

解析自然光影在园林水景设计中的运用意义

曾丽娟

(广东技术师范学院, 广东 广州 510665)

摘要: 光与影作为园林营造中可资利用的主要天象景观要素, 其艺术处理, 已成为现代园林水景设计中非常重要的特色。探讨光影要素在园林水景中的艺术运用及其对水景空间设计意义, 对今后的园林水景设计提供借鉴经验。

关键词: 光影; 水景; 园林设计; 意境

中图分类号: TU 986 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001- 0009(2010)09- 0122- 03

水在自然界中的势态生貌, 留给人们无穷的遐想和进行艺术加工的依据。把自然的水引入人类的生活中, 并用水的艺术形态来补充和丰富人类的环境, 是现代景观设计师在创造园林空间环境中对水景的组织。中国古典园林营造, 一直重视借景天象, 即日月星辰、天光云影、阴晴雨雪等自然因素的运动与渲染, 巧妙组织成优美动人的园林景观。天象和季相, 是中国园林作为一种时空艺术赖以生存的物质基础^[1]。光与影作为园林营造中可资利用的主要天象景观要素, 其艺术处理, 已成为现代园林水景设计中非常重要的特色。探讨光影要素在园林水景中的艺术运用及其对水景空间设计意义, 对今后的园林水景设计提供借鉴经验。

1 光与影的释义

1.1 自然光与影

“光”作名词分为自然光和人造光, 作为动词表示照耀的方式。人造光就是通常所称的人工照明; 自然光指太阳直接或间接产生的光, 包括日光、月光等。“影”, 一是因物体挡住光线后, 映在地面或其它物体上的投影。二是镜中、水中等反映出来的物体的形象、倒影^[2]。光与影并非是相对的两个概念, 而是彼此依存、互补的二元现象。“光”与“影”是统一的。

1.2 水的光影

因为自然光的作用, 以及水本身物理特性, 使得在万物之色中, 水色最素, 也最富于变化。水的光影有 3 种: 一是本身波光: 水面本身的波光。水面朦胧, 折光的特性, 随着波光粼粼而形成光的闪动变化。如海边看晚霞, 如湖光帆影, 都是水的光效果, 给景色以潇洒飘逸之

情趣。二是水面倒影: 由于折射而会对四周景物在水中形成倒影。这种倒影随视角的位置不同而不同。它可以扩大空间感, 景物成双, 加之这个倒影会因风浮动, 或隐或现, 更生动有趣。三是波光的反射: 通过水面独有的特性, 日光通过反射印在顶棚和墙上, 具有闪亮的装饰空间效果^[3]。所以自然界有天光云影、波光粼影、月光竹影、湖光山影、海光椰影、烛光舞影等景象。该文主要研究自然光通过水所产生的光影作用。

2 光影的艺术运用

2.1 阴影的装饰作用

阴影对墙面或者空间的装饰作用主要体现在阴影及其所投射的载体之间的“图- 底”关系上。根据视觉习惯, 往往把与周围环境亮度差别大的部分称为图, 将差别小的那部分当成底, 也就是说在周围光线比较强的时候会把阴影当作图, 阴影的载体当作底, 反之则会把阴影当作底, 把影子的载体称为图^[4]。如果水中景物的倒影为图, 水为底, 那它们之间的“图- 底”关系, 是现实生活中所有阴影中最为有趣的一种, 随着时间推移和流动, 水中的自然光影变幻着不同的表情, 并因风的关系而自然浮动, 它们营造出了种种水面空间情绪。形存于色, 色泛于光, 光随影扩张, 而形影却不离不弃, 它们各自绽放着和缤纷着。光色借助水体这种空间介质而相互交流着, 空间产生更多的戏剧性变化。

2.2 光影表现园林色彩

自然光影恰似水中有生命的花卉, 随季节、天象变化产生花开花落, 给园林景观带出生命的色彩变化。在热带园林景观设计中, 利用水景表现色彩非常普遍, 受重视程度非常高, 其水天一色的设计堪称经典。园林水景的设计自然地映衬出了热带地区天光云影的海洋特色, 强烈地表现出了热带园林地域特色景观。朱熹的“半亩方塘一鉴开, 天光云影共徘徊”描绘的就是平静水面上如真似幻的天空倒影照。许多热带植物的花、叶、茎干都具有鲜艳的色彩, 在庭园中常大面积种植不同色彩的地被植物, 构成流动的曲线型色块景观。这些种植

作者简介: 曾丽娟(1979), 女, 广东英德人, 硕士, 讲师, 园林工程师, 现从事园林规划设计的教学与研究工作。E-mail: zeng_lj@163.com。

基金项目: 广东技术师范学院校级科研资助项目(08SKY03)。

收稿日期: 2010- 01- 08

于在水边的彩叶植物和地被植物构成的色彩可以打破热带地区雨季过后庭园中单调的绿色,水面不仅映出蓝天白云,同时把水边建筑、植物的色彩得到展现与延伸。光影因借,优化画面。在色彩上不是十分调和的景物,倒映在绿水中,就有了共同的基础。在水中注意水面本身的色调及水色的深浅等,就可以产生不同的艺术效果的水景。

2.3 影的园林意义

2.3.1 倒影的装饰作用 倒影是平面镜成像的一种,在园林中,主要是指由平静的水体对岸边景物的反射而形成的虚像。在较为平静的水面中,倒影可以形成水岸一致或者水天一色的效果,这种真真假假虚实实的景象对景观空间起到了很强的装饰作用。它不仅增加了空间的迷幻感,而且还丰富了景观空间在垂直方向上的层次感感和深度感扩大了空间意境。而园林中以倒影来装饰,丰富景观的景点也是不胜枚举,如传统园林中的杭州西湖的三潭映月、苏州拙政园的倒影楼和塔影亭,以及现代热带园林营造的代表作—深圳园博园“云梦福田园”,云梦晶阁的倒影。即使平静的水面也或明或暗地反射天空阳光,带来光的变化。另一方面,水面如同镜子一样,倒影着各种各样的景物,如同另一个世界,别有生气。新加坡植物园入口水景的处理别出心裁,充满生气,自由曲线迎合了水的柔性美,水面映衬了丰富的热带植物景观,同时也给郁郁葱葱的环境带来了天光;另一侧的跌水景观以水边嬉戏的仙鹤雕塑为主景,配以色彩艳丽的热带兰花为背景,生动活泼,体现了植物园细腻而精致的水景设计手法。

2.3.2 月影的诗意 对月光和月影的关注是中国园林特色之一。苏轼对水中月光曾这样描述:“东方袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。”自然月影是古代文人墨客诗词赋歌的主题之一,也是园林夜色情趣所在^[4]。西湖十景中的“三潭映月”则把烛光倒影在水面,宛如一个个小月亮,与天空月亮,水中月影相映成趣。传统园林的夜色就在月光朦胧、月影清亮中显得雅致宁静。

2.4 光影凸显水面景物的造型与质感

“光”是一种奇妙的物质。因为有光,所以才能够看见物体。因为有阴影,所以物体才感觉是立体的。安藤忠雄曾这样描述阴影:“光照到物体表面,勾勒出他们的轮廓,在物体的背后积聚阴影,给予他们深度^[5]”。而路易·康说:“这一大堆称作物质的东西都有阴影,阴影也属于光明^[6]”。

缺少阴影或暗面,光所传达的信息与营造的效果会失色不少。亮度变化及光影互动能凸显物体的立体层次,使视觉环境生动有趣。巧妙利用水、玻璃等比较通透的媒介能凸显光影立体视觉艺术效果。安藤忠雄设计的梦舞台位于大坂湾淡路岛东北岸的规划公园内,安藤将在项目整体设计,重点放在建筑与大自然的和谐结

合,令光、影、风、水等原先被忽略的自然元素,得到重新体现。为了减轻大片的水域的单调感,加强水的反光,安藤在浅浅的水底铺砌了百万枚贝壳,贝壳的荧光表面使得水面泛起一层层的水波状的反光,绚丽耀眼,形成一系列“抽象的光”,来表达自然的语言。光影为单调的水面带来质感与厚度,使贝壳的造型更加深刻于水景中^[7]。

3 光影对水景空间设计意义

“有”不是真实的有,“无”也不是绝对的虚无。空间中的影子有客观的投影,也有联系的投影。影是“虚无”、“动静”的中介体。有了光和影,园林水景就更添活泼的生机,也更增加波光粼粼水影摇曳的形声之美。

3.1 扩大水面空间

水中之影加强和扩大了园林空间的景域,产生虚实之美。现代建筑大师喜欢把作品安排在水边,如建筑师安藤忠雄、贝聿铭等运用光影要素在其建筑作品中的完美诠释,水面反射的光不仅给建筑增色,同时,水中建筑、植物的倒影形成水面范围内的参照物,使水面扩大了人们对的联系空间。因为有阴影占用水面面积,给水带来了可观可赏的景物,比原本单调的水面更具空间感。水中清新柔和的光线和轻盈多姿的倒影营造出和平自然的氛围,也从深层上表达着中国人的思维模式和哲学气质。

倒影成双就是扩大水面空间的巧妙运用。四周景物反映水中形成倒影,使景物变一为二,上下交映,增加了景深,扩大了空间感。中国国家大剧院水景的安排,使得建筑实体与水面的倒影构成一个完美的圆形,建筑实体的材质色彩映衬于水中,丰富了水面色彩;通过水的波光反射,使建筑实体的外部波光粼粼,给平面光滑的圆形外壳增添了生趣。利用水面倒影与建筑实体互相衬托,虽费力不多,却增加空间环境的许多情趣。我国传统园林常用水面衬托建筑庭园。圆明园九州“上下天光”一组庭园,把亭榭台廊深入湖中,上下水天一色,水天上下相连,此景大大展现了园林水景空间的情趣。从水面观赏临水建筑物,有时是水平如镜,浮光倒影,大大加大了空间范围,而且从水中倒看建筑有许多新奇之感,计成说:“池塘倒影,拟入蛟宫”。有时水面被雾气笼罩,增加了景深与层次,建筑物的轮廓成为水景的衬托,产生玄虚的感觉。光影是丰富园林空间构图不可忽略的元素之一。光影不仅可以把景物描绘得清晰准确,而且可为景物塑造出鲜活生动的精神内涵。

3.2 提升水景空间意境

园林意境的创造,可运用延伸空间(借景空间)和虚实空间的特殊手法,组织空间、扩大空间,强化园林景深,丰富美的感受。虚实空间并非客观存在的真实空间,它是由多种物体构成的园林空间由于光照射通过水面、镜面或白色墙的反射而形成的虚假重复空间,即所

谓“倒景、照景、阴景”。它可以增加空间的深度和广度,扩大园林空间的视觉效果;丰富园林空间的变化,创造园林静态空间的动势。水面虚复空间形成虚假倒空间,它与园林空间一正一倒,正倒相连,一虚一实,虚实相映的奇妙空间构图。水面虚得空间的水中天地,随日月起落,风云变化,景象万千,光影迷离,妙趣横生。“闭门推出窗前月,投石冲破水底天”,描绘了水面虚复空间创造的无限意境^[3]。

一个好的现代城市公共空间水景,都必然会令人赏心悦目,西方景观的水景艺术给我们的感觉是悦目,而东方水景艺术则意在赏心。中国水景艺术注重“景”和“情”,通过借景来触发人的情思,从而具有诗情画意般的环境氛围即“意境”。中式水景讲究的是含蓄、虚幻、含而不露、言外之意、弦外之音,使人们置身其内而扑溯迷离;借鉴诗词、绘画,力求含蓄、深沉、虚幻,并借以求得大中见小,小中见大,虚中有实,实中有虚,或藏或露,或浅或深,从而把许多全然对立的因素交织融会,浑然一体,而无明晰可言。水景艺术的经营要旨就是追求意境^[5]。光与影这对存在辩证关系的天象要素于水景设计,形成的虚复空间恰恰表达了这种含蓄、深沉、虚幻的意境效果。

3.3 增添水面空间韵律感

中国园林光环境追求意境,光线的明暗变化是一个层次的,同时还要注重虚景给园林带来的无穷情趣,而韵律美则是这种情趣的最高境界。韵律是指适当的比例、单纯反复的图案加上延伸的周期变化所形成的秩序特征。韵律具有激发情绪的力量,使视觉充满惊奇和喜悦。由于地球围绕太阳形成公转和自转所产生的光影变化,使被照射物体,如建筑物、植物的表情产生丰富变化,被照射物间隙漏进的光影渐层则形成一定的节奏感,产生韵律。在光影的照射下,物体或空间的轮廓趋向有序的凹凸变化,亦可清晰,亦可模糊,产生可变的情绪态势。这种态势会对人的生理、心理产生微妙的影响。利用该影响可以使空间环境得到最佳体现。如空间塑造、空间界定、空间构成等,从而产生相应的秩序感或韵律感^[8]。

如果景物原本就具有一定的韵律,那么,倒影不仅

能对景观和空间起到装饰作用,而且还能加强这种韵律,增加空间的画意、深邃和含蓄之感(见图1)。喀麦隆巴厘岛 Ku De Ta 饭店入口前庭的两排红色的迎宾旗和一系列红色太阳伞的倒影,成为以蓝色为基调的热带园林水景的点睛之处,与笔直飘逸的椰子树红绿相间排列,在水中倒影的影响下,重新强调与加强了韵律美,将此处比较单调的空间变得丰富、生动而深邃(见图2)。



图1 白色倒影赋予水彩般画意



图2 红与蓝相映成趣

4 结论

现代水景设计展现了现代人的哲理思考、精神状态、生态及人文关注,运用了许多现代技术、材料,创造出完全不同于以往的水景形态。现代水景的设计是对传统园林理水艺术的继承,是现代环境景观艺术的重要组成部分。光影应该同色彩、肌理、质感等要素一样,同作为设计要素和视觉艺术形态,在现代园林水景设计中获得更广阔的应用前景。

参考文献

- [1] 李敏. 华夏园林意匠[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
- [2] 华海镜, 金荷仙, 陈海萍. 园林中的虚景[J]. 中国园林, 2003(11): 69-61.
- [3] 李铮生. 城市园林绿地规划设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006: 288, 297.
- [4] 赵湘伟. 光·影·空间[D]. 成都: 西南交通大学, 2001: 78-79.
- [5] 王建国, 张彤. 安藤忠雄[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1993.
- [6] 李大夏, 路易·康[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1993.
- [7] 陈少明. 园林光与影的审美价值探讨[D]. 福州: 福建农林大学, 2008: 31-32.
- [8] 裴俊超. 光影是空间的魔术师[J]. 现代显示, 2007(4): 82-83.

Analysis on the Application of Light and Shadow in Waterscape Design

ZENG Li-juan

(School of Fine Art, Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou, Guangdong 510665)

Abstract: Light and shadow are the main elements in natural landscape. Their application in art has been the very important characteristic in modern waterscape design. The paper indicated the art application of waterscape and its significance in its space design, and provided some experience for the waterscape design in future.

Key words: light and shadow; waterscape; landscape architecture; artistic conception