

中国文人园林的植物景观特色探讨

王丹丹

(北京林业大学 园林学院, 北京 100083)

摘要:对中国文人园林产生的时代背景和思想渊源进行概述,文人园林的植物景观独具特色,小中见大、巧于因借的造园手法,通过一系列自然元素,如园林里的山石、植物等表达,使得构思巧妙、托物言志,更令后人触景生情,从而使意境无限深远;植物配置与造景更具有深层的文化内涵和艺术境界。

关键词:文人园林;植物景观;景观特色

中图分类号: TU986

文献标识码: A

文章编号: 1002-2767(2011)12-0096-03

中国文人园林是中国园林艺术中的一朵奇葩,既保持着传统园林的美学风貌,又体现出文人的美学追求和审美情趣。文人园林的意境美是造园者通过园林里的景物美来象征自然美的,以造园要素为媒介,调动观赏者的激情,来实现共鸣。

1 文人园林的思想渊源

中国文人思想产生于先秦、两汉,萌芽于魏晋南北朝,发展于隋唐、两宋,成熟于明清^[1]。文人思想的主要哲学体系是儒学以孔子和孟子为代表的哲学思想,另外,就是以老子和庄子为首的以“道”为主体的哲学观点,遵循“人法地、地法天、天法道、道法自然”的哲学理念。这些哲学思想极大地影响了后世诸多文人的思想并指导着文人的创作,包括园林这一重要领域。

2 文人园林的时代背景

萌芽于唐代,兴起于宋代,发展于明、清的中国文人园林对中国园林风格的产生及其发展做出了巨大的贡献。作为文人园林集大成的著作有计成的《园冶》、李渔的《一家言》、文震亨的《长物志》,它们是私家园林专著中的代表作,也是文人园林自两宋发展到明末清初时期的理论总结^[2]。文人园林以其特有的魅力在中国造园史独树一帜,这与当时文人们的众多文化艺术活动和生活内容有密切的关系,在园林植物造景方面,文人们更是将自己的个人山水情怀、理想意志与审美情趣寄托于花木植物,使文人园林的主题具有更加深远的意境。

3 文人园林的内涵

所谓文人园林,就是文人经营的园林,更侧重于以赏心悦目而寄托理想,陶冶性情,表现隐逸的园林,也泛指受到文人的审美浸润而“文人化”的园林。文人园林集中体现了中国古典园林的一些基本理念和重要的艺术手法。因多集中在长江中下游一带,故又称为“江南园林”。

中国文人具有深厚的山水情怀,这种山水情怀表现在山水诗和山水画中,更表现在山水园中^[3]。正由于文人园林深厚的山水情怀,这些壶中天地式的园林才给人超然世外的自得,从而使获得无限广阔而深远的精神空间。

文人园林里的一树一石,一花一草,无不凝聚着文人的情感与思想,对自然美的理解与表现,特别是古人对山水植物的态度更值得关注,植物是勃勃生机的象征,园林因此更加具有旺盛的生命力。

4 文人园林的植物景观特色

4.1 师法自然,造景得体

文人园林的艺术魅力在于尊重自然,师法自然,游历大江南北后营造园林时寄情山水的情怀,植物造景遵循四季有景的景观效果,充分尊重和利用植物自身的生态习性和形体特征,选用丰富的植物种类,考虑不同层次的群落配置从而达到美的享受,植物设计的布局 and 手法以自由灵活为宗旨,同时也隐喻着文人士大夫们对大自然的憧憬,苏轼的“宁可食无肉、不可居无竹”,竹代表着超凡脱俗,清新高雅。这句也代表着人与自然的和谐共存,相辅相乘。这一思想直至今天也是人们在进行设计之初就应遵循的。

4.2 托物言志,寄情植物

文人园林无不彰显着园主人的个人情感,通

收稿日期:2011-10-13

作者简介:王丹丹(1980-),黑龙江省海伦市人,在读博士,从事风景园林规划设计与理论研究。E-mail: wangdandanbjfu@126.com。

过植物来寄托文人的精神追求,将园林构成要素中的山石和植物等均赋予人文气息,文人常常将象征“君子”的梅、兰、竹、菊种植在园林中,运用拟人和象征等手法,让自身的精神与植物联系起来,来实现一种精神上的美好意境。文人园林中的植物是一种具有文化隐喻的媒介,它把观者的注意力从自然之美引申到植物背后的文化内涵,产生深刻的联想和情感,从而领会造园者的意境。

4.3 诗情画意,追求意境

中国古典山水园林的自然风景是以山水为基础,以植被作装点的,山、水和植物乃是构成自然风景的基本要素^[4]。山水园林植物以它的勃勃生机向人们传达着画意和意境,古代文人除了通过诗文、绘画这些静态的元素来寄托情感,追求意境之外,更加注重通过动态的植物来表达情感,再现景象、睹物思人、触景生情。通过时空上的对话,让后人回味无穷。

5 案例分析——江苏如皋“水绘园”

陈从周在《园林丛谈》里留下了关于水绘园的优美文字,水绘园“面水楼台掩映于垂柳蒹荷之间,全景之美,足入画本。此间珠群之妙,实为国内孤本”。被中国现代园林之父陈从周教授誉为:“天下名园”。

5.1 时代背景

苏北地区一处饶有书卷气息的文人园林——水绘园,以水为贵,倒影为佳的艺术特色,始建于明朝万历年间,距今已有 400 多年的历史,为金陵八艳之一董小宛与明末四大才子之一冒辟疆栖隐之处。构有寒碧堂、壹默斋、因树楼、湘中阁、悬雷山房、镜阁、涩浪坡、小三吾亭、枕烟亭、妙隐香林、月鱼基、古城墙、烟波玉亭、碧落庐、悬雷峰、洗钵

图1 水绘园的倒影

池、小三吾溪和鹤屿等十余处佳景,积水迷漫,倒影如画。冒董浪漫的爱情故事、深厚的历史文化底蕴和独具特色的园林景观,使水绘园成为一座集自然景观、文人景观和历史文化之大成的游览胜地(见图1)。

5.2 空间塑造

文人园林植物造景的表现常常通过视觉、听觉和嗅觉等多种感官来表现植物空间,在视觉上,以水和影作为贯穿全园的主线,其中植物以其形态的柔美、丰富的质感与其它造园要素共同构成丰富的空间界面,而以水、竹、柳为主,籍以建筑点缀,就是水绘园的基调。在“妙隐香林”处,前有土坡障景,其间遍栽翠竹,竹映浣溪(见图2)。

图2 妙隐香林

在听觉方面体现在园景最胜处叠嶂数十丈的悬雷峰。峰顶平坦,可以摆酒,可以下棋。四面望去,水绘园尽收眼底。峰底有一座小山房,据说是冒辟疆听雨之所,每逢“山”中一夜雨,置身悬雷山房,可闻清绝悦耳的泉水叮咚声。这座略显简陋的房子使得整个山峰的气势又变得婉约和淡雅,这些都反映了园主人的心境(见图3)。芳香植物能提升园林景观的文化底蕴,把独特的韵味和意境带给园林^[5]。

5.3 形态表达

文人园林相比其它大型园林而言,具有更为细腻而俊秀的一面,因而在细部的刻画上更是考究,离波烟玉不远的湖面上,点缀着零零碎碎的礁石,而其中一块礁石上摆放着石桌石凳(见图4)。可想而知,在一个风和日丽的清晨,冒公子与董小宛在这里对弈聊天的画面油然而生,在水天一色的映衬下犹如悬空在水雾缭绕的湖面之上,那该是一个多么惬意和令人神往的佳境。而在紧邻古城墙的涩浪坡上大量的植物配置,则恰似发挥着

图3 悬雷峰山洞

舞台背景般的艺术效果。对各种园林要素从形态的表达上都着实费一番功夫,如园中一处最为让人好奇的便是位于中心水域的平行着探向水面的一株柳树(见图5),是冒辟疆雇人移种的,好让当时面色焦黄,不愿照镜的董小宛临水观影,这样的点滴细节在园中随处可见,让人着实感动。

图4 湖面上的石桌石凳

5.4 季相景观

植物的四季变化便有了景观的四时之景,合理地运用植物在不同季节里的观赏特性来进行植物配置,使得园林具有了时间和空间上产生的对话,是一处园林能够经久不衰的基础。如洗钵池,原为唐代建造的中禅寺的放生池,位于中禅寺的左侧,因读书人常在池中洗钵而得名,水绘园的历代主人将洗钵池完整地保留下来,正是对苦苦勤

图5 与镜阁相盼的伸向湖面的垂柳

奋的文人的一种肯定,并以此来激励后代。在池的岸边配置着大量的垂柳,每到早春季节这里一派生机盎然的景象(见图6)。

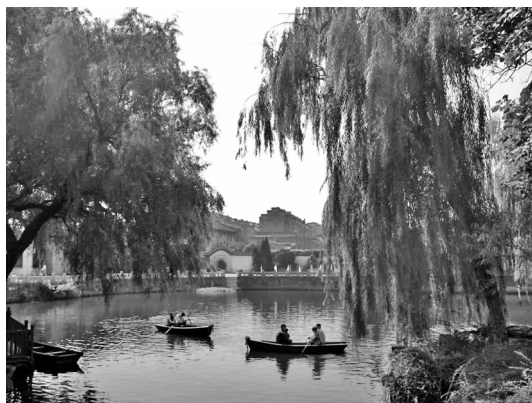

图6 洗钵池水边垂柳

6 结论

中国文人园林作为中国特有的园林形式,不仅将中国古典的文人思想和性格品质借助园林的形式反映出来,使园林景物有了更高一层的精神境界,在植物景观上,更是追求着师法自然、托物言志、寄情于山水植物,谱写着如诗如画的境界。诗情画意的体现需借鉴于绘画艺术原理及古典文学的运用,巧妙地充分利用植物的形态、线条、色彩和质地进行构图,并通过植物的季相和生命周期的变化,使之成为一幅活的动态构图^[6]。

参考文献:

- [1] 丽文俊. 中国文人思想与文人园林植物造景[J]. 广东园林, 2009(1):14-16.
- [2] 周维权. 中国古典园林史著[M]. 3版. 北京:清华大学出版社, 2008.
- [3] 张劲农. 文人园林与山水情怀[J]. 广东园林, 2007(6):5-7.
- [4] 刘晓陶, 黄丹麾. 试论“以画入园”在中国古代文人写意山水园中的体现[J]. 中国园林, 2006(11):60-64.
- [5] 周透瑛. 园林种植设计[M]. 北京:中国林业出版社, 2008.
- [6] 苏雪痕. 植物造景[M]. 北京:中国林业出版社, 1994.

浅析象棋在园林设计中的应用

李鸿雁,蒋炳伸,宋 丽,张会芳

(黄淮学院,河南 驻马店 463000)

摘要:下象棋为中国最古老的、不分贫富贵贱、老少皆益的益智娱乐比赛,包含着深刻的传统文化内涵。该文从园林设计出发,调查分析各类园林绿地中象棋的设计形式、设计手法及表现的园林文化意境,探索出象棋在园林设计中的一般表现形式和文化内涵,以供同行参考。

关键词:象棋;园林设计;应用

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文章编号:1002-2767(2011)12-0099-03

始于战国,至今有 2 000 多年历史的国粹——中国象棋,不但玄妙无限、老少皆宜,而且棋理博大精深,蕴含天地哲理。在中国具有广泛的群众性,被景观设计师创意地作为设计元素加以大胆地应用,以园林小品的形式形象地表达了出来,不仅丰富了园林景观,增加了园林的观赏性、趣味性以及参与性,并为观赏者提供了视觉空间以外的更深一层的文化空间。

1 园林象棋小品的应用现状及问题

1.1 形同虚设,功能失效

要么只有棋盘,没棋子,要么棋子太重搬不动。

比如在园林安静休息区的亭内、树林下和广场上等桌面上几乎刻满了棋盘,园林的文化味道

顿生,感觉新颖有趣,但游人使用率极低,当然游人如果是第二次去并且出门前有心带上棋子还是可以参战一番的。

如镇安县“山水人家”小区:一副大型运动象棋,难倒了不少棋迷和运动健儿。每个棋子重约 45 kg,直径大约为 30 cm,由花岗岩制作而成。游人只能挪动两三个棋子,就累得气喘吁吁,只好作罢。

又如南昌市人民公园健身棋艺广场上的大型手推象棋,石墩棋子,50 kg 左右,但一般到公园健身主要是中老年人,下盘这样的棋就是一般的年轻人都要费很大的劲,中老年人要想用手推动棋子更不是件容易的事。

1.2 结合高科技,但不实用

在新建园林文化广场,为了体现新时代、新技术、新创意,配置了电子屏幕,接通了电视节目,设置了宽带上网。但在一个大公园或公共小游园里游人如织的情况下,要设多少个电子屏幕呢?

收稿日期:2011-10-03

第一作者简介:李鸿雁(1967-),女,河南省正阳县人,硕士,副教授,从事园林绿化设计研究。E-mail: moderatenlx@163.com。

Study on Chinese Scholar Garden Plant Landscape Features

WANG Dan-dan

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

Abstract: The generation background and ideological origin of Chinese scholar garden were summarized. The plant landscape of scholar garden has distinctive features, which using design methods of much in little, adroit use of environment for horticulture. By using nature elements such as plants and rocks, the emotion or ideal of the garden host was expressed. These elements arouse a responsive chord in the hearts of visitors, and generate poetic imagery. The disposition of plant in the scholar garden was rich in cultural connotations and artistic.

Key words: scholar garden; plant landscape; landscape features