

关于文人精神的表现园林设计的应用

彭亮亮

江苏秋之韵建设工程有限公司, 江苏 扬州 225220

[摘要]我国历史悠久,各朝代的诗词歌赋、绘画等艺术形式都在我国的古典园林中有充分体现,作为古人精神文明的载体,使园林工程变得诗情画意。可以说,我国的古典园林发展,离不开中国艺术,不仅增强了古典园林的实用性、艺术性,还提升了园林工程的人文精神,有着很高的艺术价值。

[关键词]诗词;绘画;古典园林;精神

DOI: 10.33142/sca.v5i3.6200

中图分类号: TU986.2

文献标识码: A

Application of Literati Spirit in Landscape Design

PENG Liangliang

Jiangsu Qiuzhiyun Construction Engineering Co., Ltd., Yangzhou, Jiangsu, 225220, China

Abstract: China has a long history, and the artistic forms of poetry, songs and paintings of various dynasties are fully reflected in Chinese classical gardens. As the carrier of ancient spiritual civilization, garden engineering has become poetic and picturesque. It can be said that the development of classical gardens in China is inseparable from Chinese art. It not only enhances the practicability and artistry of classical gardens, but also improves the literati spirit of garden engineering, which has high artistic value.

Keywords: poetry; painting; classical gardens; spirit

在诗文、绘画的影响下,我国古典园林得到了很好的发展,诗文、绘画中的文化底蕴增强了我国古典园林的美感和艺术感,形成了诗情画意般的古典园林。我国的传统文化有着很强的感知性,各艺术类别之间突破界限、相互融通。其中的三大艺术门类:园林、诗文、绘画,多年来共同进步,相互依托,尤其是自唐宋以来,这一发展状态非常凸显。基于此,可以将我国的古典园林看作是“诗园”“画园”。

1 文人精神在设计艺术中的审美呈现

园林景观设计中,文人精神无处不在,例如体现在园林结构、布局、设计价值等多个层面中。文人精神在设计艺术中的审美呈现,一是受传统文化的影响,另外是审美风格的回归。文人精神在设计艺术中的深层内涵要从古典园林说起,古典园林是文人士大夫的精神寄托,也是现代园林设计的发源之一。比较具有典范价值的,例如苏州园林,完美体现了文人精神,苏州园林营造较为平和与淡泊,创造了诗情画意般的园林景观,在园林建造中蕴含着丰富的宋词意境,静谧景象,将“物我合一”“天人合一”表达的淋漓尽致。中国传统文化注重“礼”,园林设计方面,园林规模、风格、色彩等通过井然有序规划设计,都是文人精神的写照。在园林建造中,园林植物也能体现伦理道德本体象征,例如,竹、菊、荷等植物代表的是“君子”形象,文人大多都以其作为榜样来修身养性。在园林空间营造中,通过曲折、掩藏、含蓄等表现方式构成形简而味淡的文人精神特点。“一池之水,包容江海:几撮山石,

喻指众岳”,园林营造时融合了广阔的自然山水景色,文人墨客寄情山水林泉,在诗文中释放情怀。

在现代园林设计中,文人精神得到了传承也得到了演变。贝律铭先生设计的苏州博物馆,将文人的清新、别致、脱俗的意境融入在了现代几何造型中,简纯的建筑形态,结合片石假山、粉墙黛瓦,打造出了写意般的水墨景观,光环境设计中,以光线效应为设计元素,通过合理运用自然光解决了人工采光的弊端,借助光线投射原理使建筑空间的光影效果极佳,光线交织成趣,体现了文人亲近与崇尚自然的精神境界。苏州博物馆设计另一个亮点是,庭院和水塘的占比较大,而特意缩减了博物馆的建筑面积,上部空间的“留白”,避免了建筑给整体带来的压迫感,使建筑在整体中表现得更具灵性,庭院和水塘的“写意”带给人邈远、开阔的审美感受,这样写意和留白的表现手法很自然地隐现出中国传统文人的审美特征。

2 不同时代背景下园林的发展

我国的古典园林发展经历了从封建帝国开始到结束的全时期,同时,与其他艺术形式相同,古典园林这门艺术也历经了产生、成长、繁荣、转化的各个时期。纵观我国的历史发展过程,我国的自然背景基本表现为静态发展状态,但是,在我国的朝代更替过程中,人文背景呈现动态变化。自然背景与人文背景不断融合,我国的古典园林具备了良好的发展条件并逐渐完善,长期以来变成了民族瑰宝。

2.1 诗经——建筑宫苑园林

我国古典园林起源于奴隶制时代,其代表性的古典园

林有殷纣王沙丘苑台、周文王灵囿、灵台等。“台”是宗教和祭祀类的建筑形式，“囿”和“圃”是生产类的建筑形式。诗经中的文章有对灵台、灵囿的专门记录和描述，根据记载可以看出，分封制及封建王权建立时期，我国古典园林建筑以宫苑园为主，其以自然山川为园林素材进行设计建造，且规模磅礴，内容丰富。

2.2 神学——求仙文化下的皇家园林

真正出现皇家园林是在确立皇帝制度、加强中央集权的秦汉时期，这一时期的园林规模雄伟，不仅进一步传承了园林“囿”的功能，而且自然山川形式也非常丰富，为统治阶级游憩提供了良好的场所，满足了阶级人士的园林需求。战国时期的齐、燕沿海区域有着海上仙山的传说，这一传说广泛流传，《史记》中记录了秦始皇多次出海求仙问道的故事。汉朝汉武帝也想实现登上仙山的愿望，然而最后却没能成功，但是汉武帝在园林建造中融入了这一思维，所以，秦汉时期的园林风格特点是神性、仙境，这与当代人们的思想寄托和渴望有着密切的关系。例如，建章宫是当时非常有代表性的园林建筑。《西京赋》中用“顾临太液，沧池漭沆”来描述建章宫的盛大、磅礴，这一地处皇家园林上林苑中的园林建筑，包含了太液池、亭、廊等多种建筑形式，还建造了蓬莱、方丈、瀛洲三山，打造了仙境般的园林意境。就此，皇家园林形成了传统风格，即“一池三山”。汉朝的多方面都体现着求仙愿望，特别是统治阶层的思想理念更是坚定，在当时的园林中将这种内涵表达得酣畅淋漓。秦汉时期的园林一方面传承了先秦的传统文化，还基于先秦的园林思想进行了创新，人工堆山造湖就是一项创新技术，在传统园林建造中融入了山、水元素，使园林建造效果更加自然、和谐。

2.3 不羁——自然山水园林

自然山水在园林建造中的应用在魏晋南北朝时期逐渐从直接利用变成模仿。魏晋时期的社会发展不稳定，文人厌恶政治动荡，对社会不满，这些现象与老子和庄子的“无为”和“遁世”思想相符，并逐渐流行起了新兴佛教学，魏晋时期特有的玄学也逐步形成。那个时期的玄学家倡导自然，以名教为载体，名士们对世俗礼教的束缚持放荡不羁、玩世不恭的抗拒心理，园林思维方面体现为崇尚自然、寄情山水，借助这种造园方式发展为自然山水式园林形式。庄园经济从东汉末年开始发展，到这个时期逐渐成熟起来了，基于庄园的私园也兴起了。之前规模磅礴的园林建筑，从两晋时期开始渐渐削弱，园林布局变得越来越雅致。与秦汉时期的私家园林不同，魏晋时代的自然山水园林的表达已经融合了写意与写实的综合手法。

2.4 诗画——写意山水园林

随着隋唐时期的经济和文化繁荣发展，这一阶段的园林建设也相对以前时期更加昌盛。以当时期的长安、洛阳为主要代表，作为重要的经济文化城市，其园林风格十分

突出。隋唐盛世的文化内涵丰富，为园林的兴旺发达提供了良好条件。针对自然山水景观的欣赏和赞美，唐代文人有着高度的思想境界，文人墨客在园林景观中感悟人生和哲理，寻找精神寄托和夙愿，唐代的园林建造有着清新雅致的风格，形成了“文人园林”。这一时期的园林与魏晋南北朝时期相比较而言，园林营造中蕴含的思想和情感更加丰富多彩，能够给人带来赏心悦目的体验。在文人官僚阶级积极进行园林营造和表达的背景下，形成了“园林观”，且具有全面和深刻的特点。比如，“以泉石养心怡性”是白居易先生的主张，他提出园林营造不是单纯地享受园林美景和生活氛围，更重要的是提升自我情操。白居易先生的园林理念与其质朴闲适的诗文风格十分相符。唐代“园林观”非常具有代表性，且给宋代园林发展带来了很大的启蒙。

2.5 情怀——文人园的萌芽

宋朝，是园林艺术发展的成熟时期，成为了重要的文化载体。作为中国传统文化的三大思想，儒、释、道在宋朝都有了很大改变，园林建造受到文化思想的影响也从向外拓展变成向内开掘。相比之前的朝代，宋朝的园林更加精致，我国的古典园林建造内容和方式在两宋时期基本定型，我国古典园林体系有了新的突破，可以说成为中国古典园林的高度发展阶段。两宋时期的文人在山水画中结合建筑物对自然山水进行装饰、渲染，相对前朝的山水画表达方式来看，更蕴含人文精神，体现出文人对自然山水的审美情趣。也有很多人在作画时直接描绘园林，画中的园林景观错落有致，并刻画细致入微，具有代表性的是苏汉臣的《秋庭戏婴图轴》，山石叠落有秩，小品植物在细部进行点缀。这个时期的文化氛围浓重，文人在园林营造中也普遍参与，相比以前朝代的园林意境营造得更诗情画意。

2.6 精巧——文人园的成熟

元代的蒙古族有着很强的统治力，汉族文人不具有较高的社会地位，从而汉族文人的心态比较抑郁，在绘画风格上相比宋朝文人略显低调，虽然不精雕细琢，但注重意境和哲理。直到明朝中期，绘画风格逐渐变得自由奔放、别出心裁，画坛中“墨戏”兴起，作品中融入诗、画、书法的三类重要元素。这些演变也改变了园林建造，对当时的园林表达有着很大的影响，不再单纯地临摹自然山水，而通过建造山石、湖泊等局部景观来表达整体意境。具有代表性的例如，明末造园家张南垣倡导的叠山流派，其采用的手法是选取山石一角来激发人们的想象力，从而表现名山大川，也就是通过细部表达整体。这也是写意山水园林的典型匠心手法，称为“平岗小坂”，有效规避了传统园林展现中存在的太过具象的问题。

3 诗与画营造意境的表现

3.1 诗情

我国古典园林的空间艺术是三维的。古典园林中的元

素不但具有静态观赏性,且行人随着游览推进能够发现园林的动态美,即“动静结合”。有一种表现方式叫“移步换景”,就是通过不断变化场景来动态表达园林景色,吸引人们的注意力。在我国的诗词歌赋中,文人通常追求平衡,行文流水般前后贯通,同时还具有节点,增强文章的活力,让文章显得曲折离奇。我国的古典园林充分运用了这一理念,在园林建造中结合诗词中的场景、意境,提升了园林的文人精神和气息。

我国古典园林表达中,有一种表面手法,即依照文人的诗文意境、场景直接进行表达,采用的形式有楹联、匾额等景观,或诗文中的词句来命名景观,这样直白的表达方式能够很直观地塑造园林意境,展现文人情怀。

表面手法之外,还有一种与文学章法相似的手法,即将“诗”、“文”结合应用在空间中。“造园如使诗文,必使曲折有法、前后呼应”说的就是将园林建造比作了作诗,行云流水、跌宕起伏。古典园林建造中,道路并不是绝对的平顺笔直,一般采用迂回曲折的园路设计形式,并在路径上加入各种景观元素,也就类似于诗文的导入、情节、转折、高潮、结束等波澜起伏的排列划分。此营造方式不但使园林整体形式多样、内容丰富,且各部分紧密相连,层次分明、变化多端,改变了传统手法上园林营造枯燥乏味、碎片化的形态。

可以说,我国古典园林中的景观和谐统一,严谨精致,行人游走在古典园林中,仿佛享受诗文般的写意画面,能够产生惬意、畅快的体验感。

3.2 画

“画意”也是我国古典园林的一种意境表现。文人在画中依托自然山水、花草树木表达对大自然的崇敬,寄托对生活的憧憬,抽象化了事物或物体。古典园林建造也以这样的手法对自然景观进行表现,在园林中展示自然元素,概括化、抽象化自然景观。可以说,我国古典园林结合了文人作画的手法和风格,在空间艺术营造中以三维的形式复刻、概括、升华了文人历史和精神。从唐朝开始,我国逐渐在园林中纳入山水画元素,山水画在园林意境营造中

不断深入。宋朝是我国山水画的巅峰时期,这一朝代的山水画普遍是长卷,以全景式描绘的千里江山图为代表作品,描绘了我国壮丽的山河景观。后来,文人们的作画风格有所变化,从写实逐渐变为写意。南宋时期,马远、夏珪一派的山水画选择山水一角来描绘静谧飘渺的景象,留白式的作画形式通过局部展现整体,这种方式也在园林意境表达中有所运用,使得以往的写实与写意结合的手法逐渐发展为以写意为主。“壶中天地”等审美观念也是从文人画中提炼出来的,园林尺度虽然有所缩减,然而园林意境却大大加深,逐渐形成小中见大、咫尺山水等理念的写意山水园林。

3 结语

山水、叠石、花草树木是我国古典园林的骨架,诗文、绘画是我国古典园林的灵魂,共同打造了诗情画意般的空间艺术,经过长期历史发展,形成了具有独特文化内涵、风格的园林景观。我国各朝代文化丰富多彩,朝代之间相互影响,不同历史时期的园林造林手法不同,相应的园林风格也有差异,从而形成的古典园林风格多种多样。因此,中国古典园林是中国文化的一种体现,受到了历史文化和文人精神的重要影响,其中诗文、绘画在中国古典园林的发展历程中占有重要地位,中国古典园林很好地传承了文人精神,并创新了文人精神的表达形式。

【参考文献】

- [1]陈从周. 品园[M]. 南京:江苏凤凰文艺出版社,2016.
- [2]周维权. 中国古典园林史[M]. 北京:清华大学出版社,2008.
- [3]司马迁. 史记[M]. 上海:中华书局,1962.
- [4]钱泳. 履园丛话[M]. 上海:中华书局,1979.
- [5]陈从周. 园林谈丛[M]. 上海:上海文化出版社,1980.
- [6]童隽. 江南园林志[M]. 北京:中国工业出版社,1963.
- [7]曹凝霜. 人文精神在风景园林景观设计中的运用[J]. 美术文献,2021(4):2.

作者简介:彭亮亮(1981-)男,江苏省扬州市人,汉族,大专学历,园林工程师,研究方向为城市园林景观建设管理工作。