

论园林中水的艺术地位及特征

唐 丽¹, 戴开结², 韩华柏³

(1. 中南林学院, 湖南 长沙 410004; 2. 中国科学院西双版纳热带植物园, 云南 西双版纳 666303;
3. 四川省林业科学研究院, 四川 成都 610081)

摘 要: 本文分析了园林中水的形态类型及特征, 从形状、声音、色泽和气味等论述了园林中水的艺术地位和审美特征.

关键词: 园林; 水; 艺术地位; 美学特征

中图分类号: X511 文献标识码: B 文章编号: 1671- 6361(2004)02- 106- 04

Discuss Art Status And Aesthetic Character of Landscape' s Water

TANG Li¹, DAI Kai- jie², HAN Hua- bai³

(1. *Central South Forestry university Changsha 410004 Hunan;*
2. *Xishuangbanna Tropical Botanical Garden Chinese Academy of sciences, Xishuangbanna 666303 Yunnan;*
3. *Forestry institute of Sichuan Province, Chengdu 610081 Sichuan*)

Abstract: This paper analyzed condition style and character of landscape' s water. From shape, sound, colour and lustre to scent and so on, it discussed art status and aesthetics character of landscape' s water.

Key words: landscape; water; art statute; aesthetics

山石是园林之骨, 水就可说是园林的血液. 山是固体成形的, 属性刚性, 水泉是液体而不成形的, 属于柔性. 山石能赋予水泉以形态, 水泉则能赋予山石以生意, 就能使画面上刚柔相济, 仁智相形, 山高水长, 气韵生动. 水是万物的本原, 水是生存的要害, 生命的摇篮, 有了水, 园林就不会“枯”. 石上山下, 墙角林中, 就能嘉木葱茏, 花卉繁茂, 使园林到处充满着油油的绿意, 蓬勃的生机. 园林的水还可供听泉、赏景、养鱼、垂钓、濯足、泛舟 ……正因为如此, 造园不可无水.

水的特性在园林中表现的最为活跃, 水与各种自然和人文构景要素的结合, 以及组合的不同程度, 构成各种风景名胜、山水风光旅游资源. 它们往往形成各具特色的光影形状、音声、色泽和气味, 给人以形态美、线条美、色彩美、动态美、静态美、听觉和嗅觉美, 使人类在舒适优美的水域环境中尽情享受大自然的恩赐.

1 园林中水体的形态类型及其性格

收稿日期: 2004- 03- 25

作者简介: 唐 丽(1966-), 女, 湖南祁阳人, 副教授, 在读博士, 研究方向: 森林培育及观赏园艺

园林中的水,正是对自然界各种形态类型的水审美模拟和创造性再现.其形态或汪洋、或回环、或深静、或奔流、或潺湲、或滔滚、或倾泻、或喷薄……

1.1 湖海

园林中面积最大的水体形态类型.具有平远宽广甚至一望无际的胸怀.它很大程度上决定园林或境界开阔或气度恢宏的空间性格.有的身居高山,雪山环抱,有的静卧原野,烟波浩渺,它们象一颗颗蓝宝石,嵌在世界各地,给秀丽的大自然增添了无限的光彩.

1.2 池沼

比湖海的面积小,灵活多样,水面较小,风波不大,它具有平静清幽,灵巧可亲的性格特征.

1.3 溪涧

水面呈带状,是两向延伸的空间的表现.常采取曲折萦回的形态,能给人以亲切之感,还能表现为幽邃清静的性格美.“江海无风亦波,溪涧有纹亦静”.使人真实地或假象地置身于山林郊野的自然环境中,感受到一种幽野的情趣.

1.4 泉源

古典园林中,泉是重要的水源之一,也是重要的景观之一.主要表现是奇谲特异,活泼好动,还表现出多变的形态,特定的质感,不同的温度,悦耳的声音,给人以视觉听觉触觉味觉的享受.

1.5 渊潭

水面紧缩,空间狭隘的特征.“深”是其主导性格.面积有大有小,主要性格特征及其给人的印象不在宽广而在深邃.渊潭的另一性格特征是“定”,亦即平静.潭的概念往往和龙蛟联系在一起,使人感到深不可测,且藏龙潜蛟,给人一种神秘之感.

1.6 瀑布

在山间以自然落差而流注的山泉.瀑布以飞流奔泻的气势力量引起人们的惊奇感,它是一种崇高的景观美.正因为如此,人们喜欢观赏瀑布,以求从中获得伟大的精神力量和痛快淋漓的感受.银河倒挂的瀑布,形成千岩竞秀,万壑飞流,飞泄千仞,气势磅礴的壮丽景色.瀑布与青山、白云、蓝天以及建筑有机结合,可使人类充分感知和游憩.世界著名的尼加拉瀑布、莫西奥图尼亚瀑布及我国的黄果树瀑布等无不令游人对这迷离的景象赞叹而流连忘返.

2 园林中水的艺术地位及审美特征

先秦儒家主张以水比德,从哲学的高度和视角来探讨和概括水之美的,其中“洁、虚、动、文”是对园林之中水的审美特征的高度概括.另外,由不同景观要素的形态美、线条美、色泽美、动态美、静态美以及听觉美和嗅觉美等美学所诱发,给游赏者留下或雄伟、或豪迈、或险峻、或秀丽、或柔情、或深邃、或远大、或顽强、或宁静、或温和等深刻印象,从而园林中的水还可分为表相美、时相美、位相美和境相美.

2.1 洁净美

水具有清洁纯净的美质.园林中江、潭、泉,给人以或清新、或亲切、或平静、或透明等沁人心脾的美感.如公共园林扬州瘦西湖有“澄鲜水榭”,标出水体的纯洁之美.

2.2 虚涵美

透明而虚涵,现实的水,往往表里澄澈,一片空明,它借助于反射的光辉,又能反映天物.特别是水平似镜,静练不波之时,更能吸纳万象于其中,体现出“天光云影共徘徊”之类的美.水中的倒影是迷人的,它是高明的写生画家,能如实地反映,形象的再现.天空和周围的一切景象都能真实倒映于水中,虚涵于水中;同时水中的倒影又不尽是如实的反映.上下倒映,一正一反,由于波光晃动,水中倒映都会变形,水中似乎隐藏着一种无穷的神奇魅力,似真似幻,如诗如画,它捉不着,摸不到,可望不可及.

苏州拙政园的倒映楼,在楼上,居高临下,可观水中倒映;在溪畔,又可见楼倒映入水,不同方位能给人以不同的美感.较大程度上和较大范围写出了水之虚涵的审美特征.如墨西哥人类学博物馆的室内水庭,用顶灯照射巨大的水幕,游离的水光雾色,烘托出分外神秘的神奇意境.

2.3 流动美

水的重要性格或审美特征是“流”，即“动”，即“活”。水曲折而缓淌，居高而直下，波摇而闪光，铿锵有响，穿山而走，赴谷而勇往……多姿多彩，千形万状，表现水流动之美。正因为水活，流动，所以园林中，它能用来造成种种水体景观，给人以种种享受。

四川峨眉山清音阁，建在山腰两条涧谷之间，两侧涧瀑奔流，喧啸而下……风物既美，奇丽悦目，清音更佳，动听悦耳。它的美全靠水的“活”、“流”、“动”的特性。

2.4 文章美

美学史上，“文”和“章”都主要是指线条或色彩有规律的交织相杂而形成的参差错综的形式美。“风乍起，吹皱一池春水”。春天透绿而平静的池水，被乍起的风吹起了层层皱纹如同涟漪，这是水面上线、色交织的一种文章之美。

水面的文章之美，也可构成园林的景观或景观主题，北海的“漪澜堂”，把水的文澜绣漪之美题作堂构名称，作为景观主题了。这种堂构的题名，把人们审美的目光，引向清波微漾、涟漪轻泛的一泓碧水。

中国园林中的对联，苏州网师园“濯缨水阁”“水面文章风写出，山头意味月传来”，启导人们去欣赏风水相激的文章之美，去观照水面文章之上一派明灭闪烁，光彩荡漾的金色银辉……

2.5 表相美

即外貌美，是由水形、水声、水味、水影等要素共同构成的。

2.5.1 水形 指水域形状。一般包括海洋、湖泊、水库、河流、溪涧、瀑布和泉水等具有一定形状的实体。每一种水体都有一定的风韵或动或静，或动静结合，表现出美的形态。

2.5.2 水色 水色最素淡也最富于色的变化，是由水体受光线作用以及水中所含悬浮物选择吸收与选择散射的共同作用，使水体呈现不同的色泽，构成不同水色之美。蓝色海洋，黄色浊流等均可给人以不同的感受。“色静深松里”表现出林中溪水的素净清淡，以素雅水色点缀环境色彩。

2.5.3 水声 水声在园林景观中是激发诗意的媒介。水体受到外力冲击或者自上而下流动，可发出各种美妙的天籁之音即水声。如潮浪击岸声，巨涛哗哗声，河流滔滔声，瀑布轰鸣声，泉流淙淙声……唐代诗人王维用诗句“竹露滴滴响”营造出滴水传声的幽雅意境。杭州园林胜景中的“水乐洞”、“虎跑泉”，苏州留园水涧的泉石激韵等，都是以水流和谐自然的声音变化，带给人无尽的想象与回味。总之，水体运动都是会产生特有的音响，这种音响传入人的听觉器官，形成听觉美，抚弄人的心灵。

2.5.4 水味 水体中由于含有各种矿物质，使其产生酸甜苦辣的味觉，形成水域景观的味觉之美，这种特性往往令人心醉神迷。

2.5.5 水影 物象的光线落入水中都会反映出倒影。古诗“水底有明月，水上明月浮，水流月不去，月去水还流。”水影创造出令人会神的旅游意境，情景交融，使人浮想联翩。

2.6 时相美

同一水域景观在不同的时间和季节会表现出不同的景观美学特性。这种因时而变的水域景观常常触动人的情感变化。当春风拂柳伴随着水域融化，细水清流，表现出的萌动，真乃是“阳春布德泽，万物生光辉”，使游客陶醉于春天的融融怀抱。

夏季，林木郁郁葱葱，浓绿欲滴，充沛的雨量使溪流峡谷急湍悬崖飞瀑，震耳欲聋，展示出水的气派，水的伟大。绿是生命之色，水是生命之源，在阳光雨露哺育下，“榴花花红红似火，葵花花黄黄如金。千秋万叶蓬勃夏，大治更觉时感人。”天地之间，一派生机。

金秋，“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。秋天的水域显得宁静幽远，发人深思。诗人王维在“山居秋螟”中写出千古名句“宝山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。”冬季，天寒地冻，万物萧疏，然而就在此时，“千里冰封，万里雪飘”，固态的水又把天地人间打扮成纯洁晶莹景象。

水的时相不仅表现了季节交替，而且还表现出昼夜晨昏明显的随时变换。江河湖海，溪涧泉流，并非一幅恒定不变的图画。而因时光转换造成明暗交替的水域形象。正如诗人们所写“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”，“日落江湖白，潮来天地青。”水的时相变化便诱发出不同的美感和景观。普陀山的“朝阳涌日”是看海上日出；庐山“鄱阳晨曦”是看平湖日出；宁波的“南山晚翠”、西湖的“雷峰夕照”则是观赏夕阳西下的水域美景。

2.7 位相美

水体所处的位置及态势,甚至观光者观赏的不同位置,也会给人以不同的景观效应。“山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。”该诗是李白在湖北荆门山沿江东望所见的开阔形势,联因江水抒发了他从蜀中初到平原的喜悦心情和宽广胸襟。“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”庐山峰岩奇秀,泉瀑飞湍,腾空而下,态势奔放,无限风光,感应了李白的豪情,表现了诗人博大昂扬的气概,造成了千古名句——“望庐山瀑布”。“天门中断楚江开,碧水东流至此回。两岸青山相对出,孤帆一片日边来。”天门山中间断出了峡口,长江从此流出,又在天门山附近由东转向北流,气势磅礴,豪情壮观。诗人从两岸青山夹缝中穿望,产生了世事悠远天长地久的情怀。此外,水与气、光等因素作用形成的海市蜃楼,云烟缭绕,若真若幻,令人心驰神往。

2.8 境相美

由于水体的存在,或因山林相伴,或因招致喜水动物的栖息和生长,从而构成生气勃勃感人肺腑的美丽景观。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”这是杜甫所写的绝句,诗人反映的黄鹂、翠柳、白鹭、青天、西岭上的皑皑白雪,江中的万里行船,都是围绕江水构成的明丽清新,开阔生动画面,诗人身临其境,从窗中近观远眺,那有动有静的景色,使他产生了欢快激扬的思想感情。由于水的境相美,从而使人感情激动。例如王昌龄的《采荷曲》:“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向阳两边开。乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。”人面、荷花、池水、歌声,迷离欢快,美不可言,多么动人,诱人神往!由于水域往往形成良好的生态环境,水边或水中的形形色色的动植物与水体相互依存,相互辉映,构成千姿百态,美不胜收的图景和意境。

3 结语

水在园林中的艺术地位和审美特征,除文中所述之外,水还具柔性美。水静,轻柔能使人情绪上产生宁静、安详、轻松、欢娱、柔情,思前想后、飘飘欲仙的心态。还是一种刺激感官、活跃情操、平心静气的精神资源,是分布广泛而又作用突出的景观资源。水不仅具有感觉美的效应,而且会在心灵深处影响伦理道德的塑造。水滋润万物,潺潺不倦,以柔克刚,滴水穿石,不畏强暴,勇往直前……都会在观赏中使人的心灵情操受到陶冶和涤荡。

不同的水体在不同地域、不同时间和不同条件下,具有不同的形、色、声、影等形感表现。水的这些客观景物形象信息与人的主观感知意识相通,便可能产生光影变幻多姿多态的特殊魅力,表现出文中所说的审美特征。

参考文献:

- [1] 李佩成,薛惠锋.论景观水资源[J].水科学进展,1995,6(4):336~340.
- [2] 余树勋.园林美与园林艺术[M].北京:科学出版社,1987.
- [3] 邹平,江霜英,高廷耀.城市景观水的处理方法[J].中国给水排水,2003,19(1):24~25.
- [4] 岳亮,李佩成.景观水资源综合评价研究[J].西安交通大学学报,1998,32(12):102~104.
- [5] 李佩成,岳亮,薛惠锋等.再论景观水资源及其分类[J].水科学进展,1998,9(2)176~180.
- [6] 岳亮,薛惠锋.人类水事活动水域景观的分类研究[J].国土开发与整治,1995,5(3):18~24.