

从中国传统哲学分析古代山水画对传统造园艺术的影响

李晓丹, 孙思嘉, 赵大千, 李晓毅

(中国矿业大学(北京) 力学与建筑工程学院, 北京 100083)

[摘要]中国古代山水画对传统造园艺术有很大影响。追根溯源,从传统哲学对中国文人影响的角度出发,探讨了其对于山水画和传统造园艺术的影响,进而探讨山水画对造园艺术在立意、构图和造园手法上的影响。

[关键词]中国山水画,传统造园艺术,道教思想,儒家思想,影响

doi:10.3969/j.issn.1673-9477.2013.02.021

[中图分类号]G64 [文献标识码]A [文章编号]1673-9477(2013)02-0069-03

如果说西方绘画讲的是故事,中国画则画的是诗,画的是散文,画的是胸怀,画的是对人生的感悟。如果不是生长在这片土地上,不是从小读唐诗宋词,可能根本无法理解这种美好。范曾说:中国画是哲学的,是诗性的,是书法的,是源于生命的。中国画从一开始就被文人骚客欣赏着,自从文人介入绘画,中国画也从此变了天地。“中国的文人因为掌握了中国的哲学、诗学和历史学,所以他们介入哪个领域,哪个领域就月满中天,花开满树”(范曾)。

艺术总是相通的。品味中国古代山水画,能够更加深刻地领悟中国传统园林。一直以来,我们的祖先们所向往的是大山大河大自在,是身处自然的怀抱中,寄情山水间,过“采菊东篱”般隐逸的生活。这种对自然热切拥抱的情感无疑是受了道家影响的。而中国传统园林,也同样与道家思想分不开。归根结底,古代山水画与传统园林是师出同门。

一、中国山水画的特点与哲学基础

当喧嚣归于沉静,自然之心归于淡泊,自然脱俗方能悟道。道是平淡天真的,中国画中的“复归于朴”,“恬淡为上”,“见素抱朴”,与老子的“复归于婴儿”,“比于赤子”,“如婴儿之未孩”精神相契合。老子的“无为”即“自然”,“无为”即“无事”,“无为”即“善为”的思想影响。在中国画中有“无画处皆成妙境”的审美方式和创作手法。庄子赞美“天籁”、“贵真”、“平中求奇”为上品,指出“虚静恬淡,寂寞无为者,天地之平,而道德之至”,又指出“正则静,静则明,明则虚,虚则无,无则无为而无不为也”。庄子的哲学宗旨,在于从有限境界中寻求人生的自由与解放,以虚静之心去发现和把握自然界中难以描述的大美,在平淡无奇中体会醇厚之味,创作者的心灵是“虚、静、明”的,而他们追求的是超越心灵与外物的界限,独与天地精神往来的境界。艺术性的审美与创造活动往往相通,

于是“虚实相生”、“知白守黑”成为中国古代山水画创作的辩证法则。

道家思想还影响了中国山水画的色彩观。老庄对于色彩主张“素朴玄化”,老子说:“五色令人目盲”。庄子说:“五色乱目”,“故素也者,谓其无所杂也”;“朴素而天下莫能与之争美”。因此自唐以来,在道家思想影响下,文人画家摒弃绚丽的色彩,出现了水墨山水画,并成为中国传统山水画的特色。中国画用线讲究棉里藏铁,反对外露,这正与老庄讲求贵柔、守雌,反对刚强和进取的精神相契合。

二、中国的传统哲学对传统造园艺术的影响

中国的传统哲学作为传统文化的根基,对文化的各方面都有重要影响,对传统山水画、园林的创造也不例外。纵观历史,儒道互补是传统中国知识分子的思维模式。古时的文人士子,当人事而达,仕途显贵的时候,都自觉对儒教理教恭行维护;当仕途坎坷,宦海沉沦时,又以老子的虚静恬淡,清静无为当成人生目标,在“仕”与“隐”的进退中磨练性情与意志。而中国庭园作为文人士子为自己营造的“退”和“隐”的实体空间,道家思想的影响占了主流。但是,也不能忽略了占据中国文化主体位置的儒家思想,它同样深刻地影响了古人对环境的创造。

道家思想对中国传统造园艺术的影响主要是通过对中国文人性格和审美情趣的渗透来影响建筑环境的,主要体现在对建筑环境的选址和园林的设计创造中。在建筑环境的选址规划中,古人们很重视自然景观的审美,追求建筑与自然达到和谐有机的统一。对自然山川的审美观,早在春秋战国时期就形成“仁者乐山,智者乐水”的审美思想和艺术哲学。而道家其中一个分支的风水家作为传统美学与建筑实践的中介,既提倡“怡情山水,发其所蕴,以广仁孝于天下后世”,还主张观照山川自然,细心

[投稿日期]2013-03-10

[基金项目]国家自然科学基金项目(编号:51078349);国家级大学生创新性实验计划项目(编号:110604G)

[作者简介]李晓丹(1970-),女,内蒙古呼和浩特人,教授,博士生导师,研究方向:绿色建筑、中西建筑文化交流。

审辨选择建筑地点,更注重工于天然,全于自然,期无违于环护之妙,最终赋予中国传统建筑及建筑环境以隽永之美。中国园林的最大特点在于它不以创造园林景观为最终目的,而是追求形外之象,言外之意,即所谓“意境”。而意境实质上是设计者的内心情感、哲学积淀以及继而激发的联想三者的结合,是欣赏者通过体会进行再创造的过程,正如严羽在《沧浪诗话》中所说:“如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之相,言有尽而意无穷。”

(一)“天人合一”思想

中国人的天人关系是交合互动。在这一思想引导下形成的环境观在选址上讲究山川环抱,秀水环绕,土地肥沃,日照充足等优良的自然环境;在造园上主张创造“第二自然”,山水树石讲究的是自然形态,用来满足园主的心理需要。如狮子林园中的瀑布“微缩景观”极尽模仿自然中的瀑布,使园主在园中就能欣赏到自然界的瀑布美景。

(二)君子比德思想

君子比德思想兴起于春秋战国时期,导源于先秦儒家,它是从功利、伦理的角度来看待大自然的。在儒家看来,大自然中万事万物的外在形象与人的内在品德情操是有联系的。这种看待自然的视角很容易让人们自然产生亲切、崇敬之情。

中国的建筑环境设计特别重视寄情于景,寓意于物,以物比德。人们把作为审美对象的自然景物看作是精神美、品德美和人格美的一种象征。古代文人对寓意美好的事物有着偏执的喜爱,以至于在他们的作品中常常以此自比。在园林中,园主时常种植象征着高洁人格的植物来表征自己的高尚追求,这些植物成为园林中不可或缺的元素。从中国人对待竹子的态度就能窥见一斑。竹子经常被冠以虚心、有节、挺拔凌云的品格。历史上不少诗人、文学家都写过关于竹的诗文。如唐代大诗人白居易赞竹曰:“竹解虚心即我师。”除了竹子,古人还喜欢赋予其他植物以君子品格。如周敦颐在《爱莲说》中写:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,将莲花人格化,比拟成不与世道同流合污的谦谦君子。还有不畏寒冷的菊花、梅花、青松。这些植物在园林造景中往往运用广泛,不仅因为植物自身的魅力,还因为园主与它们“惺惺相惜”,它们所代表的品质正是园主的品格。从对事物的人格化看出,自然美属性本身在审美意识中往往不占主要地位,相反,人们更注重从自然景物的象征意义中体现物与我、内与外、人与自然的同一。这种思想作用在造园中,表现为以景致抒发胸怀,又以字画道破玄机。拙政园湖畔上的“与谁同坐”轩,其命名就是

出自苏轼的词《点绛唇》:“闲倚胡床,庾公楼外峰千朵。与谁同坐?清风明月我。”轩的命名一语双关,既点明此处可以欣赏美景,又暗示园主的品格高洁,不随波逐流,同流合污。可见,君子比德思想对中国人的影响极其深远。

三、古代山水画对造园艺术的影响

中国古代文人受到道家思想影响,在艺术创作中多体现隐逸情怀,在对造园中追求村落、住宅选址的“风水”诉求,园林景观偏爱模拟自然风景。我们能从绝大部分的山水画作品中看到对自然山川的流连忘返:不管是仙境还是险境,或者是绝境,都能看到人的足迹。也许是一间茅屋,也许是几间瓦房,也许是庙宇,也许是小舟,也许有像神仙一样衣袂飘飘的人物,也许是樵夫,渔民,或是童子,这都是文人陶然其中的痕迹。最有意思的一副图是沈周的《庐山高图》。庐山高而险,本以为这个图中应该没有人的踪迹,可是画家偏偏在最险的山峰间勾勒出一条窄窄的栈道,这里有人来过,还站在栈道上观赏对面的瀑布了。园林作为古人休憩娱乐的场所,园主经常对向往的环境做出模仿,在假山上造亭,在水边造轩,都是受到山水画的影响。

中国园林史上最为杰出的作品,大都是深知中国山水画理的文人画家参与建造的。宋代苏舜卿建造的沧浪亭,大文豪欧阳修的平山堂,元代倪瓒参与建造的狮子林,都成为历史上脍炙人口的造园作品,在传统园林建造史上占据着重要位置。中国山水画对造园艺术的影响主要体现在以下三个方面:

(一)对立意的影响

中国山水画注重写意,追求自然山水与胸中丘壑浑然一体的境界,画面中的一些物体不是追求完全真实的再现,而是在尊重客观物象的基础上表达画家主题的内在思想和情趣。在造园上,造园者可以在表现自然的基础上加上一些主观思想的加工和处理,使其更加生动更加具有美感。

中国山水画中所表现的君子“比德”,在造园中有所体现。造园中常用松梅竹菊来隐喻主人的高贵品格也正是受到中国绘画的影响。扬州的“个园”是以“竹”为主题的园子,“个”字象征“竹”源于中国传统画中竹叶的画法。

在色调选择上,“淡”是山水画的一大特色,在居住环境的创造中,淡雅古朴的建筑物色调,枯木和枯石,园林中植物,都暗藏着墨色山水画意味。

(二)对构图的影响

中国造园史上,最为著名的理论著作《园冶》的作者计成,原先就是一位山水画家,他对山水画

中的构图法则和构成要素了然于心，并且把这些要素灵活地运用到造园的实际行动中，这本书中详细的记载了各种造园的经典范例。山水画中的散点透视，是用中国人特有的视觉习惯展示自然山川中的景物的方法，在造园中也运用了这种透视法，使得中国的文人园林“一步一景”、“步移景异”，处处可游可居。

在山水画中，建筑的位置都是在水边或是山上，处于次要位置，在构图中不起主要作用，造园中也是这样。园林中的建筑物往往比较大，但还是尽可能的削弱建筑物对构图的统治，设置开阔的水面，高耸的堆山，园林建筑一般比较小巧且多放置在边沿地带。

有些园林的造景，参照山水画的痕迹非常明显，从沧浪亭的位置和文徵明的《江边人家图》中就能看出园林从山水画的构图中汲取了很多经验。

(三) 对造园手法的影响

山水画中表现的求仙问道，追求自然的境界，这是营造园林中曲径通幽模拟自然的造园手法的源头。山水画强调写意，这一点在造园中已被广泛的运用，“一拳代山，一勺代水”是文人园林中经常用到的表现方法。

山水画中还讲究画面中景物的远近虚实，在园林中也讲究空间的虚实，展现出来的就是对景、点景、借景等。山水画通过布局把庞大的自然山水融入平面的画面中，而造园则把丰富的自然景观溶于有限的立体空间中。

以山水画中设置的景致为例，瀑布和人家几乎都是掩映在崇山峻岭或者茂林修竹之间，在园林中这一手法称为“障景”；山水画中远景处的一山一塔运用在园林中称为“借景”；山水画中重重山峰中间有一座庙或一棵老树，运用在园林中称为“点景”。

造园师从山水画中找到丰富空间的方法，使游览者在小小的庭院中找到无穷乐趣。

四、结语

中国传统山水画与中国传统造园艺术是殊途同归，它们都属于哲学，尤其是儒道思想的上层建筑。拥有思想财富的文人，他们不仅创作了意境悠远的山水画，同时作为园主或园主的朋友参与到造园的“构思阶段”，心中立意来自于文学绘画的熏陶和再创造。

山水画的传播与传承要比园林文化的传播和传承更加快捷、灵活和自由。正是有古代文人对于自然的热爱和描绘，才使得自然风景园林在中华大地上生根开花，形成了今天独具一格的东方园林艺术。

(课题组其他成员：代亮、任晓慧、韦刚夫、徐晨)

参考文献：

- [1]石岭.八大山人.中国人民大学出版社,2004.1.
- [2]汪小洋.图说中国绘画艺术.江苏人民出版社,2009.8.
- [3]回归古典之美——范曾谈中国国画、书法、诗词.当代中国出版社,2010.4.
- [4]李晓东.中国环境艺术——山水环境观.中国科技信息,2005(11):184-186.
- [5]秦香石.中国山水画哲学精神溯源.神州,2012(5):28-29.
- [6]况喻.老庄之道对中国画的影响.美术界,2011(8):77-79.
- [7]周旭.心境合一——中国传统绘画的特点.作家杂志,2010(2):204-205.
- [8]王健.中国画的哲学视角.理论观察,2011,(1):54-55.
- [9]侯传冷.早期的山水画美学思想探析.职业技术,2011(11):90-92.

[责任编辑 王云江]

Analysis of the influence of ancient landscape painting on traditional gardening art from the view of traditional Chinese philosophy

LI Xiao-dan, SUN Si-jia, ZHAO Da-qian, LI Xiao-yi

(China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China)

Abstract: Ancient Chinese landscape painting has great influence on the traditional gardening art. This article starts from the point of view that the Chinese artists are deep impacted by the Chinese traditional philosophy, and then they bring the influences into the creation of the landscape paintings and traditional gardening arts. The article explores the landscape paintings' impact upon gardening practices on conception, composition and designing method.

Key words: Chinese landscape painting; traditional gardening art; Taoism; Confucianism; influences