

审美范式嬗变下楹联元素在当代景观中的重构

文 · 长沙学院 · 王璇 厦门大学 · 王怀昭

[内容摘要] 楹联这一传统元素在当代景观设计中的合理运用, 要建立在传统景观意境营造、表达与升华作用的考察上, 从表象层面对楹联展示形式及展示内容进行“重构”, 才能取得景观造型、空间环境与地域文脉三者之间的协调。

[关键词] 审美范式 楹联 景观 重构

21世纪以来, 各种艺术形式之间有着极为广泛的借鉴与渗透, 聚焦到景观设计实践方面, 则表现在设计师们突破了既定范式, 不局限于以单一的物质尺度如功能、形态、比例等为衡量景观美的基本标准, 而更注重对文化意蕴的表达与传递^①。设计思想上的变化, 实则指向了景观审美范式的转换。这无疑表明: 当代的景观审美不但在空间形象评价上有所进步, 而且向文化价值判断方面拓展, 这恰好与中国传统景观建构审美精神, 即借助于景观意境的领悟来体验生活意趣、感受自然生机殊途同归。回溯中国传统, 都是在传统园林景观营建中去寻求设计灵感, 例如利用楹联这一文化景观元素来激活当代中国园林景观, 或许能在价值体认和理念持守等方面为中国当代景观设计体系的建构提供一个可行的思路。

一、释义

从文字上进行释义: “楹”的本义是厅堂前部的柱子; “联”即对联; 而“楹联”即为贴(挂)于建筑物柱子上的对联。这表明了楹联的两个特征: 首先, 楹联具有实体形式, 需要依托于建筑(或构筑物)才能被呈现出来——张贴或镌刻; 其次, 楹联的本质特征是“对联”这一文学形式。本文中的“楹联”特指以特定景观对象(以园林景观为主但不限于园林景观)的楹联文学创作及作品来营造景观意象的中国传统文化形式, 其内涵有两个层面: 一为物质层面上的“形式展示”, 即楹联书法(美术)与工艺(实用艺术); 二为精神层面上的“情感抒发”, 即联语内容(文学)。

二、景观楹联的审美意义

1. “诗意”——景观楹联审美的价值核心

艺术本质上是对“生活世界”的一种描述方式, 以及由此而形成的一整套话语

体系^②。在中国古典美学理论中, 意境是众多艺术种类审美的共同追求, 例如人们常以“诗情画意”来表述景观意境之美。从这一表述可知, 景观空间所追求的审美情趣, 与传统审美领域内的两种经典对象——绘画及文学作品是具有共通之处的。

在中国传统的美学观念中, 此种如画的视觉景观意象只是由单一感官所产生的形象认知, 尚属于较低层次的审美体验; 因“认知”效应表达而引发的浅层情感, 也只是审美的起点。只有当审美体验以通感的形式出现并融入个人记忆与审美想象时, “认知”才能进入较高级的阶段, 从而唤起人更为丰富的情感^③。这种高级的景观审美体验, 被古代的文人雅士演绎为“诗意”并在主观能动性的作用下将其推进到趋于完美的境界。他们在其所主导营建的园林及其他类型的景观中, 常以中国古典诗学命题为引导、借由楹联等形式的文学美将空间形态的具象美演绎转换为精神内涵的抽象美并铺陈开来, 使人的身心情感与景观空间的节奏韵律相互感应, 以至情景交融、物我两忘的境界, 由此, 如诗的精神意境成为审美的根本与灵魂。

2. “诗化”——景观楹联审美的作用机制

楹联是传统园林营建中用于提升景观“诗意”的重要设计元素。景观楹联的题材一般来自创作者与观赏者所共同面对的自然与人文景观, 大到奇峰秀水、中到名园古刹、小到攒花叠石……对于其美, 楹联的表达既是实体和视觉式的, 也是抽象与文学式的。

首先, 楹联本身具有二元对称的结构形式, 非常适合挂刻在建筑物的楹柱上。当然, 作为装饰性的景观元素, 楹联需要在造型、材质、工艺、图案(文字形象)等视觉形式上与所在的空间环境相融, 以

达到视觉上的协调与美感。当观赏者欣赏美景的同时看到形式美观的楹联作品进而产生品读乃至接受信息的欲望时, 景观空间的意象美, 楹联语言的意境美, 以及楹联展示集书法、造型、材质、工艺等于一体的形式美, 三者才能融合在一起, 使观赏者产生愉悦感。

其次, 如前所述, 悦目赏心只是浅层次的审美需求, 要产生更深层次的审美作用, 景观楹联需要另一种审美表述——诗化语言的文学作品形式的出现。

在语言表述方面, 楹联与近体诗、词等韵文体裁相类似, 需要通过选材立意与布局谋篇, 将文字整合到固有的平仄与词性对仗的语言结构中。这使得楹联读来抑扬顿挫、朗朗上口。但楹联不如近体诗、词那样有着必须严格限制字数与音韵的格律要求, 因而显得行文活泼, 雅俗共赏。

在表述内容及创作手法上, 创作者通常以描画景观意象起, 然后以各种文学手法将自己的人生体验与价值追求融入其中, 以一种较为开阔的人生格局和人生视野来表现个体的情感。可以说, 通过楹联这种可视可知可感的形式, 文学审美得以参与到景观的视觉审美过程中, 使景观呈现出“诗化”的意境。

三、楹联元素的重构解析

1. 重构的背景——当代景观审美范式的嬗变

景观设计这一概念的内涵相当复杂, 其综合了艺术、科学、技术、哲学等诸多内容, 通过合理安排土地上的空间和物体, 来协调和完善景观的各种功能, 以满足人类的生活需求^④, 而其审美范式的嬗变, 实质上就是基于社会整体发展层面对人与景观关系的全新解读——例如, 西方古典艺术视美学为精英与贵族文化的形态; 又如, 在工业革命时期, 广阔的自然风景成为大

众的审美追求；再如，“功能”与“空间”概念的出现则意味着一种以简约为基本特征的现代景观审美范式的产生。到了当代，当社会的文化语境从单向与封闭性的格局逐渐向混融与开放性的格局发展时，景观需要重视意象与内涵的建构、承担社会与文化责任等成为审美的共识。

而当景观审美由对外表形态空间的关注逐渐转向对内在意蕴空间的思考时，单一的设计手法就难以满足日益繁复的现实需求。于是，西方当代的景观设计师们开始借助象征、隐喻、解构、场所等诸多设计技巧来表达各种理念及内涵，从而实现其表现个性、承载功能，以及延续文脉的作用，这恰好暗合了中国传统景观之于意境营造的审美追求。由此可见，虽然西方当代景观设计语言与形式的审美土壤与中国传统审美的哲学语境不尽相同，但二者对于艺术与美的追求有着内在的精神契合。目前，一个现实问题是如何通过理性研究与分析，去寻找景观营建中那些超越时代的审美共通点，以此为基准，将传统景观的审美范式及造型元素以“重构”的方式转化为切合当下社会文化的表达形式并加以合理运用，使景观设计不是空间环境、小品造型与植物栽种之间的简单配合，而是具有感染力的“情境”艺术。

2. 重构的原因——传统景观审美精神的承继

景观环境承载着人们对于物质生活的审美思考与社会文化的精神探求。近年来，随着传统文化的复兴，人们开始有意识地挖掘地域景观中的传统文化要素，诸如民俗建筑、历史文物、名人古迹并利用各种叙事手段和方法去进行宣传，而楹联又恰好是一种传统的文化载体，于是，很多新建的公共景观中又重新出现了楹联的身影。然而，在为数众多的景楹联作品中，固然有立意深邃、构思清奇、措辞笃雅的佳作，但品质不高的作品也比比皆是，这些楹联或展示形式与空间环境不谐，或联语平淡毫无美感，或工艺粗糙，以致审美效果不尽如人意，甚至毫无艺术境界可言。仔细分析这一文化现象，其形成原因有以下几方面。

首先，在营建理念上，古代的文人雅士以楹联这一手段来描述意象、关联知觉、激发思维，从而深化景观的审美内涵。而到了当代，传统沿袭的断裂与较高层次审

美体验诉求的缺失，使营建者只将楹联浅显地视为一种标志性、符号性的装饰，并未理解这一传统景观元素真正的审美价值。

其次，在展示形式上，传统的楹联是以装饰物的形式依托于楹柱这一重要建筑构件而存在，需要以视觉上的协调来辅助构建景观空间的形式美，并基于此来营造文学审美意象。在当代，景观的设计要求与欣赏者的审美情趣都发生了巨大改变，如果生搬硬套传统形式，容易导致文脉气质的疏离，产生视觉上的违和感。

再次，在文学内容上，联语的可理解性是其发挥审美作用的基础。楹联的规则并不复杂，但要以短短两行文字来打动欣赏者，则需要创作者文化修养深厚、文字驾驭水平高超，否则，在楹联内容的接受度方面就很可能不尽如人意，进而影响到审美体验的深化以及情感的共鸣。

要提升审美体验，景观内涵表达与接受途径的畅通是非常重要的一个环节。在中国传统的园林景观营建中，楹联是一种可以使景观意蕴易于被掌握和理解的翻译话语，也是一种易于实现的设计意象交流手段。通过楹联，园林景观的物质形式与精神内涵之间最终形成了和谐统一的同构关系，欣赏者的审美体验也从被动地接受与认同转化为主动地参与和思考，因此，楹联的审美性设计和运用是当代景观设计应该予以重视的。

从文化遗产的角度来看，楹联除了景观方面的审美效用之外，还具有承载传统、教化民心、传播文明重要作用，是传统文化中一种特殊的“诗教”形式，因此，重构楹联，让这一传统的景观元素成为当代景观的创新点和增长点，无疑能使它在当代景观中得到继承，这对于探索传统文化的当代价值及创新性传承发展模式也具有重要的意义。

3. 重构的方式——展示形式与内容的革新

如前所述，内涵信息传递的质量和效果是审美主体能否理解感悟意境的关键所在。楹联是中国传统园林景观中丰富审美体验、参与意境建构的重要手段，因此，对楹联元素进行重构，需要营建者从展示形式及展示内容两方面入手。

一方面，从视觉表述层面而言，当景观空间呈现出较强的现代感时，使用传统形式的楹联元素就应当结合整体景观环境

的空间布局、比例尺度、造型特点以及设施配置等设计要素，以符合当代设计理念的手法、材料、工艺等，这需要通过元素的排列重组与风格转化等方式对楹联的形状、大小、色彩、质地、字体、位置等进行调整，来实现楹联展示形式的传统关联性与艺术创构性特色。

另一方面，从文学叙事层面而言，古代的景观楹联作品体现的是古代文人雅士的审美素养及精神追求，而在当代，审美主体的范围扩大到大众层面，社会形态与文化气象也都发生了巨大变化，再加之欣赏水平参差不齐，所以创作与选用景观楹联作品时不能拘泥于古人的表达习惯，而是要从思想内涵、语汇表达、传播交流对象等方面进行综合考量，有巧思、有韵味、多类型、多层次地实现景物表象与内涵之间的巧妙切合并满足雅俗共赏的需求，使欣赏者从联语中感悟景观意境、产生情感共鸣，从而实现楹联在景观审美上的本质意义。

结语

随着传统审美意识的复归，越来越多的中式文化元素被挖掘并运用于相关装饰设计之中。作为传统的园林景观元素，楹联的审美价值是值得当代景观设计借鉴的。对运用楹联元素的探索，设计师们可以从形式的融合与内容的变革方面进行思考，以最和谐的方式将其融入当代景观，以取得景观造型、空间环境与地域文脉之间的协调，使国人能从当代多元文化并存的景观场景中找寻到属于自己的文化遗产。

基金项目：1.2017年度湖南省哲学社会科学基金“传统楹联文化在现代景观意象营造中的重构研究（17YBA019）”。

2.2019年度湖南省社会科学成果评审委员会课题“湖湘楹联文化在地域景观中的传播与认同研究（XSP19YBC026）”。

参考文献：

1. 常兵. 当代西方景观审美范式研究. 哈尔滨工业大学, 2013
2. 邹杰. 文化视域下艺术介入城市的景观系统建构研究. 北京理工大学学报(社会科学版), 2011.6
3. 许晓明, 刘志成. 中国传统园林中“题咏”参与审美的机制探析. 中国园林, 2016.2
4. 梁珍珍. 景观设计对人群行为的影响分析. 中国园艺文摘, 2012.5