

文章编号:1005-0523(2005)03-0104-03

“道”的艺术观与中国传统建筑

李一暉¹, 黄 晖², 林新峰¹

(1. 华东交通大学, 江西 南昌 330013; 2. 深圳职业技术学院, 深圳 518005)

摘要:春秋时期出现的道家思想在我国历史上是一种重要思想,对后世产生了重大影响.作为中国传统文化的重要组成部分,它对中国传统艺术影响巨大,其中也包括建筑艺术.本文试从道家思想原理出发,探讨道的艺术观对中国传统建筑的影响.

关键词:道;天人合一;中国传统建筑

中图分类号:TU201

文献标识码:A

1 道家产生与思想

春秋时期各种学派在民间产生,形成了一个“百家争鸣”的局面.春秋末年至战国初年已形成了道、儒、墨三大学派,名家、法家等学派也在酝酿形成之中.老子的道家思想也就在这样的一个背景下产生的.

“道”是老子哲学的最高概念,是宇宙万物产生和存在的基础,没有“道”也就没有了宇宙万物乃至人类的一切.因此老子所开创的学派称之为道家学派.那么什么是“道”呢?道是怎样一种存在物呢?道具有哪些性质呢?老子认为:

1) 道是宇宙的本原,先天地而存在和生成万物的本根、始基;“道先天地而生”,存在于天地万物之先,天地万物皆是由道产生的.道生出万物又是一个逐渐演化发展的过程:“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和.”

2) 道是一种神秘的存在,它不可认识,但却可以体验.其本体隐秘恒常,只可领悟,不可言说.故“道可道,非常道”.

3) 道是天地万物运动变化的规律、规则.“反者,道之动”,“弱者,道之用”.

2 道家的艺术

道家的艺术是一种返朴归真、追求自然之美的艺术,是一种重灵感、重天机、重精神的内涵的艺术,是一种在音乐、舞蹈、绘画都有智慧的内涵,都有独特艺术境界,都有丰富的艺术辩证法的艺术.

让我们来看一看道的艺术的具体表现吧!

2.1 道的艺术,是一种抱素含朴、返朴归真的艺术

道家以对历史的冷静观察,极为深刻地看到社会文明的进步带来的许多阴暗和丑恶的东西,花花绿绿的世界是一个恐怖的世界,所谓“五色令人目盲,五音令人耳聋”.为什么呢?因为这时的音乐绘画艺术,不是喋喋不休给人上枷锁,就是煽动人的情欲,是违背自然规律的.艺术也应像自然一样,天然朴素,无知无欲,这样的社会是一个理想的社会,这样的艺术才是道的艺术.所以,道的艺术不需要华丽的语言(信言不美,美言不信),不需要矫饰,甚至,就是自然本身,它们才是真正的道的艺术.道的艺术在自然中,是无所不在的,自然事物不像人一样总是背道而驰.“天地有大美而不言”.艺术的返朴归真就是在精神上追求“清水出芙蓉,天然去雕饰”,就是把自然、朴素、简淡平易的艺术风格和艺

收稿日期:2004-12-15

作者简介:李一暉(1968-),男,上海人.华东交通大学土木建筑学院副教授

术作品置于上品之列。诗道的无言之美，书道画道的简易自然，琴道的大音希声，茶道的自然清香，余韵悠长，都是一理。因为道家认为，自然界就是这样的，道朴素而莫能与之争美，这就是最能体现道的了。艺术也应该如此，这样的艺术，才是有生命的艺术，自然、朴素、平易、简淡，那里面才蕴含着真正可贵的，未受污染的生命。

道的艺术境界是一种俯仰观照，是一种对道的永恒追求，是一种天人合一的博大胸襟。庄子说，通下一气也，天地人都是宇宙之气与人之气的交流，是气的流动，它更能象征大道流变，它无形却无所不在。所以，道的艺术，是身心之气的交流，是气决定艺术的生命力和创造力。胸襟博大，追求高远，便禀气最多，便气韵生动，便能淋漓尽致地表现天地大道，表现宇宙元气的流动，便能俯而观照这个有生命的天地。道的大气流动，流出一个天地与人谐调共振的诗意盎然的宇宙观。中国文化重艺术，是因为中国艺术重精神，它表现的是人对富有哲理的智慧和境界的追求。而道家的这种重视直观感受、亲身体悟的艺术创造，今天依然具有深刻的美学价值与艺术魅力。

1.2 道家的艺术对建筑的影响

在中国建筑文化之灿烂星空中，中国园林受中国道家思想影响最大。中国园林，一般是由园林建筑物，山水、草树、道路以及其它人文因素所构成的，园林建筑物是构成这一文化系统的一个重要因素。其主要表现有：

1) “景贵乎深，不曲不深”

一般中国建筑之大屋顶，基本造型在于曲线形，无论品位最高的庑殿式，还是歇山式、攒尖式等等，莫不如此。尤其反宇飞檐，是中国建筑形象的一大标识。在园林建筑物上表现得尤为鲜明。

中国园林的平面布局为自然山水式，而不是西欧古代的几何式。叠山理水，模范自然，以曲致为上。以叠山而论，无论苏州留园的假山、拙政园的假山、扬州片石山房的假山、个园假山，还是常熟燕园的假山莫不尽然。

中国园林对于池岸的处理也十分讲究艺术性。重在一个“曲”字。如苏州园林常沿水布石，叠石岸所用石材以湖石或黄石居多，往往掌握石材纹理与形状特点，使其大小错落以求纹理一致，凹凸相间中呈起伏之状，并适当间以泥土，以种植藤萝花木。叠石岸自不宜过高，过高有凌驾于水的不快感，也不宜直线僵持，必有石之亲水、水之吻石之美方为

上乘。而石矶、驳岸以及土岸等，也在“曲致为美”上做文章。

还有，中国园林中的草树花卉，虽多为人工种植护养，按一定审美理想对其进行艺术加工，然而，这种加工是以不损害其自然风韵为指归的。或者说，通过人工，使草树花卉显得“更象自然”，植树种花养草，无论就其空间安排，平面布置以及其与园林其它景物的因借得宜等等，显然是经过精心美学文化构思的，看上去却是不露斧凿之迹，规整的几何形的排列是需要避免的。

2) 曲线与自然美

中国园林这种广义的建筑，向以曲线见长，无论园林文化景观中的建筑物、山水道路抑或草树花卉，都具有极为丰富的曲线之美。这也与道之境界相关。道家极抑人为而独尊自然，自然者，美之源泉，也是美本身。当道家的这种美学观念渗透到园事活动中去时，必然会发生一种“裂变”。因为中国园林文化本质上是一种人为的东西，却又要以人为象征“无为”，显现“无为”，表现“无为”之“道”，于是，便不得不追求一种“虽由人作，宛自天开”的审美境界。目的在以“人作”象征“天开”，“人作”之园林文化愈是天然浑成（天开）一般，便愈符合“道”之精神。因此，“虽由人作，宛自天开”的审美理想是属于道家的。

为了象征“道”，抑或反过来说也一样：由于道家情思严重影响了中国园林文化，这一点表现在园事上，便是从园林建筑物、山水道路到草树花卉的造型，均崇尚丰富的曲线。因为，曲线是自然万物的典型外观特征。

“道”性至柔，柔则必曲。古代中国园林文化之“曲”，确是道家“阴柔”、“贵雌”文化哲学的表现。古人云“方者执而多忤，圆者顺而有情。”（《管子地理指蒙》）“方”者必寓直线，“圆”者，曲也。方圆相应，才成和谐。方圆关系，亦是曲直关系。曲线为自然之态，直线常是人工所为。而儒家尚人工，认为“性无伪则不能自美”，因此，“方圆相胜”，便是曲直互济、儒道互补。

3) 意境之清，虚静之趣

凡意境，关乎情景、虚实、有限无限、动静与和谐诸因素。中国园林文化之意境起于情景交融，情由外景相激而启于内，景因情起而人格化，物我同一，主客相契，这是自然之“道”与人心之“道”的往复交流。

宗白华《艺境》一文中说：“艺术的境界，即使心

灵和宇宙净化,又使心灵和宇宙深化,使人在超脱的胸襟里体味到宇宙的深境。”这种深境是虚实结合·中国园林文化的虚实问题,可以理解为园林之平面布置与空间序列问题·虚虚实实,虚实结合·老庄之“道”,就是一种有“大美”的虚,它比实更真实,并且是一切实有的本源·因而,对于渗融着道家情思的中国园林文化而言,无“虚”则不成意境·这种“虚”即意境之“意”,便是审美主体超脱于功利、伦理与政治羁绊的自由自在的内心·因而宗白华先生在《艺境》中又深刻地指出:“化景物为情思,这是对艺术中虚实结合的正确定义”·“唯有以实为虚,化实为虚,就有无穷的意味,幽远的意境·”清人《画荃》亦指出:“实景清而空景现”,“真境逼而神境生”·“虚实相生,无画处皆成妙境”·其实,园林之意境亦然·

这种中国园林文化的虚实关系,就是无限有限之关系·虚无限而实有限,也就是意无限而境有限,情无限而景有限,一句话,是以有限之园林空间,表现无限之“道”·其实,这种艺术观与美学思想其来自老庄的“道”·即庄子的齐物论,将物大小、有限无限以及其它一切属性划了等号,所谓“物无非彼,物无非是”,“道通为一”,所谓“天地与我并生,而万物与我为一”、“天地一指也,万物一马也”(庄子·齐物论)·这种哲学思想渗透于中国古代之文化美学中,久而久之就成为古老东方民族一种自觉的审美尺度与内心要求,认为既然比如大小、有限无限相等,那么,以小见大,以小喻大,以有限表现无限,

就是理所当然的了,并且是不须论证的一条规律,这种观念意绪长期积淀在民族文化灵魂之中,为全民族所认可,对封建士大夫影响尤深·半亩小园,咫尺山水,在观感体悟中,无异于整个人生宇宙·

最后,中国园林文化之意境,好在动静结合·

中国园林文化的品格在于静,这与道家之“虚静”观不无关系·比如,以穿插、渗透于园林建筑空间中的水趣为例·总的说来,“静”水传达流溢的情感,历代名园中以“含碧”,“握玉”、“镜潭”等命名的水景比比皆是,便是明证·

3 结 语

中国古代对自然的审美观是建立在“天人合一”的哲学基础上的·无论儒家、道家,都讲“天人合一”·如果说,儒家是以“有为”求“天人合一”的人生境界与审美境界,那么,道家是以“无为”求得这种“天人合一”的境界的·道家“无为”哲学的这一丰富、深邃思想,构成了中国园林文化即广义之建筑文化的一种深刻的文化内涵·

参考文献:

- [1] 钟明善,朱正威·中国传统文化精义[M]·西安:西安交通大学出版社,2001.
- [2] 罗哲文,王振复·中国建筑文化大观[M]·北京:北京大学出版社,2001.
- [3] 宗白华·美学散步[M]·上海:上海人民出版社,1981

Taoism Outlook on Art and Tradition and Chinese Architecture

LI Yi-hui¹, HUANG Hui², LIN Xin-feng³

(¹ School of Civil Engineer, East China Jiaotong University, Nanchang 330013; ². Shengzhen Polytechnic, Shenzhen, 518005, China)

Abstract: Taoism, which first appeared in the spring and autumn period, is an important ideology in Chinese history and has an enormous influence upon later generations. As an essential part of Chinese traditional culture, Taoism has exerted great impact on traditional Chinese arts, including the art of architecture. The paper tries to study the impact of Taoist outlook on art and traditional Chinese architecture from the Taoist point of view.

Key words: Taoism; human and nature coexist in perfect; traditional Chinese architecture