

浅析园林意境营造研究

康 颖

(首都师范大学美术学院 北京 100048)

[摘要] 园林是我国建筑设计以及城市规划的重要内容,在园林设计的过程中,要达到美的效果,必须结合多项元素营造不同的意境,使人感受到自然与灵魂的融合统一。本文从意境的基本概念出发,结合当下我国常见的园林意境营造元素,对未来的园林设计提出展望,以期为园林艺术的发展提供参考依据。

[关键词] 园林;意境;营造

意境是生活中的现实图景与人内心情感思想相融合的境界,属于抽象概念范畴。在园林的设计中营造出意境,需要设计者充分了解园林设计理念以及相应的文化传统,并且要求其具备一定的艺术感知。目前,我国园林已经营造中通常具有相对稳定的艺术元素体系,如何理解这些常见元素,对于进一步提高园林意境营造境界具有重要意义。

1. 意境的内涵

意境二字,“意”是指涵义、心意,“境”是种范围、界限,园林意境就是为人创造一种物质环境,让人感悟到某种情感或者意义,与日本建筑师强调的“场所精神”类似。譬如日本龙安寺的中庭精心地摆放了15块石头,使人在每一个角度看总有石头被遮住,无法看到全部的15块石头,意在表达“眼见也未必为实”的道理,也可视为一种禅意。字典上对“意境”的解释主要为艺术作品中描绘的生活图景与所表现的思想情感融为一体而形成的艺术境界。陈聪周先生曾表示:“中国美学,首重意境,同一意境可以不同形式之艺术手法表达。诗有诗境,词有词境,曲有曲境,画有画境,音乐有音乐境,而造园之高明者,能够综合运用文学绘画音乐等境,以山水花木,池馆亭台组合表达出来,使人身临其境。”另外,意境二字的甲骨文含义和造字结构有关。其中,“意”和“境”都包含了“音”,意是心中的音,也就是人的心声;而“竟”是指人演奏音乐的行为,是人的表演,是一种艺术,而“境”则指土地表演艺术。因此,意境可视为人与自然的融合统一。

2. 园林意境的营造案例

目前,我国的园林意境营造主要从曲径、冷月、枯树等中国传统艺术中几个重要元素入手进行表达。

(1) 曲径

曲径是中国园林的一大特点,中国的园林中几乎不存在笔直的道路设计,尤其是江南园林,几乎都追求“曲径通幽,帘幕无重数”的含蓄婉转的空间。而欧洲的园林,比如法国的凡尔赛,主路几乎都是林荫大道。钱泳先生在《履园丛话》说过:“造园如做诗文,必使曲折有法。”这在一定程度上阐释了造园其本质在于造曲,造园中,山曲、水曲、堤曲廊也曲,曲景在园林中无处不在。曲径中的“曲”体现为一个藏字,即一种含蓄的、委婉的、暧昧的状态。例如,扬州一处名为小盘谷的私家园林,图纸展示的地表面积为2000多平米,但能营造出更大的空间,而之所以能达到小中见大、以少胜多的效果,一是在布局上集中紧凑、层次丰富,路径转折较一般园林更多,因此在园内视线所及的景物也更加复杂,扩大了空间感受。二是运用了遮挡关系将山顶、水口、墙体等进行隐藏,给人以“山外有山、楼外有楼”的空间延伸的联想,使有限的空间具有更大的视觉感受。总的来说,曲径的营造中,曲折的路线给人空间很大的错觉,与小盘谷造景的意境具有较高

的吻合度。

(2) 冷月

冷月的境界是中国文化中“禅”意的体现。禅宗推崇冷之美,有“冷月照孤心”的说法,认为这是一种孤立、真实、虚空、无染的境界,认为寒冷与热烈相对。据资料显示,片石山房中有镜花水月之景,“水月”实为假山丘壑中的“人造月亮”景观,园主人石涛和尚利用了水中的倒影创造出一个白天夜晚都在园林中的“月亮”。又如,逸圃中的一处小院子,其书房挂着名为《尘镜常磨》的匾额。其中,古镜重磨指月圆,象征着经历磨难回归美满的状态。月亮被荫蔽正如古镜蒙尘,当心灵迷茫时更需时刻自省,不断磨砺的心灵才能成长。对面的假山里面利用光线的对比做了一个圆形的空窗象征月亮,呼应了主题。再如,拙政园中的与谁同坐轩体现的也是冷月这一意境。拙政园的“与谁同坐轩”仅有狭小的空间,只容一人独坐,扇形窗临着湖面,阳光斜窗而入,静静坐在其中令人产生许多联想,顿生人生的苍凉和孤寂,随性和释然之情。除了其匾牌巧妙的点出“冷月”的冷寂之境,整个轩与环境的设计亦是如此。另外,与谁同坐轩周围有着山石泉涧,有着亭台楼阁,有着娇花伟树,当夜晚独坐静观时,水中之月朦胧宁静,清风拂过,水的波光,山水的光影,亭台楼阁的浅深浓都,月色的阴晴圆缺,“冷月”的意境在环境中也达到极致。

(3) 枯树

“枯树”是我国当下园林意境营造中的又一常见元素。留园十八景有一处叫做古木交柯。“古木”指园中花坛里的一棵明代的古柏和一棵山茶树,两树枝干交错缠绕,称为“交柯”,象征夫妻连理,百年好合,仅以园中二树、一台、一匾的搭配就形成了一幅耐人寻味的画面,化有为无,衬托出整个空间疏朗淡雅的意境。文人有崇尚古代文化和祖先的心理,认为沧桑岁月和时间的痕迹本身就是美的并且有力量的。西方的文人玛格丽特杜拉斯在《情人》中也有类似的描述:“与你年轻时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。”古代文人认为“外枯而中膏”的古树象征着生命的理想和力量,是值得欣赏和尊敬的。枯树的意境不仅在我国具有广泛的应用历史,其在西方园林发展中同样有体现。18世纪英国自然风致式园林的设计受到中国文化中诗歌和绘画的影响,出现了风靡一时的英中式园林。例如设计师威廉肯特在斯陀园的设计中抛弃了绿色雕刻、图案式的植坛以及几何式的规则格局,取而代之的是一派自然风貌。英国的知识分子们接受了中国文人枯树审美的影响,园林中刻意使用枯树造景,还仿造古罗马的神庙遗迹新建了宛如废墟的先贤祠等景观小品。可见,无论是欧洲浪漫主义时期的废墟艺术还是我国园林界前辈孙筱祥中国传统的枯木审美,都是一种表达时间的美的意境。

3. 园林意境的哲学思想

曾对园林的意境营造进行过三个层次的划分,分别为生境、画境、意境。生境指的是园林是孕育生命的场所,早期的苑囿主要功能是蓄养动植物,人在苑囿中营造楼台馆所也是为了求仙问道,长生不老,期望在园林中获得精神的放松和身体的恢复。因此园林首先是一个生态环境良好的,草木花鸟生机勃勃的场所。画境指园林是一种艺术。北宋画家郭熙在《林泉高致》中提出“行望游居”的山水画论也成为造园的标准了。例如框景、透景这些空间造型的手法等等。意境是园林营造的最高层次,造园追求诗情画意,诗情相较于画意更为抽象凝练,也更为感人。因为“诗言志”,诗歌表达的就是人们心中的情感、理想、志向,是艺术的最终追求。黑格尔在《美学》中将艺术分为七类,把诗歌列为第一位。中国诗歌艺术成就为世界之最,造园艺术自然也深深地融入了对诗意的追求。

园林的意境犹如谜语一般需要观者猜想。中国艺术的至高境界是“悟”,这一点和禅宗玄学所主张的观点接近。《庄子·秋水》说到:“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也。”这接近于西方的经验主义哲学,即经验以外的东西都是不可知的,而宝贵的经验是无法言说的。中国园林中的意境观主要是老庄哲学思想的延伸。魏晋时期新道家玄学的代表人物王弼,提出了“得意忘象,得象忘言”的观点,意思是明白了“意”,事物的样貌就不重要了,看清了事物的样貌,描述这个事物的语言也将变得乏味。

结束语

综上所述,在当代园林意境的营造中,归根究底还是回到了孙先生所言的造园三境界:“生境”就是指“言”,是基本的表达;“画境”是指“象”,是形式美或体验的表达;而“意”是“意境”,是情和理的表达,是造园艺术家最终的追求。只有得到三境界的融合统一,才能营造出更美的园林意境。

【参考文献】

- [1] 徐牧野. 论园林美的创造与鉴赏[J]. 现代园艺, 2018(11): 103-105.
- [2] 陈望衡. 中国古典园林的当代国际价值[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版), 2018, 18(02): 49-61+106.
- [3] 郭丛瑜, 陈波, 卢山. 基于需求层次理论的园林意境营造途径[J]. 浙江理工大学学报(社会科学版), 2018, 40(05): 525-533.
- [4] 王妍. 浅谈园林意境与现代设计手法在校园景观中的应用[J]. 河南建材, 2018(05): 407-409.
- [5] 杨天熠. 中国古典园林意境美[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2018(20): 187-188.

(上接第 334 页)

三、为了加强初中学校内涵发展, 校园管理需要达成的工作目标

(一) 通过校园管理建设具有科学高效工作能力的领导团队

初中校园的领导团队是维持学校运行的框架。在校园管理的过程中, 校长与其他领导团队要定位好自身的职能[4]。初中的校长要有优秀的领导能力, 可以维护学校的向心力。校长需要时刻关注当前各发达省市初中学校的内涵建设, 随时为学校的进一步发展决定策略。在校长的指示下, 高层领导人要有优秀的执行能力, 一丝不苟的将决策工作推行下去。学校的中低层领导人员要根据决策的内容灵活的调整管理工作和教学任务, 完成上方传达的工作。通过校园的高效管理, 初中学校各成员可以明确自身的职能, 形成高工作效率的领导团队。从而群策群力, 一同促进初中校园的内涵发展。

(二) 通过校园管理建设高标准、高素养的教师队伍

初中的教师直接负责学生的德才教育, 这关系到学生知识底蕴的培养以及品德教育的建设。为了加强校园内涵的发展, 初中教师必定要以高标准对自身进行要求。每位教师不仅要有丰富的教学才能, 也要有优秀的品德素养, 可以为学生们起到为人师表的作用。校园内涵的发展无法一蹴而就, 这需要对初中生进行潜移默化的影响, 教师们就是引导学生们健康向上的催化剂。在校园的管理中, 领导人要让教师们严格砥砺自身, 为初中生做好榜样, 将良好的校风薪火相传。由此, 校园的内涵才能获得长久的发展。

(三) 通过校园管理培养健康阳光的学生群体

初中学校的根本职能在于育人, 最主要的目的就是

培养成德智体全面发展的人才。为了加强校园内涵的发展, 领导人与教师通过校园管理为初中生培养良好的学习习惯以及行为准则, 让学生们言必恭、行必直, 在初中的学习中健康向上, 积极成长。学生的优秀素养会形成良好的校园风气, 在优秀校风的渲染下, 初中学校的内涵发展也会稳步前行。

四、结语

初中学校的校园管理与内涵的发展相辅相成。如果要促进校园内涵的良性发展, 校园的管理者需要根据学校的实际情况随时调整管理的模式, 通过制定合理的校园学生守则与教师管理制度来培养全校师生的德育素养。只要在初中校园的管理中贯彻务实、诚信、以人文本等美德, 校园的内涵发展就会得到优秀的生长土壤, 初中生也能在校园中享受到更温馨的学习生活体验。

参考文献

- [1] 刘震乾. 坚持内涵建设 实现全面发展——兴宁市实验学校创建初中十年强校路[A]. . 国家教师科研专项基金科研成果 2018(三)[C].: 国家教师科研基金管理办公室, 2018: 2.
- [2] 王永新. 初中学校内涵发展的管理策略研究[J]. 名师在线, 2018(12): 2-3.
- [3] 鹿钦. 以人为本 优化资源 增强凝聚力——初中学校管理的内涵及建设策略探究[A]. . 国家教师科研专项基金科研成果(二)[C].: 国家教师科研基金管理办公室, 2016: 2.
- [4] 鹿钦. 初中学校管理的内涵及建设策略探究[J]. 求知导刊, 2016(08): 83.