

浅析我国园林植物造景的意境之美

陈玉兴

(河南城建学院 艺术系,河南 平顶山 467036)

摘要:从天人合一、诗情画意、因借之巧、物与神游四方面剖析总结了我国园林植物造景的意境之美。通过植物客观存在的形状、体量、色彩、质感等因素以及与其它园林景观要素的水体、地形、地面构筑物、铺装之间的相互配置来呈现,由表及里,由外及内,由形至神,最终和人的主观情感自然吻合,情景交融,共鸣不断,艺术境界不宣而明。

关键词:植物造景;意境;天人合一;诗情画意;巧于因借;物与神游

中图分类号:S 732 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2013)02-0077-03

瑞士思想家阿米尔(Amiel)说,一片自然风光是一个心灵的境界。植物是园林景观设计中的主要素材之一,是自然风光的重要组成部分,是唯一具有生命特征的园林要素,是最生动活泼,富有生机的园林构成要素。园林景观设计中的其它景观要素也只能通过植物造景而鲜活,植物造景不仅能使园林空间体现出生生不息的生命活力和四时不同的季相变化,更能够通过园林植物造景抒发设计者思想的激情,映射出心灵的境界。植物素材在园林景观设计中既有美的形态,又有美的精髓,在赋予人们艺术享受的同时能引人入胜,耐人寻味,品味无穷,有所启示,使人浮想联翩,思想深受感染,意境之美悠然而来。

意境是中国美学的重要范畴,也是表征园林植物造景设计审美品位和审美感受的概念。艺术意境的创构,是使客观景物作为主观情思的象征。“外师造化,终得心源”唐代画家张璪的训示,是意境创造的基本条件,在

植物造园中不时呈现的一花一树一世界,是艺术境界和哲理境界中的最高精神活动,是充沛自我、万象在旁、超脱自在的真理空间。对于艺术设计作品的鉴赏和感受,可以使人进入一种情景交融、虚实统一的精神境界,使审美主体超越感性具体的物象,领悟到某种宇宙或人生真谛的艺术化境界。意境强调意与境的结合,使这种境界贯注了情思和理趣,形成情景交融。“超其象外,得其环中”说的就是物象引发人的直接意象经延伸导至间接意象,二者结合产生新质,这便是意境。同时意境还有虚实相生的特点,意境所反映的并不拘泥于物象的直接内容,而形成于空间效应的结合,调动欣赏者的想象力,由实入虚,由虚悟实,形成具有意中之境“飞动之趣”的审美空间,余味隽永,令人回味。

园林植物种类繁多,形态各异,有高逾百米的巨大乔木,也有矮之几公分的草坪、地被植物;有直立的,也有攀援的和匍匐的;树形各异,叶、花、果也是色彩丰富、绚丽多姿;同时,园林植物在生长的过程中还呈现出鲜明的季相特色和兴衰变化。随着生态园林建设的深入和发展,以及景观生态学、全球生态学等学科的引入,植物景观设计的内涵也在不断扩展,对植物的应用日益广

作者简介:陈玉兴(1964-),男,河南平顶山人,硕士,副教授,研究方向为城市景观设计。E-mail:1041037114@qq.com.

收稿日期:2012-10-15

Abstract: Taking the pollens of *Camellia japonica* L. as materials, the effects of pollen vitality and storage capacity in different culture mediums, different storage time of pollens and different varieties were studied. The results showed that the highest germination rate for all the seven varieties could reach or exceed 90%, and the 'Tianshanfen' recorded the highest germination rate (98.34%) in the M1 medium. Difference of pollens germination rate for five varieties were significant in different culture mediums; with the extension of storage time, the pollen germination rate showed significant decreasing trend in 'Putaozhi'. The germination rate was from low temperature germination rate of 87.87% after stored 30 days dropped to 3.18% and 2.02% when the pollen of 'Putaozhi' was stored for 50 d and for 70 d, respectively; besides, pollen storage capacity were observed on three varieties which were stored for 70 d with low temperature, and the results showed significant difference for different varieties. Pollen germination rate of 'Honggluzhen' was still 38.16%, but the pollen germination rate of 'Putaozhi' and 'Genv' were only 2.02% and 2.69%.

Key words: *Camellia japonica* L.; *in vitro* culture; pollen vitality; storage capacity

泛,要求日益科学、严格,也日益受到大众的重视和喜爱,园林植物景观的营造已成为现代园林的标志之一。因此,在园林设计师的眼中,植物不仅仅是简单的林木花草,而是生态、艺术和文化的联合体,是园林设计的基础与核心,正如英国造园家克劳斯顿(Brian Clouston)所说:“园林设计归根到底是植物的设计……其它的内容只能在一个有植物的环境中发挥作用”。植物是有一定的生命周期规律的,不同的植物在不同的生长期及生长条件下都有着不一样的形态、色彩和质感,尤其在色彩方面更为变幻无穷,季相分明,从春风又绿江南岸到霜叶红于二月花,从雨打芭蕉到踏雪寻梅,植物造景的独有形美给人们营造了一个意味无穷的精神天堂(图1)。总结我国园林植物造景的意境之美可以从天人合一,诗情画意,因借之巧,物与神游来斟酌剖析。

图1 植物的综合运用营造不同的意境

1 天人合一

“天人合一”是中国哲学的基本精神,也是古典设计的基本观念,它强调人与自然之间理性的统一,充分显示了设计哲学中主客体之间主观能动性、客观规律性的辩证关系。“天人合一”的思想一方面尊重客观规律,另一方面又注重发挥主观能动的作用;人是自然的一部分,追求返璞归真、向往自然。植物造景中仿照自然状态错落有致地组合成人工群落,师法自然,因地制宜,并无固定的模式,与山石、水体、建筑、地形、铺装等一同形成神似自然状态的环境,最终达到“物与神游”的境界,先叠石理水,而后栽花种树,在植物种类选择上,充分考虑其生态学和生物学的特性、如池沼处选垂柳、枫杨,墙荫处种植女贞,阶下石隙种植沿阶草,这些都是尊重客观规律,师法自然的表现。园林植物造景的最高标准就是“虽由人作,宛自天开”,这里的“人”,并非一般工匠,而是那些极具素养的文人雅士,这里的“天开”,也并非追求真的原始荒野,而是“绚烂之极归于平淡”的一种超脱,这才是造园家追求的最高境界,是观赏者将观赏环境与自然环境和谐统一起来,达到人、自然、环境的融合,是古代“天人合一”的哲学理念在造园艺术的体现。

2 诗情画意

我国现代景观植物造景继承了古典园林中讲究的“诗情画意”,或一望成林,或孤植独秀。植物造景中艺术性的创造极为复杂而细腻,诗情画意的体现需要借鉴于绘画艺术原理及古典文学的运用,巧妙地利用植物的

形体、线条、色彩、质地进行构图,并通过植物季相及生命周期的变化,使之成为一幅活的动态构图。不管在植物与植物之间,还是植物与其它园林要素之间,都具有整体的协调感,使其保持相互之间的科学合理配置,既能独立成景又能群落集中展现,通过植物本身的枝、叶、花、果呈现出趣味无穷的姿态美、季相美、色味美,进而展现出一种内在的意境美,形成了一种千变万化的景境,给人以丰富多彩的艺术感受。从“柳浪闻莺”到“孤山观梅”,从“曲院风荷”到“灵峰探梅”,从“苏堤春晓”到“云栖竹径”,以新老西湖为例,以植物为主的设计主题无不展现着诗情画意的无穷魅力;运用大自然景色的四季变迁,创造春夏秋冬景观,也是我国造园艺术的一大特色,四季造景,在植物造景中表现尤为明显,如利用花卉造景者有春桃、夏荷、秋菊、冬梅,用树木造景的有春柳夏槐、秋枫冬柏、杏花村、红叶岭、松柏坡等,画家对季相的认识,对造园甚有益处,如园林植物上“春发、夏荣、秋萧、冬枯”或“春莫、夏荫、秋毛、冬骨”,掌握其四时规律,在不同的季节都能表现出扣人心弦的诗情画意;垂柳是展其形,樱花是展其色,桂花是展其味,雨打芭蕉是展其声,园林造景中的植物设计以自己独有的客观存在满足人们的主观意趣,苏州拙政园的“雪香云蔚亭”中的“山花野鸟之间”烘托出了“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”这一意境,山林野趣油然而生,让人回味无穷;再说拙政园的“听雨轩”则暗示出了“蕉叶半黄荷叶碧,两家秋雨一家声”的诗意;“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄,最爱湖东行不足,绿杨荫里白沙堤”,这是著名诗人白居易对植物形成春光明媚景色的情怀展现。

通过植物的自身特点和与其相关的名言佳句,古代造园大师在构思设计的时候,根据诗意作出草图,建造时仔细体味意境,推敲花木、山水、亭榭的位置,使景物最大程度地表现出诗意。园林完成之后,提点景名更起到画龙点睛的作用,以文学的手段对园林意境进行鉴定,含蓄婉转,以便给人留下想象的余地。千百年来沉淀在中国文人心中的“樵夫梦”、“渔夫梦”、“田园梦”就随着这一花一树,在园中落地生根,开出意境的花来。这花开的高超,开的热闹,以至于使过往的文人墨客也嗅出一丝感情,由景发情,以辞发意,表达出文人心中共同的赏景感受和人文追求。如苏州拙政园的“远香堂”和“留听阁”均与植物造景有关,都是夏日赏荷之处,提名也均有出处。“远香堂”来自周敦颐《爱莲说》的“香远益清”之句,而“留听阁”取自李商隐名句“留得残荷听雨声”,它们点出园林植物造园的特点,沟通了视觉、听觉、嗅觉之间联系的同时,娓娓道出对荷花“出淤泥而不染”品格的赞美,植物气质愈清洁,主人品格愈高古,匾额上书法形体愈劲,提名愈显理趣,意境之妙绵延不绝、呼之欲出,景物与情思融于一园,细微精妙处处彰显,堪称经典。

3 因借之巧

《园冶》是中国古代造园专著,明末著名造园家计成撰,着重指出园林兴建的特性是因地制宜,灵活布置。在设计和建造过程中要始终贯穿“巧于因借,精在体宜”的总体指导思想,其原则是“俗则屏之,嘉则收之”;“借者园虽别内外,得景则无拘远近”等。《园冶》篇首便提出了“构园无格,借景有因;切要四时,何关八宅”的观点,借景有远借、邻借、仰借、俯借、应时而借等。借者,非此所有,而借别处之景为我所用,一方面以丰富园林内在景观的婀娜多姿和自然天成;另一方面园林植物造景巧妙的运用“因借”的手法来丰富园林景色。当主景缺乏前景或背景时,便需“因借”,以增加景深,实现有限空间向无限空间的延伸,从而使景观显得丰富深邃、旷达层次,园林景观内外呼应,浑然天成,尤其是园林植物的配植,常利用片状混交、立体栽植、群落组合、季相搭配等方法彼此“因借”,取得较为明显的前、中、后三大层次的景深效果;根据其不同植被的个性特征,秋借枫叶夏借荷,墙借红杏树借草的例子在园林植物造景中比比皆是,终达到“纳千顷之林海,收四时之烂漫”的效果。

4 物与神游

中国灿烂的文化赋予了植物抽象的,但极富于思想感情的美,即“物与神游”的意境美。运用植物的特征、姿态、色彩给人的不同感受而产生的比拟、联想,使人见景生情,因情联想,进而从有限中见无限,形成景观意境的艺术升华。在植物造园中通过具有认知、感知的植物空间来创造具有一定情感和主题的植物景观,进而构筑起一定的情感语言,激发观赏者的联想,折射出人们所需求的精神内容和性格。人们在欣赏植物的同时,融会了自己的思想情趣与理想哲理,将植物的形象之美人格化,并赋予一定的品质与内容,文人士大夫的追求和趣味便凝聚于一枚叶、一束花,使植物在中国文化中占据了浓墨重彩的一笔。如松之坚贞不屈,梅之清标雅韵,

竹之刚正不阿,兰之幽谷品逸,菊之傲骨凌霜、荷之出污泥而不染,一身正气。此外还有红豆相思、紫薇和睦、萱草忘忧、石榴多子、松柏长青、牡丹富贵、桃花幸福、翠柳惜别等,因此,了解和掌握植物的文化内涵,是增强植物造园意境设计的重要方面,如南京城南的雨花台烈士陵园,北殉难处的种植设计,以松柏长青象征革命烈士的精神永驻,风卷松涛仿佛澎湃的革命浪潮,以春华洁白的白玉兰象征烈士们纯洁品格和高尚情操,垂丝海棠嫣红万点寓意当今一代对革命烈士的缅怀之情;枫叶如丹,茶花似血启示后代珍惜烈士鲜血换来的幸福,这样的植物配置体现了庄严肃穆的主题,使游人在遐想中达到园林美的升华;赋予植物人格化,欣赏植物景观形态美到欣赏植物的意境美是欣赏水平的升华,不仅含义深远,而且达到天人合一的境界,倾注植物以深沉的感情,表达自己的理想品格和意志,所谓“一花一草见精神”,使园林花木形神兼备,立志高远,并以此作为园林及景点的主题意境。例如杭州的西湖孤山西南侧的西冷印社,以松、竹、梅为主题,比拟文人雅士清高、孤洁的性格,从形式美上升到意境美,不同的植物被赋予不同的情感含义。

意境之美是中国古典园林的灵魂,在植物造园中有着深刻的体现,通过植物的形、色、体、味等元素意象的深化而构成和人们心境的应合,最终达到神性兼备的艺术境界,也是客观情景与人们的主观意念相互交融的情感内涵。

参考文献

- [1] 宗白华. 美学散步-中国艺术意境之诞生[M]. 上海: 上海人民出版社, 2011.
- [2] 邵琦. 中国古典设计思想的现代启示[D]. 上海: 上海师范大学, 2007.
- [3] 臧德奎. 园林植物造景[M]. 北京: 中国林业出版社, 2010.
- [4] 熊运海. 园林植物造景[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009.
- [5] 徐恒醇. 设计美学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [6] 奚传绩. 设计艺术经典论著选读[M]. 南京: 东南大学出版社, 2006.

Analysis of the Artistic Conception Beauty of Garden Plant Landscaping

CHEN Yu-xing

(Department of Art, Henan University of Urban Construction, Pingdingshan, Henan 467036)

Abstract: From the unity of nature and man, artful due to borrowing, poetic illusion, unity of things and their artistic beauty four aspects, the artistic conception beauty of our country garden plant landscape were analyzed and summarized. The artistic conception beauty of garden plant landscaping could be showed by the factors such as shape, volume, color and texture of the objective being of plant as well as mutual configuration of other garden landscape elements such as water body, terrain, structures and their appearances. This, eventually, fits people's subjective feelings naturally, from the surface to the centre, from the outside to the inside, feeling and setting happily blended and resonating constantly, which made the artistic realm self-evident.

Key words: plant landscaping; artistic conception; the unity of nature and man; artful due to borrowing; poetic illusion; unity of things and their artistic beauty