

论中国菊花文化传统情结的审美趣味

张鹏飞

(亳州师范高等专科学校, 安徽 蒙城 233500)

摘要: 中国源远流长的养菊、赏菊、品菊、咏菊和画菊的人文传统, 培养了国人的雅洁情操、品德修养和民族气节。中国传统菊花文化既体现了儒家思想所强调的道德教化的功能性, 也具备了道家思想提出的纯粹美学的观赏性, 还成为禅宗思想中自由空灵境界的体征, 并使得菊花精神的“韵味”更加博大精深, 从而使“菊花文化”现象上升到哲学的“菊花情结”并富含意味隽永的审美情趣。

关键词: 菊花文化; 菊花情结; 人文教化; 审美情趣

中图分类号: S 682.1⁺1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-0009(2009)01-0137-04

菊花在我国自有文字记载约有 3 000 余年的悠久历史。中国传统的源远流长的养菊、赏菊、品菊、咏菊和画菊的人文品行, 培养了世人的雅洁情操、品德修养和民族气节, 并使菊花具有深厚的传统文化内涵。秦汉以来, 菊花文化已发展成为以人和国家社稷为中心, 具有闲情文化、多功能性和泛人文观的特点, 并与儒、释、道三家思想交互融合, 从而使“菊花文化”现象上升到哲学的“菊花情结”并富含意味隽永的审美品味。

1 菊花文化情结的人文底蕴

中国古籍有关“菊”的记载可追溯到公元前 21 世纪至公元前 16 世纪。但在早期, 人们用来指示农业生产节令和食用的皆为野生菊类植物。直至两晋南北朝时期菊花才少有栽培; 及至东晋陶渊明把菊花作为观赏植物栽植于庭院, 也就是说在 1 600 多年前, 我国首次出现了家菊^[1]。从此, 中国菊花的栽培就一跃千里, 不仅出现了丰富的菊花品种, 还出现了特色迥异的菊花栽培模式。在漫长的历史岁月中, 勤劳聪慧的中国劳动人民不仅培育了丰富的菊花品种, 还大力发展提高了菊花栽培技艺, 创造了独具特色的中华菊花造型。这些经过艺术加工整形后的菊花样式, 其观赏审美价值倍增, 并已成为中国盛行的菊花展览中景观布置和环境装点所不可或缺或审美品类。

钟会赞菊花云:“黄华高悬, 准天极也; 纯黄不染, 后土色也; 早植晚登, 君子德也; 冒霜吐颖, 象劲直也; 流山体轻, 神仙食也。”^[2]后人常以此为标准欣赏菊花, 体现了中国人特有的审美情趣。中国人赏花是全身心投入的,

从花色、花韵、花香、姿态等全方位的欣赏, 借花喻人、抒发情怀^[3]。而对于造型菊, 则主要侧重于其整体姿态的欣赏, 进而上升到精神领域, 尤其是在盆景菊的欣赏中。

菊花鉴赏又是一种艺术审美活动。菊花造型作为艺术品, 展现在观赏者面前的并不只是以菊花植物材料为主的景象, 还蕴含着深邃幽远的华夏菊花文化内涵, 包含了高深悠然的人生哲理。欣赏者要充分领略中国菊花造型的风采与内涵, 则需经过“观、品、悟”这三个欣赏过程^[4]。“观”是欣赏菊花造型的第一阶段, 是对菊花造型样品的形状、色彩、质感等外观特征的直观感悟。像鉴赏独本菊时, 首先看的是其是否花大且正并能充分显露其品种的特点; 多本菊则看其各个花枝与花朵姿态平衡, 开放整齐程度; 案头菊多以植株低矮, 小巧精致为美; 大立菊、悬崖菊和塔菊以整体造型丰满平整, 开花整齐为标准, 且其形体愈大, 造型技艺要求愈高; 盆景菊融合了菊花造型与中国传统盆景艺术, 以其奇、巧与意境取胜。“品”则是观赏者根据自己的生活经验、文化素养、思想感情等运用联想、思维等心理活动去扩充、丰富艺术作品景象境界。“悟”是在品味、体验的基础上进行哲学思考, 以获得对菊花乃至菊花文化的深层的理性把握, 由此感悟人生哲理, 进入“物我两忘”的“无我之境”。这是中国无数艺菊、赏菊者千百年来所追求的最高审美佳境。

“菊花”在很大程度上是作为“君子之德”和高洁凛然的精神象征吸引着世人。屈原在《离骚》中吟有“春兰兮秋菊, 长无绝兮终古”、“朝饮木兰之堕露兮, 夕餐秋菊之落英”的诗句。诗人正是借用秋菊来比喻自己的美好道德与修养和对高洁正直人格的追求^[5]。东晋陶渊明于百花之中偏爱菊花, 其在《和郭主簿》中有“芳菊开林耀, 青松冠岩列。怀此贞秀姿, 卓为霜下杰”, 将菊花称为“霜下杰”。《归去来兮辞》中又云, “三径就荒, 松菊犹

作者简介: 张鹏飞(1967-), 男, 江苏泗洪人, 硕士, 讲师, 现从事文艺美学和中国传统文化研究工作。

基金项目: 安徽省教育厅人文社科研究资助项目(2006SK316)。

收稿日期: 2008-08-19

存”,把菊花和具有君子之德的松树并称^[6]。《饮酒》中“采菊东篱下,悠然见南山”的名句千古绝唱,表现了诗人远离世俗、卓然傲立的品格^[7]。因而国人赏菊时往往会联想到屈原、陶渊明等历史人物,吟诵几句菊诗也是常有的情趣。而“悟”的提倡总是与中国美学另一重要概念“韵味”关联于一体,它广泛地体现在菊花的诗歌绘画之中。有禅诗云:“三玄三要事难分,得意忘形道易轻。一句明明该万象,重阳九月菊花新”。而“一句”即指圆满自足的禅心,它涵容森罗万象,如同重阳、九日、菊花新,一而三,三而一,重阳即九日,菊花新即重阳。重阳佳节,满地黄花,是审美本体自性的自然流露^[8]。此外,欣赏菊花造型,还应从其形式结构的巧妙性和制作的高度技巧性方面来进行。标本菊品种之珍,立菊之大、悬菊之长、塔菊之高、盆菊之巧,无不体现着艺菊者高超的栽培技艺。中国传统菊花造型艺术经历了数千年的承传,积淀着华夏民族对美好事物和幸福生活的向往、理解、知觉与情感。众多艺术造型优美生动、千姿百态、韵律自然、引人入胜,故有赏之能怡情养性、陶冶情趣、延年益寿之说。

陶渊明诗云:“采菊东篱下,悠然见南山”;“秋菊有佳色,裛露掇其英”。可见东晋时菊花既能食用,又可供观赏。故家菊出现后,其引种栽培得到了推广;到了唐代,菊花的栽培已是很普遍了,栽培技术中出现了嫁接方法,为以后盆栽艺菊奠定了基础。唐代诗人白居易《重阳席上赋白菊》中吟有“满园花菊郁金黄”。萧颖士的《菊荣篇》中记载:“采采者菊于邑之城,采采者菊于邦之俯,采采者菊于宾之馆”^[9]。从诗文中皆可看出,菊花在唐代已被广泛的栽植于庭院、府城以及宾馆之中,不过此时主要为地植。菊花在唐代的发展,与牡丹花明显不同的是,作为观赏植物,菊花不仅为士大夫所欣赏,民间百姓也广为种植。这一方面是由于菊花兼备实用、食用、饮用以及药用与观赏价值;另一方面,菊花相对来说栽培容易,播种或利用扦插繁殖,就可以在短时间内获得可供观赏的植株,而且菊花的生物适应性广,南北方都可栽培。可以说,菊花在其文化历程的一开始,就是为中国各个阶层的广大民众所接受和喜爱的花卉。也正如此,才使得菊花的栽培,尤其是菊花造型的发展在中国传统花卉文化史上独树一帜,并逐渐形成了富含审美意义的“菊花情结”。宋代菊花渐由露地的自然栽植过渡到整形盆栽。据《杭州府志》记载:“临安有花市,菊花时制为花塔”^[10]。范成大的《范村菊谱》中记有:“吴下老圃,伺春苗尺许时,掇去其颠,数日则歧出两枝,又掇之。每掇益歧,至秋,则一干所出数千百朵”^[11]。可见,宋代出现了小立菊,以及用小菊结扎宝塔等立菊和造型菊的菊花造型技术。此时花市和菊花会不断举行,对促进艺菊造型技艺的文化提升起到了积极的审美功效。

中国古代的“菊花会”可以说是现代菊展的起源与雏形。菊花会不是以菊花作为商品进行买卖为主要目的,而是通过菊花来装点自家的门庭或门面,为主人家打造声势,起到宣传的效果,所以赛菊、评菊和赏菊是菊花会的主要文化活动。菊花品种的交易活动主要在古代特定时间的花市里进行。艺菊造型因其形式独特醒目,花朵繁茂艳丽,渐渐成为菊花会的主要展示内容。金元两代,北京地区的菊花栽培和赏菊之风逐渐浓厚,元代还出现了以菊花制作盆景的造型技艺^[12]。小菊盆景不但体现了菊花整形栽培技术的提高,而且其造型样式极富有艺术审美表现力。明代的菊花栽培技术得到了进一步的发展,目前已发现14余部明代的菊花专著,其中有较为系统详细的栽培方法理论与要领^[13]。自明代起,艺菊赏菊活动迅速发展,无论是宫廷还是民间,重阳佳节时人们都要在庭园、街道摆放菊花,布置成花山花城,用小菊结扎成的宝塔、门楼等扎景随处可见。清朝菊花栽培极为鼎盛,留存的艺菊专著就在20部以上。艺菊造型技术也逐渐成熟,出现了非常丰富多样的菊花造型。《中山文史·小榄菊花大会史记》中载有乾隆年间的“菊花会”盛况:“其花式甚多,如三丫六顶式,双飞蝴蝶式,扭龙头式,扒龙舟式,林林总总,不一而足”,可见当时菊花造型之多样。其又有“故花时开齐,层层如园之规,幢幢若伞之盖,每株花头多者,动辄四五百朵,占地丁方可八九尺许,俨然若一座花丘”。由此可见,当时菊花造型中的每朵小菊开花整齐,数量可达四五百,足见其造型技术之精湛了。对清代小榄菊花会情景的描述曾有:“辟花坞,堆花丛,砌花路,缀花屋,拱街,搭花桥,架花涵,盖花楼,到处如栗里风光,樊川逸景”。可见,清代艺菊者已十分擅长扎制各种形式与体量的菊花审美造型。清末以后,国家内忧外患,战争频繁,人们无力顾及艺菊事业,致使菊花栽培和造型技艺处于一度停止的状态。建国后至现在,我国艺菊事业向着科学化、现代化发展,掌握了组织培养、化学诱变、人工杂交、理化处理等科技艺菊手段,菊花栽培造型技术得到了恢复与新的发展。在1982年上海举行的菊花展上展出株冠超过3 m,小菊二千朵的特大立菊。此外,还出现了很多新的菊花造型,如20世纪70年代起,就有了立体的中、小型动物菊花造型^[14]。在20世纪70年代末出现了精巧美观的案头菊^[15]。在菊展中,艺菊者进一步把造型菊配上电机,制成活动模式,再配合灯光、音响,使得菊花造型更为生动活泼,绘声绘色。全国各地多次举办过规模较大的菊花展,通过现场观摩、经验交流、技艺切磋,提高菊花栽培水平,弘扬我国传统菊花文化。大立菊、塔菊、悬崖菊、盆景菊等艺菊造型是菊花展中环境布置的重要内容,也是景观效果中的亮点,尤其是在当今大力开发旅游资源的社会氛围中,各种造型独特,风格迥异的艺

菊造型更是成为金秋时节街景布置、园艺点缀不可缺少的靓丽景观。

2 菊花文化情结的审美悟化

儒、道、禅文化是中国传统美学思想的重要组成部分,也是中华民族在漫长的历史发展过程中建构的宝贵精神财富。儒释道三家美学思想对中国的文化精神和社会历史皆产生过深远影响,同时也潜移默化地映射着菊花文化的进程与发展。像中国古代儒家美学以“仁学”为基础,认为只有从个体与社会的和谐统一中,才能获得自由和美,它充分肯定审美和艺术文化所具有的协调个体与社会关系的价值,高度重视它所具有的陶冶人的情操、稳定宗法制度和社会秩序的实用性。道家美学则以“自然”之道为基础,主张审美要脱离对象的世俗功利性,摆脱道德的约束,从人与自然的统一中去观察发现美,“天人合一”是道家悟道的最高境界。禅宗是在佛教传入中国并吸收发展了本土文化后形成的,它在中国历史上的出现带动了审美思想的发展,它集文化形式和审美活动为一体,尤其是“悟”的概念的提出,推进了中国式的“韵”与“意境”的悟化。

我国研究菊花的历史可追溯至宋徽宗时期彭城。刘蒙的《菊谱》问世,该书为我国菊花专著之始,也是世界上最早出现的第一部菊花专著。其后菊谱层出,但都以记录菊花品种栽培为重。其他有关菊花的文字仅散见于诗词歌赋之中。而今菊花的观赏、药用、食用等功能作用及其渊源历史已多有研究。尤以菊花为主题的诗词歌赋、丹青重彩更是枚不胜数。菊花也被赋予不同的象征意义而在民间广为流传,这些都对菊花文化的丰富与发展起着不可估量的审美功用。然而,在绚丽多彩的文化现象背后,又是何种理念引发了国人对菊花的千年情结,是什么思想激起了文人墨客对菊花的无限热情。探究中国传统文化哲学思想,世人就不难发现中国传统美学思想在菊花文化发展过程中所留下的深深的审美烙印。

儒家文化认为要视天下为己任,其积极“入世”的功利思想形成了儒家美学的实用价值特色。譬如以孔子为代表的儒家美学思想以“仁”为核心,中心就是探讨审美和艺术文化在社会生活中的作用,认为审美和艺术文化在人们为达到“仁”的精神境界而进行的主观修养中能起到一种特殊的作用并与社会风俗之间有着重要的内在联系,为使艺术文化在社会生活中能产生积极作用,使其能取善民心、移风易俗,必须对艺术文化形式本身进行规范,使之符合“仁”的要求和包含道德内容。由此,也可以进一步理解深受儒家“仁学”思想影响的菊花文化。比如在众多民俗之中与菊花最有关联的就是“重阳节”,在这一天的人们通常都要登高、佩茱萸、饮菊酒、食菊糕,这一习俗在起源很早的《西京杂记》中就有

记载。那么,在重阳节为什么要举行这些与菊花相关的活动呢,一般认为这是与重阳节的特定功能相关的,举行的众多仪式是一种躲避灾难的活动^[6]。而之所以要饮菊酒、食菊糕是因为菊花可以入药,久服之则令人轻身耐劳、延年益寿^[7]。但随着这一习俗的节日化,其躲避灾难的神秘意识逐渐淡化。唐宋以后,重阳之时不仅饮菊酒、食菊糕风俗更趋普及,也成为文人雅士结伴赏菊、咏菊和借菊抒怀的盛行节日。唐代孟浩然诗曰:“待到重阳日,还来就菊花”。表达出诗人对重阳赏菊的无限憧憬和期待。宋代范成大诗云:“寂寞东篱湿露华,依前金屋照泥沙。世情儿女无高韵,只看重阳一日花”。如今的重阳节又称为老人节,新时代赋予了其新的含义:“且看黄花晚节香”,这是对老年人的勉励,更是对老年人的器重。可见菊花与中国传统节日重阳结下了不解之缘,正是由于它符合了儒家所谓“仁”的要求。孔子在这里强调的是审美中的道德问题,将道德与审美结合在一起是儒家美学的最大特点。像儒家自然审美观的“比德”传统就赋予了菊花的人格意义。“比德说”可谓是儒家的自然审美观,它依然是主张从伦理道德的角度来体验自然美,而大自然的山水花木之所以能引起欣赏者的美感,在于它们的自然形象表现出与君子的高尚品德相类似的特征。所谓“比德”就是作为审美客体的山水花木可以与审美主体的人相比德,亦即从山水花木的欣赏中可体会到某种人格美。君子比德思想兴起于春秋战国时期,其直接出处为孔子的《论语·雍也篇》:智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。而受君子比德思想的长期观照,中华民族传统的赏菊文化中就有一个突出特点:即注重“以菊言志”,从而使菊花更加人格化。

道家文化作为中国本土文化产物与正统的儒家文化构成了补充和对立的关系。儒家强调艺术文化为社会服务的实用功利思想,道家强调人与外界对象的超功利和无所作为的审美关系。老子认为不应以艺术文化为手段来限制和扭曲人的自然情感,艺术文化的形式要摆脱道德束缚才能实现自由创造。在中国传统美学发展过程中,道家的“天人合一”与“清静无为”的非功利性哲学思想推进了对纯粹美形式的发现与理解,于菊花文化领域中的影响,则是将菊花的观赏价值与实用价值分离开来而更加注重其美的形式,即从侧面促进了菊花品种的丰富与艺菊技术的发展。道家喜好“隐遁”、隐身草莽或遁迹山林,而菊花在东晋以前罕有栽培记录,或药用、或食用、或饮用。菊花又多为野生,因而被寓为隐逸之道,选择此道者皆是满腹经纶却无处施展才华,于是感时伤事、愤世避俗。诸如晋代陶渊明初为县令,因不愿为五斗米折腰,辞官入山、自耕自食、自得其乐,遂有优美的散文诗歌传世,并留下了诗人独爱菊花的美誉。

禅宗文化却是佛教与中国传统文化相融合的产物,它既吸收了儒道思想又对其起了促进作用。禅宗美学的诞生使得中国传统美学思想从求实转向空灵之境,中国美学传统中最为核心的“境界”范畴也正是因此而诞生^[18]。而“悟”则是对空灵的直观,是突如其来的发现光明以表现个体的自由境界,而这一理念也广泛显现于菊花诗画的体悟。

综上所述,中国传统菊花情结的形成与发展皆离不开儒道释文化的融通观照。虽说诸种文化思想观念均有不同,却都能与菊花文化相融感化。中国传统菊花文化既体现了儒家思想所强调的道德教化的功能性,也具备了道家思想提出的纯粹美学的观赏性,还成为禅宗思想中自由空灵境界的体征,从而使得菊花精神的“韵味”更加博大精深。而中国菊花文化在不同哲学思想的交错影响中沿历史轨迹发展至今,已由最初的指示节令之用到其药用和食用价值的研发应用,再至其观赏地位的提升,皆体现了中华传统菊花文化中实用性与观赏性的兼容特征。正如在众多风格特异的诗词绘画中的菊花所被赋予的形象风貌与人格品德,也正是中华传统文化所特有的民族形式的精神灵魂之审美归宿。

参考文献

- [1] 陈俊愉. 艺菊史话[J]. 世界农业, 1985(10): 50-52.
- [2] 阎艳.“菊”的文化意义初探[J]. 河北大学学报, 2003(3): 130-132.
- [3] 戴思兰. 中国菊花与世界园艺[J]. 河北科技师范学院学报, 2004(2): 1-5.
- [4] 周武忠. 中国盆景艺术鉴赏[J]. 中国园林, 1997(5): 46-49.
- [5] 周蓬华. 屈原“夕餐秋菊之落英”义辨[J]. 邢台师范高等专科学校学报, 2001(1): 32.
- [6] 霍建波. 人品与花品: 陶渊明与菊花之关系小论[J]. 集宁师专学报, 2001(1): 8.
- [7] 胡安莲.“采菊东篱下, 悠然见南山”的文化意蕴剖析[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2003(4): 101-103.
- [8] 毛静, 王彩云. 中国传统美学思想与菊花文化[J]. 中国园林, 2005(9): 58-60.
- [9] 李鸿渐. 中国菊花[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1993: 12.
- [10] 秦惠兰, 黄意明. 菊文化[M]. 北京: 中国农业出版社, 2004: 61.
- [11] 倪月荷, 汪觉先. 菊花栽培与欣赏[M]. 上海: 上海科技出版社, 2000: 46.
- [12] 胡一民, 华标. 论我国元代的盆景技艺[J]. 中国园林, 1997(5): 50-51.
- [13] 晏才毅. 菊渊广探[M]. 香港: 长城国际出版有限公司, 2001: 66.
- [14] 何世经. 小榄菊艺的历史和现状[J]. 广东园林, 1998(4): 47-48.
- [15] 薛守纪. 中国菊花图谱[M]. 北京: 中国林业出版社, 2004: 72.
- [16] 杨琳. 中国传统节日文化[M]. 北京: 宗教文化出版社, 2000: 39.
- [17] 李时珍(明). 本草纲目. 草部. 菊[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1974: 78.
- [18] 张育英. 禅与艺术[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1993: 22.

Discussion of Traditional Feeling Knot of Chinese Chrysanthemum Culture Appreciates Beauty Interesting Aspect

ZHANG Peng-fei

(Bozhou Teachers' College, Mengcheng, Anhui 233500, China)

Abstract: The Chinese source flows far long of keep chrysanthemum and appreciate chrysanthemum, article chrysanthemum, the Sing chrysanthemum and draw the humanities tradition of the chrysanthemum, develop the thoughts and feelings of Elegant and clean and pure, the moral qualities accomplishment and race moral integrity of the people of this world. Chinese traditional chrysanthemum culture since body now the morals that the Confucianism emphasize civilize of function, also had the Taoist thought to put forward of the pure esthetics appreciate sex, also becoming the free state in the Chan thought to advertise for with light and free body, and make "lingering charm" of the chrysanthemum more great and deep, make "the chrysanthemum culture" phenomenon rise to "the chrysanthemum feeling knot" of the philosophy thus and enrich to contain a meaning to appreciate beauty interesting aspect interestingly.

Key words: Chrysanthemum culture; The chrysanthemum feeling knot; The humanities culture; Appreciate beauty the interesting aspect