

探析自然光影在园林景观中的艺术表达

刘红梅¹, 李小杰²

(1. 重庆旅游职业学院, 重庆 409000; 2. 四川省自然资源科学研究院 峨眉山生物资源实验站, 四川 峨眉山 614201)

摘要:光影是园林景观中重要的设计元素, 园林中光与影的平衡可以使景致更加丰富自然。分析了自然光影与造园要素——建筑、水景、植物、小品等的艺术关系, 探究了光影在创建园林空间中的作用和艺术表现, 以此强调光影在园林景观中的重要价值。

关键词:自然光影; 园林要素; 景观空间; 艺术价值

中图分类号: TU 986

文献标识码: A

文章编号: 1002-2767(2014)08-0094-06

光与影是人类艺术之魂, 在园林建筑等很多领域得到了广泛的研究, 其价值与魅力恒贯古今。古往今来, 无数诗人、画家、哲人与设计师崇爱和赞颂着光影之美, “云破月来花弄影” “天光云影共徘徊”, 可见光与影在园林中的艺术表现也具有极为重要的意义。此外, 光与影在园林景观设计中起着非常重要的作用, 根据光与影的艺术特性, 可以从不同的角度营造不同的氛围, 随着大自然的瞬息万变, 光与影的效果也随之变化, 使园林景象富有时空的美感, 同时也使园林景观独具佳格。该文通过对光影与园林景观中的元素的艺术关系进行分析, 阐述了光与影在园林景观中的艺术表现。

1 光与影的艺术特征

1.1 光

光是一种电磁辐射能, 是能量的一种存在形式。由于光源性质的不同, 可以把光分为自然光和人工光, 其中自然光有日光和月光两类, 人工光是指主要应用于夜晚景观的灯光照明^[1], 该文主要探讨的是自然光。日月之光是园林景观极为重要的造园要素, 是园林其它要素(植物、建筑、水景、小品等)发挥自我效能和艺术感观的协助者, 也是园林持续生存下去的直接驱动力。

1.2 影

影是一种光学现象, 是光在传播过程中遇到不透明的物体, 在物体后面光不能达到的地方而产生阴影。因形成过程不同, 可分为剪影、投影与

倒影。影是一种独特的美学, 许多学者对其进行哲学思辨^[2], 可见其蕴藏的奥妙。将影之美运用于园林中, 可为景观注入虚幻玄疑的魅力, 提升景观的吸引力, 增强观者的体验感。

1.3 光与影的关系

光与影不可分割, 二者相对而存在, 正如黑格尔所言: “在纯粹光明中与在绝对黑暗中, 皆同样什么也看不见。”有光即有影, 影随光生。众多中外古典园林中, 造园家已经开始重视平衡园中的光与影, 以使园中的景致更加丰富和自然。现代园林则更加注重利用光影极强的可塑性, 挖掘光影更深沉的艺术魅力, 并与其它艺术门类或学科结合(如音乐、绘画、文学、戏剧、心理学、社会学等), 创造出令观者全身心体验, 为之动容的景观作品。

2 光影与园林要素的艺术关系

2.1 光影与建筑

建筑以其丰富多样的形式、无可替代的功用价值和审美价值成为园林最重要的组成元素之一。历代建筑师和风景园林师都在追求对光线真正的认知, 并在设计中不断践行着对光影的探究。建筑大师路易斯·康曾言: “建筑借由光的环境照射而产生生命。”勒·柯布西耶认为: “建筑是光线下形状正确, 绝妙、神奇的游戏”。在光中, 建筑之魂才得以畅快忘情地舞动。在光与影共筑的世界中, 建筑才会彰显出最丰富、最玄妙的生命。

无论中国古典的园林建筑, 抑或西方现代园林建筑, 都在光与影的流动中给予观者视觉的享受和心灵的抚慰。在中国古典园林建筑中, 苏州园林建筑以其数量之多及比重之大作为一种突出特点, 园中亭台楼阁、水榭因光影而阴暗疏密相

收稿日期: 2014-03-04

第一作者简介: 刘红梅(1986-), 女, 四川省绵阳市人, 硕士, 助教, 从事园林景观规划的教学与研究。E-mail: greenhongmei@163.com。

间、开阔幽曲相和,人于其中,不甚愉悦与赞叹。建筑屋顶巨大却轻盈、灵动,屋檐产生了巨大的阴影,但因有了开阔的周围环境,独具特色的梁柱结构以及漏空通透的墙体门窗,从而带入了丰盛的光线。部分光线消解了屋檐覆盖的阴影,在光与暗,白与黑之间,加入新的光影色彩——灰,在这灰色光影中,观者会不禁迷蒙了视线,淡忘了时空(见图 1-A 与图 1-B)。形式纷呈的门洞与漏窗刻意邀请和雕琢着阳光,在光的斜照下,生成百态千姿的投影,犹如编织着一首首撩动心弦的诗句(见图 1-C、图 1-D、图 1-E)。西方现代园林建筑则力图变化建筑结构和多种材料(如玻璃、金属、塑料、涂料等)挖掘和展示光影的奥妙,从现

代的视野和另类的途径,让周围景观与光影交融入建筑空间中,使人感受光与影相遇的欢愉和在光中景致的延阔。光穿过庭院透过透明的玻璃,投射在白色墙体和光洁的地面上,在与外墙和室内物体相碰撞时,产生了影,凝神感受时,似乎可以听到光与影窃窃交语的声音。同时,透明的墙体或开窗经由光的引导,使有限的室内空间扩展至室外,与室外景观互为为一体(见图 1-F)。建筑师不断蜕变着建筑固有的造型,流动的建筑形态在光的映照和穿越下,使阴影在地面延展蔓延开来,曲悠的阴影阔延了建筑的外形和内涵,柔软了建筑坚硬的本质(见图 1-G)。

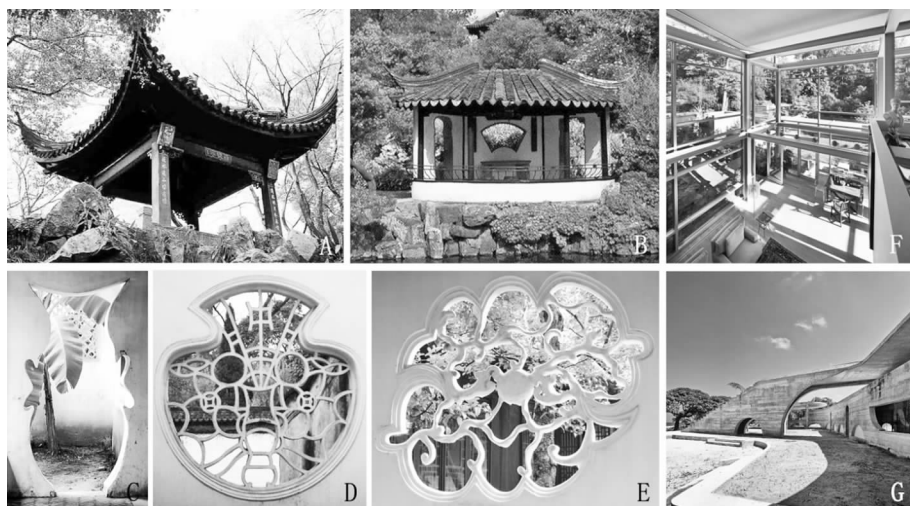

图 1 中西方园林光影与建筑的配合

A. 苏州“沧浪亭”;B. 苏州拙政园内“与谁同坐轩”;C~E. 苏州古典园林建筑的门洞、漏窗;F. 玻璃墙体的西方现代建筑;G. 抽象造型的西方现代建筑

Fig. 1 Coordinate of light and shadow in Chinese and western landscape with architecture

A. Canglang Pavilion in Suzhou; B. “With whom shall I sit?” of Humble Administrator’s Garden in Suzhou; C~E. Door opening and ornamental perforated windows of Suzhou classical garden architecture; F. Glass wall of modern western architecture; G. Abstract model of western modern architecture

2.2 光影与水景

水被誉为园林景观中的“血液”和“灵魂”^[3]。利用水来造景,尤其是通过静水来造景,本质上主要是通过水产生的光影变化来创造景观。静水犹如一面柔软而神奇的镜子,在光的照射下,天空、周围景物重重叠叠倒映入镜中,创造出天地融一的梦幻景致。在水中,光影为一切景观重新构建了秩序,这是一个与地上景观组合法则全然不同的全新的“世界”。

中国古典园林中利用水与光影造景的典例是桥,典型的如拙政园的廊桥“小飞虹”(见图 2-A)。

黛顶红栏的桥身横卧在碧波之上,宛若飞虹,故得名“小飞虹”。凭栏而望,飞虹映卧水面,染得池水朱红青黛,又见其穿云逗木,景象甚是可爱。忽又水波荡漾,波光跳跃,桥影势若飞动,水光云影之间,难辨虚实之境。另外,圆明园内“上下天光”以水光烘托建筑,1860 年被英法联军烧毁,今仅存主体建筑基址,其创造博大而玄妙的意境是中国古典园林独到的艺术表达手法,其中极具代表性的景观当属圆明园四十景之一的“上下天光”(见图 2-B)。面湖建有两层楼阁,两翼曲桥架湖,桥上筑有亭榭。凭栏俯瞰,大有登岳阳楼所见洞庭

湖之胜概,上下水天一色,水天相连,日月相映,光影弥漫,景致幻然。

此外,伊斯兰园林是世界园林体系中对水与光影最情有独钟的园林体系,因其深刻的宗教缘由,使得水成为园林中不可或缺的元素,其中经典代表当属印度的泰姬陵(见图 2-C)。纯白色大理

石构筑起泰姬·玛哈尔皇后典雅而庄重的陵墓,在灿烂的阳光下一颗珍珠闪耀。炽烈的光线将其投射入正前方狭长的水池中,水中的泰姬陵如泰姬本人般动人,让世人恍如看到天堂中的泰姬,也仿佛在诉说着这位佳人与皇帝沙贾汗凄美的爱情故事。

图 2 中西方园林光影与水景的配合

A. 拙政园内“小飞虹”;B. 圆明园内“上下天光”;C. 印度泰姬陵

Fig. 2 Coordinate of light and shadow in Chinese and western landscape with water

A. Small Flying Rainbow of Humble Administrator's Garden in Suzhou; B. "Oneness of Sky and Water" of the Old Summer Palace in Beijing; C. Taj Mahal in India

2.3 光影与植物

园林植物丰富多彩,千姿百态,是装扮园林空间、表现季相变化最重要的素材,也是运用光影艺术的主要素材之一。在园林植物种植设计中,常常利用植物的疏与密,以创造明亮开敞与阴魅封闭的光影空间。当走进疏林草地,可以看到大片的阳光倾洒在草地上,也可以靠着孤植树欣赏其优雅的落影;当进入密林中,束束光线穿过枝叶缝隙,留下斑驳的光镶嵌在草丛中,与重重树影一道创设出了一个极富戏剧与神秘的舞台。这与让·安东尼·华铎的名画《园中的聚会》(见图 3-A)对光影的运用有异曲同工之妙。画中一对对恋人在河边草地上休憩,周围是一片密林,突然河流对岸树木间绽放出夺目的光线,与周围浓密的树林及

其昏暗的阴影构成强烈对比,但与穿着闪亮衣襟的女人形成呼应,整个画面因光与影的戏剧化处理,犹如一幕生动的舞台剧。

园林植物配置离不开色彩的搭配。不同颜色的植物会给人不同的观感,冷色会创造一个宁静清雅的景观(见图 3-B),暖色则会形成一个活泼温暖的环境(见图 3-C)。不同色调的植物在不同的光影效果下也会有不同的效果,如纯度较高的正红色在光照强度较低的情况下反而会更为鲜亮,纯度较低的粉红色次之,光线对于暗红色花系的影响是最大的,在光线较强的时候颜色会较为鲜艳,随着光线的减弱,颜色会变得暗淡。对于蓝色植物特别是蓝色花系,在光线较强的时候,其颜色使人感觉凉爽自在,但在光线不足的情况下,这

图 3 光影与植物搭配的景色

A. 法国 18 世纪画家让·安东尼·华铎的画作《园中的聚会》;B. 冷色系花卉;C. 暖色系花卉

Fig. 3 Collocation of light and shadow with plants

A. "A garden party" of the 18th-century French artist Jean-Antoine Watteau; B. Cool color flowers; C. Warm color flowers

种冷色系的花便会显得灰蒙蒙的,给人阴冷紧迫的感觉。

2.4 光影与小品

园林小品是园林中提供休息、装饰、照明、展示和方便游人之用及园林管理的小型建筑设施,一般体量小巧,造型别致,如桌凳、雕塑、花钵、景墙、灯具和标示牌等。园林小品的设计不一定要考虑光影的运用,但一旦加入了光影的设计,就会使得整个小品新颖别致,富有情趣。

小品中雕塑最能直接或间接激起人们内心的情绪,景观设计师或雕塑师若使用特殊的材料(如网状金属、反光镜等)或结合水景,光影可以将该

雕塑的魅力表现得淋漓尽致。由图 4-A 看出,洁白的雕塑坐落于水体中,利用光线照射白色物质后的反射原理使雕塑表面产生朦胧柔和之感,再结合水面的粼粼倒影,使整个作品形体更加柔美饱满和富有纯净的诗意。图 4-B 使用了网状金属材料制作出不完整男女人体雕塑,若没有光影的融入,该作品将更加“残缺”。网状空隙由光线和外部环境填充,身体凹凸部分由阴影强化,可以说整个作品主要利用光影的塑造能力才得以“圆满”,也使观者在欣赏该残缺人体时,通过自我想象补充未制作出的身体部分,也由此感叹残缺的美丽与魅力。

图 4 光影与小品的配合

A. 伫立在水景中的白色雕塑;B. 网状金属设计的雕塑;C. 利用高低错落的白色墙体捕捉光影

Fig. 4 Collocation of light and shadow with featured landscape

A. White sculptures in the water;B. Mesh metal sculpture;C. Light and shadow captured by white walls

景观墙具有很强的可塑能力和展示功效,是园林中常常被运用到的装饰或具功能意义的小品。在探索景观墙自身特质时,设计师直接采用光洁错落的多个墙体,将其伫立在周围树木较浓

密的草坪中,树木秋色迷人,枝叶舒朗,极富诗意与质感(见图 4-C)。只见一道道光穿过树丛,将树影投射在白墙上,树影摇曳,光影绰绰。随着太阳高度角的改变,景墙上的树影也随之改变。使

人不禁会感叹设计者的高妙用心,这完全利用了光影的原理,将光和影分别当作画笔和图像,在时间的情境中,倾画出唯美的像影,而且是动态的像影。

3 光影在园林空间中的艺术表现

园林是各种造园元素集结而成的一个具有视觉享受和精神愉悦的空间场所,其中光影对于理想的园林空间的艺术塑造起到了功不可没的作用。

3.1 创设序列

数学上,序列是指被排成一系列的对象(或事件),而在园林空间中,扩展深化了序列的涵义,指设计元素按照一定顺序排列之后带给人一定身心感受和体验的空间秩序。在序列建立一定秩序过程中,光影可以担当主角,以一种牵引人们灵魂的方式

建构一种超越物质实体序列的精神秩序。

在留园 50 多米的狭长入口空间(见图 5-A),采用收放相间、抑扬顿挫的序列渐进变化的手法,不同大小建筑空间采用不同的光影环境,空间曲折巧妙,光线忽明忽暗,景致或开或合^[4]。进入留园大门,即被明亮的前厅所吸引,走过光亮,步入狭长多变的曲廊,光与影在此交替轻声婉转地演奏。不觉进入一处较为明朗的天井——“古木交柯”(见图 5-B),一个光影小高潮在此激起。即刻,视线被北面精致漏窗透过的光线与景色所占据,隐隐约约,探寻的心灵跳跃加速。绕出“绿荫”时,无数道光扑面而来,园中景致尽收眼底,光影所编织的交响乐最高潮在此刻奏响。留园入口,光影以音乐的方式建立了一种精神的序列。

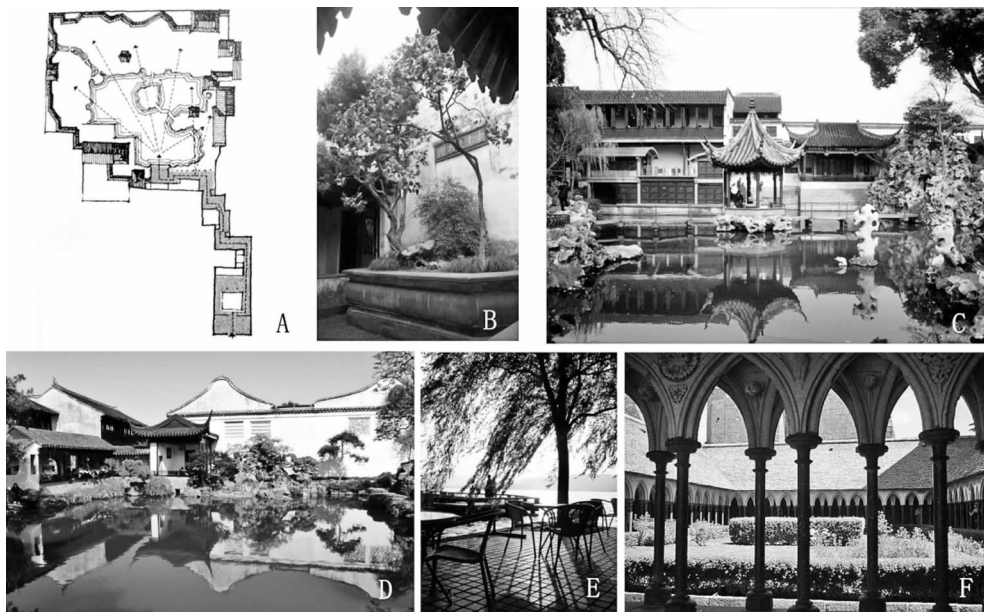

图 5 光影在园林空间中的艺术表现

A. 留园狭长的入口;B. 留园入口景点“古木交柯”;C. 狮子林的“暗香疏影楼”;D. 网师园内的山水空间;E. 湖畔休闲景观;F. 法国圣米歇尔山修道院园林

Fig. 5 Artistic expression of light and shadow in the landscape space

A. Long and narrow entrance of the Lingering Garden in Suzhou; B. One Scenic Spot of the Lingering Garden in Suzhou; C. Faint Fragrance Dim Shadow Mansion of Lion Forest grove Garden in Suzhou; D. Landscape space of the Master of Nets Garden in Suzhou; E. Leisure landscape at the lake; F. Abbey Garden of Mont Saint Michel in France

3.2 营造意境

园林意境是通过各种元素自身和元素间相互衬托所展现出的特别景致,使人们触景生情的艺术境界^[5]。运用光影在园林景观中营造意境是大自然精致之美赐予人类创作灵感的不竭源泉。光影将美的精灵寄予园林中的各种景致,展示美的

各种情致,撩动心绪,打动情思,让人处于超脱于实物外的情境之中。

中国古典园林是十分注重景观意境的创造的,如狮子林的暗香疏影楼(见图 5-C),“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,疏梅之影横斜倒在清浅的水面上,黄昏时分月上枝梢,暗香浮动,

临湖依楼,清幽雅醉之感悠然而至,忘乎周遭之际;又如网师园的山水空间(见图 5-D),由于光影的穿流幻变,房宇、山石以及花木处于幽与明互间的光境之中,池边景物更是处于不断变化的光影环境之中,明暗对比,动静相间,使水形成不同光感效果,整个园林空间极富律动与诗韵。

3.3 烘托功能

园林空间的建立,意味着某种功能的成立。光与影可以在园林空间中通过一定的艺术处理,达到强化空间的功能作用。

湖畔是人们喜爱驻足停留休憩的场所,因为这里有湖光山色,有浮光掠影(见图 5-E)。黄昏,温柔的日光从湖尽头缓缓走来,穿过修美的枝条,停伫在桌椅上、地面上,留下柔柔的光痕,也带来淡淡的影迹。枝影随轻风摇曳,落日在浮动的枝条中忽隐忽现,波光粼粼,薄雾轻曼。可见,湖畔景观若没有光影的运用,其休憩的功能定会折扣大减。

西方的修道院园林是教堂内神圣空间的外部延续,此类园林一般为中庭,四周以建筑围合,形成较封闭的空间。中庭内配置少量的植物,庭院景观形式简洁、严谨。中庭是教堂少有的阳光较为充沛之处,与四周森严的建筑产生的大量阴影形成明显对比。圣米歇尔山修道院园林(见图 5-F)即是这样一处空间。简洁的中庭四周围以柱

廊,中庭与柱廊的光线明暗对比强烈。正是由于这种对比,强化了天主教神圣庄重的气氛。信徒在静暗的柱廊内面向明澈的中庭祷告,光与影在此具有了巨大的意义。

4 结论

光影是大自然中的精灵,若充分发现光影之美,并将其巧妙地运用于园林景观中,将会给人们带来莫大的惊喜和精神的享受。光与影是高超的天才艺术家,在园林各个元素(建筑、植物、水体、小品等)中,它们施展自己的才华与魅力,通过隐而不宣、千变万幻的形式将各元素的形姿与内涵展现得淋漓尽致。园林空间中,光影可以通过更宏大或更微妙的形象,创造一种超越物质外在的玄妙空间,身处其中,将感受到灵魂的激荡和身心的洗礼。

参考文献:

- [1] 李文,陈丽媛. 光影在苏州园林空间中的应用[J]. 低温建筑技术, 2011(1): 28-30.
- [2] 杨宏烈,潘灿荣. 阴影美学的文化本质[J]. 南方建筑, 1996(3): 52-54.
- [3] 徐丹. 园林景观中水体艺术设计特点的探析[J]. 盐城工学院学报: 社会科学版, 2010, 23(2): 62-65.
- [4] 金元文. 苏州留园入口空间处理赏析[J]. 华中建筑, 1994, 12(1): 49-50.
- [5] 唐莉英. 诗情画意的中国古典园林与现代景观的意境营造[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(36): 22510-22511, 22663.

Analysis on the Artistic Expression of Natural Light and Shadow in the Landscape

LIU Hong-mei¹, LI Xiao-jie²

(1. Chongqing Vocational Institute of Tourism, Chongqing 409000; 2. Biological Resources Research Station at Emei Mountain, Sichuan Province Natural Resources Science Academy, Emeishan, Sichuan 614201)

Abstract: Light and shadow are important elements in landscape design, the balance of light and shadow in the garden can make landscape more rich and natural. The art relationships between natural light and shadow and landscape elements of buildings, water, plants and small garden ornaments were discussed as well as the artistic embodiment in the landscape, and the effects and artistic expression of light and shadow in the creation of the landscape space were analyzed to stress the important value of light and shadow in the landscape.

Key words: natural light and shadow; landscape elements; space; artistic value