

宋式美学赋能现代景观设计风格研究与案例分享

刘梓雯

南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年10月13日; 录用日期: 2023年12月18日; 发布日期: 2023年12月25日

摘要

近年来, 在受西方国家景观设计的影响之下, 一直以来国内的景观行业的风格样式多以西方的审美和打造方式为主。但近年以来, 随着经济和国力的增强, 我们的民族文化意识逐渐觉醒, 对于本土的传统文化艺术的传承逐渐恢复, 在各行各业中都蓬勃发展。因此, 新中式景观在国家的大力改革之下快速发展, 各地都展现出不同的历史文化色彩, 但同时也忽视了对于中国传统造园景观的特色文化的保护, 只是单纯地照搬传统景观建设的方法和式样却没有完整地传承其内涵, 导致了新中式景观的不伦不类, 不古不新。本文从研究中国传统景观建设中宋式美学的角度出发, 从多个方面探讨宋式美学形成的原因和由来, 并且结合近年以来现代景观的实际案例出发, 分析当前传统美学观念在现代景观建设中的创新性发展。

关键词

宋式美学, 现代景观, 创新

Research on Song Style Aesthetics Empowering Modern Landscape Design Method and Case Sharing

Ziwen Liu

College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Oct. 13th, 2023; accepted: Dec. 18th, 2023; published: Dec. 25th, 2023

Abstract

In recent years, under the influence of landscape design in Western countries, the style of domes-

tic landscape industry has been mostly based on Western aesthetic and building methods. However, in recent years, with the enhancement of economy and national strength, our national cultural consciousness has gradually awakened, the inheritance of local traditional culture and art has gradually recovered, and it has flourished in all walks of life. Therefore, the new Chinese-style landscape has developed rapidly under the vigorous reform of the country, but at the same time, it has neglected the protection of the characteristic culture of the traditional Chinese garden landscape, and simply copied the traditional landscape construction method, resulting in the new Chinese-style landscape is neither old nor new. From the perspective of studying Song style aesthetics in traditional Chinese landscape construction, this paper discusses the reasons and origins of the formation of Song style aesthetics from many aspects, and analyzes the innovative development of current traditional aesthetic concepts in modern landscape construction based on the actual cases of modern landscape in recent years.

Keywords

Song Aesthetics, Modern Landscape, Innovation

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

近年来,在景观产业发展的情况下,艺术家们也开始越来越意识到我国传统观念的价值与特色所在,其中宋式艺术更是被大家普遍重视的主题所在。关于中国宋式审美思想的研究,邹其昌在《朱熹美学思想与中国美学精神》一书中,对朱熹的美学思想进行了探讨,认为“心性”是中国审美精神的一种重要表现[1],它的价值在于培养人的心灵。浙江大学潘立勇教授《从汉唐气象到宋元境界——宋代美学风貌概述》一文中,探讨了宋学在宋代美学上的作用,以及在诗文、绘画、书法、瓷艺等方面的变化[2]。本次论文写作是基于宋式美学思想来源和发展以及对后世的影响,在应对西方来势汹汹的现代景观设计浪潮时,稳定好自身的发展,吸取古人的智慧与传统审美观念,结合现代的造园工艺,打造不一样的东方美学,与此同时借由对锦粼鸣庐项目设计进行了相关方面的探索。但在本次文章写作和探索的过程之中,因为本人水平限制,致使论文和设计还存在很多不足之处,期望在今后的设计学习中,继续弥补本次论文写作的不足,更加全面且系统地去学习中国古代传统文化,使其与现代新兴的工艺与材料相结合,赋予中国传统文化新时代的新的表达方式,重拾对中国美的认识将中华民族渊博精深的文化继续弘扬光大。

2. 宋氏美学

在很多教材中,宋代的历史地位被冠以“穷弱”二字,似乎宋代的历史就是如此。陈寅恪说:“华夏的文化,千百年来,最盛于赵宋。后逐渐衰落,终有一日会恢复”[3]。宋式美学的核心是个人的个性和生活状态,其审美历程已非单纯的文字表述、词语描述,而更侧重于“意韵”、“气象”、“神”、“味”[4]。

宋朝被誉为“穷弱”的发源地,其经济发展和文化传播都处于世界领先水平,尽管其生产方式存在变革,但仍然保持着其独特的优势。到了唐朝,“贫眼所惊”的精美瓷器,在宋朝已十分常见。“刻成箏,雁行”是《富贵曲》中的一首。如此行径,当真是骇人听闻,“何足道哉?”宋人对唐人的怨恨更甚,原因是宋朝人民的富裕程度与上一代相比有了很大的提高。宋代的作家不仅能够在学习和阅读中得

到满足，还能享受轻松自在的生活。更重要的是，他们体验过真正的快乐。

文人识字，心中有山有水。其艺术理论包含了他们受到熏陶的儒家、道家 and 佛家思想。因此，如果要查明既是思想家又是艺术家的他们所追求的美意识，就需要三种观点。即需要理解哲学与美学的不可分割关系，需要对他们所追求的审美的各种理解，理解时代背景下的审美意识和艺术精神[5]。宋朝的士大夫不但擅长诗词，而且擅长绘画、音乐、书法，他们的功勋也是举世闻名的。

2.1. 人，追求生命的意义

宋代诗人们都热衷于品尝茶饮。虽然这茶的口味很简单，但用它的花蕾和花瓶就可以了。这就是他们对人生的认识，他们追求的不是权力和金钱，而是让自己完全沉浸于人生，体会生命的意义。在那些地方，雅集是一个人表现个性和行为的方式。宋代士大夫的思想、行为和喜好为中国文化的发展做出了巨大的贡献，为中国美学的发展做出了重要的贡献。宋朝的极简主义美学，引领世界一千年。宋人的审美理念可以概括为：追求简约、回归自然、道法自然、意境美[6]。宋朝的匠人追求的是自然的本质，他们追求的是作品的意境与自身的理想相结合，以达到更高的精神境界。宋代的瓷器、绘画、建筑等也包含着宋代审美的精华[7]。

宋代瓷器、绘画和建筑等艺术也蕴含了优秀的宋代美学基本观念[8]。宋朝以前是以水墨绘画、烧制的单彩釉瓷。现在是极简，而宋朝也是世界最初的极简，越是简单越难。唐三彩的釉色一般多彩色，但宋朝敢从多彩的颜色中提取出素净淡雅的釉色，像汝窑天青无纹中国水仙盆。冰裂纹，原是在烧制过程中出现了差错，而宋人却认为它有独特的沧桑美感，所以经过时间后，被称为开片，然后就用不同的火温去烧出开片的效果。将原本大家所认为的破碎转化为反常视角的美丽，这就生成了不一样的、一反常态的宋代艺术。

宋本是人类最宝贵的史料，而其印刷术、印刷术更是当今世界上最值得称道的。在国际拍卖会上，宋版的书籍是可以一张一张的卖出去的。十一世纪，宋代的印刷术和印刷术的发展，使得当时的科技文化得以传播，并逐步形成了民间的文化生活，并且在 15 世纪促进了古滕堡的著作的出版。

2.2. 越困顿，越美

苏轼在四十三岁时因乌台诗狱而被人抓住，写下了一篇绝命诗，并请狱卒给弟弟，经随州市欧阳修中学长等人极力营救后，才下放黄州。黄州时代书写出很多的佳作，惟一留下来的就是《寒食帖》。苏东坡在年少时期字写得非常亮。《寒食帖》是在生命中跌落一跤后而书写成的，此时的他书写得也非常天真。虽然其他人都说这词好丑，但苏东坡却不在意并且自嘲为这是个“石压蛤蟆体”。这才是生命的最大之境，与他人嘲笑有何关联。

在绘画方面，有范宽的《山川行》、郭熙的《早春》、李唐的《山沟松风》。《江山行图》体现了天人合一的奇妙观点。宋朝的人知道，人类不可以无视宇宙大地而存在。人类只是宇宙长河中的一小块碎片。人们应该尊重自然，保护自然，实现与宇宙自然的共生。樊宽的山峰纹丝不动。到了天宗，我就有了改革的想法，尤其是对郭熹的绘画很是喜爱。郭熙画的是初春，象征着多变和和谐，线条流畅，流畅而又飘逸，构成 S 型，抓住了光线的瞬息万变，抓住了云朵中有与无的美丽。在李唐的《松风溪谷》中，山细如画笔和手指。这座山就像一个梦。这是一个非现实的景观。他由范宽的写实风格转变为浪漫风格。同时，这座桥还是北宋与南宋的一座重要桥梁。

3. 宋式美学对锦粼鸣庐的设计影响

不要使用空格两宋时期是中国高度艺术化的时代，涌现出诸多新生的艺术审美趣味。当古典艺术衍

生出全新的表达形式，人们便能轻拂历史尘埃，让自己与传承千年的宋韵再次邂逅。在锦粼鸣庐项目中，金地东南杭州公司高级景观设计经理任翠，以宋式美学为底蕴，雕刻出一卷宋式山水画卷，引领人们隅游一方秘境，梦回桃源。苏东坡名句“宁可食无肉，不可居无竹”，可见宋人对于自然的向往与追求。择一方天地，藏四时之美，三代同堂，一家人各有所居，其乐融融……

3.1. 低密墅境，探寻人与自然的相处之道

带着对中国传统人居的探索以及对宋代生活的深入研习，锦粼鸣庐以都市中难得一见的低密，规划洋房及超越以往的高标准联墅为主的低密墅境，如图 1。独门独户的居住形式，将宋人天人合一的居住情怀再次唤醒，将当代塔尖家庭“庭院深深”的气魄与门第礼制完美呈现。

Figure 1. Low-secrecy villa
图 1. 低密墅境^①

北宋山水园林相互交融，山水画基本上是当时园林发展的缩影，所以对宋代山水园林的研究就显得尤为重要[9]。国人对于将山水绘制入画乐此不疲，宋代的山水画，更是将这一喜好展露无遗。将一幅饱含禅意的山水画卷放置于室内，让日常生活与山水意境互动神会，犹如引山水入境，心灵恍若置身大千山水之中。

3.2. 以画造园，勾勒当代都市的山水画境

锦粼鸣庐深知中国人的口味，根据宋元时期著名的《嘉禾八景》，设计了一座园林，再现了数千年前的宋江风光。更规范的中轴以七大横轴为主体，达到动静兼顾，奢华内敛的富丽风韵。让园景与空间层层交互，展现自然意趣，再现雅宋意境。将一份源自宋人精神深处的尊贵与优雅，无声传递当代嘉禾。

3.3. 灵感建筑，传承经典文化的当代风雅

居住文化是人类在物质和精神文化体系中的一个重要组成部分[10]。人们常说房屋是文明的符号，梁思成曾说：“历史每一个民族的文化发展，都形成了它自身的结构，随着文化发展而兴盛崛起。”。锦粼鸣庐以宋代传统历史文化架构为设计灵感，将现代简约艺术与宋式古典审美有机地结合在一起，将宋式描金的技法和现代的透明大幕墙巧妙地结合在一起，形成了一种优雅的、充满雕塑的外立面，如图 2。更巧妙地运用了唐宋王府独有的歇山式建筑，采用五脊重檐的形式，与传统的高隔断相结合，以雅宋的审美和智慧，在虚实交融中，寻找着天地的广博与深邃。锦粼鸣庐将人、自然、建筑三者以宋人的理解与意识相互融合，更将三者和谐统一于当代语境，为嘉兴构建了一幅简雅从容的宋风日常生活画卷。正是宋雅无声的润物之道，让金林明草堂得以充分展现传承千年的宋风美学，为生活注入更多宋文化内涵，唤起人们对传统文化审美价值的追忆，重塑宋风当代审美生活。

Figure 2. Building façade
图 2. 建筑外立面^②

3.4. 宋风园境 写意嘉禾千载风雅

千百年前，吴镇以一幅《嘉禾八景图》，如图 3，描绘了嘉禾的璀璨风貌，吸引了文人墨客于此流连。立足当代，锦粼鸣庐以《嘉禾八景图》为蓝本造一园如画，为嘉禾雅士再现流传千载的宋风雅境，再一次汇聚全城瞩目。入口处的府制大门，配上威仪的大挑檐，宛如一扇通往“风雅宋”的“时光门”。徐步向前，园如纸，景如墨，亭台水榭皆入画，波光粼粼的韭溪明月，饱含宋风雅韵的九步桥，热烈奔放的杉匣风帆，至简至雅的风雅亭……如一张轻灵、柔美、秀逸的宋风画卷徐徐展开。值得一提的是，锦粼鸣庐园中的静水面，等比还原了湘家荡水域轮廓，相当于将一个“小湘家荡”植入园中，平添一份亲切感与归属感，实现居住环境到情感的升华。行至园林深处，推门而入，邂逅锦粼鸣庐梦园专属的独立院落。有天有地有院，描摹出院墅生活的美丽诗篇。满足每一位家人的心中期许。锦粼鸣庐项目景观延续“宋式府邸美学”，宋式美学一句话概括下来就是简到极致，便是大美。宋式建筑、家具、陶瓷更注重清雅、精致、透露，我们提取宋式元素融入设计之中，演绎现代宋式风格景观。在平面布局上，从仪式入口(一景、瓶山积雪)、礼仪水影(二景、湘湖烟雨)、取径迎宾(三景、韭溪明月)、会客厅(四景、杉匣风帆)、秘境花园(五景、东塔朝曦)五景语境出发，作为空间的情绪引导，营造了一个风雅调性的温度感空间场所，同时也呼应了宋式景观的精神。空间布局上示范区中部景观空间尺寸较大，示范区中部为开放式空间，布局上更能合理划分空间，以营造内部景观区域。整个设计手法更偏自然些。排屋样板房庭院空间一般尺度较小，范围有限，在方形平面布局基础上分割出小空间，营造未来生活场景为主，设计手法上更为现代简洁些。

Figure 3. Golden Harvest eight views
图 3. 嘉禾八景^③

植物配置上,示范区中部区域在植物配置品种较多,更多兼顾形、色、花、叶的层次及形态搭配,做到三季有花,四季有景。庭院植物选择品种相对单一,多以形态好、寓意好的孤植品种为主,地被苗以花境为主,以释放更多的场地给予业主使用。植物在园林中占据着极其重要的位置,早有园建是骨架,绿化是灵魂之说。热播剧“知否,知否,应是绿肥红瘦”有一集讲到明兰家造园,看到典型的宋式园林风格,一棵松,一片石,植物搭配精简但不缺其意境,植物在其风格上更在于形态,在于雅。锦粼鸣庐项目在苗木的选择上更偏于形态的意境,注重与构筑物的搭配。比如松怎么种植才能与亭子相当益彰?溪边的植物怎么飘才与水系浑然一体。

小景的搭配上,植物更起到画龙点睛作用,鸢尾、沙玉草从石头边露出头来,充满趣味性。在植物品种选择方面,结合项目的风格基调,我们选用了枝条极具自然骨感的乌桕、朴树等作为支撑空间的骨架乔木。为满足业主在园区就能感受四季季相变化之美,我们需要在考虑空间的同时在植物品种上做更多的考量,同时项目为高端别墅项目,国人大都喜欢寓意吉祥之意品种,所以在品种的选择上我们有花中四君子的梅,有寓意长寿的松,还有寓意多子多福的石榴,旨在希望在营造景观的同时给予业主一些美好的祝福。

景观落地把控是一个复杂而有趣的过程。铺装材料样板多次比对,灯具打样,吊帘密度控制等等都对效果有着极大的影响。例如示范区内场看房通道廊架处运用大量吊帘,铁丝粗度、编织方式,编织密度不同对效果均有不同程度的影响,经过各种模拟,最终呈现出较好的缥缈感。

4. 讨论

本次论文写作是基于宋式美学思想来源和发展以及对后世的影响,在应对西方来势汹汹的现代景观设计浪潮时,稳定好自身的发展,吸取古人的智慧与传统审美观念,结合现代的造园工艺,打造不一样的东方美学,与此同时借由对锦粼鸣庐项目设计进行了相关方面的探索。但在本次文章写作和探索的过程之中,因为本人水平限制,在查证资料与文献时不完全、恐怕多有遗漏,致使论文和探讨还存在很多不足之处,存在诸多个人的片面观点,期望在今后的设计学习中,继续弥补本次论文写作的不足,从头开始细致地了解中国传统文化的发展与历程,更加全面且系统地去学习中国古代传统文化,了解其细枝末节,多加与前辈老师进行交流,在之后的设计之中使其与现代新兴的工艺与材料相结合,赋予中国传统文化新时代的新的表达方式,重拾对中国美的认识将中华民族渊博精深的文化继续弘扬光大。

注 释

- ①图 1 来源: 网页引用, <https://mp.weixin.qq.com/s/v9fQqveBqucm9flqyff0dA>
 ②图 2 来源: 网页引用, <https://mp.weixin.qq.com/s/v9fQqveBqucm9flqyff0dA>
 ③图 3 来源: 网页引用, <https://mp.weixin.qq.com/s/v9fQqveBqucm9flqyff0dA>

参考文献

- [1] 邹其昌. 朱熹美学思想与中国美学精神[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2003(6): 711-715.
 [2] 潘立勇. 从汉唐气象到宋元境界——宋代美学风貌概述[J]. 杭州师范大学学报(社会科学版), 2013, 35(6): 25-30.
 [3] 赵明阳, 祁长青. 探究宋式家具之美[J]. 美术教育研究, 2022(7): 31-33.
 [4] 曾赛军. 当代家具设计对宋式美学的传承与创新研究[J]. 美与时代(上), 2020(6): 14-16.
 [5] Lee, K. (2017). Korean Scholar Lee Gwangsin's Academic Purpose and the Succession of Hagok's Understanding for Mencius Noble spirit. *Yang-Ming Studies*, 46, 117-175. <https://doi.org/10.17088/teksyms.2017.46.004>
 [6] 吕一心, 周橙旻, 杜诗雨. 宋代美学在现代家居陈设中的应用[J]. 家具与室内装饰, 2019(6): 126-128.
 [7] 蒋勋. 宋代极简美学领先世界一千年[J]. 意林文汇, 2017(13): 38-43.

- [8] 徐萌笛, 邵晓峰. 宋代家具研究的意义——由《中国宋代家具》说起[J]. 家具与室内装饰, 2010(8): 68-69.
- [9] 孟语涵, 赵明远, 赵兰勇. 《千里江山图》中的宋代建筑营造及园林活动探析[J]. 山东林业科技, 2021, 51(2): 85-89.
- [10] 钱丰, 张春彦. 宋代绘画中的居住景观文化探究[J]. 国画家, 2017(6): 74-76.