

雕塑艺术在园林中的体现

何 征

(浙江林学院园林系, 临安 311300)

摘 要 中国园林雕塑源远流长,“石头”文化开创了园林雕塑的先河,它体现着一种文化和审美,象征着一种精神和意境。雕塑是环境艺术,它具有依附性,雕塑家的作品创作仅仅是完成了室内创作的一部分,园林雕塑重要的是要接受大环境的检验,一件优秀的作品,是艺术和环境诸方面的统一体。“神形兼备”是艺术的最高境界,只有形与神、神与境的完美统一才是园林雕塑的完美体现。

关键词 雕塑; 艺术作品; 意境; 审美; 特征; 园林; 评价

中图分类号 TU986. 48 J305

1 中国园林雕塑的审美特征

雕塑艺术在人类文明的发展史上几乎和文明同时诞生。原始的陶俑雕塑在世界各地均有发现,它们距今已有万年以上的悠远历史。由于地域的隔绝,在漫长的发展中形成了东、西 2 种艺术风格。一种以古埃及、中国为代表的东方艺术,它强调的是一种装饰、稳定、明确而有严格规范,又具有写实基础的美,如埃及法老造型、中国秦兵马俑等;另一种是以古希腊、古罗马为代表的欧洲风格,它强调的是一种个性的刻画、生动自然的体态,具有一种健美的体积美。2 种风格形成 2 种文化,雕塑艺术也不例外。雕塑是一种环境艺术,它介于绘画和建筑之间,它的表现需要衬托和依附。黑格尔把雕塑艺术分成两大类:“有些雕刻作品本身是独立的,有些雕刻作品是为了点缀建筑空间服务的,前一种的环境只是由雕刻艺术本身所设置的一个地点,而后一种的环境只是由雕刻和它所点缀的建筑物的关系,这个关系不仅决定着雕刻作品的形式,而且在绝大多数情况下还要决定他们的内容。”^[1]借用黑格尔的美学语言来概括,前者是“独立美”,后者是“依附美”。展厅雕塑和园林雕塑实质上就是这 2 种不同类型的艺术。

中国园林室外依附性雕刻,最早可以认为是以砖雕、木雕、石雕及假山、太湖石、黄石等为代表,而且一开始是以一种较为抽象的面貌出现的。这和西方雕塑艺术发展形成反转关系,表现为东方的雕塑是先抽象后具象,而西方是先具象后抽象,这种关系在园林雕塑中反应得特别明显。欧洲园林,一开始就体现出严谨性。17 世纪法国造园准则是“不加以调理和安排均齐,人们所能找到的最完美的东西都是有缺陷的”^[2],甚至要自然接受均衡对称的法则,可见它缺乏

收稿日期: 1997-05-09; 修回日期: 1998-01-02

作者简介: 何征,男,1966 年生,讲师

©1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

“随类赋彩”的灵性。直到现代毕加索、马蒂斯从东方艺术中找到这种感觉,西方园林才日趋多样化。音乐用节奏表现旋律,园林也用它特有的节奏、旋律表现出地形、奇峰异石、小桥和流水。中国园林雕塑与中国的水墨画一样,以泼墨淋漓的大写意来表现意境,它蕴含着几千年的东方文化沉积、人文习俗和山水“灵气”。我认为园林中最早的雕塑就是园林之石——太湖石、黄石等,从石峰形林的凹与凸、透与实、绉与平、高与低来看都具有强烈的抒情韵律感,正是绝好的“后现代派雕塑”作品。

石头在这里不仅是一种抽象化了的雕塑,它更具有一种内涵,一种点缀、装饰,重要的是人赋予了它一种象征,一种精神,一种风范,一种气节,并在园林中扮演一种艺术文化的“角色”,在庭园中它是“镇园”之石。在中堂大厅是古玩佳品,体现了主人的情趣爱好。在盆景中一块奇石就成了咫尺千里的风景。石头更是诗人、画家吟颂和表现的题材。无生命的顽石在东方的文人雅士眼中,有着极高的审美意识,他们能从石峰造形的跌荡起伏中领悟到它的美学价值。从古典园林中遗留下来的名石看,大都是高大伟岸,形质俱美的石峰。如:上海豫园的“玉玲珑”,亭亭玉立,玲珑多姿,透漏兼备,秀润多彩,玲珑剔透。据说该石有2孔,以一香炉置其底,孔孔出烟,以盆水灌顶,孔孔流泉。苏州留园的“冠云峰”,高耸如云,极具嵌空瘦挺之妙,清秀附柔浑朴之美,它以高耸奇特而冠世。立于苏州第十中学内的“瑞云峰”,其形状如“云飞乍起”。杭州花圃的“绉云峰”,为英石叠置,其“色积如铁,迂回峭析之致”。古人用“透、瘦、皱、漏”来品评它们的美。“透”,是玲珑多孔穴,光线能透过,使得外形轮廓丰富多彩;“瘦”即石峰秀丽,棱骨分明;“皱”即石峰外形起伏不平,明暗变化富有节奏感;“漏”,则石峰上下左右有路可通。这种“漏透”之美,我们今天可以在现代英国雕塑大师亨利·摩尔的作品中看到,如《国王与王后》人物形象极具抽象,人物眼睛用漏透的办法割成2个洞,光影从背后射过孔穴产生一种神秘感,不能不佩服大师的“拿来主义”。他从东方石头中的“孔穴”之美,提出了他的“孔穴”理论,并把这种理论应用到他的作品之中,实现了雕塑作品从“凸”到“凹”到“透”这样一个革命过程。他认为:“洞和实体具有同样的‘形体’意义。它可以把这一边和那一边联系起来,使雕塑立即增加了三度的空间感觉”^[2]。不难发现东方的“石文化”对这位大师的艺术产生了多么大的影响。正如毕加索、马蒂斯也曾得到东方色彩的启发一样,证明了我们前面所说的文化反转关系,也说明了“石头”作为抽象天成的雕塑作品,其自身通过材质、线条、孔穴所体现的美学价值和形体意义。

2 园林雕塑的主题与环境

我们所说的石头在园林中的价值和地位,不论是抽象的太湖石、黄石,还是具像的雕塑,依附性是第一位的。在服从和服务于这个主题的前提下进行创作,是园林雕塑发展的基础。现代园林雕塑由于受现代西方艺术的影响,题材和形式以装饰的手法居多,如装饰人物、动物、无题标志等形式的作品,在限定的时空环境中有序地组合,构造出富于节奏韵律的雕塑,在与环境的组合中呈现雕塑的艺术性、文学性、主题性。成功的雕塑作品不在于自身尺度的大小,而在于作者对材料、技法和环境的综合把握,在于对雕塑设计整体视觉现象的感观。一件有感染力的园林雕塑不仅要有丰富的内涵,生动的形象,优美的形式,还要有一个健康的主题。题材不是作品的唯一形式,主题是作品的灵魂。艺术作品的主题思想,并不是抽象的概念推理,而是体现在具体的题材之中。中国的诗画艺术经常取材红梅、松柏、兰竹等,但主题并不是要去认识自然物的生长规律,而是象征人的某种品格和哲理。“艺术的目的是夸张美好的东西,使它更加美好。”

(高尔基语)

园林雕塑的表现主题是使环境空间的美化,以满足人的心理美感需求。所以园林雕塑有别于纪念性雕塑。它的主要功能,是使作品更富有美感和丰富多彩,赏心悦目,强调装饰的一面。所以现在我们所看到的园林雕塑大多是以装饰为题材的抽象或半抽象作品,形式上突出它的工艺性、趣味性,使之在绿地中形成一种点缀。如果脱离了园林的功能性而一味强调其中的思想性、政治性,从装饰功能中分离出来,那它很有可能会进入到一个认识问题的误区,干扰所表现的物体,创作出与环境不和谐的作品。

园林雕塑服务于配合园林大环境,难点在于作品如何和环境相协调。文艺复兴时期的一批大师们完美无缺地达到了这一点,如米开朗基罗,由于他完备的知识决定了他能够从艺术建筑、环境诸因素去整体把握他的作品,使自己的作品与环境达到最佳结合点,从而留下了许多不朽的雕塑杰作,如《大卫》、《摩西》等。一些作品从本身的艺术性来说是一件成功之作,但放置环境中后就没有了雕塑的感召力、镇慑力和装饰力。杭州孤山公园旁的《秋瑾》塑像就是一例。为纪念辛亥革命的女英雄——鉴湖女侠秋瑾,80年代初,杭州园文部门在此竖起一座纪念像,整座塑像连基座高为4 m左右,女侠持长剑凝视前方,从主题和立意上无疑是优秀的,但当游人不经意时很不容易发现这里的塑像,整个尺寸过小,与环境脱离,背景压过了塑像,从而削弱了塑像的意义,失去使瞻仰者产生崇敬的功能。在孤山公园的后山坡上,60年代在此塑有一座《鸡毛信》的儿童英雄塑像,连本地的游人也很难寻找到它的准确位置。再如近年新落成在湖滨公园旁的大型城雕《美人凤》,是根据杭州的民间传说,一位凤尾人身的仙女,含珠落洒大地成为西湖的故事创作而成的。塑像座落在解放路、湖滨路、南山路的交叉路口旁,整个塑像体积庞大,给人一种压迫之感,加上现场空间极为有限,使观众缺乏一定视觉距离。这座塑像落成后,在杭州市民中引了许多的异议。这说明我们的艺术家不懂建筑,而建筑家又缺乏美术知识,造成了艺术家和建筑家之间各行一套,难免产生塑像与环境、形式、尺度上误差,造成二大环境艺术之间的不和谐。在雕塑艺术的创作中,仁者爱山,智者爱水,见仁见智在所难免,除了创作中的个人因素外,作者在创作中应更多地考虑建筑环境的因素,如创作庭院式宾馆中内庭园林雕塑与公园园林雕塑的区别,一种是特殊群体,一种是大众群体。怎样把作者的构思、设想,及这种构思、计划通过一定的造型功能使之形象化、表述化,将作品中不符合环境的因素除去,用最适合的形式创造和利用好这块区域内的文化环境,以满足人们的生理和心理的需求,这是雕塑家、建筑师们应尽力去做的课题。某些作品在这个展览会也许是成功的,但在另一个展览会就不一定成功。雕塑只是为某一特定环境以及环境中的特定群体进行创作,就是说作品自身具有特殊性。

“艺术家不应该先把雕刻作品完全雕好,然后再去考虑把它摆在什么地方,而是构思时就要联系到一定的外在世界和它的空间形式和地方部位。”^[3]雕塑家、欣赏者、作品三者意念的共鸣融合,除雕塑自身给予人们美的感受之外,还依赖于雕塑自身的形式和置放的环境。雕塑作品在园林环境中的功能“一是点缀,二是点题”。只有优美的环境,雕塑的形式才能令人产生美感,长期置身于这种艺术环境中,潜移默化的感染力能唤起人们对美好理想的憧憬。雕塑家应在努力适应环境的同时强调和突出自我的个性特征,挖掘材料的美,结合具体的环境功能,集知识、艺术、趣味于一体,成为虚实空间与意念想象并存的实体,使雕塑在园林中随处可见,成为园中的点睛之笔,形成美的焦点。

3 园林雕塑中的形神关系

形与神是中国传统美学的精髓。东方艺术历来追求形神兼备,以形写神,就是要求艺术形象外观与内涵的统一。形是直观的外在表达,神是形的内在体现。在园林艺术中,雕塑作品在内容上应更多地合乎中国人的美学传统思想,在形式上应该是一种趋向于来于自然又高于自然的形式。南北朝时期的大画家顾恺之就提出“传神写照,正在阿堵中”。认为绘画中人物传神的关键是眼睛。谢赫也在著名的理论文章《画品》中提出了“六法”。其中第一法就是气韵生动。五代山水画大家荆浩说:“凡数万本,方如其真”,就是指在充分的观察后,才能把握对象的精神本质,在创作时才能有充分深刻的表现。“不求表似”实际上就是超出一般表面的形似,追求不似之似,把表现与画家的感情性格相一致,强调艺术家自身修养。园林雕塑由于其装饰特点的特性决定,更多突出形式与神韵,要求其艺术的外观与内涵的统一,自然与环境的统一,在感受和欣赏外形的时候,领悟到大园林的神韵。大与小是一对统一体,以小见大,以大观小,园林和雕塑互为表述,形神是直观的外在表达,神是形的本质,神通过形给予展现。造型是为了传神,只有传神才能使形象充满活力,富有个性,使形态多姿多彩。在形式上不论是写实或抽象,实质上都是运用形式美的法则表达作品。这种传达通过各种特征及个性,或直立挺拔,或茁壮厚重,或秀丽清奇,或奔放粗旷等等,“外师造化,中得心源”。

在现代园林艺术中,雕塑有了更为广阔的表现天地,手法形式也更为多样了,有具象的,也有抽象的。由于园林工作者和艺术家的共同努力,在全国各地涌现了一批无论在规划设计上,还是雕塑创意上都结合得较好的园林雕塑佳作。如广州越秀公园的《五羊》雕塑,老山羊高昂其头,小山羊环绕四周,构图上成稳定的三角状,情趣昂然,很好地表达出广州城的历史传说。杭州玉泉公园的《苏醒》也是一件成功之作,作者用喻意的手法塑造了一位“春天”少女,她手执银杏侧立于观众前,形式上用装饰夸张手法,把少女塑造得极为丰满,飘动,少女的长发和枝叶在风吹之下,仿佛有一种飘动之感,背景是植物园大片的树木绿地,左右是开阔的草坪,观众远远望去,一位白衣少女在呼唤春天的到来。万物苏醒,百花盛开,把玉泉公园和植物园这个主题牢牢地归到《苏醒》这一标题上来。南京莫愁湖公园的《莫愁女》塑造在回廊池中的数片湖石之上,整个园林顿觉生色,塑像成了园中的重要景观,也点出了莫愁湖的故事,使游人留连忘返。北京日坛公园内的《水天鹅》雕塑,两只天鹅和水面成45°角,向天空飞去,天鹅倒影水中,像天鹅欲离水时的一刻,极具强烈的动感和诗情画意。

现代园林雕塑不论在内容还是形式上都丰富多彩,除传统的水泥、石雕之外,还有焊接雕塑、风动雕塑、激光雕塑等,但不足之处尚多,无论在主题、题材,还是形式上离今天的需要相距很大。如优秀的室外依附性雕塑极少,因而园林建筑物也就缺少一定程度上的精雕细刻的装饰风味,在这方面古典园林是可供借鉴的。再如室内独立性雕塑更是一片空白,这不可不说是艺术发展中的一个遗憾,相信随着时间的推移这种空白会得到补偿。人们喜欢好园林也喜欢好雕塑,都希望能看到更多更富有现代趣味的室内有“依附美”和“独立美”的雕塑作品来装点人的生活环境。

4 结束语

改革开放后,中国经济大发展,经济的繁荣带来了艺术繁荣。园林雕塑艺术在继承古代优

秀的传统基础上,不断提高发展。园林设计、雕塑等学科的高等教育,培养了一大批专业化人材,为园林艺术的发展奠定了基础,把雕塑与园林等诸多空间造型艺术提高到一个新水平,创作数量之多,质量之高,流派之广,都是以往任何时代所无法比拟的;雕塑艺术走上了一条宽广的大道,开创了雕塑与城市、风景区、园林等完美结合的新时期;雕塑、园林、建筑工作者正在共同携手致力于在继承传统艺术精华的基础上,吸收西方艺术的合理内核,为创造出既有民族和中国特色的又有世界性的当代中国雕塑艺术进行不懈的努力。

参 考 文 献

- 1 郑觐,李学峰. 世界雕塑全集. 郑州: 河南美术出版社, 1994. 128~ 129
- 2 杜汝俭,李恩山,刘管平. 园林建筑设计. 北京: 中国建筑工业出版社, 1996. 139~ 145, 353~ 360
- 3 罗丹. 罗丹论艺术. 北京: 人民美术出版社, 1987. 105~ 106

He Zheng(Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, PRC). **Representation of sculptural art in gardens.** *Journal of Zhejiang Forestry College*, 1998, **15**(2): 207~ 211

Abstract Sculptural art is an art which is environment depending. The most important feature of garden sculpture is that its work is to be put into a bigger setting. Thus, a good piece of this work must be unity of artistic quality and environmental interaction either in size or in shape. Hence, the harmony of its shape, spirit and environment is the perfect representation of garden sculpture. Chinese aesthetics in garden sculpture origins from the stone civilization and reflects a culture as well as its aesthetics

Key words sculpture; works of art; artistic conception; appreciation of the beautiful; characteristics; gardens; evaluation