

继承传统 美化环境

——论中国古典园林美学思想在室内景观中的运用

【王莉】

读了宗白华先生《中国园林建筑艺术所表现的美学思想》这篇文章后,我深有感触。随着现代化工业生产的迅猛发展,以往宁静幽静、山明水秀的自然美景已不复存在,取而代之的是机器轰鸣、烟囱四起、人口剧增、高楼林立、交通错杂、水土流失、空气污染、气候恶劣,地球已变得不堪重负。所有这些使有识之士们越来越恐慌,深感自然美景之重要,于是四处奔走呼告“保护自然,改善自然的必要性”。故而,近年崇尚自然之情日趋高涨,人们渴望更多地亲近自然、接触自然,更多地在室内见到色彩丰富的自然景物,因此室内景观设计理所当然日益受到人们的重视。

中国古典园林是以自然写意山水园的风格著称于世的,中国园林的艺术特色,是两千年来封建统治阶级以及文人雅士们的价值观念、社会思想、道德规范、生活追求和审美趣味的结晶。崇尚自然、热爱自然、亲近自然、欣赏自然,和大自然共呼吸,是古往今来人们生活中不可缺少的重要组成部分,园林作为自然的生活的环境场所,理应为人们所追求。自古以来就有踏青、修楔、登高、春游、野营、赏花等习俗,并一直延续至今。对植物、花卉的热爱也常洋溢于诗画之中,苏东坡曾云:“宁可食无肉,不可居无竹”,杜甫诗云:“卜居必林泉,结庐锦水边”。可见,人们对自然美景的追求是永无止境的,而室内景观的艺术正源于中国古典园林艺术和建筑艺术,早在六朝时期中国古典园林就有私家与皇家之分,而后造园艺术日趋完善,皇家、私家园林自成其独特风格,构成各类传统,为现今室内景观的设计带来了深远的影响。

就“意境”一词来讲,无论在中国古典园林艺术中,还是室内景观艺术中,都是最引人注目的命题之一,中国古典园林艺术和室内景观艺术尽管与诗画的表现手段、塑造形式有很大的区别,但它们追求的都不是自然的再现,而是带有诗情画意的艺术境界。设计师的高明之处就在于如何运用高超的技巧将自己的情感和思想以可感的具体形象传递给大众,在这一点上,中国古典园林艺术以其“美丽的躯壳”成功地表现了它的“美丽的灵魂”,可以说是室内景观艺术的“前车之鉴”,两者是一脉相承的,其目的都是为了创造一种意境,以此来陶冶情操,美化环境,柔化空间,增添生气,抒发情怀,创造氛围。

在我国北方以北京为代表的宫苑园林,其追求的是一种辽阔与壮观的空间意识,历代王朝尤为突出,“天子四海为家”,历代皇帝为了加强和渲染皇权的神圣与威严,不但通过宫殿建筑空前绝后地显示其壮丽风格美,且皇家宫苑里山大、水大、规模大、景点多,如人所共知的颐和园、圆明园、避暑山庄,这些巨大的园林,充分反映了中国北方园林的特色,在审美上体现一种“不壮不美”的美学思想,也反映了古代让人与情融于大自然中的一种意识观。它在室内景观中留下了很深的影响。如北京人民大会堂山西厅的设计,在室内环境艺术上,采用了中国皇家园林、建筑“天圆地方”的设计手法,天花、立面、平面布局等均以简洁的方圆进行组合,在装饰纹样上主要选用青铜器及唐以前的纹饰,天花设计以筒灯,和光槽隐含建筑的梁架、檩条,运用新式沥粉贴金彩绘,六根汉白玉青铜器纹石雕刻贴金柱和石雕龙门套烘托出环境的恢宏与典雅。在装饰工艺上采用木、石结合的手法,运用皇家色彩创造出一种雍荣华贵的建筑风格,充分体现了人民大会堂的雄伟气魄。

与北方的宫苑园林相对的江南宅园素有“小巧之美”的称号,它的小和北方宫苑之大形成鲜明对照。在艺术风格上,它所追求的不是那种富丽之美,而是一种自然天真之美,是在有限空间里,以现实自然界的砂、石、水、土、植物、动物等为素材,创造出幻觉无穷的自然风景的艺术景象,由于室内景观是在极为有限的空间进行设计的,所以江南宅园的设计理念与方法更为室内设计师所看重,它充分发挥了中国空间概念中关于对立面之间的对称性、变异性和无限性,并通过有与无、实与虚、形与神、屏与借、对与隔、动与静、大与小、高与低、直与曲等手法组织空间,创造出无限的艺术意境。金学智先生在总结苏州园林的艺术风格时说:“江南宅园往往地不求大,园不求高,水不求深,景不求多,只求能供流连,盘桓,守拙,养灵,隐退,归复自然……。”这里的“地不求大,园不求高,水不求深,景不求多”正是室内景观设计的基准与原理;“供流连,盘桓,守拙,养灵,隐退,归复自然”则道出了室内景观的价值与意义。

从总体上看,中国北方和南方园林的设计风格虽然有明显的差异,前者壮丽,后者秀美,但它们都体现了自然天成之趣和美学思想,都是程度不同的自然风景园林,它们那丰富多彩的美都构成了令人心旷神怡、流连忘返的情景,为室内景观设计的发展奠定了坚实的基础。

宋代画家郭熙在《林泉高致》一文中曾说:“山水有可靠者,有可望者,有可游者,有可居者”。“可行、可望、可游、可居”让人“归复自然”这正是中国古典园林美学的基本思想。室内景观艺术就是借古代园林美学精神,通过借景、对景、隔景、合景等手法将室内空间化为自然的空间,在室内设计中此种范例真不举不胜举。如在一宾馆餐厅中,其室内装修设计以自然、质朴、亲切为基本出发点,通过白墙、灰瓦、木制走廊、花窗、月亮门等传统元素来划分和组织空间,制造出亲切、朴素的民居院落氛围,再配上树、竹、盆景、灯笼、铜兽头等装饰物更增添了餐厅环境自然清新的感受及浓郁的民族传统气氛。随着人们生活水平的进一步提高,对精神上追求与享受也日涨高涨,人们要求在室内环境中,空间布局应合理,人流导向应简洁、明确,这样才能“可行”;室内要有高级艺术摆设,墙上应有壁画和饰物,这样才有“可望”;室内要有水池、涌泉、瀑布和各种绿化的点缀,才有“可游”的价值;同时应设有与人们生活息息相关的餐饮、休闲、娱乐场所,人们,才有“可居”的意义。

今天,我们借鉴古代园林这一艺术精华,将其设计的理论、方法与美学思想应用与室内景观中,必将点缀和丰富室内空间的氛围,合理组织分配空间,从而提高人们的生活质量和审美情趣,使人们生活在富有诗意的空间环境中。

【参考文献】

- ①周武忠著《城市园林艺术》,东南大学出版社。
- ②宋增祥 陆震纬主编《室内设计原理》上、下册,中国建筑工业出版社出版。
- ③潘谷西著《江南理景艺术》,东南大学出版社。
- ④2001年中国设计大奖大赛组委会编《2001年中国室内设计大奖大赛优秀作品集》,天津大学出版社。

(王莉 南京艺术学院研究生)