

植物在古典园林中“以小见大”作用的分析

杨德凭,赵伶俐,董 丽

(北京林业大学 园林学院,北京 100083)

摘要:“以小见大”是古典园林造园的重要方法。在资料总结和实地调查的基础上,分析了植物在古典园林中对空间的拓展和意境扩张的作用,阐述了植物在古典园林中“以小见大”技法的具体应用,为植物景观设计提供可借鉴的方法。

关键词:庭院;植物景观;古典园林;景观设计;“以小见大”

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文章编号:1002-2767(2011)07-0095-04

“小中见大”是画论和绘画的一种技法,在中国古代营构山水园林时,也借鉴这一理念,作为艺术创作的根据和在有限的方寸之间表达审美追求的有力武器^[1]。而植物作为重要的造园要素,也充分应用这一技法,创造了无限的园林空间。现从植物景观角度,对植物在古典园林中对空间的拓展和意境扩张的作用以及植物在园林中“以小见大”技法的具体应用进行了分析。

1 对于“以小见大”的理解

古代山水画,景物意境追求“小中见大,咫尺千里”。南朝宋宗炳《画山水序》中说:“竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”。中国山水画中这种“小中见大”的审美趣味,代表了中国古代各种艺术形式所共同崇尚的美学标准。不仅在绘画这一艺术形式中得以体现,而且在文学、哲学等方面都有体现。中国古代诗词歌赋推崇“著一字而境界全出”;中国古代哲学把握世界重视悟性,认为自然的事物中蕴含着真正的大智慧,认为“一花一世界、一鸟一天国”,都是追求“以小见大”的审美情趣的体现。“小中见大”同时也是中国古代园林空间设计中重要的理论和技法之一。《园冶·掇山》中说:“多方胜景,咫尺山林”,园林中空间的大小是相对的,没有大就没有小,没有小也没有大,园林空间越分隔,感觉空间越大,越有变化,越能体现以有限面积造无限空间。

2 植物在古典园林中体现“以小见大”的方法

作为审美追求,作为理论体系和操作技巧,

“以小见大”在中国古典园林造园过程中,由于受制于园林建造的客观现实,一般情况下,江南私家园林占地面积较小,运用这一技法,可以营造广阔的视觉空间;皇家园林虽然地域广阔,但仍积极运用这一手法(特别是园中园),力求创造丰富的游赏空间。根据资料分析和实地调查,植物在园林中“以小见大”的表达主要有这几方面:

2.1 植物创造了园林中有生命的空间

植物作为园林中有生命的要素,由于其本身的生态学特点、其一年四季的季相变化、一天中的早晚晨昏的变化、风霜雨雪的气相变化、整个生命过程的变化等,丰富了园林景观,也赋予园林以生命,所以植物不同于园林中其它要素,它的存在本身就扩大了园林的空间感受。

2.2 植物分隔园林空间的作用

对于园林的有限空间,越加以分隔才会越多地产生空间无限的感觉。江南园林如此,即使是面积相对较大的皇家园林,也只有充分利用空间分隔,才能使深邃幽奥空间和园中园空间,不能一览无余,从而扩大了空间感受。如留园中心庭院东北部由水生植物、攀援植物,及岸边植物分隔园林空间,丰富园林景观层次(见图1),可以看出植

图1 留园中心庭院植物分隔园林空间

收稿日期:2011-03-18

第一作者简介:杨德凭(1973-),女,黑龙江省哈尔滨市人,在读博士,讲师,从事植物造景研究。E-mail:1766539196@qq.com。

通讯作者:董丽(1965-),女,山西省人,博士生导师,教授,从事园林植物研究。E-mail:donglea@yahoo.com.cn。

物在其空间分隔的重要作用;另外植物有时候也能加强园林的空间感,弥补建筑限定空间的不足^[2]。

2.3 植物丰富空间层次变化、加大景深

中国古典园林一直与绘画有密切的关系。陈从周先生《梓室谈美》中有:“不知中国画理,无以言中国园林”。园林中植物配置也吸取了山水画中的某些方法,如建筑与树木交叠的方法,使层次更深。如颐和园后溪河、建筑、树木、桥相互交叠,从视觉上扩大了景深,拓展了空间,岸边树木种类不同,形态色彩各异,如:红枫、油松、垂柳等,增加了景观层次^[3]。

另外,园林中经常会透过植物的枝叶去看某一景物,在一定的距离内加进一重层次,从而使景区退避到这一层次之后,这样尽管实际距离不变,但感觉上却显得更深远,同时景物既有遮挡又有显露,用网络的疏密变化分别获得程度不同的含蓄感。

2.4 通过不同要素的尺度比例,实现以小见大

中国古典园林追求“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”。要达到这种效果,有效的方法之一就是“注意不同要素的尺度对比”^[1]。《红楼梦》第十七回有一段描写大观园景物:“步入门时,忽面突出插天的大玲珑山石来,四面群绕各式石块,竟把里面房屋悉皆遮住,而且一株花木也无,只见许多异草,或有牵藤的,或有引蔓的……”。其周围“一株花木也无”,只是种植低矮的异草,以草作参照物,植物的尺度缩小,只有低矮的草,自然山石的插天效果就突出了,从而表达了山石的磅礴气势。又如留园的冠云峰(见图2),为了展现冠云峰的气势,其周围植物都很低矮,水池的尺度也很小,通过植物和水池等参照物的缩小,衬托了冠云峰的高耸……

图2 留园冠云峰及其周围微型植物配置和小型水池

2.5 障景手法的运用丰富园林内涵

中国古诗“曲径通幽处、禅房花木深”,描绘的

就是通过植物种植遮挡视线,把建筑或精彩的景观隐藏在幽深的地方,避免一览无余,从而创造了深邃的意境。古典园林常借助于障景手法,避免空间的一目了然,展现了“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的园林审美情趣。

2.6 借景手法的运用变有限空间为无限空间

园林是一个有限的空间,而园境则是一个无限空间,造成这种无限的重要手段是借景。造园借景,就是合理借鉴可用之景,把有限的园境扩大到无限的空间。植物在借景手法中的作用主要有三种:首先,植物作为凭借,借其它景:如拙政园借景北寺塔就是透过西面的树冠丛中,留出一条视线通透的借景空间,使游览者感觉远处的塔如在园中(见图3);其次,植物作为景,借入园内。同时植物四时变化,丰富园林空间;最后,借植物四时之景:园林设计,在同一空间里,随着季节时令的变化,配置观赏各异的花卉树木,使同一空间出现不同景色的季相变化,得到不同色彩,不同意境的空间。春天强调繁花似锦,夏日浓涂荷塘柳荫,秋季重抹层林尽染,冬月高显白雪松梅^[1]。园林的时令、季相是由花木显示的,按时令配置花木显示不同景色,这是园林设计的重要手法之一。通过借植物四时不同景色,园林空间也产生丰富的变化。

图3 拙政园借景北寺塔

2.7 植物创造了园林意境

园林意境是中国古典园林艺术的灵魂,也是中国园林具有世界影响的内在魅力。“以诗情画意写入园林”,是中国园林意境的重要特色,植物作为造园的重要要素,对园林意境的形成具有重要的作用,由于视觉上的花遮柳护,听觉上的雨落残荷,嗅觉上的暗香浮动,才有感觉上的心旷神怡,可以说如果没有园林花木便无所谓园林意境。关于园林意境论述较多,此处仅以与植物相关部

分简要论述。植物形态上的外在姿色、生态上的科学生理性质,以及其神态上所表现的内在意蕴,都能以诗情画意做出更充分、更优美的描绘与诠释,从而使游人获得更深刻的园林享受。

2.7.1 园林植物比德,创造丰富的园林空间 中国古典园林中重视的是植物的姿态和神韵,以花木性格来象征人的品德,体现了中国古典园林的抒情性。在人们的眼中,许多园林植物都含有特殊的意义。如,竹,被用来象征刚直不阿、有气节的君子;松柏,被用来象征耐寒、常青、坚强不屈的品格,孔子曰“岁寒,然后知松柏之后凋也”;荷花,为水中君子,“香远益清”是它的品格特征,周敦颐谓之“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”等,不胜枚举。由于这些长期以来形成的植物所象征的人的品格,使狭小空间的一株植物也会使人产生无尽的联想,正如郑板桥在《板桥题画竹石》中对边角空间有一段描述:“十笏茅斋,一方天井,修竹数竿,石笋数尺,其地无多,其费亦无多也。而风中雨中有声,日中月中有影,诗中酒中有情,闲中闷中有伴,非唯我爱竹石……”。

2.7.2 园林中有许多景观的形成,许多富有审美内蕴的胜景,都与植物有直接或间接的联系 古典园林中很多景点,有的以植物作为景观主体,如承德避暑山庄中的“万壑松风”“梨花伴月”,等;有的景点命题与植物相关,或直接以某种植物为主题或借植物表达某种意境,如,拙政园中的枇杷院、留园的花步小筑、网师园的竹外一支轩等。这种方法无疑扩大了园林的空间感受。

2.7.3 园林植物的诗情画意,创造丰富的园林空间 古典园林植物景观是具有文人气息与意蕴的植物景观,通过文人们的诗情画意及植物的形态、神态的具体表现,产生了中国园林植物景观的意境美。我国古代许多植物景观都是根据诗意来进行设计的,如“武陵春色”取陶渊明《桃花源记》中世外桃源之意,这就在述诸视觉的同时,呼唤起更为深沉、更为丰厚、更为久远的记忆和情感,从而使得园林的审美内蕴无限拓展。

另外,植物本身具有自然美的素质,按照美的规律,配植在一定的位罝,如天井中的一叶芭蕉,几竿修竹……,营造出舒适宜人的自然环境,这在古典园林中比比皆是,如狮子林某小院的植物景观(见图4),狭小的空间,通过植物和石组成一幅美丽的图画。

同样的园林景观,对于具有深厚古典文化修养的人来说,其抒情性、其文化语言、其独特的民族审美底蕴,将得到最大限度的感知和认同。而对于缺乏这种先验性的审美认同的人来讲,也许

图4 狮子林某小院空间植物景观

面前的松柏也只是一抹苍翠的绿色而已。在看似简单的梅兰竹菊的背后,隐含着作为一个古典的人、作为同一种文化浸染下的个体内心深处许许多多欲语还休的心声。

观赏中国古典园林,从一花一草中,感受建造者想要表达的心声,感受古典文化的浸染,感受那一种心灵息息相通的慰藉,这不啻是一场文化之旅。

2.7.4 园林植物创造优雅静谧的空间,扩大了空间感受 安静、优雅是古典园林庭院的特点,在这种庭院空间中,由于植物的配置,更强化了其静

图5 颐和园宫殿区庭院植物景观

谧、优雅的空间特点,体现了禅宗及道家对园林的影响。如颐和园的某些庭院的植物配置,虽然只是几株花木,一丛翠竹却创造了无限的心理空间(见图5)。

2.7.5 园林审美意境的多角度展现 古典园林不仅是视觉艺术,也是听觉、嗅觉等艺术。植物通过其对人们听觉、嗅觉的作用,扩大了空间感受。园林审美述诸听觉:拙政园听雨轩庭院,院内一角种植芭蕉,借雨打芭蕉的声响效果渲染了安静、悠然的环境氛围。避暑山庄万壑松风建筑群,近处古松参天,每当风吹过松林,就会发出阵阵涛声。这在古典园林中比比皆是。园林审美述诸嗅觉:留园的闻木樨香轩周围遍植桂花,桂花盛开时,香气袭人。拙政园的远香堂正对中部的荷花池。荷花盛开时,花香随风渗透到厅堂内外,扩大了空间感受,远香堂取意于《爱莲说》的“香远益清”。

植物是自然界中一种美丽的生物,春去秋来的四季变化,从幼年到壮年至老年的时序历程,往往成为文人们感慨自然、抒情人生的最好比喻与借鉴。在欣赏植物的自然之美之后,往往会通过联想发现强烈的艺术魅力。这就是最适合中国文人那种观察入微的艺术敏感与深入思索的哲理启示。

2.8 园林“以小见大”手法的其它体现

园林中植物以小见大的表达还有很多方式,如“满园春色关不住,一枝红杏出墙来”通过园内植物探出墙外,游人未进其园,而对园内景色浮想联翩,扩大了园林空间;园界的处理也经常能扩大园林空间的感受,如颐和园东宫门之间的园墙,围墙满植爬山虎,墙内几层植物,墙外高大植物,连成一体,感觉不到围墙的存在,扩大了园林空间。岭南园林中常见的竹类贴墙种植,都使狭小的空

间生机盎然,扩大了空间感受。

另外,古典园林庭院盆栽的应用,使狭小空间生机盎然(见图6)。盆栽之妙在于小中见大,栽来小树连盆活,缩得群峰入座青,我国盆栽的产生与建筑具有密切的关系,古代住宅,以院落天井组合而成,周以楼廊或墙垣,空间狭小,阳光较少,故吴下人家每以寸石尺树,布置小景,点缀其间……^[4]

图6 留园某庭院盆景

3 结论

正是在这有限的空间中,由于植物的存在,并且运用了独具匠心的设计手法,在扩大和延展园林空间的同时,再现四时季相变化,创造出咫尺山林,“以小见大”的中国古典园林艺术特色。

参考文献:

- [1] 王铎. 中国古代苑园与文化[M]. 武汉:湖北教育出版社,2003.
- [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] 陈敏捷,董丽. 中国古典园林植物景观空间构成[D]. 北京:北京林业大学,2005.
- [4] 陈从周. 说园:中英对照[M]. 上海:同济大学出版社,1984.

Analysis on the Functions of Plants to Make One See the Large through the Small in Chinese Classical Gardens

YANG De-ping, ZHAO Ling-li, DONG Li

(Landscape Architecture College of Beijing Forestry University, Beijing 100083)

Abstract: “One sees the large through the small” is one of the most important methods to make Chinese classical gardens. On the basis of materials summary and fields survey, it analyzed the functions of the plants making space extent and artistic conception expanse in classical gardens expounded the role of plant making “one see the large through the small” in classical gardens with the techniques specific applications. It provided referential methods for plant landscape design.

Key words: courtyard; plant landscape; classical gardens; landscape design; “one see the large through the small”