

传统园林语言对现代景观设计的启示

张 丹, 陈晓媛, 田 大方

(东北林业大学 园林学院, 黑龙江 哈尔滨 150040)

摘 要:中华民族悠久的历史孕育了灿烂的华夏文化,传统园林就是其中艺术成就较高的一个门类。山、水、建筑、植物是中国传统园林的基本语言,从以上四方面探析中国传统园林的造景手法,挖掘传统园林的和谐之美、意境之美、布局之美、以及色彩与装饰之美,提出对现代景观设计的广远启示和借鉴意义。希望人们能充分认识到中国传统园林具有的不可估量的价值,能更加重视中国传统园林文化,并保护和发扬光大。

关键词:传统;园林;语言;现代;景观设计

中图分类号:TU 986.2 **文献标识码:**B **文章编号:**1001-0009(2012)12-0100-03

中国传统园林历久而弥新,风格独特,内涵丰富,其语言形式大都仍然符合现代人的思维方式与生活追求,所以是迄今为止可以直接应用于现代景观环境之中的符号。

1 传统造园语言

山、水、建筑、植物等要素是中国传统园林的重要组成部分,即中国传统园林语言的基本词汇,只要按照一定的语法组织,就可以构成一个又一个富有情趣的园林空间,创造出园林意境之美。

1.1 叠山语言

叠山作为一门造园艺术,在园林造景中非常重要。主要作用如下:其一,塑造园林地表结构,突出高大的体量和宏伟的气势,也可供人们登高远眺和鸟瞰;其二,以山为屏,划分景区,展延园林空间;其三,提供山麓、山腰、山肩、山头、山脊、山谷、山峰、山崖、山洞等多样境界,是自然美的信息载体;其四,山与水互相衬托、互为补充,增添园林情趣和美感;其五,高大的山体使零散的建筑有所依托,消除建筑的孤立之感。就叠山艺术和技术而言,手法众多且各有所长,但万变不离其宗,“有真为假、做假成真”是传统园林叠山语言的灵魂和宗旨。从材料

上看,有土山、石山之分。所谓土山,也并非全部是土,而是“土为肉,石为骨”,模仿自然之山,体量较大,造价低,可绿化;所谓石山,又可分为纯石山和石包土,一般体量较小,造价较高。从形式上看,有写实性假山、写意性假山、贴壁山之分。写实性假山,是对客观物象的实际描述,强调自然特性,山体既有山的形态和气势,又有石的变化和趣味,山含石性,石在山中;写意性假山,通过表现物象的形神,以山抒情,来表达意境;贴壁山,依墙筑山,以墙为背景,使山有所依托,犹如浮雕,又不至形成突兀孤立的形象。

1.2 理水语言

“仁者乐山,智者乐水”,山和水的组合构成了园林景观的主要骨架,也是决定园林语言风格的主要因素^[1](图1、2)。在中国传统园林中,水赋予了园林以生命,兼具物质性与精神性。物质性,是指水的生态作用,主要是湿润大气、调剂气温、滋润土壤、繁殖花木、养鱼植荷、大水面还可以划船;精神性,是指水的审美功能,不同的水型(泉、溪、泽、池、河、湖、瀑布等)、不同的水态(静止、流动、下落、飞溅、波澜、弥漫等)、不同的水色(春绿、夏碧、秋青、冬黑等)都可以为园林景观增添情趣和美感。在理水手法上,可分为集中用水和分散用水2种形式。集中用水容易形成辽阔平静的水面,多适用于小庭院,弥补其空间狭小的不足。水域多位于园林中心,建筑则沿池环列,形成向心、内聚的格局,营造出烟波浩淼的气氛,使有限的空间获得开朗的感觉,如北海的画舫斋。分散用水是把大块的水面划分为若干相互贯通而又独立的水面景观,可以因势利导、因水制宜地营造景观,产生变幻无穷、隐约迷离的效果,如北海的静心斋。

第一作者简介:张丹(1979-),女,黑龙江哈尔滨人,在读博士,讲师,现主要从事风景园林建筑历史及理论研究工作。E-mail: zhangdan010@163.com。

责任作者:田大方(1961-),女,黑龙江哈尔滨人,硕士,教授,现主要从事风景园林建筑理论及设计研究工作。E-mail: tiandafang610119@sina.com。

基金项目:中央高校基本科研业务专项资金资助项目(DL11AC12)。

收稿日期:2012-03-19

图1 颐和园的山水语言

图2 狮子林的山水语言

1.3 园林建筑语言

中国传统园林建筑,即兼具传统文化气质、传统建筑风格,以及园林建筑属性的建筑和环境,主要包括厅、堂、馆、亭、台、楼、阁、轩、榭、舫、廊、桥等12种类型,在景区内承担构景、点景、赏景、组织游览路线、以及组织园林空间等作用。传统园林建筑属于木构架结构体系,立面可上、中、下三分,以高台基、木屋身、大屋顶著称于世。上分屋顶,有单檐、重檐、卷棚之分,以及硬山、悬山、庑殿、歇山、攒尖、盔顶等诸多类型,具有深远的出檐、凹曲的屋面、反宇的檐口、翘起的翼角、突出的脊式、丰富的瓦件,外观庄严美丽,迥然殊异于其它建筑体系,具有突出的艺术表现力;中分屋身,包括前后檐从柱础到檐檩的立面和两侧山墙立面,主要由柱、梁、檩、枋、斗拱、雀替等大木构件组合而成,近似于现代的框架结构体系,使得建筑空间及建筑形象创作更具灵活性;下分台基,是建筑的底座,以石为主,可以承柱梁荷载及屋盖重量,而且台基四周压面包角处理,有利于基座的维护与加固,更有衬托美观的作用^[2]。总之,中国传统园林建筑不强调突出的形体,也不拘泥于内部空间的实用性,而是用最灵活、最积极的手段去营造景观环境,挖掘物质形态之后的审美享受和精神境界。

1.4 植物配置语言

所谓“园林”,即园和林,无林不成园,缺少了花木的点缀衬托,建筑、山水则会没有生机和自然之趣,可见植物配置在造园艺术中的重要地位。植物配置的主要作用如下:其一,构成山林气息,在园林中山水花木建筑之间是相辅相成,正所谓“山得水而媚,得草木而华”;其二,绿色植物具有调节小环境的气候、保持水土、过滤灰尘、净化空气、吸收噪音等功效,园林空间的清心雅致、以及良好的气候环境,都离不开绿色植物;其三,以植物材料为主、合理地进行配置,作为园林中的主题景观,或形成媒介组织园林空间;其四,利用乔、灌、草、花的不同尺度,形成景观层次和过渡;其五,各景观空间的植栽以春、夏、秋、冬所带来的季节变化而设计,着力于表达景观空间与时间的对话,赋予园林景观季节感。传统园林中植物配置的要点则是追求自然形态、选择合宜地段、注意发育状态、注意季节性变化、注意传统习俗、喜好等。

2 传统园林语言对景观设计的启示

中国传统园林已超越了表面形式,形成了深厚的文化底蕴,伴随着中华文明源远流长。不仅反映了我国古代卓越的技术水平,更加反映了高超的艺术成就。其语言形式大多仍旧符合现代人的思维方式与生活追求,所以其至今仍能对现代景观设计予以启示。

2.1 和谐之美

中国传统园林蕴含多元的哲学思想,既有源自儒家的“礼乐”基因,注重人伦关系、行为规范,崇尚等级名分,讲求奉天法古;又有源自道家的“自然”血统,注重天人合一、因循循道,崇尚隐逸恬静,讲求清静无为。在儒家思想影响下,皇家园林通过对称、均衡、韵律、尺度等形式美的原则以及数字、色彩等具象化的象征手法,规定了等级制度,表达了统一的秩序感;在道家思想影响下,私家园林一般没有横贯的中轴线,没有建筑物的对称,没有相同的建筑形体,而是更多地通过多样和差异构成的优美构图,来体现人与自然的亲和,唤起悠然自得的审美感受。因此,中国传统园林在类型、布局、形式,以及设计意匠上都渗透着这种互补的意识,散发着和谐之美。既有崇尚伦理意识的皇家园林,也有渗透玄学意识的私家园林;既有森严、凝重的对称式布局,也有灵巧、活变的自由式组合;既有堂而皇之的富丽格调,也有天趣盎然的淡雅风韵;呈现出多样的性格和品味。

2.2 意境之美

意境,是文艺作品或自然景象中所表现出来的情调和境界。中国传统园林,素有“文人园林”之美誉,向来讲究“意在笔先”,赋予园林更加丰富的文化内涵,展示了一种理想美的人生境界。如拙政园中留听阁(图3),源自李商隐的诗句“留得残荷听雨声”;而颐和园的清晏舫(图4),则取自“水能载舟,亦能覆舟”,意喻国泰民安,顺从帝皇^[3]。园林与诗情画意相沟通,将园林语言与艺术语言完美结合,发人幽思,引人联想。

图3 留听阁

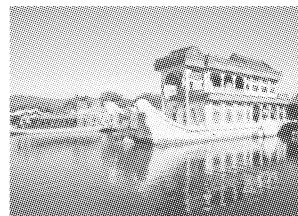

图4 清晏舫

2.3 布局之美

布局,是园林中各个要素有序的组合方式。传统园林向来重群体、重布局,更善于综合运用多种组合方式,既强调园林中各单体要素之间的相互谐调,又注重单体要素、园林与环境之间的相互谐调,力求最终达到“虽由

人作,宛若天开”之境界^[3]。

2.3.1 自由式 园林中各个要素自由错落散布,相对较为灵活(看似随意,实则具有依据,如顺势、顺风、向心、组景构成),自由度大,既可点景,又可观景。常用于风景点式园林,如苏州虎丘、杭州西湖,把自然美与人工美高度结合,追求天趣。

2.3.2 纵(横)列式 园林中各个要素或串联、或并联,呈现出严肃、方正,井井有条的结构美。纵列式:是纵深空间序列的节点和转折点,能调节出层次和节奏感,也有利于引导人流、创造时空交织、步移景易的动态空间。如北海濠濮涧、明十三陵神道。横列式:是横向比邻布置,可规整布置,也可随机转变;可连续,也可略有间隔。线性密集,节约用地,常用于沿江、沿等高线,以及用地受限的园林。

2.3.3 庭院式 是由若干单体建筑和一些围廊、围墙之类环绕成一个个相对闭合的院落空间。数千年来始终是中国传统园林应用最多、最基本、最主要的形式。为了更加丰富空间层次、扩大组群规模,往往可以增加院落数量。在独立院落的基础之上,再将若干院落或前后串联、或左右并联、或园中有园的有机排列组合,围合成了合宜的园林庭院。园内布局可呈现严格对称的结构美,也可展示迂回曲折、趣味盎然、模拟自然之美。手法灵活多变,令人目不暇接,潇洒超脱,逸趣横生,实现了庭院、景观、建筑与生活的有机融合。

2.4 色彩与装饰之美

传统园林色彩斑斓绚丽、独具匠心,一直很为世人津津乐道。色彩不仅具有装饰审美功能,也具有文化内涵功能,是一种文化,它在哲理性、伦理性、以及民俗文化性等方面都显示出和谐性。根据长期的发展与实践,

中国传统园林总结出二套用色体系,即官式色彩体系和民间色彩体系。如北方皇家园林,黄瓦、红柱、白玉石基、青绿彩画,显得气势恢宏,象征皇权的富贵与庄严;江南私家园林,青灰瓦、本色或黑色柱、清砖墙或白灰抹面、夯土或砖石台基,给人以淡雅、清新、质朴之感。

色彩是园林最具特色的装饰手法,除此之外,园林中的山、水、植物、墙、门、窗、走廊栏杆,以及室内的隔断、罩、博古架、天花板、藻井等,也都是重要的装饰内容和手段。园林装饰,可以完善功能和影响风格;不同的装饰题材和手法,可以反映园主的审美情趣和爱好;装饰装修对园林空间的构成也有相当积极的作用。所以,对园林的细部处理,也就是装饰,不仅有利于对园林进行美化修饰,更有利表现其精神功能。

3 结论

传统与现代不论在时间或意识上都是一个连续体,只有勇于打开传统的库藏,才能创造出属于自己的“现代”^[4]。中国传统园林重视生态观与自然美,崇尚空间意蕴,遵循宛若天成的原则,这些都是现代景观创作的源泉。所以,应从继承传统、突出民族特色的角度出发,赋予传统新的时代意义,创作出优秀的景观意境。

参考文献

- [1] 王其钧. 中国园林建筑语言[M]. 北京:机械工业出版社,2007:175.
- [2] 田大方,张丹,毕迎春. 传统木构架建筑解析[M]. 北京:化学工业出版社,2010:50-86.
- [3] 周雯文,姚崇怀,程秀萍. 解析中国传统园林建筑的审美特征[J]. 华中建筑,2007(12):105-107.
- [4] 朱旭焰,林子. 中国古典建筑艺术的文化审美意味[J]. 昆明大学学报,2000(1):53-56.

Inspiration from Language of the Traditional Garden to Modern Landscape Design

ZHANG Dan, CHEN Xiao-yuan, TIAN Da-fang

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

Abstract: Chinese Ancient architecture enjoyed a long history and great achievements, and created many architectural miracles. Traditional garden has high artistic achievement and represented the Chinese civilization and wisdom. The basic language of the Chinese traditional garden consisted of four parts, such as mountains, water, buildings, and plants. The landscape techniques of the traditional garden about above four aspects, and analysis of the beauty of harmonious, the beauty of artistic conception, the beauty of lay out were studied, as well as the beauty of color and decoration. Then language of the traditional garden had a profound and far-reaching significance of inspiration to contemporary landscape design. People were expected to be aware of the enormous value of the traditional garden and pay more attention to its achievements. Therefore, traditional garden culture would be well protected and developed.

Key words: tradition; garden; language; modern; landscape design