

浅析中国古典园林的理水艺术

路毅,孙慧

(东北林业大学 园林学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

摘要:在中国的古典园林中,没有水的园林几乎不存在。理水是中国园林的命脉,因为山水是中国园林的主体和骨架。通过对中国传统理水艺术技法的分析和研究,注重因地制宜,处理好水体与周围园林空间的关系,从而获得了“虽由人作,宛自天开”的艺术效果。

关键词:古典园林;理水;艺术

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文章编号:1002-2767(2012)02-0075-04

水是构成园林四大要素之一,也是最活跃的一种。通过造园,自然界各种形态的水,被纳入到园林的景色之中加以利用,这称之为理水。古人云:“石令人古,水令人远”“园以水活”,通过对古典理水艺术的变化与创新,传承中国传统园林水景的主题立意和造型艺术手法,以再现自然式山水为主要特征,丰富现代园林的理水手法和文化底蕴。因此,从理论上对中国古典园林理水艺术进行分析就显得十分必要了。

1 师法自然——凝练艺术

模拟自然、师法自然、高于自然是中国传统理水艺术的最高境界。中国人向来对水一往情深,并且尝试用各种理水方式,达到人、水、环境三者的和谐,这种和谐体现在中国古人对于自然的“道”的理解上。其中中国古代园林用种种办法来分隔空间,力求从视角上突破园林实体有限空间的局限性,使之融于自然,表现自然。为此,必须处理好形与神、景与情、意与境、虚与实、动与静、因与借、真与假、有限与无限、有法与无法等种种关系。例如位于苏州的留园,中区的东南大部分开凿水池、西北堆筑假山形成以水池为中心、周围依山体和建筑围合的布局。临池的假山用太湖石间以黄石堆筑石山,一条溪涧破山腹而出,仿佛是活水的源头,加以涧上横跨石板以沟通山径,透过涧岸的山石隐约看见西处又有一景(见图1)。如此,则把园内空间与自然空间融合和扩展开来,造成幽深宽广的空间境界和意趣。

在园林理水的设计中,山与水的关系是密不

图1 自山洞东望之景(留园)

Fig. 1 Scene looked from the east of the mountain stream (Lingering Garden)

可分的。“依山傍水”效仿自然界的物质形态仍是中国传统园林设计的重要手段之一。首先山与水的总体布局、组合要合乎自然。假山中峰、涧、坡、洞各景象因素的组合,要符合自然界山水生成的客观规律。要么山与水独立分隔开来,形成南山北水或山环围水的格局;要么是山水彼此平行展开,咫尺相望,山环水抱刚柔并济,如清代西郊清华园北部山池。在山水格局中往往结合不同的布局方式使得景致自然和谐。

理水的师法自然要根据山水地形的差异巧妙布局,因地制宜地将景观空间合理分割。例如杭

收稿日期:2011-09-19

第一作者简介:路毅(1974-),女,山东省泰安市人,博士,副教授,从事风景园林规划与设计研究。E-mail:657268439@qq.com。

州西湖就依据地形条件,从大处布局着手,构筑两条大堤横贯湖的南北(苏堤)和东西(白堤),把全湖分割成外湖、里湖、岳湖、西亘湖和小南湖 5 个大小不同的水面,同时带动不同湖面水体、建筑和景桥等组合的优美景致。苏州的拙政园在水体所到之处点缀水榭、舫、桥、楼、阁、亭等,其或架于水上、或立于水边、或倒映水中、或掩映在花草山石之间,呈现出步移景异的视觉空间(见图 2)。中国园林的景致之处不仅在于师法自然,更要高于自然,达到情景交融、寓意深厚的情感境界。

图 2 苏州拙政园之远香堂
Fig. 2 Drifting Fragrance Hall of Suzhou
Humble Administrator's Garden

2 贵在曲折——起伏节奏

景观设计所追求的不是具有一定灭点的终极透视,而是无极的散点画面。追求的不是有限的空间,而是与无尽的自然融为一体。水景的设计在于突破空间局限的封闭,同时带动其它景观要素来体现空间多样性和差异性。“曲径通幽”被认为是园林最重要的特征之一。水的“曲”能扩大整体空间,有效的组织水景形成蜿蜒连绵的造景形式。并同时水岸线的置石布置参差自然,每一段都跟随着不同的景观形态,形成变化莫测的景致空间。因水的“曲”才能带来景的“幽”。当一个空间欲隐还露的跟随在其后,这种暗示引发人无限的联想。这种空间之间的暗示,在“引”出另一空间的同时,也使人禁不住好奇地发现景中有景的秘密。水景的曲折也体现出艺术设计上的韵律和节奏,或开或合,或舒缓或急促,景观的开合变化的同时扩大整体空间的感知范围,即达到小中见大,以少胜多的景观效果(见图 3)。

“借源造景”是体现水之曲的另一表现手法。园林之水,首在寻源。计成在《园冶·相地》中说“卜筑贵从水面,立基先究源头,疏源之去由,察水之来历。”这里说的就是水源问题。其中寄畅园对水源的处理手法值得借鉴。该园从西、南两处引

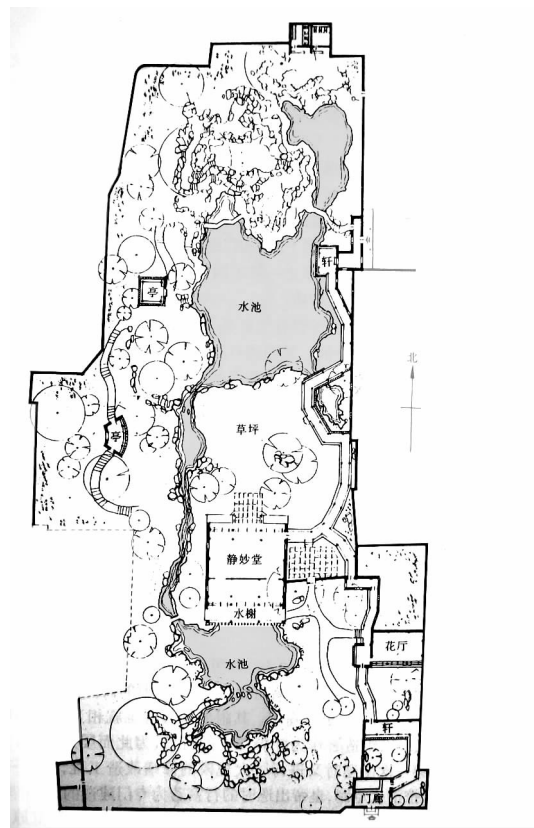

图 3 瞻园平面图
Fig. 3 Plane graph of Zhanyuan Garden

二泉水入园,西面一支引自二泉书院中的香积池,香积池上通金莲、承泽池,再上通二泉,经过八音涧后流入锦汇漪;南面一支引自惠山寺的日月池,其上通金莲池,进入镜池后也注入锦汇漪(见图 4)。二泉水进入园以后,运用各种手法,组成各种有聚有散、有静有动、有大有小、有声有色的水景观。

图 4 寄畅园之锦汇漪
Fig. 4 Jinhuiyi of Jichang Garden

留心曲岸水口的设计,故意造成许多湾头,远远望去,仿佛有许多源流,让观景者产生水来去无尽头,有深壑藏涵之感^[1]。很多园林水景都不是

完全闭合的,在某些位置留了出水口,看上去仿佛是向外延伸的支流,实际上只是隐蔽的短短水弯。它以十分简洁的方式,突破了水面的封闭感,形成水体源流不尽的错觉,扩大了水体的空间观感。如网师园就在东南侧留有一水口,打破了整体水面的单一性,让观赏者疑似要引出另一段水景,使人产生无尽的想象(见图 5)。

图 5 网师园之水体平面图

Fig. 5 Water plane graph of Nets Garden

3 巧在聚散——灵活布局

在园林设计中利用水体划分空间,进而塑造园林意境,是园林中常用的理水手法。在理水过程中,必须加强与周围环境的联系,处理好水体与地形及周围建筑的关系。所谓“大水面宜分,小水面宜聚。水分而见其层次,游无倦意;水聚则不觉其小,览之有物”^[2]。中小型园林一般仍然采用集中处理的手法,以聚为主,以分为辅,将水池与假山、花木和建筑相结合,如网师园、退思园等。较大型园林多是将水体分隔成不同空间,打破大水面带来的一望无际的空间感。如北京颐和园用西堤等分隔成 5 个水面,苏州拙政园用粉墙复廊等将全园分隔成东、中、西三园,每园内用桥、堤、廊等进行再分隔,形成多层次的观景效果。这些园的分隔艺术性,足值得今天理水借鉴。“水曲因岸,水隔因堤”,只有进行适当的分隔,才能打破水面的单调,形成水景的多层次感^[3]。

计成在《园冶》中说:“疏水若为无尽,断处通桥。”苏州拙政园的小飞虹一处,利用水叉,上面架波形廊桥,达到“疏水若为无尽,断处通桥”的迷远意境(见图 6)。水已到尽头,却把终点藏起来,似无尽意。这种空间的分隔是利用廊桥的虚隔将大

水面打破,增加了景观空间的同时也将廊桥作为对景,成为相互的观赏对象。

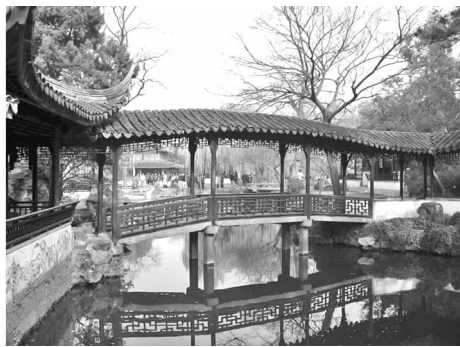

图 6 拙政园之小飞虹

Fig. 6 Small Feihong in Humble Administrator's Garden

“收之为溪涧,放之为湖海”,园林水景的聚散,分合都有其合理的章法。聚是扩大空间,使较小的水面达到“以小见大”的景观视野。散是扩深空间,使较大水面达到“以少胜多”的景观情感。

4 妙在借景——“画理”构图

园林水景的设计往往不是孤立的,不仅要摹拟自然景观,而且还要强调与其它景观要素的结合交融,每一处水景都成为一幅美妙的图画,使整个园林融为一体,从而形成完整的园林空间意象。所以必须加强与周围环境的联系,处理好水体与地形及周围建筑的关系。例如寄畅园的景色,主要是围绕着锦汇漪而展开的,山影、云影、塔影、亭影、榭影、树影、花影和鸟影尽汇池中。而郁盘亭廊、知鱼槛、七星桥、涵碧亭及先月榭等则绕水而构,与假山相映成趣^[2]。“卜筑贵从水面”,在江南园林中常常因为水的寓意将水景园分为依水园与贴水园两种格局。前者为苏州拙政园、网师园的建筑,皆环水而筑;后者如吴江同里镇的任氏退思园,其山、亭、馆、廊、轩、榭等皆紧贴水面,园如水上,产生另一种观景效果。这两种方式在说明建筑与水关系的同时,也满足了整体景色构图的需要。大致说来,“大园宜依水,小园重贴水,而最关键者则在水位之高低。”^[4]《说园(四)》。例如扬州的瘦西湖(见图 7),所有景点皆是傍湖而建,一面临水,一面傍路,景点间相互照应,各呈其妙,形成集景式滨水园林群。而在每一转折处都是比较大的景区,如西园曲水、小金山、二十四桥三大景区皆在湖道转折处的“顶点”上。当两景相距较远时,或用点景,如“长堤春柳”亭;或用桥作束腰,如五亭桥就像瘦西湖一根美丽的腰带;或在河畔岸边间植桃柳,将诸景连成一片(见图 7)。总之,借

用其它景观要素,或临水建筑、或廊桥、或植物、或山石都可以将水景的构图画面加以丰富,达到水中有园,园中有景,景中有水,步移景异的艺术观赏效果。

图7 扬州瘦西湖之单孔拱桥

Fig. 7 Single arch bridge on Yangzhou Slender West Lake

5 虚情实景——寓境达意

中国园林的理水从园林的生成期至今已有3 000多年历史,概括的说,由引自自然的水入园到挖池堆山,在创造铜龙吐水、人工瀑布以及形声结合的动态水景,并赋予以文化性的造型,其形象性和观赏的哲理性,都说明中国古代理水,形式上不及西方那么多,多数以湖、池、泉、溪的静态水景为主,但又能做到静中有动,对理水的认识与欣赏是带有极为深刻的智慧思想的。其中受道家“虚静为本”思想的影响,中国古典的理水,重在表现其静态美,动也是“静中之动势”。水宜静不宜动,也体现了静以制动的辩证哲学观点。可谓“水性至柔,是瀑必动”“水性至劲,是潭必静”。中国理水的思想大多富有儒道寓意深厚的哲理性。老子在《道德经》中说道“上善若水,水利万物而不

争;处众人之恶,故几于道。”可见水之性与理,能对人们处理事物有许多辩证的启示。因此,古人对水的理解特别表现于水景的动与静,它能给予文人雅士以赏水的思索,也可以说是中国理水艺术思维的习性与特色。

中国理水讲究“外师造化,中得心源”,水景的塑造多要寓情于景,情景交融。中国的诗词歌赋有大量描绘水情水景的言律。“清风明月本无价,近水远山皆有情”,这是苏州沧浪亭所表达的意境。“仁者乐山,智者乐水”,水在园林艺术中的运用,又一次体现园林“虽由人作,宛自天开”,是人化的自然。江南古典园林中的水景运用,随处都可见到。古典园林的理水在这种沟通与交流中,或“因景生”,或“因情设景”,达到“情景交融”。可以说能于有形之景兴无限之情,反过来又生不尽之景,这种情景交融的造园手法,使古典园林的水景为情而造。同时静水之景能够带给人虚实交融的景态。如明代西苑的什刹海边的神祠倒影在水中,利用水面而创造的视觉景观——水中仙境,与海市蜃楼之景如出一辙。故水之虚境同样带给人无尽的想象。

参考文献:

- [1] 章采列. 论中国园林的理水艺术[J]. 上海大学学报, 1991(4):20-25.
- [2] 阙蔚. 寄畅园的理水艺术[J]. 现代园林, 2008(3):12-15.
- [3] 雍正华. 苏州园林的理水艺术[J]. 南方建筑, 2000(1): 9-11.
- [4] 邱德玉. 江南古典园林中的理水——有景有情[J]. 北京林业大学学报, 2005(12):12-16.
- [5] 周维权. 中国古典园林史[M]. 北京:清华大学出版社, 1999.
- [6] 朱钧珍. 园林水景设计的传承理念[M]. 北京:中国林业出版社, 2004.

Discussion on the Managing Water Art of Chinese Classical Garden

LU Yi, SUN Hui

(Landscape Architectural College of Northeast Forestry University, Harbin, Heilongjiang 150040)

Abstract: In the Chinese classical botanical garden, there is hardly any garden without water. Water is the life-blood of Chinese garden, because the landscape garden is Chinese main body and skeleton. Through analyzing and studying the Chinese traditional art of water, paying attention to suit one's measures to local conditions, handling good relationship between water and surrounding landscape spatial, the 'although from making, since the days of the WAN' artistic effect was obtained.

Key words: classical garden; water management; art