

《千里江山图》园林空间艺术探析

朱丹丹,林从华

(福建工程学院 建筑与城乡规划学院,福建 福州 350118)

摘要:《千里江山图》描绘了一幅可行、可望、可游、可居的青山绿水园林画卷。解读北宋《千里江山图》在总体空间、整体空间与局部空间三个方面的基本特征,分析其师法自然的造园手法、藏露相辅的空间意境、一步一景的园林美学、深厚丰富的文化内涵等四个方面的空间艺术的表达,可以对当下园林空间营造有着借鉴作用。

关键词: 园林;空间艺术;《千里江山图》;北宋

中图分类号: TU986.1

文献标志码: A

文章编号: 1672-4348(2023)02-0146-05

Analysis of garden space art in the painting of *A Thousand Miles of Rivers and Mountains*

ZHU Dandan, LIN Conghua

(School of Architecture, Urban and Rural Planning, Fujian University of Technology, Fuzhou 350118, China)

Abstract: The painting of *A Thousand Miles of Rivers and Mountains* depicts a green landscape painting that is walkable, promising, tourable and livable. Interpretation of the basic features of the painting is conducted from three aspects: the general space, the overall space and the local space. Analysis of its expression of space art is made from four aspects: the gardening technique of imitating nature, the spatial artistic conception of hiding and exhibiting complementing each other, the garden aesthetics of one step and one scene, and the profound and rich cultural connotation. The above research can be used for reference in the current garden space construction.

Keywords: garden; space art; *A Thousand Miles of Rivers and Mountains*; Northern Song Dynasty

北宋是我国古典园林发展的成熟期,这时期的园林艺术是登峰造极的,但由于历史久远,北宋园林实物留存下来的很少,无法进行研究与考证。北宋山水画具有较强的写实性,因此从北宋山水画入手去了解北宋园林也可以作为研究的一个方式。《千里江山图》是著名的北宋山水画,它代表了北宋园林艺术的发展水平,研究《千里江山图》园林空间艺术,从宋人的山水园林营造中汲取智慧与经验,有利于在继承古代园林精华的基础上提高现代园林空间营造水平。

一、《千里江山图》的基本情况

(一) 历史背景

《千里江山图》这一传世之作创作于北宋政

和三年(1113),作者王希孟。王希孟曾经在开封皇家绘画学校——画学学习,结业后去文书库做小吏。他多次向宋徽宗进献画作,徽宗评价其画“未甚工”,但觉得他聪慧,便亲自传授他画艺,尤其是画青山绿水。王希孟得到徽宗指点后技艺逐渐提升,只用半年时间便按徽宗旨意赶工绘成《千里江山图》,这年他18岁。画成后不久他便离开人世^[1],《千里江山图》也成为他现存的一幅作品。

(二) 主要内容

《千里江山图》是北宋最长的山水画卷,也是“中国十大传世名画”之一^[2],长1191.5 cm,宽51.5 cm,比清明上河图还要长一倍多,这种宏伟巨制、雄浑壮阔的山水图卷在中国山水画历史上

收稿日期:2022-06-21

第一作者简介:朱丹丹(1997—),女,河南周口人,硕士研究生,研究方向:设计历史与理论。

通信作者:林从华(1962—),男,福建闽清人,教授,博士,研究方向:城乡规划、建筑历史与理论。

是罕见的。

《千里江山图》内容丰富,描绘精细。画卷以青山绿水为描绘重点,山水之间布置有道路、建筑与植物。山水以南方秀丽山水为主题,部分加入了北方山水的特征,既有蜿蜒平缓的山谷也有高耸入云的山峰,既有静谧的湖水也有壮阔的瀑布。道路多为山间小路,以栈道、桥梁联系各处景点。建筑多为民居,分布在背山面水地势平坦处。植物类型多样,既有樟树、榆树、桂树等乔木,也有芦苇、荷花等水生草本植物,还有竹林、柳树等。

二、《千里江山图》园林空间要素

(一) 山体

《千里江山图》画卷中的山主要取景于江西庐山。画卷中山群高大深远,屹立于江湖沼泽中,北宋庐山最有这种特点。群山山体形态各异,有峰、峦、岭、坡、崖、谷等多种类型。山势起伏有序,7组群山山势从头到尾如乐章一般变化,有高潮也有低谷:第1到第4组群山从开始的山势低矮如同丘陵,到后来山势越来越高,如乐曲向高势发展;第5组是整幅画卷的高峰,这时的山峰直插天际,达到乐曲的高潮;第6组山势则开始慢慢收拢,变得相对平缓;第7组作为画卷的结尾,山势又高耸起来,呈现出强烈的节奏感。

(二) 水流

《千里江山图》画卷中的水流主要取景于江西鄱阳湖和福建九鲤湖。画中水流变化多端,具有多种组合形式,如湿地、沼泽、瀑布等。^[3]长条形的沼泽连接江海,与江西鄱阳湖一带的湿地和沼泽相似,其形态也因山谷走向不同有所不同,有“之”字形、“人”字形、“丁”字形等,变化多样。画卷中还描绘了多个瀑布群,最特别的是双瀑与四叠瀑同时出现。四叠瀑与双瀑同时出现是一种极为罕见的自然景观,北宋时期仅可以在福建仙游九鲤湖看到,被誉为“九鲤飞瀑天下奇”。

(三) 道路

《千里江山图》画卷中道路有山间小路、林间小径、栈道、桥梁等。山间小路蜿蜒悠长,连起各处人家。林间小径在竹林掩映下幽深而曲折,尽头处往往是民居。栈道布置在山腰处,有些栈道设计在瀑布旁,游人可以在此处欣赏山水。画卷中还有很多桥梁连接两岸,两岸距离较远时设计亭桥,距离较近时设计小型的拱桥、曲桥等,这些

桥梁造型优美,不仅可以用于通行,还可以用于行人休憩赏景,同时也可以作为景观的一部分被欣赏。

(四) 建筑

《千里江山图》画卷中建筑依山就势,山顶、山腰、山脚建筑类型不同。山顶建筑为了观景多建造亭台楼阁,亭台楼阁选择建在视野开阔处,充分利用了山势。山腰处建筑多隐匿在树木之后,建在山间围合凹陷处,周围有林荫小道。山脚处建筑多为村舍,建在背山面水地势平坦之处,或三五成群分布,或聚集成村庄聚落,既有独栋建筑,也有院落建筑。^[4]村舍背靠山石有利于躲避自然灾害,依水而建既能解决人们生活用水问题,也能通过水景打造优美的自然景色。

(五) 植物

《千里江山图》画卷中植物繁茂,山木葱郁,既有旱生植物也有水生植物,旱生植物有芦荻、竹子等,水生植物有香蒲、茨菇等,种类丰富。植物多与其他园林空间要素相互映衬,如第4组群山中间位置的堤岸上有一处围合的民居,民居前方布置大片的竹林,柳树成荫分布在水边的堤岸上,榆树与樟树种植在民居四周,芦苇在水边随风飘荡,营造了超凡脱俗的仙境之感,也打造了一种人与自然和谐相处的画面。人们在这种僻静的山林隐居,可听风吹竹林,听水流潺潺,看仙鹤展翅飞舞,悠然自得,正如《园冶》中所描述的“竹里通幽,松寮隐僻,送涛声而郁郁,起鹤舞而翩翩”^[5]。

三、《千里江山图》园林空间艺术

画卷由7组群山组成,其中第4组群山在画卷中占比最大,园林空间要素最为丰富,以第4组群山为例分析园林空间艺术。

(一) 总体空间

第4组山峰数量最多,从右向左看去,山势由高耸到低矮,空间由聚集变得开阔。画卷右侧水流以壮阔的叠瀑为多,左侧多为平坦开阔的水面,烟波浩渺,一望无际。群山整体被江河湖水环绕,既有小型湖面也有大型江面,虽有小桥、堤岸进行空间分割但水系整体相互沟通,山顶、山腰和山脚都被水系串联起来。

整体来看,从右向左首先是一个小型村落,村落背山面水,中间是宽阔的主路,左右两侧为民居,民居有单层和双层。再向左便是陡峭的山崖,

山崖之间有四叠瀑垂直流下,瀑布上方建有廊桥,有长者在此端坐,瀑布下方建有栈道,有行人在此欣赏山水。左侧是悬崖峭壁,悬崖之上也有一个小型村落,悬崖下方有小桥流水和几处民居,民居建在水面上,有人在此垂钓。再向左山势变得低矮,山脚处的堤岸上树木葱郁,小路悠长曲折,堤岸上有一院落,院落前方有大片竹林郁郁葱葱,院落由5座单体建筑围合而成,入口两侧建有茅草亭,院落中间一字型主体建筑类似祭拜之所。再向左便是一望无际的堤岸,堤岸上杨柳依依,水流蜿蜒开阔,有很多渔船停靠在岸边。最左侧有几座山川围合成山谷,山谷间有一个大型的村落,多为“一字型”民居,山顶上分散有几处民居,有“一字型”“工字型”“丁字型”,大多数是单层建筑,造型简单。

(二)整体空间

1. 山水空间

群山空间有开有合,从右向左看去,右侧山势高耸,山峰较为集聚,左侧山势较为低矮,山峰分布较为分散,从右向左空间由聚集变得开阔,空间有开有合,体现出一种秩序美。山群空间深远,每组群山有主峰和次峰,主峰山势高耸直入云霄,次峰在主峰两侧向周围延伸开来,横向空间上形成了丰富的景深,从近到远山峰由实变虚,作为背景的山峰在前景山峰的遮挡下给人更多的想象空间^[6],使得纵向的空间更加深远。

水流既有平静开阔的水面,也有飞流直下的瀑布,水流形态多顺应山势。右侧山峰陡峭且密集,山谷间有“四叠瀑”垂直落下,至山底形成“二叠瀑”汇入河流。左侧山峰分散且低矮,这时的瀑布多为“二叠瀑”,瀑布汇流至山底,顺应山谷走向呈现不同的形态。

2. 村落空间

画卷中村落多分布在背山面水的地势平坦处。古人认为山环水抱、负阴抱阳是最理想的人居环境。宋代人们营建居住环境时,必然考虑自然灾害问题,选择背靠山石、挡风避雨、面朝河流、视野开阔的位置,靠近水源也有利于解决居民用水问题。

在群山最左侧的山脚处有一个大型村落,它三面环山,一面朝向水流,地势宽阔平坦。村落周围种植有很多树木,植被丰富,人们可以森林为友、花鸟为伴,享受大自然带来的恬静与舒适。村

落中间有一条弯曲的河流蜿蜒至村落内部,河流上方有一拱桥。村落内部小路曲折悠长,通过环绕在山脚处的道路与外界沟通。民居成团分布,多是三四个民居组成一团,有些民居建在水面,人们可以在这里欣赏山水。

3. 道路空间

山路悠长曲折,将各处景观连接起来。画卷从右向左看去,首先是一个小型村落,村落前方有小路蜿蜒曲折。向左进入山谷,山谷间小路一直向左延伸到山底,蜿蜒曲折,途经几户村舍,直到画卷下方的堤岸处,接着山路继续绕山底环绕进入山谷后方。山路蜿蜒将各个山峰沟通起来,实现了道路的通畅。画卷中也有多处道路依竹林而建,园林道路沿着竹林开辟可以为园林增添隐逸之感。正如《园冶》中所提倡的“径缘三益”(沿着松、竹、梅、石开辟园路),道路依竹林而建更能营造归隐田园之感。

桥梁、栈道依山就势,有些建在陡峭的山腰处和瀑布上,既利于交通也可增添趣味。就如计成在《园冶》中提出,在山林间建园林应利用优越的先天条件,在水涧绝径处安架桥梁。画卷中一座廊桥建在陡峭的山腰间沟通左右两侧山峰,下方有四叠瀑垂直流下,非常壮阔,瀑布左下方的崖壁上建有栈道,有行人在此游山玩水,这种桥梁栈道的布局充分借用了山势。

4. 水系空间

从右向左看去,可以看到有四叠瀑从山顶流下,在山脚处汇聚成二叠瀑流入平坦的湖面。湖水向左贯通形成小型湖泊,被一山峰截断,再向左便是大型的江面,江面上有长长的堤岸,堤岸上种植许多杨柳,呈现烟波浩渺的景象。堤岸左侧湖水流入山谷,横向的小桥将湖面一分为二,上方山腰处有二叠瀑向下汇入湖面。至最左侧湖水汇入山谷之间,围绕山谷走向流入深处。再向左便是一望无际的江面,江面上零星分布着几艘船只。

(三)局部空间

1. 居住空间

画卷中有很多民居,在群山最左侧的村落中,有一民居建在水面上,其建造位置巧妙借用水流,在水面上建露台,露台上孩童玩耍,长者端坐。民居呈围合状,左右两侧建筑对称。主体建筑两侧各种植两棵大树。两侧树木采用对植的方式,树种相同,位置对称,姿态相似,相互呼应。也有

民居在两堤岸间建设,堤岸间有水流,露台建在水面上,人们可在此欣赏山水。

2. 交流空间

第4组群山中的交流空间丰富多样,既有室内交流空间也有室外交流空间,展现出一种悠然自得、归隐田园的生活状态。如村舍内有两人对坐,似在交流寒暄。廊桥内坐着两位长者,站着一个男童,似在休憩赏水。水上亭子内有一老者端坐,身后站着一位男子,前面一男子在垂钓。堤岸旁有很多捕鱼船只停靠,有人在船内对坐。民居前的露台上,坐着一白衣男子和一蓝衣男子,旁边站有两名孩童俯首作揖。丰富的交流空间使园林环境更具有生机,为园林增添了田园生活气息。

四、《千里江山图》园林营造启示

中国传统山水画的创作与园林的营造关系密切,山水画的空间创作与园林的空间设计也密切相关,无论山水画还是园林,都追求顺应自然、藏露相辅、主次分明。《千里江山图》展现了对于自然的尊重和顺应,展现了藏露相辅的空间意境美,展现了主次分明的空间秩序美,用《千里江山图》中的空间营造方法来组织园林中的山体、水流、植物、建筑和人物要素,可以营造如画的空间景观。

(一) 师法自然的造园手法

园林空间营造应更多地考虑人与自然的关系,顺应自然、融入自然,不能将人与自然割裂开来。在园林空间布局上应注重顺应自然形态,因形就势,“随基势之高下,体型之端正,碍木删桠,泉流石注,互相借资”。《千里江山图》中山顶、山腰、山脚建筑因山势不同类型也不同;廊桥安架在水涧绝径处,充分利用了山势;丛植倚靠在亭榭旁,相互映衬更增添了几分雅致。因形就势可以使各处景观相互映衬,达到精而合宜的效果。

当今园林设计也应该秉持尊重自然、顺应自然规律的理念。随着社会的不断发展,以实用为目的破坏自然环境建造园林的现象时常发生,我们应以理性的眼光看待这些问题,最大限度尊重原有环境,不过度开发、改变自然环境。

(二) 藏露相辅的空间意境

园林空间营造应注重意境追求。意境美指空间的情趣美,意境的营造在于藏露相辅,藏露相辅使空间具有深远含蓄的意境。《千里江山图》营造了一种空间意境美,画卷整体以山水为表现重

点,在山水之间缀有人物、植物、建筑等,表现出一种隐居山水的空间意境。画卷中远山藏于云雾之中若隐若现,水流向远处无限延伸、渐渐虚幻,使空间更加深远含蓄。民居被大片竹林掩映,为环境增添了一份隐逸之感。荷锄而归的农夫在竹林中前行,竹林的尽头民居若隐若现。

当下园林设计应注重空间上的藏露相辅,合理布置景物的隐藏与显露,从而营造美的空间意境。如园林入口处可设计屏障,藏住园内景色使之不外露,园内可以利用窗户、枝干等进行漏景,从而收纳更多风景等。

(三) 一步一景的园林美学

美是每个人追求的精神享受,园林空间营造应追求独特的园林美学。《千里江山图》中群山的山势由低矮到高耸,由起伏到平缓,由平缓再到起伏,呈现出强烈的节奏美。各段山水以长桥、舟船等相连,树木、桥梁、村舍、人物相互呼应,主次分明,错落有致,体现出一步一景的意境美。一山一水、一景一物都展现了高超的艺术境界,体现了一种独特的园林美学。

当下园林设计应像绘画一样具有章法,应遵循美的法则,在自然的基础上提取元素并进行再次组合创作,每一种元素的选择都应考虑到审美的问题,对元素的位置排布也应进行合理设计,从而打造丰富的景物空间,给人一步一景的空间感受。

(四) 深厚丰富的文化内涵

中国的园林艺术设计具有上千年的文化积淀,积累了丰富的造园手法,蕴含着深厚的精神内涵,是人类文明的重要遗产,也是一种宝贵的文化财富,但如今也存在文化传承断裂的问题。宋代园林艺术代表了中国古典园林发展水平,《千里江山图》作为宋代园林艺术的图画展现,凝聚着优秀的宋代造园文化,我们应该重视并传承这种民族文化,这对当下园林营造具有重要的意义。

当下人们对于精神文化的需求与日俱增,园林设计却千篇一律,我们可从古人的画卷中寻找灵感,汲取古人园林营造理念,并将其应用在现代园林设计中,有利于提高现代园林营造水平。

五、结语

《千里江山图》展现了古人充分尊重自然、顺应自然的理念,画面借用自然地势打造了独特的景观,呈现超凡脱俗之美。画面有意地隐藏与显

露风景,营造了一种深远的意境美。同时画面景物主次分明、空间连贯,营造了一步一景的空间秩序美。《千里江山图》凝聚着优秀的宋代造园文化,在当下文化传承断裂的现状下,更需要我们重视并传承。当下园林空间营造可以学习《千里江山图》的空间营造方法,秉承顺应自然的理念,利用自然形态造景,还可以运用漏景、障景等手法来使空间显露或隐藏,从而使空间更加深远。在横

向空间上运用景物进行空间的连接,纵向空间上利用远景、中景和近景营造丰富的景深,使整体空间具有一种秩序美。研究《千里江山图》对于当下园林营造有重要意义,文章仅从有限的图像和文献资料入手对《千里江山图》的空间艺术进行了初步探析,还需要更多的资料补充以及更深入的研究,从而使《千里江山图》的空间艺术更好地运用到当下的园林营造中。

参考文献:

[1] 余辉. 细究王希孟及其《千里江山图》[J]. 故宫博物院院刊, 2017(5): 6-34, 158.
[2] 郑虹玉, 王卓男. 《千里江山图》中的宋代园林意境营造探析[J]. 建筑与文化, 2020(3): 109-110.
[3] 王宽,袁瑀苗,倪琪. 《千里江山图》中园林观与园林环境营造探考[J]. 园林, 2020(5): 34-39.
[4] 李娇. 宋画中的园林三境[D]. 郑州: 河南农业大学, 2020.
[5] 计成, 胡天寿. 园冶: 中国古代园林、别墅营造珍本[M]. 重庆: 重庆出版社, 2009.
[6] 范斌. 媒介与空间: 山水画、山水诗空间表现比较论析[J]. 文化与传播, 2021, 10(2): 1-5.

(责任编辑: 许秀清)

(上接第 133 页)
装饰风格细腻繁缛;福安地区因受文化交流影响较小,装饰上仍保留着闽东地区传统的装饰特征,

线条简洁大方。对闽东北地区传统民居轩廊装饰进行研究,希望能为边缘地区民居建筑整体保护提供一定的助力。

参考文献:

[1] 余英. 中国东南系建筑区系类型研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 26-231.
[2] 楼建龙. 福建传统民居区系类型概述[J]. 福建文博, 2009(2): 13-17, 95.
[3] 戴志坚. 福建民居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009: 10-196.
[4] 周易知. 闽系核心区风土建筑的谱系构成及其分布、演变规律[J]. 建筑遗产, 2019(1): 1-11.
[5] 吕颖琦, 李滨. 术语·篙尺·形制: 传统营造视角下的闽中乡土建筑区划问题再探[J]. 建筑学报, 2022(S1): 198-205.
[6] 苗健. 河湟地区传统藏族民居檐廊空间研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2021.
[7] 苗红磊. 中国古代建筑木雕[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2006: 25.
[8] 缪远, 吴昶. 闽东北传统建筑花窗平面构成研究: 基于剪纸创作的设计方法探索[J]. 艺术与设计(理论), 2019, 2(5): 133-135.
[9] 高宇. 福建金漆木雕地域划分及工艺特点[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2021(23): 76-81.
[10] 马歇尔·萨林斯. 文化与进化[M]. 北京: 中国青年出版社, 2011: 177.
[11] 林国平. 福建移民史[M]. 北京: 方志出版社, 2005: 15-127.
[12] 吕幸福. 文化圈理论视阈下的青岛城市文化特征[J]. 中国石油大学学报(社会科学版), 2012, 28(6): 44-47.

(责任编辑: 王圆圆)