

论中国园林景观艺术的“形”与“神”

杨继荣¹ 王君如² 周 刚³ 易济安⁴ 宋 军⁵

1.上海诗情花意环境工程有限责任公司 湖北锦山绣水环境工程有限责任公司 湖北 宜昌 443000

2.西安机械工业勘察设计研究院 陕西 西安 710000

3.湖北屈兰文化发展有限公司 湖北 秭归 443600

4.宜昌伍家新城投资控股集团有限公司 湖北 宜昌 443000

5.宜昌市第25中学 湖北 宜昌 443000

【摘 要】：“形”和“神”是中国传统美学艺术的一对概念，“以形定神”“以形表神”是中国传统的美学核心，传统美学用“神”来体现事物美的本原，强调艺术要表现生生不息、元气流畅的天地间万物的节奏和韵律。形与神关系论是艺术作品的重要标准。相对于立体的中国园林艺术，这一理论肯定是通用的，因为大中华的中国园林是同根同源生长于中国传统的文化艺术之中，同样是一种造型的艺术，有生命的艺术，以美学思维和审美原则，中国园林艺术是有生命的艺术，中国园林艺术无论在设计与施工及其它环节都无法离开形与神的艺术精华。

【关键词】：园林景观；形与神；艺术

DOI:10.12417/2811-0528.25.21.069

1 什么是园林景观艺术？

中国园林景观艺术是多种树、苗木、花草、石头的组合造型艺术，不是单纯的自然主义，也非形式主义，是营造园林艺术的行业工匠能人对天人合一精华的表现。“形”与“神”的艺术是一个形体与神韵和灵魂的结合，树木、苗木、花草也未必无情，山、水也有灵秀，万趣融其神韵，一切树木、苗木、花草都能超越其本身的精神，这就是中国园林艺术的传统文化思想，对客观事物的认识论，园林艺术创作所用的主体材料是有生命的树、苗木、植物和没有生命的石头等。石头和植物、树、苗木，本身是有形体的自然物，都种植于土中，不存在形与神不和谐之说。而是只存在形态美与不美的问题，如若一幅画，这是立体的画，如果不采取任何艺术手法加以修饰定形，

树、苗木还是自然生长状态，石头还是自然的石头。虽有形体存在，但不是真正意义上有生命的园林艺术，若无艺术加工的造型，就无艺术效果可言，中国园林景观艺术创作的树、石结合，艺术造型可在有限的范围内表现出万水千山的艺术效果。

中国园林艺术不是“栽植形”或“组合形”，而是追求完美艺术效果的真实性和具有生命的园林艺术作品，具有永恒的感人魅力，是对呆板乏味的自然主义的挑战，具有生命的园林艺术也是中国传统艺术的组成部分，相对于中国的传统艺术，其超高的艺术境界虽然是“自然”以当前园林艺术表现的形式，当然其主题离不开自然痕迹，是艺术手段提炼的精华，所追求的是一种理想的自然美、艺术美是有韵味、有诗意的美。

第一作者简介：杨继荣（1967—），男，汉族，湖北省宜昌市人，学历：本科，单位：上海诗情花意环境工程有限责任公司，总经理，湖北锦山绣水环境工程有限责任公司，总经理，2017年获园林高级工程师专业技术职称，花卉园艺高级技师，湖北省政府采购评标专家库评委，湖北省首届园林技术标兵。

作者简介：2.王君如，三峡大学，城乡规划专业学士，长期从事园林绿化景观设计，现任职于西安机械工业勘察设计研究院，任景观规划设计师。

3.周刚，湖北屈兰文化发展有限公司 总经理，园林工程师，长期从事园林绿化景观设计，施工，兰花与兰花文化及兰花文化与园林艺术文化的研究与探索。

4.易济安，华中师范大学学士，长期从事园林绿化景观的设计，施工，园林工程师，湖北省政府采购评标专家库评委，现任职于宜昌伍家新城投资控股集团有限公司，从事园林景观施工管理。

5.宋军，华中师范大学教育硕士，中学高级教师，宜昌市第25中学，副校长，一直从事书法教学，校园园林绿化景观的管理及校园园林绿化艺术的研究。

作者王君如设计的园林效果图

2 中国园林景观艺术的特点

中国的园林艺术排斥自然主义，但也容不下形式主义。如同西方的绘画艺术一样从追求自然真实发展到抽象，从一个极端走到另一个极端，而中国的园林艺术却不是这样，是妙在似与不似之间，具体表现如中国园林艺术的桩景之美，桩景之美并不是对自然的复制与翻版，而是经过作者艺术筛选、提炼加工而升华的艺术形象，以形写神，并未一味地过度追求形式，导致机械化和程序化，而是体现在具有中华民族特色的工匠技艺，从形式上讲，桩景都有云片、云朵、蘑菇顶等形式，所追求的是装饰画的立体艺术效果，并从根本上改变了无语言的趣味，无理性的立体景观效果。

作者周刚（园林工程师）构思的施工现场道路景观

天地人和是中国园林艺术之美的展现，对中国园林艺术而言是立足点，出发点，也是归属点，是人与自然的和谐统一，中国园林的造形艺术是意象造型，在艺术追求中，既要表现客观的“形”，又要表现主观的“神”与“意”，立意是为了尽意，追求艺术形象，实现天人合一，这是中国园林艺术的民族

特色。在园林艺术作品创作过程中，人的主观能动性，人的思想情感等精神因素融入园林艺术作品中，借物言志、借物抒情、借物传情，最后达到人与物的有机融合，所以，中国园林的艺术形象既是客观对象的写照，又是作者主观世界的表达，是主观与客观的统一，是情与景、物与我两相交融的产物。人所共知，写意画被认为是绘画的最高境界，草书被认为是书法的最高境界，而中国园林艺术之美的立体感，有生命存在的意义，也是园林艺术的最高境界。

3 中国园林景观艺术的表现手法

作者杨继荣（园林高级工程师）、易济安（园林工程师）设计施工的城市第四代住宅大露台景观，从整体上解决了四代住宅大露台业主的个人隐私，并能阻挡部分灰尘的入侵和隔断强风暴雨时雨水渗透到室内的细节问题，具有景观中的形神兼备和诗情画意的立体感观效果，又不用担心整体承载的重量对房屋结构的影响，是具有多重功能的四代住宅大露台的园林景观，现场实景景观效果符合两位作者让景观效果成为立体的画、无声的诗，如凝固的音乐，成为有形有神、有水景动感有生命艺术品的构思理念。

以线造型是中国园林艺术最基本、最原始的手段。中国园林艺术以线为造型语言，是以线为主，同时也包含点面体的元素。中国园林艺术是通过结构关系来表现艺术形象，并非纯自然的再现和模仿，而是园林艺术作者在研究对象的生长规律基础上，大胆地、艺术地处理形体，通过取舍、剪扎、调拉、雕琢等技术，通过夸张、概括、提炼等手段，塑造出不受时间、空间的约束，体现神、情、意、趣的艺术形象。对此，以线造型就是最为合宜的选择，中国园林的线，主要为树木的干、枝线，丝雕线、根爪线、山脉线、水岸线等。它的使用与西方园林用线有别，中国园林艺术分景以线条的变化为开卷，类似于书法、绘画中的用线，每根线区域划分，讲究线的韵律、意趣、韵味等，线被赋予一种精神。整体上注重线的构成美、节奏美、韵律美、形体美、色彩美、哲理美，具有抒情性，是中国园林艺术的筋和骨，中国园林艺术既用线造型又用线抒情注重结构关系，注重空间表达，注重气的贯通，追求线的本质，是以线

造型,以形写神,迁想妙得,似与不似,达到气韵生动的艺术效果,是主观与客观的和谐统一。

4 中国园林艺术蕴含形与神的哲学思想

传神与意境谁为最高境界,学术界有争议,大多数学者认为,传神是中国艺术最高境界,因为传神就必有意境,本人认同这一看法。对于中国园林艺术造型而言,同样如此,中国园林艺术创作如何达到传神的艺术效果,其基础在于形。树苗、石、花、草等材料,有其客观物象的形神,但通过园林艺术工匠的艺术造型,可产生客观物象之形神与主观形象形神的基础,其形是神的载体,古人云:“形者神之质也,神者形之用也”“传神者必以形”。中国园林遵循以形写神、形神兼备的传统,是以外形来反映作者的内在精神,来揭示事物的本质,这是中国传统的认识论和方法论,也是中国园林艺术中独有的理论形态。

中国园林艺术“形”与“神”的观点,从“以形写形”到“以形写神”再到“以神写形”,甚至主神轻形。事实上,形与神是同一艺术形式的整体表现,是内外两个不可分割的方面,只是艺术家在形与神之间有所倾斜,从而形成自身的艺术方式和风格。不管是以形写神,还是以形传神、以神写形都离不开形与神的对立统一这一基点。这对于中国园林艺术而言,同样如此,主要表现在以下几个方面:

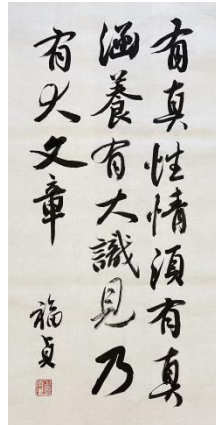
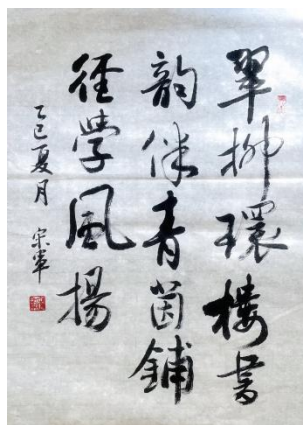
4.1 中国园林艺术可以形写神,园林之神可藏于形

中国园林艺术以形写神表现出气韵生动的艺术效果,重在树苗、石、花草等材料本身就有自然的形,且是生长变化的形,植于土壤中,任其生长,不造不写,不加取舍提炼,那浑沌艺术的形,神就更无从谈起。中国园林艺术是从设计到施工,要能看着造,看着写,更要想着造,想着写,即以意写之,以心造之。设计与施工表现出合作者情与理的艺术形象。形是神的基础,是神之本。园林艺术作品要传神,没有精到的形的刻画描写是收不到成效的。古画论中说“意得传神,笔精形似”,这话对园林造型同样适用,园林写形的目的,同样是为了传神,但所传之声又是藏于园林之形中,形为实、神为虚,神可感不可见。画人传神重画眼,不光是人物,山、水、花、鸟、画等作品,每幅画都有它的“画眼”,园林作品也存在“画眼”,每件作品都要有明显的“画眼”。从设计到施工过程中,都要画眼,要有重点刻画,注重空间布局,力戒平均对待,以所造之形,写可感之神。

4.2 中国园林之神可生于“无形”,可离形得神

西方早期的现实主义绘画,追求的是真实再现自然的效果,所用材料是色彩颜料、排笔、画布、硬纸等。中国画用的是墨汁、毛笔、宣纸、水,追求的是似与不似的抽象再现自然

的艺术效果。夸张、变形、象征等是中国传统艺术的常用的艺术手法,中国园林艺术亦然。中国园林艺术可用榆树、桧柳,博兰等树种来表现垂柳的形态神韵,桧柳又可表现出松的风采,都能打破植物种类本身界限,形体的界限,高山大树可压缩、浓塑、弧植在城市道路、居民小区、小品、小景中,夸张,变形压缩的形象可表达情感,中国园林艺术创作还可将不同地域、不同季节的景物置于一景,以表达意图,虽不合现实,却合情合理,就如同画家将芭蕉生于雪中,虽不真实,但是运用整体上的夸张虚幻、局部真实的形,营造一种象征的带有禅意味境,中国园林与其一样,同是以形写神的特有表现。

作者宋军的书法作品

大自然中的树、苗、花、草等植物和物体本身就千奇百怪,要在有限的地域中作艺术的表现,少不了压缩、造形、夸张、提炼,这是手段,目的是传神,是以常形之失取常理之得的统一。

园林艺术之神可生于无形,成于有形,其神与形的关系是有形与无形的对立统一。

4.3 中国园林艺术可形于神,合于形神之间

形恃神而立,神依形以存。中国园林艺术造型中,追求形与神合,形与神达到高度统一,这是在追求一种上乘的神韵境界。众多园林工匠能人对形与神结合有言:“形以栖神,亦以凝神,神不得形,则灵光无托,神完则形无所用。铅与金熔,则铅变金矣,形与神熔,则形亦神矣”。“神完则形无所用”,这就是形神合一的高级表现手法,园林造型中,形神合一,也有高低之分,劣质园林项目,虽有形,却无神采可言,上乘园林项目虽读不出形之玄奥,却能使人感到神采飞扬。中国园林艺术之形来自作者内心,是主体精神的外化,形与神是统一无间的。园林艺术中形神分离或形神混一以形代神的说法,其本质上是片面的。

4.4 以神写形是中国园林艺术造型理论的升华

在园林艺术的造型中,因神在前,这就要求园林作家要以神作为矛盾的主要方向来驾驭全局,神要上升到能主宰到有生命的艺术作品的艺术地位,园林艺术作品要先动情,先有创作冲动,面对树、苗、花草要有艺术表现欲,要在服从神的前提下选择形,随之调动各种造型手段,抒情达意,逐步表现其艺术性。总而言之,有利于神的形就造,不利于神的形就舍,有利于体现神的形可强调夸张变形,不利于神的形,可减弱甚至舍弃。如长枝变短枝,平枝变垂枝,短枝变长枝,直枝变弯枝,弯枝变缓枝,稳石变险石,岛礁变山峰,山峰变岛礁等,最终使园林艺术作品神采飞扬。其实当代的很多大师和园林艺术高手已经创作出很多“以神写形”的作品,研习园林艺术精品的作品,其特点是以神取形,以形传神,神形兼备,气韵生动。

园林艺术设计创作以神写形不是弃形而求神,使神成为空中楼阁,而是要通过园林工匠能人的施工技艺,逐步发展到了形可有可无的地步,重神轻形,让园林的艺术性在项目中表现,在文人画中得到淋漓尽致的发挥,古画“画意不画形,笔不周而意周”等强调的是神的重要性,为了达意传神,可不受形的束缚。作为园林艺术而言,对此,要有正确的理解,中国文化的轻形重意,并非无理的造型,园林艺术可轻形重意,并非是无理的胡编乱造,胡扎乱拉,胡堆乱砌,而是形必须服务神,不可违背造型规律和美学法则。

中国园林的形与神是虚实共济,表里合一,互为依存。

中国园林艺术传统观点借鉴以神写形的理论,形神兼备同样适用,排斥的是形与神的脱离或某个方面走向极端,因为园林艺术中形与神的概念并非是两个各自孤立的概念,形神不可

分割,神形互为其根,相得益彰,越是着意于形的刻画,则神就越彰显,越是强调神的主导地位,形就越美,越耐人寻味。园林中的形既是树石等物象之形,又是作者意象在艺术中的具体组织落实,园林艺术作品之神也非单指印象之神,而是对印象之神与作者主观之神的统一。得意忘形,却不能真正的大象无形,而是形成神在,形亡神亡,园林之形相对为实、为里,园林之神,相对为虚、为表,虚实共济,表里合一,互为依存,是一个辩证的对立统一的整体。

形是提炼之形,神是主客统一,这是中国园林艺术造型的思维方式和表达方式,作品气韵生动,形神兼备,耐人寻味是中国园林艺术的魅力所在。“形者神之质也,神者形之用也”,“凡状物者得其形,不若得其势,得其势不若得其韵,得其韵不若得其性”,“故论画之高下,有传形,有传神,传神者,气韵生动是也”。这是古人对形神关系的论述,所经历的年代多之又多,是宝贵的理论资源,值得我们当代的园林人去学习,研究和借鉴,取其精华加以继承和发扬,尽管对形神关系的说法和认识不一,有偏差,今人也有各种论述,但最终归结到一点,就是强调形与神相统一的辩证关系,写形是基础,是一种手段,传神是最重要,是目的,这一点完全可以指导我们的园林艺术创作,并成为评判园林作品优劣的一条重要标准。

5 结语

中国园林艺术既是传统的艺术,也是现代的文人艺术,中国园林艺术作品以传神、写意、韵味、自然为追求,形神双修的现代园林艺术已成为当今的主流,外师造化,中得心源,写意造型,抒情传神,天人合一的手法,是建立在中国传统审美观,自然观的基础上,大中华的中国园林艺术,犹如一幅立体的画、无声的诗、凝固的音乐,是有生命的艺术品。

参考文献:

- [1] 孟兆祯.《中国园林》2012年第1期山水城市行知合一浅论.
- [2] 阴帅可,杜雁.《中国园林》2012年第1期以境启心因境成景.
- [3] 卫红,刘保国.《中国园林》2012年第2期从“天时、地利、人和”看古代洛阳私家园林兴盛.
- [4] 张龙,吴琛.《中国园林》2012年第2期颐和园造园艺术的转变——以昙花阁到景福阁的变迁为例.
- [5] 戴秋思,张兴国.《中国园林》2012年第2期达其性情,形其哀乐——解读中国传统园林与书法之线条情感审美通感.