间构图”理论。这一过程不仅深化了对园林空间本质的理解，还成功地将园林与更广泛的建筑议题紧密相连。齐康、黄伟康《建筑群的观赏》，创造性地引入了动态的视觉体验概念，将其作为贯穿园林、住宅区乃至城市建筑群的核心空间原则。《建筑学报》连续发表了一系列关于园林空间的深度研究，这些研究普遍采用园林空间转折变化的复杂性作为理论构建的出发点。

近年来，国内古典园林空间研究聚焦于物质特征与空间形态，并呈现新趋势：一是数字技术，空间句法理论被用于园林空

间结构研究。徐燊的《基于空间句法的苏州园林空间结构比较研究》中通过对比三个园林，直观展示空间结构异同，并剖析水池形态差异对园林空间结构的影响^[5]。另一趋势是从叙事学角度探讨园林，黄丽花《苏州留园景观的叙事性表达方式初探》运用叙事学理论解析留园景观叙事方式，总结显性叙事表达。

（二）以电影阅读园林空间

中国古典园林，尤其是苏州园林等江南园林，显著区别于其他建筑类型，其建造者主要为古代文人阶层。这些文人雅士旨在通过园林营造一处远离尘嚣、亲近自然的避世之所，将个人情感与哲学思考融入园林的每一处细节。鲁安东教授在《迷失翻译间：现代话语中的中国园林》中，提出了一种新颖的园林解读方式，摒弃现代空间概念的框架，而将园林视为一种“指示性”游戏，强调以非正式性、沉浸感和叙事性来体会园林空间的独特韵味。^[6]

相较于传统的空间阅读方式，电影极大地拓展了园林空间的表现维度，这主要体现在以下几个层面：（1）电影能够呈现除视觉以外的多种知觉体验。视觉往往引领我们远离空间的实质，而听觉等感官则让我们重归空间的核心。电影中对身体知觉的细腻描绘，增强了空间的现场感与亲密性。（2）电影展现了运动与时间交织中的空间形态。中国园林通过空间叙事营造出独特的时间意象，使得空间更加贴近人的真实体验。（3）电影揭示了身体与空间之间复杂而微妙的延伸与互动。正如《中国古典园林分析》所述，空间的组织与导向性具有引导和暗示的作用，引领人们走向特定的景观地点。（4）电影呈现了主体的空间经验，进而打开了空间在情感、记忆与叙事方面的广阔维度。所谓情景氛围的营造正是文人造园的主要命题，他们以园林空间为载体，表达了个人的感受，于是园林就成为了园主的自传式式的景观。这或许揭示了从叙事学的角度来探讨园林可能更接近其空间的真相，而关于园林空间的电影性探讨也应由此开始。

叙事学研究的空间转向在文学领域显现，传统小说多遵循时间线性规律安排情节，但因时间叙事的局限性，空间叙事的概念应运而生，使电影情节发展得以依托时空叙事结构的变化。简而言之，电影的空间叙事由多个叙事空间构成，每个空间体现一个情节，而镜头移动改变观众视角，推动剧情进展，这与园林空间中人的移动带来视觉与感受变化相类似。本文尝试通过以电影叙事的视角对一个具体的园林空间——网师园进行探析，发掘园林空间的电影性呈现。

三、网师园的电影叙事

网师园历经八位园主、六次易主，终呈现今日风貌。在演变中，它传承并发展了“渔隐”主题，主体园林意境得以保留。起初，园中以山、水、植物为主，建筑为辅，展现出开阔旷远的景致，主要用于游玩赏乐。随时间推移，水域缩减，建筑成为核心景观，布局更为紧凑严谨，住宅功能日益显著。网师园的“渔隐”叙事逻辑与中国文人山水画构图相仿，借助水体，自北向南营造出闲居、樵风、山隐、渔乐的叙事空间。下面将从网师园的

蒙太奇式拼贴构园以及空间情节结构关系来探讨其电影叙事的维度，而这二者也恰恰是电影常用的叙事手法和命题所在^[7]。

（一）蒙太奇式拼贴

网师园体现了江南园林的片段化、物件化及偶然离奇性。其平面布局呈现出被切割的片段，真实游览时也能感受到不同片段的存在。无论是平面还是实际体验，园中遍布多样物件。游览过程中，游客在深宅、山林、水域等片段间穿梭，不断发现新入口，在迷途中迂回，与他人时分时合，时常遇见不同空间的人事物交织。步入殿春簃前，砖额“真意”与门洞内景致相融；穿过门洞，“潭西渔隐”又与外部水潭、小桥、古树相映成趣。院内，树木、亭子、建筑、石刻、匾额、楹联等反复呈现，构成物件与文字交织的园林片段。游人在其中穿梭，各自活动，为原有景象增添新元素。短时间内，不同物件与文字相遇，如同拼贴般离奇，如“盘涧”与桂树并置，关系难辨，此乃园林常态。

不同层级片段的呈现方式各异。大片段如小山从桂轩，需游历方显全貌；而精微片段则同时呈现，如殿春簃与水池间的门洞，一边框选树石配“真意”，另一边则框选水桥树配“潭西渔隐”。更常见的是天井、折廊拐角的树石与题字，如画般呈现，通过空间框选，成为一幅幅画面，遍布园林各处。虽园林片段似拼贴，但聚焦小片段时，物件与语词紧密相连，融为一体，构成日常之景，兼具日常与反常拼贴特色。

（二）空间情节结构

“渔隐”情节是网师园空间情节的精髓，集中展现了网师园的隐逸主题。园中建筑命名与造景方式汲取文人诗词，围绕“渔隐”展开多条故事线索，且空间排列有序，如文章结构般严谨，通过五段路径与核心水体——彩霞池的配合，恰当呈现隐逸精髓。引静桥、濯缨水阁、樵风径、月到风来亭、射鸭廊等建筑，均凸显临湖“渔隐”故事。彩霞池四周建筑、植物、山石体量与对景设计精巧。南北主体建筑小山从桂轩与看松读画轩隔湖相望，前有云岗或花圃作为屏障，空间转换巧妙，先抑后扬。风来亭与半山亭东西对望，共同展现“渔隐”故事高潮。平板桥与石拱桥斜线相交，既增路径选择，又扩空间尺度。“渔隐”情节以彩霞池为中心展开，书房与戏台两种非游园功能建筑的加入，如同文学中的“插叙”，使小尺度园中空间趣味倍增，营造记忆点，扩大空间感受。

徜徉于网师园，眼前的景象映入眼帘却不可通过，使人产生错位感，营造出迷宫般的独特体验。这些看似杂乱无章的空间，

参考文献

[1] Sigfried Giedion. Building in France, Building in Iron, Building in Ferroconcrete [M]. Getty Research Institute, 1995: 92.
[2] Richter, Hans. De Stijl 6.5 (May 1923).
[3] Giuliana Bruno. Bodily architectures [M]. Assemblage, 19: 106-111.
[4] 李华. 一个关于“电影建筑”的建筑文本 [J]. 新建筑, 2008(1): 4-8.
[5] 黄丽花. 苏州留园景观的叙事性表达方式初探 [D]. 中国美术学院, 2009.
[6] 鲁安东. 迷失翻译间：现代话语中的中国园林 [M]// 建筑研究 01：词语、建筑图、图. 中国建筑工业出版社, 2011: 47-80.
[7] 邓源. 网师园空间中的情节研究 [D]. 湖南师范大学, 2015.
[8] 鲁安东. 电影建筑和空间投射, [J]. 建筑师, 2008(12): 5-13.
[9] 林睿之. 电影建筑学视角下事件空间的设计与应用研究 [D]. 北方工业大学, 2022.
[10] 顾昊. 建筑叙事学视角下的江南传统园林空间营造研究 [D]. 苏州科技大学, 2022.

实则通过精心设计的情节相互关联，构成了一个有序的流动空间体系。这种园林空间兼具连续性和并置性，使得建筑成为场景转换的媒介。但与其他园林不同的是网师园中的建筑的住宅属性，兼具了日常生活场景和电影叙事拼景的网师园进一步凸显了中国园林中建筑本体被异化的现象，显然这已超出了常规的建构空间的语汇。随着学科发展的精细化，建筑本体在园林空间秩序营造的图景中戏份逐渐缺失，通过对园林空间的电影性的发掘，这种异化现象带来的新的空间文本是否能使两者彼此启发，进一步厘清互构关系以及探索多元的研究途径，都是值得思考的问题。

四、结语

园林在中国建筑空间理论的构建中扮演了独特角色，对园林空间的电影性探讨不应局限于电影叙事层面，而应拓展至更广泛的领域。以鲁安东教授2017年在甘熙故居策划的“瞬时园林”展演活动为例，该活动以园林空间元素为灵感，运用影像投射作为造园手段，通过舞者对影像异化空间的诠释，在电影性空间层面对中国传统园林进行了重新定义^[8]。展演在甘熙故居某院落的白墙前举行，实墙后由月洞门分隔的两个院子分别象征着室内与室外。两台投影机将预先拍摄的两个窗洞影像投射在墙面上，两位舞者在窗洞内外进行表演，观众则通过窥视的视角参与这一虚拟的影像造园过程。通过分析园林中的多种元素，我们可以理解园林作为有机建筑整体时，其内部元素组合所蕴含的叙事性，舞者的身体运动为场景增添了生活气息，将日常特征融入建筑本身。对空间三维电影特征的分析使空间变得真实可触，揭示了园林相较于其他建筑类型所独有的日常性与电影性特质^[9]。

作为“物质”的电影性空间元素被作为“过程”和外延的时间及生活所增强与放大，最终得出了超出建筑本体的“真实性”。对空间电影性的探讨可以帮助建筑物的本体从抽象过渡到具象，为居住者和他们的生活服务。当代建筑学与新型可视化媒介息息相关，建筑师们开始重视建筑与影像媒介的整合，利用影像来辅助建筑设计及拓展建筑学的范畴^[10]。在信息时代这一新的技术及社会背景下，“电影建筑学”提供了一种可能的设计方法，以此来增强建筑空间的可视化和叙事化以及人体在其中的互动和感知，从而为当代建筑学领域的交互空间及影像增强现实空间的设计提供一种新的思路。