

书法在中国古典园林中的审美价值

华海镜 金荷仙

(浙江林学院园林系, 临安 311300)

摘要 书法在中国古典园林中不仅是点醒园林意境的语言文字的载体, 而且是独立的审美对象。以欣赏书法为旨的碑林, 是继建筑、山水、植物三大造园要素之后的又一重要元素。

关键词 书法; 中国园林; 古典园林; 美学

中图分类号 TU-80; J292

与西方规则图案式园林相并峙的中国古典园林, 通过对山水、植物、建筑等要素的有机组合, 创造出特有的园林意境^[1], 使得人们在满足实用功能的同时, 产生无限遐想的“心理空间”, 又通过匾额楹联等语言文字的点醒, 将园林的意境更为明确肯定, 从而产生悠远的“历史空间”。这语言文字通过书家的书写成为书法, 与环境融为一体。书法既是文字的载体, 又是独立的审美对象。书法以其特有的艺术魅力, 给以综合审美为特征的中国古典园林更增一道隽永的文化风景线^[2]。

1 书法的审美价值

园林由一草一木构成, 书法由一点一画组成; 园林讲究自然景观与人工建筑的合理布置, 书法注重点画之间的巧妙搭配; 园林立意蕴含主人的胸襟怀抱, 书法气韵透逸书家的精神风貌……园林与书法形异而理通。对书法用笔、结构章法和气韵进行剖析, 既能加深对书法的理解, 又能领悟园林与书法的内在联系。

1.1 用笔

毛笔柔软难驯。书法家经过千锤百炼使它达到“力能扛鼎”的神奇。在这基础上, 凛之以风神, 温之以妍润, 鼓之以枯劲, 和之以闲雅, 进入“寓刚健于婀娜之中, 行遒劲于婉媚之内”^[3]的境界。扬州个园住秋阁里有一副郑板桥撰书的楹联: “秋从夏雨声中入, 春在寒梅蕊上寻。”郑板桥的“六分半书”熔隶行草于一炉, 用笔或似长枪大戟, 或如幽兰秀竹, 刚柔相济, 仪态万方。

1.2 结体章法

收稿日期: 1998-01-13

第1作者简介: 华海镜, 男, 1960年生, 讲师

汉字形成的基础是象形。作为艺术的书法更是以自然为活水源头，“为书之体，须入其形……纵横有可象者，方得谓之书矣。”自然界万物形态不一，生动多变，以此为本的书法每个字的长短、大小、疏密、宽窄天然不齐，各具姿态。杭州岳庙有陆维钊“螺扁体”楹联：“青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣。”化篆的纵势为扁平的横势，把左右结构的篆字离移分家，非篆非隶，亦篆亦隶，诙谐活泼，奇崛古艳。

最能体现章法韵律节奏的莫过于行草。怀素《自叙帖》产生“奔蛇走虺势入座，骤雨旋风声满堂”的视觉效果，简直成了造型的交响乐。

1.3 气韵

学诗“功夫在诗外”，同样书法最终表达的亦是书法之外的东西——功力、素养、品格等等。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，如若心灵的“心电图”。颜真卿的《祭侄文稿》，郁勃激越，开阔豪宕，是他忠贞的气节与刚正的精神的形象化体现。同样，沙孟海为杭州岳庙所书匾额“碧血丹心”，气吞六合，纵横八极，与岳飞“壮怀激烈”同一气概，浩然正气，千古不衰。

由此可见浑厚有力、沉着痛快的用笔所产生的立体美，错落有致、抑扬顿挫的结体章法所呈现的音乐美和清气四溢、精神勃发的气韵所表达的人格美，使书法产生深奥幽玄的艺术魅力。

2 不同书法风格在不同园林类型中的运用

书法艺术历史悠久，源远流长。篆隶正行草，五体演变，自成体势，“篆尚婉而通，隶欲精而密，草贵流而畅，章务检而便”。唐宋元明清，风格递换，各显风采，“晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意，明人尚态”^[3]。中国古典园林分四大类型：端庄谨严、气象恢宏的帝王宫苑；生动多变、活泼清新的第宅园林；清幽宁静、淡雅空灵的寺庙园林和自然壮阔、气象万千的风景名胜。丰富多彩的书法风格给不同园林类型以充分的选择运用余地，使之协调统一，相得益彰。

2.1 帝王宫苑中的书法风格

帝王宫苑多于郊外，利用优美的自然山水，布局营造，面积广大，宫殿式的建筑金碧辉煌，严整对称，给人以雍容华贵之感^[4]，尤其是主景升高，威赫凛然，表示皇权的至高无上。在这种气氛中，书法风格须端庄艳丽，雍容丰厚。

雍和宫天王殿有康熙楷书楹联：“种德在宽仁，俾昌尔后；立身惟忠孝，永建乃家。”书法点画周到精美，肥厚丰满，结体中宫紧结，四方展开，显得雍容中正。

中南海静谷有乾隆撰书的对联：“胜赏寄云岩，万象总输奇秀；清阴留竹柏，四时不改茏葱。”这幅行楷平正壮严，圆润秀发，有赵松雪遗意。

2.2 第宅园林中的书法风格

充满生活气息，清高淡泊，寓意深远的第宅园林，一般都用一道高墙把园林与闹市隔开，在有限的空间里，采用缩景的手法，造以假山，设以水体，点缀以花草树木，使之比天然更典型，亭台楼阁等建筑精巧素雅，活泼自然。在这样诗情画意的环境中，书法风格亦应清新活泼，生动多变。

苏州网师园殿春书斋小屋楹联：“巢安翡翠春云暖，窗护芭蕉夜雨凉。”此联为晚清书

法家何绍基所书。书法体势遒劲流动,墨色枯润多变,结体欹侧多姿,并有浓郁的篆隶笔意,令人玩味无穷^[5]。

南京清凉山龚贤故居有林散之狂草联:“满山落叶无根树,胜国遗民有发僧。”林散之以汉隶入草,苍古劲韧,墨法枯湿互用,笔力“一箭惊穿虎头石”,达到“恍恍如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走”的艺术效果。

2.3 寺庙园林中的书法风格

作为物化了的文化和审美意识的园林,在寺庙园林方面更加重视体适心宁的禅意,景色幽清宁静。白居易《冷泉记》中言:“山树为盖,岩石为屏,云从栋生,水与阶平……若俗士,若道人,眼耳之尘,心舌之垢,不待盥涤,见辄除去。”在这样的环境中,书法风格要恬静冲淡。弘一法师出家之后,诸艺俱疏,唯独书法不废,到了晚年更独创一格,“笔笔气舒、锋藏、神敛。”刻在厦门南普陀寺石塔前护栏上的楷书联句:“会心当处即是,泉水在山乃清。”笔笔滚圆,点画位置丝毫挪动不得,精严净妙,禅意盎然^[9]。

全国各地寺庙匾额多有赵朴初的手迹。赵朴初书法平正自然,秀雅超脱,非深悟佛理难臻此境。浙江天台国清寺中“藏经楼”三字行楷尤为精彩,锋颖利落,一味恬静,驻足观赏,在被清秀的书法陶醉的同时,不知不觉中心亦被其中的禅悦所感染。

2.4 风景名胜中的书法风格

中华大地幅员辽阔,山河壮丽,古迹遍地。人们游览于风景名胜之间不仅享受到自然景观之美,而且还可以感受到反映我国悠久历史渊源的人文景观之美。与名山大川相对应的摩崖石刻,体制巨大,气势恢弘,呈现出自由博大、朴拙率真的山野之趣。

位于辽阔坦荡的华北大平原东缘的泰山,因相对高度大,以磅礴之势凌驾于齐鲁丘陵之上,雄伟高大,“一览众山小”。公元前219年,秦始皇亲自登岳顶封泰山,并命丞相李斯篆书刻石,以纪功德。泰山自李斯之后到清末,留下了上千处石刻,正草篆隶无所不有,堪称书法艺术的博物馆。

李斯《泰山刻石》用笔古劲厚实,结体疏密均匀,气象端庄威严。正如李嗣真所云:“李斯小篆之精,古今妙绝。秦望诸山及皇帝玉玺,犹夫千钧强弩,万石洪钟。”^[3]

位于泰山东南麓龙泉山谷的《泰山经石峪金刚经》摩崖刻石,凡近千余字的经文,字径逾斗,错落有序地布满6000 m²的花岗岩溪床上。书法字体处于由隶向楷演变的过渡期,提按顿挫,深藏篆隶遗意,舒展无碍,倾注超脱佛理。

3 碑林在园林中的地位

在出现影印印刷术之前,中国的书法靠碑刻得以保存传播。米芾的“宝晋斋”,乾隆的“三希堂”都是著名的碑刻法帖。碑刻在保持书法原作风韵的同时,由于镌刻过程中的刀趣石味和风雨剥蚀,更增一层“金石味”。西安碑林和曲阜碑林都以保存丰碑大碣而成为闻名于世的风景区旅游点。

3.1 以碑林为主体的园林

位于西安市三学街的西安碑林,是我国一座书法艺术宝库,自北宋建立以来,历代增添,至今共有碑石墓志1000多块,分7个陈列室,6个游廊和1个碑亭。自汉迄清,名家荟萃,真草隶篆,琳琅满目。特别是唐代书法名家欧阳询、虞世南、褚遂良、李阳冰、颜真

卿、柳公权、张旭、怀素、智永等人的手笔刻石最为珍贵。颜真卿《颜勤礼碑》赫然醒目, 端庄伟岸, 高古苍劲, 是颜体的代表作。宋、元、明、清的名家墨迹, 如米芾、苏轼、赵孟頫、董其昌等也为人们所珍视。为保存碑林而建的园林, 已退居为从属地位^[7]。

3.2 以碑林为造园要素的园林

山东曲阜因是孔子的故乡而扬名天下。为纪念孔子而建的孔庙, 九进院落, 殿堂阁库, 凡 466 间, 雕梁画栋, 古柏苍松, 宏伟庄严, 气象非凡。孔庙碑刻是孔庙中一大文化景观。至大成门前, 能看到石碑 53 座, 篆隶草正, 各极其妙。大成殿东庑, 今辟为“汉魏六朝碑刻陈列室”, 集存汉碑达 17 种之多, 居全国首位。最著名的有 4 件: 《乙瑛碑》、《礼器碑》、《孔宙碑》和《史晨碑》。除隶书各碑外, 还有魏晋南北朝时代的《黄初碑》、《张猛龙碑》等。大成殿东西庑廊北端的《玉虹楼法帖》, 是清代孔继涑毕生搜集而成的, 共 584 石, 展示了晋唐以来的各种书体, 楚楚可观^[8]。

北京北海琼华岛阅古楼内存乾隆时模刻的书法珍品《三希堂法帖》, 为端重的园林增加一股清雅的书卷气。

宁波天一阁后园之明州碑林, 共有石碑 13 方, 碑文内容十分丰富, 包括经济、水利、慈善、宗教、人物传记和政府政策等方面, 不愧为一部“刻在石头上的地方史书”。

碑林的这种史记价值与艺术价值, 已普遍受到重视, 许多园林设计中都增设碑林这一文化景观。富春江严子陵钓台碑林、杭州碑林等都是新设的景点。

书法之于园林, 犹如宝塔之于峰峦, 引人注目而闪烁艺术光华。在当今提倡文化、讲究文脉的时代, 书法这门古老而年轻的艺术在园林中将会发挥出更大的审美价值。

参 考 文 献

- 1 华海镜, 金荷仙. 山水画论在中国古典园林中的运用. 浙江林学院学报, 1997, 14 (2): 182~186
- 2 陈秀中. 境是天然赢绘画, 趣含理要收精微. 中国园林, 1992, 8 (1): 39~46
- 3 上海书画出版社编. 历代书法论文选. 上海: 上海书画出版社, 1979. 627~629
- 4 王朝闻. 美学概论. 北京: 人民出版社, 1981. 229~293
- 5 刘正成主编. 中国书法鉴赏大辞典. 北京: 大地出版社, 1989. 38~856
- 6 上海书画出版社编. 弘一法师书法集. 上海: 上海书画出版社, 1993. 序言
- 7 上海辞书出版社编. 中国名胜词典. 上海: 上海辞书出版社, 1986. 1 007
- 8 解庵. 孔庙碑刻天下宝. 书法, 1988, (2): 64

Hua Haijing (Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, PRC) and Jin Hexian. **Aesthetic value of calligraphy in Chinese gardens.** *Journal of Zhejiang Forestry College*, 1998, 15 (3): 316~319

Abstract: Chinese calligraphy in classical gardens is not only the carrier of languages that point garden's artistic conception out, but also an independent aesthetic object. The forest of stelae, which is for appreciating calligraphy, is an important factor following three garden factors of building, landscape and plant.

Key words: calligraphy; Chinese gardens; historic gardens; aesthetics