

文章编号: 1000-5692(2002)04-0416-04

书画线条美在中国古典园林中的体现

汪 洋

(浙江林学院 园林与艺术学院, 浙江 临安 311300)

摘要: 中国古典园林在整体布局、叠山理水及建筑物造型上充分发挥中国画线条的表现力, 通过用线的轻重、刚柔和转折等变化及线条在画面上的排列组合, 表现结构、空间、层次、节奏韵律及装饰风格。这种富有意味形式的线条又对园林意境美的形成起着重要的作用。参

5

关键词: 中国书画; 线条美; 古典园林; 意境美

中图分类号: S7-05; K928.73 **文献标识码:** A

绘画和园林同属造型艺术, 其基本造型元素不外乎点线面色。与西方同类艺术相比, 中国绘画和园林是更重视用线的艺术, 用线造型构成了中国传统艺术的一大特色^[1]。就绘画来说, 从赏心悦目的彩陶图案到狰狞恐怖的青铜纹饰, 从敦煌壁画的飞天神女到民间绘画的寿星玩童, 从宫庭艺术的精勾细勒到文人画的随意点染, 无一处不是活泼灵动的线条世界。在中国古典园林中, 线条的造型美同样无处不在。如建筑轮廓起伏的线条, 坡屋面柔和舒卷的线条, 山石有若皴擦的线条, 水池曲岸的线条, 花木枝干虬曲的线条等等, 组成了线条律动的交响乐, 统摄整个园林的构图。本文试从中国传统绘画对园林艺术的影响和渗透的角度, 来探讨绘画的线条美在园林艺术中的影射和运用, 以及线条在创造园林意境美方面的作用。

1 线条的笔力美和皴法美在园林中的体现

中国传统绘画以追求“气韵生动”“骨法用笔”作为最高准则和最高境界。线条是重要的造型语言, 但它不完全是一种描摹客观对象轮廓和纹理的线, 也不是无意义抽象的线, 它是一种兼表形和达意于一身的有意味的线, 本身具有独立的形式美。这种形式美体现在山水画中就是笔力美和皴法美。中国传统山水画与园林艺术关系极为密切, 历史上一些成功的山水画作品和画论对造园艺术活动有着重要的影响。文人画家参与造园活动, 使得园林从立意构思到具体技法全面借鉴于绘画以增强其艺术表现力。因此山水画中线条的笔力美和皴法美也不同程度地体现在中国山水园林中。

1.1 笔力美

笔力即中国画用笔过程中的力感, 或者说是笔触呈现的力量感。它是画家对情感和笔墨技巧的综合把握, 也是艺术家长期对事物的感受及对线条形式美的认识和实践的结晶。对此, 历代书法画论论述极多。诸如“力透纸背”“如锥画沙”“如屋漏痕”“如折钗股”“重若崩云”等等, 均是对笔力美界定的法则。中国画运笔应当有轻重变化, 以恰当地表现物象, 传达一定的意趣。着力重, 画出的线条是阳刚之美; 不着力, 乃阴柔之美。线条的阳刚和阴柔之美在园林造型中是比较常见的, 如石峰和岩

收稿日期: 2002-01-18; 修回日期: 2002-03-19

作者简介: 汪洋(1967-), 男, 安徽怀远人, 讲师, 硕士, 从事绘画与园林艺术研究。

©1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

壁造型, 石峰、群峰或孤峰突兀, 玲珑剔透, 造成雄伟之势, 险峻之状。削壁叠石直立如斧劈, 陡峭挺拔, 如南京瞻园北山石后的峭壁, 有长江三峡石壁之气概。这类景观造型线条呈阳刚之美, 如铁画银钩, 坚挺方折, 犹如吴道子画派的“莼菜描”。相反, 园林中水体的造型(如泉和溪)和部分植物造型如曲柳, 线条呈阴柔之美, 似绵里藏针, 婀娜凝练, 犹如顾恺之的线描, 形刚实柔, 圆润挺秀, 虽细若游丝, 然柔劲连绵。再者, 笔力以“刚柔相济乃得佳”, 如古藤线条富刚健于婀娜之中, 行遒劲于婉媚之内, 犹如论诗词, “壮语要有韵秀语要有骨”。线条中透出的笔力也有豪放和婉约之别。正是这些阳刚和阴柔, 遒劲和婉媚, 豪放与婉约的线条美, 才使中国古典园林具有了绘画的境界, 成为文人士大夫身心栖息的乐园。

1.2 皴法美

山水画的皴法是用以表现山石纹理的法, 它是古代画家在长期艺术实践中根据山石不同的地质结构而概括创造出来的表现程式。园林的山石叠掇, 往往体现了不同的皴法美^[3]。赵之璧《平山堂图志》说扬州净山园堂前假山“皆作大斧劈皴”。可以推想, 这接近于宋代画家马远和夏圭的艺术风格, 它简劲苍老, 方硬而有棱角。张凤翼《呼志园记》说: “池之东, 仿大痴皴法, 为峭壁数丈, 狰狞崛兀, 奇鬼搏人。”这种艺术境界的生成, 又得力于元代画家黄公望那种解索、披麻和小斧劈诸皴的笔法。再从石料的质地纹理来看, 太湖石如同书法中的圆笔, 近似于郭熙的卷云皴一路, 黄石如同书法中的方笔, 近似于倪去林开创的折带皴一路。就苏州园林的假山来看, 环秀山庄的湖石山接近于萧照的卷云皴或王蒙的解索兼卷云皴法, 小灵岩山馆的叠石峰, 则和李公麟的某些山石皴法很相近, 而拙政园中部土山随宜叠置的黄石群, 基本上用倪云林侧锋表现的折带皴法, 平冈土坡, 浅水疏林, 表现出江南水乡的意趣, 而且其石群的布置, 大间小, 小间大, 攒三聚五, 参差错落, 层次丰富, 基本上体现了倪云林“疏林平远”的艺术风格, 也和画理暗合。这类画意的体现, 是造园家们以堆土为渲染, 以理石为皴擦, 让胸中的丘壑物化为园林的空间造型, 这样, 就能臻于计成所说的“深意画图, 余情丘壑”的境地。

2 线条的节奏美和韵律美在园林中的体现

园林和音乐都有共同的节奏和韵律。音乐中的节奏和韵律, 是作曲者通过变换音乐元素和强弱、高低、缓急、静动、距离、间歇、停顿……所组成。而园林艺术则通过立体和平面的构图, 运用点、线、面和体各部分的平衡、对比、比例、对称和空间序列的变化等, 取得节奏和韵律^[3]。中国古典园林被称为立体的绘画, 又被称为凝固的音乐, 在线条的运用上, 建筑物的轮廓线和游览路线的设置, 以及园林在整体布局上线条的组合、穿插与连接都体现出中国画线条的节奏美和韵律美。

2.1 线条造型的节奏美和韵律美

中国画用笔“不可由半寸之直, 须笔笔转去”(董其昌)。“不可由半寸之直”, 则势必求曲, 曲则优美流畅, 有运动感。“笔笔转去”, 转有圆转、方转、圆转韧和方转折。流畅、遒劲、顿挫和转折产生节奏和韵律。这种节奏和韵律更集中地体现在书画用笔的“一波三折”法则之中。“波则起伏, 起伏则生动。折则变化, 三折则反复变化。”波是承续折的, 波在三折中起着传递作用。波和折在运行中形成节奏和韵律。中国书画用笔“一波三折”的法则也不同程度地体现在园林艺术中, 如苏州拙政园西部的水廊, 既富于左转右折之曲, 又拥有高低起伏之曲。廊的南段, 转折委婉而微妙, 似直而有曲, 起伏也平舒而自然, 北段则有许多明显的转折, 幅度极大, 特别是折向倒影楼处近于急转弯。北段下面还通过一个水洞, 因而廊的起伏度也大于南段。这条长长的水廊, 从平面看是波形的, 至水洞处宛如一个旋涡, 从侧面看也是波形的, 是一条柔美的波浪线, 被称为波形廊。这使人联想起一波三折的隶书之美。隶书线条“轻拂徐振, 缓按急挑, 挽横引纵, 左牵右绕。长波郁拂, 微势漂渺……俯而察之, 漂若清风厉水, 漪澜成文。”用成公绥《隶书体》中的这段话来赞颂这条曲水廊是十分合适的。整个曲廊在长波郁拂之间, 有缓按有急挑, 使人如在舟中, 给人以有弛有张, 有伏有起的运动。廊的屋顶部分, 也富于波形之美, 不但屋脊线随廊的起伏而轻拂徐振, 而且屋顶也采用线条柔美如波的卷棚式。整个水廊无论从造型还是在游览路线的设置上, 均体现出线条的节奏美和韵律美。

2.2 线条排列组合的节奏美和韵律美

中国古典园林在整体布局上,如同中国画形式美经营,实际上就是线条构成整体节奏和韵律的布置。这种布置是以线与线的连接和排列来完成的,是以内在的气韵贯通和外在的秩序和谐统一。在苏州网师园的“月到风来亭”,隔池观赏“射鸭廊”一带的对景,就可以发现一幅极其优美的线条排列组合的空间构图。“月到风来亭”在池的西部,隔池的对景由低至高依次为池水、岸矶、假山及“射鸭廊”。从画面看,由下而上有3条较长的平行线分割画面。第1条是池岸线,它的平直形态被参差而又自然的岸矶打破,化为一条长度和曲度有变化的曲线。第2条是地面和墙角交接所形成的直线,它被玲珑多姿的假山等景物所划破,在人们眼中呈现出断而若续的形态。第3条是围墙顶部的直线,它只在长度上延伸。在围墙上方又露两个山墙轮廓,北面“擢秀楼”山墙的轮廓线呈自然的弧形线,而南面大厅山墙的轮廓线顶端呈弧形而又两端翘起,这2条轮廓线均呈波状,且一高一低,一倾向于直,一倾向于曲,不同的弧度形成对比,而又连成一线。它们又和围墙的直线相结合,形成复杂的线条,比单纯的曲线更多样,因此也更有装饰性。从总体效果看,横贯画面的4条线是各具姿态,又相互映衬,产生多层次空间,以及产生对比、节奏、韵律气势和运动等形式美感。

3 曲线在园林中的运用及其审美价值

中国古典园林融绘画、书法、建筑和音乐于一体,堪称中国传统艺术的典范,在整体布局、置景和游览路线的设置上采用了书画曲线的表现形式。园林整体上也因“曲”的特征而具有意境美。

3.1 书画曲线在园林中的运用

中国书画艺术在线条的运用上讲究以曲为美。曲线以即兴和不规则的运动为特征,具有随意性,很符合文人画家追求生拙古朴的审美趣味,以及表达狂放纵逸的情感。曲线在书法中运用最多莫过于行草,“书法在从上到下从左到右的书写顺序中记录了书法家情绪波动的轨迹,犹若心灵的心电图。”^[4]这个“心电图”所产生的视觉效果就是曲线美。在中国古典园林中,书画的曲线美也同样随处可见。山形石峰的轮廓线,溪流池湖的岸线几乎多是曲线。即便是最受材料和技术限制的园林建筑,造园家们也仍然不失时机地以曲线形式表现着生命的活力与激情。园林建筑中的“翼角”,又叫“飞檐”,就是上翘的弧线形,而檐下挂落以及梁架部件也呈现出很协调的曲线,为赏景而设的美人靠几乎全用曲木制成。江南园林中的云墙,其屋顶呈长长地宛曲延伸的波纹线,波峰和波谷交替出现,起伏自如,颇能生发出最省力的动势美,令人心波荡漾,随之而起伏流动。中国园林在布局上要考虑观赏点和游览路线,造园家们设置了曲水、曲路、曲廊和曲桥等,这些“曲”,增大了游览路线的距离,延长了赏景时间,扩大了园林的空间感^[5]。在布局时,游廊曲路两旁安排不同的主题风景,以便游人随廊游去,视线不时进行多角度的交换,丰富了景观,给游人以“为游不足”之感。

3.2 “曲径”的美学内涵

唐代诗人常建在《题破山寺后禅院》中写道“竹径通幽处,禅房花木深”。我们且不讨论“竹径”可能是曲径还是直径,但他点出了“径”是通向“幽”“深”的境界。宋元以来,园林的曲径已得到人们审美的公认,到明清时期,这种以曲为美的审美趣味更趋于成熟,《园冶》中就有“曲径绕篱”“长廊一带回旋”等语。一个“曲”字,表现了前人长期以来对园林的重要组成部分——作为游览线的路径的主要形态的审美选择。“曲径通幽”就是这样历史地演变成园林整体意境生成的一条美学规律,且在园林中有着普遍的表现。在苏州园林中,这种贵“曲”的美学思想,突出地体现在曲园的构思上。在这个园中,有山径之曲,有池水之曲,有修廊之曲。建筑物的题名,也常常赋予曲义:“回峰阁”使人想见山境的峰回路转,“曲水亭”使人想见水流的盘曲潏洄。园中路线高高低低,曲曲折折,给人以盘绕不尽之感。在北方园林系统中,曲径也是构成诗情画意和幽境静趣的重要手段。如北京碧云寺水泉院有“曲径通幽”,北京的大型宫苑,其中曲径也占有重要的艺术地位。

3.3 “曲径”的审美价值

曲径作为中国园林游览线的路径的典型形态,既要曲而达,引人入胜,又要曲中有直,曲折有度。曲径所通的幽境,又并非绝境,并非死角,它只是曲径中的一段或一点,是使风景曲而藏之,不

直接露出来。因为曲径不仅是“曲”，而且是“达”，是通此达彼的。在这条曲径上，随着审美脚步的行进，前面总会不断展现出不同情趣的幽境，吸引着人们不断地去探寻品赏。德国艺术家保罗·克莱的绘画风格可以用他的一句话“用一根线条去散步”来总结。这是对线条功能的高度总结，但西方画论中的这个颇具卓识的名言，在中国园林中竟成了现实的审美活动。这根线条就是幽美的曲径，就是“曲而达”的线条。曲径的另一审美功能，就是给游人以“为游不足”之感。随园主人袁牧在《续诗品·取径》中概括曲径引起的心理反应：“柔直使曲，叠单使复。山爱武夷，为游不足。扰扰闾闾，纷纷人行。一览而竟，倦人齐生。”袁牧特别爱武夷山，是因为它径呈九曲，饶而幽趣。至于闹市街道，基本上是直径，所以一览无余，毫无情趣意境可言，令人顿生倦意。曲径为什么能给审美主体以“为游不足”之感？从静观的视角看，因为它富有画意，能提供快感和美感。从动观的视角看，李渔《闲情偶寄》说“径莫便于捷，而又莫妙于迂。”这是说，路径有2种形态，一是直捷，它满足实用的需要，为了求便；一是迂曲，它满足审美需要，必须求妙。曲径之妙，既在于延长了路径，迂回地扩展了园林的有限空间，又在于使审美主体放缓脚步，以便多视角多方位地观赏园林美景。曲径的这种审美功能，说到底，就是通过吸引主体并延缓其审美脚步来完成的。

4 结语

中国古典园林在漫长的发展过程中形成了“以画入园，以画成景”的传统，不少园林作品直接以某个画家笔意，某个流派的画风引为造园的粉本。这些都使得中国园林在线条运用上，既显示自然天成之美，也表现出绘画的境趣。线条作为园林的造型元素，它既是园林复现大自然的手段，也是造园之因画成景的主要内容。中国古典园林在整体布局，叠山理水及建筑造型上所体现线条美，带给观赏者的不仅是感官上的愉悦，更重要的它能诱导观赏者去联想而衍生出意境美，从这人意义上说，它和中国画线条“以形写神”也是一脉相承的。

参考文献:

- [1] 王洪义. 形式浅说(二)[J]. 美苑, 1999, (2): 44-47.
- [2] 金学智. 中国园林美学[M]. 南京: 江苏文艺出版社, 1990. 524-525.
- [3] 安怀起. 中国园林艺术[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1987. 22.
- [4] 华海镜, 金荷仙. 书法在中国古典园林中的审美价值[J]. 浙江林学院学报, 1998, 15(3): 316-319.
- [5] 刘天华. 园林艺术及欣赏[M]. 上海: 上海教育出版社, 1989. 110.

Embodiment of the beauty of drawing lines in Chinese ancient landscape garden

WANG Yang

(Faculty of Landscape Architecture and Art, Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, Zhejiang, China)

Abstract: Chinese classical gardens fully elaborate the expressiveness of lines of Chinese drawings in their overall arrangement, setting up rockeries, plastic water and the modelling of buildings. Their structure, space, level, rhythm and decorating style are expressed by means of the change between heaviness and lightness, hardness and softness, turning and revolving, and the permutation and combination of the drawing lines. Therefore, the meaningful lines play a very important role in the formation of artistic conception beauty.

Key words: Chinese painting and calligraphy; beauty of drawing lines; Chinese classical gardens; artistic conception beauty