

中国绘画理论思想对古典园林立意布局的影响

隋志刚

(韩国东西大学 数字化设计研究生院, 韩国釜山 617-716)

摘要: 中国古典园林艺术活动是人类物质活动与精神活动的一个有机组成部分, 它与物质生活有着密切的联系, 更重要的是它满足了人们的精神需要、审美需要。正是由于园林艺术存在着物质和精神两方面的内容, 这就构成了它与其它意识形态艺术的明显联系和区别。园林的空间处理手法也与古典绘画艺术的表现方法有着许多相似之处, 都是受绘画理论思想的指导。园林艺术是融入了各类艺术形式理论与实践的一门综合性的应用学科。对于空间艺术专业而言, 如何汲取并应用古典园林艺术的布局及空间处理手法, 服务于现代的空间艺术活动, 是一个重要的研究课题。

关键词: 立意; 布局; 经营位置; 意境

中图分类号: J59

文献标识码: A

文章编号: 1009-3370(2005)05-0020-03

中国古典园林是时空融合的艺术、是流动的空间。在艺术创作中, 人们通过形式来表达情感和意义, 根据具体的时空与空间特征, 真实的景象被转化为概念化的艺术形式。在寻求适当的艺术形象的过程当中, 概念的建立应被视为一个抽象的阶段, 在这个阶段中, 道家思想产生了微妙的影响力。

在山水画理论中, 张彦远曾指出“意在笔先”。作为景观设计的出发点和关键阶段, “意”的概念仍然起着决定的作用, 尽管意的存在会因人和场所的不同而有差异, 然而艺术与设计的目的却是相对稳定的。对于“意在笔先”的解释分析, 是为了帮助我们理解造园活动中的立意与布局的关系, 在这里借用葛路先生的一段译释:“张彦远不仅把骨法用笔和应物象形的关系做了明确解释, 而且对六法的内容做了新的补充。谢赫没有涉及立意问题, 张彦远提出来了。立意—构思是创作的重要一环, 立意存在于书画家的头脑中, 是“腹稿”; 而经营位置的章法则已经体现于可视的形象了, 是立意的物化, 一个无形, 一个有形, 画的新颖巧妙与否, 关系到作品的感人与否。因为立意是画的基础, 所以张彦远说:“至于经营位置, 则画之总要”。六法中彼此间的关系, 经营位置占主导地位, 一切形象都要受经营位置的统辖, 这样论述是符合艺术情况, 是绘画规律的正确总结”^[1]通过上面的论述可见“意在笔先, 与经营位置”的重要性了。造园活动的立意与布局也是如此。

画家的思想感情支配用笔, 笔与意的关系是意在笔先, 也就是画家的立意思想指挥用笔, 画家在做画之前构思的影像首先产生于头脑之中, 就是精神连贯, 一气呵成。文同讲的“胸有成竹”也是这个意思。画论中还有“笔不周而意周”、“画尽意在”。这是不是与意在笔先有矛盾的地方呢? 其实并不矛盾, 中国讲求含蓄美在用笔上的体现, 张彦远评画的5个标

准, 最忌讳的是“历历具足”, 所反对的也包括用笔面面俱到的繁琐气, 造园活动中所讲的重点突出也是这个道理。中国画笔墨含蓄, 是和笔不周而意周有关的。李嗣真评董伯仁和展子虔的画, 说“画外有情”指绘画内容意味深长, 给人以想象余地, 是从内容上讲中国画的含蓄要求; 张彦远讲画尽意在, 是指笔墨上的含蓄。讲含蓄和内在美, 这是中国画的一大特点和长处。对园林的欣赏也是从这两点来评论的, 它反映出东方人的思想和文化。

景观设计中的“意”, 有着特殊的复杂性。中国古代将人工修建的休闲景观空间称为园, 童俊对造园要素的总结是:“一为花木池鱼; 二为屋宇, 属人工造物; 三是介于两者之间。”在这些要素中就产生了“意”一种天、地、人的和谐统一的愿望。在这样的设计实践中需要一些基本的美学标准, 概括为3点: 合适(Fitness)、含蓄(Meandering)、丰富(Richness)^[1]。

我们再看上面提到的“谢赫六法”中的第五点“经营位置”。在园林设计中, 经营位置是园林设计中的首要原则, 因为空间关系是园林设计中各要素最基本的和具有决定性的因素。合理性的概念既抽象又具体。从宏观的角度讲, 它指的是空间比例和环境气氛的问题, 当涉及到园林的布局时, 它就成为对设计具有直接影响的关键问题; 另一方面, 布置和调整空间关系是一个非常具体的实践过程。相对画论中的含蓄与丰富之美举例来说, 如果在园林设计中出现了太多建筑物, 由此产生的密集的世俗气氛就会破坏园林中应有的闲适之美, 如果缺少诸如回廊、亭台、家具等附属设施的话, 人们必然又会觉得不够舒适, 同样重要的是各个设计要素之间的相互关系, 例如空间构成的序列, 中心景物之间的距离, 空间的视觉联系, 围合与开放空间的比例, 光与影的对比, 交通流线的组织, 不同质感材料的变化等等, 总而言之, 就是创造出适宜的空间效果和层次清晰的空间系统, 体现基本的造园设计观念, 如气

收稿日期: 2005-06-07

作者简介: 隋志刚(1970—), 男, 硕士研究生, 研究方向为空间设计, E-mail: zgsui860@yahoo.com.cn

的流动,画意、空间的延伸感等等,都离不开立意与布局的关系问题。

二

中国园林随着时间的发展从体量上来说,是从大向小、从摹写向写意式的发展。它的创作理论是如此,首先在绘画领域,从元朝开始,文人画家,借笔墨以抒发抑郁之情(外族入侵,历史背景),不再追求对景物的忠实再现,而是纯粹于笔墨之中求神趣、求灵性,这种写意式的文人画无疑地对园林山水景境的创作产生影响(中国古代众多的文人画家是古典园林的主要设计者),但绘画是二度空间里创作,可以任意地信笔挥毫,造园是在三度空间里创作,要受表现手段、物质技术的严格制约,不是随意的想象。

写意山水的创作也不可能完全凭主观想象,唯一的途径是“师法自然”。以自然为师加工提炼,事实上,同时在郊野常有一些小景,却会使人有涉身岩壑之感,再如元结的《右溪记》,柳宗元的《小石潭记》等文学作品,在造园学上的意义就在于文学家把自然景物中的“虚与实”、“多与少”、“有限与无限”去按人的视觉心理活动特点形象地揭示并表现出来,这对园林山水写意式造景,不仅是一种启迪,而且是可以借鉴的楷模。将这种“小中见大”的自然景象作为一种思想方法运用于造园是一种新的创造。

张家骥教授在《中国造园论》中给园林的定义是:“园林,是以自然的山水为主题思想,以花木,水石建筑等为物质表现手段,在有限的空间里创造出视觉无尽的、具有高度自然精神境界的环境。”^[2]从这个定义来看,“自然山水为主题思想”具有高度自然精神境界的环境”,这是一种创作过程和所希望达到的目的。可见造园活动与古典园林从方法和意义上是与画论中张璪的“外师造化,中得心源”(《中国古代绘画理论发展史》葛路著)在理论上是一脉相承的,张璪的这句话概括了画家创作过程中反映客观事物与主观思想情感的联系作用。外师造化是画家从客观事物汲取的创作原料,忠实于他描绘的对象。但仅仅停留在这一点是不够的,画家还必须进而对他表现的对象做出分析、研究、评价,并在头脑中加工改造,这就是中得心源。外师造化与中得心源有机地结合起来,才是正确、完整的创作过程,造园的理论正是按照这条理论思想来完成他的立意。

在中国绘画理论中,谢赫六法中谈到的“经营位置”,顾恺之提出的“置阵布势”等理论观点拿出来用在园林空间序列的分析上是很好的说明例子,能够更好地理解园林整体结构的问题。

所谓“经营位置”,就是指绘画的章法,构图(刘海粟称为“结构”)布局(又叫“布白”)是顾恺之所谓的“置阵布势”,张彦远之所谓“画之总要”^[3]。之所以称经营位置为“画法论”,是由于经营位置作为“画之总要”实际上在控制着所有绘画技法的实施(在园林营造中空间序列是控制和限制园林其它方面的艺术效果的表现问题)。六朝以前,“经营”一词累累出现,都是

筹划之意。直到谢赫,“经营”才与“位置”联用,成为“六法”之一法,成为绘画章法构图的术语^[4]。

顾恺之论构图,恰巧是在评《孙武》画时论及的。孙武是战国时的大军事家——孙子。“置阵”布势”本是军事用语,《孙子兵法》有《势篇》说:“故善战者求之于势”。“勇怯,势也。”李筌《注》:“夫兵得其势则怯勇,失其势则勇者怯,兵法无定,惟因势而成也”。可见古代作战,布势如何,关系到士气高低与战斗胜负。所谓“势”,就是由阵所构成的一种局势、形势、气势。势布得好,军队阵列的结构布局就好。在军阵中,每一个士兵的位置,与其它士兵之间的关系,以及由这些关系所构成的整体布局是十分严密的,如何应变也是十分讲究的,容不得丝毫错乱,这实在是一种军事艺术,置阵是手段,布势是目的。阵一置好,其势即出。

阵势一语由军事而文学、而书法、而绘画,在六朝文艺理论中无不谈阵势。例如:后汉蔡邕论书法有《九势》,晋卫夫人有《笔阵图》,王羲之有《题笔阵图后》,讲得非常精彩:“夫纸者阵也,笔者刀稍也,墨者鍪甲也,水砚者城池也,心意者将军也,本领者副将也,结构者谋略也,扬笔者吉凶也,出入者号令也,屈折者杀戮也。”在这里特别提到的“结构者谋略也”。如用造园上“结构”是布局,谋略是“立意”是思想。

绘画构图方面从六朝至明清,直至当今,代代讲“势”。顾恺之有“险绝之势”,宗炳《画山水序》有“自然之势”,谢赫《古画品录》用了“经营位置”之后,便较少言“势”了,但他有“体法雅媚,制置才巧”(巧妙的位置经营)所获得的一种势。六朝以阵“经营位置”即为“置阵布势”互相通解,逐渐成为定式。如明代赵左:“画山水大幅,务以得势为主。山得势,虽萦纤高下,气脉仍是贯串,林木得势,虽参差向背不同,而各自条畅;不得势,虽奇怪而不失理,即平常亦不为庸,山坡得势,虽交错而自不繁乱。”

清代笪重光:“得势则随意经营,一隅皆是,失势则尽心收拾,满幅都非。势之推换,在于几微,势之凝聚,由乎相度。”可见,经营位置就是置阵布势,就是立意布局,就是序列安排。

位置作为名词,指空间中的方向和部位,中国民族有独特的空间意识,有自己的位置观念,给“经营”规定了明确的目标和要求。这种空间意识和位置观念的特征是:以天地作为沟通心与物、衡量经营的标尺,这是中国民族所特有的审美观念在画法中的体现,显示了中国画章法的独到之处,这样的章法观念最大的优越性是以视觉的形象直感为基础,在有限的范围内达到了最为宏大的审美境界。当然,古人没能认识到现代人所把握的宇宙世界之深度,然而凭借他们的直觉感悟已经达到了当时历史条件和认识水平下的最伟大的境界。

三

通过对绘画理论上的分析,使我们了解了园林布局与绘画的经营位置的道理是同出一脉的,是有法、但无定式的,进一步提高了布局在园林设计中的重要性及整体结构之间相互关系的重要性。

“势”在园林中关键是要有形态和动势才有生气,画论中说:得势则随意经营一隅皆是,失势则尽心收拾满幅都非。“是否得势不只在峰石的造型,而是在其空间位置。中国园林是时空结合的艺术,任何景物都在园林一定范围的空间之中,就必须考虑人在空间环境中的视觉要求与审美的感受,也就是“虚实相生,无画处皆成妙境”。这里的“无画处”,在园林即是“空间”。

在园林设计过程中,定厅堂、造假山、凿池沼、布庭院、构游廊等等,表示在总平面图上,只有些两度空间的平面符号依靠于构图的道理,但这些符号是孤立的、静止的、凝固的,只有在思想意识中才是互有生机的,要把它们唤醒,造园者必须把它们之间互相的内在联系变为互融的、有生命活力的和谐整体,也就是要组成一幅具有高度艺术性的“流动画卷”。为此,造园者就必须科学地、艺术地把它们组织在游览路线的网络之中,科学就是要满足人们园居生活的功能需要,艺术就是要合乎人们视觉审美心理活动的要求,达到使游人移步换景,处处引人入胜,在往复循环、空间无限而视觉无穷之中,意趣无穷而流连忘返。

“咫尺山林”的中国园林,不是对自然山水形成的模仿,而是对“道”对“诗情画意”的理解,是对自然山水的概括、提炼和

加工了的人工自然。中国园林在有限的空间里之所以能给人无限的自然山水的审美感受,从造园的创作思想上就是突破有限空间的局限,超越有限,追求空间的无限性与永恒性。

中国古典私家园林的功能是可居、可望、可游,突破了室内空间的局限,仍然要有景可望才能够所谓:“乘物以游心”遨游于天地之外。说明有可望之景、可游之境,园林才有可居的意义。所以园林在空间上的突破,关键在可望、可游的意匠经营之中。可望多属静赏,重在景观的创造,可游多属行动之中的动观,是包含可望的游览路线的规划。如同人的脉络,有了脉络有序的和有节奏的流动,才能赋予园林意境以生命的活力。

中国园林是时空融合的艺术,是流动的空间,充分的想象是在时间的延续、空间景象的变化中产生的,所以园林的布局要有主次,有开合、有屏蔽、有藏露,方方皆景、处处邻虚、变化莫测、意趣无穷。也就是说,循环往复则视觉无尽,视觉无尽则空间无限,园林的意境才能使人有深邃的、无限自然的审美感受。只有巧妙地运用好这些对比要素,才能更好地布置好园林的空间序列。造园家遵循的正是绘画理论与道家思想的结合。从而使我国古典园林具有诗情画意般的境界。

参考文献:

- [1] 葛路.中国古代绘画理论发展史[M].上海人民美术出版社,1982,55.
- [2] 吴家骅.环境设计史纲[M].重庆大学出版社,2002,28.
- [3][4] 董欣宾,郑奇.中国绘画六法生态论[M].江苏美术出版社,1990,65,80.

The Influence of Chinese Painting Theory on the Layout of Chinese Classical Garden

SUI Zhi-gang

(Graduate School of Digital Design, Dongseo University, Busan, South Korea 617-716)

Abstract: The classic garden art activity of china is an organic part of the material and mental activity of human being. It greatly affects our material life. Moreover, it meets the needs of our spiritual and aesthetic pursuit. It is a combination of material and spiritual content of garden art that makes it different from yet correlate with other ideological conformation of arts. Like the representation method of classical painting art, the space management of garden art is also under the guidance of the painting theory. Garden art is a comprehensively applied science which involves the theory and practices of all kinds of arts. With regard to space art, how to take advantage of the distribution and space management of classical garden art and thus serve the modern space art activity is a crucial subject.

Keywords: Idea; Layout; management position; artistic conception

[责任编辑:孟青]