

刍议书法艺术在园林中的运用——以上海豫园为例

钱辰亮

上海墨说科教设备有限公司

DOI:10.12238/jpm.v3i7.5094

[摘要] 园林与书法在中国文化内核上是天然相通的,园林是书法作品的天然展示场所。而书法也通过匾额、楹联、题字等诸多形式对园林中的景起“题景”、“点景”、“引景”的关键作用;既丰富了游者观景时视觉上的享受,亦引发对景致的幽思、联想。上海豫园是著名的江南古典园林,园内书法尤能体现中国园林的文人属性,更注重书法的艺术性、与园内环境的相融以及对真实情感的抒发。

[关键词] 书法; 园林; 匾额; 楹联; 题字

中图分类号: J292.1 **文献标识码:** A

On the application of calligraphy in gardens—Taking Yu Garden in Shanghai as an example

Chenliang Qian

Shanghai Mosay Science and Education Equipment Co., LTD

[Abstract] Garden and calligraphy are naturally connected in the core of Chinese culture, and gardens are a natural display place of calligraphy works. Calligraphy, however, also plays a key role of "inscription scene", "dot scene", and "scene introduction"; it not only enriches the visual enjoyment of the visitors, but also causes the deep thoughts and association of the scenery. Shanghai Yuyuan Garden is a famous classical garden in the south of the Yangtze River. Calligraphy in the park can especially reflect the literati attributes of Chinese gardens, paying more attention to the artistry of calligraphy, the integration with the park environment and the expression of real emotions.

[key words] Calligraphy; garden; plaque; couplets; inscription

园林是中国传统艺术的集大成者,是集建筑、山水、花木等于一体的综合性艺术品,蕴含与呈现诗情画意。书法是中国最古老的文化艺术之一,是以汉字作为表现对象的独特艺术。汉字兼具音、形、意三美,书法蕴含了文化、历史、哲学与艺术的多重涵义。园林与书法在文化内核上自然相通,书法在园林中,绝不仅仅是一种点缀,反而可以说是中国园林的必备要素。园林是书法作品的天然展示场所,而书法也通过匾额、楹联、题字等诸多形式,对园林中的景起“题景”、“点景”、“引景”的作用。同时,不仅丰富了游者观景时视觉上的享受,还能因书法而引发对景致的幽思与联想,可谓“言有尽而意无穷”。

上海豫园始建于明嘉靖三十八年(1559年),距今已有四百六十多年历史,是著名的江南古典园林,曾被誉为“奇秀甲于东南”。豫园有今日之盛,得益于一代园林宗师陈从周^①先生的多次主持修复及东部之重建。敝文以豫园为例,刍议园林中的书法艺术。一是由于江南园林多由文人士大夫营造,而书法尤能体现园林的文人属性,所以尤重书法的艺术性、与园内环境的相融以及对真实情感的抒发。二是由于陈从周先生不仅是位园林艺术

大家,同时也是书画家、诗人,其对书画、园林之间的关系有着独到的见解。我们不仅能从豫园丰富的书法内容中窥见其营园用意,同时能从他众多园林理论、关于修复与重建园林的论著中找到他学术思想的源头。

若由豫园西门进入,走南北游览线,迈向环龙桥,首先进入眼帘的是衬托镇园之宝“玉玲珑”的照壁,上篆“寰中大快”四个大字,此处的题词简约而不简单,营园者似乎在运用文字、书法、空间向游者诉说。照壁在园林中的作用是作为建筑组群前的屏障,以别内外,类似于图书之扉页。不同于寺庙、宫殿之照壁,园林照壁不需表现庄严肃穆的气氛,但必须起到引人入胜,诱发游者期待的作用。因此“寰中大快”未用气势磅礴的楷书或行草,字的大小也不占据照壁大部分空间,而是通过大篆古朴的线条和结体,加之疏朗的章法布局,提示游者从此处往前,就是另一个幽秘、古雅的天地了。同时通过文辞向游者诉说接下来的游园,身心将获得极大的愉悦。结合照壁上方隐隐露出的玉玲珑,给了游者虽未入园,心已向往之的期待。正如陈从周先生所谓:“中国园林妙在含蓄,一山一石,耐人寻味。”^②

豫园 照壁

豫园中有数量众多的匾额,这些匾额书法,成为豫园中的一道亮丽风景。园林中的每个建筑都有题名,并请社会贤达、书法名家书写,将其精制成匾额,大多悬挂在建筑明间后部上方或门之梁枋处,多为横置长方形。豫园中最有代表性的是三穗堂中的三块巨幅匾额“城市山林”“灵台经始”“三穗堂”。三穗堂高9米,为园内主要建筑,“三穗”出典于“梁上三穗”,清代此处曾是官府庆典和“宣圣谕”之处。此处匾额书法为了印合三穗堂建筑空间与实际用途,以雄壮端庄的楷书而为,气势磅礴。堂名“三穗”寓有吉祥之意,而“灵台经始”则出自《大雅·灵台》,诗中描写了周文王悉心营造灵台及赏游的场景。皆表明了园主对三穗堂与园林寄托的情感。

豫园 三穗堂

豫园中更多体现营园者巧思、以景托情的是散落在园内各个角落的砖额书法。砖额多嵌在园中门楼、洞门之上,或含寓意,或引景。常用四字,分刻两首或刻在门宕的正反门楣上,如“穿云”、“引胜”、“寻幽”、“抒怀”等。其中位于玉玲珑与三曲板桥之间的洞门额,为其中佳例。洞门正刻楷书“引玉”二字,透过洞门,遥望“玉玲珑”在照壁的衬托下陡然耸立;洞门背刻行楷“流翠”二字,与流水、曲桥、垂柳相得益彰。其巧妙处之一,在于文辞与景的完美契合,引人遐想。陈从周先生在《说园》中曾谓:“亭榭之额真是赏景的说明书!”^⑥此处洞门额,又何尝不

是无声的导游。其妙处之二,则是对题额书体的选择,考虑了静观与动观的区别。陈从周先生在《说园》开篇即有:“园有静观、动观之分,这一点我们在造园之先,首要考虑。”^④之论断。玉玲珑景点则需要游者驻足观赏,山石主静,楷书“引玉”二字兼具《张猛龙碑》与颜真卿楷书之神韵,端庄沉稳大气生动,恰与景合。“玉玲珑”高于背景照壁,似从画中跃出,耸入云霄,砖额与洞门似成画框,当游者驻足洞门前,仿佛在营园者的呼唤下,走入画中。相比驻足于玉华堂前远观玉玲珑,在此处观景,则别有另一番情趣,不愧王世贞盛赞:“压尽千峰碧耸空,佳名谁并玉玲珑。梵音阁下眠三日,要看撩天吐白虹。”^⑤反观三曲板桥,石板贴水面而向远处蜿蜒,在垂柳的掩映下,引人入胜,门洞遮掩了桥两侧的景色,令人急于缘桥漫步,一探究竟。此情此景,楷书则易显严肃,行草则过于急促,行楷题额的“流翠”二字,虽整体平和,却韵味十足,从容不迫,风流尽显。如“流”字末尾三笔,灵动流转,正契合此处之景与情。然穿过洞门,两侧视野,豁然开朗。浣云假山与流觞亭相映成趣,桥引人随、贴水漫步、水映碧柳、鱼影游弋,顿觉景色可爱,不负“流翠”二字给人的期许。两处景致与砖额书法,展现出的恰是中国诗词与绘画所祈尚“意贵乎远,境贵乎深”的境界。园中之景有动、静之分,恰与书法之章法有疏、密之别一致,难在起承转合、变化自然。以洞门的阻隔与砖额书体的变化,衔接观景时的静观与动观,此处园林与书法的关系,书法既是表面上的营园手段,也在深层文化艺术思想上体现了两者的同根同源,体现了中国人内心对于空间的意识与美感。宗白华先生在《空间意识与空间美感》一文中说:“用心灵的俯仰的眼睛来看空间万象,我们的诗和画中所表现的空间意识,……是‘俯仰自得’的节奏化、音乐化了的中国人的宇宙感。”^⑦这种俯仰自得的节奏化、音乐化了的中国人的宇宙感,同样在园林的匾额中凸现了出来。

豫园引玉洞门额

豫园流翠洞门额

亦舫,是豫园中比较有特色的景观。“舫”在中国文化中象征文人隐逸江湖、不问世事的思想感情。园林中的“舫”,常是园主人寄托情思,宛如避风港一般存在的建筑。亦舫,在园林“舫”这一建筑类别中,是极独特的,它不建于水边,而隐匿在万花楼景区的角落,起名“亦舫”,似有彰显其独特的蕴意。舫内“以船为室何仿小,与石定交不碍奇”之楹联,体现了自得其乐的隐士情怀。园林中楹联之撰写、书体与制作材料的选择,都需匠心独运,方能达妙境。此处楹联之内容表达了作者悠游自得,雅好古朴,故以古朴大方之隶书书就,以达意韵。在形制上以木刻填石绿,则更显其清新淡雅,并与不宽敞的室内空间相融洽,不失为楹联中的佳作。

中国书法与中国园林都是独特的艺术,皆有悠久的历史、深厚的文化。园林景观的多样性为书体、风格众多的书法,提供了天然的展示场所;书法艺术又以其丰富的文化意涵为园林增添情趣。两者都是相融的、广博的,又是含蓄的、引人遐想的。中国人的人文艺术精神就是在这种传承、互融的滋养中建立起来的。

注释:

①陈从周:(1918—2000)名郁文,号梓翁。园林学家、建筑学家、诗人、书画家、戏曲评论家、鉴赏家。一代园林艺术宗师,上海市哲学社会科学大师。

②陈从周·说园[M].上海:同济大学出版社,1994年。

③陈从周·说园[M].上海:同济大学出版社,1994年。

④陈从周·说园[M].上海:同济大学出版社,1994年。

⑤宗白华·中国园林艺术概观·清雅说风苑[M].南京:江苏人民出版社,1990年。

【参考文献】

[1]陈从周·说园[M].上海:同济大学出版社,1994。

[2]宗白华·中国园林艺术概观·清雅说风苑[M].南京:江苏人民出版社,1990。

[3]陆琦.上海豫园[J].广东园林,2018,40(02):95-100。

[4]邱文颖·江南园林书法的艺术性和文化价值[J]·书画艺术,2019。

[5]段建强·陈从周先生与豫园修复研究:口述史方法的实践[J]·南方建筑,2011。