

竹子的景观作用

吴文玉

国家林业和草原局产业发展规划院 北京 100010

摘要:竹子在我国分布极为广泛,它不仅具有很强实用性,而且给人以美的感受和联想,中国竹文化渊源流长。竹子以其自然的美感、独特的文化品性,不仅在古典园林中发挥了重要作用,更以其特有的艺术韵味和寓意为现代园林带来了无限的诗画美景,成为独具特色的一笔。

关键词:竹之美;竹之景;古典园林;现代园林

竹子在我国分布极为广泛,东起台湾,西至西藏,南到海南岛,北至黄河流域,可谓万千美竹,绿染神州。在我国悠悠几千年的历史发展长河中,竹文化独具特色、内涵丰富。竹子其自然的美感、独特的文化品性一直成为中国造园家钟爱的植物造景材料之一,在以追求“虽由人作,宛自天成”为旨的中国古典园林中发挥了重要的作用。在现代园林植物造景中,竹景更以其特有的艺术韵味和文化寓意为现代园林增添了无限的诗画美景,成为独具特色的一笔。

一. 竹之美

竹之美体现于姿、色、声、韵诸方面。

(一) 自然美

竹子四季常青,姿态优美,具有独特的艺术魅力。它的秆型挺拔秀丽,虚心有节,枝叶潇洒,体态多姿。秆型有方有圆,如龟甲竹、佛肚竹、罗汉竹等;叶有长、短、宽、窄、针状、椭圆状等之分;竹子有高有矮,高如毛竹、红竹、麻竹等,矮如地被,有铺地竹、翠竹、菲白竹等;有散生有丛生,散生如毛竹、紫竹、罗汉竹等,丛生如孝顺竹、凤尾竹、慈竹等。竹的色彩美主要体现在秆色和叶色上,色彩变化丰富,秆色有嫩绿、金黄、暗紫和斑纹等;叶色从墨绿、翠绿到黄绿等,不同色彩给人以不同的视觉感受,带来不同的情感表现,给人以不同的联想。

(二) 意境美

“竹风声若雨,山虫听似蝉”,竹子在风中、雨下,均能发声,或萧瑟、或清远、或幽朗,不同情境下,不同心情下给人带来不同的听觉效果,身处其境,能引起人们心灵共鸣。竹景因季节气候变化能展现不同的景观——冬天雪竹的清远高洁,夏天雨竹的洒脱雅丽,雾竹的神秘漂渺,风竹的摇曳多姿,更有竹笋拔节破土积极向上的坚定和韧劲,唐代诗人李贺有诗赞“箨落长字削玉开,君看母笋是龙材,更容一夜抽千尺,别却池园数寸埃”。当人们漫步于青青翠竹之中时,观竹影,婷婷

玉立如君子;听竹声,“风来叶萧骚,和之以急湍”,顿感于大自然的神奇力量,无限舒畅便会油然而生。

松、竹、梅被誉为“岁寒三友”,梅、兰、竹、菊被称为“四君子”,竹子均并列其中,可见竹子在中国文化中占有重要地位。在中国传统文化中,竹因其虚心、有节、挺拔、不畏严寒等特点象征着谦虚、坚贞的品行。“玉可碎而不改其白,竹可焚而不能毁其节”将竹之节和做人的气节巧妙地联系在一起。历史上有不少文人墨客写过许多关于竹的诗篇,赞美竹之美的同时表达内心坚韧向上虚心的高尚品格。宋代苏轼的《绿竹筠》中咏到:“宁可食无肉,不可居无竹,无肉使人瘦,无竹使人俗”,表达了文人士大夫清高脱俗的雅趣。清代郑板桥的七言绝句《竹石》“咬定青山不放松,立根原在破岩中,千磨万击还坚劲,任尔东南西北风”,高度赞扬了竹子刚毅、逆境中成长的性格品德,他一生咏竹画竹,留下了很多咏竹佳句。

二. 竹造园史

中国园林历史悠久,竹子品种繁多。竹子以其优美的姿态和独特的文化寓意,成为中国古典园林中重要的造景素材之一,在我国皇家园林、私家园林、寺观园林中均有广泛应用。

我国用竹子造园最早的文字记载是《拾遗记》中“始皇起虚明台,穷四方之珍.得云冈素竹”,记载了秦始皇统一中国后大兴土木,建“上林苑”从山西云冈引竹子到咸阳,可见竹子很早就受到人们的青睐。

魏晋南北朝自然山水园兴起,无论皇家园林还是私家园林,竹子在植物造景得到了大量的应用,无论是“竹柏荫于层石,绣薄丛于泉侧”北魏御苑“华林苑”,还是“莫不桃李夏绿,竹柏冬青”的洛阳显贵私园,都不乏竹子的身影。

唐宋时期,用竹子作为造园素材达到了全盛时期,“有地唯栽竹,无家不养鹅”是对当时用竹造景风气的一种描述,可见竹子在当时应用之普遍,唐代王维辋川

别业中以竹子命名的就有斤竹岭、竹里馆等。

明清时期竹子造园达到鼎盛,以庭院最为突出,形成江南园林中的一大特色,如网师园的“竹外一枝轩”、沧浪亭的“翠玲珑”、留园的“碧梧栖凤”等。扬州的个园更是因园主人对竹子的独钟,用竹进行植物配置,体现竹文化主题,翠竹满园,产生“竹枝石块两相宜,群卉群芳尽弃之,春夏秋时全不变,雪中风味更清奇”的意境。

在寺观园林中也常以竹造景。我国四大佛教名山中普陀山上有“紫竹林”,九华山上有“闵园竹海”,峨眉万年寺内翠竹丛生。另外四川乌龙寺山道两旁竹林茂密,江苏兴福寺内竹径通幽。很多竹种的名称也还带有浓重的佛教色彩,如观音竹,佛肚竹,罗汉竹,以及贵州的梵净玉山竹,四川的金佛山方竹,湖南君山的圣音竹等等。竹子分布的最北缘是北京,寺庙栽竹也很普遍,仅《长安客话》和《帝京景物略》,就记载了近20处,比如较为出名的以潭柘寺、碧云寺水泉院、卧佛寺和龙华寺等。《帝京景物略》中对卧佛寺中竹景就有生动描述。

三. 竹之景

(一) 古典园林中的竹景

我国历代名园中以竹为造园素材,体现竹文化内涵的例子之非常之多,造园家用竹子的自然美、意境美表达造园的主题,自然与文化相互渗透融合,创造了“竹里通幽”、“移竹当窗”、“粉墙竹影”、“竹坞寻幽”、“竹石小品”等园林佳景,不仅给欣赏者带来了美的享受还创造了园林文化。

1. 竹里通幽

竹里通幽指古典园林中竹林景观营造的艺术手法。计成在《园冶》之“相地篇”中多次提及竹林景观,如“竹坞寻幽,醉心即是。轩检高爽,窗户虚邻;纳于顷之汪洋,收四时之烂漫”。竹里通幽包括竹林的静态景观和动态景观两方面。关于竹林的静态景观,最负盛名者当屈惘川别业的竹里馆,诗人“独坐幽望里,弹琴复长啸;深林人不知,明月来相照”,尽情享受竹林的静态之美。相同处理手法的还有《园冶》中的结茅竹里,掩映于竹林深处的茅屋既是极好的景色,又是返朴归真的野趣节点。竹林的动态景观处理则主要体现在曲径通幽的动态空间序列,为达到含蓄深邃的艺术效果,竹林小径总是忌直求曲,忌宽求窄。《园冶》关于园路的论述都强调曲径,如“路径盘而长、不妨偏径,顿置婉转”等等。古典园林竹里通幽的典范之作当属杭州西湖小瀛洲的曲径通幽。

2. 移竹当窗

移竹当窗的本义是窗前种竹,通过各式取景框欣赏

竹景的艺术手法,宛如一幅图画嵌于框中。《园冶》中“移竹当窗,分梨为院,溶溶月色,瑟瑟风声;静拢一榻琴书,动涵半轮秋水,清气觉来几席,凡尘顿远襟怀”是对移竹当窗的艺术意境的精辟论述。移竹当窗将窗外竹景作为图画核心,让人联想万顷竹林之框外,“见其物小而蕴大,有须弥芥子之义,终日坐观,不忍合船”(李渔《一家言居室部》),起到小中见大、壶中天地、空间相互渗透产生幽远的意境。

移竹当窗形成的框景画面不是静止不变的,随着欣赏者位置的变动,竹子景观随之处于相对位移的变化之中,这与西方近代建筑理论所推崇的“流动空间”学说,不谋而合。倘若连续地设置若干窗口,游人通过一系列窗口欣赏窗外竹景,随着视点的移动,画面呈现一定的连续性和韵律感。杭州西湖小瀛洲的园墙辟有漏窗,透过图案精美的漏窗欣赏窗外竹林,若隐若现,虚实相生,大大丰富了园林空间的层次感。

3. 粉墙竹影

粉墙竹影指将竹子配置于白粉墙前组合成景的艺术手法,是传统绘画写意手法在竹子造景中的体现。由于江南园林的墙垣多为白粉墙,故该艺术手法应用广泛。白粉墙前几竿修竹,竹子在白色背景的衬托下益显青翠,同时细腻光滑的竹竿极易与平整光洁的白粉墙通过微差取得质感上的协调统一,恰似白壁粉墙为纸,婆娑竹影为绘的墨竹图。倘若适当点缀几方山石,则使画面更加古朴雅致。“藉以粉壁为纸仿古人笔意,桓黄山松柏、古梅、美竹,收之圆窗,宛然镜中游也”(计成《园冶掇山》)。

4. 竹石小品

竹石小品指竹子与奇峰怪石通过艺术构图,组合成景。唐代白居易不仅居必种竹,而且对山石情有独钟,诗人在宅园的竹林中散点奇石,“上有青青竹,竹间多白石”、“一片瑟瑟石,数竿青青竹,向我如有情,依然看不足”。白居易爱竹赏石的园林思想对后代园林竹石配置的兴起具有一定的启承意义。

竹石小品在古典园林中常常作为点缀,布置于廊隅墙角,既可独立成景,又可遮挡、缓解角隅的生硬线条。庭院中的天井或“哑巴院”,空间封闭压抑,配以竹石小品,“观庭中一树可想见于林,使人在有限的空间里感受到自然万物的勃勃生机。“个园”的四季假山都配置了不同的竹种。

(二) 竹在现代园林造景中的运用

现代园林造景充分借鉴古典园林竹子造景的艺术手法,并巧妙的将竹文化运用其中,起到画龙点睛的作用。

1. 以竹为主的景观

以形态奇特、色彩鲜艳的竹种,以群植、片植的形式栽于重要位置,构成独立的竹景。如用秆形、色泽互相匹配的树种,造成一种清静、幽雅的气氛,具有观赏游憩的功能。主要有竹海、竹专类园、竹盆景。

竹海可以是散生竹也可以是丛生竹,如浙江莫干山竹海,漫山遍野皆是竹,劲竹挺拔,风摆凤尾,竹波万里,甚为壮观,陈毅元帅曾题诗曰“莫干好,遍地是修篁。夹道万芋成绿海,风来凤尾罗拜忙,小窗排队长”。我国较为著名的赏竹胜地还有有“蜀南竹海”、“闵园竹海”等。

专类竹园主要收集各种竹类植物,根据造园主题通过色彩、品种、秆形、叶型上进行合理配置,展现出竹荫、竹声、竹韵、竹影、竹趣等的意境同时兼有科普教育的作用。如成都望江公园、浙江安吉公园、北京紫竹院等。

竹盆景是把大自然的竹美景浓缩于盆中的园林艺术手法。现代竹子盆景主要分“全竹盆景”和“竹石盆景”两大类,我国著名的盆景大师周瘦鹃的《竹趣图》、《竹林七贤》、《枯木石竹图》完美地体现了竹子的韵味和风格,成为竹盆景中的精品。

2. 竹与建筑小品搭配

园林中的建筑小品包括亭、廊、榭等,在其周边,栽植数株翠绿修竹,不仅能起调节色彩的作用,而且能降低构筑物带来的生硬感,映衬出建筑的秀美,同时掩映在修竹丛中的情趣小品,亦可使人体会到白居易所说“映竹年年见,时闻下子声”的那种情境。在房屋和墙垣的角隅,配置紫竹、方竹等,不仅增加层次感,而且使景色更具有活力,同时也对建筑构图中的某些缺陷引起遮挡、隐蔽作用,使环境变的更为完美和谐。亭榭之旁,以竹衬托,配石笋三两,紫竹数杆,生机盎然,充满情趣。利用竹影缥缈优雅的意境,择以粉墙为背景配以山石,结合诗词、画题,勾勒出意境深远的园林景观;也可将清秀的竹子数杆置于漏窗前做漏景的屏障。把自然美升华为艺术美,使之“日出有清阴,月照有清影,风吹有清声,雨涤有清韵,霜凝有清光,雪染有清趣”。

3. 竹与山石及其他植物配置

假山、景石是特殊风趣的园林小品,若配植适当竹子,能增添山体的层林叠翠,呈现自然之势,山林之美。竹类植物与其他植物材料的组合,不仅能创造优美的景致,更能将无限的诗情画意带入园林,形成中国园林特有的文化意境。竹除了少量彩叶种类如菲黄竹、菲白竹以及一些具有色斑和条纹的竹竿外,主要以翠绿的叶色为基调,如此可以形成清幽、雅致的环境,倘若点缀其

他观花及彩叶植物,如竹丛间植以春花、秋实及红叶等植物,与竹相映,艳丽悦目,颇有特色。如竹与桃配置,形成“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”的浓郁春意,而且具有鲜明的视觉效果。或用数条茁壮的石笋若隐若现在几竿修竹丛中,再植以几株四季青绿的桂花象征春意永存。另外,以竹为背景,兰花、菊花等地被植物为衬托,几株梅花点缀其间,既突出了“四君子”的主题,又给萧瑟的冬季带来清雅美丽景观。亦可把严冬时节傲霜斗雪、屹然挺立的松、竹、梅混栽,称之为“岁寒三友”图。

四. 小结

以竹造园,园因竹而美,竹因园而茂;以竹造景,景因竹而活,竹因景而显。

在我国悠悠几千年的历史发展长河中,竹文化独具特色、内涵丰富。将竹文化内涵巧妙地用于园林中,创造充满诗情画意的园林景观,给人以美的享受。竹子除了营造园林景观,深化园林意境之外,还有调节气候、净化空气等生态功能,随着人们研究的不断深入,竹子的功能将得到新的扩展,竹子与人类的关系将更加密切。

参考文献:

- [1]西南林学院主编,《云南竹类资源及其开发利用》,云南科技出版社,1995
- [2]安吉县政协文史资料委员会编,《安吉竹类史科》(专辑)1990
- [3]李宝昌.《中国佛教里的竹》.世界竹藤通讯,2003,1(1):39~43
- [4]辉朝茂,杜凡,杨宇明.《竹类培育与利用》
- [5]金荷仙等.《竹文化在中国古典园林中的运用》.竹子研究汇刊,1998,17(3):20~25
- [6]关传友.《中国的竹景观资源》.竹子研究汇刊,2003,22(2):73~78
- [7]陈双林等.《竹与中国园林绿化评述》.福建林业科技,2000,27(4):52~55
- [8]北京市园林局,北京优秀园林设计集锦[M].北京:中国建筑工业出版社,1996
- [9]李宝昌.江南园林竹子造景的研究[D].南京林业大学,1998
- [10]周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社,1999
- [11]朱建宁.法国著名城市景观设计师亚历山大·谢美道夫及其作品[J].中国园林,2000(1)25-29
- [12]计成.园冶.重庆出版社,2009
- [13]李献兰.竹子在现代园林中的应用.《现代园林》2006.