

浅析中国书画艺术与建筑空间 在艺术氛围上的营造

周 耀,丁子琦

(沈阳建筑大学设计艺术学院,辽宁 沈阳 110168)

摘 要:以探索中国书画艺术与建筑空间在艺术氛围营造上的共性为出发点,探寻两者共性的成因。分析了中国书画艺术与建筑空间在艺术氛围营造上的作用,从而总结出两者作为艺术氛围营造手段的技法及其运用,以期深入发掘两种艺术形式在满足历史传承、情感传递等功能的基础上,能够为当下人们的生活提供更具内在审美性的艺术氛围。

关键词:中国书画艺术;建筑空间;艺术氛围;共性

中图分类号:J045   **文献标志码:**A

一、中国书画与建筑空间艺术氛围营造的共性及成因

中国现代美学大师宗白华在《中国艺术意境之诞生》中指出:“历史上向前一步的进展,往往是伴着向后一步的探本求源。”中国书画饱含中国哲学、美学、生态审美等智慧,而艺术在向前高速发展的同时,其精神脉络不能断,更不能舍弃。书画作品追求的不仅是简单的构图和谐、比例匀称的形式美,更是通过画面向观众传达的情感与观念。

1. 中国书画与建筑空间艺术氛围营造的共性

(1)中国书画与中国古建筑空间艺术氛围营造的共性:中与和之美。中国古代建筑讲究对称、和谐,不论是外建筑构架抑或是室内结构布局,皆给人稳重大气之感。建筑材料以木制结构体系为主,4根结构柱及结构梁组成一“间”,中国古建筑即由奇数倍的“间”构成。从结构力学角度进行分析,中国

传统人字坡屋顶通过斗拱等构件将各个节点处所承受的力分散,进而使建筑达到视觉与力学上的均衡,将“中和之美”的意蕴渗入到建筑各个构件之中,从而使整个建筑以庄威严的形象展现在大众眼前。

传统书画作品在中国古建筑中多置于厅堂,即客厅,有聚会、待客等用途,传统书画与室内匾额、楹联等陈设相互配合形成对称结构。在中国古代的厅堂中翘条几、条案、八仙桌、博古架等家具尤为常见,而大部分家具皆呈长而窄或高而细之状,给人以尺度上的“危机感”,这类家具多摆放于厅堂板壁正下方或两侧。于墙壁正中央悬挂一幅立轴绘画,在其两侧悬挂与之相衬的书法对联作品,正中和了家具给人视觉尺度上的约束。同时,书画作品置于空旷的空间中又可协调空间尺度,使空间既有家具的横向延伸感,又有立轴作品特有的纵向延展性。书画作品在匾额、楹联的衬托下,成为空间的视觉焦点,以

绘画作品为中心轴,空间大体呈对称结构,强化了“中和之美”的可视性,从种种视觉要素中体现“中和之美”的精神实质,大气而质朴,典雅且庄重^[1]。

较之中国古代的画匠作品,文人画中所蕴含的高旷心境更能体现中与和之美。所谓中与和之美,是诗人在心灵上与自然万物达成共生的和谐之美。中国古代很多诗人一生饱经风霜,从少年慷慨走向欲说还休,由以天下为己任转向林泉高致,正所谓“国家不幸而诗人幸”,他们在寻找摆脱政治羁绊的方式,寻求心灵的自由和灵魂的解脱,找到自我与社会的平衡点时,将种种思绪抒发于纸张之上,正是在这种超功利性的观念支配下,才有了超尘脱俗、寄情自然的“中和之美”。

以倪瓒的《渔庄秋霁图》(见图1)为例,画面采用平远法构图形式,描画着南方村落的秋季景象,近景皴擦点染,远景笔墨轻柔;近处高低错落,远处淡雅飘无。中间部分刻意的留白、远近景技法的切换、通篇质朴的水墨设色无不流露出诗人对远离世俗喧嚣的渴望,追求人最本真的性灵^[2]。这种欲说还休的情愫在中国画史中屡见不鲜,俯拾皆是。书画艺术与中国传统古建筑一样,都流淌于中国数千年的历史长河之中,蕴藏着中国古

图1 倪瓒《渔庄秋霁图》

代文化的智慧,两者之间的内在精神存在着审美共通性。书画艺术借古建筑之精神抒发其独特韵味,古建筑借书画艺术之心境突显民族傲魂,两者相辅相成,书画艺术与中国古建筑背后蕴含的价值追求达到了灵魂上的契合,这也是书画艺术与古建筑相结合,两者共同作用表现出的“中和之美”^[3]。

(2)中国书画与现代建筑空间艺术氛围营造的共性:力与气之美。当今的建筑结构不仅具有居住性,更要兼备内在审美性。不仅要为人们提供宜人的居留环境,更要体现建筑的内在价值。建筑之框架,梁柱支撑,顶天立地,以科学理论为依据建造钢筋混凝土结构建筑。从物理学角度进行分析,这样建造的建筑框架结构具有非同凡响的力感与气势。在建筑材料方面,多选用钢筋混凝土相结合的结构体系,其最大的优点是大大提升了内部空间的使用率,降低了建筑本身的自重,起到了很好的抗震效果。相较于中国传统古建筑所用的木制建筑结构,现代建筑所使用的材料更加适应季节与气候的变化,耐腐蚀、耐风化的优势得以突显;其施工周期也大大缩短,建造与拆除对周围环境的影响都是很小的,也更加符合现代社会发展提倡的低碳环保等可持续发展的科学发展理念^[4]。

与之相对应的,在当代建筑中以书画作品为室内建筑装饰,采用汉唐幽雅淡逸的文人画显然是不可取的,其表现出的力量与气魄也是有区别的。书画作品作为室内装饰构件之所以如此和谐,是因为其内在价值与建筑艺术一脉相承,由书画作品突显建筑艺术,以建筑艺术成就书画作品,两者相辅相成。力感与气势不仅存在于建筑艺术中,在书画艺术中同样得以体现。

力与气在书画结构表现中,不在于画面四平八稳,而在于造奇与造险;画面重心不在中心,而是设计性的倾斜,但又绝不是倾倒,画面“紧张感”把持有度,将力与气的运用发挥到极致。力与气在书画笔墨运用中,需将全身之力汇入手臂,方可得写意之气势,突出

对象之神态。用笔之力,并非“拔山举鼎”之蛮力,而是“笔底金刚杵”的雄健之力,这种雄健之力也并非单独存在的,气沉而稳即生力。南宋画院之体和明代浙派之画,虽力可破纸,但气却不够沉着稳重,在品格上还稍有欠缺。要之,力与气在笔墨运用中,有气无力则萎靡,有力无气则蛮霸。

契合现代建筑的书画作品,以现代画家潘天寿作品(见图2)为例,他对于构图的要求极为严格,始终着眼“大”字,虚实之大,力气之大,将力与气赋予“大”之特点展现在作品之中。潘天寿作画,十分看重力与气的运用,因而其大幅作品空白但不空虚,小幅作品亦含有宏伟的气势。诚如其自述:“疏可疏到极疏,密可密到极密,更见疏密相参之变化。谚云密不透风、疏可走马是矣。”现代国内外许多远近闻名的建筑设计作品风格趋于简洁化,不用过多的装饰物修饰空间,而是运用空间的构架突显空间张力,用空间界面交叉线支撑起空间的“力”,在“力”中又紧紧包裹着“气”,“气”不是单独存在的,而是依附于空间框架、空间材料及空间被赋予的文化底蕴而存在的^[5]。书画艺术中的“力”与“气”借现代建筑空间得以更好的展现,现代建筑空间又借书画艺术之手得以更完美的诠释,赋予空间更明确的文化走向,表现出地域文化、民族自信等多层次含义。

图2 潘天寿《蛙》

2. 中国书画与建筑空间艺术氛围营造共性的成因

近年来,建筑空间风格样式发生着重大变革,同时,书画艺术的风格流派也转变了风

向。书画艺术与中国古建筑空间艺术氛围营造的共性为“中与和之美”,而其与现代建筑空间艺术氛围营造的共性为“力与气之美”。究其具体原因,笔者从城市化发展与“国际化”建筑风格两个方面进行分析。

(1)城市化发展导致居住空间艺术氛围需求的变化。18世纪工业革命的来临,推动了全球城市化的高速发展。中国传统住宅从房间布局中便可反映出传统家庭注重礼数的儒家观念,长幼有序、尊卑分明的文化特质根植于中华民族的血脉之中,体现在衣食住行各个方面。但是,由于现代中国社会城市化迅速扩张,人多地少的居民居住问题成为社会焦点问题,紧凑型住宅以及规格统一、材料统一、标准统一的楼房逐渐成为解决住房问题的有效办法。受城市土地规划的限制,居住空间趋于小巧细化,以功能性为主的观念使得室内布局紧凑,由于建筑样式的逐步变化,导致建筑空间结构也随之发生变革,空间的举架高度、建筑材料、结构布局都直接导致建筑空间装饰的变革,古时立轴大篇幅的书画作品已不适用于当下的紧凑型住宅环境。

当人们吃穿住行的生活条件得以优化,精神文化生活逐渐被重视起来。随着社会城市化的高速发展,人们的物质文化生活日益丰富,人们对于精神文化领域的渴求也随之增加,将书画作品作为室内装饰品点缀空间的需求愈来愈多,通过书画艺术来营造空间中的艺术氛围成为时下备受欢迎的做法。

(2)“国际化”风格建筑登上舞台。由于全球城市化的发展,人们对于住房的需求急剧攀升,当需求远高于生产时,必然会引起生产方式的变革。与此同时,结构力学、材料科学等行业的发展对于房屋建造的革新有着重大推动作用,新型建筑框架结构、新型房屋材料工程的应用为人们提供了这场革新的新思路、新灵感。现代主义四大建筑师的出现将这场改革推向了高潮,设计师们大胆创新打破了人们对于建筑的固有思维,以“功能至上”为出发点设计出一系列旷世之作。现代主义观念下的建筑摒弃了繁复琐碎的建筑构

件装饰,“装饰就是罪恶”成为当今建筑风格改革中最响亮的口号。平整简单的房顶屋檐、不对称的空间布局、极为简化的墙面处理逐渐成为“国际化”的建筑风格。

中国传统建筑极为重视建筑构件装饰,通过不同的建筑装饰、家具纹样装饰、织物纹样装饰等来突显房屋主人高贵的身份,但当社会趋于城市化方向发展,中国传统建筑的繁复造型显然是不合时宜的。近代中国在半殖民地半封建社会制度下,受到诸多外族的侵略,也因此被迫迎来新观念下建筑的改革,建筑新功能、新工艺、新形式、新质料随之传入中国。新观念下的建筑推崇功能至上,正如路易斯·H·沙利文提出的“形式服从于功能”原则,摒弃一切不必要的形式,形式随着功能的作用而改变。

中国书画艺术蕴含着中国古人的智慧,其发展脉络即是中华民族文化的发展历程,换言之,现代艺术的流行风格也正反映出当今人类民族文化的走向,诚如老子所指出的“执古之道,以御今之有”。中国书画的形制是在深入剖析中国哲学体系精髓的基础之上结合现代人的生理、心理需求,在满足以人为本原则的前提之下,依附建筑环境特点而生成的文化艺术产物^[6]。中国书画在封建社会体系中保留着中国古代哲学思想的精髓,当与带有西方人文精神的新式建筑相碰撞,必然会产生耀眼的火花。故而,书画艺术与中国古建筑空间艺术氛围营造的共性为“中与和之美”,而其与现代建筑空间艺术氛围营造的共性为“力与气之美”。

二、中国书画与建筑空间在艺术氛围营造上的作用

古往今来,建筑空间是人类生活的基础保障空间,建筑结构、建筑材料、建筑工艺都会影响建筑的风格走向,建筑空间的内部装饰也是建筑空间的主要组成成分,它决定了空间的艺术风格、布局安排、环境氛围等。例如,在儒家思想的影响下,中国古建筑通过群组布局、对称造型彰显出中国古建筑大气磅

礴、气吞山河的宏伟气势;通过繁复的装饰纹样、严谨的室内布局表现出房屋主人的高贵身份。其建筑以阴阳相生、虚实结合的思想展开建造,这一观念与中国书画艺术的文化脉络有着异曲同工之妙,这是时代的烙印,从艺术特点反观中华文化独到的艺术魅力。

中国书画艺术作为建筑空间中氛围营造的重要艺术手段,人们对其内容有着严格的要求,从古至今,人们大多选择采用格调高雅的书画作品象征主人的精神境界、社会地位等,这也成为人们将书画作品作为室内装饰的原因之一。书画不只有技巧,亦含有画者心声,不同形式、内容的书画作品更能反映出屋主人的思想境界和个人情操。

书画艺术在空间氛围的营造中还有一个潜在作用,亘古通今,名门望族为了彰显祖业的权势地位,往往选择在室内空间中放置名人字画,同时又借助诗书气息来装饰自己的高雅意趣。扬州民间流传着一句俗语“堂前无字画,不是旧人家”。当名门望族以书画艺术的高洁品质自居,势必会使书画家们的社会地位攀升,这也是明清时期书画艺术走向高峰的重要原因之一^[7]。社会的需求与艺术的存在两者之间相辅相成。

例如,位于南京鲁迅纪念馆陈列大厅的东首,即鲁迅的祖居——周家老台门。该建筑建于清朝乾隆年间,是鲁迅祖辈世居之地,建筑通体青瓦粉墙,砖木结构,共分为四进:门厅、大厅、香火堂、座楼。从建筑布局结构即可体现出周家世辈的高贵身份,是典型的封建士大夫式住宅。第一进门厅的仪门上方悬挂的“翰林”匾(见图3),由鲁迅祖父周福清在同治年间被钦点为“翰林”而得名,这对身份显赫的周家来说更是一枚耀眼的名片。第二进厅堂(见图4),是周氏家族聚会、宴享宾客的主要活动场所。厅堂板壁前摆放铁梨木长条案,前方正中央摆放八仙桌,其左右配置太师椅,营造出庄严凝重的空间氛围。板壁上方悬挂“德寿堂”匾额,左右两边配以“福祿欢喜长生无极,仁爱笃厚积善有征”的楹联,此处也是家族文化传承和身份地位的

核心展现。建筑空间与书画艺术的结合,可谓“添一笔则无章,少一笔则意寡”。

图3 周家老台门“翰林”匾

图4 周家老台门厅堂

三、中国书画与建筑空间艺术氛围营造的手法

1. “师法自然”的形态

中国古代哲学思想“天人合一”主张回归自然,认为人和世间万物内在本质上是互通的,即万物皆有序,世间万物顺应自然方可达到融洽之境。由此观点出发,中国自古以来的艺术发展均与自然一脉相通。中国书画艺术至高境界为出于自然又回归于自然,东汉时期文字学家许慎在《说文解字》中阐释了文字的产生:“先民创造汉字,取象于天之所覆、地之所载,故审奎星之势,察龟文之象,辨鸟兽之迹,仿山峙水流,然后化而为字。”书画艺术最初的灵感即源于自然物象^[8],而建筑艺术同样注重建筑与周围环境的和谐,诚如阿房宫(见图5)的规划设计“二川溶溶,流入宫墙”,将壮阔的山河引入宫墙之中,展现宫殿的磅礴气势,同时又流露出建筑与自然相融的生态和谐景象。不单是中国建筑空间注重与自然生态的联系,国外许多建筑名

作亦如是:美国建筑师赖特的名作流水别墅(见图6)依建于山涧泉水之中;日本建筑师安藤忠雄所设计的水御堂(见图7)融入于莲花池下,在与自然环境相融的同时又渗入了自然生态观。

图5 阿房宫复原图

图6 流水别墅

图7 水御堂

书画艺术与中国建筑艺术同根同源,形态以自然为宗,师法自然又回归自然,其深层情感皆蕴藏着对于自然的尊崇及对于万物的敬重。在建筑空间设计中,亲近自然、取法自然、顺应自然是空间设计的基本要领,也是空间氛围营造的首要方法。然而,“师法自然”不仅是空间设计的手法,更是建筑空间社会

性的一种真实体现。书画艺术浅则描绘世间自然景象,深则是作者精神内核的集中展现,或壮志未酬,或慨以当慷^[9]。换言之,这种艺术不追寻物象的真实再现,而是更重视其蓬勃生气、内在余韵,其形态内敛但情感微言大义。书画艺术与建筑空间同理,所营造出的空间意境氛围是对自然机制的捕捉,更是通过其深层的意蕴找寻客观人物在空间环境中主观意识情感所产生的灵魂共鸣。

2. “知白守黑”的布局

“知白守黑”,出自《道德经·第二十八章》“知其白,守其黑,为天下式;为天下式,常德不忒,复归於无极”。“知”,知道、了解,知道比较的对象,了解彼此孰强孰弱,强在何处,弱在何处,以及明白其强弱间是如何互相转化的;“守”,是在“知”的基础上能遵循规律,更能灵活运用这些规律。“黑白”两者并非对立关系,而是互济、互补之意,“黑”与“白”的互相映衬突显出空间感的刚柔并济,在《易经》体系中归属“中和”之意蕴,《易经》记载:“物皆两级,阴阳相济,万物生辉。”意为世间万物皆有两级,“阴阳”、“黑白”两种看似对立物象的存在实则需要互相协调互相搭配,才能充分发挥其本质特性。

“知白守黑”在建筑空间中可体现在房屋与庭院的关系、屋面与结构柱的关系、室内采光强弱之间的关系等,有阴亦有阳,有黑亦有白,虚实相生的自然关系在建筑空间中俯拾皆是^[10]。在书画艺术中更是呈现出别样风韵,东汉时期书法家蔡邕在《九势》中提出:“夫书,肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”书画之创制,落笔之势,黑白分明,阴阳即出。要保持“黑白”、“阴阳”的平衡,其间存在着黑与白的临界点,即“灰”,这里的“灰”不单指色彩,而多指建筑空间中隔而不断的虚态界面,书画艺术中运用通透性的笔法技法所呈现出枯笔、断笔的不完全闭合的艺术形态。譬如,美国的一栋由德国建筑大师密斯·凡德罗为女医师范斯沃斯设计的私人住宅(见图8),这栋建筑相对于身处的自然而言是“黑”,其置身的

树林为“白”;内部建筑实物围合的私密空间为“黑”,而其本身的玻璃界面对于整栋建筑来说又表现为“白”;在自然与建筑之间,玻璃面墙作为隔而不断的空间界面则起到了很好的“灰”的作用。中国的园林设计中同样也有很多“灰”界面,值得一提的是,位于江苏省苏州市,始建于明正德初年的拙政园(见图9),内部运用了大量的屏风、盆栽、假山石等作为隔而不断的“灰”界面,使空间被分割的同时又具有很好的通透性与流畅性,这也是中国园林空间层次分明、井然有序的原因之一。在书画艺术中,以北宋书法家米芾的晚年作品《多景楼诗册》(见图10)为例,下笔倜傥纵横,用笔老辣厚重,但不是死气沉沉的“黑”,而是灵活掌握着笔势飞动,将枯笔、断笔的“灰”处理得恰如其分。建筑空间与书画艺术两者在保证空间“黑”与“白”的平衡中增添了视觉的流动性,使观众置身室内可体会到空间强韧力量中的纤细之态,身临其境地意会柔中有刚、刚柔并济的艺术氛围。

图8 范斯沃斯住宅

图9 拙政园内景

图10 《多景楼诗册》节选

运用笔墨章法元素的组合,营造出诗意画情的意境表现,与建筑空间所营造的艺术氛围相互调和,展现出蕴含无限力量的真实物象空间、情感空间形态。“知白守黑”的布局手法不仅在建筑空间艺术、书画艺术中得到广泛应用,更是空间艺术氛围营造过程中举足轻重的表现形式。这种美学思想与西方形式美法则相结合,以室内的软装饰设计来营造空间艺术氛围更是锦上添花。通过书画艺术表现建筑空间的环境氛围,与置身其中的人物产生心理上的共鸣,从而达到营造空间艺术氛围的目的。

四、结 语

中国书画艺术与建筑空间在艺术氛围营造上有着诸多共性,不论在情感表达、意境营造还是手法运用上都有异曲同工之妙。时代

在前进,艺术在创新,中国书画、建筑空间抑或是其他领域的艺术在空间氛围营造上,始终以人的内在审美感受为出发点,结合不同地域、不同民族的风土人情加以装裱,使艺术在彰显时代特色的同时,更能走进人们内心,激发观者内心深处的共鸣。

参考文献:

- [1] 徐莹莹. 中国画“中和”之美探究[D]. 金华: 浙江师范大学, 2006.
- [2] 徐进波. 中国山水画装饰性探微[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2010.
- [3] 曹若泠. 以书法为媒介探析当代中国文人建筑[D]. 广州: 华南理工大学, 2018.
- [4] 史建. 当代建筑及其趋向: 近十年中国建筑的一种描述[J]. 城市建筑, 2010(12): 11-14.
- [5] 马峰威. 古建筑设计在当代建筑设计的应用价值[J]. 建材与装饰, 2019(4): 108-109.
- [6] 吕冰. 书法元素在空间界面设计中的应用研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2013.
- [7] 张晓梅. 中国传统书画艺术形制在现代室内空间装饰中的变化研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2008.
- [8] 章剑华. 中国书法的现代构建[D]. 南京: 南京艺术学院, 2010.
- [9] 王林. 中国山水画的笔墨及其形式的时代性探究[D]. 重庆: 西南大学, 2012.
- [10] 楚琦. 虚实相生对空间意境营造的作用机制研究[D]. 无锡: 江南大学, 2015.

Creation of Chinese Painting and Calligraphy Art and Architectural Space in Artistic Atmosphere

ZHOU Yao, DING Ziqi

(School of Design and Art, Shenyang Jianzhu University, Shenyang 110168, China)

Abstract: To explore the commonness of Chinese calligraphy and painting art and architectural space in the creation of artistic atmosphere as the starting point, this paper aims at finding the causes of their commonness. The paper analyzes the role of Chinese calligraphy and painting art and architectural space in atmosphere creation, and summarizes their techniques and applications as means of artistic atmosphere building, in order to explore the two artistic forms on the basis of satisfying the functions of historical inheritance and emotional transmission. It can provide internal aesthetic artistic atmosphere for current people's life.

Key words: Chinese calligraphy and painting art; architectural space; artistic atmosphere; commonness

(责任编辑:高旭 英文审校:林昊)