

中国古典园林美学特征分析与展望

刘劲飞¹, 邢树堂², 宋秀华², 于晓艳^{1*}

(1. 山东农业大学林学院, 山东泰安 271000; 2. 山东农业大学园艺科学与工程学院, 山东泰安 271000)

摘要 通过对中国园林中的山石、北京颐和园、承德避暑山庄、江南私家园林等案例的美学布局和营造规律进行详细介绍与总结, 从和谐、超然、整体和含蓄等方面, 详细阐述了中国古典园林的美学特征, 同时又对中国园林做了深入的文化透视。最后论述了中国古典园林对当代生态环境建设的积极意义, 指出了未来应将中国古典园林的美学内涵融入到我国城市道路景观改造、小区规划、主题公园和乡村改造等景观规划项目中去。

关键词 中国古典园林; 美学特征; 营造规律; 空间布局

中图分类号 S688 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2017)15-0164-03

Analysis and Prospect to Aesthetic Features of Chinese Classical Garden

LIU Jin-fei¹, XING Shu-tang², SONG Xiu-hua², YU Xiao-yan^{1*} (1. Forestry School of Shandong Agricultural University, Taian, Shandong 271000; 2. Horticultural Science and Engineering School of Shandong Agricultural University, Taian, Shandong 271000)

Abstract The aesthetic layout and constructive rule for mount and stone of Chinese Garden, Emperor Kangxi's Summer Mountain Resort in Chengde, and the private garden in south China was summarized, and the aesthetic characteristics of Chinese Classical Garden was elaborated in terms of harmony, detachment, wholeness, and implication, while making a deep cultural perspective on Chinese gardens. Finally, the positive significance of Chinese classical gardens to the construction of modern ecological environment was discussed, and it was pointed out that the aesthetic connotation of Chinese classical garden should be integrated into the landscape planning projects such as urban road landscape renovation, district planning, theme park and rural reconstruction.

Key words Chinese classical garden; Aesthetic features; Construction rules; Spatial distribution

园林设计创作只有升华到艺术境界时才能被称为园林艺术。早在 1625 年, 英国著名哲学家培根就指出: 文明开始于城堡的修建, 但高级文明的出现必然伴随着精致的庭院。庭院雅趣是最能陶冶情操的娱乐活动之一, 倘若没有园林, 就没有天然的情趣, 尽管有高墙深院, 画栋美景, 也只是矫揉造作的人工雕琢。自先秦至明清, 直至今天, 中华民族与大自然始终是一种亲和、统一、包容、和谐的关系, 所以中华民族是世界上最早发现自然美, 对其进行提炼、加工、改造的民族之一, 并创造了自然美的结晶——风格独特的中国古典园林。它全面地展现了中国古代先人的哲学智慧, 并以其精美的布局、令人向往的精神境界、独特的风格和深厚的文化底蕴而闻名于世^[1]。中国园林以满足人们居住与休闲游憩等多重需求为目的, 将人造景观与自然风光完美地结合, 集各类古典建筑、绘画、文学、书法、观赏植物和哲学思想为一体^[2]。笔者对源远流长的中国古典园林美学特征做了简要概括以及文化透视, 分析了其营造规律和美学特征, 并总结了中国古典园林和谐、超然、整体和含蓄等方面的美学特点, 最后还论述了中国古典园林对改善当今生态环境的重要意义。

1 园林与自然之间的和谐美

中国古典园林总是积极地亲近并融入大自然, 又为了避免生硬的人工创作痕迹而去追求浑然天成的和谐美, 并通过造园师的精心规划、细致营造, 最终创作出自然天成的艺术作品^[3]。中华民族在与大自然保持和谐、相互融合的过程中, 逐渐发现了其独特的和谐美和特殊的艺术鉴赏价值, 如

道家的“以人合天”的哲学理念, 主张“法自然”“法天贵真”, 他们认为只有积极顺应、回应、模仿和回归自然, 才能达到常乐的至境。与此同时, 中国佛教禅宗认为: “人既在宇宙, 宇宙也在人心之。”自然环境虽然不能为人把握, 但造园家却善于匠心独运、巧于创造, 做到了风花雪月招之即来、听人驱使之境界^[4]。在“天人合一”哲学思想的影响下, 中国古典园林最注重山石与水体的营造, 园林的营造一方面应该统一于当地自然环境中; 另一方面, 园林的结构布局、面积、地形、地势起伏等方面还应该因地制宜, 去除人工设计痕迹。此外, 园林的营造还应足够灵活多样, 并将园林中的山石和水体进行有机组合, 以便让人们感到和谐的氛围和深厚的文化意境。

如图 1 所示, 景石是园林的骨架, 园林中的山石堆砌必须完全体现自己独有的特色, 通过人工处理, 还应在感官上突出浑然天成的感觉。设计者给僵硬的石头赋予了持久和活力的内涵, 以表达对顽强生命力的赞美。水是中国园林的灵魂, 水的形象包含“空”和“柔”两个方面, 而山石包含“实”和“刚”两个方面, 它们相互促进, 同时又相互排斥, 山石的坚硬配上水的温柔, 而水的风度则衬托了山石的活力阳刚, 园林中的硬石与柔水和谐共存, 很好地体现了中国古典园林的和谐美^[5]。

2 中国园林的超然美

园林是一门关于环境美化的艺术。从实践的视角看, 园林和其他类型的艺术形式一样, 首先要满足人们对外部现实世界的感性实现要求。具体而言, 园林的实用功能主要表现在物质和文化的享受方面, 比如有屋可居住、有山可攀、有水可渔、有亭可观、有廊榭可遮日避雨、有庭树可蔽荫等。对于不同类型的中国园林来说, 它们通常可以从多方面满足不同阶层人民的需求。中国古代政权常常更替, 战争频发, 人们

基金项目 国家自然科学基金项目(31300591)。

作者简介 刘劲飞(1990—), 男, 山东泰安人, 硕士研究生, 研究方向: 园林植物造景。* 通讯作者, 副教授, 硕士生导师, 从事园林植物造景及花卉遗传育种研究。

收稿日期 2017-04-26

生活的现实世界往往充斥着矛盾、喧嚣、纷扰、动荡不安,甚至是污秽、痛苦和不幸,于是人们得不到满足,有些人则憧憬和寻找理想的“乐土”“天堂乐园”和“极乐世界”等天国仙境圣地。例如,在东晋末期至南朝宋初期,著名诗人陶渊明对桃花源的美景做了详细的描述,它不仅是与外界隔绝的天堂,其内更有农舍、美池、桑竹以及田野,这样的环境让人们无忧无虑,超然脱俗,给人以无限安全感,这正是带有超然理想和天然情调的自然田园境界的体现。而宗教中所谓的极乐世界往往也与几种园林情调缔结在一起。例如,南朝的沈约在《阿弥陀佛铭》中对极乐世界做了以下描述:“于惟净土,既而且庄;琪路异色,林沼混漙……玲珑宝树,因风发响;愿游彼国,晨翘暮想。”这实际上是披上了宗教神秘色彩的理想化、神圣化的园林,反映了作者对“天国圣地”的憧憬。中国民间也有“上有天堂,下有苏杭”这类的词句,在这其中掺杂着的是强烈的审美意愿和对超然境界的热切向往。因此从某种意义上讲,天堂和宗教乐土是源于现实中的理想,而园林则是建于地上的天堂和超然境界^[6]。

图1 园林中的景石与水体

Fig.1 Landscape Stone and Water in Garden

另外,北宋学者沈括在《梦溪日记》中这样描写北京颐和园(图2)中的生活:渔于泉,舫与渊……俯仰于茂木美荫之间……。这是典型的满足于精神需求的崇文之美。与此同时,徐珂的《清稗类钞——公苑类》有如下记载:池之北有乐寿堂在焉……台下有殿,题曰“排云殿”,殿最大……内有二联云:“万笏晴山朝北极;九华仙乐奏南薰”。又“宝祚无疆,万年绵弗祿;天颜有喜,四海庆蕃釐”。……又西一殿,殿对面一台,即孝钦听戏处也。……又至一亭,题曰“湖山真意”,结构亦极佳。

徐珂以上的大段描述说明颐和园风光秀丽,其内拥有各种功能性建筑,有供政务活动用的,有供生活起居用的,有供湖山游览用的等,可谓应有尽有^[7]。其实,不论是皇家园林,还是私家宅院,甚至是宗教中的天堂圣地;不论是园林中的大功能区,还是具体的景观、园林设施和亭台楼阁,其异中之同不但在于以上所述多方面的实践要求的实现,而且在于它们都不同程度地体现着园林的超然、脱俗、高雅和幽静之美,并给人以快乐、艺术美感和对理想世界的美好的向往。

3 意境统一而相互独立的整体美

亚里士多德认为:“美与不美,艺术作品的创作与现实生

活,分别存在于美好的事物中和艺术作品里,而艺术作品就将原本分散的元素合成为一个同一的整体”。艺术作品的意境首先应该是一个统一的审美系统,中国古典园林更是如此。在中国传统园林的空间中,审美系统由若干美学元素组成,例如植物、水体、凉亭长廊等,这些美学元素组合到一起才最终构成了完整统一、深邃悠远的艺术空间。而一旦这些元素服从了园林意境整体美学的安排,园匠就能将其作为有机美学空间处理,不同大小的空间之间就能相互照应、互为衬托,最终可以营造出一种独特的美学仙境^[8]。

图2 颐和园景色

Fig.2 View of the Summer Palace

如图3所示的承德避暑山庄,由于其面积极其广大,还拥有颇为复杂的地形地貌,所以设计师又将其划分为若干具有不同景观效果的大型风景区,这些大型景区拥有各自不同的主要特征,风格个性也不尽相同,例如丘岳区的峰峦叠嶂、平原区的芳草大树、湖区垂柳碧波等。以园区东部的水心榭、西部“长虹饮练”景区为代表的空间设置,以其丰富多彩、风貌各异的意境,让游人在园中游览欣赏过程中感受到别有一番情趣在其中^[9]。中国园林中有着许多分散的意境单元,它们相互独立而又互相衬托,互不干涉而又相互配合,最终形成了中国古典园林独特的意境。

中国古代的私家宅园一般占地较小,其空间布局远不如大型宫苑的复杂,但它同样能呈现特点各异的意境^[10]。梁思成先生这样总结过:“大抵南中园林,地不拘于大小,室不拘于方向,墙院分隔,或曲或偏,随宜设置,无固定程式。”例如祁彪佳的《越中园亭记》所描述:在“密园”中,旷亭一带,石胜;紫芝轩,以水胜;而快读斋一带,以幽取胜;蔗境内,以轩敞而胜。这又是几个意境各异、互为衬托的空间,体现了宅园主人所追求的4种主要观念。人游在其中,而无雷同之感,便可层层深入,感受其中互相独立而又统一的意境之美。这种意境美既可以拆开单独欣赏,又可统一成整体画面,独立各异而不分裂,和谐统一而不雷同板滞,这就是中国古典园林意境空间美学的营造方法^[11]。

4 中国传统园林的含蓄美

含蓄美是指园内景观的若隐若现,中国传统造园理念历来都非常重视含蓄蕴藉之美。南朝的刘勰认为:“隐也者,文外而重旨者也”;唐皎然在《诗式》中也这样描述到:“两重意已上,皆文外之旨”;叶燮曰:“诗之妙处,在于含蓄无垠,思致

微妙,其寄托于可言不可言,其指归在可解不可解之会……。”以上文人的这些论述都是含蓄这一美学意境、艺术特色以及营造手法的生动概括。中国古典园林同样追求含蓄,它要求园匠给游人以广阔的想象空间,而游人又可以根据自己的美学需求和独特感受,从园中获得别样的美学感受。中国园林布局讲究含蓄和变化,反对僵直和单调,其中景物大都藏而不露,隐而不现^[12]。

图3 留园中的走廊

Fig. 3 Corridor in the Lingering Garden

中国的造园匠极其善于蕴藉地变现景物。他们在对景物布置时,往往采用“欲扬先抑”“柳暗花明”等营造手法。比如大观园以“入门见山”为障景,成为中国园林营造的习惯程式。倍受人们称赞的江南私家园林留园,在进入小门厅后,正中镶嵌着留园全景图的漆雕,逗引游人寻幽之兴。而后,只见有零星盆景透出一丝生机;进东小径,沿其内窄长踏弄而行,在其尽头忽现一横向长厅;过长厅向西行,暗渐明,空间由窄渐宽。留园入口的空间处理体现了中国园林关于“藏露手法”之精髓,呈现出庭院深邃之感受,让人们一进入其内便想探幽寻芳,最终渐入佳境。留园西部的山林区则处理得更隐秘,小门位于中部爬山行廊拐角,游客会在此处产生别有洞天的感受。进小门,弯弯曲曲,终到一处山林,其内鸟语花香,生机勃勃。

网师园的“琴室”和“潭西渔隐”(图4)景区也有这样的艺术效果。但这种曲折幽邃的处理手法应是天然的,绝非人工简单地矫揉造作。这样的处理手法,除了美学价值外,也有保护园主和其家人安全的实用价值,这种“园中园”的设置往往都是游客在不经意间偶然感受到的^[13]。园林的含蓄始终与游客保持着一段神秘的距离,使人留之不得,去之不甘,强烈地吸引着浏览者的注意力和兴趣。

5 结语

经过上千年不断发展的中国传统园林,在当今时代依然对改善世界人居环境有现实指导意义。当今,人们渴望拥有美丽的生态家园和追求内心的精神需求。中国园林美学中所浸润的生态环境观、天人和谐观等都对改善地球环境有着

图4 网师园“潭西渔隐”

Fig. 4 Tanxiyuyin Scenery in Wang Shi Yuan Garden

十分重要的现实意义^[14]。代表着中华民族生命情韵和审美情趣的园林艺术被人们看作是一种积淀在人们心中的生活模式。在今天,它的美学风格已经成为一种不断发展的精神资源和可借鉴的艺术宝藏,深深地吸引着全世界的关注。当前,汲取西方现代园林之精华,发现中国园林自身不足之处并去其糟粕,积极满足当今世界人们的美学需要,才是中国园林新的发展方向。以往中国古典园林普遍与外界环境联系较少,它注重的只是园林内部的整体美,一般不考虑与外部环境的和谐融合。中国园林应积极创新设计思路,在现代景观设计师应将中国古典园林的美学内涵融入城市道路景观改造、小区规划、主题公园、乡村改造等景观规划项目当中去,中国古典园林的创新与发展直接关乎中国传统园林的复兴。

参考文献

- [1] 周武忠,郑德东. 艺术批评史与园林艺术发展史之关系研究[J]. 中国园林, 2008, 24(10): 8-13.
- [2] 王彤. 浅谈中国古典园林的特点[J]. 现代园林, 2005, 2(5): 15-17.
- [3] 杨鸿勋. 中国古典园林的基本理念: 人为环境与自然环境的融合[J]. 风景园林, 2006, 2(6): 14-17.
- [4] 黄海静. 壶中天地 天人合一: 中国古典园林的宇宙观[J]. 土木建筑与环境工程, 2002, 46(6): 1-4.
- [5] 赵雯亭. 浅论中国古典园林中的山水[J]. 现代园艺, 2016, 38(24): 124.
- [6] 吴庆洲, 吴锦江. 佛教文化与中国名胜园林景观[J]. 中国园林, 2007, 23(10): 73-77.
- [7] 王景慧. 独具匠心的颐和园造景[J]. 建筑知识, 1982, 2(3): 24-25.
- [8] 谢天刚. 中国古典园林空间的美学研究[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2016.
- [9] 孔宪梁, 方继瑛. 自有山川开北极 天然风景胜西湖: 避暑山庄园林景观赏析[J]. 中国园林, 1997, 13(3): 41-42, 34.
- [10] 赵亚敏, 李荫. 中国私家园林空间布局艺术探析[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(11): 6751-6752, 6755.
- [11] 王舒扬, 宋昆. 诗话园林: 用中国山水诗解码私家园林的视觉审美特征和审美追求[J]. 中国园林, 2010, 26(4): 94-96.
- [12] 吕梦雨. 中国古典园林含蓄美的营造手法初探[J]. 现代园艺, 2013, 35(8): 152.
- [13] 李晶涛. 虚实掩映之间: 苏州园林空间布局中的虚实手法[J]. 设计艺术研究, 2014, 34(1): 98-104.
- [14] 朱建宁, 杨云峰. 中国古典园林的现代意义[J]. 中国园林, 2005, 21(11): 1-7.