

二王书法与江南园林的浅析

李 弋,叶 喜

(西南林业大学 艺术学院,云南 昆明 650224)

摘要:中国书法博大精深,文化内涵无处不显,以王羲之为代表的二王书风作为书法的主流文化,与古典园林中的江南私家园林之间有狭义的关系和广义的关系。

关键词:王羲之书法;江南园林;广义关系;狭义关系

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文章编号:1002-2767(2013)02-0096-04

几千年来我们的祖先留下了宝贵的文化,使我们有深刻的悟性,有独到的表达,我们有属于自己的文化精神,有自己的艺术抽象,有自己的文化源流。西方人虽然在自然科学领域,在明清时代超过了中国,但是他们在工业社会和后现代社会,依然不能离开宗教而获得精神安慰和灵魂升华。中国传统文化中的诗书画印、建筑园林、家具服饰等,无一不是文化的精髓所在。而中国的书法,是全世界独一无二的,单单以文字形式成为历代帝王、文人们的高雅艺术。全世界没有一个国家把文字当作艺术品的。书法艺术以其古朴淡雅、飘

逸灵动的艺术风格传达出美的意境^[1]。书法与中国古典园林有着不可分割的渊源,仿佛灵魂与身躯。书法的定义很广,该文主要谈及的是以王羲之为代表的主流书风,而古典园林范围也很广,这里所谈的是以江南私家园林为代表的士族文人园林。

1 二王书法

1.1 概述

整个中国文化的核心——书法,这一点是历史的共识。首先了解一下历史上的说法,最后一个封建王朝清朝,以前三代帝王为代表,康熙、雍正、乾隆都酷爱书法,其中,乾隆的三希堂最为人所熟知,三希堂以王珣的《伯远帖》、王羲之的《快雪时晴》、王献之的《中秋帖》为国家之重宝,为个人收藏之最爱。其次,历史往上推,元代提出了天下三大行书:《兰亭》《祭侄文稿》和《寒食诗》;明代,

收稿日期:2012-11-05

第一作者简介:李弋(1984-),男,四川省宜宾市人,在读硕士,从事园林景观设计方面的研究。E-mail:394256953@qq.com。

通讯作者:叶喜(1962-),男,四川人,教授,从事室内设计与家具设计研究。

方式的一次效果评估[J]. 科普研究,2007(2):32-38.

[5] 许洁,邓小丽. 上海未成年人科普资源偏好和需求调查[J]. 上海教育科研,2009(9):46-48.

[6] 金红,唐勤乐,林才,等. 植物园一次科普展览的分析评估与思考[J]. 科普研究,2011(6):84-88.

[7] 林有润,谢振华. 有关《植物园学》问题的讨论[J]. 植物研究,2004(24):379-384.

[8] 刘信中. 青少年科普:困境与机遇[J]. 新闻研究导刊,2012(2):10-14.

Survey on the Public Science Construction of Botanical Garden with Teenagers

GAO Zhan, TAN Yuan-jun, CHEN Li-li

(Hangzhou Botanical Garden, Hangzhou, Zhejiang 310013)

Abstract: In order to improve the effect of public science education of botanical garden, 450 teenagers (Grades 3, 4, 5 and 6, respectively), who visiting botanical garden, were surveyed. The survey including the way of visiting, visiting time, the activities of public science and the effect of visiting was conducted. The results showed that most of the teenagers visited botanical garden with parents within 2 h, they preferred games and movies, and considered that it was useful to improve their public science knowledge.

Key words: botanical garden; public science; survey

以董其昌、文徵明为代表的大家;宋代,以苏、黄、米、蔡为代表;唐代,唐太宗极力推崇王羲之的书法,在武则天执政之时,以书法作为外交的国礼,例如:日本国宝级的文物就有唐代《丧乱贴》的临本,是武则天对日本留学生的最高赠品。

书法的概念很广,大致分为,篆、隶、草、行、楷及现代书法。篆书又分为大篆、小篆;草书又分为章草、今草;楷书又分唐楷与北碑;当代书法的定义就太宽了,时代定位是以 19 世纪 70 年代末开始,受到时代背景的影响和教育引导,一批特殊的文化人士所酿造出来的全新的书法形式。中国的文字发展从甲骨文开始,真正意义上的文字出现了,然后,演变为大篆,战国时代,每一个国家,都有属于自己的文字特点,到了秦始皇一统天下之后,李斯统一了全国的文字,以小篆为正统。到了汉代,出现了汉隶,汉代的文化以“罢黜百家,独尊儒术”为宗,所以汉隶的出现是和文化相关的,汉代的历史文化对中国文化的发展特别重要,影响深远,汉代出现了一个美学哲学——平衡,和形而上学的——天圆地方。圆——有民族的象征性和代表性。简,才是真正汉代的书法。到了魏晋时代,南方地区有着富裕的生活条件,读书人,不一定去做官,他们比较有个性,他们在品味人生,如:陶渊明、竹林七贤等。从汉隶到楷书、行书,真正文人的书法——行书出现了。以王羲之为代表的书法,颠覆了中国的文字艺术。至此,书法主流形成,一直流传下来。

1.2 王字之美

文人书法出现了,行书成为他们之间书信往来的表达,行书介于楷书和草书之间,是最能表达书写者的性情,流露情感的。王羲之的书法都还有些隶意,越往后发展,越成熟。当时的书法不是艺术品,而是信件。是文人士族的雅事。书法在当时变成了人的性情教育,整个人的修养教育。书法源于大自然,是自然的再现与提炼。王家子弟的书法老师:卫夫人的《笔阵图》以一种最高境界的教育理念,在大自然中教育他们学习书法,所以才培养出来书圣之称的王羲之。王字之美的源头来于自然,来于人性的本质,来于中国的文化。

2 江南园林

2.1 概述

中国古典园林大体分为北方皇家园林,南方

江南私家园林和寺庙园林。除了皇家寺庙园林之外,文人园林是中国古典园林中的另一重要的门类。魏晋时期私家园林异军突起,园林造景由以前的粗放地模仿或利用自然山水,进而能够概括地集中自然山水的特点并力求在园林中再现一个更精炼的、典型化的自然^[2]。

“主人无俗志,作圃见文心。”这是明代大家陈继儒为其友人所作园记《青莲山房》中的赞语。文人园一般较小,容纳不了许多景,但它却别有韵味,令人流连忘返,其关键在于园林中融合了主人的文心和修养。主人的思想境界越高,其意越浓。

陶渊明被称为我国田园诗的鼻祖,也是园林艺术中文人园林的创始人。他在“真风告逝,大伪斯兴”的黑暗社会,不为五斗米折腰,回归故里,隐居于庐山脚下,以躬耕治园自娱,看菊花,望南山,悠闲自在。深为后世士大夫所仰慕,他的田园式花园,成为后人效仿的榜样。由于当时历史的影响,士大夫们向往回返自然,隐居山林,静思默想,清谈玄理。观念的转变,推动了文人园林的发展与成熟。自两晋以后,“朝隐”思想对士大夫影响深远,有一例子,北京东城黄米胡同,清初所建很小的半亩园,主厅云荫堂对联:“文酒聚三楹,晤对间,今今古古。烟霞藏十笏,卧游边,山山水水。”既要聚会文友,吟诗作对,论古鉴今,又要在十笏之间造出烟霞山水,实乃园林莫属。

对园林艺术贡献最大的是明末的计成——《园冶》。书中提出:“虽由人作,宛自天开”的艺术目的论,还指出造园必须“巧于因借,精在体宜”。以这两点作为主要线索,全书分别论述了古典园林的总体规划、园址选择借景叠山等设计原则。这是我国历史上第一次对园林艺术进行全面系统的理论总结。之后还有清初的李渔——《闲情偶寄·居室器玩部》,另外,《红楼梦》的作者曹雪芹,也是园林大家。众多的文人士族参与其中,结合专业的工匠,长时期的发展,使得我国园林艺术越来越精致。成就了中国古典园林在世界园林的地位。

2.2 江南园林之美

江南园林为什么会有如此之高的魅力,经过细细的分析归纳,至少有 3 点。其一,古典园林精湛的艺术蕴涵的艺术理念、美学境界、艺术方法。

古典园林有着非常丰富的和谐的自然韵致的景观体系,所以几乎每一个游览者都可以真切地感觉到景观魅力,源于自然又高于自然。其二,古典园林作为一种大尺度的综合性文化艺术载体,它本身就包含了众多的传统文化门类,如:绘画、哲学、文学、史学、园艺、各种工艺美术、室内装饰、古玩陈设、居住者日常所涉及的各种文化生活。因此,园林就是中国文化大厦,进入之后,饱览中国传统文化。其三,园林被赋予了园主深致的精神内涵。中国文化中的人格精神、哲学理想和宇宙观念等,都通过丰富和谐的艺术手法表现出来,所以,园林就是文人们的精神寄托,以一种鲜活的方式构建了中国传统文化之精髓所在。

3 书法与园林

江南私家园林是士族文化得以发展的重要地方。而书法又是文人们的重要表达形式。书法的内在美与外在美,无处不在园林中体现。这就出现了,书法在园林中的广义与狭义的关系。

3.1 狭义关系

中国园林能在世界上独树一帜,实质上是诗文造园。文字和书法是园林的装点、说明和渲染,好的书法、好的诗文往往是名园的点睛之笔。当人们游览园林时,除了观赏景物之外,更要驻足欣赏匾额、楹联和碑文等,从而加深对园林的欣赏,这就是园林内在美的地方。线条是园林与书法共同的形态,几千年来不断的发展与丰富着“线的艺术”,使其成为最发达与最具民族特征的艺术形式,体现了华夏民族善于把自然形式加以抽象的审美能力^[3]。

书法,是园林艺术中的要素之一,这也是我国园林所独有的,表现在题咏、题景、匾额、楹联、碑刻等具体的形式中,不仅自身美,也给园子增添了翰墨香。古朴、典雅,在自然美中融入人文美。书法增添了园子的可观性和可读性,提升了园林艺术的审美层次。园林有了诗文,翰墨凸显了其意境,升华了境界。

从应用形式上看,可以分为匾额、中堂与对联、条幅、横批、扇面及刻石。其中,匾额:“亭榭之额是赏景的说明书”,常挂于建筑正堂或门前正方,标明园中建筑、景点的功能。题名内容多有典故出处,表明园主的意境。例如拙政园,取自“拙

者为政也”,以明心志。又如“兰雪堂、天泉亭、荷风四面亭等横匾。其次,中堂与对联:厅堂的中间以大幅中堂,两边配对联,该布置是明清苏州园林乃至明人居室最为典型的书画装饰。还有在亭台、阁榭、洞窗的楹联或称抱柱对,他们与周围景色协调统一,增添韵味。如拙政园的“与谁同坐轩”,上额为清代姚孟起题写,对联为清代何绍基写的“江山如有待,花柳更无私”。诗文与书法意味深长。如“沧浪亭”的对联“千朵红莲三尺水,一弯明月半亭风”甚是妙笔。再次,条幅、横批、扇面:在园林的居室书斋中,常常挂以条幅、横批作为装饰,如“网师园”中的“集虚斋”是园主读书修养之所,书画作品置于此处,充满兰麝之香,书卷气浓。横批以扇面形式出现为多,如“万卷堂”前砖雕门楼上“藻耀高翔”等。最后,刻石:园林中还有在室外廊壁墙上镶嵌书石条,题以文或书法名帖。如“留园”中有唐代褚遂良《诗经》、宋代苏轼《赤壁赋》、明代文徵明《兰亭诗》、明代董其昌《洛神赋》。依次镶嵌墙上,韵味十足。

3.2 广义关系

中国古典美学集中体现在书法与园林之中,首先二者具有实用性和审美性及工作性和休闲性。其次,二者既具自然性又具人工性。再次,二者都有兼容性,包罗万象,熔于一炉。这就是书法与园林共性所在。

3.2.1 儒道并得,清雅兼具 中国文化的主体是儒家文化和道家文化。儒家有两个基本点,一个是家庭文化。家庭是儒家文化的发生点。儒家把整个社会、国家当成一个家来治理。儒家有个重要的特点:和。这种思想在园林中得以体现。园中的厅堂,家庭会聚地,也是会客处。花园里面可供游玩,一切布置和谐统一,天尊地卑,和而有礼。在书法中同样体现,以儒家大一统的思想为宗旨,书法讲究中和之气,为之上品。而礼体现在章法上,主次、礼让,错落有致。儒家第二个基本点:人生价值本位。一方面为国家社稷做贡献,出世为官,称之为“外王”;另一方面,重视个人的身修,称之为“内圣”。进则尽忠,退则思过,为了明志,园林里的景物总是体现一种精神,如梅、兰、竹、菊和荷花等,各种题额对联,书法中同样如此。虽然处处流露出儒家思想,但是道家还是主流——崇尚

自然。其意有二,一为自然界,二为自然而然。在造园技法上讲究“虽为人作,宛自天开”。道家多为隐士,体现出“山中无所有,岭上多白云”的意境。书法上亦然,自然无为,唐代孙过庭书谱中最为精彩的一段——“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形;或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙,有非力运之能成;信可谓智巧兼优,心手双畅,翰不虚动,下必有由。”就是讲书法取法自然之大道。从儒家文化来讲,雅而脱俗;从道家文化来说,清而出尘。

3.2.2 气韵生动,意味深长 “气韵生动”是谢赫六法之中最难的,也是最高境界。中国古典文化最重“气”。万事万物因气而生,气是万物的精神。书法重气,园林亦然。中国古典美学所谓的“含蓄”。在园林中体现含蓄的方式:一是遮蔽,园林中运用院墙、树木、山丘等手法,将一些景物遮蔽起来,含而不露。二是曲折,让园内的溪流曲折流回,还有园路变化多端。而在书法上,含蓄之美处处显现,一点一画之间,含锋而行笔,有收有放,中宫紧,外宽,这些都是书法的美之所在。最后,在韵的深处,是“虚”与“实”也就是“阴阳对比”“有无相生”。老子云:无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其微。”书法与园林能让人流连忘返,百品不厌,在于意境的美。意境是中国传统美学理论中最基础、最重要的审美范畴,也是中国传统书法艺术最富有民族特色的审美准则^[4]。

3.2.3 众美荟萃,熔于一炉 园林是综合的美,自然美与人工美的结合。书法亦然,人工的美是法度、基础,自然的美是气质、灵性。人们将二者

的审美分出层次,一是:视觉美。园林是带有精神的自然画面;书法是抽象提炼出来的人文精神。二是:听觉美。园林中有许多的听景,如松风,雨打芭蕉,潺潺流水等;而书法亦然,观书亦有万物之声跃然纸上。三是:文采美。园林与书法无处不是文化的体现,几千年文明的汉文化,犹如血液注入躯体一般,注入园林与书法。四是:悟道美。在万物间予我,心悟神领,最后得出的是超出宇宙之美。

3.2.4 天人合一,道法自然 以“天人合一”为核心的中国古代和谐思想,是中国传统文化的基本构件,影响到社会生活的各个领域^[5]。书法与园林的最高境界就是“天人合一”。明代园林大师计成说:“自成天然之趣,不烦人事之功”。唐代书法大家孙过庭云:“同自然之妙,有非力运之能成。”从有为法上升到无为法。表象的与意象结合起来,达到最高境界。

书法和园林所包含的中国古典美学与哲学思想非常丰富,二者是中国传统文化的重要体现,应该更加深入了解内在的文化,继承与传承这宝贵的资源。

参考文献:

- [1] 罗涛. 论园林设计中的书法元素[J]. 山西建筑, 2012, 38(15): 221-222.
- [2] 张凯旋. 魏晋南北朝时期美学思想及其对中国园林的影响[J]. 技术与市场(下半月), 2006(5): 49-51.
- [3] 戴秋思. 论中国传统园林与书法在审美文化同构中的“形”与“意”[J]. 广东园林, 2012, 34(2): 5-7.
- [4] 王成聚. 浅谈书法的意境美[J]. 电影评介, 2010(21): 85-87.
- [5] 华国栋. 中国古典园林美学中的和谐思想探析[J]. 南方论刊, 2009(7): 61-62.

Analysis of Wang Xizhi Calligraphy and Jiangnan Gardens

LI Yi, YE Xi

(Arts School of Southwest Forestry University, Kunming, Yunnan 650224)

Abstract: Chinese calligraphy is broad and profound, cultural connotation is shown everywhere, there is broad sense and narrow sense relationship between Wang Xizhi's style as the representative calligraphy and Jiangnan gardens.

Key words: Wang Xizhi calligraphy; Jiangnan gardens; broad sense relationship; narrow sense relationship