

现代景观设计中意境的创造探讨

陈展川, 侯则红 (华南热带农业大学园林系, 海南儋州 571737)

摘要 分析了园林意境的含义, 介绍了园林意境的创造方法, 阐明了追求意境是中国园林的审美特性, 是现代景观设计所需继承的传统精华。

关键词 现代景观; 园林意境; 意境创造;

中图分类号 S731.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2007)20-06090-02

Discussion on the Creation of Artistic Conception in Modern Landscape Design

CHEN Zhan-chuan et al (Department of Landscape Architecture, South China University of Tropical Agriculture, Danzhou, Hainan 571737)

Abstract The creation of artistic conception is the highest level of Chinese garden art. In this paper, garden conception and the creation of garden conception were analyzed. It was expounded that artistic conception was not only the aesthetic characteristic of Chinese garden, but also the marrow of classical garden that modern landscape plan should inherit. The aim of this article was to find out the suitable way to inherit and develop artistic conception.

Key words Modern Landscape; Artistic garden conception; Creation of artistic conception

中国古典园林艺术具有悠久的历史及深厚的文化内涵, 一度成为世界园林艺术争相模仿的典型。由于受到文学、绘画、诗歌等影响, 中国古典园林艺术注重诗情画意, 追求含蓄, 并且文人经常赋予植物某种情感语言以抒发情怀, 寓情与景, 进行意境创作。园林意境是园林艺术的最高境界, 是中国园林具有世界影响力的魅力所在, 它是中国千百年来园林设计的名师巨匠造园所追求的目标。

1 园林意境

1.1 概念 意境是文学艺术作品通过形象描写出来的境界和情调。园林意境, 是造园主所向往的, 从中寄托着情感、观念和哲理的一种理想审美境界。它是造园家将自己对社会、人生深刻的理解, 通过创造想象、联想等创造性思维, 倾注在园林景象中的物态化的意识结晶; 通过园林的形象所反映的情意使游赏者触景生情产生情景交融的一种艺术境界^①。

中国园林同中国文化艺术密不可分, 通过诗歌、绘画和书法等艺术形式来达到其深远意境, 这种意境是诗情画意通过园林中的景物来表达其所蕴藏的艺术境界, 使情与景相统一, 意与象相统一, 形成意境, 故而中国园林有“凝固的诗、立体的画”之称。

中国造园注重“景”和“情”, 即诗情画意般的环境氛围。自魏晋南北朝以来, 由于文人、画家的介入, 使中国造园深受绘画、诗词和文学的影响。而诗和画都十分注重于意境的追求, 致使中国造园从一开始就带有浓厚的感情色彩。

1.2 园林意境的产生 园林是由地形、山石、水体、植物、建筑、小品等物质因素所构成的, 各种物质因素的形象各自具有表达个性与情意的特点, 在此基础上, 由各种物质因素所组成的园林境域基本单元——景, 应是经过概括提炼、高度浓缩的艺术形象。

园林是自然的和表现时间、季节和天气能力最强的境域, 它的形象时刻处在动态变化之中。早、午、晚光影、色彩瞬息万变; 阴、晴、风、雨、霜、雪气象万千; 春、夏、秋、冬有季相变化; 植物发芽、展叶、开花、结果、落叶等物候也各不相同。这些变化, 不断地影响着人的心情, 使游赏者产生多种

不同的意境。中国古典园林中, 自然景物经过拟人化而被赋予某种品格特征之后, 不再是孤立的客观物体, 而是人们托物寄兴、借景抒情的审美对象, 触景生情, 情景交融。如苏州拙政园的“留听阁”即用李商隐“留得残荷听雨声”之诗意; 沧浪亭用的是“沧浪之水清兮可以濯吾缨, 沧浪之水浊兮可以濯吾足”的典故。

1.3 园林意境的表达 园名和景名是园林意境表达的一个主要途径, 园内的匾额、碑刻和对联起着烘托园景主题、画龙点睛的作用。园林意境表达的另一个途径是运用比拟和联想, 使意境更为深邃。中国古典园林中的山水树木、建筑、植物、光影、声、香等都能使人产生联想, 从而产生完美的园林意境。如长沙岳麓山爱晚亭周围遍植枫树, 形成“停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花”的艺术境界; 苏州拙政园的“听雨轩”前有碧池睡莲, 轩后池边有翠竹芭蕉, 使人产生对雨的联想。园林意境就是通过一幅幅充满形、色、声、香的景色画面催人联想起更丰富的“情”和“意”, 提高了园林景观的表现力和感染力。

2 中外古典园林对意境的追求

“意境”是中国古典园林艺术的最高境界。但“意境”并不是中国园林所特有的, 西方园林虽然更注重形式美的表达, 但造园家在创造园林时, 也会将自己的情感和思想融入到园林艺术创作中, 同样也具有意境美。如英国和日本的风景区园林, 也具有不同程度的意境蕴涵, 但其蕴涵的广度和深度, 则远不如中国古典园林^②。英国自然风景式园林, 追求“天然般的景色”, 故意在园中建立废墟、古墓之类以引起游人的伤感情绪, 也具有一定的内涵意蕴, 体现某种意境。日本的禅宗园林运用山水布局来表现佛教禅宗的哲理, 更加抽象和写意。尤其是枯山静水, 更专注于永恒。仅以石块象征山峦与岛屿, 而避免使用随时间推移, 产生枯荣与变化的植物和水体, 以体现禅宗“向心而觉”、“梵我合一”的境界。其形态更为纯净, 意境更加空灵, 但往往居于一隅, 空间局促, 略显索漠冷落, 寡无情趣^③。

在 8 世纪以来的波斯园林中, 园中的 4 条路径代表着据说是从开天辟地创造的伊甸园流下来的 4 条河; 在基督教欧洲的中世纪园林中, 这种四分式园林代表耶稣被打死在上面的十字架, 中世纪修道院被分隔成“田”字形也有这

作者简介 陈展川(1969-), 男, 广东潮阳人, 讲师, 从事景观规划设计研究。

收稿日期 2007-03-05

层意思;园林中的花木也有一定的象征寓意:如白玫瑰可以暗示纯洁的童贞,象征耶稣之母玛丽,而红色玫瑰则意味着血、死亡和耶稣被钉在十字架上受难等。

3 现代景观设计中的意境表达

随着时代的发展,人们的审美观念也在不断更新,与古典园林相比,现代园林无论是在服务对象、功能、形式上都有所改变。19世纪60年代以来,由于技术和材料的发展,园林设计引入了新的造景元素,特别是自然或自然力元素,如闪电、潮汐、风化、侵蚀等等,使景观表现出非持久和转瞬即逝的特点。新技术以及生态技术的使用,极大地改善了用来造景的方法与素材,景观设计师可以借助的手段比以往更为复杂,无论从光影、色彩、音响、质感等材质方面,还是从地形、水体、植物、建筑、构筑物的形体方面,都创造了更丰富、更具视觉刺激感的园林。另外现代景观设计受到各种现代艺术思潮的影响,呈现了前所未有的自由性与多元化特征,一方面追求良好的服务或使用功能,另一方面提倡设计平面布置与空间组织的自由、形式的简洁、线条的明快、以及设计手法的丰富性,使现代景观设计内涵与外延都得到了极大的深化与扩展。园林意境若要适应现代人们的审美需求,就必须有新的拓展,使之具有时代气息,体现时代精神。

3.1 突出视觉和空间效果,给人以身临其境之感 美国建筑师李布斯金(Daniel Libeskind)为柏林犹太人博物馆设计的霍夫曼花园通过独特的理念和手法,产生了冲突和矛盾的视觉、空间效果。柏林犹太人博物馆新馆总平面的非理性扭曲的线性给人一种紧迫感,塑造了一种恐惧、不安的氛围。3条相互交叉的轴线分别象征着犹太人的3种命运:“死亡”——通往轴线尽端的“大屠杀之塔”;“逃亡”——通往轴线尽端的“霍夫曼花园”;“共生”——一部长长的楼梯直通三层展厅。“非理性”的平面流线安排给参观者造成一种迷乱、折磨,以体会当年犹太人的悲惨遭遇^[4]。

3.2 运用隐喻或象征手法,挖掘场所隐含特质 现代景观设计大师尝试运用隐喻或象征的手法来完成对历史的追忆和集体无意识的深层挖掘,使人体验到场地中隐含的精神特质。如日本景观设计师枡野俊明(Shunmyo Masuno)设计的筑波市国家金属、科学及技术研究所广场,干涸的河流流入一个设置雾喷泉的、布满岩石的三角洲,隐喻了沙漠中海市蜃楼的景观;枯山静水式的河床象征着科学家艰辛的研究工作;白色的石材象征着被风沙洗礼,象征着日本民族文化特色——禅宗哲学以惊人的力量重新净化自我,达到成功,不失为现代景观设计中的经典之作。

3.3 形式简洁,突出象征意味 林璎设计的美国越战纪念碑(Vietnam Veterans Memorial),整个碑体上部贴着地面,下部逐渐向下延伸,形成一个“V”形,好像是地球被战争砍了一刀,留下了这个不能愈合的伤痕。纪念碑光滑如镜的

黑色花岗岩上刻着5万多在越战中战死者的姓名,就像一面沉重的镜子使生者和死者可以用沉默的对视来交流,承载着整个美国的哀思。纪念碑向两个方向各伸出60.96m,一边指向林肯纪念堂,一边指向华盛顿纪念碑,体量不高也不大,紧贴着大地,整个设计与周遭环境十分协调,突出了纪念碑的象征意义,以最简单的形式表达了最深刻的内涵。

3.4 挖掘基地内涵文脉,揭示深层特质 1993年彼得·沃克(Peter Walker)在日本京都设计的高科技中心庭园中,阵列排的圆锥状草皮土丘,顶端种植柏树,树形挺拔,树顶安置了红色灯泡,仿佛是喷薄而出的火山爆发,隐喻了周围群山环绕的环境特征。

野口勇设计的加州剧本1982年建成,由巧妙的花岗岩大石块组成的“利马豆精神”雕塑,象征了加州早期农作物是豆类,由不锈钢和石块垒砌的台组成“能量喷泉”象征了加州经济的繁荣。

3.5 借鉴中国古典园林意境,指导现代园林意境创造 中国古典园林中“天人合一”思想;“诗情画意”的意境表现手法,对现代园林意境的创造仍有指导意义。如奥林匹克公园森林公园及中心区景观规划设计的“中国龙”方案,中轴线由5个广场区域组成。每一个“广场”都叠加了中国传统的“五行”元素——金、木、水、火、土,而每个广场都用其中一个元素来作为该广场的中心主题。除此之外,奥运五环中的五种颜色也被巧妙地与“五行”元素联系起来,且以铺地、花木、城市家具、灯柱、旗杆等方式表达出来。奥运五环的颜色代表了五大洲,相关的画面也将在沿中央轴线的灯塔上由巨型显示屏播放出来,从而吻合奥运五环的概念。

4 结语

在全球经济的一体化与文化多元化的大背景下,现代景观设计中意境的营造,必须突破已经形成的固有模式的限制,源于传统,高于传统。现代景观设计若是只注重科学,而脱离意境,就失去了灵魂和思想,无法体现出这个时代的特征及文化内涵。但现代园林在功能上不再局限于古典园林的单一模式,因此园林意境的创造不是对我国古典园林样式作材料适用性与工艺可能性上的调整,或是对西方词汇的搬用与抄袭,更不是两者的叠加与拼合,而是只有把园林与相关学科、相关艺术、相关技术联系起来,置于更为深厚的历史与现实土壤中,使其具有自己的历史特征和文化特质的作品,才能形成自己的民族风格和艺术特色。

- 参考文献
- [1]《中国大百科全书》编写组.中国大百科全书:建筑园林城市规划卷[M].北京:中国大百科全书出版社,2000.
 - [2]周维权.中国古典园林史[M].2版.北京:清华大学出版社,1999.
 - [3]张振.传统园林与现代景观设计[J].中国园林,2003(8):45-52.
 - [4]董春方,李宇,陈曦.建筑设计中的非理性因素——体验柏林犹太人博物馆[J].世界建筑,2006(3):115-117.