

Discussion on the Aesthetic Experience of Chinese Classical Gardens —— The Dynamic Aesthetic Sense of Suzhou Gardens

Hongli Liang

Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an, Shaanxi, 710061, China

Abstract

Taking Suzhou classical gardens as the topic, the discussion mainly started from the perspective of aesthetic experience, expounding the embodiment of traditional Chinese aesthetics and values in garden design and creation. The paper emphatically puts forward the concept of "dynamic beauty", analyzes the various aesthetic experiences that dynamic beauty brings to the viewer, and the core values and aesthetics in traditional Chinese culture that can be seen through dynamic beauty.

Keywords

Suzhou garden; aesthetic experience; Chinese traditional aesthetics

浅谈中国古典园林审美体验——苏州园林的动态美感

梁宏理

西安美术学院油画系, 中国·陕西 西安 710061

摘要

以苏州古典园林为题, 主要从审美经验的角度展开讨论, 论述了中国传统美学以及价值观在园林设计和创造中的体现。论文着重提出了“动态美”这一概念, 分析动态美带给观者的种种审美体验以及通过动态美透视出的中国传统文化中的核心价值观和审美观。

关键词

苏州园林; 中国传统美学; 审美体验

1 引言

近年来, 由于考虑到了教学工作的需要, 即在面临一个新的时代语境, 如何在西画的教学当中, 丰富和拓展学生的知识结构, 发展并且唤醒存在于他们基因当中的东方审美特征, 以期在他们日后的个人发展过程当中, 拥有更多的自觉性和主动性。这个目的也是笔者在长期的教学工作和个人艺术创作当中的重要体验。出于上述目的, 笔者把中国传统古典园林作为其中一个重要的内容加入了硕士研究生的教学中。

2 关于苏州园林

2.1 对苏州园林的关注

苏州园林以它的经典性和成规模的文化气息当然会作为最重要的考察对象。在那里进行了多次的艺术体验教学活动。

【作者简介】梁宏理(1972-), 男, 中国陕西户县人, 研究生学历, 副教授职称, 从事美术学、油画研究。

在这个过程中笔者自己也是受益匪浅。虽然经历多次, 但是每每都会获得更新的感受。因为是经典, 所以从空间、画面乃至人文关怀和终极审美追求等方面都会不断地获取直观而生动的鲜活体验。由此发出感慨: “苏州园林实在是中国古典审美的基因宝库”。在其中发现挖掘乐趣无穷令人流连忘返^[1]。笔者从事的专业是平面绘画研究, 之所以对苏州园林为代表的中国传统建筑群落产生关注是因为在考察过程当中越来越体验到了苏州园林就是一组流动着产生变化着的绘画组合。建筑简单地说, 就是在现实中分割、封堵空间的艺术, 而绘画是在二维平面载体上创造空间或者说创造心理学空间的艺术。虽然这在创作形成、材料等方面不尽相同, 但是在对于空间的创造, 在这一过程当中产生的审美体验却是相通的。

2.2 苏州园林的文化价值

苏州园林无疑是中国古典园林的代表, 当初园林的设计

者们穷其心智制造出了一种理想化的中国文人的生活起居状态。当我们身在其中,面对每一个角落每一个细节并且每变换一个视角,都可以收获一幅独立的具有中国传统士大夫文人的普遍审美标准的绘画作品。可以看出在园林的设计规划过程当中“诗情画意”一词是相当重要的审美标准与设计宗旨之一。中国传统园林的设计具备了中国传统文人的几乎所有的价值标准与精神寄托,所以它在世界建筑史上始终占据了重要的位置和不可替代的形象,是东方审美风格的代表。

大致上来横向的对比一下中西方的传统园林艺术:西方古典园林的显著特征是以规矩的几何造型以及严谨的数列节奏感来表现出建筑的“人为”特征,即人在自然界中创造的“奇迹”,在这里面人的行为的重要性与人的存在感得到了强化与渲染。而中国的传统园林则本着“天人合一,师法自然”的宗旨,反对人为的刻意雕琢,为求得“人为”的痕迹隐藏在自然之中,这正是表达出了中国传统文人的理想精神追求在寄情于自然山水之间的精神物化体现。这是一种“天人合一”的哲学判断的结果,也是传统中国式园林的主要价值取向^[2]。

3 中国传统美学在园林建筑中的体现

在中国传统画论当中,“师法自然”是一个重要的内容。是绘画方法论范畴的价值标准。中国是一个传统的农业国家,千百年来农业是依赖“天时”的。也就是我们俗话讲的“靠天吃饭”所以在中国人心目当中,“天”的能量与威力是无穷尽的。所以。顺应自然是明智的选择。我们传统中的主要生产方式都会把我们的注意力指向观察自然,亲近自然,乃至崇尚自然的这条线索当中。同时这也成为我们中国人的审美价值判断中重要的基因组成。“师法自然”的审美价值标准在中国传统园林中的表现既是“虽由人作,宛自天开”。这句话准确地表达了中国园林的创作原则和宗旨。建筑是作为景色的一部分因素而已,甚至可以理解为人建的建筑是为景色服务的。在这个问题当中景色是绝对主角。它是人在内心深处保存着的完美人格的创作载体。

在了解了上述创作原则的背景之下,我们再去欣赏园林的时候就会更加容易地体验到中国传统的审美在我们现实生活当中的“物化”展现。以苏州园林为例,无论面积的大小,地段位置如何,即使是地处闹市,也都无不例外地给予观者提供了一个独立的人文自然审美空间。一山一石,一草一木,一个廊亭,一道花墙,均着力地表现着自然的无尽能力。在

视觉上绝无人造的冲击,一切都要求与周围的景致融为一体。漫步其中,无论是目光轻轻地掠过,还是停下脚步专心地注视,都会在我们心中留下那种专属于中国传统文化的审美体验。这是一种平和的,恬静的“物我两忘,天人合一”。

4 一个画者的审美体验

4.1 一种“动态”美感的体验

笔者在对苏州园林多次的考察与审美体验的过程中,作为一个建筑领域的门外汉,关注的主要内容并非此领域当中的“技术”问题,更多的是以一个普通的观看者的角度收集和发现那些支撑着技术问题之后的价值判断因素。其中感受最为强烈的也最具审美趣味的一点是我获得的一种动态美感。何为动态美感呢?首先从笔者所从事的绘画谈起。我们知道绘画是在一个平面上完成的,每一幅画给予观者提供的只是一个特定的视角,创作者所选定的最具有表现力,最具有代表性,经典性的视角来展开画面。它是瞬间的、固定的画面。与之相反的则是动态的、时间性的,可变换角度来欣赏的艺术形式。林园艺术就是具备了上述要求的代表形式。这里所说的“动态”主要分为两个方面:一个是时间性;一个是空间性。时间性可理解为我们游历其中的过程。当我们跟着园林设计者给我们规划的路线行走的时候,随着观者的步伐移动,其视线和视角也相应的产生移动,目光中所获得的景物,心灵中所得到的体验正一步步按照顺序进入了一种忘我的,或者说“物我相忘”的审美认知体验。这是一个完整的过程,在这个过程中观者体验到的是眼前呈现的“移步换景”的视觉效果。这种动态的视觉效果让他感到“目不暇接”。这里的时间性还体现在具体的朝暮四季之间的变换更替,这一点容易理解。在同一个地方,随着光线条件的变化,随着天气条件的变化,它所呈现出来的景致带给我们的感受是大相径庭的。这就给我们的审美活动提供了更大的空间与可能性了。动态美感的空间性主要表现在园林的创造者面对有限的空间,精打细算的让空间在观者的眼中动了起来^[3]。这里所说的动不是空间动,而是观者的心理感觉在这个空间条件之下动了起来。通过有限的遮挡,封闭和开放的方式,使观者虽然身处一个有限的空间当中,心中却可以体会到这个有限空间之外的大千世界。自然地感觉到了在一个不大的空间当中拥有了自然界给予我们的无限遐想与审美价值的思维空间。也就是说,在一个有限的空间当中获得了无限的价值体验与

心理慰藉。让观者产生留在这里来完成个人完美的生存方式的冲动。在这里,笔者不由得想到了在中国传统山水画论当中的“可观,可游,可居”的概念标准。这是一个逐步递进的价值标准。是以人的直观的视觉感受逐步深入与个人生活紧密结合的几个阶段,最终达到“天人合一”的理想境界。

在笔者看来,这个标准恰恰也可以应用到对于以苏州园林为代表的中国传统园林艺术的审美标准当中去。从“观”到“游”再到“居”就是一个从静态到动态,进而进入普遍的常态的审美过程。“可观”代表着以某个固定视角来观看,比较直观的解释就是画面感是静态的视觉呈现。这是具有经典的中国传统画面美感的价值标准。“可游”这个概念就是以“可观”的单一视角,有限空间的状态之下突破出来了,在游的过程当中让具有经典性的多个方面联动起来,从而在我们的心目当中,对于客观对象的整体印象的空间结构的合理性关系逐步清晰起来,对于它的认识也逐渐具体、生动起来。在这样一种动态的审美状态之下,我们才有机会去体验“可居”的常态化审美理想境界。也就是说才有机会将认识转化为经验的过程,这个经历了时间反复验证的认识,从单一的直观感受上升到情感乃至精神层面的审美体验。从园林的能动性方面来说,也正是以这一个价值标准作为设计宗旨的^[4]。

4.2 中国人的建筑理想

论文的内容正是从“游”这个动态的概念来讨论园林所传达给人们的审美感受,以及其中所包含着的中国传统美学当中的价值标准。由于笔者从事的专业是平面绘画,对于建筑乃至建筑群落的专业知识没有深入地了解,但对于笔者来

说,园林代表着把局部的、单一的画面美感有序的收集整理起来。这种由静态到动态的审美体验过程,有机会将我们带入那种具有常态化的,具有理想主义的审美价值经验当中去,从而使园林成为可能是在承载着这种具有永恒性的审美价值的理想空间^[5]。

5 结语

论文是笔者在日常的艺术教学工作中,有关中国传统文化考察内容的体会,建筑并非笔者的本专业,所以文中不会涉及建筑的相关技术问题。文中所谈及的主要内容,相信是适用于建筑之外的所有艺术门类。因为,审美是相通的,支撑审美的价值观是一致的。当我们的社会发生巨变后的今天,我们在谈传统目的绝不是希望复制历史,而是希望从中探寻出属于我们今天发展可能性的历史依据和现实思考价值。

参考文献

- [1] 陈晶. 中国艺术设计的准确定位——读赵农《中国艺术设计史》[J]. 西北美术, 2008(02):50-51.
- [2] 侯丽丽. 油画风景写生的构图、色彩、技法及意境研究 [J]. 美术教育研究, 2018(19):23.
- [3] 刘道广. 工艺美术史是“设计史”的一部分 [J]. 创意与设计, 2014(06):38-42.
- [4] 陈晶. 中国艺术设计的准确定位——读赵农《中国艺术设计史》[J]. 西北美术, 2008(02):50-51.
- [5] 陈彦姝. 走向繁荣: 中国工艺美术史研究 70 年 [J]. 装饰, 2019(10):45-46.