

宋代山水画美学元素与现代城市景观设计的融合研究

◎ 徐红哲

(济南工程职业技术学院, 山东 济南 250200)

摘要:本文从代表中国传统艺术审美的宋代山水画美学元素入手,采用对比分析、文献阅读法、实地考察法等方法介绍宋代山水画的意蕴之美,从景观设计专业角度分析宋代山水画的形式美和内涵美,通过发掘、整理宋代山水画中包含的景观设计元素,发现宋代山水画美学元素与现代景观设计的融合点,并将其应用于现代城市景观设计中,打造诗意的栖居环境,让国人切实感受到中国传统文化的魅力。

关键词:宋代山水画;传统文化;美学元素;景观设计

中图分类号:TU986;J212

文献标识码:B

文章编号:1672-9404(2023)19-061-03

宋代山水画可谓是矗立在中国绘画巅峰中的一棵长青松^[1]。著名史学家陈寅恪在评价两宋文化时强调:“华夏民族之文化,历数千年之演进,造极于赵宋之世。”^[2]宋徽宗赵佶对美的追求让人惊叹。宋徽宗自幼酷爱笔墨、丹青,尤其在书法绘画方面有着异于常人的天赋。一代帝王对美也能有如此执着的追求,并且对宋代美学有着丰富细腻感悟。那么宋代的美学具体指什么?据史料记载,赵匡胤为避免晚唐藩镇割据和宦官专权乱象,采取了重文抑武的方针,加之宋代的历代君王大多推崇文治,从很大程度上影响并成就了中国传统审美的独特气质。无论是从宋代诗词赏析上,还是从宋代山水画上来看,都可以让人深深地感受到宋代的文人雅士喜欢隐居大自然、巡游大自然,所以经常将对自然的深刻感悟作为写诗绘画创作的灵感。相比于盛唐的青春、欢乐、浪漫,宋代的历史背景和文化背景造就了宋代人的精神追求不在于战场杀敌、建功立业、追求名利,反而更注重个人心境的畅达、对豁达自我的向往、对自我境界的修炼。王国维在《人间词话》里曾说,词以境界为最上。这种境界同样体现在宋代的山水画中。可见宋代山水画的审美境界已经达到了很高的层次。现在,越来越多的人将宋朝当作“宋朝”来追随。

一、宋代山水画美学意蕴

宋代的山水画艺术博大精深,古往今来很多专业人士对其进行了大量研究。宋代的绘画从意境到格调、从题材到立意,是中国绘画史上的鼎盛时期,也标志着我国中古时期绘画高峰的出现。宋代的山水画与唐代画相比较,唐代的画家更喜欢颜色艳丽的纯色调,宋代的画家更

喜欢雅致纯净的黑白水墨画。宋代的山水画给人以淡雅宁静的气息,因此画面少了许多矫揉造作的笔法,更增添了一份自然舒缓的感觉。这与宋代推崇格物的哲学观息息相关,也与宋代的文人雅士向往自然、尊重自然、敬畏自然而且喜欢归隐山林、巡游自然有关。

两宋时期,宫廷美术迎来了全盛时期,画院规模空前宏大,艺术思潮前所未有地高涨,绘画艺术精品涌现。比如,李成喜欢描绘郊野平远清旷开阔之景,擅长表现山河明川地势,他的画作体现了四季气候的微妙变化,如《寒林平野图》《读碑窠石图》《晴峦萧寺图》《茂林远岫图》等。郭熙的《早春图》给人以神奇奥秘之感,画面中隐藏着巨大的张力,对大地复苏的展现极细致,甚至可以联想到万物都在蓄势以待春时的生发画面。米芾、米友仁所创造的米氏山水,以“水墨云山”见长,如米友仁的《潇湘奇观图》《潇湘白云图》。王希孟的《千里江山图》,青绿山水兼具精工和神韵两大特色。

二、宋代山水画美学与现代城市景观设计的审美融合点

(一) 构图布局

宋代山水画非常讲究构图布局,画面的主次、疏密等关系在构图之时已成竹在胸,体现了画家对作品的整体构思。因此,“经营位置”是决定一幅画成败的关键因素。宋代山水画美学采用全景式构图,创造出纪念碑式的雄伟壮观的山水画样式,运用的是散点构图法。散点构图法类似于当下的全景照片,而不同于西方绘画的焦点透视。焦点透视是固定一个立足点,用照相机拍摄一幅图片。由于受到空间限制,很多视域以外的物体不能被拍

作者简介:徐红哲(1988—),女,山东菏泽人,硕士,讲师,研究方向:设计学(环境艺术设计)。

基金项目:山东省文化艺术科学协会艺术科学重点课题,宋代山水画美学元素在现代城市景观设计中的应用(L2023Q04190028)。

摄到。焦点透视一般可以分为一点透视、两点透视、三点透视。相比于焦点透视,散点透视不用固定立足点,随意性较大,边走边取景。取景结束后,画家将所有符合灵感和预想的取景画面完美拼贴到一幅作品里。全景式的构图涵盖了《林泉高致集》中提出的高远、深远、平远构图置景法。“三远”取景法使人仿佛置身于画面中,完全是沉浸式、互动式的体验。人们在欣赏画作时,仿佛自己的视角可以随着画幅的徐徐展开而不断移动,达到景随步移、移步换景的效果,实现在小空间里也可以遨游于天地间,与大自然比邻对饮。正是因为采用散点透视技法,宋代山水画美学意蕴才能变化无穷,让无数绘画者入局当迷,沉醉其中,乐在其中。现代城市景观设计也非常重视构图与布局、主次变化、疏密有致。比如,在现代城市景观设计时,设计者首先要根据设计区域构思基础布局,将整个设计区域划分,将不同尺度的无数小空间统一整合布局,利用相互交错的人文景观与自然形貌,创造有层次的园林景观,以满足设计要求,达到市政规划建设标准,实现城市景观与人的良性互动,使人沉浸式感受到景观设计带来的艺术体验。现代城市景观设计追求的是在空间中营造可居、可游、可行、可望的意境。这种意境的再现,是在对大自然有过充分细致入微的精神体验之后,再结合对大山大水的观察研究凝练升华之后应用在现代城市景观设计中,最终实现现代景观所追求的诗意栖居。

(二) 意境营造

宋代山水画注重巧妙留白。留白是中国画中重要的表现手法。留白在宋代山水画中并不是所谓的空,而是刻意营造的虚实往来、动静结合的意境,是生命气息在山水中流动,贯通整个画幅,满足画者时刻想要畅游于大自然的美好愿望。例如李唐的《万壑松风图》,整幅画面气韵生动流畅,充满空灵虚幻之感,仿佛实现了人在画中游的错觉瞬间。这种沉浸式、互动感绝佳的体验,正是现代城市景观设计梦寐以求的场景。李唐在悬崖峭壁最深处的留白,对于瀑布的描绘如断线的珍珠一般像从画面中飞流而下,急促之感跃出画面。再看山脚下的水流仿佛甩开了砾石的羁绊,急急促促,隐隐约约,永不停歇……此等景象,此等山水画中的意境,正是现代景观设计者所孜孜以求才有可能实现的空灵意蕴美。李唐画风追求的意境,就像元代的大画家倪瓚说的:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”这实际上就是对文人画最好的概括。宋代山水画传递的空远寂寥的韵味至今无法超越。如果在现代城市景观设计中融入宋代山水画美学意蕴,那么现代城市景观的意境将得到提升。比如,在建造中式园林时,可将与城市景观风格相契合的对联贴在凉亭廊柱之上,在墙壁四周设置砖雕,根据环境氛围点缀与之格调相配的音乐,烘托城市景观的艺术氛围,提升审美境界,以流动、循环、无限的空间彰显中

国文化的精神。如此,城市景观意境必然会让人流连忘返。林园建设实际就是模仿自然景观,保证将适合的自然之景植入有限的园林空间内,分层次表现自然风光,有利于人们在小小的林园空间中感受山林深处的意境。

(三) 造景元素

宋代山水画大师将自然界中的山川河流、花草树木、亭台楼阁、林间小道等经过合理布局,巧妙构思,将所有心血、灵感融合在一幅小小的山水画中。作品虽小而精,蓬勃而出的张力展现了宋人所追求的“天人合一”的自然观、“小中见大”的宇宙观和“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的美学境界。这体现在当代城市景观设计中,便是对自然的认识和看法。在宋代山水画中,山和水永远是连在一起的灵魂伴侣,缺一不可。山中有了水,便不再是死寂的穷山;水依山流动,便不再是沉寂的死水。山水交融,让山充满盎然生机,让整幅画面鲜活起来。古语有言:仁者乐山,智者乐水。古人正是从大自然中汲取灵气,汲取营养,看到了自己的内心世界,获得智慧,再将自己深切的感悟和经历融入绘画创作中。正如梭罗在《瓦尔登湖》中写的那般:心灵与自然相结合才能产生智慧,才能产生想象力。设计者可以从宋代山水画中汲取创作灵感,将山水画呈现的艺术美感应用于城市景观设计的山水空间中。例如,太原万科瀑布公园项目,其灵感来自北宋范宽的《溪山行旅图》。《溪山行旅图》被誉为“与山传神”“得山之骨”,其“师于人、师诸物、师诸心”山水画的方法论,至今令人着迷,沉醉其中。如果将《溪山行旅图》纵幅长度九等分,那么画中远景占了画幅的九分之六,中景占了画幅的九分之二,前景只占了画幅的九分之一。有人曾说,《溪山行旅图》中的前景展现的是凡俗世界,中景阐述好道、求道、修道的场景,远景所描绘的宇宙才是最高意志的主宰。也有不少山水画研究者对范宽大师作画的场所是否真实存在做过相关研究调查。西安学者李才根等人在《缘相而立——范宽〈溪山行旅图〉与照金丹霞地貌的图像质证》一文中指出,范宽绘制《溪山行旅图》时是有真实地质条件为参考的。

太原万科瀑布公园以北宋范宽的《溪山行旅图》为蓝本,将场地融入自然山水的中国美学,打造峰、峦、岭、谷、壑、岗、壁、岩、岫、洞、坞、麓、台和蹬道,营造泉、瀑、潭、溪、涧、池、湖、矶,演绎北方山水,结合场地的使用功能做最有意义的自然山水公园。该项目目前已经落地,受到了附近居民的好评。

由此可见,宋代山水画美学与现代城市景观在艺术原理上是同宗的,在意境营造上是相契合的,在审美情趣上是共通的。多角度诠释宋代山水画的美学元素被应用于现代城市景观设计中是可行的,并且符合当代人们对城市景观的审美需求。因此,宋代山水画美学元素与现代城市景观设计是可以展开融合研究的。宋代山水画的

美学思想和美学意境是中国传统文化艺术的精髓,设计者可以将宋代山水画的构图布局、意境营造、造型元素等美学元素融会贯通于现代城市景观设计中。

三、宋代山水画美学元素与当代景观设计融合的意义

宋代山水画美学与现代城市景观设计融合的研究,不仅可以拓宽宋代山水画的学科研究领域,延伸宋代山水画的应用范围,而且能够结合时代特征与城市环境实现传统文脉的景观表达,丰富当代城市景观设计的理论研究。在城市景观设计中,设计者应着重关注与中国传统文化、与宋代山水画美学元素融合的必要性,不能随意照搬、照抄、复制、粘贴,只求其表而不重内在精神内涵;要多角度、多渠道、多方位、多方法融合传统文化元素,更好地诠释宋代山水画的美学境界,诠释东方美学。设计者对宋代山水画美学的应用,既要保留其艺术特色,又要使其对当下及未来的城市景观设计营造具有实际的引导作用;既要重视外表设计,又要注重内核精神境界的营造。宋代山水画是承载创作理念、造型元素、意境营造、空间构图等美学元素的载体。借鉴、利用、创新宋代山水画美学元素,可以使现代城市景观设计更具有文化内涵,更符合当下人们的审美标准,满足现代城市景观的实际功能需求,并传承与发扬传统文化。宋代山水画美学元素与现代城市景观设计的融合,有助于增强人们对传统文化的认同感,增强文化自信,增强人们的场所归属感,满足当代人的精神需求和文化需求,还可以创造诗意与画意的栖居环境,为现代城市景观增添文化内涵,让人们的精神回归宁静,让优秀传统文化在当下得到传承与发展,让中国之美得到全方位诠释,让中国璀璨的文明与成就得到创造性发展、创新性表达。

四、宋代山水画美学元素与当代景观设计融合的社会价值

(一)赋能景观文旅项目

对宋代山水画美学的继承和创新可以更好地为当代城市景观设计的发展赋能。通过对宋代山水画蕴含的意蕴美的分析,找到宋代山水画美学元素与现代城市景观设计的融合点,让当代城市景观设计立足于一脉相承的

传统文化基础之上,不仅有利于传递中华文明精神,而且有利于丰富当代城市景观的内涵,彰显中华民族独特的审美观,打造具有传统文化特色与民族精神的优秀景观旅项目。

(二)弘扬优秀传统文化

每个城市都有其独特的历史文化,其文化魅力不会在短时间内衰退。文化建设是园林设计的重中之重,会在很大程度上影响居民素质^[3]。宋代山水画在中华民族文化传承中占有重要地位^[4]。在相关设计课程中引入传统文化元素,学生从传统文化元素中寻找设计灵感、汲取营养,深切感受宋代文化的源远流长、博大精深,增强民族自豪感和文化自信,更好地弘扬和传承优秀传统文化^[5-6]。

(三)创造市场价值

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。景观设计行业需要积极转变思路,发展新赛道。将优秀传统文化元素应用在现代城市景观设计中,正好迎合市场的需求,满足当下快节奏生活下大众的精神需求。将宋代山水画的构图布局、意境营造、造型元素等美学元素融会贯通于现代城市景观设计中,可为当下城市更新、老城市改造、景观文旅项目等新赛道提供发展思路,创造更高的市场价值。

参考文献:

- [1]黄敏.宋代花艺美学对当代城市植物景观设计的启示[D].南京:南京林业大学,2022.
- [2]苏剑宏.城市规划建设中国林景观设计风格与意境探索[J].江西建材,2022(11):140-141+146.
- [3]荣丙禄.城市规划建设中国林景观设计风格与意境探讨[J].现代园艺,2020(4):89-90.
- [4]刘秀臣,李强.当代城市园林景观设计风格与意境[J].建筑工程技术与设计,2017(21):4352.
- [5]张嘉丰.文化名城建设引导下的园林景观设计风格及意境[J].科技创新导报,2020,17(3):138-139.
- [6]梁晓丹,兰超.中国水墨艺术中留白手法对景观设计的启示[J].艺术教育,2015(5):267-268.