

书法在园林中的点睛作用

徐咏平 (丽水学院艺术学院, 浙江丽水323000)

摘要 书法在园林中的重要作用,在明清苏州园林中表现得尤为充分。以苏州园林为例,阐述了书法题刻在园林中的装饰和意境深化作用,概述了书法在园林中的应用形制、题写技巧等。

关键词 园林;书法;作用;技巧

中图分类号 TU986.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2008)15-06277-02

Key Role of Calligraphy in Garden Construction

XU Yong ping (College of Arts, Lishui University, Lishui, Zhejiang 323000)

Abstract The positive role of calligraphy in garden construction was manifested apply in Ming and Qing Dynasties' Suzhou Garden. Those gardens being taken as example in the article, how calligraphic inscriptions decorated garden and deepened their artistic conception was described. The author also briefly introduced how to choose calligraphic styles and how to script for gardens.

Key words Garden; Calligraphy; Role; Skill

园林作为我国古代居住文化的重要组成部分,是文人官绅的身心休憩之所,同时又是其仰观俯察、寄情山水的渊藪。园林以山水为主要格局,发轫于魏晋南北朝山水田园诗催发出的私家园林,到明清蔚为大观。明清私人园林除北京、南京外,以江南苏州、杭州、扬州、松江、嘉兴为盛,其中苏州园林深受文人士大夫文化情调影响,构筑精粹,文化与山水融合也颇为谐调,自五代至明清一直引领着全国的私家园林,书法在其中的作用也发挥得最为淋漓尽致。

1 书法在园林中的展现形式

李渔在《闲情偶寄》中指出,园林之“亭阁之中,墙垣之隙,皆可留题作字者也”。确实,在园林中,书法诸如匾额、中堂、对联、条幅、横披、扇面等形制,在不同场所都可充分展现。这些书法在园林中的广泛应用,极大地丰富了园林意境。《红楼梦》第十七回讲到大观园工程告竣,便写道:“偌大景致,若干亭榭,无字标题,任是花柳山水,也断不能生色。”确实,刚建好的园林只是一个建筑实体,有了诗文、笔墨统驭其空间精神,才能进一步凸现其意境。所以园林建成,主人都要邀请文人雅士根据园林主旨与景观取名题额,配上联对、刻石,作为“深化景观内涵、引发人们的思想情思、规范人们的接受定向”^[1]之用。

1.1 匾额 多为园林题名装置而成,常挂于建筑明间后部上方或门之梁枋处,以横长方形为主,具有分割空间、标明园中构筑、景点的功能。题名的内容多取自古代诗文词句,集中体现着园林主人的思想观念、人生态度和生活情趣。如拙政园,在其园门的腰门上悬“拙政园”匾额,是园主取西晋潘岳《闲居赋》中“庶浮云之志,筑室种树,逍遥自得——此亦拙者为政也”之辞意以明心志。进入园中,“入胜”、“通幽”等砖木题额,标示着空间的深入、转换,引领人们兴致盎然地漫步其中。其亭台楼阁中诸如“兰雪堂”、“秫香馆”、“天泉亭”、“荷风四面亭”等横匾,也无不恰如其分地点出了景点的特色和园主悠然兴会的心态。

1.2 中堂与对联 厅堂的中间往往张挂大幅中堂,内容有书法也有绘画,两边配以联对,该种布置为明清苏州园林乃

至明人居室最典型的书画装饰之一。对联作为明代流行的一种书法形式,在明清园林中应用甚是广泛,除了置于中堂的堂联,还有布置在亭台、阁榭、洞窗的楹联,或称抱柱联,它们与周围的水石、竹蕉相映,增加了园林的情韵与层次感。如拙政园内“与谁同坐轩”,上有清代姚孟起题写的扇形隶书匾额,下面所挂联对为同时代何绍基书写的“江山如有待,花柳更无私”隶书五言联,二者同置一室,相得益彰。“怀云亭”中的楹联“江山无限景,都聚一亭中”,诗文与书法相互映发,似置静寂的小亭于变幻万千的江山之中,意会无穷。又如“沧浪亭”的对联“千朵红莲三尺水,一弯明月半亭风”,勾画出了一个真境逼而神境生的意境,见景见趣,如诗如画。

1.3 条幅、横批及扇面 在园林的居室书斋中,往往张挂一些条幅、横批作品为装饰,如网师园中的集虚斋,是园主修心养性读书场所,室内陈设雅致,内多置以竹为题的书画,内外映衬,别具意趣。横批、扇面的形式在园林中也常用于砖雕题额,如万卷堂前砖雕门楼中有长方形横联“藻耀高翔”,其撷秀楼上有砖额“竹松承茂”等。

1.4 嵌壁刻帖与刻石 苏州园林中还有在室外廊壁上嵌书条石,题写诗词文学及古代法帖的。其中留园、狮子林、怡园、网师园等园林的长廊周围均置有翰墨林,这种私家嵌壁刻帖,汇集了书法的各种形式,使园林更透出一股浓郁的书香墨韵,令人流连忘返。如留园的曲折长廊壁上刻有唐褚遂良《诗经》、宋苏轼《赤壁赋》、明文徵明书《兰亭诗》及董其昌书《洛神赋》等许多著名书家的作品,形式以横幅为主,这些黝黑的长方形块面,依次嵌于壁上,与素白的墙廊形成强烈对比,极富形式美感,漫步其间,让人仿佛置身悠久的历史传统文化传统之中。在少数摩崖上还有刻石,如留园的“一梯云”、“冠云峰”,沧浪亭之“流玉”等,它们虽然无法与山体摩崖相提并论,也能给人以咫尺千里之想。

2 园林书法的形制和题写要求

2.1 园林书法的形制 园林中的书法展现形式,在室内可张挂宣纸书写、绫绢装裱的传统幅式,如厅堂中的中堂和两边的对联作品,一般为传统习见的书画形制。但园林中的书法,往往有其独特的展现形式,一般多刻在砖石竹木材料之上。这正是园林书法的特色,一则可以避免因尘湿而难以长久保存的问题,同时也与园林的整体景观相匹配,赋予其独

作者简介 徐咏平(1966-),男,浙江青田人,副教授,从事书法理论研究。

收稿日期 2008-02-19

特的艺术观赏效果。其形制之多样,李渔在《闲情偶寄·联匾》中所称,有刻在竹子上的“此君联”,形取蕉叶的“蕉叶联”,有模拟石刻、手卷的“碑文额”、“手卷额”,有白底黑字的“虚白匾”等。而题刻的颜色既讲究层次对比,又强调配置的谐调,其中多以黑白两色为主,或底取木石原色,字用白或黑色的,呈现出一种“见素抱朴”的虚廓古质意蕴。刻制多用阴刻,偶尔也有阳刻,或者中间突起、四周一线阴陷如坳的。其意味之隽永,形式之多样,色彩之古雅,刻制之精到,可谓集文学美、书法美、材质美、自然美于一炉,极大丰富了园林的艺术韵味。

2.2 园林书法的题写要求 普通张挂的书画作品,可根据季节、氛围需要随时调节,刻制的匾额、联对不能轻易更换,所以园林题刻极其慎重,除了内容的选择,还讲究书写者的声望、水平,考虑书写风格韵味与匾额内容及其所处环境的协调等问题。园林独具的自然意趣,要求书法风格也要自然大方,不于对传统的模拟形肖,做到既雅俗共赏,又有独特意蕴。题写者在可能的情况下,要置身于园林之中,把握园林的意境,并借助山水灵性的激发,任情恣性,展现其高妙的书写水平。好的题刻能给人以意气风发、情景相融之感,让人置身其中,流连忘返。书法题额一般为榜书,其书写要有风神,一要筋骨强劲,二要气势开张,三要点画厚实,四要风神流转,五要布白得当,放得开、收得拢,纵横开阖,擒纵得当。能够筋骨内含,收放自如,以小见大,则有限的空间也能展现无穷之意趣,让人于咫尺之间有千里之想。

3 园林书法的书体、书风和题写人

3.1 书体的选择 在我国悠久的历史发展过程中,先后出现了甲骨文、金文、小篆、隶书及楷行书等字体。其中,殷商甲骨文,其象形意味和细劲方折刻划线条,有山林自然意趣;金文作为钟鼎铭文,古拙圆厚而意态多端,适于表现文人士绅的端厚、自在性灵;小篆体势用笔挺劲,圆转而统一,与幽静、雅适的场景最为般配;隶书是汉代特别是后汉流行的书体,其结构改篆书之纵势伸展为横势展宕,左右波发,而方圆并用,厚重挺拔。上述书体在人们心目中,具有庄重、古朴和神秘意味,在园林的大部分场合展示,都比较适合。当然,后世流行的楷行草更为大众所熟悉,也更容易被接受,楷书的端稳、挺立,在园林中常有以颜(真卿)体、欧(阳询)体与赵(孟瞞)体等风貌出现者。其中颜体浑厚博大,最适宜用在庄重的场合中;欧体挺劲内敛,颇能传达文人清劲独立的情致;而赵体圆转流媚,最得时好。其他如柳(公权)体、褚(遂良)体以及魏碑如《郑文公碑》等书体风格,也时有题刻的。除了楷书,行书和草书作为最易表现书家情趣的书体,也颇为民众所喜好。行书的变化自由度大,偏于楷书的称行楷,偏于草书称行草,易认而又灵活多变,其雅俗共赏,堪称最适宜于题写的书体。历史上以王羲之与颜真卿两家的行书风格影响最为深远,王羲之的方劲矫健,颜真卿的圆厚流畅,各擅胜场,而在江南园林中,二王一脉的书法更为流行,二王一脉的

董其昌、米芾等后世书家风格也可在园林中时常见到。草书分章草、小草和大草,章草是汉末魏晋时期流行的书体,比较古雅;大草,气势排宕,一泻千里,但其写法简易不容易辨认;其中以小草清俊流动,应用最多。

3.2 书风的选择 这些传统书体,无论是大篆的古拙自然、小篆的舒长圆挺、隶书的笔势横逸,还是楷书的高昂端劲、行草书的流动洒脱,均有其独特的审美意味,在园林中视场合与书家擅长而有所选择。大门与厅堂为大型建筑,是会客、燕集、迎送的重要场所,要显示出高显堂正的风貌,其匾额以楷、隶、篆及行楷等书体为主,以示庄重。亭轩以休息观赏为主,书写风格要与自然风景相表里,多选择行草等书体。当然,也可以根据环境需要选择书风,所处环境水木柔媚,书写可藉恣媚增其气韵;山石嶙峋,题写可以瘦硬通神。也可反其道行之,树木清曼,流水潺湲,题额可以劲健增其筋骨;山石僵硬耸立,题写可以其柔媚,添其情韵,但这样做要恰到好处,否则容易不协调。

3.3 题写人的选择 园林题写,一般请文化名人操觚,既增添园林的文化底蕴,也有助于声名远扬。苏州留园有朱彝尊“汲古得修绠,开琴弄清弦”联对,文笔具佳。朱彝尊既工诗文经学、善书画、深于金石考证,又多年为官,曾于康熙二十二年入直南书房,颇有影响。而俞樾曾为网师园题写“撷秀楼”匾额,出以篆隶之笔,古雅拙朴,别具一格。俞樾作为一代学术宗师,罢官寄寓苏州后,主持阮元所开诂经精舍达三十余年,专心古典研究和著述,门下文人名士众多。怡园内有翁方纲题写的“石听琴室”匾额,行楷风味,厚实流动。翁氏精鉴赏、考证,曾为四库全书纂修官和内阁大学士,颇有时誉。何绍基曾为网师园题写对联“巢安翡翠春云暖,窗护芭蕉夜雨凉”,堪为佳构。而其人以书法、学识称,曾为翰林院编修、乡试主考官,足迹几遍全国。这些名人的题写,赋予了园林独特的文人士大夫气息,让后人在游览观赏中,睹物思人,古今遥接。

4 结语

书法在园林中的作用是多方面的,园林作为书法的一个独特展示场所,也有其特定的形式和书写要求。这些历代文人、骚客留下的书法、匾联,在园林中作为一种装饰、陪衬出现,让人们感受到氤氲的文人气息和扑鼻的翰墨之香。更重要的,这些书法题刻以其富有意义的内容和矫健多姿的笔墨表现,对园林的内在意蕴起着统括和提升作用,是建筑及环境的“诗化”、“心灵化”,乃园林中不可或缺的重要组成部分。园林意境的营造,离不开诗文书法引发人们沉思、联想、寄情、比兴,从而把属于审美意识的主客观对象联系起来,情景交融,物我共化。书法赋予园林以文人雅士的神思,成为观赏者与山水园林悠然兴会的桥梁,让人在从容优游中,体会历史文化内涵,平添许多思古之幽情。

参考文献

- [1] 曹林娣. 苏州园林——凝固的诗 M. 上海: 三联书店, 2001: 145 - 146.