

景观设计中的虚实与中国画留白之关联性研究

安新东¹, 段渊古^{1*}, 李雪莲², 韩春妮¹

(1. 西北农林科技大学 园艺学院, 陕西 杨陵 712100; 2. 青海省大通县林业局, 青海 大通 810100)

摘要:从景观设计中的虚实与中国留白内涵出发, 对其创作思想、空间构成手法和意境的创造进行对比研究, 提出它们在虚实空间营造过程中存在着内在联系, 以中国画留白的理论来指导景观设计的实践。

关键词:景观设计; 虚实; 中国画留白; 空间; 意境

中图分类号: TU986.2

文献标志码: A

文章编号: 1001-7461(2010)01-0198-04

Relevance of “Intended Blank” in Chinese Paintings and “Emptiness and Solidness” in Landscape Design

AN Xin-dong¹, DUAN Yuan-gu^{1*}, LI Xue-lian², HAN Chun-ni

(1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China;

2. Forestry Bureau of Datong County, Datong, Qinghai 810100, China)

Abstract: Taking emptiness and solidness in landscape design and connotation of blank space in traditional Chinese painting as the objects, this paper comparatively studied their creation idea, space composing technique and artistic conception creating, put forward that they had internal relation during the constructing process of empty and solid spaces, and conducted the practice of landscape design by the theory of blank space of traditional Chinese painting.

Key words: landscape design; emptiness and solidness; blank space of traditional Chinese painting; space; artistic conception

随着世界经济、文化的发展, 起源于西方文化背景下的景观设计, 呈现出多元化的发展方向。“留白”作为中国画形式美的重要组成部分, 在人类艺术发展的长河中, 已经从留白的形式发展到留白的思想和留白的艺术手法, 并且折射到现代艺术和设计的众多领域。在现代景观设计中如何汲取传统文化精髓, 创造有地域特色的景观, 已成为现代景观设计师所面临的共同问题, 本文从景观设计中虚实与中国画留白的内涵入手, 探求其内在的关联, 以期丰富景观设计的理论。

1 景观设计中虚实和中国画留白的内涵

1.1 景观设计中虚实的内涵

景观设计是通过对一定范围空间形态的重组和

创造, 使其满足人们使用功能、审美心理和环境可持续发展的需求, 其实质是空间设计^[1]。景观设计中的虚实是景观空间设计过程中的一对相互的概念, 是塑造空间的一种手法。景观设计中的“实”是指一定的、客观存在的物质, 是满足人们物质欲求的主要载体和限定空间的主要形式, 就像景观中的地形、水体、建筑、植物、道路等。景观设计中的“虚”是景观中实体元素轮廓线以外的部分, 是一种与“实”互为图底关系的空间感受, 以人们的主观体验而存在, 就像景观设计中广场空间、林地空间、沟谷空间等。景观设计中的“虚”不仅是对“实”的衬托, 更是对“实”的虚化。人们通过对景观中“实”的体验而产生对“虚”的感受, 表现为人在景观体验中的情感宣泄和精神的寄托, 体现为一种场所的精神。景观设计中

的虚实给人们提供了一种虚实的思想和对景观空间体验的方法。正如景观设计师要表达“深山藏古寺”的意境,茂密的山林可视为实,隐现的建筑就被视为虚;人们对场所精神的感受,是通过看到“实”的特定的景观符号,而产生联想就是“虚”。所以说景观设计中的虚实主要表现为空间虚实相生的关系,是“虚”在实的物体中的扩展,是“实”在虚的思维中的丰富。

1.2 中国画留白的内涵

留白作为中国画形式美中重要的表现方法之一,是营造中国画空间感的重要手段^[2]。中国画的留白,是以虚空传递丰盈,于不着一字中表达不尽的风流^[3],通过留白传递作者的思想情感,给观者一个美的视觉感受和深远的意境,达到化物景为虚像、寄情思于造化的情感需求,是通过虚实画面空间表达意境的载体。

中国画留白是美学中虚实含义在绘画中的体现。虽然虚实含义在不同的艺术领域中表达的含义各不相同,但是一般的理解是“实”是指艺术作品中具体可以感知的形象方面,即刻画是直接艺术形象。“虚”是指艺术作品中较为含蓄和隐晦的方面,在绘画中的空白和相对弱化之处^[4]。中国画留白在虚实空间的营造中注重化实为虚、以虚衬实、虚实相兼的创作手法,体现了有限与无限、客观与主观、思想情感与审美理想相统一的创作需求。

通过对景观设计中的虚实与中国画留白本质的研究发现,景观设计中的虚实和中国画留白的本质都是虚实空间营造的相关问题。景观设计中的虚实是通过人们对客观功能和形式的体验形成对空间的认知,更注重景观设计过程中虚实空间关系的处理手法。中国画留白也是对虚实空间的处理手法,但是更多是在留白思想下对空间虚实的处理手法,和通过虚实空间对意境的表达。

2 景观设计中的虚实和中国画留白的内在联系

2.1 景观设计中的虚实与中国画留白的关系

景观设计中的虚实和中国画留白既是虚实空间的营造手法,又是通过虚实空间对意境创造的过程,它们之间既有联系又有区别。中国画留白和景观设计中的虚实都是虚实空间的一种表现形式,它们都是以自然空间为基础,并且能动地反映自然空间的理想空间形态。他们的创作思想都是创作人与自然和谐相处。中国画留白创造的虚实空间相对于景观设计中的虚实空间来说,是在二度空间的平面上创

造出二维、三维的空间效果的一种绘画空间,是以人们的视觉认识为基础的虚拟空间。景观设计中的虚实空间是人们对空间感受的抽象概括,是一种客观的、能够被体验的、与人的知觉联系在一起的三维空间,可以通过感觉,触觉,嗅觉而意识到的客观空间形态。从中国画留白的画面空间到景观设计中的虚实空间,是画面二维空间到景观三维空间、从虚拟空间到实际空间的转变,实质是一种空间的置换过程。景观设计中的虚实空间所创造的场所精神和中国画留白所产生的意境在本质上是相同的。

2.2 景观设计中的虚实与中国画留白的对比研究

2.2.1 创作思想的对比 景观设计中的虚实是一种空间虚实的处理手法,也是虚实相生的整体性创作思想,是在景观设计中把“实”的设计主体和“虚”的周围环境作为一个整体看待,通过对空间形态和设计元素的虚实处理,给人们提供更加适宜的空间,创造人与自然和谐统一的思想。中国画留白的思想注重创作环境随创作活动共同发展,并把人的主观创造性与客观自然紧密结合起来,旨在体现创作中的和谐理念。景观设计中整体性的创作思想和中国画留白的思想是中国传统审美观和宇宙观的体现。

2.2.2 空间构成手法的对比 景观设计中的空间形态是以人们的行为活动和环境关系为基础,在空间性质、尺度、造型、色彩等因子的影响下,形成了像居住区空间、道路空间、公园空间和广场空间等不同的空间形态。中国画的空间形态是以人们的主观意识为基础,在虚实相间的画面中形成的虚拟的空间形态。

景观设计中的虚实在空间构成中表现为虚实相生的空间关系。景观空间中形成“实”的过程也是对“虚”的界定,“虚”的产生是对“实”的延伸。不同类型的空间界面相互联系,构成了虚实变化的空间形态和空间序列。正如铁岭规划局在柴河新区行政中心的规划设计中(图1),整个的空间形态由中心广场空间—道路空间—绿地空间—楼前广场空间形成了空间开合变化,虚实相生的空间形态。其中视野开阔的广场空间是“虚”,周围的建筑是“实”,整个空间在纵轴上形成了开阔的视野空间表现为“虚”,周围室内空间形态相对于室外空间表现为一种“实”。这种虚实相间的空间构成手法和中国画留白所创造的空间形态手法是相似的。正如北宋张择端的《清明上河图》(图2)画面空间是从郊外向城里过渡,从路上的行人到水中的船只、从乡村的僻野到繁华的集市,整个的空间形态丰富多样、开合有序、虚实相生、形成了流动的空间形态序列,这和景观设计中虚

实相生的空间形态构成手法是统一的。

图 1 柴河新区行政中心鸟瞰图^[5]

Fig. 1 Planning design of new administrative center in Chaihe

图 2 (北宋)张择瑞的《清明上河图》(局部)^[6]

Fig. 2 Riverside scene at Qingming Festival

2.2.3 意境创造中的对比 “意境,是‘情’与‘景’(意象)的融合品,也可称有情之境,它是艺术作品的灵魂,是中国艺术的审美核心,其特点是具有使欣赏者动情而神游象外的艺术魅力。”^[7]意境在景观设计中是一种主观与客观、景观体验和人们的心理感受的融合,是景观带给人们场所归宿感、认同感,人们对景观的审美需求的体现。中国画留白所创造的意境是画家主观心境和客观物相结合,是一种含而不露、意在言外的艺术境界,是作者思想感情和人们对美的追求的体现。景观设计中的虚实和中国画留白,主要通过虚实空间的营造和对创作元素的虚实处理来实现意境的创造。

景观设计中虚实空间的营造,不仅是满足景观功能的需求,更多是体现场地的性格,场地的性格构建于场地特征之上,表现出来即为场地的场所精神^[8]。人们通过对虚实空间的体验,产生一种空间的认同和归宿感。这种景观空间带给人们触景生情的心理感受,正是景观中意境的创造。中国画留白是通过画面虚实空间的对比,创造一种画面空间以外的空间感受,是一种从有限到无限深远意境。这种意境和景观空间带给人们的感受是相同的,都是对人们精神空间的丰富。

景观设计中的虚实和中国画留白也可以通过创作元素的虚实处理达到意境的创造。景观设计中创作元素的虚实处理,是在景观设计的过程中,根据景观主题的表达,通过对景观中建筑、小品、植物等景观元素的虚实处理,达到设计主题的表达和意

境的创造。正如绿地雕塑景观(图 3)中,作者通过对水面和鲸鱼的虚实处理,给观者更多的想象空间,更好的表达出设计的主题和意境。中国画留白对创作元素的虚实处理,是创造画面意境的主要形式。在我国著名画家李可染《牧牛图》(图 4)作品中,画面主体形象水牛下半部分和水面被作者采用留白的手法处理,这样使牛的形象更为生动,使水的形象更为朦胧,给观者更多的想象的空间,而牧牛的场景就随人的想象淋漓尽致的展现在观者的面前,画面的意境也就油然而生。

图 3 绿地雕塑景观^[9]

Fig. 3 Sculpture of a green landscape

图 4 (清)李可染《牧牛图》^[10]

Fig. 4 A cattle drawing (Qing Dynasty) Li Keran.

3 中国画留白对景观设计的启示

纵观中国绘画艺术的发展过程,中国画留白的思想和留白的艺术手法,对中国画、中国传统园林产生了巨大的影响,并成为现代众多领域的设计语言和思想的源泉。中国画留白对景观设计的启示主要体现在以下几个方面:

(1)中国画留白的思想主要来源于“天人合一”的宇宙观,是景观设计思想的主要来源。中国画留白的思想体现在景观设计中,是对景观设计环境的重视,把景观设计主体与周围环境当作一个整体看待的思想。

(2)中国画留白手法所营造的虚实相生的画面是景观设计中空间处理的典范。中国画留白的手法是对景观设计中虚实空间的营造有着直接的指导意义。

(3)中国画留白是作者通过画面虚实空间表达自己思想情感和创造意境的载体,是虚实空间与人的情感融合的典范。中国画留白所产生的虚实空间,实质是作者与观者情感交流的空间。这正是景观设计中所要追求的场所精神与归宿感的重要体现。

4 结 语

通过对景观设计中虚实和中国画留白的对比研究,可以看出景观设计中的虚实和中国画留白在本质上是相同的。景观设计在创作思想上的讲求以人为本,更好的处理人与自然的关系,正是中国画留白所追求的天人合一的体现。景观设计中的虚实和中国画留白在虚实空间上的统一,是中国画的留白的空间在景观虚实空间形态中的再现。景观虚实空间给人们的场所归宿感和认同感正是中国画留白意境的写照。它们之间存在这内在的联系。中国画留白整体性的创作思想、虚实相生的空间构成手法和意境创作过程中对人们情感的关注,对丰富景观设计的内容和表现手法、增加景观中场所归宿感、形成中国地域特色的景观有直接的指导作用。

参考文献：

[1] 徐 涛. 景观空间创造—景观设计方法探讨[J]. 四川建筑科学研究, 2008, 34(7): 241-243.

[2] 徐 邨. 想象的空间—中国画留白之诠释[J]. 苏州大学学报:工科版, 2006, 26(05): 62-63.

[3] 白 琨. 浅谈中国画的留白及其渊源[J]. 齐鲁艺苑, 2008, 100(1): 19-21.

[4] 冯民生. 中西传统绘画表现比较研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009: 76.

[5] 铁岭市规划局. 铁岭市柴河新区详细规划. 辽宁铁岭规划局(规划展示)[EB/OL]. [2009-05-20]. <http://www.tlsg hj. gov. cn/ghzs/t4/25. jpg>.

[6] 冯民生. 中西传统绘画表现比较研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009: 73.

[7] 高 飞. 空白与意境[J]. 安徽师范大学学报: 人文社会版, 2004, 32(6): 706-711.

[8] 杨云峰, 熊 瑶. 园林设计与场所精神—以中国运河之都(济宁)广场设计为例[J]. 西北林学院学报, 2008, 23(2): 196-199.

[9] 老歌. 雕塑. 浮光掠影论坛(寻趣园版)[EB/OL]. [2009-04-20]. <http://www.fglg.cn/bbs/index.php>.

[10] 李可染. 牧牛图. 中博艺术市场网(拍卖信息版块下拍卖档案)[EB/OL]. [2009-04-22]. <http://www.ggact.com/auotion/detail.php?did=194&bid=80>.

本刊举行庆祝出刊 100 期暨编委会换届大会

2009 年 10 月 23 日,本刊在西北农林科技大学国际交流中心举行了庆祝出版 100 期暨编委会换届大会。会议由林学院院长刘建军教授主持,张雅林副校长出席会议并发表重要讲话。参加会议的有本刊第三届、第四届编委员会委员,国内高校学报、科技期刊及企业代表、特邀代表共 80 多人。本刊负责人范升才编审在大会上作了题为“百尺竿头,更上一层楼”的工作报告,回顾和总结了学报从 1984 年创刊的发展历程和办刊经验,并提出学报今后的发展设想。中国林学会、中国高校自然科学学报研究会、陕西高校学报研究会、陕西省科技期刊编辑学会等参会代表作了祝贺发言,高度评价了本刊取得的显著成果。大会收到了原林业部副部长刘于鹤、中国科学院院士蒋有绪、唐守正祝贺题词。本刊先后收到 50 多份学会和兄弟期刊单位发来的贺辞、贺信。

新一届编委会由校杂志社社长庄世宏宣布组成名单(第四届编委会组成名单见本期封底),张雅林副校长代表学校向新一届编委颁发了聘任证书。王性炎教授代表第三届编委会讲话,范升才编审受第四届编委会主任赵忠的委托感谢上届编委会辛勤工作,表示将发扬上届编委会的优良传统,进一步办好学报。

(本刊编辑部)