

文章编号: 1000-5692(2001)04-0398-03

中国古典园林的艺术特点及其继承与发展

钱海燕

(浙江省杭州市园林文物局, 浙江 杭州 310007)

摘要: 从中国古典园林的组成、立意、情趣、动态序列及选景手法上的共同之处, 归纳出中国古典园林的6个艺术特点, 并从“天人合一”的造园思想和“诗情画意”的人文审美角度, 提出对传统园林艺术的继承与发展问题的粗略看法。参5

关键词: 中国园林; 古典园林; 艺术特点; 继承; 发展

中图分类号: TU986.1; S688 文献标识码: A

中国古典园林有着丰富的内涵和独特的艺术构思, 她那出神入化的造园风格, 曾让世人叹为观止。从观赏、总结和实践出发, 试就中国古典园林的艺术特点及其继承和发展问题作一肤浅的探索。

1 中国古典园林的艺术特点

1.1 依山傍水, 贵树名花, 综合艺术

中国古典园林是由建筑、山水和植物组成的综合艺术品^[1]。传统建筑有榭、楼、斋、亭、舫、阁、馆、廊、厅(堂)、殿和轩等多为依山傍水。常用观赏花木有松、竹、梅、樟、兰、菊、柳、荷、玫瑰、茶花、迎春和牡丹等, 其选栽一般与园林的地理环境和园主所寄托的性情有关。

1.2 追求立意, 概括提炼, 力求神似

中国园林集天下名山胜境, 经过取舍并加以高度概括和提炼, 虽取材于自然又非纯天然模仿, 立意新颖, 展示“一峰则太华千寻, 一勺则江湖万里”的神似境界。这种历经艺术加工而得到的艺术美, 富有身临其境, 似曾相识, 又不知其所的玄妙之感, 给人以诗情画意或触景生情的美好灵感。

1.3 造景含蓄, 耐人寻味, 一点方悟

中国古典园林的绝妙之处为“含蓄”, 一山一石耐人寻味。美人峰越细看才像, 鸳鸯厅一点方悟^[1]。亭榭匾额成了赏景说明书。又如拙政园的荷风四面亭, 身临其境, 虽无荷风, 但亦觉风在其中, 发人遐思。再如拙政园西部的扇面亭, 仅一几两椅, 却凭借宋代大诗人苏轼“与谁同坐? 明月清风我”的佳句, 在感受诗人孤独心境的同时, 会萌生一种高雅的情操与意趣。

1.4 动态布局, 犹如画卷, 百看不厌

动态序列布局, 使园林空间成为连续序列的写景, 有“山重水复疑无路, 柳暗花明又一村”的艺术效果。以苏州留园为例, 其空间处理之妙当列它园之首。无论从鹤所进园, 经五峰仙馆区, 至清风馆, 曲廊楼到中部山池; 或从园门曲折而入, 过曲廊楼经五峰仙馆而进东园, 其空间大小、明暗、开合和高低参差对比, 皆形成有节奏的空间联系, 有起有落, 犹如一幅高雅的画卷, 百看不厌^[2]。

收稿日期: 2001-03-12; 修回日期: 2001-09-03

作者简介: 钱海燕(1965—), 女, 浙江杭州人, 工程师, 从事园林艺术研究。

1.5 以情写景, 以景寓情, 情景交融

造园如作诗文, 其风格往往寄托园主的感情、意愿或理想。如苏州耦园的“耦”字, 即表达了夫妻双双一同归田隐居, 共同耕种的意思。但“耦园”的意境却不在“归田”, 而是意寓夫妻真挚诚笃的“爱情”。又如苏州的网师园, 以“渔隐”为主题, 选择湖泊型水体, 衬托以山林为背景构成的湖山景象, 恰与“渔隐”的主题思想和情趣相统一。这种景象的形式和思想内容的统一, 也体现所谓“情景交融”的意境, 给人以一个完整的印象和耐人寻味的深度, 使得审美的情趣跳入更高的境界。

1.6 南北园林, 互为融合, 和谐统一

北方园林与江南园林的融合, 达到华丽与素雅, 粗犷与文静, 庄重与随和, 严肃与活泼的和谐统一。清代宫苑造景的指导思想, 是集仿各地名园胜迹于园中。根据各园的地形特点, 将全园分成若干景区。各地尤其是江南一带的优美风景, 成为清苑造景的创作蓝本。例如承德避暑山庄有三十六景, 静明园有三十六景, 圆明园有四十景。每一景点都有其独特的主题、意境和情趣。这种艺术手法实际上取法于西湖十八景等风景名胜区的传统。再就园内建筑群景点来说, 受江南园林的影响就更为明显了。如承德避暑山庄中的金山亭和烟雨亭分别模仿于镇江金山寺和嘉兴烟雨楼, 文园狮子林模仿苏州狮子林, 文津阁则模仿于浙江天一阁^[3]。其结果是宫廷园林得到民间养分的滋润, 从而开拓了艺术创作的领域。在工整格律、精致典雅的宫廷色彩中融入江南文人园林那种自然质朴、诗情画意的墨韵。这种运用北方刚健之笔抒写江南柔媚之情的风格是一种难能可贵的艺术再创造。

总之, 中国古典园林是具有高度艺术成就和独特风格的园林艺术体系, 是东方园林艺术的主要代表, 在世界园林史上占有重要地位。其造园手法和艺术风格, 不仅影响日本和东南亚各国的园林艺术, 而且对远在西欧的英国都有相当大的影响。

2 中国园林艺术的继承和发展

2.1 继承

中国古典园林艺术是中华民族的瑰宝, 是园林工作者取之不尽的艺术源泉。这里仅从方法论的角度推出3条笔者认为当今最值得借鉴和继承的造园思想, 是否妥切, 仅供讨论。

第一, “天人合一”的理念是中国古典园林艺术的灵魂。其主要观点是追求尊重自然的前提下改造自然, 创造出宜人的和谐的园林生态。在工业文明威胁人类生存环境的当今世界, 这种思想理念的本身就蕴含着某种解决的途径和哲学道理, 很值得后人的学习与借鉴, 特别在现代园林的规划和设计中, 将会进一步继承这一伟大的思想。

第二, 集诗字画与文学为一体的综合艺术表现形式^[4,5]和追求“诗情画意”的造园手法是中国古典园林艺术中最独特的艺术风格之一, 在现代造园领域中应进一步得到继承和应用。

第三, 追求“立意”, 塑造“神似”, 是中国古典园林艺术成功的关键所在。缺乏“立意”的园林将无生命力, 失去“神似”的园林更无艺术感染力可言。笔者相信在现代园林设计中将更追求造园的“立意”和“神似”。因为我们珍惜中国古典园林中这一“抽象”和“印象”理论的应用要比西方的“抽象派”和“印象派”理论更源远流长。

2.2 发展

现代园林艺术将在继承古典园林艺术的基础上向前发展。随着现代人观念的改变, 随着现代高科技的发展, 园林设计就必须考虑人和社会心理因素的变化, 考虑新材料的运用, 考虑西方园林的影响, 考虑机声光电等高技术的应用, 在传统园林文化的基础上, 创造出具有时代印痕的现代园林艺术。古典园林与现代园林有诸多不同之处: 古典园林以建筑为园中主体, 现代园林以绿化为园中主体; 古典园林的建筑为娱乐和起居并用, 现代园林中的建筑多为广大人民提供娱乐和游憩服务; 古典园林一般都有庞大的建筑群体, 且以多取胜, 现代园林建筑却不然, 仅起点缀、游憩和服务之用; 古典园林多用石、木作为传统建设用材, 而现代园林都大量采用水泥、人造石和相关金属材料等(也有用传统材料的); 由于人口因素, 古典园林多依山傍水(或挖池叠山), 四周幽静, 现代园林多建在城市中心或市郊的闹区, 空间有限。现代园林设计只有充分考虑这些变化的因素, 方能在汲取传统文明

的基础上,创造出现代文明的辉煌。实践的道路是不平坦的,鉴于时代的进步和发展,在创作思想和造园手法上将出现若干值得商榷的问题,有待同行共同探索。

2.2.1 坚持地方特色 现代园林设计要解决的首要任务是坚持地方特色,在整个设计过程中必须自始至终体现当地传统建筑的风格,周边花木的协调和地方工艺特色的应用。各地庙观、民居、店铺和廊舍等地方建筑均各有特色。借鉴其造型、色彩、装饰和空间布局手法进行园林创作将有利于园林建筑地方特色的表达。如北方传统建筑的稳重大方,江南秀丽典雅,岭南的畅朗轻盈,都有其独特的表现手法和技巧。其次,传统地方建筑材料的运用,保存了传统雅素的基调,富有浓厚的地方风味。此外,各园林叠山,采用当地的湖石、英石、黄腊石、连川石、松皮石和钟乳石等,也有助于表现地区园景的特色。总之,只有坚持地方特色,现代园林方能凝聚强大的吸引力。

2.2.2 充分利用高科技 现代科技的进步,新材料、新结构、新技术和新工艺的应用,为园林建筑中的造型、结构、安装和装饰等方面创造了许多新的表达手段。现代框架结构的力学原理与传统木结构体系是基本一致的。运用现代结构手段同样可以创造出像古典园林那样灵活多变渗透流动的空间。各种新型材料的质感和色彩也有助于表现现代园林建筑的轻快明朗的性格。现代声光电技术的发展将大大丰富新颖的园林景观。如各类声控喷泉和水幕所发出的美妙声调与旋律,利用电子技术创造的“动感雕塑”和运用光影变化产生的神话般的境界等等,都是古典园林无法超越的艺术效果。进一步探索高科技带来的表达手段,已成现代园林工作者面临的“当务之急”了。

2.2.3 体现现代生活题材 丰富多彩的现代生活增添了新园林与新建筑的创作内容,作成了与传统园林迥然不同的情趣。现代园林与雕塑、壁画、园艺、诗文的关系更为密切,结合造园的主题思想,运用各种景观小品的形式更为多样,表现出新时代明朗、开放、亲切和轻松的气氛,增加人民的生活情趣,体现出新园林内容的方向性和形式的多样性,从而丰富和活跃不同对象的情趣和要求。

在园林建设中,弘扬传统文化实际上包含双重内容:其一是继承,即以现存的定型的文化为核 心,对园林景观进行再现和挖掘,旨在沟通人民对园林意境的感受,情趣的陶冶以及历史文化的传播等。其二是发展。没有发展也谈不上弘扬,继承成了重复和抄袭。我们提倡的发展是指继承基础上的发展,没有继承也就无所谓发展。发展是在传统园林文明的基础上注入新的现代的“民族文化心理结构”,去创造新的园林景观。这也许是一种碰撞后的融合和传统基础上的超越。我们必须自觉地认识这一时代的责任感。

参考文献:

- [1] 陈从周. 说园[M]. 上海: 同济大学出版社, 1984.
- [2] 彭一刚. 中国古典园林分析[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1986.
- [3] 金荷仙, 蒋文娟. 宁波天一阁园林艺术浅析[J]. 浙江林学院学报, 2000, 17(3): 315—320.
- [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, 1988, 15(3): 316—319.
- [5] 何征. 宋文人山水画对园林艺术的影响[J]. 浙江林学院学报, 1998, 15(4): 445—449.

Artistic features of Chinese historic gardens and their inheritance

QIAN Hai-yan

(Hangzhou Garden and Cultural Relic Bureau of Zhejiang Province, Hangzhou 310007, Zhejiang, China)

Abstract: Six artistic features of Chinese historic gardens are concluded in view of their similarities of the constitution, conception, temperament, dynamic arrays and techniques of selecting scenery. Based on the thought of “combination of heaven and human” and the appreciative perception of “poetic and picturesque”, a further analysis is made on the influences of the inheritance of the traditional garden styles on the building of the contemporary gardens.

Key words: Chinese gardens; historic gardens; artistic features; inheritance; development