

中外园林建筑赏析

——以颐和园、凡尔赛宫为例

Chinese and Foreign Garden Architecture Appreciation

—Taking the Summer Palace and Versailles Palace as Examples

牛文靖 左远晶 董盛妮

Wenjing Niu Yuanjing Zuo Shengni Dong

山东英才学院艺术学院 中国·山东 济南 250000

Art Academy of Shandong Yingcai University, Jinan, Shandong, 250000, China

摘要: 建筑见证着人类历史的发展与变革,优秀的建筑是人类文明的产物,颐和园和凡尔赛宫苑是中西方园林建筑的历史典范,体现了当时建造技术的最高水平,具有较高的研究价值。不同的思想文化、历史背景、社会性质造就了他们不同的艺术特色。

Abstract: Architecture has witnessed the development and reform of human history. Excellent architecture is the product of human civilization. The Summer Palace and Versailles Palace are the historical models of central and western garden architecture, which reflected the highest level of construction technology at that time and had high research value. Different ideological and culture, historical background and social nature have created their different artistic characteristics.

关键词: 园林建筑; 颐和园; 凡尔赛宫; 赏析

Keywords: garden architecture; the Summer Palace; Versailles; appreciation

DOI: 10.12346/etr.v3i11.4653

1 引言

通过中外园林的特点、建筑要素、异同等方面对二者进行赏析。二者的差异性为现代建筑发展提供不同的灵感。

2 概况

2.1 颐和园概况

中国皇家园林建筑充满诗情画意。注重自然、顺应自然,中国园林将山川湖石、建筑、花木紧密结合,追求“虽由人做,宛若天开”,耐人寻味。颐和园原名清漪园,是清代皇家园林。北京著名的“三山五园”之一。园中的主体建筑将整个园林在空间上划分成三部分,体现了实用性与艺术性并存的建筑之美。园中山水,彼此衬托,独立成景,形成了自然的山水园。

颐和园建筑汇集中国各地建筑之精髓。不同风格融合交织,既有江南水乡的质朴清新、西藏喇嘛教的独特神秘,又有北方四合院的严谨对称。对比与统一并存,各种风格兼收并蓄。在颐和园中,园林建筑与自然相互交融,和谐统一。现存各式各样的亭子造型各异,极具特色。平面、立体的变化生动,造型多样。

屋顶样式繁多;用材多样;碧瓦朱甍。以其精致秀美、各具特色的形象与园林中山川湖石、其他建筑等相结合,形成一幅迤迳的山水画。颐和园风景之秀美、设计之精巧,无愧于中国古代园林建筑的典范、世界园林之瑰宝。

2.2 凡尔赛宫概况

法国古典主义建筑风格优雅浪漫。建筑讲究造型严谨,追求规则式的统一,讲究秩序美、线条美。宫廷建筑普遍采

【作者简介】牛文靖(2001-),女,中国山东威海人,在读本科生,从事园林专业研究。

用古典柱式,内部装饰金碧辉煌。凡尔赛宫位于巴黎西南部,17世纪由路易十四下令建造,是一座极具艺术价值的法式园林,堪称法国古建筑的代表,宫殿雄伟壮观、宫内富丽堂皇,极致奢华。建筑左右对称,造型轮廓整齐、庄严宏伟,是理性美的代表。凡尔赛宫不仅是一座建筑史上艺术珍宝,还见证了法国历史的发展与变革,在法国乃至世界上的影响都是空前绝后的。

凡尔赛宫建筑布局有明显的中轴线。讲究原则、秩序。正宫东西走向,两端与南宫和北宫相衔接,构成对称的几何图案。屋顶摒弃了传统的圆顶与尖顶风格,采用平顶形式,显得端正而宏伟。

镜廊拱形的天花板上装饰有巨大的油画,给人以酣畅淋漓,气势磅礴之感。在镜廊内,极目望去,满眼葱茏,可以看到镜墙上映照着的蔚蓝的天空、幽静的园景,仿佛置身在绿草如茵、郁郁葱葱的园林中。

3 中外园林特点

3.1 颐和园园林特点

3.1.1 园中园

园中园是“藏景”的一种,为中国古典园林传统的造景手法,园林作为直观艺术,景物不藏则不深,不深则不奥,不奥则不幽。园中园的建造,通常把景物藏在僻静处,增加神秘感,引起游人的兴趣,增添了园林的趣味性。万寿山前西部,地处坡度较大的地势,能工巧匠们依山就势,建造了一组特色鲜明的建筑群。特别是借秋楼与爱山楼。根据人的视角不同,呈现的视觉效果也不同。正看是双层小楼,背看则是一层敞轩。走进敞轩,轩中的上楣、下底座、左右楹柱相组合,恰好形成一个个“取景框”。西眺玉泉山,南瞰昆明湖等,每框一景,步移景异,景景不同。这种园中园的设计手法,使园林风光变得丰富多彩,愈加雄浑多姿。

3.1.2 因地制宜的手法

颐和园以水取胜,引玉泉山泉水入昆明湖,使得昆明湖面积广大、碧波荡漾,既解决了生产生活用水,又为园林布置提供优良条件。清澈的湖水映衬着万寿山倒影,湖光山色两相和。

植物是园林中最重要的要素之一,植物配植的好坏直接影响到园林的整体效果。颐和园中因地制宜地采用乡土植物,更好地适应环境。又种植许多不同种类的植物,增加植物多样性,呈现不同的景观特色,做到“四季常绿,三季有花”。北方干冷、风沙大,颐和园中大量种植树木可以抵御寒风。

3.1.3 寓情于景

中国传统文化源远流长,对古典园林影响深远,讲究“天人合一”。即寓情于景,触景生情。颐和园讲究自然美与艺术美相统一。自然美是艺术美的基础,艺术美是自然美的升华。通过匾额、楹联等对园景进行点题。例如,颐和园中仁和风,将历史典故通过建筑体现出来,给人一种古今共情之感,引起游人类似的情感和无限的联想。

颐和园还注意意蕴的营造,讲究“诗情画意”。园林意蕴是文化内涵的流露,也是情意的表达。创造者将自己的感情融入到园林之中。每个景物都有特殊的内涵和存在的意义。后人在欣赏山水风光的时候将自己的感情融入到景色之中,产生对追踪景色的看法和情感上的共鸣。

3.1.4 建筑与自然相融合

“春湖落日水拖蓝,天影楼台上下涵,十里青山行画里,双飞百鸟似江南。”中国古典园林注重建筑和自然环境的融合。建筑作为人与自然的中间者,讲究“天时地利人和。”建筑的原则是根植于自然环境的同时,又要服从于自然环境,“善则从之,不善改之”^[1]。颐和园建因山而建,顺势而为。借助地形将建筑与自然融合。光影变化可以产生出乎意料的效果。处理得当可以让将建筑的色彩更生动、层次更丰富。

3.1.5 本于自然、高于自然

中国古典园林不仅是利用、模仿自然,而是人为地加以改造、调整,使之形成“人化的自然”,注重表达人的审美感情。颐和园讲究师法自然,追求自然和谐统一。在有限的空间内运用自然条件,将山水、植物、建筑相互交融,使得自然美与人工美相协调。造园采用“小中见大”的原则,以借景、障景、框景等手法,利用大小、曲直、虚实、高低的对比来扩大空间感。

3.2 凡尔赛园林特点

3.2.1 规模宏大

凡尔赛宫占地约1600公顷,轴线长3000米,面积广大,规模宏大,外部宏伟壮观,内部富丽堂皇。

正宫前面是一座法式大花园,春季开花时争奇斗艳、五彩缤纷,优雅别致。夏季林荫道上树林荫翳,一片葱茏,喷水池带来一丝清凉。秋季落叶缤纷,金黄灿烂,更添富贵之感。冬天银装素裹,分外妖娆。

3.2.2 中轴对称布局,严谨有序

凡尔赛宫是建立在封建等级秩序之上的君主专制政体的产物,总体布局带有浓重的封建统治思想。利用布局和形象体现君权至上的观念。东西为轴,南北对称^[2]。众星捧月、

主从分明。几何对称美显著,讲究严谨、协调。直角方角经过严格的人为控制,服从几何原则,整体布局统一。同时,主轴线作为艺术中心,可以布置更多的景观,作为主景,吸引人视线。十字架的运河、宽阔的林荫道、整齐的花坛、雕塑、喷泉等,都作为主景强调主轴线,整个建筑庄严肃穆。

严格遵循几何原则,路两侧采用低矮的方形绿篱和规整的三角形树木整齐排列,井然有序。

3.2.3 装饰多样,极尽奢华

凡尔赛宫道路网交错,节点众多,多采用小品装饰。后花园中的花坛与花境,有浓厚的法式风情,表达了法国人对浪漫主义的追求。模纹花坛造型多样、色彩对比明显,统一有序,极具特色,为现代花坛应用产生深远影响。雕塑喷泉造型别致典雅,成为后世典范,每组喷泉都有内涵的神话故事。两池碧波,波光粼粼,沿池的铜雕塑姿态各异,美不胜收。雕塑的每个面都精雕细琢,别出心裁,有张力,有质感。

内部装饰和布置富丽堂皇。在空间处理上借鉴了巴洛克艺术风格。镜厅墙面以白色和淡紫色大理石贴面,科林斯式柱式,绿色大理石的柱身,铜铸镀金的柱头和柱础。由镜厅极目望去,视线深远。气势之恢宏,装饰之精美,令人叹为观止。

4 建筑要素赏析

4.1 建筑功能

中国传统园林建筑是可观、可赏、可居、可游功能的人工与自然相结合的整体环境,注重人与自然相协调。颐和园是多种艺术的综合体,反映着传统哲学、美学、文学、绘画、建筑、园艺等多门类科学艺术和工程技术的成就,具有较强的可变通性^[3]。以自然景观和观赏者美好感受为主,注重天人合一。

凡尔赛宫主要是当时皇室贵族生活起居的场所。以居住功能为主,私密性强,同时具有观赏、休闲、娱乐等功能。然而,由于规模过于庞大,统治者注重外表而轻实用,导致建筑华而不实,不适宜居住。比如房间太大,供暖体系不完善导致房间温度低。过于注重富丽堂皇导致宫内没有洗手间等生活设施,生活不便。砖石结构抗震性较弱。

4.2 建筑技术

颐和园建筑与自然紧密结合,因山筑室,以寺包山。采用中国传统木结构形式,以大报恩寺为中心、佛香阁为标志性建筑,构成主体建筑和观赏中心。采用框架结构,具有良好的稳定性,抗震性强。木材轻便易搭建,布置灵活,工期短。然而成材木料紧缺,木材消耗量大,易造成环境破坏。

凡尔赛宫建筑体现人的思想,人造性的建筑。有严格的秩序作为基础。集人力物力财力的专制政体力量。凡尔赛宫的建造克服了饮水、道路等复杂的技术问题,体现了劳动人们的智慧和法国经济的进步。

4.3 建筑形象

颐和园中建筑形象多种多样,各派建筑相融合。佛香阁是一座塔式宗教建筑,作为中心建筑,形象高大,南望昆明湖,北靠万寿山,形成众星捧月之势,宏伟气派。

凡尔赛宫建筑端正庄严,典型的古典主义建筑形象^[4]。大理石庭院采用红砖墙面,添加镀金装饰和大理石雕塑,整个建筑金碧辉煌,熠熠生辉。

5 二者异同赏析

5.1 造园理念

凡尔赛宫周边园林亦是世界著名的。但它与中国古典的皇家园林的风格截然不同。它完全是由能工巧匠们精雕细琢的,极其讲究对称和理性美,被称为“几何式园林”。“成事在人”的理性主义的哲学思想。凡尔赛宫讲求几何数学原则、以建筑为主,山水为辅。中国园林则以自然景观和参观者的美好感受为主,山水为主,建筑为辅。更注重天人合一。颐和园中水是静态流淌的,万寿山与湖水相结合,给人以曲径通幽之感。凡尔赛宫中以水池、喷泉、运河等营造宏伟壮观的气势,形成一幅动态逼真的画面。

5.2 空间布局

颐和园依山傍水而建,布局顺应自然同时讲究对称有规律,庭院式组合布局,体现中国人含蓄内敛,展现中国传统建筑的礼制观念,对称和谐之美。山水为颐和园整体布局提供大体思路。山水地形突出了使用功能,给人一种强烈的空间感。

凡尔赛宫宫殿建筑坐西朝东、平面布局成“凸”字,开放式广场布局,体现西方人活跃激情。采用古典主义三段式处理手法。采用放射状布局,建筑左右对称,造型轮廓整齐、庄重雄伟,被称为是理性美的代表。

5.3 建筑材料

颐和园和凡尔赛宫用材量大且丰富。颐和园的建筑由木材、石材、瓦片等组成。多采用中国传统石材,汉白玉、花岗岩、麻石等。凡尔赛宫建筑以砖石为主,多采用镀金装饰,雕塑多为大理石制成。

5.4 建筑风格

颐和园建筑遵循中国传统自然山水式风格单体造型构思精巧,别具特色。中国园林凭借其特有的风格,以山水为主,

其灵活多变的布局,将人工美与自然美融为一体,形成巧夺天工的奇异效果。这些园林建筑源于自然而高于自然,隐建筑物于山水之中,将自然美提升到更高的境界。

凡尔赛宫宫殿为古典主义风格建筑,其内部装潢则以巴洛克风格为主,少数厅堂为洛可可风格。几何抽象式原则,遵循严格的秩序,构图手法强调统一、稳定,来体现法国王权的尊严和神圣,建筑端正宏伟、严谨华丽、规模庞大。

5.5 建筑色彩

颐和园建筑色彩有严格的等级制度。与中国封建礼制紧密结合。通常以一种色彩为主,多种色彩点缀。红色象征权力与地位,红墙代表国运昌盛,汉白玉的基座代表皇权纯洁、至高无上的地位,无不体现皇权的神圣地位。中国古建筑重视色彩的整体感受。

法国古典主义不重视色彩,没有严格的等级制度。以材料本身的肌理表现建筑。为满足贵族阶级的审美,凡尔赛宫主要以红、黄、金色为主,采用金漆彩绘、巨型绘画。给人以富丽奢华的感觉。极具艺术性。其中,以太阳为主题的装饰体现了路易十四君权至上。西方古建筑注重整体的质感及色相的变化。

6 差异性的原因

6.1 自然原因

中国北京冬天风大而干冷,建筑背靠山体可抵御部分冬季的寒风。夏季炎热,降水相对集中,屋顶多采用歇山顶利于排水。木材具有绝热性,保温隔热,冬暖夏凉。北京地处丘陵地带,多山地,因地制宜,建筑依山而建。北京植被丰富,木材产量大,就地取材。北方气候干燥,木材不易腐烂,所以建筑多为木结构。

法国位于地中海沿岸,温带海洋性气候,全年温和湿润,地表大量石头裸露,所以建筑多采用砖石结构。园内花草树木极具地中海风情。法国北部盆地,地形平坦,有大面积土地修建宫殿,所以建筑气势磅礴、宏伟壮丽。

6.2 社会原因

中国重视“人的思想”。当时中国处于封建社会,尊崇

儒家文化,重视道德、文化融合。小农经济下,顺应自然,讲究“天人合一”。颐和园中多隐喻,如昆明湖边铜铸水牛是纪念大禹治水,园林西侧的耕织地代表农桑立国的思想。

中国重视“人的空间”,讲实用。木材运输便利,可以很好地做出各种飞檐等形象。建造工期短,效率高。中国注重“横向发展”。木头密度低,可以做出较大跨度的窗框,利于横向发展。

西方君主专制政体下,强调对自然的征服和改造。讲究形式美、理性美。西方不重实用重质量,石材体量大,建筑周期长,但是耐保存。西方注重“竖向发展”。石头密度高,可以承受巨大压力,利于竖向发展。

6.3 技术原因

中国建造历史悠久,体系完备,当时已有榫卯、斗拱技术,大大提升了中国建筑的水平。中国讲究师徒相授,言传身教,没有定性和标准,多为经验的总结。

法国建筑有严格的制度和程序,追求严谨、理性。对于每个建筑问题有统一的解决办法,不能逾越原有的制度。

7 结语

中外园林建筑都是劳动人民智慧的结晶,都是人类宝贵的财富。颐和园和凡尔赛宫的风格迥异,差异明显,中国注重实用,强调顺应自然。西方注重形式,强调改造自然。代表了各自的文化特点。这种巨大的差异性使得中外园林建筑有了别样的风采,都是世界艺术瑰宝,为后世发展产生深远影响。

参考文献

- [1] 杨语声.中法皇家园林中的自然观——以颐和园和凡尔赛宫为例[J].美术大观,2016(1):92-93.
- [2] 李佳.从颐和园与凡尔赛宫苑的比较中看中西方皇家园林的异同[J].美与时代(城市版),2015(9):15-16.
- [3] 郭建凤.对中法皇家园林造园思想的差异性研究——以颐和园与凡尔赛宫苑为例[J].现代装饰(理论),2014(5):65-66.
- [4] 樊于畅,张蕊,高华.凡尔赛宫的理性与颐和园的随性之比较[J].作家,2009(6):230-231.