

文章编号: 1000-5692(2005)02-0231-04

文人画对中国古典园林设计艺术思想的影响

吴学峰

(浙江林学院 园林与艺术学院, 浙江 临安 311300)

摘要: 中国传统文人画与中国古典园林是我国传统艺术的精华。作者均为士大夫文人, 他们有着共同的审美思想和艺术情趣。中国古典园林被称之为文人园, 在其设计和建造中多借用文人画的理论。文人画与文人园在题材的选择和艺术表现中强调“师法自然”, 追求自然之天然情趣; 借物咏志, 借景抒情, 传达文人情怀。在立意和布局上遵循“以少胜多”“意到笔不到”的原则, 强调疏密虚实的对比关系。在意境的创造中, 追求诗情画意, 以求“虽由人作, 宛自天开”之境。中国传统文人画的文化内涵是中国古典园林艺术思想的精神内核, 这种人文精神不仅透射在中国古典园林的一亭一榭, 也必将在中国现代园林发展中重放光芒。
参6

关键词: 文人画; 文人园; 中国园林; 立意; 布局; 意境

中图分类号: TU986 **文献标识码:** A

中国人几千年来就有这样的信条: “形而上者谓之道, 形而下者谓之器”。文人从开始画画那天起, 就去形而取“神”。文人画画是在“画”自己的思想, 自己的品格, 自己的意识形态。文人画是画中带有文人情趣, 画外流露着文人思想的绘画。文人画多以自然山水作为载体, 文人借描绘目之所及的自然景物写心灵感受, 主要表达主体意识和主观追求, 或澄怀观道的哲学观念, 或怡情养性的文人情思, 或冲淡恬远的审美意趣, 或得意忘象的艺术形式。寄情山水, 雅好自然, 为文人雅士共有的社会风尚。但是, 游历山水需跋涉, 需要付出艰辛的体力, 而且不可能长期占有大自然, 于是便出现了在城市中摹拟自然山水, 营造第二自然的景观——古典私家园林。这种园林借物抒情, 借物写意, 其书卷气盎然可掬, 其构筑布局凝聚了文人或画家精巧周密的意匠和文心, 因而被后人称之为“文人园”。相通的理念, 共同的审美思想, 使得文人园与文人画有着千丝万缕的联系。

1 题材

从画史上看, 文人画的主要题材领域是山水、林木、竹石、花草和禽鱼。如苏轼“胸中盘郁”的枯木怪石, 米芾父子层层点染的“米家山水”, 郑思肖抒写悲愤之情的露根无土之兰, 倪雲林“逸笔草草, 不求形似, 聊写胸中逸气”的山水, 徐渭“笔底明珠无处卖”的墨葡萄, 八大山人造型突兀、亦哭亦笑的八哥, 郑板桥“一枝一叶总关情”的墨竹……都是借这类题材来写意的。值得深味的是: 山水、林木、竹石、花草和禽鱼这类文人画借以抒情的题材, 恰恰也正是园林构园的重要题材, 是园

收稿日期: 2004-09-22; 修回日期: 2005-03-02

基金项目: 浙江省教育厅资助项目(20030570)

作者简介: 吴学峰, 副教授, 从事中国画和园林艺术研究。E-mail: lux666@zjfc.edu.cn

林艺术的物质建构的不可缺少的元素,是唐宋元明清文人园林表达个性的重要载体材料。

中国古典文人园林的主人是士大夫知识分子,他们当中多是著名画家或诗人,他们营造的供居住和游乐的园林也在一定程度上再现了他们的思想和文化修养。北宋著名诗人苏舜钦于苏州建沧浪亭是以抒发文人胸襟为主的典型的文人山水园。他在《沧浪亭记》中作了这样的表述:“构亭北倚,号‘沧浪’焉……予时榜小舟,幅巾以往,至则洒然忘其归,觞而浩歌,踞而仰啸,野老不至,鱼鸟共乐,形骸既适则神不烦,观听无邪则道以明……”。他正是用园中的山水石禽鱼来寄寓和抒写自己的审美情意的。而这种排愁遣闷,仰啸浩歌,放旷傲世,其感情强烈程度和宋元以来强调个性人格价值的文人写意画家不无异曲同工之处。

2 师法自然

文人山水画以表现自然山水为主题,而自然本身蕴藏着丰富多彩气象万千的美,画家要达到“肇自然之性,成造化之功”的境界,就必须“外师造化,中得心源”。石涛的:“搜尽奇峰打草稿”被推崇为山水画的至理名言。

古代文人酷爱自然山水,在审美中不一定追求名山大川,只要能激起内在精神上的自娱自足,即便是小桥流水,寥寥片石,也同样令人自我陶醉,流连忘返^[1]。园林便是在有限的空间里以现实自然界的石、土、水、植物和动物为材料,创造出自然风景的艺术景象。中国园林或模拟山水画,或取意田园诗文,或借鉴自然风景,但从本质上来说,皆以大自然的风景名胜形象为蓝本,无论林泉幽壑还是澹泊湖山,其艺术形象无不以某类大自然山水形象为蓝本,并结合园主一定的思想主题而创作的。正如清初著名造园家张南垣所说:“今夫群峰造之,深岩蔽日,此盖造物神灵之所为,非人力可及而致也,况其地辄数百里。而吾以盈丈之址,五尺之沟,尤而效之。”因而,中国园林同中国绘画一样,既是主观的艺术创造,又无不包涵客观内容。概言之,它是经过主观艺术加工的大自然风景形象的再现。大自然风景形象虽然广阔宏远,原始丰富,真切生动,而中国园林形象则是对大自然风景形象更集中更概括更理想和富有情趣的艺术体现。

文人画与文人园追求自然之天然情趣,与中国古代文人朴素的自然观有着密切的联系。文人们以山川之美喻人格之美,同时从自然万象中体察人生哲理,借物咏志,寄托高洁的品格和操守。

3 立意

中国画创作在动笔之前必先立意,即“意在笔先”^[2]。“夫像物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”^[3]可见立意为绘画之本。园林立意即计成在《园冶》中称之“相地”。指造园家设计构思前,对自然和造园的具体条件进行仔细观察体验,深思熟虑,然后在自己头脑中形成主题思想和各种景观的形象。不先立意谈不上园林创作,只有根据人们的审美趣味、自然条件和使用功能诸方面进行构思,并通过园林空间景观的艺术形象的组织,典型环境的利用,叠山理水,经营建筑绿化,依山取山景,而得山林意境,傍水得水景,而得看水意境,意因境存,境因意活,左辅右成,方能造出美好的园林艺术形象。

4 布局

文人画在画面的布局上,十分强调画面疏密虚实关系的处理,强调“以少胜多”“意到笔不到”的原则,以达到“无声胜有声”的效果。文人画讲求“知白守墨”,往往在画面留出大片的空白,如南宋马远常画山之一角或水之一涯以概其余,从而使画面保留相当多的空白,正所谓“密不透风,疏可走马”“计白当黑,奇趣乃出”。元代倪瓒写太湖之景,惜墨如金,笔法秀峭,画面疏密有致,意趣潇散简逸,尽显文人高旷气格。

文人园之造园之理与文人画理相通,在布局和位置经营方面也毫无例外地遵循疏密相间虚实对比原则。如苏州留园中部景区,其西部和北部主要是借密集的山石而形成山林野趣,而园的其他部分,虽然也配置了不少山石,但却比较稀疏,两相比较,疏密之间的对比关系异常明显。再如狮子林,其

山石竹林的分布也极明显疏密对比, 密处犹如置身于茂密的山林, 疏的地方仅数峰兀立。

5 诗情画意

意境是文人画的灵魂, 而园林意境的创造正是古典文人园林的中心内容, 代表文人园的高度艺术成就。它有别于西方园林对形式逻辑和几何形体的追求, 而是重视内心世界与客观景物的辩证关系^[4]。园林意境是指游赏者睹物会意、触景生情感受到有限空间无限丰富的意趣, 即“虽由人作, 宛自天开”^[5]之境。

受文人画的影响, 园林艺术创作寄寓着诗情画意, “神韵”和“意趣”便成为文人园林的重要审美因素, 而所谓“神韵”“意趣”的创造就要求造园家在布置园林山水花木时, 要把握住山水性情, 让山有环抱起伏之状, 水有潏洄之势, 做到“水随山转, 山因水活”^[6], 树木栽植要聚散起伏, 错落有致。廊边窗外花树一角, 或梨竹一丛, 山间古树簇聚或散植, 都要力求枯木竹石之画意。即便是一草一木, 或含笑或开或谢都要具化工之意。既要追求模拟自然的形似, 又要把自然的气韵反映出来, 达到“片石生情”的意趣。不论叠山理水, 置亭安榭, 或筑径架桥, 植树栽花等都需做到艺术的概括, 达到“寓形于神”, 耐人寻味, 著名的苏州园林如宋代的沧浪亭和网狮园, 元代的狮子林, 明代的拙政园和留园, 清代的怡园均堪称中国文人园林的杰出代表。

中国艺术论上有“诗画同源”之说, “观摩洁之画, 画中有诗, 味摩洁之诗, 诗中有画”。文人画往往在画上题诗句, 不但在形式上构成统一整体, 内容亦与绘画融合一气。

中国园林名曰“文人园”, 诗的意境是文人共同追求。清代钱泳在《履园丛话》中说“造园如作文, 必使曲折有法, 前后呼应, 最忌堆砌, 最忌错杂, 方称佳构。”同时中国园林内的匾额、碑刻和对联, 是文人园的构园重要材料, 并造成古朴典雅气氛, 烘托园景主题, 可谓“点睛”之笔。

文人园与文人画和山水诗相互渗透, 互为影响, 使中国园林享有“立体的山水画, 无声的山水诗”之美称, 处处给人以诗情画意的享受, 身临其境感到美不胜收。著名教育家文学家叶圣陶曾这样盛赞苏州园林: “设计者和匠师一致追求的是: 务求使游览者无论站在哪个点上, 眼前总是一幅完美的图画, 为了达到这个目的, 他们讲究亭台轩榭的布局, 讲究假山池沼的配合, 讲究花草树木的映衬, 讲究近景远景的层次, 总之, 一切都为构成完美的图画而存在, 决不允许有欠美、伤美的败笔。”将文人园的书卷之气阐述得确切而具体。

6 重振人文精神

中国绘画艺术博大精深, 源远流长, 蕴藏着十分丰富的文化内涵。其审美思想及造型特点曾对中国传统园林艺术产生了重大影响。传统园林设计的理念、思维方式以及设计方式均受中国传统绘画影响。许多古典园林都由画家直接参与设计建造。如扬州以前的片石山房和万石园, 相传为著名画僧石涛所堆叠; 元四家之一的倪瓒参与狮子园设计; 明画家文征明参与苏州拙政园的设计。中国明代最著名的造园家计成、文震亨均为画家……

多年来我国的园林事业在继承与创新的理念中正在向艺术和科学2个方面深入发展。国内的专家学者和园林工作者进行了有益的尝试和不懈的探索, 并取得了不少成就。各地一大批优秀的园林应运而生, 仅杭州一地的花港、玉泉、太子湾公园等可见一斑。同时, 我们不能不看到, 随着“五四”新文化运动的兴起, 中国传统人文精神在政治运动中长期处于迷茫状态, 中国传统文人园与文人画一样, 已经失去了历史依存的背景, 传统园林中的内在文化精神也随着它依存的年代失落而日趋式微。在很长时期受技能型机制教育的结果, 园林设计者自身的文化素质也发生了质的变化, 人们在寻求效益和速度并与科技同步的多元。然而设计者在寻求新的设计理念时往往近于此而失于彼了, 传统园林艺术中诗情画意及设计表现手法也已失落。而由园林设计者各种尴尬而带来的文化垃圾, 在现代城市中时有出现, 这不能不让人深感遗憾。然而随着新世纪的到来, 中国文化的重新崛起, 世界在寻求解决地球人类共存的生态、社会、道德和价值等危机时, 渴求建立一种与自然合为一体的关系。园林设计和文人画创新也将以“天人合一”作为设计的最高境界。我们有理由相信, 中国现代园林在经历了

曲折的发展后必将走出困境, 再创辉煌。古典画和文人园以所蕴含的文化精神, 必将重新放射耀眼的光芒。

参考文献:

- [1] 卢山, 陈楚文, 王欣. 浅论中国古典园林之置石立峰[J]. 浙江林学院学报, 1998, 15(3): 310—315.
- [2] 王维. 山水论[A]. 俞剑华. 中国画论类编[C]. 北京: 人民美术出版社, 1986. 596.
- [3] 张彦远. 历代名画论[M]. 北京: 人民美术出版社, 1983. 13.
- [4] 周为. 借自然山水创园林真意[J]. 中国园林, 2002(6): 84—86.
- [5] 计成. 园冶[A]. 陈植. 园冶注释[C]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1988. 51.
- [6] 陈从周. 簾青集[M]. 上海: 同济大学出版社, 1987. 2.

Impact of “literati painting” on the artistic ideology of Chinese classical garden design

WU Xue-feng

(School of Landscape Architecture and Arts, Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, Zhejiang, China)

Abstract: Chinese traditional literati paintings and classical gardens are the essence of Chinese traditional art. The creators of them were all literati who shared the common aesthetics and artistic tastes. The creators of Chinese classical gardens usually applied the theories of literati painting to their design and construction. Therefore, such gardens were also called literati gardens. Both literati paintings and literati gardens tended to follow nature and expressed their ambition and emotion through concrete things and scenery. The creators of the classical gardens followed the principles that “less is more”, emphasized the comparison between loose and dense, abstract and concrete, and tried to be poetic in artistic conception. Although artificial, the gardens looked very natural. The cultural connotation of literati painting was also the spiritual core of the artistic ideology of Chinese classical garden. Such humanity spirit not only was reflected by each pavilion but also would be more prosperous in the development of the modern gardening. [Ch, 6 ref.]

Key words: literati painting; literati garden; Chinese gardens; conception forming; layout; artistic conception