

竹石配置在园林景观设计中的应用研究

吕慧 段渊古 (西北农林科技大学, 陕西杨凌 712100)

摘要 该文所论述的山石与竹的搭配是中国古典园林中经典的配置手法。自古以来,无论是造园还是诗词绘画都有很多竹石搭配的记载。为什么竹石搭配的造园手法会受到文人画家以及造园家的如此青睐?这种搭配手法是从古典园林流传下来的,如何将这种搭配手法有机融入到现代景观设计中去?该文将针对这两个问题展开论述,以期将这种经典配置手法在现代景观设计中传承下去。

关键词 风景园林; 山石; 竹; 配置

中图分类号 TU986.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2006)18-4574-03

Study on the Application of the Distribution of Rock and Bamboo in Landscape Design

LU Hui et al (College of Horticulture, Northwest Sci-tech University of Agriculture and Forestry, Yangling, Shaanxi 712100)

Abstract Creating landscape with the distribution of stone and bamboo is one of the classic tactics in Chinese classical gardens. The design has been and is being applied both in landscape and in poetry and painting. Why do the literatist, painter and gardener favor it? This tactic is handed down from the classical garden, then how to apply it in the modern landscape design? In this article according to these two issues, the purpose of transmitting it in the modern landscape design was addressed.

Key words Landscape architecture; Stone and rockery; Bamboo; Distribution

石是大地之骨,凝聚了山川自然的灵气神韵,自古以来都为造园家所钟爱。园林中的石往往要与其他园林要素,如水、植物、建筑等组合成景。其中,山石与竹类植物的配置是较常见的配置手法之一。郑板桥语:“竹与石,皆君子也。君子与君子同局”,又云:“竹君子,石大人,千岁友,四时春”。竹子与山石都具有极富观赏性的外观特征和深厚的传统文化内涵,这使它们成为景观营造的重要元素。二者的搭配能相互映衬,因此在园林意境表现和美学价值上上升到一个更高的层次。

1 竹与石的美学特征和精神内涵

1.1 石的美学特征及其文化内涵 正所谓“无园不石”,山石是中国园林中重要的造景要素。不同种类的石材在景观效应上各有千秋:太湖石之美体现在透、瘦、漏、皱的外观形态,清空灵秀;黄石朴拙憨实的外表又体现出一种阳刚之气和痴妙浑朴之美;卵石圆润自然,体现一种安静、娴逸之美;宣石有隆冬积雪的象形之美;石笋有初春嫩笋的象形之美;象皮石有酷似大象皮肤的外表,菊花石看上去宛若有朵朵白菊在夜幕中绽放等等。在景观设计中,充分运用石材的形态、质感、色彩等各方面的特征,可以营造出不同的视觉效果和丰富的园林景观。石的精神内涵更胜于其物质形态之美。据历史记载和考古研究,在人类历史的初期,世界各地的人们都不约而同有着地山石崇拜现象。对山石,人类是敬畏的。随着历史的发展,“畏”的成分减少,但“敬”没有变,因为山石那种亘古不变的品性——正直、忠贞、明朗、刚健的精神感染了人们。“石不能言最可人”,长久以来中国人有着特殊的恋石情结:历史上很多文人雅士为之赋诗作画,甚至出现了宋代米芾“拜石为兄”的故事。这种恋石情节逐渐建立并巩固了山石在中国园林中的地位,使之成为中国园林中不可或缺的要害之一。

1.2 竹子的美学特征及其文化内涵 在中国艺术史上,竹子是人们喜闻乐见的审美对象,诗词歌赋中有大量记载。竹类植物竹竿挺拔,枝叶秀丽飘洒。少植几株则疏影横斜,若

以粉墙为背景,竹影便如一幅动态的画,摇曳生姿;片植成林,则会营造出一片绿的海洋,这种绿是明净的,动势的,置身于这片绿色会令人感到一种透体的清凉。无风的时候,竹子有静谧之美;微风吹来便会萧瑟作声。竹子的这些外观特征使它成为园林中重要的造景要素。与石相同,竹子的美也不仅仅局限在它的表现物质形态上,还体现在它的神韵和美学内涵上。竹子中空、有节、挺拔、四季常青的生物形态特征与我国传统文化中的伦理道德、审美意识相契合,成为“清高、有节、坚贞”等精神风貌的象征。它坚贞可以陪松柏,劲挺可以凌霜雪,清瘦可以顶寒风,淡泊可以拒蜂蝶,高洁可以入云霄,虚心可以友顽石^[1]。正因为竹的这些特点符合东方文人的审美情趣,自古以来出现了很多以竹为题材的诗词书画和园林作品。如苏轼的“宁可食无肉,不可居无竹。无肉使人瘦,无竹使人俗”;清代郑板桥爱竹成癖,他的诗句“风中雨中有声,日中月中有影,诗中酒中有情,闲中闷中有伴”,虽不见半个“竹”字,却字字不离“竹”。竹文化的发展与其在园林中的应用互促相长,如扬州个园,以半个“竹”字为名,体现了园主人的清高不俗和对竹子的痴爱,同时这座园林也因其巧妙的立意而成为千古佳作;再如苏州沧浪亭的“翠玲珑”景点,取自苏舜钦的“日光穿竹翠玲珑”之意^[2],庭院遍植翠竹,僻静清雅,景色优美;上海历史名园古漪园也是以竹造景的佳例,始建于明代,其命名取“绿竹猗猗”之意。

2 竹石配置的造景特点

2.1 竹石配置的构图形式 巧妙利用不同种类的竹和山石的形态、质感、色彩等特征,能使景观生动活泼,富于变化,丰富景观的层次和内容。竹子形体高挑、挺拔,山石则敦实、朴拙;竹子质感细腻,山石则质感粗糙;山石因竹子的秀美而更显朴拙,竹子因山石的凝重更显活泼;竹子随风摇曳,萧瑟作声,有动态美,山石静静伫立,有静态美;竹子的颜色是苍翠欲滴的,是富有生命力的,动势的,在它的衬托下,山石之“古”韵更为悠长。总之,竹石能够互相映衬,在对比中达到和谐一致的景观构图。

山石是静默的存在,永恒的形定如斯,但它的表面却又呈现出流水般的波动感,因此它又是灵动的^[3]。竹子是摇曳多姿的,是萧瑟作声的,但正是这一点又使它具有一种静谧

基金项目 西北农林科技大学资助。

作者简介 吕慧(1982-),女,山东菏泽人,硕士研究生,研究方向:园林规划设计。

收稿日期 2006-07-14

之美,这大概与“鸟鸣山更幽”有异曲同工之妙吧。竹子是秀美的,但它又是刚健挺拔的,山石是刚拙的,但刚拙中又蕴含着万般柔情。一动一静,一刚一柔,参乎造化,迥出天机,相映成趣,相得益彰。总之,竹石配置可以巧妙运用竹石的形态特征,通过灵活多变的艺术构图,形成有生命的立体图画。

2.2 竹石配置的文化内涵 竹与石都有深厚的文化内涵:山石象征“正直、忠贞、明朗、刚健”,竹子象征“清高、有节、坚贞”。它们虽然都是具象之物,可以构成实有的园林空间,但它们又具有艺术符号的灵动抽象的特征,能够以有形沟通无形,从有限跨越到无限^[3],创造出丰富的意境空间——竹石配置是一种精神文化内涵的再升华。自古以来,园林和诗词书画都是密不可分,互促相长的。宋代文人画家苏轼(1037-1101)因爱竹癖石而创立了竹、石为主的画体,这种画体的流行大大促进了竹石配置在园林中的应用。在孔传、杨新等编著的《中国绘画三千年》(1997年版)一书所收录的绘画作品中,描绘竹石配置的达16幅之多,约占总数330幅的1/20。其中,元代作品较多,这也许与当时异族统治的历史背景有关,竹与石的画体,表现了文人画家对异族统治的不满和坚贞不屈的高尚情操。但历史上画竹石最著名的当属清代的郑燮(1693~1766,字克柔,号板桥),他所画的题材并不广泛,只以竹石兰草见长。他自称所画之物为“四时不凋之兰,百节常青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”,竹石画体占其作品的大部分^[4]。他在《题画》中曾多次写道:

“竹君子,石大人,千岁友,四时春。石依于竹,竹依于石,弱草靡花,夹杂不得。咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

竹与石的配置,一位是谦谦君子,一位是仁厚老者,一样的坚贞不屈,一样的刚正不阿,相似的精神志趣使二者成为“至交”。在园林中运用竹石,丝毫不费花哨之事便意境尽现,这一点正如作文之“言简而意赅”。

自古以来,还有许多关于竹石的神话传说,这也是竹石文化的重要组成部分。女娲补天,精卫填海所用之物都是山石;湘妃竹的传说使竹成为对爱情忠贞不渝的象征;台湾有一个少数民族雅美族,相传这个民族的起源就是竹与石的婚配。这些神话传说给竹石平添了一份神秘色彩,让人感到回味无穷。将竹石神话故事作为园林中重要的文化因子加以运用,可以使景观具有深厚的文化内涵,在文化性上上升到一个更高的层次。

2.3 竹石配置可以迅速成景并四季可赏 一般景观营造的速度都会受到植物生长速度的制约,从最初施工到形成预期的设计效果往往要经过几年甚至十几年的时间。而竹类植物生长速度较快,假以山石便能迅速达到预期的景观效果。所以在生活节奏较快的现代社会,竹石配置的造园手法继续受到现代景观设计师的青睐。

此外,竹类植物另一特点是经冬不凋,四季常青。竹石配置在严寒的冬天也会体现其独特的景观效果,不会受到季节的限制。这一特点符合现代景观设计中“三季有花,四季有景”的要求,体现了竹石配置在现代景观设计中的造景优势。

3 园林景观中竹石配置的各种手法

3.1 竹石小品 这是江南古典园林中最常用的竹石配置手

法。唐朝白居易的诗句:“一片瑟瑟石,数竿青青竹。向我如有情,依然看不足”描写的就是竹石小品景观。竹石小品由于体量较小,玲珑秀丽而又不失高洁品格,在文人的私家园林应用较多。粉墙背景,修竹数枝,秀石几块,形简而意赅。有时它可以独立成景,成为小空间的视觉焦点。如苏州拙政园的“海棠春坞”景点,高低错落的湖石围合成自然的树池,树池中一块竖向放置的湖石挺然而立,旁边是一丛翠竹与之相依偎,竹石小景与另一侧的海棠树相映成趣,后面白色墙壁上用水泥雕刻成卷轴状的匾额,其上题有“海棠春坞”四字,整体构图和谐,意味深长,宛若一幅立体图画。竹石小品有时置于廊隅墙角,可以软化建筑物的生硬线条,或使一些空间封闭压抑的建筑死角,如哑巴院等,变得生机盎然,韵味十足。如网师园内一处竹石小品,沿墙曲廊逶迤前行,在其转角处,廊与墙围成一处不足2 m²的狭小空间,造园家在其中放置高低错落的几柱石笋和一小块湖石,石间种植几竿翠竹,疏疏落落的便成一幅生动的“竹石图”。它一方面丰富了沿廊景观,另一方面也使生硬阴暗的角落得以软化和亮化。

竹石小品的景观优势使它在现代景观设计中有着广泛的应用。如北京龙潭湖公园廊外一隅处,一丛黄皮毛竹下点缀一大一小两块黄石,后面是黄褐色的虎皮石墙为背景,竹子细腻的质感与背景墙体和黄石的粗糙形成对比。竹竿颜色与石相似,翠绿的竹叶疏疏洒洒,宛若一层绿纱罩在顽石上。

3.2 假山与竹的配置 堆石叠山在中国园林中占有很重要的地位,它不仅能够体现山石之“古”意,更能“移天缩地于一园”,再现大自然的峰峦峭壁,沟涧洞壑景观。中国园林石筑假山历史悠久,许多名园因其筑山艺术而被载入史册。如苏州环秀山庄的湖石假山,出自叠山艺师戈裕良之手。虽然整座山体不是很高(最高处也只有7.2米),但山势峥嵘峭拔,峡谷幽深,溪壑婉转,丝毫不见人工痕迹,宛若自然天成一般。再如苏州耦园的黄石假山,造型浑厚,风格古朴。还有扬州个园的四季假山,春、夏、秋、冬四座山分别由石笋、太湖石、黄石、宣石筑成,该园假山更以其巧妙构思和新颖立意而扬名天下。在现代景观设计中,假山仍占有很重要的地位。与古典园林相比,现代景观设计中叠山的艺术手法和所用石材的种类都更加多样化,而且还出现了多种人工塑石。

3.2.1 假山与竹林景观。 假山与竹林共同营造景观时,一般是竹林作为背景,假山作为主景半掩映于竹林中。竹林作为背景可以表现假山石的形态与质感,这种假山多为单面观的类型,主观赏面面向游人,另一侧则依附于地形或隐藏于竹林中。昆明世博园的“蝶泉瀑布”景点就是假山与竹林共同营造景观的佳例。这座假山体积较小,由黄石筑成,大大小小的黄石高低错落。中央立有一块较大黄石,上题文字,跌水瀑布自上而下,淙淙作响。整座山体以水平和垂直的纹理为主,体量虽小,但稳固泰然,落落大方。此假山为单面观类型,其后是一片郁郁葱葱的竹林,假山的深红褐色与竹林的翠绿色对比协调,假山的小巧更反衬出竹林的幽深茂密,流水的跌宕跳跃更为景观增添了无限生机。假山右侧一条窄窄的石阶蜿蜒深入竹林内部,引人入胜。山体与竹林结合自然,景观空间尺寸亲切宜人。

3.2.2 假山配以数竿修竹。 这种手法一般是在石筑假山周

围以少量竹子作配景。假山点缀以翠竹可以给静默的山体带来生机。竹子的纵深感可以增加山势,或者平衡山体单调的横向性。竹子细腻的质感可以反衬出山体的朴拙。堆叠假山所用石材不同,所表现出来的质感,气势和韵味也会有很大差异。太湖石假山偏向女性的玲珑秀美,而黄石假山则体现出一种男性的阳刚朴拙之美。因此,在配置竹子时,不同的竹种也需要与不同的假山相搭配。扬州个园因它的竹子和假山而著名,其中的夏山、秋山、冬山都是假山与竹子配置的佳作:夏山由玲珑秀丽的太湖石和柔美纤巧的水竹搭配,周围配以紫薇、广玉兰等,再加上汀潭清冽,渲染出夏季景观的清丽秀美;秋山则是以刚健朴拙的黄石假山和大明竹搭配,周围点缀红枫等色叶树种,营造出一派萧瑟的秋季景观;冬山由色泽洁白、体态圆浑的宣石通过掇、贴、围而成,周围配置斑竹和腊梅等植物,取意于诗句“斑竹一枝千滴泪,竹晕斑斑点泪光”^[5]。宣石色白,整座山体犹如积雪未消。山后墙上巧妙地设计了24个“音洞”,模拟冬季呼啸的北风,眼观皑皑白雪,耳听呼啸北风,再想着湘妃泪的凄美故事,悲凉之情油然而生。

3.3 块石与竹林配置 这种手法在现代景观设计中应用较广泛。茂密苍翠的竹林中,点缀数块顽石,宛如在一潭静水中激起数朵涟漪,打破了竹林整齐划一的单调感。竹林中的块石可以题字,作为景区的点题之笔,有时又可作为兼具观赏性的园林器设,供游人坐下休息,使之尽享竹林美景。这种手法也不乏佳例,如北京紫竹院公园的园中园“筠石苑”。该园的入口就是以竹与石的搭配作为标志,层层竹林掩映着刻有“筠石苑”三字的山石,景色优美,引人入胜。再如该园另一处竹石景观,七块高低不同的剑石错落有致地布置于溪边竹林前,山石挺拔刚毅,反衬出竹林的柔美清雅,山石的青灰白色在翠绿色的竹林背景前也更加醒目。

3.4 竹石盆景 竹石盆景是指以竹石为素材,应用创作旱盆景手法,精心处理地形、地貌,有时点缀亭榭、牛马、人物等摆件,在盆中典型地再现大自然竹林、竹石小品之神貌。与前面几种应用手法相比,这种手法更似一幅“立体的画”,一首“无声的诗”。它是诗情画意的高度提炼。

竹石盆景的创作手法中有一种是以自然景观为范本,再现大自然竹石景观,惟妙惟肖,生机盎然。如作品《松竹韵》,作者选用黑松凤尾竹作主景,选用形态独特的奇石作配景。一块拱形山石跨江而置,构成一座天然石桥,桥的一边栽以黑松,另一边种有凤尾竹,构思新颖,清新雅致。再如作品《幽居深篁里》(获中国第2届盆景评比展览1等奖),茂密的竹林深处有一座简陋的房屋,地形高低起伏,一条小路蜿蜒伸展,几块清辉光亮的灵壁石在土地中半掩半露,散布于盆内。点缀山石一方面能够营造出更加多变的地形,充满野趣。另一方面,相对于竹林枝叶的潇洒飘逸,山石的颜色更为凝重,能够将整幅作品的重心下移,使构图更加稳固。山石的凝重厚实更反衬出竹林的疏朗秀逸。另外一种竹石盆景的创作手法就是以古人的“竹石图”为蓝图,着意刻画诗情画意,深远意境。如作品《板桥画意》,作者对这幅作品总结为“几枝竹,三两人,亭旁坐。顽石犹冬醒,溪流侧畔,吟诗作兴”,寥寥几根文竹、米竹,配以遒劲顽石,宛若板桥之画,其立竿、添节、画枝、点叶极富个性,布局疏密相间,以少胜多,具有“清雅脱俗”的意趣。

4 结语

在现代景观设计中,我们应该继承传统园林的优点,进一步发掘竹石文化的精髓将其融入到现代景观设计中去,另一方面,我们应当充分考虑现代人们的审美取向,在营造竹石景观时多应用生态学和美学原则,使竹石景观“文化性”、“视觉观赏性”和“生态性”兼备。竹与石都符合东方人的审美情趣,竹与石的搭配更体现了中国园林的特色,我们应该更好地发挥竹石配置的造景优势,使竹石文化在我国现代景观设计中得以继承和发展。

参考文献

- [1] 金学智. 中国园林美学 M. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.
- [2] 刘晓惠. 文心画境——中国古典园林景观构成要素分析 M. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.
- [3] 何平. 石之于中国园林意境的意义及其美学分析 J. 东南大学学报, 2005, 7(5): 55-59.
- [4] 孔传, 杨新. 中国绘画三千年 M. 北京: 外文出版社, 1997.
- [5] 李宝昌, 汤庚国. 古典园林竹子造景的艺术手法 J. 西南林学院学报, 2000, 20(3): 161-163.